

Рисуй

Натали Ратковски

Один год с художником-иллюстратором

каждый день

Vlieseline. Macht aus Stoffen Kleidung.

Vlieseline Kragen vereinfachen die Naht-
drückarbeit und erhalten die Form. Vlieseline

G 405

100 g/m²

Vlieseline
Bügeleinlage G 405

H 250

100 g/m²

Vlieseline
Bügeleinlage H 250

Vlieseline
Bügeleinlage

für Kragen, Blenden und
Blusen und leichtes
jetzt auch beige, silber
feuerrot, blau

für Vorderen von Westen
Kostümen und Mänteln,
sowie für Kragen, Manschetten,
Blenden und Taschen

zur festen Verarbeitung von
Kragen, Manschetten usw.
Besonders geeignet für
Formbünde und Feinstarbeiten

für den Einsatz in
breiten Rollen

EINS

Ратковски, Н.

P25

Рисуй каждый день. Один год с художником-иллюстратором / Натали Ратковски ; [иллюстрации автора]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014 — 184 с. : ил.

ISBN 978-5-00057-232-0

Это книга о том, чем изо дня в день в течение года занимается иллюстратор, оформленная в виде сборника зарисовок, коллажей, фотографий с комментариями, идеями и практическими советами. Это и вдохновляющий на творчество яркий альбом, и пособие для начинающих иллюстраторов с примерами и рекомендациями. Автор – дипломированный дизайнер и иллюстратор Натали Ратковски, сотрудничающая с известными российскими и зарубежными журналами и книжными издательствами.

Эта книга – отличный подарок художникам, иллюстраторам, дизайнерам и всем, кто хотел бы разбудить в себе творчество или заглянуть на творческую кухню иллюстратора.

УДК 766:655 (084.1)

ББК 85.15

P25

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».

ISBN 978-5-00057-232-0

© Ратковски Н., 2014

© Оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2014

УДК 766:655 (084.1)

ББК 85.15

Рисуй

Натали Ратковски

Один год с художником-иллюстратором

каждый день

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2014

Содержание

- 8 | Кто я и почему я начала рисовать каждый день
- 18 | Небольшие хитрости
- 24 | Темы творческого года
- 174 | Полезные книги и ссылки

FLOH

Inhalt

O

Natalie
RATKOVSKI
illustrator

Кто я и почему я начала рисовать каждый день

Меня зовут Натали Ратковски, я иллюстратор и дизайнер, автор книг о профессиональной иллюстрации «Профессия — иллюстратор. Учимся мыслить творчески»¹ и о художественных проектах для души — «Разрешите себе творить. Артбуки, эскизные блокноты и путевые дневники»².

Я родилась и выросла на Кавказе в семье, где практически каждый рисовал, шил, вязал, занимался резьбой по дереву, фотографией, чеканкой, даже дизайном печей и автопоилок. В детстве я мечтала стать художником. На худой конец, космонавтом. Но семья уговорила меня получить «серьезное» образование. Поэтому я честно окончила (с красным дипломом!) Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности с красивым названием «2202 — Автоматизированные системы управления». При этом не переставала рисовать и уже в 18 лет получила свой первый коммерческий заказ — иллюстрации к сказкам о физике и математике. Помогло именно мое техническое образование. Мои знания убедили авторов поручить мне работу над иллюстрациями к их книге.

Когда мне исполнился 21 год, мы всей семьей переехали в Германию. Примерно в это же время

¹ М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013.

² М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013.

Фотограф Наталья Нестерова,
www.natalyane.com

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

ПРОФЕССИЯ — ИЛЛЮСТРАТОР

Учимся мыслить творчески

Натали Ратковски

ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАНН
ИВАНОВ
И ФЕРБЕР

ПРОФЕССИЯ — ИЛЛЮСТРАТОР

Учимся мыслить творчески

Натали Ратковски

ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАНН
ИВАНОВ
И ФЕРБЕР

ПРОФЕССИЯ — ИЛЛЮСТРАТОР

Натали Ратковски

ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАНН
ИВАНОВ
И ФЕРБЕР

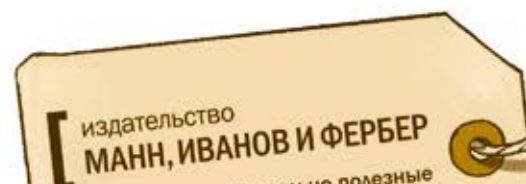

я поняла, что не хочу работать по специальности 2202, и решила воплотить свою мечту — стать профессиональным оформителем и художником-иллюстратором.

Мне посчастливилось учиться в престижном институте прикладных наук и искусств в Дортмунде, где преподают лучшие художники, дизайнеры, фотографы и иллюстраторы Германии. Там я получила диплом графического дизайнера и иллюстратора.

У меня не было спонсоров, второе образование я получала в сознательном возрасте и финансировала себя сама: работала дизайнером и иллюстратором в различных агентствах. В одном из них осталась после защиты диплома. Там прошло почти 15 лет офисной жизни. Я была дизайнером и иллюстратором, руководителем проектов и артдиректором, пока не решила, что пора уходить в свободное плавание, работать на себя и заниматься только самым интересным и необычным.

Что я делаю сейчас? Живу любимой профессией! Я автор, художник, иллюстратор, дизайнер и немного космонавт. Хотите посмотреть, чем годами, изо дня в день живут такие, как я? Листайте дальше :-)

Celeritate }

} Cynara
cardunculus

} Volucris vulgaris

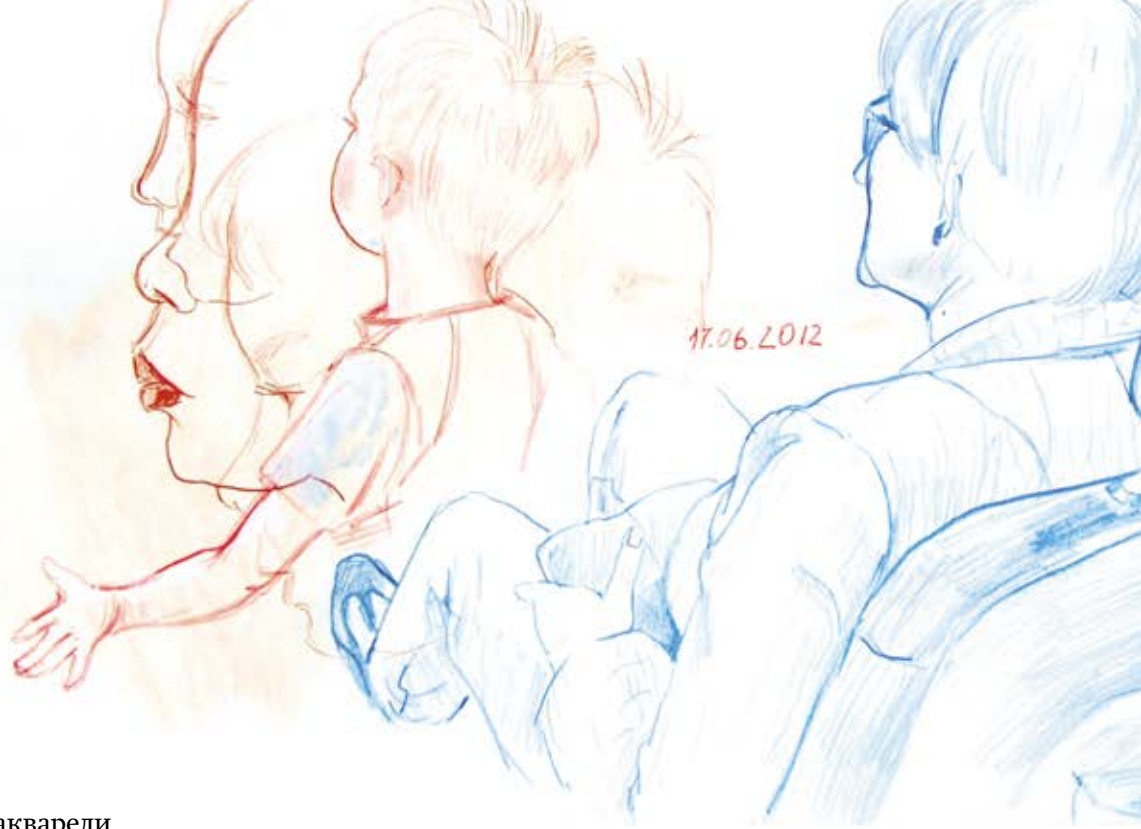
Natalie Ratkowski

Иллюстрация для обложки
журнала Beatused Nr. 4
«Море вдохновения»
выполнена в программе
Adobe Photoshop.

*Buon
→ Appetito*

Много лет назад я решила, что мои акварели и работы гуашью никчемны и старомодны. Казалось, весь художественный мир пересел за компьютер и будущее только за ним.

Сначала я научилась рисовать гладенькие векторные иллюстрации в Adobe Illustrator, потом взялась за Adobe Photoshop, и в моих работах появились тончайшие линии и почти «живые» цветовые переходы.

Однако уже через пару лет я почувствовала, что мне чего-то не хватает. Несмотря на все мои успехи, у меня не было ощущения, что я создаю что-то реальное, осязаемое. Ведь все мои работы хранились на компьютере лишь в цифровом виде. Я как будто не могла «засчитать» себе работу, если она не была выполнена на бумаге или холсте.

*Тогда-то я и решила, что
нужно больше рисовать руками!*

Зарисовки на прогулке.

*Зарисовки
в пути.*

Как оказалось, ручной труд действительно облагораживает. Я стала носить с собой блокнот для зарисовок и рисовать с натуры на улице или в ресторане. Увлеклась артбуками и дорожными дневниками.

Однако в один прекрасный день и этого оказалось мало. Захотелось попробовать свои силы в ежедневном рисовании и проверить, насколько значимым будет скачок в развитии, если посвящать любимому занятию каждый день.

Те, кто читал мою книгу «Разрешите себе творить», уже в общих чертах знакомы с сутью проекта «365». Поскольку эта книга целиком посвящена ему, повторю историю о том, как я к нему пришла.

Neeltje Reekmans
März 2010

Bologna

2010

22. März bis 26. März
{N.R.}

Золотой
дневник, который
я вела в Болонье...

Trip* { » TO MYSELF * 365

Когда я впервые столкнулась с затеей «365» для художников, идея года в рисунках показалась мне очень заманчивой, но и достаточно сложной. Смысл таких проектов заключается в том, чтобы отрабатывать художественную хватку каждый день. Но насколько это возможно?

Чтобы проверить свои силы, я решилась на этот подвиг — рисовать каждый день. При этом я все еще ежедневно работала в офисе, заботилась о маленьком ребенке, да и домашние хлопоты никто не отменял.

Многих пугает «обязанность» рисовать на протяжении целого года абсолютно каждый день. Однако, начав, вы быстро заметите, что выделять время на рисование не так сложно, как кажется.

Как я уже рассказывала в «Разрешите себе творить», уже через два месяца я втянулась в процесс и на протяжении всего года рисовала даже в самые тяжелые дни, когда не было настроения делать это. Почему? Потому что в процессе мне становилось хорошо!

Есть ли в подобных проектах подводные камни? Конечно. Чтобы не сбиться с пути, я выбрала в качестве мотивации внешний отчет. То есть не только рисовала, но и ежедневно показывала свои работы в блоге. Именно с показом иногда случались задержки. Рисунок нужно было отсканировать или сфотографировать, обработать, описать, выставить в интернете, а сил на это после полноценного рабочего дня порой уже не было.

NEVER ending
winter

Если вас пугает цифра 365 и долгосрочные обязательства, для начала можно попробовать рисовать в течение месяца и только потом обдумать, насколько эта затея соответствует вашему «Я».

Опыт ежедневного рисования на протяжении года оказался весьма интересным: я не выдохлась, а по-настоящему разрисовалась, и как будто сама собой улучшилась моя изобразительная техника. Не верите? Оцените свою работу количественно. Записывайте под каждой ежедневной зарисовкой время, которое на нее потратили. А потом сравните, сколько за одни и те же 15 минут вы успели нарисовать в начале и конце года.

Для меня ежедневные рисунки стали своего рода медитацией. Я полюбила время, проведенное наедине с собой и листом бумаги, стала лучше анализировать события дня и понимать причины возникновения некоторых ситуаций.

Если вы решитесь попробовать свои силы в проекте «365», нужно запастись терпением и прибегнуть к некоторым хитростям, чтобы не остановиться на полпути.

3.01.12

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

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

