

Ван Ицзин

ПЕРСОНАЖИ В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

Техники рисования в стиле аниме-реализма

Эта книга посвящена созданию реалистичных иллюстраций в корпусной технике с использованием японской акварели в качестве основного материала и обычной акварели и гуаши — как дополнительных.

В издании вы найдете восемь глав, в которых описаны подходы к рисованию в целом и инструменты корпусной акварельной иллюстрации, основы цветоведения и реалистичного изображения человека, особенности написания фигуры в динамике, методы подбора цветов, работы со светом, фоном и реквизитом. Материал выстроен так, чтобы вы постепенно получали всю необходимую информацию.

Эта книга будет полезна тем, кто профессионально изучает живопись, а также любителям, имеющим базовые знания о рисунке.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	6	Глава 4. СТРОЕНИЕ И ЦВЕТА ЧАСТЕЙ ТЕЛА	51
Глава 1. КЛЮЧИ К РАЗВИТИЮ В ЖИВОПИСИ	9	Голова	52
Ежедневная практика	10	Черты лица	53
Слушать и слышать	14	Глаза и брови	54
Глава 2. ИНСТРУМЕНТЫ АКВАРЕЛЬНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ	17	Губы	56
Краски	18	Нос	57
Кисти	20	Уши	58
Материалы для наброска	21	Пропорции	59
Палитры и емкости для кистей	22	Практика: лицо подростка	61
Бумага	22	Цвет лица	65
Вспомогательные материалы	23	Практика: лицо юноши с разных ракурсов	67
Рабочий стол	25	Практика: свет и анатомия лица на примере женщины эпохи Тюдоров	71
Музыка	25	Прически и украшения исторических персонажей	74
Глава 3. КОЛОРИСТИКА	27	Эпоха Тюдоров	75
Заливка	28	Георгианская эпоха	78
Практика: юные моряки	29	Викторианская эпоха	80
Смешение цветов	32	Пример прически девушки начала XX века	82
Практика: молодые люди в смокингах	33	Руки	84
Лессировка	36	Практика: кисти рук	86
Практика: игроки в крикет	37	Практика: ладони	88
Капельная техника	40	Глава 5. ТЕЛО И ОДЕЖДА ЧЕЛОВЕКА В ДВИЖЕНИИ	91
Практика: средневековый юноша	41	Пропорции тела и осанка	92
Техника корпусной иллюстрации	43	Практика: фигуры в полный рост. Рисунок «Желтые нарциссы в Лондоне в конце февраля»	95
Практика: молящиеся со свечами	46	Практика: фигуры сидящих людей. Рисунок «Омела»	103

Практика: фигура сидящего человека.	
Рисунок «Воскресный день на реке Кам».....	109
Мышцы.....	112
Практика: рисунок «Северное нагорье».....	115
Складки одежды	118
Практика: зигзагообразные складки.	
Рисунок «Сады Кью»	121
Практика: висячие и трубчатые складки. Рисунок «Праздник»	127
Практика: сложный костюм.	
Рисунок «Арлекин и Коломбина»	133

Глава 6. ПОДБОР ЦВЕТОВ	139
Гибкость в подборе цвета	140
Близкие цвета	141
Практика: рисунок «Лондонская прогулка „под старину“»	143
Дополнительные цвета.....	147
Практика: рисунок «Подросток и собаки».....	149
Черный цвет.....	152
Практика: рисунок «Охотник».....	155

Глава 7. ТЕКСТУРА И СВЕТ	161
Металлические предметы	162
Практика: средневековые доспехи.....	165
Практика: Щелкунчик.....	171
Текстура камня.....	176
Практика: статуя ангела.....	179
Текстура кожи.....	182
Практика: рисунок «Южный пляж».....	185

Игра света и тени	189
Практика: рисунок «Мужчина в фартуке»	191
Практика: рисунок «Тайный язык»....	195

Глава 8. ФОН И РЕКВИЗИТ	201
Использование фонов.....	202
Декоративные фоны	203
Сюжетные фоны	204
Практика: рисунок «Хертфорд-Хаус».....	205
Практика: рисунок «Званный ужин» ..	213
Практика: рисунок «Баланс».....	221
Создание иллюстрации	227
Практика: «Хэмптонская роза».....	227
Практика: «Зеркало времени».....	233
Практика: «Счастливый пролог».....	241
Практика: «Драматический спектакль»	247

ПРЕДИСЛОВИЕ

Везде, от художественной школы, где мне довелось учиться, до университетов, где я преподавала, разговоры о живописи часто вращались вокруг того, как изобразить определенный объект или улучшить технику. Техника живописи — это и работа с кистью, и нанесение краски, и выбор пропорций и композиции. Но не существует готовых формул, скорее только методы, которые художник вырабатывает на практике, они всегда индивидуальные и гибкие. Поэтому важно определить свои интересы и выбрать подходящие и эффективные форматы обучения, чтобы развивать собственные техники рисования и формировать уникальный стиль.

Латинское *illustrio* (иллюстрация) переводится как «освещение». С точки зрения функционала, это один из инструментов искусства, который помогает улучшить читаемость текста, представляя идеи, исторические факты, события повседневности или фантастические сюжеты в образной, визуальной форме. В современном мире, особенно в медиасфере, иллюстрация не просто сопровождает текст, но и существенно дополняет его, кроме того, она давно используется в повседневной жизни: на плакатах, поздравительных открытках, упаковках продуктов, в рекламе и веб-ре-

сурсах. Художественные институты во всем мире уже не ограничиваются занятиями по рисунку и живописи, а включают в учебную программу изучение и способы создания синтетических произведений. Иллюстрация, таким образом, становится объектом внимания и сферой профессионального развития как теоретиков, так и практиков и применяется как в отдельных областях, так и на стыке разных дисциплин.

В этой книге я расскажу о корпусной технике на основе обычной акварели, японской акварели* и гуаши, три эти вида красок с разными свойствами — пластичностью, яркостью и плотностью — органично сочетаются, максимально проявляя свои свойства. Я поделюсь также моей концепцией реалистичной иллюстрации.

Иллюстрация развивалась, постепенно охватывая все более широкий спектр тем: от представления фантастических историй до видения технологий будущего, от описания реальных событий до отображения культуры. Любая работа, стремящаяся к реалистичности: хоть одна зарисовка, хоть серия иллюстраций, — предполагает критическую оценку достоверности ее содержания зрителем. Что такое достоверность? Каковы ее критерии? Я останавливаюсь

* Японская акварель отличается от привычной нам составом (пигмент, гуммиарабик, сахарный сироп, клей, крахмал, пчелиный воск, сахар или глицерин) и свойствами (яркостью, прозрачностью и временем высыхания). *Прим. ред.*

на этом, потому что зритель и художник очень по-разному воспринимают один и тот же объект. Живопись не фотография, у нее нет физической связи с реальным объектом, это индивидуальное восприятие и авторское переложение художником реального. Писатель Иван Гончаров однажды сказал: «Ученый ничего не создает, а открывает готовую и скрытую в природе правду, а художник создает подобия правды, то есть наблюдаемая им правда отражается в его фантазии, и он переносит эти отражения в свое произведение. Это и будет художественная правда»*. Эти «подобия правды» — продукт художественной обработки реального. Поэтому ключевым моментом реалистичной

иллюстрации, которой я обучаю, является художественный процесс, обоснованный пониманием временного и пространственного контекста. Этот художественный процесс включает вдохновение, анализ материала и компоновку картины.

Успешный художник не просто вырабатывает узнаваемый стиль, но и накапливает множество знаний, постоянно ищет что-то новое, чтобы его работа формировалась как творческая система от замысла до завершения и чтобы идея появлялась раньше, чем он возьмется за кисть.

ВАН ИЦЗИН

20 августа 2021 г.

.....
Цвета, использованные в этой книге, — основные, необходимые для рисования, но, естественно, в мире их гораздо больше, поэтому, пожалуйста, смешивайте нужные вам.

Поскольку все краски мы будем брать с палитры, некоторые участки картины могут получаться не того цвета, который предполагался.

* Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда. Критические заметки // Гончаров И. А. Собрание сочинений. В 8 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1952–1955. Т. 8. Статьи, заметки, рецензии, автобиографии, избранные письма. 1955. С. 64–113. Здесь и далее примечания переводчика, если не указано иное.

◆ Глава первая ◆

1

КЛЮЧИ К РАЗВИТИЮ В ЖИВОПИСИ

Ежедневная практика | Слушать и слышать

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА

Многие начинающие художники, обучаясь живописи, сосредотачиваются на репродукциях картин в надежде приобрести нужные навыки и освоить «секретные» приемы использования кисти и красок. Однако живопись — это не формула, а сплав техники и эмоций. Как и поэзия, живопись фиксирует эмоции, которые вырываются из-под пера и кисти их авторов. Картины должны быть наполнены теплом и душой, это не продукт с конвейера. Процесс обучения живописи можно сравнить с путешествием: у художника непременно возникает ощущение, что рисование «освежает» взор и «зажигает» душу. Картина становится отражением опыта, эмоций, техники, восприятия

и эстетики ее автора, сочетанием красоты и интерпретации мира на холсте или бумаге, поэтому в книге я буду делиться и своим личным опытом процесса создания картин.

«Только крошечными шажками можно пройти путь в десять тысяч ли*, только из маленьких ручейков получаются реки и океаны**». Обучение — это процесс накопления опыта до момента наступления качественного скачка, а после него — совершенствование навыков. Обучение живописи — это дело не одного дня.

Китайский живописец Дун Цичан, живший при династии Мин***, в своем трактате «Суть живописи» выдвинул идею о том, что обучиться рисованию — значит «прочитать десять тысяч томов и проехать десять тысяч ли». Нет, я не предлагаю бездумно проглотить множество книг. Скорее рекомендую проводить направленные исследования по своей теме и накапливать знания с определенной целью. Вот наглядный пример: в 2017 году Национальная библиотека Великобритании (это ее фото выше) провела специальную выставку «Гарри Поттер: история магии». На ней были представлены многочисленные документы, артефакты и атласы, с которыми писательница Джоан Роулинг работала, когда писала знаменитую серию книг.

* Китайская мера длины, равная 0,5 км.

** Цитата из трактата китайского философа Сюнь-цзы (ок. 313–215 гг. до н. э.).

*** Дун Цичан (1555–1636) был не только художником, каллиграфом, но и теоретиком.

Там были материалы, связанные с древней гербалистикой, алхимией, астрологией, гаданием и колдовством. Знания из этих источников в дальнейшем легли в основу ее романов, благодаря чему вымышленный мир магии получился рациональным и логичным.

Создание картины похоже на написание романа. Это тоже изложение мыслей, но в другой форме: роман излагается словами, а картина — образами. Иллюстрации, как мы уже говорили, отражают навыки, эстетику, мысли и ценности художника в визуальной и образной форме. Чтобы создать глубокую и содержательную картину, необходимо подготовиться, изучить и понять материал, связанный с ее те-

мой. Когда художник преобразует внешние объекты и знания в образы, он может проявить свободу, которая вырывается из глубин его сердца. Но художественная свобода — это еще и знание сущности и законов живописи. Художественное творчество, основанное на них, являет единство формы и образа, живописной техники и эстетического восприятия.

Чтобы «прочитать десять тысяч томов и проехать десять тысяч ли», также нужно подбирать источники. Читая «десять тысяч томов», художник тратит большую часть времени на сбор материалов, а путь в «десять тысяч ли» начинается с работы с этими материалами. Главное, нужно понять, «куда идти» и «как идти».

Первый вопрос относится к теме или содержанию картины. Посещение мест, связанных с будущим сюжетом, — идеальный вариант, но здесь есть нюансы и ограничения. Вымышленная природа живописи часто ставит художника в затруднительное положение: он не понимает, с чего начинать. Быстрый способ получить нужную информацию — отправиться в музеи и галереи, там можно увидеть экспонаты вблизи и получить необходимые пояснения. Почти все семь лет жизни в Лондоне мне удавалось каждые выходные посещать музеи. То была одна из радостей обучения за границей. Этот город, в котором насчитывается бо-

лее трех сотен музеев, даже называют «музейной столицей». Кроме Британского музея, Национальной галереи, музея Виктории и Альберта, в поле моего зрения попали коллекция Уоллеса и Британская галерея Тейт.

Но помимо четкого понимания «куда идти» важно также знать, «как идти»: если ошибетесь, то получите недостоверную информацию, даже попав куда нужно. В британских музеях мне доводилось видеть, как люди копируют и делают наброски перед экспонатами. Это отличный способ сбора информации и обучения. Хотя смартфон сегодня позволяет получить доступ к изображениям проще и бы-

стрее, снимки на телефонах не дают всей полноты ощущений, как если бы вы находились перед экспонатом вживую. Копируя и зарисовывая экспонаты в музеях, можно собрать богатый материал и быстро улучшить свои навыки. Кроме того, важно сохранять любознательность и наблюдательность в процессе «путешествия». Это помогает накапливать опыт. Как говорится, вдохновение черпают из жизни, и каждый пейзаж на вашем «пути» — источник материала для будущих картин. Спустя время, благодаря опыту, вы сможете писать так, «как будто боги рядом».

Важность практики понимает большинство художников, ведь она позволяет набраться опыта и улучшить технику. Но еще крайне важно не повторять собственные ошибки. Новички могут не избегать копирования, но не готовых картин мастеров, а эскизов и набросков. Это своеобразные ворота в живопись для начинающих, и каждый художник должен заниматься копированием в начале пути. Живописцам часто трудно даются пропорции человеческого тела, строение скелета, рельеф мышц и светотени. Поэтому начинающим художникам можно сначала браться за наброски и эскизы, а в процессе копирования стараться к тому же отметить и разгадать, как, например, мастера передают структуру объекта, учитывая особенности света и тени.

Для тех, кто имеет базовые знания, но застрял в узком месте, самое сложное — прорваться вперед и начать со-

вершенствоваться. Я считаю, что на этом этапе можно дать себе время на эксперименты как со стилями живописи, так и с материалами, а работы мастеров использовать в качестве образца для развития насмотренности и вкуса. Другими словами, не стоит замыкаться на конкретных техниках или направлениях, лучше отдать предпочтение эклектике. Например, если вы специализируетесь на акварели, лучше не цепляться за один материал, а поработать с маслом, гравюрой или темперой. Каждый материал будет демонстрировать различные эффекты, и если вбирать и разумно сочетать их, постепенно у вас будет вырабатываться уникальный стиль.

／ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ

Выставки и обратная связь от зрителя — еще один способ усовершенствовать свою живопись. Оценка искусства предполагает наличие двух сторон: объекта (картины) и субъекта (зрителя), восприятие которого всегда непредсказуемо. Справедливо утверждение: «прекрасное не само по себе прекрасно, но проявляется, когда есть че-

ловек»*. Поэтому для художников нормально получать как положительные, так и отрицательные отзывы.

Оценка и познание искусства субъективны. Художнику важно быть открытым, прислушиваться к критике, чтобы совершенствовать свои навыки. Отказавшись от внешней «самодостаточности» в работе, он способен обрести мудрость, вырасти над собой; но не очень полезны как крайне положительные, так и крайне отрицательные оценки.

Важно взаимодействовать с коллегами. «Сердце таить, не скрывая следов»,** — состояние ума художника. «Таить сердце» означает концентрироваться на обучении, а «не скрывать следов» — самосовершенствоваться через обучение и общение. Чаще всего вдохновение рождается во взаимодействии с другими людьми.

В моей жизни процесс обучения живописи продолжался с раннего детства до начала преподавания в университете. Мне пришлось преодолеть несколько этапов, в том числе период стагнации, когда я застряла в «узком месте», и период скачкообразного роста. Эти этапы можно рассматривать как остановки на пути обучения, но любой опыт, как позитивный, так и негативный, нашел свое место в копилке.

* Высказывание принадлежит китайскому философу и писателю Лю Цзунъюаню.

** Стихи танского поэта Цзяоюаня (ок. 730 – ок. 799).

Основываясь на нем, я надеюсь помочь вам и отчасти вдохновить. Живопись — то, чем мы занимаемся в одиночестве, но занятие это отнюдь не про «пустоту», для него необходима концентрация, настойчивость, терпение, мудрость и спокойствие.

В этой книге я буду упоминать много работ британских прерафаэлитов, а также шедевры других школ. Все они написаны маслом. Большинство из них представлено в крупных музеях Великобритании.

داجينج

◆ Глава вторая ◆

2

ИНСТРУМЕНТЫ АКВАРЕЛЬНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Краски | Кисти | Материалы для наброска | Палитры и емкости для кистей
Бумага | Вспомогательные материалы | Рабочий стол | Музыка

Некоторых художников поражает непредсказуемость акварели и сложность нанесения ею теней. В действительности великолепная акварельная картина — результат «взаимодействия» кисти, воды и пигмента, причем главное здесь — движение кисти, как реальной, так и образной, в голове художника, которая на самом деле управляет царством искусства. Только объединив эти две кисти, можно воплотить поэзию в картине. Художнику нужно проявлять терпение и постоянно практиковаться, вырабатывая таким образом собственный стиль.

В работе с акварельными красками многое определяет вода. Работа с ней похожа на попытки дрессировщика укротить непокорную дикую лошадь. Но когда дрессировщик начинает понимать, как это делать, он сможет скакать галопом по бескрайним лугам, наслаждаясь дуновением весеннего ветра. Практика позволяет разрабатывать уникальные инструменты и методы «выездки». Ниже я расскажу об инструментах и материалах, которые использую в работе, включая обычную и японскую акварель и гуашь. Конечно, дальше вам нужно будет выбрать те инструменты, что соответствуют вашим привычкам и стилю живописи, — так делают все художники.

Набор акварели из 12 цветов

На рынке сегодня представлен широкий ассортимент акварельных красок, сильно различающихся по цене, качеству, удобству использования и эффекту. Чтобы познакомиться с акварелью, я советую приобрести 12-цветный набор ученических красок в кюветках или тюбиках (в зависимости от ваших возможностей). Когда вы будете лучше ориентироваться в акварели и усовершенствуете навыки, вы сможете расширить свой набор и приобрести отдельные краски, пополнив коллекцию любимых цветов.

↑ Большинство красок, которыми пользуюсь я, — пастельные оттенки и высококачественные серые. Две маленькие коробки слева — пастельные и тона кожи соответственно

Японская акварель

В последние годы японская акварель очень популярна у художников. Характерный эффект этих красок совмещает черты китайской, гуашевой (японской) и акварельной живописи. Названия японской акварели таят особое очарование, например «Кармин», «Ультрамарин» и т. п. Некоторые художники пользуются этой акварелью как обычной, но она отличается свойствами пигмента и конечным результатом. Текстура японской акварели представляет собой нечто среднее между акварелью и гуашью, цвета очень насыщенные. Конечно, у нее есть как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, цвета интенсивные и яркие, что дает очень хороший визуальный эффект; с другой — они густые, что дает меньше прозрачности. Эти краски обладают ограниченной укрывистостью. Хотя некоторые цвета, например белила и бело-зеленый, имеют более плотную текстуру, ими легко перекрывать другие цвета.

Гуашь

Гуашь — идеальный материал для изображения одежды и фона. В примерах этой книги я использовала именно ее. Чтобы лучше передавать детали, можно сочетать японскую акварель и гуашь.

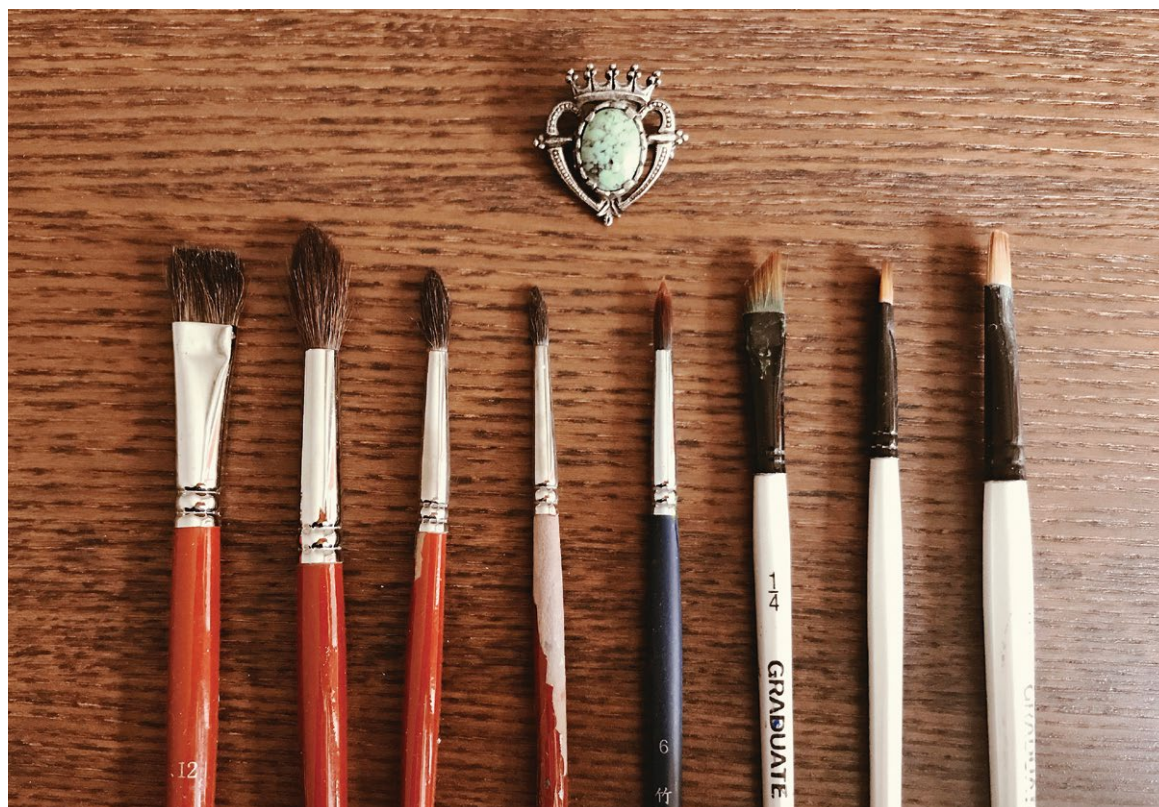

КИСТИ

Кисти необходимо выбирать в комплексе с другими материалами. Чаще всего кисти изготавливаются из беличьего меха или нейлона и имеют плоские либо заостренные кончики. У беличьих мягкий гибкий ворс, способный удерживать больше краски и воды, они подходят для всех вариантов техники по-сырому. Вдобавок их можно применять для рисования разных объектов, меняя при необходимости давление на кисть и ее движение. Плоские кисти можно брать

для больших участков, чтобы избежать подтеков, а острые необходимы для прорисовки деталей.

Нейлоновые кисти довольно жесткие, не удерживающие жидкость, они подходят для техники корпусной живописи. Заостренную нейлоновую кисть можно использовать для прорисовки линий, а плоскую нейлоновую — для заливки больших участков фона гуашью или более плотного закрашивания предмета, чтобы подчеркнуть его текстуру.

↑ Четыре красные кисти — беличьи, а четыре кисти справа — нейлоновые

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАБРОСКА

Для набросков тоже можно использовать разные инструменты, я перечислю свои в их соответствии этапам работы. Я начинаю рисунок со схематичного наброска фигур и композиции карандашом 2В или HB 0,5 мм, затем красным механическим карандашом 0,5 мм провожу уточняющие линии, лишние стираю и вношу коррективы; наконец, финальные линии провожу карандашом 0,3 мм.

Все наброски для иллюстраций в этой книге сделаны красными карандашами марки Pentel с грифелем 0,5 мм. Красный карандаш удобен для создания реалистичных изображений. Например, если использовать черный, прорисовывая контуры персонажей, линии будут казаться жесткими, а если взять красный цвет, это не мешает изображению более светлых предметов. Если необходимо уточнить контуры определенных объектов, проще провести красную линию, тем самым углубив тон.

ПАЛИТРЫ И ЕМКОСТИ ДЛЯ КИСТЕЙ

Начинающим художникам советую избегать слишком маленьких, цветных или прозрачных палитр, поскольку смешивание цветов — навык, который нужно отрабатывать и совершенствовать. Маленькие палитры для этого неудобны, а цветные (или прозрачные) могут мешать воспринимать цвет. Кроме того, нужны емкости для ополаскивания кистей, соответствующие их размерам и из практичных материалов. В процессе работы вам нужно будет часто менять воду, чтобы сохранить чистоту красок.

БУМАГА

Выбирайте синтетическую бумагу: она подходит для разных видов живописи, включая акварель, акрил, гуашь и рисунок. По сравнению с обычной бумагой для акварели она плотнее, менее склонна к образованию катышков и выдерживает многократное нанесение слоев гуаши. К сожалению, у нее есть и недостаток: на ней не так удобно растушевывать цвет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Часто именно детали спасают или разрушают результат, поэтому вспомогательные инструменты тоже очень важны.

Пресс-папье

Пресс-папье нужно для фиксации чертежной бумаги, в основном используется в сухих техниках. Это незаменимый инструмент в черчении и рисовании. Пресс-папье может быть сделано из камня, дерева, меди, стекла и не только, формы его тоже варьируются. А еще это может быть не только удобный инструмент для фиксации бумаги, но и яркое пятно на рабочем столе художника.

Малярная лента

Не всегда нужно ей пользоваться, например, для иллюстраций в этой книге я использовала синтетическую бумагу, потому что зачастую задействовала техники сухой кисти. Если более трети площади картины создается по-сырому, лучше закрепить четыре стороны бумаги малярным скотчем, чтобы ее не повело от влаги.

Широкая кисть

На стадии рисунка, когда мы используем ластик, на бумаге от него появляются маленькие чешуйки, и изображение пачкается. Широкой кистью с мягким ворсом или просто кистью, приготовленной на выброс, можно легко стряхнуть катышки с листа, не смазывая изображение.

Бумажные полотенца

Они не повлияют на процесс рисования, но каждый раз после мытья кисти стоит промокнуть ее бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю воду.

Настольная лампа

Естественному свету трудно постоянно соответствовать требованиям живописи. Птички щебечут — и на бумагу падает яркий и мягкий солнечный свет. Но художники часто работают и поздней ночью. Поэтому светодиодная настольная лампа дневного света — незаменимый помощник на рабочем столе. Она к тому же не будет образовывать на бумаге лишних теней, что поможет точно различать оттенки.

РАБОЧИЙ СТОЛ

Удобный стол необходим для работы, но необязательно выбирать очень большой. В силу особенностей акварельной живописи на столе всегда должны размещаться емкости с водой и краски, а также необходимо оставлять достаточно пространства для самой картины. Если выбрать очень маленькую поверхность, есть вероятность случайно испортить результат опрокинутыми емкостями с водой, поэтому нужна золотая и удобная середина.

МУЗЫКА

Музыка — инструмент живописи? Да. Музыка положительно влияет на работу, поскольку мелодия, трогая душу, может увести художника в мир эмоций.

Живопись за всю историю искусств, независимо от способа рисования и типа картины, можно описать расстоянием между художником и объектом — «близким» или «далеким». Причем речь не о физических расстояниях, а скорее о степени понимания художником объекта изображения, знаниях о нем. Другими словами, если содержание картины выражает эмоции или пережитый опыт, художник может вклю-

чить определенную музыку с конкретным смыслом и проникнуться ее настроением.

Если содержание иллюстрации включает какой-то культурный элемент или связано с историческим периодом, соответствующая музыка поможет художнику интегрировать атмосферу эпохи в настроение картины, а также лучше понять и почувствовать изображаемых героев. Таким образом, музыка играет важную роль в живописи, выступая в качестве усилителя и помогая художнику передать собственные эмоции, оживить сюжет иллюстрации.

◆ Глава третья ◆

3

КОЛОРИСТИКА

Заливка | Смешение цветов | Лессировка | Капельная техника
Техника корпусной иллюстрации

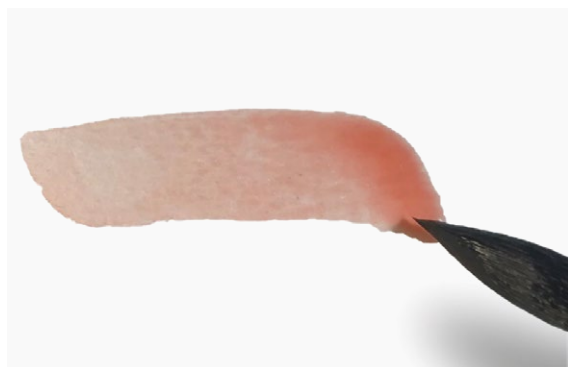
ЗАЛИВКА

Это базовая техника акварельной живописи, которая в основном используется на первом этапе. Самое важное, чему

нужно научиться, — правильно работать кистью и контролировать количество воды.

Метод 1

Наберите в кисть небольшое количество жидкого замеса, после чего быстро нанесите краску ровными мазками в нужном месте рисунка. Пока пятно не высохло, растяните краску кистью туда, где цвет должен быть более глубоким; так создается плавная градация. Этот метод идеально подходит для изображения полутонов кожи.

Метод 2

Наберите кистью достаточное количество воды и смочите нужную область перед добавлением краски, чтобы цвет вышел более равномерным. Будьте осторожны и точны: не закрашивайте один и тот же участок снова и снова, иначе на рисунке появятся разводы.

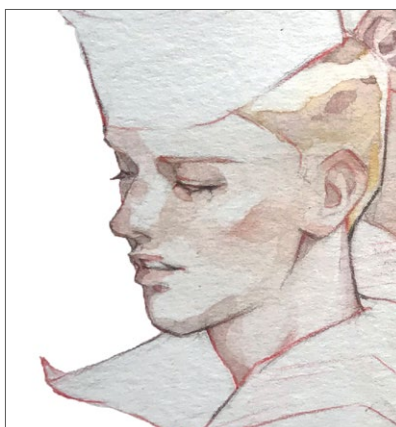
ПРАКТИКА: ЮНЫЕ МОРЯКИ

• **Материалы:** японская акварель* тона кожи, ярко-желтая акварель.

• **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть.

* Далее японская акварель будет сокращаться до ЯА. В интернете встречается также под названием «гонсай». Мы приводим и японские названия, чтобы их было проще найти в каталогах.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА киноварь (Shu).

Лица юношей я писала первым методом: краску и воду нужно растягивать к слову формы, чтобы подчеркнуть построение лица. Шея написана так же, причем кисть должна двигаться по направлению мышц.

2

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи.
- ЯА киноварь (Shu).

Когда заливка высохнет, прорисуем глаза и губы, используя тот же способ. Губы не должны быть слишком алыми, поэтому мы просто добавим к тону кожи оттенок киновари.

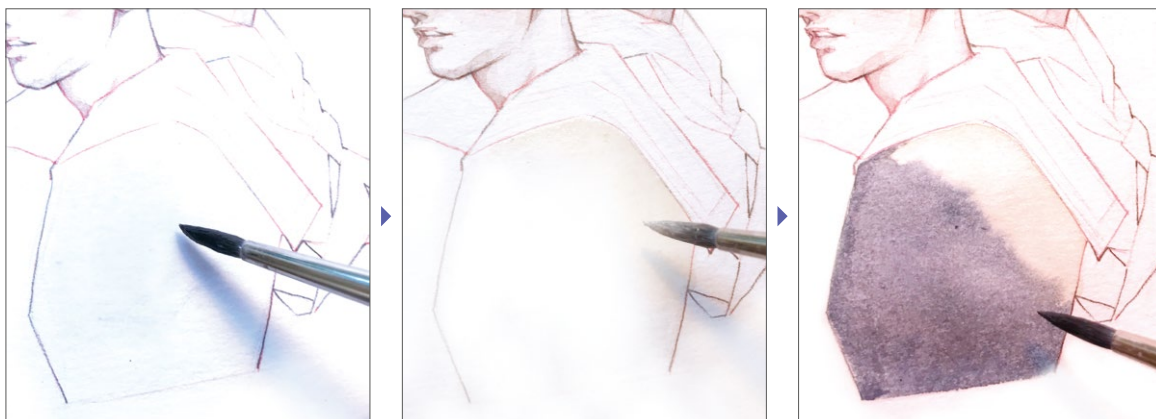
3

- Акварель Paul Rubens «Лунный фиолетовый».
- ЯА бело-голубой (Vyakugun).

Раскрасим волосы и бескозырки, растягивая пигмент в нужном направлении. Бескозырку можно представить в виде короткого цилиндра; при окрашивании важно обращать внимание на более темные и светлые участки.

«Растяжка» градиента выполняется так: сначала быстро и ровно наносим краску в нужном месте. Пока вода не высохла, той же кистью распределяем краску в сторону, где цвет нужно углубить, чтобы создать эффект градиента.

4

• ЯА глициниевый желтый (Too), индиго синий (Bi Ai).

Форму моряков окрасим вторым методом, сочетая желтый и синий.

5

• ЯА черный (Kuro), индиго синий (Bi Ai), фиолетовый (Murasaki).

В завершение добавим остальные элементы формы.

СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ

Смешение — один из наиболее часто используемых методов в технике по-сырому в акварельной живописи. В смешении особенно важны подбор цветов и контроль влажности бумаги.

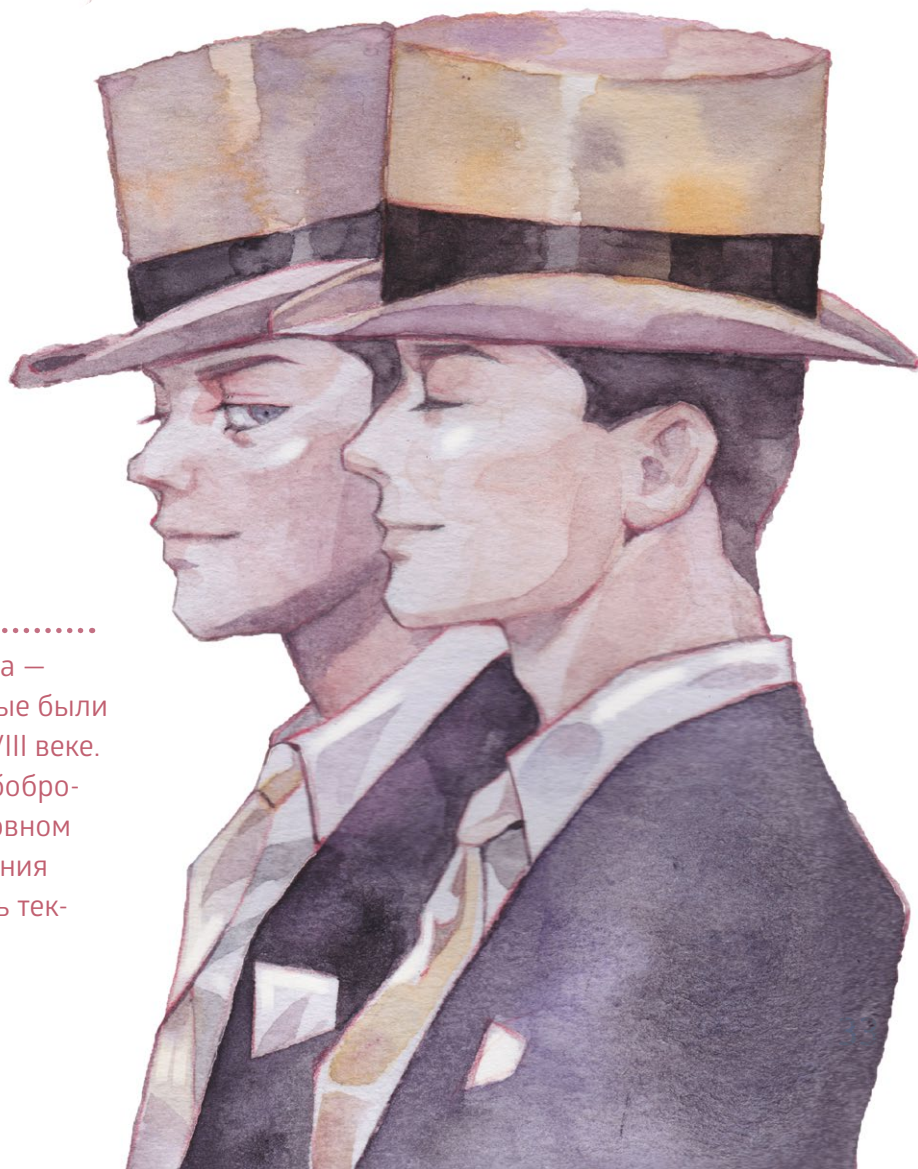
1. Выложите пигмент А на палитру, добавьте немного воды, а затем нанесите замес ровным слоем на нужный участок.
2. Добавьте пигмент В на палитру и быстро нанесите на участок с краской А. Пигмент В растечется в области пигмента А.
3. Используя чуть влажную кисть, окрасьте пигментом В нужную область.

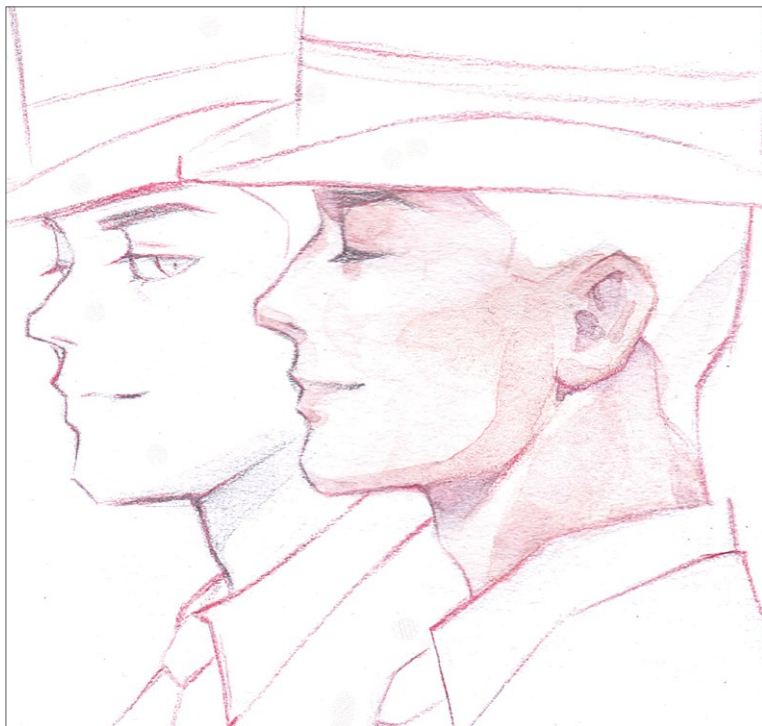
Обмакнув кисть в пигмент В, наносите его на область пигмента А как можно скорее, иначе вода впитается в бумагу или начнет высыхать, а пигмент В не растечется в достаточной степени в области пигмента А. Соответственно, мягкого перехода не получится. Новичкам или тем, кто не обладает нужными навыками, рекомендуем потренироваться.

ПРАКТИКА: МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В СМОКИНГАХ

- **Материалы:** ЯА тона кожи, акварель.
- **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть.

.....
На героях нашего рисунка — шляпы-цилиндры, которые были популярны в Англии в XVIII веке. Их изначально шили из бобрового меха, а позже в основном из бархата. Метод смешения цветов поможет передать текстуру бархатной ткани.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.

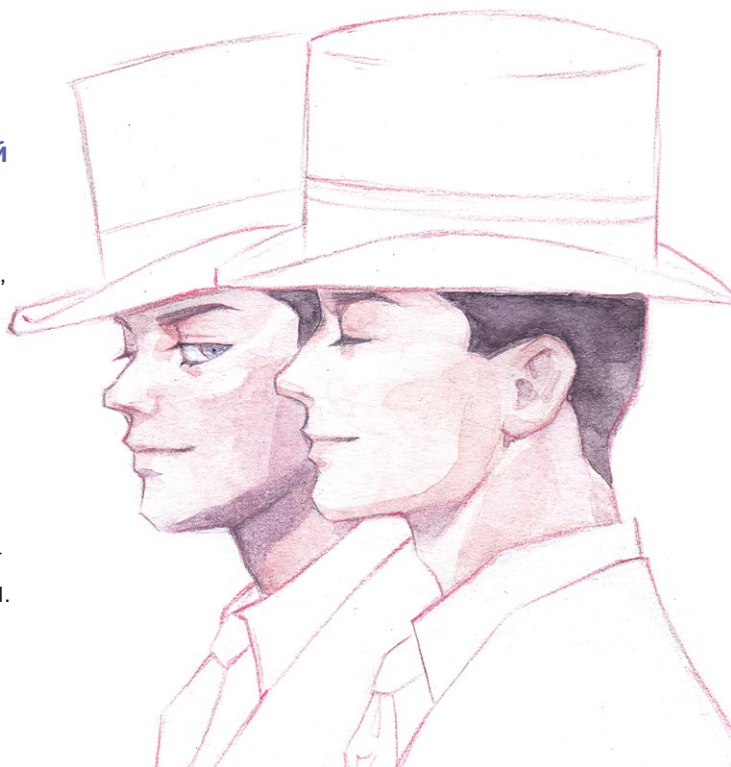
- ЯА киноварь (Shu).

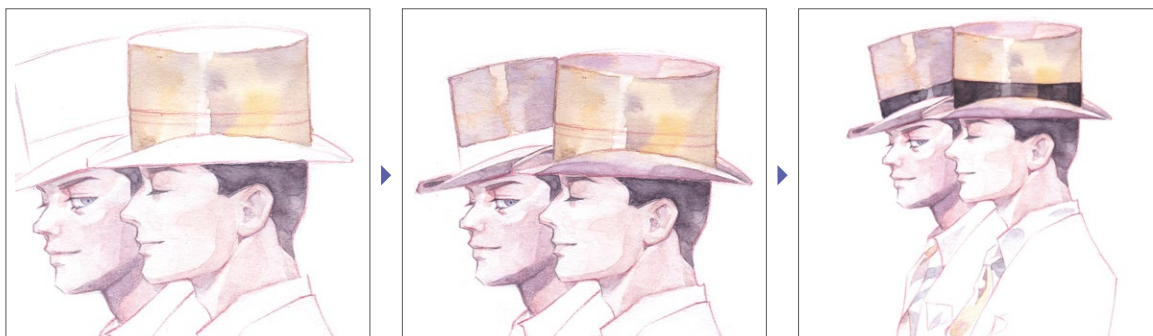
Сначала нанесем светлый базовый цвет на эскиз.

2

- ЯА киноварь (Shu), фиолетовый (Murasaki), темно-коричневый (Kogecha), черный (Kuro).

Нанесем киноварь на веки, щеки, губы, уши и другие участки, где нужно показать пульсацию крови. Это придаст лицу более естественный цвет. Положим фиолетовый на тень в область подбородка. Наконец, используя темно-коричневый и черный, нарисуем волосы, брови и ресницы.

3

- ЯА глициниевый желтый (Too), охра желтая (Oudo), фиолетовый (Murasaki), черный (Kuro).

На иллюстрации цилиндр светло-желтого цвета, поэтому сначала нанесем базовый цвет и постараемся оставить яркие блики. Затем добавим лавандовый (фиолетовый, разбавленный водой) в темных областях цилиндра и по краям светлых участков, чтобы подчеркнуть размер и текстуру. Наконец, изобразим блеск галстуков, используя охру и желтый, и тщательнее прорисуем тонкие складки. Добавим тени рубашкам фиолетовым цветом и черным лентам на шляпе черным цветом.

4

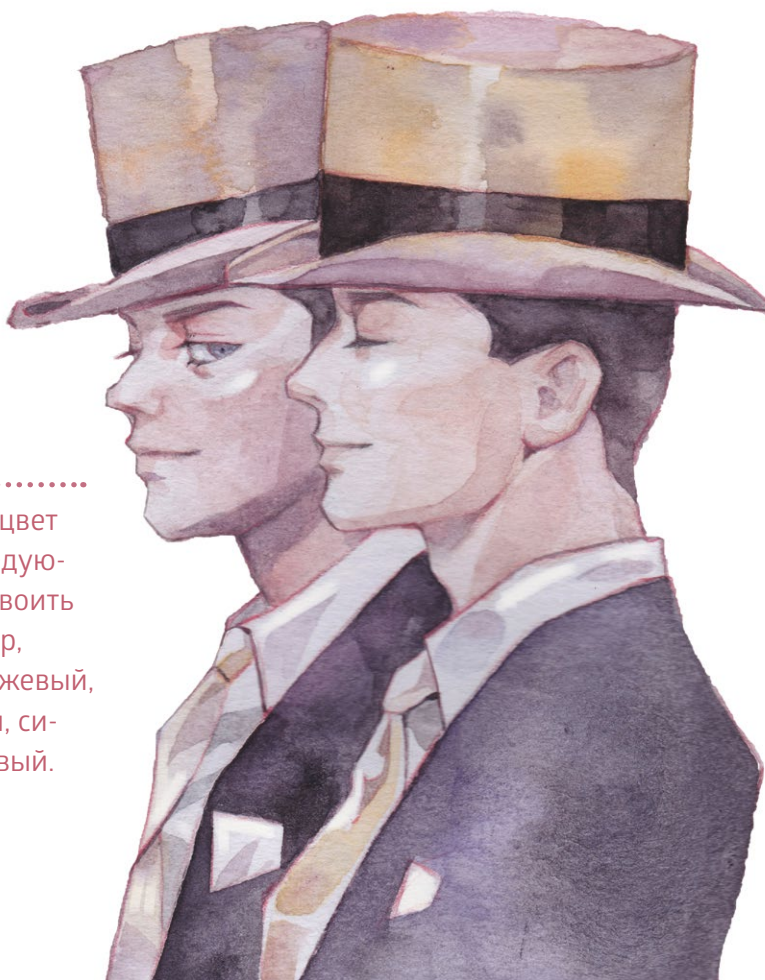
- Акварель Paul Rubens

«Лунный фиолетовый».

- ЯА черный (Kuro).

Используем метод смешения цветов, соединяя «Лунный фиолетовый» и черный, чтобы завершить проработку одежды и показать текстуру тканей.

.....
Из-за свойств акварели базовый цвет будет просвечивать из-под последующих, поэтому новичкам важно освоить принципы смешивания. Например, красный + желтый = красно-оранжевый, желтый + синий = желто-зеленый, синий + красный = красно-фиолетовый.

