

садбук.
слезы темного сада

АРТБУК

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогой читатель, безмерно благодарю тебя за внимание к этой книге. Через свой артбук я бы хотел поделиться опытом, возможно, вдохновив вновь обратиться к любимому делу. Ведь в этом мире, где поддержка и принятие играют первостепенную роль, движению вперед порой препятствуют сомнения, особенно в начале пути.

Как начинающий коллекционер артбуков, я обратил внимание, что редко вижу ранние картины авторов. Оно и неудивительно: артбук — это сборник лучших работ, где пробам пера нет места. Однако мой будет отличаться от привычных форматов. Я стремлюсь продемонстрировать, какой путь прошел до появления иллюстрации, помещенной на обложку этой книги.

Собственным примером хочется донести до вас простую, но важную истину: каждый из нас начинает с нуля и сталкивается с разочарованиями в своих навыках. Трудности — естественная часть пути, и каждый преодолевает их по-своему, однако не каждый готов поделиться своими переживаниями, что также вполне нормально.

Это мой первый артбук, в нем будет запечатлен весь мой творческий путь вплоть до сегодняшнего дня.

НАЧАЛО И ПОИСКИ СЕБЯ

Свое творчество в интернете я публикую под ником «sad69kun.».

История самого псевдонима не менее увлекательна и символична, чем то, что под ним создается. Поиски каждого автора начинаются с имени. Изначально в этой роли выступали мои собственные имя и фамилия на английском (весьма нетривиально), потом — разные их вариации, и в конечном счете я пришел к своему нынешнему нику, который идеально демонстрировал зрителю, что его ожидает: sad (грустный), 69 (симметрично выглядит), kun (парень [отсылка на аниме, влияние которого пронизывает мое творчество]).

Символично, как моя подруга обратила внимание, что, если повернуть это число, оно будет похоже на мой зодиакальный знак (я рак). Это заставило меня осознать, что любая случайность на самом деле не случайна.

Забавная история. Моя крестная, когда увидела никнейм, испугалась и сказала, что он переводится как садо-мазо, поза из Камасутры и куннилингус, вследствие повлияв на мой псевдоним в «Тик Ток» — сэдкуни.

Я начал публиковать свое творчество в 2015-м году (символично, что ровно через 10 лет выходит этот артбук), не будучи уверенным, что смогу однажды монетизировать любимое и единственное хобби. Но я всегда чувствовал, что рисование — это именно то, чем хочется заниматься всю свою жизнь.

Страсть к рисованию у меня была еще с детства: я чертил каракули в книжках, раскрашивал раскраски, рисовал на полях в тетрадях. Было очевидно, что талант и тяга к изобразительному искусству присутствует. Но, чтобы развиваться, одного таланта недостаточно.

Впервые серьезное желание учиться появилось в 12-13 лет, и родители кое-как разрешили мне ходить в художественную студию. Занятия по рисунку были один раз в неделю, мы рисовали кувшины и прочие неинтересные моему детскому мозгу вещи. Но, к сожалению, из-за отсутствия денежных средств надолго я не задержался. Спустя пару лет была предпринята повторная попытка обучения, прекращенная через несколько месяцев все по той же причине. И тогда стало ясно, что художественное образование мне недоступно.

Не отчаиваясь, я впитывал информацию из книг в библиотеке, интернет-ресурсов, ВК и YouTube. Все свободное время я старался посвящать рисованию, и после видео-урока «Рисуем портрет Мэрилин Монро простым карандашом поэтапно» для меня открылся мир реалистичных портретов.

Окрыленный первыми успехами, я старался улучшать свои навыки, но вместе с этим столкнулся с одним из самых распространенных заблуждений: у меня не получается, потому что мои материалы недостаточно хороши. В этом была доля правды, на офисной бумаге

особо не развернешься. Поэтому, одержимый этой идеей, я считал, что если у меня будут нужные карандаши, растушевки и ластики, то работы будут получаться лучше.

Мне навсегда врезалось в память, как учительница по ИЗО и биологии, видя мое рвение к рисованию, купила мне несколько карандашей Faber-Castle, что на то время было непозволительной роскошью. То, как она поддерживала, старалась отправлять на конкурсы (хоть по итогу для них я всегда почему-то рисовал хуже) и делилась своим опытом, было бесконечно ценным для меня.

Прогресс был стабильным, ведь если систематически прикладывать усилия, то неизбежно улучшишь свои навыки. Но, рисуя разных знаменитостей и получая одобрение со стороны общества, я все терзался мыслью: «Это точно то, чем я хочу заниматься?» Даже спустя время я так или иначе возвращался к реалистичным портретам, словно в тихую гавань, где самое главное — это схожесть с первоисточником. Однако вместе с тем мне хотелось чего-то более уникального и интересного, и я начал поиск собственного узнаваемого стиля.

Одной из первых художниц, за кем я начал следить в интернете, была Пиксельная Нала. Ее творчество вдохновляло меня на создание собственных персонажей, а также давало тот самый толчок поискам своего собственного авторского почерка. Но реальность была жестока: стилизация — самый сложный инструмент, который без знания основных принципов рисования дается с большим трудом. Тогда я этого не понимал и с полной уверенностью наступал на все те же грабли,

убеждая себя, что отсутствие цветных маркеров и хорошего скетчбука — главные причины неудач. Когда же на одну из первых зарплат это все было куплено, наконец пришло осознание, что дело не в материалах.

Знакомство с творчеством другой русской художницы K S E N A S T Y A | A R T также стало важным этапом в поиске себя. Ее акварельные портреты с кровавыми элементами так вдохновили меня, тогда еще подростка, что я решил добавлять в свои карандашные портреты схожие мрачные элементы. Внедрив новую изюминку, я понял, что большинству мои работы перестали быть приятными, подобные элементы вызвали скорее отвращение и страх. И это безумно зацепило, я четко осознал: мне хочется, чтобы люди испытывали именно такие эмоции. Потому что восхищения добиться сложно, а вызвать отвращение намного проще. Ведь самое главное в творчестве — это получить яркий эмоциональный отклик от зрителя, ибо нет ничего страшнее, чем безразличие. Тем не менее я не сразу пришел к этому, все еще пребывая в поиске, как именно мне хочется рисовать.

Также очень значимый период был связан с моей подругой, главным критиком и наставником, которая познакомила меня с миром аниме и показала, что существует не только «Наруто». Она очень сильно поддерживала мое творчество, всегда с интересом разглядывала мои арты и подмечала какие-то вещи, давала критику, за что я ей безмерно благодарен. Юля, если ты это читаешь, знай: ты часть того фундамента, на котором сейчас стоит мое творчество.

В очередные летние каникулы, вдохновленные популярными в то время проектами «Гравити Фолз», «Время приключений», «Стар против Сил Зла» и т. д., мы решили сделать свой комикс в схожем мультяшном стиле. Хоть он и был заброшен после окончания каникул, благодаря этому периоду существует ярко отличающаяся от остальных рисовка в моей «летописи о поиске стиля».

Время шло, близилось окончание школы, я все еще искал свой стиль и вместе с тем старался изучать анатомию. Я делал множество зарисовок отдельных частей тела, и это, конечно, стало роковой ошибкой. В своей сути зарисовки частей тела — неплохо, но, если при этом отсутствует практика построения всей человеческой фигуры, такой метод приводит к отсутствию понимания, как строится и работает тело в принципе. Тогда я не осознавал, что это повлечет за собой серьезные последствия, ведь, окрыленный желанием рисовать и развиваться, я продолжал пробовать разные техники, которые подглядывал у зарубежных художников в интернете, игнорируя всю художественную базу.

Самым заметным было то, как творчество становилось все более мрачным и монохромным. Подростковый период сказался на моем ментальном здоровье не самым приятным образом. Последствия

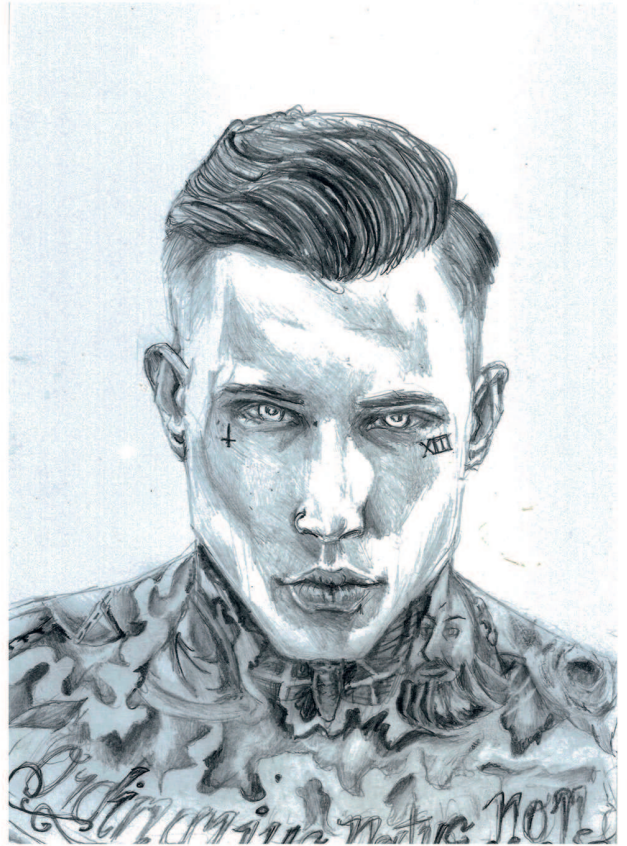
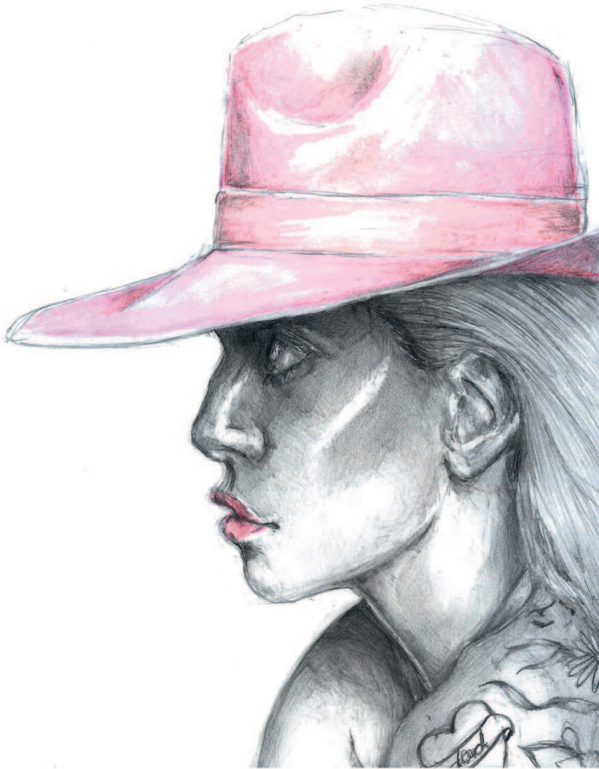
школьного буллинга, проблемы в семье, с которыми сталкивается каждый второй подросток, закономерно привели к депрессивному состоянию. С которым я пытался справиться через творчество.

По моему мнению, в поиске стиля одним из важнейших аспектов является не техническая составляющая, а атмосфера, передаваемая творчеством. Визуальные маркеры, которые позволяют отличать вас от множества других авторов, безусловно, важны, но не менее весомым является то настроение, которое транслируется через ваши работы. Четкое понимание своей айдентики позволяет найти и осознать свой стиль. Есть тяга к более мрачному искусству? Тогда угловатые, резкие формы и темные оттенки создадут нужную атмосферу. А если хочется уютный и милый стиль, то мягкие линии, пастельные или не сильно контрастные цвета помогут задать настроение, стоит лишь экспериментировать с исполнением. Безусловно, это максимально топорные примеры, чтобы было проще понять мысль. Практика показывает, что даже яркими цветами можно создавать гнетущие полотна и делать милые иллюстрации с минимальным количеством цветов. Но на моем примере становится ясно, что четкий лайн, утонченные и угловатые формы, мрачные визуальные образы позволяют создать ту самую атмосферу, в которую мне хочется погрузить зрителя.

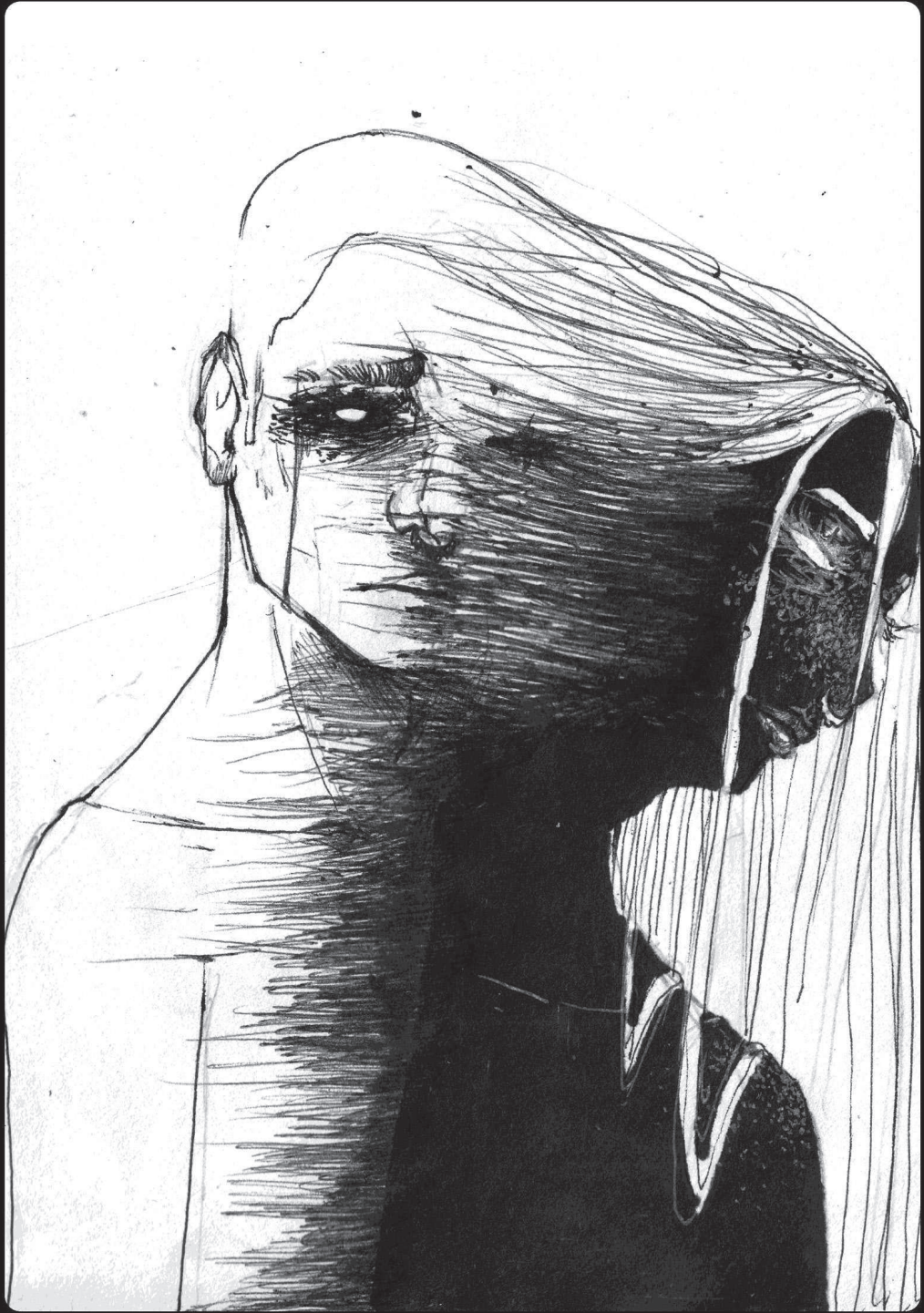
В советах по поиску стиля мне редко доводилось слышать, чтобы кто-то уделял внимание этой теме, возможно, из-за очевидности, а может, потому что это не должно быть первостепенным. Но если я бы давал совет, как найти свой стиль, то обратил бы ваше внимание на визуальные маркеры и атмосферу, которые делают ваши работы особенными, и порекомендовал бы искать вонне то, что резонирует в вас больше всего, и приносить это в свое творчество.

Поиск себя — это всегда долгий и нелинейный путь, я убеждаюсь в этом каждый раз, когда уверяю себя и окружающих в том, что нашел свой стиль, а спустя время меняю направление. Это абсолютно нормально. Развиваясь как художник, ты параллельно меняешься как личность — неудивительно, что эти внутренние метаморфозы сказываются на творчестве.

С появлением интернета и аниме в моей жизни я обратил внимание, что больше всего мне нравится рассматривать различные официальные арты и концепты, а также подборки фанартов, и именно тогда появилась моя одержимость серийными иллюстрациями.

А где, как не в арт-челленджах, присутствует эта самая серийность! В бесконечном потоке контента серийные работы могут привлечь больше внимания, ведь, несмотря на различия в наполнении каждой иллюстрации, они схожи в определенных аспектах, что повышает шансы на вовлечение искушенного зрителя. За серией всегда интересно наблюдать, ведь зритель в курсе, что его ждет, но пока может только представлять и предвкушать результат, при этом не зная точно, что будет в итоге. Но вместе с тем серийность задает определенные рамки, в которых нужно работать. Не всегда ограничения могут заставить креативно мыслить. Нельзя забывать, что монотонное занятие одним и тем же делом может наскучить или вообще привести к выгоранию.

Лично для меня самый главный минус — это одержимость серийностью. Я не могу просто сделать одну работу по любимому фандому, мне нужно минимум две иллюстрации, а если в этой вселенной еще и много интересных персонажей, то начинается цирк, потому что их всех обязательно нужно нарисовать подряд, чтобы в