

От идеи до скетча:

СОВЕТЫ И ЛАЙФХАКИ
50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ХУДОЖНИКОВ ЖАНРА

ФЭНТЕЗИ

3dtotalPublishing

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 2023

SKETCHING FROM THE IMAGINATION: FANTASY

©2014, 3dtotal Publishing
Russian translation rights arranged with 3dtotal.com Ltd
through Alexander Korzhenevski Agency

3dtotal.

T67

От идеи до скетча: фэнтези / 3dtotal ; [перевод с английского А. Коршуновой]. — Москва : Эксмо, 2023. — 320 с. : ил. — (Учимся рисовать фэнтези: от драконов до эльфов).

ISBN 978-5-04-171182-5

В книге 50 ведущих художников со всего мира, от Нью-Йорка до Санкт-Петербурга, покажут свои лучшие работы на тему фэнтези. Авторы, рисующие как в обычных скетчбуках, так и в компьютерных программах, поделятся процессом создания своих героев и появления новых идей, а также советами, которые пригодятся как начинающим художникам, так и профессионалам. От талантливых выпускников творческих школ до разработчиков концепт-артов к голливудским фильмам, иллюстраторы и дизайнеры, собранные под обложкой одного артбука, раскроют секреты своего мастерства и ценные лайфхаки и расскажут, что же скрывается за стенами их мастерских.

УДК 75/76
ББК 85.1

ISBN 978-5-04-171182-5

© Коршунова А., перевод на русский язык, 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Все права защищены. Книга или любая её часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или её части без согласия издателя является незаконным и влечёт уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ФЭНТЕЗИ:
ОТ ДРАКОНОВ ДО ЭЛЬФОВ

3dtotal

**ОТ ИДЕИ ДО СКЕТЧА:
ФЭНТЕЗИ**

Главный редактор Р. Фасхутдинов
Руководитель направления М. Терёшина
Ответственный редактор И. Мещерякова
Литературный редактор Д. Переплётова
Научный редактор А. Шухова
Младший редактор Д. Левандовская
Художественный редактор Е. Анисина
Компьютерная верстка Н. Билюкина
Корректоры И. Пилецкий, Д. Можаева, М. Пищаева

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКМО» АҚБ Баспасы,

123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 ғимарат, 20 қабат, офис 2013 ж.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-дүкен : www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 23.09.2022.

Формат 84x108/16. Гарнитура «Myriad Pro». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 33,6. Тираж экз. Заказ

16+

ISBN 978-5-04-171182-5

9 785041 711825 >

■ ■ ЧИТАЙ · ГОРОД

book 24.ru

Официальный
интернет-магазин
издательской группы
“ЭКМО-АСТ”

В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
один клик до книги

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг.
Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать
мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

🌐 bomбора.ru 📖 bomборabooks 📱 bomбора

Содержание

Введение

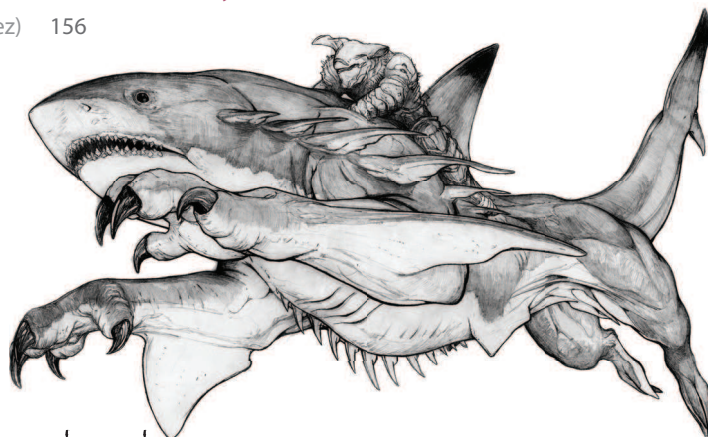
Алекс Андреев (Alex Andreev)	
Уайли Бекерт (Wylie Beckert)	
Париде «Джэб» Бертолин (Paride «Jab» Bertolin)	
Эд Бинкли (Ed Binkley)	
Сабин Бойкинов (Sabin Boykinov)	
Пол Босвелл (Paul Boswell)	
Николас Вайс (Nicolas Weis)	
Родриго Вера (Rodrigo Vega)	
Ирина Винник (Irina Vinnik)	
Брайан Винья (Bryan Wynia)	
Рэнди Гальегос (Randy Gallegos)	
Джордж Го (George Guo)	
Джонатан Граймс (Jonathan Grimes)	
Шери Гроло (Sheri Groleau)	
Донатато Джанкола (Donato Giancola)	
Айдан Атахан Зугул (Aidan Atahan Zugul)	
Билл Карман (Bill Carman)	
Кевин Кил (Kevin Keele)	
Алексей Коваленко (Aleksey Kovalenko)	
Брент Критчфилд (Brent Critchfield)	
Стефани Пуй-Мун Лоу (Stephanie Pui-Mun Law)	
Патриция Энн Льюис-Макдугалл (Patricia Ann Lewis-MacDougall)	
Ларри Макдугалл (Larry MacDougall)	
Джеф Миракола (Jeff Miracola)	
Давид Муньос Веласкес (David Munoz Velazquez)	

6	Шон Эндрю Мюррей (Sean Andrew Murray)	160
	Джо Нг (Joe Ng)	168
8	Марк А. Нельсон (Mark A. Nelson)	172
12	Тереза Нильсен (Terese Nielsen)	178
20	Фергал О'Коннор (Fergal O' Connor)	184
26	Хейден Оттон (Hayden Otton)	190
34	Джим Павелек (Jim Pavelec)	196
40	Кейт Пфайльшефтер (Kate Pfeilschiefter)	204
46	Эллисон Реймолд (Allison Reimold)	210
54	Корин Рид (Corinne Reid)	214
60	Керби Розанес (Kerby Rosanes)	220
66	Винод Рэмс (Vinod Rams)	228
70	Пол Салливан (Paul Sullivan)	236
76	Майк Сасс (Mike Sass)	244
84	Аллен Саттон (Allen Sutton)	250
90	Кирилл Семенов (Kirill Semenov)	256
94	Мэттью Серджисон-Мэйн (Matthew Sergison-Main)	262
102	Томаш Стржалковский (Tomasz Strzalkowski)	268
108	Чарльз Р. Уолтон II (Charles R. Walton II)	272
114	Линдси Уэйкфилд (Lindsey Wakefield)	278
120	Фернандо Фореро (Fernando Forero)	284
126	Дэвид Хаббен (David Habben)	290
132	Адонна Хар (Adonna Khare)	296
	Ник Харрис (Nick Harris)	302
138	Хин Чуй (Hing Chui)	308

Список художников

312

Изображение © Palladium Books Inc.,
используется с разрешения. Все права
защищены. *Rifts: Lemuria World Book* (2012)

Введение

От иллюстрированных рукописей Средневековья до фантазмагорий эпохи Возрождения, от прерафаэлитского мистицизма до дадаизма и сюрреализма, все мистическое, волшебное, невозможное и невероятное в искусстве привлекало художников на протяжении веков.

В XXI веке искусство фэнтези воплощается по-разному, начиная с мрачных картин в стиле Гигера и заканчивая рисунками классических драконов и воинов или причудливыми сказочными иллюстрациями. Обратив внимание на недавний успех фильма «Малефисента», видеоигры *The Elder Scrolls* и мультсериала «*Время приключений*», не говоря уже о вечной любви фанатов к таким классическим произведениям, как «*Властелин колец*», или к играм вроде *World of Warcraft*, мы поймем, что фэнтези все еще является одним из самых популярных жанров как в искусстве, так и в медиа.

В основе всех визуальных концепций лежит рисунок: набросок — это первый этап воплощения идеи в жизнь. В то время как рисование с натуры учит художника бесценным навыкам воссоздания жизни в 2D, работа в жанре фэнтези требует от него развития и оттачивания этих практических навыков для создания убедительных вымышленных миров или их фрагментов. Скетчинг — важное умение для художника фэнтези: набросок — это чашка Петри, в которой возникают новые миры.

Рисунки и иллюстрации, которые вы найдете на страницах этой книги, являются плодом воображения художников со всего мира. Среди них есть как титулованные профессиональные концепт-художники, так и их многообещающие ученики, каждый из которых обладает талантом воплощать на бумаге невозможные в нашем мире идеи.

Эмали Беддоуз,
младший редактор
3dtotal Publishing

there's a
toony narwhal
stickin' outcher
head

A

Алекс Андреев (Alex Andreev)

www.alexandreev.com

Все изображения © Alex Andreev

Вдохновение и идеи

«...нагваль Элиас бродил в своих сновидениях-путешествиях по тропам диких животных в поисках добычи... посещал свалку вечности, назовем ее так, ...копируя то, что видел, но никогда не то, для чего эти вещи использовались, или их источник».

Эта цитата из книги Карлоса Кастанеда *«Сила безмолвия»* (издательство Simon and Schuster, 1991) напрямую связана с моим восприятием творческого процесса. Я никогда не считал и никогда не буду считать произведение искусства продуктом разума творца.

Для меня рисунок — это попытка запечатлеть определенные состояния понимания, которые я переживал в детстве, в своих снах и т. д. Дэвид Линч назвал бы это путешествием интуиции. Я никогда не раз-

мышлял о том, как работает этот механизм, поскольку не склонен впадать в мистику или заниматься интеллектуальными спекуляциями. Однако человеческий мозг, возможно, — самая сложная структура во Вселенной, и сознательное — это лишь тонкая пленка на поверхности океана бессознательного.

В этом океане возможно все. Я работаю, чтобы вернуться обратно к тем самым состояниям понимания, к моим детским воспоминаниям

и мечтам. Я переживаю их снова и снова. Для меня это единственная причина делать то, что я делаю.

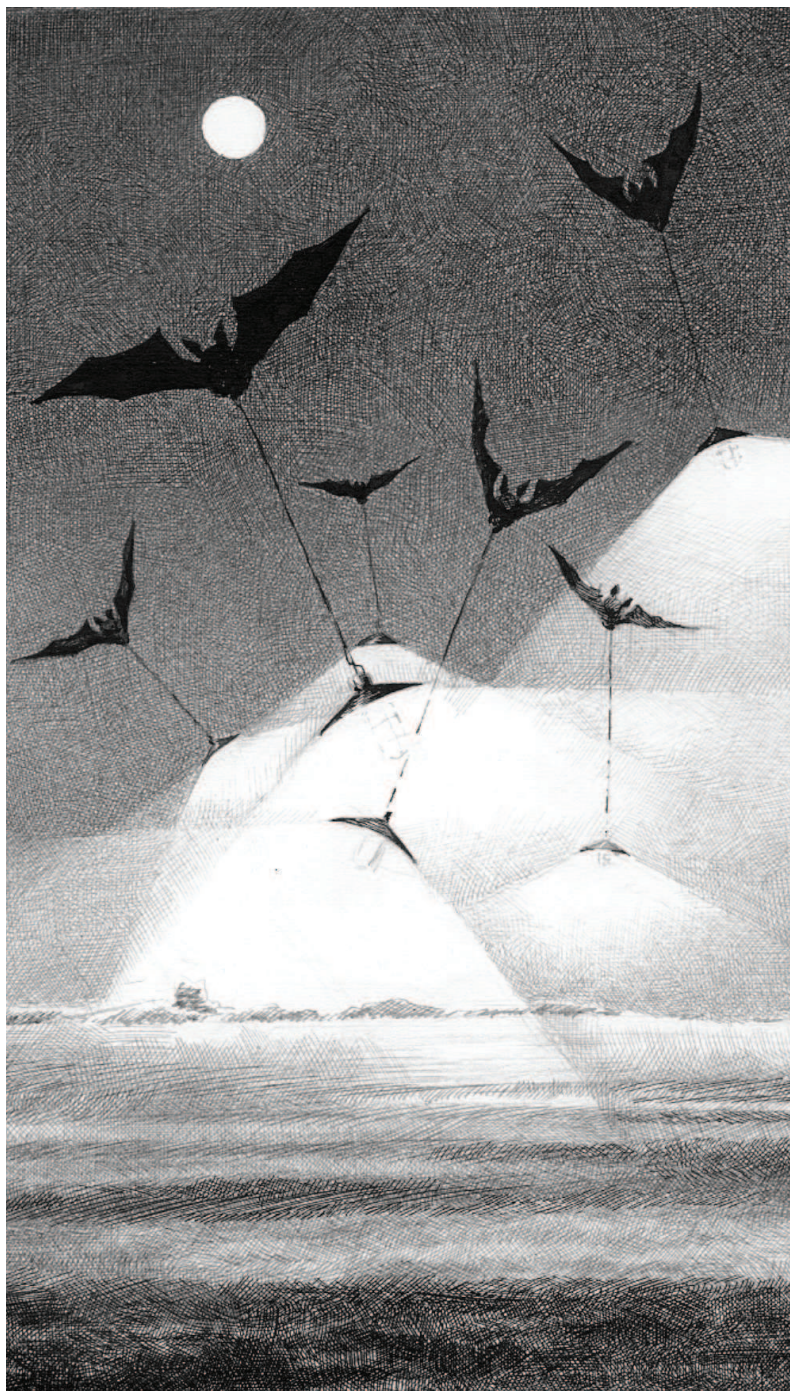
Материалы

Я испробовал всевозможные материалы для создания набросков и рисунков, в том числе традиционные чернила, ручки и кисти. Я также экспериментирую в области цифрового искусства и теперь постоянно работаю в программах Adobe Photoshop и Corel Painter.

Слева: О большинстве своих образов я не могу сказать ничего определенного, но это работа, которую я не понимаю вовсе. Она имеет смысл, но какой именно — загадка.

Снизу: Скетч, вдохновленный сном. Это изображение в смешанной технике было создано примерно за 30 минут с помощью простого карандаша и программы Photoshop.

«Сознательное — это лишь тонкая пленка на поверхности океана бессознательного»

Слева: Все мои работы — это отражение моего глубоко личного интроспективного опыта. Я поражаюсь, когда кто-то чувствует то же, что и я, глядя на мои рисунки.

Справа: *News of the Bottom World*¹. Мне всегда нравилось метро, оно меня вдохновляет.

¹ При подготовке русского издания книги не удалось найти официальные переводы работ художников, поэтому в самом тексте были сохранены оригинальные названия. Буквальный перевод работы — «Новости нижнего мира». — Прим. ред.

Б

Уайли Бекерт (Wylie Beckert)

www.wyliebeckert.com

Все изображения © Wylie Beckert

Я делаю наброски из разных побуждений, но в основном потому, что хорошие иллюстрации не появляются на пустом месте. Мой скетчбук жизненно важен для меня как место хранения визуального материала и идей будущих работ и проведения мозговых штурмов — основ удачного рисунка. Время, затраченное на набросок, никогда не бывает потрачено впустую — с каждой нарисованной вами линией улучшается ваше понимание процесса рисования и ваш контроль над карандашом.

Рисование реальных объектов, даже если это просто кофейная чашка, действительно может помочь вам развить навык наблюдения. Даже если я видела какой-то конкретный предмет тысячи раз, я не пойму его, пока не найду время, чтобы нарисовать его. Внимательно рассматривая объект и запоминая, какой он формы и какие детали делают его узнаваемым и реалистичным, я могу добавить его в свой ментальный каталог референсов, на который

смогу ориентироваться при создании следующих работ.

Как только вы заметите, как обод кофейной чашки ловит свет или как ее основание опирается на крошечный скошенный край, вы больше никогда не будете рисовать ее как безжизненный полый цилиндр, и ваши иллюстрации станут намного убедительнее.

Мой скетчбук также крайне полезен для проверки новых техник и материалов. Первые несколько попыток работы с непривычными для меня инструментами почти наверняка обречены на провал, и вряд ли кому-то хочется, чтобы его неудачи были запечатлены на полутора-метровом холсте, на подготовку которого ушел целый день. Неудачный десятисантиметровый скетч будет гораздо лучше оставить

на черновой странице альбома! Такие небольшие наброски помогают мне понять пределы возможностей новых материалов и набить руку для работы с более крупными рисунками.

Вдохновение и идеи

Процесс создания наброска, как правило, начинается с чего-то довольно скучного, например, с изучения чье-нибудь лица или какого-нибудь предмета на столе. Затем я думаю, смогу ли я создать историю для этого объекта или персонажа. Далее я либо включу в набросок элементы, которые люблю и умею рисовать, например, деревья, дым, развевающие волосы; либо брошу себе вызов, добавляя что-то новое — может быть, животное, которое я раньше не рисовала, или необычную текстуру.

Скетчбуки других художников всегда были для меня источником вдохновения. Они также помогают мне выбраться из тупика, когда все мои скетчи начинают получаться одинаковыми.

Материалы

В основном я рисую механическими карандашами с грифелями 0,5 мм и 0,3 мм стандартной твердости HB. Для скетчинга я предпочитаю тонированную бумагу (хороший вариант — бежевая Strathmore), для создания бликов на ней я использую белый угольный карандаш. Если я планирую раскрасить рисунок на компьютере, то вместо тонированной бумаги использую белую Bristol — это позволяет мне лучше контролировать насыщенность итогового рисунка.

Для быстрого и легкого создания полутонов отлично подходит графитовый порошок (я наношу его кистью в небольших количествах и растушевываю салфеткой на ранних этапах рисунка).

Техники рисования

Мои карандашные рисунки всегда смазываются, поэтому я смирилась с этим и теперь протираю лист кусочком ткани в процессе работы. Это дает мне мягкий базовый тон, который я могу стирать клячкой или заточенным карандашом-ластиком, чтобы создать объемы и неяркие блики (для этого отлично подходят карандаши Faber-Castell Perfection). Я считаю, что эта техника проще, чем штриховка, и она может помочь в создании некоторых интересных эффектов.

Слева: Иллюстрация к *The Legend of Tam Lin*¹, созданная для блога Month of Love. Тонированная бумага, карандаш, белый уголь.

Справа: Если у меня нет идей для наброска, обычно я рисую лица. Мне нравится создавать персонажей и сценарии вокруг них.

¹ «Легенда о Там Лине». — Прим. ред.

Слева: Сторителлинг и визуальные каламбуры помогают мне сохранять интерес к тому, что я рисую. Название места работы этой официантки объясняет и ее внезапное превращение, и выводок маленьких сов вокруг¹.

Справа: Миниатюры — это важный этап планирования рисунка, и в моем скетчбуке можно найти десятки крошечных набросков.

¹ На майке у девушки изображен логотип сети спортбаров Hooters, название которой означает «ухающая сова». — Прим. ред.