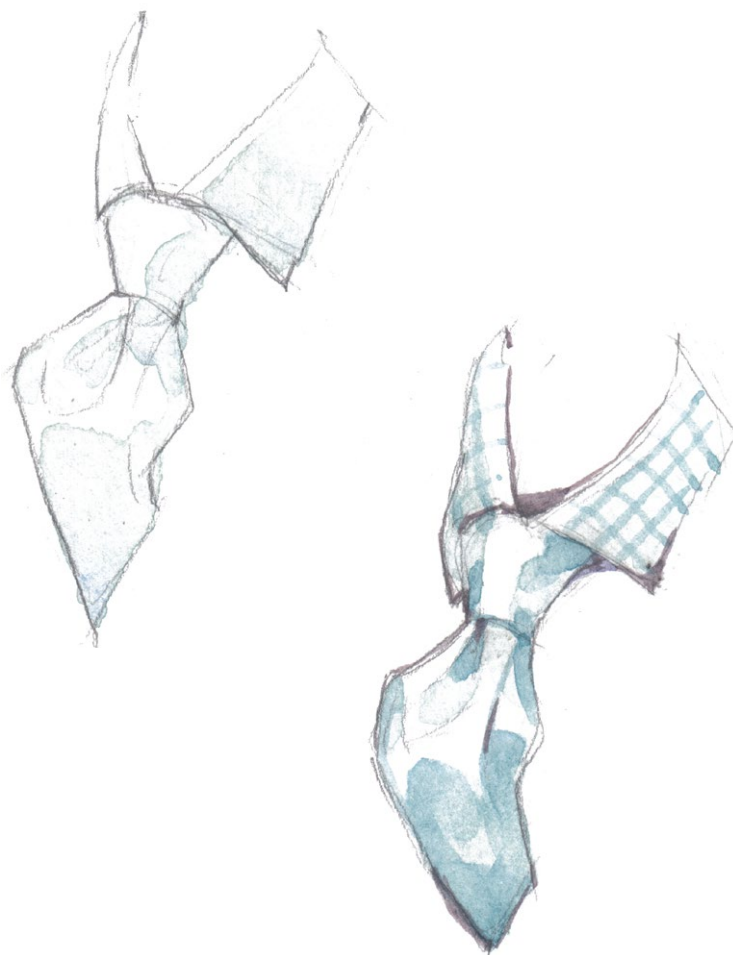

ЛЕССИРОВКА

Метод лессировки отличается от смешения тем, что используется для более точной прорисовки объекта; один цвет накладывается поверх другого для придания большего объема и детализации. Чтобы освоить этот прием, нужно привыкнуть к природе акварельных красок: большинство из них почти прозрачны, поэтому перекрыть можно только светлые цвета, накладывая сверху более темные.

Кроме того, от выбранного метода — будет это смешение или лессировка — зависит, каким получится цветовой переход. Смысл лессировки в том, чтобы через наложение двух цветов получить третий. Например, при наложении красного поверх синего место пересечения областей станет фиолетовым.

При лессировке в кисти не должно быть слишком много воды, а первому слою нужно дать полностью просохнуть.

ПРАКТИКА: ИГРОКИ В КРИКЕТ

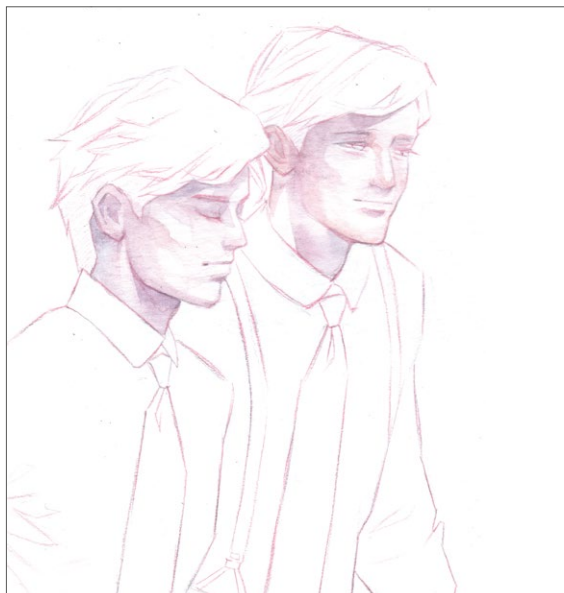
- **Материалы:** ЯА тона кожи, акварель.
- **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть.

В работе с лицом мы будем использовать тон кожи и ярко-желтый цвет, а для создания теней — киноварь и бело-голубой. Это важно по двум причинам.

Во-первых, здесь задействован принцип дополнительных цветов. Если бы мы взяли, например, оранжевый цвет, дополнительным к нему был бы синий, но его добавление сделает затененные области более прозрачными.

Во-вторых, чем светлее тон кожи в реальности, тем выше вероятность, что на иллюстрации он будет казаться холоднее. Чтобы придать коже более реалистичный оттенок, помимо смешивания правильной светлой основы тона кожи, необходимо добавить немного холодных тонов в затененных областях или на стороне контрового света.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА киноварь (Shu), бело-голубой (Byakugun).

Равномерно нанесем тон кожи на область лица, оставив блики. Используя беличью кисть, введем немного пигмента на глазницы и скулы, то есть в те области, где цвет должен быть глубже. Затем применим технику смешения, чтобы добавить тени.

2

- ЯА глициниевый желтый (Too), бело-голубой (Byakugun).

После завершения работы над лицом равномерно нанесем глициниевый желтый на волосы методом заливки, затем добавим немного бело-голубого на волосы и заднюю часть головы методом смешения.

3

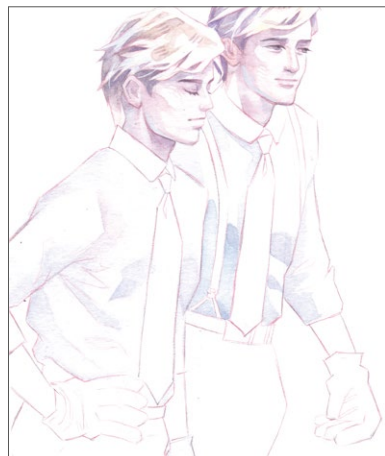
- ЯА охра желтая (Oudo), фиолетовый (Murasaki).

Дадим базовому цвету высохнуть перед нанесением лессировки. В этом методе в отличие от смешения по-сырому нужно строго контролировать влажность кисти, чтобы цвет равномерно распределился по нужной области. На нашем рисунке, поскольку основной цвет волос — бледно-желтый (охра, разведенная водой), после его полного высыхания можно добавить сиреневый и перекрыть им затененные участки между прядями волос, чтобы придать объема.

4

- ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), черный (Kuro).

Крикетную форму можно изобразить светло-голубым цветом, а складки одежды — разбавленным водой бело-голубым в сочетании с фиолетовым. Глаза, брови и линию губ проработаем черным цветом.

5

- ЯА голубой (Mizu), фиолетовый (Murasaki).

Когда акварель высохнет, голубым и фиолетовым можно углубить цвет на складках одежды.

6

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи.
 - ЯА красно-коричневый (Taisha), красно-пурпурный (Botan), охра желтая (Oudo), киноварь (Shu), бело-голубой (Byakugun).
- Используем смесь оттенка кожи и киновари, чтобы раскрасить руки. Бело-голубым нарисует вертикальные полосы на одежде, а после лессировкой завершим галстуки, ремни, перчатки, брюки.

КАПЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Данная техника создает водянистую текстуру.

1. Пигмент А, содержащий достаточное количество воды, нанесите ровным слоем на нужную область.

2. Затем наберите пигмент В, разведенный достаточным количеством воды, и капните им на область пигмента А. Это создаст текстуру брызг пигмента В, растекающегося поверх пигмента А.

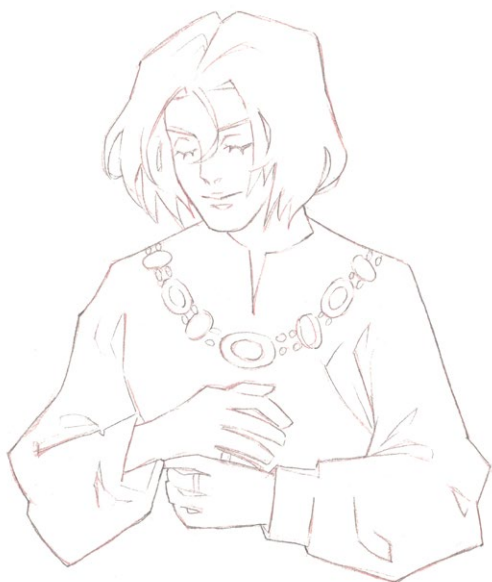
.....

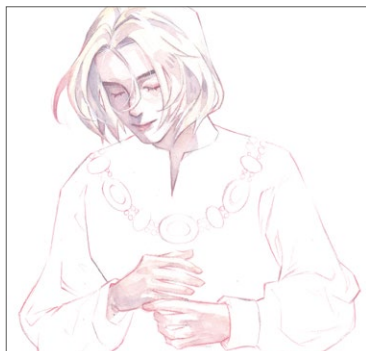
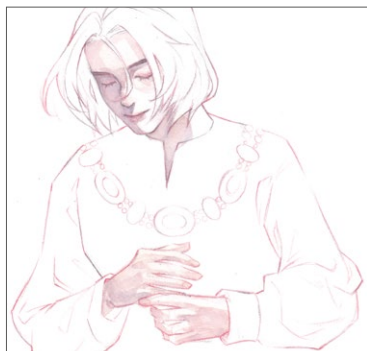
Количество воды в пигменте В определяет, насколько крупными будут брызги. Чем ее больше, тем крупнее и бледнее брызги, и наоборот.

ПРАКТИКА: СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЮНОША

В средневековой Европе хлопок и лен были самыми популярными тканями. В следующей иллюстрации мы будем использовать капельную технику, чтобы показать текстуру хлопка и льна.

- **Материалы:** акварель, ЯА тона кожи.
- **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть.

1

• Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтая.

• ЯА киноварь (Shu), фиолетовый (Murasaki), черный (Kuro).

Смешаем черный и фиолетовый, разбавим водой и нарисуем глаза и брови. Добавим лицо, шею, руки и волосы.

2

• ЯА глициниевый желтый (Too), ультрамарин (Gunjo), бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).

• Акварель Paul Rubens «Лунный фиолетовый».

Добавим светло-желтый, чтобы передать ощущение света. Далее за ним смешаем серый с синим и фиолетовым тонами, а темно-фиолетовый точно нанесем с помощью капельной техники, отчего естественным путем образуются водяные брызги. По высохшей краске используем метод перекрытия, чтобы дополнительно выписать складки одежды.

3

• ЯА черный (Kuro), серебристый (Gin).

Завершим иллюстрацию добавлением узора на ткани и кольца на руке юноши.

ТЕХНИКА КОРПУСНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Корпусная иллюстрация на основе акварели — техника, которая используется в большинстве примеров этой книги, и это мой инновационный метод живописи. Хотя корпусная иллюстрация (или импасто) — традиционный термин в западной технике масляной живописи, с появлением компьютерной графики он приобрел еще больше значений и теперь уже не ограничивается традиционным прочтением, а используется в качестве общего термина для обозначения нанесения пигментов в различных видах живописи. Я ввожу в акварельную живопись корпусную технику, перестроив и переосмыслив ее методом проб и ошибок.

Традиционная техника корпусной иллюстрации предполагает наложение масляной краски объемными мазками на холст или панно. В результате получается толстая, рельефная поверхность с отпечатками кисти или мастихина.

Техника корпусной иллюстрации имеет множество преимуществ. Во-первых, благодаря добавлению цвета картина выглядит ярче. Во-вторых, корпусная техника позволяет добиться тонких деталей. Чем гуще краска, тем четче детализация, например, можно прописать морщины на коже, блеск украшений или текстуру ткани. Голландский мастер Харменс ван

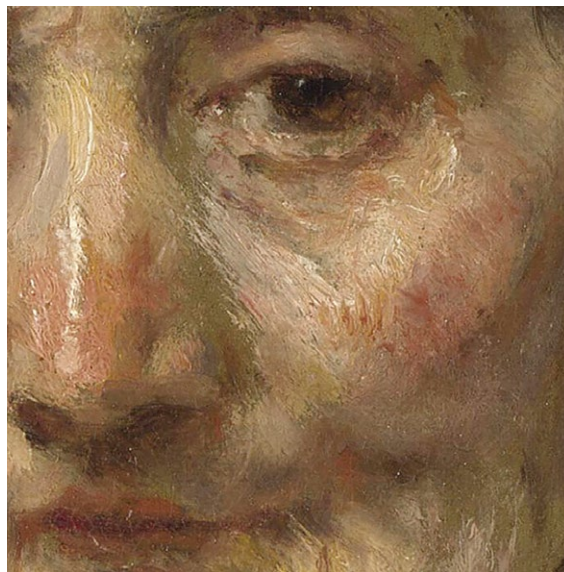

Рейн Рембрандт использовал корпусную технику, чтобы подчеркнуть стереоскопический эффект своих полотен. Например, в картине «Портрет Маргареты де Геер, жены Якоба Трипа», законченной в 1661 году и представленной ныне в Национальной галерее Лондона, используются

наложенные друг на друга пигменты, чтобы передать текстуру кожи и выпуклость костей черепа.

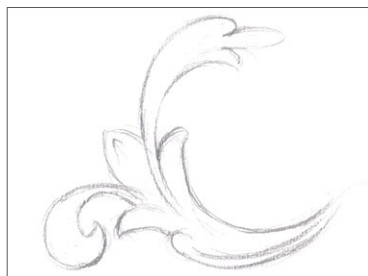
Корпусная техника усиливает выразительность картины, но предъявляет строгие требования к составу пигментов. История гласит, что Рембрандт добавлял оксид свинца в масляную краску, делая ее более вязкой. Однако принцип масляной живописи перенести в акварель не так просто. Это две разные системы, не похожие ни материалами, ни инструментами. Акварель не обладает некоторыми свойствами масляных красок и не образует сплошной пленки.

Описанная мной техника корпусной иллюстрации основана на реконструктивном подходе к использованию материала с чередованием и совместным использованием гуаши, акварели и япон-

ской акварели. Я использую именно комбинацию трех этих типов красок, это моя находка.

Далее мы разберем еще один пример иллюстрации, созданной именно по такой методике.

1

Нарисуем цветочный узор.

2

• **ЯА охра желтая (Oudo), глициниевый желтый (Too).** Используем смесь охры и желтого в качестве первого базового цвета.

3

Добавим более темные цвета в теневые области с помощью лессировки.

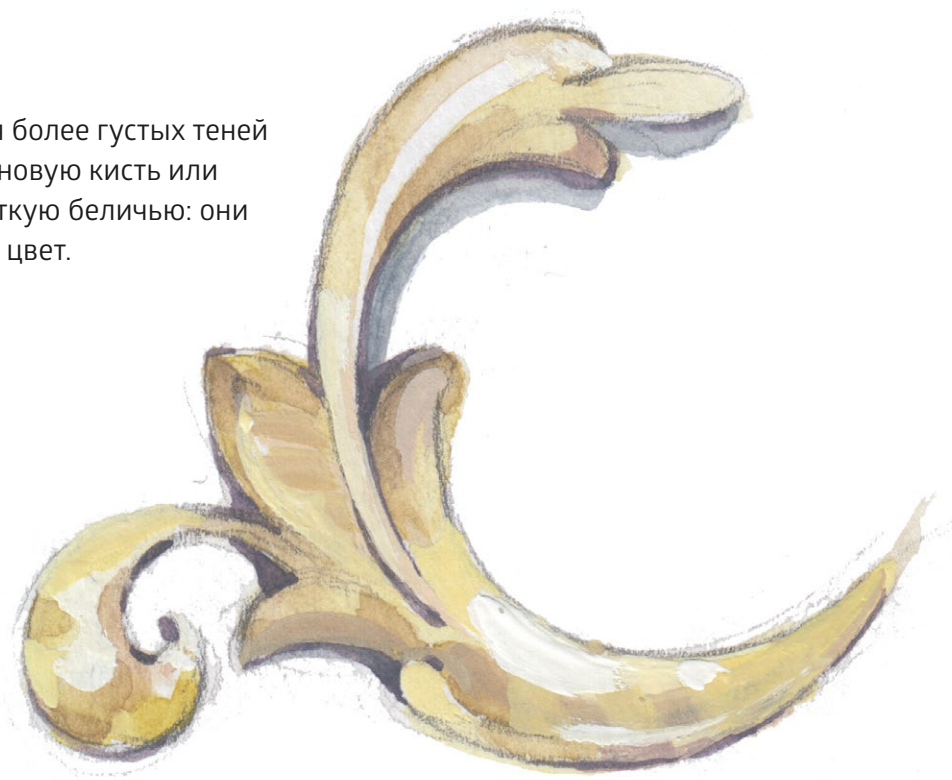

4

В зависимости от области узора можно осветлить блики разбеленным желтым или углубить теневые участки. Количество слоев, конечно, зависит от конкретного объекта, который нужно изобразить.

5

Закончим тени. Для более густых теней лучше брать нейлоновую кисть или немного более жесткую беличью: они помогут выровнять цвет.

.....
В примерах этой книги мы используем акварель, японскую акварель и гуашь. Для акварели и японской акварели лучше использовать беличьи кисти, а для гуаши — нейлоновые.

ПРАКТИКА: МОЛЯЩИЕСЯ СО СВЕЧАМИ

На иллюстрации будут изображены двое персонажей в костюмах и со свечами в руках. Смокинги прорисуем в технике корпусной иллюстрации.

- **Материалы:** акварель, ЯА тона кожи.
- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличьи и нейлоновые круглые кисти.

.....
Фоновые текстуры и тени я добавила в самом конце в Photoshop. Эту часть иллюстрации мы не будем разбирать, но вы можете придумать и создать что-то свое.

1

• Акварель ShinHan № 414
тон кожи.

• ЯА глициниевый желтый
(Too), киноварь (Shu),
бело-голубой (Byakugun),
красно-коричневый
(Taisha).

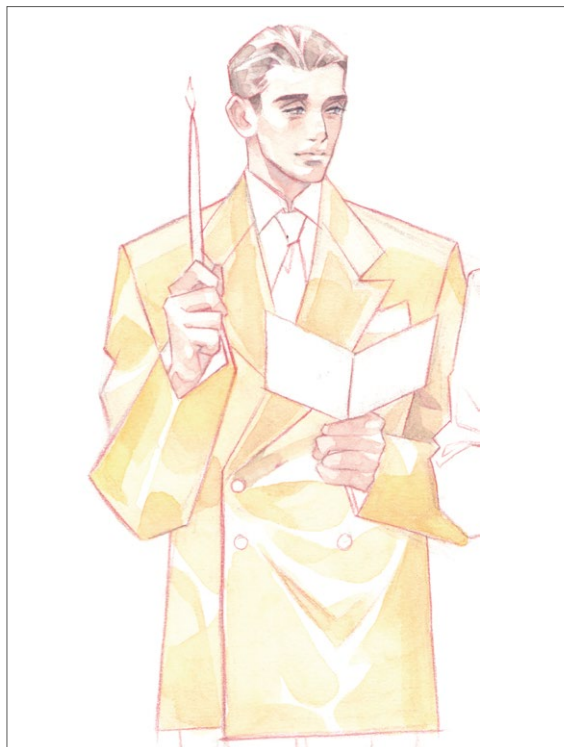
Голову, шею и руки на-
пишем методом заливки
и лессировки. Свечи есть
в руках обоих героев,
поэтому особое внимание
нужно уделить тому, что-
бы нарисовать блики на их
лицах и волосах, передав
ощущение света.

2

• ЯА теплый желтый (Yamabuki).

Далее проработаем костюм персонажа
с левой стороны рисунка. Поскольку ос-
новной цвет костюма — желтый, базовый
цвет — теплый желтый, при этом необхо-
димо оставить просветы в складках для
изображения бликов.

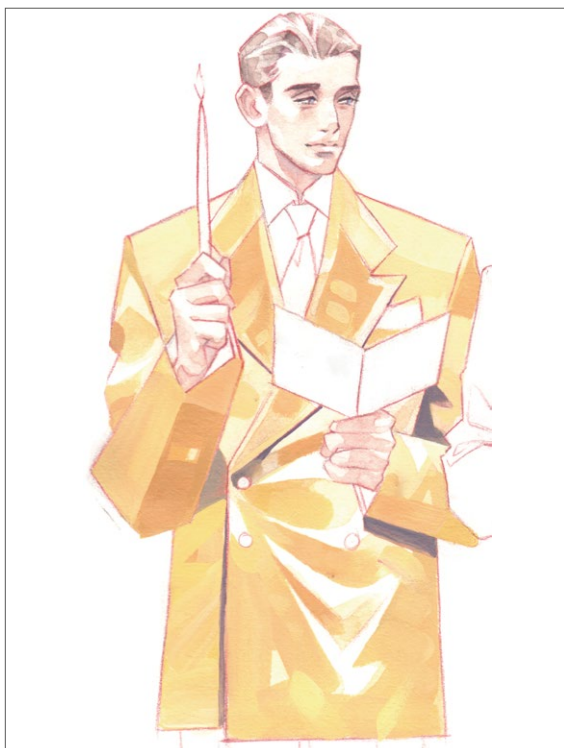

3

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo).

Используем тот же оттенок теплого желтого и охры в различных пропорциях с водой, чтобы наложить на освещенную сторону костюма и в складки.

4

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), фиолетовый (Murasaki).
- Гуашь белая.

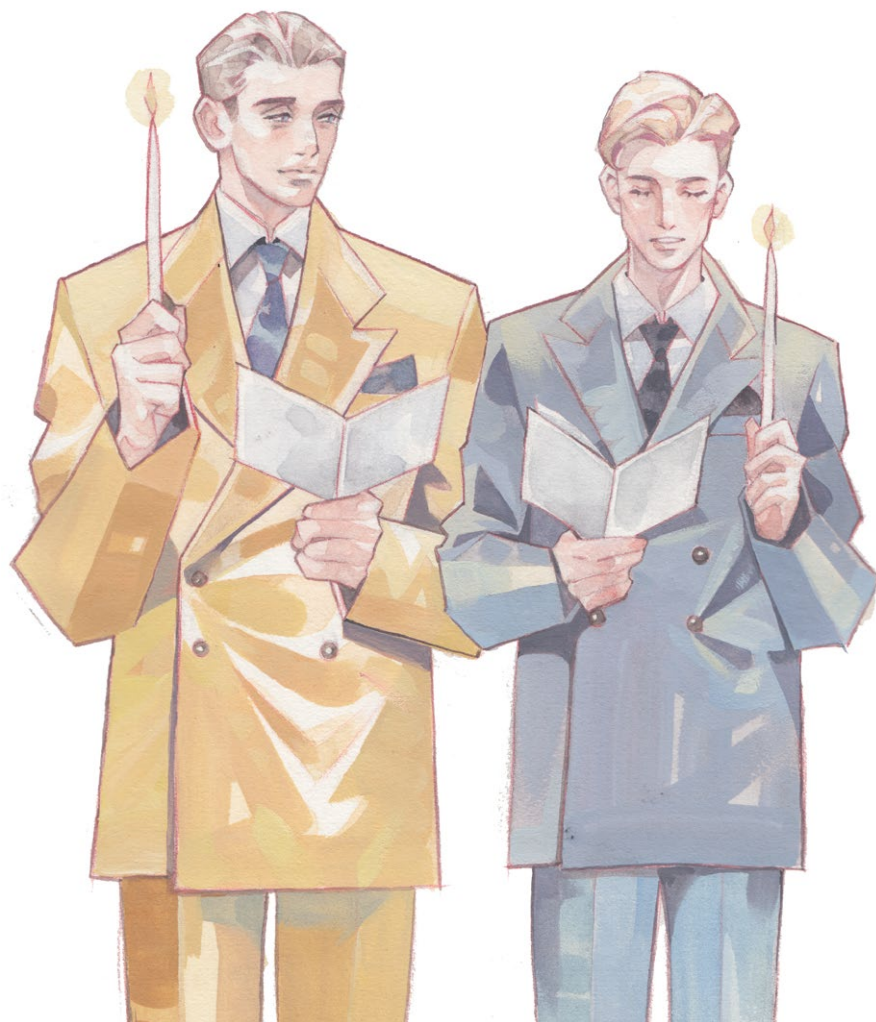
Смешаем белую гуашь с теплым желтым и охрой и нанесем на освещенные участки костюма: плечи и вырез. Далее используем охру, чтобы углубить складки одежды. Затем по принципу дополнительных цветов используем фиолетовый, чтобы углубить область тени между руками и телом (фиолетовый в технике лессировки накладывается на желтый фон, создавая сероватый оттенок). Брюки раскрасим аналогично.

5

• ЯА бело-голубой (Byakugun), ультрамарин (Gunjo), теплый желтый (Yamabuki).

• Гуашь белая.

Используем тот же метод, чтобы нарисовать синий костюм персонажа справа. Наложим теплый желтый на освещенную область костюма. Мазки кистью должны быть короткими и аккуратными. Не проводите по одному и тому же месту много раз, иначе вы поднимете нижний цвет и не достигнете чистоты лессировки.

6

• ЯА ультрамарин (Gunjo), черный (Kuro), теплый желтый (Yamabuki).

Прорисуем воротнички, галстуки, пуговицы, книги в руках персонажей, свечи.

◆ Глава четвертая ◆

4

СТРОЕНИЕ И ЦВЕТА ЧАСТЕЙ ТЕЛА

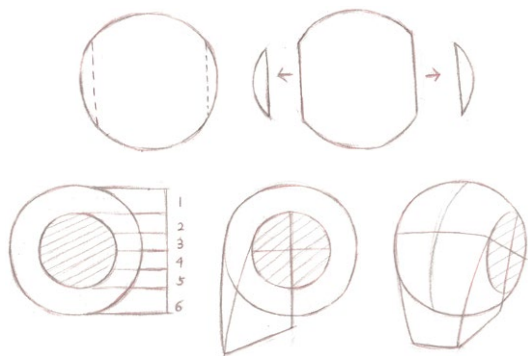

Голова | Черты лица | Цвет лица
Прически и украшения исторических персонажей | Руки

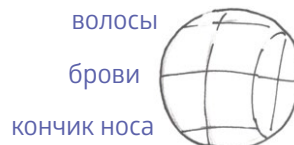
ГОЛОВА

Существует много способов нарисовать голову, но лично я не поддерживаю обучение «по формуле», которое может привести к шаблонности. Чтобы этого избежать, начинающий художник должен много рисовать, почувствовать различные ракурсы и позы и уловить динамику фигуры. Ниже — схема того, как американский иллюстратор Эндрю Лумис рисовал голову. Разумеется, не нужно просто заимствовать метод Лумиса, иллюстрация приведена, скорее, как ориентир.

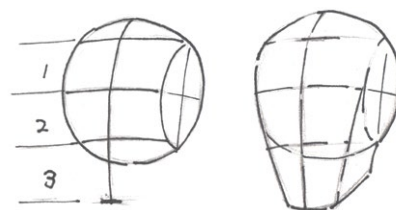
1. Голову для удобства мы поделим на две зоны: черепную коробку и челюсть. Боковые части головы, где располагаются уши, относительно плоские, поэтому можно провести прямые линии по обе стороны. Далее поделим круг — проекцию шара — на шесть частей и нарисуем еще один меньший круг размером средних четырех частей. В центре этого круга нарисуем крест и соединим верхнюю и нижнюю точки его вертикальной перекладины, а также самую крайнюю точку его горизонтальной стороны. За счет этого далее мы дорисуем челюсть.

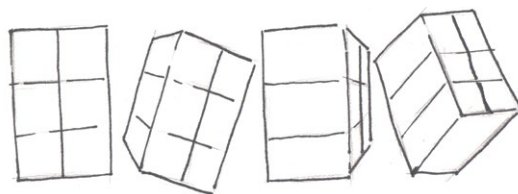
2. Определим, где находится линия роста волос, брови и основание носа.

3. Нарисуем подбородок так, чтобы линия роста волос, брови, основание носа и подбородок делили лицо на три равные части. Изобразим боковые части лица и челюсть, соединяя линию подбородка с продолжением вертикальных осей кругов, тем самым создавая базовую форму всей головы.

4. Следите за тем, чтобы горизонтальные линии бровей, глаз, основания носа, рта и подбородка были параллельны. Для обеспечения правильной перспективы при рисовании головы под разными углами, ее можно представить абстрактно в виде прямоугольника.

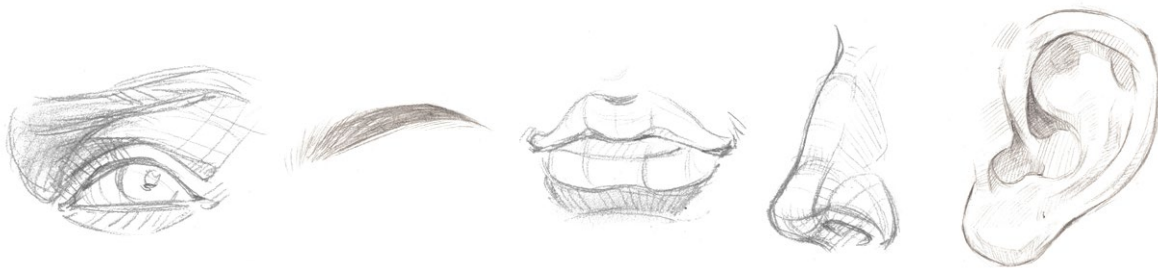
ЧЕРТЫ ЛИЦА

Некоторые художники уделяют больше внимания цветам черт лица, а не их строению. Но в реалистическом стиле цвет интересен скорее как возможность передать структуру и трехмерность лица. Например, на картине «Подружка невесты» художника-прерафаэлиты Джона Эверетта Милле (1829–1896), хранящейся в Музее Фицуильяма в Кембридже, лицо показано в анфас, а источник света находится сверху спереди. Как угол наклона фигуры, так и положение источника света усложняют создание трехмерного изображения героини. Но девушка выглядит очень реалистично и именно благодаря тому, что художник тщательно прорисовал губы, нос, глаза.

Прежде чем рисовать черты лица, стоит внимательно изучить их строение. Можно разделить глаза, брови, губы, нос, уши на участки и пытаться создать ощущение трехмерности закрашиванием разных участков в зависимости от освещения и ракурса. Хотя деление на зоны помогает увидеть строение органов чувств, их невозможно разделить на «блоки», как лицо. Поэтому художнику необходимо заранее

понимать строение черт лица, чтобы акварелью правильно подчеркивать их. Ниже я объясню, как рисовать глаза и брови, губы, нос и уши.

ГЛАЗА И БРОВИ

Лучше всего сразу рисовать глаза и брови как одно целое, тем более что у европейцев выдающиеся надбровные дуги и глубоко посаженные глаза, поэтому

такой подход поможет добиться гармоничного изображения. Ниже я опишу эту технику рисования.

1

Красным автоматическим карандашом нарисуем глаза и брови.

2

• Акварель ShinHan № 414 тон кожи.

• ЯА киноварь (Shu).

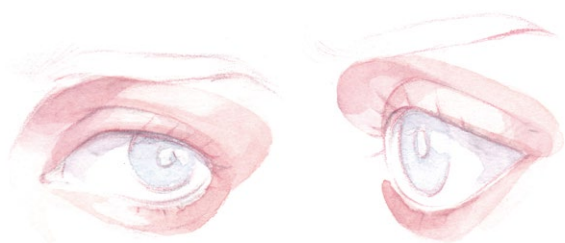
Смешаем базовый цвет с киноварью и прорисуем глазницы, веки и пространство под глазами, особо выделяя надбровные дуги для создания глубины.

3

• Акварель ShinHan № 414 тон кожи.

• ЯА киноварь (Shu).

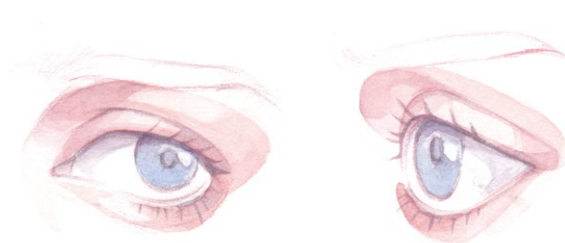
Киноварью углубим глазницы, чтобы подчеркнуть толщину верхнего века и линии под глазами. При ретушировании не нужно набирать много воды, чтобы оранжево-красный естественно соединился с основным цветом без подтеков.

4

- ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).

Проработаем глазное яблоко. На нем должна лежать тень от верхнего века; ее можно обозначить лавандовым (фиолетовым, разбавленным водой) или бело-голубым цветом. Затем нарисуем зрачок. У нас он будет голубым, поэтому возьмем бело-голубой как основу и оставим не закрашенным блик.

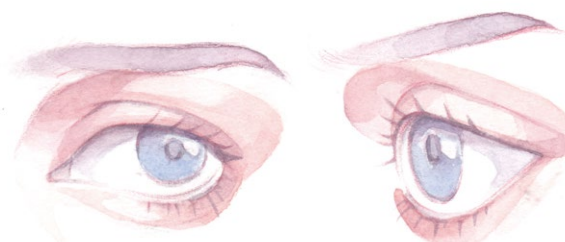

5

- ЯА красный (Beni), бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), темно-коричневый (Kogecha).

- Гуашь W&N белая перманентная.

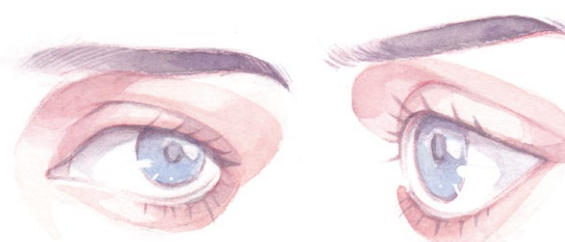
Возьмем смесь фиолетового и бело-голубого, чтобы углубить тень под верхним веком на глазном яблоке и в центре зрачка. Используем фиолетовую, красную и темно-коричневую краску для изображения линии роста ресниц, а затем белой гуашью сделаем несколько бликов.

6

- ЯА черный (Kuro), фиолетовый (Murasaki), темно-коричневый (Kogecha).

Раскрасить брови относительно просто. Для этого нужно подобрать цвет в соответствии с оттенком волос. Если ваш персонаж брюнет, лучше воспользоваться разбавленным черным, фиолетовым и темно-коричневым: они подчеркнут цвет лица.

7

Затемним кончики бровей, распределяя пигмент, чтобы цвет от основания брови к кончику переходил естественно. Наконец, кончиком кисти нарисуем несколько волосков с обеих сторон брови, чтобы придать выразительности.

ГУБЫ

1

Нарисуем губы с разных ракурсов.

2

• ЯА киноварь (Shu).

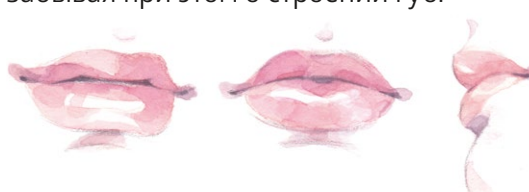
Начнем со светло-оранжевого цвета (киноварь, разбавленная водой). Этот шаг не требует особого внимания к соотношению светлого и темного на губах, нужно лишь оставить место для бликов.

3

• ЯА киноварь (Shu), оранжевый (Daidairo).

Подмешаем к светло-оранжевому немного оранжевого и киновари. Получившимся цветом обозначим разницу между освещенными и затененными участками, не забывая при этом о строении губ.

4

• ЯА киноварь (Shu), оранжевый (Daidairo), кадмий красный (Sekishu).

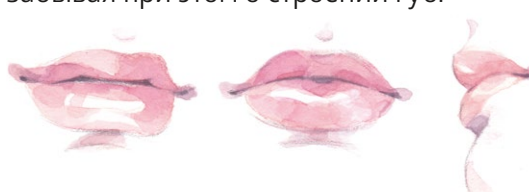
Углубим естественный цвет. Для этого добавим к базовому цвету киноварь и методом лессировки подсветим участки возле уголков рта, это придаст губам объема.

5

• ЯА темно-коричневый (Kogecha), сливово-красный (Kobai).

Сливово-красным и темно-коричневым обозначим объем уголков рта и складки губ.

Оттенок губ зависит от изображаемого героя. Например, если это молодая женщина, то можно добавить кадмий красный, а для мужского персонажа достаточно оранжевого цвета.

НОС

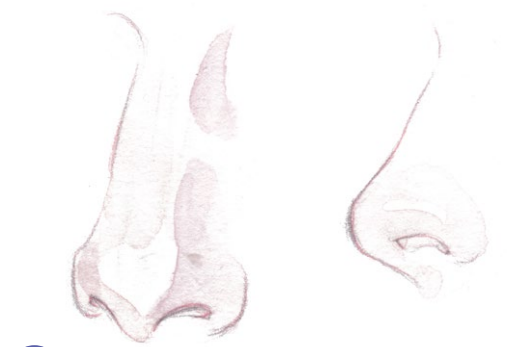
Прежде чем рисовать нос, важно понять его строение. Нос состоит из хрящей, костей и мягких тканей. Чем сильнее выделяются кости, тем более выраженными должны

быть тоновые контрасты. Соответственно, в рисунке важно отразить различие переносицы и крыльев носа.

1

Сделаем эскиз.

2

• ЯА оранжевый (Daidairo).

Возьмем оранжевый как базовый цвет для светлой кожи. При рисовании носа базовый цвет наносится не ровным слоем, а от переносицы к крыльям в соответствии с анатомией. Например, когда свет падает спереди, область крыльев темнее, чем цвет переносицы.

3

• ЯА киноварь (Shu), оранжевый (Daidairo), фиолетовый (Murasaki).

Когда первый слой высохнет, уточним рисунок разбавленным замесом оранжевого и киноварного. Более темным оранжевым с фиолетовым прорисуем область тени у основания носа.

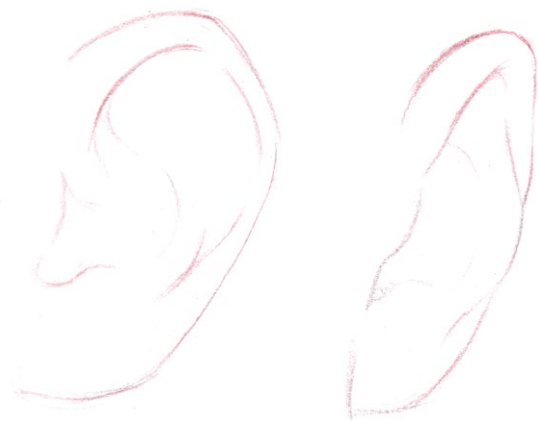

4

• ЯА фиолетовый (Murasaki).

Проработаем область ноздрей слегка разбавленным фиолетовым.

УШИ

Хорошо прорисованное ухо усиливает реалистичность иллюстрации, поэтому разберем детали его изображения.

1

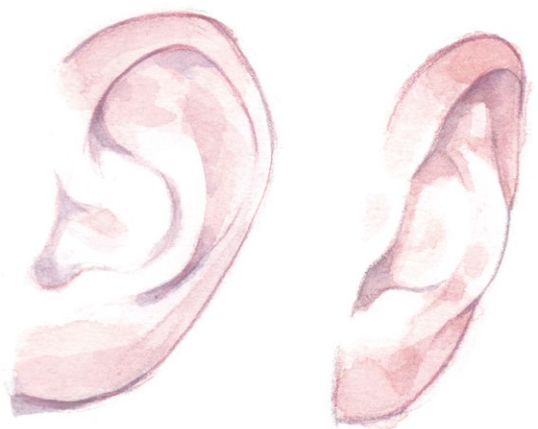
Для эскиза я рекомендую взять четкую фотографию уха и тщательно скопировать изображение, обращая внимание на строение ушной раковины.

2

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи.
- ЯА киноварь (Shu), оранжевый (Daidairo).

Далее, чтобы подчеркнуть теплоту, используем акварель тона кожи, смешанную с оранжевым и киноварью. Так мы получим светлый базовый слой. Затем нанесем светлую киноварь на верхнюю часть и мочку уха.

3

- ЯА киноварь (Shu), оранжевый (Daidairo), фиолетовый (Murasaki).
- Акварель ShinHan № 414 тон кожи.

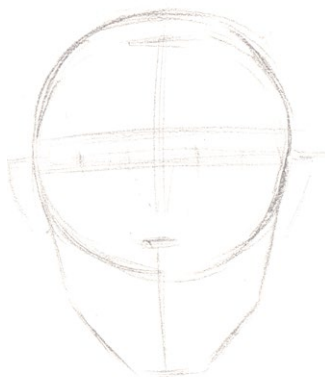
Как и в случае с носом, глазами и бровями, нанесем темные тона (смесь киновари, акварели тона кожи и фиолетового) на затененные участки ушной раковины в зависимости от положения света.

ПРОПОРЦИИ

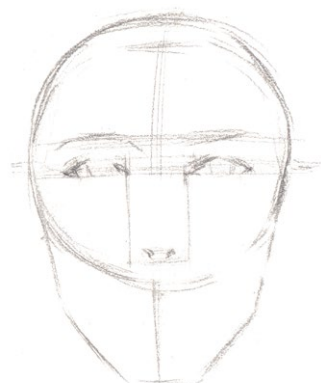
1

Взяв за основу подход к рисованию головы Эндрю Лумиса, определим линию роста волос, расположение бровей, носа и подбородка. Сначала проведем линию под бровями, на уровне зрачков, чтобы определить положение глаз.

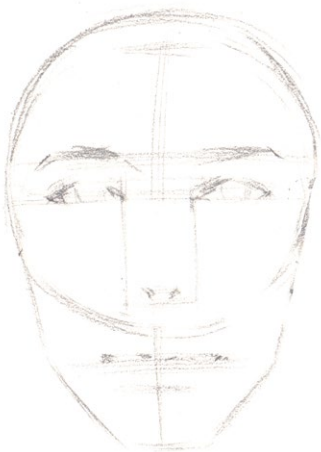
2

Далее высчитаем ширину глаз. Ширина головы (расстояние от левого уха до правого) обычно равна ширине пяти глаз. Исходя из этого можно приблизительно определить размер глаза.

3

Двигаемся вниз, чтобы найти основание носа. Хотя размер носа у всех людей разный, обычно он такой же ширины, как расстояние между внутренними уголками глаз. Поэтому для определения ширины носа проведем две вспомогательные линии вниз от внутренних уголков глаз.

4

Губы расположены между основанием носа и подбородком, но их высота тоже варьируется в зависимости от строения лица человека. Можно сначала провести линию, чтобы наметить положение губ, а затем использовать положение зрачка для определения их ширины: угол рта обычно находится напротив центра зрачка, так что, если соединить центр зрачков с уголками рта, получится гармоничный размер губ.

5

Определим положение ушей. Важно отметить, что уши слегка наклонены, это важно учитывать в рисунке.

6

Когда эскиз готов, его необходимо доработать в соответствии с образом вашего персонажа. Линию волос мы меняем в зависимости от прически — тут важно сочетать теорию с практикой. В соответствии с методом рисования головы Эндрю Лумиса линия волос расположена довольно высоко. У разных персонажей эта линия может меняться, но, чтобы волосы выглядели здоровыми и густыми, верхняя часть должна быть приподнята над макушкой, тогда пряди будут казаться пушистыми и объемными.

7

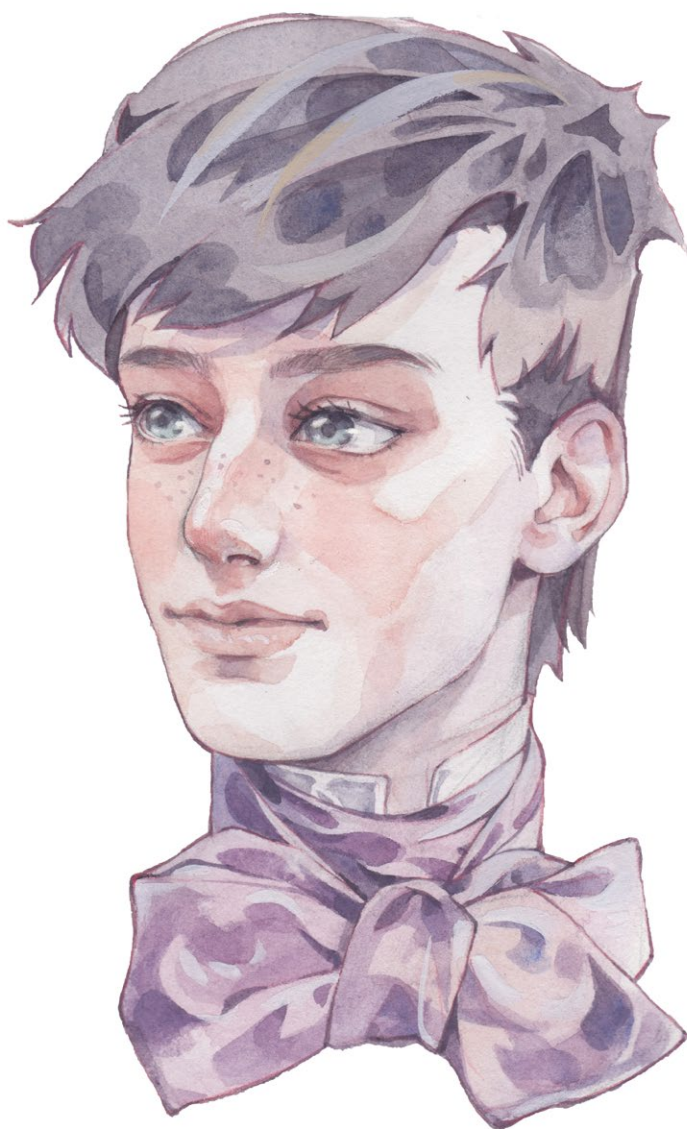
Главная ошибка начинающих художников — слишком узкая шея. Обычно линии шеи идут вниз от основания ушей. Женские шеи достаточно тонкие, а мужские могут быть относительно широкими, с развитыми мышцами.

ПРАКТИКА: ЛИЦО ПОДРОСТКА

Тренироваться изображать отдельные черты лица полезно, но также важно знать анатомию, понимать, как работает мускулатура — только так можно нарисовать выразительного персонажа.

• **Материалы:** ЯА разных цветов и тона кожи, ярко-желтая акварель.

• **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть.

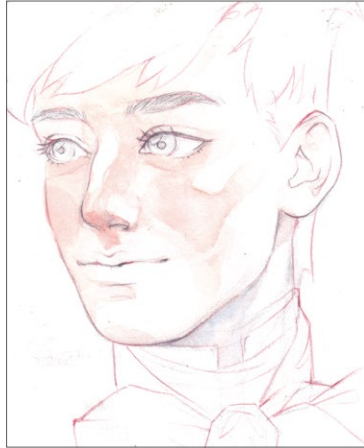

1

• Акварель ShinHan № 414 тон кожи, акварель Holbein № 232 ярко-желтый.

• ЯА киноварь (Shu), бело-голубой (Byakugun).

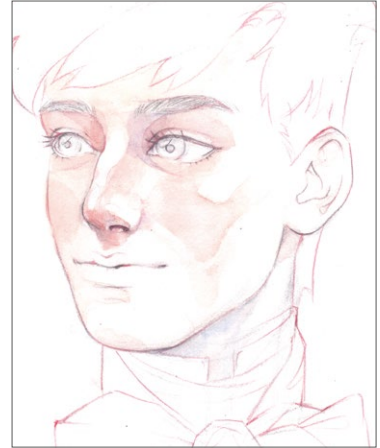
Выберем положение источника света. Затем в соответствии с этим нанесем основной тон кожи, оставляя пространство для бликов. Распределяя пигмент, используем киноварь на щеках и вокруг глаз и разбавленный бело-голубой, чтобы изобразить тени на шее.

2

• ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).

Определим край переносицы и растушуем беличьей кистью цвет от переносицы до крыльев носа так, чтобы он плавно переходил в цвет щек. Далее смешаем немного фиолетового и бело-голубого и нанесем замес у основания носа, создавая таким образом легкие тени.

3

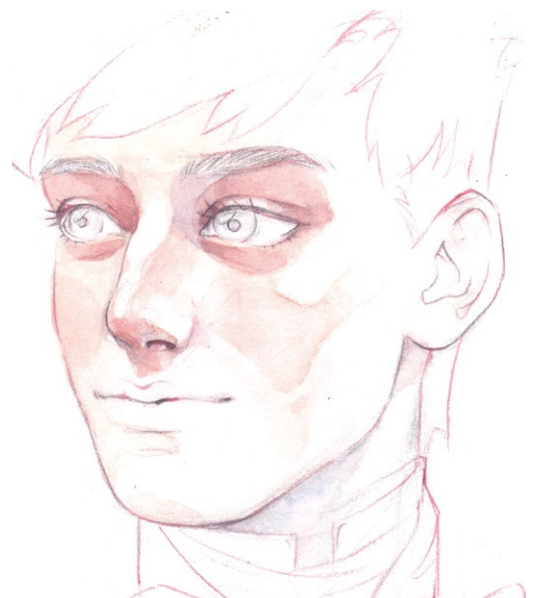
• ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).

