

ОТ АВТОРА

Хэй! Меня зовут Xenia.seerg, для друзей я Сеня и тот человек, что вечно ищет поводы отлынивать от творчества.

Вообще, рисую я уже более десяти лет и имею широкую аудиторию в соцсетях, но больше всего люблю воображать, как нарисовала что-то прекрасное. Да, именно воображать! Могу провести в этих фантазиях весь день, так и не добравшись до самого процесса.

Это смешно: десять лет я не могу просто взять и начать рисовать то, что первым приходит в голову. Каждый раз сижу перед чистым листом и боюсь к нему притронуться.

Я пыталась преодолеть такие творческие застои, обращаясь к традиционным методам обучения, основанным на множестве правил, логике и анализе, но каждый раз возвращалась в одно и то же сковывающее состояние, когда хочется сказать: «Это не мое», — и все бросить.

Но как бы ни было неприятно и страшно, где-то внутри меня есть маленький художник, не желающий расставаться с творчеством. Поэтому я перестала бороться со страхом и нашла безопасный путь.

В этой книге я хочу доказать, что любой человек может научиться рисовать, если сфокусирует внимание не на правилах, а на идее и процессе.

И перед тем как ты начнешь свой путь, позволь себе быть новичком, неумелым художником, но именно художником. Который со временем окрепнет и удивит самого себя.

Вся книга состоит из маленьких заданий (по одному на день), которые будет удобно выполнять даже в парке на коленке. Приглашаю тебя поучаствовать в этом небольшом творческом челлендже и, возможно, открыть в себе какие-то неожиданные качества.

ВЫБИРАЕМ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Для начала понадобятся: акварельные краски «Невская палитра», кисть колонок № 6 и упаковка из 24 штук масляной пастели Faber-Castell.

Ха-ха, было бы забавно, да? На самом деле нам нужен всего один карандаш. Давай расскажу подробнее, какой выбираю я.

Это двусторонний карандаш от немецкого производителя Faber-Castell.

Мне он нравится потому, что пишет насыщенным цветом без сильного давления на бумагу и одновременно с этим у него немягкий, умеренной твердости грифель, благодаря чему карандаш служит порядочный срок.

Также нам потребуется скетчбук. Я люблю блокноты квадратного формата, размером 25 x 25 см. Советую купить скетчбук с мелкозернистой, слегка шероховатой бумагой — это нужно, чтобы грифель лучше цеплялся за лист.

Выбирай тот блокнот, который будет удобен именно тебе, но учитывай, что лучше, чтобы страницы были больше формата А5 (148 x 210 мм), но и не слишком большими — такой скетчбук можно брать с собой. Обрати внимание, чтобы плотность (толщина) страниц была не меньше 170 г/м² (лучше 200 г/м²). Идеально, если в блокноте будет не менее тридцати трех разворотов.

Не обойтись и без клячки или ластика. Я предпочитаю клячку, потому что она не скатывается в комочки, не размазывает карандаш и принимает любую удобную форму.

Клячка и ластик, которыми пользуюсь я.

ЗАДАНИЕ № 1

Один персонаж, шесть искусств

Упражнение поможет открыть шесть художественных миров, которые повлияют на формирование твоего собственного стиля. Удачи ★

Что делать?

1 ШАГ Вспомни любимые мультфильмы и выбери из них четыре, ориентируясь на то, что стиль рисовки должен иметь характерные отличия.

Пример: «Симпсоны», «Гравити Фолз», «Рик и Морти» и мультфильмы Тима Бёртона.

2 ШАГ Выбери пару художников с отличающимся стилем.
Первые, кто приходят мне в голову, это Пабло Пикассо с его кубизмом и Ван Гог с пульсирующими мазками.

3 ШАГ Собери референсы — работы двух художников и сцены из четырех мультфильмов, внимательно изучив стили.

Обрати внимание на толщину контура: меняется он или остается везде одинаковым, а может, его вообще нет. Какая заливка: плоская или есть тень? Если есть, то какая: с резкими границами или растушеванная? Формы скругленные или заостренные? А может, и те и другие?

4 ШАГ Выбери интересного для тебя известного персонажа и выдели его отличительные черты/атрибутику.

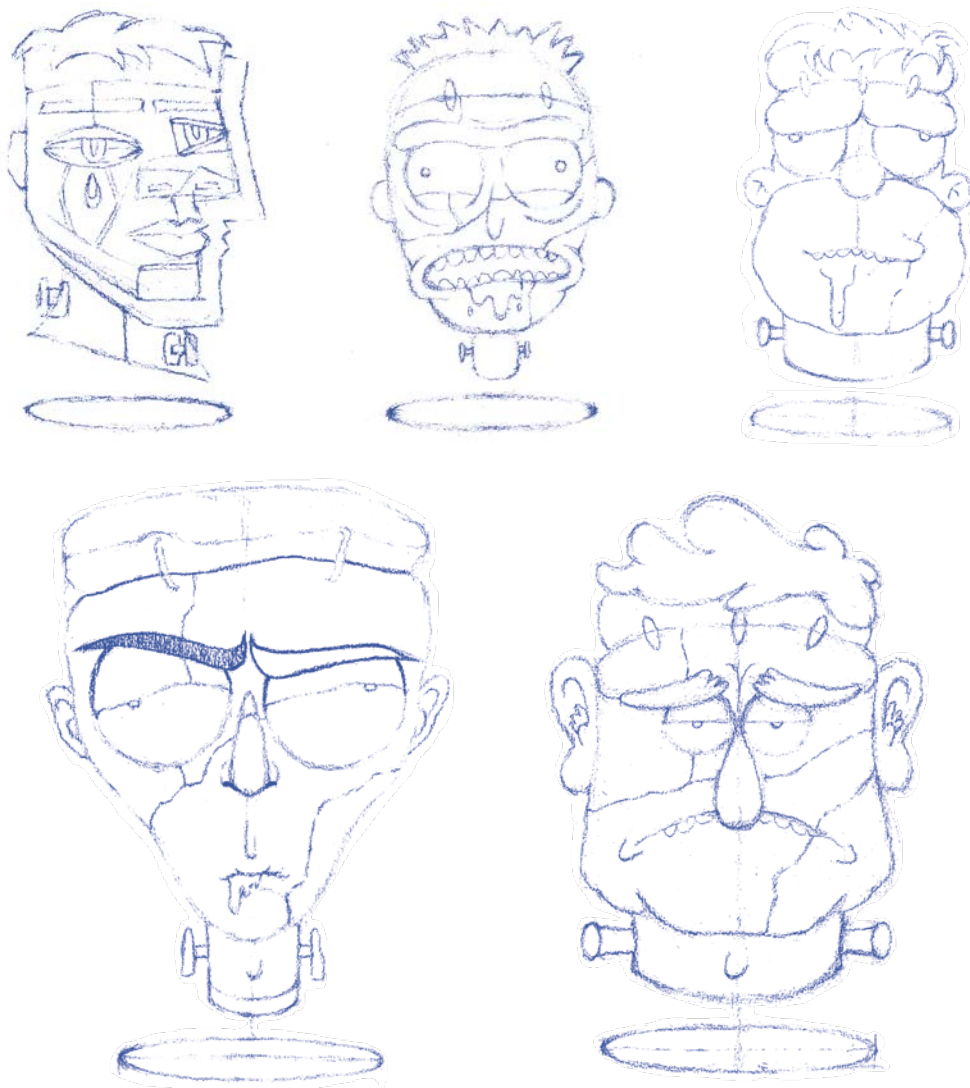
Примеры:

- Гарри Поттер: шрам на лбу, очки, палочка.
- Чудовище Франкенштейна: сшитое по кусочкам лицо, нитки, скобы, гвозди.

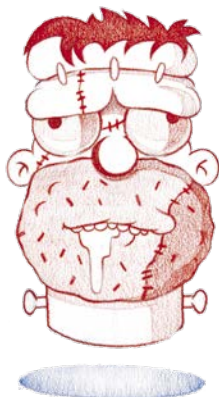
5 ШАГ

Представь, как выглядел бы этот персонаж, пояись он в мультфильмах или на картинах художников, выбранных ранее.

После анализа можно приступать к зарисовке эскизов. Важно попробовать передать стиль выбранного художника, сохранив характерные черты персонажа.

Вот что получилось у меня:

Изучая стили мастеров и подражая им, ты расширишь необходимый художнику кругозор и обогатяешь свой собственный стиль.

ЗАДАНИЕ № 2

Вокруг

Упражнение для оттачивания навыков рисования. Удачи ★

Что делать?

1 ШАГ

Выбери пять вещей, которые окружают тебя в данный момент. Если они небольшие по размеру, то лучше взять их в руку, чтобы рассмотреть подробнее.

2 ШАГ

Нарисуй детальные скетчи каждого предмета. Не старайся сделать правильное построение, рисуй твердой рукой и позволь линиям быть неровными. Чтобы лучше понять все особенности предмета, сделай зарисовки с разных сторон.

