

SE
SHOEISHA

СИМАДЗАКИ ЖОЗЕ

描きたい絵が描けるようになる本

ЦВЕТ, СВЕТ, КОМПОЗИЦИЯ

Пошаговое руководство о том, как нарисовать свою идею

明暗・構図・配色の知識を実力に変える方法

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

НЕ «КАК ПРАВИЛЬНО», А КАК РИСОВАТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Здравствуйте, меня зовут Симадзаки Жозе, и я иллюстратор.

Обычно я занимаюсь оформлением обложек книг, иллюстрациями для рекламы, прохожу занятия по теории цвета в университете. Когда мне предложили взяться за создание книги, я долго сомневалась: о чем именно говорить в теме иллюстрации и чем могу быть полезна я?

В мире полно замечательных книг по иллюстрации. Я и сама до сих пор рисую, опираясь на знания, почерпнутые из множества таких. Не будет преувеличением сказать, что я всему научилась благодаря им. А раз существуют такие замечательные пособия, в чем смысл писать свое? И после долгих раздумий пришла к ответу — в возможности поделиться опытом.

В детстве я была ребенком, не сильно одаренным художественным талантом. В классе всегда находился «самый талантливый художник», а в художественном университете я хоть и училась по специальности «Курс иллюстрации», в итоге устроилась работать в сфере графического дизайна. Я, конечно, любила и его, но дело скорее было в том, что с тогдашними навыками и помыслить не могла о работе иллюстратора.

Однако рисовать все равно любила и уже после трудоустройства продолжала потихоньку учиться по учебникам по выходным. Исследуя пособия, я частенько открывала для себя то, что раньше не замечала. И в то же время часто не могла понять, где проходит граница между знаниями, которые действительно нужны на данном этапе, и тем, что пока слишком сложно. Нередко содержание пособий начинает усложняться ближе к концу.

Поэтому я подумала, что, если смогу рассказать, какие знания в свое время поразили и вдохновили меня саму, когда я только начинала, удастся чем-то выделиться на фоне множества существующих замечательных книг. Так сказать, ключ к созданию иллюстрации для начинающих. Основы основ. Эта книга вобрала в себя множество тем, которые, если их усвоить с самого начала, сделают процесс создания иллюстрации увлекательнее. С тех пор как я сама узнала те хитрости, которые здесь будут описаны, мне стало гораздо интереснее и рисовать, и изучать иллюстрации. Именно этой радостью я хочу поделиться.

Давайте по порядку постигать радость и восторг от иллюстрации. Буду рада, если эта книга хотя бы немного поможет вам в дальнейшем творчестве и понимании иллюстраций.

ПРЕДИСЛОВИЕ	2
ЧАСТЬ 1. ПРИНЦИПЫ СВЕТОТЕНИ: ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОНЕЧНОГО ОБРАЗА	5
1-1. Как монохром помогает различить хороший рисунок?	6
1-2. Важность чернового наброска	9
1-3. Создание четкой иллюстрации с помощью миниатюры	12
1-4. Применение знаний на практике	15
ЧАСТЬ 1. КОЛОНКА «Что такое вкус?»	20
ЧАСТЬ 2. ПРОСТОЙ ПОДХОД К КОМПОЗИЦИИ	21
2-1. Рассмотрим основы композиции	22
2-2. Метод перспективы	28
2-3. Метод управления взглядом зрителя	34
2-4. Рассмотрение композиционного замысла на примере реальных работ	38
ЧАСТЬ 2. КОЛОНКА «Управление восприятием образа через подачу»	44
ЧАСТЬ 3. ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ БЕЗ ПУТАНИЦЫ	45
3-1. Размышления о цвете	46
3-2. Проанализируем цвет	49
3-3. Сочетание цветов и цветовая палитра	52
3-4. Разбор света и тени	60
3-5. Реализация на практике решения по цветовой гамме	74
ЧАСТЬ 3. КОЛОНКА «Когда не можешь придумать, что нарисовать»	82
ЧАСТЬ 4. ОТ ПРОСТОЙ ЗАДУМКИ К РЕАЛИЗАЦИИ	83
4-1. Создание иллюстраций для обложек	84
4-2. Часто используемые функции и рабочая среда	101
ЧАСТЬ 4. КОЛОНКА «Рекомендованная литература»	108
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В КНИГЕ	109
ФОТОАЛЬБОМ-ЗАМЕТКИ	121
ПОСЛЕСЛОВИЕ	142

[ИНФОРМАЦИЯ О БОНУСАХ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ]

Эксклюзивно для читателей этой книги доступна загрузка «данных полноразмерной обложки / оригинальная кисть для Photoshop». Пожалуйста, перейдите по указанной ниже ссылке.

Файлы с бонусными материалами для читателей находятся в сжатом архиве. Щелкните два раза на скачанный файл, он распакуется, и вы сможете воспользоваться содержимым.

При скачивании информации о бонусах для читателей будет запрошен код доступа. Он состоит из восьми буквенно-цифровых символов, указанных на странице 121. Введите их.

ВНИМАНИЕ

Для скачивания информации о бонусах для читателей вам необходимо зарегистрироваться в качестве участника SHOEISHAiD (бесплатная система членства Shoeisha). Подробности на сайте.

Все права относительно информации о бонусах для читателей принадлежат Shoeisha. Распространение и размещение в интернете без разрешения запрещено.

Обратите внимание: предоставление бонусных данных читателям может прекратиться без предварительного уведомления.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ссылки и другая информация, указанная в данных о бонусах для читателей, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Мы стремимся предоставлять точные данные о бонусах для читателей, однако ни автор, ни издательство Shoeisha не дают каких-либо гарантий в отношении их содержания и не несут никакой ответственности за любые результаты использования материалов или примеров, основанных на данном содержании.

Названия компаний и продуктов, перечисленные в информации о бонусах для читателей, являются товарными знаками компании или зарегистрированными товарными знаками.

Мы стремимся предоставлять точные данные о подготовке и издании этой книги, однако ни автор, ни издательство не дают каких-либо гарантий в отношении их содержания и не несут никакой ответственности за любые результаты использования материалов или примеров, основанных на данном содержании.

Изображения экрана и другие иллюстрации, приведенные в книге, представляют собой лишь примеры, воспроизведенные в определенной среде и при конкретных настройках.

Названия компаний и продуктов, перечисленные в информации об издании, являются товарными знаками компании или зарегистрированными товарными знаками.

¹ Бонус доступен для читателей из России. Для его получения нужно зарегистрироваться на японском сайте; при необходимости воспользуйтесь встроенным переводчиком веб-страниц в браузере. — Прим. ред.

Часть 1

**ПРИНЦИПЫ СВЕТОТЕНИ:
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
КОНЕЧНОГО ОБРАЗА**

1-1

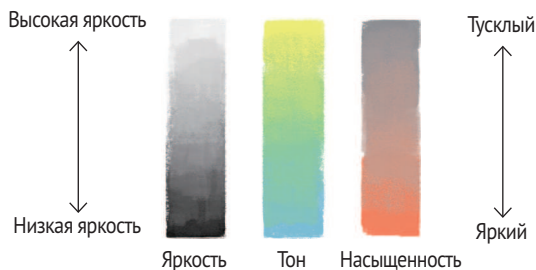
КАК МОНОХРОМ ПОМОГАЕТ РАЗЛИЧИТЬ ХОРОШИЙ РИСУНОК?

Отличительная черта хорошей картины – изображенное на ней легко считывается зрителем. Но что необходимо для создания такой картины? На самом деле умелое использование светотени поможет сделать рисунок предельно понятным. Объясню на примере собственной работы.

КОМПОНЕНТЫ ЦВЕТА

Цвет включает в себя три компонента: яркость, тон, насыщенность (рис. 1). Яркость бывает светлой или темной; тон определяется в категориях цвета, например красный, синий, желтый; насыщенность – это характеристика того, насколько цвет яркий или тусклый. Каждый цвет строится из этих трех компонентов.

Рис. 1. Яркость, тон, насыщенность

МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ РИСУНКА ВИДНА В МОНОХРОМЕ

Самая важная визуальная информация, которую обычно воспринимает человек, – яркость. Как нетрудно заметить на примере черно-белых фотографий и фильмов, мы можем понять, что изображено, даже не имея информации о тоне или насыщенности.

И напротив, на фотографиях и кинолентах, лишенных яркости, трудно различить, что изображено. Именно поэтому в иллюстрации минимальная информация определяется монохромом (рис. 2). Контурный рисунок можно рассматривать как одну из форм выражения, основанных на работе со светом и тенью.

Рис. 2. Монохромный пейзаж

ПОПРОБУЙТЕ ПРОВЕРИТЬ СВОИ РАБОТЫ В МОНОХРОМЕ

Впервые осознав важность светотени, я перевела свои работы в черно-белый формат и изучила их. Меня часто хвалили за использование цвета, поэтому я верила, что тон и насыщенность важнее светотени. Однако хорошие иллюстрации сохраняли красивый баланс света и тени даже после перевода в черно-белый формат, в то время как не столь удачные при переводе в монохром, казалось, демонстрировали смещение светотени или слишком сильный контраст, из-за чего утрачивалась атмосфера, которую я пыталась передать.

Рис. 3. ① С хорошо сбалансированной светотенью

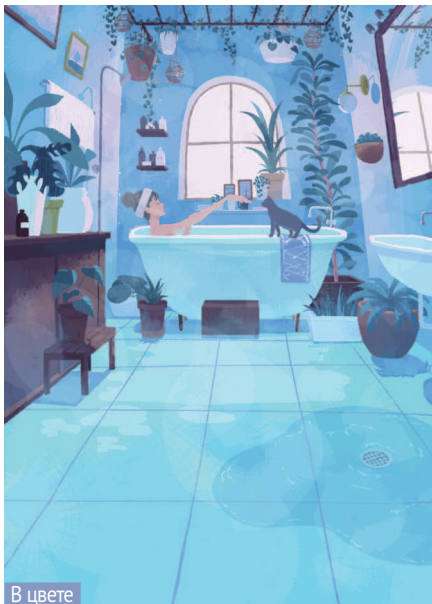

Рис. 3. ② С хорошо сбалансированной светотенью

РАССМОТРИМ КАРТИНЫ СО СБАЛАНСИРОВАННОЙ СВЕТОТЕНЬЮ

Давайте изучим иллюстрации с по-настоящему сбалансированной светотенью. Первая — ванная комната, заполненная мягким светом (рис. 3 ①). Присутствует контраст, передающий впечатление, которое мы хотим создать: мягкий свет. Самая притягивающая деталь изображения — окно. Рядом с ним лицо человека, поэтому взгляд зрителя естественным образом фокусируется на нем и на кошке. Переплетение мотивов выглядит естественно и не перегружает изображение, делая его чистым и легко читаемым.

На следующей иллюстрации самая контрастная деталь — ствол дерева, благодаря чему естественным образом внимание направляется на родителя и ребенка (рис. 3 ②). Тень, падающая вперед, создает ощущение разделения на передний и задний планы, облегчая восприятие пространства. Контраст остальных элементов облегчен, чтобы сохранить мягкое впечатление и не отвлекать внимание от дерева — ключевого мотива композиции.

НАСТРОИТЬ СВЕТОТЕНЬ, ПОРАЗМЫСЛИТЬ НАД МЕТОДИКОЙ

Теперь рассмотрим иллюстрации с неудачной композицией светотени (рис. 4). Безусловно, в иллюстрации нет «правильного» или «неправильного», но вопрос не в этом, а в том, присутствует ли желание донести задуманное как можно яснее. И здесь, пожалуй, есть пространство для улучшений.

Например, персонаж сливается с соседними мотивами (деревом и пляжем) и потому остается в тени. Это очень грустно. В цвете может показаться, будто различия все-таки читаются, но лучше настроить изображение и с точки зрения яркости. Человеческий глаз — на вид простой, а на деле удивительно совершенный.

Далее, в нижнем правом углу изображения поручень перекрывается другими мотивами, что делает его нечетким. Это тоже можно исправить. На иллюстрации изображен вечер, однако, из-за того что на экране самый темный объект затемнен слишком сильно, на первый взгляд кажется, будто уже ночь. Так немного сложнее распознать, в какое время суток происходит сцена, кто именно изображен и в какой ситуации находятся персонажи.

После внесения улучшений мы получаем изображение, как на рис. 5. А именно: ① позади головы персонажа дерево и пляж заменены водной поверхностью, за счет высветления пляжа стали виднее поручни, также ② на сами перила был добавлен свет с правой стороны, что сделало их более различимыми. Изменений совсем немного, но они позволяют лучше передать мягкий вечерний воздух, пространство веранды и образ человека, отдыхающего в прохладе. При возвращении обратно в цвет заметнее, насколько композиция стала более читаемой.

Рис. 4. Иллюстрация с неудачной светотенью

○ = область улучшений

Рис. 5. Иллюстрация с исправленной светотенью

РАССМАТРИВАЕМ ЛЮБИМЫЕ РАБОТЫ В МОНОХРОМЕ

Осознав важность светотени, я стала рассматривать работы любимых художников и авторов в монохrome. Оказалось, ни одна не теряет красоты при переводе в черно-белый формат и даже наоборот, открывается новое, ранее не замеченное очарование. Особенно я поразила, когда рассмотрела картины импрессионистов, использовавших яркие цвета в сравнительно светлых тонах (рис. 6).

При рассмотрении светотени диапазон оказался уже, чем я ожидала, и я думала, что вся прелесть этих картин упадет вдвое, если убрать цвета и яркость, и даже в черно-белом варианте атмосфера работы и эмоции, которые художник стремился выразить, переданы очень живо (рис. 7). Этот опыт убедил меня, что хорошая иллюстрация умело передает свет и тень, поэтому остается выразительной и после перевода в черно-белый формат.

Рис. 6. Рассмотрение импрессионистской картины

Клод Моне. «Прогулка. Дама с зонтиком»

Рис. 7. Диапазон яркости рис. 6

Примерный диапазон используемой яркости. Нет ни чисто белого, ни чисто черного.

1-2

ВАЖНОСТЬ ЧЕРНОВОГО НАБРОСКА

Черновой набросок служит чертежом. Хороший черновой набросок дает с легкостью представить, каким получится конечный вариант, и снижает вероятность, что после завершения иллюстрация будет выглядеть не так, как задумано.

Итак, что представляет собой хороший черновой набросок? Давайте обсудим.

ХОРОШИЙ НАБРОСОК ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ ЧЕРТЕЖА

Подобно тому, как мы проверяем рецепт прежде, чем приступать к приготовлению блюда, или проверяем маршрут до пункта назначения перед выездом на машине, наличие придуманного чертежа, позволяющего заранее решить, что именно вы хотите сделать, поможет значительно снизить вероятность неудачи. **Черновые наброски не только помогают исследовать идеи, но и служат чертежами.**

Ранее мы разобрались, что хорошая иллюстрация остается выразительной даже в черно-белом варианте. В то же время это значит, что **если вам удастся создать выразительную картинку в черно-белом варианте, то и готовый результат будет привлекательным.** Это осознание стало для меня поворотным моментом. Наброски, которые я рисовала, до сих пор были немного расплывчатыми. Не понимая, что можно считать хорошим наброском, я пробовала делать черно-белый контурный рисунок, пробовала рисовать в цвете вплоть до самого завершения, при этом объем усилий и стиль были разными. Однако

в монохромном контурном рисунке мало визуальной информации, а при доведении рисунка до самого завершения тратилось много времени и энергии на перебирание других вариантов.

А причина в следующем: в то время я не понимала ни того, что минимально необходимую информацию в иллюстрации несет яркость, ни того, насколько важно грамотно организовывать свет и тень, ни того, какая степень проработки позволяет наброску функционировать в качестве чертежа.

Однако уровень детализации того, что можно назвать черновым наброском, значительно различается и варьируется в зависимости от человека. Один контурный рисунок не дает представления, как будет выглядеть окончательный вариант, а при доведении рисунка до завершения создание нескольких аналогичных вариантов обходится слишком дорого по времени и усилиям. Вам необходимо тщательно продумать собственный стиль иллюстрации и выяснить, какой минимальный объем информации позволит представить себе готовый образ (рис. 1).

Рис. 1. Степень детализации чернового наброска

ЧЕТКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СВОТТЕНИ УЛУЧШАЕТ ВИЗУАЛЬНУЮ ЧИТАЕМОСТЬ

Объясню фразу, которая неоднократно появлялась ранее: сбалансированная светотень. Чтобы понять ее смысл, выделим три большие категории: **высокая визуальная читаемость (изображение легко воспринимать); ясно, куда смотреть (управление взглядом); хороший баланс света и тени.**

Что касается читаемости из первого пункта, попробуйте представить место, где в крошечной тьме находится черная кошка (рис. 2). Скорее всего, кроме выглядывающих из тьмы светящихся глаз силуэт черной кошки будет не виден. Это не проблема, если необходимо для художественных целей, зато приводит к «низкой визуальной читаемости», поскольку невозможно разглядеть, что нарисовано. Если тщательно разделить свет и тень, изображение приобретет «высокую визуальную читаемость». Хотя это и крайний пример, создание подобного контраста делает кошку более заметной. Визуальная читаемость также снижается, когда силуэт объекта нечеткий.

Рис. 2. Различия в визуальной читаемости из-за различий в яркости

РАЗЛИЧИЕ В СВЕТОТЕНИ – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЗГЛЯДОМ

Очень важно направить взгляд зрителя к той точке иллюстрации, которую вы хотите выделить. Например, представим, что перед нами яблоко, освещенное прожектором, и банан, не освещенный им (рис. 3). На чем вы сосредоточитесь? Вероятнее всего – на яблоке, которое имеет более сильный контраст в вашем поле зрения. В этом случае, если художник хочет, чтобы вы смотрели на яблоко, наведение взгляда сработало успешно. И наоборот, если художник хочет, чтобы вы смотрели на банан, а свет падает на яблоко, наведение сработало неэффективно. Это лишь один пример, и существует множество других способов направить взгляд зрителя. К слову, концентрационные линии¹ в манге – простой и понятный вариант. Даже без применения ухищрений люди следят за линиями взглядом, и, если есть хотя бы одно освещенное пятно, мы фокусируемся на нем. Аналогично в повседневной жизни: если человек в ярко-красной одежде идет по улице в толпе, он определенно будет выделяться.

Рис. 3. Разница в светотени направляет взгляд

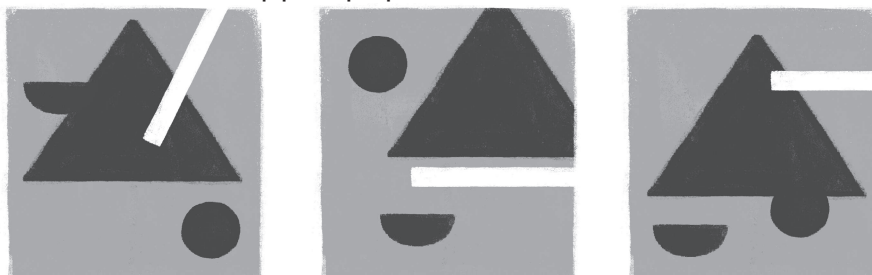
КОМФОРТНОЕ СООТНОШЕНИЕ СВЕТА И ТЕНИ

В иллюстрации присутствует и понятие плотности. Для начала представим весы (рис. 4). Многие, вероятно, сталкивались с этим на уроках естествознания. Чтобы уравновесить весы, нужно положить на обе чаши предметы одинакового веса. В иллюстрации также необходимо достичь баланса, используя свет и тень, хотя это гораздо сложнее, чем обычное взвешивание. Разница с реальными весами заключается в том, что в иллюстрации иногда даже не прорисованные части необходимо учитывать, но ощущение похожее. Если все это равномерно распределено, иллюстрация создаст ощущение **сбалансированной светотени**.

Чтобы научиться грамотно распределять элементы в изображении, потренируйтесь располагать мотивы разной яркости

всевозможными способами. Даже использование простых форм – хорошая тренировка. Понимание, хорошо или плохо вышло распределение, также задействует способность воспринимать «крупные темные объекты как тяжелые, а маленькие и яркие – как легкие». Иллюстрация с отличной композицией отличается комфортным балансом света и тени. Если сможете уловить это чувство при съемке фотографий, оно также будет полезно в ваших иллюстрациях. Можете развить это чувство, внимательно изучая плакаты и дизайн упаковок, которые видите каждый день. Ведь большинство рукотворных объектов, которые вы видите, – работа профессиональных дизайнеров.

Рис. 4. Размышляя над комфортным распределением света и тени

Даже если используете один и тот же символ, возможны различные варианты его расположения.

¹ Концентрационные линии (集中線) – линии от периферии к одной точке на экране, за счет которых выражается движение, подчеркивается удивление персонажа или другие эмоции. – Здесь и далее, если не указано иное, прим. пер.

СВЕТОТЕНЬ – ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КОММЕРЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

Иллюстрация со сбалансированной светотенью, которая соответствует трем условиям: высокая визуальная читаемость (изображение легко воспринимать); ясно, куда смотреть (управление взглядом); хороший баланс света и тени, — отличается тем, что сразу понятно, что на ней нарисовано. Однако эти три условия — самый базовый стандарт. Помимо них имеется множество других способов улучшить светотень, например уменьшение визуальной читаемости для передачи атмосферы, отказ от явного управления взглядом, чтобы сделать иллюстрацию более удобной для использования в качестве визуального материала.

Иллюстрация с хорошо сбалансированной светотенью позволяет сразу понять, что изображено, даже если смотреть на нее с расстояния или в уменьшенном размере. Это важный фактор в иллюстрациях обложек книг, которые должны привлекать внимание потребителей в магазинах, а также

в рекламных плакатах, немедленно сообщаящих о том, что пытается сказать продукт. Если внимательно рассматривать понравившиеся работы и учиться анализировать, каким образом в них упорядочены свет и тень, это обязательно станет подспорьем в собственной работе.

В качестве примера иллюстрации, нарисованной по задуманной идее, приведу обложку для артбука «Долгий сезон»¹ (рис. 5). Эту иллюстрацию, начавшуюся с простого наброска сада, я создала, изучив, какой образ объединяет все предыдущие работы, а также какая композиция лучше всего это передала бы. Мне было важно, чтобы по обложке с первого взгляда люди понимали, что это моя работа, и потому я воссоздала некоторые темы, часто используемые в прошлом: растения, девушки, свет, одноточечная перспектива и смелое упрощение за счет выразительного силуэта.

Рис. 5. Набросок, ставший впоследствии иллюстрацией для обложки сборника

ПОЧЕМУ МЕНЯЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ЧЕРНОВОГО КОНТУРНОГО НАБРОСКА К КОНЕЧНОЙ ВЕРСИИ

Многим художникам, вероятно, доводилось испытывать чувство, когда они завершали черновой набросок линейного рисунка, не определившись до конца со светом и тенью, и обнаруживали, что все выглядит иначе, чем задумано. Это случается, когда баланс света и тени, который не виден в контурном рисунке, оказывается не выстроенным после завершения работы. Чтобы избежать этой ошибки заранее, рекомендую делать черновые наброски в монохроме.

¹ Первый артбук Симадзаки Жозе.

1-3

СОЗДАНИЕ ЧЕТКОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ МИНИАТЮРЫ

В предыдущем разделе мы обсудили важность светотени, а также то, как иллюстрация с выдержанным балансом может передать что угодно, даже если оно расположено на расстоянии или уменьшено в размере. Теперь, делая следующий шаг, подумаем о четкости иллюстрации, а точнее о том, как ее упростить.

ЧТО МОЖНО ПОНЯТЬ, РАССМАТРИВАЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ В МИНИАТЮРЕ

Иллюстрация с хорошо сбалансированным освещением позволяет легко понять, что изображено, даже если уменьшить её размер. **Скорее всего, у вас получится хорошая иллюстрация, если создадите черновой набросок с хорошо сбалансированной светотенью в размере миниатюры.**

Когда я вспоминаю, как недолгое время занималась академическим рисунком на художественных курсах, то понимаю, что нас учили делать эскизы в альбоме, прежде чем приступить к рисованию на большом листе бумаги.

Эскиз — это набросок, сделанный перед тем, как приступить к самому академическому рисунку, своего рода чертеж. В сущности, то же самое. Выходило следующее: на самом деле меня давно научили тому, что я якобы заметила сама. Это распространенное явление: есть много случаев, когда суть того, что вы знали теоретически, окончательно доходит лишь после реальной практики. Я считаю, повторяя процесс открытия всего заново, можно отточить навыки.

ПОПРОБУЕМ УПРОСТИТЬ

Итак, теперь ясно, что, рисуя черно-белый черновой набросок в миниатюрном формате с хорошо сбалансированной светотенью, можно создавать иллюстрации различного плана с минимальными энергозатратами. Однако прорисовывать каждый листочек и выражение лица каждого персонажа по отдельности так, чтобы вся иллюстрация считывалась и в формате миниатюры, занимает много времени. В таких случаях стоит прибегнуть к упрощению. Оно,

как следует из названия, подразумевает упрощение формы мотива.

Даже общего силуэта достаточно, чтобы передать суть иллюстрации (рис. 1). Я предпочитаю максимально упрощать рисунок, поэтому зачастую прорисовываю детали ровно в той степени, которая продемонстрирована на рис. 1. Важно уметь регулировать степень проработки, ориентируясь на общую плотность изображения.

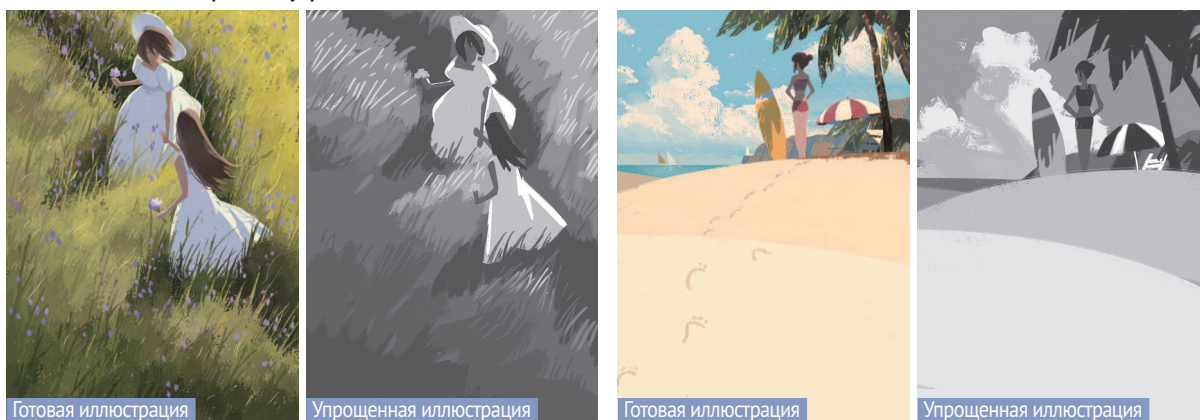
Рис. 1. Упрощенный мотив

ПОСМОТРИМ, ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ В СЛУЧАЕ УПРОЩЕНИЯ

Я создала упрощенные версии трех готовых иллюстраций (рис. 2). При упрощении, даже если готовая иллюстрация имеет контурные линии, стоит попробовать оставить только заливку без линий. Как уже упоминалось, это нужно, чтобы видеть только баланс света и тени. Конечно, привыкнув, вы сможете видеть баланс света и тени, даже имея контурные линии, но поначалу проще работать с пятнами света и тени, без линий. Если понаблюдать за изображением в упрощенном виде, вы можете обнаружить, что множество работ имеют композицию более простую, чем вы думали. Это область, где проявляется уникальный стиль каждого художника, поэтому наблюдайте внимательно.

Рис. 2. Готовая иллюстрация и упрощенная

ПОТРЕНИРУЕМСЯ ПРИМЕНЯТЬ УПРОЩЕНИЕ

Если существующую иллюстрацию можно упростить, возможно и обратное.

Переносите на бумагу пришедшие в голову композиционные идеи, используя прием упрощения. Если создавать по одному скетчу в миниатюре в день, к концу года у вас будет 365 работ.

Это, безусловно, хорошая тренировка. Даже для небольшой миниатюры приходится продумывать идею, общую композицию и образ завершенной работы, поэтому на это может уходить 20–30 минут, а иногда и больше часа. Даже сейчас, когда я привыкла к методике, для воплощения требуется время.

ВЫГОДА ОТ РИСОВАНИЯ В МИНИАТЮРЕ

Независимо от того, цифровая иллюстрация или традиционная, при рисовании миниатюры невозможно рисовать в деталях. Однако в миниатюре упрощенная иллюстрация выходит естественным образом: так удается избежать чрезмерной детализации в процессе рисунка. В моем случае еще с этапа чернового наброска я работаю в цифровом формате, но начинаю с А4 и затем создаю небольшой квадрат в углу. Те, кто

создает иллюстрации в цифровом формате, думаю, поймут, однако попытка рисовать в маленьком квадрате в углу — это все равно что пиксельное искусство. И тем не менее для меня это удобнее, так как я склонна забываться и прорисовывать детали даже тогда, когда предполагалось рассматривать иллюстрацию в целом и в упрощенном виде.

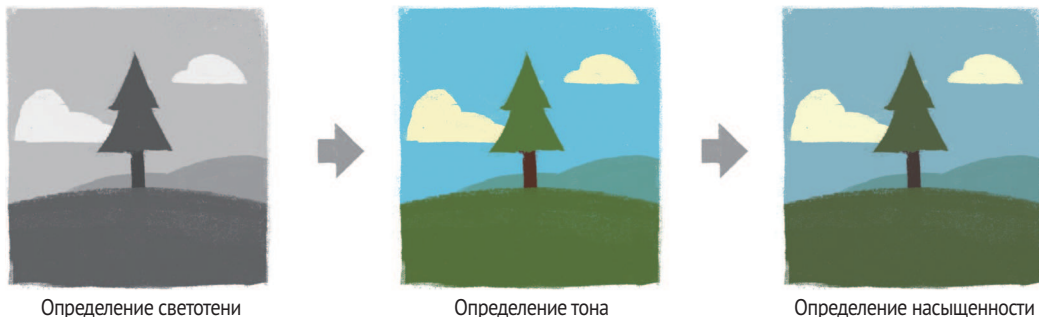
РАЗДЕЛЯЙТЕ ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ ЧЕРНО-БЕЛЫХ МИНИАТЮР

Я пришла к выводу, что рассматривать черновой набросок в черно-белой миниатюре наиболее эффективно. Как только закончите его, светотень и схема композиции уже окажутся ясны. И тогда все, о чем останется думать, — тон и насыщенность. При рассмотрении цветовой варианта иллюстрации на самом деле сложно одновременно учитывать и выбирать яркость, тон и насыщенность. Я не очень хороша в решении нескольких задач одновременно. Поэтому мне нужно уменьшить их количество до уровня, с которым я смогу справиться.

Цель метода — разбить задачу на части, максимально упростить ее и делать постепенно.

В частности, это показано на рис. 3. Сначала продумайте яркость (светотень), затем тон и, наконец, переходите к насыщенности. Когда проделаете одну и ту же работу много раз, сможете пропускать этапы, но именно этот процесс следует держать в голове. Помня об этом, удастся избежать перегрузки от количества факторов, которые нужно учитывать, и не испортить цветовую гамму.

Рис. 3. Процесс размышления над цветом иллюстрации

ФОРМИРОВАНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОЙ ЛИШЬ СЕТОТЕНИ

При разговоре о монохромных миниатюрах многие, вероятно, представляют себе что-то четкое, черно-белое. Если же посмотреть на различные иллюстрации в монохrome, о которых шла речь выше, можно заметить, что среди них на удивление мало полностью белых или полностью черных изображений. Создание контраста очень важно, однако вовсе не значит, что резкость изображения гарантирует его хорошее качество.

Более того, просто комбинируя свет и тень, можно создавать самые разные впечатления (рис. 4). Резкий контраст между

чисто белым и чисто черным создает сильное, насыщенное впечатление, в то время как сочетание чего-то вроде серого, выведенного из черного, и серого, выведенного из белого, оставляет более мягкое и нежное впечатление.

Таким образом, используя светотень, можно создавать текстуру и атмосферу. В процессе перевода работы в монохромный режим и наблюдения за ней внимательно продумайте диапазон света и тени, который хотите передать. Возможно, вы мастерски используете цвет в гораздо более узком диапазоне, чем предполагали.

Рис. 4. Сочетание света и тени