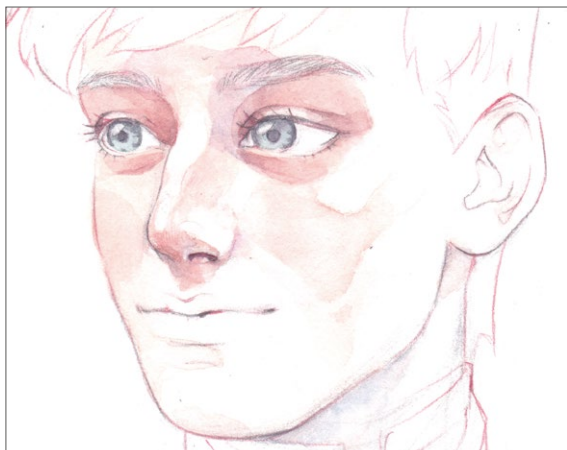
Затемним глазницы у переносицы фиолетовым и добавим бело-голубой цвет. Обратите внимание: затемненная область повторяет форму глазницы и глазного яблока, поэтому внутренний край тени должен быть изогнут.

4

• ЯА киноварь (Shu).

Добавим киноварь, чтобы добиться оранжево-красного оттенка и углубить глазницы.

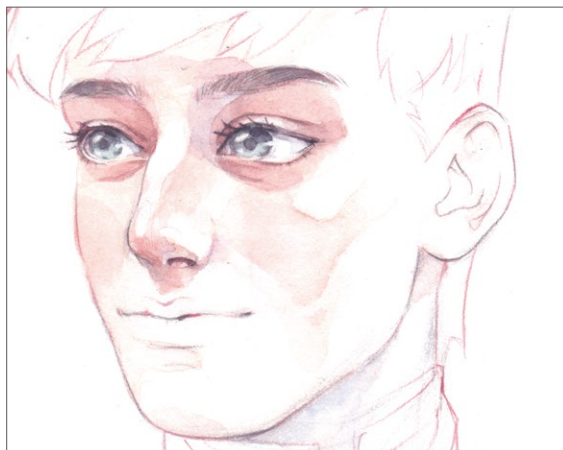

5

- ЯА темно-коричневый (Kogecha), красно-пурпурный (Botan), бело-голубой (Byakugun).

- Гуашь W&N белая перманентная.

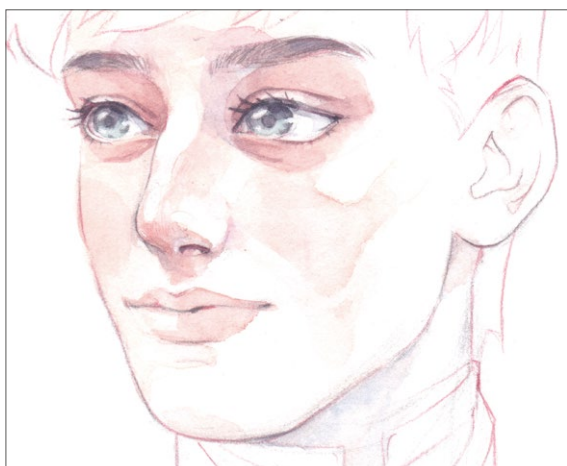
Нарисуем зрачки, оставляя пространство для бликов. Добавим коричневато-красный, чтобы сделать контур глаз ярче. Глазные яблоки нарисуем бело-голубым, а белой гуашью проработаем блики, это добавит глазам естественности.

6

- ЯА фиолетовый (Murasaki), темно-коричневый (Kogecha), красно-коричневый (Taisha), черный (Kuro).

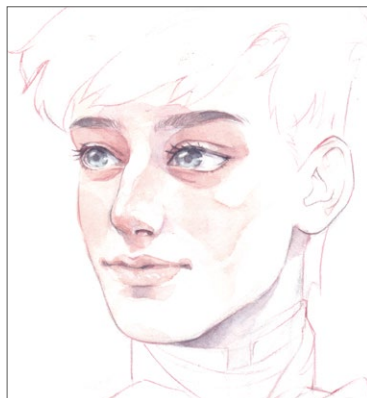
Прорисуем брови так, чтобы возник плавный переход цвета от основания до кончиков, и добавим несколько волосков на кончиках и у переносицы. Углубим тени над зрачком разбавленным фиолетовым и черным цветами.

7

- ЯА киноварь (Shu).

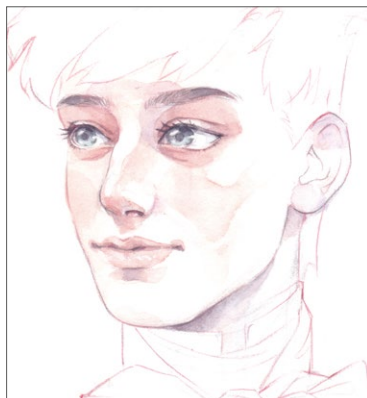
Пишем губы. Поскольку мы рисуем мужчину, нет нужды делать губы красными, просто используем оттенки кожи. Важно учитывать строение рта: в уголки можно добавить более темный оранжевый, так цвет губ будет более естественно сочетаться с цветом лица.

8

- ЯА фиолетовый (Murasaki).

Смешаем немного фиолетового с базовым цветом, чтобы усилить тени на подбородке, придав таким образом лицу объем.

9

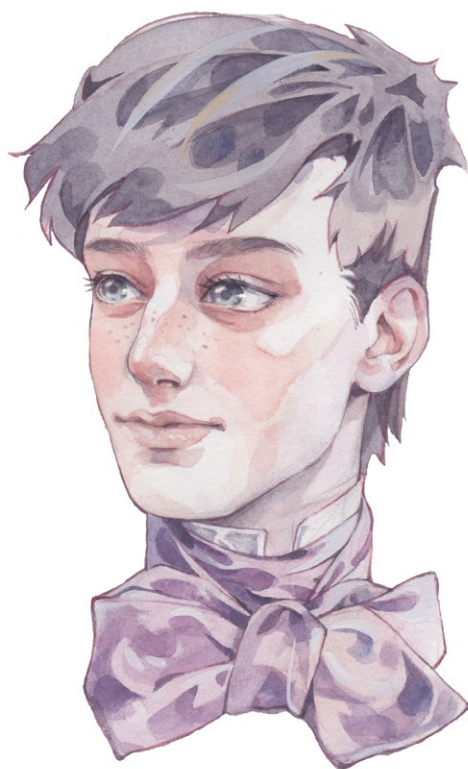
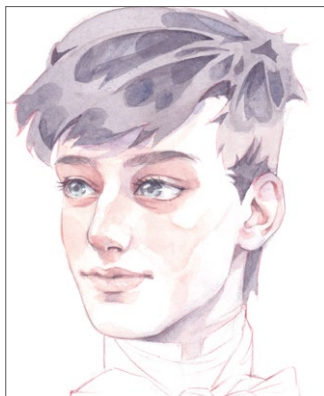
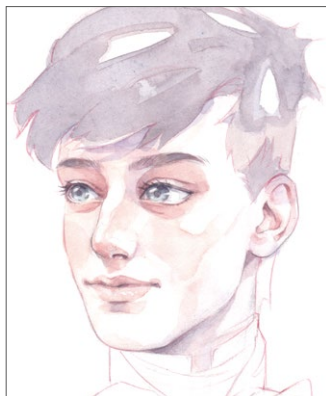
- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА киноварь (Shu).

Чтобы нарисовать уши, начнем с легкого слоя почти прозрачного базового цвета, а затем окрасим верхнюю часть ушей и мочки оранжевым. Далее для детализации используем лессировку.

10

- ЯА фиолетовый (Murasaki), голубой (Mizu).

Нарисуем волосы и воротник. Изображая причёску, нужно следить за тенью на лбу. Нарисуем тени от волос разбавленным фиолетовым, это создаст ощущение пространства под волосами.

ЦВЕТ ЛИЦА

Рисуя лицо персонажа, важно помнить не только о цвете кожи, но и об анатомии, игре света и тени, теплых и холодных переходах, позволяющих создать реалистичную иллюстрацию. В течение всей истории европейской масляной живописи художники изучали и по-разному воспроизводили человеческую фигуру. В Средние века персонажи на картинах обычно изображались уплощенными и застывшими, а живопись этого периода служила, скорее, миссионерским целям. В эпоху Возрождения, когда возобладал дух гуманизма с его главным акцентом на ценности человека, художники начали создавать самые разные произведения искусства, в то же время следуя традициям Древней Греции и Рима и исследуя в своих картинах контрасты светлого и темного, анатомию человека и перспективу. Итальянский художник эпохи Возрождения Мазаччо (1401–1428)

первым ввел на полотно перспективу, придав изображаемым фигурам естественную позу, которая никогда ранее не встречалась в живописи.

В более поздние годы классицизма XVII века художники старались выразить индивидуальность изображаемого героя. Рембрандт, например, использовал тонкую моделировку теней, чтобы реалистично показать фигуры персонажей, а на картинах итальянского художника Микеланджело присутствуют сильные светотеневые контрасты, которые усиливают общее напряжение.

Реалистичное изображение персонажа требует от художника умения передавать анатомию и сильный контраст света и тени. В этом разделе мы попробуем обобщить знания о разных ракурсах, свете и тени и анатомии головы, чтобы сформулировать методологию портретной живописи.

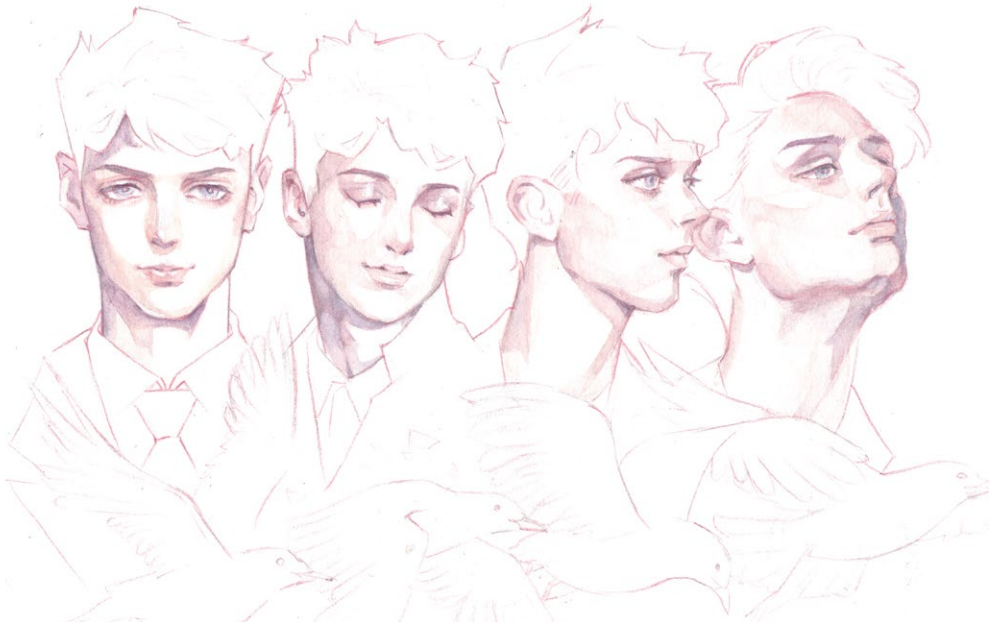

ПРАКТИКА: ЛИЦО ЮНОШИ С РАЗНЫХ РАКУРСОВ

Нарисуем портрет юноши с четырех ракурсов, чтобы черты лица освещались по-разному, и мы посмотрели, как работают тень и свет.

- **Материалы:** акварель разных цветов, тона кожи.
- **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА киноварь (Shu).

В этой иллюстрации источник света в первых двух случаях будет расположен справа, а в двух других — слева. Закрашивая лицо и шею, мы должны учитывать это и оставить соответствующий освещенный участок пустым для блика. Положение источника света разное, поэтому и место, и форма тени на лице тоже отличаются. Это заметно, например, в разнице изображения носа героя. Глаза и брови можно нарисовать по примеру из предыдущих разделов.

2

- Акварель Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).

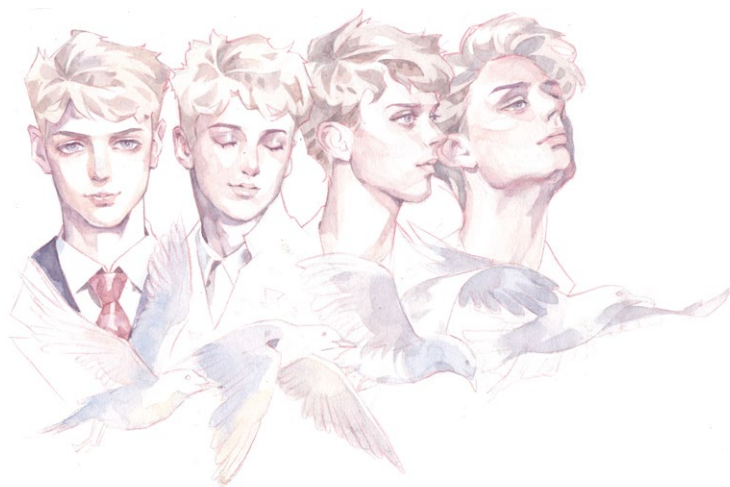
В качестве базового для волос используем разбавленный ярко-желтый, а для тени — небольшое количество фиолетового и бело-голубого. Рисуя волосы под разными углами, нужно не забывать о линии роста и проборе, а также прорисовывать структуру и направление волос для создания объема.

3

• ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), кадмий красный (Sekishu), теплый желтый (Yamabuki).

Для костюма и галстука возьмем фиолетовый и кадмий красный, для светлых перьев чайки на первом плане — разбавленный теплый желтый и бело-голубой, для темных перьев — фиолетовый.

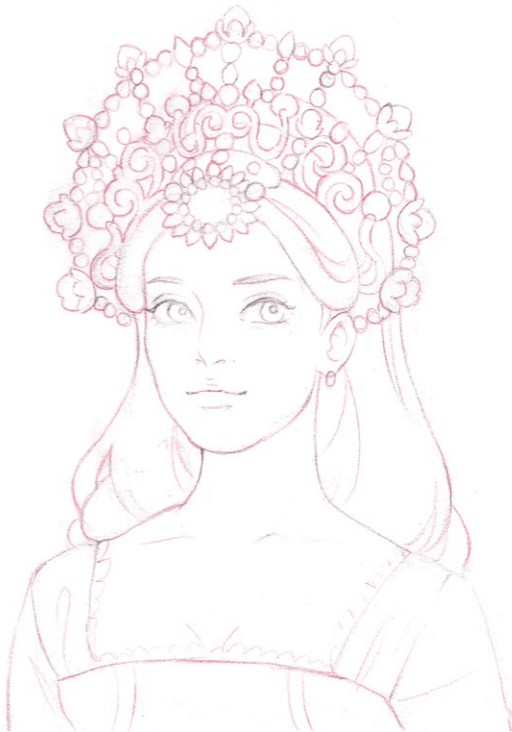

ПРАКТИКА: СВЕТ И АНАТОМИЯ ЛИЦА НА ПРИМЕРЕ ЖЕНЩИНЫ ЭПОХИ ТЮДОРОВ

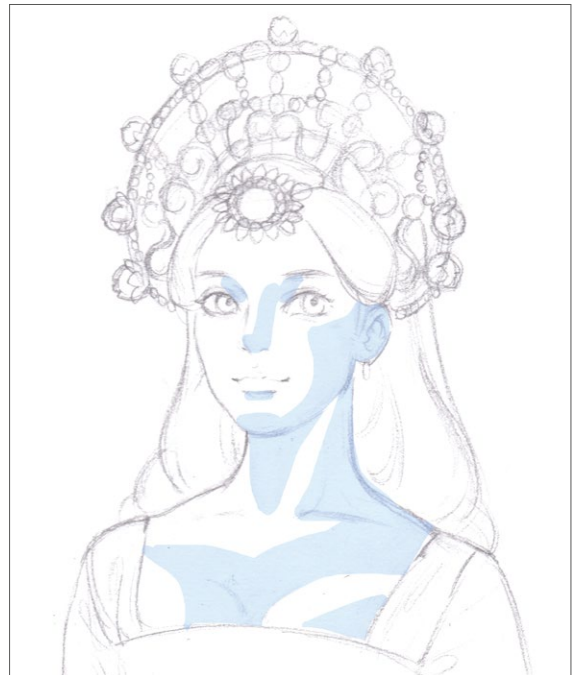
Колорит — это не только усиление визуального эффекта изображения, но и использование света и тени для убедительного анатомического построения лица. Чтобы создать реалистичный портрет, художнику необходимо понимать строение человеческого черепа и направление мышц, поскольку именно это определяет нужный полутон.

Чем рельефнее кости, тем более выражена граница между светом и тенью. Освоив это правило, вы сможете находить правильные цветовые решения и наносить уверенные мазки.

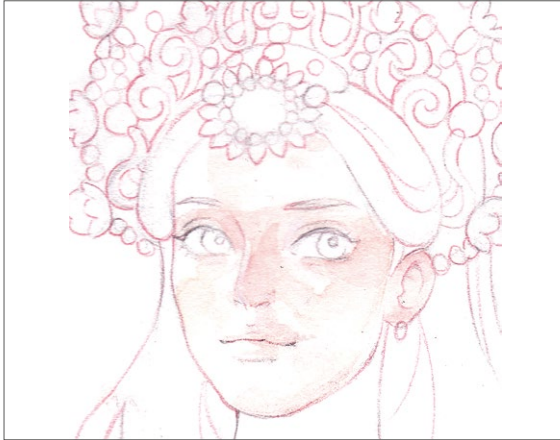

Разберем это на примере написания акварелью портрета женщины эпохи Тюдоров.

- **Материалы:** акварель разных цветов, тона кожи.
- **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть.

Прежде чем приступить к работе с цветом, приблизительно определите на эскизе области тени в соответствии с углом освещения (их можно выделить цветовыми блоками в Photoshop).

1

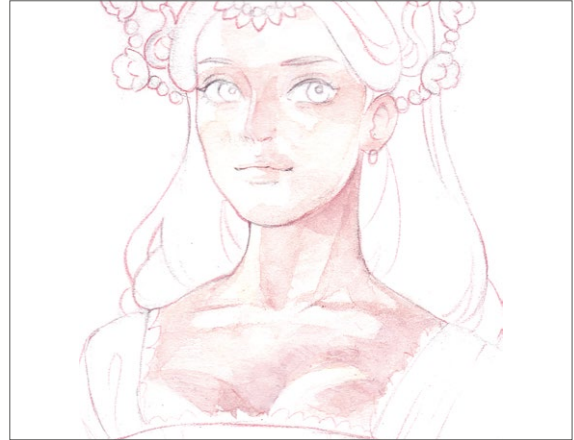
- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА киноварь (Shu).

Закрасим затененные участки в соответствии с тем, как мы определили расположение источника света. Чтобы показать строение черепа, наметим очертания бликов и теней, а затем нанесем цвет на темные участки.

3

- ЯА киноварь (Shu), охра желтая (Oudo), темно-коричневый (Kogecha), фиолетовый (Murasaki).

Когда базовый цвет высохнет, методом лессировки углубим тени глазниц, нижней части носа и губ, чтобы добавить объема лицу. Далее закрасим волосы смесью желтого и капельки фиолетового, добавим немного темно-коричневого в основной цвет, чтобы затемнить часть прически. Разбавленным фиолетовым прорисуем зрачки.

2

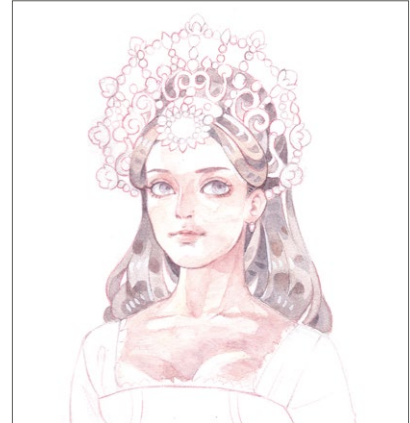
По аналогии с лицом проработаем шею, не забывая про анатомию и учитывая расположение мышц.

4

• ЯА киноварь (Shu), темно-коричневый (Kogecha), красно-коричневый (Taisha), фиолетовый (Murasaki).

Проработаем черты лица и волосы. Можно положить немного киновари вокруг глаз, на кончике носа и в уголках рта. Добавим на волосы темно-коричневого и красно-коричневого, а также немного фиолетового, чтобы усилить ощущение объема.

5

• ЯА теплый желтый (Yamabuki), голубой (Mizu), оливково-зеленый (Uguisu Midori), красный (Beni), синий (Ai), киноварь (Shu), фиолетовый (Murasaki).

Методом лессировки раскрасим одежду и аксессуары. Воспользуемся разбавленной киноварью и фиолетовым, чтобы выделить грудь и плечи. Для одежды возьмем смесь оливково-зеленого и теплого желтого. Синим и киноварью закончим тени на плечах. Затем добавим белым цветом свет на украшениях, а металлический каркас оправы закрасим теплым желтым. Самоцветы изобразим голубым и красным.

6

• ЯА глубокий коричневый (Shinkatsu).

Украшения на этом рисунке громоздкие, поэтому для коричневой обводки воспользуемся беличьей кистью.

ПРИЧЕСКИ И УКРАШЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ

Прическа и украшения могут изменить общий образ героя. Если мы имеем дело с иллюстрированием сюжетов или персонажей прошлых эпох, детали должны соответствовать времени, а прически — интуитивно считываться как символ той или иной эпохи. Поэтому перед началом работы художнику стоит свериться с источниками, чтобы внешний вид персонажей соответствовал историческим фактам. Во многом именно от прически зависит, будет ли персонаж эффектным и запоминающимся. Кроме того, внешний вид — отражение духа человека, нужно стремиться к тому, чтобы в иллюстрации получался живой человек, который дышит и излучает тепло.

Подготовка

Создание персонажей дает художнику пространство для выражения его эстетических и творческих взглядов. Но чтобы герой получался сложный, с характером, важно черпать вдохновение из разных источников. Например, я часто рисовала персонажей из разных периодов истории Европы. Чтобы они получались достоверными и реалистичными, я рассматривала репродукции, альбомы с иллюстрациями, старые фотографии и смотрела документальные фильмы. Такой подход к сбору материалов подходит для создания не только исторических персонажей, реальных или вымышленных, но любых героев. Костюмы, прически, макияж и украшения разных эпох или, например, народностей отражают их культуру и эстетику, становятся огромной библиотекой творческих образцов и источником вдохновения.

ЭПОХА ТЮДОРОВ*

В эпоху Тюдоров в Англии развитие текстильной промышленности привело к появлению большого количества разных тканей. Женская одежда стала сложной и экстравагантной, представители знати предпочитали дорогие ткани: парчу, шелк, бархат, — которые в сочетании с тонкой вышивкой подчеркивали статусность владельца. В этом примере мы будем рисовать женщину середины эпохи Тюдоров, когда

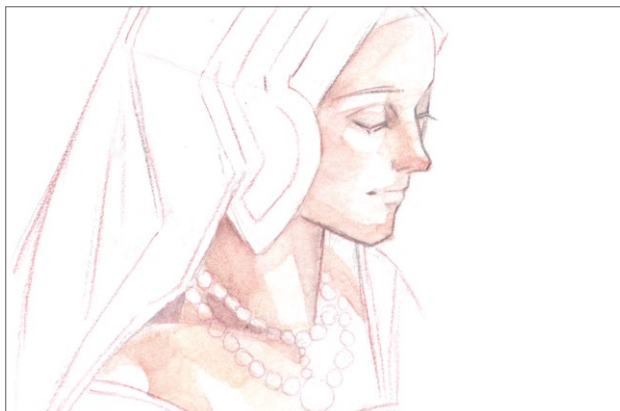
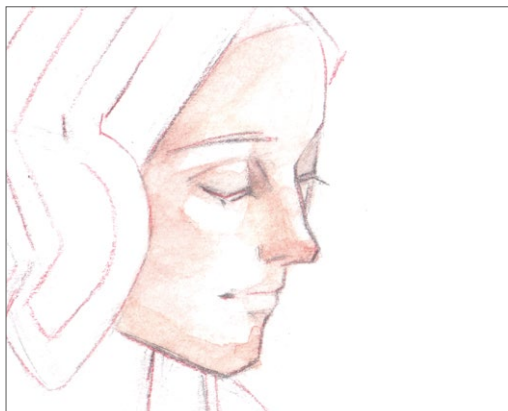
было принято закрывать волосы накидкой. В то время женщины носили разнообразные чепцы, украшенные цветами, перьями и лентами.

• **Материалы:** акварель разных цветов, тона кожи.

• **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть.

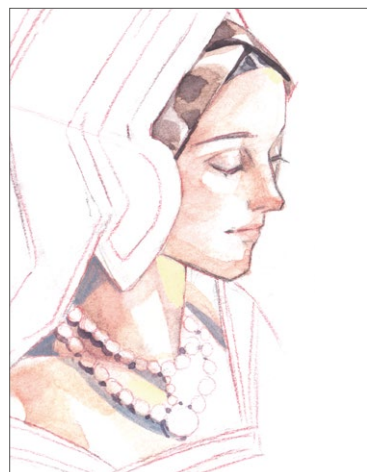
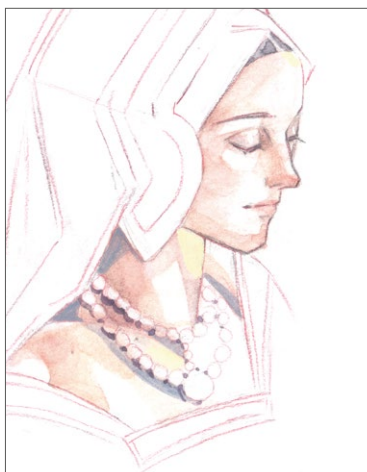
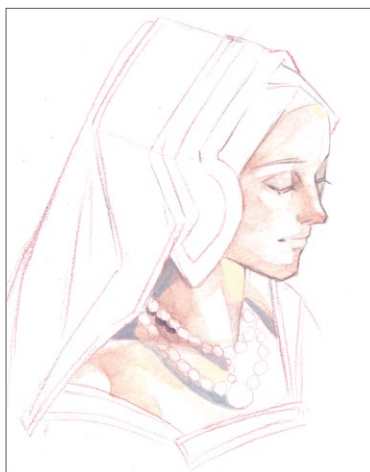
* Период между 1485-м и 1603 г. в Англии и Уэльсе.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА киноварь (Shu), фиолетовый (Murasaki).

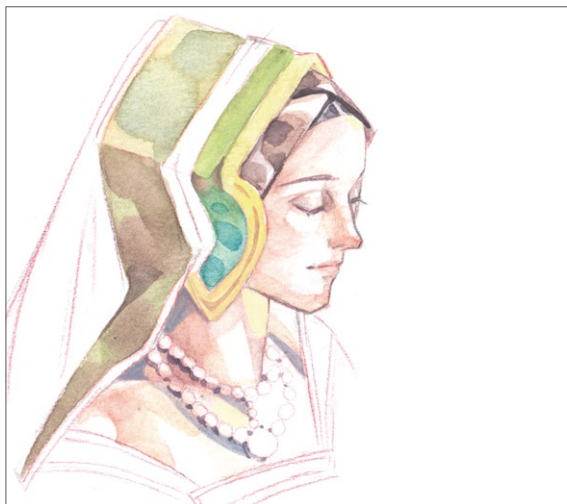
Начнем с кожи. Воспользуемся киноварью, чтобы слегка обозначить щеки и нос, тем самым не только передавая цвет лица, но и подчеркивая скулу.

2

- ЯА киноварь (Shu), фиолетовый (Murasaki), бело-голубой (Byakugun), темно-коричневый (Kogecha), глициниевый желтый (Too).

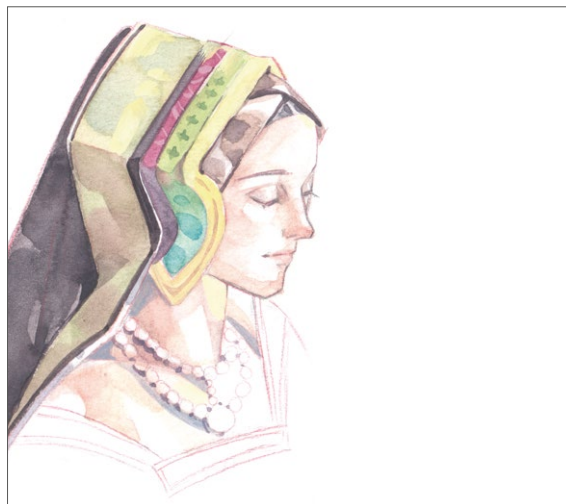
Затемним кожу, используя киноварь и темно-коричневый в местах тени, затем смешаем бело-голубой и фиолетовый, чтобы нарисовать тени от волос и украшений на шее. Светлые участки кожи подчеркнем желтым цветом.

3

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), оливково-зеленый (Uguisu Midori), бело-голубой (Byakugun).

Вуаль, которая покрывает голову женщины, многослойна, разные слои имеют разную фактуру. Чтобы показать текстуру и блеск первого слоя, осветлим блики.

4

- ЯА черный (Kuro), соломенный (Wakakusa), темно-красный (Enji), красно-пурпурный (Botan).

Нанесем цвет на другие части вуали один за другим, используя заливку и смешение цветов.

5

- ЯА красный (Beni), оливково-зеленый (Uguisu Midori).

- Гуашь W&N белая перманентная.

Покроем вуаль белой гуашью. Затем раскрасим платье зеленым, обращая внимание на градацию цвета и помня про блеск ткани. Акцентируем подвеску красным камнем.

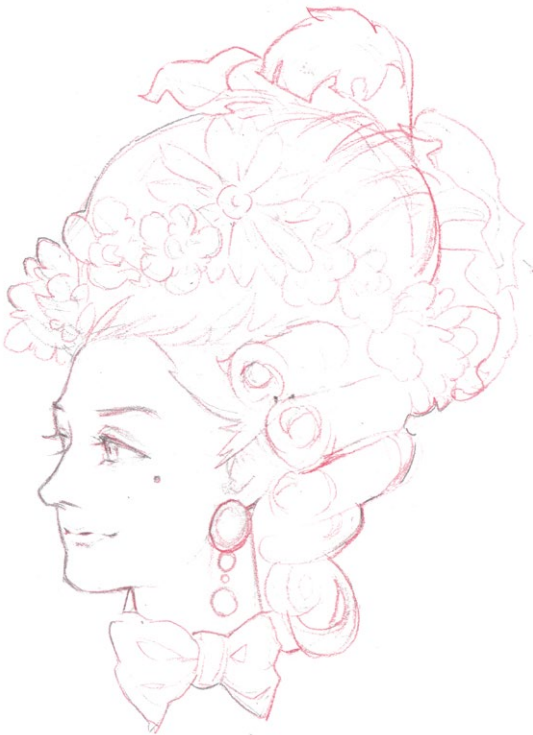

ГЕОРГИАНСКАЯ ЭПОХА*

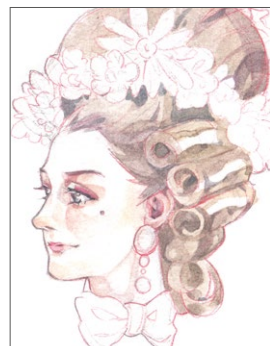
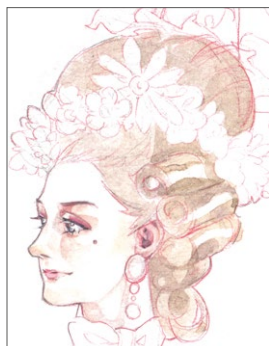
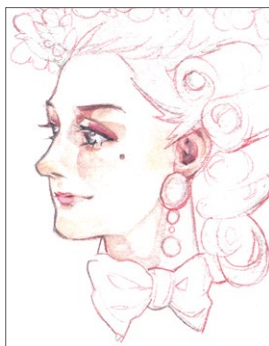
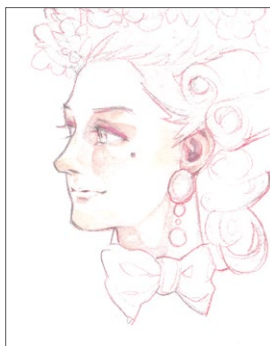
Георгианская эпоха прошла под влиянием французской культуры. Стал модным стиль рококо (от французского слова *rocaille* — «ракушка»), женщины носили высокие пучки и вычурные головные уборы. И мужчины, и женщины пользовались косметикой, причем наносили ее довольно обильно. Героиня нашей иллюстрации демонстрирует эту эстетику.

• **Материалы:** акварель разных цветов, тона кожи.

• **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть.

* Период в британской истории с 1714-го по 1830 г., названный в честь королей Георга I, Георга II, Георга III и Георга IV.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА киноварь (Shu), красный (Beni).

Прорабатывая лицо по рассмотренному ранее методу, для бровей и глаз возьмем более яркий розовый (смесь киновари и красного). Цвет накладываем на щеки, губы и веки, чтобы создать впечатление, будто героиня нанесла макияж.

2

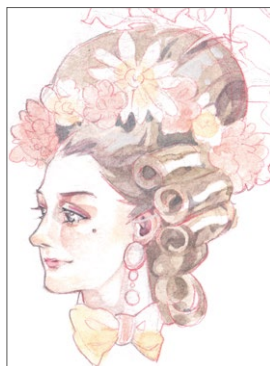
- ЯА охра желтая (Oudo), темно-коричневая (Kogecha).

Прическа сложная, но первым шагом нужно залить равномерным цветом все пространство.

3

- ЯА охра желтая (Oudo), темно-коричневый (Kogecha), красно-пурпурный (Botan).

Когда базовый цвет высохнет, смешаем более темные оттенки тех же цветов и нанесем их на линию перехода между светом и тенью.

4

- Акварель Paul Rubens «Лунный фиолетовый».
- ЯА фиолетовый (Murasaki), охра желтая (Oudo), темно-коричневый (Kogecha), киноварь (Shu), красный (Beni), теплый желтый (Yamabuki), бело-голубой (Byakugun).

Закрасим цветы и ленту, затем нанесем слой чуть более темного тона. Далее добавим на основание перьев разбавленный фиолетовый. Растушим и углубим текстуру перьев лунным фиолетовым. Наконец, очертим контуры сережек охрой, теплым желтым и темно-коричневым.

Вначале можно не прорисовывать детали прически, а просто изобразить пучок, локоны и лицо обобщенно.

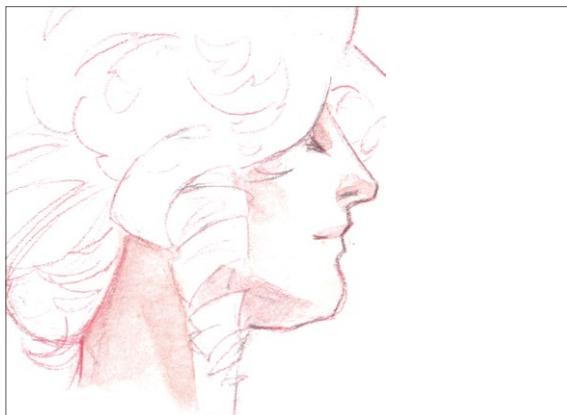
ВИКТОРИАНСКАЯ ЭПОХА*

Отличительная особенность викторианских причесок — скрытые укладкой уши. Однако мы не будем рисовать локоны по отдельности, чтобы не получить эффект визуальной раздробленности.

- **Материалы:** акварель разных цветов, тона кожи.
- **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть.

* Период правления королевы Великобритании и Ирландии Виктории, длившийся с 1837-й по 1901 г.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА киноварь (Shu).

Рисуя контур лица и волос, сосредоточимся, например, на локонах, свисающих с висков. После прорисовки линий наложим базовый тон кожи.

3

- ЯА темно-коричневый (Kogecha), красно-коричневый (Taisha), индиго синий (Bi Ai).
- Возьмем более темный цвет, чтобы подчеркнуть выпуклые части локонов, а потом темно-коричневым очертим края заколки.

2

- ЯА темно-коричневый (Kogecha), красно-коричневый (Taisha).

Нанесем более светлый оттенок базового цвета на волосы. Нам не нужно делать сплошную заливку, но лишь нанести краску локально, оставляя блики. Можно использовать и водорастворимые цветные карандаши, чтобы очертить контуры выступающих и углубленных участков локонов, а затем нанести цвет.

ПРИМЕР ПРИЧЕСКИ ДЕВУШКИ НАЧАЛА XX ВЕКА

В этом примере мы будем рисовать девушку с популярной в начале XX века прической: косой, закрепленной бантами.

- **Материалы:** акварель разных цветов, тона кожи.

- **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть.

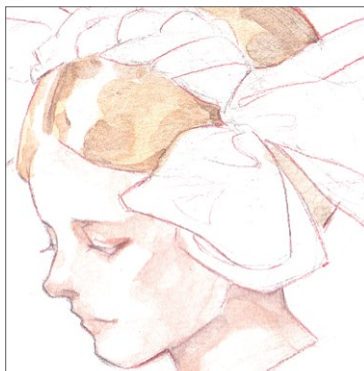
.....
Лицо девушки должно соответствовать ее возрасту, а конструктивная прорисовка — создавать ощущение небольшой округлости.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, акварель Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА киноварь (Shu).

Используем нежные цвета там, где выступают скулы и носовые кости.

2

- ЯА охра желтая (Oudo), темно-коричневый (Kogecha), киноварь (Shu), теплый желтый (Yamabuki).

Мягкая киноварь подчеркнет округлость лица девушки и румянец. Методом лессировки нанесем основной цвет волос.

3

Чтобы более детально показать прическу, косу можно нарисовать отдельным объемом, при этом важно уделить внимание бликам, а затем более темным цветом закрасить промежутки между прядями.

4

- ЯА глициниевый желтый (Too), бело-голубой (Byakugun).

Разбавленным глициниевым желтым и бело-голубым пропишем бант.

5

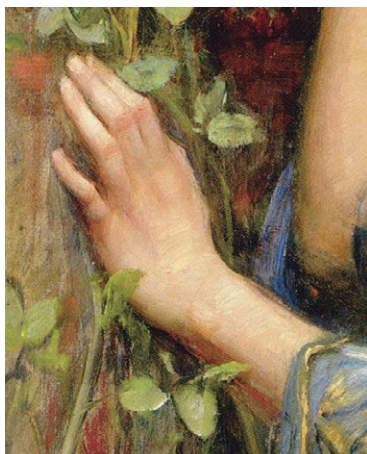
- ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).

Чтобы объединить композицию, сделаем более темным контур рисунка.

РУКИ

Нарисовать красивую руку непросто. При этом тонкая, нежная рука — важный элемент реалистичной живописи. Рассмотрим, например, картину последнего из прерафаэлитов Джона Уильяма Уотерхауса «Душа розы», завершённую художником в 1908 году. Она была вдохновлена литературными произведениями Альфре-

да Рода Теннисона. Как и на многих других полотнах прерафаэлитов, в этой картине транслируется связь между красотой природы и женским телом. В работе Уотерхауса пальцы женщины кажутся теплыми и блестящими, каждый сустав имеет бледный оранжево-розовый цвет, который гармонирует с розами на заднем плане.

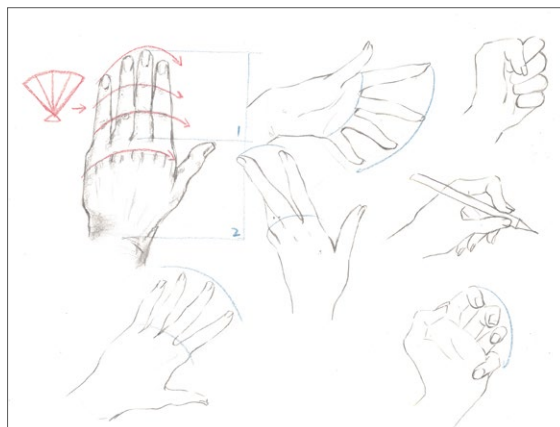
Кисть руки состоит из восьми запястных костей, пяти пястных и четырнадцати костей пальцев. Поскольку многие кости неподвижны, можно упростить базовую форму руки, запомнив только ладонь и суставы пальцев. Начинающим художникам проще всего сначала наметить ладонь в виде перевернутой трапеции, а затем добавить пальцы.

Неправильно рисовать пальцы по одному, потому что так легко исказить общую форму руки. Четыре пальца, исключая большой, следует рассматривать как единое целое, сложенное над ладонью в виде веера, где пальцы — костяшки веера. При этом длина среднего пальца примерно равна длине ладони.

Как видно из приведенной схемы, линии, соединяющие костяшки пальцев, скорее изогнутые, чем прямые. Хотя мы сравниваем пальцы с костяшками веера, они не должны быть жесткими. На многих классических картинах пальцы слегка сгруппированы по направлению к среднему, что делает их более реалистичными.

Акварель должна подчеркнуть анатомическое строение руки и текстуру кожи. На рисунке справа ниже показано, как изобразить тыльную сторону кисти и ладонь.

Для этого важно обозначить суставы пальцев, ближайшие к зрителю. Не обязательно детализировать каждый сустав пальца, достаточно выделить наиболее заметные, а остальные можно слегка расфокусировать. Это не только визуально объединяет кисть, но и отражает перспективные отношения между ее передней и задней частями.

ПРАКТИКА: КИСТИ РУК

- **Материалы:** акварель тона кожи.
- **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА киноварь (Shu).

Вначале найдем наиболее заметные костяшки, по которым проходит граница между светом и тенью, остальное за-красим фоновым цветом. Также можно растушевать края оранжево-красных заливок, чтобы передать текстуру кожи.

2

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА киноварь (Shu), бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).

Далее затемним поверхность методом лессировки. Затененные области можно пройти еще раз фиолетовым или бело-голубым цветами. Киноварью закрасим ногти, бело-голубым и фиолетовым — кольцо, обходя области света и бликов.

При наложении темных заливок важно контролировать цвет в местах наслоений.

3

- ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), теплый желтый (Yamabuki), оливково-зеленый (Uguisu Midori).

Теперь нарисуем рукав. Как правило, рукав костюма в классическом европейском портрете довольно сложен, здесь нужно внимательно работать со светотеневыми переходами драпировки.

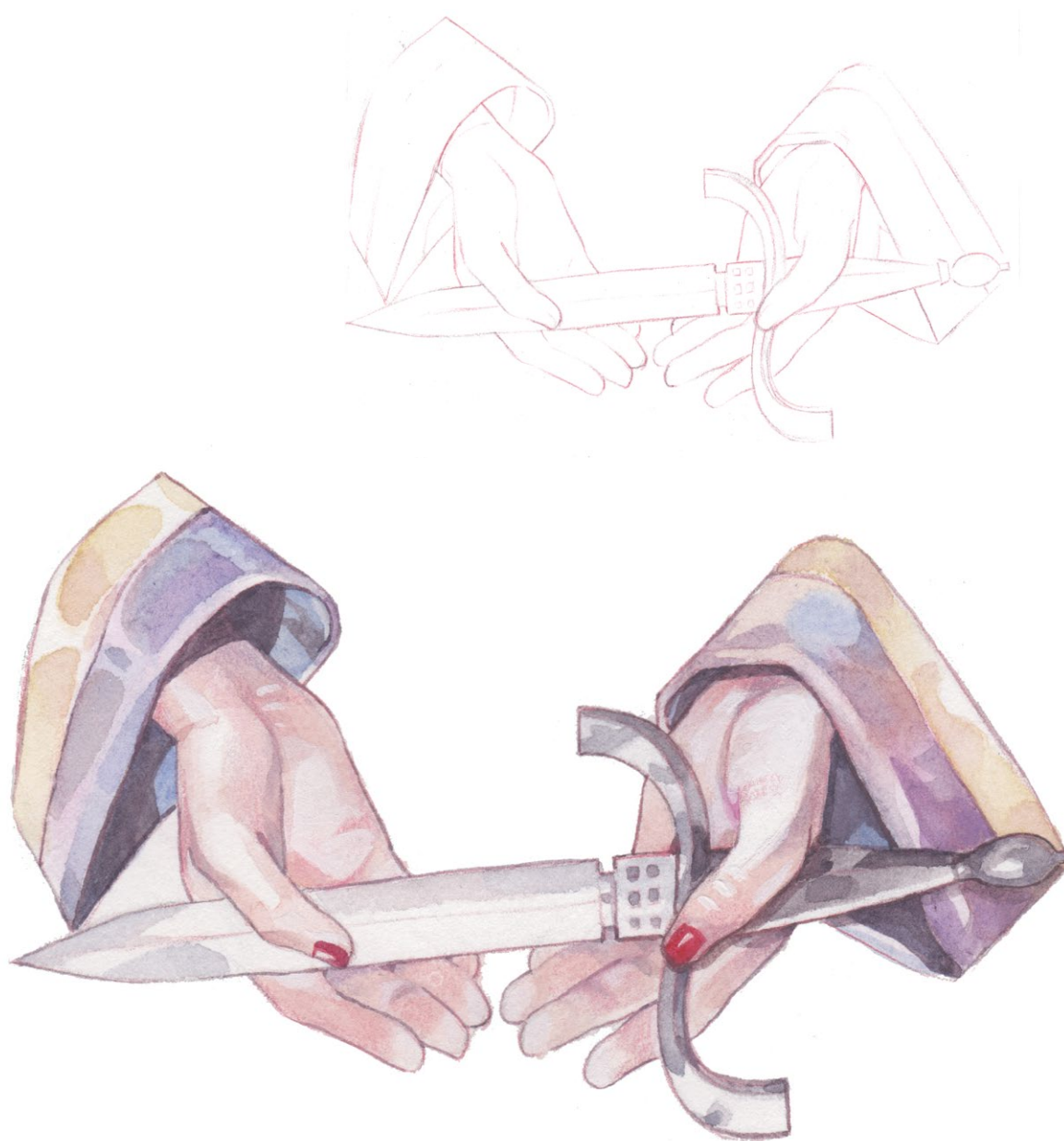

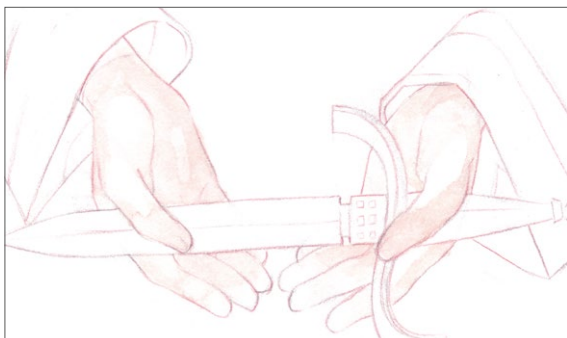
ПРАКТИКА: ЛАДОНИ

В отличие от рисования рук с тыльной стороны, где мы подчеркиваем кости, ладонь приобретает трехмерность за счет кончиков пальцев.

• **Материалы:** акварель разных цветов, тона кожи.

• **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть.

