

Во внутреннем оформлении использованы фотографии:
Pictures_for_You, ViChizh, Stasia04, icemanphotos, Jay Yuan, sayan uranan, Tricky_Shark, Georgii Shipin, Maria Sbytova,
Al More, Ketkaew Siriwat, Dewin ID, Nicole Dericks / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Image Source / DigitalVision / Getty Images Plus / GettyImages.ru;
© _ultraforma_ / E+ / Getty Images Plus / GettyImages.ru
© Ip For / EyeEm / Getty Images Plus / GettyImages.ru

Эгида, Анна.
Э17 Рисовать можно всем! Учимся работать любым материалом за 7 пошаговых мастер-классов / Анна Эгида. — Москва : Эксмо, 2023. — 224 с. : ил. — (Подарочные издания. Рисование).

ISBN 978-5-04-180207-3

В своей новой книге Анна Эгида, художница и автор курсов Kalacheva School, покажет, что рисовать можно всем. Всего за 7 пошаговых мастер-классов она расскажет, как рисовать все что угодно и чем угодно — от простой шариковой ручки и линера до цветных карандашей и акварели. Эта книга — идеальный подарок для всех, кому интересно научиться работать любым материалом и рисовать разные сюжеты. Вас будут вдохновлять ветки деревьев за окном, цветы в саду, рассветы и закаты, туман, дождь, снег, ночной город. И помните, что рисование — это про идею, про то, что движет лично вами и вдохновляет вас.

УДК 74
ББК 85.15

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

Для широкого круга читателей

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ. РИСОВАНИЕ

Эгида Анна

РИСОВАТЬ МОЖНО ВСЕМ!

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ ЛЮБЫМ МАТЕРИАЛОМ ЗА 7 ПОШАГОВЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ

Главный редактор *Рамиль Фасхутдинов*
Руководитель направления *Мария Терёшина*
Ответственный редактор *Ирина Мещерякова*
Литературный редактор *Юлия Шнайдер*
Младший редактор *Софья Минкина*
Художественный редактор *Елена Анисина*
Корректоры *Дарья Переплётова, Марина Пищаева*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы,

123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 ғимарат, 20 қабат, офис 2013 ж.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-дүкен : www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 12.05.2023.

Формат 60x84¹/₈. Печать офсетная. Усл. печ. л. 26, 13.

Тираж экз. Заказ

Хочешь стать автором «Эксмо»?

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

bomбора.ru bomборabooks bomбора

В электронном виде книги издательства вы можете купить на www.litres.ru

ЛитРес:
один клик до книг

eksмо.ru

Официальный интернет-магазин издательства «Эксмо»

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	4
Глава 1	
ОСТАВЬ СВОЙ СЛЕД • ЧЕРНО-БЕЛАЯ ГРАФИКА.....	8
Глава 2	
ПЕРЕХОДИМ К ЦВЕТУ	34
Глава 3	
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР • КАК НАЧАТЬ РАБОТУ?	70
Глава 4	
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ • СИЛА БЕЛОГО ЛИСТА.....	84
Глава 5	
РАССВЕТ И ЗАКАТ • МНОГОЦВЕТИЕ В ОДНОЙ РАБОТЕ.....	116
Глава 6	
ТУМАН. ДОЖДЬ. СНЕГ • НЮАНСЫ	150
Глава 7	
НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ • СГУЩАЕМ КРАСКИ И ЗАЖИГАЕМ ОГНИ	178
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	222

ВСТУПЛЕНИЕ

Наш мир во многом напоминает гонку, и ты вынужден постоянно думать: «Мне надо успеть, вокруг такие красавцы, все что-то делают, развиваются». Только вот мешает то одно то другое – постоянно находятся разные дела, да еще и новости не добавляют оптимизма. Поверьте, так себя чувствует любой из нас.

Мы много времени и энергии теряем, занимаясь самообразованием и якобы планированием. Кто-то считает, что слишком мало умеет и это не его уровень, кому-то кажется, что уже поздно что-то менять, а третьему не хочется тратить силы, если есть вероятность провалиться.

Однако каждый, кто берется за дело, хочет подойти к нему основательно. Поэтому ищет книги или курсы с пометкой «Для новичков» или со словами «Азы» или «Основы» в названии. Надо же начинать сначала.

Подождите, а где же это самое начало? Когда все началось? Никому неизвестно. Каждую секунду на свет появляется нечто новое, и оно не стартует из точек (0:0) в системе координат, а приходит в мир в ту минуту, когда приходит.

Мир существует во всем его многообразии. Новое может просто присоединиться к потоку.

К чему это я?

К тому, что бесполезно искать обучающие книги или курсы. Надо просто выбирать то, что по сердцу, и присоединяться к потоку. Да, ты не будешь все

до конца понимать, но это не значит, что знания пройдут мимо тебя. Каждый берет столько, сколько может, и идет дальше. Самое главное в жизни — не разобратся во всем до основания, а жить полноценно и без ежедневных угрызений совести.

Когда я задумывала эту книгу, мне хотелось создать источник вдохновения для тех, кто рисует. Знаете, будет замечательно, если вы будете просто открывать ее и листать.

В юности у меня был сборник с примерами разных техник, он сыграл для меня похожую роль. Там не было подробных объяснений и сравнений. Просто на одном развороте располагался рисунок тушью, на другом — масляная пастель, на третьем — изображение, выполненное цветными карандашами, а на четвертом — акрилом. Автор не проводил аналогий, не углублялся в теорию, зато предлагал картинки, которые я рассматривала и вдохновлялась.

Я бы хотела сделать то же самое для вас — чтобы эта книга лежала на столе и являлась источником вдохновения: открываешь любую главу, рассматриваешь этапы создания работы, чувствуешь прилив творческой энергии. Возможно, вы даже не заметите, как начнете рисовать вместе со мной, ведь в книге полно говорящих примеров, вариантов палитр, разных подходов.

Я настаиваю на том, чтобы вы не ставили перед собой какие-то сверхзадачи. Нет. Пусть примеры из книги маячат перед глазами, а описания техник медленно завоевывают место в сознании, тогда постепенно вы будете меняться. Я не хотела бы, чтобы вас придавило новой информацией, я стремлюсь придать вам творческий импульс и сделать вас смелее.

В один прекрасный день вы вдруг поймете, что если станете разделять процесс рисования на этапы и, скажем, решите тратить на занятия двадцать минут в день, то сможете продвинуться куда дальше, чем если продолжите тихо мечтать о сладком моменте, когда на рисование появится пять часов кряду...

Что вас ждет в книге?

Мы поработаем с разными материалами и инструментами: карандашами, акварелью, гуашью, фломастерами, кистями, тушью. Вы можете взять пастель или маркеры, а может быть, даже масло или планшет. Чем больше инструментов вы захотите пустить в дело, тем лучше. Если честно, я сама для рисования одной из глав достала инструмент, который купила много лет назад в Лондоне исключительно из любопытства. Наконец-то ему нашлось применение!

Нас с вами вдохновляют на работу ветки дерева за окном, цветы в саду, рассветы и закаты, туман, дождь и снег, ночной город.

Вместе мы узнаем больше про то, что представляют собой штрих и мазок, ведь именно они формируют любое изображение. Авторы обычно уделяют им мало внимания, ставя перед собой более высокие цели, а зря. Мы разберем, почему так важно придумывать, как наносить их, и создадим рисунки сначала в ч/б варианте, а потом в цвете.

Также мы обсудим, почему иногда работа не выглядит законченной и цельной, чему нас может научить профессионально сделанный референс и что за сила заключается в фотографиях, которые мы делаем сами. Разберем, как подбирать цвета и гармонично сочетать их друг с другом.

Поговорим о том, с чего стоит начинать, хотя тут нет однозначного ответа. Постепенно, переходя от сюжета к сюжету, мы рассмотрим с вами несколько вариантов, с чего стоит начинать работу. Научимся раскладывать даже самую сложную задачу на простые шаги, чтобы органично встроить рисование в повседневную жизнь.

Для нашей с вами работы я выбрала разные темы. Они отличаются по сложности и помогут вам медленно, но верно разобраться с насущными вопросами.

Ну что, приступим?

ГЛАВА 1

ОСТАВЬ СВОЙ СЛЕД

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ГРАФИКА

Очень часто рисующие рассуждают так: «А кому это все нужно? Зачем я рисую?» Ответ простой – каждый человек хочет оставить след.

Но если уж и делать что-то, то делать хорошо и качественно. Нужна такая тема, чтобы все офигели и восхитились, закричали «Вау, как круто!» И надо обязательно разобраться во всем основательно, не дай бог кто-то заподозрит в вас дилетанта. А еще хочется, чтобы творилось легко и непринужденно. Это все, конечно, хорошо, но лучше давайте задумаемся, какие мы вообще «следы» оставляем за собой?

Рисующие оставляют картины. Что же они отражают? То, что нам понравилось, то, что мы сочли красивым. Они фиксируют наше увлечение чьим-то творчеством, например, если мы рисуем по какому-нибудь tutorialу. Они демонстрируют наши предпочтения, например, когда мы рисуем тихое утро на озере. Поэтому рисунки и есть наши следы. Если собрать их все-все-все вместе, то получится портрет автора.

Вот посмотрите, это мой. Я выбрала три работы, которые показывают мою любовь к городу и к волшебству. В детстве, если в сказке было мало колдовства, превращений, замков, загадок и приключений, и, конечно, принцесс, я уже не могла считать такой рассказ сказкой.

Для своих скетчей я искала в реальности что-то вдохновляющее и греющее душу, что-то волшебное.

Так выглядит мой след – мягкий, но контрастный, наполненный светом.

Как я достигаю подобного? В данном случае я использовала цветные карандаши. В какой-то момент я обратилась именно к этим инструментам, потому что они дают возможность создать уютную картинку только за счет фактуры на бумаге.

То, как карандаш оставляет на листе кусочки пигмента – удивительно.

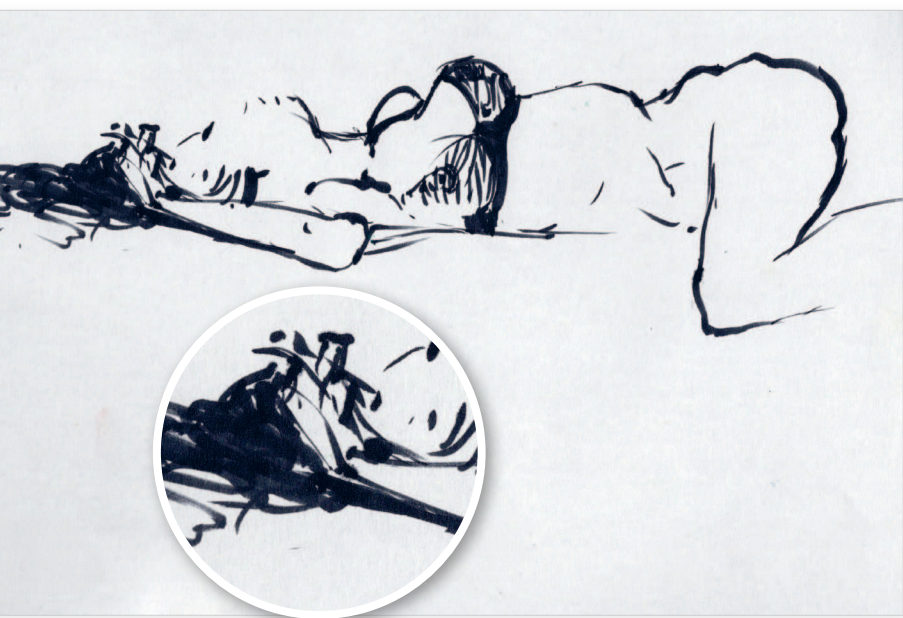
След кажется теплым и никогда не бывает идеально ровным, потому что состоит из мельчайших частичек графита. Каждый штрих уникален, он позволяет прожить работу миллиметр за миллиметром, наполнить ее вниманием и любовью. Мои скетчи небольшие – так я могу погрузиться в историю на пару часов и сразу отпустить ее.

Были в моей жизни и другие следы.

Иногда рисующие слишком привязываются к конкретному материалу. Им кажется, что какие-то рисунки делают только пастелью, только акварелью или только маслом, но между любыми материалами можно найти нечто общее. Это позволит не утонуть в их разнообразии. Что бы вы ни выбрали, вы всегда будете знать, с чего начать.

Например, я оставляла следы фломастером-кистью, он отлично подходил для выполнения определенной задачи.

Я придумала серию, которую мои подписчики в соцсетях назвали #egidagirls. Тема женской красоты бесконечна и неисчерпаема. Мне в какой-то момент захотелось раскрыть природную пластику кокетства, женственности, сексуальности, используя только черные следы фломастера-кисти. Его гибкая и упругая кисть движется по листу и фиксирует движения моих героинь. Они специально не позировали, не застыли надолго, я не говорила, как им встать или сесть.

Женщина приходила, располагалась на диване, мы разговаривали. Я ловила ее жесты, повороты головы и тела, особенности их строения и характера. Для этого мне требовался очень юркий чувствительный инструмент, который реагирует на любое изменение давления.

Психологические черты я старалась передать одной линией — через жест, поворот, позу. На работах нет лиц, поскольку они отвлекают от характера, который выражен через пластику тела.

Иногда я пыталась сменить инструмент, чтобы след на бумаге выглядел более бархатным.

Однако в итоге большая часть работ все-таки выполнена черным фломастером-кистью.

Мне понравились эти упругие, пластичные, графичные следы. В них есть движение, а значит — сама жизнь. Кстати, мои первые следы в мире самостоятельного рисования были совсем робкими, но я сохранила их. Те изображения сделаны обычной шариковой ручкой.

Нас обычно очень серьезно настраивают на рисование: если ты рисуешь, то, возможно, останешься в вечности. Подобный подход очень пугает и часто мешает набросать хоть что-то.

Я решила снять с себя груз ответственности и выбрала средства, которые не считались высокохудожественными — шариковую ручку и бумагу для принтера. В такие рисунки нельзя внести исправления, а значит мне пришлось искать способы быть точной в своих решениях с самого первого штриха. Тем не менее я остановилась на очень дешевых и доступных материалах и могла делать сколько угодно попыток. Это меня устраивало, а еще мне нравилось, что ручка позволяет оставлять следы с разным нажимом. Именно они ознаменовали начало моего пути в мир скетчинга.

Так выглядит мой самый первый скетч.

В тот день, выйдя из офиса, я отправилась на обед в Макдональдс. Я сознательно направлялась в гущу событий. Там сидела куча народа, все занимались своими делами, и на меня никто не обращал внимания. Хотите начать что-то важное и ответственное? Погрузитесь в будничную суету, тогда будет не так страшно.

По скетчу видно, что мне было непонятно, что рисовать первым, как продолжать и чем закончить. Зачем я столько раз обвела линии этого стула в центре? Не спрашивайте, сама не знаю...

Через пару дней я уже освоилась, и линии изменились. Ручка стала для меня другом, а не врагом. Ее следы постепенно складывались в картинки, запечатлевшие жизнь. В тот период меня интересовала реальность со всеми деталями. Я делала настолько подробные скетчи, насколько хватало внимания и терпения. Никакого волшебства, только желание делать и перенос реальности на лист бумаги.

Хочу обратить ваше внимание на то, что материал помогает сделать след более говорящим, наполнить его дополнительными эмоциями и смыслом.

Так, я рисовала линером, а иногда цветными фломастерами-кистями, в другое время маркером, акрилом или сочетала их друг с другом, а потом переходила к акварели. Чтобы с легкостью менять инструменты, я выработала для себя некую общую концепцию рисования. Она позволяет не теряться, если в руках оказалось что-то совсем непривычное.

Общие приемы выстраивают единый алгоритм работы. Тогда ты можешь не отвлекаться на размышления о верной последовательности действий, а глубже погрузиться в изучение особенностей каждого материала.

Давайте для начала возьмем что-то простое, то, что есть у вас под рукой: шариковую ручку, линер и простой карандаш.

Проведите линию каждым из инструментов. Почувствуйте, насколько по-разному они двигаются по листу. О том, какой характер у материала, рисующие задумываются нечасто.

Линер яркий и четкий.

Шариковая ручка не дает плотный цвет.

Простой карандаш рыхлый.

Как правило, простой карандаш выбирают, потому что его можно стереть — наметить что-то, потом подправить, затем обвести, а не потому что он рыхлый, серебристый, а край его линии кажется живым. След карандаша отзывчив к давлению. Это очень «трепетный» и «дышащий» инструмент.

К шариковой ручке относятся совсем уж несерьезно. Она — тот молчаливый спутник, что помогает пережить долгие совещания или лекции. Ее берут в руки, когда больше ничего нет лучше «под рукой», чтобы порисовать на полях газеты, салфетки, чека.

Никто не выбирает шариковую ручку за то, что она чувствительна к нажиму и дает возможность мягко добавлять деталь за деталью, или позволяет сначала легко наметить что-то, а потом решительно обвести линии.

