

**СОФЬЯ
МИРОЕДОВА**

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МЛЮСТРАТОРА

**все, что нужно
для работы
в индустрии**

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва

УДК 769.2
ББК 85.15
М64

Мироедова, Софья Андреевна.
М64 Энциклопедия иллюстратора : все, что нужно для работы в индустрии / Софья Мироедова. — Москва : Эксмо, 2026. — 240 с. : цв. ил. — (Мастер иллюстрации. От первого штриха до готового портфолио).

ISBN 978-5-04-228093-1

Откройте для себя профессию, в которой изображения становятся языком общения. В «Энциклопедии иллюстратора» Софья Мироедова, опытный иллюстратор и преподаватель, работающая с 2008 года, делится знаниями, помогающими мыслить как художник, создавать выразительные визуальные истории и уверенно ориентироваться в современной индустрии. Книга раскрывает принципы визуального языка, роль личного стиля, специфику традиционной и цифровой графики, направления коммерческой иллюстрации и основы профессиональной работы с клиентами. Это красочный и вдохновляющий путеводитель для тех, кто хочет глубже понять профессию и найти собственный голос в иллюстрации.

УДК 769.2
ББК 85.15

ISBN 978-5-04-228093-1

© Иллюстрации и текст, Софья Мироедова, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

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
МАСТЕР ИЛЛЮСТРАЦИИ.
ОТ ПЕРВОГО ШТРИХА ДО ГОТОВОГО ПОРТФОЛИО

Мироедова Софья Андреевна

**ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИЛЛЮСТРАТОРА
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ В ИНДУСТРИИ**

Главный редактор *Рамиль Фасхутдинов*
Руководитель отдела *Мария Терешина*
Руководитель направления *Ирина Мещерякова*
Ответственный редактор *Эсмера Кораблева*
Литературный редактор *Шнайдер Юлия*
Младший редактор *Екатерина Мигалина*
Художественный редактор *Петр Петров*
Компьютерная верстка *Наталии Билюкиной*
Корректоры *Марина Пищаева, Ольга Шупта, Полина Моисеева*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарушы ел: 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

Фабрика: «Издательство «Эксмо» ЖШҚ

123308, Ресей, Мәскеу қаласы, Зорге көшесі, 1-үй, 1-құрылыс, 20қабат, 2013-каб.

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-дукен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасына импортылаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и продавец/поставщик по прямому поручению на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

ТОО РДЦ Алматы, Алматы, ул. Домбаровского, 3-а, литер Б, офис 1.

Дистрибутор және Қазақстан Республикасында өнімге шығымдар

қабилдәу жөніндегі өкіл: «РДЦ-Алматы» ЖШС.

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

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

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»:

www.eksmo.ru/certification

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін растау туралы

мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: <http://eksmo.ru/certification/>.

Произведено в Российской Федерации

Ресей Федерациясында өндiрiлген

Сертификаттауға жатпайды

Дата изготовления / Подписано в печать 18.03.2026.

Формат 84x108^{1/16}. Гарнитура «ТТ Norms Pro».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2. Тираж экз. Заказ

ЧИТАЙ · ГОРОД

eksmo.ru

Официальный
интернет-магазин
издательства «Эксмо»

Хочешь стать
автором «Эксмо»?

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

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.

bombora.ru bomborabooks bombora

ISBN 978-5-04-228093-1

9 785042 280931 >

ЧИТАЙТЕ
И СЛУШАЙТЕ
в Литрес

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
Почему я написала эту книгу	8
Глава 1. ИЛЛЮСТРАТОРСКОЕ МЫШЛЕНИЕ: ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ ОНО НУЖНО	10
Мышление отражает мир	13
Иллюстратор — режиссер	16
Начиная рисовать, мы буквально ставим сцену	16
Сила образного мышления	17
Как развивать мышление иллюстратора	17
Чем отличается ремесло от искусства	18
Глава 2. ЯЗЫК ИЛЛЮСТРАЦИИ	22
Где водятся истории?	25
Режим поиска идеи: чек-лист	26
Композиция как инструмент повествования	27
Основные правила композиции	28
Цвет как проводник	38
Теория цвета: основа визуальной кухни	39
Цветовые лайфхаки	43
Психология цвета: от чувств к ассоциации	47
Приемы визуального повествования	49
Создание убедительного персонажа	57
Иллюстратор — соавтор	67
Глава 3. ТЕХНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИИ: ИДЕЯ ДИКТУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ	70
Традиционные материалы	73
Мягкие материалы: простой карандаш, цветные карандаши, уголь	74
Тушь, линеры и работа с контуром и пятном	81
Акварель в иллюстрации	88

