

Натали Ратковски

Артбуки, эскизные блокноты
и путевые дневники

разреши

себе творить

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Москва, 2013

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

Натали Ратковски

Артбуки, эскизные блокноты
и путевые дневники

разреши себе творить

УДК 7.021
ББК 85
Р25

Иллюстрация на обложке выполнена автором

Р25 **Ратковски, Н.**

Разреши себе творить. Артбуки, эскизные блокноты и путевые дневники / Натали Ратковски. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 336 с.

ISBN 978-5-91657-710-5

Это первая книга на русском языке, посвященная эскизам, артбукам и путевым дневникам как самостоятельному творческому занятию. Написала ее дипломированный дизайнер и иллюстратор Натали Ратковски, автор книги «Профессия — иллюстратор». Каждое ее путешествие имеет итог в виде необычного художественного дневника с набросками и яркими коллажами-впечатлениями. Каждое событие жизни отзывается эхом в эскизном блокноте. Впечатления и детали не теряются и служат источником вдохновения для будущих работ.

Однако не обязательно быть художником, чтобы фиксировать яркие пятна пережитого в подходящей тетрадке. Творчество на самом деле не так зависит от мастерства, как от привычки творить. Такие блокноты ни к чему не обязывают, они призваны просто фиксировать все хорошее, что дарит жизнь. И чтобы они в итоге превратились в законченное произведение, в этой книге даны всевозможные техники их оформления, от набросков и материалов до ручного переплета и декора.

Это книга для тех, кому требуется противоядие от страха белого листа. А также для тех, кому просто хочется делать своими руками что-то красивое для души.

УДК 7.021
ББК 85

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

ISBN 978-5-91657-710-5

© Ратковски Н., 2013

© Оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2013

Содержание

От партнера издания	8
Предисловие	10
От автора	12
О мотивации, или Зачем нужны творческие проекты	18
Советы Джулии Кэмерон	21
Мотивация	23
Цели	29
Ритуалы	32
Где взять время для новых ритуалов?	37
Что такое артбук и чем он может быть полезен	40
Что говорят критики	42
Эскизные блокноты	42
Развороты без смысла	45
Женское творчество?	47
Терапия творчеством	51
Терапия творчеством: что полезно о ней знать	55
Вспомнить все	56
Творческие блокады	57
Некоторые способы раскрепощения	58
Развитие фантазии	60
Задание 1. Рисование с натуры	61
Задание 2. Цветовые коллажи	62
Задание 3. Нарращивание деталей в изображении	63
Задание 4. Природный алфавит	64
Задание 5. Найденыши	66
Задание 6. Комбинирование предметов	68
Задание 7. Доморощенный Андерсен	68
Задание 8. Скрещивание	69
Задание 9. Книги по искусству	70
Задание 10. Рисование по неоднородному фону	71
Обмануть страх чистого листа	72
Зарубки на память	78

Все, что нужно знать, чтобы создать свой артбук	86
Выбор индивидуальной темы	87
Рисованные артбуки	87
Проект 365	92
Дневник путешественника	98
Дневник художника и иллюстратора	104
Скрапбук	106
Экспериментальные странички	114
Полцарства за план	116
Тематические блокноты	118
Бумага и блокноты	121
На что обращать внимание при выборе бумаги	122
Альбомы фабричного производства, старые книги и тетради	125
Блокноты своими руками	130
Угловое крепление	130
Кольцевое крепление	132
Лепорелло — книга в виде гармошки	133
Самодельные тетради	136
Классический книжный переплет	137
Инструменты и материалы	160
Материалы для рисования	160
Материалы и инструменты для работы с тканью и бумагой	176
Штемпели	179
Заготовки для коллажей и другие материалы	189
О способах крепления материалов	198
Клей	199
Точечная проклейка	200
Фотоуголки	201
Скрепкосшиватель	204
Машинная строчка или ручной шов?	205
Универсальный дырокол-щипцы для установки люверсов	206
Зажимы для конвертов	207
Зажимы для бумаги	208
Канцелярские скрепки	209
Бумажная клейкая лента для малярных или художественных работ	210
Скотч и другие виды клейкой ленты	211
Выбор цвета	212

Композиция	220
Оформительство или все-таки творчество?	220
Что такое композиция?	221
Равновесие форм и контрастов по Иттону	222
Приемы профессиональных дизайнеров	225
Золотое сечение	228
Вестерн, манга и эффекты кадрирования	229
Графическая новелла, или Эффект комикса	234
Типографика	236
Разновидности коллажа	245
Гербарии	253
Рабочее место	257
Примеры пошагового создания разворотов	262
Разворот с элементами типографики	264
Аппликация-инкрустация	267
Вторая жизнь ненужных рисунков	273
Как спасти неудавшийся разворот	276
Бумагокручение и псалиграфика	280
Акриловая лессировка	287
Эффект потертости	293
Дорожный блокнот	300
Эскизный блокнот	309
Тетрадь создана. Что дальше?	312
Советы по презентации артбуков	314
Как сделать красивые снимки своих работ	316
И все-таки: практическое применение	318
Подводя итоги	320
Источники и ресурсы	322
Именной указатель	324
Слова благодарности	326
Об авторе	328

От партнера издания

Каждый человек — творец. Творец своей судьбы, своего счастья. Но кроме этого у многих людей — таких, как вы, дорогой наш читатель, — есть еще и стремление к созиданию прекрасного, необычного, индивидуального, яркого: на радость зрителям или на злобу дня, в рамках требований заказчика (но с неповторимым своим почерком) или для будущих поколений — масштабы и цели у каждого творца свои. И не важно, кто зрители — родные, друзья, фолловеры в соцсетях и ЖЖ, клиенты, заказчики или начальство на работе, — главное, чтобы они услышали, поняли, отозвались на ваш посыл, отреагировали, а вы получили удовлетворение от результата.

Творческий путь от бумаги до компьютерной графики и обратно, который прошла автор этой книги, Натали Ратковски (как и многие современные художники и дизайнеры), подтверждает: место творчеству найдется в любой сфере жизни и в самых неожиданных и разнообразных формах.

Для результативного творчества важны два технических момента: организация удобного рабочего пространства, где ничто не отвлекает от созидания, и возможность фиксации творческих идей везде, где бы вас ни постигло вдохновение.

Международная компания Wacom уже более 30 лет решает именно эти две задачи, предлагая интуитивно понятные в использовании устройства ввода для работы с компьютерной графикой чувствительным к нажиму пером, конструируя планшеты и интерактивные дисплеи так, чтобы работа с ними была максимально привычной по ощущениям (как если бы вы действительно рисовали ручкой, карандашом или кистью), не отвлекала на настройки и позволяла комфортно и, если понадобится, долго — часы, ночи, дни — существовать в цифровом пространстве, открывающем новые горизонты мобильности, доступности, публичности и оперативности.

Опыт и мнение таких уникальных и многогранных личностей, как Натали, — стимул для развития и совершенствования продуктов в помощь цифровому творчеству. Именно истории, подобные изложенным здесь, позволяют нам создавать новые инструменты для

удовлетворения и даже предугадывания запросов и пожеланий художников и дизайнеров. Так, у Wacom появилось цифровое перо Inkling, которое позволяет делать зарисовки в дороге, на бегу, в кафе или поезде в скетчбуке, на салфетках, в альбоме шариковой ручкой — повсюду. При этом вы можете выбирать, на какой стадии рисунка зафиксировать слой и начать новый, чтобы затем в графических пакетах прорабатывать детали с удобного момента.

