

Визуальные заметки

→ **ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ**
руководство
по **СКЕТЧНОУТИНГУ** ←

МАЙК РОУДИ
иллюстратор REWORK

УДК 741.021
ББК 85.127.6
Р79

На русском языке публикуется впервые

- Роуди, М.**
Р79 Визуальные заметки: иллюстрированное руководство по скетчноутингу /
Майк Роуди ; пер. с англ. Кирилла Наумова. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 224 с.

ISBN 978-5-91657-997-0

Эта книга — великолепное, полностью иллюстрированное руководство по созданию визуальных заметок, или скетчей. Вы узнаете, зачем они нужны, как их создавать и как они помогают запомнить и усвоить значимую информацию. Известный иллюстратор Майк Роуди уверен: визуальные заметки может создавать каждый, независимо от того, умеет он рисовать или нет. Помимо подробной истории создания скетчей и наглядных примеров в книге есть упражнения для отработки базовых графических элементов, что поможет начинающим овладеть различными техниками скетчноутинга.

УДК 741.021
ББК 85.127.6

Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Вегас-Лекс»

VEGAS LEX

Copyright © 2013 by Michael D. Rohde
© Перевод на русский язык,
издание на русском языке, оформление.
ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2014

ISBN 978-5-91657-997-0

Гейл, Нейтону, Линнее и Лендону.
Спасибо вам за вашу поддержку
на этом длинном и непростом пути.
Благодаря вам я усердно работаю,
творю и делюсь моими идеями.

Я вас люблю.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1

ЧТО ТАКОЕ СКЕТЧИ? 14

- Скетчи родились из разочарования
- Скетчи — это визуальные карты
- Как создаются скетчи?
- Я действительно могу создавать скетчи?
- Идеи, но не искусство!
- Не стоит торопиться

2

ПОЧЕМУ ИМЕННО СКЕТЧИ? 38

- Скетчи полностью задействуют ваше мышление
- Скетчи — это визуальные карты
- Скетчи развивают концентрацию
- Скетчи используют визуальный язык
- Скетчи раскрепощают

3

СЛУШАЙТЕ! 56

- Основы слушания
- Мой подход к слушанию
- Развитие способности слушать

4

СОЗДАЕМ СКЕТЧИ 68

- Исследуйте
- Соберите инструменты
- Приходите заранее
- Придумайте заголовок
- Сделайте скетч
- Сфотографируйте
- Отсканируйте, настройте и разместите пост
- Анатомия скетча
- Скетч от начала и до конца

5

ВИДЫ СКЕТЧЕЙ⁹⁶

- Стиль плюс мышление
- Пусть стиль вас вдохновляет
- Шкала художественности и структурности
- Модели скетчей
 - Линейные
 - Лучеобразные
 - Вертикальные
 - Траекториальные
 - Модульные
 - Небоскреб
 - Попкорн
- Модели — это точка отсчета

6

ПОДХОДЫ К СКЕТЧНОУТИНГУ, ИЕРАРХИЯ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ¹³⁴

- Скетчи в реальном времени
- Двухступенчатые скетчи
- Двухступенчатый подход «карандаш и чернила»
- Двухступенчатый подход «от набросков к детализации»
- Выстраивание иерархии
- Персонализация
- Комментарии
- Юмор
- Фишки

7

НАВЫКИ И ТЕХНИКИ СОЗДАНИЯ СКЕТЧЕЙ¹⁵⁸

- Навыки и техники
- Пять базовых элементов рисования
- Рисуем людей
- Рисуем лица
- Рисуем шрифты
- Каллиграфия
- Рисуем визуальные элементы
- Составляем визуальную библиотеку
- Визуализируем метафоры
- Инструменты для скетчей
- Делимся скетчами

ВСТУПЛЕНИЕ

ЗИМА 2006-ГО. ЭТО ВЫШЕ МОИХ СИЛ!

Все. Сдаюсь. Сыт по горло. Клянусь, я больше не напишу ни одной заметки карандашом в огромном блокноте, пока не найду лучшего способа это делать.

Сейчас, оглядываясь назад, я не могу точно сказать, почему написание заметок превратилось для меня в пытку. В школе и колледже мне очень нравилось выражать идеи визуально: я легко смешивал слова с рисунками и диаграммами и оформлял все это в блокнотах.

