

10 идей

для вдохновения,

Творческий

экспериментов

девичник

и дружеских
встреч

Джулия Ротман,
Ли Горин,
Рэйчел Коул

Фотографии
Кейт Эдвардс

Содержание

- 9 ВВЕДЕНИЕ
- 15 Стильное рисование
- 29 А теперь вместе
- 43 Вырезать и вставить
- 57 Сложите узор
- 73 Картонный город
- 87 Растем
- 103 Рисуем буквы
- 117 Примите позу
- 131 Вечер в обществе
- 145 Детские забавы
- 158 БЛАГОДАРНОСТИ

Рэйчел, Джулия и Ли

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

«Творческий девичник» — не самое впечатляющее название. К тому же оно не передает невероятного вдохновения и творческой атмосферы на наших встречах. Но оно прижилось с тех пор, как мы — Джулия Ротман, Ли Горин и Рэйчел Коул — впервые собрались четыре года назад, чтобы вместе заняться рисованием.

Разница в возрасте между нами — примерно десять лет. Рэйчел — мама и опытный арт-директор детского издательства. Она получила степень магистра изобразительных искусств на факультете иллюстрации в Школе визуальных искусств. Автор иллюстрированной книги, вдохновленной вечерними прогулками с сыном. Работает над своими проектами, когда есть возможность. Джулия, выпускница Род-Айлендской школы дизайна, создала множество иллюстраций к редакционным статьям, орнаментов для посуды, обоев и канцтоваров по заказам клиентов. Она пишет книги и рисует иллюстрации к ним, организует коллективные проекты по их изданию. Ли, младшая из нас, востребована как иллюстратор-фрилансер, занимается дизайном одежды, аксессуаров и керамики, которые продает в собственном интернет-магазине. Несмотря на разницу в возрасте, у нас есть общие интересы.

Джулия познакомилась с Ли на совместном уроке по иллюстрации в Новой школе дизайна Парсонс. Рэйчел и Джулия встретились на конференции иллюстраторов. Когда у Джулии появилась идея объединиться для производства платков, мы впервые встретились втроем. Платки стали популярными, и мы решили продолжить сотрудничество. В процессе мы поняли, что самое большое удовольствие получаем от совместного рисования и общения друг с другом, поэтому решили регулярно собираться у Рэйчел в надежде однажды при-

думать идею для нового проекта. Но оказалось, что нам просто нравится вместе рисовать. Вот так родились наши «творческие девичники».

Вечернее общение в окружении красок, кистей и бумаги — отличный отдых после работы. Днями напролет мы занимаемся дизайном и иллюстрированием, чтобы заработать на жизнь. Вечера же принадлежат только нам, и мы можем делать то, что нравится, без оглядки на инструкции и правки арт-директора. Мы экспериментируем с новыми материалами: толстыми кистями, перьевыми ручками, коллажем. И рисуем что хотим: животных, моделей на подиуме, поезда. Это расслабляет и возвращает интерес к любимому занятию, которое стало рутинной работой. А еще мы разговариваем. Мы обсуждаем работу, наши успехи, поражения, личную жизнь. Мы стали близкими друзьями, поддерживаем друг друга в стрессовых ситуациях и часто обнимаем друг друга, чтобы утешить после неудачного дня. Но иногда мы так увлечены рисованием, что подолгу работаем в тишине. Для нас эти вечера — групповая терапия. Чтобы не терять творческую энергию, мы запасаемся большим количеством вина и шоколада и иногда приглашаем друзей.

Наши друзья-мужчины часто жалуются: «Почему только для женщин? Это дискриминация по половому признаку!» И они правы. Не то чтобы мы думали, что мужчины нас не понимают. Просто чисто женская компания психологически комфортнее. На одну общую черту

больше. Изредка к нам присоединяются наши кавалеры или Марс, муж Рэйчел, пробует себя в живописи. Но общее правило вечеров — «только для женщин» (даже когда мужчины в шутку предлагают надеть парик или платье). Нам нечасто выпадает возможность проводить время в исключительно женском обществе. Нам это нравится, и мы собираемся продолжать в том же духе.

Мы всегда выбираем любимые работы и публикуем их в интернете. Каждому изображению присваивается хештег #ladiesdrawingnight. Мы получили уйму положительных откликов — не только о наших работах, но и об идее совместного рисования и обмена опытом. Многие оставляют комментарии «Нам тоже надо попробовать» и «Мне тоже хотелось бы прийти». Мы поняли, что такая традиция мо-

жет быть интересна людям всех возрастов: как любителям, так и профессиональным художникам.

В книге вы найдете описание десяти «творческих девичников». Для каждого мы решили задать тему и пригласить талантливых коллег, которые хорошо в ней разбираются. Мы смогли почерпнуть у них знания о новой для нас технике и послушать рассказы об их опыте работы в этой области изобразительного искусства и иллюстрации. Многие из этих женщин — известные иллюстраторы, а некоторые лишь недавно добились первых успехов. В Нью-Йорке, особенно в Бруклине, мы познакомились со многими представителями этой творческой профессии. Это крепкое сообщество, в котором кипит бурная деятельность. Все охотно знакомятся друг с другом, затевают совместные проекты или просто общаются с единомышленниками. Мы даже пригласили некоторых из них на наши вечера и приобщились к их знаниям. Иногда мы побаивались обратиться к людям, чьей работой восхищаемся. Рисовать за одним столом с ними было еще страшнее. В начале каждого творческого вечера приходилось бороться с чувством неуверенности в себе, но оно незаметно уходило в процессе работы.

Мы фотографировали и описывали все вечера. В книге вы найдете инструкции, которые помогут вам воплотить наши проекты самостоятельно, а в конце каждой главы есть список материалов, которые мы использовали (но если что-то найти не удастся, можете смело подбирать аналоги).

Присоединяйтесь! К сожалению, за стол всех желающих посадить невозможно, но в книге мы можем поделиться своим творчеством и новыми знаниями и вдохновить вас на «творческие девичники». И если вам это удастся, не забудьте поделиться своим опытом и опубликовать результаты с хештегами #ladiesdrawingnight и #творческийдевичник. Мы очень хотим увидеть ваши рисунки.

Успехов!

Джулия, Ли и Рэйчел

Как это сделать

СОБЕРИТЕ КОМПАНИЮ ДРУЗЕЙ И РИСУЙТЕ ВМЕСТЕ

На первый «творческий девичник» лучше пригласить только тех, с кем вам комфортно. В небольшой группе легче сосредоточиться и заниматься поставленной задачей, а атмосфера более душевная.

КУПИТЕ ЗАКУСКИ И НАПИТКИ

Мы не можем пережить вечер без пакетика чипсов и бутылки вина на столе. (Но можно заранее поужинать!)

ВЫЛОЖИТЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ И ДЕЛИТЕСЬ ИМИ ДРУГ С ДРУГОМ

Обмен материалами неожиданно помогает найти новую любимую ручку или цвет краски.

ЗАДАЙТЕ ТЕМУ

Если вы не знаете, с чего начать, придумайте тему заранее. Очень интересно наблюдать, как по-разному все ее интерпретируют.

ОБМЕНИВАЙТЕСЬ МНЕНИЯМИ

Одно из преимуществ совместного рисования в том, что можно услышать чужое мнение о своей работе и учиться друг у друга.

В КОНЦЕ ВЕЧЕРА ОПУБЛИКУЙТЕ ЗАКОНЧЕННЫЙ РИСУНОК

Приятно рассматривать одновременно все свои работы, и это помогает отследить прогресс. Не забывайте фотографировать!

Ли

Рэйчел

Ли

“

Благодаря нашим встречам я смогла опробовать новые идеи и выбрать лучшие из них для своих проектов (в том числе дизайна керамики). При поддержке Рэйчел и Джулии я освоила совершенно новые для себя виды деятельности (например, написание этой книги!). Я рада, что в каждый из вечеров подпитываюсь их мудростью, общаюсь, смеюсь, пробуя разные лакомства и рисую!

ЛИ

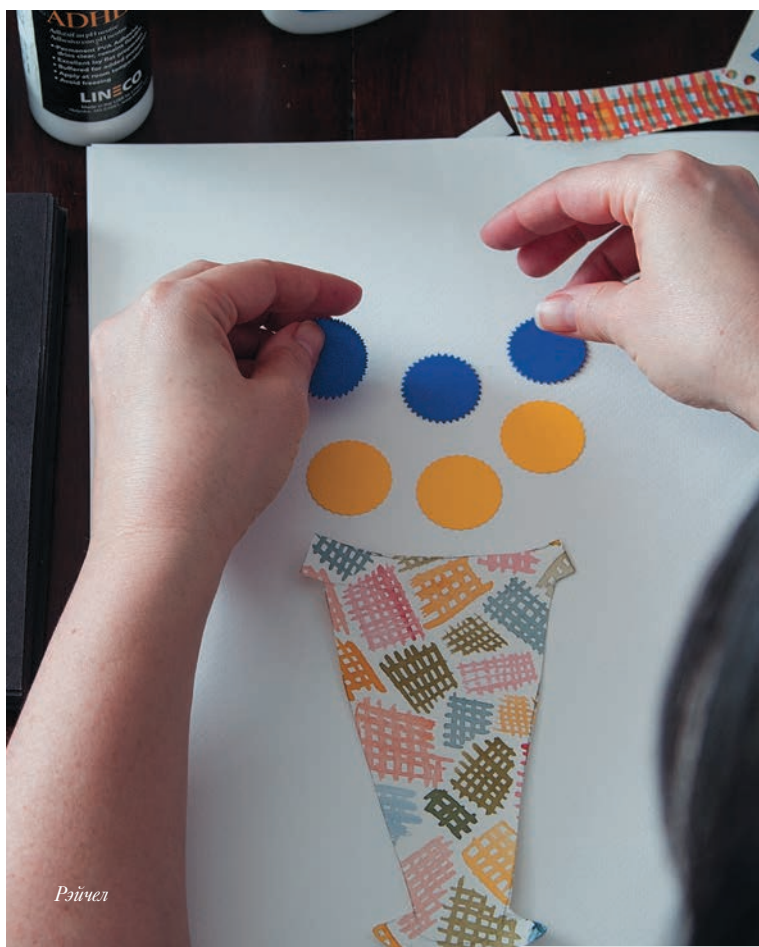
“

Не всегда легко вписать «творческий девичник» в еженедельное расписание. Но когда все уже собрались, разложили материалы и приступили к рисованию, у меня сразу поднимается настроение, я чувствую прилив энергии. К концу вечера я часто испытываю такой подъем, что мне трудно потом заснуть. Эти встречи помогли мне преодолеть мои излишне трепетные и, смею признаться, невротические отношения с искусством. Мне удалось снизить планку, и законченный рисунок, каким я его себе представляю, все реже становится единственной причиной взяться за ручку.

РЭЙЧЕЛ

Джулия

Рэйчел

“

Когда я просыпаюсь утром после наших посиделок, то чувствую себя обновленной. Во время встреч я стараюсь пробовать новое и развивать свой стиль. Рэйчел и Ли влияют на меня — и я экспериментирую со свободной техникой. Не думаю, что попробовала бы ручку-кисть, если бы они не предложили. Теперь я всегда ношу ее в сумке на тот случай, если захочу сделать набросок. Иногда данные вскользь советы могут оставить глубокий след.

ДЖУЛИЯ

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

Проза:

Детские книги:

