

# ПОСВЯЩАЕТСЯ

моей бабушке Лизе, которая так тянулась  
к знаниям, что во время войны ходила  
одна по дикому лесу каждое утро  
в школу, преодолевая путь в десять  
километров, холод и стужу ради новых  
знаний!





Привет! Давайте познакомимся! Меня зовут Карина, я – профессиональный художник-иллюстратор и мама двух малышек. Еще у меня есть говорящий попугай жако. Я придумала и создала собственный бренд одежды для взрослых и детей со своими принтами и веду онлайн-курсы по рисованию.

Творчество для меня всегда было волшебным целительным даром и возможностью создавать на бумаге свой собственный чудесный мир, наполненный добрыми друзьями и удивительными открытиями. С детства, если у меня были карандаш, краски, кисточки и бумага – я отправлялась в волшебный полет.

К сожалению, я вижу, что для многих рисование после окончания творческих вузов или художественной школы становится чем-то, что вызывает стресс и отторжение. Или наоборот, люди без образования боятся начать рисовать, потому что считают, что не сумеют сделать «как надо» и «правильно».

В своей онлайн-школе я придумала комплекс советов и упражнений, чтобы вернуть тем, кто боится, радость творчества.

Поэтому я приглашаю вас отбросить все страхи и с радостью начать рисовать вместе с моей поддержкой и советами. Ведь рисовать – это очень приятное занятие! Налейте себе кружечку чая, обнимите кота, и давайте отправимся вместе в это захватывающее путешествие!



A whimsical illustration of a night sky. The background is a dark, textured blue. In the upper left, a golden crescent moon with a closed eye and a smiling mouth is surrounded by radiating lines. To its right, a golden starburst with radiating lines is depicted. The sky is filled with various stars: some are simple four-pointed stars, others are multi-pointed stars in shades of gold and pink. In the center, the Russian text "НЕМНОГО ТЕОРИИ" is written in a white, hand-drawn font, underlined with a white wavy line. Below the text, a white dove is shown in flight, its wings spread wide, facing left. The overall style is soft and dreamlike.

Почему мы все — художники и творцы в детстве, а потом что-то происходит, и мы теряем эту свободу и радость творческого полета? Нужно ли кому-то наше творчество? Можно ли сделать рисование своей основной профессией? Как перестать бояться?

Уверена, у вас в голове много подобных вопросов. Давайте разбираться, а потом перейдем к практической части!



# ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Давайте разберемся, что вообще сейчас происходит в современном искусстве и иллюстрации?

СЕГОДНЯ БЫТЬ ХУДОЖНИКОМ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ЕЩЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД.  
У НАС ПОЯВИЛАСЬ КУЧА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. НАПРИМЕР:



## СВОБОДА ГЕОЛОКАЦИИ



Сегодня благодаря интернету вы можете жить, где хотите. Вы можете рисовать на море, за городом, в любом уголке земного шара и отправлять всю работу по email или выкладывать в соцсетях. Вы можете вдохновляться первозданной природой, жить в глуши или путешествовать с детьми и одновременно рисовать, работать и вести свой аккаунт в соцсетях. Когда я начинала работать, надо было ходить с папочкой по редакциям и показывать свои работы. Естественно, для этого надо было жить в Москве или другом крупном городе. Сейчас у нас гораздо больше свободы!



## ВАМ НЕ НУЖНЫ ПОСРЕДНИКИ



После появления соцсетей, таких как Instagram, Facebook, у художников пропала необходимость в посредниках, продюсерах и прочих. Вам не нужно тратить время на посещение мероприятий, где вы можете познакомиться с нужными людьми, не нужно отдавать процент с заказов за представление ваших интересов. Сегодня вы можете общаться с аудиторией, галереями по всему миру, находить заказчиков и показывать свое творчество прямо в соцсетях. Например, мне большая часть клиентов пишет прямо в директ инстаграма!



• Совет от  
котика-помогайки

Заведите творческий аккаунт в Instagram. Следите за качеством фотографий, не выкладывайте фотографии низкого разрешения или сделанные при плохом свете. Вы так же можете продавать свои авторские изделия на таких площадках, как Etsy или Ярмарка мастеров. А принты на стоках типа Creative market или Shutterstock.



## \* ЗАДАНИЕ



Запиши сюда, чем интересно место, где ты живешь,  
в чем уникальность местной флоры и фауны,  
какие рядом есть вдохновляющие места.  
Может быть есть памятники архитектуры?  
Какие интересные личности родом из ваших мест?\*



\*Все это ты можешь использовать как вдохновение для своих личных проектов, которые помогут тебе раскрыться как художнику. Например, сделай серию открыток о своем городе!



# ЧТО ВАЖНО ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИЛЛЮСТРАТОРА?



На Западе те, кого в России называют «иллюстратор», именуются общим словом «artist». В это понятие входят все виды творческой деятельности – от росписи керамики до картин на стену. В России слово «художник» имеет несколько претенциозное значение, обычно означает живописцев. Если ты рисуешь картины акварелью, где, к примеру, коты пьют чай, то ты скорее иллюстратор. Из-за этого сразу возникает некая субординация между художниками. Это не должно вводить вас в заблуждение и смущать.

\* Небольшая заметка от собаки-всезнайки

## ✦ ПЕРЕДАТЬ СВОЕ УНИКАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ✦

После появления цифровой фотографии точная передача окружающего мира стала не так актуальна, гораздо важнее стало личное отношение художника к окружающей действительности, его мысли, эмоции, внутренний мир. Со времен импрессионистов искусство стало все больше выражать личность человека и его индивидуальное восприятие реальности. Людям важно, что думаете именно вы. Ваши впечатления и эмоции.



