

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4	ИЛЛЮСТРАЦИЯ	55
		Мой подход	57
ВВЕДЕНИЕ	7	Стиль	59
		Поиск своего стиля	60
ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА	11	Цвет	63
Ранние работы	13	Композиция	70
Амбиции и преодоление невзгод	14	Направление чтения	74
Разжигаю творческий огонь	17	Сторителлинг	76
Набираюсь опыта	18	Передача чувств	78
		Меньше значит больше	80
РАБОЧЕЕ МЕСТО	23	Разработка персонажей	85
Работа из дома	24		
Инструменты и материалы	28	ТЕХНИКИ И УРОКИ	93
Скетчбуки	30	Скетчинг и дудлинг	94
Цифровые инструменты	33	Цифровая живопись	110
		Живопись гуашью	118
ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ	35	Урок: создание цифрового рисунка	126
Художник и вдохновение	36	Урок: живопись акриловой гуашью	134
Поиск вдохновения	39	Урок: стилизация реальной сцены	144
Истории, которые я рассказываю	43		
Мотивация	44	БЛАГОДАРНОСТИ	151
Референсы	48		
Источники влияния	50		

ПРЕДИСЛОВИЕ

ы с Сибиллин познакомились несколько лет назад, как раз перед открытием совместной выставки в галерее. Я помню, как нервничала и как меня переполняли чувства. Но в тот краткий миг, когда мы встретились и поговорили, я была счастлива пообщаться с таким теплым, спокойным и искренним человеком. Мне кажется, у тех, кто восхищается творчеством Сибиллин, создается похожее впечатление и о ней самой.

Я уже много лет работаю цветными чернилами и акварелью. И пока я узнавала, какие ограничения есть у традиционных материалов и сколько терпения нужно для работы красками на бумаге, мне всегда казалось, что именно эти особенности мне в них и нравятся. В произведениях Сибиллин я ощущаю, что ей пришлось совершить множество проб и ошибок, пока она знакомилась с особенностями своего материала. Всего несколько раз поэкспериментировав с непрозрачными красками, я с трудом могу представить, сколько усилий и времени ушло на то, чтобы овладеть гуашью так, как она.

Меня поражает и вдохновляет способность Сибиллин создавать чистые и с виду простые произведения, где всё будто само собой, без особых усилий, гармонично оказалось на своих местах. Это показывает, как хорошо она понимает важность композиции и может использовать свои знания для создания

интересного ритма в работах. По тому, как она стилизует разные объекты, будь то растения, животные или предметы обихода, сразу видно, что картина вышла из-под ее кисти. И когда дело доходит до красок, произведения Сибиллин демонстрируют, как тщательно она продумывает цвета для своей палитры. Их сочетания всегда выглядят игриво и соответствуют стилю художницы.

В своих новых работах Сибиллин экспериментирует с созданием красивых и полных жизни декораций и обстановки для персонажей. Приятно видеть, что она нацелена на совершенствование в своем ремесле, — я и сама к этому стремлюсь. Наблюдая за тем, как развился и окреп художественный голос Сибиллин за те годы, что она делится своим творчеством, я могу только догадываться, каких высот она достигнет в будущем.

Раз вы держите в руках эту книгу, то, вероятно, уже знаете, какие уникальные и притягательные произведения искусства в ней скрываются. Я приглашаю вас в путешествие в мир Сибиллин, чтобы лично убедиться, сколько усилий вложено в создание каждой из ее работ. Я искренне верю, что ее творчество и мудрые слова вдохновят вас!

HEIKAUS

Создательница плащей, 2020 год, Хейкала

ВВЕДЕНИЕ

родилась во Французских Альпах. Книги, фильмы, рисование и музыка всегда занимали важное место в моей жизни. Я выросла в горах, среди животных, деревьев и цветов всех видов. В детстве мне особо нечего было делать, кроме как бегать по полям и рисовать, чем я и занималась целыми днями со своими сестрами и лучшей подругой. Хорошие были времена!

Я всегда была застенчивой, необщительной — наверное, еще и поэтому постоянно рисовала. В картинах и историях я выражаю себя. Я не только хочу творить

прекрасное, но и стремлюсь к тому, чтобы зритель мог истолковать мои приключения по-своему, взглянуть на них со своей точки зрения. Хочу, чтобы мои истории стали его историями. Искусство сокровенно. Это личное путешествие, но им нужно делиться.

