

СОДЕРЖАНИЕ

- Запутанные линии • 6
- История без слов • 10
- Волшебные тени • 14
- Магический замок • 16
- Невозможные фигуры • 18
- Гадание на Таро • 22
- Библиотека образов • 26
- Утрируем • 28
- Карта эмоций • 29
- Как передать характер?
Скетчинг в метро • 32
- Пятна Роршаха • 34
- Трансформер • 38
- Рандомайзер • 42
- Собираем паттерн • 46
- Рисуем, что под рукой • 50
- Весёлый скетчинг • 54
- Простые формы • 56
- Сетка • 58
- Изометрия • 62
- Рандомайзер • 65
- Безумный натюрморт • 66
- Детские рисунки • 70
- Характерный злодей • 72
- Знаменитый злодей • 76
- Окружение • 78
- Книжная иллюстрация • 80
- Карта города • 82
- Рисуем как великие.
Пикассо • 84
- Рисуем как великие.
Сёра • 88
- Рисуем как великие.
Ван Гог • 92
- Рисуем как великие.
Модильяни • 96
- Рисуем как великие.
Босх • 100
- Рисуем как великие.
Руссо • 104
- Что такое дудлы • 108
- Мы весёлые медузы • 110
- Рандомайзер • 113
- Дневник наблюдений • 114
- Франкенштейн • 116
- Дурацкий автопортрет • 120

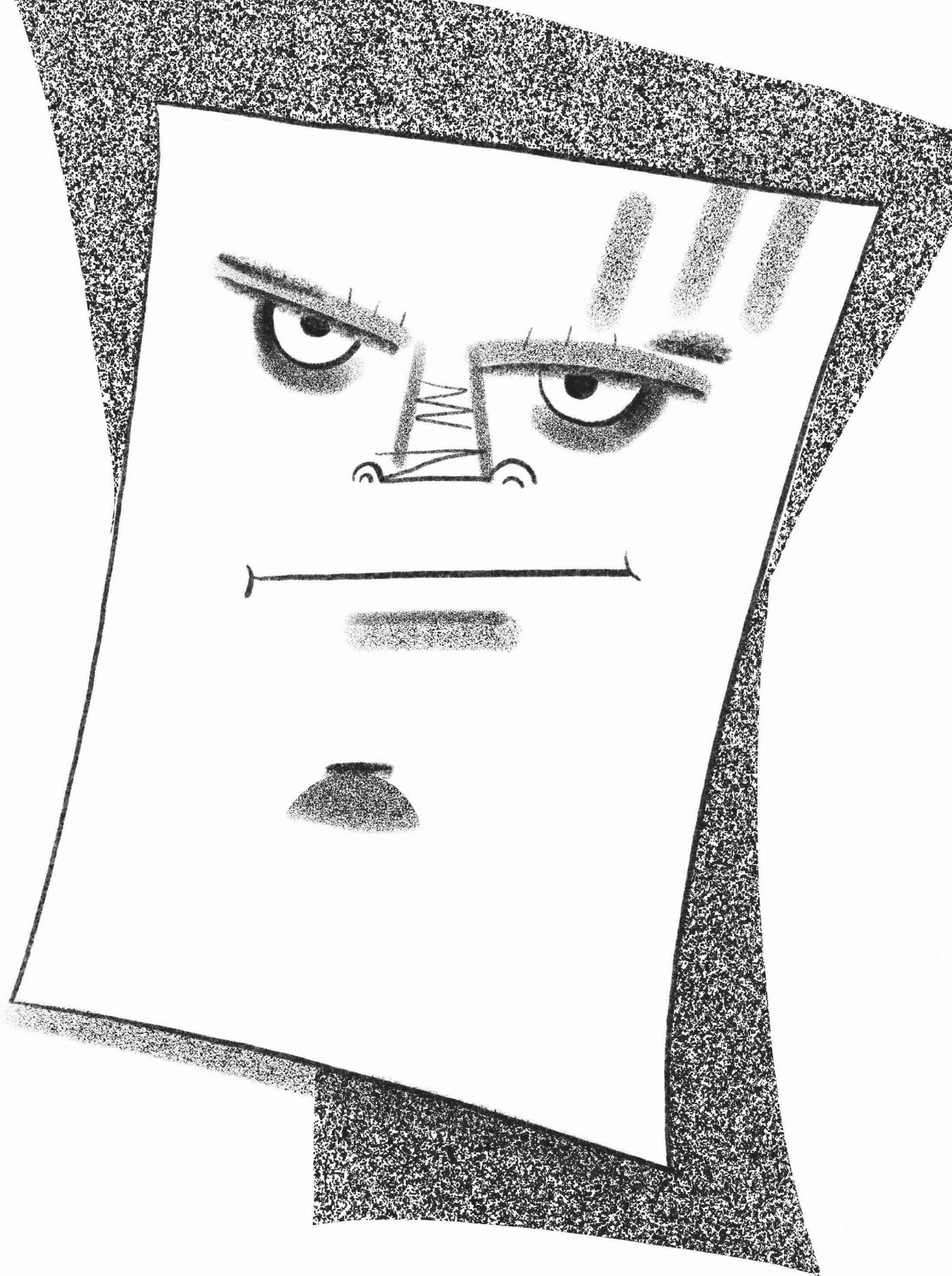
Эмодзи · 122	Что было дальше? · 170
Раскладушка · 124	Умножение · 172
Петроглифы · 126	Игра с освещением · 174
Весёлый лентеринг · 128	Силуэт и персонаж · 176
Штрихуем в разные стороны · 130	Разобранный портрет · 178
Коллаж · 132	Буквица · 182
Киноафиша · 134	Формат · 184
30 бульдогов · 136	Скелет · 186
Мини-комикс · 138	Пошаговая схема наоборот · 190
Жуки и шляпы · 140	
Античные фигуры · 142	
Алфавит · 146	
Угол обзора · 150	
Игра в дурака · 156	
В ритме танго · 158	
Mind Map · 160	
Нарисовать за 60 секунд · 162	
Палка, палка, огуречик · 164	
Рандомайзер · 167	
Точки, линии, пятна · 168	

Вот он — страшный белый лист! Наверное, каждый художник впадал перед ним в ступор: а что, если я сделаю что-то не так? Если у меня не получится? Страх ошибки парализует нашу фантазию, и все идеи мигом выветриваются из головы. Я сама часто покупала красивые дорогие скетчбуки, в которых потом боялась рисовать. Настало время это исправить!

Я собрала для тебя самые креативные упражнения, с которыми ты сможешь расслабить свои «рисовальные мышцы», повеселиться и придумать много новых классных идей. Ведь важно прокачивать своё мышление и фантазию, несмотря на то, рисуешь ли ты в цифре или живыми материалами, успешный ты иллюстратор или начинающий.

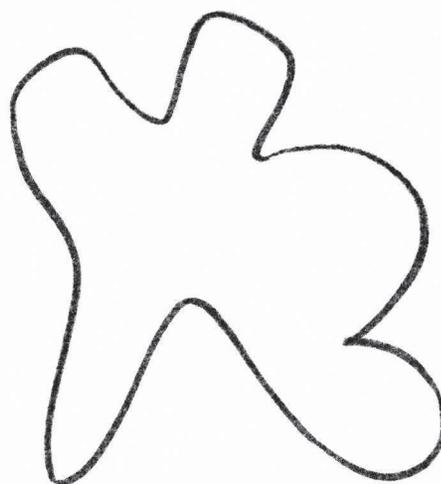
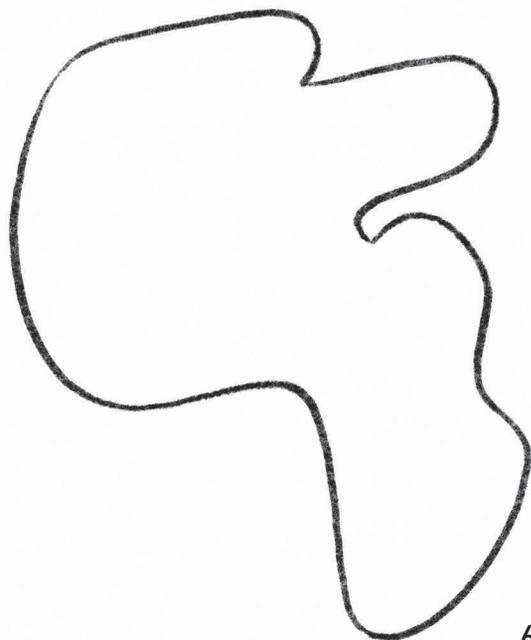
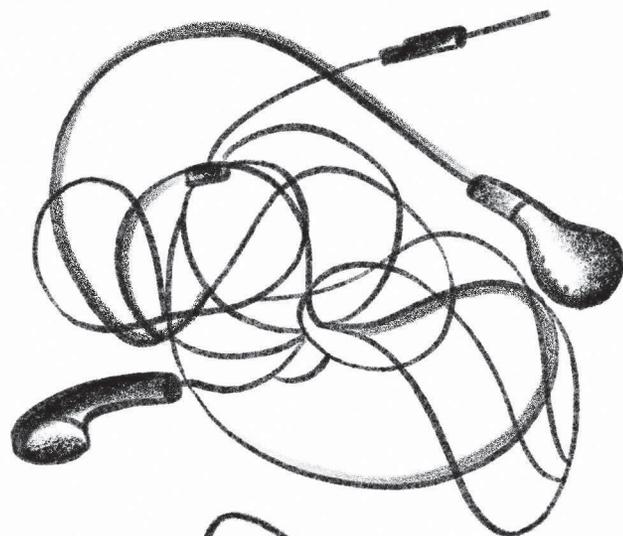
Рисуй каждый день, и тогда в твоей копилке идей прибавится крутых проектов. Ведь даже самые сложные иллюстрации рождаются из почеркушек на белом листе!

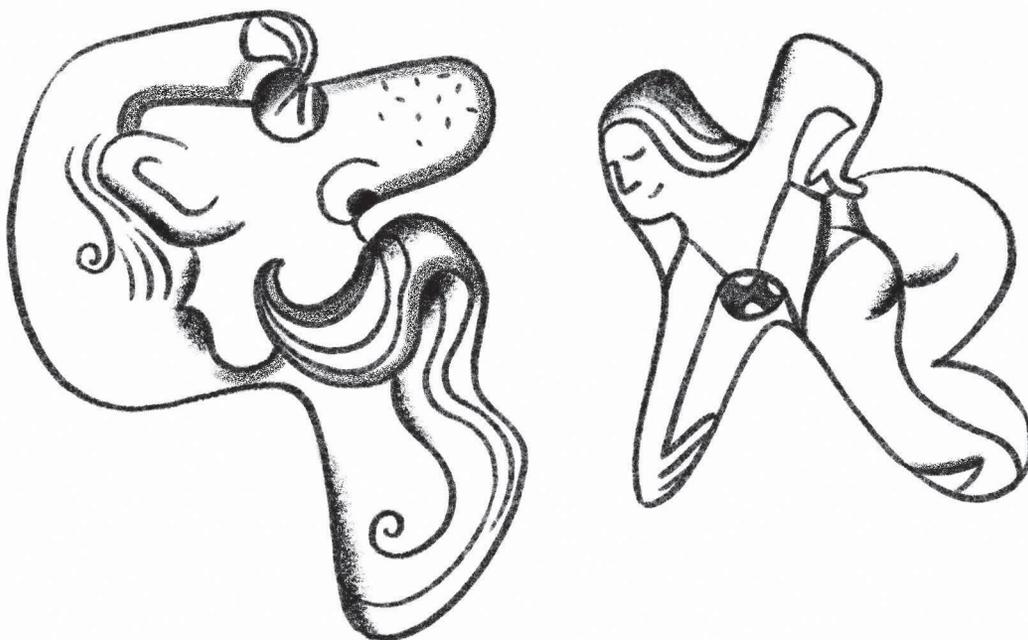

запутанные линии

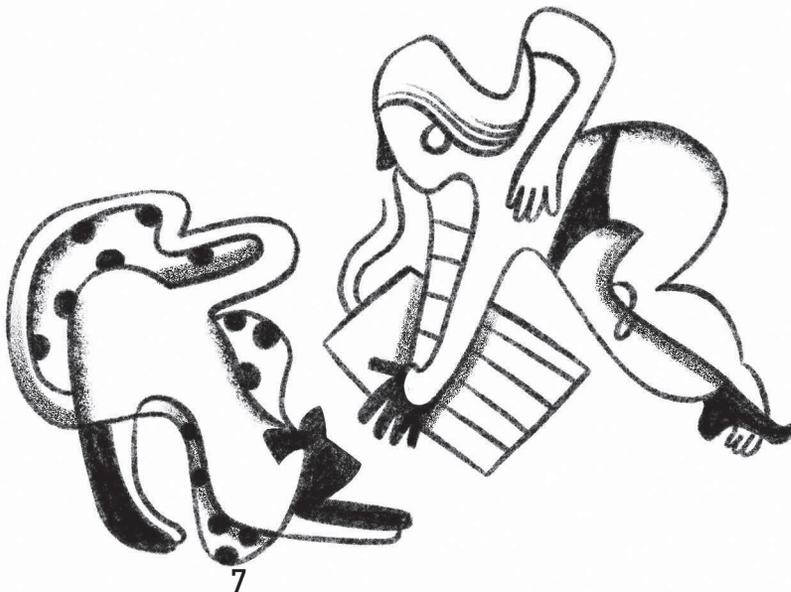
Иногда в голову совсем не идут никакие сюжеты! Чтобы избавиться от этого, давай сделаем пару каракуль или клякс, как у меня на примере, и постараемся увидеть в них персонажей, предметы или целые иллюстрации. С такими формами твоя фантазия сама разгуляется. Этот метод часто используют иллюстраторы в «Британке». Ещё за основу можно взять форму запутавшихся наушников или шнурков, если рисовать каракули не хочется.

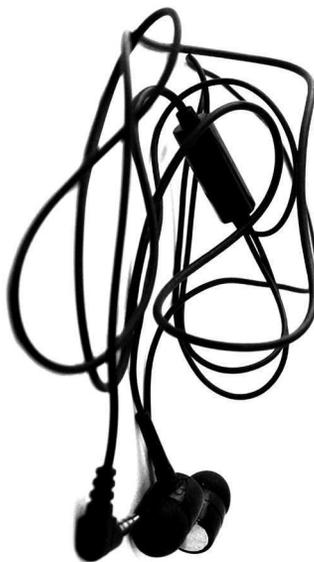
Варианты работы с каракулей: вписываем иллюстрацию внутрь, при этом деформируя её по форме каракули.

Или же комбинируем несколько каракуль и рисуем внутри и снаружи. Вдохновляемся формой и выходим за границы каракули.

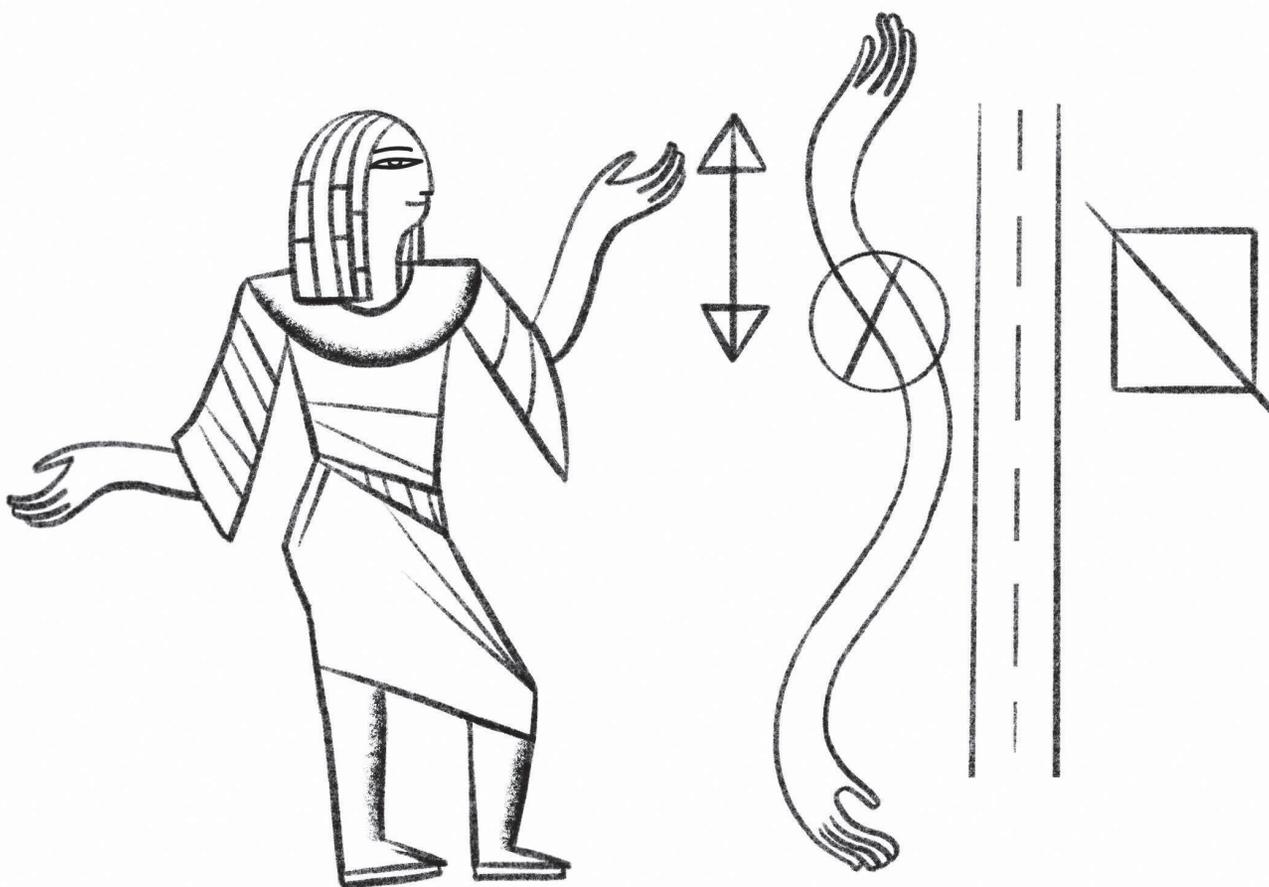
Нарисуй свои каракули из наушников, а потом иллюстрации в них.

ИСТОРИЯ БЕЗ СЛОВ

Историю без слов всегда рассказать сложнее, поэтому предлагаю тебе проиллюстрировать поговорку с помощью пиктограмм. Представь, что ты художник из Древнего Египта и рассказываешь историю иероглифами.

А вот и словарь символов и их значений — пригодится на будущее!

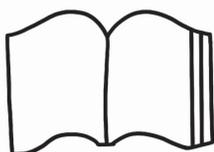
МУДРОСТЬ
БДИТЕЛЬНОСТЬ
ЯСНОВИДЕНИЕ
МАСОНЫ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ИЗМЕНЕНИЕ
СОКРЫТИЕ ТАЙНЫ
МАГИЯ

ВОЙНА
АГРЕССИЯ
ОРУДИЕ
ЦЕЛЬ

ЗНАНИЕ
МИР
МУДРОСТЬ

ЗАПИРАНИЕ
ОТПИРАНИЕ
ТАЙНА
РАЗОБЛАЧЕНИЕ

СОЛЯРНЫЙ СИМВОЛ
РИТМ
РАЗВИТИЕ
ДВИЖЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВО

ДУХОВНОЕ ВОЗВЫШЕНИЕ
РОСТ
ПУТЬ
ПРЕОДОЛЕНИЕ

ЭВОЛЮЦИЯ
РИТМ
ЕДИНСТВО
ВЕЧНОСТЬ
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
СВОБОДА

СИМВОЛИКА ВОЙНЫ
ВРАГ
ХИЩНОСТЬ
ЗЛОБА
ХАОС
ФЕНРИР
ЖАДНОСТЬ

КОСМИЧЕСКИЙ СИМВОЛ
ЖИЗНЬ
ИСТОЧНИК
СВЕТ

ВЕЧНОСТЬ
СВЕТ
УСТРЕМЛЕНИЯ
ИДЕАЛ
НОЧЬ
НЕБОСКЛОН

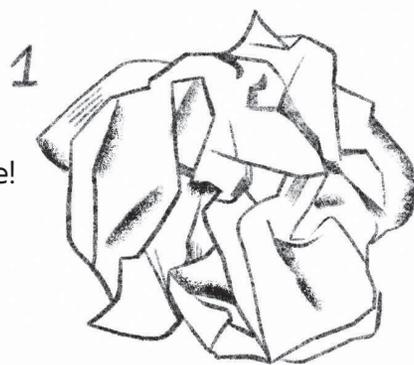
Проиллюстрируй поговорку: «Расти большой, да не будь лапшой, тянись верстой, да не будь простой».

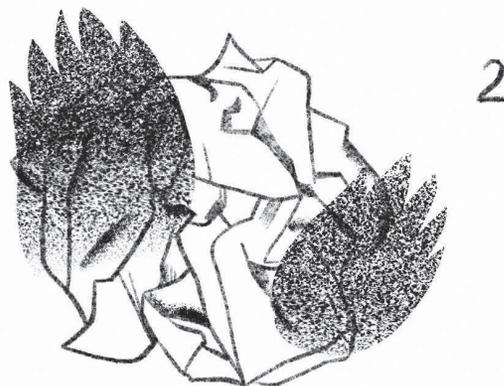
ВОЛШЕБНЫЕ ТЕНИ

Я приготовила для тебя что-то совсем необычное!

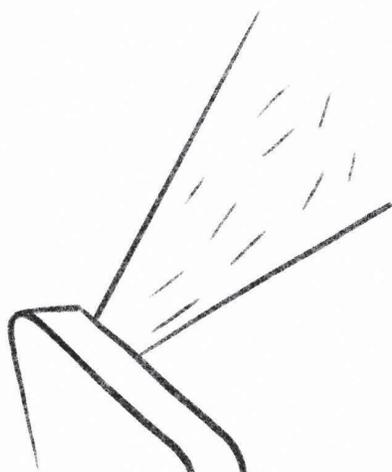
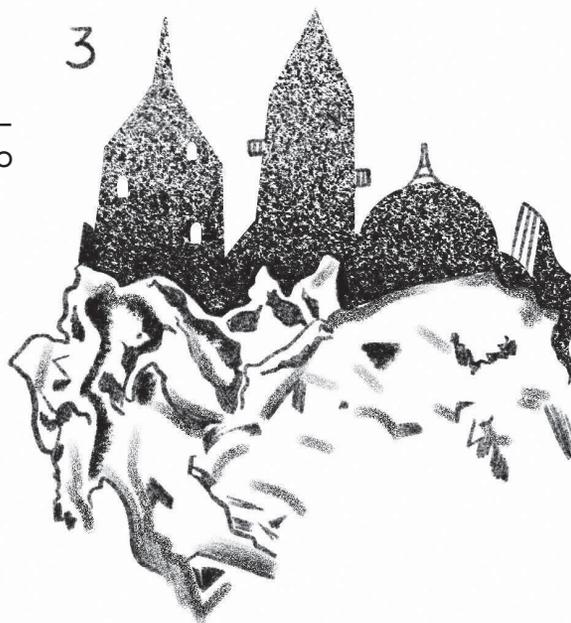
Сначала подготовка: скомкай лист бумаги и положи на тарелку.

Подожги его! Подожди, пока он сгорит.

Направь фонарик на пепел. Уа-ля! Рисуй сказочные миры, можно заодно и на суженого погадать.

4
Можно попробовать не сжигать лист, а подсветить скомканный — может, там тоже будут интересные сюжеты?

Место для твоих колдовских экспериментов.

МАГИЧЕСКИЙ ЗАМОК

Эшер создавал свои трёхмерные миры, используя основные принципы оптических иллюзий. Давай вдохновимся его работами и придумаем свой магический замок. Можно взять за основу литографию Эшера «Бельведер».

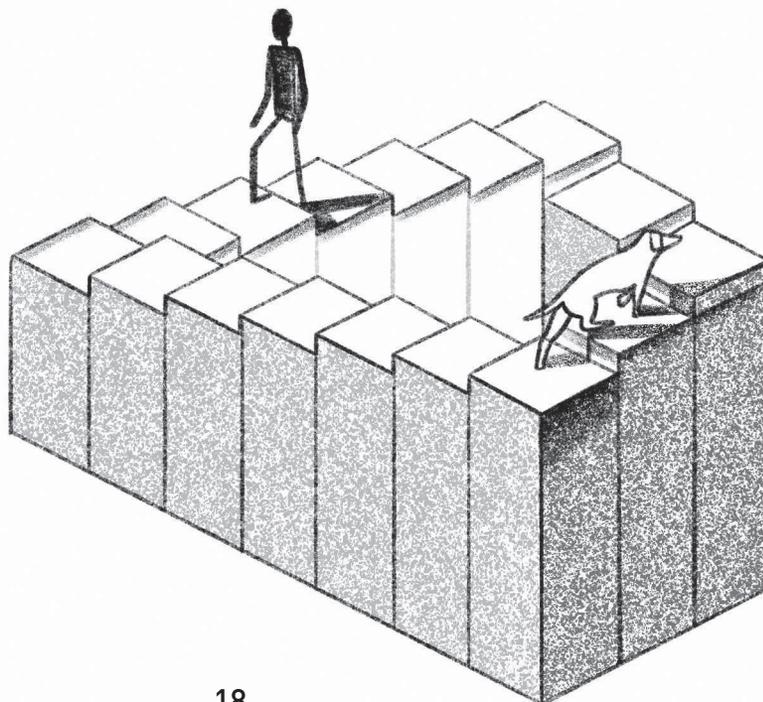

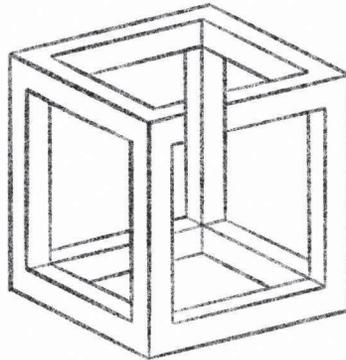
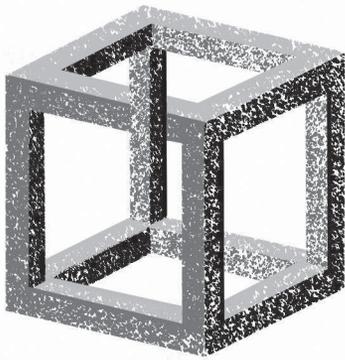
Замок, вдохновлённый конструкцией Эшера:

НЕВОЗМОЖНЫЕ ФИГУРЫ

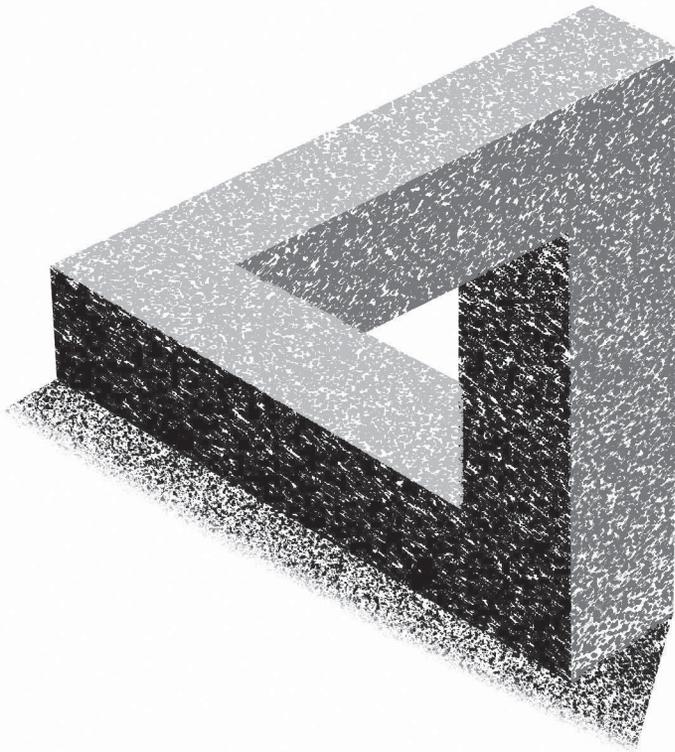
Давай попробуем нарисовать невозможные фигуры, ведь для иллюстратора нет ничего невозможного! Они могут вдохновить тебя на создание собственных иллюстрированных иллюзий. Предлагаю нарисовать несколько иллюстраций с этими фигурами, дополнить их окружением или персонажами.

Лестница Пенроуза — это бесконечная лестница, которая никуда не ведёт. Если идти по ней в одном направлении, будешь бесконечно подниматься, а в обратном — постоянно спускаться.

Иррациональный куб

Треугольник Пенроуза

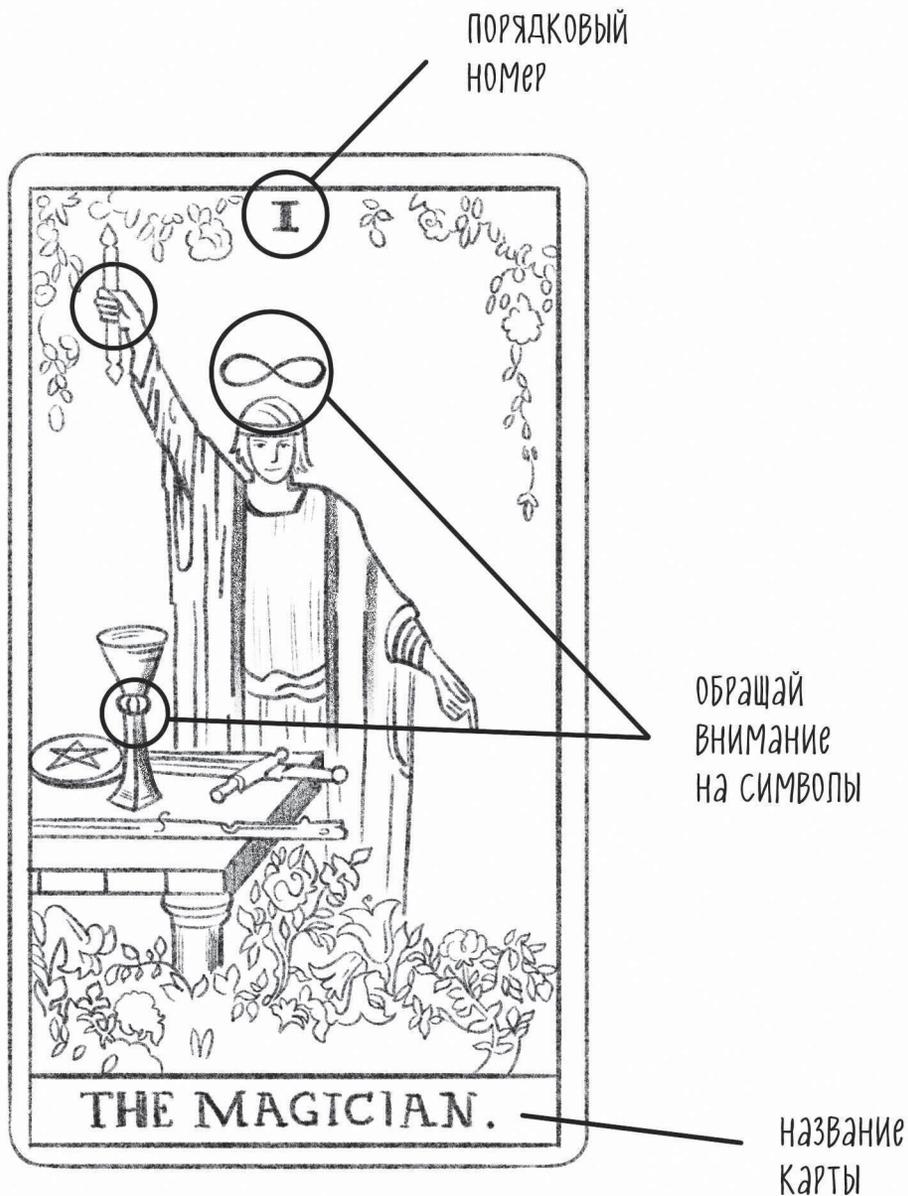
Гадание на Таро

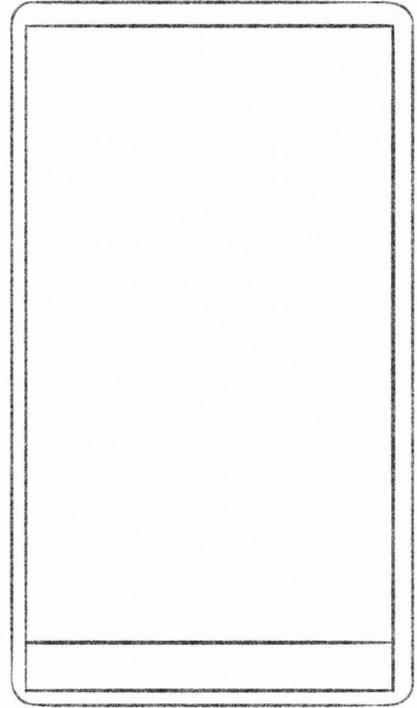
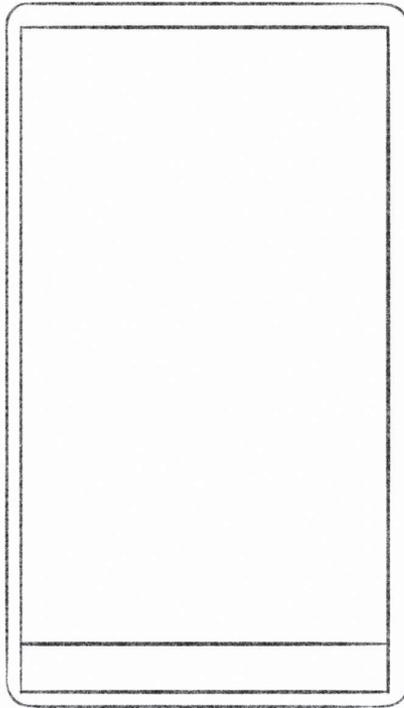
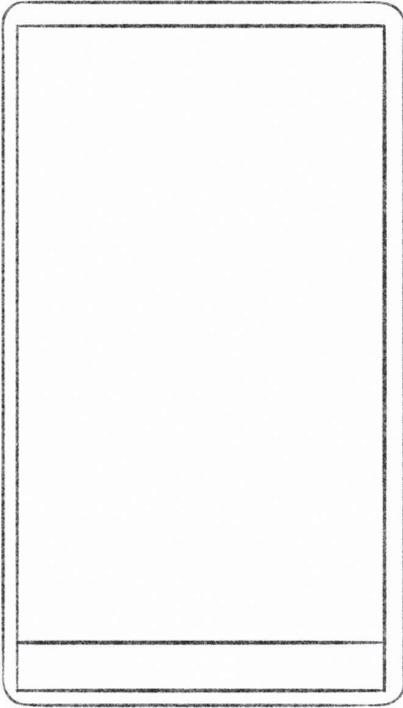
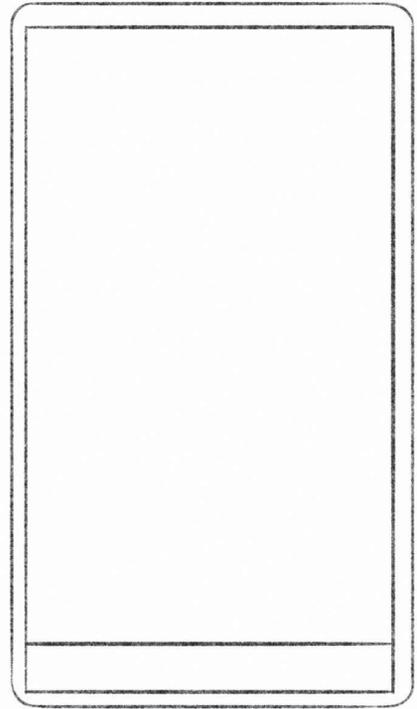
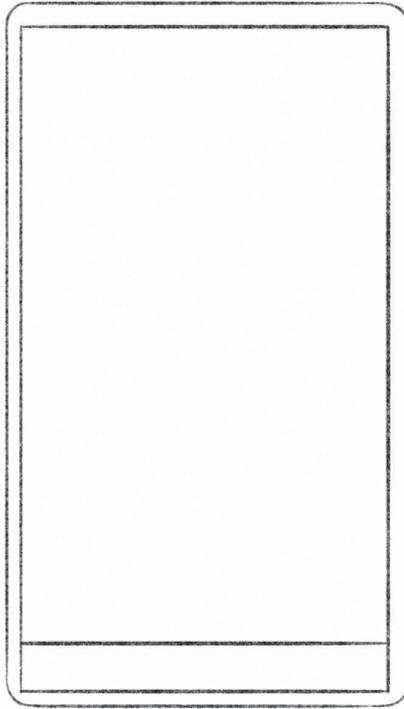
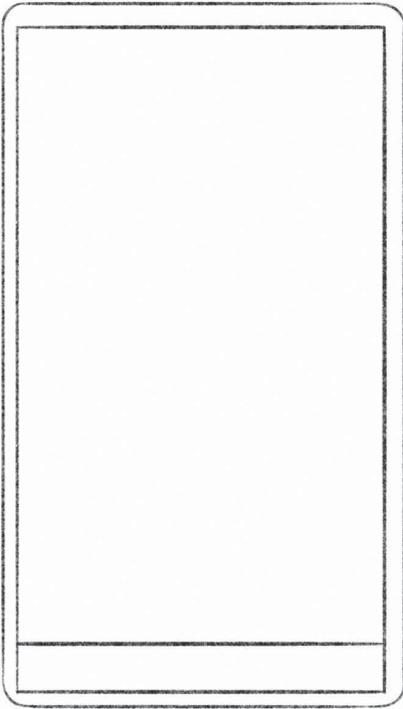
Даже если ты не любишь гадать, тебе обязательно понравится рисовать мистические сюжеты. В Таро можно найти много идей для иллюстраций, ведь, по сути, это набор архетипичных образов. Может, ты даже захочешь создать собственную колоду! Здесь можно вытянуть рандомную карту, предлагаю тебе перерисовать её:

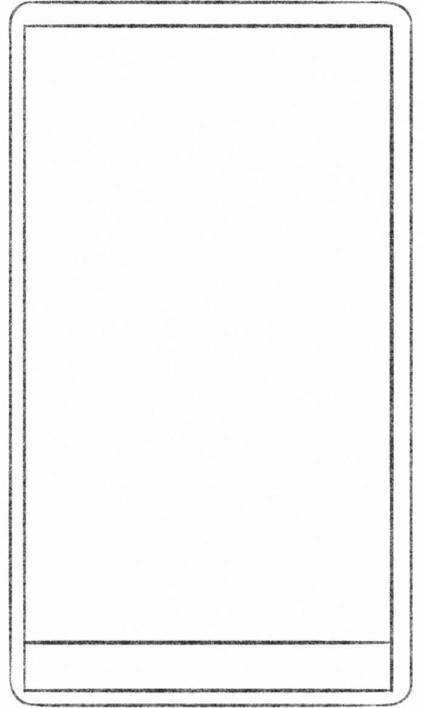
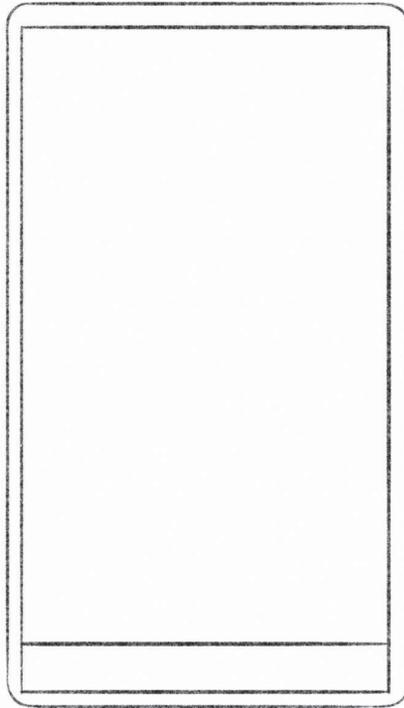
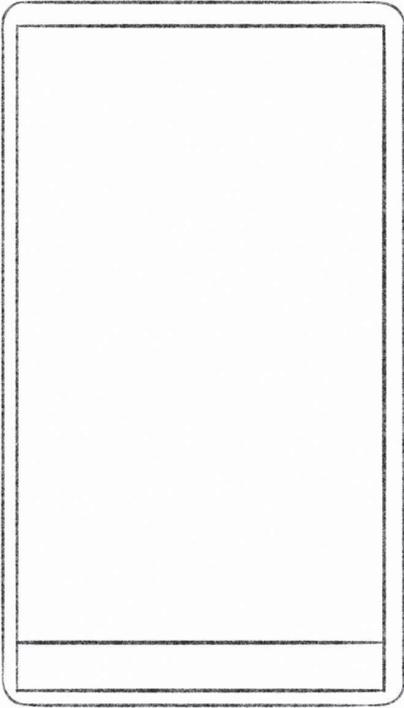
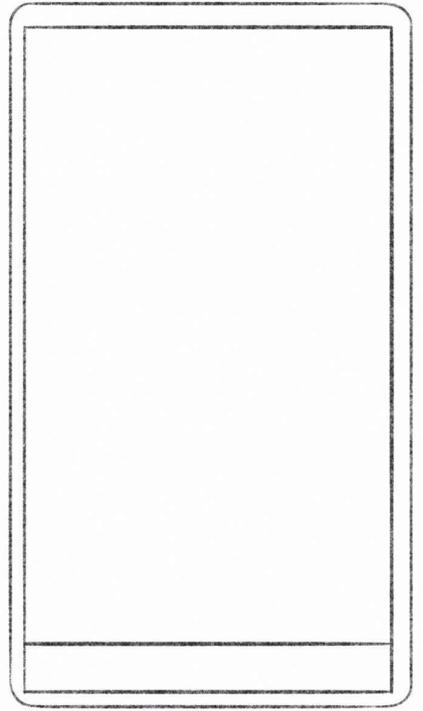
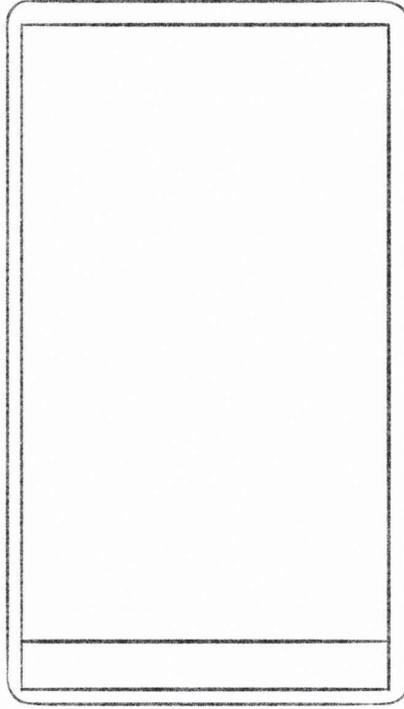
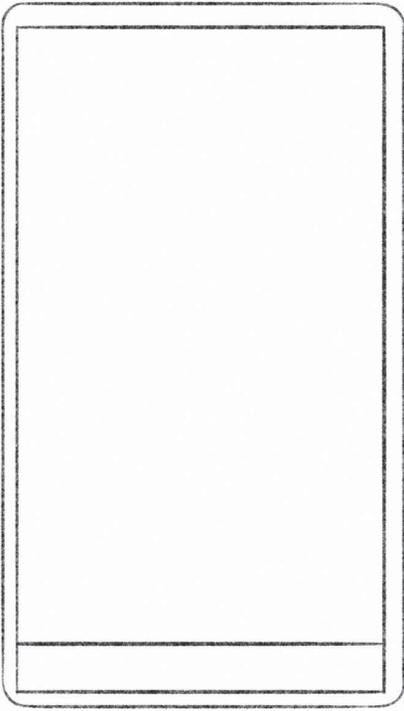

Многие иллюстраторы рисуют собственные необычные колоды карт Таро. Классические сюжеты можно посмотреть у Райдера Уэйта.

Формат карт 13 x 7 см. Начни иллюстрировать старшие арканы, их всего 22.

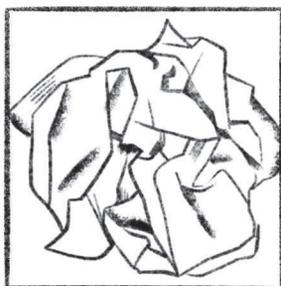

БИБЛИОТЕКА ОБРАЗОВ

Давай соберём свою библиотеку образов и фактур. Этот разворот можно использовать для вдохновения разнообразными материалами. Ты всегда сможешь сюда возвращаться, что-то добавлять и использовать свои находки в будущих зарисовках, если захочется поэкспериментировать с техникой.

Можешь собрать такую библиотеку и для диджитал формата, например, в Procreate из таких фактур потом можно будет сделать свои кисти.

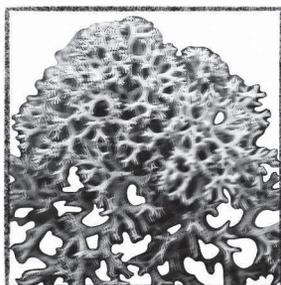
МЯТАЯ БУМАГА

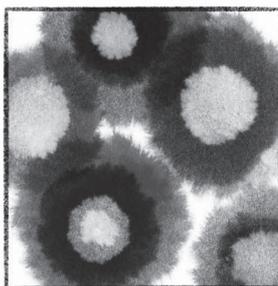
ЛИНЕР

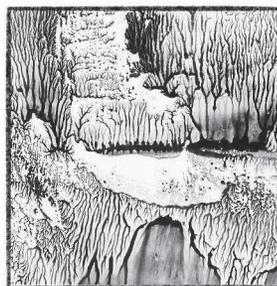
КИТАЙСКАЯ КИСТЬ

МОХ

АКВАРЕЛЬНЫЕ ПОДТЁКИ

МОНОТИПИЯ

Какие фактуры и материалы вдохновляют тебя?

УТРИРУЕМ

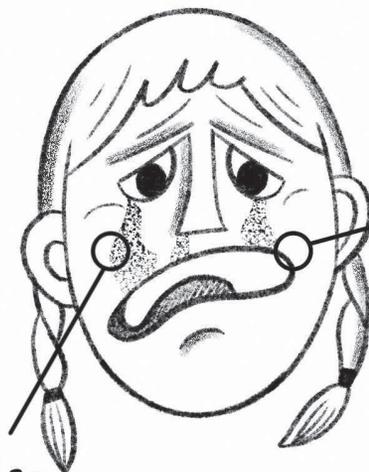
Чтобы научиться рисовать разные эмоции, нам понадобится модель: возьми зеркало и покорчи рожи. Ещё художники студии Уолта Диснея так делали. Главное – нужно утрировать свои черты, ведь любой нарисованный персонаж испытывает эмоции немного ярче, чем мы.

ОБЫЧНАЯ ЭМОЦИЯ

МУЛЬТЯШНАЯ

делаем
МИМИКУ ярче

не забываем
про детали

КАРТА ЭМОЦИЙ

Пример разных эмоций, которые пригодятся тебе при создании персонажа, чтобы разнообразить своих героев.

