

Содержание

Введение

Алекс Андреев (Alex Andreev)	6	Шон Эндрю Мюррей (Sean Andrew Murray)	160
Уайли Бекерт (Wylie Beckert)	8	Джо Нг (Joe Ng)	168
Париде «Джэб» Бертолин (Paride «Jab» Bertolin)	12	Марк А. Нельсон (Mark A. Nelson)	172
Эд Бинкли (Ed Binkley)	20	Тереза Нильсен (Terese Nielsen)	178
Сабин Бойкинов (Sabin Boykinov)	26	Фергал О'Коннор (Fergal O' Connor)	184
Пол Босвелл (Paul Boswell)	34	Хейден Оттон (Hayden Otton)	190
Николас Вайс (Nicolas Weis)	40	Джим Павелек (Jim Pavelec)	196
Родриго Вера (Rodrigo Vega)	46	Кейт Пфайльшефтер (Kate Pfeilschiefter)	204
Ирина Винник (Irina Vinnik)	54	Эллисон Реймолд (Allison Reimold)	210
Брайан Винья (Bryan Wynia)	60	Корин Рид (Corinne Reid)	214
Рэнди Гальегос (Randy Gallegos)	66	Керби Розанес (Kerby Rosanes)	220
Джордж Го (George Guo)	70	Винод Рэмс (Vinod Rams)	228
Джонатан Граймс (Jonathan Grimes)	76	Пол Салливан (Paul Sullivan)	236
Шери Гроло (Sheri Groleau)	84	Майк Сасс (Mike Sass)	244
Донатато Джанкола (Donato Giancola)	90	Аллен Саттон (Allen Sutton)	250
Айдан Атахан Зугул (Aidan Atahan Zugul)	94	Кирилл Семенов (Kirill Semenov)	256
Билл Карман (Bill Carman)	102	Мэттью Серджисон-Мэйн (Matthew Sergison-Main)	262
Кевин Кил (Kevin Keele)	108	Томаш Стржалковский (Tomasz Strzalkowski)	268
Алексей Коваленко (Aleksey Kovalenko)	114	Чарльз Р. Уолтон II (Charles R. Walton II)	272
Брент Критчфилд (Brent Critchfield)	120	Линдси Уэйкфилд (Lindsey Wakefield)	278
Стефани Пуй-Мун Лоу (Stephanie Pui-Mun Law)	126	Фернандо Фореро (Fernando Forero)	284
Патриция Энн Льюис-Макдугалл (Patricia Ann Lewis-MacDougall)	132	Дэвид Хаббен (David Habben)	290
Ларри Макдугалл (Larry MacDougall)	138	Адонна Хар (Adonna Khare)	296
Джеф Миракола (Jeff Miracola)	144	Ник Харрис (Nick Harris)	302
Давид Муньос Веласкес (David Munoz Velazquez)	150	Хин Чуй (Hing Chui)	308
	156	Список художников	312

Изображение © Palladium Books Inc.,
используется с разрешения. Все права
защищены. *Rifts: Lemuria World Book* (2012)

Введение

От иллюстрированных рукописей Средневековья до фантазмагорий эпохи Возрождения, от прерафаэлитского мистицизма до дадаизма и сюрреализма, все мистическое, волшебное, невозможное и невероятное в искусстве привлекало художников на протяжении веков.

В XXI веке искусство фэнтези воплощается по-разному, начиная с мрачных картин в стиле Гигера и заканчивая рисунками классических драконов и воинов или причудливыми сказочными иллюстрациями. Обратив внимание на недавний успех фильма «Малефисента», видеоигры *The Elder Scrolls* и мультсериала «*Время приключений*», не говоря уже о вечной любви фанатов к таким классическим произведениям, как «*Властелин колец*», или к играм вроде *World of Warcraft*, мы поймем, что фэнтези все еще является одним из самых популярных жанров как в искусстве, так и в медиа.

В основе всех визуальных концепций лежит рисунок: набросок — это первый этап воплощения идеи в жизнь. В то время как рисование с натуры учит художника бесценным навыкам воссоздания жизни в 2D, работа в жанре фэнтези требует от него развития и оттачивания этих практических навыков для создания убедительных вымышленных миров или их фрагментов. Скетчинг — важное умение для художника фэнтези: набросок — это чашка Петри, в которой возникают новые миры.

Рисунки и иллюстрации, которые вы найдете на страницах этой книги, являются плодом воображения художников со всего мира. Среди них есть как титулованные профессиональные концепт-художники, так и их многообещающие ученики, каждый из которых обладает талантом воплощать на бумаге невозможные в нашем мире идеи.

Эмали Беддоуз,
младший редактор
3dtotal Publishing

there's a
toony narwhal
stickin' outcher
head

A

Алекс Андреев (Alex Andreev)

www.alexandreev.com

Все изображения © Alex Andreev

Вдохновение и идеи

«...нагваль Элиас бродил в своих сновидениях-путешествиях по тропам диких животных в поисках добычи... посещал свалку вечности, назовем ее так, ...копируя то, что видел, но никогда не то, для чего эти вещи использовались, или их источник».

Эта цитата из книги Карлоса Кастанеда *«Сила безмолвия»* (издательство Simon and Schuster, 1991) напрямую связана с моим восприятием творческого процесса. Я никогда не считал и никогда не буду считать произведение искусства продуктом разума творца.

Для меня рисунок — это попытка запечатлеть определенные состояния понимания, которые я переживал в детстве, в своих снах и т. д. Дэвид Линч назвал бы это путешествием интуиции. Я никогда не раз-

мышлял о том, как работает этот механизм, поскольку не склонен впадать в мистику или заниматься интеллектуальными спекуляциями. Однако человеческий мозг, возможно, — самая сложная структура во Вселенной, и сознательное — это лишь тонкая пленка на поверхности океана бессознательного.

В этом океане возможно все. Я работаю, чтобы вернуться обратно к тем самым состояниям понимания, к моим детским воспоминаниям

и мечтам. Я переживаю их снова и снова. Для меня это единственная причина делать то, что я делаю.

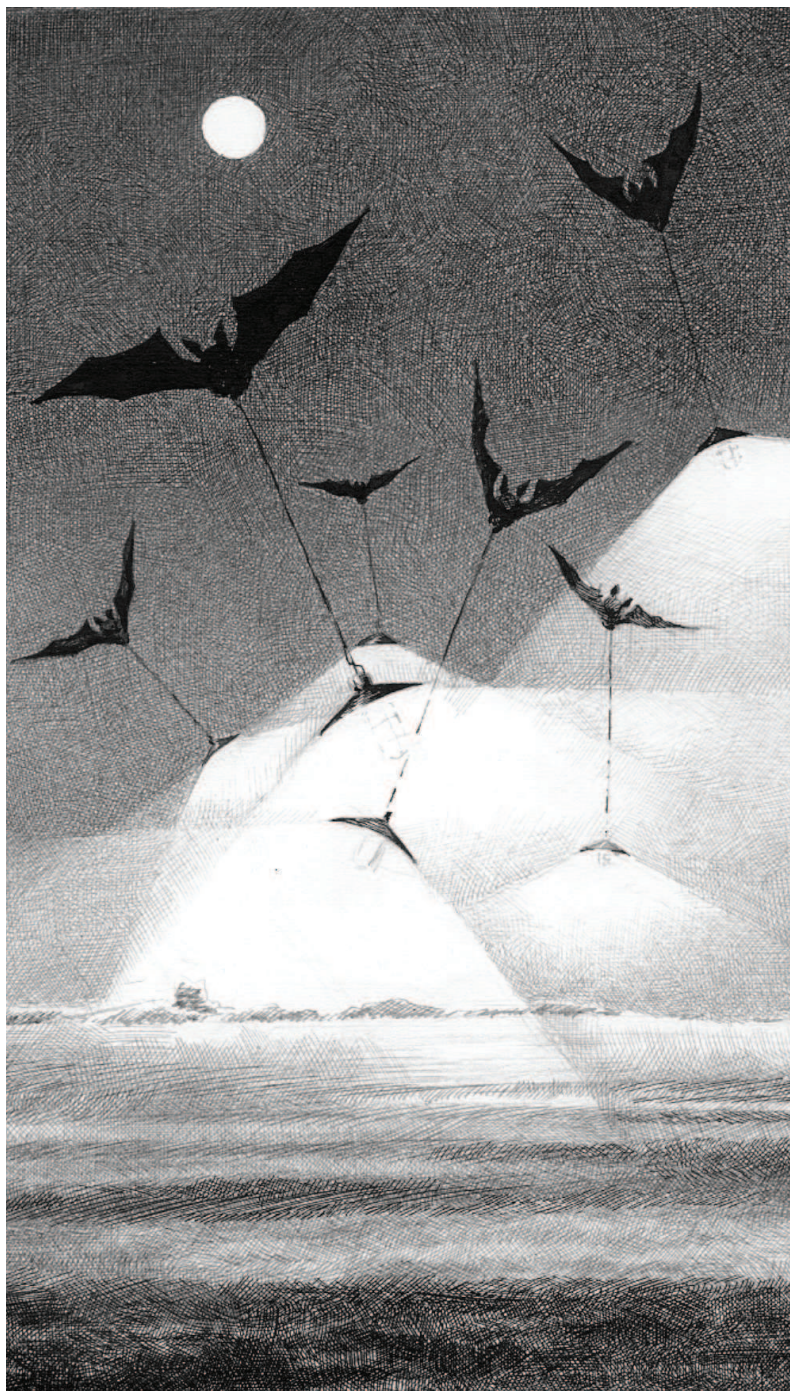
Материалы

Я испробовал всевозможные материалы для создания набросков и рисунков, в том числе традиционные чернила, ручки и кисти. Я также экспериментирую в области цифрового искусства и теперь постоянно работаю в программах Adobe Photoshop и Corel Painter.

Слева: О большинстве своих образов я не могу сказать ничего определенного, но это работа, которую я не понимаю вовсе. Она имеет смысл, но какой именно — загадка.

