

Предисловие

Все мы восхищаемся изобилием присущих миру ярких цветов, но стоит отбросить эту богатую палитру красок, и нам откроется новая, наполненная особым очарованием черно-белая глава. Мы листаем страницы книги, и перед нашим взором предстают сохранившиеся в памяти отточенные веками древние образы, пронизанные ароматом туши. Линии создают смысл, глубокий черный добавляет изысканности, и с первого взгляда становится ясно: даже один-единственный цвет может пленить сердца.

Никакой дополнительной подготовки не требуется — просто возьмите в руки перо. Каждый пример в этой книге сопровождается подробными объяснениями. От наброска карандашом до обводки чернилами и полного завершения иллюстрации все шаги изложены последовательно, а уроки расположены от простого к сложному — это облегчит процесс обучения работе над подобными прекрасными рисунками.

В книге представлено множество самых разнообразных иллюстраций. На них изображены знаковые для культуры Древнего Китая символы, например, цветы и травы, элементы быта, украшения и одежды и даже персонажи и целые эпические сцены из древних сказаний.

От линии — к рисунку, от чернил — к цвету. Картины, созданные не в привычной многоцветной гамме, а с использованием лишь черных, белых и серых чернил, наполняются особой эстетикой и смыслом.

Эта книга даст читателям возможность не только научиться создавать иллюстрации в стиле древнекитайской живописи, но и отдаться своему вдохновению и развить творческое начало, раскрашивая рисунки прямо на ее страницах. Подпишитесь на публичный аккаунт 哒哒猫¹ в WeChat² и отправьте номер 3 0 1 0 1, чтобы посмотреть полное обучающее видео на основе трех уроков из этой книги; номер 3 0 1 0 2, чтобы получить доступ к 18 цветным референсам; и 1 0 8 — чтобы скачать 14 рисунков, которые можно распечатать и использовать для практики. Давайте расстелем лист бумаги, возьмем черный линер и легкими движениями руки создадим самую красивую работу в древнекитайском стиле!

Дада Мао

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Основы рисунка	6
Художественные материалы	6
Техники штриховки	7
Орнаменты	8
Пропорции лица	9
Элементы макияжа	10

ПЕРВЫЙ ТОМ. ЦВЕТЫ

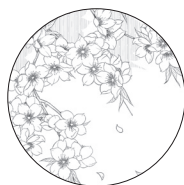
Магнолия

12

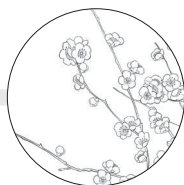
Лилия

16

Цветы персика

17

Цветы сливы

21

Пион

22

Хризантема

26

Цветы лотоса

27

Камелия

31

Хоста
подорожниковая

32

Орхидея

36

ВТОРОЙ ТОМ. ИЗЯЩНОСТЬ

Феникс

38

Сорока

42

Журавль

43

Олень

44

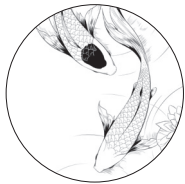
Белый заяц

48

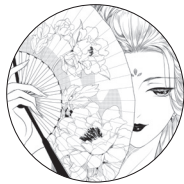

Рыба Кунь
и птица Пэн

49

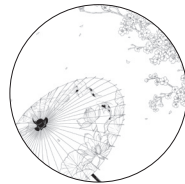
Карп
53

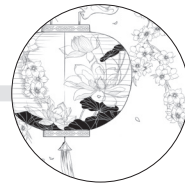
Веер
54

Браслет
58

Зонт
59

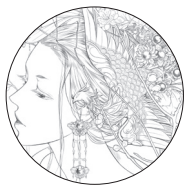

Фонарь
63

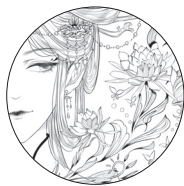

Курильница
64

ТРЕТИЙ ТОМ. УКРАШЕНИЯ

Блеск золота,
нефрита
и жемчуга
67

Ее взгляд как
шелковые нити
73

Ее дыхание
как благоуха-
ние орхидей
77

Струящиеся,
как дым,
одеяния
83

Вышитые золо-
том придвор-
ные одеяния
88

Одеяния тан-
цовщицы...
93

ПЯТЫЙ ТОМ. ИЗЫСКАННОСТЬ

Силуэт
бабочки...
99

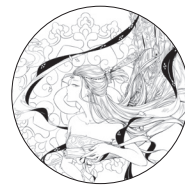
Застывший
в бирюзовой
дымке аромат
104

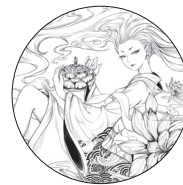
Теплый ветер
ласкает тени
цветов
109

Рыб веселье
глядь воды
тревожит
115

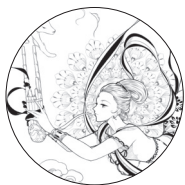

Синяя птица,
несущая
цветок
120

Плененная
благовониями
душа
125

СЕДЬМОЙ ТОМ. ВЕЛИЧЕСТВЕННОСТЬ

Мелодия
Феникса
131

Опьяняющий
сон в пышном
цветении
136

Жены Сянцзяна
и Фея реки
Лошуй
141

Мороз окуты-
вает дворцо-
вые чертоги
146

ПРИЛОЖЕНИЕ

151

Основы рисунка

Художественные материалы

Хочешь хорошо выполнить работу — сначала подготовь рабочий инструмент. Свободное владение художественными принадлежностями сделает творческий процесс проще и приятнее. Ниже представлены некоторые художественные материалы, которые могут пригодиться.

Карандаш

Карандаш — лучший выбор для создания черновиков и набросков, так как оставляемые им линии достаточно светлые и их легко стереть или подправить. Советую выбирать карандаши фирмы MARCO. Также не забудьте подобрать для них точилку.

Автоматический карандаш

Автоматические карандаши проще в использовании, но поскольку грифель в них легко ломается, при работе с ними нужно контролировать силу нажатия. Лучше всего использовать графитовые стержни 2В диаметром 0,5 мм.

Линер

При работе с линерами мы получаем линии одинаковой толщины. Они плавно скользят по бумаге, не цепляя ее и не оставляя разводы. Линеры отлично подходят для рисования длинных линий. Неплохим выбором станут линеры Sakura Pigma Micron и Pentel.

Круглоконечное перо

Наконечник у этого пера круглый, выводимые им линии получаются исключительно тонкими, из-за чего оно идеально подойдет для прорисовки изящных узоров и детализации орнаментов. Однако из-за тонкости наконечника оно склонно цеплять бумагу, поэтому требует своевременной очистки сразу после использования.

Ручка-кисть³

Ручка-кисть подходит для закрашивания больших участков рисунка. Она проще в освоении, чем кисти или обычные маркеры, поэтому отлично подходит для начинающих. Один из лучших вариантов среди ручек-кисточек — ручки фирмы Sakura Pigma Brush.

G-pen

G-pen — это вид перьев для каллиграфии, которые окунаются в чернильницу. Подобные перья хорошо скользят по бумаге и позволяют легко менять толщину линий. Ими чаще всего пользуются для создания контуров. Перо фирмы Jujiang Drawing Materials для рисования — хороший выбор по соотношению «цена — качество»; отлично подойдет для начинающих.

Корректирующая жидкость

Корректоры — незаменимый инструмент при рисовании. Их можно использовать не только для того, чтобы скрыть неправильно получившиеся линии, но и чтобы сделать блики. Советую корректирующую жидкость бренда Kuretake — она отличается прекрасной перекрывающей способностью.

Ластик

Ластики используются для стирания черновых линий, выполненных карандашом. Рекомендую пользоваться двумя: одним обычным и одним из мягкого каучука. Мягкий ластик сделает карандашные линии менее заметными, но не сотрет их полностью, что поможет при построении композиции рисунка.

Линейка и лекало

Линейка понадобится для рисования прямых линий, а лекало — для построения кривых. Для работы удобнее всего использовать лекало с большим выбором узоров. композиции рисунка.

Техники штриховки

Линии разных форм могут передать в рисунке текстуру, оттенки и узоры.

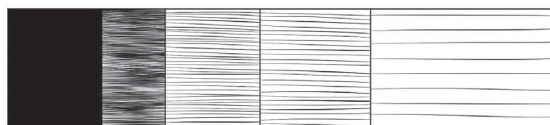
Гладкая поверхность

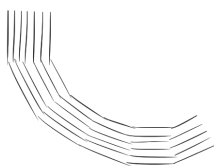
Шероховатая поверхность

Разные способы штриховки помогают изобразить разные типы текстур: тонкие плавные линии передают ощущение гладкости, тогда как более толстые штрихи — шероховатости.

Черный → Серый → Светло-серый

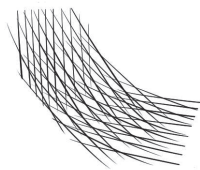

Плотность штриховки влияет на интенсивность цвета: чем плотнее линии расположены друг к другу, тем он темнее, и наоборот — редкие штрихи создают более светлые оттенки.

Однослойная штриховка

При однослойной штриховке линии не наслаиваются друг на друга и не пересекаются — такой способ используется для светлых участков.

Многослойная штриховка

При многослойной штриховке линии накладываются друг на друга, чтобы изобразить на рисунке затемненные участки.

Градиентная штриховка

При таком виде штриховки линии к концу становятся тоньше, что создает градиент.

Белые блики

Точечными просветами на линиях можно создать эффект бликов.

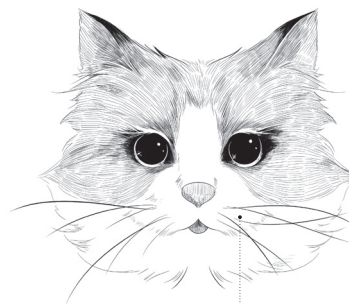
Использование штриховки

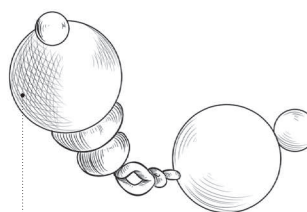
Мелкие и тонкие штрихи используют для создания теневых участков

Длинные линии часто используют для изображения прожилок на лепестках и листьях

Короткие штрихи — для прорисовки волос или шерсти

Многослойная штриховка усиливает объем и фактурность

Орнаменты

В древности орнаменты на одежде выполняли не только декоративную функцию — с их помощью также подчеркивался художественный замысел. Характерной особенностью орнаментов является создание сложных и изящных композиций путем повторения отдельных элементов — так каждый узор сохраняет стилистическое единство, но не кажется скучным.

Контур

Ажурная резьба

Черная заливка

Меняя форму орнаментов, вы найдете совершенно разные стилистические решения.

