

УДК 398.82
ББК 77.05я92
П13

Rino Park
박리노
KIND LIGHT AND COLOR
친절한 빛과 색

П13 Пак Рино.

Рисуем вебтун: Приятные свет и цвет / Пак Рино ; перевод с корейского Полины Воронцовой. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 208 с. — (Рисуем вебтун).

ISBN 978-5-17-158134-3

С чего начинается вебтун? Как понять, что такое свет и цвет в графическом рисунке? Насколько это вообще может быть сложно?

Эти и многие другие ответы на вопросы можно узнать, стоит только заглянуть в это практическое руководство по рисованию вебтунов от талантливой художницы Пак Рино. Без лишних слов она наглядно показывает на примерах своих рисунков, что такое свет и цвет и как легко с ними подружиться.

Автор расскажет, как реалистично воссоздать цвета в digital-формате, и научит разбираться в материалах для создания по-настоящему красивых иллюстраций!

ISBN 978-5-17-158134-3

УДК 398.82
ББК 77.05я92

KIND LIGHT AND COLOR © Rino Park
All Rights Reserved.
© AST Publishers Ltd.
Russian translation rights are arranged with
Digital Books through AMO Agency Korea, 2024.
Перевод на русский язык печатается
с разрешения Digital Books through AMO Agency Korea.
© Воронцова П.С., перевод на русский язык, 2024.
© ООО «Издательство АСТ», 2024.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Свет и цвет всегда вокруг нас, без них наш мир просто невозможно представить. Солнечный и лунный свет освещают наш мир по-разному. Свет меняется в зависимости от времени и места, он создает яркие цвета.

Я пытаюсь выразить цвет, который отражается в моих глазах, красками, и это не так-то просто. Даже у меня есть свой цвет.

Чем больше вы узнаете о свете, создающем цвет, и различных оттенках, тем больше окружающих вас в жизни красок сможете подмечать. Иногда рисунок говорит даже больше, чем текст. Я надеюсь, что вам понравится рисовать, и вы откроете для себя прекрасные цвета.

Пак Рино

Подружиться с цветом и светом куда проще, чем вам кажется!

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 00	Глава 1	Наблюдение, интерпретация, воспроизведение	10
Вступление	Глава 2	Символичность цвета и света	11
	Глава 3	Художники, изучавшие свет и цвет	12
	Глава 4	Какой цвет выбрать?	13
Часть 01	Глава 1	Свет	16
Что такое свет и цвет?	Раздел 1	Что называют светом?	16
	Раздел 2	Аддитивное смешение трех основных цветов света	18
	Раздел 3	Пока мы не воспринимаем свет как цвет	19
	Глава 2	Цвет	20
	Раздел 1	Что такое цвет?	20
	Раздел 2	Три цвета и три свойства	21
	Глава 3	Что важно помнить при диджитал-рисовании?	24
Часть 02	Глава 1	Практика основ света и цвета	28
Свет	Раздел 1	Как свет влияет на цвет	28
	Раздел 2	Изменение цвета объекта в зависимости от цвета света	32
	Дополнение	Понимание цветового круга	34
	Раздел 3	Изменение цвета объекта источником света	36
	Глава 2	Освещение	38
	Раздел 1	Освещение, сила света, яркость	38
	Раздел 2	Влияние освещения на цвет	39
	Раздел 3	Освещенность бликов и теней	40
	Раздел 4	Камера, экспозиция, яркость	41
	Раздел 5	Баланс белого	42
	Глава 3	Основной источник света, не прямой свет и тень	44
	Раздел 1	Что такое не прямой свет?	44
	Дополнение	Использование окклюзии в прорисовке теней	47
	Дополнение	Добавление объекта на фото	52
	Дополнение	Изменения света в течение суток	54
	Дополнение	Изменения света и цвета в зависимости от погоды	62
	Дополнение	Цвет и свет в разном окружении	66
Часть 03	Глава 1	Освещение	72
Освещение	Раздел 1	Что такое освещение?	72
	Раздел 2	Освещение и тени	78

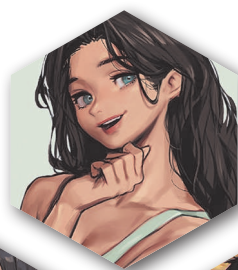
Часть 04 Материал	Глава 1	Материал	88
	Раздел 1	Текстура	89
	Раздел 2	Материал	96
	Раздел 3	Многослойный материал	99

Часть 05 Феномены	Глава 1	Эффекты и феномены	102
	Раздел 1	Сияние	103
	Раздел 2	Радуга и ее цвета	104
	Раздел 3	Эффект Френеля	106
	Раздел 4	Подповерхностное рассеивание (SSS)	108

Часть 06 Цвет	Глава 1	Цвет	114
	Раздел 1	Смешение цветов	115
	Раздел 2	Три свойства и использование цвета	116

Часть 07 Окрашивание	Глава 1	Окрашивание	138
	Раздел 1	Техники окрашивания в живописи	139
	Раздел 2	Способы окрашивания в диджитал-рисовании	140
	Дополнение	Порядок рисования в стиле сел-шейдинг	142
	Дополнение	Растушевка	148
	Дополнение	Окрашивание акварельным методом	150
	Дополнение	Окрашивание с помощью лессировки	156
	Дополнение	Сначала объем	160
	Дополнение	Сначала светлота	162
	Дополнение	Основы рендеринга	166

Часть 08 Тьюториал	Глава 1	Основы раскрашивания персонажа	174
	Глава 2	Покрас персонажей: свет и материалы	180
	Глава 3	Иллюстрация с фоном	192

ЧАСТЬ 00

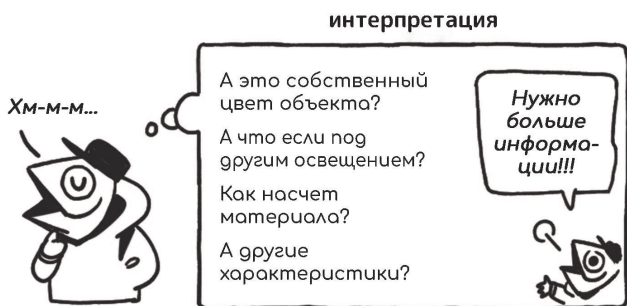
ВСТУПЛЕНИЕ

1. Наблюдение, интерпретация, воспроизведение

Мы получаем визуальную информацию через наблюдение. Все, что мы видим: форма, текстура, цвет и материал объекта и есть **визуальная информация**. Чем больше наблюдений — тем больше информации.

Получаемая информация «перерабатывается» в голове. Мозг упрощает входящую информацию и сохраняет ее в памяти. (Например, яблоко красное.) Чем больше визуальной информации, тем больше деталей вы сможете запомнить.

Всю полученную визуальную информацию можно наглядно воспроизвести. Для этого существует множество способов: картины, скульптуры и т. д. Но визуализация требует достаточной подготовки и информации, иногда к этому прибавляется и субъективное восприятие.

Так законченная картина передает информацию другому наблюдателю. **Рисунок**, подробно отражающий предмет, становится более эффективным средством общения, чем речь.

2. Символичность цвета и света

В отличие от формы и текстуры, цвет каждый зритель воспринимает по-своему, поэтому часто возникают оптические иллюзии. Например, информация о том, что яблоки — **красные**, очень субъективная и отрывочная. В действительности же яблоки редко бывают чисто красного цвета, и этот образ — символический.

Чтобы реалистично передавать цветовую палитру, нужно понимать, как эти цвета возникают. Здесь важную роль играет преломление **света** — его не получится увидеть невооруженным взглядом.

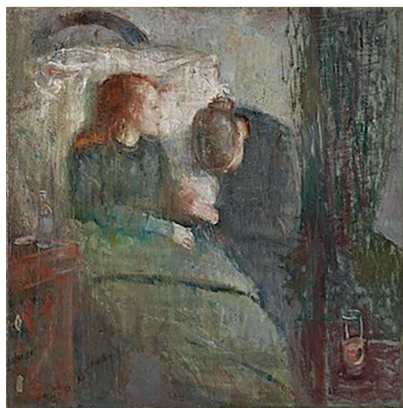
Поскольку цвет становится языком общения зрителей, он должен быть красивым, пускай и не всегда точным. А с помощью знаний о появлении цвета и субъективного видения художника, можно наиболее полно отразить тот или иной оттенок.

3. Художники, изучавшие свет и цвет

Клод Моне «Впечатление. Восходящее солнце», 1872, масло

С течением времени основы и техники работы с цветом претерпели большие изменения. Художники-неоклассики хотели наглядно выразить идеи Просвещения в живописи, драматично изобразить жизнь и реальность. Художники-импрессионисты, напротив, интуитивно выражали свои впечатления. Эта субъективность и относительность легли в основу современного искусства.

