

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава 1. Правила хранителя коллекций	8
Глава 2. Материалы для творчества	20
Глава 3. Начало коллекции	30
Глава 4. Добро пожаловать в мастерскую	34
Глава 5. Продукты из холодильника	46
Глава 6. Коллекция текстур	54
Глава 7. Коллекция тонов и фонов	60
Глава 8. Выходим из дома	70
Глава 9. Любимые места	80
Глава 10. Зарисовки природы	88
Глава 11. Рисуем интерьер	94
Глава 12. Ох уж эти люди	104
Глава 13. Разбираем человека по частям	122
Глава 14. Зеркало	130
Глава 15. Связываем все вместе	138
Заключение	

ВВЕДЕНИЕ / ОТ АВТОРА

Привет! Рада вас здесь приветствовать. И прежде чем мы начнем, я хотела бы поделиться с вами некоторыми мыслями о концепции книги, причинах ее создания, ожиданиях, для кого она может быть полезна и почему стоит дочитать ее до конца и выполнить все предложенные задания.

Книга состоит из глав, в каждой из которых мы будем создавать коллекции зарисовок по самым различным темам. Рисование таких коллекций раскроет ваши художественные навыки и наблюдательность, а также поможет отнестись к их созданию играючи и с удовольствием.

В этой книге я поделюсь тем, как я вижу мир зарисовок. Здесь не будет строгих правил, и я не буду наставлять вас, как рисовать. На примере своих работ я поделюсь своим опытом и знаниями, которые помогли мне найти свой путь в рисовании и возможность рассказывать истории через рисунки.

НАДЕЮСЬ, ЧТО КНИГА
ВДОХНОВИТ ВАС НА
СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ
РАБОТ В СВОЕМ УНИКАЛЬНОМ
СТИЛЕ.

ПОЧЕМУ ИМЕННО КОЛЛЕКЦИИ?

Я придумала создавать коллекции, потому что это персональный проект, который легко придумать и начать реализовывать. С помощью коллекций мы не только попрактикуемся в зарисовках, но и через свои рисунки сможем рассказывать целые истории. Мы будем рисовать на разные темы и объединять

их, создавая тем самым истории о себе. Например, содержимое холодильника может рассказать о еде, которую вы любите, список покупок — о текущих потребностях и желаниях, а художественные материалы — о предпочтениях в творчестве. Все эти предметы уже многое говорят о нас и нашей жизни, нам просто нужно научиться обращать на них внимание.

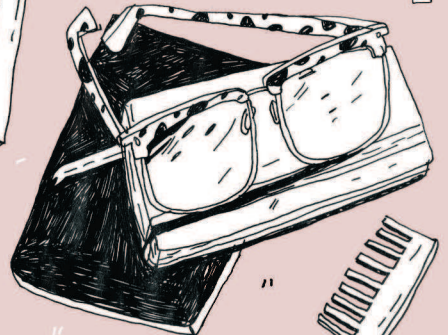
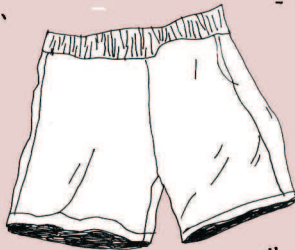
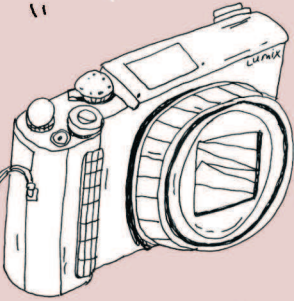
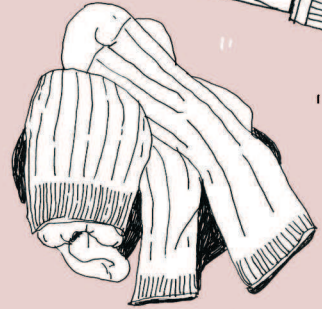
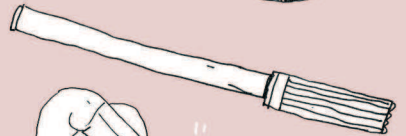
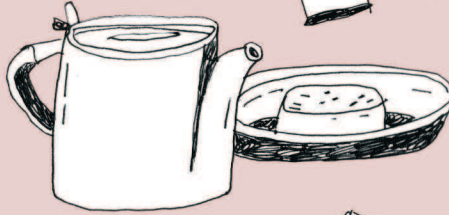
Замечать и зарисовывать то, что сейчас нас окружает, группируя рисунки на разные темы вместе, — это способ взглянуть на привычные вещи с новой стороны.

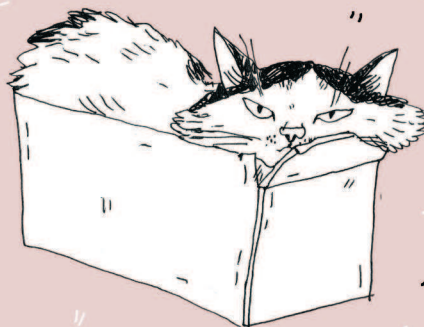
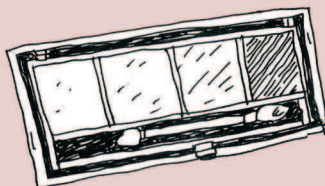
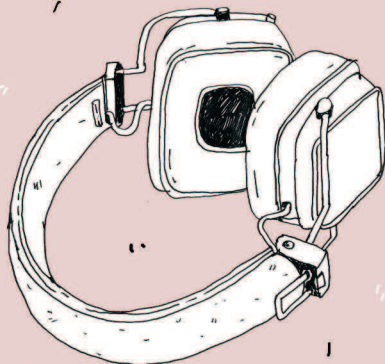
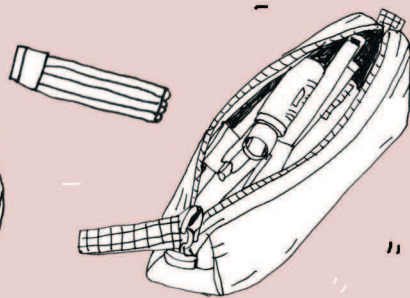
Кроме того, коллекции помогут научат вас определять тему, поскольку иногда поиск идеи проекта — самое сложное в работе. У каждого творческого человека бывают моменты сомнения, когда нужно решить, что стоит изобразить, а что нет. Появляется ощущение, будто где-то существует определенная категория вещей, которые заслуживают внимания, и другие, которые его не достойны. Создание коллекций помогает избавиться от этого давящего чувства и переключить внимание с создания одного великолепного шедевра на целую серию работ.

Для меня нет ничего привлекательнее, чем работа над коллекциями. Да, отдельные рисунки могут показаться скучными и неудачными, но когда их становится десятки или сотни, они превращаются в целые истории, где каждый элемент дополняет другой.

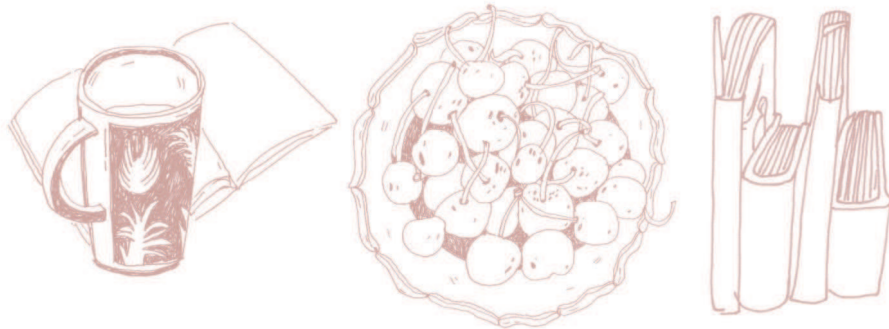
При таком подходе мы можем легче принимать тот факт, что не все будет получаться идеально, и это нормально. Возможность создавать серии работ помогает смотреть вперед более оптимистично, зная, что завтра будет новый день и новая возможность попробовать еще раз.

Получайте удовольствие от процесса, экспериментируйте и творите из любопытства, с легкостью и весельем. Отношение к процессу отражается не только в работе, но и в желании продолжать практиковаться в зарисовках, поэтому так важно находить радость и интерес в том, что вы делаете.

ГЛАВА 1. ПРАВИЛА ХРАНИТЕЛЯ КОЛЛЕКЦИЙ

Самым большим открытием для меня стало осознание того, что рисовать можно легко и рисовать можно все! Все объекты, от баночки с кремом до кожуры банана, могут стать источником вдохновения, которые хочется нарисовать. Понимание того, что начать рисовать можно в любой момент и потратить на это небольшое количество времени, также стало одним из важных открытий.

В этой книге я буду напоминать, что все, что вам нужно, уже под рукой. Не стоит ждать идеального момента или вдохновения. Лучшие идеи приходят в голову во время работы, поэтому важно просто начать рисовать, имея при себе скетчбук, и разрешить себе возможность творить. Коллекционировать можно все что угодно!

Зарисовки коллекций помогают запечатлеть разные моменты жизни уникальным способом. Благодаря наблюдению за тем, что вас окружает, вы не только учитесь находить и ценить красоту в простых вещах, но и развиваться как художник, улучшая свои навыки и приобретая уверенность в творчестве. Перед тем как приступить к заданиям, предлагаю договориться соблюдать несколько правил.

1

НЕУДАЧИ НЕ СТАНОВЯТСЯ ПОВОДОМ ВСЕ БРОСИТЬ

Принимайте неудачи как часть своего пути. Они помогают нам понять, что мы делаем не так, и учиться на собственных ошибках. Посмотрите на неудачу как на возможность улучшить свои навыки.

Если вы застряли на одном рисунке и не можете достичь желаемого результата, попробуйте временно отложить его и заняться чем-то другим. Это поможет вам отвлечься и вернуться к работе со свежим взглядом и новыми идеями. Если вы не понимаете, почему что-то не получается, попытайтесь выяснить причины. Спросите себя: что произошло? Как это случилось? Что можно изменить в следующий раз? Если вы понимаете, в чем заключается проблема, попробуйте внести в рисунок правки.

Я уверена, что почти всегда можно найти способ исправить рисунок, для этого важно лишь иметь набор приемов. А для того, чтобы их собрать, нужно допустить некоторое количество ошибок и попытаться их исправить.

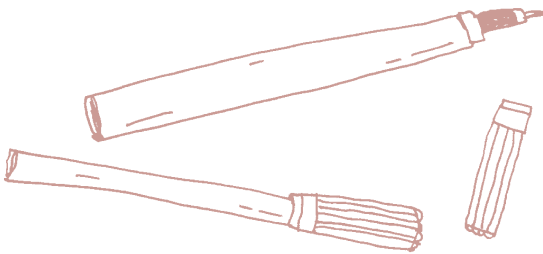
2

МЫ РАДУЕМСЯ УДАЧАМ

Старайтесь находить в каждой вашей творческой работе что-то хорошее, даже в той, где результат вам не сильно нравится. Мы привыкли все делить на черное и белое и характеризовать как «хорошо» или «плохо». Наш мозг моментально ищет этому подтверждение. Выполняя задания из книги, постарайтесь сосредоточиться на процессе, на развитии навыков, на том, как получается справиться с заданиями, и получать удовольствие от самого процесса творчества.

Хвалите себя за свои удачные рисунки. Вешайте их на стену перед собой как примеры того, к чему вы в творческом плане стремитесь, дарите друзьям или публикуйте в соцсетях. Положительная реакция может благотворно повлиять на творческий процесс и просто даст вам почувствовать себя лучше.

ПОМНИТЕ, ЧТО ВСЕ, ЧТО ВЫ
ДЕЛАЕТЕ ВО ВРЕМЯ ИЗУЧЕНИЯ
ЭТОЙ КНИГИ ИЛИ ПОСЛЕ НЕЕ,
ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВАШЕГО
ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ.

ВОТ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАДОВАТЬСЯ СВОИМ ТВОРЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ:

- Повышение мотивации. Положительная реакция на работы становится мощной мотивацией, чтобы продолжать работу и улучшать навыки.
- Создание творческой атмосферы. Когда вы радуетесь своим работам или видите их на стене, вы поддерживаете оптимистичный настрой и вдохновляетесь на создание новых проектов.
- Уменьшение стресса. Творчество, включая рисование, помогает расслабиться, снизить уровень стресса и чувствовать себя более спокойно и уверенно.

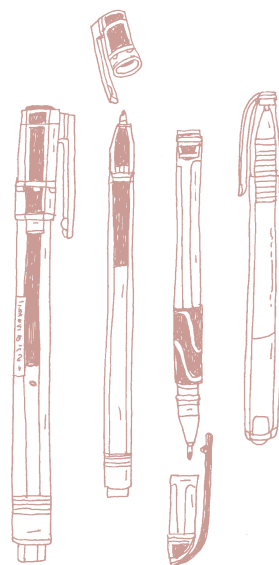
3

ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ ЦЕЛЬ

Для того чтобы начать любое дело и, что самое главное, продолжать его, чтобы это стало привычкой, важно четко определить свою цель. Когда что-то становится привычкой, нам больше не приходится принимать решение каждый раз, действие запускается автоматически. Заниматься практикой зарисовок на регулярной основе — значит не только относиться к процессу проще, но и планомерно улучшать свои навыки, создавать более точные и детализированные рисунки, развивать творческое мышление и воображение.

Как и с любым новым делом, формирование привычки может стать вызовом, требующим терпения и настойчивости. Постановка целей на этом этапе поможет поддерживать мотивацию, концентрацию и желание продолжать новую деятельность.

Установите для себя понятную и измеримую цель, например нарисовать как минимум 30 зарисовок за месяц. Понимание того, чего вы хотите достичь, поможет вам разработать план действий и понять, как оценивать свой прогресс.

4

БУДЬТЕ ЧЕСТНЫМИ С СОБОЙ

ВАЖНО БЫТЬ С СОБОЙ ЧЕСТНЫМ, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ РЕАЛЬНЫЕ, ДОСТИЖИМЫЕ ЦЕЛИ. ДЛЯ ЭТОГО ПРЕДЛАГАЮ ЗАДАТЬ СЕБЕ ТАКИЕ ВОПРОСЫ:

- Зачем вы открыли эту книгу?
- Что может принести вам практика зарисовок?
- Как часто и в какое время вы могли бы заниматься созданием коллекций?
- Почему для вас важно делать зарисовки регулярно?

Чтобы было проще, попробуйте составить заметку о себе, своей профессии и текущей ситуации. Понимание того, как вы проводите свое время, на что направлены ваши усилия и в каких обстоятельствах вы можете заниматься зарисовками, поможет более внимательно относиться к формированию привычки и поставить реалистичные цели относительно времени, которое вы готовы на это тратить, не кардинально нарушая привычный образ жизни.

Например, если каждый день вы тратите по 30 минут на дорогу до учебы или работы, это может стать подходящим временем для зарисовок. Или если ваш рабочий день заканчивается в 18:00 и вы обычно заходите в парк, кофейню или книжный магазин перед возвращением домой, попробуйте нарисовать что-то там. Если вы работаете дома, то можете использовать для рисования перерывы.

5

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА
ПОТОМ
И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
ПРОЦЕССОМ

Используйте имеющиеся у вас возможности и обстоятельства, чтобы нарисовать то, что доступно прямо сейчас. Рисуйте для себя и для удовольствия, будьте добрее к себе и менее самокритичны. Старайтесь обращать внимание на тех, кто вас поддерживает, и делитесь своими работами в первую очередь с теми, кто ценит ваш творческий путь.

6

НЕ БОЙТЕСЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

В каждый свой блок я старалась добавлять различные упражнения, которые показались мне интересными и вдохновляющими, и я, конечно же, надеюсь, что они так же будут воодушевлять и вас на создание собственных коллекций и практику зарисовок.

Главное, чтобы выполнять их было для вас увлекательно. Если какое-либо из упражнений покажется скучным, задайте себе вопрос: как можно внести что-то свое в этот проект, чтобы мне стало действительно интересно?

Почему так важно находить собственный интерес при работе с заданиями? Выполнение упражнений

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ
К ЗАРИСОВКАМ, ХОТЕЛОСЬ БЫ
ПОДЧЕРКНУТЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ:
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ИЗМЕНЯТЬ
ЗАДАНИЯ, ПРИСПОСАБЛИВАЯ ИХ
ПОД СВОИ ИНТЕРЕСЫ.

и личная практика — это ваше секретное оружие, которое помогает стать лучше! Именно через них теоретические знания превращаются в практические навыки, развивают вас, учат анализировать, оценивать информацию, исследовать, преодолевать трудности и получать бесценный опыт!