

КУНАТАТА

ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС

PROCREATE

Техники рисования
в стиле волшебной сказки

Перевод Алисы Атаровой

МИОО

Азиатская иллюстрация

КУНАТАТА

ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС

PROCREATE

Техники рисования
в стиле волшебной сказки

Перевод с китайского Алисы Атаровой

Москва
МИФ
2024

О чем эта книга

Перед вами учебник по созданию профессиональных иллюстраций в сказочном стиле с помощью программы Procreate.

В этой книге шесть глав. В первой из них даются базовые знания о рисовании на iPad. Во второй главе рассказано, как подготовиться к созданию иллюстраций и подобрать цвета, какие существуют правила перспективы и композиции, а также из каких элементов складывается рисунок. В третьей главе вы узнаете, как рисовать людей, учитывая пропорции и особенности строения тела, как изображать черты лица, эмоции и прически, чтобы создавать реалистичных персонажей. Четвертая глава — о способах рисования одежды и аксессуаров. В пятой главе вы научитесь изображать животных, растения и неподвижные объекты. В шестой главе, используя в качестве примеров готовые иллюстрации, вы попробуете применить разные техники рисования в стиле волшебной сказки. Чтобы вам было легче учиться, в главах есть QR-коды на видео с демонстрацией рассматриваемых приемов рисования.

Эта книга станет незаменимым помощником, если вы начинающий иллюстратор и любите диджитал-иллюстрации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

О чем эта книга	3
Предисловие	9

Глава 1

НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ НА IPAD МОЖЕТ КАЖДЫЙ

1.1. Старайтесь запечатлеть красоту жизни в любое мгновение.....	15
1.2. Используйте Procreate.....	17
1.2.1. Основные инструменты.....	17
1.2.2. Встроенные кисти	19
1.2.3. Доступные форматы	22
1.2.4. Запись видео	22
1.3. Создаем простой рисунок	23

Глава 2

НАЧНЕМ С БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ О ЖИВОПИСИ

2.1. Подготовка	28
2.1.1. Соберите материал для вдохновения.....	28
2.1.2. Основные элементы, из которых собирается иллюстрация	30
2.2. Основные законы перспективы.....	31
2.2.1. Перспектива с одной точкой схода.....	31
2.2.2. Перспектива с двумя точками схода.....	32
2.2.3. Перспектива с тремя точками схода	33
2.2.4. Рассеянная перспектива.....	34
2.2.5. Применяем правила перспективы на практике: рисунок «Каждый день»	35

2.3. Композиция.....	41
2.3.1. Геометрическая композиция	41
2.3.2. Круговая композиция	43
2.3.3. S-образная композиция.....	44
2.3.4. Применяем знания о композиции на практике: рисунок «Весна»	47
2.4. Как использовать точки, линии и плоскости.....	51
2.4.1. Точка.....	51
2.4.2. Линия.....	52
2.4.3. Плоскость	53
2.4.4. Применяем знания о точках, линиях и плоскостях на практике: рисунок «Вечеринка».....	54
2.5. Как подбирать цвета	58
2.5.1. Цвет локальный и фоновый	59
2.5.2. Цвета и атмосфера.....	61
2.5.3. Часто используемые цвета	67
2.5.4. Применяем знания о цветах на практике: рисунок «Огонь»	72

Глава 3

СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

3.1. Пропорции и строение человеческого тела	80
3.1.1. Женское тело.....	80
3.1.2. Мужское тело	82
3.1.3. Чибби.....	84
3.2. Черты лица.....	85
3.2.1. Пропорции лица.....	85
3.2.2. Как сделать набросок черт лица.....	87
3.2.3. Как раскрашивать лица	91

3.3. Мимика	93
3.3.1. Радость	93
3.3.2. Печаль	96
3.3.3. Гнев	98
3.3.4. Удивление	100
3.3.5. Смущение	102
3.4. Прически	104
3.4.1. Длинные волосы	104
3.4.2. Короткие волосы	107
3.4.3. Тренируемся рисовать волосы	109
3.5. Применяем знания о создании персонажей на практике	113