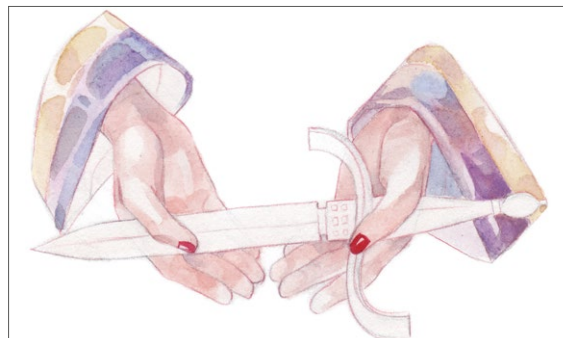

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА киноварь (Shu).

Сначала применяем ту же технику, что и в первом этюде с руками: используя светлый тон кожи, нанесем его ровным слоем на всю руку, не забывая при этом оставить высветленные области.

2

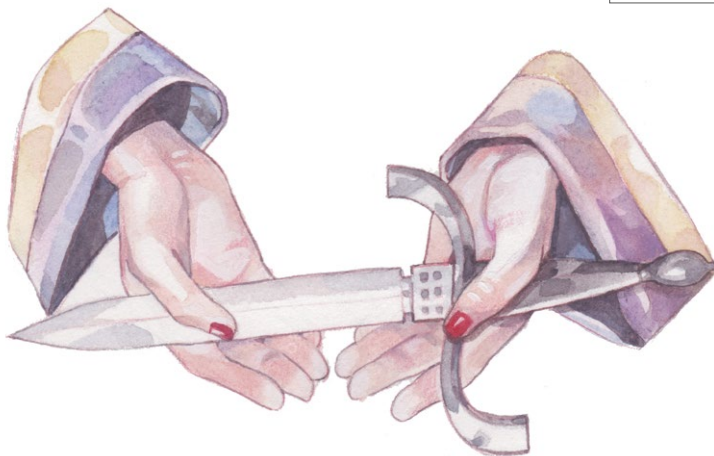
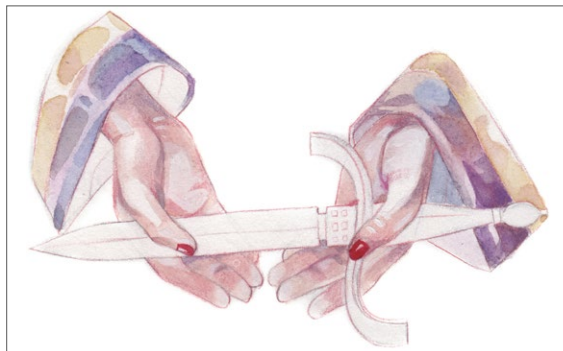
- ЯА киноварь (Shu), фиолетовый (Murasaki), красный (Beni), теплый желтый (Yamabuki).

Далее работаем с темной стороной ладони, ногтями и рукавами.

3

- ЯА фиолетовый (Murasaki).

Добавим темный цвет на руки, чтобы усилить тоновые переходы.

4

- ЯА фиолетовый (Murasaki), темно-коричневый (Kogecha), черный (Kuro).

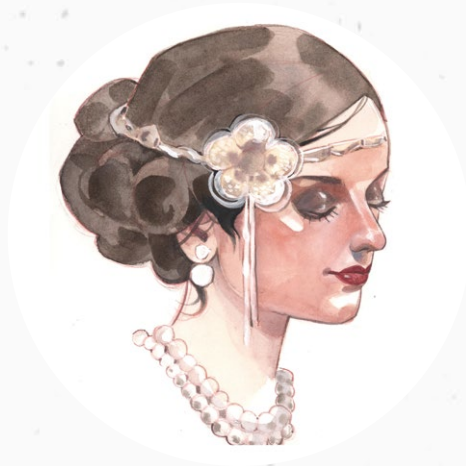
Закрасим кинжал, наложим на руки и рукава самые темные тона, чтобы придать изображению объема.

◆ Глава пятая ◆

5

ТЕЛО И ОДЕЖДА ЧЕЛОВЕКА В ДВИЖЕНИИ

Пропорции тела и осанка | Мышцы | Складки одежды

ПРОПОРЦИИ ТЕЛА И ОСАНКА

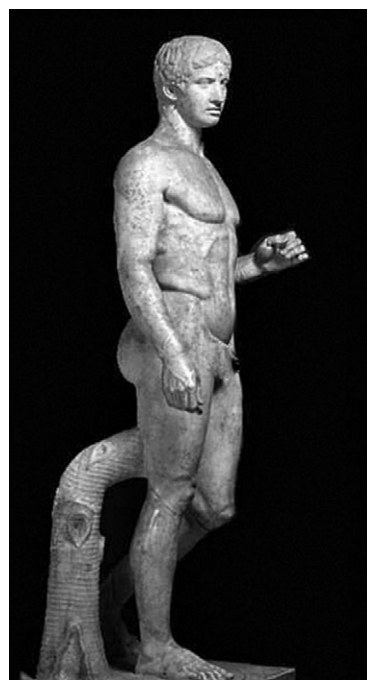
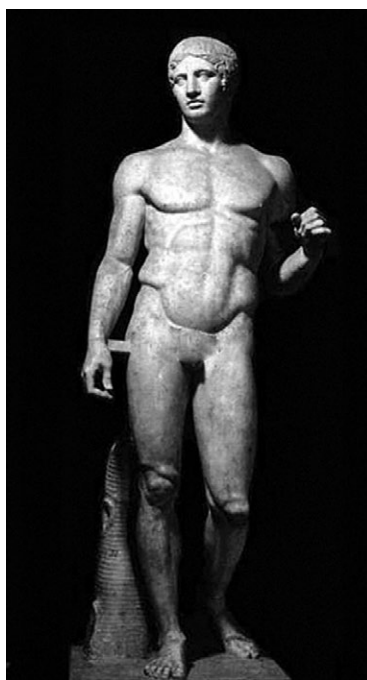
Сочетание точности пропорций в фигуре человека с эстетикой — фундаментальный навык и вызов для художников. Хотя исторически сложились стандарты пропорций человека, они не могут уравнивать или замечать особенности каждого. В реальности каждый человек обладает яркой индивидуальностью, мы не абстракции, поэтому художник не может применять готовую формулу в чистом виде к конкретной фигуре.

Система измерения пропорций человеческого тела предназначена для поиска некой идеальной красоты. Но понятие красоты субъективно по своей природе, оно не статично, и в каждый исторический период существуют свои каноны. Это от-

носится и к живописи, где классические модели пропорций человека не всегда соответствуют современной эстетике.

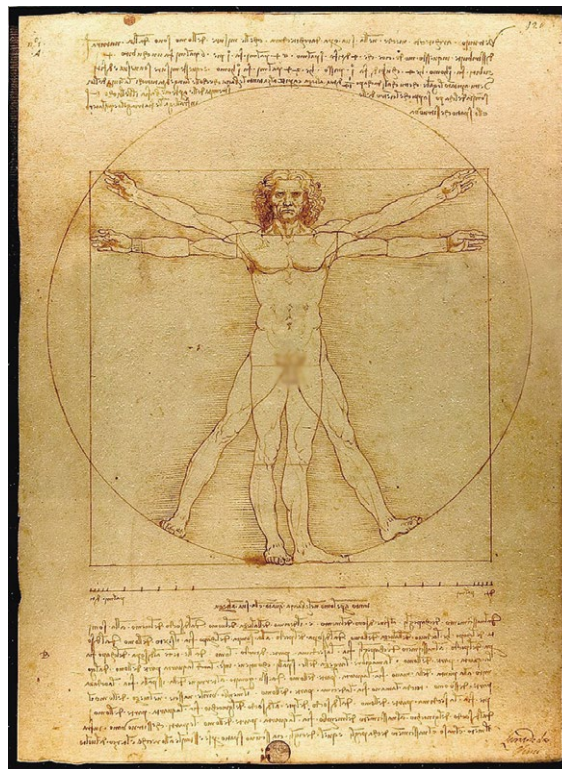
Известный древнегреческий скульптор и художник Поликлет (V в. до н. э.) создал модель, которая иллюстрирует пропорции тела мужчины-атлета. Его «Копьеносец» — одна из самых известных скульптур Древней Греции, это внушительная фигура, иллюстрирующая красоту мужской силы. Работы Поликлета представляют эстетику древнегреческого периода.

В наше время постоянного культурного взаимодействия и обмена стираются границы, многообразие стало тенденцией в развитии искусства, весьма раз-

нообразны и определения «идеальной» фигуры.

Фиксация пропорций человеческого тела подразумевает создание единицы измерения, деление тела на эти единицы и определение их пропорциональных отношений. Древнеримский архитектор и писатель Марк Витрувий (I в. до н. э.) считал, что высота фигуры равна длине 8 голов или 10 лиц. «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи демонстрирует этот взгляд на пропорции человеческого тела. На картине руки человека подняты под небольшим углом, ноги расставлены в стороны, а ступни и пальцы рук касаются окружности. При этом на полотне есть

и другое изображение человека, который стоит с вытянутыми руками, а его голова, ступни и пальцы упираются в верхнюю и нижнюю стороны квадрата.

Общепринятое измерение — высота головы, эта единица является основой рисунка фигуры. В реалистичной иллюстрации высота фигуры человека составляет 7,5–8 голов, в фешен-иллюстрации — до 9 голов. Высота сидящей фигуры в зависимости от ее расположения может составлять от 3–4 до 5–6 голов. Эти пропорции можно использовать как ориентир, но они не являются жестким стандартом.

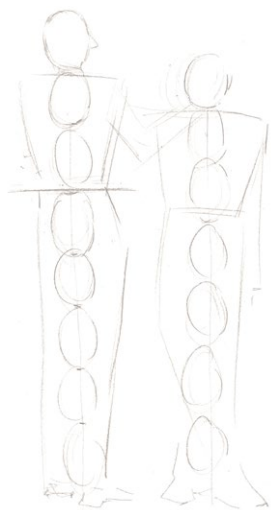
Разберем далее на примерах.

ПРАКТИКА: ФИГУРЫ В ПОЛНЫЙ РОСТ. РИСУНОК «ЖЕЛТЫЕ НАРЦИССЫ В ЛОНДОНЕ В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ»

Эту работу я написала под впечатлением от британской драмы 1980-х годов «Возвращение в Брайдсхед», снятой по роману Ивлина Во. Два главных героя — хорошие друзья, познакомившиеся в Оксфордском университете. Мы видим две фигуры: художника слева, он немного выше своего собеседника, и его друга Себастьяна Флайта. Картина внутри иллюстрации помогает увидеть реальные пропорции человеческого тела в сравнении с наброском портрета Себастьяна.

- **Материалы:** акварель разных цветов, тона кожи.
- **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть.

Высота головы определяет высоту фигуры. Начать изображение можно с овала, чтобы определить положение головы и ног. Рост человека равен примерно 7,5–8 или даже 8,5 головам, если измерять фигуру от макушки до ног. Затем нужно найти талию. Чтобы фигура выглядела стройной, соотношение верхней и нижней частей тела может составлять 3:5 (оно варьируется от человека к человеку), при этом верхняя часть тела не должна быть длиннее нижней, в крайнем случае они могут быть равны.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- Гуашь W&N № 576 золотая пудра.
- ЯА бело-голубой (Vyakugun).

Нанесем цвет на лицо, руки и ноги. Будем использовать маленькую беличью кисть, чтобы обозначить очертания лица, аккуратно выделить глаза и брови.

2

- ЯА глициниевый желтый (Too), красно-коричневый (Taisha), темно-коричневый (Kogecha), бело-голубой (Vyakugun).

Маленькой беличьей кистью нарисуем волосы. Сначала нанесем основной цвет, растушуем и прорисуем детали. Поскольку головы небольшие, необходимо разделять главные и второстепенные черты, чтобы не потерять важные детали.

Рисуя волосы, следует помнить о двух моментах. Во-первых, форма черепа: она просматривается через прическу, поэтому нужно учитывать анатомическую составляющую, прорабатывая локоны. Второй момент — объем. Здоровые волосы объемные и густые, их можно изобразить как совокупность нескольких крупных элементов, а затем разделить на пряди тенями.

3

- ЯА бело-голубой (Vyakugun), темно-коричневый (Kogecha).

Персонаж слева одет в кашемировый жилет и брюки. Поскольку материалы относительно плотные, будем использовать метод корпусной техники. В качестве базового цвета возьмем фиолетовый и при нанесении сразу наметим складки одежды.

4

- ЯА бело-голубой (Vyakugun), фиолетовый (Murasaki).
- Гуашь W&N, белая перманентная и базовая синяя.

Смесь бело-голубой ЯА и синей гуаши накладываем на светлую сторону, сюда же добавим немного фиолетового для создания складок.

5

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), красно-коричневый (Taisha).

С брюками будем работать так же, как и с жилетом. Сначала нанесем разбавленный теплый желтый, затем смешаем небольшое количество охры и красно-коричневого для темных участков. При работе с темными областями уточним границу между светом и тенью, чтобы подчеркнуть прямые стрелки брюк.

6

- ЯА фиолетовый (Murasaki), теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), красно-коричневый (Taisha).
- Гуашь W&N, белая перманентная.

Смешаем теплый желтый, охру и белую гуашь и продолжим работать в корпусной технике. Для освещенной поверхности смешаем фиолетовый, теплый желтый, охру и белую гуашь. Покроем освещенную сторону белого фартука разбавленным фиолетовым и выделим блики белой гуашью.

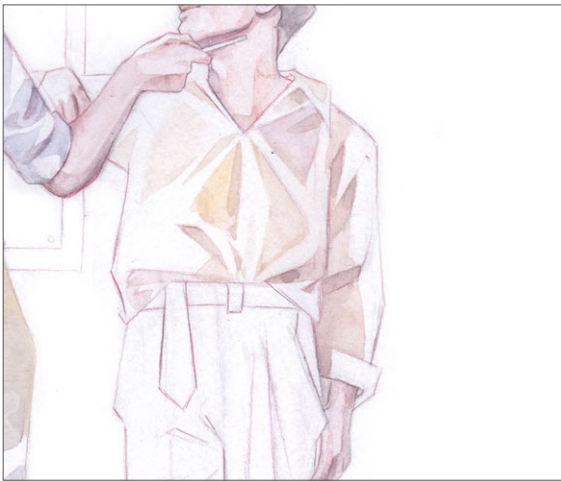

7

- ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).

Для небольшого участка рубашки персонажа слева используем разбавленный бело-голубой и фиолетовый, не забывая оставлять самые светлые участки незакрашенными. Затем фиолетовым наметим складки.

8

- ЯА фиолетовый (Murasaki), охра желтая (Oudo), бело-голубой (Byakugun).
- Гуашь W&N белая перманентная.

Далее смешаем немного фиолетового, бело-голубого и желтого с белой гуашью, чтобы нарисовать части фартука, на которые падает свет. Рубашка и брюки персонажа справа белые — будем рисовать их так же, как белый фартук, только основным цветом сделаем светло-желтым. На цвет белого объекта влияет не только источник света, но и окружающие цвета, поэтому его базовый тон не одинаковый и неоднородный.

9

- ЯА фиолетовый (Murasaki), красно-коричневый (Taisha), теплый желтый (Yatabuki).

- Гуашь W&N белая перманентная.
- Акварель Paul Rubens «Лунный фиолетовый».

Фиолетовую и белую гуашь добавим на цвет фона, а затем замесом фиолетового, лунного фиолетового и белой гуаши подчеркнем свет и тень на фартуке персонажа слева. Далее используем небольшое количество красно-коричневого и теплого желтого.

10

- ЯА охра желтая (Oudo), бело-голубой (Byakugun).
- Гуашь W&N белая перманентная.
- Акварель Paul Rubens «Лунный фиолетовый».

По аналогии с предыдущим шагом проработаем белые брюки персонажа справа, а затем смешаем охру и бело-голубой, чтобы обозначить тени на плечах. Лунным фиолетовым углубим более мелкие затененные участки костюма.

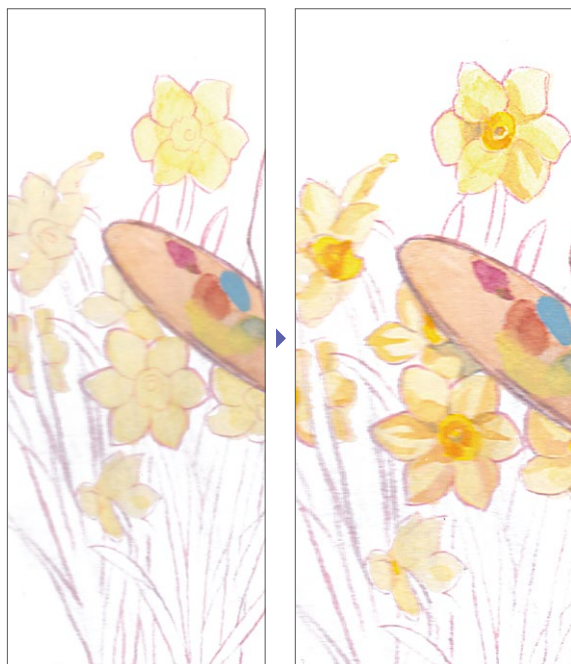
11

- ЯА фиолетовый (Murasaki), охра желтая (Oudo), киноварь (Shu), синий (Ai), красный (Beni).

- Гуашь W&N белая перманентная.

Нарисуем туфли и пояс персонажа справа. Попробуем оценить получившееся изображение в целом. Персонаж слева одет в серо-голубой кашемировый жилет и светло-желтые брюки. Чтобы достичь колористической гармонии, персонаж справа не следует одевать в яркие цвета, и благодаря его белой рубашке вся работа смотрится чище и мягче. Объекты или реквизит на заднем плане можно высветлить, чтобы остальные пастельные цвета выглядели живее и ярче. Метод рисования относительно прост: в качестве основного цвета используется разбавленная охра, а затем в него примешиваются киноварь, синий, красный и другие цвета.

12

• ЯА глициниевый желтый (Too), охра желтая (Oudo), киноварь (Shu), теплый желтый (Yamabuki).

• Гуашь W&N белая перманентная.

На подставке для цветов слева — горшок с яркими нарциссами, выполненными в технике корпусной живописи. Чтобы получился ярко-желтый цвет, важно следить за чистотой палитры, кончика кисти и воды. В качестве базового цвета нанесем глициниевый и теплый желтый, потом на полутени лепестков добавим разбавленную киноварь и глициниевый, а после, поверх подсохших слоев, уточним все белой гуашью и охрой.

В конце февраля по всему Лондону расцветают желтые нарциссы, яркими красками символизируя приход весны. Создавая свою иллюстрацию, вы можете добавлять фоновые элементы по своему усмотрению.

13

• ЯА желто-зеленый (Kikusa), оливково-зеленый (Uguisu Midori), ультрамарин (Gunjo).

За счет листьев можно оживить всю работу и добавить в нее ощущение весеннего света. Для этого мы нанесем на светло-желтую основу желто-зеленый, оливково-зеленый и ультрамарин.

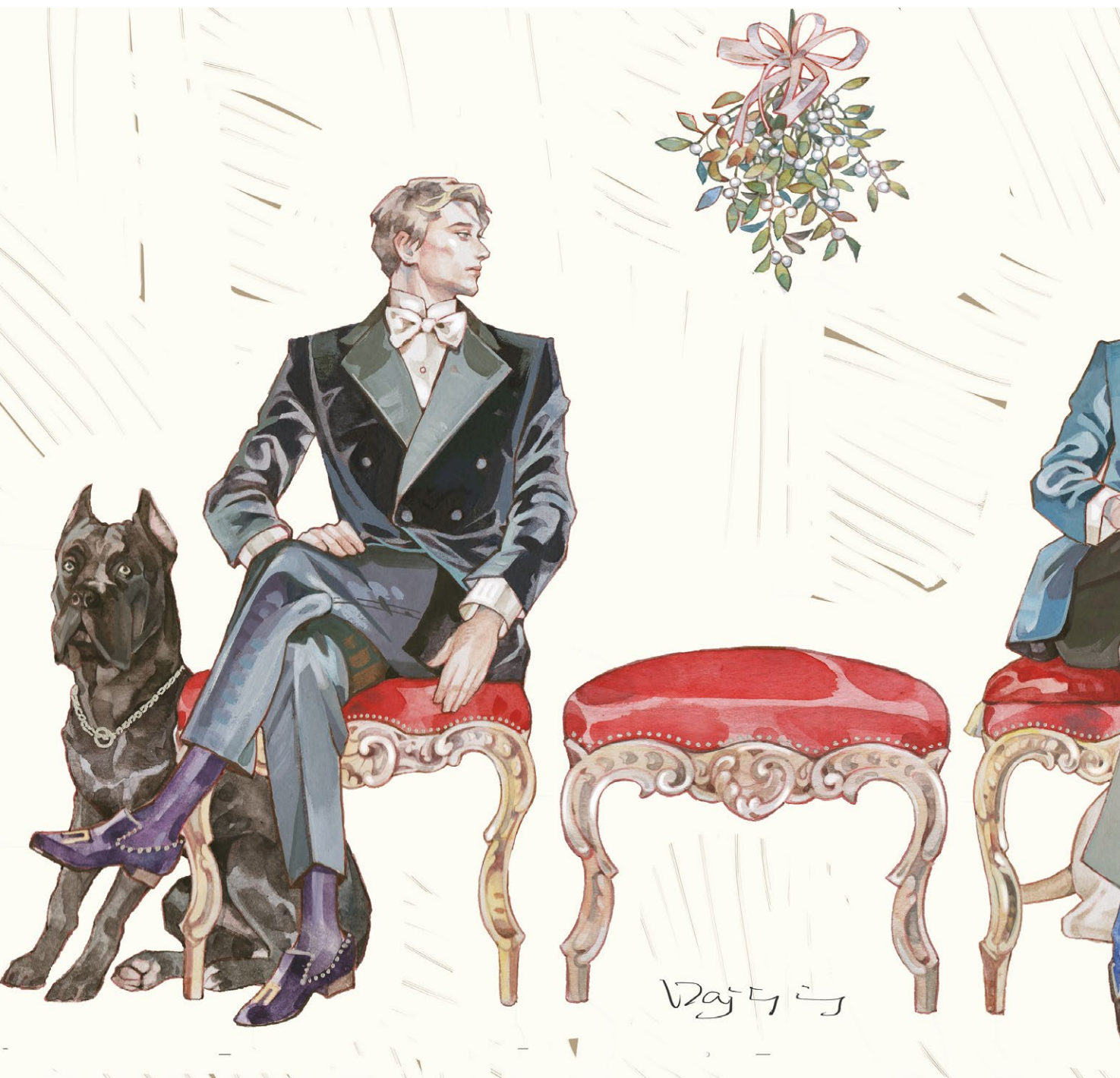

14

• ЯА светло-зеленый (Byakuroku), красно-коричневый (Taisha), индиго синий (Bi Ai), охра желтая (Oudo).

Классический европейский цветочный столик имеет сложную резьбу, но, работая с ним и горшком, можно не обращать внимания на слишком вычурные детали и просто подчеркнуть его форму, показав контраст между светлым и темным участками.

ПРАКТИКА: ФИГУРЫ СИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ. РИСУНОК «ОМЕЛА»

Фигуры сидящих молодых людей в этом примере нарисованы состоящими из шести голов. Чтобы показать стройность персонажей, ноги эффектно удлинены относительно туловища.

Начинать рисунок, как и в прошлых примерах, лучше с головы. Если две фигуры сидят бок о бок, их пропорции можно определить одновременно. Сначала вычислим высоту головы, затем высоту стула, положение ступней и, наконец, положение ножек сидения. Эти элементы могут корректироваться в процессе работы, поэтому набросок лучше делать более светлым карандашом.

- **Материалы:** акварель разных цветов, тона кожи.
- **Инструменты:** красный механический карандаш, черный механический карандаш, беличья кисть, синтетическая кисть.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА черный (Kuro), голубой металлик (Boku-Undo).

Оба персонажа сидят, а в сидячем положении на одежде образуется много складок. Начнем работать с цветом с правой фигуры. На первом этапе, особенно если вы начинающий художник, можно использовать водорастворимый карандаш.

2

- ЯА голубой (Mizu).

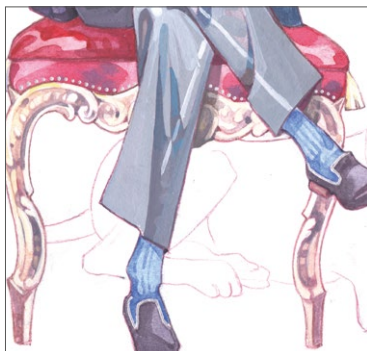
Чтобы избежать подтеков воды, равномерно распределим базовый цвет синтетической кистью.

3

- Гуашь W&N белая перманентная.
- ЯА индиго синий (Bi Ai), фиолетовый (Murasaki), темно-коричневый (Kogecha), черный (Kuro), красно-коричневый (Taisha), бело-голубой (Byakugun).
- Акварель Paul Rubens «Лунный фиолетовый».

Прорисуем галстуки-бабочки, рубашки, воротнички, ботинки и носки, подчеркивая освещенные поверхности и складки одежды с помощью перекрытия в корпусной технике. Используя белую гуашь, выделим светлые плоскости одежды. Так же окрасим брюки. Закончив проработку персонажа справа, напишем по аналогии персонажа слева.

4

• ЯА фиолетовый (Murasaki), темно-коричневый (Kogecha), черный (Kuro), бело-голубой (Byakugun), охра желтая (Oudo), теплый желтый (Yamabuki), красный (Beni).

Проработаем кресла, в которых сидят герои, и собак.

5

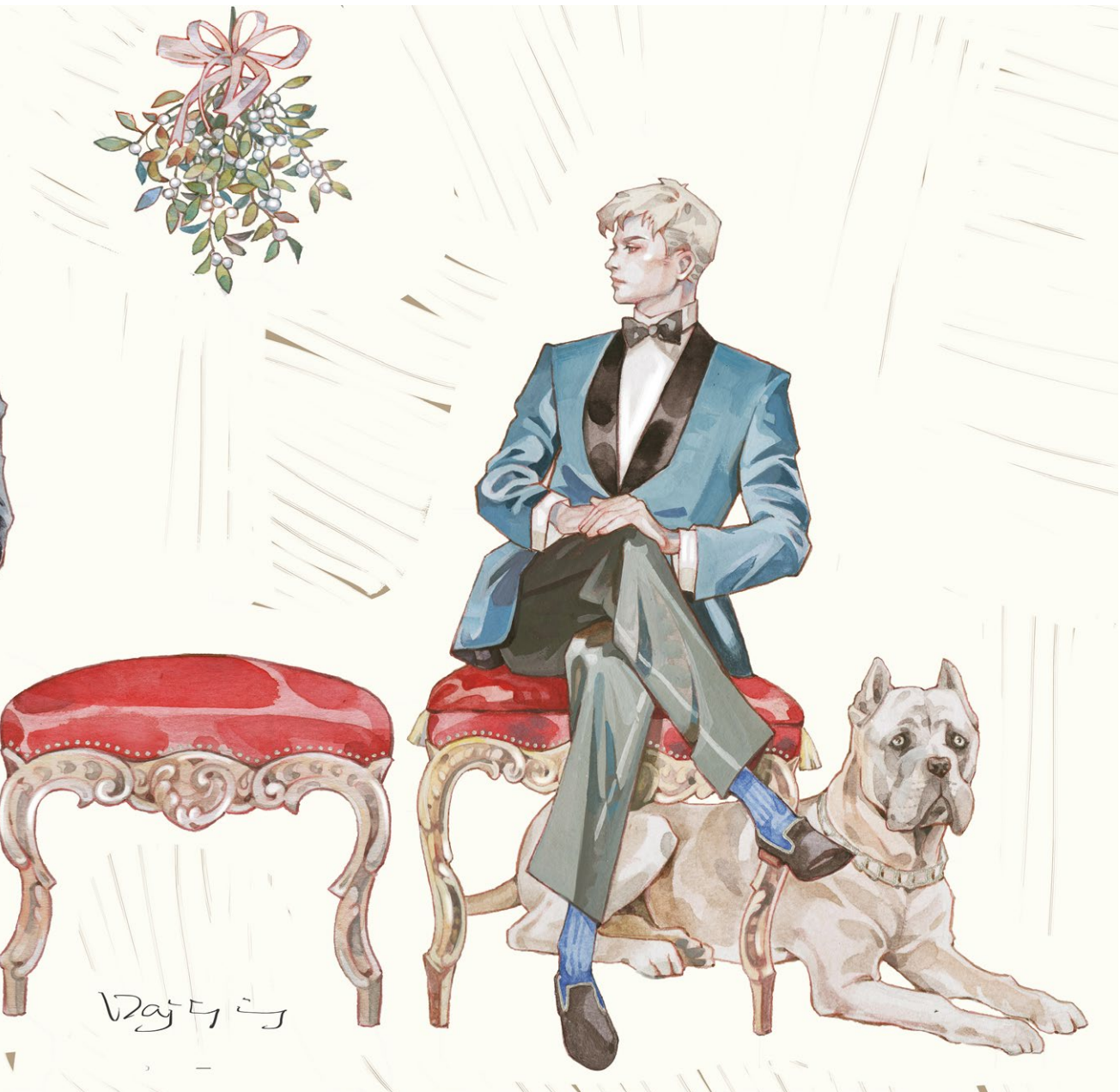
• Гуашь W&N белая перманентная.

• ЯА темно-коричневый (Kogecha), красный (Beni), теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), фиолетовый (Murasaki).

Наконец, займемся стулом между двумя фигурами. Чтобы нарисовать металлические ножки, сначала накладываем базовый цвет, затемняем резьбу методом лессировки. Распределяем краску на подушках, а затем белой гуашью обозначаем заклепки.

Вдохновением для добавления веточки омелы послужили мои воспоминания об Англии. Каждый год, во время праздников, садовники в лондонском Ковентри-Гарден украшают подвесные фонарики омелой. Люди со всего мира приезжают, чтобы посетить рынок и посмотреть на уличных артистов. Вечнозеленая омела олицетворяет надежду и щедрость. В Англии даже бытует поговорка: «Без омелы не было бы счастья».

6

- ЯА желто-зеленый (Kikusa), оливково-зеленый (Uguisu Midori), темно-коричневый (Kogecha), теплый желтый (Yamabuki), бело-голубой (Byakugun). Цветы проработаем методом заливки.

Dajiyang

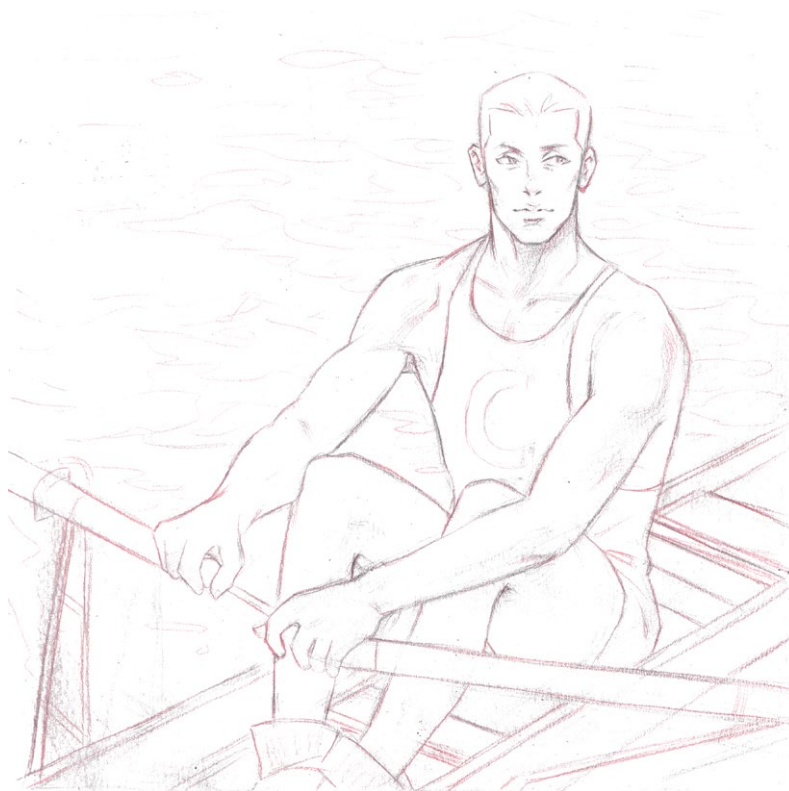

ПРАКТИКА: ФИГУРА СИДЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА. РИСУНОК «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ НА РЕКЕ КАМ»

В этом рисунке мы рассмотрим пропорции фигуры мужчины, сидящего с поджатыми ногами. Высота фигуры от макушки до бедер составляет три высоты головы, но обычно ее увеличивают до 3,5–4 голов, чтобы эффектно выделить героя.

На иллюстрации изображен член команды по гребле во время тренировки, основное внимание здесь уделено красоте и динамике линий, подчеркивающих фигуру.

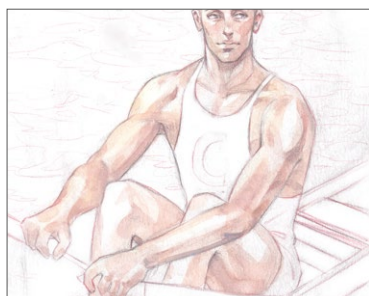
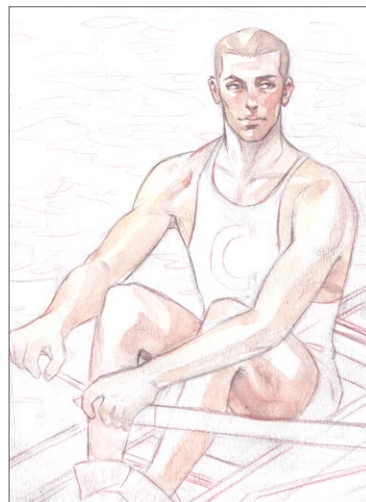
- **Материалы:** акварель разных цветов, тона кожи и белая гуашь.
- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья кисть.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- Гуашь W&N № 4 золотая пудра.
- ЯА бело-голубой (Byakugun).

Добавим немного воды на освещенную сторону кожи героя перед тем, как наносить основной, светло-желтый слой. Важно распределить краску по коже, чтобы подчеркнуть мышечное строение. Оставим незакрашенными блики, а более темные тона отведем к суставам. Глаза, брови и волосы пропишем бело-голубым, обычным темно-коричневым и темно-коричневым, разбавленным охрой.

2

- Акварель Holbein № 232 ярко-желтый.
- Гуашь W&N перманентный белый, № 4 золотая пудра.
- ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).

Более темные цвета накладываем вдоль освещенных и на затененные участки, чтобы придать большую фактурность.

3

- ЯА бело-голубой (Byakugun).

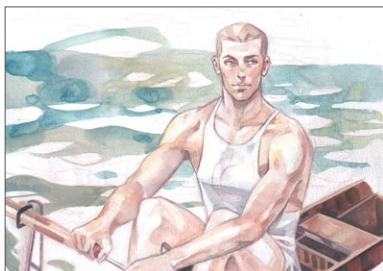
Нанесем серовато-синий на затененную сторону белой майки.

4

- ЯА темно-коричневый (Kogecha), красно-коричневый (Taisha), красно-пурпурный (Botan), бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).
- Гуашь W&N перманентный белый.

Проложим лодку заливкой из ЯА и гуаши.

5

- ЯА желто-зеленый (Kikusa), теплый желтый (Yamabuki), голубой (Mizu).

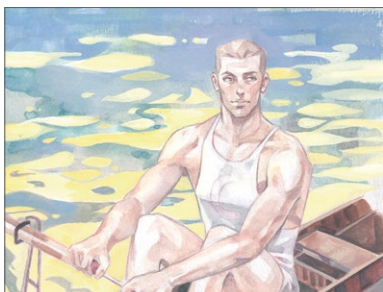
Нарисовать волны без предварительных контуров сложно, поэтому перед цветными слоями можно набросать основные формы волн водорастворимыми карандашами, а затем проработать рябь акварелью. Для создания эффекта мерцающей воды не нужно наносить цвета слишком равномерно, лучше использовать заливку из голубых, зеленых и желтых оттенков, смешивая их прямо на рисунке.

6

- ЯА бело-голубой (Byakugun).

Введение бело-голубого методом лессировки придаст воде визуальную многослойность.

7

- ЯА глициниевый желтый (Too).
- Гуашь W&N перманентный белый.

Нанесем глициниевый и белую гуашь для создания эффекта отражения света.

8

- ЯА киноварь (Shu), темно-коричневый (Kogecha).

Используя тонкую беличью кисть и киноварь, обозначим контуры фигур и буквы на одежде.

МЫШЦЫ

Показать мышцы и передать фактуру кожи человека — сложная задача, особенно если речь о реалистичном изображении, для выразительности которого важны детали и достоверность. Чтобы развить навык реалистичного рисования человеческого тела, важно изучить и понять строение и работу мускулатуры. Рисовать мышцы сложно еще и потому, что для этого необходимы знания анатомии. То есть изображение мышечной структуры — вопрос не только навыков ремесла художника, но и применения анатомических принципов и математических знаний

к естественной композиции тела. Как показали мастера европейской живописи эпохи Возрождения, рисование человеческого тела — в равной степени наука и искусство.

Работа Леонардо да Винчи «Витрувианский человек» отражает идею о том, что построение рисунка человеческого тела связано с использованием медицинских знаний и математических расчетов. В работах другого великого художника того же периода, Микеланджело, еще четче прослеживается упорное исследование анатомии человека. Многие историки искусства говорят, что Микеланджело был гораздо

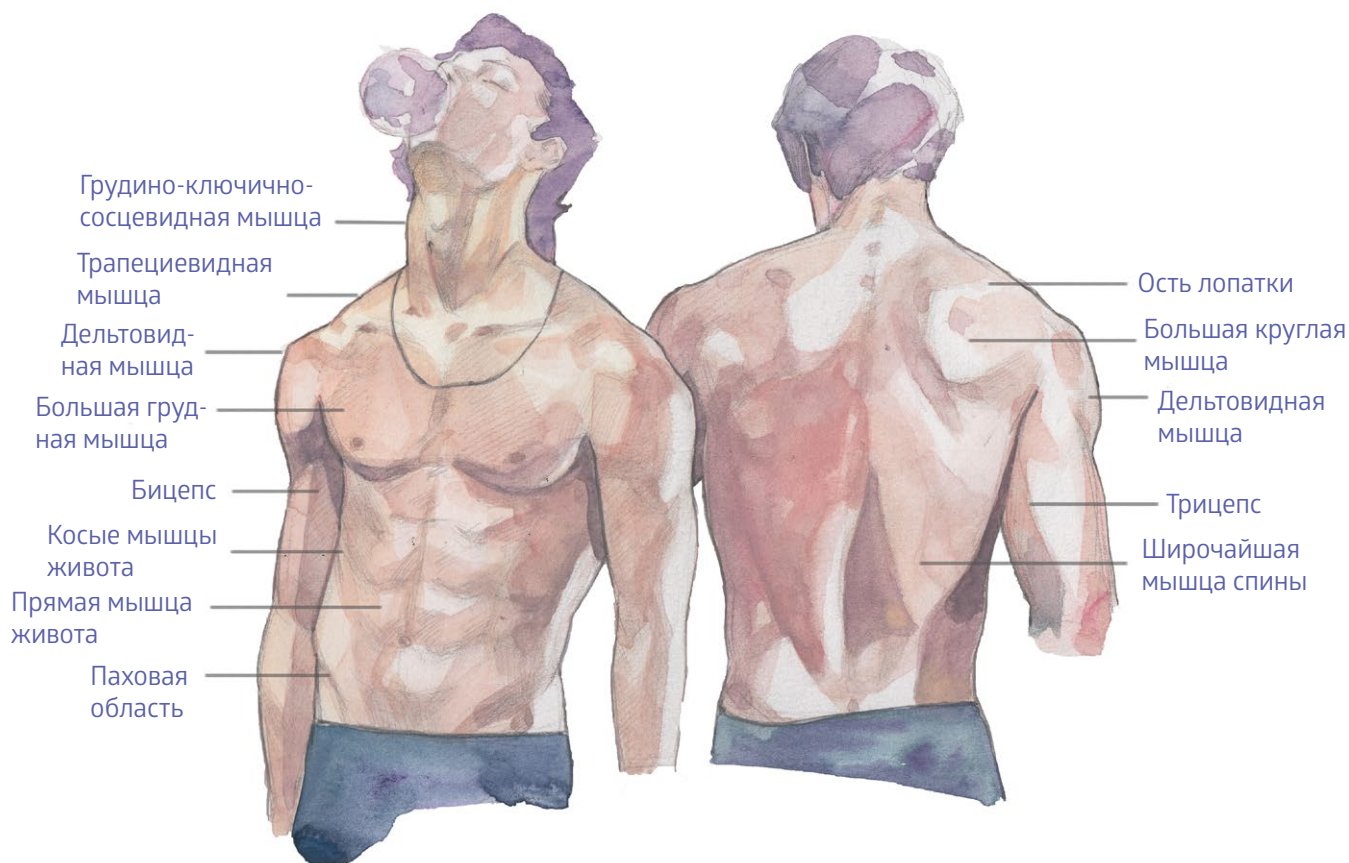

больше заинтересован в рисовании мышц, чем, например, выражений лица.

Несмотря на то, что для изображения мышц необходимы знания анатомии, мы не будем вдаваться во все тонкости теории и терминологии. Художнику для начала работы достаточно понимать форму мышц в основных частях тела и соотносить это с содержанием картины. Важно учитывать, что подкожный жир может смягчать внешний вид мышц. Это связано с полом человека: например, мужские мускулы следует изображать так, чтобы подчеркнуть линии мышц, а женские — так, чтобы отметить

мягкость линий, тем самым отразив женственность, особенно когда нужно подчеркнуть красоту кожи.

Изучая строение человеческого тела, необходимо запомнить самые главные мышцы, такие как большая грудная, прямая мышца живота, дельтовидные мышцы на передней части тела, а также большие круглые мышцы, задние дельты и широчайшая мышца спины. Помимо знаний о мышцах торса, необходимо также понимать, как устроены мышцы рук и ног, например бицепс и трицепс.

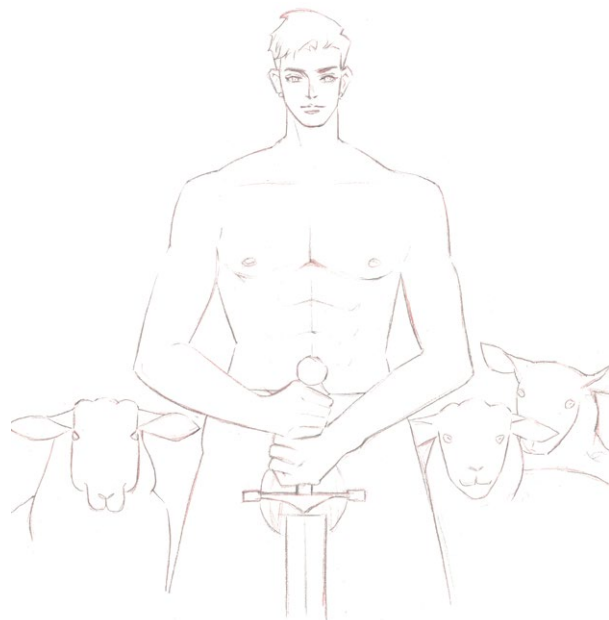

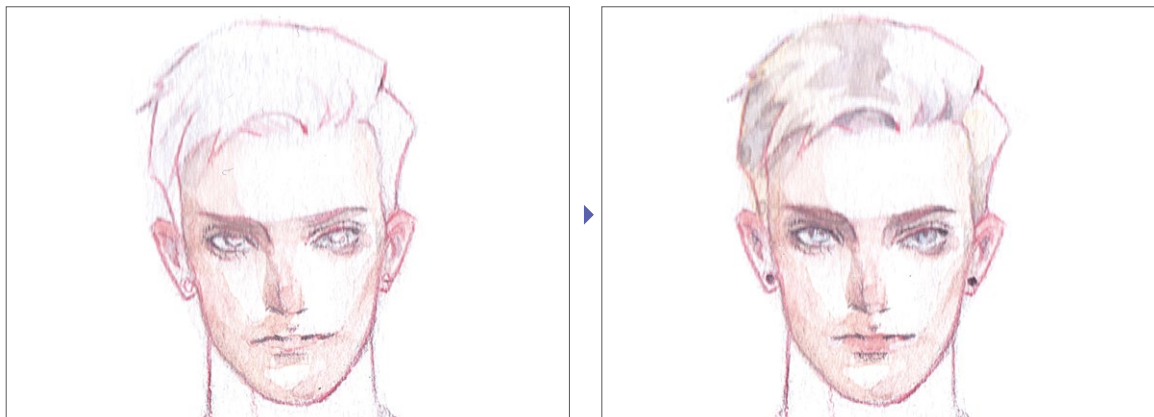

ПРАКТИКА: РИСУНОК «СЕВЕРНОЕ НАГОРЬЕ»

Художнику важно воплощать теорию на практике и приносить в работы что-то новое, формируя таким образом собственный стиль. Далее мы разберем пример реалистичного рисунка «Северное нагорье», чтобы отработать технику изображения человеческих мышц. Приступая к рисованию, стоит сначала определить абрис фигуры и, не прорисовывая детально мышцы, двигаться от общего к частному. Изображая мужчину, можно сделать плечи шире, чтобы придать верхней части тела форму перевернутого треугольника. Строение мышц определяет контуры тела, поэтому важно рассматривать их как единое целое, рисуя мышцы и контуры тела вместе и при необходимости корректируя иллюстрацию.

- **Материалы:** акварель разных цветов, гуашь, тона кожи.
- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья кисть.

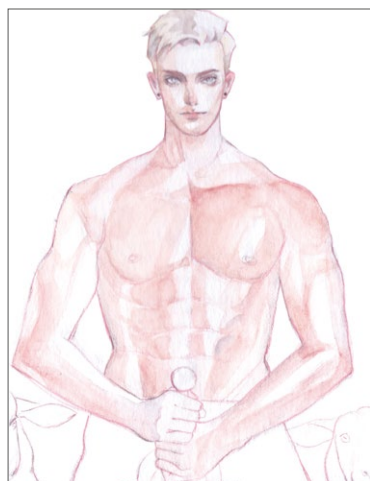

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтая.
- ЯА киноварь (Shu), фиолетовый (Murasaki), охра желтая (Oudo), бело-голубой (Byakugun).

Начинаем с головы. Ключом к реалистичности изображения тела является прорисовка линий каждой мышцы, которая заметна на свету. На этом этапе важно продумать и оставить места для бликов и теней. Нарисуем ресницы, зрачки и серьги фиолетовым и бело-голубым.

2

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтая.
- ЯА киноварь (Shu).

При нанесении основного цвета на кожу торса необходимо учитывать форму и площадь бликов. Влажность беличьей кисти не должна быть чрезмерной — это позволит четче контролировать края мазка. Определив границу блика, равномерно растушем светлый тон на затемненных участках кожи.

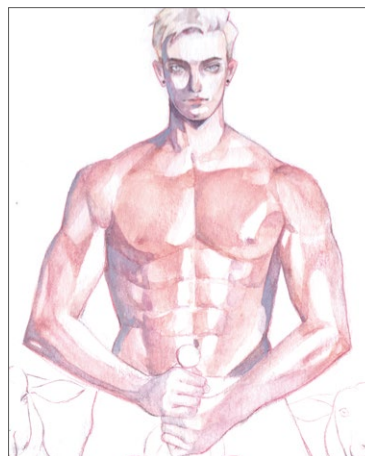
Растушевывая первый базовый цвет, нужно работать аккуратно. Чтобы выделить мышцы, придется нанести несколько слоев, но нельзя переборщить с пигментом: если базовый цвет получится слишком темным, в рисунок будет трудно вносить коррективы.

3

• Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтая.

• ЯА киноварь (Shu), фиолетовый (Murasaki).

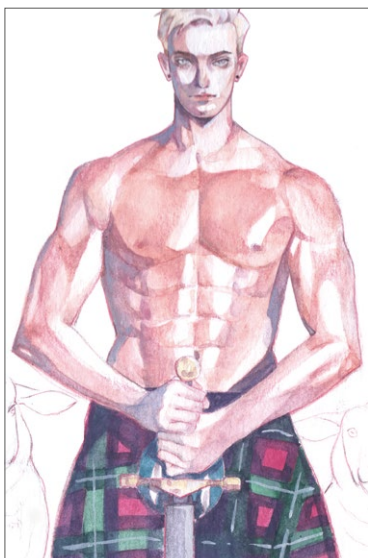
После того как базовый цвет высохнет, положим поверх более темный тон кожи, стараясь заострить линии стыков на каждой мышце, чтобы обозначить границы между мускулами. Смешаем фиолетовый цвет с базовым и добавим тени, используя метод лессировки.

4

• ЯА карминный красно-пурпурный (Yoh Koh), фиолетовый (Murasaki), голубой (Mizu), желто-зеленый (Kikusa), ультрамарин (Gunjo).

Закрасим затененную область. Тень на коже можно дополнительно углубить, используя голубой. Затем проработаем килт и меч.

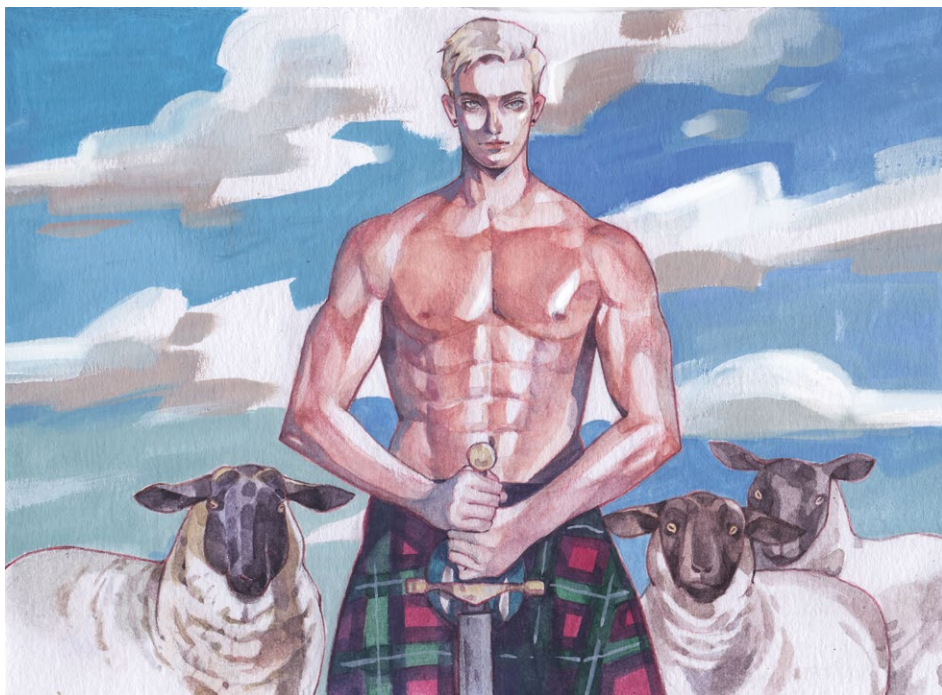

5

• ЯА охра желтая (Oudo), бело-голубой (Byakugun), черный (Kuro), темно-коричневый (Kogecha).

• Гуашь W&N перманентный белый и базовый синий.

Напишем шотландских овец с черными мордами на заднем плане, затем — небо и облака.

СКЛАДКИ ОДЕЖДЫ

Складки одежды зависят от фактуры материала и телосложения человека. Рассмотрим картину «Зеркало», написанную английским художником сэром Уильямом Орпенем в 1900 году, она находится в коллекции галереи Тейт. Модель на картине, Эмили Скобел, наклонилась вперед, сидя на стуле. Она одета в белую блузку из хлопка и льна, на руках видны небольшие складки ткани, у юбки пышный широкий подол, от чего образуются крупные складки. На этом примере очевидно, что складки одежды — хороший способ показать телосложение персонажа и фактуру одежды.

Рисую одежду, следует обращать внимание на места натяжения ткани, создающие складки. Можно говорить о трех типах складок.

Первый — зигзагообразные. Например, из-за натяжения, возникающего при сгибании руки, ткань собирается в локтевом суставе, образуя складку. Как правило, этот тип складок образуется в области локтей или колен.

Второй — дугообразные. Если закрепить ткань, на одежде появляются дугообразные свисающие складки. В качестве примера можно привести одежду в древнегреческом и древнеримском стиле, где подобные складки образуются в области груди.

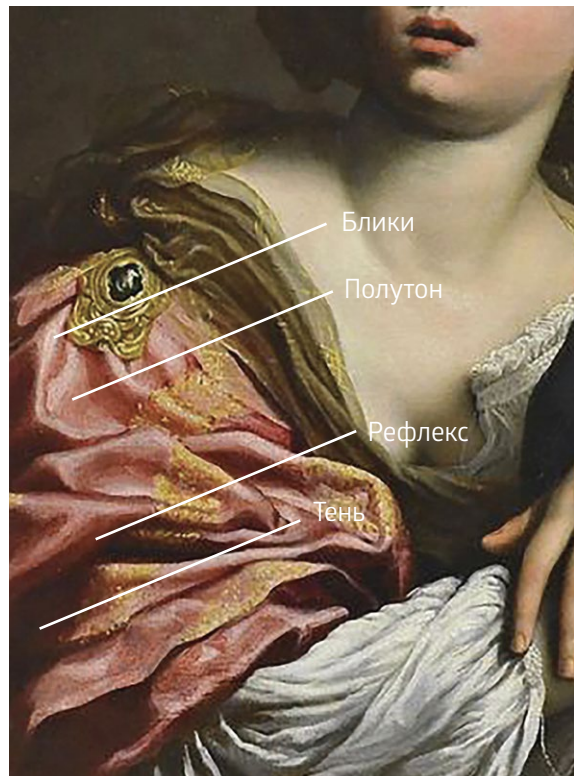
Третий — трубчатые. Свободно висящий кусок ткани будет выглядеть как че-

реда складок; такие мы видим на шторах и флагах.

Эта «классификация» складок пригоняется, когда нужно точно изобразить одежду. Конечно, одежда бывает разных форм и размеров, посадка на фигуре зависит также от покроя ткани. Кроме того, на количество складок влияет также плотность материала: чем свободнее ткань, тем больше складок. Появление сложных складок обусловлено движением фигуры и особенностями строения тела.

Хотя складки могут быть разными, принцип их изображения один: нужно найти линию, где свет встречается с тенью. Например, на картине сверху складки одежды отображаются светом в четырех вариантах: блики (самые яркие участки света), полутона, рефлекс и тень.

Dafy's

ПРАКТИКА: ЗИГЗАГООБРАЗНЫЕ СКЛАДКИ. РИСУНОК «САДЫ КЬЮ»*

Несмотря на то, что на этой иллюстрации нет травы, два молодых джентльмена с маленькими цветами на груди, играющие в футбол в ярких костюмах, — для Лондона метафора зазеленевших деревьев и распустившихся цветов, говорящая зрителю о том, что весна в садах Кью в разгаре.

Поскольку изображенные фигуры динамичны, нужно уделить особое внимание центру тяжести персонажей во время их движения. Центр тяжести находится ближе к месту концентрации веса тела.

• **Материалы:** акварель разных цветов и тона кожи, гуашь.

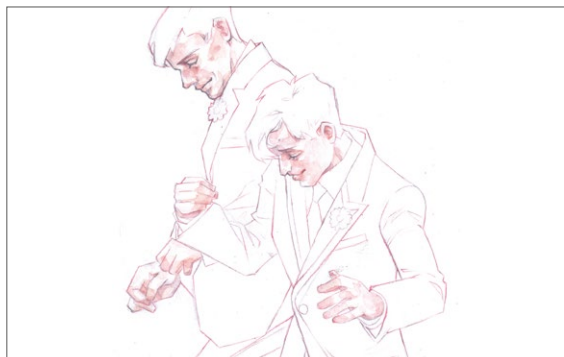
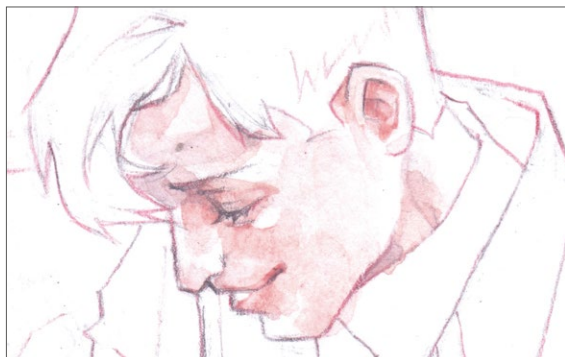
• **Инструменты:** красные автоматические карандаши, черные автоматические карандаши, беличьи кисти.

* Комплекс ботанических садов и оранжерей в Лондоне.

Нужно много практиковаться, чтобы точно уловить точки опоры и центр тяжести движущегося человека. Лучше всего самому выполнять те же движения перед зеркалом или попросить кого-то попозировать, прежде чем рисовать.

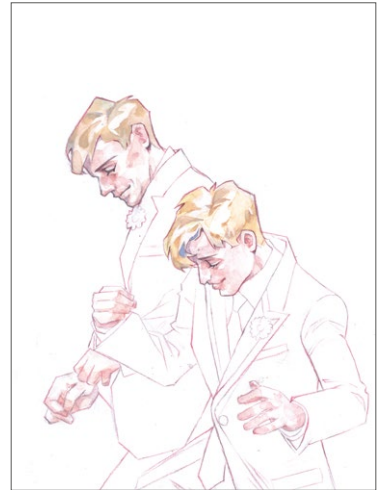
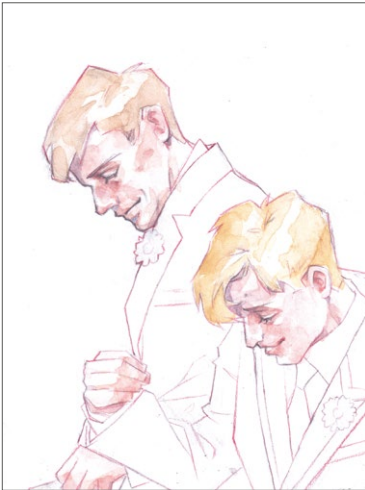
На этапе эскиза важно отметить точки опоры и центр тяжести тела в движении, а также обратить внимание на складки, образующиеся под действием силы тяжести и натяжения тканей. В нашем примере показаны разные складки, возникающие на костюмах героев. Шерстяные костюмы толще и прочнее хлопковых, льняных или шелковых, поэтому складки рисуются большими и широкими, с относительно острыми сгибами и меньшим количеством мелких, плотных складок.

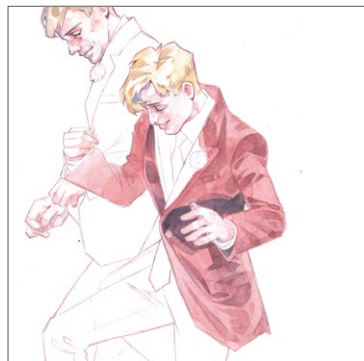
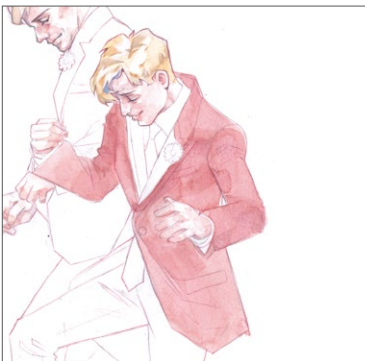
1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтая.
- ЯА охра желтая (Oudo), темно-коричневый (Kogecha), киноварь (Shu).

Начнем с головы и рук. Так как персонаж смотрит вниз, важно продумать, как будет выглядеть линия пробора. Поскольку волосы по обе стороны от линии пробора изогнуты, нужно нарисовать эти изгибы.

Детализация усилит реалистичность персонажа.

2

• **ЯА красно-коричневый (Taisha).**

Нарисуем костюм, используя метод заливки. Поскольку материал плотный, нет необходимости оставлять место для бликов при нанесении основного цвета. В качестве базового цвета используем красно-коричневую акварель.

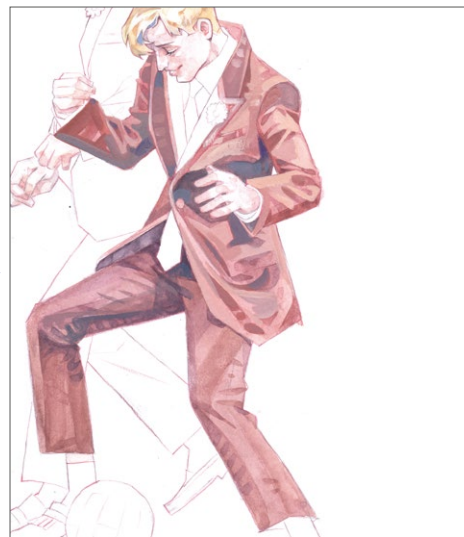
3

• **ЯА красно-коричневый (Taisha), темно-коричневый (Kogecha), фиолетовый (Murasaki).**

Перекроем области полутон и частично затененные области в складках костюма. Обратите внимание, что цвет на этих участках распределен не равномерно, а переходит от более темного к светлому.

4

Затененные области нужно закрасить не просто одинаковыми цветами, а смешав более темные дополнительные: это придаст объема.

5

- ЯА красно-коричневый (Taisha), темно-коричневый (Kogecha).
- Гуашь W&N белая перманентная.

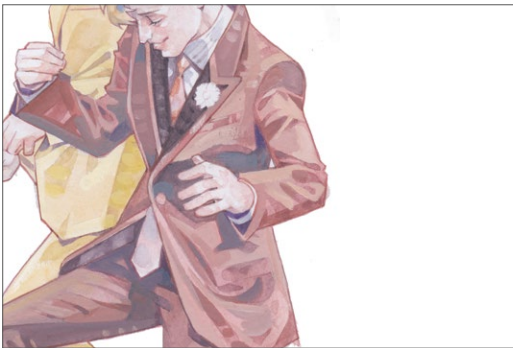
Когда темные участки высохнут, смешаем белую гуашь с красно-коричневым и темно-коричневым, чтобы обозначить блики на освещенных и приподнятых участках складок одежды. Брюки окрасим так же, как и костюм, только на них должно быть меньше складок, чем на костюме, лишь несколько в области паха и коленей.

6

- ЯА красно-коричневый (Taisha), темно-коричневый (Kogecha), ультрамарин (Gunjo), бело-голубой (Byakugun).

Из-за движения героя пиджак слегка распахивается и бросает тени на брюки. Важно, чтобы тени были правильно расположены на рисунке.

8

• ЯА ультрамарин (Gunjo), черный (Kuro), бело-голубой (Byakugun), красно-коричневый (Taisha).

После костюма нарисуем рубашку, галстук, воротник, туфли и носки. Поскольку при нанесении черного легко исказить другие цвета, сначала завершим более светлые участки, а затем возьмемся за темные.

7

• ЯА охра желтая (Oudo), теплый желтый (Yamabuki).

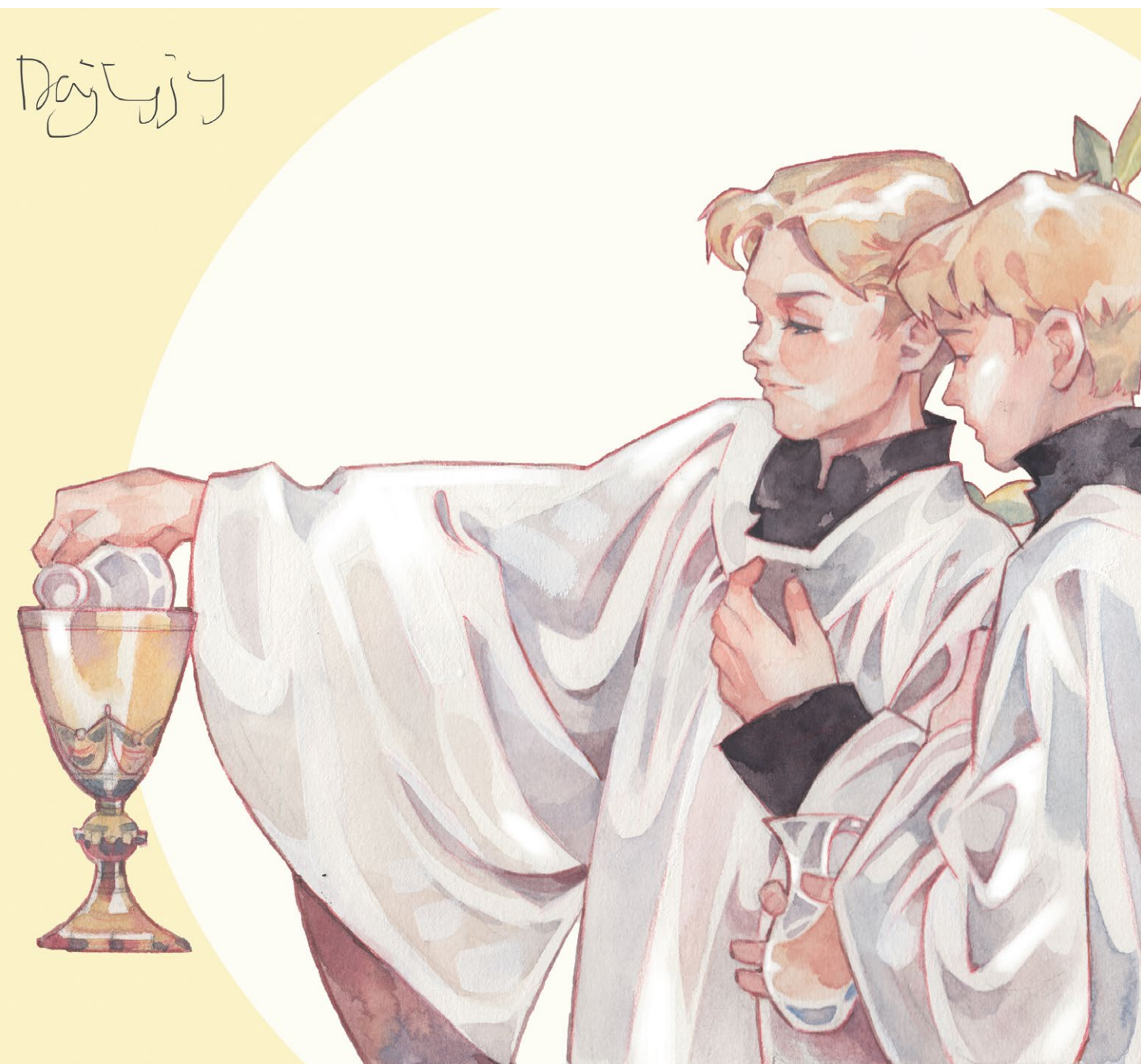
Поскольку второй персонаж стоит сзади, я не рекомендую слишком явно выделять складки на его одежде, иначе он сольется с персонажем на переднем плане.

9

• ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).

В завершение проработаем черные участки, затем футбольный мяч и украшения на одежде.

ПРАКТИКА: ВИСЯЧИЕ И ТРУБЧАТЫЕ СКЛАДКИ. РИСУНОК «ПРАЗДНИК»

На этот раз мы сосредоточимся на изображении висячих и трубчатых складок.

На иллюстрации изображены два мальчика в белых одеяниях. Свободно свисающая ткань создает дугообразные складки от плеч до запястий. Кроме того, несколько трубчатых складок образуются от выреза горловины. Дугообразные и трубчатые складки часто встречаются на широкой одежде и драпировках. Рисуя их, следует выделять края каждой свисающей области и стыки между закрепленной и свисающей областями.

- **Материалы:** акварель разных оттенков и тона кожи, гуашь.
- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья кисть.

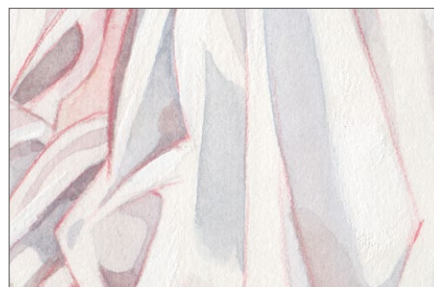

На этой работе изображены подростки, поэтому не будем слишком подчеркивать контуры мимических мышц, достаточно обозначить тон кожи.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- Гуашь W&N № 576 золотая пудра.
- ЯА бело-голубой (Vyakugin), фиолетовый (Murasaki), теплый желтый (Yamabuki).

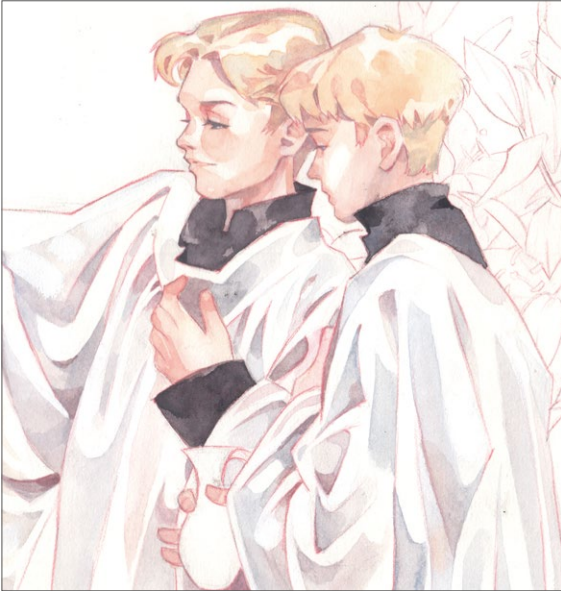
На изображение белых предметов сильно влияют источник света и окружающие цвета, поэтому, исходя из базового цвета одежды, вы можете использовать светло-голубой, фиолетовый и светло-желтый (разбавленный теплый желтый). Рисуя волосы, выделим границу между светлым и темным, чтобы подчеркнуть форму. Украшение слева обведем красным механическим карандашом.

2

- ЯА фиолетовый (Murasaki), красно-коричневый (Taisha).
- Гуашь W&N перманентный белый.

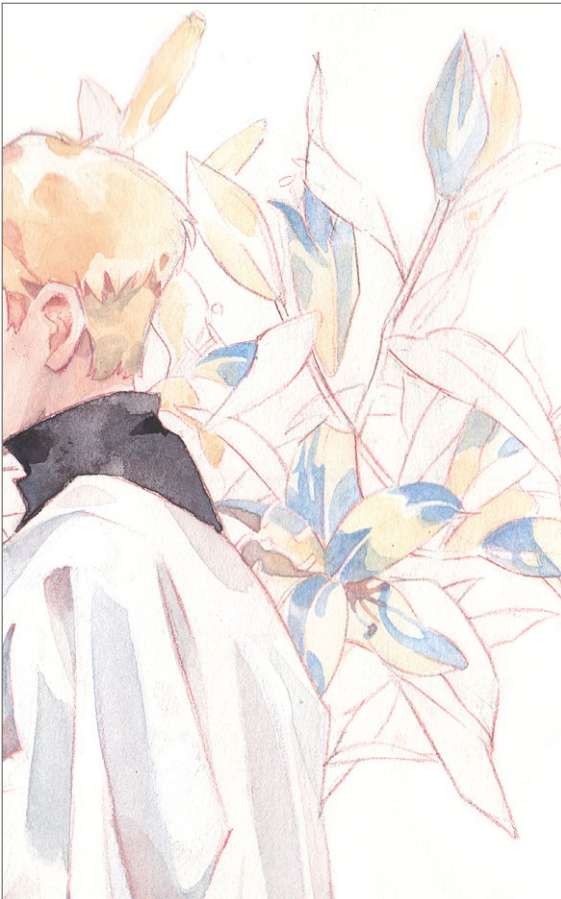
Проработаем затененные участки фиолетовым и охрой. В случае с дугообразной складкой ткань на верхних концах дуги подвергается силовому воздействию, поэтому чем резче складки, тем темнее цвет. В то же время вся нижняя часть дуги должна иметь более темный тон, потому что она располагается дальше от источника света. Рисуя драпировки и переходы от света к тени, используем гуашь, чтобы выделить локальные блики.

3

• ЯА киноварь (Shu), красно-коричневый (Taisha), ультрамарин (Gunjo).

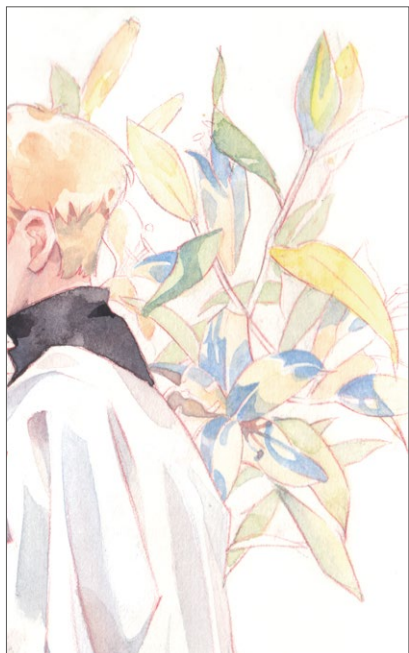
Обозначим цветом воротник и манжеты, а затем нарисуем стеклянную бутылку так, чтобы подчеркнуть ее прозрачность. Для тени на манжетах будем использовать смесь киновари, красно-коричневого и ультрамарина.

4

• ЯА бело-голубой (Byakugun), теплый желтый (Yamabuki), голубой (Mizu).

Теперь рисуем антураж картины — лилии. Чтобы усилить ощущение падающего света, возьмем бледно-желтый как базу. Затем поверх него добавим голубые лессировки в тенях, для этого смешаем бело-голубой и голубой.

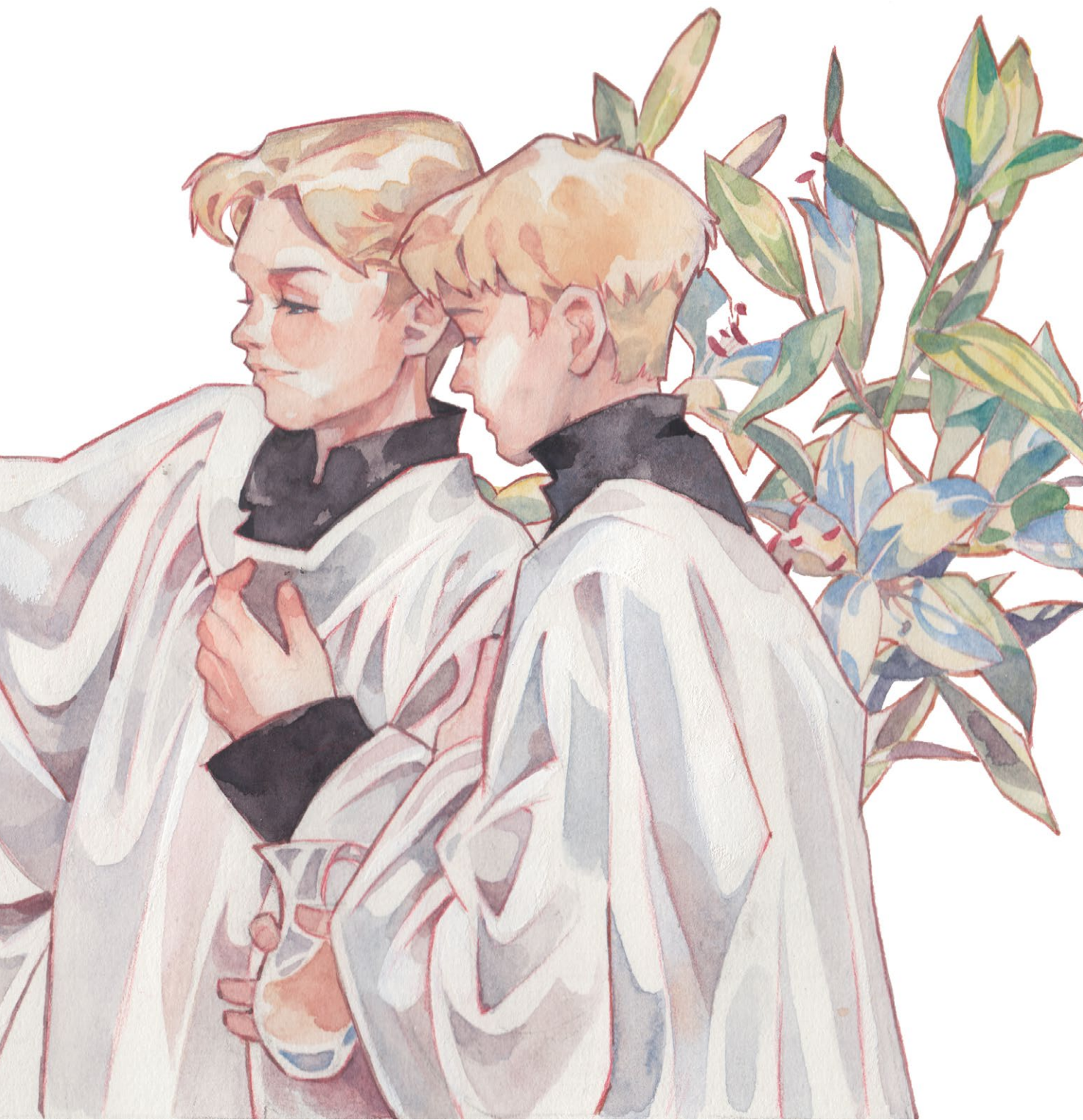

5

• ЯА желто-зеленый (Kikusa), насыщенный зеленый (Aokusa), красно-коричневый (Taisha), темно-красный (Enji).

Окрасим листья зеленым, а лилии — красно-коричневым и темно-красным. Затем проработаем металлические чашки и, наконец, очень тонкой беличьей кистью очертим края фигур, чашек и лилий, чтобы подчеркнуть объем.

ПРАКТИКА: СЛОЖНЫЙ КОСТЮМ. РИСУНОК «АРЛЕКИН И КОЛОМБИНА»

Теперь, когда мы познакомились с пропорциями тела, строением мышц, особенностями изображения складок одежды, попробуем воспроизвести сложную иллюстрацию «Арлекин и Коломбина», для создания которой пригодятся все полученные знания. На рисунке изображены клоуны Арлекин и Коломбина, участвующие в английской пантомиме. Грим и костюмы персонажей написаны в ярких теплых тонах.

- **Материалы:** акварель разных цветов и тона кожи.

- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличьи кисти.

1

Вначале наметим приблизительный контур персонажей, не вдаваясь в детали, чтобы не исказить общую форму. Линии должны быть легкими.

2

Добавим черный автоматический карандаш для поэтапной прорисовки деталей.

3

Далее нам нужно уточнить детали. Поскольку на эскизе уже много вспомогательных линий, стоит обвести нужные красным автоматическим карандашом.

4

• Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.

• ЯА киноварь (Shu), красный (Beni).

Раскрасим кожу обоих персонажей. Источник света справа, поэтому кожа слева будет казаться темнее. Нарисуем обоим губы, а Коломбине проработаем глаза и добавим сердечко на щеку.

5

• ЯА красно-коричневый (Taisha), темно-коричневый (Kogecha), ультрамарин (Gunjo), черный (Kuro).

Раскрасим волосы, маску и глаза Арлекина.

6

- Акварель Holbein № 232 ярко-желтый, № 225 ярко-розовый.

Рисуем костюмы. Поскольку Коломбина на переднем плане, начнем с нее. Пышное платье, в которое она одета, нарядное и замысловатое, и изобразить крупные складки на нем тяжело. Однако процесс можно упростить, если разбить его на четыре этапа: наложить основной цвет, углубить оттенки, прорисовать детали и выделить блики. Начнем с проработки пышного платья бледно-желтой и бледно-розовой основой, используя метод заливки.

7

- ЯА красный (Beni), охра желтая (Oudo), фиолетовый (Murasaki), оранжевый (Daidai).

Методом лессировки нарисуем складки поверх основного цвета. Начинающим художникам бывает сложно нарисовать контур складки акварелью, поэтому можно использовать светлый водорастворимый карандаш, чтобы легкими движениями набросать складку, а потом работать по нарисованной линии.

8

• Акварель Paul Rubens «Лунный фиолетовый».

Винтажное пышное платье — комбинация из множества материалов, и при рисовании необходимо показать их текстуры. Например, чтобы нарисовать черный бант из шелка на талии Коломбины, можно использовать метод смешения, соединяя лунный фиолетовый с основным цветом так, чтобы лунный фиолетовый растекся по основному, придавая шелку градиентный блеск. Для украшения юбки нанесем на нее точечную роспись лунным фиолетовым.

9

• ЯА киноварь (Shu), красный (Beni).

Нарисуем балетки Коломбины.

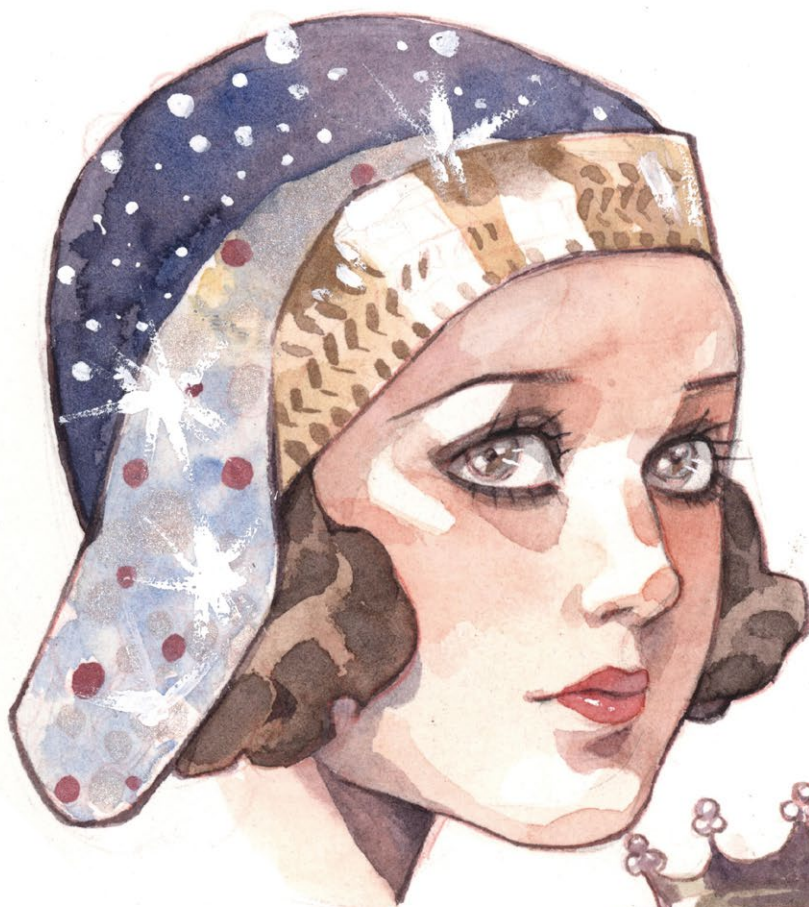

10

• ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), киноварь (Shu), красный (Beni), черный (Kuro), теплый желтый (Yamabuki).

Раскрасим женские перчатки разбавленным фиолетовым, уделяя особое внимание затененным участкам. Головной убор покроем разбавленным теплым желтым. Затем приступим к одежде Арлекина. Поскольку он позади Коломбины, не стоит слишком выделять детали его одежды. Верхняя часть одежды Арлекина оттенена бело-голубым и фиолетовым в местах образования складок. Брюки, галстук и туфли сделаем разбавленным фиолетовым и черным цветами, при этом брюки покроем более светлыми оттенками, прежде чем накладывать черный. Для пояса на талии используем теплый желтый; когда он высохнет, нанесем узор фиолетовым и красным. Критически оценим результат. Если высветленные участки одежды не очевидны, можно дополнительно обработать их в Photoshop.

◆ Глава шестая ◆

6

ПОДБОР ЦВЕТОВ

Гибкость в подборе цвета | Близкие цвета
Дополнительные цвета | Черный цвет

ГИБКОСТЬ В ПОДБОРЕ ЦВЕТА

Подбор цветов — сложный аспект акварельной живописи. Часто картину, которая могла получиться великолепной, портит неумелый подбор цветов.

Когда художник учится подбирать цвета, лучше забыть готовые формулы. Если запоминать цветовые схемы и механически применять их, можно застопориться в развитии. У каждого свое цветоощущение и свои предпочтения в цветовой гамме, поэтому важно избегать жесткого подхода к рисованию по одной и той же схеме.

Взгляните, например, на картину ниже. Она создана художником-постимпрессионистом Полем Гогеном (1848–1903). Цвета очень насыщенные, а лимонно-желтое платье девушки кажется ярким. Контрастный фиолетовый на фоне добавляет теплоту и яркость переднему плану.

Картина выше называется «Волшебница Шалот», ее автор — Джон Уильям Уотерхаус, на полотне изображена трагическая история Ланселота, рыцаря Круглого стола, и волшебницы Шалот. Цвета сливаются, передавая ощущение печали, а фон создает ощущение поэтического произведения.

Сравним две эти картины. Хотя цветовые схемы и тона совершенно разные, каждая демонстрирует свою эстетику. Различные техники и стили живописи призваны продемонстрировать красоту во всем ее многообразии. Именно поэтому обучение подбору цветов предполагает знакомство с многочисленными шедеврами мировой живописи. Начать можно с копирования и изучения цветов известных картин, постепенно вырабатывая свой стиль.

БЛИЗКИЕ ЦВЕТА

Цвета, находящиеся на цветовом круге в пределах 60° друг от друга, называются близкими. Это, например, красный и оранжевый, желтый и зеленый и т. д. Они относительно схожи, не конфликтуют и могут создать более гармоничную атмосферу на картине.

На представленном ниже полотне Джона Эверетта Милле (1829–1896) «Христос в родительском доме» из коллекции британской галереи Тейт детально передана сцена из настоящей столярной мастерской на Оксфорд-стрит. Близкие цвета — красный, оранжевый, оттенки желтого — широко задействованы, в результате получается мягкая палитра. Кажется, что картина излучает тепло, которое воздействует на зрителя. В то же время можно говорить, что именно мастер-

ство художника в работе с цветом приводит к созданию гармоничной палитры, что особенно очевидно в изображении фигур в центре сцены. Темно-синий цвет длинной юбки не только контрастирует с оранжевым тоном картины, но располагается в нижней ее части, уравновешивая тем самым теплоту окружающих цветов и придавая ей яркости.

ПРАКТИКА: РИСУНОК «ЛОНДОНСКАЯ ПРОГУЛКА „ПОД СТАРИНУ“»

На иллюстрации изображен пожилой человек в сопровождении двух бассет-хаундов на ретровелопрогулке в Лондоне. Раньше велосипедисты носили одежду в одной цветовой гамме, например желтой, желто-зеленой, цвета верблюжьей шерсти. В нашем примере мужчина изображен в желто-зеленой фуражке, таком же кителе и в армейских зеленых брюках.

Апрель и май — месяцы, когда в Великобритании проводятся подобные реконструкции. Участники ретропоездок одеваются в старинные костюмы, часто отдавая пред-

почтение твиду, который вошел в моду в 1960-х. Во время реконструкции участники могут останавливаться для перекуса или чтобы насладиться видами города. Фотография, которая легла в основу картины, сделана мной в 2016 году.

• **Материалы:** акварель разных цветов и тона кожи, белая гуашь.

• **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья кисть, нейлоновая кисть.

1

- ЯА киноварь (Shu), фиолетовый (Murasaki), темно-коричневый (Kogecha), бело-голубой (Byakugun).

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.

Закрасим кожу и проработаем голову персонажа в техниках заливки и лессировки. В затененные участки под фуражкой можно добавить побольше синего.

2

- ЯА охра желтая (Oudo), теплый желтый (Yamabuki), оливково-зеленый (Uguisu Midori), красно-коричневый (Taisha), красно-пурпурный (Botan).

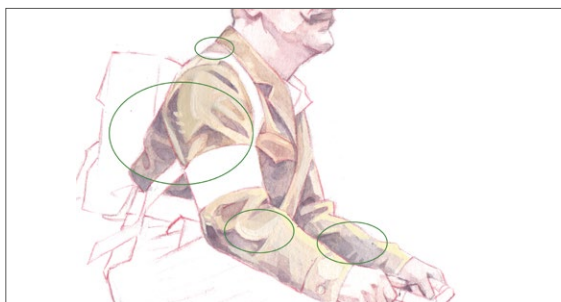
Основной цвет желто-зеленой фуражки получается за счет смешения оттенков желтого с добавлением оливково-зеленого. После того как основной цвет полностью высохнет, смешаем красно-коричневый и красно-пурпурный, чтобы ограничить подсвеченную сторону головного убора.

3

- ЯА охра желтая (Oudo), теплый желтый (Yamabuki), фиолетовый (Murasaki).

Основной цвет кителя — смесь охры желтой и умеренного количества теплого желтого. Если добавить фиолетовый к основному цвету, то можно подчеркнуть объем тела.

4

- Гуашь W&N белая перманентная.

- ЯА охра желтая (Oudo), теплый желтый (Yamabuki), фиолетовый (Murasaki).

Когда предыдущий слой высохнет, белой гуашью выделим блики и четче пропишем текстуру одежды.

5

• ЯА охра желтая (Oudo), оливково-зеленый (Uguisu Midori), красно-коричневый (Taisha), темно-коричневый (Kogecha).

Правая штанина нарисована в той же технике, что и китель. Возьмем в качестве базового цвета оливково-зеленый и немного охры. Добавим красно-коричневый и темно-коричневый в затененные и смятые участки, чтобы создать ощущение объема в складках брюк.

6

• Гуашь W&N белая перманентная.
• ЯА теплый желтый (Yamabuki), оливково-зеленый (Uguisu Midori).

Смесь гуаши, теплого желтого и оливково-зеленого поможет создать глянцевое покрытие.

7

• ЯА теплый желтый (Yamabuki), красно-коричневый (Taisha), желто-зеленый (Kikusa), темно-красный (Enji).

Когда брюки будут готовы, проработаем носки и ботинки, используя желто-зеленый и коричнево-красный цвета.

8

• ЯА синий (Ai), фиолетовый (Murasaki).

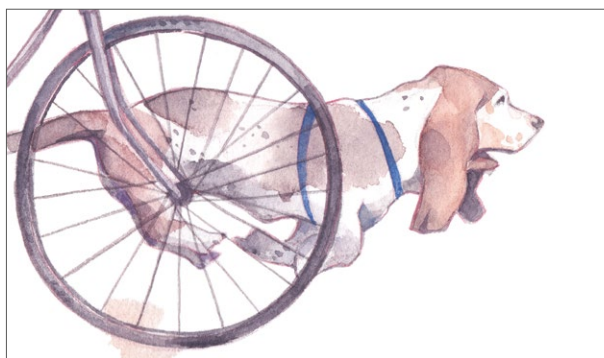
Равномерно распределим цвет нейлоновой кистью. Нарисуем левую штанину и закрасим ее одним цветом, чтобы придать изображению многомерность.

9

• ЯА фиолетовый (Murasaki), оливково-зеленый (Uguisu Midori), красно-коричневый (Taisha), охра желтая (Oudo), бело-голубой (Byakugun), теплый желтый (Yamabuki), голубой (Mizu).

Для рюкзака и нарукавной повязки используем бело-голубой цвет. Поскольку это светлые объекты, важно уделить внимание рефлексам. Нарисуем отделку на фуражке смесью разбавленного голубого и оливково-зеленого, закрасим тень на ремне рюкзака разбавленным голубым и фиолетовым.

10

• ЯА красно-коричневый (Taisha), красный (Beni), фиолетовый (Murasaki), оранжевый (Daidai), черный (Kuro), ультрамарин (Gunjo).

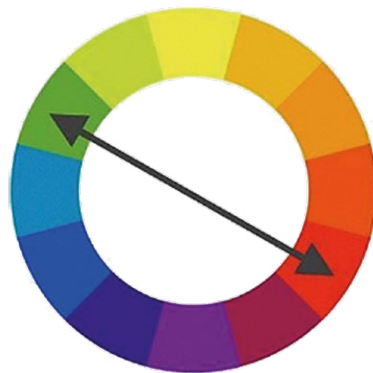
Пропишем гончих и велосипед. Шлейки собакам нарисуем в конце, красным и ультрамарином, чтобы усилить насыщенность их цвета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Цвета друг напротив друга на цветовом круге называются дополнительными или контрастными. Это, например, красный и зеленый, желтый и синий, фиолетовый и оранжевый. Такие пары усиливают общий контраст цветов в иллюстрации, увеличивают ощущение глубины.

Рассмотрим в качестве примера картину «Гвоздика, лилия, лилия, роза» американского художника Джона Сингера Сарджента, законченную в 1886 году, — это теплая атмосферная работа, навеянная прогулкой по Темзе в сентябре 1885 года с американским художником Эдвином Остином Эбби. Тогда Сарджент увидел несколько фонарей, висящих на берегу

между деревьями и лилиями. Девочка на картине написана с дочери иллюстратора Фредерика Барнарда. Умелое использование цвета создает резкий контраст между фонарями и деревьями на картине. Художник смешал три оттенка фиолетового, синего и зеленого, создав сочетание холодных тонов, а также красный, оранжевый и желтый, создав сочетание теплых тонов, что придает картине богатую палитру и подчеркивает контраст между дополнительными цветовыми парами.

Картина иллюстрирует вечное взаимодействие правил и исключений из них в использовании цвета: художник должен не только следовать здравому смыслу и последовательности применения живописных техник, но и анализировать их в соответствии с задачами собственного творчества. Превосходные картины эстетически привлекательны именно своей динамикой и напряженностью, ведь живопись — это единство духа и формы объекта.

ПРАКТИКА: РИСУНОК «ПОДРОСТОК И СОБАКИ»

На иллюстрации изображен подросток в небесно-голубом костюме в стиле рококо в сопровождении двух сенбернаров.

Мужской костюм в стиле рококо состоит из сюртука, жилета, бриджей, кружевного воротника, шелковых чулок и туфель с пряжками. Этот стиль отличается тонкостью и изысканностью, а цвета как мужской, так и женской одежды — затейливостью. Сюртук юноши ярко-синий, жилет и бриджи бледно-желтые, собаки рядом с ним рыжие. Хотя синий цвет сюртука

и оранжевый цвет собак контрастируют друг с другом, светло-желтый цвет жилета и бриджей, а также белый цвет шелковых чулок служат своеобразным визуальным буфером, уменьшающим противостояние синего и оранжевого.

• **Материалы:** акварель разных цветов и тона кожи, гуашь.

• **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья кисть.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- Гуашь W&N белая перманентная.
- ЯА киноварь (Shu), черный (Kuro), фиолетовый (Murasaki), бело-голубой (Byakugun).

Выполним заливку лица, волос и шляпы.

2

- ЯА синий индиго (Bi Ai), голубой (Mizu), ультрамарин (Gunjo).

Смешаем синий и голубой, нанесем ровным слоем на сюртук и галстук и углубим области складок ультрамарином.

3

- Гуашь W&N белая перманентная и базовая синяя.

Закрасим манжеты и нижний правый край одежды, а также выделим светлую сторону сюртука синей и белой гуашью.

4

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), глициниевый желтый (Too), фиолетовый (Murasaki).

- Гуашь W&N белая перманентная.

Поскольку жилет и бриджи имеют атласную текстуру, складки нужно оставить незакрашенными, чтобы сохранить аккуратность бликов. Затем рисуем керосиновую лампу. А после методом заливки нанесем цвет на руки, пуговицы, пальто, обувь и чулки.

5

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), красно-коричневый (Taisha), черный (Kuro), темно-коричневый (Kogecha), кадмий красный (Sekishu).

Осталось изобразить шерсть сенбернара; здесь можно комбинировать заливку и лессировку. Затем по аналогии рисуем второго пса.

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

С черным цветом всегда трудно разобратся. Во-первых, из-за своих свойств черная краска, смешиваясь с пигментами других красок, снижает их чистоту и делает их темнее, или, как часто говорят, «грязными». Кроме того, черную акварель

невозможно перекрыть светлыми цветами. Во-вторых, поскольку черный — самый мрачный цвет, чрезмерное его использование может создать гнетущую атмосферу.

В живописи черный цвет не является «неприкасаемым», его использование в правильных пропорциях может придать картине баланс. Возьмем для примера классическую английскую картину Джона Эверетта Милле «Мариана», написанную в 1851 году. Осенние листья, разбросанные по земле, символизируют течение времени. Мариана откладывает вышивку и поднимается, чтобы потянуться. Художник нарисовал эту сцену, вдохновившись окнами часовни Мертон-колледжа в Оксфорде, а орнамент на стекле — его собственная выдумка. Картина разделена на светлую и темную зоны, с подсветкой синего бархатного платья Марианы и темным интерьером, что создает эффект света от окна.

Другая картина — Поля Делароша (1797–1856) «Казнь Джейн Грей», хранящаяся в Национальной галерее. На ней изображена леди Джейн Грей, правнучка Генриха VII Английского. После смерти Эдуарда VI она была назначена королевой Англии, но процарствовала всего девять дней (отсюда и прозвище «королева на девять дней»), после чего была свергнута и заключена в лондонский Тауэр.

На картине изображена леди Джейн Грей в белом одеянии, остальные фигуры окутаны тусклым светом. Это реальное историческое событие произошло не под открытым небом, а в помещении. Темнота используется в качестве декорации для происходящего, передавая отчаяние главной героини и придавая картине убедительности.

Большие участки черного часто используются в качестве основного фонового цвета в классических композициях масляной живописи, а белый берут, чтобы создать

ощущение света или отметить визуальный центр картины. Контраст между светлым и темным может обозначить расстояние и отношения между объектами на картине. Акварелисты тоже могут заимствовать техники применения черного или темных оттенков из классической масляной живописи, чтобы придать картине гармонии и уравновешенности.

ПРАКТИКА: РИСУНОК «ОХОТНИК»

На иллюстрации изображен молодой англичанин в охотничьем наряде с собаками породы кане-корсо. С тех пор как в Великобритании для защиты дикой природы запретили охоту на лис, она стала символическим ритуалом. Каждый год в День подарков* желающие собираются в традиционных костюмах со своими гончими, чтобы символически воссоздать охоту.

Классический охотничий костюм состоит из пиджака или шерстяного твидового жилета, плоской шляпы (с 1920-х стали популярны шляпы с отворотами и тонкие фетровые головные уборы) и бриджей. Обычными для охоты были также утепленные ботинки, отталкивающие воду и грязь. Существовали и специальные носки для стрельбы, обычно из шерсти.

Молодой человек на иллюстрации одет в плоскую кепку из желто-зеленого твида, жилет и бриджи, а цвета носков и обуви — близкие оранжевый и красный.

Общий тон фигуры светлый. Чтобы уравновесить светлые тона и сделать рисунок спокойнее, молодой пес рядом с охотником окрашен в черный. Сразу отмечу, что черные участки иллюстрации должны прорабатываться в последнюю очередь.

• **Материалы:** акварель и гуашь, оттенки кожи.

• **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличьи и нейлоновые кисти.

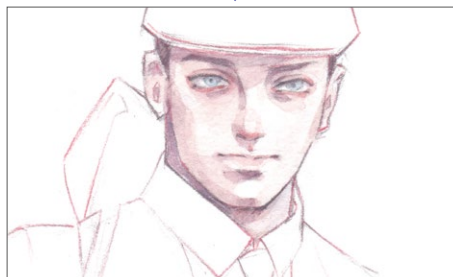
* День подарков в Лондоне отмечают 26 декабря, сразу после Рождества.

1

• Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.

• ЯА киноварь (Shu), бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), темно-коричневый (Kogecha).

Сначала прорисуем лицо. Важно следить за чистотой красок, чтобы тон кожи вышел ярким и чистым. Это портрет в полный рост, лицо и глаза относительно небольшие, поэтому удобно использовать методы заливки и лессировки.

2

• ЯА оливково-зеленый (Uguisu Midori), теплый желтый (Yamabuki), красно-коричневый (Taisha), ультрамарин (Gunjo).

Для кепки, жилета и бриджей используем корпусную технику, чтобы подчеркнуть текстуру одежды. Будем комбинировать заливку и смешение цветов. Молодой человек на картине одет в светло-зеленую твидовую жилетку с желтым отливом; чтобы показать текстуру ткани, к оливково-зеленому тону добавим красно-коричневый и ультрамариновый.

3

• ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo).

• Гуашь W&N белая перманентная.

После того как базовый цвет полностью высохнет, перейдем к нанесению более плотных слоев. Текстура твида грубая, поэтому нам не нужно слишком высветлять области, куда падает свет. Чтобы нарисовать блики на складках, возьмем немного охры или белой гуаши.

4

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), фиолетовый (Murasaki), ультрамарин (Gunjo).
- Гуашь W&N белая перманентная.

Поскольку ткань и покрой одежды относительно жесткие, работая гуашью, возьмем нейлоновую кисть, ею проще обозначить более четкие складки одежды. Для неосвещенной стороны смешаем ультрамарин, фиолетовый и черный, чтобы углубить тон и сделать тональные отношения более контрастными.

5

- ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), ультрамарин (Gunjo).

Пуговицы жилета раскрасим фиолетовым, затем нанесем тонкий слой бело-голубого на рубашку. Движения кисти должны быть легкими. Затем мысленно разделим рукав на освещенную и затененную области; сине-фиолетовый добавим к затененной области и складкам рубашки методом перекрытия, чтобы подчеркнуть фактуру ткани.

6

• **ЯА темно-коричневый (Kogecha), красно-коричневый (Taisha), оранжевый (Daidairo).**
Углубим цвет жилета и бриджей, чтобы создать эффект трехмерности. Нарисовав складки одежды, разбавленной красно-коричневой краской добавим полосы на рубашке и галстуке. Здесь важно учитывать глубину цвета: полосы будут светлее там, куда падает свет. Внимание к деталям поможет сделать более реалистичной текстуру рубашки и игру света и тени. Ружье и руки окрасим методом заливки.

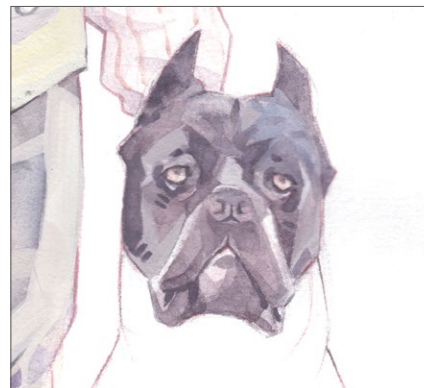

7

• **ЯА красно-коричневый (Taisha), оранжевый (Daidairo), красно-пурпурный (Botan), темно-красный (Enji), черный (Kuro).**
Раскрасим носки и ботинки, используя метод заливки и перекрытия. Темно-красным затемним изломы кожи. Наконец, обозначим шнурки черным цветом.

8

• **ЯА черный (Kuro), индиго синий (Bi Ai), фиолетовый (Murasaki), теплый желтый (Yamabuki).**
Нарисуем черного пса. Черные объекты нужно прорабатывать в том же порядке, что и другие темные объекты, от светлого к темному. К черному можно добавить немного синего и фиолетового. Синий усилит блеск черного, чтобы он был ярким, а не тусклым. Глаза собаки сделаем теплым желтым.

9

• Те же цвета.

Изображая «плюшевую» текстуру шерсти собаки, нужно обращать внимание на слияние цветов. Черный можно накладывать, когда основной цвет наполовину высох.

10

• Те же цвета.

У кане-корсо короткая шерсть и крепкая мускулатура, поэтому нам важно уделить особое внимание затененным участкам, чтобы реалистично передать анатомию мышц.

11

• ЯА темно-коричневый (Kogecha), черный (Kuro).

Используем смесь темно-коричневого и черного для раскрашивания деревянной палки в руке охотника.

◆ Глава седьмая ◆

7

ТЕКСТУРА И СВЕТ

Металлические предметы | Текстура камня | Текстура кожи | Игра света и тени

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ

В реалистичной иллюстрации изображение текстуры различных предметов — важный прием, усиливающий ощущение многослойности картины. Взгляните на «Натюрморт с рогом для вина гильдии стрелков святого Себастьяна, лобстером и бокалами» Виллема Кальфа (1619–1693) из коллекции Британской национальной галереи. Он кажется ярким и очень реалистичным: пестрый панцирь лобстера, мерцание лимона, складки ткани на столе демонстрируют мастерство художника в использовании цвета для передачи текстуры различных предметов, игры света и тени.

Умение изображать различные текстуры — важный показатель мастерства художника. Далее мы разберем два примера, объясняющие, как рисовать металлические предметы.

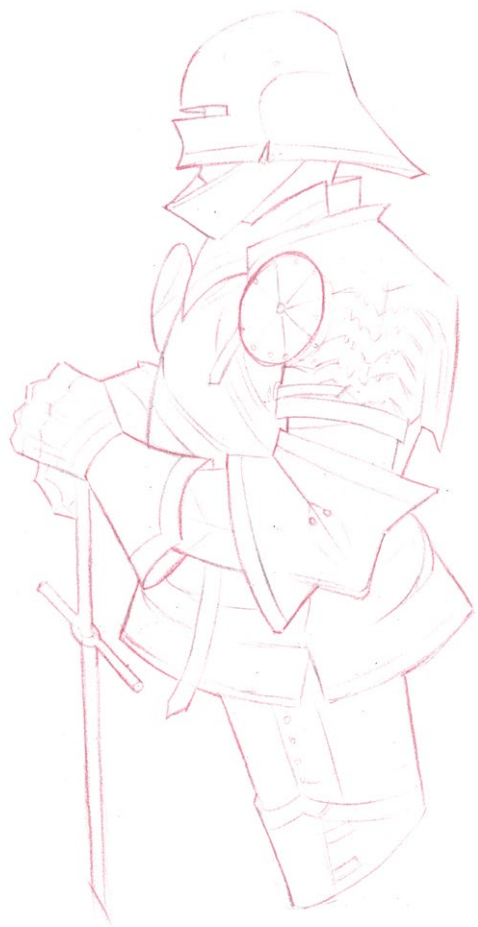

009:11:1

ПРАКТИКА: СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ДОСПЕХИ

В IX веке английские рыцари носили кольчуги, но по мере совершенствования ремесла изготовления доспехов к XIV веку все чаще стали использовать цельные пластины из железа. Доспехи крайне популярны среди коллекционеров. Ниже приведен пример разных типов доспехов, которые я сфотографировала в музее Фицуильяма Кембриджского университета. Я хотела выделить рыцарское облачение, поэтому немного обработала фон.

- **Материалы:** акварель разных цветов и тона кожи.
- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья кисть.

Изображая металлические предметы, важно передать качество и толщину металла. Справиться с этой задачей помогают блики и отражения, цвет, царапины в патине, тени в местах скреплений элементов.

1

• Акварель Paul Rubens «Лунный фиолетовый».

Плотно закрепим края бумаги скотчем, чтобы ее не повело от влаги. Далее равномерно распределим чистую воду по всей плоскости и нанесем разбавленный фиолетовый на всю область вокруг доспехов.

2

Заранее подготовим соль для работы. Когда бумага будет выглядеть слишком влажной, можно насыпать на нее соль. По мере испарения воды на картинке будут появляться большие и маленькие соляные «цветы». Если вы не хотите, чтобы они слишком расплзлись, можно подсушить рисунок феном для достижения желаемого эффекта.

3

- ЯА фиолетовый (Murasaki), черный (Kuro), красный (Beni), охра желтая (Oudo).

Начнем писать металлическую броню с головы. Зеркальный блеск доспехов очень явный, поэтому важно не переборщить с количеством воды на кисти. Нужно заранее продумать расположение бликов и оставить для них незакрашенные пространства. Затем беличьей кистью затемним края бликов и добавим эффект подсветки.

4

- ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).
- Акварель Paul Rubens «Лунный фиолетовый».

Продолжим писать, двигаясь вниз. Здесь нужно внимательно следить за изменением оттенка: доспехи должны отражать окружающие предметы. Добавим лунный фиолетовый, чтобы усилить зеркальный эффект.

5

• ЯА фиолетовый (Murasaki), бело-голубой (Byakugun), черный (Kuro), красно-коричневый (Taisha).

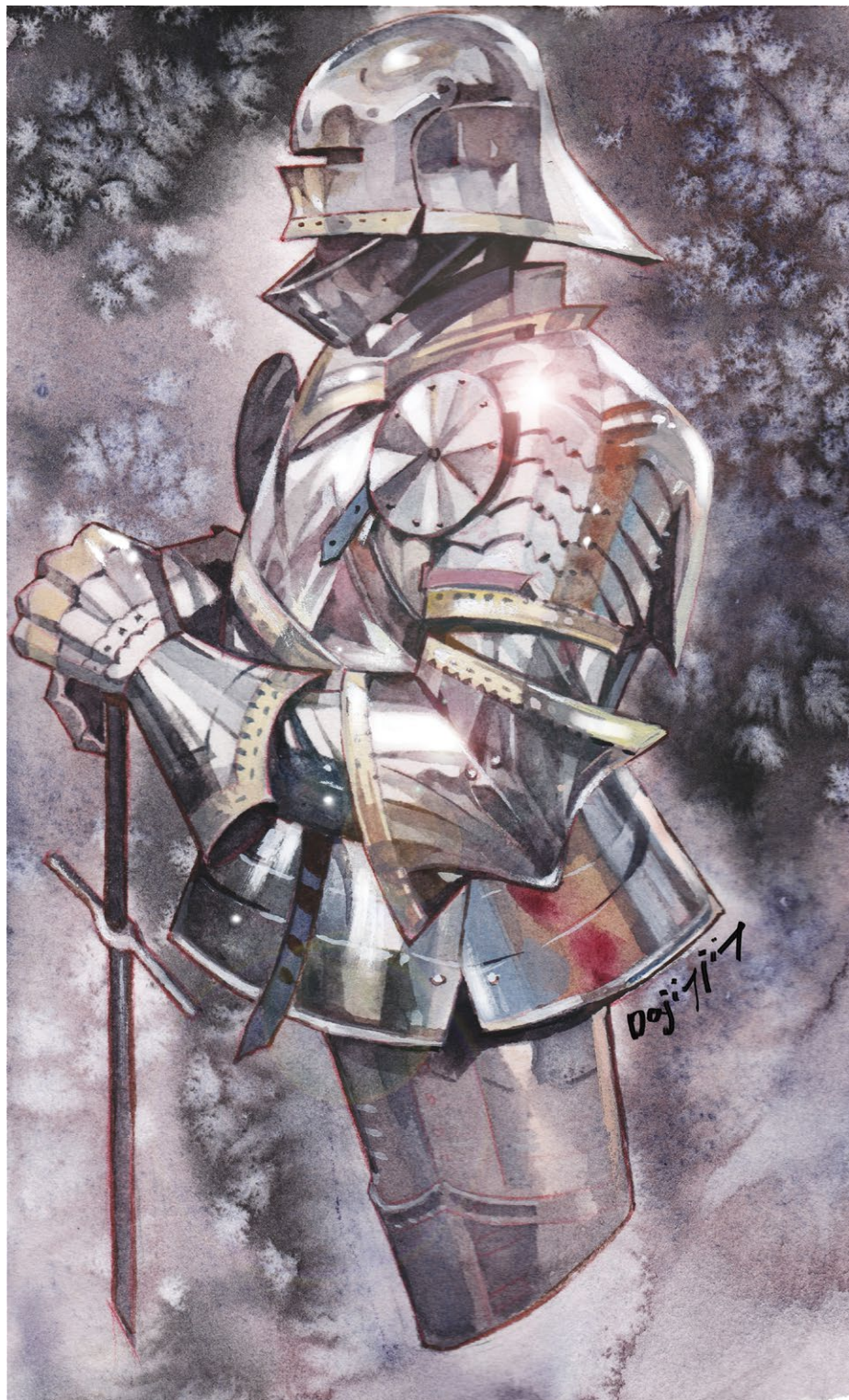
Черным цветом уточним тени на доспехах. На освещенную сторону нанесем темно-коричневый, бело-голубой и фиолетовый, чтобы усилить ощущение веса металла.

6

• ЯА теплый желтый (Yamabuki), оранжевый (Daidairo), красный (Ben), индиго синий (Bi Ai), фиолетовый (Murasaki), черный (Kuro).

Смешаем теплый желтый, оранжевый и красный, чтобы прорисовать детали доспехов. Смешав фиолетовый и черный, нарисуем часть меча методом заливки. Изображая металлический блеск, важно обращать внимание на угол поворота и конструкцию рисуемой детали. Например, работая с элементом доспеха на руке, нужно отразить поворот вместе с направлением изгиба руки, соответственно изменится и цвет. Кроме того, тени должны быть видны и на стыках между частями доспеха, чтобы усилить ощущение пространства между ними.

7

С помощью Photoshop или белой гуаши выделим блики и придадим им блеск.

سپهر

ПРАКТИКА: ЩЕЛКУНЧИК

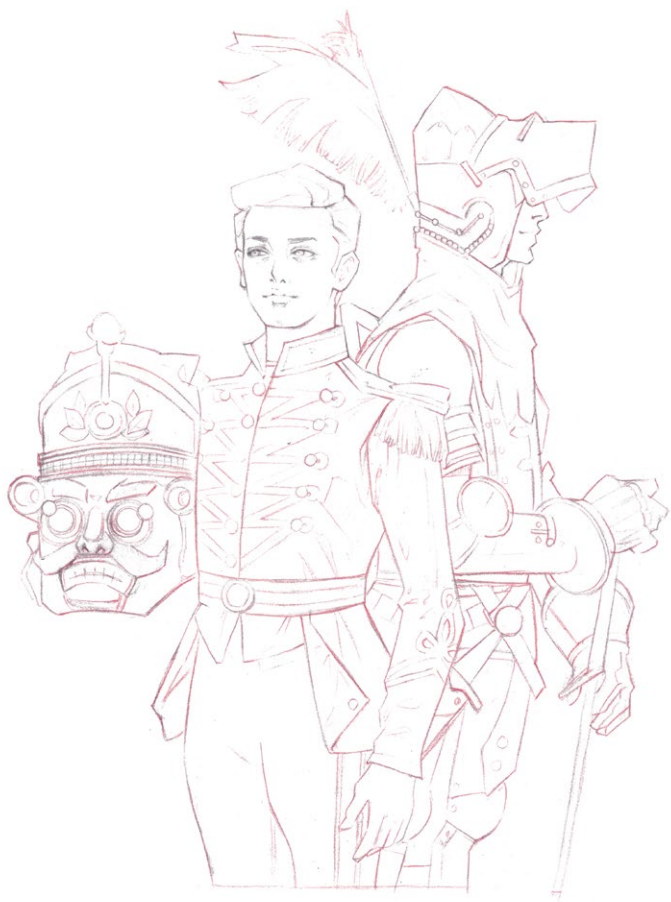
Чем сложнее задумка или образы героев, тем больше художнику нужно думать о том, как передать текстуры разных объектов. Сейчас мы потренируемся изображать текстуры костюмов, в которые одеты артисты балета «Щелкунчик». Металлический блеск деталей мы будем передавать с помощью различных техник живописи.

Напомню, что «Щелкунчик» — балет Петра Чайковского. Главная героиня, Мари, получает в подарок Щелкунчика. Тот вместе с небольшой армией елочных

игрушек противостоит Мышиному королю, одерживает победу и превращается в прекрасного принца. Фея Драже устраивает большой праздник в честь Мари и Щелкунчика, и Мари становится настоящей принцессой.

• **Материалы:** акварель разных цветов и тона кожи, гуашь.

• **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья кисть.

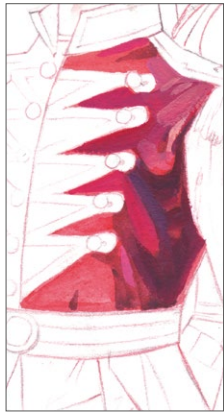

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- Гуашь W&N № 576 золотая пудра.
- ЯА бело-голубой (Vyakugun), охра желтая (Oudo), фиолетовый (Murasaki).

Раскрасим голову Щелкунчика-Принца.

2

- ЯА красный (Beni), фиолетовый (Murasaki), ультрамарин (Gunjo).

В оригинальной сказке и балете Щелкунчик, превращенный в принца, носит классическую европейскую военную форму с мундиром, называемым «гусарским». Такие мундиры широко распространились после XVII века и были в ходу до конца XIX века. Поскольку форма Щелкунчика ярко-красная, базовый красный нанесем методом заливки, а затем положим тени ультрамарином и фиолетовым.

3

- Гуашь W&N белая перманентная и базовая красная.
- ЯА бело-голубой (Vyakugun).

Смешаем бело-голубой и белую гуашь в основном цвете и тенях. Туда, где на поверхность одежды падает свет, нанесем густую красную гуашь. Мазки можно делать более резкими, это тоже поможет показать текстуру ткани.

4

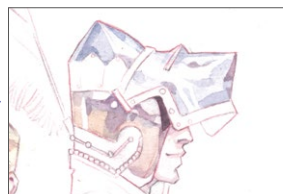
- Гуашь W&N белая перманентная.
- ЯА теплый желтый (Yamabuki), оранжевый (Daidairo), фиолетовый (Murasaki).

Нарисуем металлические пуговицы и низ мундира. Поскольку цвет пуговиц светлее, чем мундир, на красную основу нанесем белую гуашь.

5

- ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), теплый желтый (Yamabuki).
- Акварель Paul Rubens «Лунный фиолетовый», ShinHan № 414 тон кожи.

Чтобы изобразить белые гусарские штаны-лосины Щелкунчика, достаточно закрасить методом заливки подсвеченную поверхность бело-голубым и фиолетовым. Затем воротник, манжеты и эполеты окрасим методом заливки и перекрытия, а тени проработаем лунным фиолетовым.

6

- ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), теплый желтый (Yamabuki), красно-коричневый (Taisha), ультрамарин (Gunjo), черный (Kuro).
- Акварель ShinHan № 414 тон кожи.

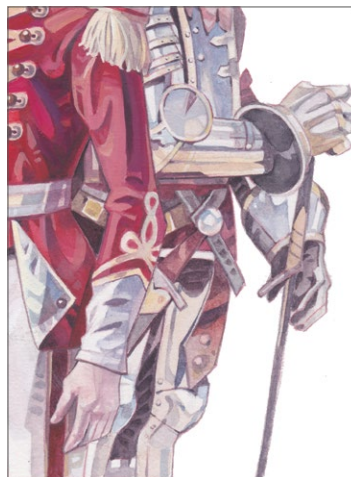
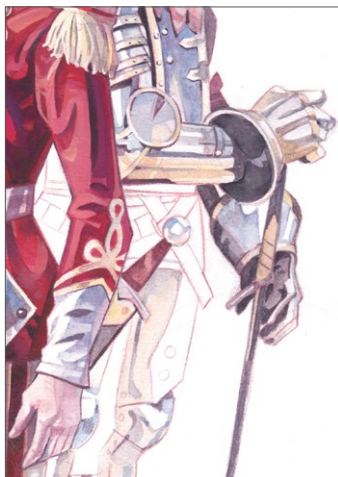
Когда Щелкунчик будет готов, добавим рядом с ним рыцаря. Сначала нарисуем лицо, затем шлем. Шлем проработаем с использованием техники, описанной в предыдущем примере. Эту технику можно свести к четырем этапам: определение контура бликов и отражений, наложение основного цвета, обозначение областей бликов, раскрашивание отражающих участков основным цветом и углубление подсветки.

7

• ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), теплый желтый (Yamabuki), красно-коричневый (Taisha), ультрамарин (Gunjo), оранжевый (Daidairo), черный (Kuro), красно-пурпурный (Botan).

Напишем верхнюю часть доспехов.

8

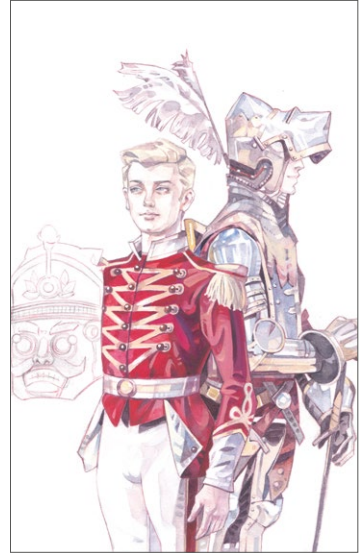
• Те же цвета.

Нарисуем перчатки, меч и нижнюю часть доспехов.

9

• ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), теплый желтый (Yamabuki).

Нарисуем на голове рыцаря аксессуар из перьев. Определим границы между светлым и темным, а затем растушуем заднюю подсвеченную поверхность, чтобы получить трехмерный эффект. Наконец, теплым желтым и фиолетовым нарисуем щит позади рыцаря.

10

• ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), теплый желтый (Yamabuki), красно-коричневый (Taisha), красный (Beni), оранжевый (Daidairo), черный (Kuro).

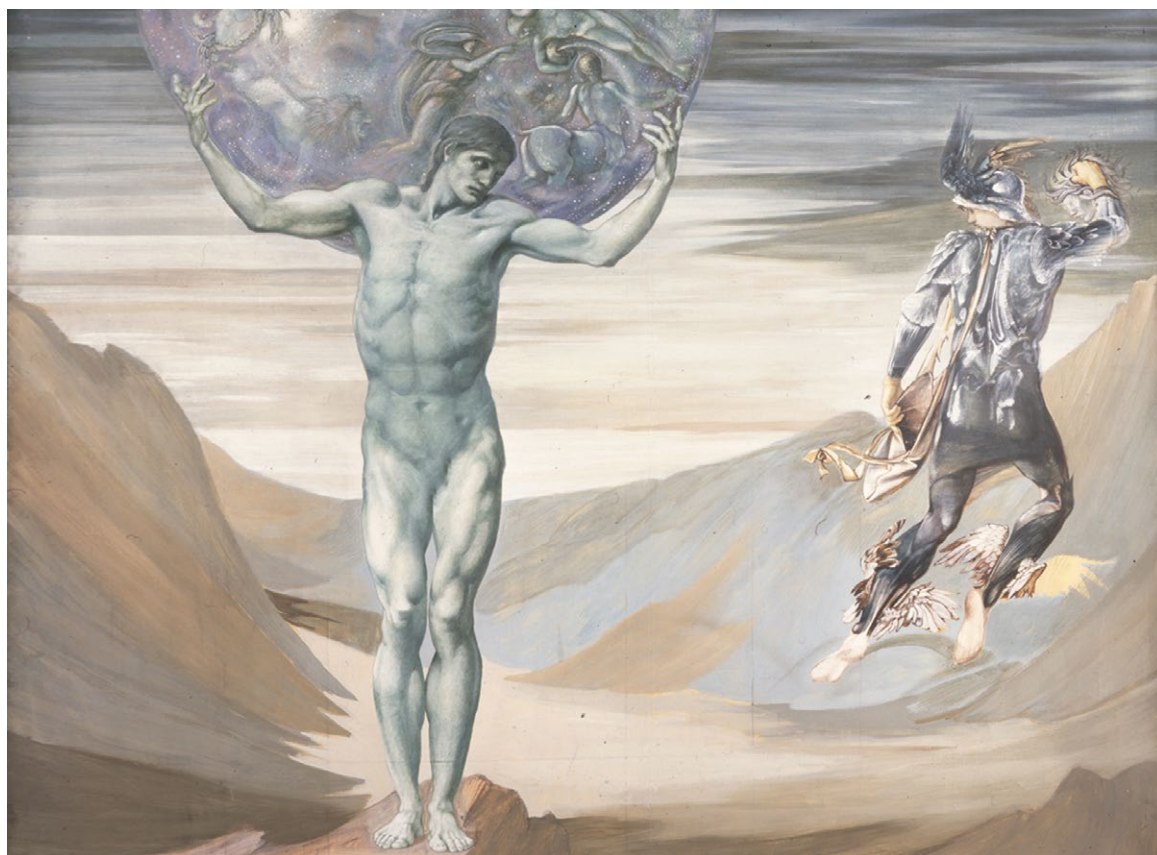
Нарисуем маску в руках Щелкунчика.

ТЕКСТУРА КАМНЯ

Практика рисования объектов окружающей среды может в целом улучшить технику живописи. Испокон веков художники помещали своих персонажей перед зданиями или в природных пейзажах, а не просто на определенных фонах или в интерьере, чтобы усилить глубину и многослойность изображения. В качестве примеров можно привести картину маслом «Качели» Жана Оноре Фрагонара (1732–1806), вдохновенную рококо, и «Купание Психеи» Фредерика Лейтона (1830–1896).

В сценах на открытом воздухе художники часто изображали персонажей на фоне камней или скал. Например, на картине Леонардо да Винчи «Мадонна в скалах», где Богоматерь стоит в гроте, мощные камни подчеркивают таинственность и безмятежность Девы Марии, младенцев и Ангела, а на картине Эдварда Берн-Джонса (1833–1898) об Атланте, который превращается в камень, мрачные горные вершины на заднем плане подчеркивают силу и мощь героев греческой мифологии.

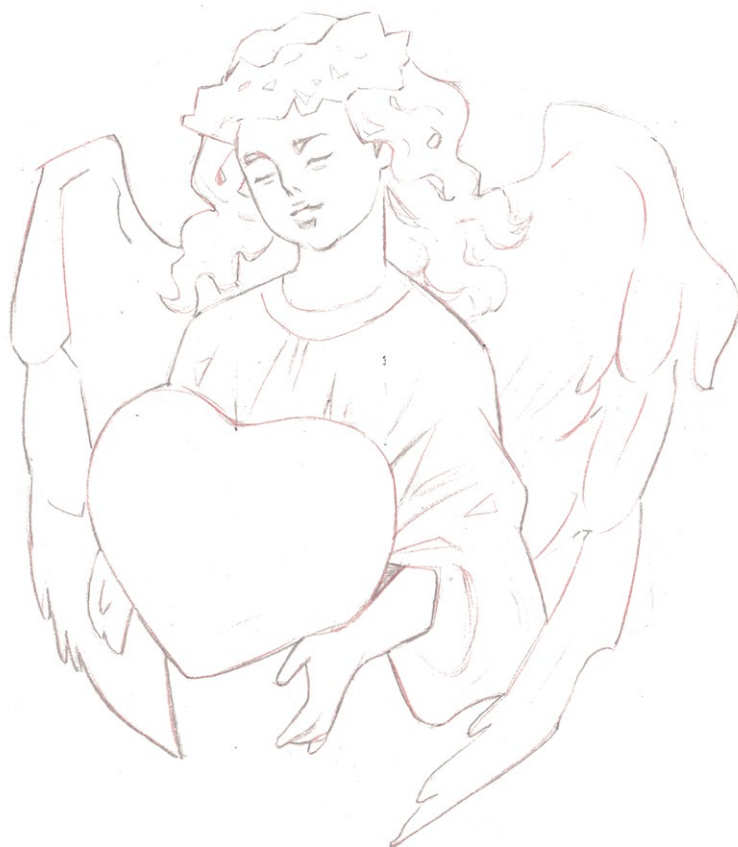

ПРАКТИКА: СТАТУЯ АНГЕЛА

Каменные статуи и резьба по камню повсеместно встречаются в классической европейской архитектуре и садах. Это отражение европейской культуры, истории и искусства. Готические церкви, например, — идеальное сочетание скульптуры и архитектуры: кроме статуй людей, церковные здания украшены каменной резьбой с изображениями животных или религиозных сюжетов.

Далее мы разберем технику изображения текстуры камня на примере статуи ангела.

- **Материалы:** акварель разных цветов и тона кожи.
- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья кисть.

1

• ЯА охра желтая (Oudo), теплый желтый (Yamabuki).

Добавим фон с использованием той же техники, что и в иллюстрации средневекового рыцаря.

2

• ЯА бело-голубой (Byakugun), черный (Kuro).

Чтобы передать текстуру старинного камня, используем бело-голубой и черный, создавая светло-серый фон. Воды на кисти должно быть не слишком много. При нанесении цвета важно обращать внимание на получающиеся цветовые блоки, чтобы выделить углы статуи.

3

• ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), черный (Kuro).

По высохшему фону лессировкой положим более темные цвета на освещенную сторону статуи и на более темные части головы и украшений.

4

- ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), черный (Kuro), охра желтая (Oudo).

Охрой нарисуем рельеф в верхней части каменной статуи. Чтобы подчеркнуть твердость камня, формы цветочных блоков нужно очертить как можно резче, а поверх наложить более темные цвета.

5

- ЯА охра желтая (Oudo), бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), черный (Kuro).

Нанеся цвет, не будем выделять каждую область. Переизбыток деталей может сделать иллюстрацию излишне громоздкой, поэтому достаточно только грубо обозначить освещенную и затененную стороны скульптуры.

ТЕКСТУРА КОЖИ

Обучаясь реалистичной иллюстрации, художнику важно детально рассматривать текстуру предмета, чтобы уловить ее особенности. Под текстурой в данном контексте понимается не только характер и особенности тканей, какого-либо реквизита, но и лица и тела изображаемых героев. На протяжении всей истории разные мастера писали портреты людей в разных стилях и с разной текстурой кожи. Возь-

мем, например картину «Астроном Никола Кратцер» кисти Ганса Гольбейна-младшего, написанную в 1528 году, и «Видение Иезекииля» Рафаэля, законченную в 1518 году. Ганс Гольбейн-младший писал кожу тонкой и гладкой, а фигура на полотне Рафаэля полна силы и красоты. Далее мы поговорим о том, как с помощью акварели передать особенности кожи изображаемых героев.

Базовый цвет кожи получается, если ввести небольшое количество желтого в оранжевый: к теплым тонам кожи можно добавить

немного оранжевого, а к холодным — немного голубого. Ниже приведены соотношения тонов для различных оттенков кожи.

ПРАКТИКА: РИСУНОК «ЮЖНЫЙ ПЛЯЖ»

На иллюстрации изображены двое мужчин, отдыхающих на пляже. Хотя небо, вода и пляж не видны, атмосфера косвенно передана через одежду, светотень, оттенки кожи героев. В частности, кожа, слегка покрасневшая от солнечного света, и контрастное освещение усиливают реалистичность фигур. Свет, тени и цвет оставляют пространство для воображения зрителя.

Когда на изображении больше одной фигуры, важно различать не только цвета одежды и волос, но и оттенки кожи, чтобы

иллюстрация вышла более сочной. У обоих мужчин светлая кожа, но у левого более теплый тон, а у правого — более холодный. Основной тон кожи одинаков и для теплых, и для холодных тонов. Разберем далее подробнее.

- **Материалы:** акварель разных цветов и тона кожи, гуашь.
- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья кисть.

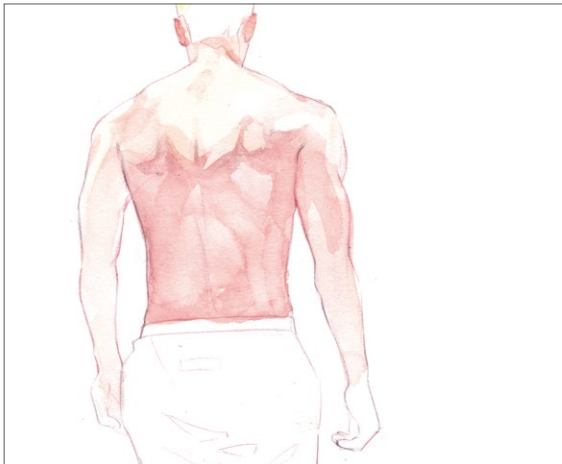

1

• ЯА теплый желтый (Yamabuki).

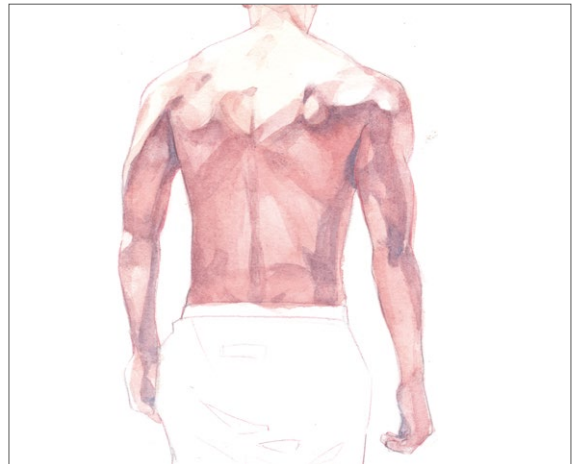
После смешения красок приступим к нанесению цвета. Поскольку источник света на иллюстрации расположен прямо сверху, возьмем теплый желтый и окрасим область, на которую падает свет.

2

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- Гуашь W&N № 576 золотая пудра.
- ЯА оранжевый (Daidairo), бело-голубой (Byakugun).

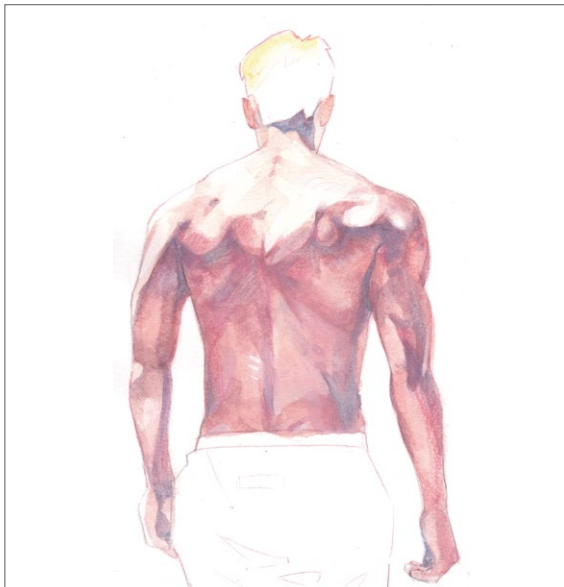
Кожа персонажа слева более теплого тона, поэтому в качестве основного цвета мы смешаем оранжевый и небольшое количество белого. Нанесем цвет и наметим фактуру спины методом живописи по-сырому.

3

- ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), красно-пурпурный (Botan).

Смешаем фиолетовый и красно-пурпурный с базовым цветом кожи, затемняя спину и руки.

4

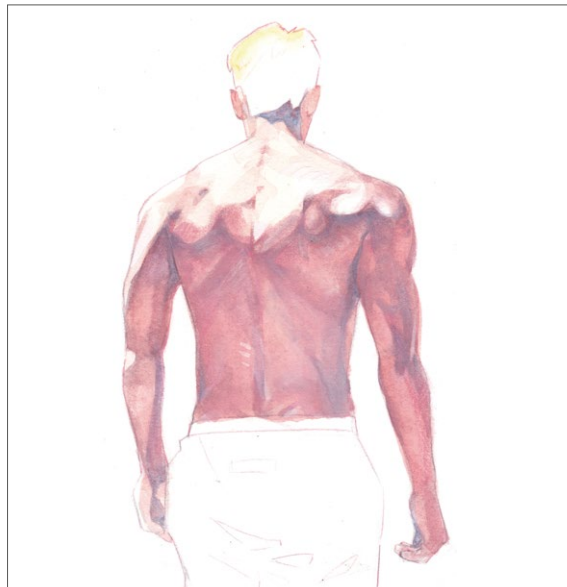
- ЯА киноварь (Shu), фиолетовый (Murasaki).
- Гуашь W&N, белая перманентная.

Далее смешаем темные оттенки с киноварью и фиолетовым. Продолжим очерчивать мышечный контур. Белой гуашью высветлим спину.

6

- ЯА фиолетовый (Murasaki), черный (Kuro), ультрамарин (Gunjo), красно-пурпурный (Botan).

Смешаем фиолетовый, черный и ультрамарин и сосредоточимся на рисовании освещенной стороны волос персонажа слева. Героя с правой стороны рисунка можно проработать так же, как и персонажа слева, за исключением того, что кожа должна быть более холодного оттенка; поэтому стоит не добавлять в замес слишком много красного.

5

- ЯА киноварь (Shu).
- Гуашь W&N белая перманентная и базовая красная.

Если чрезмерно увлечься изображением мышц, можно получить пятнистую кожу, поэтому для объединения всех оттенков допустимо использовать тона кожи, киноварь и белую гуашь.

7

- ЯА теплый желтый (Yatabuki), киноварь (Shu), черный (Kuro), охра желтая (Oudo), бело-голубой (Byakugun).

- Гуашь W&N белая перманентная, синяя перманентная.

Раскрасим голову персонажа справа, ноги и шорты обоих героев.

ИГРА СВЕТА И ТЕНИ

Контраст света и тени может усилить эффект от картины и создать ощущение, будто источник света, находящийся вне бумаги, направлен на изображенный объект. Мастера живописи часто используют разные оттенки, чтобы усилить спектр градиентных цветов для достижения нужного эффекта. Один из признаков высокого мастерства — умение воплотить тоновый контраст. Правильный контраст света и тени не только создает визуальный эффект, похожий на реальное освещение, но и делает объект объемным.

Испанский художник Хоакин Соролья-и-Бастида (1863–1923) — известный ма-

стер по работе со светом и тенью. Он работал в стиле импрессионизма, изображая важные моменты повседневной жизни людей, в основном вдохновляясь природной красотой его родной Валенсии, например золотыми песками и ослепительным светом моря. Пример работы с сильными контрастами света и тени, яркими цветами и спонтанными мазками — картина «Шитье паруса», законченная в 1896 году. Она демонстрирует умение художника видеть свет и тень и работать с теплыми и холодными тонами; в итоге создается ощущение, будто герои готовы сойти с полотна.

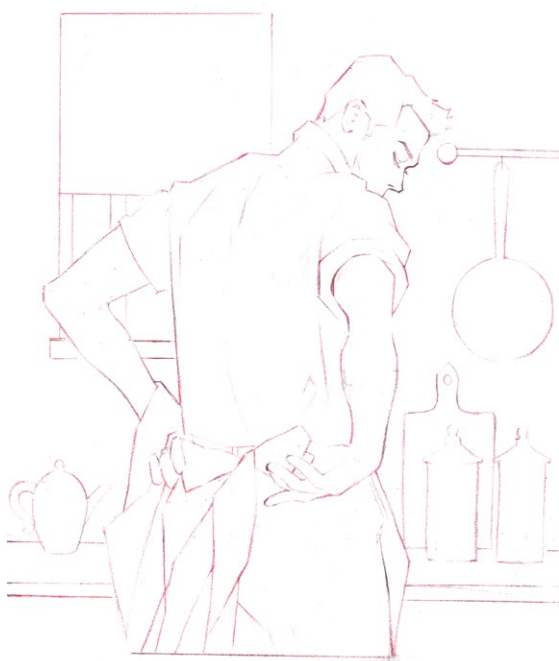

ПРАКТИКА: РИСУНОК «МУЖЧИНА В ФАРТУКЕ»

Ниже разберем, как использовать краски, чтобы передать эффект света.

- **Материалы:** акварель разных цветов и тона кожи, гуашь.
- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья кисть.

Вначале нужно определить участки света и тени. На наброске не нужны четкие линии между светом и тенью, поэтому можно начать с эскиза с грубо отмеченными областями (эти участки можно отметить цветом в Photoshop).

1

- ЯА теплый желтый (Yamabuki).

Возьмем разбавленный теплый желтый, чтобы обозначить светлый цвет и распределить на изображении области света и тени.

2

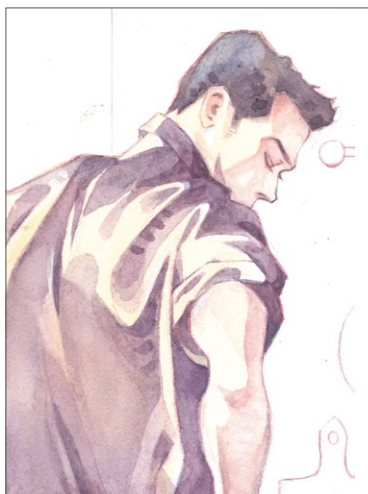
- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- Гуашь W&N № 576 золотая пудра.
- ЯА оранжевый (Daidairo), бело-голубой (Byakugun), ультрамарин (Gunjo), черный (Kuro), теплый желтый (Yamabuki).

Проработаем цвет кожи героя. Нам нужно создать естественные переходы между светом и тенью. Нарисуем освещенную часть волос в соответствии с направлением источника света и распределим цвет от макушки головы к линии роста волос. Затем закрасим спину персонажа теплым желтым цветом методом заливки.

3

- ЯА фиолетовый (Murasaki), охра желтая (Oudo), темно-коричневый (Taisha), теплый желтый (Yamabuki).
- Гуашь W&N белая перманентная.

Положим цвет на освещенную сторону спины. Здесь важна техника переходов между светлым и темным: чем сильнее свет, тем менее заметен цвет, поэтому контраст между светлым и темным может зависеть от интенсивности света.

Свет на нашей иллюстрации довольно резкий, поэтому переход между складками одежды очевиден. Брюки окрасим гуашью, но коричневые тона, получившиеся при смешении коричневой акварели и белой гуаши, не сглаживают свет и тень, а лишь подчеркивают подсветку. Небольшое количество теплого желтого используем, чтобы выровнять детали фартука, на которые падает свет, а потом для обозначения складок добавим фиолетовый.

4

- ЯА бело-голубой (Byakugun), красный (Beni), теплый желтый (Yamabuki), фиолетовый (Murasaki), охра желтая (Oudo), красно-коричневый (Taisha), черный (Kuro).
- Гуашь W&N, белая перманентная.

Нарисуем предметы на заднем плане. Независимо от сложности основного объекта, на иллюстрации должна появиться сквозная композиционная направляющая между светом и тенью. Лучше намечать эту границу еще на этапе создания эскиза, можно даже мысленно превратить объекты в комбинацию геометрических фигур, тем самым упростив процесс рисования.

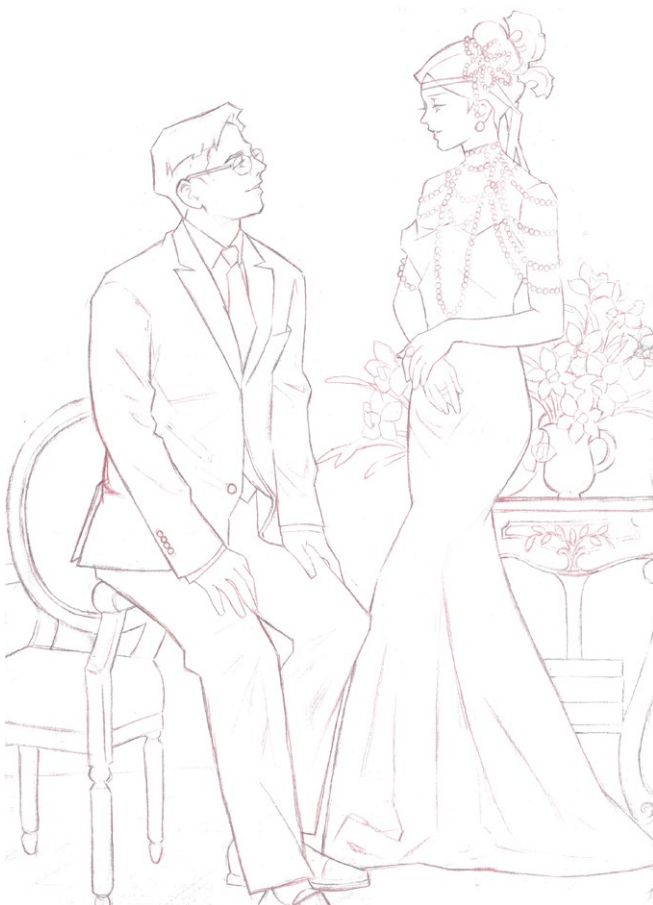

ПРАКТИКА: РИСУНОК «ТАЙНЫЙ ЯЗЫК»

Это еще один пример, в котором мы потребуемся работать с эффектом света. Разница с предыдущей иллюстрацией в том, что здесь есть не только свет, но и падающие тени. Горизонтальные тени на костюме джентльмена слева — проекция жалюзи в свете солнца. Рисуя персонажей в повседневной обстановке, важно сосредоточиться на влиянии окружающих предметов на фигуру, особенно на свет и тень. Например, рисуя кого-то в тени дерева,

перед окном или у кромки воды, нужно помнить про формы тени и отражения света. Тщательная проработка света и тени может значительно усилить живость картины и сделать ее более насыщенной.

- **Материалы:** акварель разных цветов и тона, оттенки кожи, гуашь.
- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья и нейлоновая кисти.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА киноварь (Shu), бело-голубой (Byakugun).

Прорабатывая кожу персонажей, нужно помнить, что у женщин она обычно светлее, чем у мужчин; поэтому для создания тени на руках и шеи женщины добавим немного белого цвета, чуть больше киновари можно нанести на щеки.

2

- ЯА бело-голубой (Byakugun), теплый желтый (Yatabuki), темно-коричневый (Kogecha), красный (Beni).
- Акварель Paul Rubens «Лунный фиолетовый».

Напишем пиджак мужчины. Так как нам нужно нарисовать свет, проникающий через жалюзи, уже сейчас наметим его контуры. Добавим волосы, проработаем черты лица обоих персонажей и очки у героя. Методом заливки нанесем теплый желтый, чтобы закрасить полосы света.

Жалюзи имеют понятную форму, их составные элементы создают параллельные линии, которые для рисунка можно доработать с помощью Photoshop.

3

- Гуашь W&N белая перманентная.
- ЯА фиолетовый (Murasaki), красно-коричневый (Taisha), черный (Kuro).

Нейлоновой кистью наберем белую гуашь и осветлим складки на пиджаке.

4

- ЯА черный (Kuro), темно-коричневый (Kogecha).
- Гуашь W&N белая перманентная.

Брюки проработаем так же, как и пиджак. Используем метод заливки, затем возьмем белую гуашь и углубим затененные участки.

5

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), красно-коричневый (Taisha), темно-коричневый (Kogecha).
- Гуашь W&N белая перманентная.

Белое платье героини начнем с бледно-желтого (разбавленного теплого желтого), чтобы слегка подкрасить освещенную сторону верхней части; затем линию талии, юбку и складки окрасим замесом бело-голубого, фиолетового и коричневого. Для прорисовки деталей сначала воспользуемся методом заливки, после чего обозначим тени от отделки.

6

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), фиолетовый (Murasaki).
- Гуашь W&N белая перманентная.

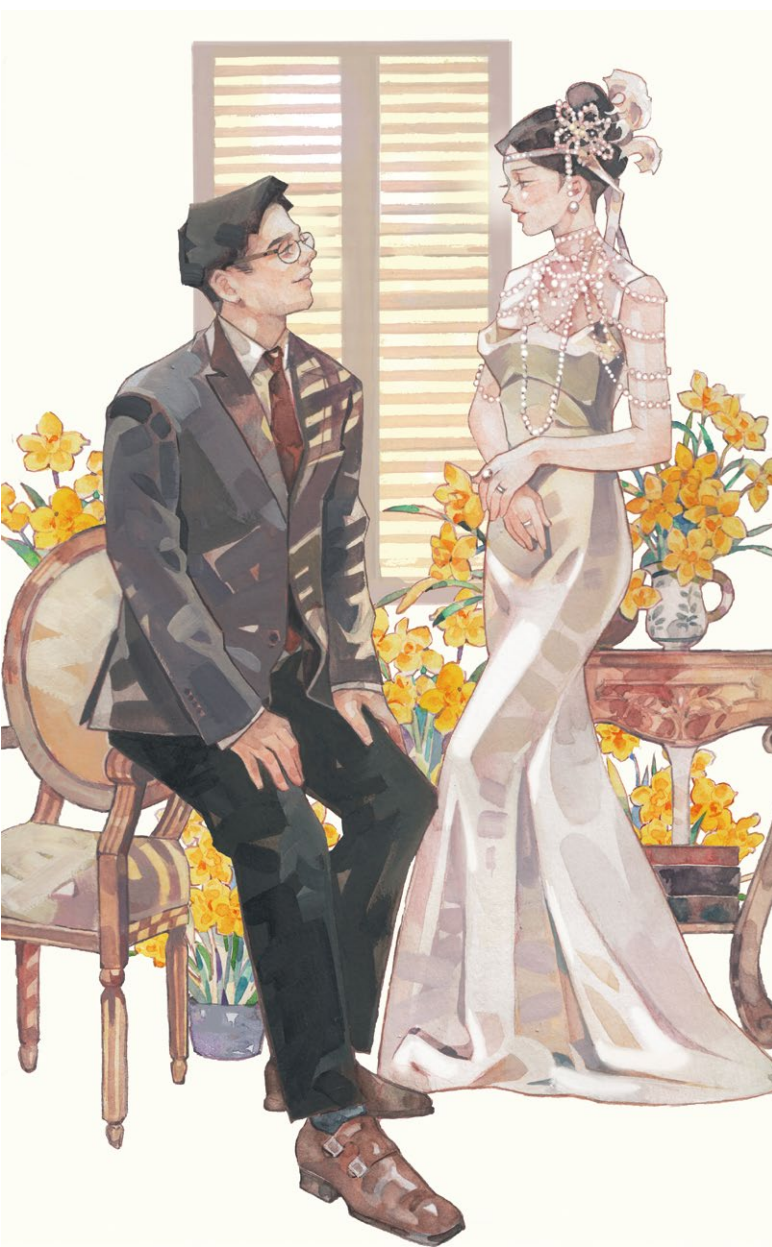
Снова выделим светлые участки белой гуашью, смешанной с теплым желтым и фиолетовым, чтобы отразить светотеневые переходы. Проработаем украшение на голове и серьги.

7

• ЯА теплый желтый (Yamabuki), оранжевый (Daidairo), бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), темно-коричневый (Taisha), ультрамарин (Gunjo), желто-зеленый (Kikusa).

Окрашивая фон, также нужно учитывать свет и тень. Можно использовать фиолетовый, чтобы усилить затененные области. Букеты нарциссов на заднем плане напишем лессировками и в последнюю очередь проработаем жалюзи.

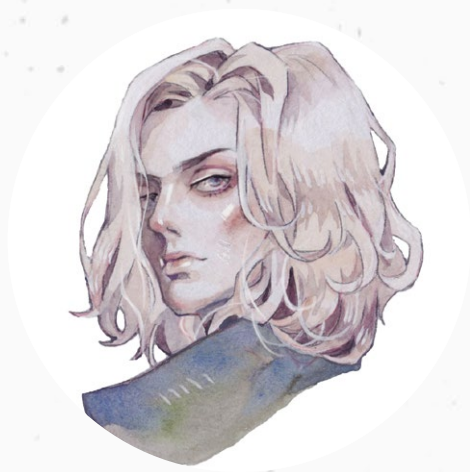

◆ Глава восьмая ◆

8

ФОН И РЕКВИЗИТ

Использование фонов | Создание иллюстрации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНОВ

Суть реалистичной иллюстрации заключается в достоверности изображаемых фактов. Определение достоверности давно вызывает споры, и даже некоторые классические документальные и фотографические работы не достигают ее, оставаясь на уровне «видеть — значит верить». Например, в антропологическом документальном фильме «Нанук с Севера» режиссер Роберт Флаэрти придумал инуита по имени Нанук. Чтобы инуиты выглядели более примитивными, чем они есть на самом деле, Флаэрти натренировал настоящих инуитов, которые помогали ему. Во время съемок «актеры» в зависимости от сюжета изображали, как строят иглу на ветру или используют гарпуны для охоты на морских львов. Хотя инуиты уже жили современной жизнью и сменили гарпуны на ружья, Роберт Флаэрти попросил актеров использовать гарпуны, как их предки, чтобы воссоздать исторические сцены.

Соответствует ли «Нанук» реальности? Формально нет. Ведь инуиты в документальном фильме не такие, как на самом деле. Они «играют», а не демонстрируют свою настоящую жизнь. С другой стороны, местные инуиты сотрудничали с Робертом Флаэрти, чтобы воссоздать жизнь своих предков, трансформируя и создавая «настоящее» методом реконструкции. Документальный фильм устанавливает прямую связь между изображением и ре-

альностью, но это идеализация, «переговоры» между реальностью и изображением.

А реалистичная иллюстрация — это не воспроизведение реальности, а скорее ее переосмысление через художественное манипулирование ею, показывающее понимание реальности художником. Реалистичная иллюстрация требует не только внимания к характеристикам персонажей, но и умелого использования фонов и реквизита. Как контекст, в котором рассказывается история в повествовательной литературе, служит для подчеркивания темы, придавая истории логику и связь с конкретным временем, так и фон и реквизит в реалистичной иллюстрации играют важную роль. С их помощью можно усилить напряжение картины и ее воздействие на зрителя. При этом фоны и реквизит косвенно тоже раскрывают личность и эмоции персонажей.

При разработке реквизита и фона стоит исходить из сюжета картины. Здесь все как в театре: можно использовать разные декорации в рамках одной постановки или один и тот же набор реквизита для разных спектаклей.

В классической портретной живописи, например, фоны картин можно разделить на две большие категории: декоративные и сюжетные. Конечно, в каждой из них есть несколько подкатегорий.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОНЫ

Декоративные фоны можно разделить на простые, стилизованные и шаблонные.

Простой фон

Тип фона, окрашенный в один цвет или имеющий простые цветочные вариации. Используется только в качестве задника для главного персонажа и широко применяется в портретах. Например, портрет Елизаветы I в Национальной портретной галерее в Лондоне написан на темно-красном фоне, причем левая часть темнее, а правая слегка подсвечена, но это не бросается в глаза. Единственная цель такого фона — выделить главного персонажа. В данном случае темно-красный фон картины оттеняет украшенное драгоценностями платье, подчеркивая элегантность королевы.

Узорчатые фоны

Этот тип фона часто включает стилизованные мотивы и символы, чтобы усилить общее настроение. В целом он часто воспринимается как единое целое с главной фигурой на картине, но не несет какого-либо особого смысла, подобно узорчатой рамке на листе бумаги. Пример такого фона — на картине «Любовь Данте», написанной в 1860 году и подаренной галерее Тейт. Работа разделена диагональной линией: свет идет из левого верхнего угла в правый нижний, а ангел в центре держит солнечные часы, которые художник не проработал.

Шаблонные фоны

В данном случае фигура помещается в определенное пространство. Картины с таким фоном часто встречаются среди фресок в европейских церквях. Один из примеров — «Мадонна с младенцем» Карло Кривелли 1476 года для главного алтаря церкви Сан-Доменико в Италии. Такое размещение персонажей в определенном пространстве копировали и художники, жившие значительно позже, а Альфонс Муха (1860–1939) часто использовал этот тип фона для своих декоративных работ.

СЮЖЕТНЫЕ ФОНЫ

Сюжетные фоны бывают природными и архитектурными. В коллекции галереи Тейт, например, представлены картины «Благовещение» Артура Хакера (1858–1919) и «Меж двух огней» Фрэнсиса Дэвиса Миллет (1846–1912), на которых мы видим в качестве фона деревья, цветы, а также интерьер или здания.

Для сюжетных фонов также нужно продумывать детали. Вымышленные элементы часто используются на картинах мифологической или научно-фантастической тематики, и такие работы требуют от художника вдохновения, которое исходит из накопленного и осмысленного повседневного опыта.

Далее мы разберем примеры сложных иллюстраций с фонами.

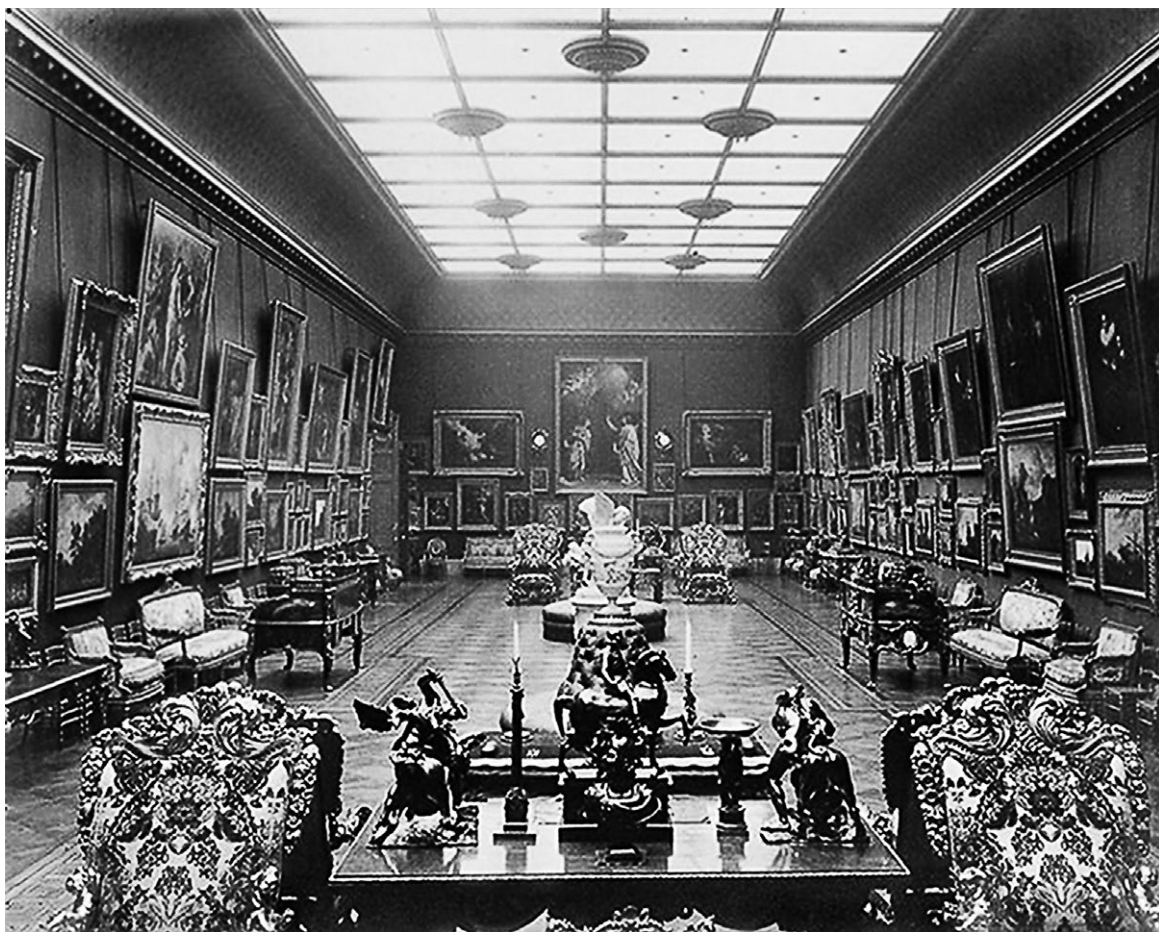
ПРАКТИКА: РИСУНОК «ХЕРТФОРД-ХАУС»

Источник вдохновения

На предлагаемой иллюстрации «Хертфорд-Хаус» четверо джентльменов наслаждаются послеобеденным чаем и непринужденно общаются. На создание такого фона меня вдохновили интерьеры особняка Хертфорда, который я посетила в Лондоне. Здание построено в 1797 году и открыто для публики с 1900 года как частный музей (коллекция Уоллеса). На снимке ниже — особняк Хертфорда в 1888 году.

В главном зале представлены произведения искусства, собранные семьей Хертфордов, в том числе знаменитые картины, мебель, фарфор, оружие, доспехи и т. д. Внутреннее убранство и обстановка по-прежнему сохраняют первоначальный стиль, но и сам особняк — произведение искусства.

Большинство элементов фона картины взято из комнаты на втором этаже.

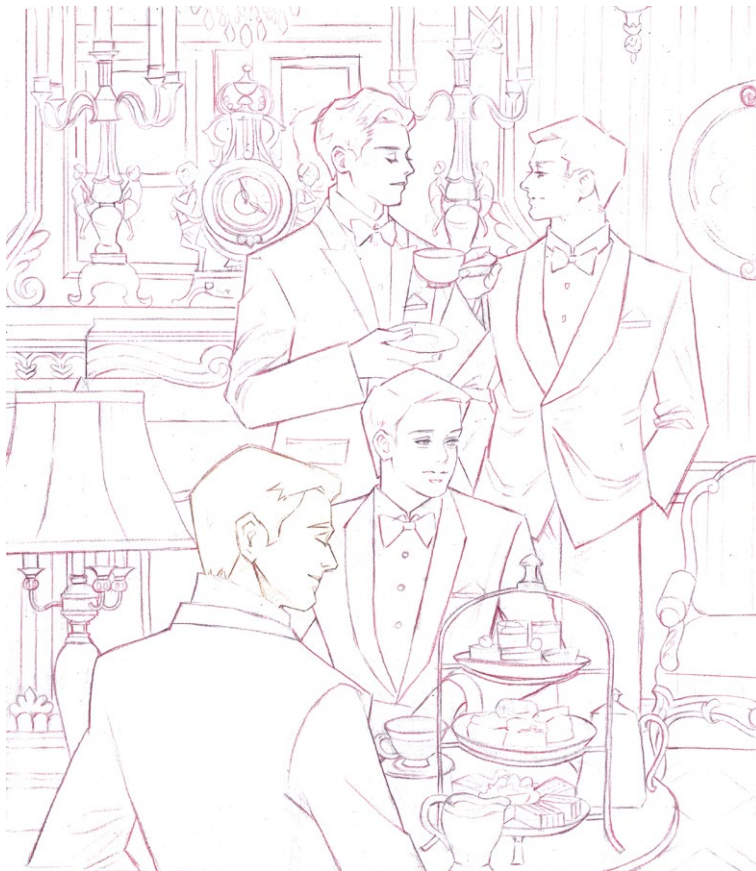

Анализ ключевых моментов

Поскольку на иллюстрации несколько персонажей, можно начать с эскиза, чтобы проработать пространственные отношения, размеры и пропорции, жесты и движения всех четверых, а также связь между задним планом и реквизитом.

• **Материалы:** акварель разных цветов и тона кожи, гуашь.

• **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья кисть.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтая.
 - ЯА фиолетовый (Murasaki), теплый желтый (Yamabuki).
- Раскрасим лица, шеи, руки, волосы и одежду персонажей в соответствии с техниками, описанными в предыдущих главах. Прорабатываем героев последовательно начиная с тех, что на переднем плане.

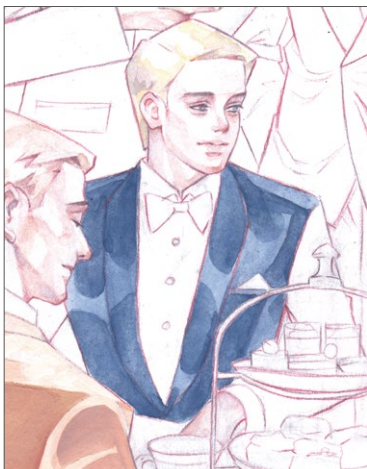
2

- ЯА охра желтая (Oudo).
- Персонаж на переднем плане одет в костюм цвета верблюжьей шерсти, этот цвет мы можем использовать как основной, а затем положим сверху дополнительные слои, оставляя более светлыми складки.

3

- Гуашь перманентная белая, желтая, коричневая.
 - ЯА охра желтая (Oudo).
- Используя белую и желтую гуашь, смешанную с охрой, выделим ту сторону костюма, на которую падает свет. Далее коричневой и желтой гуашью углубим затененные участки.

4

- ЯА голубой (Mizu), ультрамарин (Gunjo).
 - Гуашь W&N белая перманентная.
- Проработаем аналогично костюмы всех персонажей от ближнего к дальнему, от светлого к темному. Костюм второго персонажа окрасим в ультрамарин.

5

- ЯА красно-коричневый (Taisha), темно-коричневый (Kogecha).

- Гуашь W&N белая перманентная.

У третьего персонажа будет коричневый смокинг.

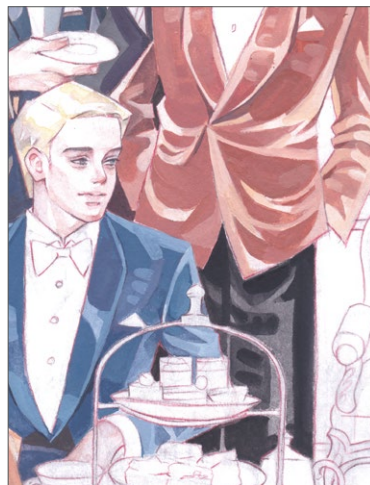

6

- ЯА черный (Kuro), темно-коричневый (Kogecha), ультрамарин (Gunjo).

- Гуашь перманентная белая.

Четвертому герою сделаем черный смокинг.

7

- ЯА черный (Kuro), фиолетовый (Murasaki).

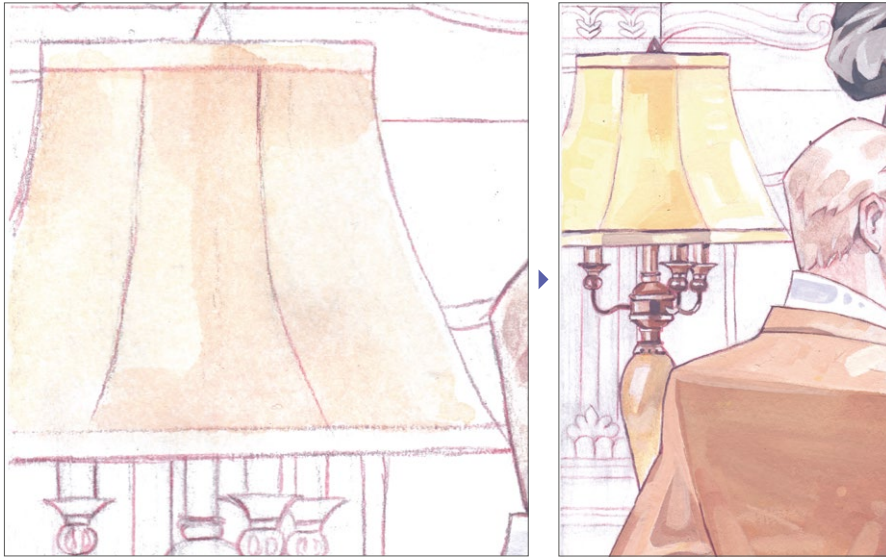
Проработаем брюки третьего персонажа черным цветом.

8

- ЯА черный (Kuro), красно-коричневый (Taisha), теплый желтый (Yamabuki), белоголубой (Byakugun).

Раскрасим рубашки, галстуки, а также чашку и блюдце в руках у джентельмена в черном смокинге.

9

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), красно-пурпурный (Botan), фиолетовый (Murasaki).

Закончив писать людей, перейдем к фону и реквизиту. В нашем примере на переднем плане находится лампа, закуски, чайный сервиз и ковер, на заднем — камин, зеркало, пара подсвечников, часы, стул и настенные украшения. Начнем с лампы в левой части рисунка и будем двигаться вверх. Материалы объектов, которые мы рисуем, различаются, а значит, у нас должны быть разные формы бликов и цветовых переходов, поэтому важно проанализировать положение каждого предмета на картинке прежде, чем приступить к его обработке.

10

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), красно-пурпурный (Botan), красно-коричневый (Taisha).

Нарисуем камин на заднем плане. Резьба на камине замысловатая, поэтому для изображения основных узоров и отражающей поверхности будем использовать маленькую беличью кисть.

11

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo).

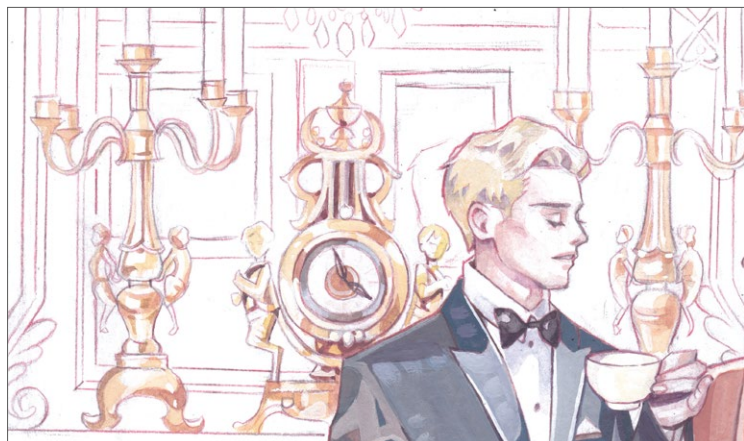
Нарисуем каминные часы и пару подсвечников. В обстановке традиционных британских домов часто встречаются такие изысканные украшения или целые коллекции предметов: подсвечники, вазы, часы, скульптуры и т. д. Подсвечники и часы в нашем примере сделаны из металла.

12

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), красно-пурпурный (Botan), фиолетовый (Murasaki).

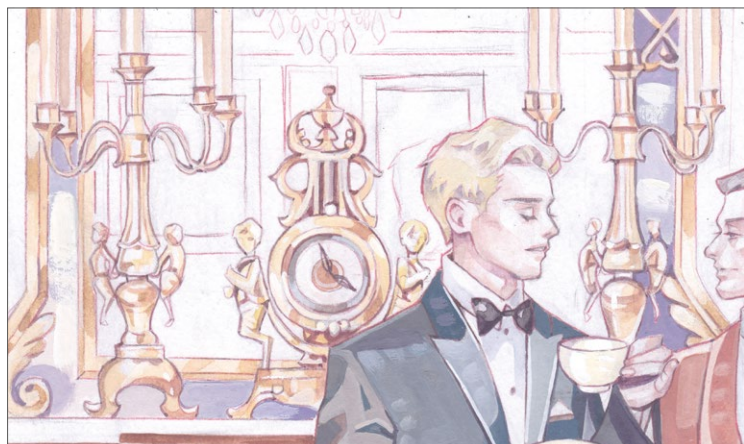
Общий цвет декора бледно-желтый. Украшения на часах и канделябрах очень затейливые, поэтому для них нужны сразу несколько маленьких беличьих кисточек. Прорабатывая детали, важно следить, чтобы кисти не набирали много воды.

13

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), красно-пурпурный (Botan), фиолетовый (Murasaki).

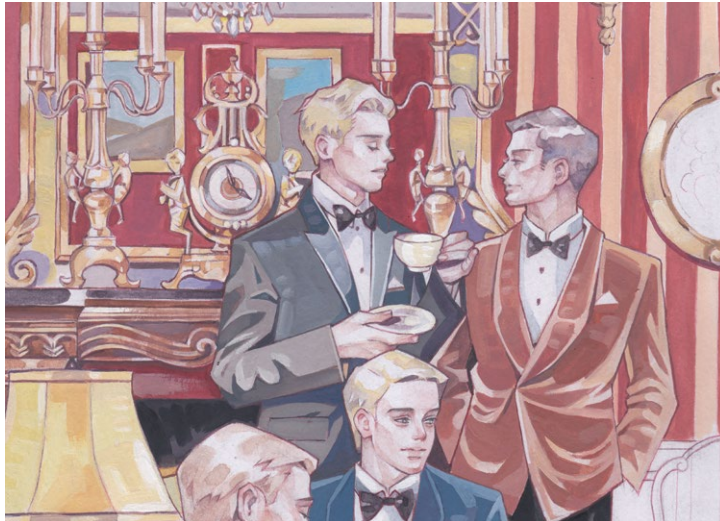
Проработаем металлические часы и рамы зеркала.

14

• ЯА бело-голубой (Byakugun), оливково-зеленый (Uguisu), красный (Beni), теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo).

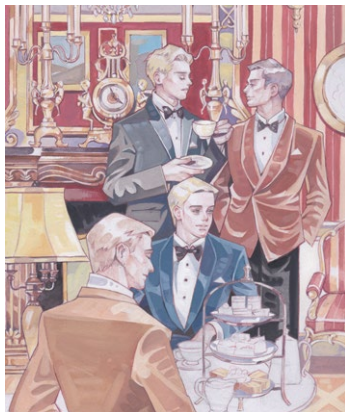
В зеркальных элементах могут отражаться предметы противоположной стороны помещения. Но здесь нужно выстроить приоритетность: если в зеркалах не отображается главный герой иллюстрации, и само изображение в рамке стоит сделать расфокусированным. Правую раму зеркала окрасим смесью охры и теплого желтого.

15

• ЯА бело-голубой (Byakugun), оливково-зеленый (Uguisu), красный (Beni), теплый желтый (Yamabuki), фиолетовый (Murasaki), киноварь (Shu).

Стены, круглый стол, чайный сервиз, обои, ковер, стулья и потолочную люстру напишем методами заливки и лессировки. Круглую раму украсим теплым желтым, а фигуру в правой раме сделаем черной акварелью.

.....
Эта иллюстрация имеет сложную композицию, поэтому требует терпения и определенного мастерства, но процесс ее создания поможет заодно развить имеющиеся навыки.

ПРАКТИКА: РИСУНОК «ЗВАНЫЙ УЖИН»

Источник вдохновения

На следующей работе изображены три фигуры, справа налево: студент, гость и официант. Студент беседует с гостем, пока официант подливает вино.

Источником вдохновения для создания этой работы стал мой приезд в Тринити-колледж, куда меня пригласили прочесть лекцию.

В таких исторических учебных заведениях, как Кембридж и Оксфорд в Великобритании, регулярно проводят званые ужины. Сотрудники сидят за длинными столами, а студенты — за столами, перпендикулярными им. Такая рассадка проиллюстрирована в романах о Гарри Поттере, а также в известных экранизациях. Поскольку это официальное мероприятие, необходимо соблюдать определенные ритуалы и церемонии. Перед началом ужина все встают и произносят молитву на латыни, студенты рассаживаются после того, как сотрудники займут свои места. По окончании трапезы студенты должны стоять и ждать, пока сотрудники уйдут. Кроме того, на таких ужинах могут присутствовать приглашенные гости, они всегда приходят в смокингах, а студенты надевают черную мантию колледжа. Именно в такую мантию облачен и персонаж на нашей иллюстрации, что указывает на его статус.

Персонажи находятся примерно на одном уровне, поэтому не нужно уделять особое внимание расстоянию до них. Важно только не упустить тот момент, что пропорции молодого человека, который сидит, и официанта должны быть соразмерными.

- **Материалы:** акварель, гуашь.
- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, нейлоновые и беличьи кисти.

Главная задача в этом примере — тщательно прорисовать персонажей и детали вокруг. Работая над подобными иллюстрациями, важно сразу определить, будет ли это рисунок с натуры или полет фантазии. Если это рисунок с натуры, картина должна быть реалистичной, необходимо отобразить свет, тени, объекты и передать цвета. Если это выдуманный эпизод, можно дать волю воображению. На самом деле, даже «документальная» иллюстрация является субъективной обработкой деталей художником. Иллюстрации, которые художник придумывает сам, могут быть более сложными и разнообразными, а одежда, реквизит и обстановка — отсылать к различным реальным ситуациям.

1

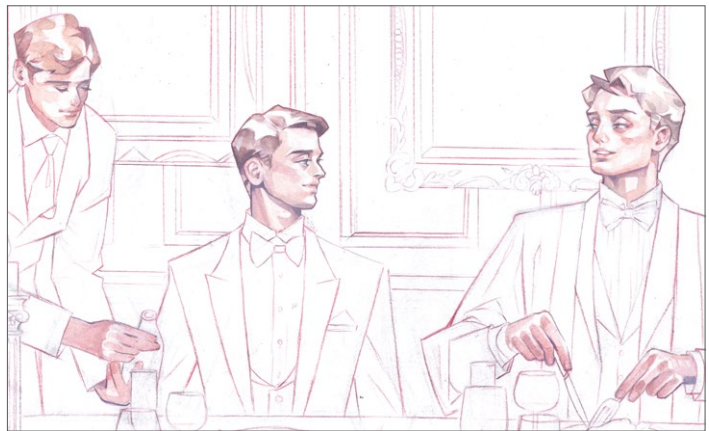
- ЯА киноварь (Shu), темно-коричневый (Kogecha), черный (Kuro), фиолетовый (Murasaki).
- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.

Тон кожи персонажей и оттенки костюмов напишем в соответствии с приемами, описанными в предыдущих главах. Начнем с лица и шеи студента, сидящего с правой стороны.

2

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), темно-коричневый (Kogecha), красно-коричневый (Taisha), бело-голубой (Byakugun).
- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.

Нарисуем волосы и руки студента, голову и шею гостя, а также голову, шею и руки официанта.

3

- ЯА фиолетовый (Murasaki).

Нанесем базовый цвет на мантию студента.

4

- ЯА фиолетовый (Murasaki), черный (Kuro), теплый желтый (Yamabuki), красно-пурпурный (Botan).
- Гуашь W&N, белая перманентная.

Методом наложения раскрасим смокинг, жилет, рубашку, галстук-бабочку.

5

- ЯА фиолетовый (Murasaki), черный (Kuro), теплый желтый (Yamabuki).
- Гуашь W&N белая перманентная.

Напишем костюм гостя. Используем теплый желтый и белую гуашь, чтобы подчеркнуть блеск ткани.

6

- ЯА черный (Kuro), теплый желтый (Yamabuki).
- Акварель Paul Rubens «Лунный фиолетовый».
- Гуашь W&N белая перманентная.

Нарисуем одежду официанта. Затем раскрасим подсвечник со свечой замесом теплого желтого и белой гуаши.

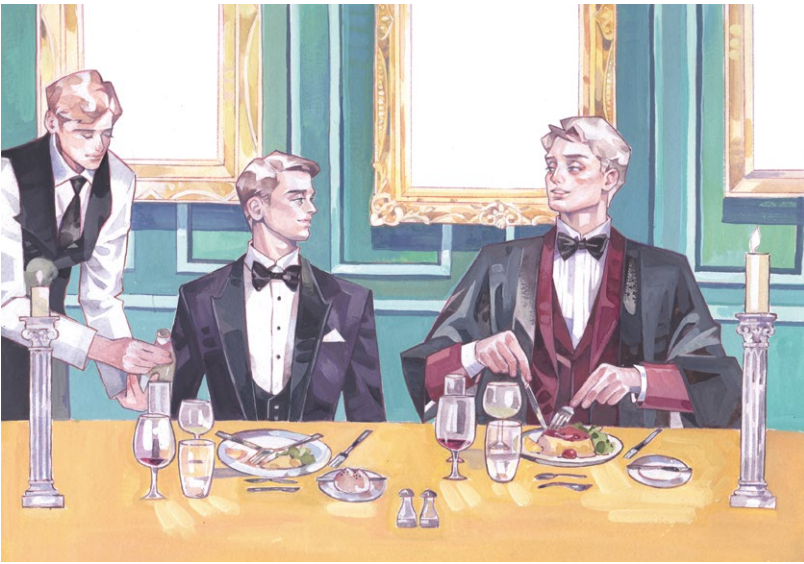

7

• ЯА бело-голубой (Byakugun), голубой (Mizu), теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), красный (Beni), черный (Kuro), красно-коричневый (Taisha).

Галстук официанта и бабочки гостя и студента окрасим в черный, проработаем бело-голубым и фиолетовым рубашки, затем прорисуем детали. Среди реквизита в этой работе — римские подсвечники и винные бокалы. Стол и фон нарисуем методом заливки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНОВ

Хотя эта техника может показаться не слишком сложной, сила нажатия кистью влияет на то, как передается цвет. Если на фоне есть большие заливки определенного цвета, важно смешивать цвета за один прием, чтобы избежать повторного смешивания, которое может привести к несоответствиям. Для этой работы лучше использовать нейлоновую кисть с твердым ворсом, чтобы границы цветовых пятен были чистыми и четкими.

ПРАКТИКА: РИСУНОК «БАЛАНС»

Источник вдохновения

На эту работу меня вдохновили состязания в горских играх. Шотландские горские игры имеют долгую историю, испокон веков члены кланов соревновались друг с другом. Некоторые ученые считают, что игры горцев помогали вождям выбрать себе телохранителей и воинов. Сначала такие соревнования воспринимались как военные состязания, а победители считались сильными и храбрыми воинами. Сегодня горские игры по-прежнему сохраняют разные традиционные виды состязаний, и все они проходят под прекрасную музыку в зажигательной атмосфере.

Хайлендская корова — символ Шотландского нагорья и самая древняя из всех сохранившихся пород скота, одомашненная человеком еще в XII веке. Таких коров с остроконечными рогами и густой ниспадающей «челкой», закрывающей глаза, можно увидеть в стадах в дикой местности Шотландского нагорья, что делает их частью местной культуры.

Анализ ключевых моментов

В этом примере мы не будем подробно останавливаться на рисунке и живописи, так как это материал прошлых глав. Данная иллюстрация сильно отличается от двух предыдущих по композиции и типу фона, поскольку мне хотелось показать разнообразие элементов шотландского стиля. Сцена разделена на две части: шотландец справа находится на вымышленном светлом фоне, хайлендская корова слева изображена на фоне Шотландского нагорья, а соединены оба героя иллюстрации веревкой. Шотландец изо всех сил тянет веревку, но корова не двигается, а туго натянутая веревка кажется неподвижной. Картина получается очень динамичной и производит сильное впечатление.

• **Материалы:** акварель разных цветов и тона кожи, гуашь.

• **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, мелки и беличьи кисти.

1

- ЯА темно-коричневый (Taisha), бело-голубой (Vyakugin), голубой (Mizu).

Хайлендскую корову нарисует методом заливки. Фактуру шерсти нужно прорисовывать не за один проход, а путем многократного наложения краски. Все тело сначала окрасим в базовый цвет, затем добавим на спину более темный пигмент, чтобы выделить мышцы. Затененные участки ног, головы, ушей, живота и шеи окрасим голубым по принципу дополнительных цветов.

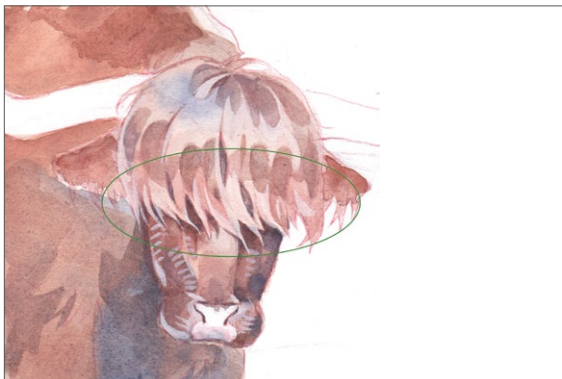

2

- ЯА красно-коричневый (Taisha), темно-коричневый (Kogecha).

- Гуашь перманентная белая.

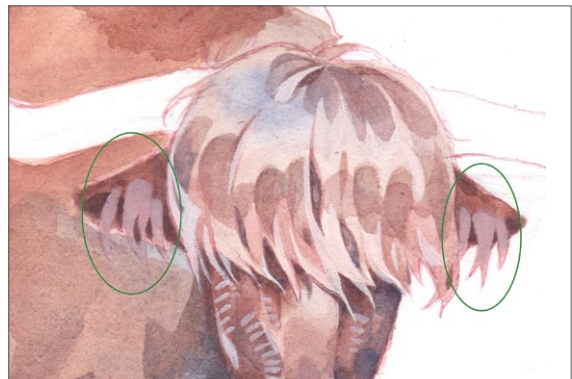
После нанесения базового цвета добавим цвета, начиная с головы, и детализируем морду коровы замесом белой гуаши и небольшого количества темно-коричневого цвета. Чтобы нарисовать челку, сначала определим, где находятся блики, светлые и темные участки челки, а затем разделим ее на более мелкие пряди.

3

- Гуашь W&N белая перманентная.

Пушистость шерсти добавим маленькой беличьей кистью и белой гуашью.

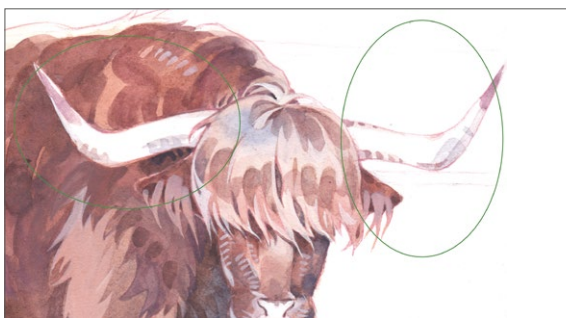
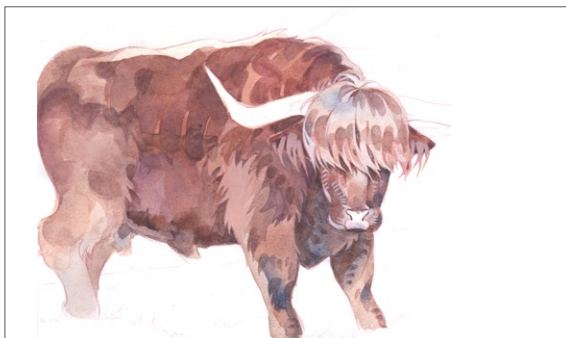

4

- Гуашь W&N белая перманентная

- ЯА красно-коричневый (Taisha).

Уши коровы очертим тонкими волосками.

5

- Гуашь перманентная белая.
- ЯА красно-коричневый (Taisha), охра желтая (Oudo), бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).

Мускулистая спина коровы хорошо развита, а шерсть относительно сглажена, поэтому будем наносить краску продольными мазками: это подчеркнет контуры спины и смягчит текстуру шерсти. Используем белую гуашь, темно-коричневый и охра для закрашивания этих участков тонкой беличьей кистью, а бело-голубой и фиолетовый — для затенения рогов. Здесь важно добиться ощущения цельности изображения, а не прорисовать каждый волосок.

6

- ЯА красно-коричневый (Taisha), охра желтая (Oudo), темно-коричневый (Kogecha), голубой (Mizu), ультрамарин (Gunjo).

Теперь очередь фона: это озеро и луг вблизи, а также озеро вдаль, вершины заснеженных гор и небо. Начнем с окрашивания ближней зоны озера и луга бледно-голубым и бледно-желтым соответственно. Кисть должна быть довольно влажной. Затем, в зависимости от структуры луга, нанесем бледно-коричневый и синий поверх бледно-желтой основы, чтобы отразить затененные участки. Темно-синим и темно-коричневым нарисуем отражения. Чтобы показать отражение коровы, лучше использовать мягкую беличью кисть и поводить ею из стороны в сторону на бумаге, чтобы создать ощущение размытости.

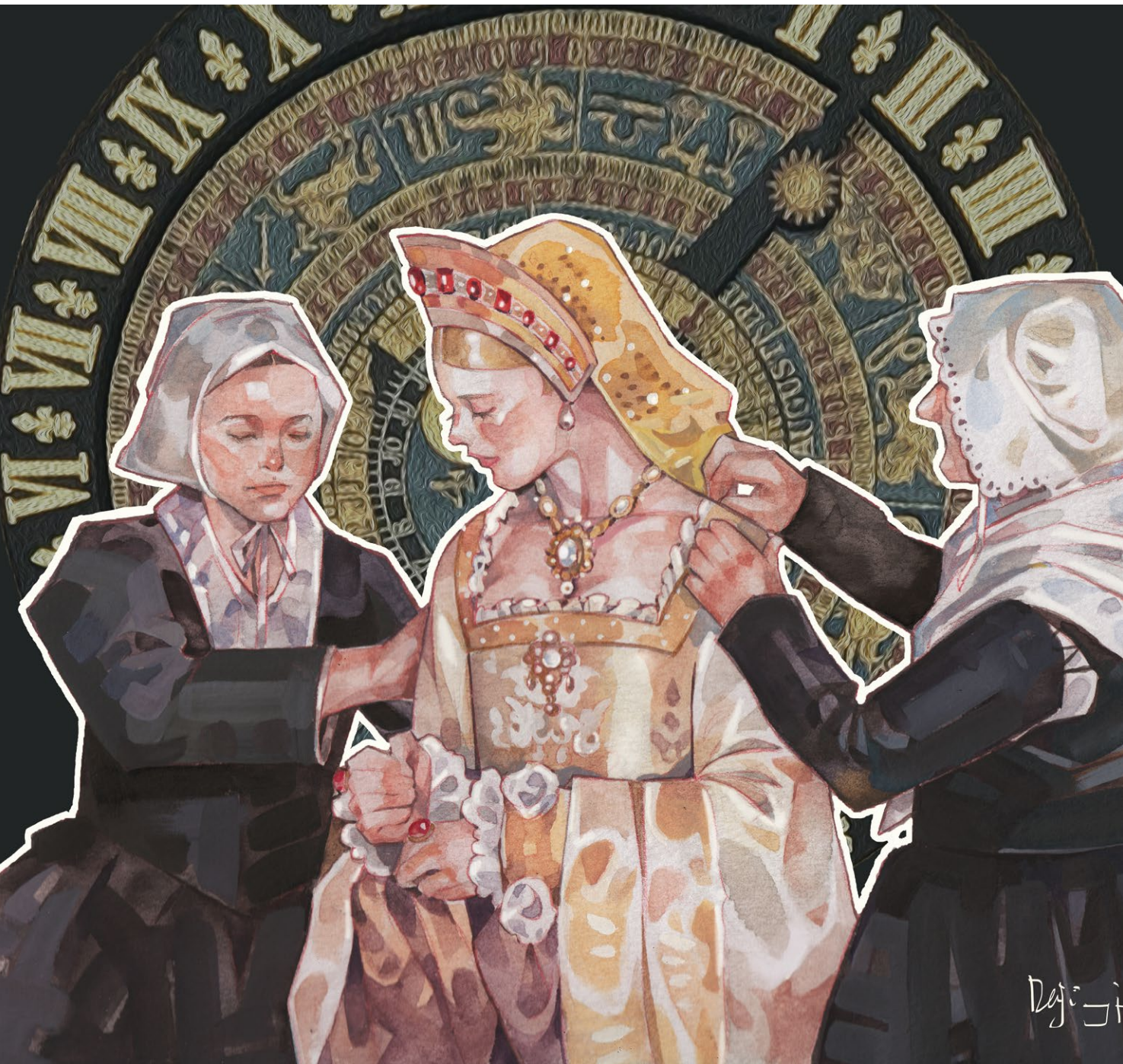
7

- ЯА голубой (Mizu), ультрамарин (Gunjo).
- Белый восковой мелок.

Для прорисовки дальнего вида важнее всего отделить первый план и главный объект. Для этого необходимо упростить и выделить общий контур и фактуру.

Изображая заснеженные вершины вдалеке, сначала белым мелком нарисуем снег на горе, а затем используем светло-голубые и смешанные серые тона японской акварели. Когда мы будем наносить цвет поверх закрасненного мелком участка, останутся белые следы, создающие эффект снежных гор. Метод рисования неба и озера на расстоянии относительно прост: используем заливку, набирая на кисть достаточно воды.

СОЗДАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

В этом разделе, как следует из названия, разберем процесс создания иллюстрации от замысла до завершения. Эта работа, разумеется, зависит от вашего опыта

и личных предпочтений в выборе темы, но я надеюсь, что идеи и техники, описанные в этом разделе, послужат хорошим ориентиром.

ПРАКТИКА: «ХЭМПТОНСКАЯ РОЗА»

- **Материалы:** акварель разных цветов и тона кожи, белая гуашь.
- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, белочья кисть.

Источник вдохновения

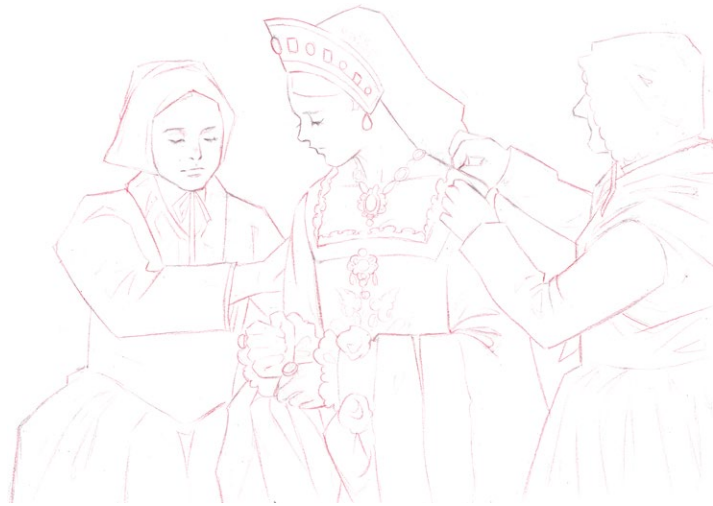
Отправной точкой в этой работе для меня стала экскурсия по Хэмптон-корт, дворцу в тюдоровском стиле на берегу Темзы на юго-западе Лондона, некогда принадлежавшему Генриху VIII. Генрих VIII и Анна Болейн въехали туда и начали его расширять. Анна Болейн была одной из шести жен легендарного Генриха VIII и первой королевой в Хэмптон-корте. Часовая башня Хэмптон-корта была перестроена в 1528 году, а ворота под ней известны как «ворота Анны Болейн». Однако самая интересная особенность — астрономические часы. Они были созданы по приказу Генриха VIII в 1540 году и стали одними из самых совершенных астрономических часов в Европе в конце Средневековья. Циферблат показывает времена года, месяцы, даты и часы, а также положение созвездий, фазы луны и даже наводнение Темзы. Фон картины — изображение астрономических часов, которые я сфотографировала.

Концепция

Фигуры выполним в тюдоровском стиле, причем женщина в центре картины будет выглядеть как придворная дама. Это сама Анна Болейн. Здесь показана моя интерпретация истории Хэмптон-корта и Тюдоров.

От эскиза к рисунку

В самом начале можно сделать эскиз, чтобы определить композицию объектов и сюжет. Это уменьшит необходимость вносить изменения на следующих этапах.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.

- ЯА киноварь (Shu).

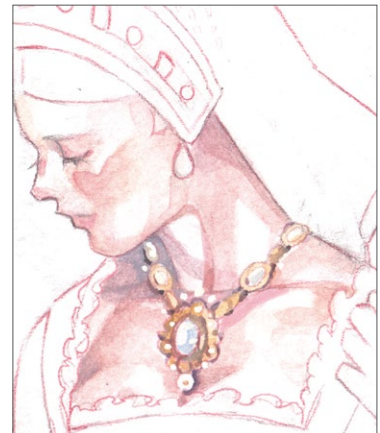
Начнем с главной героини. Так как это женский персонаж, можно нарисовать тон кожи лессировками более темным оранжево-красным цветом.

2

- ЯА бело-голубой (Byakugun).

На затененные участки методом перекрытия нанесем бело-голубой.

3

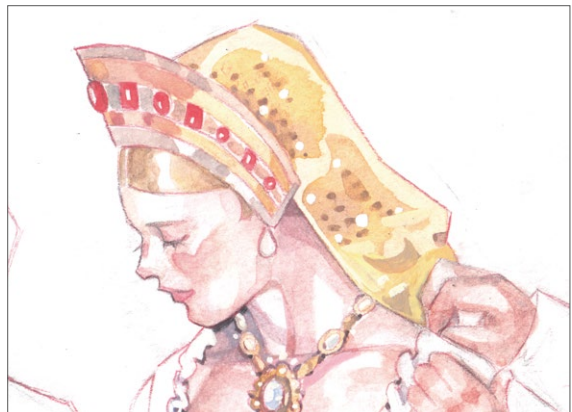
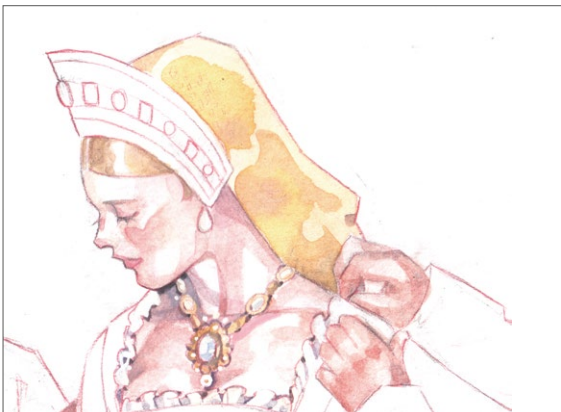
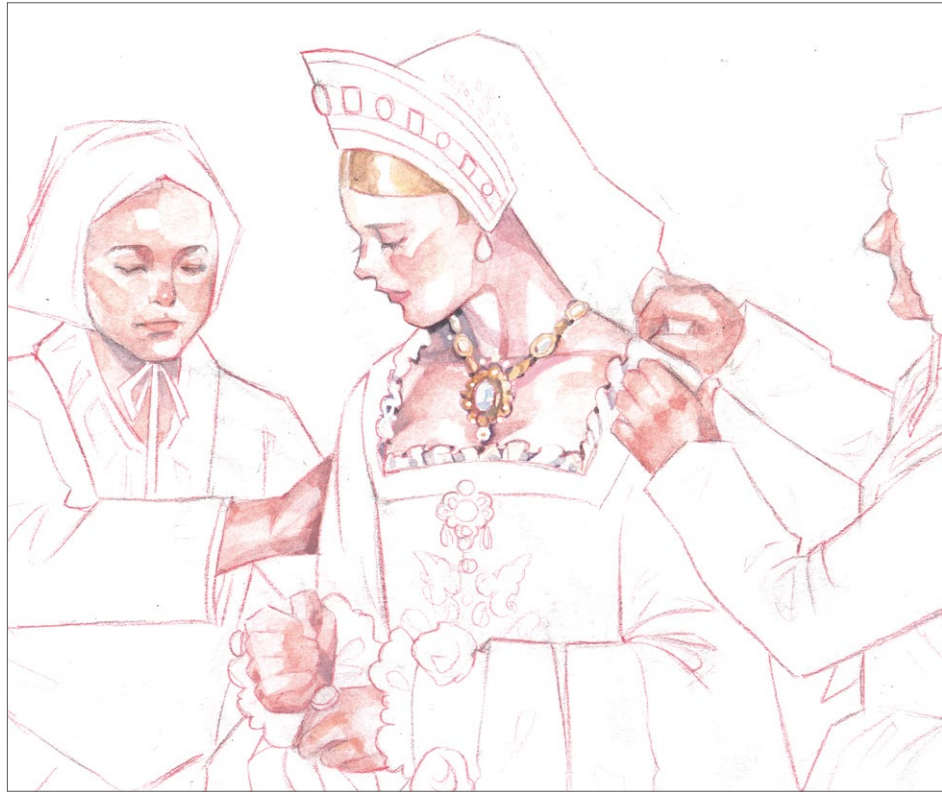
- ЯА глициниевый желтый (Too), теплый желтый (Yamabuki), бело-голубой (Byakugun).

Нарисуем ожерелье методом заливки. Важно не забыть на этом этапе обвести тень от ожерелья маленькой беличьей кистью, чтобы передать объем и украшения.

4

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), бело-голубой (Byakugun), киноварь (Shu).
- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.

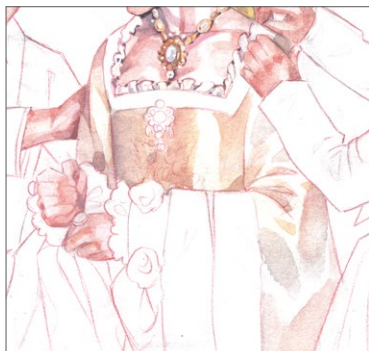
Поскольку волосы главной героини закрыты головным убором, открыта только верхняя часть лба. Пройдем головной убор заливкой и оставим блики, добавив немного более темного цвета, чтобы придать самим волосам легкий градиент. Затем напишем кожу служанок.

5

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охряный желтый (Oudo), красный (Beni).

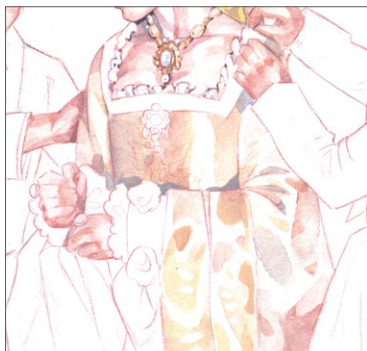
Тюдоровские украшения для волос великолепны, но сложны для изображения. Начнем с основного цвета, а затем постепенно добавим детали.

6

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), оранжевый (Daidairo), бело-голубой (Byakugun).

Самая яркая особенность платья из парчи — мерцающий блеск, поэтому, нанося основной цвет, добавим больше бликов.

7

- Те же цвета.

Поскольку платье золотое, возьмем теплый желтый и оранжевый, а для затененной стороны — бело-голубой.

8

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), оранжевый (Daidairo), красно-пурпурный (Botan), красно-коричневый (Taisha).

Когда платье будет готово, окрасим нижнее платье-сорочку в коричневато-желтый тон.

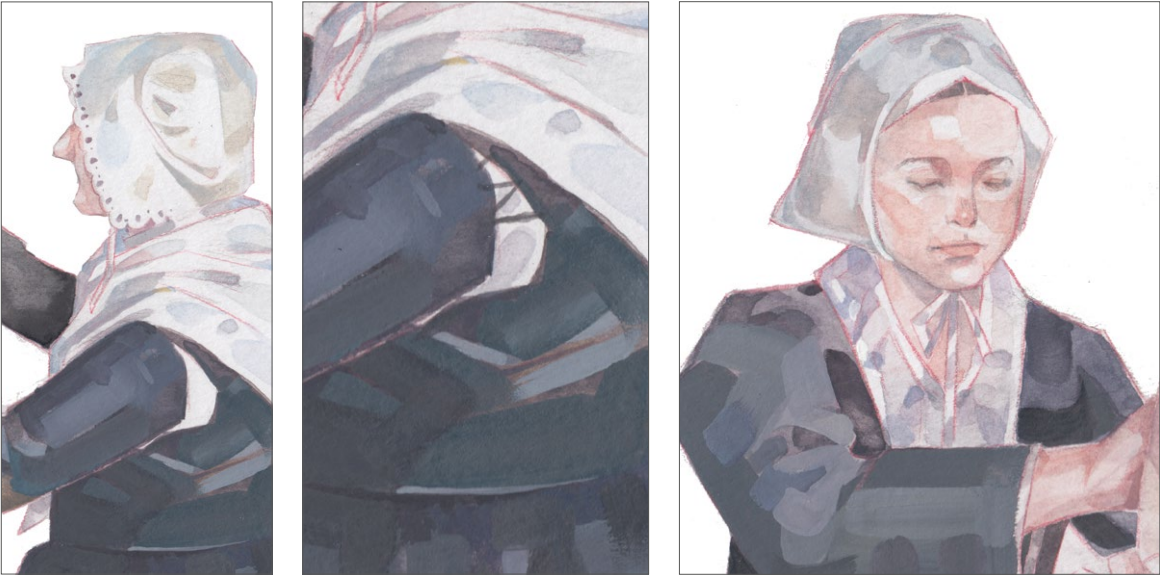

9

- ЯА черный (Kuro), индиго синий (Bi Ai), фиолетовый (Murasaki), золотой (Kin).
- Гуашь W&N белая перманентная.

Черное платье служанки сшито из хлопка и льна, их можно закрашивать крупными мазками. Начнем с базового цвета, затем углубим цвет складок черным, смешанным с белой гуашью; наконец, выделим блики золотом.

10

• ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), теплый желтый (Yamabuki), черный (Kuro).

Белый чепец служанки напишем замесом небольшого количества теплого желтого, смешанного с сиреневым и бело-голубым, чтобы закрасить складки. Затем черным цветом очертим завязки на плечах и волосы женщины слева.

11

• ЯА бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki), красный (Beni), красно-коричневый (Taisha).

Поочередно напишем манжеты, кольца, серьги, украшения для волос, аксессуары на юбке. После с помощью маленькой беличьей кисти обрисуем контуры фигур и, наконец, добавим в Photoshop элементы фона — часы и декоративные линии.

— ۲۰۲۰

ПРАКТИКА: «ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ»

- **Материалы:** акварель разных цветов и тона кожи, белая гуашь.
- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья кисть.

Источник вдохновения

Эта работа состоит из множества элементов и вдохновлена посещением лондонских антикварных магазинов и блошиных рынков. Это мои любимые места после музеев и галерей. От предметов вас ничто не отделяет, и здесь они интуитивно понятнее, чем через стекло в музее или галерее.

Концепция

Хотя в антикварных магазинах и на блошиных рынках можно найти предметы, представляющие большую ценность, обычно все лежит в общей куче. На фотографиях хорошо видны старые рамки для фото-

графий, мебель, посуда. Старинные вазы, цветочные столики, диваны и рамки на нашей картине будут нагромождены так же, как предметы в антикварных магазинах и на блошиных рынках. Прикосновение к ним вызывает образ их предыдущих владельцев, поэтому я обрамляю историю этих предметов и их бывших хозяев в раму картины. Человек за спиной главного героя одет в охотничий костюм, а лошадь и собаки выпрыгивают из рамы, будто воспоминания, покрытые патиной времени, возродились в картине.

От эскиза к рисунку

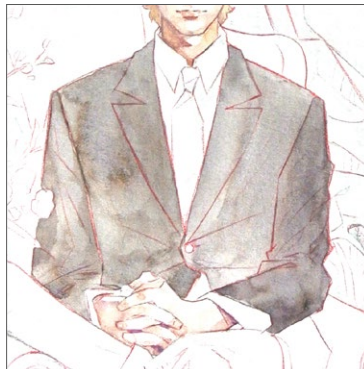
С картиной большого размера справиться сложнее, чем с маленькой, поэтому для начала лучше сделать набросок, наметив композицию, положение и пропорции объектов.

1

- ЯА киноварь (Shu), теплый желтый (Yatabuki), темно-коричневый (Kogecha).
- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.

Когда на картине много элементов, лучше начинать с лица главного героя.

2

- ЯА черный (Kuro).
 - Акварель Paul Rubens «Лунный фиолетовый».
- Костюм главного героя выполним в корпусной технике. Черная японская акварель и лунный фиолетовый смешаем и используем как основной цвет.

3

- ЯА черный (Kuro).
- Гуашь W&N белая перманентная.

Раскроем складки костюма в черный цвет. Затем белой гуашью создадим серый тон для наложения на более светлые участки складок, чтобы подчеркнуть текстуру ткани.

4

• ЯА теплый желтый (Yamabuki), глициниевый желтый (Too), бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).

Брюки нарисует так же, как и верхнюю часть костюма. Основной цвет желтый, а на затемненные участки положим бело-голубой, чтобы подчеркнуть контрастность цветов.

5

• ЯА бело-голубой (Byakugun), теплый желтый (Yamabuki), оранжевый (Daidairo), красно-коричневый (Taisha), темно-коричневый (Kogecha), оливково-зеленый (Uguisu), красно-пурпурный (Botan).

Теперь нужно добавить тень на манжетах и завязках, а также приступить к проработке кресла. Его напишем в корпусной технике. Область вокруг ног главного героя закрасим так, чтобы выделить и показать цвет обивки на свету. Метод относительно прост: используем базовый цвет из смеси коричневых, а затем поверх положим свободные пятна более темным, показывая таким образом «возраст» кресла.

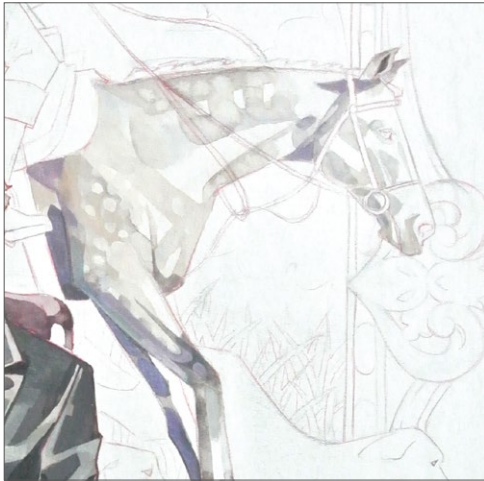

6

• ЯА черный (Kuro), теплый желтый (Yamabuki), оранжевый (Daidairo), красно-коричневый (Taisha), темно-коричневый (Kogecha), красно-пурпурный (Botan).

Освещенную левую сторону кресла густо окрасим крупными мазками кисти, чтобы усилить ощущение объема. После завершения этой работы проработаем кожаные ботинки в том же цвете, что и кресло, выделим участок штанины теплым желтым и очертим шнурки черным.

7

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).
- Гуашь W&N белая перманентная.

Рисуем фон и реквизит. Лошадь окрасим методом заливки, следя за тем, чтобы кисть не набирала слишком много воды. Для крапин на крупе лошади лучше всего подходит капельный метод, который легко воплотить белой гуашью. Закончив прорисовку пятен, разбавленным серым, желтым и белой гуашью положим лессировку, чтобы сделать общий окрас охотничьей лошади более однородным. Кроме того, область тени на теле лошади пройдем чуть более насыщенным цветом, для этого методом заливки нанесем темно-фиолетовый, чтобы выделить главного героя.

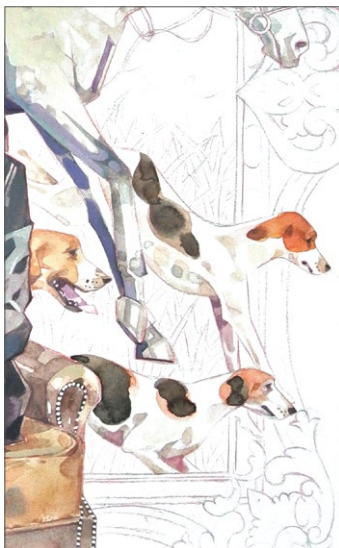
Наносите тени, когда серая основа почти высохнет. Большое количество влаги в базовом цвете приведет к тому, что цвет растечется и образует бесформенные пятна, а если воды будет мало, цвет выйдет блеклым. Лучше использовать тонкую беличью кисть, обмакнув ее в белую гуашь, чтобы контролировать размер пятен.

8

- ЯА оранжевый (Daidairo), красный (Beni).
- Гуашь W&N белая перманентная.

Теперь пришла очередь охотничьего костюма. Выбор оранжево-красного цвета, составленного из красной и оранжевой японской акварели и белой гуаши призван усилить общую цветовую насыщенность изображения.

9

• ЯА черный (Kuro), оранжевый (Daidairo), красно-коричневый (Taisha), темно-коричневый (Kogecha), фиолетовый (Murasaki).

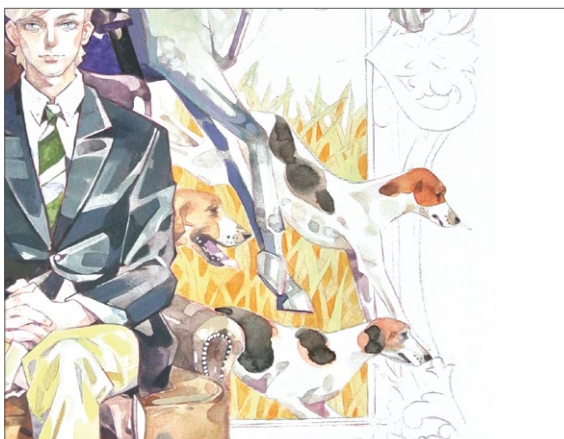
Чтобы нарисовать пестрый мех фоксхаунда, необходимо использовать воду и краску. Поскольку мех белый с отметинами, нужную область сначала покроем водой или разбавленной желтой либо черной краской. Затем нанесем пятна оранжевого или оттенков коричневого, а потом нарисуем пятна черного цвета внутри отметин. В это же время небольшое количество фиолетового смешаем с коричневым, и затененные участки прорисуем получившейся смесью.

10

• ЯА черный (Kuro), красный (Beni), теплый желтый (Yamabuki).

• Гуашь W&N белая перманентная.

Теперь нарисуем шляпу, волосы, бриджи, сапоги и седло, обращая внимание на то, что бриджи, хотя они и белые, на освещенной стороне стоит покрыть небольшим количеством теплого желтого и белой гуаши, чтобы передать ощущение солнечного света.

11

• ЯА теплый желтый (Yamabuki), оранжевый (Daidairo).

Траву за фоксхаундом сделаем бледно-желтым оттенком и, чтобы выделить собаку на переднем плане, напишем траву исключительно методом заливки и лессировками, это поможет сделать цвет более ровным.

12

• ЯА красный (Beni), голубой (Mizu), бело-голубой (Byakugun), теплый желтый (Yamabuki).

• Гуашь перманентная белая.

Прорисовав сбрую, нарисуем небо за охотником, положив светло-голубую основу и нанеся белый, розовый (красный ЯА, смешанный с белой гуашью) и желтый (теплый желтый, смешанный с белой гуашью) цвета.

13

• ЯА фиолетовый (Murasaki), бело-голубой (Byakugun), теплый желтый (Yamabuki), глициниевый желтый (Too).

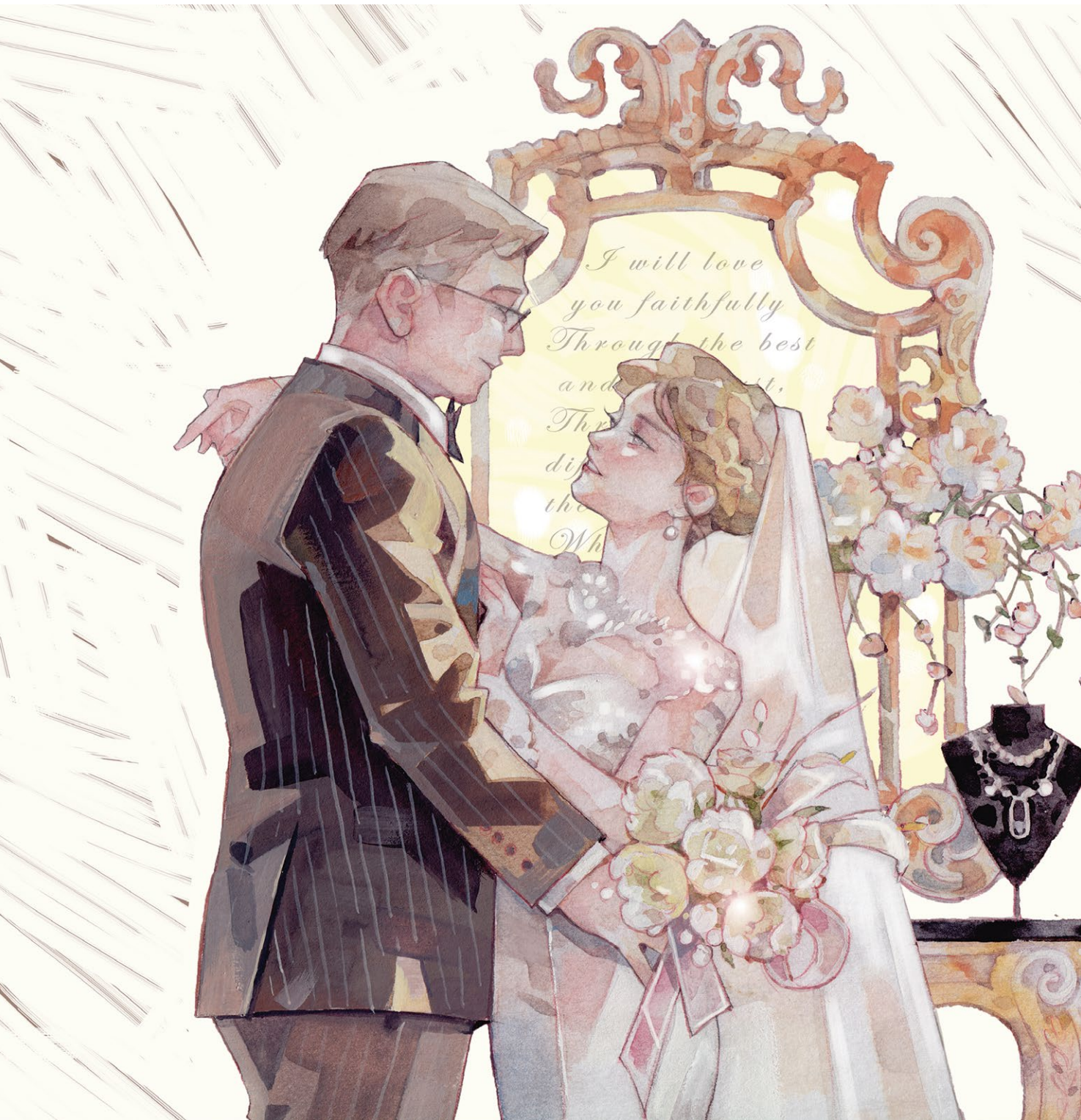
Рамки выглядят очень замысловато, но нарисовать их несложно. Главное — запастись терпением, чтобы при проведении линий аккуратно обозначить резьбу. Затейливо вырезанная золоченая рама цепляет взгляд, но это всего лишь фон. Она была написана методом заливки и лессировки, чтобы кое-где выделить форму и объединить ее единым тоном.

14

• ЯА фиолетовый (Murasaki), красный (Beni), сине-зеленый (Gunroku), теплый желтый (Yatabuki), ультрамарин (Gunjo).

В завершение нарисует букет, вазу и подставку для цветов, а также необходимые мелкие детали.

ПРАКТИКА: «СЧАСТЛИВЫЙ ПРОЛОГ»

- **Материалы:** акварель разных цветов и тона кожи, белая гуашь.
- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья кисть.

Концепция

Эта работа изображает счастливую пару молодоженов, с нежностью смотрящих друг на друга, — иллюстрация передает атмосферу романтики. Свадебные клятвы отражаются в зеркале позади жениха и невесты, раскрывая истинное значение брака: любовь и взаимная ответственность друг перед другом.

1

• Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.

• ЯА киноварь (Shu).

Начнем с кожи. Выделим и обозначим светлые участки, добавим побольше киновари в зону вокруг глаз, на подбородок и кончики пальцев, чтобы подчеркнуть тон кожи.

2

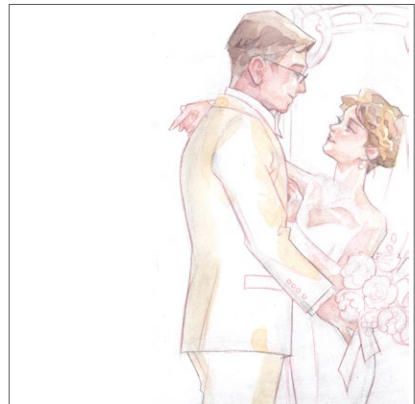
• ЯА охра желтая (Oudo), теплый желтый (Yamabuki), темно-коричневый (Taisha).

Оба персонажа русые, для таких светлых волос порядок проработки прядей — от светлого к темному.

3

• ЯА теплый желтый (Yamabuki), бело-голубой (Byakugun).

Одежда персонажей требует внимательности: костюм жениха должен передавать текстуру ткани. Нанесем на освещенную поверхность разбавленный теплый желтый методом заливки.

4

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), темно-коричневый (Kogecha), бело-голубой (Byakugun), голубой (Mizu).
- Гуашь W&N белая перманентная.

Твидовая ткань жестче и тяжелее таких материалов, как шелк и лен, поэтому складки костюма несильно выделяются, а линии перехода между светом и тенью более четкие. Важно сделать акцент на изгибах и поворотах тела. Особенности фигуры влияют на разницу в ощущении освещенности одной и той же поверхности. На нашей картине подчеркнем темные горизонтальные складки костюма на талии мужчины.

5

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), бело-голубой (Byakugun), фиолетовый (Murasaki).
- Гуашь W&N белая перманентная.

Брюки выполним так же, как и верхнюю часть костюма. Свадебные платья замысловатее обычных и часто украшены вышивкой и жемчугом. Для начинающего художника работа с такой сложно украшенной одеждой может оказаться сложной задачей, поэтому допустимо упрощать детали. Прорабатывая свадебное платье, начнем с раскрашивания плиссированных участков базовым серым.

6

- ЯА голубой (Mizu), фиолетовый (Murasaki).
- Гуашь W&N белая перманентная.

Обмакнем в белую гуашь маленькую беличью кисть, чтобы наметить кружевной узор, затем бледными голубыми и фиолетовыми тонами выполним растушевку, затемняя тени между кружевами.

7

- ЯА оранжевый (Daidairo), желто-зеленый (Kikusa), теплый желтый (Yamabuki), красно-пурпурный (Botan).

- Гуашь W&N белая перманентная.

Фата, букет и лента, скрепляющая цветы, как и все белые объекты, должны быть окрашены в разные оттенки, чтобы отразить объем изображения. Фата — бледно-желтая, букет — бледно-желто-зеленый, а лента, перевязывающая его, — бледно-розовая. Белой гуашью также наметим полосы на костюме, следя за тем, чтобы они не были ярче свадебной фаты и букета, иначе они будут выделяться. Углубим центральную часть букета желто-зеленым и теплым желтым.

8

- ЯА голубой (Mizu), красно-коричневый (Taisha), желто-зеленый (Kikusa).

- Гуашь W&N белая перманентная.

Закончив с базовым цветом букета, детализируем его, выделяя участки на лепестках белой гуашью.

9

- ЯА оранжевый (Daidairo), бело-голубой (Byakugun).

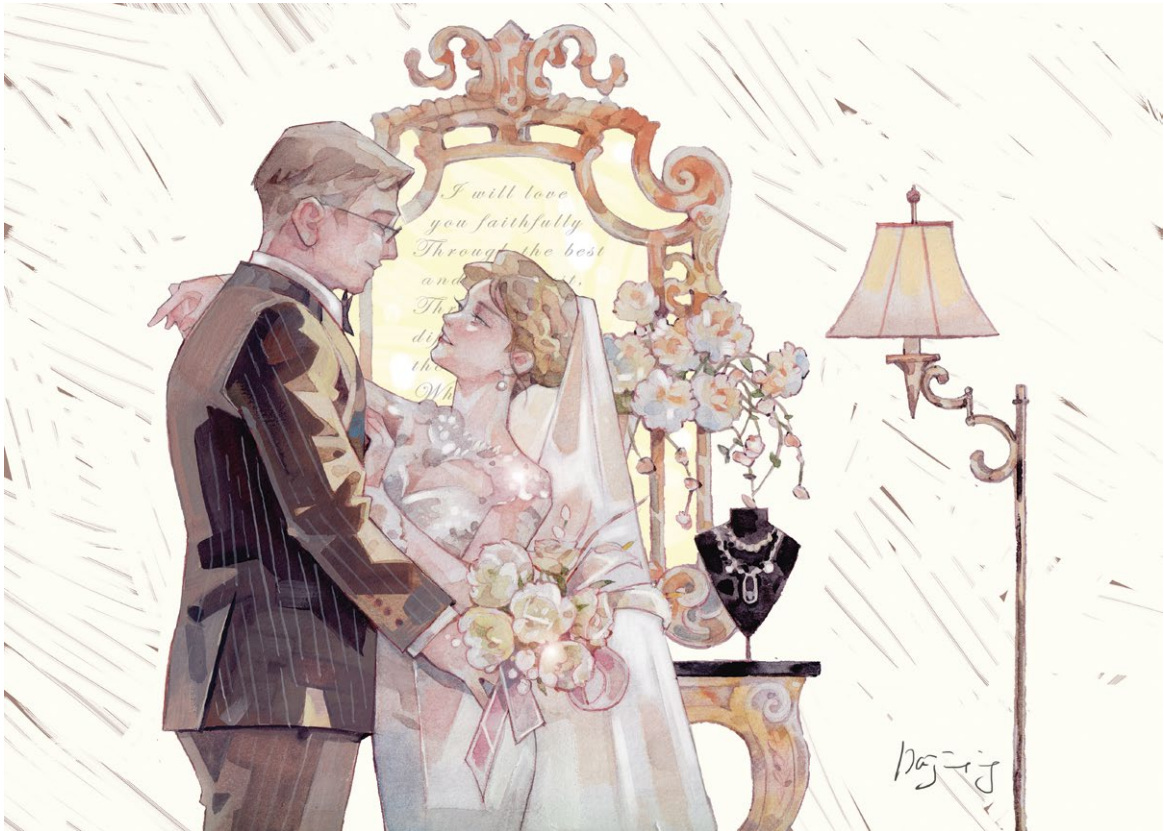
- Гуашь W&N белая перманентная.

По аналогии нарисуем букет на заднем плане. Используем разбавленные оранжевый и бело-голубой, чтобы окрасить основание цветка, затем пролесслируем оранжевым цветом пространство над тычинкой, чтобы создать ощущение объема.

10

• ЯА теплый желтый (Yamabuki), оранжевый (Daidairo), бело-голубой (Byakugun).

Зеркальную раму и ножки стола сначала окрасим разбавленным теплым желтым методом заливки, а потом дополнительно лессируем. Поскольку это объекты заднего плана, не нужно прорисовывать все детали.

11

• ЯА теплый желтый (Yamabuki), черный (Kuro), бело-голубой (Byakugun).

Раскрасим стол и столовые аксессуары так же, добавляя детали и внося коррективы.

ПРАКТИКА: «ДРАМАТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ»

- **Материалы:** акварель и гуашь.
- **Инструменты:** красный автоматический карандаш, черный автоматический карандаш, беличья кисть.

Источник вдохновения

Вдохновением для создания этой работы послужил театр и театральные представления в Лондоне. Вест-Энд — знаменитый театальный и развлекательный район Лондона, расположенный к западу от Чаринг-Кросс, охватывающий Лестер-сквер, Коvent-Гарден, площадь Пикадилли и Риджент-стрит. Несмотря на небольшие размеры, Вест-Энд объединяет более сорока театров.

В эпоху Возрождения, когда экономика и культура быстро развивались, театр в Англии пережил первый в истории пик своего развития. В период поздних Тюдоров, когда на престол вступила королева Елизавета I, наблюдался расцвет городов, быстрый рост промышленности, развитие внешней торговли; к тому же королева Елизавета I поощряла литературное творчество. Театр в этот период процветал. На шестом году правления королевы Елизаветы I родился Уильям Шекспир, один из самых блестящих драматургов в английской литературе. Золотым периодом в творчестве Шекспира стали 1589–1613 годы, именно тогда он создал много классических произведений, включая «Ромео и Джульетту», «Отелло», «Короля Лира» и многие другие. Классические пьесы Шекспира и сегодня ставятся в шекспировском театре «Глобус» на берегу Темзы.

Концепция

На иллюстрации много персонажей, так что стоит продумать их расположение еще на этапе эскиза. Используя центр рисунка в качестве разделительной линии, можно распределить изображения на две группы: три человека и собака слева и два человека и лошадь справа. Чтобы придать изображению сбалансированный вид, фигуры на левой стороне расположены более плотно, а на правой относительно свободно и ближе к разделительной линии.

1

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА киноварь (Shu), красно-коричневый (Taisha), темно-коричневый (Kogecha), бело-голубой (Byakugun).

Начнем с левого нижнего угла, где расположился шут. Поскольку у персонажа такое ампула, грим нанесем с избытком: щеки закрасим киноварью, губы — киноварью и небольшим количеством темно-коричневого, фоновый цвет волос и бровей коричневый, а зрачки нарисуем бело-голубым. Добавим киноварь на ладонь и кончики пальцев, чтобы кожа получилась более теплой.

2

- ЯА темно-коричневый (Kogecha), черный (Kugo), киноварь (Shu), красный (Beni).

Костюмы персонажей отличаются сложностью форм и разнообразием цветов. Рисуя их, можно работать блоками. Одежду, шляпы, обувь и реквизит шута окрасим в красный и зеленый. Можно использовать метод заливки. Также углубим цвет волос черным.

3

- ЯА красный (Beni).

Красным обозначим затененные участки и складки.

4

- Гуашь W&N белая перманентная.

- ЯА красный (Beni), ультрамарин (Gunjo).

Используем красный, смешанный с белой гуашью, чтобы выделить светлую сторону костюма. Замесом красного с ультрамарином углубим тени между руками и телом.

5

- ЯА оранжевый (Daidairo), фиолетовый (Murasaki), красно-пурпурный (Botan), красно-коричневый (Taisha), теплый желтый (Yamabuki), желто-зеленый (Kikusa), оливково-зеленый (Uguisu), ультрамарин (Gunjo).
- Гуашь W&N белая перманентная.

После закрашивания красных участков возьмемся за зеленые. Пропишем корпусной техникой желто-зеленым и белой гуашью освещенную сторону брюк, чтобы добиться трехмерности. Сосредоточимся на мелких складках, чтобы одежда выглядела более фактурной. Далее тем же методом проработаем обувь и реквизит в руках шута.

6

- Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.
- ЯА теплый желтый (Yamabuki), киноварь (Shu), красный (Beni).

Теперь нарисуем даму, которая сидит за шутот. Чтобы подчеркнуть блеск ее кожи, сначала нанесем легкий ровный слой разбавленного теплого желтого в качестве основного цвета на освещенную сторону, затем положим цвет кожи поверх желтоватого основного. Губы нарисуем красным. Чтобы обеспечить равномерный тон кожи, можно не избегать области сережек, накладывая основной цвет; позже мы закрасим их темным слоем.

7

- ЯА теплый желтый (Yamabuki), охра желтая (Oudo), индиго синий (Bi Ai), голубой (Mizu), бело-голубой (Byakugun), синий (Ai).

Рисуя синий головной убор и юбку дамы, важно помнить о месте источника света. Светло-желтыми тонами сначала прорисуем освещенную поверхность, затем синим обозначим затененные участки, темно-синим углубим складки юбки, чтобы появился контраст. Смесь теплого желтого и охры поможет подчеркнуть тени на светлой ткани в области груди.

8

- ЯА золотой (Kin).

Нарисовав основу юбки, очертим оторочку золотом, чтобы сделать юбку более нежной. Также добавим детали головного убора, сережек и ожерелья.

9

• ЯА бело-голубой (Byakugun), киноварь (Shu), красный (Beni).

• Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.

Охранника, стоящего за дамой, нарисуем так же, добавив больше киновари и красного на кончик носа и щеки, чтобы придать драматизм его облику. Глаза нарисуем белыми точками.

10

• ЯА голубой (Mizu), темно-коричневый (Kogecha), красный (Beni), черный (Kuro), теплый желтый (Yamabuki), темно-красный (Enji).

• Акварель Paul Rubens «Лунный фиолетовый».

Брови, бороду и волосы стражников нарисуем коричневым и черным, а шляпы — лунным фиолетовым. Упростим одежду стражников. Поскольку они расположены в задней части иллюстрации, можно не показывать слишком много деталей в их одежде, иначе потеряются фигуры перед ними. Рисуя воротник, подчеркнем крупные изгибы и нивелируем мелкие складки.

11

• ЯА киноварь (Shu), ультрамарин (Gunjo), бело-голубой (Byakugun), теплый желтый (Yatabuki), темно-коричневый (Kogecha), красный (Beni), охра желтая (Oudo), красно-коричневый (Taisha), фиолетовый (Murasaki).

• Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.

Добавим коричневым подлокотники стульев в левой части рисунка. Лицо персонажа в правой части нарисуем так же, как и главных персонажей. Прорабатывая волосы, добавим немного ультрамарина и фиолетового для углубления затененных участков. Цвета на левой стороне картины более насыщенные, поэтому цвета героев справа могут быть мягче, чтобы иллюстрация оставалась не только сбалансированной по композиции, но и гармоничной по цветовой гамме. Источник света находится справа, поэтому и цвет должен быть распределен соответственно.

12

• ЯА киноварь (Shu), красный (Beni), охра желтая (Oudo), оранжевый (Daidairo), оливково-зеленый (Uguisu), черный (Kuro), красно-коричневый (Taisha), фиолетовый (Murasaki), темно-красный (Enji).

• Акварель ShinHan № 414 тон кожи, Holbein № 232 ярко-желтый.

Цвета, выбранные для костюмов придворных, похожи на цвета одежды короля: коричнево-красные и оранжевые. Брюки персонажей закрасим черным и теплым желтым.

13

• ЯА черный (Kuro), охра желтая (Oudo), фиолетовый (Murasaki), оранжевый (Daidairo), красно-коричневый (Taisha), индиго синий (Bi Ai), бело-голубой (Byakugun).

• Гуашь W&N белая перманентная.

После людей изобразим лошадь сзади. Напишем лошадку смесью белой гуаши и охры, области тени — фиолетовым и бело-голубым, упряжь — черным, уль-трамарином и охрой, а гончую слева — оранжевым, коричневым и черным.

14

• ЯА фиолетовый (Murasaki), ультрамарин (Gunjo), красный (Beni), красно-коричневый (Taisha), темно-коричневый (Kogecha), желто-зеленый (Kikusa).

Чтобы подчеркнуть прозрачность витража, используем тонкую лессировку. Тогда ультрамарин, фиолетовый и бело-зеленый будут смешиваться под действием воды. После витража раскрасим оконные рамы и герб на окнах, чтобы создать эффект многослойности.

15

• ЯА фиолетовый (Murasaki), ультрамарин (Gunjo), красный (Ben), темно-коричневый (Kogecha), черный (Kuro), голубой (Mizu), оливково-зеленый (Uguisu).

• Гуашь W&N белая перманентная.

Обведем контуры рам на окнах разбавленным коричневым. Остальное пространство можно закрыть цветом верблюжьей шерсти, оставив светлую область в правом верхнем углу. Подмешаем белую гуашь, чтобы покрасить область источника света. В заключение дорисуем флаг на стене и развевающуюся ленту справа и уточним детали.

МИ∞ Арт

РИСОВАНИЕ И ХЭНДМЕЙД

ИСКУССТВО

КИНО И ФОТО

КРЕАТИВ

ДИЗАЙН И РЕКЛАМА

ВДОХНОВЕНИЕ

#miftvorchestvo

Подписывайтесь
на полезные книжные письма
со скидками и подарками:
mif.to/cr-letter

Все творческие книги
на одной странице:
mif.to/creative

miftvorchestvo

УДК 7.021+372.874
ББК 85.15р
И96

Оригинальное название:
时空之镜——复古厚涂风水彩插画专业技法
На русском языке публикуется впервые

Ицзин, Ван
И96 Персонажи в зеркале времени: техники рисования в стиле аниме-реализма / Ван Ицзин ; пер. с кит. Натальи Власовой ; науч. ред. Юлия Ованесян. — Москва : МИФ, 2024. — 256 с. : ил. — (Азиатская иллюстрация).

ISBN 978-5-00214-046-6

Ван Ицзин — PhD в области изящных искусств, преподаватель Центральной академии изящных искусств Пекина, подробно и с опорой на многочисленные отсылки к мировому искусству раскрывает секреты написания реалистичных иллюстраций в узнаваемом азиатском стиле живописи. Автор делится с читателем опытом комбинации обычной и японской акварели и гуаши, которые в сочетании друг с другом позволяют создавать плотные и динамичные, нежные и детально проработанные изображения. Восемь глав книги посвящены инструментам и техникам рисования акварелью, основам колористики, способам рисования человеческого тела и одежды в движении, особенностям работы с историческими персонажами, различными фонами и реквизитом.

УДК 7.021+372.874
ББК 85.15р

*Издание для досуга
Азиатская иллюстрация*

Ван Ицзин

Персонажи в зеркале времени: техники рисования в стиле аниме-реализма

Руководитель редакционной группы *Ольга Архипова*
Ответственные редакторы *Светлана Суroveгина,*
Мария Стрельчук
Научный редактор *Юлия Ованесян*
Литературный редактор *Ольга Свитова*
Младший редактор *Мария Мирон*
Арт-директор *Яна Паламарчук*
Дизайнер *Мария Муравас*
Дизайн макета *Александр Мануйлов*
Верстка и адаптация макета *Юлия Анохина*
Корректоры *Екатерина Тупицына,*
Екатерина Воронина, Юлия Молокова

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
123104, Россия, г. Москва,
Б. Козихинский пер., д. 7, стр. 2

mann-ivanov-ferber.ru
vk.com/mifbooks

Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть
воспроизведена в какой бы то ни было форме
без письменного разрешения владельцев
авторских прав.

ISBN 978-5-00214-046-6

《时空之镜——复古厚涂风水彩插画专业技法》
(ISBN: 978-7-115-57740-5)
Copyrights © 2022 Posts and Telecom Press
© Издание на русском языке, перевод, оформление.
ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2024

Можно ли, рисуя акварелью, создавать плотные, динамичные и в то же время нежные иллюстрации с проработанными, «живыми» персонажами? Ван Ицзин, член Международного общества анимационных исследований (SAS), используя авторский прием сочетания гуаши, обычной и японской акварели, учит придумывать и воплощать на бумаге истории различных персонажей.

Примеры, приведенные в этой книге вместе с пошаговыми руководствами, помогут познакомиться с разными историческими эпохами, насладиться их модой и эстетикой, а также научиться создавать собственные достоверные, детализированные и притягательные произведения.

Вместе с автором вы разберете инструменты и техники рисования персонажей в реалистичном стиле, основы колористики, способы изображения человеческого тела в динамике, а также особенности работы над историческими костюмами, украшениями, прическами героев. Эта невероятно красивая книга станет проводником в мир создания персонажей акварелью в узнаваемом азиатском стиле живописи.

#азиатскаяиллюстрация

