

Искусство
Heikala
Работы и размышления

Издательство АСТ
Москва

УДК 75:929(470)
ББК 85.143(3)
Х35

HEIKALA
THE ART OF HEIKALA. WORKS AND THOUGHTS

Печатается с разрешения 3dtotal Publishing.
Издание подготовлено ООО «Издательство АСТ».
Все права защищены

Хейкала

Х35 Heikala. Рисуем в стиле аниме и манга. / Хейкала; пер. с англ. А. Крючковой — Москва: Издательство АСТ, 2022. — 152 с. — (Мастера манги).

ISBN 978-5-17-149321-9

Хейкала (Heikala) — современная художница из Финляндии, которая с помощью туши и акварели создает удивительные иллюстрации в стиле аниме. Миллионам поклонников нравятся ее свежие и нежные работы, на которые большое влияние оказали японская и финская культуры и, конечно же, искусство Хаяо Миядзаки. В этой книге представлены как широко известные, так и не публиковавшиеся ранее картины и скетчи. Кроме того, художница размышляет о творчестве и делится секретами своего успеха, советами по технике акварельной живописи. Книга станет отличным подарком для практикующих иллюстраторов и всех любителей популярной аниме-культуры.

УДК 75:929(470)
ББК 85.143(3)

Copyright © 3dtotal Publishing
Russian translation rights arranged with
3DTotal.com Ltd
Through AST Publishers.
All rights reserved.

No part of this book can be reproduced in any form or by any means, without the prior written consent of the publisher.

All artwork, unless stated otherwise, is copyright © 2019 Heikala.

All artwork that is not copyright of 3dtotal Publishing or the featured artist is marked accordingly.

© А. Крючкова, перевод на русский язык, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022

ISBN 978-5-17-149321-9

Моей маме

Содержание

Предисловие	06	Техники и подходы	
Введение	08	Скетчинг	62
Творческий путь		Страницы из моего скетчбука	65
Начало	13	Формат	83
Влияния ранних лет	15	Лайн	86
Образование	16	Цвета	88
Вернисажи художников	23	Особые инструменты и финальные штрихи	90
За кулисами		Стиль	94
Рабочее место	27	Первые шаги к будущей профессии	
Инструменты и материалы	29	Публикации в соцсетях	100
Акварель	30	Печатная продукция	104
Цветные чернила	33	Книги	106
Нестираемые инструменты	34	Создание продукции	110
Бумага	39	Графический дизайн	112
Вдохновение и идеи		Задние планы в коротких анимационных фильмах	114
В поисках вдохновения	42	Руководства по рисованию	
Идея иллюстраций	49	Акварель	118
Персонажи и обстановка	50	Чернила	132
Ведьмы	54	Эмалевая брошь	142
Повествование	58	Благодарности	151

Предисловие

Матеуша Урбановича, иллюстратора

Одни художники с помощью своих работ изображают реальный мир; другие — фантастический, где рассказывают волшебную историю, заставляя зрителей поверить, что они уже посещали эти удивительные места, знают и их, и живущих там людей. Такие иллюстрации вызывают легкую ностальгию.

Если вы читаете эти строки, значит, вы предпочитаете «выдуманные» иллюстрации, нежели традиционные акварельные работы.

Вот уже много лет акварелью я рисую иллюстрации, комиксы и даже задние планы в анимации, но художником-акварелистом себя не считаю. В моем понимании акварелисты — это крутые профи. Они выходят на пленэры с папкой бумаги и мольбертом, дают краскам свободу: течь и смешиваться между собой — одним словом они те, кто создают картины за пару идеально выверенных штрихов и чьи работы определяют само понятие акварелистики.

Когда я впервые увидел работы Хейкалы, то сразу же понял, что нашел художника, который использует акварельные краски так же, как и я, — рисует выдуманные сюжеты. В ее иллюстрациях, как и в моих, всё определяют линии. Линии задают тон

и складываются в новую историю. Наши работы наполнены прозрачностью, светом и тенью, насыщены чувствами и эмоциями с щепоткой волшебства в них, что создает ощущение ностальгии и эфемерности.

С технической точки зрения поражает то, как Хейкала рисует контуры брашпенном (у меня обычно все заканчивается мазней из черных точек).

Восхищает и легкий, воздушный стиль художницы. Мне нравится то, как она использует цвета (светлые, насыщенные тона и по-настоящему темные, глубокие оттенки) и при этом оставляет картину чистой и понятной. Но настоящий восторг вызывает сочетание линий и цвета в ее работах. Боюсь даже представить, сколько сил и времени, проб и ошибок ей понадобилось, чтобы добиться такого впечатляющего стиля. А мы ведь только начали разговор о ее творчестве.

Больше всего я наслаждаюсь историями и главными темами работ Хейкалы. Нас вдохновляют схожие сюжеты — Япония с ее яркой визуальной культурой, анимация и комиксы. Невероятно сложно не потерять себя и свой собственный стиль, погрузившись с головой в безграничный

мир искусства. Однако во время чтения этой книги меня приятно удивило, что Хейкала смогла остаться верной себе не смотря ни на что.

Хейкале удастся создавать фантастические работы, основанные на ее чувствах, эмоциях и впечатлениях. Именно поэтому важно суметь распознать и «прочитать» эти истории, сокрытые в картинах таких художников, как Хейкала. Подобное творчество наполняет нас позитивом и побуждает к чему-то новому, дает нам силы превращать мечты в реальность. Думаю, что многие из вас после прочтения этой книги зарядятся энергией и воодушевятся надеждой на будущие свершения.

И, наконец, я очень горжусь тем, что смог оставить свой след в этой книге, что сумел встретиться с Хейкалой в Токио и вместе поработать над созданием фонов к своему анимационному фильму. Я с нетерпением жду ее новых захватывающих работ.

Матеуш

P. S. Мне очень понравилась обучающая часть книги, и, возможно, я даже украду пару лайфхаков для своих собственных будущих работ!

ICHI MAZAI YA (МАГАЗИН ВОЛШЕБНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, РАСПОЛОЖЕН В ДЗИМБОТЁ, ТОКИО) —
КАРТИНА © 2018 МАТЕУШ УРБАНОВИЧ

Введение

Мое творчество сосредоточено на людях и местах; историях и чувствах. Я создаю узнаваемые и наполненные приятными воспоминаниями изображения, через которые пытаюсь установить эмоциональную связь со зрителем. В своих работах я люблю рассказывать истории, играть с различными персонажами и их окружением.

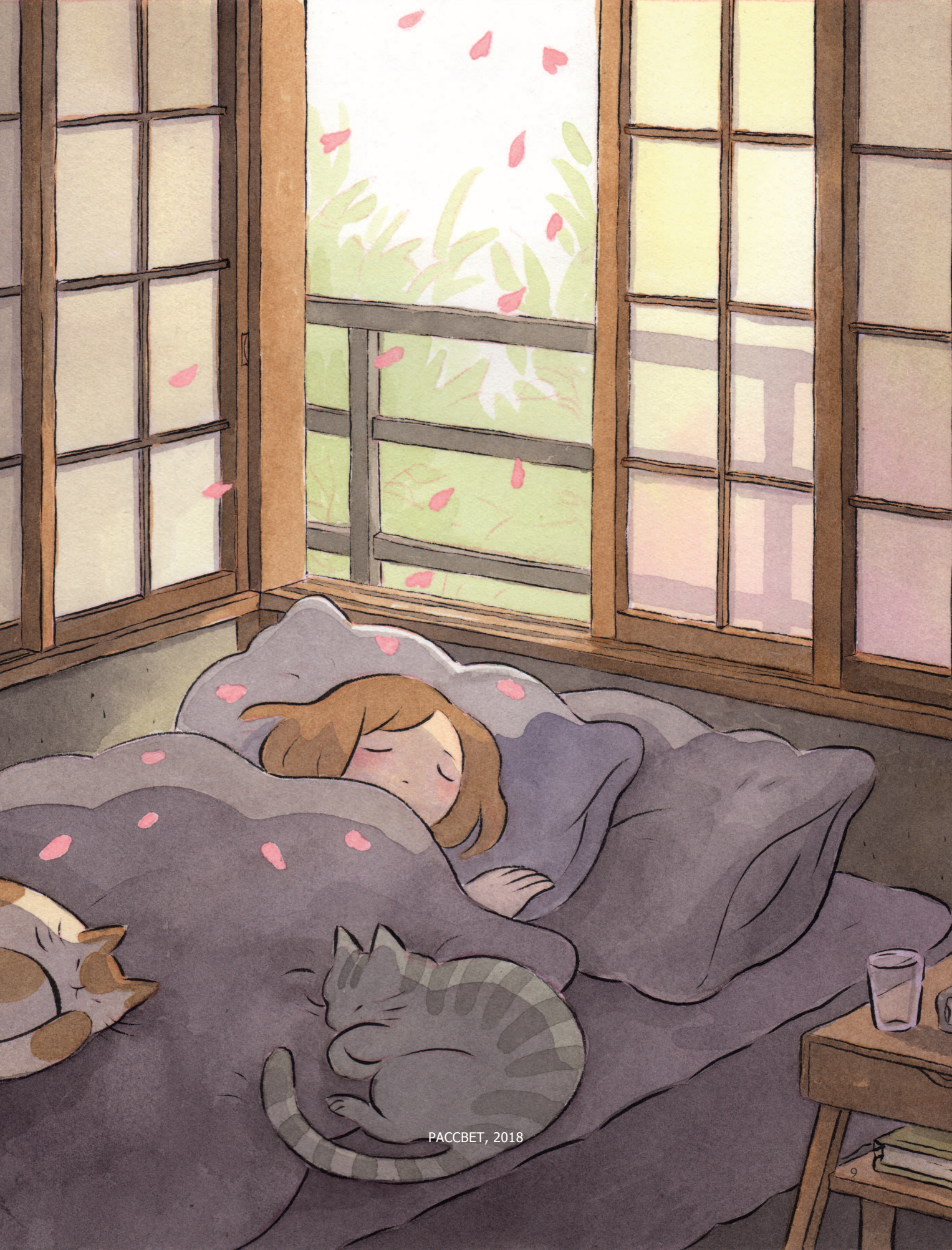
Моя любовь к искусству тесно переплетается со страстью к использованию традиционных материалов для рисования: к акварели и туши; к бумаге, разные типы которой обладают своими неповторимыми свойствами; к краскам и кистям, с которыми подчас трудно управляться.

И хотя компьютерные программы дают неограниченные возможности, я все равно часто обращаюсь к привычным материалам — отчасти из-за ностальгии, но в большей мере из-за любви к самому процессу рисования, где смешение элементов и материалов как раз и создает визуальное повествование. Ни с чем нельзя сравнить удовольствие держать в руках готовую

работу и понимать, что она — квинт-эссенция твоего творчества на данный момент и другой такой же в мире не существует.

С приходом в современный мир цифровых технологий художнику проще и быстрее наладить связь с аудиторией и вести продуктивный диалог. Общение, которое дарят нам социальные сети, является важной частью моего рабочего процесса. Взгляды и мысли моих подписчиков помогают мне найти что-то новое в моих собственных иллюстрациях. Мне нравится обилие неожиданных точек зрения на одну и ту же картину, а также отношение зрителей к различным темам или историям. Я очень надеюсь, что и дальше буду развиваться, придумывать новое и удивлять своего зрителя.

В своей книге я расскажу о собственных размышлениях — обо всем, что влияет на создание рисунка. А также поделюсь приемами, которым научилась в процессе иллюстрирования, и покажу, как развивались мои работы за прошедшие годы.

A vertical watercolor illustration on the left side of the page, depicting a path or stream flowing through a forest. The colors are primarily greens and yellows, with white highlights suggesting light or water. The style is soft and painterly.

Творческий путь

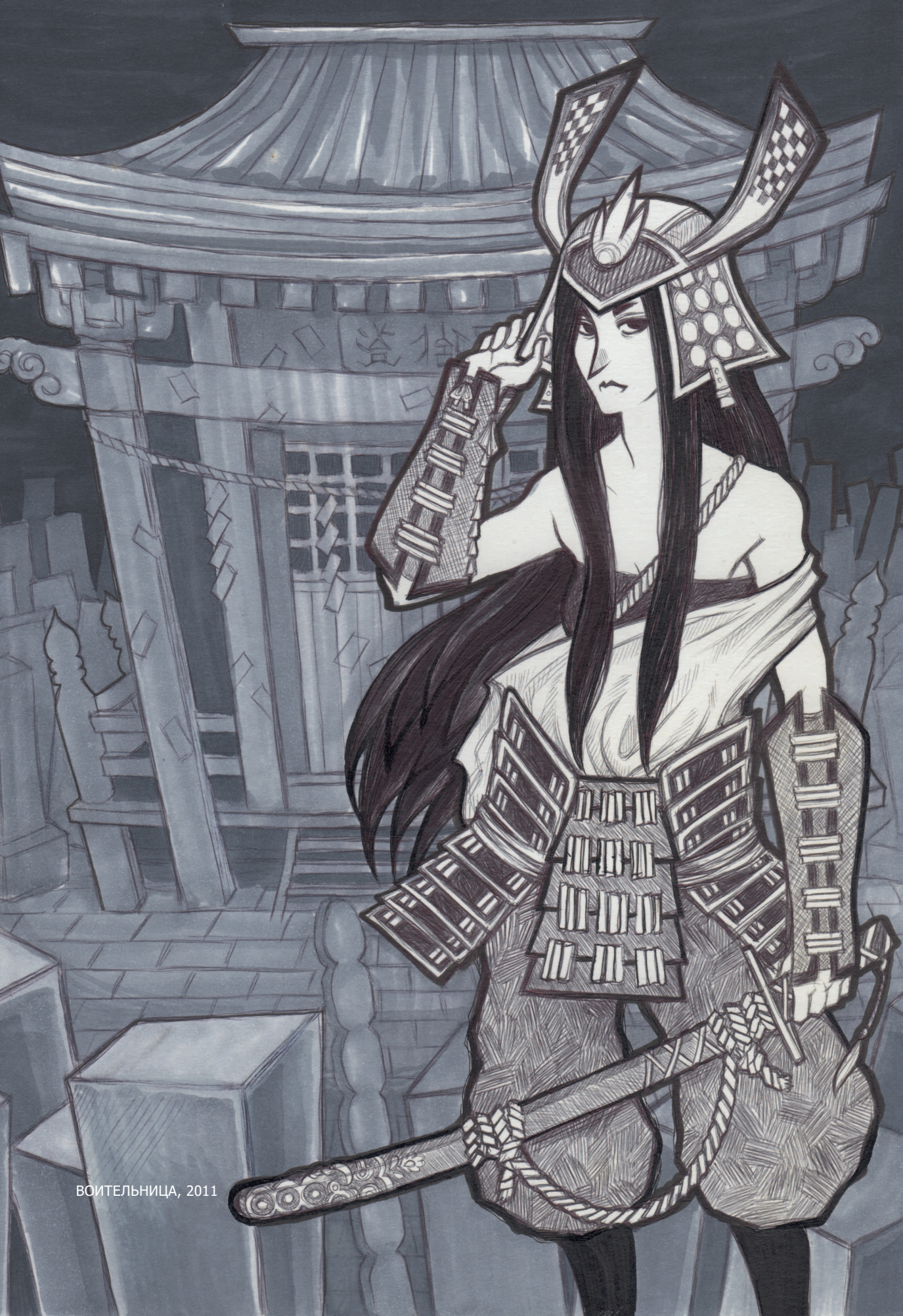
МАМА И ДОЧКА, 2016

Начало

С детства я обожала рисовать и создавать что-то собственными руками. Забавно вспоминать, как часто родители отчитывали меня за вновь разрисованные обои. Думаю, мне невероятно повезло с родителями, они всегда поддерживали мое стремление к творчеству: ни разу не слышала я от них предостережений о том, как сложно будет построить карьеру художника.

Мое обучение рисованию началось в начальной школе и продолжилось в университете. С годами я выучила теорию и историю искусств, познакомилась с различными техниками, которыми пользовались вдохновляющие меня художники и преподаватели. Во многом благодаря поддержке окружающих я смогла развить позитивное отношение к искусству.

Все свободное время я посвящала рисованию, практикуюсь в том, чему успела научиться. Я рано поняла, что хочу создавать что-то новое своими руками, и безумно благодарна судьбе за то, что теперь могу зарабатывать этим на жизнь.

ВОИТЕЛЬНИЦА, 2011

Влияния ранних лет

Новое тысячелетие сильно повлияло на формирование и поиск моего собственного стиля — по телевизору стали показывать Покемонов, а вслед за ним в мою жизнь вошли еще несколько японских аниме и манга. До этого я рисовала в основном животных и изредка принцесс, но покемончики, эти маленькие милые существа, полностью захватили мое внимание, и все свободное время я рисовала только их. Целые стопки страниц были изрисованы любимыми героями. Сначала их облик был довольно прост, но постепенно я стала усложнять дизайн и формы персонажей.

Спустя несколько лет на полках книжных магазинов появились первые печатные издания манги — «Ранма ½» (японская манга, написанная и проиллюстрированная Румико Такахаси)

и Dragon Ball (японская франшиза, созданная Акирой Ториямой в 1984 году). Каждый месяц я откладывала деньги, чтобы позволить себе очередной том Ранмы ½. Я была в восторге от стиля рисования Такахаси, и благодаря ее манге мне и самой захотелось научиться рисовать людей.

Конечно, главные темы для рисования определялись не только мангой «Ранма ½», но и другими популярными аниме того времени. Многие из них рассказывали о девочках с магическими способностями и имели собственные спин-офф комиксы. Несколько лет спустя я купила свой первый артбук — коллекцию рисунков художника Еситаки Аmano. Меня вдохновляли его великолепные работы, а его владение кистью и карандашом казалось совершенством.