Где-то в процессе взросления я сбился с пути. Раскрепощенный визуальный подход по мере погружения во взрослую рабочую жизнь превратился в создание фанатично детализированных текстов. Ирония была в том, что у меня прекрасно получались такие тексты, но я ненавидел их составлять.

Решением проблемы стал пустой карманный молескин, скромно лежащий на моей полке. Я купил его пару месяцев назад из желания поэкспериментировать и позже понял, что этот маленький блокнот и ручка, которую так просто не сотрешь, могут избавить меня от чрезмерной заикленности на деталях.

В январе 2007 года я прихватил молескин и гелевую ручку на конференцию в Чикаго, чтобы попробовать нарисовать пару скетчей. Могу ли я записывать меньше, но так, чтобы заметки при этом были лучше? Если я сосредоточусь на качестве, то смогу ли спокойно видеть собственные ошибки, которые уже не получится стереть? Сможет ли добавление рисунков к заметкам вернуть мне былое удовольствие от их создания? Может ли это занятие снова стать увлекательным?

Ответом на все эти вопросы было громкое «да!». Создав первые скетчи, я научился делать паузу и внимательнее слушать говорящего. Определенно что-то было и в невозможности стереть написанное, и начать сначала, ведь я использовал ручку. А главное, я снова смог наслаждаться, делая заметки.

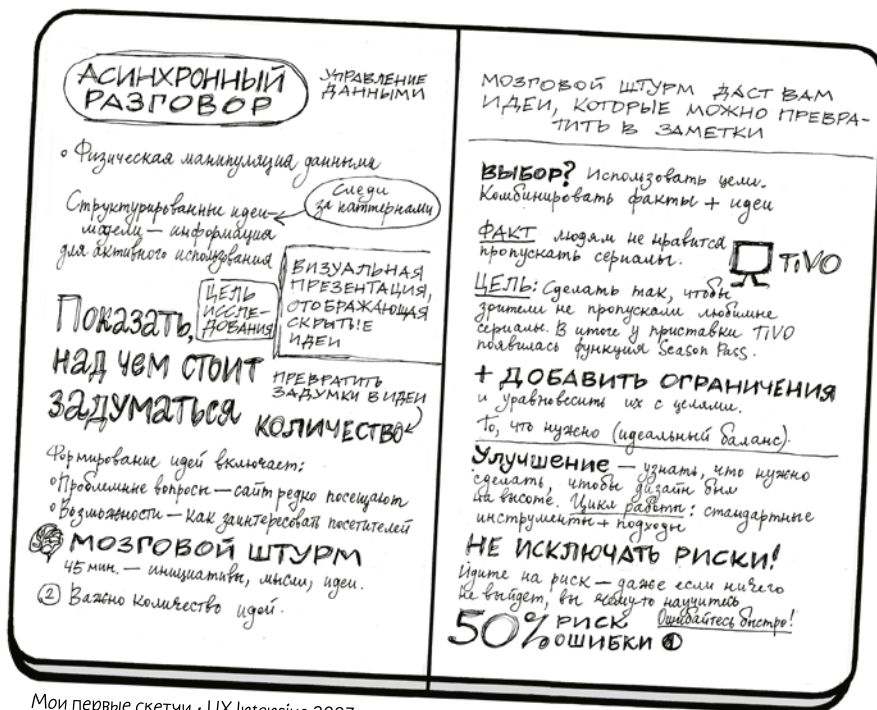
Новое положение дел настолько мне понравилось, что я решил поделиться этим со всеми и стал вести блог The Sketchnote Army, а также делать презентации и проводить обучающие семинары. Я с огромным удовольствием рассказываю, каким образом визуальные заметки улучшают ваши записи, объясняю, как их создавать, и убеждаю людей это попробовать. Страсть к этому

заставила меня провести сотни часов за написанием, иллюстрированием и оформлением этой книги. Я хочу, чтобы вы получали такое же удовольствие от написания заметок, какое получаю я, и надеюсь, что к концу книги так оно и будет.

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА?

Для всех, кто способен черкать ручкой по бумаге. Неважно, верите ли вы в свой талант рисовальщика или нет, я утверждаю, что каждый, кто способен держать ручку, может извлечь пользу из этой книги. Суть скетчей — в занесении на бумагу важных идей, а вовсе не в умении хорошо рисовать.

Вы совершенно точно можете создавать скетчи. Я покажу вам, как рисовать простые объекты, создавать собственные шрифты и использовать разные нарисованные элементы, чтобы визуально выражать свои мысли. Даже если вы не способны нарисовать прямую линию, вы можете научиться делать визуальные заметки — потребуется лишь практика.

Мои первые скетчи • UX Intensive 2007

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭТА КНИГА?

Это простое визуальное руководство, которое научит вас основным концептам, подходам и техникам рисования скетчей в короткие сроки, так, чтобы вы могли сами немедленно взяться за их создание.

На каждую страницу этой книги я поместил самостоятельно нарисованный скетч — гораздо веселее учиться на заметках, которые объединяют в себе рисунок и текст. Я пришел к выводу, что намного эффективнее будет показать, как это работает на практике, чем пускаться в пространные объяснения. Поэтому моя книга — это одна большая и, надеюсь, вдохновляющая иллюстрация.

Визуальные заметки • Глава 4

СКЕТЧ-СООБЩЕСТВО

Разумеется, я не единственный человек на планете, который создает скетчи. Я восхищаюсь тем, как много людей по всему миру делают отличные скетчи и активно делятся своими работами. Мне очень нравится дух сообщества, крепнущий по мере развития этого процесса. К тому же среди единомышленников, показывающих и обсуждающих работы в сообществе и на конференциях, я нашел очень много друзей.

Я попросил пятнадцать лучших скетчноутеров со всего мира написать для этой книги по две страницы. Они немного рассказывают о себе и о том, как они пришли к скетчам, а также дают пару советов начинающим по улучшению заметок. Рассматривая их работы в конце каждой главы, вы заметите, что каждый из них видит мир по-своему, обрабатывает поступающую информацию разными способами; у каждого есть свой неповторимый стиль. Именно это и делает скетчноутинг столь увлекательным: не существует «правильного» и «неправильного» способа делать скетчи, каждый подходит к их созданию по-своему.

Я научу вас основам скетчноутинга, но настоящее удовольствие от их создания вы получите, когда сами станете делать визуальные заметки и обнаружите, что это сделало вас креативнее и научило вниманию к деталям. К тому же вам будет чем заняться даже на самых скучных совещаниях.

БУДЕМ НА СВЯЗИ

Приглашаю вас в нашу группу на Фликре! Делитесь своими скетчами, созданными в процессе обучения. (<http://www.flickr.com/groups/thesketchnotehandbook>). Я часто бываю там и буду очень рад увидеть, что у вас выходит. Вы можете посмотреть на все мои работы и связаться со мной через мой личный сайт rohdesign.com или в Твиттере (twitter.com/rohdesign). Я очень жду ваших откликов о книге, процессе обучения и личном опыте создания скетчей!

Итак, берите ручку и блокнот, пора сделать пару заметок.

НАЧАЛИ!

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

ГЛАВА 1

Что такое СКЕТЧИ?

СКЕТЧИ — ЭТО РАЗНООБРАЗНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА, РИСУНКОВ, СХЕМ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТАКИХ КАК СТРЕЛКИ, РАМКИ, ТИПОГРАФИКА И ЛИНИИ.

СКЕТЧИ РОДИЛИСЬ из **разочарования!**

Я БЫЛ КРАЙНЕ НЕДОВОЛЕН записями, которые делал на конференциях и встречах. Стресс только нарастал по мере того, как я пытался ухватить каждую деталь беседы и занести ее в большой разлинованный блокнот. И я никогда не перечитывал свои заметки после того, как они были написаны.

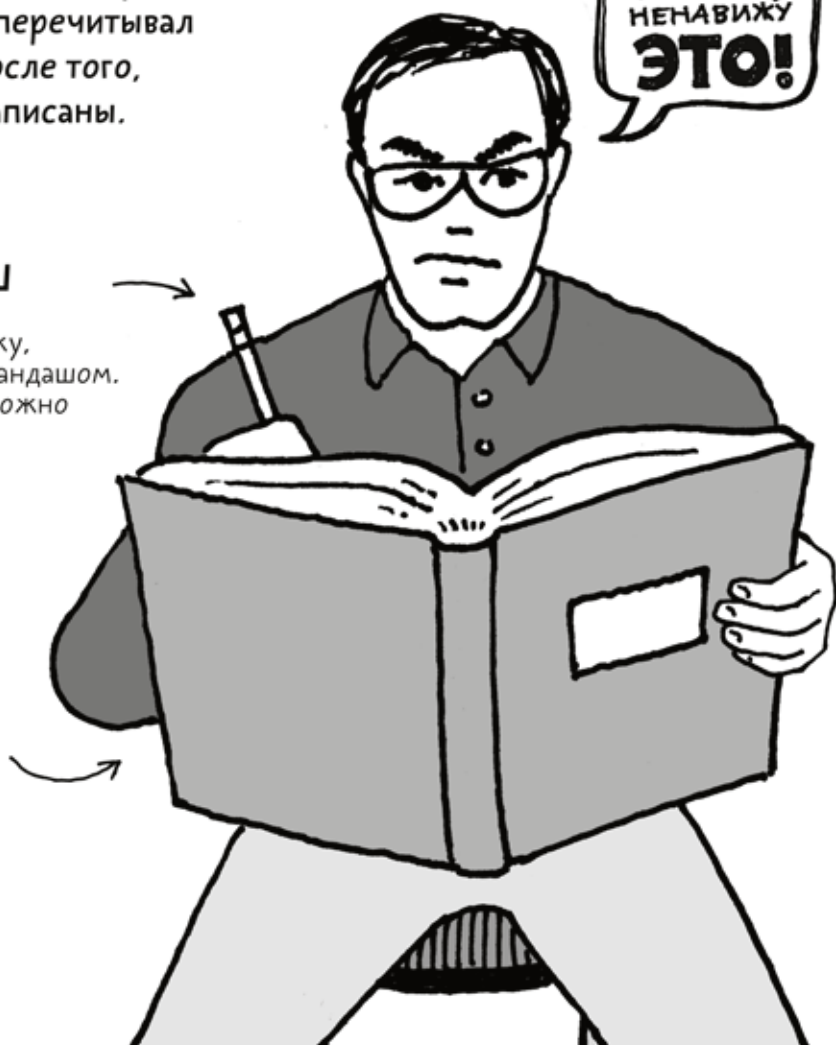
**APP,
НЕ НАВИЖУ
ЭТО!**

КАРАНДАШ

Я так боялся сделать ошибку, что писал карандашом. Тогда текст можно было стереть.

БОЛЬШОЙ РАЗЛИНОВАННЫЙ БЛОКНОТ

Я стремился не упустить ни одной детали, и мне нужны были большие страницы, чтобы уместить всю эту информацию.

**В КОНЦЕ КОНЦОВ
Я СДАЛСЯ**

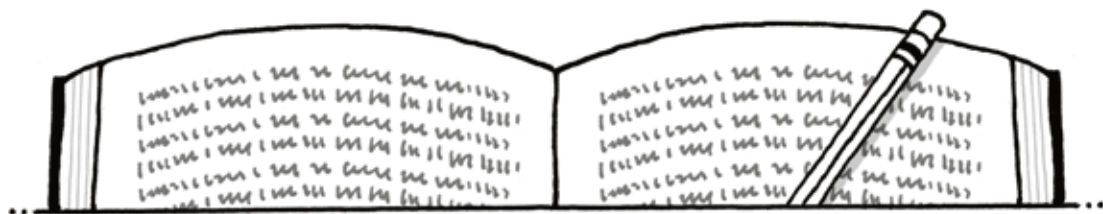
— И —

**РЕШИЛ ПОПРОБОВАТЬ
ЧТО-ТО**

НОВОЕ.

ВМЕСТО

↙ волнений о каждой детали ↘

**Я НЕМНОГО
РАССЛАБИЛСЯ,
○ — ○
СФОКУСИРОВАЛСЯ
→ НА ←
СЛУШАНИИ
○ — ○**

*и сконцентрировался
на фиксации*

**ГЛАВНЫХ
ИДЕЙ**

**вместо
КАРАН-
ДАША и
большого
БЛОКНОТА**

**Я ограничился
КАРМАННЫМ
МОЛЕКУЛЯРНЫМ
и РУЧКОЙ**

ОКАЗАЛОСЬ,
что такой способ гораздо

приятнее

И, КРОМЕ ТОГО, ЭТО

ВЕСЕЛО!

Я смог увидеть ПОЛНУЮ КАРТИНУ,
выражая ИДЕИ с помощью рисунков
и текста одновременно.

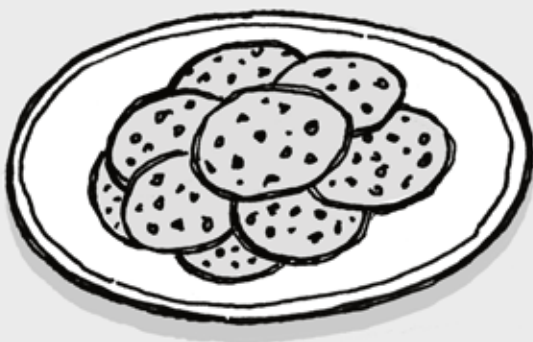

**Я НАЗВАЛ
ЭТО**

СКЕТЧАМИ

◦ — ◦
**СКЕТЧИ НЕ СЛИШКОМ ПОДРОБНЫ,
зато просты и понятны.**

◦ — ◦
**Мой характер
ТАК ЖЕ ВАЖЕН ДЛЯ МОИХ
ВИЗУАЛЬНЫХ ЗАМЕТОК,
КАК КУСОЧКИ ШОКОЛАДА
для шоколадного печенья.**

СКЕТЧИ— это ВИЗУАЛЬНЫЕ карты

Они строятся на важных мыслях,
которые ваш разум собирает и прячет во время:

РАЗГОВОРОВ

СОВЕЩАНИЙ

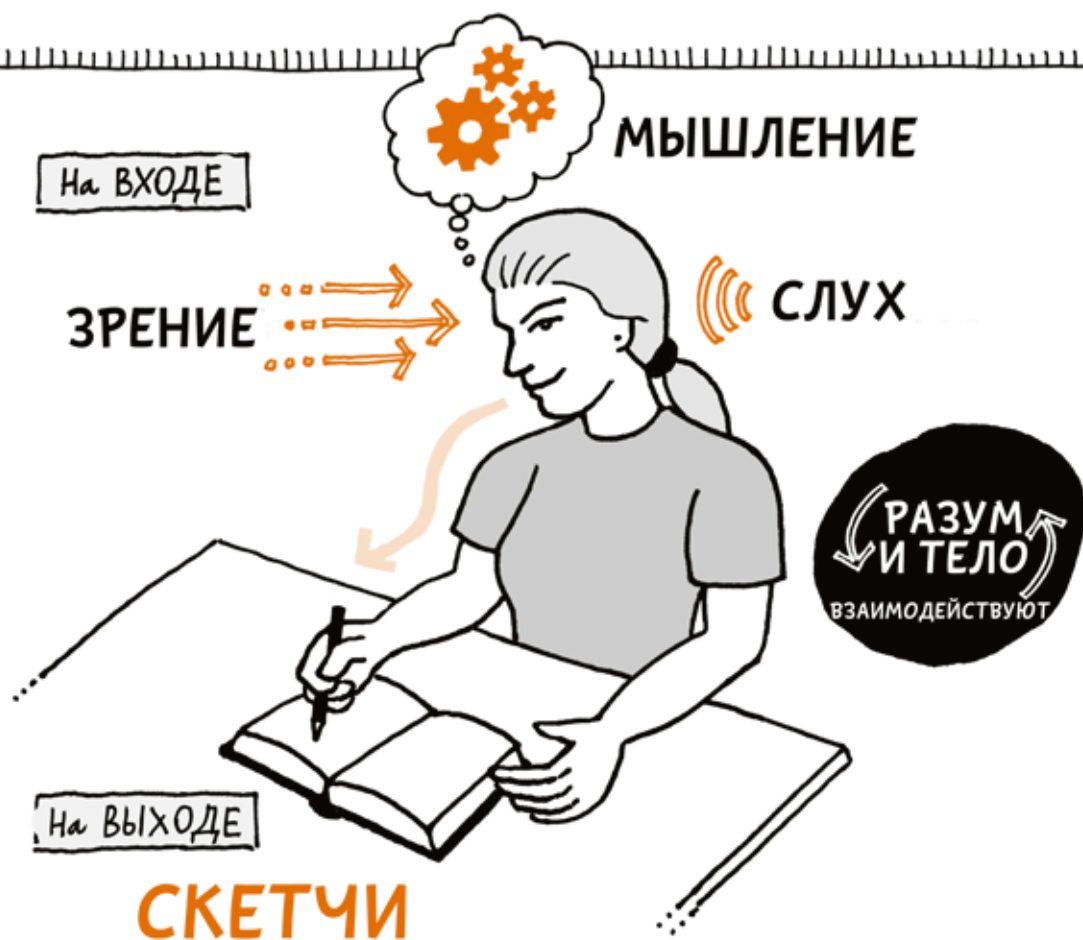

ПОЕЗДОК

ЦЕЛОСТНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Заметки задействуют ваше мышление
таким образом, что вы можете воспринимать идеи,
которые слышите, в то время как ваша рука
выражает эти идеи в конкретных
ЗРИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗАХ.

ТАК КАК ВАШ РАЗУМ РАБОТАЕТ ВМЕСТЕ С ТЕЛОМ,
ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАПОМНИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ,
КОТОРУЮ УСЛЫШАЛИ И НАРИСОВАЛИ.

★
ДЕЛАЯ ВИЗУАЛЬНЫЕ
ЗАМЕТКИ,
ВЫ НЕМИНУЕМО ВКЛАДЫВАЕТЕ В НИХ
ЧАСТИЧКУ САМИХ СЕБЯ.

От почерка и стиля рисования до идей,
которые вы фиксируете в заметках,
и того, как именно они выражены
на странице.

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?
КАЖДЫЙ СКЕТЧ УНИКАЛЕН,
НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ПРИНЦИПЫ
ИХ СОЗДАНИЯ ОДНИ И ТЕ ЖЕ.

КАК СОЗДАЮТСЯ СКЕТЧИ?

Скетчи создаются в реальном времени, когда вы слушаете чью-то речь, участвуете в совещании или внимаете презентации.

Чтобы сделать скетч, вы должны внимательно выслушать говорящего, понять его идеи, а потом нарисовать визуальную карту. Ваша цель — не обращать внимания на маловажные детали и сконцентрироваться на значимых идеях, превращая их в визуальные заметки, которые содержат и слова, и картинки.

Неважно, создаете вы скетчи с помощью ручки и бумаги или в цифровой форме, — подход не меняется.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС:

я действительно могу создавать скетчи? ДА. ВЫ. МОЖЕТЕ!

ОЧЕНЬ МНОГИЕ говорят мне, что не смогут делать скетчи, потому что не умеют рисовать. Но вы можете рисовать. Просто нужно вспомнить, чему вас учили в школе!

ДЕТИ постоянно рисуют!

Они делают это не задумываясь и могут с ходу нарисовать то, что вообразили.

ПОНИМАЕТЕ, К ЧЕМУ Я ВЕДУ?

**Вы тоже когда-то были детьми:
могу поспорить, вы очень,
очень много рисовали.**

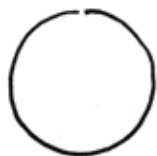

ДЕТИ РИСУЮТ, ЧТОБЫ ВЫРАЖАТЬ ИДЕИ.

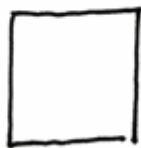
Они не волнуются о том, насколько хороши
их рисунки, до тех пор, пока у них
**ПОЛУЧАЕТСЯ ПЕРЕДАТЬ
СВОИ ИДЕИ.**

5 базовых элементов:

КРУГ

КВАДРАТ

ТРЕУГОЛЬНИК

ЛИНИЯ ТОЧКА

**ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ НАРИСОВАТЬ, МОЖЕТ
БЫТЬ СОЗДАНО С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ ПЯТИ
ЭЛЕМЕНТОВ.**

Можете ли вы распознать 5 базовых элементов в этих простых рисунках?

**КОГДА ВЫ ОСОЗНАЕТЕ, что все объекты вокруг вас
сделаны из этих пяти элементов, вам станет проще рисовать
самые разные вещи.**

ИДЕИ, не ИСКУС- СТВО!

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

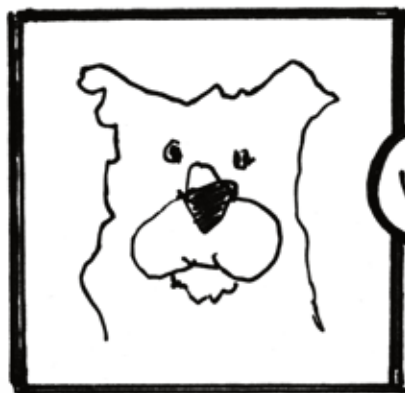
ИДЕИ, НО НЕ ИСКУССТВО!

Суть скетчей — в запечатлении
и сообщении идей,
а не в занятиях искусством.

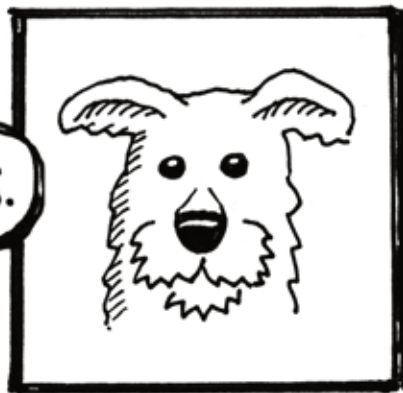
СКЕТЧИ—
это СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ
на БУМАГЕ с ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЗОБРАЖЕНИЙ и СЛОВ.

ПЛОХОЙ РИСУНОК

VS.

ХОРОШИЙ РИСУНОК

В любом случае это собака.

**Даже самый грубый
рисунок может
эффективно выражать
идеи.**

**ВМЕСТО ПЕРЕЖИВАНИЙ О ТОМ, ЧТО
ВЫ НЕ УМЕЕТЕ РИСОВАТЬ,
НАЧНИТЕ С ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
ВЫ МОЖЕТЕ НАРИСОВАТЬ.**

**Следующие главы и практика помогут
вам развить способности к рисованию.**

НЕ СТОИТ ТОРОПИТЬСЯ

КОГДА ВЫ НАЧИНАЕТЕ ЧТО-ТО НОВОЕ,
ИМЕЕТ СМЫСЛ НЕ СПЕША РАЗВИВАТЬ ТО,
ЧТО У ВАС УЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.

.. ————— ..

**Сделайте первый шаг: оставьте
немного места в своих обычных
заметках, чтобы попробовать
некоторые техники скетча —
даже если это будет маленькое
изображение говорящего.**

По мере того как вы будете экспериментировать
и пробовать простые техники из этой книги,
вы можете постепенно расширять инструментарий
визуального мышления, чтобы в результате сделать
ваши заметки более информативными.
Но не торопитесь!

.. ————— ..

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:

- ➔ Обычные заметки разочаровали меня, и я начал использовать рисунки, чтобы выражать главное.
- ➔ Ограничившись ручкой, которую нельзя стереть, и небольшим блокнотом, я стал осмысленнее подходить к тому, что фиксировал на бумаге.
- ➔ Скетчи — это подробные визуальные заметки, своеобразная карта того, что вы увидели и слышали.
- ➔ Активное задействование тела и разума помогает вам позже вспомнить больше деталей происходившего.
- ➔ В скетчах вы выражаете себя как личность.
- ➔ Вы можете нарисовать практически все, используя лишь квадрат, круг, треугольник, линию и точку.
- ➔ Суть скетчей — в выражении идей. Скетч — это не искусство.
- ➔ Не стоит торопиться. Идите к успеху постепенно.

ДАЛЕЕ: ПОЧЕМУ ИМЕННО СКЕТЧИ?

UX дизайнер
из ОГАИО

@sirioni

БИНЭБИ Ака

sirioni.com

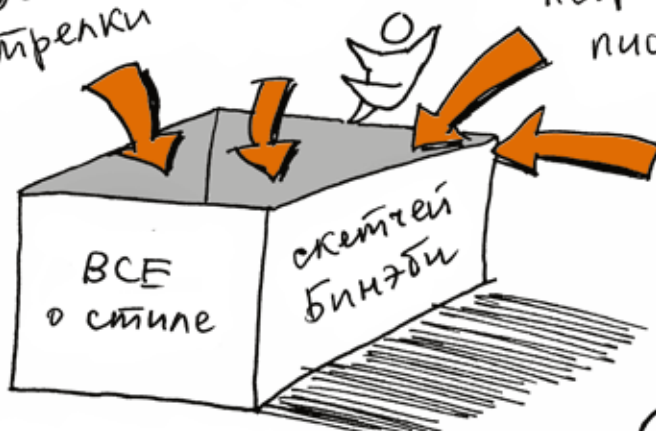
Начала делать скетчи
в **ОТЧАЯННОЙ**
попытке одолеть
сон на лекции
в магистратуре

Теперь я люблю их,
потому что они увлекли
меня и помогли
развить память

ВСЕ
стрелки

Карикатуры

немного
небрежное
письмо

неуклюжее
использование
пробелов

Маркеры от
Tombow делают
все идеально

Я люблю
тебя

СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ

Слушая, попытайтесь
уловить всё, что
вам нравится и не
нравится, что заставляет
вас хмуриться или улыбаться

Это значит,
что-то вас
трокнуло!

Рисуя людей,
всегда
начинайте
с головы

Это создаст масштаб,
который поможет
продолжать работу

Скейтбук
от **CANSON**
в твердой
обложке

1. Я могу рисовать
на моём ноутбуке
2. Легко листать
страницы

Ручка –
мой фаворит

- ☒ ручка от Micron
- ☒ ручка от Sharpie
- ☒ ручка от Prismacolor
- ☒ простая шариковая
ручка

не разма-
зывается

равной
поверхности

быстро
сохнет

Я рисую шарики-
сердечки в тех местах,
где не могу исправить
допущенную ошибку

ПРОСТО ПРОДОЛЖАЙТЕ РИСОВАТЬ!
♡ все свои ошибки!

КРЕЙТОН БЕРМЕН

МЕНЯ
БОЛЬШЕ ВСЕГО
ИНТЕРЕСУЮТ ИДЕИ

КОНСУЛЬТАНТ
ПО НОВО-
ВВЕДЕНИЯМ

ИЗОБРЕТЕНИЕ

ДИЗАЙ-
НЕР

ВИЗУАЛЬНОЕ
МЫШЛЕНИЕ

ИЛЛЮСТРАТОР

ОРИГИНАЛЬ-
НЫЕ ИДЕИ

ПЕРВЫЙ СКЕТЧ

1986

В ПЕРВОМ
КЛАССЕ БЫЛ
НАКАЗАН ЗА
КАРАКУЛИ НА
ПИСЬМЕННОМ
СТОЛЕ

НУ И,
КОНЕЧНО,
КНИЖКА

УПРАЖНЯЙТЕ
СВОЙ «МЕНТАЛЬ-
НЫЙ КЭШ»

Пропускайте
информацию через
воронку, оставляя
ГЛАВНОЕ

Используйте
рисунки-иконки,
они будут служить
ЯКОРЕМ для
ваших ОБРАЗОВ
и ИДЕЙ

СЛУШАЙТЕ СИНТЕЗИРУЙТЕ ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ

ЭТО НЕПРЕРЫВ-
ЮЩИЙСЯ
ПРОЦЕСС

ВСЕ ЭТИ
СТАДИИ
ОДИНАКОВО
ВАЖНЫ

ЭТО НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСПОЛЬ-
ЗУЕТЕ во время МОЗГОВОГО ШТУРМА:

РАЗВИВАЙ-
ТЕ ИХ

СЛУШАЙТЕ
идеи ОСТАЛЬНЫХ

ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ
новую идею

Как всегда на самом интересном месте 😊

Купить бумажную книгу

[Ozon.ru](https://www.ozon.ru)

[Лабиринт](https://www.labirint.ru)

[Купить в украинских магазинах kniga.biz.ua](https://kniga.biz.ua)

© При использовании любых материалов, ссылка на источник обязательна.

facebook.com/mifbooks

twitter.com/mifbooks

vkontakte.ru/mifbooks

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

Проза:

Детские книги:

