

МАРИЯ МАРГЕВИЧ

СТИЛИЗУЕМ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ

БОЛЬШОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ
РУКОВОДСТВО

ОТ ПОИСКА ФОРМЫ
ДО СОЗДАНИЯ
УНИКАЛЬНОГО
ОБРАЗА ГЕРОЯ

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

Оглавление

Вступление 7

ГЛАВА I

Начало пути..... 8

Как милые персонажи изменили мою жизнь.....9

Страхи 12

Интерес..... 13

Иллюстрации бывают только в книгах? 14

Несколько простых советов, чтобы начать 15

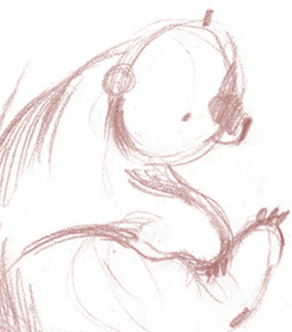
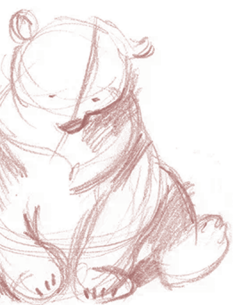
ГЛАВА II

Материалы..... 32

Чем рисовать персонажа?
Как выбрать подходящий именно вам материал?..... 33

Эскизы 44

Световой стол 53

ГЛАВА III

Знакомство со стилизацией. Упражнения..... 54

Стилизация на практике.....	55
Упражнение 1. Трансформация.....	56
Упражнение 2. Растения.....	64
Упражнение 3. Лесные стилизации.....	68
Упражнение 3. Елки.....	71
Упражнение 4. Насекомые.....	75
Упражнение 5. Контрасты.....	78

ГЛАВА IV

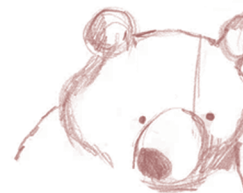
Стилизация персонажа..... 80

Создание персонажа.....	81
Ежик.....	83
Белочка, или Бел Белыч.....	88
Бурый мишка.....	106
Волчишко и Лис.....	116

ГЛАВА V

Про поиск себя в рисовании..... 130

О важности поддержки.....	131
Страх пробовать: «А вдруг не получится?».....	132
Поиск стиля.....	136

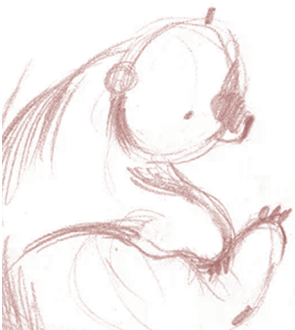
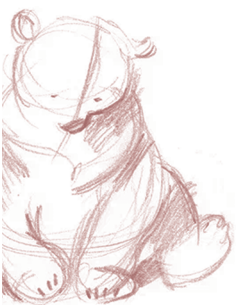

Мастер-классы 140

Ежик на тонированной бумаге цветными карандашами	141
Мишка простым карандашом.....	144
Сова	148
Волчик.....	152
Белочка.....	154
Лисенок	158
Волчик в тонированной одежде.....	161
Воробушек	166
Слоник.....	171
Белочка пастелью.....	176
Мишка цветными карандашами	179
Волчик на цветном фоне.....	184

Заключение 191

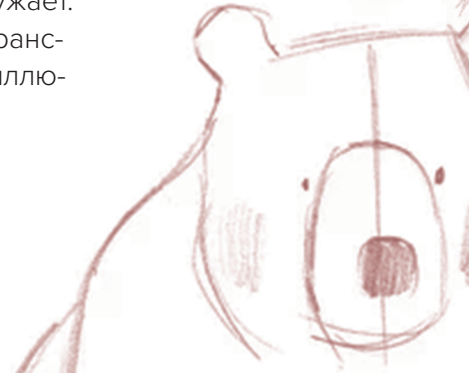
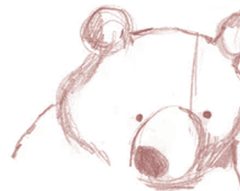

Вступление

Друзья мои, всем привет! Уже традиционно этой фразой приветствую вас и очень вам рада. Это вторая моя книга, и я хочу, чтобы она стала для вас полезной и поддерживающей. Я пишу ее для всех, кто хочет научиться придумывать своих персонажей, стилизовать изображение, а также для людей, потерявших вдохновение. В этой книге я собрала универсальные советы и упражнения, чтобы вы могли начать создавать и стилизовать своих собственных персонажей.

Мир иллюстрации прекрасен. Это волшебное, доброе место, где любая фантазия оживает! Однажды совершенно случайно я открыла этот мир для себя и теперь хочу провести туда и вас. Иллюстрация — это не только заработок, но и способ интерпретации всего, что нас окружает. Каждый человек видит жизнь по-своему, и через искусство мы транслируем свои взгляды другим. Мне очень хочется влюбить вас в иллюстрацию так же, как когда-то ее полюбила и я.

ГЛАВА I

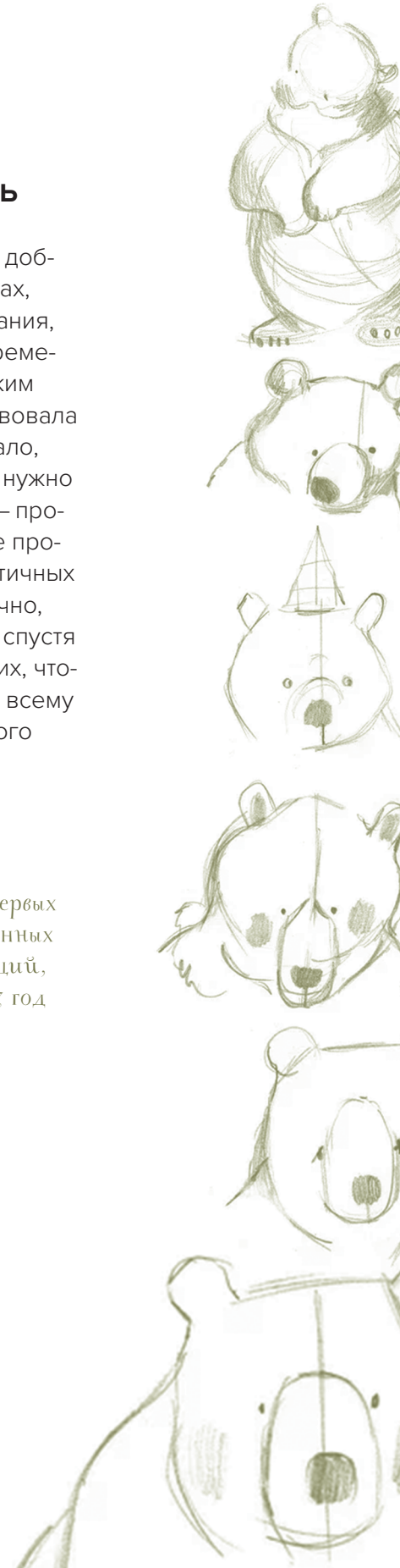
Начало пути

Как милые персонажи изменили мою жизнь

На момент, когда пишу эту книгу, уже несколько лет, как я рисую добрых персонажей, которых печатают на посуде, текстиле, блокнотах, игрушках, открытках, в книгах. У меня своя онлайн-школа рисования, где я обучаю людей создавать собственных героев. Но если переместиться во времени немного назад, то я была скорее классическим художником. Училась, ездила на пленэры, писала картины, участвовала в выставках, преподавала. Мне всегда как будто чего-то не хватало, какой-то небольшой, но очень важной детали. И однажды, когда нужно было отвлечься от рабочих задач, я начала рисовать животных — просто для души. Я всегда очень любила природу и лес, поэтому все произошло естественно и гармонично. Это были рисунки не реалистичных животных, а именно иллюстрации. Первые мои персонажи, конечно, сильно отличались от тех, что я рисую сейчас. И смотреть на них спустя время забавно и даже чуточку неловко. Но я хочу показать вам их, чтобы вы с первых строк книги абсолютно точно были уверены, что всему можно научиться, если очень захотеть и верить в себя! Для любого дела нужно время и много терпения.

Одна из первых стилизованных иллюстраций, 2016/2017 год

ГЛАВА I. НАЧАЛО ПУТИ

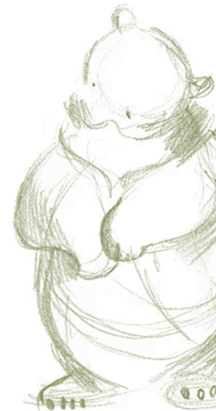
На тот момент я преподавала, могла написать натюрморт, портрет, пейзаж, а вот нарисовать простую иллюстрацию для меня было чем-то очень трудным и непонятным. **С тех пор я хорошо запомнила: то, что выглядит с виду просто, на деле за собой может скрывать очень много работы.**

Мне не нравился результат, но очень нравился процесс: я отдыхала душой, когда рисовала своих смешных персонажей. Не было больших ожиданий и требований к этим картинкам, но была **регулярность**. С каждым месяцем персонажи менялись, техника развивалась, я изучала опыт других иллюстраторов, экспериментировала. Персонажи то усложнялись, то, наоборот, упрощались. Было много разных материалов: и цветные карандаши, и акварель, и смешанные техники. Были и моменты, когда хотелось все бросить. Это и есть творческий поиск, такой необходимый для обретения своего стиля. На этом пути не всегда будет просто, но с каждой новой иллюстрацией вы будете чувствовать себя увереннее и нащупывать нужное направление.

Гораздо удобнее было бы продемонстрировать только удачные рисунки, но важнее показать, что никто не рождается с готовым талантом! Талант — это способности плюс упорство, одно без другого не работает.

Одна из первых стилизованных иллюстраций, 2016/2017 год

Чем больше я рисовала добрых персонажей, тем **спокойнее мне становилось**. Казалось, что я создаю свои собственные добрые миры на бумаге. Сейчас, спустя время, мои ученики тоже часто говорят, что их сердца наполняются покоем и теплом, когда они рисуют персонажей. Я уверена, что в нашей реальности все взаимосвязано! А значит, **если мы рисуем уютные сюжеты, то и в жизни у нас тоже будет много уюта**.

Со временем я стала рисовать иллюстрации на заказ, знакомилась с другими иллюстраторами и подумывала об открытии своей онлайн-школы. Но не буду скрывать, что некоторые люди из моего окружения воспринимали это как несерьезное занятие. Рисовать смешных животных — это ведь не натюрморты и портреты! Но я убеждена, что искусство очень многогранное. И оно вызывает совершенно разные эмоции. Кто-то любит классическую живопись, а кто-то в восторге от милых зверят. Я искренне уважаю как первое, так и второе. Самое главное — любить то, что ты делаешь, вкладывать в свое творчество смыслы. Если человек будет смотреть на вашего персонажа и чувствовать тепло, трепет, радость, то вы уже на правильном пути. Спустя время я с уверенностью могу сказать, что рисование милых персонажей изменило мою жизнь к лучшему. Иногда то, что на первый взгляд

кажется незначительным, может нести в себе очень много света. Порой я размышляю о том, что нужно было оставаться «серьезным» художником, а я свернула на дорожку пушистых зверят. Но миру нужны и милые иллюстрации, ведь так? Давайте будем вместе рисовать уютное и доброе!

Страхи

Ко мне в школу приходят очень разные люди, но часто их объединяет общий страх. Кажется, будто бы для занятия иллюстрацией нужно что-то особенное: учиться очень долго, обладать какими-то особыми талантами, начать в каком-то особом возрасте (и чем раньше, тем лучше непременно). Но мой педагогический опыт показывает, что все это, конечно, важно, но лишь отчасти. **Огромное желание, регулярная практика, обратная связь от профессионалов, рефлексия (анализ своего прогресса) и настойчивость — вот что действительно работает.**

Начать заниматься творчеством для себя или профессионально можно в любом возрасте. Есть множество примеров, когда люди без специального образования становились отличными художниками. Много случаев, когда люди начинали рисовать в зрелом возрасте и тоже достигали больших успехов. Главное, что успех — это не такая уж важная цель. Испытывать радость, когда вы рисуете, придумывать новые

сюжеты и миры, дарить людям приятные эмоции — вот цель. А заказы, известность, успех — все это появится в процессе, если в глубине души вы этого желаете.

Не бойтесь пробовать, ошибаться, начинать заново, ведь жизнь — это невероятно прекрасный дар, увлекательное путешествие! Если вы не попробуете, то как узнаете, получится у вас или нет? Я всегда за то, чтобы рискнуть, чем потом сожалеть, что не испытал.

Интерес

Интерес — лучший двигатель и учитель. Интерес в творчестве, работе, отношениях, во всех сферах.

Именно любопытство, острое желание творить и создавать мотивируют нас на постоянные поиски и попытки научиться новому. Конечно, это не исключает изучение правил и основ, но без искры эти основы будут бесполезны. И наоборот, интерес без знаний и опыта — как дом без фундамента.

Я думаю, что интерес, терпение и верность своим способностям (которые есть у каждого человека) открывают любые двери. Просто иногда нужно чуть больше времени. А вот как поддерживать этот интерес — другой вопрос. В силу своей профессии я часто вижу мимолетное увлечение, а вот устойчивый интерес — это труд. Труд в хорошем его смысле — ежедневный, полный любви и упрямства, вопреки всему. Именно сочетание интереса, мотивации, дисциплины и труда дают самый лучший результат.

Когда я была студенткой, не раз наблюдала очень одаренных от природы людей, которые терялись и не могли развить свой талант. Но видела и таких, кто лишь своим упорством достигал больших успехов в творчестве. Из этого можно сделать вывод, что талант важен, но мотивация и желание еще важнее.

Иллюстрации бывают только в книгах?

Мне очень нравится, что иллюстрация — это разнообразная и широкая сфера. Вы можете создавать рисунки для журналов, текстиля, посуды, книг, игрушек, открыток и других проектов. Различные фирмы все чаще обращаются к художникам-иллюстраторам для того, чтобы разработать что-то неповторимое. Люди всегда тянулись к искусству, потому что это часть нашей жизни, нашей истории. А это означает, что иллюстрация всегда будет пользоваться спросом, несмотря ни на что. Самое главное — найти то направление, в котором вы захотите работать. А чтобы его найти, очень важно позволить себе ошибаться, пробовать, искать.

Не всегда все будет получаться с первого раза, не сразу у вас будут и заказы.

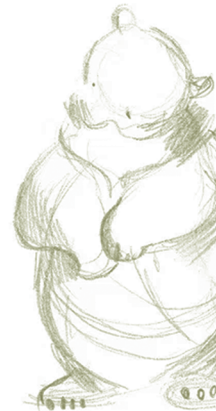
Обучение — процесс не быстрый, поэтому нужно набраться терпения и грамотно распределять свои силы.

Человек, у которого получается что-то освоить, отличается от остальных тем, что он боится, ему трудно, но он продолжает делать. Не сдаётся, не опускает руки, каждый день делает маленькие шаги. Ещё очень важное условие, по моему мнению, это найти именно то, что вам будет приносить удовольствие. Если вам нравятся пушистые зверята — рисуйте! Если вам нравятся мрачные иллюстрации — создавайте! Если вам сначала нравилось первое, а потом стало нравиться второе — это нормально, не ограничивайте себя. Кто-то скажет, что рисовать смешных кроликов — это не серьезно. А кто-то будет восхищаться вашим творчеством. Любое проявление на бумаге — это отражение вашей души, мыслей, мечты. А значит, это уже очень ценно. Вспомните мои слова, когда вам будет трудно, вы услышите критику или у вас что-то не получится. Все люди ошибаются, когда учатся. Никто не рождается готовым профессионалом, и даже самые великие художники тоже когда-то учились.

Несколько простых советов, чтобы НАЧАТЬ

Казалось бы, что может быть проще? Сел, открыл скетчбук, взял в руки карандаш и... и ступор. Я знаю, что это частая история. Давайте перед тем, как перейти к упражнениям по стилизации, сначала поговорим о вдохновении, выгорании, рабочем месте и разных творческих секретах.

Во-первых, важно убрать избыточный потенциал и напряжение из этой сферы. Сделайте занятия по иллюстрации регулярными, но не изнуряющими. Пусть вначале это будет раз в пару дней, но по 15–20 минут. Затем, постепенно, когда привычка сформируется (а на это надо выделить минимум месяц), увеличивайте время до получаса, часа. Очень важно любить рисование, иначе оно, скорее, станет для вас пыткой, а это не наша история. Но помимо интереса **необходима и дисциплина**. Без тотального внутреннего намерения и дисциплины будут посто-

янные горки от «у меня что-то красивое получается» до «у меня ничего не получается, надо все бросить». Просто желание без дисциплины — это лишь мимолетный импульс!

Спустя пару месяцев регулярной практики и тотального намерения заниматься иллюстрацией вы обнаружите, что уже не представляете свою жизнь без карандаша в руке.

Во-вторых, для любого нового занятия очень важно поддерживающее сообщество. Часто так бывает, что близкие и друзья могут не разделять ваших увлечений. Поэтому **найдите себе людей, которые тоже увлечены рисованием**. Сейчас очень много различных сообществ, клубов по интересам. Главное, чтобы вас там не осуждали, а если давали совет, то только по вашей просьбе. Тогда у вас будет пространство, чтобы поделиться первыми успехами, страхами, экспериментами.

В-третьих, необходимо создать себе комфортное рабочее место. Конечно же, у нас у всех разные обстоятельства, но уют создать возможно даже минимальными усилиями. Может показаться, что это мелочи, но ведь из мелочей порой складывается вся наша жизнь. Не пренебрегайте своим комфортом, пусть вокруг вас будут красивые иллюстрации на стене, книги, гирлянды. Очень важно, чтобы вам хотелось вновь и вновь возвращаться за свой рабочий стол, к своему скетчбуку.

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ СОВЕТОВ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ

Создайте свой особый творческий уголок, который будет вас наполнять вдохновением. Даже если нет рабочего стола и места, то вы можете создать свой собственный скетчбук, оформить его, чтобы это был ваш «портал» в творческий мир.

Приведу простой пример из жизни.

Во время каникул в художественной школе я люблю уезжать на дачу, чтобы побыть в тишине на природе. Но работа продолжается, поэтому я создаю себе уютное (временное) рабочее место, которое меня вдохновляет. Я заметила, что если этого не делаю, то долго не могу сосредоточиться и начать. А даже маленький букет полевых цветов и любимый скетчбук создают особое настроение! Творческий человек — это очень тонко настроенная натура. На нас влияют звуки, погода, обстановка, внутреннее состояние... Не понаслышке я знаю, что некоторые люди этого стесняются, пытаются скрывать. Но это «плата» за творческий склад характера. Художник видит и чувствует жизнь тонко, и поэтому его психика устроена иначе. Важно принять это в себе

