

УДК 741
ББК 85.15
К 41

Кино, Карина. Настольная книга художника. Учимся рисовать с Кариной Кино / Кино Карина. – Москва : Издательство «Эксмо», 2020. – 192 с. – (Инстахудожник).

ISBN 978-5-04-101857-3

Всегда мечтали рисовать, но боялись начать, опасаясь провала? Тысячу раз прокручивали в своей голове истории успеха, но так и продолжали топтаться на месте, испытывая панику перед решительным шагом? Стоп. Вдохнитесь акварельными мазками от художницы, стиль которой завоевал тысячи тысяч сердец!

Внутри вас ждет комплекс авторских упражнений, направленных на раскрытие творческого потенциала, уникальные иллюстрации от прославленной художницы и экскурсия в мир безграничного искусства.

Какие материалы можно использовать, занимаясь творчеством? Где искать вдохновение? Как прокачать свой аккаунт в социальных сетях? Какие ошибки чаще всего совершают начинающие художники? Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете найти в уникальной книге Карины Кино!

УДК 741
ББК 85.15

ISBN 978-5-04-101857-3

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
© Карина Кино, текст, иллюстрации, 2019

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

Инстахудожник

Карина Кино

Настольная книга художника. Учимся рисовать с Кариной Кино

Главный редактор Р. Фасхутдинов
Руководитель направления Т. Коробкина
Ответственный редактор А. Апалина
Младший редактор Н. Крюкова
Корректор Д. Можяева
Художественный редактор Е. Анисина

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.

Таяр белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-дүкен : www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92, E-mail: RDC-Aلماتy@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 28.07.2020. Формат 80x98¹/₁₆.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,97. Доп. тираж 2000 экз. Заказ

12+

Официальный
интернет-магазин
издательской группы
«ЭКСМО-АСТ»

book 24.ru

В электронном виде книга издательства выложена
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
одна книга — два мира

ISBN 978-5-04-101857-3

9 785041 018573 >

K ▲ R I N ▲ K I N Ø

ПОСВЯЩАЕТСЯ

моей бабушке Лизе, которая так тянулась к знаниям, что во время войны ходила одна по дикому лесу каждое утро в школу, преодолевая путь в десять километров, холод и стужу ради новых знаний!

Привет! Давайте познакомимся! Меня зовут Карина, я – профессиональный художник-иллюстратор и мама двух малышек. Еще у меня есть говорящий попугай жако. Я придумала и создала собственный бренд одежды для взрослых и детей со своими принтами и веду онлайн-курсы по рисованию.

Творчество для меня всегда было волшебным целительным даром и возможностью создавать на бумаге свой собственный чудесный мир, наполненный добрыми друзьями и удивительными открытиями. С детства, если у меня были карандаш, краски, кисточки и бумага – я отправлялась в волшебный полет.

К сожалению, я вижу, что для многих рисование после окончания творческих вузов или художественной школы становится чем-то, что вызывает стресс и отторжение. Или наоборот, люди без образования боятся начать рисовать, потому что считают, что не сумеют сделать «как надо» и «правильно».

В своей онлайн-школе я придумала комплекс советов и упражнений, чтобы вернуть тем, кто боится, радость творчества.

Поэтому я приглашаю вас отбросить все страхи и с радостью начать рисовать вместе с моей поддержкой и советами. Ведь рисовать – это очень приятное занятие! Налейте себе кружечку чая, обнимите кота, и давайте отправимся вместе в это захватывающее путешествие!

A whimsical illustration of a night sky. The background is a dark, textured blue. In the upper left, a golden crescent moon with a closed eye and a smiling mouth is surrounded by small radiating lines. To its right, a golden starburst with radiating lines is depicted. The sky is filled with various stars: some are simple four-pointed crosses, others are multi-pointed starbursts, and some are larger, more detailed star shapes. In the center, the Russian text "НЕМНОГО ТЕОРИИ" is written in a white, hand-drawn, slightly irregular font. Below the text is a simple white underline. In the lower center, a white dove is shown in flight, facing left, with its wings spread wide. The overall style is soft and dreamlike, with a focus on celestial and symbolic imagery.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

Почему мы все — художники и творцы в детстве, а потом что-то происходит, и мы теряем эту свободу и радость творческого полета? Нужно ли кому-то наше творчество? Можно ли сделать рисование своей основной профессией? Как перестать бояться?