В основном я рисую женщин, поскольку в детстве всегда ими восхищалась. Они вдохновляют меня на то, чтобы становиться лучше. Я чувствую, что через творчество могу отдать дань уважения моим героиням. В то же время все эти женщины — часть меня.

Мне интересно анализировать, толковать и изображать простые моменты жизни, сочетая их с классическими сказками, добавляя нотку волшебства. У всех должна быть возможность отправиться на прогулку в лес с кем-то из знакомых, правда?

Создание книги — очень важный шаг для меня, ведь это исполнение мечты моего внутреннего ребенка! Я всегда дорожила артбуками любимых художников, а их покупка — мое любимое занятие! Держать книгу в руках и перечитывать ее снова и снова — волшебный и вдохновляющий опыт.

Мы живем в прекрасные, но странные времена. В эпоху стремительного развития и изменения, в эру социальных сетей, когда художники творят беспрерывно, чтобы о них не забыли, полезно остановиться и задуматься о том, что нам удалось создать. Сделать глубокий вдох. Потратив годы на рисование и публикацию своих работ в интернете, осознав, что мое творчество может интересовать людей, и собрав свое сообщество, я загорелась идеей создания книги, чтобы запечатлеть весь свой опыт. Я люблю артбуки, потому что они позволяют узнавать больше о художниках, работы которых мы видим в соцсетях. Ведь иногда мы забываем, что искусство не возникает по мановению волшебной палочки! Мы не осознаём, что по ту сторону экрана реальный человек целыми днями рисует, творит то, что он сможет подарить миру. Издание книги — отличный способ очеловечить художника.

А еще это возможность сказать вам спасибо. Книга дала мне прекрасный шанс больше рассказать о моем творчестве и поделиться моей историей с людьми, которые много лет следили за мной и поддерживали. Я дам вам чуть больше личной информации, которой не делилась в соцсетях. Каждый день мне задают вопросы о том, как я творю, как организую работу и довожу все до ума. Я отвечу и на них.

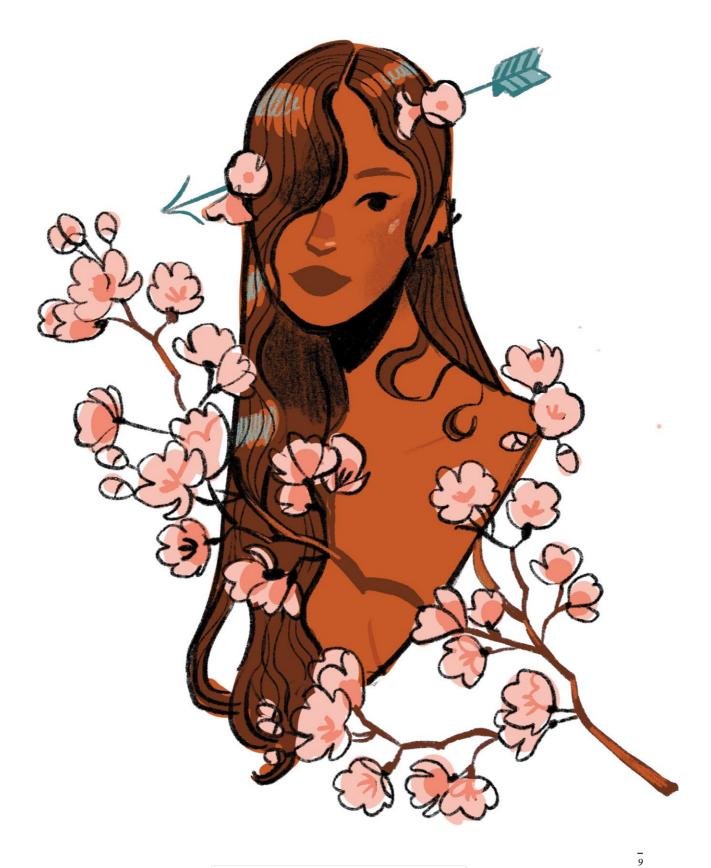
Надеюсь, эта книга станет источником вдохновения для тех, кто мечтает зарабатывать на жизнь своей страстью. Я хочу, чтобы начинающие художники понимали, что этот путь долгий, порой болезненный, но возможно всё. Поиск своего стиля, индивидуальности и чутья требует времени, и это путешествие, которое нужно совершить в одиночку. Но оно чудесное!

Надеюсь, вам понравится рассматривать мои иллюстрации так же, как мне нравилось их создавать.

Почитать описание и заказать в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги: 🕊 🦪

Проза: Детские книги: Детские книги:

