Элина Эллис

Взрослая книга о детской иллюстрации

Как нарисовать свою яркую историю

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Содержание

ОТ АВТОРА	4
СТРАХИ И СОМНЕНИЯ	10
ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ	28
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КНИГА	64
СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЖА	108
СЕКРЕТЫ КОМПОЗИЦИИ	138
ЦВЕТ В ИЛЛЮСТРАЦИИ	168
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ НАПОСЛЕДОК	192
ИНТЕРВЬЮ С МАСТЕРАМИ	212

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

ОТ АВТОРА

Сколько бы вам ни было лет и что бы ни творилось в вашей жизни, если вам интересна детская иллюстрация, если вы подумываете о создании собственного проекта или хотите работать с издательствами — вам нужна эта книга.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Когда я была маленькой, я очень любила рисовать. Родители даже отдали меня в кружок при художественной школе, однако через год я сбежала. Мне было безмерно скучно изображать кубы, конусы и складки на какой-то тряпочке, висящей на стуле. Я хотела рисовать фей и единорогов, но этого в кружке не приветствовали. За год меня похвалили только один раз, когда я нарисовала лису. Точнее, лису дома нарисовала моя бабушка, а я в классе выдала ее за свою. На этом мое художественное образование закончилось, так и не успев начаться.

Потом была школа, художественная гимнастика, углубленное изучение иностранных языков, университет, образование экономиста, переезд в Англию, работа в офисе, семья… «А что же рисование?» — спросите вы. А рисование по-прежнему было частью моей жизни. Я рисовала в школе на уроках, в университете на лекциях, дома после работы. Я никогда не думала, что мое хобби станет чем-то большим, пока мне однажды не предложили проиллюстрировать детскую книгу.

Можно сказать, Вселенная наконец-то схватила меня за рукав и ткнула носом в любимое дело, к которому я никогда не относилась серьезно. Одна писательница сидела в парикмахерской и сетовала на то, что не может найти иллюстратора для своей новой книги. В соседнем кресле находился мой друг, который предложил ей обратиться ко мне, зная, что я неплохо рисую. Она обратилась.

На тот момент мне было почти тридцать, я отходила от весьма болезненного развода, работала на полную ставку экономистом и растила сына. Разумеется, я хотела отказаться от этого предложения. Кто я такая, чтоб иллюстрировать детские книги?

Я боялась провалиться с треском в этом новом и совершенно непонятном деле, но еще больше меня пугала перспектива превратиться в бесцветную моль, безразлично хлебающую остывший чай за запыленным кухонным столом. Казалось, именно так заканчивают люди, которые отказывают себе в удовольствии быть собой и делать то, что по-настоящему хотят делать. И я согласилась. Не зря же я рисую всю жизнь? Может, это мое призвание? Так в итоге и оказалось. Но поняла я это не сразу.

Первая книга далась мне невероятно тяжело. Чем дальше мы углублялись в проект, тем больше я понимала, что ничего не знаю и не умею. Каждый рисунок перерисовывала

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

много раз, и все было не то. Как научиться? Где брать информацию? С чего вообще начинать? Как строится композиция рисунка? Какими материалами работать? На какой бумаге? Как переводить рисунки в цифровой формат? У меня был миллион вопросов — и ни одного ответа.

Но дорогу осилит идущий! Сначала я скупила все пособия по детской книжной иллюстрации, которые сумела найти, и изучила их от корки до корки; перечитала все тематические блоги и сайты; обошла все библиотеки и книжные магазины в округе; стала очень внимательно рассматривать и анализировать детские книги, выписывать авторов и иллюстраторов, которые мне нравятся, изучать их биографии и техники работы. Я стала ходить на книжные выставки и ярмарки, научилась работать в Adobe Photoshop и других графических программах.

Большинство моих источников информации были на английском языке. На русском мне не удалось найти ни одной книги и даже ни одного сайта о том, как иллюстрировать детские книги. Но и европейские источники не давали полной картины.

Кроме всего перечисленного, я пыталась напрямую общаться с уже известными авторами и иллюстраторами и задавать им вопросы. На большинство моих писем никто не ответил, а те ответы, которые я получила, сводились к одному: мне нужно художественное образование, получить которое у меня не было ни малейшей возможности. Я поняла, что профессионалы не спешат раскрывать свои секреты новичкам за пределами учебных заведений. Чаще всего у них просто нет на это времени. Но теперь, побывав по обе стороны баррикад, я хорошо знаю, насколько новичкам нужна поддержка профессионалов и насколько важно делиться своими знаниями в более доступных форматах. Без этого многие, даже очень талантливые люди, остаются за бортом — не потому, что не могут, а потому, что не знают как.

Я решила, что буду делиться полученными знаниями со всеми, кому интересна эта тема. Завела блог, который веду до сих пор. В нем собрано все самое нужное, важное и полезное по теме детской иллюстрации (illustrator-uroki.com/blog).

Однако все это было позже. А тогда я была несмышленым гадким утенком, который пытался расправить крылья в совершенно новой для себя роли. Я была одна в чужой стране. Все мои друзья и родственники говорили, что я сошла с ума и у меня нет шансов, что в этот бизнес не пробиться без связей и образования. Но я стучала во все двери и даже лезла во все форточки! Я высылала свои рисунки в издательства, показывала их онлайн, создала собственный блог и сайт на английском, а также загрузила свое портфолио на все бесплатные платформы, которые на тот момент мне удалось найти.

Вопреки всем увещеваниям постепенно меня стали замечать. Я стала получать заказы, и у меня появился арт-агент. Теоретические знания из книг и других источников начали подкрепляться практическими навыками и умениями. Постепенно я смогла уйти с основной работы и стать профессиональным иллюстратором.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

С тех пор прошло десять лет. Я проиллюстрировала множество книг для самых разных издательств по всему миру, получила диплом магистра искусств по специальности «Детская иллюстрация» в Кембридже, победила в нескольких престижных международных конкурсах, мои книги можно купить практически в любом книжном магазине Европы и Америки. Я стала не только иллюстратором, но и автором детских книг. Я путешествую, преподаю, читаю лекции, участвую в социальных проектах. У меня все получилось!

Так для кого же я писала эту книгу? Прежде всего для себя десять лет назад. Для той уже не совсем юной девочки с кучей обязательств, без знаний, связей и образования, но с большим желанием освоить новую профессию и найти свое призвание. Если бы у меня тогда была такая книга, я бы развивалась гораздо быстрее. Было бы пролито меньше слез, съедено меньше шоколада, и выпито меньше кофе и валерьянки.

А еще я написала эту книгу для вас. Для тех, кто хочет освоить искусство детской иллюстрации, но не может бросить все и снова стать студентом. Для тех, кто считает, что у него нет шансов, потому что уже есть другая работа, возраст не тот, не хватает ресурсов и времени. Эта книга сэкономит вам время и сбережет нервы! Она поможет вам поверить в то, что не боги горшки обжигают и все возможно. Вы получите все необходимые знания, чтобы создать что-то по-настоящему достойное и заслуживающее внимания. Кроме того, эта книга для тех, кто уже умеет рисовать или даже занимается иллюстрацией, но хочет структурировать свои знания, упорядочить рабочий процесс и добиться большего.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Сколько бы вам ни было лет и что бы ни творилось в вашей жизни, если вам интересна детская иллюстрация, если вы подумываете о создании собственного проекта или хотите работать с издательствами — вам нужна эта книга. Как справочник, как учебник, как источник вдохновения, как конструктивный толчок в нужном направлении.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Почитать описание и заказать в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги: Проза: Детские книги:

МИФ