

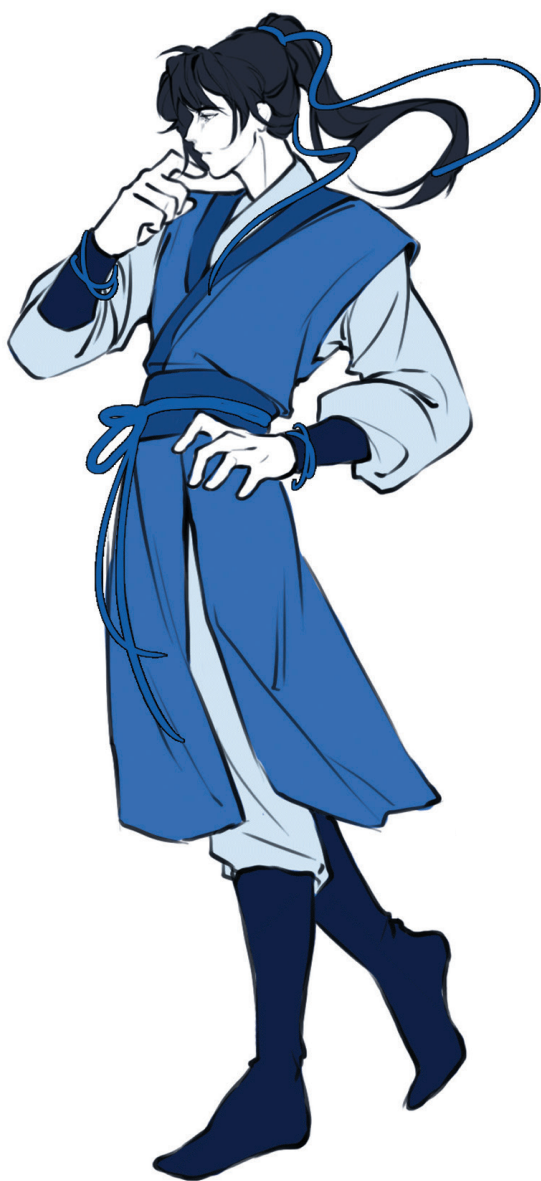
ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	4
Об авторе. Знакомство с жанром и идеи для вдохновения.....	4
Инструменты и техники.....	7
Программы и кисти.....	7
Работа с цветом.....	11
Композиционные решения.....	19
Немного анатомии.....	21
Тело.....	21
Кисти.....	25
Волосы и прически.....	26
Лицо и глаза.....	31
Наполняем персонажа деталями.....	35
Аксессуары для волос.....	35
Макияж.....	36
Одежда.....	37
Приступим к рисованию персонажей.....	46
Рисуем императора.....	46
Магические заклинатели.....	51
Заклинатели магических кланов, школ и орденов.....	54
Мифологические существа.....	58
Рисуем хули-цзина и китайского дракона.....	58
Духи и призраки.....	66
Демоны: черты представителя преисподней.....	66
Поэтапный разбор иллюстрации.....	69
Советы и практические задания.....	92
Послесловие.....	95

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОБ АВТОРЕ

Знакомство с жанром и идеи для вдохновения

Рисовать в жанре сянься я стала относительно недавно: три года назад, когда начало выходить дунхуа¹ по «Благословиению небожителей» и все активно обсуждали нашумевшего «Основателя темного пути»². Изначально меня это все не особо привлекло, так как я совсем мало что понимала в китайской культуре. Но вскоре интерес все же возрос, и я решилась ознакомиться с творчеством Мосян Тунсю³.

Особенно мне приглянулась проработка миров — приятная, простая для понимания, хотя поначалу и вызывала небольшую путаницу.

Отсюда я стала больше обращать внимание на дизайн персонажей. Длинные волосы

¹ Дунхуа (动画, dònghua) — это термин, который используется для обозначения анимации, произведенной в Китае. Это китайский эквивалент японского слова «аниме» или общего понятия «анимация», но с акцентом на китайскую культуру, стили и подходы к созданию мультфильмов.

² «Mo Dao Zu Shi» («Магистр дьявольского культа» или «Основатель темного пути»; в российском прокате — «Мастер темного пути») — китайский анимационный сериал (дунхуа), созданный по одноименному веб-роману Мосян Тунсю.

³ Мосян Тунсю (墨香铜臭) — псевдоним китайской писательницы, известной своими популярными романами в жанре сянься.

для меня были в новинку, как и традиционные наряды вроде ханьфу⁴, но уже скоро я прониклась, наблюдая за творчеством других фанатов жанра!

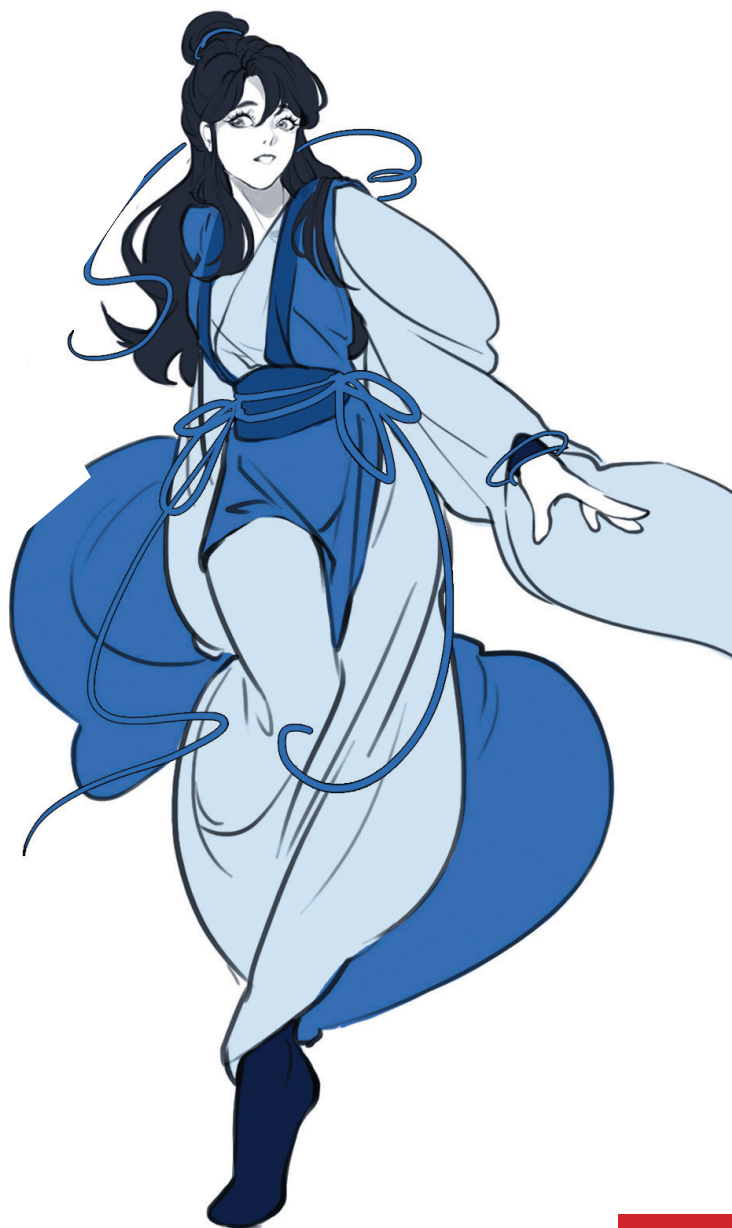
А потом я познакомилась с новеллами «Митбан» (Жоубао Бучи Жоу⁵). По сути, именно с этого этапа я начала основательно прокачивать скиллы и влюбляться в эстетику исторического китайского фэнтези. Именно благодаря любимому автору, ее заметкам, а также комментариям переводчиков я стала увлекаться жанром так плотно, что отныне редко интересуюсь чем-то еще, что не связано с китайскими новеллами. Это очень сильно затягивает!

Обсуждать детали, иллюстрировать любимые главы и каждый раз перечитывать текст как в первый — мое любимое занятие! Сянься заставил меня полюбить рисование, как никогда раньше!

Но помимо Митбан на мое изучение чужой культуры повлияла Тан Цзюцин и ее новелла «Поднося вино». Для меня это было первое произведение без заклинателей, волшебных мечей и демонов. Исторический роман с политическими интригами было необычно и даже тяжело читать, однако я узнала такие детали, которые нельзя найти в предыдущих произведениях: об одежде, броне, угощениях, государственной системе и многом другом.

⁴ Ханьфу (漢服, Hànfú) — традиционная китайская одежда народа хань, которая существует на протяжении тысячелетий и отражает культурные, философские и эстетические ценности Китая.

⁵ Жоубао Бучи Жоу (肉包不吃肉) — псевдоним китайской писательницы, прославленной в жанре сянься. Дословно переводится как «мясной пирожок не ест мясо». В письменных обращениях к читателям часто себя называет просто Жоубао (Мясной пирожок) или, с английского, Meatbun.

ПРЕДИСЛОВИЕ

После таких произведений всегда интересно смотреть на иллюстрации и рисунки других художников! Именно так я стала формировать собственный стиль!

Сегодня у меня есть идеал, к которому я стремлюсь, но я бы не определила подходящий вид рисовки, если бы не развивала насмотренность и анализ. Я изучала видеоуроки, поэтапные работы других художников. Кроме того, на меня сильно влияла критика. Не только от педагогов на занятиях академическим рисунком в университете (что тоже повысило мой уровень), но и от коллег. Посторонние могут заметить ошибку там, где ты этого не заметил! Советы и обмен лайфхаками и опытом очень полезны! А поддержка профессиональных художников вдохновляет!

Присоединяйтесь в соцсетях!

ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНИКИ

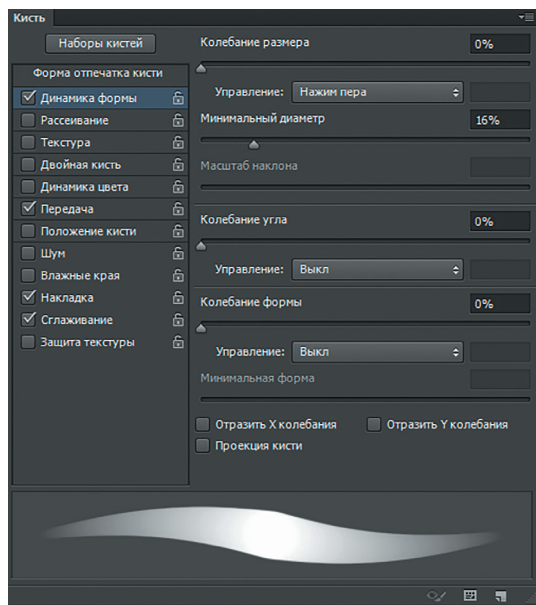
ПРОГРАММЫ И КИСТИ

Я рисую в Photoshop и Clip Studio, так что буду говорить про кисти и материалы, доступные именно в этих программах.

Все скетчи и лайны выполняются базовой круглой кистью с выставленной полупрозрачностью. Для лучшего эффекта я рисую всегда с настроенным нажимом.

Мягкость кисти чем-то напоминает карандаш, когда при сильном нажатии на бумагу меняются толщина линии и яркость цвета.

Такая кисть выглядит более живой и мягкой, менее графичной, чем стандартная твердая кисть. Разница заметна.

При создании лайна помимо двух вышеперечисленных кистей можно использовать и кисти с мелкой текстурой, ими я люблю прорабатывать детали в конце!

Если говорить про заливку цветом и рендер, то я люблю выбирать те же кисти, но для изображения шелковой ткани или различных переливов цвета беру инструменты с размытием.

Их линии легко наслаивать друг на друга, добиваясь необходимой плотности!

С покрасом персонажей и видами кистей все довольно просто, как и со слоями. Гораздо сложнее с фоном и окружением. Так как вырисовывать каждый листок и цветок сможет не каждый, для оперативной работы я использую сложные текстурные кисти.

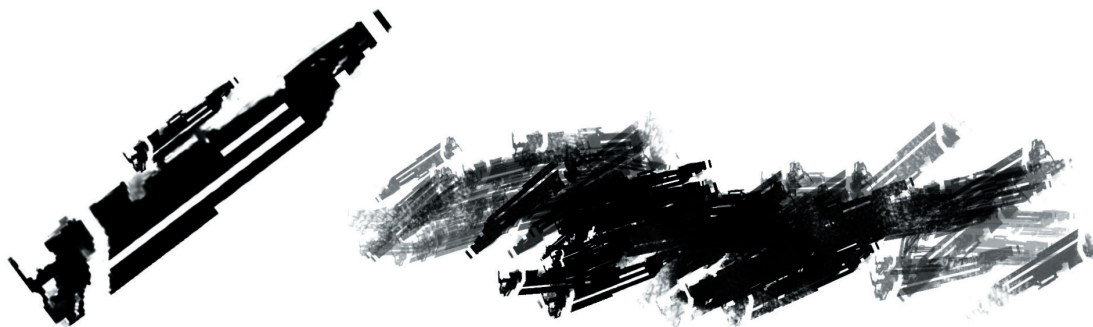
Инструменты для изображения природных элементов, листья и ветки я выбираю с небольшим интервалом и колебанием угла, чтобы листья не выглядели сплошной линией.

ПРОГРАММЫ И КИСТИ

Дополнительные текстурные кисти подойдут для прорисовки поверхностей вроде воды или, например, для более живописной стилистики. Или вовсе помогут добавить текстуры поверх рисунка.

Последнюю кисть я люблю применять для подписей.

При работе над корой и в целом фактурой дерева я использую более грубую кисть, и чаще всего с большой прозрачностью, чтобы фон визуально не выбивался.

Также для облегчения работы мне нравится выбирать кисти из Clip Studio с изначальной заливкой цвета. Для создания фонов они подходят очень хорошо, однако нуждаются в дополнительной светотени и оттенках, так что просто так ими не порисуешь...

Вот одни из моих любимых цветов! Они подойдут не для каждого стиля, так что художникам стоит адаптировать их под себя!

Эти кисти имеют яркую обводку и высокую степень детализации.

Разумеется, с подобными кистями перебарщивать не стоит, иначе они заберут на себя все внимание и персонаж потеряется.