Распространенные древние китайские орнаменты

Орнамент из цветочных бутонов

Орнамент из плывущих облаков

Орнамент из цветов водяного ореха

Орнамент из волн

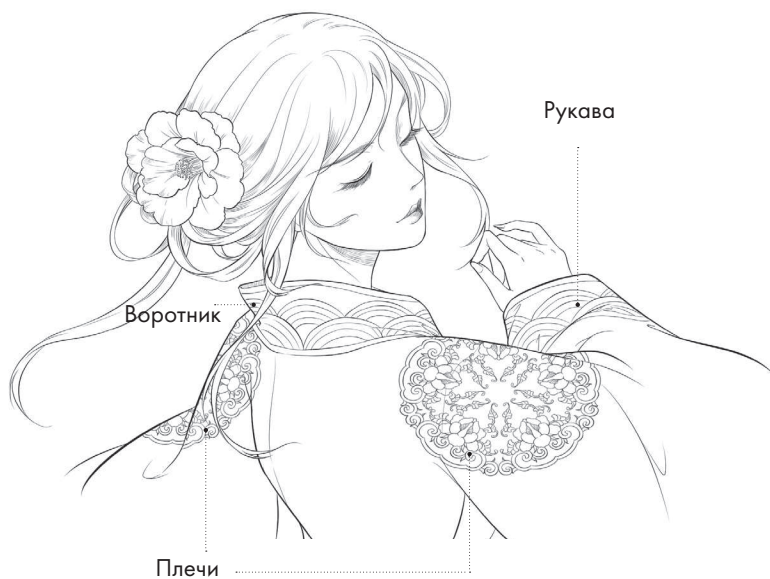

Орнамент из языков пламени

Орнамент из стилизованных волн

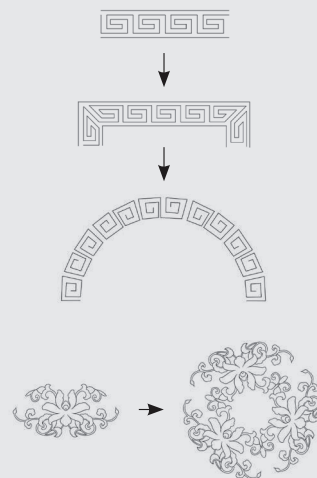
Вариации орнаментов и их использование

Полосчатый орнамент чаще используется на рукавах и воротнике, а сложный орнамент в форме круга — на плечах и в области груди.

Подсказка: вариации орнаментов

По-разному разместив один и тот же элемент, вы создаете множество вариаций орнамента.

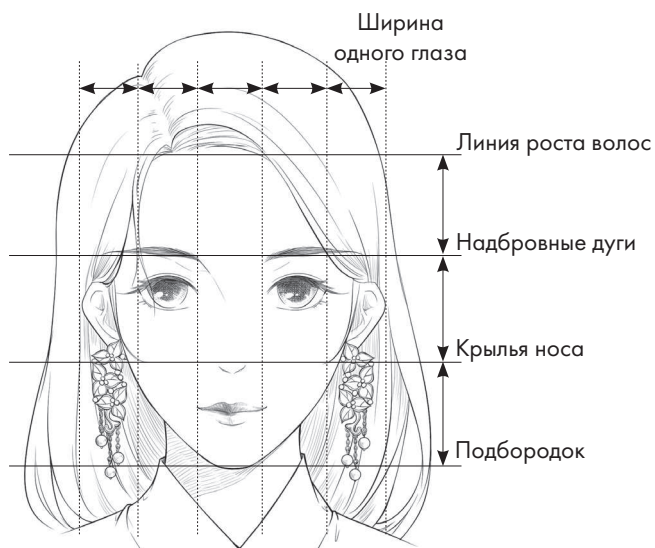

Пропорции лица

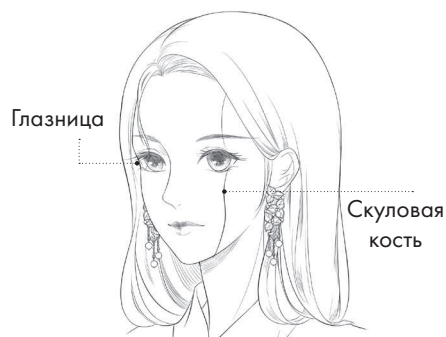

Рисую портреты персонажей Древнего Китая, нужно передать их особые эстетику и шарм. Обратите внимание, что лица таких героев отличаются от современных пропорциями и особенностями макияжа.

Три части лба и пять глаз⁴

Вертикально лицо можно разделить на три равные части — это и называется «три части лба». Горизонтально же таких частей пять, то есть «пять глаз».

Когда лицо немного повернуто вбок, еще четче становится видно, как глазница уходит вглубь, а скулы выступают вперед.

Когда лицо расположено в профиль, можно отчетливо увидеть его рельеф с характерными выступами и впадинами.

Прически в древнекитайском стиле

Традиционные прически в древнекитайском стиле подразделяются на три основных типа: волосы заколоты, собраны и распущены. Все прочие прически являются лишь их вариациями.

Заколотые волосы

Волосы закрепляются заколкой на затылке. У этой прически больше всего возможных вариаций, из-за чего она считается наиболее сложной.

Собранные волосы

В данном случае волосы стянуты и собраны в тугую прическу.

Распущенные волосы

Под распущенными подразумеваются ничем не закрепленные ниспадающие естественным образом волосы.

Элементы макияжа

По сравнению с современным, макияж персонажей в древнекитайском стиле куда более ярок и выразителен.

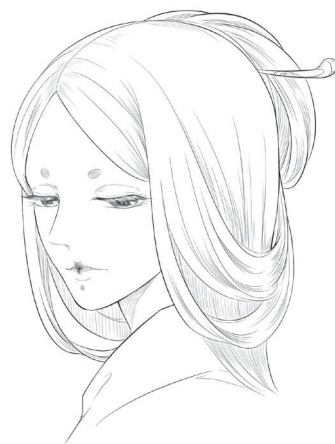
Макияж эпохи династий Цинь и Хань⁵

Брови в виде точек

Киноварь наносилась только по центру губ

Во времена династий Цинь и Хань макияж был довольно простым: лицо целиком покрывалось белым тоном, а акценты делались только на бровях и губах.

Макияж эпохи Тан⁶

Тонкие, словно листья ивы, брови

Узор худянь на лбу

Нарисованные по краям губ ямочки мянье

Макияж эпохи Тан отличался особым великолепием и сложностью — среди всех исторических форм макияжа он считается наиболее детализированным. Украшались не только губы, но и лоб, виски и другие зоны лица.

Макияж духа

Брови по краям изогнуты вверх к вискам⁷

Подведенные глаза

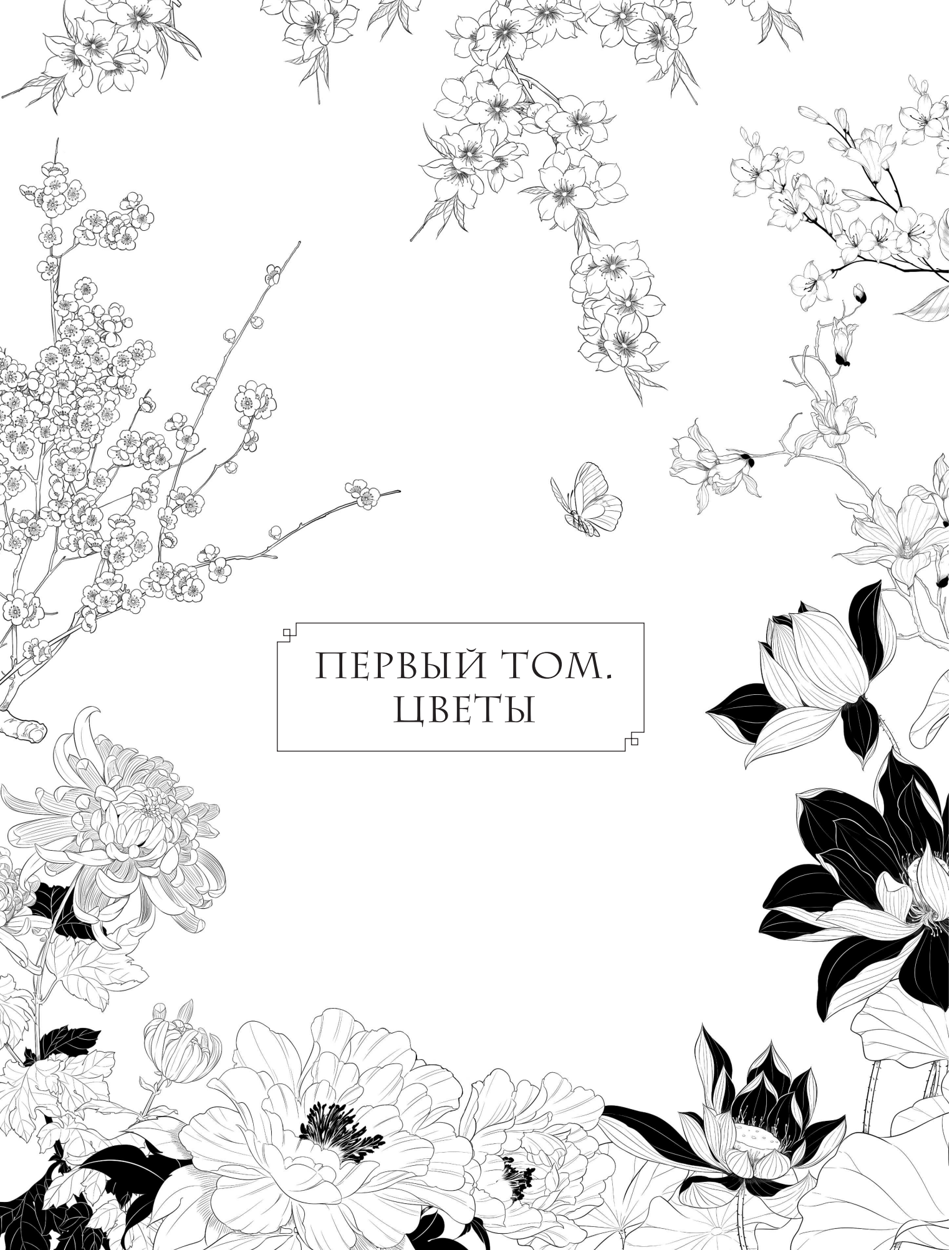
Орнаменты на лице

Тонкие губы

Вдохновением для макияжа духа может послужить грим актеров пекинской оперы или элементы современного панк-стиля — так вы придадите персонажу индивидуальность.

ПЕРВЫЙ ТОМ.
ЦВЕТЫ

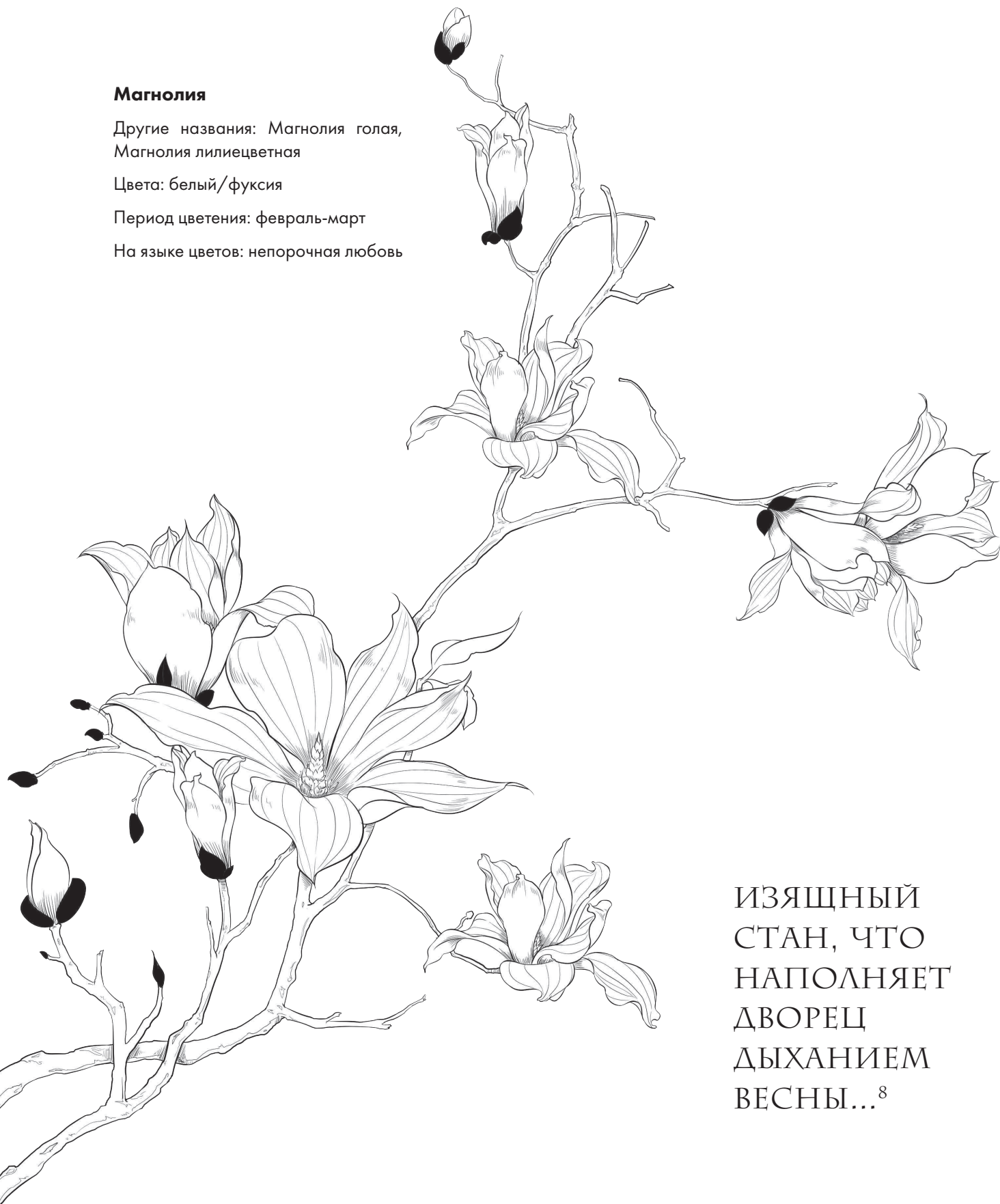
Магнолия

Другие названия: Магнолия голая,
Магнолия лилиецветная

Цвета: белый/фуксия

Период цветения: февраль-март

На языке цветов: непорочная любовь

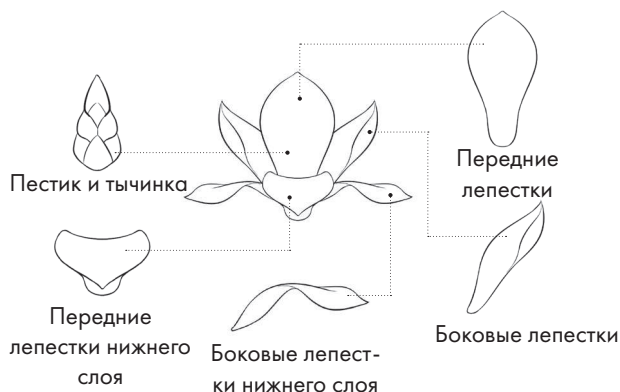
ИЗЯЩНЫЙ
СТАН, ЧТО
НАПОЛНЯЕТ
ДВОРЕЦ
ДЫХАНИЕМ
ВЕСНЫ...⁸

Разбор формы цветка

По своей форме магнолия напоминает фужер — широкий в верхней части и сужающийся к низу.

Благоухающие белоснежные бутоны магнолии распускаются весной. Форма у этих цветов очень объемная, напоминающая фужер, ее составляют несколько слоев лепестков — обычно около двух. Чтобы точно изобразить магнолию, стоит изучить особенности структуры лепестков, рассмотрев их по отдельности под разными углами.

Рисуем цветок магнолии

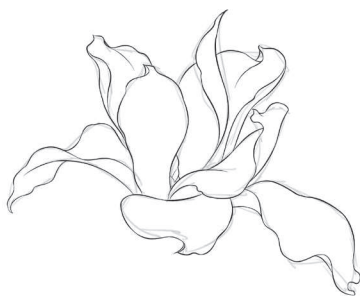
1 Наметьте форму фужера — это будет основа цветка.

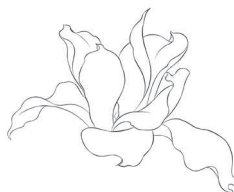
2 Обозначьте примерную форму лепестков, применяя знания об их строении. Нарисуйте лепестки под разными углами, используя все разнообразие форм.

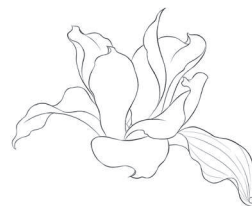
3 Доработайте форму лепестков, чтобы они выглядели естественнее.

4 Закончив с эскизом, переходите к лайну. Не забывайте про отличия в толщине линий.

5 Чтобы завершить контур, сотрите лишние черновые линии.

6 Пером с закругленным наконечником нарисуйте прожилки на внутренней стороне лепестков.

Подсказка: как сделать так, чтобы лепестки выглядели как настоящие
Не рисуйте края лепестков слишком ровными — для большей естественности используйте изогнутые линии.

7 Закончив с прорисовкой прожилок, добавьте штрихи, чтобы обозначить внутреннюю и внешнюю стороны лепестков.

8 В конце нанесите короткие штрихи на основания и на кончики лепестков, чтобы создать тени.

Рисуем ветвь магнолии по шагам

Эскиз

Располагайте ветви в одном направлении, но не параллельно.

- 1** Простыми линиями обозначьте расположение главной ветви и веточек, которые от нее отходят, определяя композицию.

На главной ветви должно быть больше бутонов

На боковых ветвях — меньше

- 2** На ветвях, равномерно распределяя, нарисуйте очертания бутонов и цветов.

- 3** Прорисовывая бутоны, обратитесь к уроку рисования цветов магнолии. Так они получатся объемными и естественными.

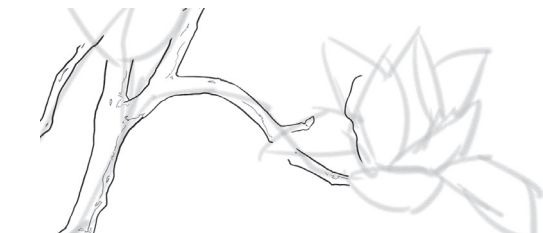
Обводка

- 4** Обведите контуры ветвей. Магнолия — древесное растение, ее ветви обладают плотной текстурой, поэтому для передачи изгибов и изломов используйте четкие, жесткие линии.

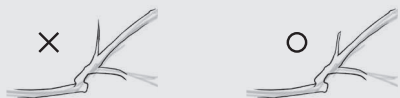

- 5** Чтобы подчеркнуть текстуру, на ветви внутри контура нанесите линии. Для этого воспользуйтесь пером с закругленным наконечником.

- 6** При обводке лепестков используйте знания из урока по рисованию цветка магнолии. Толщину линий можно регулировать с помощью пера G-реп.

Подсказка: прорисовка кончиков ветвей
Кончик ветви не заостренный, как игла, а плоский.

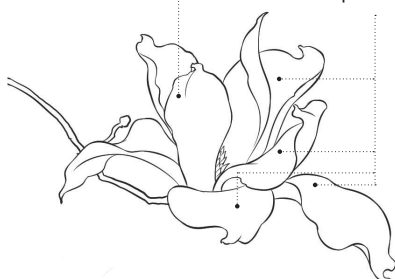

- 7** Завершив лайн, сотрите черновые линии и проверьте, все ли контуры замкнуты, нет ли разрывов.

Детализация

Внешняя
сторона

Внутренняя
сторона

8

Изучите готовый контурный рисунок, определите внутреннюю и внешнюю стороны лепестков.

9

На внутренней стороне прорисуйте прожилки — это подчеркнет структуру лепестков и многослойность цветка. Эта техника — баймяо, контурный рисунок, — часто используется в стиле традиционной китайской живописи гохуа.

Подсказка: текстура лепестков

Для прорисовки прожилок используйте не параллельные линии, а кривые, повторяющие форму и направление лепестка.

10

Закрасьте цветоложе черным; для этого подойдут кисти или черные маркеры, которые особенно удобно использовать для нанесения цвета на небольшие участки.

11

Изобразите на ветвях извилистые линии, передающие грубую и плотную древесную текстуру.

Наносите тени линиями так, чтобы их интенсивность уменьшалась к концу для получения градиента.

12

Добавьте мелкие штрихи у основания и на кончиках лепестков, чтобы сделать цветок еще более объемным.