Смешанные техники	94
Коллаж	100
Цифровая графика	106
Растровая графика	107
Векторная графика	112
Нейросети	115
Глава 4. СТИЛЬ В ИЛЛЮСТРАЦИИ: НЕ ТРЕНД, А ПОЧЕРК	124
Минимализм/flat	127
Гротеск	131
Декоративная иллюстрация	136
Реализм	141
Объектная/3D-графика	146
Как выбрать подход и не потерять почерк	150
Глава 5. НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ	154
История коммерческой иллюстрации	157
Книжная графика	159
Журнальная иллюстрация	164
Рекламная иллюстрация	170
Веб-иллюстрация	175
Игровая иллюстрация	182
Музыкальная иллюстрация	187
А что еще?	192
Fashion-иллюстрация	192
Иллюстрация в кино	194
Иллюстрация в текстиле и принтах	197
И это еще не все	199
Глава 6. КЛИЕНТ, АГЕНТ И СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ	202
Собираем портфолио	205
Один стиль или несколько?	205
Публикация портфолио	207
Социальные сети	210

Где искать клиентов	211
Как заявить о себе	211
Поиск клиентов за рубежом	213
Общение с клиентом	214
Бриф и договоренности	215
Эскизы, правки и допкосты	215
Договор и безопасность	216
Человеческий фактор	216
Личный опыт	217
Чек-лист	217
Работа с иллюстраторскими агентствами и студиями	217
Работа с рекламными агентствами и студиями	218
Работа с иллюстраторскими агентствами	219
Личный бренд и работа на себя	222
Продажа готовых иллюстраций	222
Тонкости работы на себя	223
Личный опыт	224
Авторское право	225
Договоры и передача прав	225
Юридический статус иллюстратора	226
Актуальные риски и защита	226
Практические советы	227
Глава 7. КАК НАЙТИ СВОЙ ГОЛОС В ИЛЛЮСТРАЦИИ	228
Как загореться?	231
Как не перегореть?	234
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	239

ВВЕДЕНИЕ

Когда я только начинала свой путь в далеком 2006-м, мне казалось, чтобы стать настоящим иллюстратором, нужно закончить Академию художеств. Позже, ближе к 2008-му, я подумала, что для успеха в профессии требуется большое портфолио в разных техниках. К 2010-му появилось чувство, что необходимо непременно попасть в «тот самый стиль». Спустя годы в профессии могу с уверенностью сказать, что этого не просто недостаточно — это совсем не главное.

Иллюстрация представляет собой навык мыслить и ясно доносить свои идеи до зрителя, а стиль, техника, модные спецэффекты — лишь форма. Сегодня, чтобы выделиться, просто классно рисовать уже мало. Важно думать, чувствовать, интерпретировать и находить дерзкие и нестандартные решения там, где, казалось бы, лежит уже давно проторенная тропа.

Это руководство получилось объемным, и его не стоит воспринимать как текст на один раз. Запоминать все подряд вовсе не обязательно. Гораздо продуктивнее возвращаться к книге как к справочнику: открывать нужную главу под конкретную задачу — будь то техника, особенности композиции или стилистика иллюстрации. В разное время на первый план будут выходить разные темы, и важно позволить себе работать с ними постепенно, по мере профессионального роста.

ПОЧЕМУ Я НАПИСАЛА ЭТУ КНИГУ

Я вынашивала идею книги об иллюстрации очень давно. Она постоянно менялась и преобразовывалась в моем воображении. Сначала хотелось написать о стилях и техниках, потом – о построении сюжета и повествовании. Но только сейчас, после появления мощных нейросетей, стало очевидно, что нужна книга о мышлении. Об иллюстраторском мышлении.

Все началось с вопросов, которыми задаются ученики в моей школе и коллеги в соцсетях:

- ☞ Как найти свой стиль?
- ☞ Как выделиться из серой массы?
- ☞ Как сделать картинку выразительной?
- ☞ А нейросети нас скоро заменят?

Я поняла, что пора собрать свой опыт, наблюдения и знания в одном месте, чтобы рассказать:

- ☞ Как вдумчиво работать с иллюстрацией;
- ☞ Как воспринимать новые технологии в качестве инструмента, а не угрозы;
- ☞ Как найти путь в визуальном мире.

Иллюстратор — не руки, а голова

Вы можете не иметь диплома, не уметь реалистично рисовать натюрморты, не знать, что такое разбавитель и сиккатив, и при этом быть потрясающим иллюстратором. В чем соль? В навыке говорить картинками. Даже если эти картинки сводятся к «палка, палка, огуречик».

Сейчас иллюстрация становится в первую очередь сторителлингом, заключенным в изображении. Не имеет значения, идет речь о визуальном ряде для соцсети или фоне для мобильной игры. С начала 2000-х у иллюстраторов прибавилось работы, и пик случился на моих глазах: в 2010-м мне приходилось долго объяснять, что я рисую картинки

не только для книг, но и для рекламы; к 2018-му поток заказов у меня и моих коллег увеличился вдвое; а к 2022-му рук для рутинных задач стало не хватать. И да, появились нейросети. Они не губят профессию, а трансформируют ее: помогают отказаться от скучных проектов и расширить творческий диапазон. Чтобы не потеряться, нужно не только учиться владеть новыми инструментами, но и понимать, что именно вы хотите сказать.

Нейросеть — не кнопка «создать шедевр», а новое художественное пространство, где мастер по-прежнему необходим. Midjourney, GPT и другие модели — как кисти и краски. С их помощью можно делать наброски, коллажи, подбирать идеи, но смысл, стиль и структура остаются за человеком.

**Эта книга — не учебник
и не инструкция.**

Скорее, разговор с теми, кто уже в профессии, кто только влюбляется в иллюстрацию, кто боится и кто горит. Я хочу поделиться тем, что узнала за годы работы: с заказами, книгами, комиксами, школой, нейросетями, с собой — способом мыслить, искать и находить яркие, нетривиальные решения в уже изведанной поколениями других мастеров сфере.

**ЕСЛИ ВЫ ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ ПУТИ —
Я РАССКАЖУ, КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ.**

**ЕСЛИ ВЫ УЖЕ В ПРОЦЕССЕ —
НАПОМНЮ, ЧТО ИСКАТЬ ДАЛЬШЕ.**

**ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ КРИЗИС —
МОЖЕТ БЫТЬ, ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ НОВЫЕ ОПОРЫ.**

An abstract painting featuring bold, expressive brushstrokes in a variety of colors including orange, green, red, blue, and yellow. The composition is dynamic and textured, with overlapping shapes and visible painterly techniques.

ГЛАВА 1

ИЛЛЮСТРАТОРСКОЕ МЫШЛЕНИЕ:

An abstract painting featuring bold, expressive brushstrokes in a variety of colors. The background is a light pinkish-red. Overlaid on this are large, irregular shapes in bright red, vibrant green, and orange. A dark blue shape is visible on the right side, and a lighter blue shape is at the bottom left. The overall style is gestural and energetic.

**ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ
ОНО НУЖНО**

Существует расхожее мнение, что иллюстратор — это тот, кто умеет рисовать. На самом деле иллюстратор — не столько рука, сколько голова. Не столько исполнитель, сколько соавтор. Он не просто визуально оформляет, но переосмысляет, интерпретирует и переозвучивает.

МЫШЛЕНИЕ ОТРАЖАЕТ МИР

Я занимаюсь иллюстрацией с 2008 года и все время наблюдаю, как она меняется, подстраиваясь под динамику и интересы современности. Сегодня нам кажется, что иллюстрация — изобретение нашего или, в крайнем случае, прошлого века, нечто унифицированное, адаптированное под действительность. На деле же ее история уходит в глубь веков.

Первые иллюстрации можно найти уже в Древнем Египте. Если посмотреть на изображения в гробницах и храмах, можно без гида в общих чертах понять, что происходит. Хотя, конечно, одних картинок для понимания тонкой культуры Древнего Египта будет маловато. Однако, чтобы не пропасть в чужой стране, словаря с рисунками будет достаточно: покажете картинку с бутылкой воды в магазине, и вам с радостью помогут утолить жажду.

Однако цивилизации древности отделены от нас столетиями, и язык религиозных фресок преобразовался в иллюстрацию. Это стало профессией,

индустрией, культурной частью повседневности — только суть осталась прежней. Мы по-прежнему стараемся донести идею через изображение, направить взгляд, подчеркнуть важное. Изменилась форма, изменилось восприятие, изменилась визуальная норма, но задача та же: рассказать.

Вместе с обществом меняются и законы композиции. То, что раньше считалось каноном, сегодня может выглядеть архаично. Современный зритель вырос в визуальном мире, наполненном сверх избытка фильмами, мемами, интерфейсами, рекламой. Иллюстрация должна говорить на его языке — быть убедительной, яркой, оригинальной, но при этом не пресыщать и не тонуть в море подобий. Иногда это гротеск, иногда — стилизация, иногда — предельная условность. Главное, чтобы изображение работало, а не соответствовало «школе».

Основной задачей художника как в древности, так и сегодня остается управление вниманием зрителя. Эту цель преследуют все сюжетные изображения. Даже картины классической живописи зачастую являются иллюстрациями. Разумеется, когда мастер работает над полотном, он стремится создать шедевр, а не просто картинку в журнал. Вряд ли Делакруа мечтал о том, чтобы репродукции его «Свободы, ведущей народ» украсили страницы учебников истории во всем мире, однако так сложилось. Сотни живописных картин превратились в иллюстрации, хотя авторы иллюстраторами не были. Все благодаря тому, что цель у этих работ одинаковая. Если гении прошлого, переключая взгляд зрителя с объекта на объект, указывали ему на символический смысл картины, то современный иллюстратор ведет зрителя к тезису статьи или покупке пачки молока.

Иллюстрация выделилась в отдельное направление вовсе не в Древнем Египте. Конечно, в течение всей истории человечества нам встречаются иллюстрированные произведения: Маккавейские книги середины IX века, сборник изобретений Аль Джазари XIV века, многочисленные Библии, как рукописные, так и отпечатанные на рубеже XV и XVI веков. Однако формирование иллюстрации в том виде, который знаком нам сегодня, произошло лишь к XIX веку. До появления промышленных печатных станков выпуск крупных тиражей представлялся весьма затруднительным, а потому иллюстрация была скорее узким ремеслом, нежели отдельной профессией. С появлением периодики и рекламы издателям потребовались художники-оформители в таком количестве, что позже они и стали иллюстраторами. Благодаря этому сотрудничеству в графике произошло множество перемен. Журналам,

книгам, кинематографу и другим потребителям иллюстраторского труда требовались яркие, запоминающиеся картинки, которые бы погрузили зрителя в созданный ими мир. Так начали появляться и другие производные от иллюстрации, начиная от комикса и заканчивая анимацией.

Меня особенно вдохновляют художники, которые в свое время пошли против нормы. Например, Артур Рэхем¹, когда создавал «Алису в Стране чудес», отказался от викторианской стилистики в пользу эстетики модерна, сместив фокус повествования ближе к духу эпохи. Или Джозеф Кристиан Лейендекер², один из первых иллюстраторов, начавший использовать кинематографическое кадрирование еще до того, как кино стало массовым искусством.

Сегодня таких приемов еще больше. Все потому что пузырь нашей визуальной реальности расширяется как никогда стремительно, а вместе с ним непременно трансформируется мышление. Наша задача как иллюстраторов не вырезать для себя удобный сектор и пытаться сохранить его границы, а щепетильно подходить к анализу всех возможностей и применять в работе те, что лучше других коррелируют с поставленной задачей, будь то персональный творческий проект или рутинная маркетинговая картинка.

**Иллюстрация — это работа
с контекстом.**

Вы можете рисовать по заказу или для себя, но в любом случае работаете с каким-то смыслом. Он может быть задан в тексте, брифе, теме или возникнуть изнутри. Его интерпретация — задача не кистей и красок, и даже не набитой в рисовании руки, а в первую очередь вашего мышления.

Как расположить элементы? Какой прием выбрать? Сравнить ли с чем-то знакомым? Оставить ли место для паузы, загадки, неожиданности?

¹ Артур Рэхем (1867–1931) — плодовитый английский иллюстратор, который проиллюстрировал практически всю классическую детскую литературу на английском языке («Ветер в ивах», «Алиса в Стране чудес», «Питер Пэн в Кенсингтонском саду»), а также «Сон в летнюю ночь» Шекспира и некоторые оперы Р. Вагнера. Представитель викторианской сказочной живописи. Он неоднократно удостоивался золотых медалей на всемирных выставках. В 1914 году прошла его персональная выставка в Лувре.

² Джозеф Кристиан Лейендекер (1874–1951) — американский иллюстратор. Известен созданием рекламных постеров для компании Arrow Collar и многочисленных обложек журнала The Saturday Evening Post. Многие из его работ находятся в музее Хэггин.