Это не единственный пример, когда компания-производитель делает свои продукты под нужды заказчика. Спрос рождает предложение. Главное, чтобы предложение оказалось соответствующим спросу. Чтобы клиент был услышан. Чтобы творить стало удобно. Чтобы вдохновение освободилось от оков окружающего пространства.

Этого мы и желаем вам, дорогой читатель.

*Елена Пузанова,
руководитель отдела маркетинга Wacom СНГ*

Предисловие

Профессиональные художники обязаны уметь рисовать с натуры. Нас так учили. Наброски — это была ежедневная повинность. Рутинная и скучная. Рисунков накапливались тонны, а применить их было некуда: ну показал один раз, отчитался, получил оценку или просто для себя уяснил наконец, как устроен клюв пеликана, как крепится педаль к велосипеду или как выглядит локтевой сустав. И все. Потому что набросок всегда считался лишь подготовительным материалом к следующему этапу. Большому и настоящему. Картине, росписи, проекту. А самостоятельной ценности у эскиза быть не могло.

Поэтому, когда я наткнулась на интернет-журналы, в которых люди спокойно и без оглядки выкладывали свои незавершенные и ни к чему не обязывающие почеркушки, первой реакцией моей было неприятие, возмущение и патетические вскрики. Я пыталась получить ответ на вопрос «зачем». А это было неправильно, потому что в наше время этот вопрос вообще рискованно задавать любому человеку, делающему безнадёжное, не сулящее мгновенного дохода дело. Ответить он может только на вопрос «почему». Да и то односложно и с пожиманием плеч: «Потому!» Потому что нравится.

А теперь, когда я, в основном чтобы подтвердить свою правоту, попробовала этот наркотик ежедневного рисования «ни для чего», тоже отвечаю на недоуменные вопросы старых друзей: «Не знаю зачем. Нравится, и все».

Более того.

Разглядывая многочисленные чужие артбуки, блокноты путешественников, готовые альбомы и обрывки ежедневной жизни, я поняла, что они представляют для меня ценность намного большую, чем законченные холсты, настоящие картины. В них чувствуешь напряжение и видишь те мелкие детали, которые без фиксирования тонут, не успев зацепиться в памяти. Подробности, которыми пренебрегаешь, а они-то и составляют основу жизни. Ее сущность.

И еще меня перестала раздражать неумелость многих авторов. Наоборот. Чем корявей и простодушней рисунок, тем достоверней он мне кажется. А склонность многих начинающих художников «сделать

красиво», похоже на виденные ими когда-то развороты глянцевого журналов и модных книжек, я объясняю системой подпорок. Защитой от страха чистого листа. Если в этом помогает заимствованная типографика, коллажи, наклейки, кляксы, да что угодно — пусть. Пусть будет. Потому что поверх чужого все равно прорастет свое. Потому что сохранится эмоция, настроение, то состояние, в котором картинка рисовалась, и спустя время, когда уйдет все, кроме воспоминаний, они и станут главным. Наградой.

Только одного я хотела бы от всех авторов: больше своего, больше простодушного, честного, смелого «я».

*Евгения Двоскина,
художник, график*

От автора

Много лет назад я как графический дизайнер и иллюстратор пришла к выводу, что будущее творческого мира — за компьютерной графикой. В сторону были отложены холсты и краски, блокноты и карандаши. Я была убеждена, что нужно скорее осваивать компьютер, что старомодные и скучные рукотворные работы уже никому не нужны.

Сначала я увлеклась рисованием в векторных программах типа FreeHand и Adobe Illustrator и с большим удовольствием выводила математически точные изгибы линий. Однако уже через пару лет произошел откат на старые позиции. Я вдруг поняла, что безупречно гладкие компьютерные рисунки выглядят мертвыми по сравнению с «ручными». Возвращаться к традиционным техникам, отбросив навскидку работы на компьютере, уже было как-то непрактично — графические программы во многом облегчили мою профессиональную жизнь. Я стала подражать своим же бумажным работам: рисовать с помощью графического планшета* псевдоживой линией, имитировать акварель, создавать в программе Adobe Photoshop кисти, которые походили на карандаш или пастель. Все шло прекрасно, если бы не одно «но».

*Здесь: графический планшет фирмы Wacom.

Несмотря на публикации моих работ в многочисленных книгах и журналах, а также весьма интересные заказы и проекты, у меня не было ощущения, что я создаю что-то осязаемое, реальное: в итоге все мои рисунки и иллюстрации оставались цифровыми картинками на компьютере. Я словно не могла засчитать себе проделанную работу, не имея возможности пощупать бумагу или холст.

**Баухаус (нем. Bauhaus, Hochschule für Bau und Gestaltung) — Высшая школа архитектуры и дизайна.

Перечитывая книги известного художника Иоханнеса Иттена, я наткнулась на фразу в манифесте Баухауса**, опубликованном Вальтером Гропиусом (немецким архитектором и основателем этого

Публикация работ в сборнике Illustration Now! издательства Taschen

Публикация иллюстраций в календаре издательства Taschen

Публикация иллюстраций в календаре издательства Taschen

учебного заведения): «Конечная цель всякого художественного творчества — созидание. Мы все — архитекторы, скульпторы, живописцы — должны вновь вернуться к ремеслу... Не существует принципиального различия между художником и ремесленником. Художник — ремесленник более высокого класса... Он не может обойтись без ручного труда. Для него это источник творческих сил»*.

В правдивости этого высказывания я убедилась на собственном опыте, когда продолжила выполнять профессиональные заказы на компьютере, а в свободное от работы время вернулась к зарисовкам на бумаге: в пути, на улице, в кафе. Возвращение в мир живых кистей, красок и карандашей принесло облегчение и душевный покой. Работа в эскизных блокнотах, зарисовки и наброски для будущих иллюстраций, учебные наброски и коллажи как будто помогли мне снова поверить в свои силы. Благодаря тому, что теперь я одинаково часто работала всеми доступными средствами — компьютерными и живыми, — исчезло и чувство внутренней неудовлетворенности.

Казалось, что творческие тетради — спасение для таких «компьютерных» людей, как я. Нашлось чудодейственное средство от творческого уныния: эскизные блокноты, художественные тетради и путевые дневники. Словом, все то, что в англоязычной среде принято называть артжурналами и артбуками**.

*Johannes Itten. Gestaltungs — und Formenlehre: Vorkurs am Bauhaus und später. Otto Maier Verlag Ravensburg, 1975. Русский вариант издания: Иоханнес Иттен. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. М.: Д.Аронов, 2008.

** Art journal — художественная тетрадь, в основном со спонтанными зарисовками или коллажами. Art book — рукотворные книги, часто тематические.

