

РИСУЕМ ЕДИНОРОГОВ И ДРУГИХ ФАНТАСТИЧЕСКИХ СУЩЕСТВ

Хуан Калле

РИСУЕМ ЕДИНОРОГОВ И ДРУГИХ ФАНТАСТИЧЕСКИХ СУЩЕСТВ

Полный курс рисования

Издательство АСТ
Москва

УДК 74(07)
ББК 85.15
К17

Публикуется с разрешения издательства
Arcturus Holdings Limited
Juan Calle
William Potter
I CAN DRAW FANTASY ART
step by step techniques, characters and effects

Калле, Хуан.

К17 Рисуем единорогов и других фантастических существ / Х. Калле, У. Поттер; пер. с англ. Л. Степановой. — Москва: Издательство АСТ, 2023. — 128 с.: ил.— Полный курс рисования (черно-белая).

ISBN: 978-5-17-154589-5 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN: 978-1-78950-218-3 (англ.)

Из этой книги вы узнаете, как рисовать классических и современных персонажей, а также создавать своих собственных героев. Вы вдохнете жизнь в удивительных амазонок, искателей приключений, вооруженных мечами, пиратов и королей фей, коварных гномов, благородных самураев и уличных волшебников. Вы узнаете, как рисовать всевозможных злодеев: от темных волшебников и повелителей вампиров до мрачных ученых и злобных чародеек. Собранные в этой книге советы, а также описание способов рисования ткани, меха, мебели и пламени, пригодятся при выборе персонажей, деталей костюма и декораций.

УДК 74(07)
ББК 85.15

Учебное пособие
Juan Calle
William Potter
I CAN DRAW FANTASY ART
step by step techniques, characters and effects

Хуан Калле, Уильям Поттер
РИСУЕМ ЕДИНОРОГОВ И ДРУГИХ ФАНТАСТИЧЕСКИХ СУЩЕСТВ
Полный курс рисования (черно-белая)

Перевод с английского Л.И. Степановой, зав. редакцией Ю.В. Данник, редактор А.В. Чудова, технический редактор Н.А. Чернышева, компьютерная верстка А.С. Грених, корректор Л.И. Гордеева
Подписано в печать 10.01.2023. Формат 60 x 84 1/8. Усл. печ. л. 14,88.
Бумага офсетная. Гарнитура NewJournal. Тираж 2000 экз. Заказ № .

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008);
58.11.1 — книги, брошюры печатные

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085 РФ, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705, пом. I, 7-й этаж.
Электронный адрес: www.ast.ru. E-mail: ask@ast.ru
Изготовлено в 2023 г. Произведено в Российской Федерации

«Баспа Аста» деген ООО
129085 Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі
«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3 «а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89, 90, 91, 92; Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген. Өндірген мемлекет: Ресей

ISBN: 978-5-17-154589-5 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN: 978-1-78950-218-3 (англ.)

Copyright © Arcturus Holdings Limited
www.arcturuspublishing.com
© ООО «Издательство АСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

ФАНТАЗИИ ОЖИВАЮТ!	6
Инструменты, необходимые для рисования	8
Карандаши, чернила и краски	10
Как использовать эту книгу	12
Фигура человека	14
Рисуем головы	19
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ	22
Одинокий мечник	24
Гигантский огр	28
Оружие	32
Таинственный бродяга	36
Броня в фэнтези	40
Затерянный храм	44
Лесная супергероиня-рейнджер	46
Рисование разнообразных героев	50
Гном-воин	54
Использование перспективы при рисовании сцен	58
ИСТОРИЯ И МИФ	62
Благородный самурай	64
Королева фей	68
Одинокий рыцарь	72
Морские суда	74
Древние узоры	76

МОНСТРЫ ИЗ ЛЕГЕНД	78
Огнедышащий дракон	80
Минотавр	84
Рогатый страж	88
Мастер-класс по рисованию волшебных существ	92
Единороги	96
Свирепые взгляды	98
ГОТИЧЕСКИЙ УЖАС	100
Чародейка	102
Повелитель вампиров	106
Превращение	110
Животные-фамильяры	112
ГОРОДСКОЕ ФЭНТЕЗИ	114
Демон-детектив	116
Диверсантка	120
Существо, вызванное с темной стороны	122
Колеса для чернокнижника	126

ФАНТАЗИИ ОЖИВАЮТ!

Добро пожаловать в мир фантазии! Здесь вы найдете самые разные приключения на любой вкус — от бессмертных историй о поисках приключений в стиле стимпанк до готической магии и городских тайн.

Героические искатели приключений

Из этой книги вы узнаете, как рисовать классических и современных персонажей, а также создавать своих собственных героев. Вы вдохнете жизнь в удивительных амазонок, искателей приключений, вооруженных мечами, пиратов и королей, фей, коварных гномов, благородных самураев и уличных волшебников.

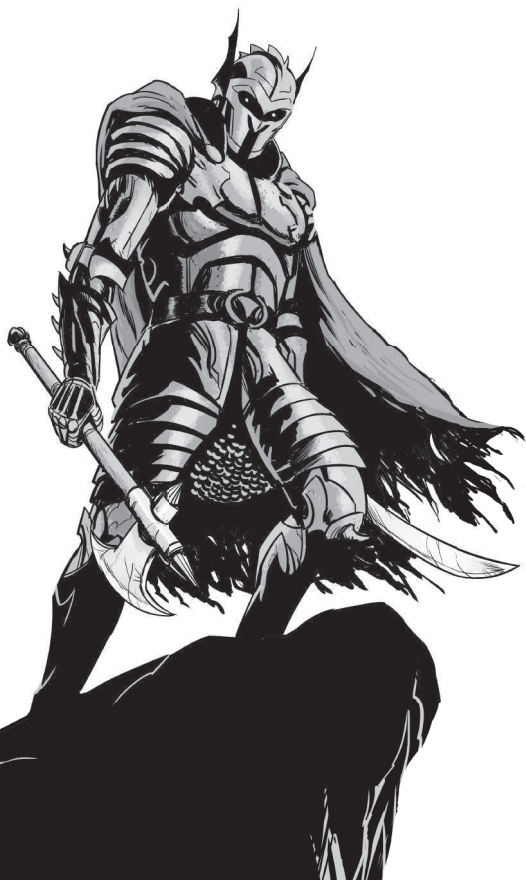

Коварные злодеи

Вы узнаете, как рисовать всевозможных злодеев: от темных волшебников и повелителей вампиров до мрачных ученых и злобных чародей. Собранные в этой книге советы, а также описание способов рисования ткани, меха, мебели и пламени, пригодятся при выборе персонажей, деталей костюма и декораций.

Рыцари в бою

Сюжеты большинства приведенных здесь рисунков основаны на средневековой европейской истории. Создавая собственный сюжет, вы также можете обратиться к другим историческим эпохам и культурам — возможно, это будет средневековый Китай или равнины Северной Америки.

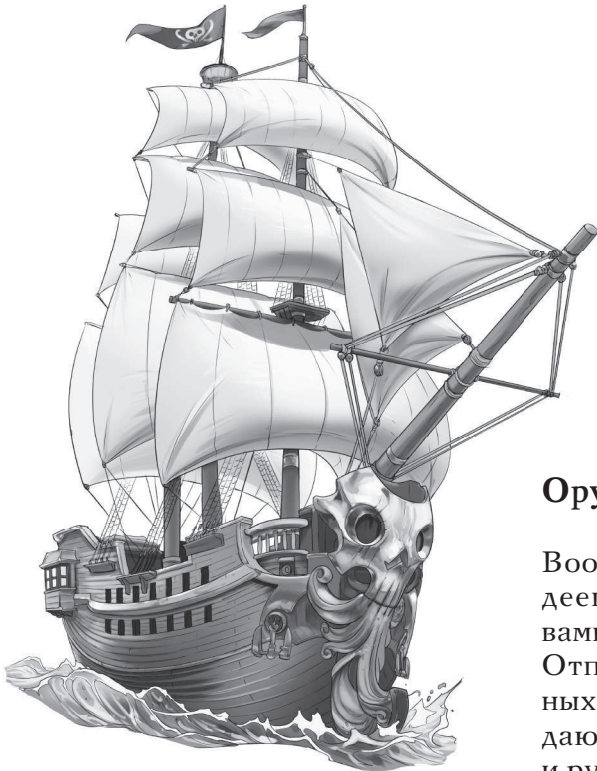

Встречайте монстров

В фэнтези встречается множество различных сказочных существ, от драконов до персонажей кельтской мифологии, безобразных и злобных великанов-людоедов — огров, а также мифических монстров-минотавров, огненных демонов, грифонов, химер, гигантских пауков и горгоны Медузы. Придумывать и воплощать на бумаге странную анатомию и гибридные черты этих существ из легенд и мифов — настоящее удовольствие.

Изучение истории вопроса

Из каких деталей состоят доспехи? Как лучник держит лук? Чтобы правильно нарисовать фантастических существ, приходится порой проводить серьезные исследования, потому что их изображения включают в себя материальные объекты, о которых сегодня почти никто ничего не знает.

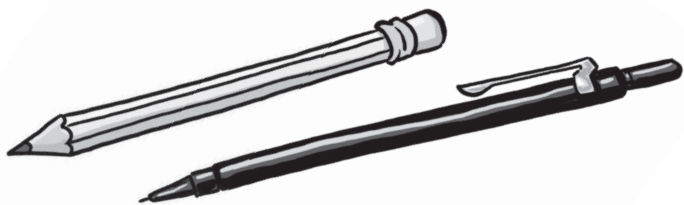
Оружие и волшебные земли

Вооружите своих героев и злодеев мечами, топорами, булавами или газовыми пистолетами. Отправляйте их в бой на парусных кораблях, и пусть они осаждают фантастические крепости и руины зловещих храмов.

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Чтобы начать создавать комиксы, вам не потребуется много дорогостоящего оборудования. Самый важный инструмент — это ваше воображение!

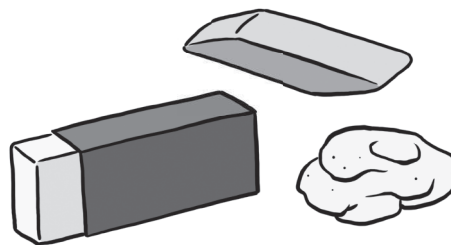

Карандаши

Мягкие (В, 2В) карандаши отлично подходят для рисования — ими легко рисовать, и проведенные ими линии легко стираются. Тонко заточенными карандашами удобно рисовать даже самые мелкие детали.

Ластики

Вы можете брать кусочки резинки-клячки и придавать им любую форму — это позволит вам удалять ненужные штрихи даже с самых крошечных областей. Всегда держите под рукой чистый ластик с прямоугольными краями.

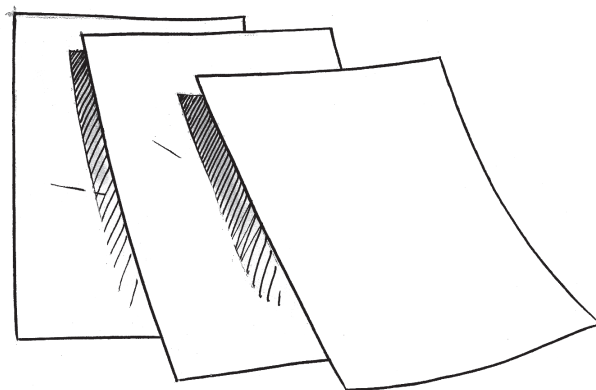

Ручки

Ручки для художника — самые ценные инструменты! Приобретите несколько ручек с различными рабочими кончиками для того, чтобы иметь возможность варьировать толщину линии.

Бумага

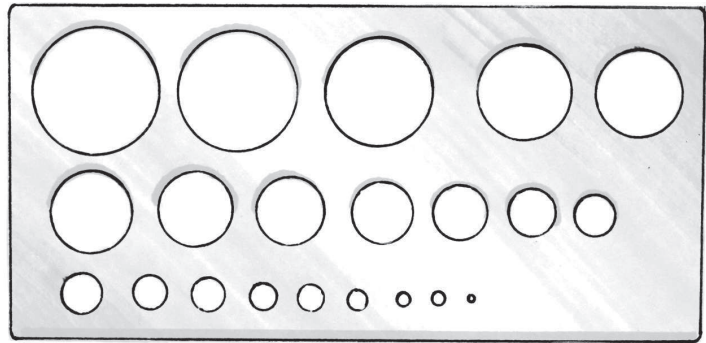
На бумаге хорошего качества ваш рисунок будет выглядеть профессионально, но грубые эскизы к будущим работам вы можете рисовать на любом клочке бумаги, который оказался под рукой.

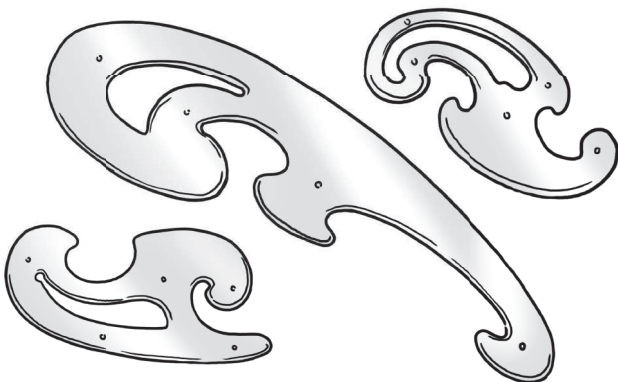
Тонкая линия и ручки с кисточкой

Ручки, способные проводить тонкие линии, отлично подходят для рисования небольших деталей. Ручки с кисточкой идеально подходят для изменения толщины линии или закрашивания больших площадей.

Шаблоны для рисования кругов

Очень немногие люди способны нарисовать идеальный круг от руки, поэтому стоит завести набор шаблонов для рисования кругов. Если у вас нет уже готовых промышленных шаблонов, вы можете обрисовывать различные предметы повседневного обихода, такие как монеты, чашки и крышки от бутылок, создавая круг нужного размера.

Кривые

Для художника набор лекал — недорогое подспорье для рисования криволинейных фигур различных размеров и углов. Во многих наборах лекал уже есть вырезанные в центре шаблоны кругов.

КАРАНДАШИ, ЧЕРНИЛА И КРАСКИ

Процесс рисования состоит из четырех этапов. Четкое соблюдение этого правила избавит вас от риска обнаружения ошибок в момент, когда уже слишком поздно их исправлять!

Грубый карандашный набросок

Начните с создания грубого наброска вашего персонажа. Проработайте его позу и пропорции и лишь затем начинайте добавлять какие-либо детали.

Детализированный карандашный набросок

Когда все основные элементы вас удовлетворят, можете сделать рисунок поярче, проводя карандашом более отчетливые линии, а также добавляя некоторые тени, чтобы добиться объемности.

Чернила

Нанесите чернила поверх ярких карандашных линий. Варьируйте толщину штрихов и добавляйте эффектные тени. Затем сотрите карандашные линии.

Краски

Вы можете оставить рисунки черно-белыми или добавить цвет. Оттенки выбранной палитры могут иметь большое значение.

ВЫБОР ЦВЕТОВ

Оттенки красного цвета — это кровь, огонь и страсть. Применяйте их, чтобы повысить накал своих фантазийных сцен, например, когда драконы изрыгают огонь или демоны возникают из тьмы.

Коричневые и зеленые цвета успокаивают, напоминая о природе. Многие приключения включают в себя путешествия по дорогам романтической сельской местности. Добейтесь сильного драматического эффекта, начав путешествие в расслабляющей зеленой среде, а затем перейдите в более угрожающие места, окрашенные в красные и черные тона...

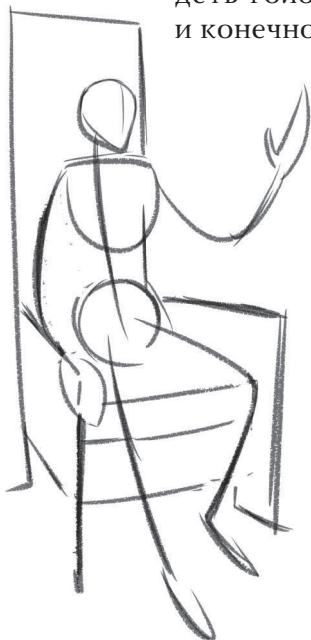
Оттенки синего цвета более холодные, они наводят на мысль о бесчувственности, о призраках и мрачном настроении. Используйте их при рисовании сцен, освещенных только светом луны или наводящих леденящий ужас замков вампиров.

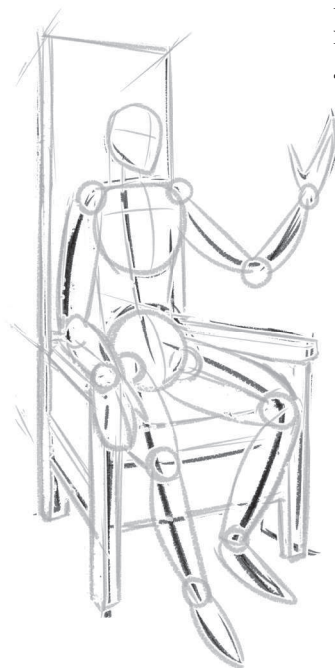
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ КНИГУ

Простые этапы, описанные в этой книге, позволят вам шаг за шагом пройти от начала до конца через весь процесс создания фантастических фигур и сцен.

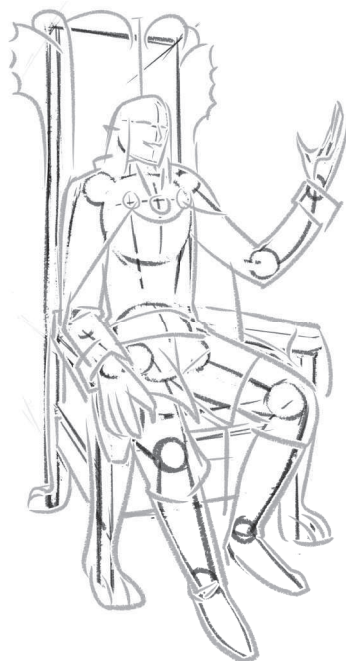
1 Прежде всего набросайте карандашом основную фигуру, намечая позу персонажа. Здесь можно увидеть голову, туловище, таз и конечности.

2 Продолжая работать карандашом, начинайте более тщательно прорисовывать детали. Мы показали новые линии более бледным цветом, так что вы можете легко их выделить.

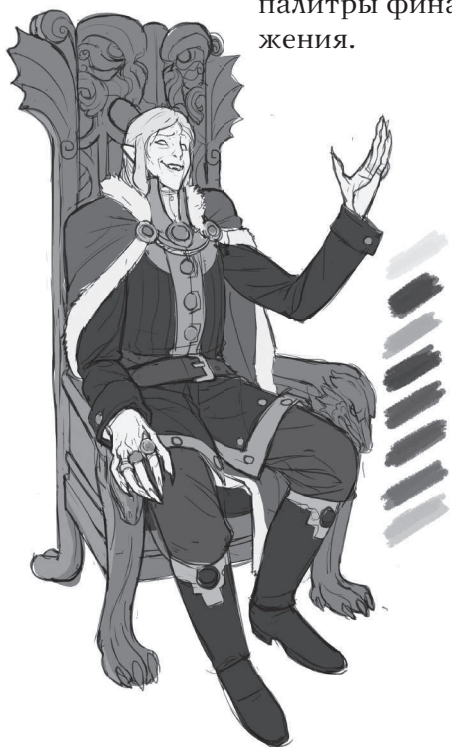
3 Затем продолжайте добавлять детали: к базовой форме человеческой фигуры добавляется больше деталей, что придает ей индивидуальность. На этом этапе рисуются черты лица и контуры подходящей персонажу одежды.

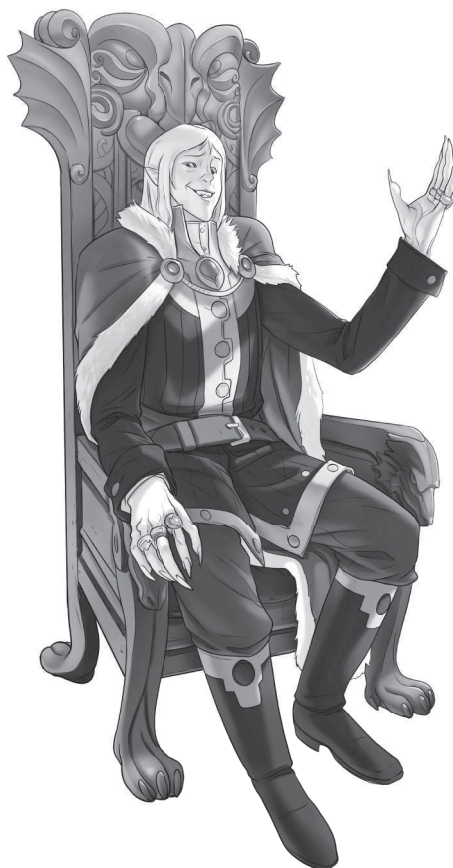
4 Теперь вы можете стереть вспомогательные линии наброска. На этом этапе создания карандашного рисунка вы можете добавить мелкие детали к изображению фигуры и кресла.

5 На этом этапе, возможно, вам будет полезно создать приблизительный «эскиз» для точного определения палитры финального изображения.

6 Чтобы окончательно закончить работу над рисунком, проведите по карандашным линиям ручкой с водостойкими чернилами. Прежде чем начать рисовать маркерами или краской, дождитесь, чтобы чернила полностью высохли, и аккуратно пройдитесь по всему рисунку ластиком.

Страница для практической работы

Для каждого типа рисунка вам будет дано пошаговое руководство, объясняющее, как его создавать. В книге показано, как делать первоначальный контур, уточнять формы и структуры, заполнять детали костюма цветом, чтобы в итоге получить трехмерный персонаж комикса.

Затем вам предоставляется базовый план, на котором вы можете потренироваться в создании своей собственной версии персонажа.

ЗАТЕРЯННЫЙ ХРАМ

3 Есть показаны, как рисовать фон для сцены протомобиоты в фэнтези. Храм может выглядеть удивительным, но он состоит благодаря своим четким линиям.

1 Место действия — древний храм с парой колонн, статуей, украшающей вход. Используйте линейку, чтобы нарисовать или законтурить линии, определить, откуда исходит свет, и где находятся детали. В этот момент скрутите и опознайте трехмерный рисунок фотом.

Основной совет
Важно помнить, что если вы рисуете храм, вы должны помнить о том, что вы рисуете храм. Если вы рисуете храм, вы должны помнить о том, что вы рисуете храм.

Страница для практической работы

ЗАТЕРЯННЫЙ ХРАМ

2 На этом этапе наброски выдают, какие участки храма будут освещены, а какие останутся в тени. Свет падает на храм сверху слева. Прочтите эту инструкцию создания темной и более детализированной рисунка.

5 Добавьте детали, такие как украшения и символы, и добавьте рисунки на стены храма. Дайте персонажам и объектам в сцене, говоря о том, что внутри что-то происходит.