

РАСКРАШИВАЙТЕ, ТРАНСФОРМИРУЙТЕ, ТВОРИТЕ!

Погрузитесь в мир моих черно-белых иллюстраций! На них оживают знакомые животные и удивительные мифические создания, из ландшафтов прорастают обитатели нездешних миров, а фантазия переплетается с реальностью.

В начале этой книги собраны произведения невероятно талантливых художников-колористов, которые наполнили мои работы из серии «Экстремальные раскраски» калейдоскопом ярких красок.

Посмотрите, как они подбирают цвета, обратите внимание, как они их смешивают, как работают со светотенью, как трансформируют и дополняют рисунки. Их опыт пригодится вам при создании собственных шедевров. Кроме того, вы можете прочитать мои комментарии к каждому произведению. В них я разбираю, почему те или иные решения колористов хорошо работают в этих случаях.

Эти картинки представлены и в разделе для самостоятельного раскрашивания – вместе с моими любимыми изображениями из этой серии. Вы сможете обыграть их яркими и прекрасными цветами по своему вкусу.

Надеюсь, вы вдохновитесь и с радостью подарите жизнь моим причудливым иллюстрациям, наполнив их яркими красками.

Ваш Керби Розанес.

ДУХ СНЕЖНОГО БАРСА — СМЕШЕНИЕ МАГИИ И РЕАЛИЗМА (на предыдущем развороте)

Исполнение в цвете — Надя Мейри

Эта художница поразительно тонко подобрала оттенки для фона. Соединив фуксиево-розовый, насыщенный фиолетовый и приглушенный кремово-желтый, она добилась невероятного эффекта, напоминающего северное сияние. Этот яркий многоцветный фон удачно контрастирует с белизной снежного барса — ирбиса.

Сам ирбис выполнен в нежных пастельных тонах, с деликатным использованием легчайших полутеней, которые позволяют передать текстуру шерсти и ее пятнистый окрас. Серо-лиловый тон меха прекрасно гармонирует с фиолетовыми красками неба, гор и деревьев. Мягкие переходы между светлыми и темными тонами достигаются последовательным нанесением цветных слоев штриховки высококачественными карандашами.

Чем дальше от тщательно раскрашенной головы, тем большую метаморфозу претерпевает мех. Он превращается

в напластования тающего снега с напылением белых снежинок, разлетающихся от барса. Зимние животные, выныривающие из меха ирбиса, раскрашены реалистично, с наложением естественных теней, что позволяет вдохнуть жизнь в этих созданий.

Выбор цветов для сказочных персонажей привносит в изображение контраст. Яркие кислотные желтый и зеленый противопоставляют их реальным животным, чья приглушенная окраска гармонирует с зимним пейзажем.

Общее впечатление, которого добивается колорист этими визуальными эффектами, — мастерское смешение реального и магического. Духи и фантастические создания гармонично вписаны в мир реальных животных.

ЗАМОК В ОБЛАКАХ — НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ФАНТАЗИИ (страница справа)

Исполнение в цвете — Анджелина Блэк

Взяв эту фантастическую тему за основу, своим талантом и творческим подходом художница создала из нее магическую сцену, при виде которой перехватывает дыхание. Задний план — наглядный пример того, как привнесенные колористом детали могут добавить изображению драматичности. Художница дополнила фон планетами, выполненными в естественных тонах. На поверхности планет она использовала переходы и полутона, которые, в сочетании с более светлым контуром, создают эффект отраженного от поверхности свечения.

Детально проработанная текстура облаков — целиком и полностью заслуга художницы. Пастельные тени и блики выделяются на фоне неба, яркого, словно россыпь драгоценных камней. Звезды расположены так, чтобы направить взгляд зрителя к ключевым деталям картины — драконам, планетам, вершинам башен.

Для заднего плана колористом выбраны аналогичные цвета — от темно-синего индиго до сияющего желтого. Они создают восхитительно насыщенный фон для мистической громады замка. Эта палитра передает мгновение, когда ночь встречается с утренней зарей. Цветоведение помогает нам подбирать комбинации цветов для любого желаемого эффекта.

Претерпел изменения и замок. Чередованием разных оттенков желтого и бронзового колористу удалось придать золотому полумесяцу металлический блеск. Повторение ярко-желтого цвета на поверхности облаков, полумесяце и в окнах замка создает иллюзию настоящего света, льющегося за пределы иллюстрации. Эти теплые оттенки контрастируют с холодными синими тонами на стенах замка и лестнице, добавляя сцене глубины и объема.

СИЯЮЩИЙ СФИНКС (мандрил) — все цвета радуги (на предыдущем развороте)

Исполнение в цвете — Лорен Фарнсворт

Эта иллюстрация радует глаз переливами всех цветов радужного спектра. Выбрав для заднего плана глубокий темный цвет ночного неба, художница придала ярким краскам особое сияние. На этом чернильном фоне обезьяна-сфинкс (мандрил) так и переливается всеми цветами радуги.

Насыщенных темных оттенков не так просто добиться «вручную», поэтому художница добавила фон при помощи компьютерной обработки. Это позволило ей получить достаточно глубокий тон, на котором обезьяна становится живой и объемной.

Блестящую технику колориста демонстрирует многообразие цветовых сочетаний, использованных при

исполнении отдельных элементов. Ей удалось передать удивительную игровую эстетику, смешивая в яркой, наполненной элементами иллюстрации контрастирующие дополнительные цвета.

Работая над гривой обезьяны-сфинкса, художница использовала градиентный переход от теплых цветов к холодным. Насыщенные тени и блики придают изображению реалистичный эффект свечения. Это добавляет удивительному красочному созданию на рисунке текстуры и объема.

ЗАЧАРОВАННЫЙ СЛОН — ВОЛНЫ ИЗ АКРИЛА (страница справа)

Исполнение в цвете — Элоди Пети

Драматичные тени и лазурно-синяя палитра колориста придают слону невесомость, точно он соткан из воды. По его телу так и катятся волны! Сочетание насыщенного темно-синего со светло-голубым передает ощущение глубины. Колорист играет со стихиями — водой, землей и воздухом, — чтобы усилить магическую тему.

Изображение получилось очень живописным. Выбрав акриловые краски, художница придала цветам насыщенность и мерцание. Черная краска фона позволила колористу создать насыщенный однотонный «занавес», придающий объем более ярким объектам.

Художница использовала холодный зеленый и густо-бирюзовый акриловые фломастеры для раскрашивания облаков и контура листьев. Выбор золота и серебра для бивней, когтей и головного украшения добавляет изображению драматичности и величия.

Одна из главных находок этой иллюстрации — белый контур слона. Он словно светится! Такого неоновое эффекта можно добиться с помощью белых акриловых маркеров разной толщины. Для различных деталей художница использовала разные — тонкие и толстые — линии обводки.

СИЛА ПЕГАСА — КАК СОЗДАТЬ НЕОНОВОЕ СВЕЧЕНИЕ (страница слева)

Исполнение в цвете — Екатерина Жунусбаева

Исходящее от этой иллюстрации сияние поистине восхищает. Смешивая синие и желтые оттенки и подчеркивая границы белой гелевой ручкой, художница добилась невероятной легкости. Размытие цвета вокруг контура и выделение самой линии обводки — еще и отличный способ сделать вашу картину трехмерной.

Резкий контраст между светлыми и темными тонами также работает на достижение эффекта неонového свечения. Особенность этой иллюстрации — густые темные тени, местами переходящие в чистый черный цвет как на фоне, так и на теле самого пегаса. Это придает моему крылатому коню мощи и бесстрашия.

Чтобы выделить определенные участки, колористом использован контраст между теплыми и холодными цветами. Огненно-красный, желтый и оранжевый на нижней части облаков и теле пегаса задают направление движения. Он как будто летит прочь от солнца, к сияющей луне.

Для передачи свечения на поверхности луны художница выбрала белую краску. Сияющий контур и структура поверхности переданы тонкой работой карандашами. Разные материалы позволяют добиться различных эффектов при раскрашивании. В этом случае колористу удалось найти великолепное применение традиционным материалам и создать невероятное, ошеломляющее произведение.

ВОЛНЫ В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ — ВДОХНОВЛЯЕМСЯ И ТВОРИМ (следующая страница)

Исполнение в цвете — Вирджиния

Эта художница создала выдающееся произведение, вдохновляясь японским искусством. Изображение отсылает к знаменитой деревянной гравюре начала XIX века работы художника Кацусики Хокусая — «Большая волна в Канагаве».

Колористом использована знаменитая цветовая схема Хокусая. Эта ограниченная палитра типична для жанра гравюры. В ней представлены различные оттенки припыленного синего цвета, которыми окрашена волна, обрамляющая всю сцену. Стилизация под хорошо известные направления в живописи и подражание легко узнаваемым техникам — отличный способ вызвать у зрителя ассоциации, связывающие вашу работу с определенным временем, местом или художественным стилем.

Пастельно-голубые тона, выбранные колористом для морской пены, на контрасте с темно-синим цветом самих волн создают насыщенную текстуру воды и добавляют

ей глубины. Этого эффекта художница добилась, выбрав акварельные карандаши для всего рисунка и белый маркер — для контуров волн. Она замаскировала «морских быков», раскрасив их теми же оттенками, что и волны. Это добавляет изображению интриги: теперь некоторые элементы картины видны только при внимательном рассмотрении.

Уравновесивая холодные синие тона и опираясь на художественные мотивы традиционного японского искусства, для изображения солнца колорист использует теплый бордово-красный цвет и резкие линии. Это оригинальное решение, привнесенное художницей в изначальный рисунок. Солнце действует как объект фокусировки, притягивая взгляд зрителя к центру иллюстрации, обрамленному изгибающейся волной.