

Вся душа в наброске

Ну, мне всегда нравился обычный рок.

ДЖОН ЛЕННОН (1971)

Знакома ли вам такая проблема: наброски выглядят гораздо свободнее законченной иллюстрации? Легкость и обаяние чернового наброска теряются «в процессе производства».

Иногда это сводит с ума: рисунки, сделанные на коленке, настолько уникальны, что мы не можем воспроизвести их, как бы ни старались.

И напротив, чем больше рисуешь что-то, чем больше вкладываешься, оттачиваешь, полируешь, тем сильнее опасность, что рисунок потеряет душу.

Это видно уже на начальном этапе. Например, если вы начнете обводить набросок для иллюстрации на световом столе, вы увидите, что с каждым повтором выходит все хуже и хуже.

Оригинальный набросок вы сделали быстро, уверенно, но каждая следующая копия выглядит все более шаблонной. Иллюстрация становится все более невзрачной. С технической точки зрения она более упорядоченная, прорисовываются детали: нос становится ровнее, собака в нижнем левом углу больше похожа на собаку, но в целом рисунок как-то блекнет. Это настоящая загадка! А когда начинаешь работать над чистовиком, становится еще хуже. Стоит достать акварельную бумагу или склейку, а не дешевый блокнот для набросков, из картинке как будто уходит вся харизма, и она уже не идет ни в какое сравнение с наброском. Это как проклятье: чем больше деталей мы добавляем, чем тщательнее прорисовываем текстуру, тем более дурацким становится рисунок. Что же делать? Самый простой способ избежать этой дилеммы — относиться к каждой иллюстрации, как к обычному наброску. Но это приведет к новой дилемме: тогда и наброски начнут получаться у вас хуже, и вы столкнетесь с аналогичной проблемой, только раньше. К тому же нельзя объявить набросок законченным и представить его клиенту!

Внимание, которое мы уделяем иллюстрации при ее создании, также создает качество.

Предварительный набросок постера для мероприятия

CAPTAIN FLINGERN PRÄSENTIERT:

ackereleven

DJs:

manuel
CALLES

31.12.2009

DJ RAFIK

DJ Buckel
(CAPTAIN FLINGERN)

LIGHTS:

Tennagels
MEDIEN TECHNIK

VJ:

Pregoo &

CAPTAIN FLINGERN PRÄSENTIERT: ACKERELEVEN • 31. DEZEMBER 2009 AB 22:30

AK: 20,- VVK: 12,- (ZZGL. GEB.) • [Pочитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

BOOGIE DOWN FLINGERN

Также не имеет смысла убеждать себя в том, что «иллюстрация еще не готова» (в студенчестве я часто делал несколько вариантов одной картинке и работал над ними одновременно). Или полагаться на генеративный дизайн, загрузив наброски в Photoshop.

Эти уловки не решат реальной проблемы: чем дольше мы работаем над иллюстрациями, тем более зажатými они становятся. Готовые иллюстрации часто кажутся хуже набросков просто потому, что мы знаем: каждый набросок должен стать готовой иллюстрацией, вследствие чего он перестает быть наброском.

В процессе работы мы очень хорошо чувствуем, как важна эта конечная иллюстрация.

Рисовать скетчи так легко и весело, потому что скетч ни для чего не предназначен, мы не считаем его важным. По аналогии, песня

в душе звучит гораздо лучше, чем если бы вы пели перед зрительным залом с критиками в первом ряду: когда все становится серьезным, мы теряем непосредственность, которая заменяется страхом потерпеть неудачу.

У иллюстраций есть дедлайны; кто-то будет их оценивать, критиковать, и в этом главная разница между иллюстрацией и скетчем. Скетчи всегда будут «всего лишь скетчами», но иллюстрация — это готовый продукт. Ее где-то опубликуют, рассмотрят со всех углов, вероятно, ее даже увидят тысячи людей. Вы не сможете бегать за каждым, кто взял нарисованный вами флаер, и объяснять, что на самом деле все задумывалось иначе!

Это заставляет вас нервничать, и при рисовании у вас просто *трясутся поджилки*.

До тех пор пока мы рисуем что-то лишь «случайно», мы не доказываем, будто нам есть

что предложить. Этот страх несоответствия собственным ожиданиям на самом деле очень важен. Гораздо проще прятаться за скетчами, чем взять на себя ответственность и нарисовать законченную иллюстрацию, и именно поэтому скетчи легче рисовать.

Страх потерпеть неудачу — вот что убивает непосредственность в вашем рисунке.

Поняв это, вы, возможно, и не перестанете нервничать, но это может стать первым шагом к преодолению дилеммы.

Каждый иллюстратор должен научиться отвечать за свою работу.

И не рисовать картинки для воображаемых будущих критиков. Когда вы усвоите это, вы начнете замечать, что разница между набросками, сделанными просто так, и чистовыми иллюстрациями потихоньку начинает сглаживаться. И наступит день, когда вы увидите, что даже в ваших законченных иллюстрациях есть душа.

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

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)