

УДК 74(07)
ББК 85.14я7
М25

Маргевич, Мария Леонидовна.

М25 Рисуем цветными карандашами : мастер-классы и упражнения для начинающих художников / М. Л. Маргевич. — Москва : Эксмо, 2024. — 144 с. : ил.

ISBN 978-5-04-186237-4

Цветные карандаши — один из самых волшебных и красивых художественных материалов. В этой книге профессиональная художница и педагог Мария Маргевич познакомит вас ближе с ними. Вместе с ней вы узнаете, что такое иллюстрация, как художнику искать идеи и обрести свой стиль, разберете, что такое композиция, какие у нее существуют правила, почему ритм — это не только о музыке и пройдете 9 волшебных мастер-классов, чтобы создать свои первые атмосферные рисунки карандашами.

Эта книга — идеальный подарок для художника: и начинающего, и профессионала. Пособие поможет вам открыть для себя знакомый с детства материал с новой стороны и научиться находить магию даже в самых простых вещах.

УДК 74(07)
ББК 85.14я7

ISBN 978-5-04-186237-4

© Маргевич Мария, текст, иллюстрации, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление. Для кого эта книга?	7
Моя история.....	9
Часть I. Подготовка	13
Как поверить в себя и начать рисовать свободно?.....	14
Что такое иллюстрация и где искать идеи, когда «никак не получается придумать что-то свое».....	19
Тренировка	20
Эскизы	21
Наблюдательность	21
Насмотренность	24
Фильмы.....	24
Фотографии.....	26
Антикварные магазины и блошиные рынки	28
Эмоции и чувства	28
Совместить несовместимое.....	30
О стилизации простыми словами, и как найти свой стиль	31
О композиции.....	38
Типы композиции	39
Формат	42
Симметрия и асимметрия	42
Ритм.....	44
Контрасты.....	45
Смещение композиционного центра	51
Смещение точки зрения	52
Выявление светом	53
Часть II. Практика	55
О карандашах, бумаге и других важных вещах	56
Карандаши.....	56
Бумага.....	58
Рабочее место.....	60

Техники работы цветными карандашами	62
<i>Штриховка</i>	62
<i>Работа плоской стороной карандаша (грифель под углом)</i>	63
<i>Техника с использованием растушевки</i>	63
<i>Техника «Гобелен»</i>	64
<i>Свободная штриховка</i>	64
<i>Смешанные техники</i>	65
Немного секретов	69
Базовые упражнения	70
<i>Упражнение «Штриховка»</i>	70
<i>Упражнение «Пятна»</i>	72
<i>Упражнение «Простые объекты»</i>	73
<i>Стилизация</i>	76
<i>Упражнение на стилизацию персонажа «Линейные поиски»</i>	88
<i>Упражнение на поиск эмоций</i>	91
<i>Упражнение «Силуэт»</i>	93
<i>Упражнение «Трансформация»</i>	94
<i>Упражнение «Шерлок Холмс»</i>	98
<i>Упражнение «От обратного»</i>	100
Часть III. Мастер-классы	103
<i>Осенний лист</i>	104
<i>Гриб</i>	107
<i>Груша</i>	112
<i>Мотылек</i>	116
<i>Ежик</i>	120
<i>Лев</i>	124
<i>Щенок</i>	126
<i>Лис с персиками</i>	129
<i>Мишка</i>	133
Вместо заключения	137
<i>Как проявляться в мир со своими работами?</i>	137

ВСТУПЛЕНИЕ

Для кого эта книга?

«Привет, друзья мои!» – так я всегда обращаюсь к своим ученикам. И именно так я хочу обратиться к вам, своим читателям. Потому что на протяжении всей книги я стану для вас другом, опорой, буду подсказывать и направлять. Когда я начинала писать книгу, я думала о тех, кто потерял вдохновение и не знает, куда двигаться дальше.

Думала о людях, которые очень любят искусство и хотят познакомиться с новым материалом – цветными карандашами. И о людях, которые мечтают создавать иллюстрации. Однако, когда смотришь на художников, которые добиваются успеха в своей профессии, далеко не всегда понятно, как человек к этому пришел и с чего нужно начинать. Мы видим итоговую картинку, но не видим путь каждого отдельного человека. Мое личное мнение, что очень важно рассказывать свои истории, показывать путь, где-то трудный, где-то неидеальный, но такой, какой есть. И это поможет мно-

гим избавиться от страха, что ничего не получится или поздно начинать. К слову, самая частая фраза, которую я слышу от взрослых учеников: «Мне страшно». Страшно рисовать, страшно пробовать новое, страшно не оправдать ожиданий, страшно, страшно, страшно. У детей в творчестве таких страхов практически нет. Но, взрослея, мы как будто теряем эту легкость, становимся серьезными, всё анализируем и пытаемся сделать по правилам. В искусстве нужны и правила, но и доля смелости, авантюризма и свободы. Именно тогда художник не просто передает красиво и профессионально реальность, но и создает что-то новое. А творчество – это и есть создание нового. В этой книге я хочу поделиться своей историей и секретами работы цветными карандашами, чтобы вы тоже смогли рисовать свободно и без страха.

Моя история

Прежде чем мы перейдем к практике, я хочу поделиться своей историей. На собственном примере я покажу, что ради любимого дела можно рискнуть и все поменять.

Когда я была маленькой, то, как и многие дети, очень любила рисовать. Не скажу, что у меня были какие-то выдающиеся способности, но рисовала я хорошо, и мне это приносило много радости. Повзрослев, я начала испытывать то самое чувство страха и рамок, о котором я писала выше. Было совершенно неясно, куда нужно идти учиться, куда потом можно пойти работать и чем вообще может заниматься художник. Все это казалось несерьезным. Поэтому на семейном совете было принято решение стать врачом. Подготовка давалась мне трудно, я чувствовала постоянное внутреннее сопротивление, и как итог – я не прошла вступительные испытания. Затем полгода я училась в другом заведении, которое было еще дальше от искусства. Это время стало для меня уроком. Я преврати-

лась в закрытого и потерянного человека, который находился не на своем месте. Огромная благодарность моим родителям, что они это вовремя заметили и поддержали меня в решении уйти. И так я стала готовиться поступать на факультет изобразительного искусства. Это был переломный и самый важный момент в моей жизни. Тот самый, который разворачивает всю судьбу на 180 градусов.

Но попасть в место мечты оказалось не самым трудным во всей этой истории. Сложнее всего было то, что я пришла с минимальными знаниями и чувствовала себя слабой. И именно огромное желание заниматься творчеством, мое природное упрямство привели к тому, что я продолжила. **Постоянная практика, ежедневное рисование на протяжении нескольких лет, прекрасные педагоги – вот та формула, которая работает безотказно.** Пройдя этот путь,

ВСТУПЛЕНИЕ

как педагог я стараюсь использовать такую формулу и со своими учениками.

На момент поступления в магистратуру я уже осознала, что попала в свой мир. Я начала параллельно участвовать в выставках, даже если сомневалась в своих работах. И шла постоянно вперед. Вперед, несмотря на страх и критику. Все мы проходим через осуждение общества хотя бы раз. И кто-то останавливается, а кто-то продолжает и достигает желаемого. Сколько раз я слышала, что я – «недостаточно сильный художник» или «недостаточно хороший педагог». **Но невозможно сразу родиться опытным и всезнающим. Для любого дела нужны время, практика и терпение.**

После магистратуры я вступила в Санкт-Петербургский союз художников, активно участвовала в различных выставках и много преподавала, в том числе в детской художественной школе. И все это время я продолжала сталкиваться с критикой. Я специально делаю акцент на этом, потому что многих моих взрослых учеников критика очень сильно ранит и останавливает. В какой-то момент вам нужно сделать выбор: вы либо боитесь, либо принимаете этот страх и идете вперед. Любимое дело перекрывает все минусы. Заниматься тем, что тебе нравится, каждый день – это **истинное счастье**, за него стоит побороться! Поэтому мне очень хочется вас поддержать и сказать: «Ты можешь все!»

Жизнь у нас одна, и если вы мечтаете рисовать, то сейчас самое время оделать первый шаг. А еще поделюсь секретом: там, где вы слышите «да у тебя ничего не выйдет», как правило, скрывается самое интересное! Смело шагайте в этот опыт, ведь все, что вам нужно, уже есть внутри вас.

В книге я расскажу вам о том, как и где искать идеи, что такое иллюстрация и как их придумывать, что за материал такой – цветные карандаши – и как с ним работать.

Но будьте осторожны: попробовав однажды рисовать карандашами, можно в них влюбиться навеки.

ЧАСТЬ I

Подготовка

Как поверить в себя и начать рисовать свободно?

Сейчас у меня уже довольно большой опыт работы как с детьми, так и со взрослыми. И открыв свою онлайн-школу, я даже не представляла, что столкнусь с таким большим количеством сомнений у людей. Когда ты погружаешься в это с головой, то невольно начинаешь задумываться и анализировать, откуда же берется страх рисовать? Это и отсутствие профильного образования, и неуверенность в своих силах, и нехватка поддержки от близких людей. Я бы сказала, что все вышеперечисленное – топ страхов моих взрослых учеников, которые начинают учиться иллюстрации. Окружение не всегда принимает желание человека попробовать что-то новое, осуждает его, внушает отказаться от задуманного. Конечно же, бывают и истории, где близкие целиком и полностью на нашей стороне. Но бывает и наоборот. Это ни хорошо, ни плохо. Просто так устроены люди, и тут встает серьезный вопрос: действительно ли вы хотите заниматься этим? Крайне важно научиться слушать и слышать именно свой внутренний голос, а не чужие мнения и мысли. «Легко сказать, трудно сделать», – скажете вы мне в ответ. И я соглашусь с вами. Но этому необходимо учиться, чтобы жить и рисовать свободно.

Я приготовила для вас несколько поддерживающих рекомендаций, чтобы вы не только учились практическим навыкам, но и параллельно серьезно работали над уверенностью в себе. Эти моменты важны именно в единой связке, иначе после освоения базовых приемов при первой же неудаче есть большой риск все бросить.

1. Прислушивайтесь к себе

Поддержка близких для нас очень важна, и с этим не поспоришь. Я точно такая же! Но наши близкие не всегда готовы к переменам, им тоже бывает страшно. Они могут не понимать, зачем вам учиться рисовать, как это можно применить в жизни и что такое вообще стилизация. Часть людей привыкла воспринимать искусство как точную фиксацию действительности, и важно им рассказывать, что такое иллюстрация, что искусство бывает очень разным. Видя, как вы учитесь, пробуете новое, ваше окружение постепенно тоже начнет меняться. А если не начнет, просто помните, что ваша главная опора – внутри вас. Все, что вам нужно, уже у вас есть.

И только Вы знаете, что вам необходимо для счастья. Шаг за шагом отмечайте про себя, что вам нравится и не нравится, чего вы хотите, что вы чувствуете.

2. Ищите окружение, где вас поймут и примут

Если вы столкнулись с тотальным непониманием со стороны близких, то и в этом случае есть выход! Находите сообщества таких же творческих людей, сейчас их очень много. Опять же, прислушивайтесь к себе и старайтесь пребывать там, где вам спокойно и комфортно. Где вас поддержат, не будут давать оценку вашим работам, а помогут советом, порадуются вашим успехам. Моим самым эмоциональным опытом было создание подобного сообщества, в котором люди могут общаться, дружить, подсказывать, направлять друг друга. И оказалось, что именно такое безопасное пространство очень многим было необходимо. Когда ты можешь общаться с такими же влюбленными в искусство людьми, не боясь осуждения.

3. Регулярно делайте быстрые наброски, без ожидания шедевра

Еще одна серьезная проблема – это ожидание от себя сразу шедевра. Суть в том, что в искусстве, как и в любом другом деле, очень важна регулярная практика. Часто бывает, что начинающий художник сразу сильно завышает

себе планку, как будто он кому-то обязан создать что-то невероятное, только-только взяв в руки карандаш. Но это ловушка. Даже уже опытный художник постоянно учится и совершенствует свои навыки. И скажу больше! Всем нам периодически не нравятся свои работы и хочется сделать еще лучше – это абсолютно нормальное желание. Но если ваш внутренний критик будет выходить на первое место, то и прогресс замедлится, и радости от процесса будет меньше.

В рисовании очень важно постоянно практиковаться, делать наброски. И они не должны выглядеть как полноценные

работы. Это необходимо, чтобы в первую очередь выработать привычку «думать с карандашом в руках».

Лучше сделать сначала десять слабых рисунков, потом еще десять хороших рисунков, следом десять уже очень хороших, чем ноль идеальных.

Тут приходят на ум слова Ильи Ефимовича Репина: *«Сначала художник рисует просто и плохо. Потом сложно и плохо. Потом сложно и хорошо. И только потом просто и хорошо»*. Дайте себе время, двигайтесь шаг за шагом, найдите себе педагога, с которым вам будет комфортно учиться. И спустя время вы увидите результат.

4. Сначала в удовольствие

Еще один интересный для себя момент я отметила за время преподавания взрослым. Очень часто ученики приходят с запросом сразу после обучения начать монетизировать свое искусство. И я это прекрасно понимаю, более того, это естественно и нормально. Но проблемы возникают, когда этот запрос выходит на первое место. На личном опыте я поняла, что в творчестве без любви очень трудно. Сначала важно