Леонардо да Винчи,  
«Дама с горностаем», 1490



Винсент ван Гог,  
«Звёздная ночь», 1889



Жан-Мишель Баския,  
«Без названия», 1981

# ВКУС

Хороший вкус – это одно из самых главных чувств в вашем творчестве. Он подскажет вам, какую цветовую гамму выбрать для работы, какой получится результат, что и как исправить и т. д. В дизайн-студиях и редакциях журналов всегда есть дизайнеры, которые создают иллюстрации и макеты, но их всегда отсматривает и выбирает, пускать в печать или нет, арт-директор. Это человек с очень хорошим вкусом и чутьем. Вы должны стать таким арт-директором для самих себя.

## КАК РАЗВИТЬ В СЕБЕ ВКУС?

– Больше любуйтесь «высоким искусством». Ходите в картинные галереи, покупайте альбомы по искусству. Вдохновляйтесь древними культурами и народным искусством. Там очень много красоты.

Обращайте внимания на сочетания цветов в классических работах, на орнаменты, композицию. В институте у нас был термин насмотренность – это когда человек много смотрит на прекрасное и куда-то на подсознание записывается та красота, которую он видел, и формируется хороший вкус.

– Меньше смотрите на продукты массовой культуры. В масс-маркете законы диктуют не красота и стремление к возвышенному, а законы потребления. Поэтому визуальные продукты делают максимально упрощенными, доступными, понятными всем. Там используют яркие кричащие цвета и простые образы.

Для постижения настоящего искусства нужно совершать личностный рост, учиться. Культура потребления создает продукты, которые отупляют. Защитите себя от нее и развивайте в себе чувство гармонии, сложных сочетаний благородных цветов, фактур и сюжетов.



\* Совет от котика-помогайки

\*Я очень часто ищу сюжеты и вдохновение в искусстве древних народов. Благодаря натуральным пигментам цвета в работах древних мастеров очень благородные. Можно не сомневаться в их вкусе.

# ХУДОЖНИКИ, СДЕЛАВШИЕ ИСКУССТВО ТАКИМ, КАКИМ МЫ

## ЕГО ЗНАЕМ



ИВАН КРАМСКОЙ

Иван Крамской участвовал в известном студенческом бунте Академии художеств: отказался писать конкурсную работу на заданную тему.

Студенты хотели писать остросоциальные полотна, а не одни древние сюжеты.

Отчислившись из Академии, он основал сначала Артель свободных художников, а позже стал одним из учредителей Товарищества передвижников.

В 1870-х годах Иван Крамской стал знаменитым художественным критиком.



ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ

Происходящий из купцов Кандинский стал одним из крупнейших художников XX века. Стоял у истоков абсолютно нового течения – абстракционизма. Утверждал, что искусство должно также отвергнуть внешнюю красоту для того, чтобы явить внутреннее прекрасное. Но это прекрасное может показаться уродством неподготовленному зрителю. Для него одним из первых содержание стало в картине важнее формы.



### КЛОД МОНЕ

Французский живописец, один из основателей импрессионизма. Моне запомнился в мировой истории прежде всего как революционер в искусстве. Он первым развил новые технические приемы письма, первым использовал новую теорию цветовой гаммы, первым стал изображать объект несколько раз при различном освещении и погодных условиях.



### ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Нидерландский художник-постимпрессионист, чьи работы оказали вневременное влияние на живопись XX века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом. Большинство критиков не замечало Ван Гога до его самоубийства в возрасте 37 лет, которому предшествовали годы тревог, нищеты и расстройств рассудка. Он говорил о том, что простая передача реальности не актуальна, а важно то, как каждый из нас видит окружающий мир.



### ЭНДИ УОРХОЛ

Энди Уорхол – это человек, перевернувший современное искусство с ног на голову. Он поставил свое творчество на конвейер производства, превратив его в продукт потребления. Благодаря своим новаторским революционным идеям он стал культовой персоной в истории поп-арта и одной из самых необычных личностей в искусстве.



### ЖАН-МИШЕЛЬ БАСКИЯ

Жан-Мишель Баския – американский художник. Прославился сначала как граффити-художник в Нью-Йорке, а затем, в 1980-х годах, как очень успешный неоэкспрессионист. Художник, который демонстрирует, что в наше время умение рисовать – понятие относительное. И можно начать с граффити, а затем твои картины будут продаваться за миллионы долларов.



НАЙДИТЕ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ. ПОДУМАЙТЕ, КАКУЮ ИМЕННО ИСТОРИЮ ВЫ ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ МИРУ. КАКИЕ ВАМ НРАВЯТСЯ ЦВЕТА, ПЕЙЗАЖИ, СЮЖЕТЫ.



\* Совет от котика-помогайки

Создайте доску с тем, что вам нравится на сайте Pinterest. Добавляйте туда все, что вас вдохновляет, — иллюстрации, фотографии, цветовые сочетания, которые вам нравятся. Под каждой фотографией будут открываться похожие картинки, и в них можно копаться бесконечно!



МОЖЕТ БЫТЬ ВЫ УМЕЕТЕ ТО, ЧТО НЕ УМЕЮТ ДРУГИЕ? СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ЦЕНЯТСЯ НЕОБЫЧНЫЕ ТЕХНИКИ — ВЫШИВКА, ЛИНОГРАВЮРА, МАКРАМЕ, РОСПИСЬ ПО КЕРАМИКЕ. СОВМЕСТИТЕ ИХ С КЛАСНЫМИ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ — И РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ!

\* НАПИШИТЕ СЮДА, КАКИМИ ИНТЕРЕСНЫМИ

НАВЫКАМИ ВЫ ОБЛАДАЕТЕ?



Large white scalloped-edged area for writing answers.