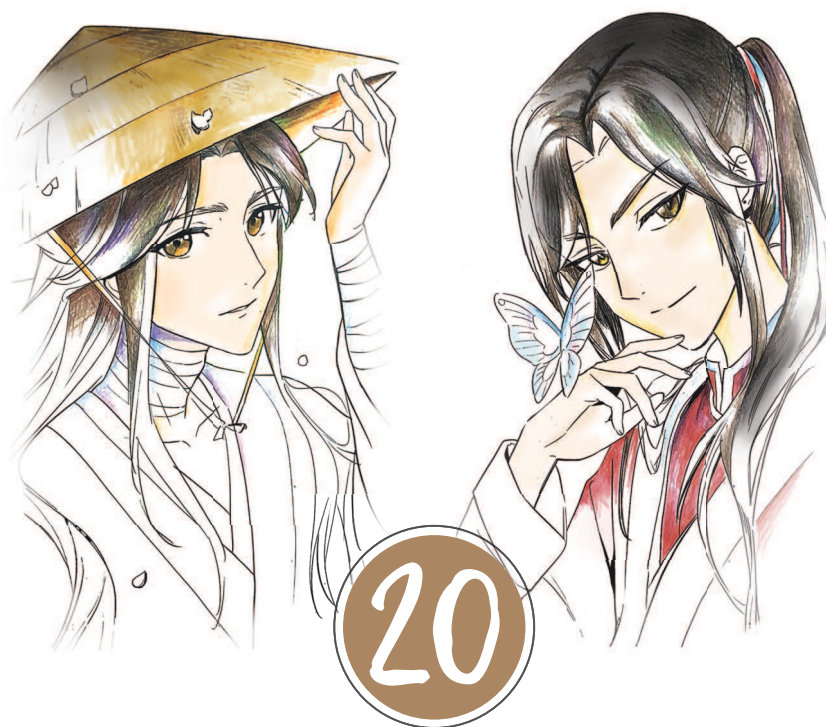

Благословение Небожителей

Официальное руководство по рисованию персонажей

ТОМ 1

ПОШАГОВЫХ УРОКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

МАНГА И АНИМЕ vs МАХВА И ДУХУА	4
Рабочее пространство	4
Рабочие материалы	5
1 СЕЗОН	12
Се Лянь	14
Хуа Чэн	20
Юэ Шень	26
Се Лянь (Гора Юджун)	32
Му Цин	38
Фу Яо	44
Фень Син	50
Нань Фэн	56
Лин Вень	62
Пей Су	68
Бань Юэ	74
Сюань Цзи (призрачная невеста)	80
2 СЕЗОН	86
Советник Фан Синь	88
Повелитель Земли	94
Повелитель Ветра	100
Повелитель Ветра — Женский облик	106
Цзюнь У	112
Лань Цяньцю	118
Пей Мин	124
Ци Жун	130

МАНГА И АНИМЕ vs МАНХВА И ДУНХУА

Вы держите в руках самоучитель по рисованию в стиле дунхуа по мотивам «Благословение небожителей». Если вы думаете, что здесь все как в аниме, японской анимации, то вы ошибаетесь.

Манга и аниме родом из Японии. В них есть устоявшиеся требования к изображению человека, ландшафта, животных; устоявшиеся способы визуальной подачи материала, повествования сюжета. Самое очевидное, это стилизация изображения. Укороченные лица, большие блестящие глаза, цветные волосы. Большинство современных аниме соответствует этим канонам, хотя в 90-х годах в золотой фонд аниме и манги вошло немало произведений, где люди изображались достаточно проработанно и анатомически правдоподобно. Сюжеты аниме и манги охватывают огромное количество тем, от школьных уроков до спасения потусторонних миров и космических путешествий. Объединяет их в основном то, что они ориентированы на внешний рынок и в целом понятны без пояснений любому человеку не из Японии.

Манхва и дунхуа родом из Китая. Китай в целом ориентирован на внутренний рынок и на китайского зрителя. Большое внимание в произведениях уделяется китайской истории и мифологии, философии, китайскому укладу жизни. Одна из основных тем сюжета — становление великого воина с красочными деталями, приближенными к настоящим сражениям. Визуальный стиль немного близок стилизацией к аниме, но в целом остается более реалистичным и понятным рядовому китайцу. Несмотря на ориентацию на сам Китай, дунхуа стали пользоваться популярностью по всему миру благодаря интригующей и богатой китайской истории и мифологии, которые прослеживаются в каждом произведении.

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Перед началом любого творчества следует подготовить себе удобное и комфортное рабочее место.

Стол должен быть достаточно широким, чтобы на нем можно было удобно расположить бумагу и художественные принадлежности. Но если такой возможности нет, можете использовать скетчбук с твердой обложкой.

Не менее важный атрибут любого художника — *удобный стул* или кресло. Рисование — длительный процесс, связанный с нахождением в одной позе. Если спина и шея будут все время напряжены, это может негативно сказаться на вашем физическом состоянии.

Ваше рабочее место должно быть *хорошо освещено*. Чем больше света, тем комфортнее будет вашим глазам и тем меньше вы будете уставать от работы.

Занимаясь любым делом, необходимо помнить об отдыхе. *Делайте перерывы* каждые полчаса-час, вставайте с места, делайте небольшую разминку. После этого вы сможете оценить свой рисунок «свежим взглядом» и понять, где его стоит доработать.

Для создания творческого настроения можно включить любимую музыку, зажечь ароматическую свечку, предварительно посмотреть или прочитать любимое произведение, поискать картинки других художников, которые вам нравятся.

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Перед тем как приступить к творчеству, лучше всего изучить основные материалы, которые можно использовать в работе. Каждый художественный материал имеет свои особенности и подходит для определенных целей. Давайте рассмотрим основные виды арт-материалов, которые можно найти в художественных магазинах, и изучим, как их применять на практике.

КАРАНДАШИ ПРОСТЫЕ

Простой карандаш самый понятный и доступный материал для творчества, который есть практически у всех. Для создания рисунков начального уровня не обязательно покупать дорогие карандаши известных брендов, начать можно с того, что есть у вас.

Простые карандаши различаются по степени мягкости грифеля. Степень мягкости обозначается буквами, которые обычно напечатаны на грани карандаша. В канцелярском магазине вы можете найти карандаши с маркировкой H и с маркировкой B.

Маркировка H говорит о том, что карандаш твердый. А цифра рядом с буквой H (H1, H2, H3, и так далее) показывает степень твердости. Чем больше цифра, тем грифель тверже. Такие карандаши оставляют светлую линию, требуют многократного нанесения для набора нужного тона, продавливают бумагу. Они используются в основном художниками для создания черно-белых карандашных рисунков.

Маркировка B наносится на мягкие карандаши. Чем больше цифра, тем грифель мягче. Такие карандаши оставляют яркую темную линию, не требуют многократного нанесения для набора нужного тона, не продавливают бумагу при бережном движении руки. Такие карандаши подходят для большинства рисунков, для офисной работы, для скетчей и эскизов.

HB — особая маркировка карандаша. Это усредненный карандаш, не жесткий и не мягкий. Он также хорошо подходит для всевозможных целей и не требует особого навыка.

Для создания рисунков на начальном этапе творческого пути лучше использовать карандаши HB или B1–2. При их использовании у вас не устанет рука, они легко стираются любыми ластиками и оставляют яркую заметную линию.

КАРАНДАШИ ЦВЕТНЫЕ

Всем знакомые с детства цветные карандаши бывают двух видов — обычные и акварельные. Объединяет их то, что они используются для создания многоцветных изображений, раскрашивания, тонирования, выделения и уточнения деталей. Цветные карандаши можно использовать, накладывая один цвет на другой, рисуя одним чистым цветом, смешивая цвета в одном слое.

Главная особенность *обычных цветных карандашей* заключается в том, что они не размываются водой. Если вы любите рисовать на природе, например, в скетчбуке, то лучше пользоваться именно ими. Как правило, у них более твердые грифели, из-за чего они требуют определенного нажатия для создания яркой линии. Но такие карандаши устойчивы к свету и меньше подвержены выцветанию, смыванию и размазыванию. Ими можно дополнять акварельные рисунки, а также рисунки, выполненные простыми карандашами.

Акварельные цветные карандаши размываются водой для достижения эффекта акварели. Их использование требует определенной сноровки, потому что при добавлении воды цвет карандаша немного меняется. Также для использования акварельного карандаша с водой необходимо запастись плотной бумагой — обычный офисный лист некрасиво пойдет волнами от воды и может испортить рисунок. Грифель акварельных карандашей обычно достаточно мягкий и требует минимального нажатия для появления яркой цветной линии. Игра карандашной штриховки и акварельного размытия добавляет очень интересные эффекты рисунку. Акварельные карандаши благодаря мягкости грифеля хорошо ложатся поверх красок и добавляют рисункам особую живости.

РУЧКИ. ЛИНЕРЫ И ПЕРЬЯ

Шариковые ручки не самый благодарный арт-материал. Они размазываются при неудачном движении руки и не дают разной толщины линии при нажатии. Но при отсутствии других вариантов можно использовать и их для скетчей и быстрых зарисовок.

Наиболее удачными для рисования являются *гелевые ручки*. Они дают яркую жирную линию, продаются в разных цветах от черного до белого, хорошо ложатся под и поверх красок и карандашей. Скетчи черными гелевыми ручками уже можно считать классикой для быстрого запечатления идеи.

Линеры (иногда можно встретить написание «лайнеры») — те же ручки, но с определенной заданной толщиной линии. При изучении ассортимента линеров в художественном магазине вы заметите маркировку из цифр: 1, 0.5, 0.4, 0.3 и так далее до 0.01. Это толщина линии, которую оставляет линер, в миллиметрах. Чем ближе к единице, тем линия толще. Чем дальше от единицы, тем линия будет тоньше и изящнее.

Разная толщина линера подходит для разных целей. Толстый линер хорошо выделяет контур, тонкий позволяет добавлять мелкие детали и второстепенные элементы рисунка. При выборе линера также нужно ориентироваться на то, размывается нанесенная линия водой или нет. В норме линер оставляет не размываемую водой линию, что делает его удобным материалом для создания контуров для акварельных рисунков, рисования поверх красок.

Перья — большая область для экспериментов, и не только в области каллиграфии, но и в рисовании. Наконечники перьев бывают самых разных видов — от острых тонких до широких и плоских, не говоря уже о стеклянных перьях с закрученными наконечниками. В целом перо создано для рисования и написания чернилами и тушью. На данный момент в художественном магазине вы можете найти большой выбор туши и чернил разных цветов и свойств, от-

ноцветных и не размывающихся до многоцветных и дающих переливы оттенка на размытии. Перья отлично подойдут вам, если вы любите эксперименты и хотите освоить новую технику.

МАРКЕРЫ

Маркеры — одни из самых популярных материалов для рисования за счет простоты использования, многообразия цветов и несложной техники. Найти в продаже маркеры можно как целыми наборами, так и поштучно. Обычно каждый маркер имеет буквенную или цифровую маркировку, обозначающую номер оттенка в линейке фирмы. Для использования маркеров лучше всего брать специальную плотную бумагу для маркеров либо подкладывать картон под лист бумаги — маркеры имеют сильную пигментную основу и пропитывают бумагу насквозь, оставляя пятна через тонкие листы даже на столе.

Маркеры акварельные — наиболее популярный вариант, но не самый дешевый. Их особенность в том, что они очень легко и мягко смешиваются на бумаге, не образуя переходов цвета и цветowych пятен. Также некоторые из них можно размывать водой. Наконечники у таких маркеров обычно имеют форму скругленного конуса либо кисти, которая может быть даже из синтетического ворса.

Маркеры спиртовые — более дешевый вариант маркеров, не уступающий при этом по яркости цвета и обилию возможных оттенков. Минус этих маркеров в том, что при смешивании цветов переход получается не таким плавным, возможно появление цветных пятен и разводов. При случайном попадании на лист воды рисунок также может пойти некрасивыми цветными пятнами.

Маркеры акриловые — ближе всего к краскам. По сути, это краска, залитая в маркер. Акриловые маркеры создают плотный, похожий на гуашь след, не размываемый водой после высыхания. Для нанесения нового слоя при этом нужно дожидаться высыхания предыдущего. Обилие оттенков позволяет использовать их для стилизованных ярких долговечных рисунков.

КРАСКИ

Краски — наиболее древний материал для рисования и наиболее разнообразный. Большой популярностью пользуются у художников акварель, гуашь, акрил, масло. Для скетчевых работ больше всего подходят акварель, гуашь и акрил, поскольку они достаточно просты в обращении и имеют широкую палитру оттенков.

Акварель — краска, которая работает только при добавлении большого количества воды. Для ее использования лучше выбирать плотную зернистую бумагу от 180 г/м², это позволит листу быть ровным даже при намочении, принимать на себя нужное количество слоев краски. Для новичка акварель может сначала казаться сложной, но, если придерживаться простых правил, результат не заставит себя ждать.

1. Акварель любит воду.

Добавьте к краске большое количество воды, перемешайте кистью для однородного тона и наносите на лист.

2. *Аквабель похожа на цветные стеклышки.*
Чтобы нанести новый слой, нужно дождаться высыхания предыдущего. Так новый слой будет частично перекрывать предыдущий и добавит ему интересный оттенок.
3. *Смешивать цвета можно как на палитре, так и на листе.*
Нанесите рядом с одним цветовым пятном другое и объедините их влажной кистью.
4. *Аквабель не любит мятую бумагу и жесткие карандашные контуры.*
Для нанесения общих контуров используйте мягкий карандаш и не нажимайте сильно на лист, иначе краска будет некрасиво собираться в карандашный контур или заломы мятой бумаги.

Гуашь более легкая в обращении краска, которая позволяет создавать плотные яркие рисунки. Гуашь хорошо смешивается и создает массу оттенков. Ее легче контролировать и легче исправить неудачные места. Готовая работа при этом может пострадать от воды, так как гуашь легко контактирует с водой.

Акриловая краска очень похожа на гуашь, но при высыхании образует слегка блестящую поверхностную пленку, которая не размывается водой. Это делает акриловые рисунки более долговечными и устойчивыми при рисовании на природе.

КИСТИ

Кисти необходимы для работы с любыми красками. При этом *для каждого типа красок подходит свой тип кистей*. В основном можно выделить кисти мягкие и жесткие, синтетические и натуральные.

Мягкие кисти подходят для акварели или для мелких гуашных или акриловых работ, где важна плавность линии, набор цвета и гладкость полотна. Мягкие кисти выглядят как заостренная мягкая капля из рукоятки. Они не царапают бумагу, экономно набирают краску и распределяют ее равномерно. Натуральные мягкие кисти лучше набирают и удерживают воду и краску и более равномерно их отдают. Синтетические мягкие кисти имеют немного более жесткий ворс, набирают больше воды и немного меньше краски. Достоинные акварельные работы получаются и теми и другими видами кистей.

Жесткие кисти подходят для гуаши, акрила и масла. Они выглядят как плоские прямоугольники из наконечника кисти. Они нужны для плотного нанесения густых красок, равномерного их распределения по листу или создания определенной фактуры. Здесь, наоборот, натуральные жесткие кисти имеют более плотную структуру ворса и лучше набирают краску и распределяют ее более тонким слоем. Синтетический ворс более мягкий и подходит для работ, где нужно добиться незаметных переходов цвета или идеально гладкой фактуры.

БУМАГА

Для небольших учебных рисунков подойдет и обычная белая офисная бумага. На ней можно рисовать карандашами, ручками и линерами. При этом она плохо выносит контакт с влажными материалами, такими как краски, туши и маркеры.

Для более серьезных вещей лучше брать плотную чертежную бумагу. Например, ватман с плотностью 200 г/м² неплохо выдерживает работу маркерами, акварелью в один слой, гуашью, тушью, акрилом. Такая бумага подойдет для большинства работ, которые вы захотите сделать.

Для работы только с акварелью лучше брать специализированную акварельную бумагу плотностью выше 180 г/м² и рисовать на шершавой стороне. Так вы сможете раскрыть все возможности акварельной краски.

Если вы рисуете в скетчбуках, можно обклеивать края листов малярным скотчем, так у ваших рисунков появится аккуратная рамка, а лист не помнется от воздействия влажных арт-материалов.

ЛАСТИКИ

Для создания эскизов вам понадобится ластик, чтобы исправлять неточности в рисунке или убирать вспомогательные линии. Для большинства целей подойдет обычный канцелярский ластик. Желательно, тем не менее, выбирать более мягкие и эластичные ластики, они меньше стирают слои самой бумаги и не оставляют проплешин. Также удобно разрезать прямоугольный ластик пополам под острым углом, так у вас будет острый угол для стирания тонких линий или мелких деталей.

ПРОЦЕСС РИСОВАНИЯ

Теперь, когда вы знаете больше о всевозможных материалах и готовы приступить к процессу рисования, давайте разберем этапы работы. Создание рисунка состоит из нескольких этапов: эскиз, проработка деталей, создание контура, работа с цветом, добавление финальных деталей.

ЭСКИЗ

Это простой набросок для запечатления идеи, для определения, где на листе будет находиться главный объект и второстепенные, как они будут друг с другом взаимодействовать. Эскиз — не чистовая работа. Он может быть грязным, неаккуратным, неточным. Иногда он даже рисуется на отдельном листе, и даже не одном, чтобы найти самое лучшее решение для рисунка.

Не бойтесь неточностей и неаккуратности на стадии эскиза. Эскиз дает понимание о пропорциях, общем виде рисуемого объекта, позе, расположении, ракурсе.

Обычно эскиз выполняется простыми карандашами в виде простых фигур: шар, квадрат, треугольник и т. д. Например, шар обозначит голову, прямоугольник — общие габариты тела. Также могут использоваться опорные линии для понимания движения, изгиба спины, движения рук, наклона шеи.

СКЕТЧ

Скетч — особый вид рисунка, отличающийся от эскиза. Если эскиз — это поиск того, как будет выглядеть рисунок, то скетч — это самостоятельное произведение. Скетч — быстрый набросок для запечатления идеи. Он, как правило, включает в себя минимум деталей, контуры, иногда

цвет, разбор по свету и тени. Обычно скетч не занимает больше 10–30 минут. Он не требует стадии эскиза и рисуется сразу «как есть». Скетч может быть кривым, с искаженными пропорциями, с условными цветами, но именно эта живость делает его отдельным законченным произведением.

Скетчи хороши как этап обучения рисованию. Когда вы не думаете о правильности нарисованного и просто рисуете, ваша рука и мозг обучаются, вырабатывается ваш неповторимый стиль рисования. В таком обучении есть главное правило — не доводить скетч до идеала. Обычно берется пачка листов, или лист делится на условные мини-листы, и на каждом листе делается свой скетч. Закончен один или не получился, сразу переходите к следующему, не переделывая и не дорабатывая предыдущий.

ПРОРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ

На этом этапе вы начинаете добавлять эскизу детали, стирая вспомогательные линии и создавая на их месте основные контуры объектов. Этому этапу следует уделить основное внимание и терпение, потому что все наполнение рисунка происходит именно здесь.

Не переживайте, если ваш рисунок не сразу становится идеальным. Для создания сложных рисунков нужен навык, который вы нарабатываете в процессе рисования. Уделяйте особое внимание рисункам-примерам, тому, как именно расположены детали, какого они размера и формы. Проанализируйте процесс рисования примера от и до, прежде чем начать.

Обратите внимание, что *проработка деталей идет от общего к частному*. Не стоит все силы бросать на мелкие детали, пока не готовы крупные объекты.

В результате этого этапа у вас должен остаться общий контур всех частей рисунка, который больше всего похож на финальный вариант, который вы хотите получить. Для отдельных работ на этом можно остановиться и сказать себе, что рисунок готов. Но возможно рисунок дополнительно доработать.

ЛАЙН

Для создания лайна, то есть контура, нужны мягкие карандаши, ручки, линеры в зависимости от того, чем вам удобнее работать и какая у вас задумка. Сперва вам необходимо ластиком ослабить яркость линий, которые вы уже нарисовали. Не нужно стирать их полностью, просто сделать не такими яркими. После этого можно взять удобный вам материал и нарисовать чистовой яркий контур поверх предыдущего. Обратите внимание, что этот этап требует концентрации и определенного запаса времени. Чем внимательнее вы отнесетесь к лайну, тем красивее получится ваша итоговая работа. Не волнуйтесь, если ваши линии получаются не такими ровными, как бы вам хотелось. Четкие красивые линии приходят с наработкой опыта, главное, не сдаваться и продолжать рисовать.

После того как ваш красивый яркий контур готов, можно стереть ластиком остатки предыдущего черного контура. Так ваша работа будет выглядеть чистой и аккуратной. На определенных этапах это может быть завершающей стадией вашего рисунка, и он будет считаться готовым. Но можно опять же его доработать цветом.

РАБОТА С ЦВЕТОМ

Перед тем как вводить цвет на ваш чистовой рисунок, возьмите такой же по качеству и плотности лист бумаги и опробуйте желаемый способ окрашивания на нем, чтобы не испортить основной рисунок или не добиться визуального эффекта, который вам не нравится.

Учитывайте свойства окрашивающих материалов, о которых мы писали выше, соблюдайте основные техники их использования.

Сперва окрасьте объекты в их основные цвета (бежевый, синий, красный и т. д.), подбирая наиболее подходящие цвета из тех, которые есть у вас. Затем начните добавлять тени, изучив на примере, где они нужны. Также можно добавить различные оттенки в основной цвет, чтобы ваша работа смотрелась более живо и красочно. В процессе добавления цвета всегда периодически прерывайтесь и оглядывайте весь рисунок целиком, чтобы понять, гармоничным ли он получается.

На этапе покраски ваш рисунок может считаться законченным, но можно также добавить финальные штрихи.

ФИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

На этом завершающем этапе помимо добавления своей подписи и даты можно усилить контуры, добавить контрастные детали цветными карандашами, приклеить элементы аппликации. Словом, все ограничивается вашей фантазией и творческим порывом. Помните, что любой творческий эксперимент — это опыт, который помогает вам выработать свой собственный художественный узнаваемый стиль.

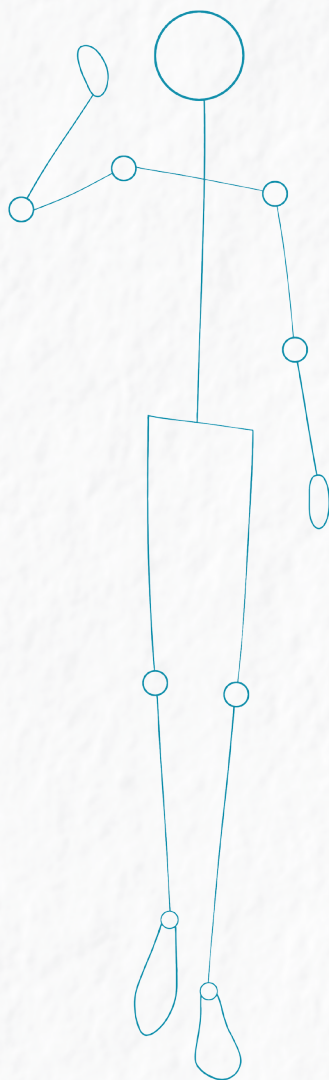
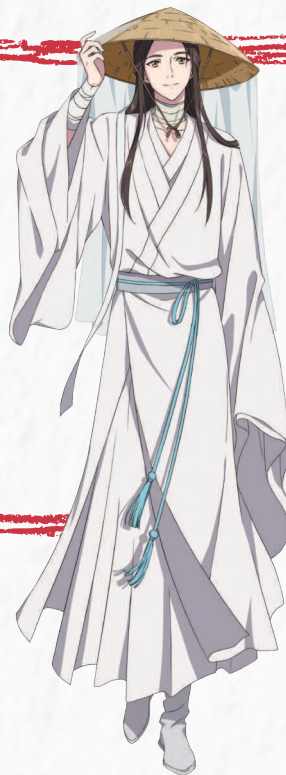
1-й СЕЗОН

Се Лянь

Се Лянь — Наследный Принц, который стал почитаемым Богом Войны, но был дважды низвергнут с Небес, проведя восемьсот лет в скитаниях. Он носит скромные, часто залатанные белые одежды, символизирующие его статус скитальца. Несмотря на все лишения, он сохранил свою бесконечную доброту, вернувшись в третий раз как Бог-Мусорщик.

Этап 1

На этом этапе необходимо изучить оригинального персонажа и его основные пропорции. Для облегчения задачи лучше всего использовать самые простые формы — линии и круги. Например, большой круг обозначает объем головы. Все остальные части тела находятся в определенном соотношении между собой: плечи примерно равны по ширине с головой, шея примерно равна высоте головы, высота головы уместается в длине туловища примерно три раза.

Таким образом, на этом подготовительном, изучающем этапе нам нужно «посчитать» персонажа.

После этого можно сделать набросок. С помощью тех же самых простых линий и кругов нужно задать движение персонажа, его позу. Линии показывают основные оси позвоночника, рук, ног. С помощью упрощенных капель можно показать массу кистей рук и ступней.

Этот этап возможно выполнять как на отдельном черновом листе, либо на чистовом, но не надавливая на карандаш слишком сильно. Помните, что вспомогательные линии будут стираться и корректироваться.