Уверена, у вас в голове много подобных вопросов. Давайте разбираться, а потом перейдем к практической части!

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Давайте разберемся, что вообще сейчас происходит в современном искусстве и иллюстрации?

СЕГОДНЯ БЫТЬ ХУДОЖНИКОМ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ЕЩЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД.
У НАС ПОЯВИЛАСЬ КУЧА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. НАПРИМЕР:

СВОБОДА ГЕОЛОКАЦИИ

Сегодня благодаря интернету вы можете жить, где хотите. Вы можете рисовать на море, за городом, в любом уголке земного шара и отправлять всю работу по email или выкладывать в соцсетях. Вы можете вдохновляться первозданной природой, жить в глуши или путешествовать с детьми и одновременно рисовать, работать и вести свой аккаунт в соцсетях. Когда я начинала работать, надо было ходить с папочкой по редакциям и показывать свои работы. Естественно, для этого надо было жить в Москве или другом крупном городе. Сейчас у нас гораздо больше свободы!

ВАМ НЕ НУЖНЫ ПОСРЕДНИКИ

После появления соцсетей, таких как Instagram, Facebook, у художников пропала необходимость в посредниках, продюсерах и прочих. Вам не нужно тратить время на посещение мероприятий, где вы можете познакомиться с нужными людьми, не нужно отдавать процент с заказов за представление ваших интересов. Сегодня вы можете общаться с аудиторией, галереями по всему миру, находить заказчиков и показывать свое творчество прямо в соцсетях. Например, мне большая часть клиентов пишет прямо в директ инстаграма!

• Совет от
котика-помогайки

Заведите творческий аккаунт в Instagram. Следите за качеством фотографий, не выкладывайте фотографии низкого разрешения или сделанные при плохом свете. Вы так же можете продавать свои авторские изделия на таких площадках, как Etsy или Ярмарка мастеров. А принты на стоках типа Creative market или Shutterstock.

* ЗАДАНИЕ

Запиши сюда, чем интересно место, где ты живешь,
в чем уникальность местной флоры и фауны,
какие рядом есть вдохновляющие места.
Может быть есть памятники архитектуры?
Какие интересные личности родом из ваших мест?*

*Все это ты можешь использовать как вдохновение для своих личных проектов, которые помогут тебе раскрыться как художнику. Например, сделай серию открыток о своем городе!

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИЛЛЮСТРАТОРА?

На Западе те, кого в России называют «иллюстратор», именуются общим словом «artist». В это понятие входят все виды творческой деятельности — от росписи керамики до картин на стену. В России слово «художник» имеет несколько претенциозное значение, обычно означает живописцев. Если ты рисуешь картины акварелью, где, к примеру, коты пьют чай, то ты скорее иллюстратор. Из-за этого сразу возникает некая субординация между художниками. Это не должно вводить вас в заблуждение и смущать.

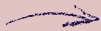
* Небольшая заметка от собаки-всезнайки

✦ ПЕРЕДАТЬ СВОЕ УНИКАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ✦

После появления цифровой фотографии точная передача окружающего мира стала не так актуальна, гораздо важнее стало личное отношение художника к окружающей действительности, его мысли, эмоции, внутренний мир. Со времен импрессионистов искусство стало все больше выражать личность человека и его индивидуальное восприятие реальности. Людям важно, что думаете именно вы. Ваши впечатления и эмоции.

Леонардо да Винчи,
«Дама с горностаем», 1490

Винсент ван Гог,
«Звёздная ночь», 1889

Жан-Мишель Баския,
«Без названия», 1981

ВКУС

Хороший вкус – это одно из самых главных чувств в вашем творчестве. Он подскажет вам, какую цветовую гамму выбрать для работы, какой получится результат, что и как исправить и т. д. В дизайн-студиях и редакциях журналов всегда есть дизайнеры, которые создают иллюстрации и макеты, но их всегда отсматривает и выбирает, пускать в печать или нет, арт-директор. Это человек с очень хорошим вкусом и чутьем. Вы должны стать таким арт-директором для самих себя.

КАК РАЗВИТЬ В СЕБЕ ВКУС?

– Больше любуйтесь «высоким искусством». Ходите в картинные галереи, покупайте альбомы по искусству. Вдохновляйтесь древними культурами и народным искусством. Там очень много красоты.

Обращайте внимания на сочетания цветов в классических работах, на орнаменты, композицию. В институте у нас был термин насмотренность – это когда человек много смотрит на прекрасное и куда-то на подсознание записывается та красота, которую он видел, и формируется хороший вкус.

– Меньше смотрите на продукты массовой культуры. В масс-маркете законы диктуют не красота и стремление к возвышенному, а законы потребления. Поэтому визуальные продукты делают максимально упрощенными, доступными, понятными всем. Там используют яркие кричащие цвета и простые образы.

Для постижения настоящего искусства нужно совершать личностный рост, учиться. Культура потребления создает продукты, которые отупляют. Защитите себя от нее и развивайте в себе чувство гармонии, сложных сочетаний благородных цветов, фактур и сюжетов.

* Совет от котика-помогайки

*Я очень часто ищу сюжеты и вдохновение в искусстве древних народов. Благодаря натуральным пигментам цвета в работах древних мастеров очень благородные. Можно не сомневаться в их вкусе.

ХУДОЖНИКИ, СДЕЛАВШИЕ ИСКУССТВО ТАКИМ, КАКИМ МЫ ЕГО ЗНАЕМ

ИВАН КРАМСКОЙ

Иван Крамской участвовал в известном студенческом бунте Академии художеств: отказался писать конкурсную работу на заданную тему.

Студенты хотели писать остросоциальные полотна, а не одни древние сюжеты.

Отчислившись из Академии, он основал сначала Агтель свободных художников, а позже стал одним из учредителей Товарищества передвижников.

В 1870-х годах Иван Крамской стал знаменитым художественным критиком.

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ

Происходящий из купцов Кандинский стал одним из крупнейших художников XX века. Стоял у истоков абсолютно нового течения – абстракционизма. Утверждал, что искусство должно также отвергнуть внешнюю красоту для того, чтобы явить внутреннее прекрасное. Но это прекрасное может показаться уродством неподготовленному зрителю. Для него одним из первых содержание стало в картине важнее формы.

КЛОД МОНЕ

Французский живописец, один из основателей импрессионизма. Монне запомнился в мировой истории прежде всего как революционер в искусстве. Он первым развил новые технические приемы письма, первым использовал новую теорию цветовой гаммы, первым стал изображать объект несколько раз при различном освещении и погодных условиях.

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Нидерландский художник-постимпрессионист, чьи работы оказали вневременное влияние на живопись XX века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом. Большинство критиков не замечало Ван Гога до его самоубийства в возрасте 37 лет, которому предшествовали годы тревог, нищеты и расстройств рассудка. Он говорил о том, что простая передача реальности не актуальна, а важно то, как каждый из нас видит окружающий мир.

ЭНДИ УОРХОЛ

Энди Уорхол – это человек, перевернувший современное искусство с ног на голову. Он поставил свое творчество на конвейер производства, превратив его в продукт потребления. Благодаря своим новаторским революционным идеям он стал культовой персоной в истории поп-арта и одной из самых необычных личностей в искусстве.

ЖАН-МИШЕЛЬ БАСКИЯ

Жан-Мишель Баския – американский художник. Прославился сначала как граффити-художник в Нью-Йорке, а затем, в 1980-х годах, как очень успешный неоэкспрессионист. Художник, который демонстрирует, что в наше время умение рисовать – понятие относительное. И можно начать с граффити, а затем твои картины будут продаваться за миллионы долларов.