

АСИЯ ЛАДОВСКА

Sketch with Asia

РИСУЕМ В СТИЛЕ АНИМЕ И МАНГА

ТОМАТ

УДК 75:929(470)
ББК 85.143(3)
Л15

SKETCH WITH ASIA
MANGA-INSPIRED ART AND TUTORIALS BY ASIA LADOWSKA

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

Ладовска, Асия.

Л15 Sketch with Asia. Рисуем в стиле аниме и манга / Асия Ладовска; перевод с английского Зои Томиной. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 168 с. — (Мастера манги).

ISBN 978-5-17-133704-9

Асия Ладовска — современная художница, которая создает яркие иллюстрации в стиле аниме и манга и регулярно проводит в своих соцсетях вдохновляющий челлендж по рисованию под хештегом #SketchwithAsia. В этой книге она описывает свой творческий путь: от первых шагов до невероятной популярности в Интернете, а также делится своими техниками и секретами мастерства. В книгу вошли мастер-классы и полезные советы по рисованию, а также уникальные иллюстрации, на которые точно стоит обратить внимание художникам и поклонникам аниме и манги. На соцсети Асии (@ladowska) подписано более 1 миллиона человек.

УДК 75:929(470)
ББК 85.143(3)

ISBN 978-5-17-133704-9

В книге упоминаются
соцсети метаплатформы
Meta Platforms Inc, Facebook
и Instagram, деятельность
которых запрещена
на территории РФ.

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 photography is copyright © 2019 Asia Ladowska.
All artwork, unless stated otherwise, is copyright © 2019
Asia Ladowska.
All artwork that is not copyright of 3dtotal Publishing or the
featured artist is marked accordingly.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	04	НАЧАЛО РАБОТЫ	
ВВЕДЕНИЕ	06	Рабочие инструменты	58
ЗА КУЛИСАМИ		Скетчинг	62
Обо мне	10	Скетчинг для разминки	66
Моё рабочее место	12	Скетчинг миниатюр	70
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ		Концепт-скетчинг	72
Что оказало влияние	16	Скетчи с натуры	74
Первые работы	18	Ошибки в скетчинге, и как их избежать	76
Гиперреализм	20	ТЕХНИКИ И СОВЕТЫ	
Вдохновение	23	Лица и черты лица	82
Социальные сети	28	Выражения лица	92
Прогресс	30	Руки	96
Мотивация	37	Рисование волос	102
Стиль	41	ПРОЦЕССЫ	
ГАЛЕРЕЯ	45	Покраска волос	112
		Традиционал в диджитал	126
		Диджитал в традиционал	134
		Традиционная иллюстрация	144
		Цифровая иллюстрация	154
		Иллюстрация с обложки	162
		БЛАГОДАРНОСТИ	167

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2017 году я провёл презентацию для Copic South Africa в местном арт-магазине Herbert Evans, трансляция которой проходила в Инстаграме. Вскоре я начал получать бесконечные вопросы от некоего пользователя с ником Ladowska. Она очень заинтересовалась тем, как я рисую, и мы продолжили общение после презентации. С тех пор мы показываем друг другу свои работы, даём обратную связь, советы, делимся своими переживаниями и опытом, поддерживаем друг друга в тяжёлые моменты и просто болтаем почти каждый день. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что Асия — самый важный человек в моей жизни художника. Жизни, которая была бы без неё... скажем так, куда более пустой. Мы с Асией через многое прошли, поэтому мне повезло увидеть, как сильно она выросла — не только как профессионал, но и как личность. Асия приняла пугающее решение оставить комфортную работу штатного графического дизайнера, чтобы стать художником-фрилансером и посвятить себя собственному творческому пути.

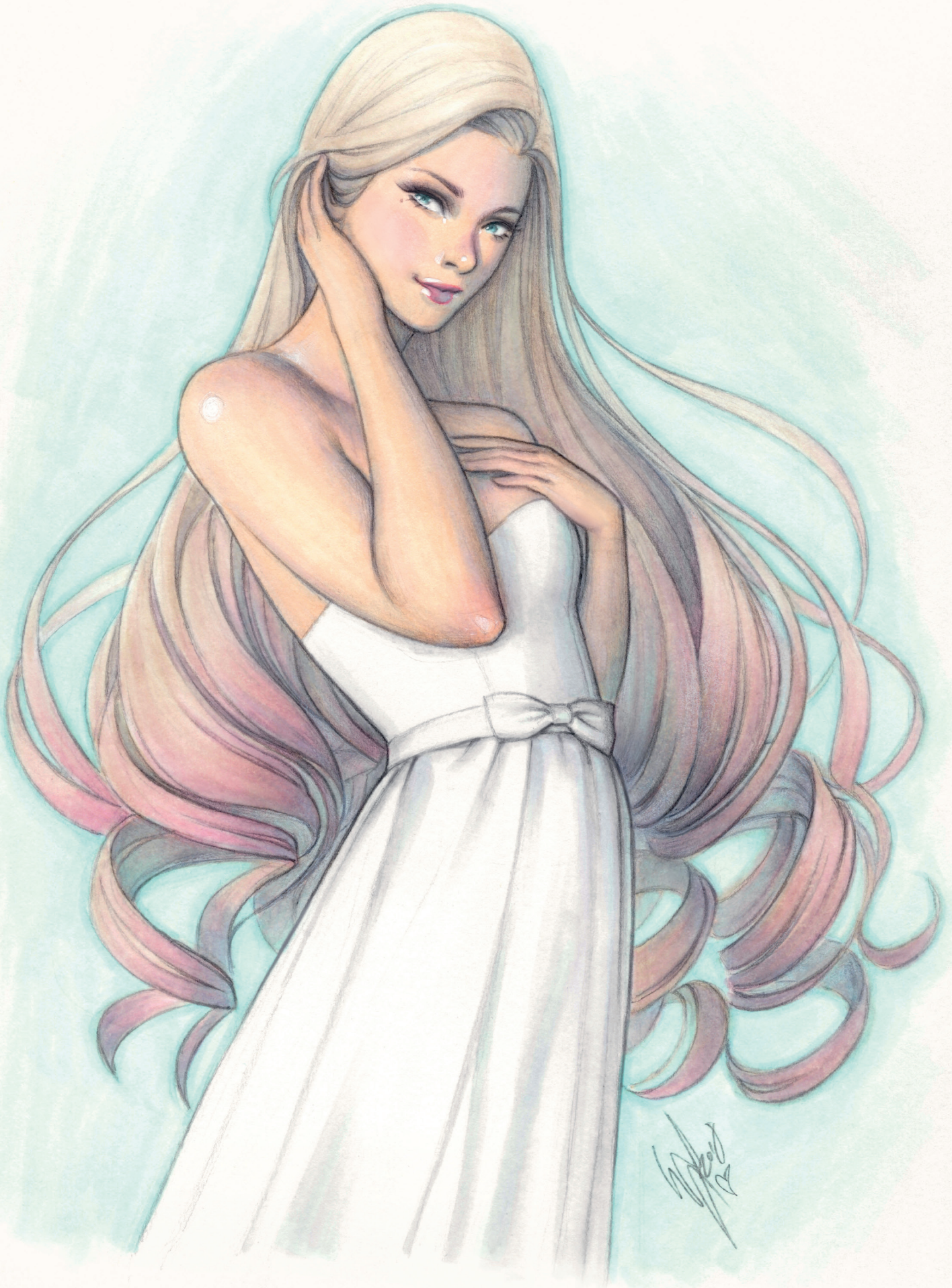
Невозможно описать словами то, как сильно вдохновляет тесное общение с тем, кто настолько страстно увлечён творчеством и постоянно выводит его на новый уровень. Асия невероятно трудолюбива, постоянно учится и бросает вызов собственному мастерству. Она достаточно целеустремлённая, чтобы достичь своих целей не смотря на любые препятствия.

Я имею честь представить вам невероятно важную веху в её творческой жизни — потрясающее олицетворение всей напряжённой работы и пылкой любви Асии, которой она поделится с вами и всем миром в своём первом артбуке.

Во время создания этой книги было потеряно много сна и здравомыслия, но Асии удалось показать, что это — следующий уровень, к которому она стремится. Я убеждён, что вы насладитесь каждой страницей и вынесете из книги ценную расширенную художественную грамотность, которая и вам поможет перейти на новый уровень мастерства.

Асия, ты на вершине и поднимаешься всё выше.

С любовью, Уоррен Лоу

ВВЕДЕНИЕ

Моё увлечение персонажами с большими глазами и острыми подбородками началось в раннем детстве, когда я ещё даже не знала, что такое «манга». Там, где я жила, этот стиль не был популярным, поэтому научиться ему мне казалось нереальным.

Я помню, как принесла свои первые, вдохновлённые мангой рисунки на обзор портфолио к одному признанному и уважаемому преподавателю рисования в 2004 году, за несколько лет до подачи документов в старшую школу искусств. Тогда я услышала лишь это: «Если ты продолжишь рисовать мангу, то не поступишь ни в одну художественную школу». Мне стало стыдно, я спрятала свои рисунки и много лет не рисовала в таком стиле. Вместо этого сосредоточилась на рисовании пейзажей и натюрмортов, ведь именно к ним меня подталкивали окружающие.

Где-то в 2014-м я нашла в интернете несколько художников, чьи работы абсолютно поразили меня. Каждый раз, когда они выкладывали новые рисунки, моё сердце бешено колотилось, и я могла разглядывать их шедевры часами. В то время я ещё не осознавала, что это и стало тем моментом, когда я снова влюбилась в стиль «манга». Не успела я опомниться, как начала рисовать сама, пытаюсь подражать любимым художникам и в то же время постепенно создавая собственные проекты.

Я регулярно практиковалась и, наконец, в январе 2016 года, после плохого дня на работе (и не самого лучшего в университете), решила сделать то, что помогло мне пережить не столь приятный момент — сделала свою первую публикацию в Инстаграме ([Instagram.com/ladowska](https://www.instagram.com/ladowska)). Новый аккаунт стал символом нового периода в моём творчестве. Я создала его, чтобы выкладывать туда исключительно рисунки в стиле «манга». Решила наконец-то заняться тем, о чём всегда мечтала, и это сделало меня такой счастливой.

Решение завести страницу в Инстаграме стало лишь маленьким шагом, но именно он привёл меня к большим позитивным изменениям. Конечно, в самом начале я не получала никакой обратной связи, но и занималась больше для себя, так что не сильно переживала. Было здорово просто начать всё с чистого листа. Когда появились первые комментарии от незнакомых людей, я почувствовала себя лучше и действительно воодушевилась, потому что

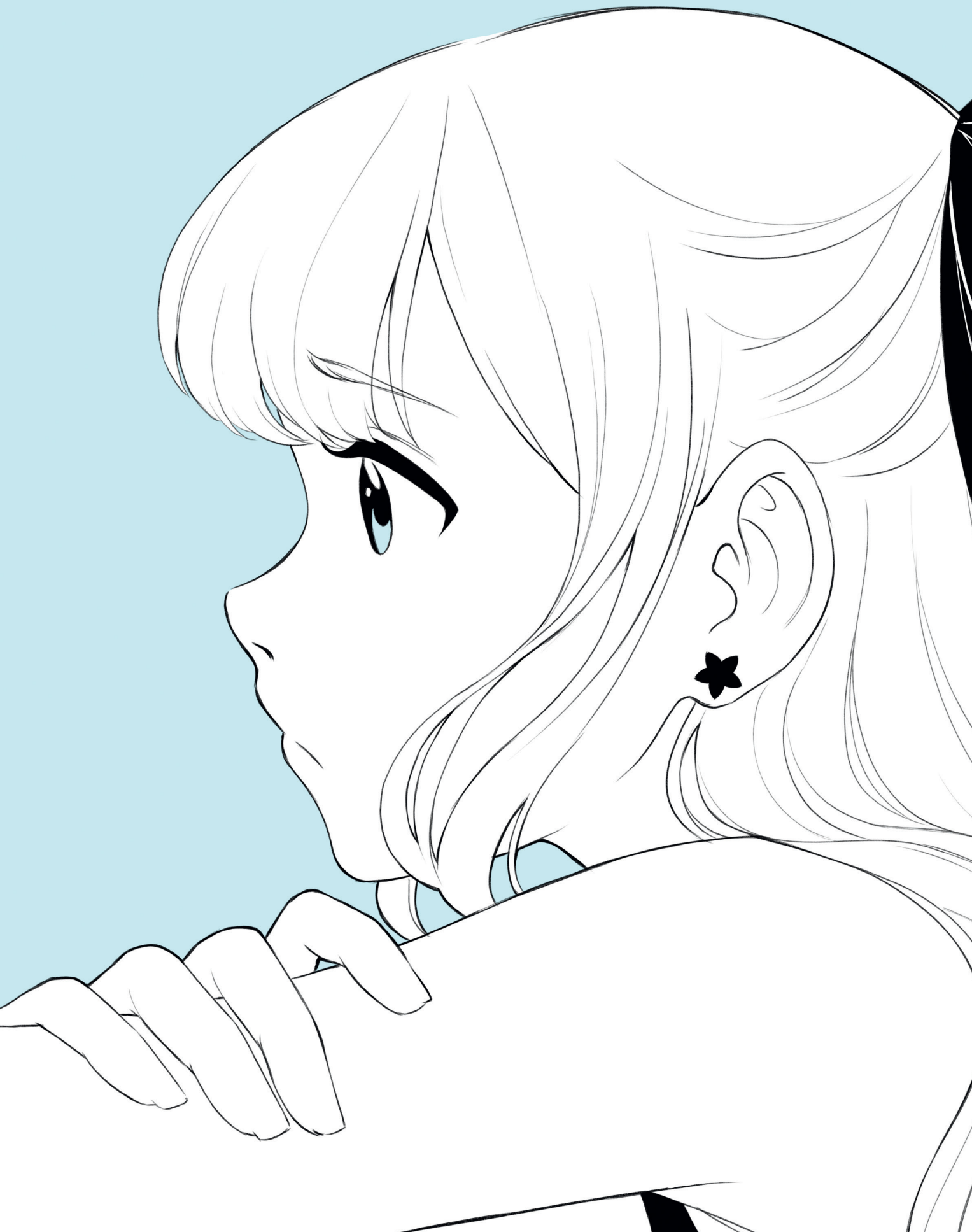
впервые в жизни людям нравились мои рисунки в стиле «манга»! Это было потрясюще, особенно после всех негативных слов, которые я слышала о манге. Я была не особо знакома с поклонниками этого стиля, но внезапно у меня появилось целое сообщество единомышленников в интернете. Теперь моя страсть — поддерживать людей, побуждая их заниматься любимым делом и следовать зову сердца. Всё потому что я верю: так мы создаём лучшее из возможного и становимся счастливыми.

В 2018 году я начала еженедельный Инстаграм-челлендж #SketchwithAsia, идея которого заключалась в том, чтобы найти влюблённых в своё дело людей со всего мира и замотивировать их на усердную работу и практику. Поскольку челлендж предполагает, что мы публикуем работы раз в неделю или две, это помогает нам (в том числе и мне) перестать откладывать рисование на потом — «когда у нас будет больше времени». Зачастую этот момент так и не наступает! То, что мы следуем определённой теме, спасает многих от страданий из разряда «Я хочу рисовать, но не знаю что!» Кроме того, челлендж помогает мне узнавать о проблемах, с которыми сталкиваются люди во время рисования, и позволяет мне рассказать, как избежать частых ошибок и улучшить конкретные навыки. И, наконец, благодаря соответствующему хештегу #SketchwithAsia я могу взглянуть на множество потрясающих работ и обрести собственную мотивацию!

Не могу поверить, что всего через три года после своей первой публикации в Инстаграме я могу представить вам свою первую книгу. В ней вы найдёте подборку моих иллюстраций, обзор подхода к созданию изображений, вдохновлённых мангой, а также немного мудрых слов о том, где я черпаю вдохновение и мотивацию. Кроме того, я рассказываю о проблемах, с которыми столкнулась на своём пути и предлагаю советы, которые сама была бы рада услышать перед тем, как начать путешествие в мир иллюстраций.

Это огромная честь — иметь возможность вдохновить так много людей своими работами, и я надеюсь, что с помощью этой книги смогу воодушевить других так же, как воодушевляла сама себя.

A stylized illustration featuring a solid black hand-like shape in the upper left, holding a white, flowing, ribbon-like object that curls and loops across the lower half of the frame. The background is a solid light blue. The text 'ЗА КУЛИСАМИ' is centered in the lower half, overlaid on the white flowing shape.

ЗА КУЛИСАМИ

ОБО МНЕ

Я родилась и выросла в Польше, и искусство было важной частью моего детства (почти такой же важной, как попытки догнать бездомных кошек, чтобы погладить их, и рыбалка с папой!). Мне нравилось рисовать, потому что в детстве мало чем можно было занять свободное время. У нас не было компьютеров, смартфонов, планшетов или приставок, а на просмотр телевизора отводилось всего полчаса в день (всё равно там почти нечего было смотреть!). Нормальным считалось встречаться с другими детьми, чтобы поиграть на улице или вместе порисовать дома. И хотя наши возможности были ограничены, должна признать, что создание чего-то нового из ничего — будь то строительство городов из склеенных между собой спичечных коробков или заполнение чистых листов бумаги каракулями — чрезвычайно приятно, и мне нравилось этим заниматься.

Семья всегда поддерживала мой интерес к искусству наряду с множеством других видов деятельности. Мама записала меня в разные кружки: плавание, пианино, катание на коньках и английский язык... Однако больше всего мне нравились кружки по искусству. В конце концов я перестала ходить на остальные занятия и записалась в ещё несколько кружков по рисованию, которые должны были помочь мне сдать экзамены в художественный колледж.

Родители никогда не говорили мне, что я должна стать адвокатом или врачом, поэтому когда я решила стать художником, то не услышала никаких возражений. Все колебания и сомнения на тему, смогу ли я так состояться в жизни, были лишь у меня в душе.

Закончив колледж, я поехала в Англию, чтобы продолжить заниматься рисованием в университете. Я решила изучать графические коммуникации (дизайн) и иллюстрацию. С тех пор там и живу. Несколько лет я работала графическим дизайнером, но уволилась в 2018 году, когда стала популярнее и у меня появились другие источники дохода. Это значит, я могла стать художником-фрилансером!

МОЁ РАБОЧЕЕ МЕСТО

В основном я работаю в так называемом «домашнем рабочем кабинете», что всегда вызывает у меня смех, потому что эта комната никогда не задумывалась как кабинет, но в итоге им стала. Это крохотная каморка с двумя столами: один предназначен для создания традиционных рисунков, а второй — обычный компьютерный стол, за которым я отвечаю на сообщения, монтирую материалы для Патреона и Ютьюба, записываю обучающие видео и создаю цифровые изображения.

Здесь у меня висят оригинальные рисунки и подписанные копии иллюстраций художников, которые меня вдохновляют: Ильи Кувшинова, Уоррена Лоу, Artgerm, Омара Догана, Loish, Cyarin, Ross Draws и Minmonsta. Смотреть на их творения каждый день не просто приятно: они являются напоминанием и мотивацией начинать каждый день с усердной работы. А ещё у меня полно артбуков и множество томов манги.

На столе, за которым я рисую традицинал*, стоит стенд с маркерами Copic, краски-заправки для них, куча лайнеров и маркеров Sharpie в стаканах и банках и две светодиодных лампы. Я часто работаю по ночам, поэтому свет всегда включён. И последняя, очень важная для моей работы вещь — это держатель для телефона. На него я записываю процесс создания своих рисунков.

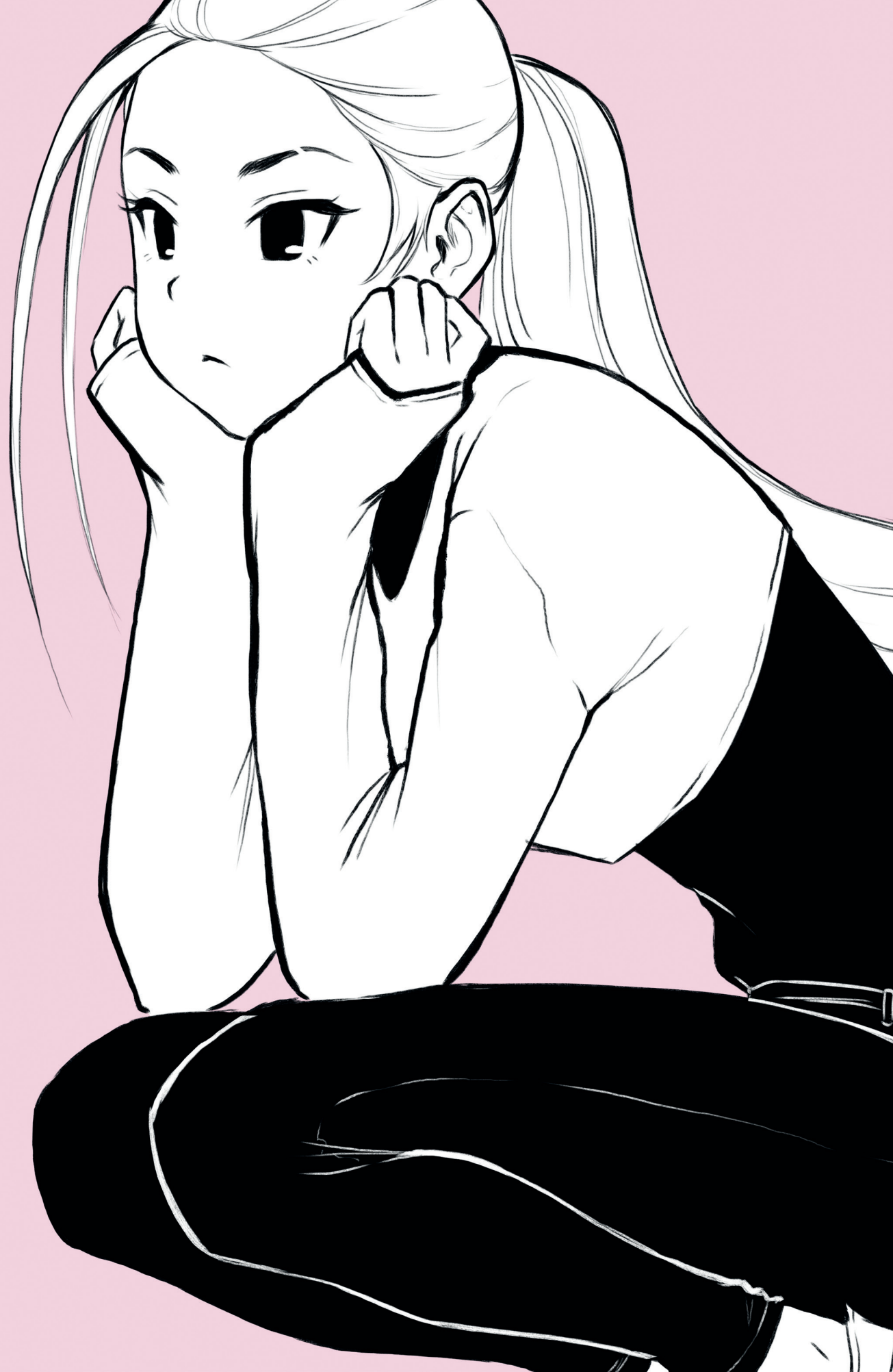
На компьютерном столе стоят два монитора (три, когда я рисую на планшете Cintiq), сканер, мышь и клавиатура. А ещё клейкие стикеры. Куча стикеров. На самом деле, они разбросаны по всей комнате и наклеены на стены. Я пишу на них маленькие заметки и рисую дудлы, иногда маленькие комиксы и анимации.

А ещё в моей сумке лежит пенал с карандашами и скетчбук. Они всегда наготове, когда я вне дома. Никуда без них не выхожу.

* От англ. traditional, рисунок, созданный без использования цифровых технологий.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