

От идеи до скетча:

СОВЕТЫ И ЛАЙФХАКИ
50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ХУДОЖНИКОВ ЖАНРА

СТОРИТЕЛЛИНГ

3dtotalPublishing

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 2023

УДК 75/76
ББК 85.1
Т67

Sketching from the Imagination:
Storytelling

©2022, 3dtotal Publishing

Russian translation rights arranged with 3dtotal.com Ltd
through Alexander Korzhenevski Agency

3dtotal.

T67 От идеи до скетча: Сторителлинг. Советы и лайфхаки 50 профессиональных художников жанра / 3dtotal: [перевод с английского А. Коршуновой]. — Москва : Эксмо, 2023. — 320 с. : ил. — (От идеи до скетча. Советы и лайфхаки профессиональных художников со всего мира).

ISBN 978-5-04-176990-1

Сторителлинг — одна из ключевых составляющих любого рисунка. Правильно выстроенный нарратив в иллюстрации может поведать целую историю, развернувшуюся на маленьком клочке бумаги. В книге 50 талантливых художников со всего мира расскажут, как создать запоминающуюся и цепляющую взгляд работу, как выстраивать повествование в своей работе и почему об этом должен знать каждый иллюстратор. Они поделятся историями о своем творческом пути, разберут свои скетчи и концепт-арты и покажут, что такое хорошая иллюстрация.

УДК 75/76
ББК 85.1

© Коршунова А., перевод с английского, 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

ISBN 978-5-04-176990-1

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	8	Даосин Лю (<i>Daoxin Liu</i>)	160
Awanqi	10	Лео Мацуда (<i>Leo Matsuda</i>)	166
Chechula	16	Илинка Митчелл (<i>Ilinca Mitchell</i>)	172
Congming	24	Массимилиано Хематинон Нигро (<i>Massimiliano Haematinon Nigro</i>)	178
Hanabushi	30	Дэвид Ореллана (<i>David Orellana</i>)	182
Hataya (<i>Muzinabu</i>)	34	Анна Орлова (<i>Spacelaika</i>) (<i>Anna Orlova</i>)	188
Migueru	40	Тим Пикок (<i>Tim Peacock</i>)	194
PeanutMG	44	Йоханна Пуль (<i>Johanna Puhl</i>)	200
Sapoe	50	Крейг Пэтон (<i>Craig Paton</i>)	206
SleepTlk	58	Селиа Родригес Гонсалес (<i>Celia Rodríguez González</i>)	214
Топо	64	Маркос Сантос (<i>Marcos Santos</i>)	220
Хазем Амин (<i>Hazem Ameen</i>)	70	Ксения Свинцова (<i>Iren Horrors</i>) (<i>Ksenia Svincova</i>)	228
Пиус Бак (<i>Pius Bak</i>)	76	Рейчел Джойс Слингерленд (<i>Rachelle Joy Slingerland</i>)	234
Хантер Валдера (<i>Hunter Waldera</i>)	82	Стивен Стоун (<i>Stephen Stone</i>)	242
Алекс Веде (<i>Alex Vede</i>)	88	Ванесса Той (<i>Vanessa Toyе</i>)	248
Сара Веттори (<i>Sarah Vettori</i>)	94	Рейчел Джоан Уоллис (<i>Rachel Joan Wallis</i>)	256
Алекс Гаделев (<i>Alex Gadelev</i>)	100	Гэри Уэлш (<i>Gary Welsh</i>)	262
Альба Бальеста Гонсалес (<i>Alba Ballesta González</i>)	106	Линь Фам (<i>Linh Pham</i>)	268
Карлес Далмау (<i>Carles Dalmau</i>)	112	Хенрик Фетц (<i>Henrik Fetz</i>)	274
Натали Домбуа (<i>Natalie Dombois</i>)	120	Ева Фигероа (<i>Eva Figueroa</i>)	280
Нейми Као (<i>Neimy Kao</i>)	126	Анаис Флоньи (<i>Anaïs Flogny</i>)	286
Изобель Келли (<i>Isobel Kelly</i>)	132	Анна Фольц (<i>Anna Folz</i>)	292
Сэл Ви Клок (<i>Sal V Cloak</i>)	136	Шон Френд (<i>Craww</i>) (<i>Shaun Friend</i>)	296
Мишель Хюин Куач (<i>Michelle Huynh Quach</i>)	142	Лиза Хайне (<i>Tokisuke</i>) (<i>Lisa Heine</i>)	302
Лоик Локателли Курнвски (<i>Loic Locatelli Kournwsky</i>)	148	Фейт Шаффер (<i>Faith Schaffer</i>)	308
Кэти Лэм (<i>Dawning Crow</i>) (<i>Kathy Lam</i>)	154		
		Список художников	314

ВВЕДЕНИЕ

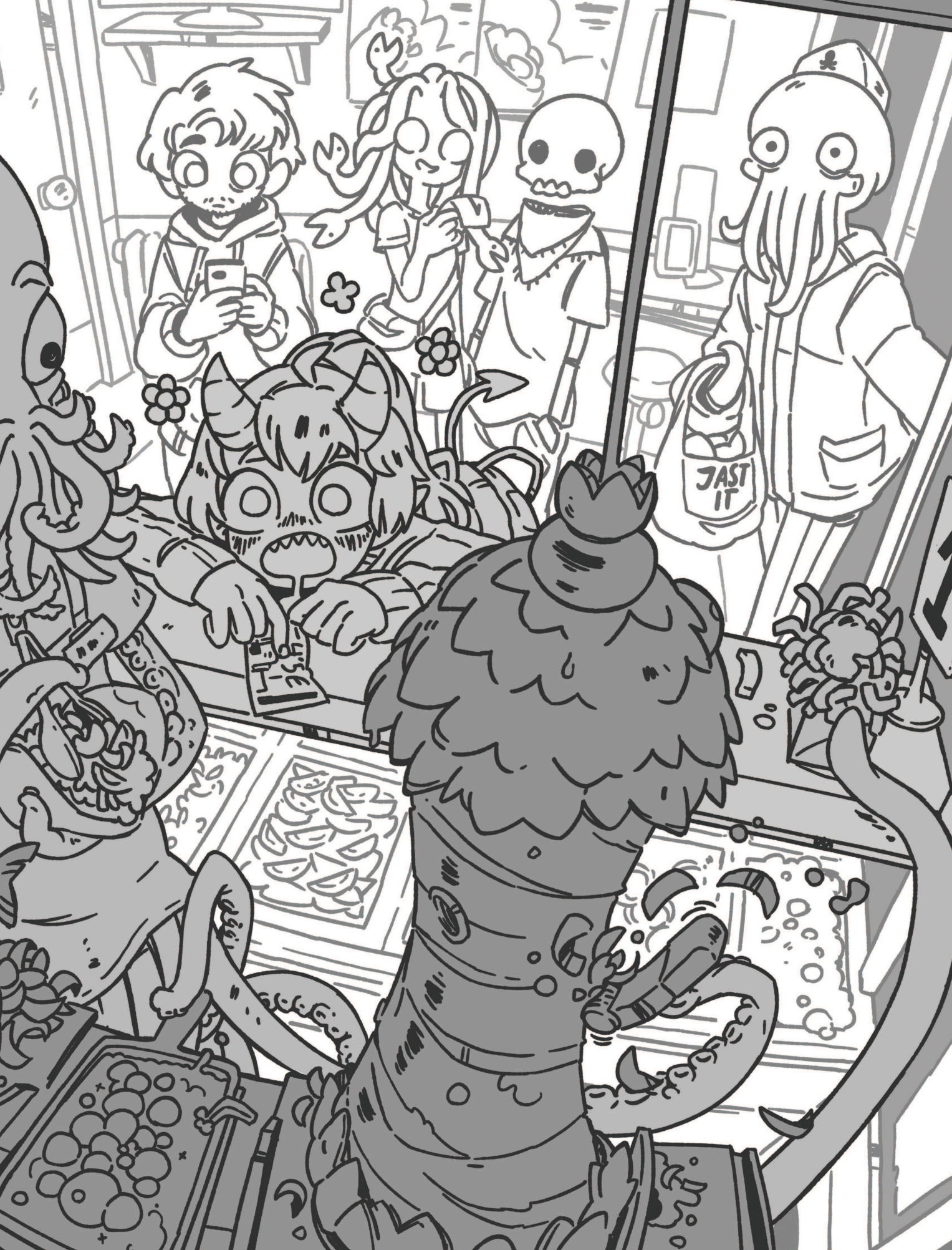
С незапамятных времен рисунок был одним из способов повествования. Способность изображения рассказывать, раскрывать или дополнять историю по сей день ценна и необходима, — будь то набросок, иллюстрация для книги или раскадровка для анимационного фильма.

Эта часть серии «От идеи до скетча» познакомит вас с произведениями иллюстраторов, художников комиксов, аниматоров, раскадровщиков и концепт-художников со всего мира. Для них сторителлинг — основа фантастических миров, запоминающихся персонажей, увлекательных сцен, а также способ выстроить тесную связь с аудиторией.

На страницах книги вас ждут рассказы о развитии карьеры, источники вдохновения и художественные приемы пятидесяти художников, работающих в разных отраслях — от детской литературы до веб-комиксов, и в разных жанрах — от исторического и комедийного до научной фантастики и хорроров. Мы надеемся, что вы получите удовольствие, заглядывая в их альбомы и черновики, и почувствуете желание взять в руки карандаш, чтобы рассказать несколько собственных историй.

Мариса Льюис,
Редактор

AWANQI

awanqi.com

Все изображения © Angela Wang, если не указано иное.

Я начала рисовать еще в детстве, но по-настоящему увлеклась этим только в средней школе. Затем я продолжила обучение в Колледже искусств Института Мэриленда.

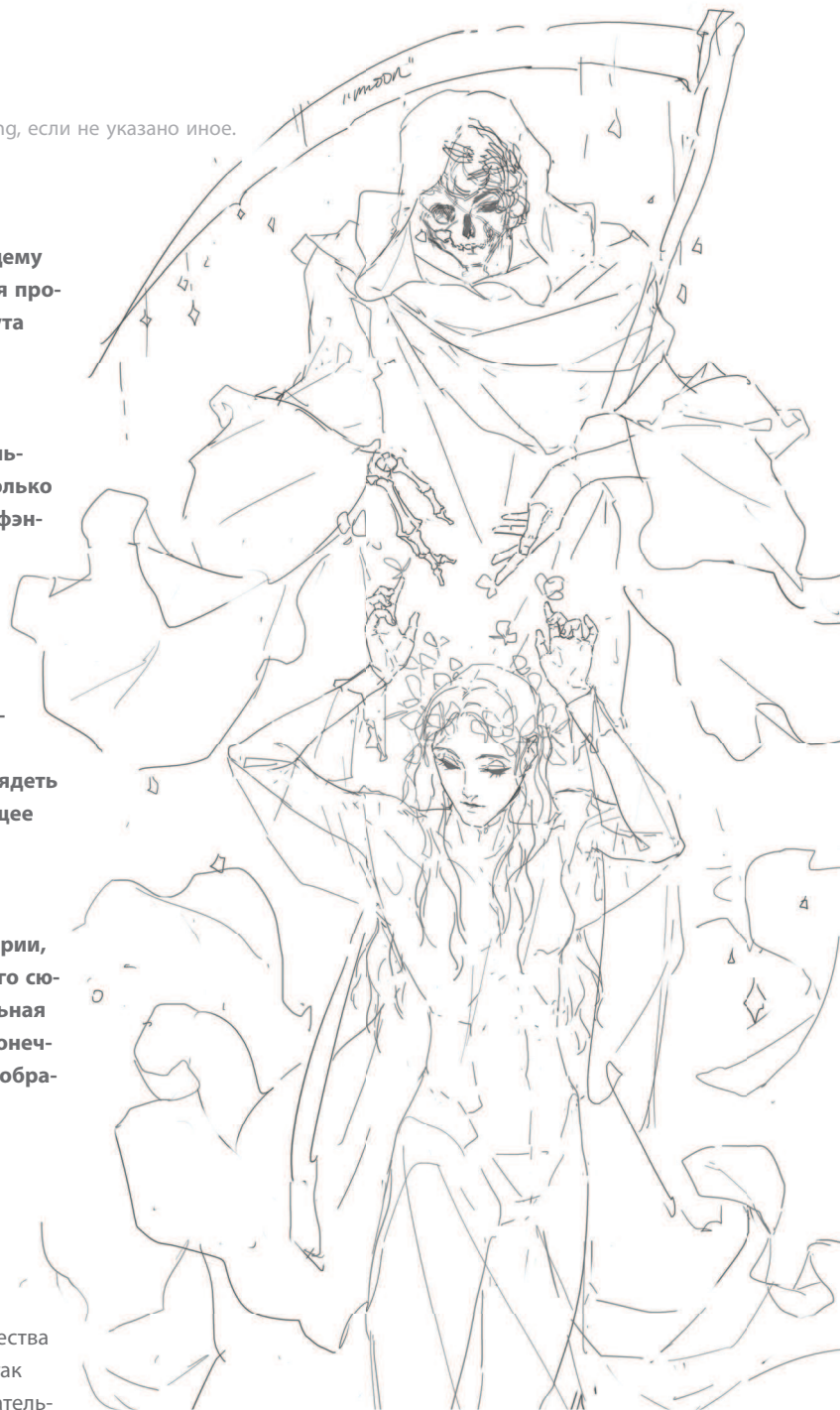
Рисование всегда приносило мне удовольствие. Умение изображать то, что мне нравится визуально, — одна из лучших способностей, которые только могут быть. Я равнодушна к историческим и фэнтезийным произведениям: они, несомненно, подпитывают мою фантазию и способствуют появлению новых изображений. Первоначальный набросок появляется до того, как начнется работа с цветом, — интереснейшая часть создания иллюстрации для меня. Исследование разных путей развития концепции, представление и предвкушение того, как будет выглядеть законченная картина, — это самое захватывающее в процессе создания произведения искусства.

