

Вон Поён

РИСУЕМ В СТИЛЕ ВЕБТУН С MONABLE

СВЕТ И ЦВЕТ

УДК 379.8
ББК 77.056я92
В73

BOYEON WON (MONABLE)
Monable's Character Presentation: Light and Color
모나블 캐릭터 연출: 빛과 색감, 원보연

Вон Поён (Monable).
В73 Рисуем в стиле вебтун с Monable. Свет и цвет / Вон Поён (Monable); перевод с корейского А. Айвазян, С. Бойковой. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 232 с. — (Мастера манги).

ISBN 978-5-17-161578-9

Пришло время оживить своих персонажей при помощи света и цвета!

Вон Поён (псевдоним Monable) — художница, специализирующаяся на digital-рисунке. Она создает очаровательные иллюстрации благодаря широкому спектру эффектов, кистей и невероятного умения сочетать цвета и текстуры.

Вместе с Monable вы сможете подготовить свое рабочее пространство, придумать концепцию персонажа и воплотить ее в жизнь, а также подробно узнать о рисунке тела человека, предметов, одежды, волос и различных узоров. В книгу вошли полезные советы художницы, наглядные примеры и техники передачи света и цвета. Каждый сможет пройти творческий путь от этапа создания дизайна персонажа в стиле вебтун до детальной проработки его образа!

Monable принимала участие в работе над игровыми проектами: *ArcheAge Begins*, *League of Angels*, *Dungeon Hunter Champion*, *Oceans & Empires: Uncharted Wars*, *Blade & Soul 2* и многими другими.

ISBN 978-5-17-161578-9

УДК 379.8
ББК 77.056я92

© Boyeon Won (Monable)
All Rights Reserved.

Russian translation rights © 2024 AST Publishers Ltd.
Russian translation rights are arranged with Digital Books through AMO Agency Korea.
© ООО «Издательство АСТ», 2024

© Айвазян А.М., Бойкова С.П., перевод на русский язык, 2024

Butterfly Garden

DIGITAL BOOKS

디지털북스

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие читатели! Эта книга посвящена теории изобразительного искусства и содержит практические советы по рисованию. Работая над книгой, я много размышляла над тем, какие рекомендации могли бы помочь моим ученикам в творчестве.

Быть может, вам интересно, как мне удалось добиться успеха в рисовании. Ответ прост — я научилась наслаждаться процессом, не фокусируясь на результате. Ведь в этом и заключается основная прелесть творчества. Разумеется, рисование — это не всегда одно сплошное удовольствие. Порой художникам кажется, что они топчутся на месте, не развиваются, и их интерес к творчеству пропадает. Именно в этот момент следует обратиться к теории изобразительного искусства, заново научиться анализировать работы, выявлять свои слабые места и превращать их в достоинства. Так вы сможете перейти на новый уровень. Преодоление трудностей закладывает прочную основу для дальнейшего развития ваших творческих навыков и открывает перед вами новые горизонты в области изобразительного искусства.

Я желаю вам, дорогие читатели, обязательно испытать радость от достижения новых творческих высот.

Однако невозможно рисовать, опираясь лишь на теоретические знания, необходима и практика. Рисование — единственный инструмент, который позволяет человеку передать свое собственное мироощущение на холсте. Ваш способ самовыражения может не соответствовать существующим правилам, но если он позволяет воплотить задуманное, значит, он имеет право на существование. Так и рождаются уникальные произведения.

Если вы не знаете, в каком направлении двигаться дальше, а рисование перестает приносить удовольствие, теория становится вашим главным путеводителем. Я буду рада, если данная книга станет вашим проводником в мире творчества.

Желаю успехов!

Вон Поён

| СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 01 ДИЗАЙН ПЕРСОНАЖА

ГЛАВА 01	С ЧЕГО НАЧАТЬ	10
	Что такое дизайн персонажа	16
	Характер налицо	17
ГЛАВА 02	СОЗДАЕМ ДИЗАЙН ПЕРСОНАЖА	18
	Дизайн силуэта	20
	Символизм в дизайне	24
	Герои сказок и мифов в новом обличье	32
	Выбираем тематику: праздники	34
	Вселенная и образ	38
	Создаем персонажа RPG	42

Часть 02 ГОТОВИМСЯ К РАБОТЕ

ГЛАВА 01	РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО	46
	Полезные функции Photoshop: выделение	47
	Полезные функции Photoshop: изменение цвета	48
	Полезные функции Photoshop: настройки кисти	49
ГЛАВА 02	НАСТРОЙКИ КИСТИ	50

Часть 03 СВЕТ И ЦВЕТ

ГЛАВА 01

ОСНОВЫ СВЕТА 56

Свойства света 58

Каким бывает свет 64

ГЛАВА 02

ОСНОВЫ ЦВЕТА 66

Как устроен цвет 68

Цветовой круг 72

Почему важна яркость 76

Выразительность цвета 78

Цвета времен года 80

ГЛАВА 03

ОСНОВЫ СВЕТОТЕНИ 82

Объем 82

Два способа работы с тенями 86

Светотень и цвет 90

Рассеянный свет и окклюзия 94

Тени от предметов 96

Как создать естественный свет 98

Часть 04 УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВА 01

КОЖА 102

Как получить телесный цвет? 106

ГЛАВА 02

ЛИЦО 116

Этапы рисования головы и лица 117

Светотень на лице 120

ГЛАВА 03

ГЛАЗА, НОС И РОТ 124

Рисуем глаза 124

Рисуем нос 132

Рисуем рот 135

ГЛАВА 04

РИСУЕМ ТЕЛО 138

Думайте проще! 139

Мужское тело 150

Женское тело 152

ГЛАВА 05

ВОЛОСЫ 154

Рисуем волосы 154

Рисуем различные прически 162

Часть 05
ПРИСТУПИМ
К ОДЕЖДЕ

ГЛАВА 01	ТКАНЬ	168
	Как рисовать складки	168
ГЛАВА 02	КОЖА	178
	Как прорисовать текстуру	178
ГЛАВА 03	МЕТАЛЛ	184
	Как рисовать металл	184
	Рисуем кристаллы	188

Часть 06
СОЗДАЕМ
УЗОР

ГЛАВА 01	КАК НАРИСОВАТЬ УЗОР	192
ГЛАВА 02	СТИЛИЗАЦИЯ	198
	Череп	198
	Лев и как его стилизовать	200
	Крылья	202
	Крылья летучей мыши-демона	204

Часть 07
РИСУЕМ
ИЛЛЮСТРАЦИЮ

ГЛАВА 01	ЧТО ТАКОЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ	208
	Ночное освещение	212
	Коллекция работ	222

**ЧАСТЬ
01**

•

**ДИЗАЙН
ПЕРСОНАЖА**

ГЛАВА 01

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Чем вас заинтересовало рисование? Причины наверняка у всех разные. Должно быть, среди вас есть и те, кто хотел бы создавать собственных персонажей.

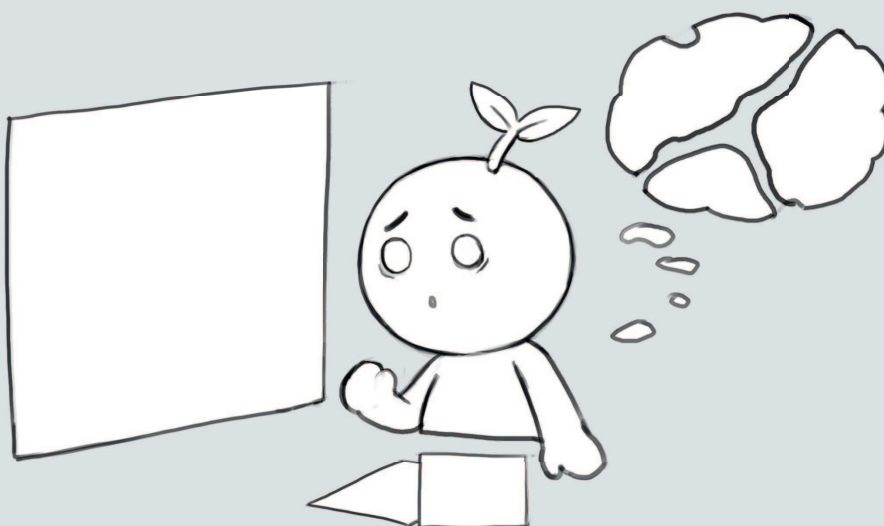

Начинающие художники полны энтузиазма и наслаждаются каждой секундой творческого процесса.

Энтузиазм новичка

Но со временем они начинают сравнивать себя с другими художниками, им хочется улучшить свои навыки.

Разочарование в своих способностях

Рисунок выходит не таким, каким вы его себе представляли, и тогда творчество перестает приносить удовольствие. Это происходит, потому что вы ориентируетесь на свое художественное чутье, но вам не хватает навыков для воплощения замысла.

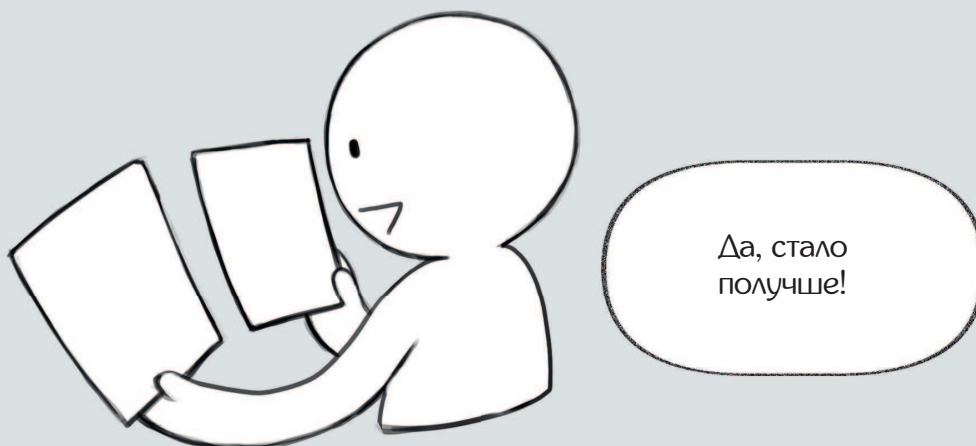
У меня не получается нарисовать то, что я представляю у себя в голове! Так неинтересно!

НАВЫКИ < ЧУТЬЕ

И что же тогда делать? Ответ — изучать основы рисунка! Для начала стоит освоить анатомию, принципы света и другие основные понятия рисования. Накопив достаточно знаний, вы сможете приблизиться к воплощению своей задумки.

Если много практиковаться, результат не заставит себя ждать.
Улучшения могут быть заметны не сразу, но, сравнивая свои последние работы со старыми рисунками, вы увидите прогресс.

Сравнивать себя с другими художниками не продуктивно.
Лучше ориентироваться только на собственный прогресс.

Всем понравился
мой новый рисунок!
Так держать!

Можно делиться своими работами в Интернете,
чтобы их оценивали пользователи.

Важно видеть не только недостатки своих работ, но и достоинства.
Попробуйте найти в них то, что вам нравится. Даже маленькая деталь может стать отличительной особенностью вашего стиля.

Спустя некоторое время вы столкнетесь с очередной трудностью. После того, как художник набил руку, ему сложно определиться, в каком направлении двигаться дальше. Это происходит, когда навыки рисования улучшились, а художественное чутье осталось на прежнем уровне.

НАВЫКИ > ЧУТЬЕ

Выглядит странно...
Не понимаю, что не так.

У этого художника
интересная техника

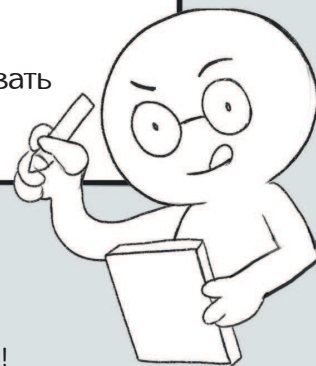
Развить художественное чутье поможет изучение чужого опыта.
Изучайте работы великих художников и не только — чем больше, тем лучше.

Преодоление трудностей — верный путь к прогрессу. Помните о том, как вы начинали — это придаст вам сил в тяжелые времена. Не забывайте при этом отдыхать: наслаждайтесь любимыми играми, комиксами и сериалами.

Чтобы быстрее добиться прогресса в рисовании, необходимо:

- Знать свои слабые и сильные стороны
- Иметь четкое представление о том, что вы хотите рисовать
- Определиться со стилем
- Трезво оценивать свои навыки и следовать намеченному плану работы

А теперь перейдем к созданию собственных персонажей!