Глава 4

КОСТЮМЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЖЕЙ

4.1. Дизайн одежды	120
4.1.1. Женская одежда	120
4.1.2. Мужская одежда	132
4.2. Дизайн аксессуаров	144
4.2.1. Женские аксессуары	144
4.2.2. Мужские аксессуары	152

Глава 5

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ, ПРЕДМЕТЫ

5.1. Животные	160
5.1.1. Разница между животными и антропоморфными персонажами	160

5.1.2. Лис.....	162
5.1.3. Лис-воин.....	165
5.1.4. Кот.....	170
5.1.5. Девочка-кошка.....	173
5.2. Растения.....	178
5.2.1. Цветы.....	178
5.2.2. Трава.....	183
5.2.3. Деревья.....	185
5.3. Неодушевленные предметы.....	188
5.3.1. Книга.....	188
5.3.2. Подушка.....	193

Глава 6

ГОТОВЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ С ПОШАГОВЫМ РУКОВОДСТВОМ

6.1. «Темная ночь».....	198
6.2. «Подарок мистера Снеговика».....	218
6.3. «Желтая уточка».....	252
6.4. «Завтра».....	254

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прежде всего хотелось бы поделиться с вами своей историей — как я начала рисовать.

Впервые я соприкоснулась с профессиональным рисованием, когда училась в старшей школе, но в то время мои навыки были совсем плохи. Именно поэтому на уроках рисования я не осмеливалась взять в руки кисть, постоянно беспокоясь о том, что над моими рисунками будут смеяться одноклассники. Однажды учитель подошел к моему мольберту и спросил: «Почему ты не рисуешь?» Поколебавшись, я ответила: «Я плохо рисую, поэтому мне страшно». Учитель попросил меня встать и, сев за мольберт, начал рисовать натюрморт за меня. В процессе он вдруг сказал: «У меня аллергия на морепродукты». Потом добавил: «Но я упрямый. Я очень люблю морепродукты, поэтому постоянно их ем. Постепенно моя аллергия пропала».

«О», — я начала понимать, к чему он ведет.

За это время учитель уже набросал эскиз натюрморта. Затем встал, протянул мне кисть и сказал: «Мы все рождаемся без таланта к рисованию. Но если ты не найдешь смелости подступить к мольберту — навсегда останешься в страхе. Не бойся, пробуй и упорно иди к своей цели».

Прошло много лет, но я до сих пор с благодарностью вспоминаю эти слова. Хотя мне кажется, если у вас аллергия на морепродукты, вам не стоит их есть. Думаю, учитель сказал это, чтобы замотивировать меня.

В студенческие годы благодаря систематическим занятиям мы с живописью стали уживаться лучше. Для меня рисование перестало быть просто навыком и превратилось в верного друга. Но в этот же период я столкнулась с проблемой: мне не хватало терпения. Я рвалась к успеху и не думала о том, что выражаю на бумаге, — просто заполняла лист красками. Я сидела перед мольбертом по семь-восемь часов, а иногда и дольше. Но все равно не могла добиться на бумаге того эффекта, которого хотела.

Переломный момент наступил, когда я пошла на курсы классической масляной живописи. Наверное, вы знаете, что, когда рисуешь маслом, необходимо долго ждать, пока очередной слой краски высохнет, и это ужасно меня раздражало. Однажды, дав задание, учитель приободрил нас: «Рисуйте, не торопитесь, если сегодня не допишете, у вас еще будет завтра». В тот момент я как будто прозрела — и проблема, которая мучила и, как густой туман, заслоняла солнце, вдруг рассеялась. С тех пор я перестала торопиться в рисовании. Когда я сталкиваюсь с трудностями, даю себе время все медленно и тщательно обдумать, и перерисовываю, и пробую снова и снова, пока не буду удовлетворена.

Это две самые важные вещи, которые я осознала в процессе обучения живописи. И я очень благодарна урокам от двух моих учителей. Один научил меня упорству, а второй — терпению. Если бы не они, возможно, я бы никогда не продолжила рисовать, не говоря уже о том, чтобы выпустить эту книгу.