Натали Ратковски.
Художественные
тетради

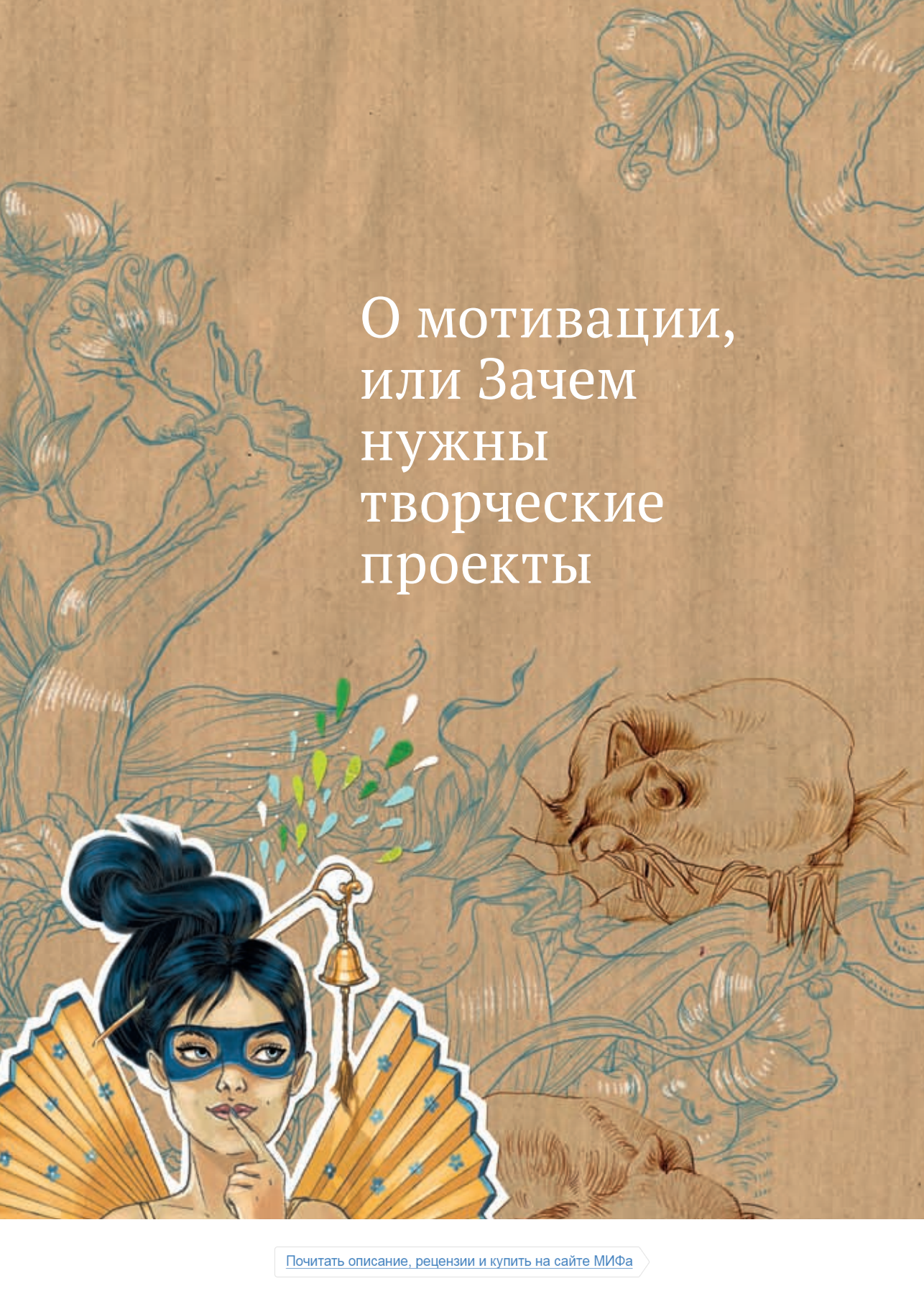
Одинокой в творческих поисках я оставалась недолго. Каждый раз, когда я показывала серию очередных разворотов из художественных тетрадей в своем блоге, звучали просьбы открыть тематическое сообщество. Такое, где все могли бы публиковать и обсуждать свои работы, рассказывать о новом и интересном. Так на свет появилось «Сообщество творческого выдоха» — art-expiration.livejournal.com. Оно было и остается надежной платформой для обсуждения новых работ, материалов и особенных техник создания разворотов в творческих тетрадях. К моему удивлению, его участниками стали люди самых разных возрастов и профессий.

В моей книге «Профессия — иллюстратор. Учимся мыслить творчески»* артбуки и артжурналы уже упоминались как средство творческого раскрепощения. После ее выхода в свет я стала получать самые разнообразные отклики, среди которых нередко были слова благодарности за знакомство с этим новым миром. Многих читателей, причем не только художников, тема художественных дневников неожиданно вдохновила вернуться к творчеству. Они писали, что

*Натали Ратковски. Профессия — иллюстратор. Учимся мыслить творчески. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012.

подобные тетради помогали им преодолевать жизненные трудности, находить выходы из тупиковых ситуаций и попросту получать удовольствие от жизни.

Эту книгу мне хотелось бы посвятить всем, кто поддерживал меня все эти годы, кто публиковал свои работы в сообществе, творил, спорил и находил истину. А также всем тем, кто только ищет свой путь, старается преодолеть художественную блокаду, выйти из тупика, хочет найти отдушину и способ заняться чем-то интересным, красивым и искренним. На этой мажорной ноте желаю всем вам приятного творческого выдоха!

О мотивации, или Зачем нужны творческие проекты

Когда я только-только начала заниматься творчеством в блокнотах, наблюдатели ерничали: оставлю ли я потом свои тетради пылиться на полке, буду их солить бочками или сразу отправлю в мусорку? Некоторые искренне пытались понять, что же делать со всем создаваемым добром, куда девать плоды своего творчества и нужно ли вообще тратить столько времени на якобы бесполезное.

Мы живем в эпоху прагматизма. Многие свято верят в то, что любые действия должны быть направлены на достижение некой финансово привлекательной цели. Они готовы тратить свои внутренние и внешние ресурсы только на то, что окупится в будущем: принесет выгоду, повысит социальный статус. Неудивительно, что в их глазах художественные тетради и блокноты сильно проигрывают творчеству, на котором можно заработать.

Творческие тетради и дневники создаются в первую очередь для того, чтобы заполнить душевный вакуум, «оторваться» на некоммерческих вещах и дать волю эмоциям. Скажите, сколько стоит ваше душевное равновесие? Во что обойдется творческая отдушина? Можно ли выразить жажду душевного покоя, удовлетворения и личного развития в денежных единицах? Конечно, нет! Так о чем мы спорим?

* * *

В детстве мы с удовольствием рисовали, клеили, мастерили, лепили фигурки из пластилина и чувствовали себя абсолютно счастливыми, не задумываясь о том, что будет дальше с результатами нашего творчества и какой от этого прок. Что, собственно, изменилось? Кто сказал, что заниматься некоммерческим творчеством

для взрослого занятие глупое? С каких это пор самореализация бессмысленна?

Мы сами не позволяем себе быть счастливыми, заниматься любимым делом ради самого процесса и жить в свое удовольствие, а не ради осязаемых (а порой ожидаемых от нас) результатов. Но задумываются об этом единицы.

*Тал Бен-Шахар.
Быть счастливее.
М.: Манн, Иванов
и Фербер, 2012.

Профессор Гарвардского университета Тал Бен-Шахар описывает в своей книге «Быть счастливее»* феномен так называемых «крысиных бегов». Большинство из нас, и я тоже, приучены ждать поощрения за результат. Сдал экзамен на пятерку — получил подарок от родителей, завершил удачно проект — получил премию от начальника и т.д. Тал Бен-Шахар формулирует это так: «Мы привыкаем не думать ни о чем, кроме цели, которая маячит перед нами на горизонте, и не обращать внимания на то, что происходит с нами в настоящий момент... Нас награждают и хвалят не за то, что происходит с нами в пути, а лишь за успешное завершение путешествия».

Излишний прагматизм — не единственная наша проблема. Мы боимся, что окажемся хуже других, что не сумеем создать шедевр или не оправдаем чьих-то надежд. Именно творчество, устремленное вовнутрь, а не на продажу, помогает преодолеть подобные фобии.

Если вы всегда хотели заниматься чем-то творческим, но так и не смогли выкроить время или убедить себя наконец начать, — самое время исправить это.

Вы уверены в том, что именно творчество является для вас источником радости и вдохновения? Тогда разрешите себе заняться любимым делом просто так — без стремления к осязаемому результату! Сделать это не так уж и просто, но здесь вам очень помогут маленькие хитрости.

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

Проза:

Детские книги:

