

СИЯНИЕ

УДК 75(460)
ББК 85.143(3)
Л77

Л77 Лопес, Лайя.
Сияние. Артбук Лайи Лопес / пер. с исп. М. М. Шустовских. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 94, [2] с.: ил. — (Comic art).

ISBN 978-5-17-158425-2.

Эта книга — первый артбук известной испанской художницы Лайи Лопес, вышедший в 2019 году, в котором автор демонстрирует свой необыкновенный талант и предлагает читателям заглянуть в мир ее набросков, примеров работ, техники и интересных историй из художественного пути.

Будучи поклонницей К-поп музыки, анимации и шоу-бизнеса в целом, Лайя Лопес нарисовала несколько потрясающих фан-артов любимых исполнителей и персонажей, которые восхищают и захватывают дух. Также читатели смогут встретить эскизы героев серии книг «Королевские ведьмы».

Книга создана для всех ценителей искусства, и ее страницы станут настоящим сокровищем для каждого, кто ищет вдохновения и желает насладиться уникальными работами Лайи Лопес.

Для среднего школьного возраста.

УДК 75(460)
ББК 85.143(3)

ISBN 978-5-17-158425-2

Original title: Gleaming, the Art of Laia López
Text & Illustrations © Laia López, 2018 Originally published by Norma Editorial, S.A. Translation rights arranged by IMC Agencia Literaria, SL All rights reserved.
© Шустовских М. М., пер., 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024

СИЯНИЕ

АРТБУК
ЛАЙИ ЛОПЕС

ВВЕДЕНИЕ

ИСКУССТВО ВСЕГДА ПРИСУТСТВОВАЛО В МОЕЙ ЖИЗНИ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ФОРМЕ.

С самого детства я всегда увлекалась рисованием. Мой отец был примером для подражания и оказал на меня большое влияние, которое приблизило меня к этому миру: дома он делал поделки, рождественские открытки, красил яйца на Пасху и т. д. На каждый праздник мы что-то мастерили.

Даже если он делал это только в качестве хобби, мне было интересно наблюдать за ним и подражать ему. Легкость, с которой я все украшала и повторяла за папой, побудила моих родителей записать меня в изостудию, где меня научили использовать различные техники и материалы: масляные краски, акварель, уголь, пастель и т. д. Именно тогда, когда мне было всего восемь лет, я встретилась с миром, который останется со мной на всю жизнь, хотя, конечно, я еще об этом даже не подозревала.

Мне всегда нравилось делиться своими работами, я вижу в этом способ подарить частичку себя близким людям. Моя мама всегда верила в меня, с самого начала, и ее желание увидеть, как я рисую, заразило меня и вдохновило никогда не прекращать это делать. Я очень хорошо помню первые рисунки, которые создавала для своей семьи, особенно для бабушки и дедушки, — я проводила с ними много времени, поскольку мои родители работали. Их холодильник был увешан моими картинами!

Рисование всегда было со мной, но только в шестнадцать лет я поняла, что увлечение может быть профессией. В старшей школе я выбрала подходящие предметы и стала уделять все больше времени рисованию и практике. Потом пришло время университета, и с обучением изящным искусствам все немного поменялось. Я несколько лет пробыла в некотором застое: я точно знала, что больше всего меня радовало воплощение всех моих идей на бумаге в виде рисунка, но... Но что потом?

Этот вопрос больше всего волновал меня в университетские годы: я не знала, чем хочу заниматься и где хочу оказаться в будущем. К счастью, я встретила замечательных и чрезвычайно вдохновляющих людей, которые открыли мне глаза на новый мир — цифровое искусство.

В начале учебы в университете я купила графический планшет и начала тестировать его и практиковаться.

Пути назад не было, передо мной открылась новая вселенная. Рисование в цифровом формате стало чем-то захватывающим, и я до сих пор люблю это занятие. Количество текстур, форм, цветов, линий и деталей, которые можно добавить в компьютерный рисунок, неописуемо. Я начала с быстрых набросков вещей, которые просто привлекали мое внимание.

У меня была (и есть) абсолютная слабость к фан-арту — будь то телесериалы, фильмы, музыканты и т. д., — и, как я уже говорила раньше, мне всегда нравилось делиться тем, что я делаю, поэтому я решила начать выкладывать свои рисунки в социальные сети. И после четырех очень напряженных лет обучения в университете, в которых были и взлеты, и падения, и разочарования, и радости, но, прежде всего, новые впечатления, я изменила свой путь.

Я нахожусь в постоянном контакте с миром искусства, который всегда был и всегда будет частью моей жизни. Нет ни одного дня, чтобы я не рисовала, кроме тех случаев, когда на меня нападает арт-блок, тогда лучше подождать пару дней, отдохнуть и посмотреть на вещи с другой стороны. Это может звучать странно, но иногда «божественное вдохновение» существует, и оно приходит из ниоткуда, когда вы меньше всего этого ожидаете.

В настоящее время я — художница-фрилансер, работаю в нескольких испанских издательствах и стараюсь сочетать это с моим сильным и постоянным желанием создавать фан-арт или рисунки для себя, потому что, хотя я люблю делиться тем, что делаю, прежде всего я рисую из и ради наслаждения.

Эта книга представляет собой яркий образец моей профессиональной и личной карьеры и включает в себя работу и усилия многих лет. Я определяю ее как совокупность того, что, по моему мнению, представляет меня как художницу, развитие моего стиля, того, как я вижу вещи и что я хочу передать. В этом артбуке я хочу показать вам свою карьеру художницы до сегодняшнего дня, так что на следующих страницах вас ждет много любви, труда, преданности делу и, прежде всего, большой страсти к искусству.

Лайя Лопес

ПОРТРЕТЫ

1

ПОДЛИННОСТЬ БЫТЬ СОБОЙ ВДОХНОВЛЯЕТ МЕНЯ.

Мне нравится фиксировать на бумаге суть, которая делает людей уникальными. У каждого из нас есть что-то, что выделяет нас: большие, миндалевидные, светлые или угольно-черные глаза, тонкие руки, изогнутые брови, челюсти, длинные, короткие, крашенные, натуральные волосы, экстравагантные прически или распущенные волосы... Все это — отличительные черты, которые представляют человека и делают его привлекательным. Когда я рисую портреты, мне нравится смотреть на те выражения или черты лица, которые выделяются в человеке, и преувеличивать их. Это непростая работа, поскольку грань между стилизацией и деформацией тонка. Однако из всех видов искусства я всегда отдаю предпочтение портретам, поскольку они являются наиболее четкой связью между сущностью человека и искусством. Рисование портретов — это то, что меня удовлетворяет больше всего, потому что, хотя и говорят, что «правда невероятнее вымысла», я уверяю вас, реальность — это самая чистая и ясная основа для творчества.

.....

КАК Я УЖЕ ГОВОРИЛА, я люблю замечать отличительные черты и адаптировать их к своим рисункам, но при этом себя я рисовала не так много раз. Это один из немногих случаев, когда я решила сделать автопортрет. В то время мои волосы были покрашены в розовый цвет (эта особенность выделяла меня), поэтому я сделала на них главный акцент рисунка. Фокус находится в движении и цвете волос. Для этого я использовала разные базовые тона (от более темного к более светлому), подчеркнула их более темной линией контура. Это один из моих любимых портретов: линии чистые, пастельные тона очень хорошо сочетаются друг с другом, а блики оживляют рисунок. Не знаю, потому ли, что это автопортрет, или потому, что пастельная палитра (особенно розовая и персиковая) моя любимая, но правда в том, что эта работа меня подбадривает.

ЭТО БЫЛ МОЙ ПЕРВЫЙ РИСУНОК на портативном графическом планшете (который мне пришлось вернуть, потому что в него вселился домовый. Ладно, нет, шучу, но планшет был неисправен). Если сравнивать эту работу с тонами, которые я обычно использую в своих портретах, то палитра этой композиции совсем другая. Мне очень понравился результат, полученный за счет контраста между более светлым лайном волос (в розовых тонах) и более темным базовым цветом, — в волосах создается ощущение объема, а благодаря сероватым отблескам не теряется глубина, которую создает сама черная основа. Как видите, блеск и игра тонов придают волосам естественность и объемность, а следовательно, и динамичность рисунку.

ИГРА ТЕКСТУР — один из основных компонентов, придающих композиции живость и реалистичность. Одним из элементов, помогающих играть с текстурами, является лайн — линия, ограничивающая рисунок (в своих иллюстрациях мне нравится делать контур чистым и четким, чтобы вся иллюстрация не теряла художественного качества). Хотя интересные результаты дает и убранный лайн. В этом случае сладкая вата, украшающая фон, нарисована без контура, что помогает создать пушистость текстуры.

Несмотря на то, что я люблю работать с лайном, важно научиться рисковать и пробовать новое. Выход из зоны комфорта может дать хорошие результаты.

**ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВОЙТИ
В МИР ИЗДАТЕЛЬСТВА,**

я рисовала портреты на заказ.

Это один из моих любимых. Девушка, которая заказала его у меня, Тейлор, теперь одна из моих подруг и член «Зимней команды Сеула» (вы можете увидеть чиби, вдохновленную ею, в разделе «Путешествия по Сеулу»!). Для выполнения заказа я взяла в качестве образца пару фотографий и пожелания Тейлор. Одним из них было то, чтобы одежда двух персонажей (Кая и Тейлор) гармонировала. Для этого я инвертировала цвета предметов одежды, чтобы различить их, привнося хроматическую гармонию в композицию, а также чтобы проиллюстрировать связь между персонажами.

.....