Проще говоря, рисунки крайне выразительны. Они способны рассказывать всевозможные истории, а я больше всего восхищаюсь наличием хорошего сюжета в искусстве. Именно сюжетная, а не визуальная составляющая надолго запомнится зрителю. В конечном счете, я просто рада, что могу креативно изобразить то, что происходит в моей голове.

ВДОХНОВЕНИЕ И ИДЕИ

Сегодня меня очень вдохновляют мировая история, произведения в жанре фэнтези и религия. Мне по душе хорошие истории, поэтому для творчества мне требуется яркая концепция, а ее источник не так важен. Обычно в моих работах присутствует увлекательная драма; я обращаю внимание на то, интересна ли сама идея (и, следовательно, стоит ли тратить на нее время) и удачно ли расположены персонажи с точки зрения композиции и повествования.

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ: «Смерть и дева» — один из моих любимых мотивов, поэтому я давно хотела создать произведение на эту тему.

МАТЕРИАЛЫ

Навскидку, 99% своего времени я провожу за компьютером! Рисую с помощью графического планшета Wacom Intuos Pro в программе PaintTool SAI, так как она лучше всего работает на моем компьютере, и мне нравятся ее простые, но эффективные инструменты. Еще со школы я пользуюсь планшетом Wacom и искренне надеюсь, что он никогда не сломается, потому что мне ни разу не удавалось так хорошо «почувствовать» ни один другой гаджет. На бумаге я работаю графитовым карандашом, так как мне импонируют его точность и диапазон тонов, которых удается добиться.

ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

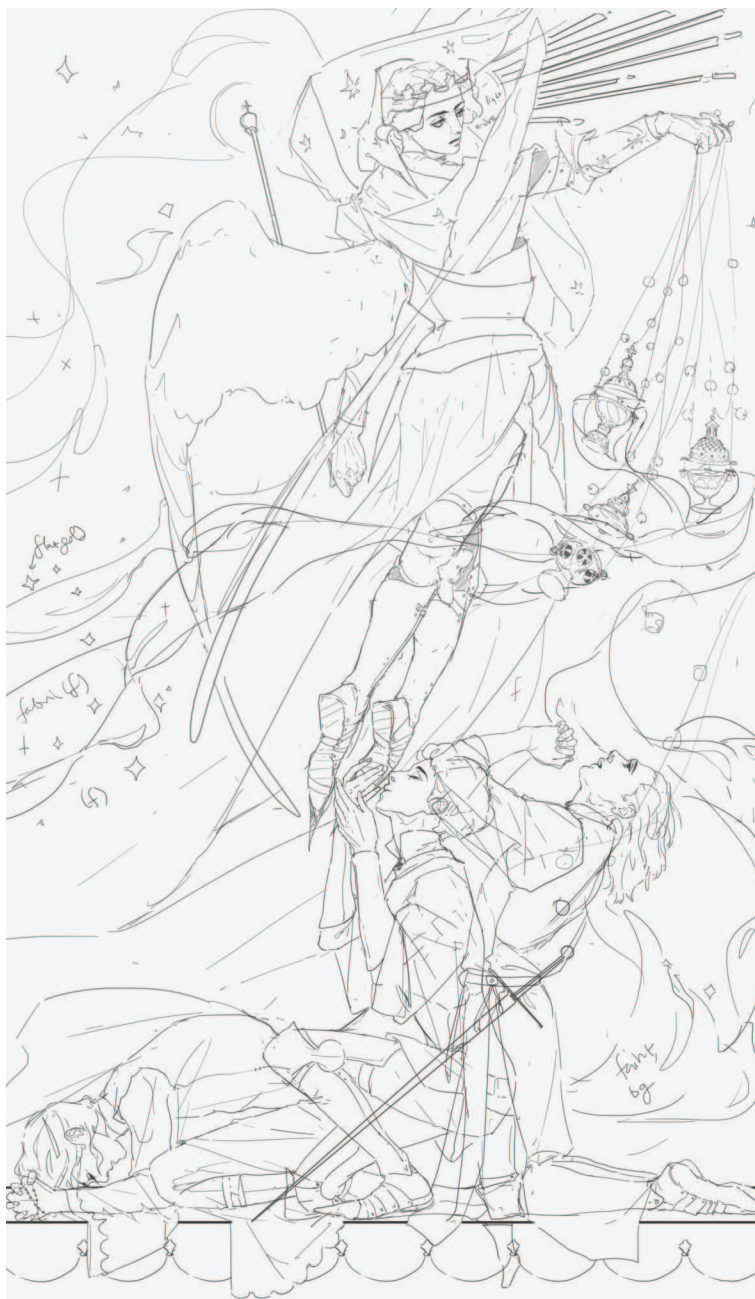
Наброски к иллюстрациям я всегда делаю на компьютере, поскольку считаю, что так получается быстрее и результативнее, чем на бумаге. Обожаю возвращаться к черновому скетчу и подчищать его, готовясь к работе с цветом. Обычно мои эскизы несколько шероховаты, поскольку, как правило, я не делаю лайн. В любом случае этого не видно на финальной картине, поэтому заниматься приведением в порядок «грязного» наброска не приходится.

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ: Моя серия карт таро «*Medieval Arcanes*»¹ началась с наброска, вдохновленного Первым крестовым походом.

¹ Название серии карт: Средневековые арканы — прим. пер.

НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ: Несмотря на то что этот набросок был сделан в мой предпоследний год обучения в колледже, он обрел новую жизнь, когда я снова взяла его в руки два года спустя.

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ (СЛЕВА): Набросок иллюстрации «The Order of Principalities»¹.

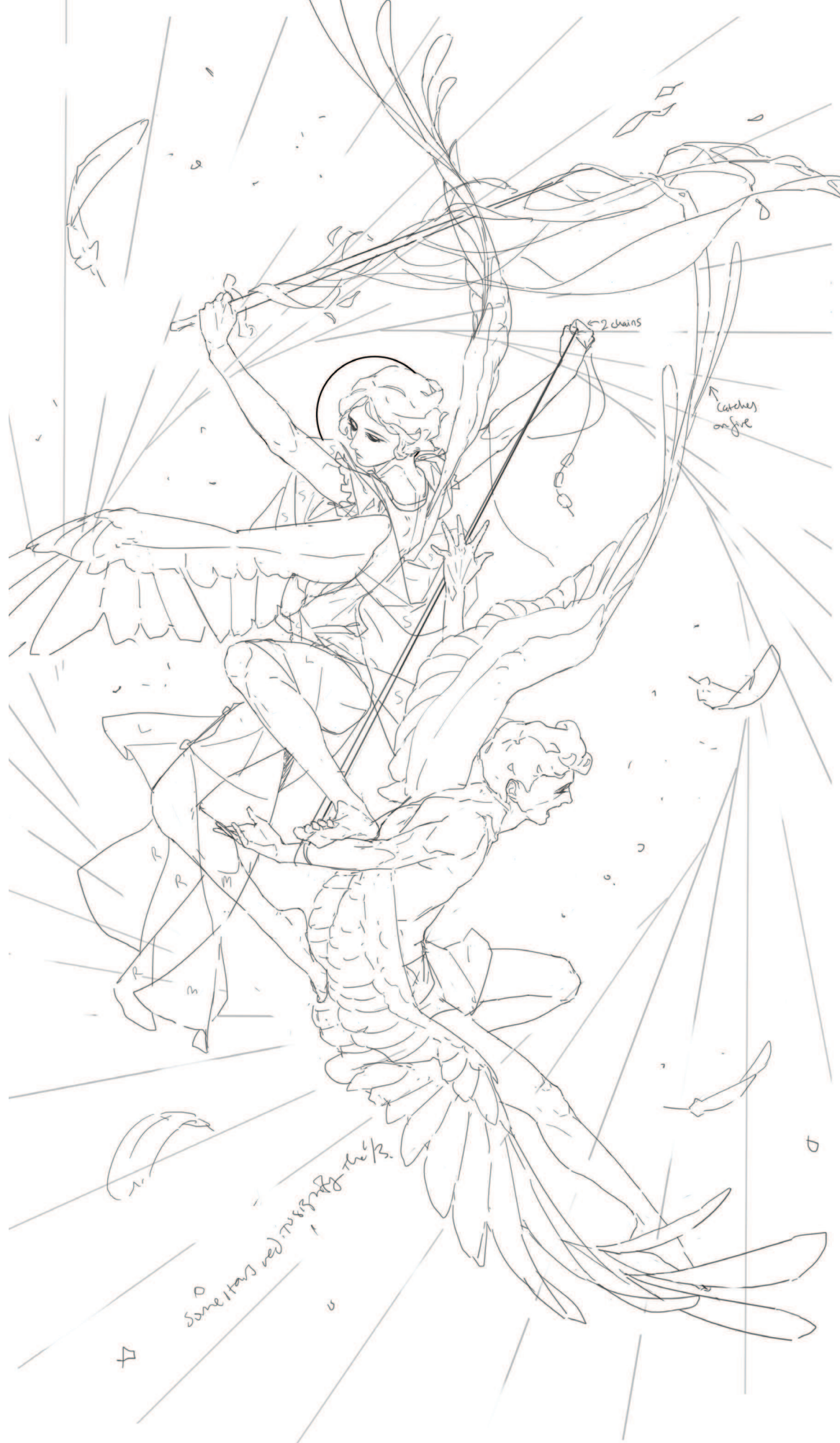
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ (СПРАВА): Набросок ангела с аркебузой — необычный исторический и религиозный мотив.

¹ Название иллюстрации: Орден княжеств — прим. пер.

**НА ЭТОЙ
СТРАНИЦЕ:**

«Archangel»¹ —
эскиз, созданный
для моего проекта
по иллюстрации
на старшем курсе.

¹ Название иллю-
страции: Архан-
гел — *прим. пер.*

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ (СЛЕВА): На втором курсе нам предстояло сделать иллюстрацию, вдохновенную железнодорожным вокзалом в Балтиморе, и это был мой набросок.

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ (СПРАВА): Набросок для иллюстрации «St. Michael»¹ из моей серии «Sanctus». Я помню, что мне совершенно не нравилось его рисовать, но, закончив работу и посмотрев на нее свежим взглядом, я оценила результат по достоинству.

¹ Название иллюстрации: Святой Михаил. Название серии: Санктус — прим. пер.

«В настоящее время меня очень вдохновляют мировая история, произведения в жанре фэнтези и религия»

