

ΛΟΥΙΣ ΒΑΗ ΒΑΡΛΕ

· LOISH ·

РУСУЕМ ШАГ ЗА ШАГОМ

· Содержание ·

Вступление	4	От наброска к картине	76
В моем скетчбуке	6	Отъезд	92
Обучение по скетчам	8	Руководство по рисованию	116
Скетчинг и анимация	14	Рисуем цифровую иллюстрацию	118
Быстрые наброски и анатомия	20	Быстрые зарисовки пейзажей	128
Стилизация	24	Простые советы	140
Цифровые скетчи	28	Передаем движение и жесты	142
Спидпейнт	30	Толщина линий	144
Вдохновение	32	Текстурные кисти	146
Рисование персонажей	34	Тени и детализация	148
Обучение и практика	50	Благодарности	150
Концепт-арт	64	О художнице	151

· Вступление ·

Вы держите в руках мою вторую книгу по рисованию, о необходимости создания которой я задумывалась уже давно. Пока я писала свою первую книгу *The Art of Loish*, самое большое удовольствие мне доставлял процесс подбора материалов для раздела «*Наброски и обучение*». Я доставала старые скетчбуки, перелистывала странички с давно позабытыми набросками и зарисовками, нашла стопки изрисованных листов А4 и множество школьных тетрадей с рисунками на полях, просмотрела студенческие работы, сделанные во время обучения анимации, откопала свои первые цифровые наброски. Даже незаконченные, они казались гораздо забавней и интересней других моих работ. Материала было очень много, и с тех пор я начала думать о новой книге, в которой смогла бы сконцентрироваться исключительно на набросках.

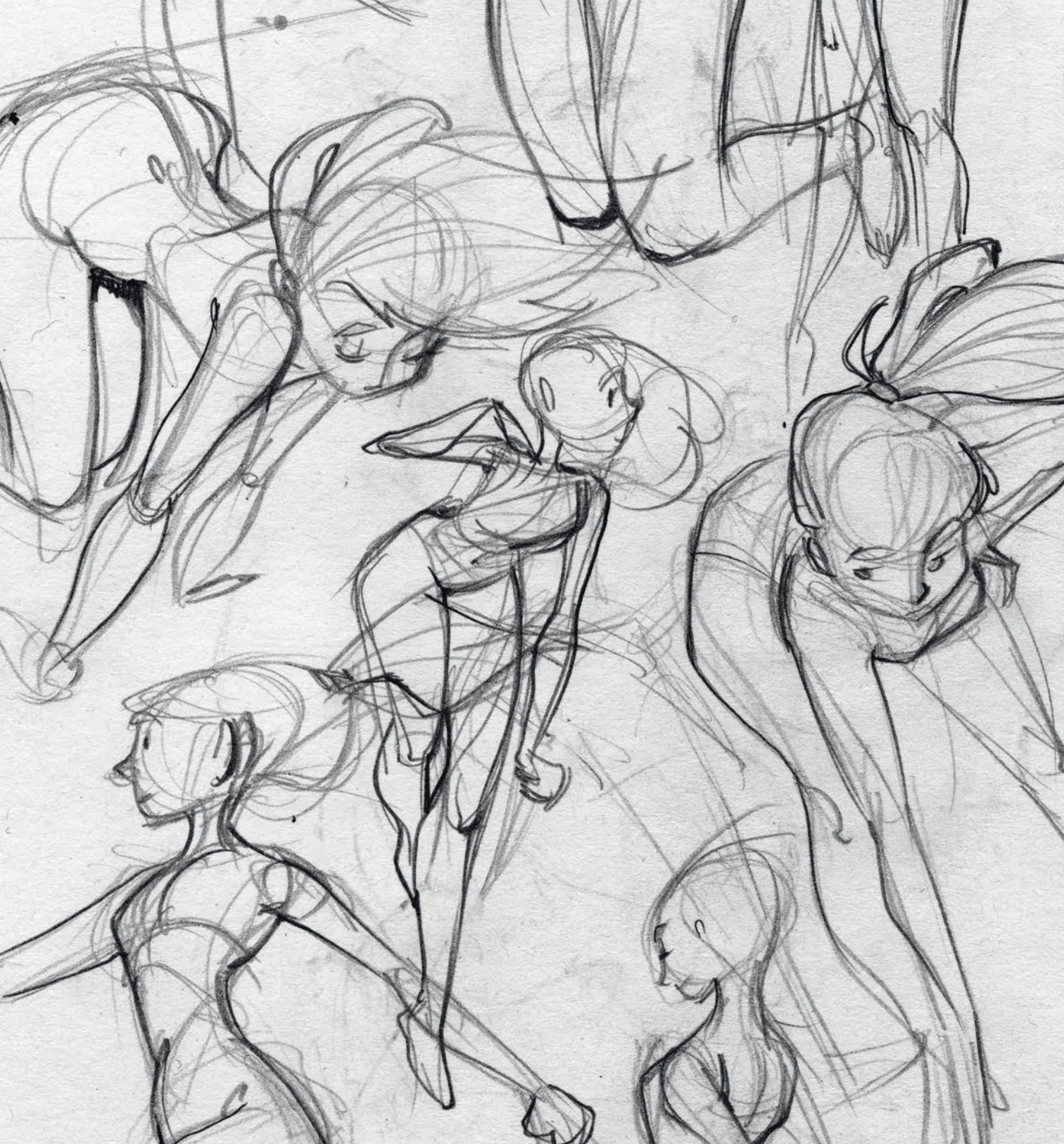
Скетчи и наброски я люблю больше остальных форматов, ведь они помогают ухватить самую суть объекта без лишних деталей. Именно со скетчей художник начинает работу, и не важно, сделаны они просто для практики или же являются первым шагом в создании картины или анимационного проекта. Идеально цельные, они становятся самым первым воплощением авторской задумки. По этой же причине они разнообразнее законченных работ. Большинство моих скетчей рождаются в результате экспериментов, проб и ошибок, поэтому в книге вы сможете увидеть более широкий спектр стилей и техник, чем в моих обычных законченных работах.

Грубые наброски могут быть интереснее законченных работ главным образом из-за того, что они дают возможность взглянуть на сам процесс создания рисунка. Зачастую скетч — лишь первый шаг в творческом процессе не только в рамках цифровой живописи, анимации и других крупных проектов, но и в художественном развитии художника. Наброски могут стать недостающим кусочком пазла, способным более полно раскрыть его мысли, философию и идеи.

Особенно интересно изучать наброски диджитал-художников, ведь зачастую создание цифрового рисунка кажется мистическим и непонятным для тех, кто еще не знает основных техник диджитал-рисования. Скетчи и незаконченные наброски позволяют взглянуть на создание работы от первого и до последнего штриха, приподнимают завесу таинственности самого процесса создания рисунка.

Я надеюсь, эта книга позволит вам лучше понять меня как художника. Вы не только проследите за эволюцией стиля с течением времени, но и познакомитесь с первичными набросками, сырыми идеями, концепт-артами и первыми шагами к более сложным работам. В книге вы также найдете советы и пошаговые объяснения, иллюстрирующие роль быстрых набросков и скетчей в создании моих цифровых рисунков. Я очень надеюсь, что эта книга доставит вам удовольствие и создаст впечатление, будто вы листаете мой скетчбук.

· В моем скетчбуке ·

· Обучение по скетчам ·

Мне кажется, что все художники начинают со скетчей. Еще ребенком, задолго до того, как я научилась создавать законченные работы, я брала карандаши, пастель, маркеры, да вообще все, что попадалось под руку, и рисовала первое, что придет в голову. Тогда это были принцессы, динозавры или и то и другое сразу.

Однако с возрастом мы часто теряем способность рисовать так же свободно, как в детстве, несмотря на то, как важна для художественного процесса эта самая свобода. Сохранить такую способность можно, лишь создав для себя безопасные условия, при которых вы сможете экспериментировать, учиться и просто дурачиться, прямо как в детстве.

Для меня скетчи воплощают в себе именно свободу экспериментировать, хоть я и отношусь к художникам, которые не рисуют в скетчбуке регулярно. Обычно я рисую на компьютере и часто перескакиваю с традиционных материалов на цифровые. Из-за этого мои зарисовки разбросаны повсюду. Часто набросок так и остается наброском. Но иногда, если я понимаю, что идею можно преобразовать во что-то большее, я пересаживаюсь за компьютер, трачу несколько дней на до-

ведение задумки до конечного результата, а скетч теряется в слоях цифрового рисунка.

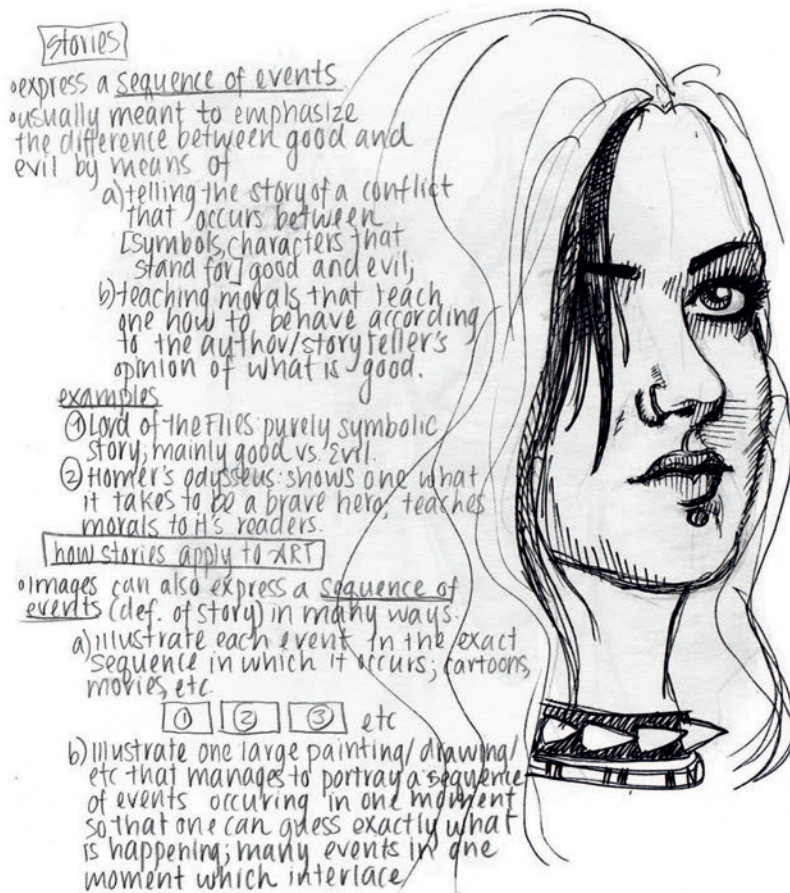
Иногда я рисую на отдельных листках бумаги, иногда на компьютере. Скетчами я называю все: от карандашных зарисовок и быстрых набросков до цифровых рисунков. Все эти форматы объединяет одна общая черта — я ничем не ограничиваю себя во время их создания. Я не пытаюсь создать шедевр, а просто погружаюсь в творческий поток и получаю удовольствие от процесса.

Самое большое преимущество наброска в том, что он помогает в обучении. Именно благодаря наброскам я смогла прочувствовать пропорции, поняла базовую анатомию и развила умение стилизовать рисунок. Еще ребенком на занятиях в художественной школе я училась рисовать с натуры и фото-референсов. Думаю, именно благодаря этим занятиям сейчас я смогу нарисовать все что угодно.

Когда мне было одиннадцать, я узнала о методе перекрестной штриховки — эта техника позволяет обозначить тени в рисунке за счет параллельных и пересекающихся линий.

На соседней странице приведены рисунки из моей тетради за третий класс, 1993 г.

Набросок в школьной тетради, 2001.

Перевод: Истории представляют собой последовательность событий, как правило, несущих в себе цель подчеркнуть разницу между добром и злом посредством:

- описания конфликта, который происходит между [через знаки и персонажей] добром и злом,
- обучения морали, которая прививает человеку принципы поведения в соответствии с представлениями автора/рассказчика о добре и зле.

Примеры:

- 1) «Повелитель мух» — чисто символический сюжет, в основном добро противопоставлено злу.
- 2) «Одиссея» Гомера показывает, чего стоит стать храбрым героем, учит читателя морали.

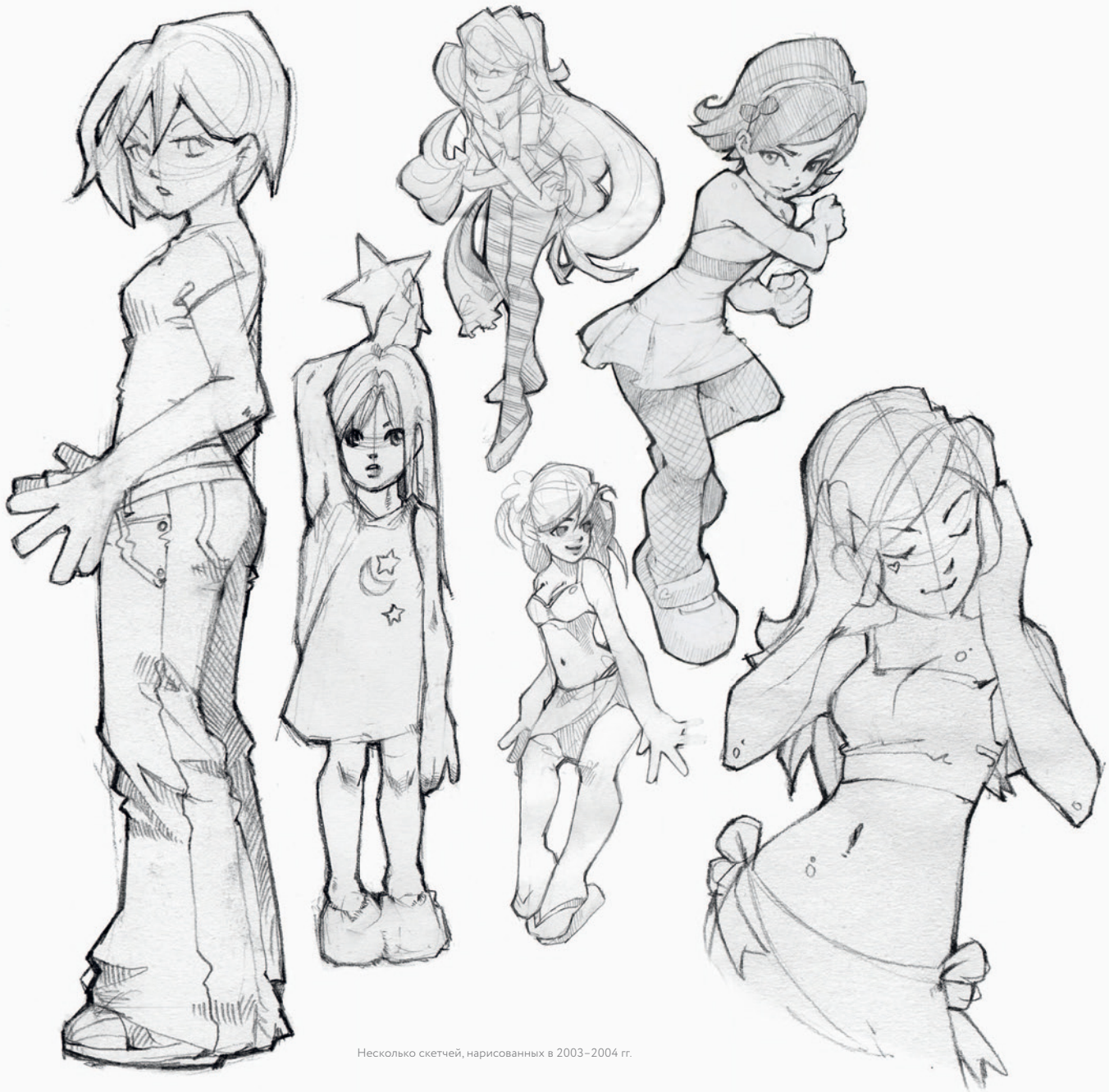
Как история применима к искусству. Изображения также могут выражать последовательность событий (определение «истории») разными способами:

- а) иллюстрируем каждое событие в точной последовательности, в которой оно происходит; мультфильмы, фильмы и т. д. 1-2-3 и т. д.
- б) иллюстрируем одну большую картину/рисунок и т. д., которое изображает последовательность событий, происходящих в один момент времени таким образом, чтобы было сразу понятно, что происходит; много событий в один момент, которые переплетаются между собой.