Снизу: Скетч, вдохновленный сном. Это изображение в смешанной технике было создано примерно за 30 минут с помощью простого карандаша и программы Photoshop.

«Сознательное — это лишь тонкая пленка на поверхности океана бессознательного»

Слева: Все мои работы — это отражение моего глубоко личного интроспективного опыта. Я поражаюсь, когда кто-то чувствует то же, что и я, глядя на мои рисунки.

Справа: *News of the Bottom World*¹. Мне всегда нравилось метро, оно меня вдохновляет.

¹ При подготовке русского издания книги не удалось найти официальные переводы работ художников, поэтому в самом тексте были сохранены оригинальные названия. Буквальный перевод работы — «Новости нижнего мира». — Прим. ред.

Б

Уайли Бекерт (Wylie Beckert)

www.wyliebeckert.com

Все изображения © Wylie Beckert

Я делаю наброски из разных побуждений, но в основном потому, что хорошие иллюстрации не появляются на пустом месте. Мой скетчбук жизненно важен для меня как место хранения визуального материала и идей будущих работ и проведения мозговых штурмов — основ удачного рисунка. Время, затраченное на набросок, никогда не бывает потрачено впустую — с каждой нарисованной вами линией улучшается ваше понимание процесса рисования и ваш контроль над карандашом.

Рисование реальных объектов, даже если это просто кофейная чашка, действительно может помочь вам развить навык наблюдения. Даже если я видела какой-то конкретный предмет тысячи раз, я не пойму его, пока не найду время, чтобы нарисовать его. Внимательно рассматривая объект и запоминая, какой он формы и какие детали делают его узнаваемым и реалистичным, я могу добавить его в свой ментальный каталог референсов, на который

смогу ориентироваться при создании следующих работ.

Как только вы заметите, как обод кофейной чашки ловит свет или как ее основание опирается на крошечный скошенный край, вы больше никогда не будете рисовать ее как безжизненный полый цилиндр, и ваши иллюстрации станут намного убедительнее.

Мой скетчбук также крайне полезен для проверки новых техник и материалов. Первые несколько попыток работы с непривычными для меня инструментами почти наверняка обречены на провал, и вряд ли кому-то хочется, чтобы его неудачи были запечатлены на полутораметровом холсте, на подготовку которого ушел целый день. Неудачный десятисантиметровый скетч будет гораздо лучше оставить

на черновой странице альбома! Такие небольшие наброски помогают мне понять пределы возможностей новых материалов и набить руку для работы с более крупными рисунками.

Вдохновение и идеи

Процесс создания наброска, как правило, начинается с чего-то довольно скучного, например, с изучения чье-нибудь лица или какого-нибудь предмета на столе. Затем я думаю, смогу ли я создать историю для этого объекта или персонажа. Далее я либо включу в набросок элементы, которые люблю и умею рисовать, например, деревья, дым, развевающие волосы; либо брошу себе вызов, добавляя что-то новое — может быть, животное, которое я раньше не рисовала, или необычную текстуру.

Скетчбуки других художников всегда были для меня источником вдохновения. Они также помогают мне выбраться из тупика, когда все мои скетчи начинают получаться одинаковыми.

Материалы

В основном я рисую механическими карандашами с грифелями 0,5 мм и 0,3 мм стандартной твердости HB. Для скетчинга я предпочитаю тонированную бумагу (хороший вариант — бежевая Strathmore), для создания бликов на ней я использую белый угольный карандаш. Если я планирую раскрасить рисунок на компьютере, то вместо тонированной бумаги использую белую Bristol — это позволяет мне лучше контролировать насыщенность итогового рисунка.

Для быстрого и легкого создания полутонов отлично подходит графитовый порошок (я наношу его кистью в небольших количествах и растушевываю салфеткой на ранних этапах рисунка).

Техники рисования

Мои карандашные рисунки всегда смазываются, поэтому я смирилась с этим и теперь протираю лист кусочком ткани в процессе работы. Это дает мне мягкий базовый тон, который я могу стирать клячкой или заточенным карандашом-ластиком, чтобы создать объемы и неяркие блики (для этого отлично подходят карандаши Faber-Castell Perfection). Я считаю, что эта техника проще, чем штриховка, и она может помочь в создании некоторых интересных эффектов.

Слева: Иллюстрация к *The Legend of Tam Lin*¹, созданная для блога Month of Love. Тонированная бумага, карандаш, белый уголь.

Справа: Если у меня нет идей для наброска, обычно я рисую лица. Мне нравится создавать персонажей и сценарии вокруг них.

¹ «Легенда о Там Лине». — Прим. ред.

Слева: Сторителлинг и визуальные каламбуры помогают мне сохранять интерес к тому, что я рисую. Название места работы этой официантки объясняет и ее внезапное превращение, и выводок маленьких сов вокруг¹.

Справа: Миниатюры — это важный этап планирования рисунка, и в моем скетчбуке можно найти десятки крошечных набросков.

¹ На майке у девушки изображен логотип сети спортбаров Hooters, название которой означает «ухающая сова». — Прим. ред.

