



# Содержание

<b>Введение</b> .....	5
А давайте начнем рисовать! .....	6
<b>Подготовка</b> .....	12
Как выбрать материалы: кисти, палитры, бумага .....	13
Правильный настрой: создаем приятную атмосферу для творчества и отправляемся на поиски вдохновения .....	23
Основы акварели: цвет, техники и композиция .....	30
Упражнения: развитие воображения, применение разных техник, работа с цветом .....	45
<b>Ботаническая иллюстрация</b> .....	57
Как вырастить бумажный сад .....	58
Анатомия цветка: рисуем отдельные элементы, подбираем колорит и составляем паттерны .....	64
Секрет выжившего: разбираем основные ошибки и создаем цветы в разных техниках .....	75
Яркие быстрые скетчи на пленэре .....	99
<b>Фуд-иллюстрация</b> .....	116
Еда, я люблю тебя .....	117
Рисунок в кафе: быстрые скетчи с изображениями еды .....	120
Детализированные десерты в разных техниках .....	133
На кухне: учимся вкусно иллюстрировать рецепты .....	146

<b>Анималистическая иллюстрация</b> .....	160
Настоящий пушистый друг .....	161
Начинающие исследователи: рисуем глаза и окрас животных и изучаем особенности внешнего вида .....	164
Реалистичные животные .....	180
Все дело в характере: антропоморфные животные .....	193
<b>Заключение</b> .....	202



Введение

# А давайте начнем рисовать!

Я просыпаюсь каждое утро, говорю себе: «А давай что-нибудь нарисуем!» — и по телу пробегают тысячи бодрящих мурашек. Это лучшая мотивация, чтобы скорее вскочить с постели, сладко потянуться, тихо прокрасться в кухню и заварить традиционный утренний кофе.

Сегодня будет прекрасный день, потому что я обязательно что-нибудь нарисую!

Кофемашина приятно булькает и шипит, круассан подогрет, а яичница с беконом уже ждет на блюде. Московское солнце заставляет щуриться и заряжает энергией.

Сегодня будет прекрасный день, потому что я что-нибудь нарисую. И пусть это не будет шедевр в стиле Ван Гога — важен сам процесс.



Я родилась в маленьком городе на границе Южного Урала и Северного Казахстана.

В 6 лет родители отвели меня в художественную школу. Но я совру, если скажу, что сразу влюбилась в рисование. Скорее наоборот! Сначала оно навевало на меня зеленую тоску. «О боже, опять эти натюрморты!» — думала я и начинала штриховать карандашом в попытках изобразить ткань

или искала «рефлексы» на пластиковых фруктах... Бррр!

Глотком свежего воздуха было рисование на пленэре, когда ты выезжаешь и рисуешь с натуры. Мы ездили на вокзал и зарисовывали там спешащих людей, мам, встречающих своих детей после долгой разлуки. В зоопарке мы рисовали изнывающего от жары и скуки льва, любопытные взгляды баранов и вечно смеющихся над посетителями мартышек.

Это вдохновляло, и где-то в глубине души я чувствовала, что рисовать мне нравится.

Просто, когда обязывают что-то делать — пусть даже нужное и полезное, — это неминуемо вызывает отторжение.

Я становилась старше и вне зависимости от желаний набивала руку, заложив важный фундамент. Я вдоль и поперек изучила теорию рисунка и историю мировой живописи. Я научилась рисовать.

Потом получила выпускной диплом художественной школы без «троек» и... благополучно забыла о кисточке почти на 10 лет.

А когда настала пора определяться с профессией, я выбрала журналистику и стала сначала корреспондентом, а потом телеведущей и даже открыла маленькую видеостудию.

Но через 5 лет учебы и около 5 лет работы я поняла, что хочу уйти. Я не разлюбила журнали-



стику, нет, просто мне перестало хватать в ней свободы творчества. И я окончательно поняла, что счастлива могу быть только в абсолютно творческой среде.

«Но какой?» — думала я и наверняка рисовала что-нибудь ручкой в журналистском блокноте. Я всегда так делала, когда размышляла о чем-то. Но ответа на вопрос тогда еще не было.

Я вышла замуж и через полтора года родила сына Мирона.

Мы жили тогда в Челябинске и в какой-то момент решили переехать в Москву. Продали машину, квартиру, попрощались с любимыми родителями, друзьями... Мы оставили все теплое и сокровенное дома, но пора было двигаться дальше. Поэтому и отправились в столицу с сердцами, полными мечтой.

Там, на северо-западе столицы, я вдруг решила купить самые простые акварельные краски. Наверное, слишком долго думала, что делать дальше, и старого журналистского блокнота и ручки мне стало мало.захотелось сделать большой и яркий рисунок. Альбомные листы были тоже самыми обычными — на таких рисуют первоклассники в школах от Владивостока до Калининграда.

Я нарисовала собаку. Это был безгранично радующийся очередному солнечному деньку щенок кокер-спаниеля. Рисунок мне понравился, и я подумала: «Хм, а почему бы и не выложить это в соцсети?» На мою личную страницу в Instagram тогда было подписано,



наверное, человек 700. И рисунок неожиданно произвел микрофурор. Друзья и знакомые оставляли десятки приятных комментариев.

«Спасибо художественной школе», — подумала я и, возможно, отложила бы кисть еще лет на 10.

Но меня захватило невероятное чувство. Точнее — процесс рисования. Меня радовало буквально все — жизнерадостный щелчок пенала с красками, шелест альбомного листа, кисточка, ныряющая в краски и рождающая образ. Я проснулась на следующий день с одной-единственной счастливой, сладко щемящей грудь мыслью: «А давай начнем рисовать!»

Я рисовала без остановки, наверное, несколько недель. Каждую свободную минуту. Казалось, я жадно наверстываю упущенное.

Однажды муж, проходя мимо моего импровизированного рабочего места (скорее всего, он тогда жевал бутерброд), замер над одним из рисунков и сказал: «Пора бы тебе завести отдельный блог в Instagram и выкладывать туда свои работы».

Уже на следующий день я создала блог иллюстратора.

Впрочем, если вы думаете, что через три дня на меня подписались тысячи человек — то это не так. Абсолютно.

Я выкладывала пост за постом, но никто не спешил подписываться.

Но я не расстраивалась, ведь мне просто хотелось рисовать.

Это вводило меня в состояние творческой медитации, дарило мне счастье. А относительный успех, как и всегда, оказался делом случая. В то время я решила соблюдать диету и отказаться от сладкого. Вы наверняка





тоже когда-нибудь отказывались от сладкого. И чем тогда были заняты все ваши мысли? Конечно десертами!

Подчиняясь причудам подсознания, я рисовала самые вкусные сладости: мороженое, кусочки самых любимых тортов, панкейки... М-м-м...



Пользователям это очень понравилось, тогда Instagram начал рекомендовать мой аккаунт, и я стала получать тысячи лайков каждые сутки.

В какой-то день я проснулась популярным Instagram-блогером.

Вместе с подписчиками поступали все новые и новые заявки нарисовать что-либо. Я рисовала меню ресторанов, ло-



готипы кофеен, иллюстрировала кулинарные рецепты.

А когда стала рисовать не только еду, но и другие сюжеты, на меня «посыпались» заказы на абсолютно любые иллюстрации и, конечно, на рисунки к художественным книгам. Самое удивительное, что сперва я проиллюстрировала не российское, а зарубежное издание. Я продолжила работать в том числе и совместно с мужем, автором детских рассказов. Их я особенно люблю.

Я парила от счастья на двух маленьких недавно выращенных крылышках.

Потом были еще сотни эфиров и курсы бок о бок с лучшими иллюстраторами страны и мира. Как же я все это люблю! И как долго я к этому шла.

Если когда-нибудь я окажусь на необитаемом острове и мне предложат пять предметов, которые я возьму с собой, это будут спички, соль, кисточка, бумага и акварельные краски.

И я прекрасно проведу там время.

Я заканчиваю писать текст поздней ночью. В окне повисла будто нарисованная Сальвадором Дали гигантская июльская луна. Москва вдыхает летнее тепло.

А я ложусь спать с приятным предвкушением. Потому что завтра снова проснусь с той же самой щемящей грудь мыслью: «Давай что-нибудь нарисуем». И даже если не будет кофе, круассана и яичницы с беконом... Это точно будет прекрасный день.

***Давайте же начнем рисовать!***





Подготовка

## Как выбрать материалы: кисти, палитры, бумага

Я прочитала и читаю сейчас очень много книг о рисовании акварелью. Торжественно клянусь, что здесь буду говорить по делу. И, надеюсь, эта книга станет полезным путеводителем по миру рисования. Ну что ж, меньше «воды» и больше акварели!

**Для начала открою маленький секрет. На самом деле, на раннем этапе совсем не обязательно покупать дорогие материалы.**

Когда я вновь начала рисовать, я использовала свои старые краски, простейшую кисточку и обычную альбомную бумагу. Безусловно, картины отличались от того, что рисовали преподаватели курсов, но главное, я запомнила принцип работы, техники, а еще у меня не было пресловутого страха белого листа, как у многих начинающих. Маленькие дети не испытывают его, потому что они не знают, что перед ними дорогая бумага, которую жаль испортить.

Но и на бумаге в клеточку рисовать акварелью не стоит, поэтому, если вы только начинаете, советую приобрести обычный скетчбук. Можно использовать бумагу невысокой плотности, достаточно 150–170 граммов. Но подчеркиваю: он должен стоить столько, чтобы вы не боялись «испортить» купленное. Даже если вы будете профессионалом, всегда есть шанс испортить бумагу. Поверьте.

Итак, вы купили недорогой скетчбук — искренне вас поздравляю. Теперь можете вдоволь экспериментировать с техниками, повторять за преподавателем — на старте это самое главное.

А если страх испортить новый, пусть недорогой, но все же красивый скетчбук присутствует — просто используйте отдельные листы. Это точно снизит напря-

жение. Если вам не понравится результат, лист можно с легкостью выбросить в мусорную корзину и положить на стол новый.

Когда вы набьете руку, почувствуете уверенность и захотите повысить качество рисунка — смело берите бумагу дороже. Я советую использовать хлопковую, плотностью 300 граммов. Однако я встречала достойные скетчбуки и из целлюлозной бумаги. Пробуйте разные бренды и форматы, тут нет универсального варианта. Скоро вы обязательно найдете самые подходящие для вас.

А вот если вы хотите сделать многослойную работу с большим количеством воды или опробовать технику «по-сырому», то тут я вне сомнений рекомендую использовать плотную хлопковую бумагу. Она не «пойдет волнами», не скажется и не будет «грязнить». Да, такие листы самые дорогие, но однозначно стоят своих денег.

Давайте слегка окунемся в теорию (обещаю: без занудства!). Плотность бумаги — это ее толщина. Если вы возьмете обычную тонкую офисную бумагу и попытаете на ней порисовать, она быстро впитает воду и станет напоминать раскрашенную акварелью морскую волну.

Чем выше плотность, тем толще бумага, а значит — тем больше воды она готова принять.

И еще: **бумага бывает из хлопка (Canson Arches, Fabriano Artistico), из целлюлозы (Baohong, Canson Montval) или смесью того и другого (Fabriano Disegno).**

Целлюлоза достаточно быстро сохнет, она идеально подходит для реалистичной ботанической иллюстрации, когда вам нужно добавить много деталей. Можно не бояться, что все они сольются в одно пятно, ведь бумага быстро высохнет.

Но если вы хотите добавить предмету объем, работать по влажной бумаге и получать мягкие линии без резких границ, то идеально подойдет хлопок.

Вы сможете добавлять краску в те места, где рисуете тени, до тех пор, пока не получите нужный объем.

Также **бумага бывает холодного прессования**, или по-английски cold pressed (grain fin), **горячего прессования**, или hot pressed (satin), **и фактурная бумага** (rough torchon).



ФАКТУРНАЯ  
БУМАГА



БУМАГА ХОЛОДНОГО  
ПРЕССОВАНИЯ



БУМАГА ГОРЯЧЕГО  
ПРЕССОВАНИЯ

Бумага холодного прессования — пористая, у нее среднее или крупное зерно, она шершавая и подходит для большинства техник.

Бумага горячего прессования — очень гладкая, непористая, на ней легко рисовать мелкие детали, она достаточно быстро сохнет и идеально подходит на случай, если вы не хотите видеть фактуру на своих рисунках. Я люблю использовать ее, когда планирую сканировать рисунок и переводить его в цифровой формат.

Фактурная бумага полностью оправдывает свое название, она действительно очень пористая, на ней невозможно нарисовать мелкие детали — если уж рисовать, то крупными мазками.

Еще один важный момент. **Бумага должна быть не ярко-белой с голубизной, не желтой, не с серыми подтоном, не коричневой, а молочно-белой.** Это даст вам возможность видеть краски такими, какие они есть.