Мне нравилась текстура, которую создавала штриховка, и я применяла ее везде. Она стала определяющей деталью моего стиля того времени и даже сейчас оказывает большое влияние на то, как я изображаю фактуры и накладываю мазки кистью во время рисования.

До того, как я открыла для себя цифровое искусство, мне не очень хотелось доводить их до ума и заливать цветом. Мне нравилось рисовать ручкой и карандашами и оставлять рисунок в лайне. В редких случаях я разрисовывала скетч цветными карандашами, но всегда старалась сохранить эффект, создаваемый штриховкой.

Мне трудно давалась работа с красками: особенно тяжело было добиться оттенков, которые не создавали бы грязь на рисунке при смешении, а ведь больше всего я люблю яркие радужные цвета. Возможно, если бы компьютеров не существовало, я в своей всевозрастающей тяге к цвету смогла бы подружиться с красками пораньше. Однако в пятнадцать лет я открыла для себя Photoshop и цифровое искусство и с головой погрузилась в игру с цветом, не прибегая к традиционным материалам.

Несколько скетчей, нарисованных в 2003–2004 гг.

Photoshop мгновенно покорила меня своими возможностями! В самом начале я не тратила на рисунок больше пары часов. Мне нужно было многому научиться, поэтому хотелось побыстрее приступить к следующей работе. Я была очень нетерпелива и увлечена. Я начала ежедневно делать быстрые зарисовки на пиксельном холсте и полях школьной тетради. Параллельно я пробовала внедрять техники работы с цифровым рисунком на бумаге, делала линейные наброски маркерами и копировала эффект сэл-шейдинга, при котором тени наносятся одноцветными блоками, а не плавными градиентами от темного к светлому. Все это многому научило меня.

Позднее я стала посвящать все больше времени одному рисунку и разработала свою собственную стратегию работы. Именно тогда я научилась создавать рисунок с нуля и добавлять в него больше деталей. Но чем больше времени у меня уходило на одну работу, тем больше я скучала по свободе, которую дарил быстрое и интуитивное рисование. И это неумное желание рисовать быстрее и учиться большему периодически возвращается, придавая моему творческому росту цикличность.

У меня часто бывают моменты, когда мне надоедает рисовальная рутина, и я начинаю чувствовать сковывающие границы моего собственного стиля. Решение всегда одно: брать скетчбук, делать быстрые наброски и рисовать первое, что придет в голову. По сути, я всегда рано или поздно возвращаюсь к обычным скетчам как на бумаге, так и на компьютере. Именно благодаря цикличному подходу я достигла текущих высот и сохраняю мотивацию и вдохновение. Для меня такая цикличность всегда становится источником креатива и радости.

• Скетчинг и анимация •

Закончив среднюю школу в восемнадцать лет, я поступила в школу анимации, где в первый же день мне выдали задание вести скетчбук. Мы должны были рисовать в нем на протяжении всего курса, от него даже зависели наши оценки! Таким нехитрым способом до нас пытались донести мысль о важности скетчинга для аниматоров. С годами скетчбук и правда стал играть ключевую роль в развитии моих навыков. Я научилась быстро рисовать, за секунды схватывая движения животных и человека. Я училась понимать свой стиль, рисуя утрированные формы и пробуя разные инструменты, училась воспринимать свои рисунки как кадры одной истории.

Школа анимации сильно изменила мой подход к рисованию. Раньше мой стиль характеризовался объемными рублеными формами, в основе которых лежали геометрические фигуры. Мне нравились толстые, тяжелые линии и угловатые очертания; я всегда обводила персонажей толстой черной линией, словно запечатывая героя рисунка внутри силуэта. Преподаватели критиковали этот стиль, и я, помнится, совершенно не понимала, что делаю не так и почему мой стиль вызывает такую отрицательную реакцию. Мне-то рисунок очень нравился!

