

УДК 74(07)
ББК 85.14я7
М25

Маргевич, Мария Леонидовна.
М25 Рисуем цветными карандашами : мастер-классы и упражнения для начинающих художников / М. Л. Маргевич. — Москва : Эксмо, 2024. — 144 с. : ил.

ISBN 978-5-04-186237-4

Цветные карандаши — один из самых волшебных и красивых художественных материалов. В этой книге профессиональная художница и педагог Мария Маргевич познакомит вас ближе с ними. Вместе с ней вы узнаете, что такое иллюстрация, как художнику искать идеи и обрести свой стиль, разберете, что такое композиция, какие у нее существуют правила, почему ритм — это не только о музыке и пройдете 9 волшебных мастер-классов, чтобы создать свои первые атмосферные рисунки карандашами.

Эта книга — идеальный подарок для художника: и начинающего, и профессионала. Пособие поможет вам открыть для себя знакомый с детства материал с новой стороны и научиться находить магию даже в самых простых вещах.

УДК 74(07)
ББК 85.14я7

ISBN 978-5-04-186237-4

© Маргевич Мария, текст, иллюстрации, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление. Для кого эта книга?	7
Моя история	9
Часть I. Подготовка	13
Как поверить в себя и начать рисовать свободно?	14
Что такое иллюстрация и где искать идеи, когда «никак не получается придумать что-то свое»	19
Тренировка	20
Эскизы	21
Наблюдательность	21
Насмотренность	24
Фильмы	24
Фотографии	26
Антикварные магазины и блошиные рынки	28
Эмоции и чувства	28
Совместить несовместимое	30
О стилизации простыми словами, и как найти свой стиль	31
О композиции	38
Типы композиции	39
Формат	42
Симметрия и асимметрия	42
Ритм	44
Контрасты	45
Смещение композиционного центра	51
Смещение точки зрения	52
Выявление светом	53
Часть II. Практика	55
О карандашах, бумаге и других важных вещах	56
Карандаши	56
Бумага	58
Рабочее место	60

Техники работы цветными карандашами	62
Штриховка	62
Работа плоской стороной карандаша (грифель под углом)	63
Техника с использованием растушевки	63
Техника «Гобелен»	64
Свободная штриховка	64
Смешанные техники	65
Немного секретов	69
Базовые упражнения	70
Упражнение «Штриховка»	70
Упражнение «Пятна»	72
Упражнение «Простые объекты»	73
Стилизация	76
Упражнение на стилизацию персонажа «Линейные поиски»	88
Упражнение на поиск эмоций	91
Упражнение «Силуэт»	93
Упражнение «Трансформация»	94
Упражнение «Шерлок Холмс»	98
Упражнение «От обратного»	100
Часть III. Мастер-классы	103
Осенний лист	104
Гриб	107
Груша	112
Мотылек	116
Ежик	120
Лев	124
Щенок	126
Лис с персиками	129
Мишка	133
Вместо заключения	137
Как проявляться в мир со своими работами?	137

ВСТУПЛЕНИЕ

Для кого эта книга?

«Привет, друзья мои!» – так я всегда обращаюсь к своим ученикам. И именно так я хочу обратиться к вам, своим читателям. Потому что на протяжении всей книги я стану для вас другом, опорой, буду подсказывать и направлять. Когда я начинала писать книгу, я думала о тех, кто потерял вдохновение и не знает, куда двигаться дальше.

Думала о людях, которые очень любят искусство и хотят познакомиться с новым материалом – цветными карандашами. И о людях, которые мечтают создавать иллюстрации. Однако, когда смотришь на художников, которые добиваются успеха в своей профессии, далеко не всегда понятно, как человек к этому пришел и с чего нужно начинать. Мы видим итоговую картинку, но не видим путь каждого отдельного человека. Мое личное мнение, что очень важно рассказывать свои истории, показывать путь, где-то трудный, где-то неидеальный, но такой, какой есть. И это поможет мно-

гим избавиться от страха, что ничего не получится или поздно начинать. К слову, самая частая фраза, которую я слышу от взрослых учеников: «Мне страшно». Страшно рисовать, страшно пробовать новое, страшно не оправдать ожиданий, страшно, страшно, страшно. У детей в творчестве таких страхов практически нет. Но, взрослея, мы как будто теряем эту легкость, становимся серьезными, все анализируем и пытаемся сделать по правилам. В искусстве нужны и правила, но и доля смелости, авантюризма и свободы. Именно тогда художник не просто передает красиво и профессионально реальность, но и создает что-то новое. А творчество – это и есть создание нового. В этой книге я хочу поделиться своей историей и секретами работы цветными карандашами, чтобы вы тоже смогли рисовать свободно и без страха.

Моя история

Прежде чем мы перейдем к практике, я хочу поделиться своей историей. На собственном примере я покажу, что ради любимого дела можно рискнуть и все поменять.

Когда я была маленькой, то, как и многие дети, очень любила рисовать. Не скажу, что у меня были какие-то выдающиеся способности, но рисовала я хорошо, и мне это приносило много радости. Повзрослев, я начала испытывать то самое чувство страха и рамок, о котором я писала выше. Было совершенно неясно, куда нужно идти учиться, куда потом можно пойти работать и чем вообще может заниматься художник. Все это казалось несерьезным. Поэтому на семейном совете было принято решение стать врачом. Подготовка давалась мне трудно, я чувствовала постоянное внутреннее сопротивление, и как итог – я не прошла вступительные испытания. Затем полгода я училась в другом заведении, которое было еще дальше от искусства. Это время стало для меня уроком. Я преврати-

лась в закрытого и потерянного человека, который находился не на своем месте. Огромная благодарность моим родителям, что они это вовремя заметили и поддержали меня в решении уйти. И так я стала готовиться поступать на факультет изобразительного искусства. Это был переломный и самый важный момент в моей жизни. Тот самый, который разворачивает всю судьбу на 180 градусов.

Но попасть в место мечты оказалось не самым трудным во всей этой истории. Сложнее всего было то, что я пришла с минимальными знаниями и чувствовала себя слабой. И именно огромное желание заниматься творчеством, мое природное упрямство привели к тому, что я продолжила. **Постоянная практика, ежедневное рисование на протяжении нескольких лет, прекрасные педагоги – вот та формула, которая работает безотказно.** Пройдя этот путь,

как педагог я стараюсь использовать такую формулу и со своими учениками.

На момент поступления в магистратуру я уже осознала, что попала в свой мир. Я начала параллельно участвовать в выставках, даже если сомневалась в своих работах. И шла постоянно вперед. Вперед, несмотря на страх и критику. Все мы проходим через осуждение общества хотя бы раз. И кто-то останавливается, а кто-то продолжает и достигает желаемого. Сколько раз я слышала, что я – «недостаточно сильный художник» или «недостаточно хороший педагог». **Но невозможно сразу родиться опытным и всезнающим. Для любого дела нужны время, практика и терпение.**

После магистратуры я вступила в Санкт-Петербургский союз художников, активно участвовала в различных выставках и много преподавала, в том числе в детской художественной школе. И все это время я продолжала сталкиваться с критикой. Я специально делаю акцент на этом, потому что многих моих взрослых учеников критика очень сильно ранит и останавливает. В какой-то момент вам нужно сделать выбор: вы либо боитесь, либо принимаете этот страх и идете вперед. Любимое дело перекрывает все минусы. Заниматься тем, что тебе нравится, каждый день – это **истинное счастье**, за него стоит побороться! Поэтому мне очень хочется вас поддержать и сказать: «Ты можешь все!»

Жизнь у нас одна, и если вы мечтаете рисовать, то сейчас самое время сделать первый шаг. А еще поделюсь секретом: там, где вы слышите «да у тебя ничего не выйдет», как правило, скрывается самое интересное! Смело шагайте в этот опыт, ведь все, что вам нужно, уже есть внутри вас.

В книге я расскажу вам о том, как и где искать идеи, что такое иллюстрация и как их придумывать, что за материал такой – цветные карандаши – и как с ним работать.

Но будьте осторожны: попробовав однажды рисовать карандашами, можно в них влюбиться навеки.

ЧАСТЬ I

Подготовка

Как поверить в себя и начать рисовать свободно?

Сейчас у меня уже довольно большой опыт работы как с детьми, так и со взрослыми. И открыв свою онлайн-школу, я даже не представляла, что столкнусь с таким большим количеством сомнений у людей. Когда ты погружаешься в это с головой, то невольно начинаешь задумываться и анализировать, откуда же берется страх рисовать? Это и отсутствие профильного образования, и неуверенность в своих силах, и нехватка поддержки от близких людей. Я бы сказала, что все вышеперечисленное – топ страхов моих взрослых учеников, которые начинают учиться иллюстрации. Окружение не всегда принимает желание человека попробовать что-то новое, осуждает его, внушает отказаться от задуманного. Конечно же, бывают и истории, где близкие целиком и полностью на нашей стороне. Но бывает и наоборот. Это ни хорошо, ни плохо. Просто так устроены люди, и тут встает серьезный вопрос: действительно ли вы хотите заниматься этим? Крайне важно научиться слушать и слышать именно свой внутренний голос, а не чужие мнения и мысли. «Легко сказать, трудно сделать», – скажете вы мне в ответ. И я соглашусь с вами. Но этому необходимо учиться, чтобы жить и рисовать свободно.

Я приготовила для вас несколько поддерживающих рекомендаций, чтобы вы не только учились практическим навыкам, но и параллельно серьезно работали над уверенностью в себе. Эти моменты важны именно в единой связке, иначе после освоения базовых приемов при первой же неудаче есть большой риск все бросить.

1. Прислушивайтесь к себе

Поддержка близких для нас очень важна, и с этим не поспоришь. Я точно такая же! Но наши близкие не всегда готовы к переменам, им тоже бывает страшно. Они могут не понимать, зачем вам учиться рисовать, как это можно применить в жизни и что такое вообще стилизация. Часть людей привыкла воспринимать искусство как точную фиксацию действительности, и важно им рассказывать, что такое иллюстрация, что искусство бывает очень разным. Видя, как вы учитесь, пробуете новое, ваше окружение постепенно тоже начнет меняться. А если не начнет, просто помните, что ваша главная опора – внутри вас. Все, что вам нужно, уже у вас есть.

И только Вы знаете, что вам необходимо для счастья. Шаг за шагом отмечайте про себя, что вам нравится и не нравится, чего вы хотите, что вы чувствуете.

2. Ищите окружение, где вас поймут и примут

Если вы столкнулись с тотальным непониманием со стороны близких, то и в этом случае есть выход! Находите сообщества таких же творческих людей, сейчас их очень много. Опять же, прислушивайтесь к себе и старайтесь пребывать там, где вам спокойно и комфортно. Где вас поддержат, не будут давать оценку вашим работам, а помогут советом, порадуются вашим успехам. Моим самым эмоциональным опытом было создание подобного сообщества, в котором люди могут общаться, дружить, подсказывать, направлять друг друга. И оказалось, что именно такое безопасное пространство очень многим было необходимо. Когда ты можешь общаться с такими же влюбленными в искусство людьми, не боясь осуждения.

3. Регулярно делайте быстрые наброски, без ожидания шедевра

Еще одна серьезная проблема – это ожидание от себя сразу шедевра. Суть в том, что в искусстве, как и в любом другом деле, очень важна регулярная практика. Часто бывает, что начинающий художник сразу сильно завышает

себе планку, как будто он кому-то обязан создать что-то невероятное, только-только взяв в руки карандаш. Но это ловушка. Даже уже опытный художник постоянно учится и совершенствует свои навыки. И скажу больше! Всем нам периодически не нравятся свои работы и хочется сделать еще лучше – это абсолютно нормальное желание. Но если ваш внутренний критик будет выходить на первое место, то и прогресс замедлится, и радости от процесса будет меньше.

В рисовании очень важно постоянно практиковаться, делать наброски. И они не должны выглядеть как полноценные

работы. Это необходимо, чтобы в первую очередь выработать привычку «думать с карандашом в руках».

Лучше сделать сначала десять слабых рисунков, потом еще десять хороших рисунков, следом десять уже очень хороших, чем ноль идеальных.

Тут приходят на ум слова Ильи Ефимовича Репина: *«Сначала художник рисует просто и плохо. Потом сложно и плохо. Потом сложно и хорошо. И только потом просто и хорошо».* Дайте себе время, двигайтесь шаг за шагом, найдите себе педагога, с которым вам будет комфортно учиться. И спустя время вы увидите результат.

4. Сначала в удовольствие

Еще один интересный для себя момент я отметила за время преподавания взрослым. Очень часто ученики приходят с запросом сразу после обучения начать монетизировать свое искусство. И я это прекрасно понимаю, более того, это естественно и нормально. Но проблемы возникают, когда этот запрос выходит на первое место. На личном опыте я поняла, что в творчестве без любви очень трудно. Сначала важно