Эдвард Мунк «Больная девочка», 1886, масло

В современном искусстве изображаемые объекты стали более разнообразными, а цвета превратились в один из вариантов передачи смысла. Благодаря экспрессионизму, передававшему волнение художника интенсивными яркими оттенками, а безнадежность — мрачными красками, за цветом закрепилась способность выражать эмоции.

Дело не только в красивых цветах!

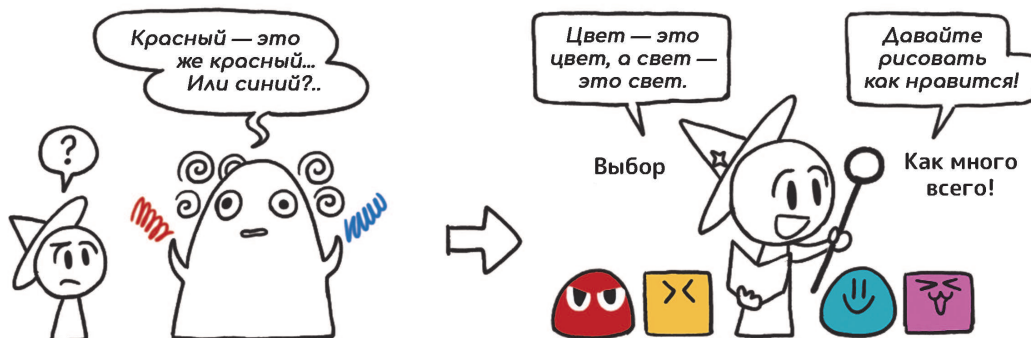
4. Какой цвет выбрать?

По сравнению с живописью, цифровое рисование позволяет свободно выбирать и смешивать цвета. Вариантов настолько много, что трудно разобраться. Какой способ использовать?

Помимо выбора цвета, стоит подумать о том, что именно вы хотите выразить и как. Простое и светлое чувство? Что-то реалистичное? Может, глубокую экспрессию? Все это только ваше решение. Разные техники подходят для разных целей, и какой-то общей формулы не существует.

Поскольку базовое понимание взаимосвязи света и цвета имеет большое значение в рисовании, в этой книге мы рассмотрим различные важные понятия.

Запомните, если еще не знаете!

ЧАСТЬ 01

ЧТО ТАКОЕ СВЕТ И ЦВЕТ?

1. Свет

1. Что называют светом?

В мире существует много энергий. И та, что освещает все на Земле, называется **светом**.

А Вы ЗНАЛИ?

Что такое электромагнитные волны?

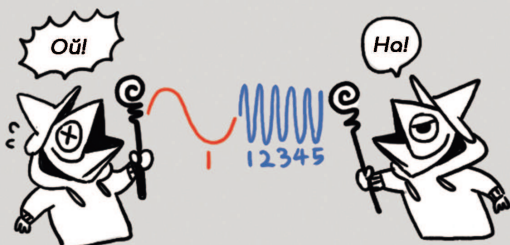
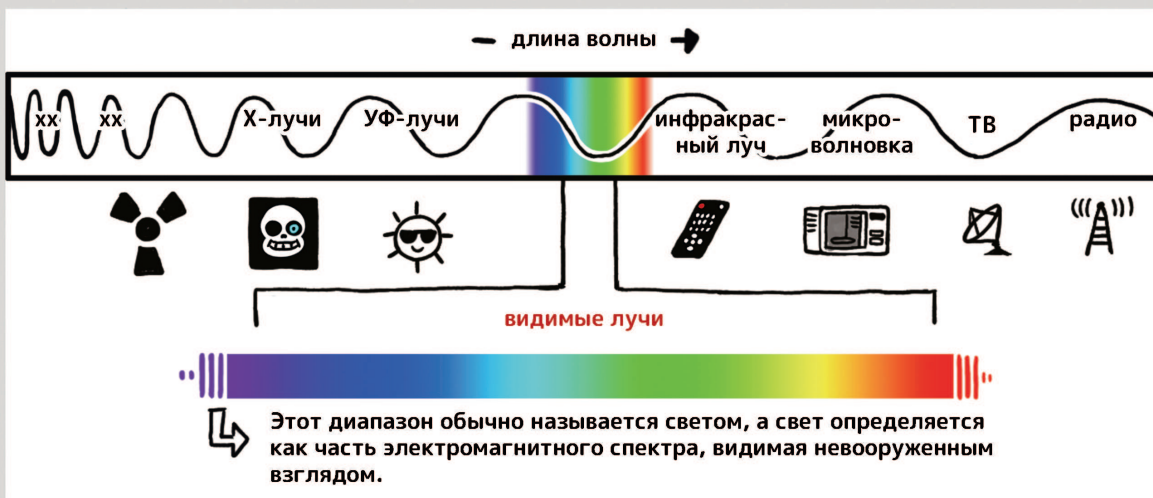

Также известные как радиоволны.

Это как «мана» в играх.

В физике способность **вырабатывать** что-то называется **энергией**. Электромагнитные волны — это энергия, выделяемая при электромагнитных процессах.

Электромагнитные волны разделены на диапазоны в зависимости от их длины. Чем короче длина волны, тем сильнее энергия.

► Свет — это частица или волна?

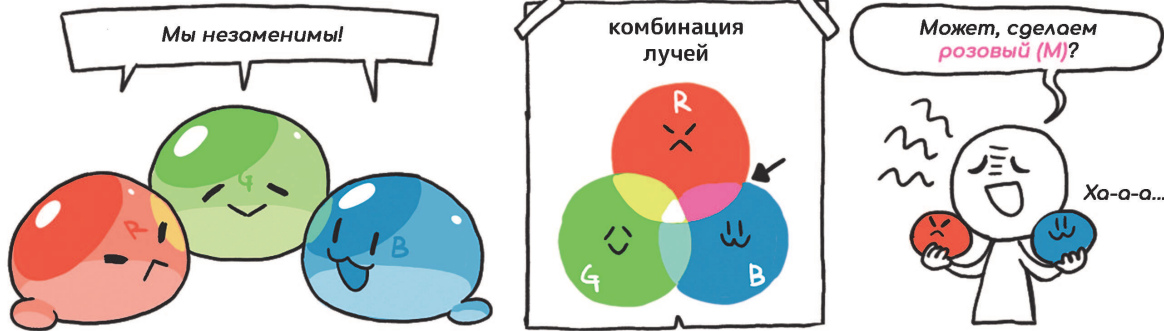
¹ Двухщелевой опыт или опыт Юнга: объект исследования пропускают через экран с двумя щелями, чтобы выявить у него наличие свойств волн и частиц. Если возникают свойства волны, то на втором экране сзади появляется интерференционная картина.

² Фотоэффект: явление, при котором вещество (частицы) под воздействием света освобождает электроны.

Свет обладает свойствами как частицы, так и волны. Художники, которые работают с **цветом**, не испытывают неудобств, думая о свете как о **частице**. Но если знать **волновую природу света** и почему, например, небо голубое, можно разнообразить техники работы.

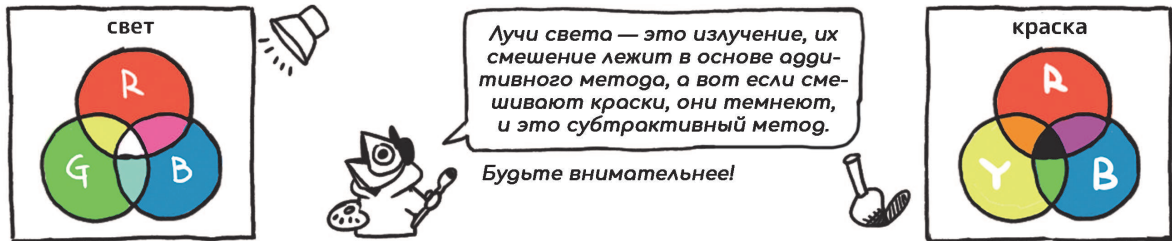
2. Аддитивное смешение трех основных цветов света

Три цвета в составе лучей света (красный, зеленый и синий RGB) называются основными цветами. При правильном смешении этих цветов можно получить все остальные цвета, которые способен воспринимать глаз человека.

Чем больше цветов смешивается, тем интенсивнее свет, воспринимаемый сетчаткой, а тогда и получаемый цвет кажется ярче. Метод смешения цветов путем их сложения называется **аддитивным**.

А Вы ЗНАЛИ? Свет определенного цвета на самом деле имеет несколько волн

ИНТЕНСИВНОСТЬ волны

длина волн

красный цвет светового

лазерная указка

флуоресцентная лампа

лампа накаливания

Даже один и тот же свет может казаться разным в зависимости от распределения длины волны.

Не забывайте!