

РУКОВОДСТВО
ПО РИСОВАНИЮ

ФЭНТЕЗИ

ОТ ЧЕРНОВИКА ДО ГОТОВОГО
ПЕРСОНАЖА

ХУДОЖНИКИ: МАРТИН ДЖ. АБЕЛЬ | ВАЛЕНТИНА РЕМЕНАР | ЮХАН ЭГЕРКРАНС И ДРУГИЕ

РУКОВОДСТВО
ПО РИСОВАНИЮ

ФЭНТЕЗИ

ОТ ЧЕРНОВИКА ДО ГОТОВОГО
ПЕРСОНАЖА

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 2024

УДК 741
ББК 85.14
P85

BEGINNER'S GUIDE TO FANTASY DRAWING

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

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 © 2020 3dtotal Publishing or the featured artists. All artwork that is not copyright of 3dtotal Publishing or the featured artists is marked accordingly.

P85 **Руководство** по рисованию фэнтези. От черновика до готового персонажа / перевод с английского А. Сибуль. — Москва : Эксмо, 2024. — 192 с. : ил. — [Учимся рисовать фэнтези: от драконов до эльфов].

ISBN 978-5-04-154144-6

Подробный гайд от 11 профессиональных художников со всего мира, в котором они делятся секретами своего мастерства и раскрывают все тайны фэнтезийных персонажей.

В нем собраны подробные tutorиалы, где художники покажут, как нарисовать орка, феяри, гриффона и других фантастических существ. Пособие расскажет, как из чернового наброска создать интересного и детализированного героя, почему важно правильно подбирать для него гармоничные цвета, позы и ракурсы и какую технику и материалы выбрать. Вместе с этой книгой вы изучите различные художественные приемы, законы перспективы, анатомию и научитесь создавать своих фэнтези-персонажей.

УДК 741
ББК 85.14

ISBN 978-5-04-154144-6

© Сибуль А., перевод на русский язык, 2021
© Оформление. 000 «Издательство «Эксмо», 2024

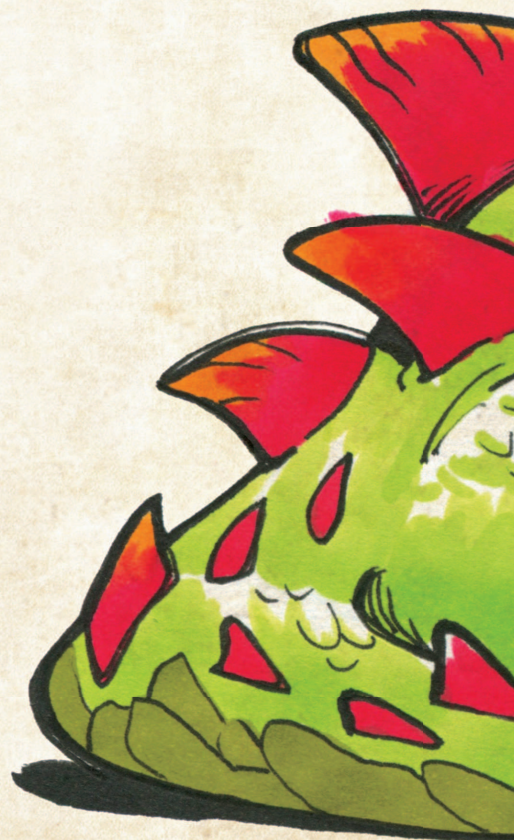

Иллюстрация © Мартин Дж. Абель

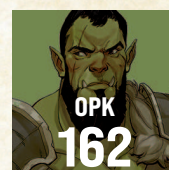
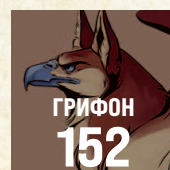
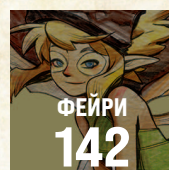
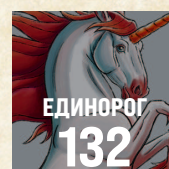
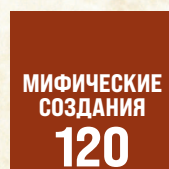
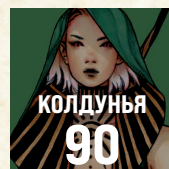
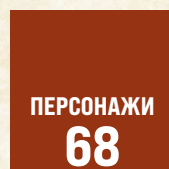
Иллюстрация
© Мартин Дж. Абель

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	8
Перед началом работы	10
Художественные принадлежности и техники	12
Художественные принадлежности для рисования	14
Техника рисования карандашом	16
Техника рисования ручкой	18
Теория цвета	20
Символика цвета	22
Добавляем цвет	24
Анатомия	26
Основы строения тела	28
Головы и лица	32
Изменение пропорций	36
Руки	38
Мимика	40
Животные	42
Техника рисунка	44
Перспектива	46
Позы	48
Освещение	52
Изменения в дизайне	54
Советы по работе	56
Правила художника	58
Поиск и анализ	60
Наброски	62
История	64
Мотивация	64

Тьюториалы 66

Задания для проектов 172

Глоссарий 174

Художники 176

ВВЕДЕНИЕ

Жанр фэнтези правит сердцами и разумами людей уже целую вечность. Книги, фильмы, анимация, игры — от «Властелина колец» до «Легенды о Зельде», часто вдохновляют начинающих художников любого возраста на то, чтобы впервые взяться за карандаш.

Рисование может оказаться непростым делом, особенно если ваше воображение наполнено фантастическими идеями. Иногда трудно понять, с чего начать и в какой последовательности действовать. На начальных стадиях обучения легко потерять мотивацию.

В книге «Руководство по рисованию фэнтези для начинающих» команда талантливых художников со всего мира, представителей разных творческих специальностей, поможет вам пройти через процесс создания фэнтезийных концепций. Раздел «Перед началом работы» познакомит вас с основами и навыками, которые должны стать частью вашей регулярной художественной практики. Раздел «Тьюториалы» научит применять эти знания в работе над разными по стилю и тематике рисунками; также в этом разделе вы найдете советы других художников и рекомендации, над которыми стоит подумать.

Выполняйте упражнения и оттачивайте технику, следуя информации из этой книги, и вы получите необходимые навыки для создания интересных обитателей фэнтезийных миров. Берите карандаши и давайте начинать!

Мариса Льюис, редактор

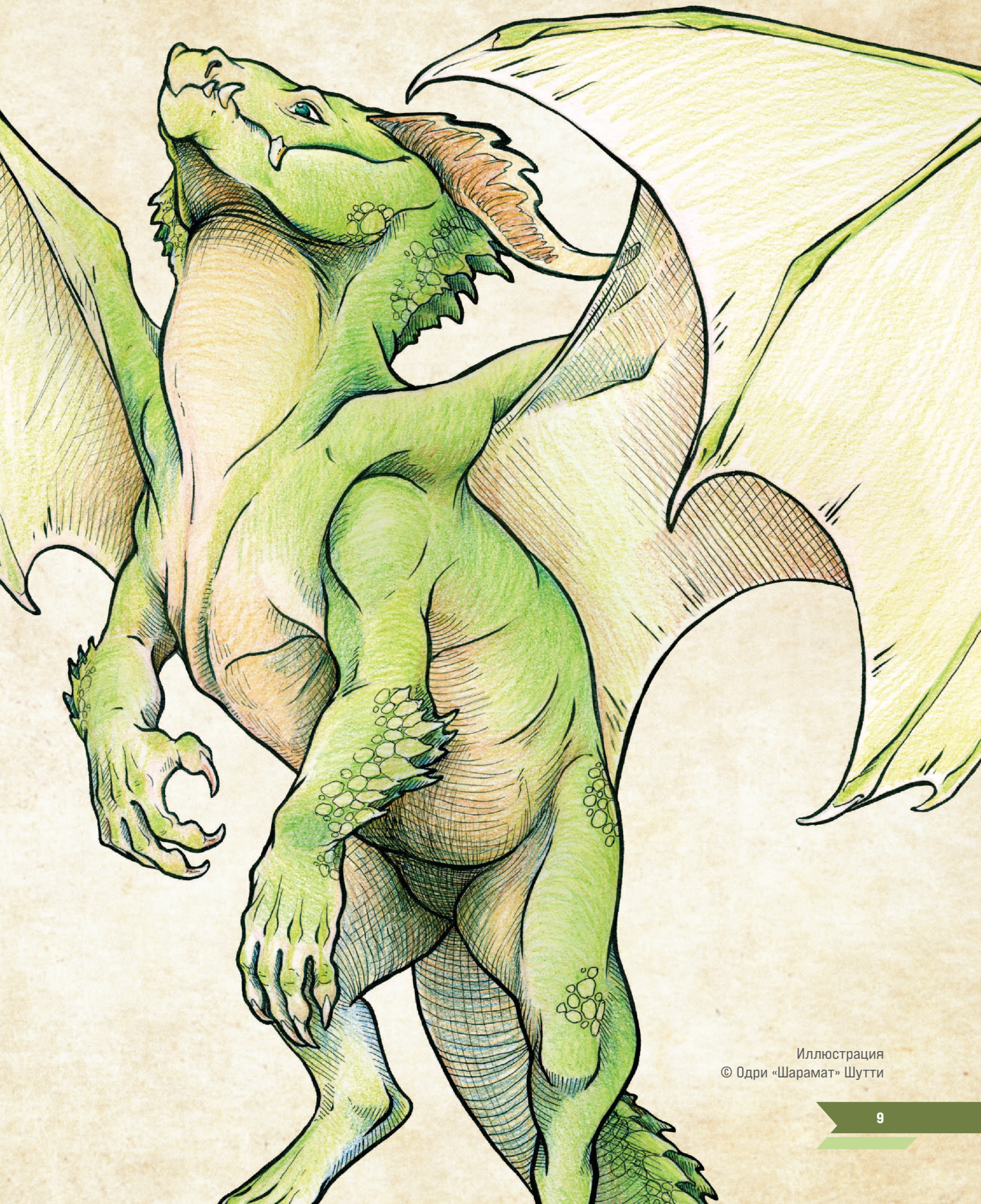

Иллюстрация
© Одри «Шарамат» Шутти

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Прежде чем начать создавать храбрых воинов и мифических существ, важно познакомиться с основами рисунка. Какие инструменты понадобятся для приключения в мире фэнтезийного искусства? Какие хорошие привычки стоит усвоить и какие основы анатомии необходимо изучить? Как уловить характер персонажа и сделать его интересным? Эта глава разделена на четыре раздела, которые помогут вам подготовиться к работе по туториалам и созданию собственных персонажей в жанре фэнтези.

◉ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ И ТЕХНИКИ

Общие знания о художественных принадлежностях и технике нанесения цвета необходимы для работы в любом жанре. Этот раздел расскажет о широко используемых художественных принадлежностях и способах их применения, а также об основах нанесения цвета.

◉ АНАТОМИЯ

В этом разделе вы познакомитесь с основами изображения человеческой фигуры, как тела целиком, так и отдельных его частей, а также с методами рисования некоторых животных, которые могут стать основой для создания волшебных существ.

◉ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРИЕМЫ

Чтобы создать запоминающийся рисунок, необходимо помнить о поведении и характере персонажа, учитывать важность интересной композиции и деталей, повествующих об уникальной истории вашего героя. В этом разделе вы узнаете, как добиться поставленной перед вами цели.

◉ СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ

В этом разделе опытные художники делятся советами о том, как оставаться креативными, мотивированными, не терять вдохновение и превращать идеи в самые лучшие рисунки. Такая информация пригодится вам как в работе по этой книге, так и в дальнейшей деятельности.

Иллюстрация © Рома Гевска
(см.стр. 80)

A stylized illustration of a hand playing a stringed instrument, possibly a guitar or mandolin. The instrument is dark brown with a large, rounded body and a long neck. The hand is shown in a dynamic pose, with fingers positioned on the strings. The background is a light blue with subtle watercolor-like textures. The text is overlaid on a dark blue rectangular background.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ТЕХНИКИ

МАРТИН ДЖ. АБЕЛЬ

Иллюстрация © Леон Ропетер
(см.стр. 100)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Для того чтобы начать рисовать, не нужно много принадлежностей, особенно замысловатых или дорогих. Все tutorиалы из этой книги можно выполнить с помощью карандашей, ручек, цветных карандашей или маркеров. Давайте для начала рассмотрим эти принадлежности и способы их использования.

• БУМАГА

Чтобы стать хорошим художником, крайне важно уметь выбирать бумагу, на которой будет удобно рисовать. Чтобы определиться с подходящей бумагой, потребуется время. Одним нравится **текстурированная бумага**, другим — **гладкая**. Нет правильных или неправильных предпочтений, хотя некоторые конкретные виды бумаги в большей степени подходят для определенных художественных принадлежностей, чем другие.

Вы можете работать на **отдельных листах** или в **блокноте для эскизов (скетчбуке)**. Скетчбуки бывают разные, например, скрепленные пружиной или переплетенные. Я сам рисую в блокнотах небольшого формата, которые удобно брать с собой в дорогу.

• КАРАНДАШИ

• **Обычные простые карандаши** с грифелем HB особенно хорошо подойдут для начала. Я сам пользуюсь обычным карандашом с грифелем F, позволяющим проводить легкие неровные линии, а для линий потолще я выбираю более темный 2B.

• **Механические карандаши** — отличный вариант, потому что их не нужно точить, а линия всегда получается четкой и ровной.

• **Цветные карандаши** — хорошо подходят для завершения рисунка и бывают разнообразных цветов. Существуют карандаши, которые можно стирать, и те, которые можно смыть водой.

ТВЕРДОСТЬ ГРИФЕЛЯ

Существует шкала насыщенности и твердости грифеля от 9H (очень твердый и светлый) до F и HB (средний универсальный), и до 8B (очень мягкий и темный). Начните с того карандаша, который первый попадетс под руку, и поэкспериментируйте!

РУЧКИ

☉ **Капиллярные ручки** подходят для обводки рисунка. Они бывают разной толщины и подходят для создания толстых или тонких линий.

☉ **Брашпен** заканчивается либо фетровым кончиком, либо чем-то вроде кисточки. Брашпен сложнее в работе, но созданные с его помощью линии уникальны. Вы можете изменять их толщину, меняя нажим на брашпен, — а это изменение толщины линий, в свою очередь, поможет передать перспективу.

☉ **Шариковые ручки** — обычно всегда под рукой. В школе я постоянно рисовал ими! Легкое давление на шарик дает самый светлый оттенок, а давление посильнее помогает нарисовать четкие яркие линии.

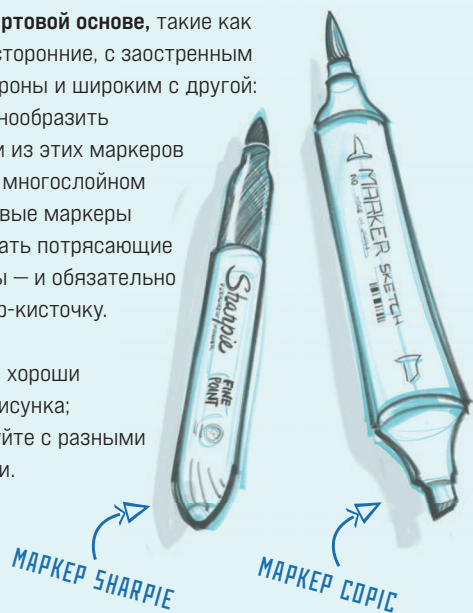

МАРКЕРЫ

☉ **Канцелярские маркеры**, например, Sharpie, не позволяют смешивать цвета, но они недорого стоят и идеальны, если вам нужен яркий насыщенный цвет.

☉ **Маркеры на спиртовой основе**, такие как Copic, обычно двусторонние, с заостренным пером с одной стороны и широким с другой: это позволяет разнообразить штрихи. Красители из этих маркеров смешиваются при многослойном нанесении. Спиртовые маркеры позволяют создавать потрясающие цветовые эффекты — и обязательно попробуйте маркер-кисточку.

Маркеры особенно хороши для завершения рисунка; поэкспериментируйте с разными типами и брендами.

ЛАСТИКИ

Скорее всего, простого **пластикового ластика** на начальном этапе работы вам будет достаточно, но попробуйте изучить и другие варианты.

Один из таких вариантов — **резиновый ластик-клячка**, которому можно придавать любую необходимую форму. Клячка позволяет контролировать, начисто ли вы стираете линию или оставляете легкий след от нее на бумаге, а еще при ее использовании не появляется пластиковая пыль, как от обычного ластика.