

Ashiya

АШИЯ
УЮТНЫЕ ИСТОРИИ
В АКВАРЕЛЯХ

АРТБУК

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 75.021.32

ББК 85.14

У 99

ASHIYA
УЮТНЫЕ ИСТОРИИ В АКВАРЕЛЯХ
Артбук

*Печатается с разрешения автора
Дизайн обложки Е. Климовой*

Ashiya

У 99

Уютные истории в акварелях : [артбук] / Ashiya. – Москва : Издательство АСТ, 2024. – 144 с. – (Comic art).

ISBN 978-5-17-153889-7

«Уютные истории в акварелях» – красочный артбук, наполненный теплыми солнечными сюжетами. Он подарит вам удивительный радостный мир, созданный современной художницей Ашией.

В артбуке вы найдете не только очаровательные иллюстрации, но и пошаговое описание всех этапов создания работ. Ашия откроет вам свои секреты и даст несколько ценных советов.

УДК 75.021.32

ББК 85.14

ISBN 978-5-17-153889-7

© Ashiya, текст, иллюстрации, 2024
©ООО «Издательство АСТ», 2024

Меня зовут Ашия, и я с детства люблю рисовать. Пусть это прозвучит банально, но это действительно так, и, как по мне, именно любовь к своему делу поможет тебе в твоих начинаниях.

Мне нравится смотреть аниме и дорамы, читать мангу и гулять по городу – если это можно назвать увлечением. Одно время моим хобби были лепка из полимерной глины и создание ООАК* из кукол, но времени на все не хватало, и я как-то перегорела.

Лет в 8, когда я только начала смотреть аниме, оно так вдохновило меня, что я попыталась нарисовать свою мангу. Мы с подругой были фанатками «Сейлор Мун» и придумывали своих героев (читая, создавали полный дизайн персонажа), а на выходных собирались и решали, кто кем будет. Очень забавно было! Я и сейчас мечтаю нарисовать мангу – мне нравится возможность оживить своих героев, вплести их в законченную, продуманную историю, добавить им каких-то повседневных деталей. Конечно, многое можно показать в иллюстрации, но в истории как будто больше проникаешься персонажами. Кто знает, быть может, это мой план на будущее?

*ООАК (аббревиатура от английского One Of A Kind – единственный в своем роде) – создание нового, авторского образа фабричной куклы.

Я не то чтобы шла к решению стать художником долгие годы, нет — я не особо размышляла над выбором дела всей жизни. После школы я сразу пошла учиться на дизайнера. Это было компромиссом: что-то близкое к рисованию и что-то более реальное в плане дальнейшего поиска работы. Тогда соцсети еще не были так развиты, как сейчас, и было сложно представить, как выглядит успешный художник (представлялся почему-то только тот, который сидит на улице и рисует портреты за сто рублей).

А вот когда я начала карьеру дизайнера в профессиональной студии, я заинтересовалась темой соцсетей. Мой путь начался как будто случайно: все постили свои фотографии в социальных сетях, и мне тоже хотелось. Сначала у меня был просто аккаунт с моими фоточками и фотками друзей (как и у всех), а потом я начала очень много рисовать и в какой-то момент решила постить только свои рисунки.

Соцсети сильно влияют на художника, причем как в хорошем, так и в плохом смысле. В хорошем — когда у тебя все супер и ты получаешь хороший фидбэк, это очень сильно заряжает желанием творить больше. В плохом — у тебя развивается тревожность. Например, когда владельцы соцсетей решают, что теперь ваши фоточки и картиночки мы никому показывать не будем. А еще: «Постите по сотне картинок в день, и тогда, возможно, какую-то часть из них увидят ваши подписчики». Я, конечно, утрирую, но суть в том, что ты зависишь от алгоритмов, на которые не можешь повлиять. В таких случаях мотивация очень сильно снижается.

Со стартом съемок на «Ютуб» связана забавная история. Я работала в дизайн-студии, и мой начальник пообещал мне, что мы снимем ролик с процессом моего рисования в стиле какого-нибудь научно-популярного канала. Мне очень понравилась эта идея! А потом, когда дошло до дела, он выбрал мою коллегу. А я сидела и думала: «А почему я не могу просто сделать это сама?» Купила камеру, сняла, смонтировала и выложила. И втянулась. А там оно само закрутилось.

Решение начать профессиональную карьеру художника далось мне тяжело, но, по счастью, близкие меня поддержали. В тот момент я была не в лучшем психологическом состоянии. Я сменила работу, переехала в столицу и устроилась в крупное дизайн-агентство, где нереально высокий темп работы в совокупности с низким уровнем креатива и эстетики проектов вогнали меня в жутчайшую депрессию. В свободное время я могла только лежать пластом, почти не рисовала ничего своего — на это не оставалось ни энергии, ни эмоций. Я словно попала в какой-то замкнутый круг. В итоге я вернулась в родной дом, рисовать. И совершенно не жалею!

ПУТЬ АКВАРЕЛИ

Можно сказать, что, начав работать с акварелью, с этой самой «размытой» краской, я просто «плыла по течению». Я училась рисовать, как учатся все — разглядывала чужие работы, анализировала, изучала анатомию, колористику, разбиралась в законах перспективы, а главное — много смотрела и наблюдала. И очень много рисовала, стараясь все насмотренное и изученное применить. В университете у нас был курс аква-

рельной живописи и, честно говоря, тогда я просто ненавидела акварель. Но как только курс закончился, я решила попробовать рисовать иными техниками другие сюжеты – и случилась химия. Я совершенно влюбилась в эту краску.

*У меня есть три цвета, к которым я питаю особую теплоту.
Иногда это пастельно-розовый, иногда – яркий, желточно-желтый.
Но мой самый любимый цвет – это, пожалуй, бирюза.*

Многих начинающих художников волнует вопрос: «Откуда брать вдохновение».

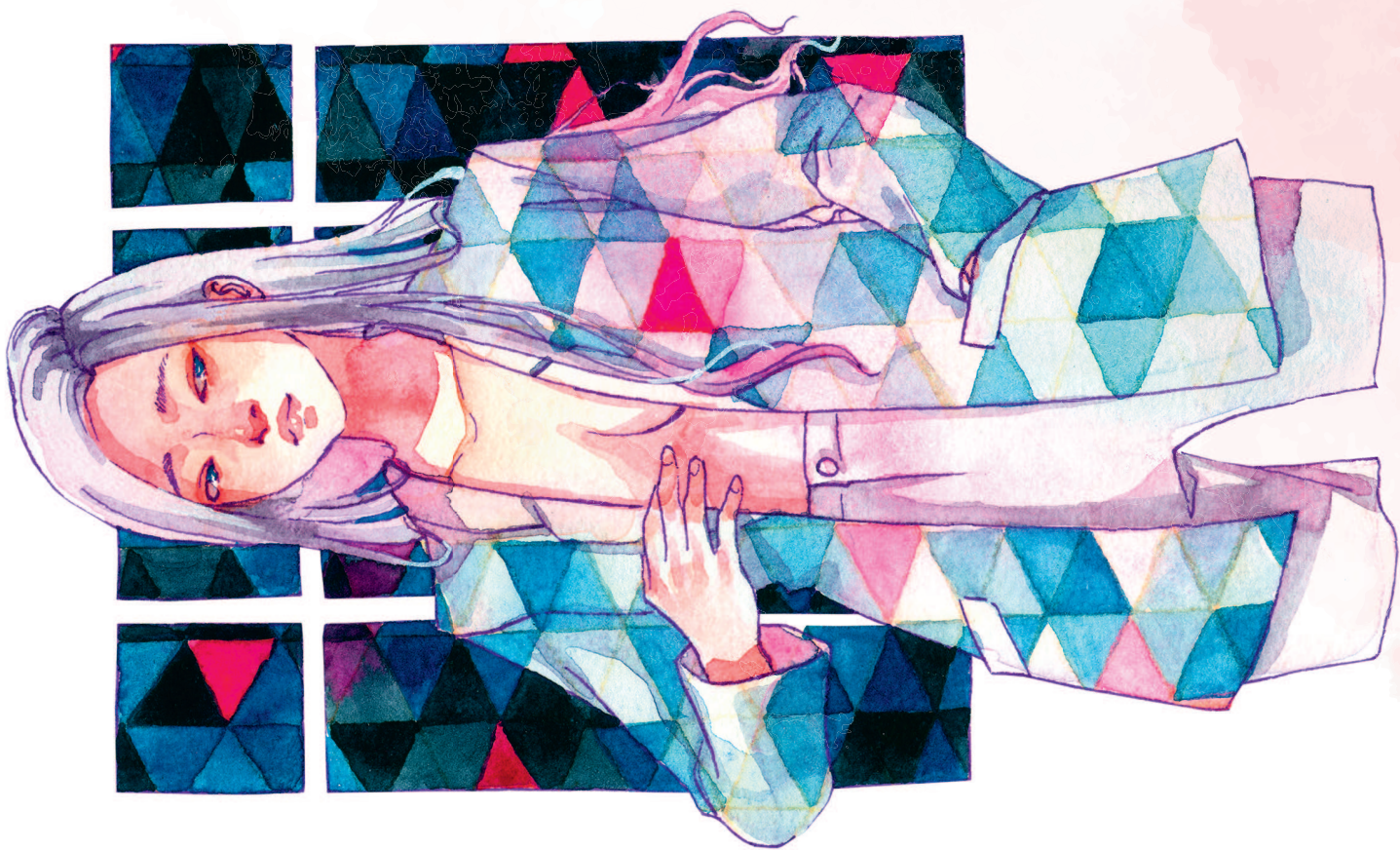
Думая об этом, я иногда вспоминаю школьные уроки музыки. Когда мы разбирали какого-нибудь нового композитора, наша учительница спрашивала: «Откуда он брал вдохновение?», а мы молчали, потупив взгляд. Тогда она указывала пальцем на окно и выжидающе молчала. Кто-нибудь робко спрашивал: «Из окна?», и тогда она закатывала глаза и отрезала: «Из жизни!» Совсем скоро мы уже хором отвечали: «Из жизни!»

Так вот – из жизни.

Больше гуляйте, веселитесь, общайтесь. Живите!

И сюжеты приведут с собой вдохновение.

ХУДОЖНИКА

Давайте подумаем о том, что именно мы будем рисовать и какие для этого нужны точки опоры. Для начала гораздо проще не пытаться изобрести велосипед заново, а изобразить уже имеющийся.

ЧТО ТАКОЕ РЕФЕРЕНС?

Референс – это пример, на который вы опираетесь для ощущения общего направления, другими словами — визуальная поддержка. Референс направляет тебя, помогает правильнее прорисовать детали, позы и не сбиться с пути.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШИМ РЕФЕРЕНСОМ?

Реальные объекты, фотографии и видео. Очень классно, если вы заведете папку с собственными фотографиями, которые можно было бы использовать! Я очень много фотографирую: щелкаю на камеру телефона свой дом, сохраняю кадры из путешествий. Всегда стараюсь обращать внимание на все, что можно было бы нарисовать, и делаю пару снимков. Видео могут помочь с изображением движения в иллюстрации, поскольку, просматривая видео, вы лучше понимаете, как объект двигается. Реальные объекты очень помогают, но не у всех они могут оказаться под рукой, поэтому проще найти в Интернете фотографию того, что вам нужно изобразить.

Если, к примеру, вы хотите нарисовать камеру в руках у персонажа, но не можете представить ни как руки держат камеру, ни как сама камера выглядит, то Интернет всегда выручает. Просто найдите фотографии разных камер и выберите ту, которая больше всего понравится. Используйте ее в качестве референса. Также можно найти фотографии человека, держащего камеру, и определиться с тем, в каком положении находятся руки. Еще, как вариант, взять дома похожий объект и нарисовать его, смотря в зеркало, или сфотографировать то, как вы его держите.

Совет: ищите в мире идеи для хороших картин и не забывайте их фотографировать!

Ещё совет: чтобы правильно представить положение объекта в руках, возьмите предмет похожей формы, встаньте перед зеркалом и сфотографируйте.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОХИМ РЕФЕРЕНСОМ?

Чужие иллюстрации. Используя готовую иллюстрацию как референс, вы рискуете полностью скопировать стиль художника, а также его тяжелую работу.

Большинству художников не нравится, когда результат их труда используют как референс, так как каждая иллюстрация отражает их чувства, опыт и внутреннее «я». Несомненно, это прекрасно – вдохновляться чужими работами и только на основе вдохновения создать что-то новое, но полностью копировать чужую работу и называть ее «референсом» или «вдохновением» точно не стоит. Конечно, иногда художники сами предлагают использовать их работу в качестве примера для практики, тогда можно смело рисовать (но не стоит забывать упомянуть автора, если вы решили поделиться, выкладывая рисунок в Сеть).

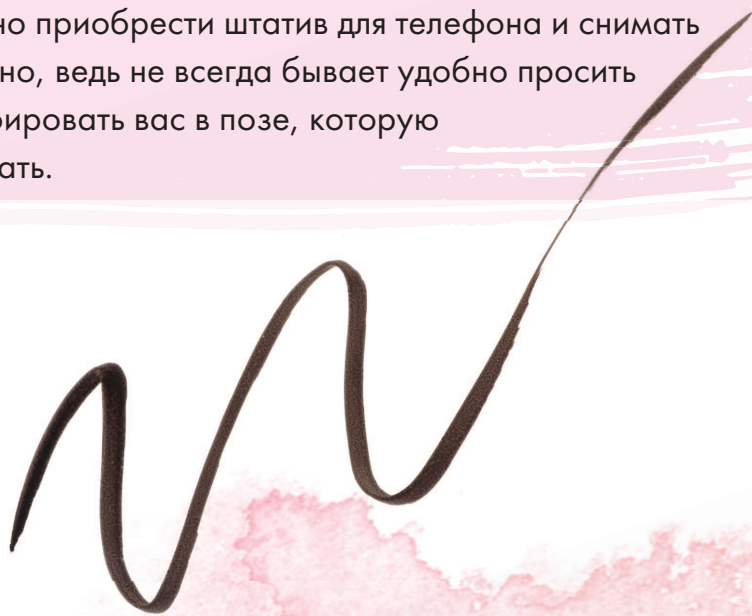
Мой совет: воздержитесь от использования чужих работ в качестве референса. Используйте свои фотографии, а не чужой труд.

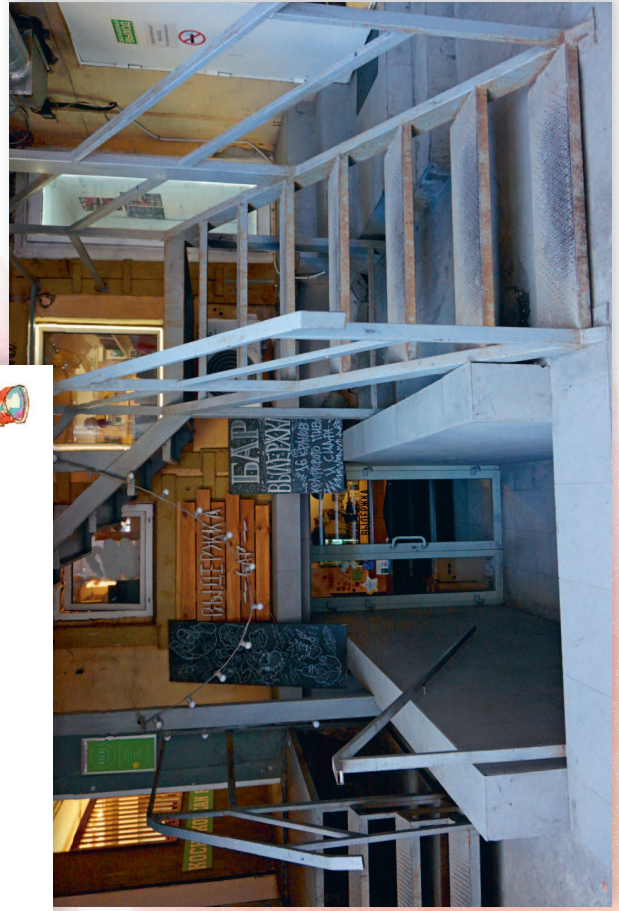

КАК Я РИСУЮ?

Что касается меня, я довольно редко использую референсы. Не потому, что этот метод мне не помог, просто мне уже достаточно моего опыта и «насмотренности». Я рисую уже больше двадцати лет, и большинство объектов уже есть в моей памяти. Теперь мне намного проще нарисовать, чем искать изображение. Но несмотря на это, и мне порой необходимо найти разные примеры для объектов, особенно когда хочется, чтобы они выглядели реалистично и детализировано. Зачастую я использую фотографии мест, чтобы нарисовать фон для персонажей. Обычно это происходит, когда я не хочу придумывать что-то из головы или когда мне понравилось место так сильно, что захотелось нарисовать именно его.

Совет: Вы можете использовать свое тело для референсов человека. Просто рисуйте, смотря в зеркало, а лучше сфотографируйте себя в той позе, которую вы хотите изобразить. Как вариант, можно приобрести штатив для телефона и снимать себя самостоятельно, ведь не всегда бывает удобно просить кого-то сфотографировать вас в позе, которую вы хотите нарисовать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЕРЕНСОВ