

Я родилась 12 июня 1978 года в Санкт-Петербурге, культурной столице России, Северной Венеции. Этот город действительно особенный, красивый и строгий, со своим индивидуальным стилем; величие в нем чувствуется всегда.

Я решила написать о себе, потому что давно плодотворно работаю с моим любимым журналом «Юность».

Я родилась в семье инженеров: мать — Валентина Яковлевна, ветеран труда г. Петергофа, работала в Санкт-Петербургском государственном университете, в 70-е избиралась депутатом Фрунзенского района Санкт-Петербурга, имеет много благодарственных грамот; отец — Александр Михайлович, профессиональный инженер, работает на БТРЗ Санкт-Петербурга, спортсмен-разрядник, имеет грамоты и значки.

Сейчас я живу, работаю и занимаюсь творчеством в своем родном городе Санкт-Петербурге, в прекрасном и живописном районе — в Петергофе. В этой небольшой статье я хочу нарисовать для вас собственный профессиональный портрет современной художницы и иллюстратора.

Сколько себя помню, я всегда рисовала; дома были изрисованы не только все книжки и тетрадки, но и обои, кафельная плитка, а однажды я умудрилась изрисовать письменный стол. Книжки и тетрадки отправлялись в ма-

кулатуру, обои переклеивались, кафель и стол отмывали мама и бабушка, а я продолжала рисовать.

Петергоф, он же Петродворцовый район, расположен в 30 километрах от центра Санкт-Петербурга в прекрасной живописной рельефной местности. Северная граница района проходит по берегу Финского залива.

Главными достопримечательностями района и центрами притяжения туристов являются дворцово-парковые ансамбли Петергофа, Ораниенбаума и Константиновский дворец. В районе расположены крупные научные и образовательные центры.

Положение района вдоль побережья Финского залива, чистейший воздух, большой массив зеленых насаждений оказывают позитивное влияние на настроение, призывают трудиться на пленэре, воплощать все идеи в работе и в творчестве в целом.

Несколько раз мне говорили, что мои работы вызывают повышенный интерес, а участие в выставках придает им особую притягательность. Мои работы выполнены с душевной теплотой, и я стараюсь, чтобы зритель при первом знакомстве с ними наполнялся положительной энергией и это позволяло бы ему уловить мои мысли и мое отношение к миру.

Я начала рисовать в раннем детстве, училась в художественной школе № 7 Петергофа. Окончила с отличием Российский государственный педагогический

¹ Sono un illustratore — я иллюстратор.

Санкт-Петербургский университет имени А. И. Герцена (факультет изобразительного искусства и черчения, квалификация «учитель изобразительного искусства»).

С 2016 года являюсь членом Международной ассоциации профессиональных художников (МАПХ, Галерея 7Д) по направлению «живопись и графика» в подразделении «художник-профессионал», профессиональным членом жюри ЦДО имени Я. А. Коменского образовательного портала «Рыжий кот».

В 2018 году участвовала в деятельности жюри международного педагогического портала «Солнечный свет».

Я полюбила уроки рисования со школьной скамьи и не могла предположить, что увлечение живописью останется со мной на протяжении всего времени и станет частью моей жизни.

Большое влияние на мое творческое развитие оказали мои преподаватели. В художественной школе Петергофа сильное влияние оказал педагог с большим профессиональным стажем Владимир Викторович Мишуров, который окончил Палехское художественное училище имени М. Горького и Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, член Союза художников и член Акварельного общества Санкт-Петербурга. Он дал мне понять, что нужно быть борцом за искусство, и в этом и будет смысл творчества.

Владимир Викторович Мишуров

Оказывается, секрет прост: надо любить то, что ты делаешь. Мне кажется, я пытаюсь следовать этому, стараясь делать то, что мне нравится, рисовать то, что я вижу. С моей точки зрения, искусство должно делать и художника, и зрителя счастливее; только это качество может послужить отправной точкой в отделении настоящих произведений искусства от современных экзерсисов ради эпатажа.

Мне нравится смотреть на палитру после работы: такое разнообразие сочетаний, такой хаос красок, бу-

кеты оттенков. Их так не хватает в нашей повседневной жизни. Я люблю эту деятельность, все время чувствую в ней потребность.

Будучи еще студенткой университета имени Герцена, я всегда хотела реалистично воплотить в работах красоту и позитивное настроение. Это я и старалась выполнить с помощью разных техник, навыков и знаний, полученных от преподавателей.

Мне не раз говорили, что я не похожа на остальных, более начитанная, эрудированная, спокойная, а главное, очень добрый человек.

Сильное влияние на мое творческое развитие, уже в университете имени А. И. Герцена, оказала мой педагог Елена Валентиновна Латышева, которой уже нет с нами. Елена Валентиновна — член Союза художников и выдающийся акварелист, доцент кафедры живописи, награждена юбилейной медалью «70 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Она внушала мне, что нужно быть преданной чистой природе и сохранять остроту восприятия цвета.

Елена Валентиновна Латышева

Чистоту природы и цвета я и использую в своих работах. Вспоминаю технику работы Елены Валентиновны, я учитываю важность чистоты и прозрачности цвета, педантично отбираю прозрачную палитру.

У каждого художника есть своя цветовая палитра, что-то складывается спонтанно, что-то осознанно. А моя палитра — это прозрачность, светостойкость, универсальность и мягкость.

Мне постоянно хочется совершенствоваться. Для этого я повышаю квалификацию. Очень помогли курсы училища имени В. И. Мухомой (ныне Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица). Будучи слушателем одного из курсов по рисунку, я почерпнула много нового от замечательного профессионала и необыкновенного человека и педагога по рисунку. Именно тогда я познакомилась с

ретушью, углем и мягким карандашом, а самое главное — свободой.

Вспоминаются слова еще одного моего педагога университета имени Герцена об одной из моих работ по графике: «Ты прямо композитор...» Так говорил замечательный и тонко чувствующий педагог по рисунку и скульптуре Юрий Николаевич Елиференко. Говоря это, он имел в виду правильную композицию в рисунке, верное расположение деталей на листе; таким образом вдохновлял и подбадривал меня.

Композиция — важнейший организующий элемент художественного произведения, представляющий собой совокупность приемов, закономерностей, служащих для создания художественного произведения посредством компоновки его деталей в одно целое и придающих произведению выразительность и гармоничность.

Меня всегда восхищал потрясающий профессионализм моих педагогов. Встретить мудрых преподавателей, талантливых, отзывчивых, которые обладают знаниями и могут заинтересовать студента научиться применять эти знания на практике, — это большая ценность в жизни. Мне повезло, я встретила таких людей. Мои преподаватели были творческие личности, всегда с пониманием и желанием занимающиеся педагогической деятельностью. Это заслуженные преподаватели образовательных учреждений.

Творчество — великая движущая сила, но она, как любая сила, требует бережного отношения. Творчество для меня — это счастье, естественная моя потребность, и вдохновение — это настрой моей души на творчество. Как говорят японцы при начертании иероглифов, «посмотрите, как прекрасен белый лист бумаги. И с каждым движением вашей кисти он должен стать еще прекраснее». Каждый художник должен вначале увидеть красоту вокруг, восхититься ею, а затем отразить ее в своем творчестве в той или иной форме.

Можно сказать, что искусство — это гармония внутреннего и внешнего мира, процесс и результат человеческого творчества, направленного на то, чтобы сделать себя и окружающий мир лучше, совершеннее, радостней и прекраснее.

Музыка, поэзия, архитектура, живопись наполняют душу каждого, кто к ним прикоснется, прекрасным. Душа — это волшебная тайна, и когда она зажигается светом, то становится удивительно прекрасной. А творчество — это великая молитва души. Это когда душа отдает свой свет людям.

Я много путешествую, и эти поездки дарят мне вдохновение. Во время путешествий не всегда удается подолгу работать на пленэре. В таких случаях я создаю небольшие этюды, и уже потом, вдохновляясь неболь-

шими зарисовками и впечатлением, создаю свои работы. Игра света и тени, легкий ветерок — они оживают лишь на кончике кисти или карандаша.

Мне важно, чтобы мой зритель вместе со мной прожил, прочувствовал те ощущения, которые меня волнуют, понял настроения и чувства, присущие мне в данный момент, проникся близкой мне атмосферой.

Мой творческий путь заставил меня поучаствовать во многом. Я расписывала матрешек и деревянные футляры в ДК имени А. А. Вермишева г. Петергофа, рисовала стенгазеты для математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Петергофа, преподавала в средней общеобразовательной школе «Золотое крыльцо» Петергофа, работала с несколькими журналами по садоводству, создавая для них иллюстрации (один из них — «Питомник и частный сад»).

Иллюстрация для журнала «Питомник и частный сад»

Работая для журналов, я научилась мыслить современно и креативно. С этого началось мое увлечение иллюстрацией. Путь в загадочный мир не своих мыслей и удивительных сюжетов, которые можно запечатлеть и пережить вместе с автором. Я как художник разговариваю с людьми посредством рисования, живописи. Люди читают мои мысли и чувства в моих работах, и беседа продолжается.

Есть художники, которые изобретают и думают с карандашом в руке. Я действую по-другому. Раньше, чем я возьмусь за карандаш, я должна выяснить все заранее, представить себе мысленно уже готовый рисунок во всех деталях, а уже потом выполнить его.

Я получила дополнительное образование, окончив школу дизайна «Пантеон» по курсу «Дизайн интерьерера» и школу дизайна «Бристоль» по курсу «Дизайн ландшафта». Это мне дало новый толчок для осуществ-

вления творческих планов и новый опыт. Окончила несколько курсов Национального открытого университета «ИНТУИТ» (курсы «Основы фотографии» и «Fashion иллюстрации»).

Я считаю, что художник не должен стоять на месте, он должен развиваться, следить за меняющимся современным миром и идти в ногу с ним. Я постоянно повышаю свою квалификацию, участвуя во всевозможных педагогических конференциях по живописи, по методике образования, принимаю участие во многих конкурсах и выставках и провожу мастер-классы.

Художественный дар — это одновременно и талант, и огромный труд. В искусстве сочетаются безусловное природное дарование и простые технические навыки, без которых настоящего художника никогда не будет. Именно сочетание дарования и неустанного ежедневного труда дает миру самых ярких и одаренных художников.

Я работаю в разных направлениях и техниках: живопись акварелью и маслом; рисунок карандашом, углем, пастелью; графика различными материалами; роспись по дереву; лепка; работаю в стиле арт-фэшн (фэшн-иллюстрация), а также ботанической и графической иллюстрации; занимаюсь геральдикой.

Какое-то время я работала с издательством «Контэнт» г. Москвы, иллюстрируя серию антистресс-раскрасок для взрослых на темы ар-нуво, Японии, импрессионизма, Китая; иллюстрировала для них книги по шитью и вязанию и др., иллюстрировала альбомы для издательства DeAgostini на тему геральдики и российских династий.

Было интересно работать с издательствами. Для меня это было чем-то новым. Но я люблю новое, люблю пробовать новые материалы для рисунков, картин и иллюстраций. Во всем можно найти вдохновение: в природе, в книгах, в разговоре с людьми, в общении с животными. Можно ходить в музеи, зоопарки, театры и везде черпать вдохновение. Всюду видеть красоту и делиться этим с другими.

Везде, где я бываю, в каком месте ни нахожусь, всюду рисую. Даже на бланках гостиниц, за границей, я делаю зарисовки.

«Художник — это вместилище эмоций, которые приходят отовсюду: с небес, от земли, от шуршания бумаги, от мимолетных образов, от паутины», — считал испанский художник П. Пикассо.

Санкт-Петербург

Иллюстрация к антистресс-раскраске для взрослых на тему «Импрессионизм»

«Ваш учитель — это природа», — говорил М. Карваджо, итальянский художник. Я также стараюсь вдохновляться от природы, от окружающего мира. Я рисую, для того чтобы быть счастливой.

Это увлекательное занятие: когда на белом листе бумаги оживает город или, к примеру, лес, испытываешь неподдельное удовольствие. Рисовать — это наслаждение, это самовыражение, это выплеск эмоций и успокоение нервов. Вот идешь, бывает, по улице, и свет такой красивый, и сирень зацвела, и домики так красиво в ряд встали, и думаешь: «Вот сесть бы сейчас тут и воспроизвести на листе всю эту красоту». И хорошо на душе сразу. Рисовать — это как мечтать, только на бумаге.

Я знаю, что использую свой талант в правильном направлении.

Многие мои работы выставлялись, участвовали во всероссийских творческих конкурсах, на международных конкурсах (Киров, Шадринск, Москва, Бийск, Белград (Сербия), Любляна (Словения), Рим (Италия) и др.).

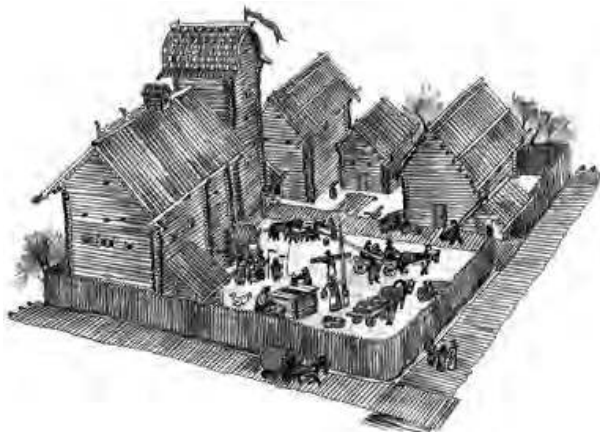

Иллюстрация к альбому издательства DeAgostini на тему геральдики и российских династий

Нам часто не хватает целительного соцветия, всплеска живой природы, которые бы вызвали восторг и покой одновременно. Я никогда не сажусь за работу, если вдруг меня одолевает плохое настроение. Зачем передавать людям негативные эмоции? Любая картина, будь то простой рисунок или иллюстрация, — это слепок времени, и мне хочется запечатлеть эти минуты прекрасными.

Несколько моих статей по мастер-классам на темы «Рисование скетчей» и «Графическое рисование пейзажей гелевой ручкой» есть в сборниках литературы по изобразительному искусству и художественному творчеству «Точка-точка-запятая» (2016, 2017).

Я создавала иллюстрации в виде рекламных постеров для сайта, работая со спа-отелем «Аквамарин» города Зеленогорска.

Некоторые мои работы можно было увидеть на нескольких моих персональных выставках в Москве и Бийске. Выставки картин — это как окно в другой мир.

Вспоминая об обучении в университете, я сразу представляю мастерскую Алексея Анатольевича Латышева. Работая в мастерской Алексея Анатольевича, молодого художника-педагога, а ныне доцента и кандидата искусствоведения университета имени Герцена, я всегда испытывала поддержку и внимание. Работая над любым из проектов, будь то портрет, набросок или натюрморт, я всегда прислушивалась к его советам и мягким замечаниям. Работать в мастерской было весело и легко. Помнится, однажды на Новый год он подарил мне несколько тюбиков масляных красок, перевязанных упаковочной лентой, это было неожиданно и очень приятно. Я всегда вспоминаю его слова, словно девиз: «Чтобы усилить впечатление от работы, нужно владеть качествами, которые приводят его к простоте».

Алексей Анатольевич Латышев

Творить — что может быть лучше. Ты чувствуешь себя частичкой прекрасного. Из-под твоей кисти или карандаша в твоей руке на твоих глазах рождается

то, что приносит радость не только тебе, но и окружающим.

Я часто езжу на пленэры, общаюсь с творческими людьми, хожу на творческие мероприятия. Иначе не может быть, ведь именно это и приносит мне удовольствие. Вложенная душа, эмоции, непреодолимое стремление творить — вот что толкает вперед и заставляет брать в руки кисть или карандаш, вновь и вновь возвращаться туда, где я чувствую прилив энергии, умиротворение. Где вырастают крылья за спиной, обретается душевная свобода и самообладание.

Со временем я поняла, что создавать иллюстрации для различных произведений мне очень нравится. Это дает возможность выразить себя, показать мысли, фразы, цвета или состояния, те, что написал автор.

Мои иллюстрации были напечатаны в сборниках стихов таких авторов, как Агния Барто, Омар Хайям, Эдуард Успенский.

Мои работы для рассказов, сборников стихов пропитаны воздухом, легкостью и преданностью. Преданностью к традициям и истории. Мои работы — словно рассказы о душевных переживаниях, эмоциях как героев, так и автора рассказа или сборника стихов.

Каждая отдельная иллюстрация должна представлять собой законченную мысль.

Иногда нет времени и сил после рабочего дня, и все же, несмотря на все преграды, я беру карандаш. Я рисую в блокноте, который всегда могу взять с собой.

Иллюстрация к сборнику стихов Омара Хайяма

го произведения, лучше представить себе героев, их внешность, характер, поступки, обстановку, в которой они живут. По иллюстрации, которую я создаю, можно догадаться, даже не прочитав произведение, злые герои или добрые, умные или глупые.

Иллюстрация к сборнику стихов Агнии Барто

Иллюстраторы — это художники, которые работают не только со своими идеями, они могут помочь другим людям облечь их мысли, тексты, даже музыку в визуальную форму.

Я как иллюстратор, рисуя иллюстрации для книг, помогаю понять читателю содержание того или ино-

Иллюстрация к сборнику стихов Омара Хайяма

В своих иллюстрациях я не рисую сказки, я рисую реальные истории людей, которые меня окружают, и изображаю эмоции и чувства, которые знакомы многим из нас: любовь, уют вечернего чая, звезды августовской ночью. Все это волшебство каждый момент нашей жизни действительно окружает нас, нужно только научиться видеть эту красоту.

Иллюстрация к сборнику стихов Эдуарда Успенского

Сергей Алексеевич Макаров

Педагоги научили меня подбирать цвета, развивать навыки составления композиции и гармонично распределять элементы в композиции по форме и цвету, уметь находить количество фона по отношению к декору.

Мои работы незамысловаты и доходчивы, продуманы и создают единое гармоничное пространство.

Каждая моя работа над иллюстрациями — это поиск взаимосвязей составляющих темы к образам. Каждую из тем я раскрываю глубоко, образно и профессионально. Я хорошо владею как графическими средствами, так и живописными. Развитое пространственное видение помогает мне передавать в моих работах объем и пространство. Рассматривая каждую мою иллюстрацию, можно найти детали, которые обязательно скажут внимательному зрителю о моей глубокой и серьезной работе над темой. Где-то эта деталь укажет путь разгадывания загадки иллюстрации, где-то внесет вопрос для зрителя. Но любая моя работа над иллюстрацией — это огромная работа, приобретенные навыки и опыт, технические навыки работы с материалами, умение общаться со зрителем.

Мои иллюстрации отличаются хорошо продуманным сюжетом, точно проработанными деталями. Каждая иллюстрация имеет свое настроение и характер.

В душе художника звучит поэзия, которую он выплескивает взмахом кисти или другим материалом на холст или лист бумаги, погружая свои эмоции и чувства в виде поэтических строк в краски, окрашивая их в цвета, звучащие в душе.

Сейчас, например, я работаю над иллюстрациями к книгам Дафны Дюморье «Ребекка» и Донато Карризи «Девушка в тумане».

Хороший иллюстратор рисует не только сюжет, но и дух произведения. Его еще надо почувствовать, подумать, как он повлияет на изображение. Если ты полюбишь книгу, ее тему, ее дух, то все слова писателя, весь сюжет будут подспорьем в деле выражения твоей мысли.

Я считаю, что искусством можно назвать те работы, в которых удастся передать свои чувства, эмоции, и они будут восприняты зрителем. Думаю, от настоящего искусства у зрителя должно появиться психологически комфортное состояние.

Как художник я меняюсь каждый день, находя все новое и новое вокруг себя. Чудесным образом я умею выхватить момент и отобразить это в своих работах.

Одни художники на протяжении веков создавали фрески на темы из Библии, другие — фантазмагорические полотна, вдохновленные великими произведениями, третьи — незабываемые иллюстрации к романам или волшебные рисунки к детской классике.

Для любого художника это сокровищница образов, проверенная временем. Вот и мое творчество не стало исключением, и на моих графических листах и полотнах оживают образы, созданные авторами рассказов или другой литературы. Я с легкостью передаю глубину образов и переношу зрителя в мир произведений, созданный писателями и поэтами.

Как пример воодушевления и откровения, вспоминаю один день, когда весной я стояла у корпуса факультета изобразительного искусства университета, на набережной реки Мойки, и беседовала с замечательным педагогом по рисунку и графике Сергеем Алексеевичем Макаровым. Его любимая фраза, которая вечно вдохновляла и сейчас вдохновляет меня, была следующей: «Как только пожелаешь нарисовать что-либо, сразу в руке появится карандаш, и начнешь рисовать...» Прекрасный рисовальщик Сергей Алексеевич Макаров, сейчас член Союза художников России по секции графиков и художник-маринист студии маринистов Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга, также дал мне много советов и толчок для раскрытия моего таланта.

Иллюстрация к книге Донато Карризи «Девушка в тумане»

Как любой художник, я всегда устремлена в будущее, даже если темами моих работ становятся исторические сюжеты. И моя увлеченность неиссякаема.

Я благодарна судьбе за то, что она дала мне возможность творить, общаться с единомышленниками, открывать в себе новые грани и возможности, удивлять себя и других. Творчество помогает окунуться в мир фантазий, забыть хоть на миг о бесконечном хаосе, су-

Иллюстрация к книге Дафны Дюморье «Ребекка»

ете, остановиться и оглянуться, увидев мир во всех красках.

Художник — это не профессия, это призвание. Я вижу красоту и стараюсь создавать ее в своих работах. Все это кажется очень сложным, но в то же время таким простым. Если уделять этому достаточно сил, то все получится. Это я и делаю в своих работах.

Иллюстрация к книге Донато Карризи «Девушка в тумане»

Тыква

Закончив один рисунок, я вновь кладу перед собой чистый лист и вновь создаю свой мир, и он дарит мне то, что я сотворила. Я осознаю, что мир вдруг начинает сиять, и я становлюсь счастливой. Это и есть мое движение вперед в удивительном приключении

под названием «жизнь», и я говорю себе: «Я рисую реальность».

Как говорил художник Н. К. Рерих, «красота — это внутренний свет человека... Красота утверждается руками человеческими. Вводить прекрасное повсюду — такова обязанность человека, призванного к творчеству».

Мой сайт — <http://marinamedvedeva.jimdo.com>
Моя страничка в «ВКонтакте» — <http://vk.com/id218301332>

Моя страничка на «Фейсбуке» — <https://www.facebook.com/marina.medvedeva.31>

Моя страничка в «Твиттере» — <https://twitter.com/medvede89939143>

