

光と色のマジック

МАГИЯ СВЕТА И ЦВЕТА

JENET

как передавать настроение и атмосферу в иллюстрации
イラストで気持ちと空気感の表現の極意

光と色のマジック

МАГИЯ СВЕТА И ЦВЕТА

JENET

как передавать настроение и атмосферу в иллюстрации
イラストで気持ちと空気感の表現の極意

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

ВСТУПЛЕНИЕ

ЦВЕТОВОЙ ТОН И ТРИ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА

Эта книга посвящена анализу света и атмосферы. В ней часто упоминаются такие термины, как «насыщенность», «значение» и «контраст»; настройка трёх этих характеристик — важная часть создания иллюстрации.

Цветовой тон указывает на один из основных цветов спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий или фиолетовый. При создании цифровой иллюстрации нанесённый цвет с лёгкостью можно изменить, регулируя настройки цветового тона.

ЦВЕТОВОЙ ТОН (ОТТЕНОК)

Насыщенность указывает на интенсивность света, значение — на уровень светлоты.

При уменьшении насыщенности цвет становится бледнее, а при уменьшении значения он становится ближе к чёрному.

НАСЫЩЕННОСТЬ (ХРОМА)

ЗНАЧЕНИЕ (СВЕТЛОТА)

ВЫСОКИЙ КОНТРАСТ

НИЗКИЙ КОНТРАСТ

Контрастность указывает на различие в оттенках; её изменяют, когда нужно усилить разницу в насыщенности и значении.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	002
КОЛОНКА: Традиционная живопись и современная иллюстрация	004

глава 01

ОСНОВЫ СВЕТА

НАПРАВЛЕННОСТЬ СВЕТА

Фронтальное освещение / Боковое освещение	006
Контрольное освещение / Верхнее освещение / Нижнее освещение	007

КАК УСТРОЕН СВЕТ

Естественный свет	008
Дневной свет	009
Вечерний свет	010
Пасмурная погода	011
Свет в темноте	012
Проникающий свет	014
Свет в помещении / Студийный свет	015

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Что такое источник света	016
Несколько источников света / Наложение источников света	018

СВЕТ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Весна / Лето / Осень / Зима	019
-----------------------------------	-----

ИЗОБРАЖЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

Свет в воздухе	020
----------------------	-----

СВЕТ И МАТЕРИАЛ

Свет меняется в зависимости от материала / Непрозрачность	022
Полупрозрачность	023
Прозрачность и пропускание света / Отражение от зеркальных поверхностей	024
Форма света	025

ФОРМА СВЕТА

Жёсткие контуры / Блики (flare) и ореолы (ghost)	025
КОЛОНКА: Известные мастера света	026

глава 02

СТУДИЙНЫЙ СВЕТ

КОНТРОЛЬНОЙ СВЕТ	028
СТУДИЙНЫЙ СВЕТ	048
КОЛОНКА: Мотивы времён года	058

глава 03

СВЕТ И ТЕНЬ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА

ВРЕМЯ ГОДА И СВЕТ	060
СЕЗОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ	074
КОЛОНКА: Город в разное время дня	078

глава 04

ВРЕМЯ И СВЕТ

ВРЕМЯ ДНЯ И ГОРОД С ПАРЯЩИМ ЗАМКОН	080
ВЕЧЕР	094
НОЧЬ	104
КОЛОНКА: Свет, проникающий в комнату	112

глава 05

СВЕТ В ПОМЕЩЕНИИ

СВЕТ, ПРОНИКАЮЩИЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	115
КОЛОНКА: Зеркальные поверхности	140

глава 06

ОТРАЖЁННЫЙ СВЕТ И ИЗОБРАЖЕНИЕ

ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ	142
----------------------------	-----

Профили художников	159
--------------------------	-----

ТРАДИЦИОННАЯ ЖИВОПИСЬ И СОВРЕМЕННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

На первый взгляд современные иллюстрации и классические картины могут казаться совершенно разными по жанру, но на самом деле между ними сохраняется глубокая связь. При этом в современной иллюстрации появились способы выражения, недоступные ранее из-за ограниченности инструментария и техник или отсутствия подходящих условий.

В прошлом любая картина создавалась, говоря современным языком, «на одном слое»; сейчас же можно регулировать настройки слоёв, например добавлять режим наложения или изменять уровень непрозрачности. Однако при создании иллюстраций всё так же используются приёмы старых мастеров, будь то изображение прозрачной поверхности воды, рембрандтовское освещение или передача света техникой пуантилизма.

ГЛАВА

01

Художник: banishment

ОСНОВЫ СВЕТА

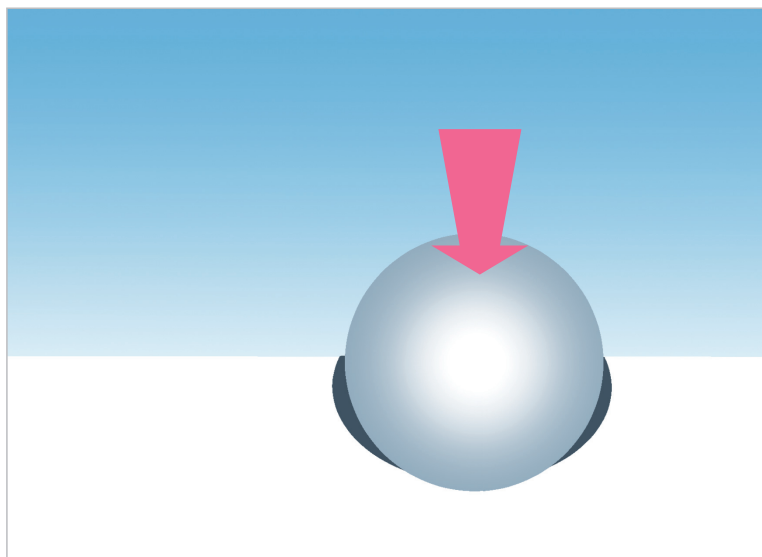
В процессе нашей беседы об изображении света и воздуха прежде всего ознакомимся с направленностью и видами освещения. В этой главе изложены основы постановки света и воздуха: восприятие объекта в зависимости от угла падения света, виды освещения на открытом пространстве, изменение приёмов при передаче времени года и дня и т. д.

НАПРАВЛЕННОСТЬ СВЕТА

Связь между источником света и изображаемым объектом

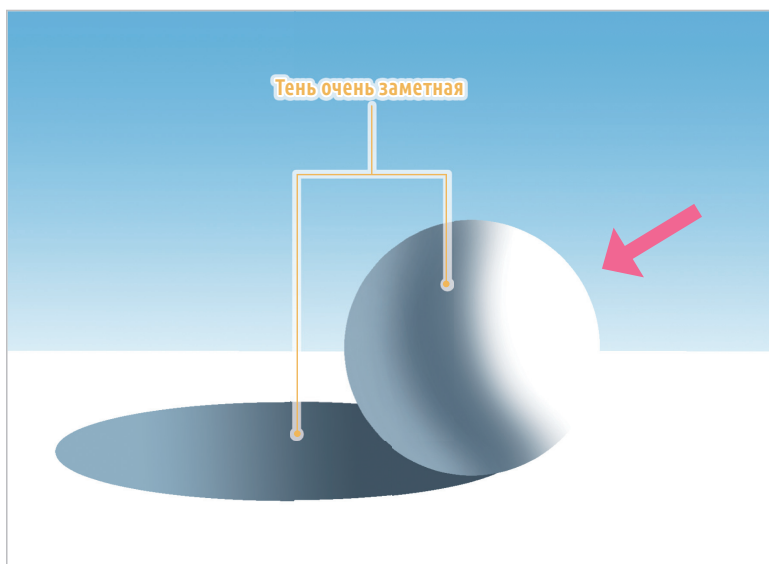
ОСВЕЩЕНИЕ

Расположение и количество света на объекте определяются тем, каким образом освещение направлено на объект. Ниже приведены виды освещения, их названия и особенности.

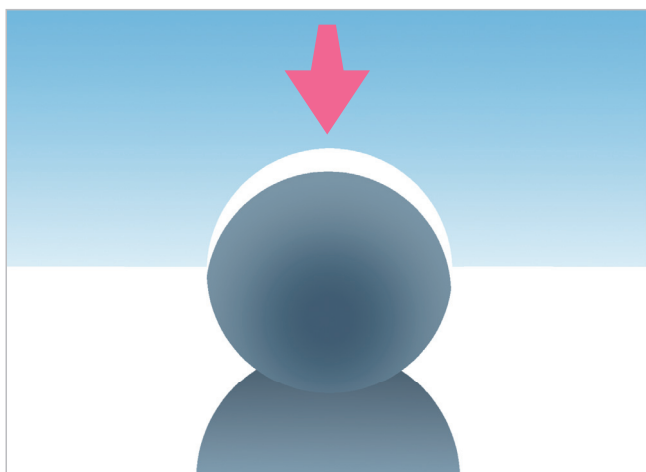
ФРОНТАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Передний свет. Источник света направлен на лицевую часть объекта. Он располагается за камерой и мягко подсвечивает объект спереди. Поверхность становится немного светлее, а отбрасываемая тень едва проглядывается.

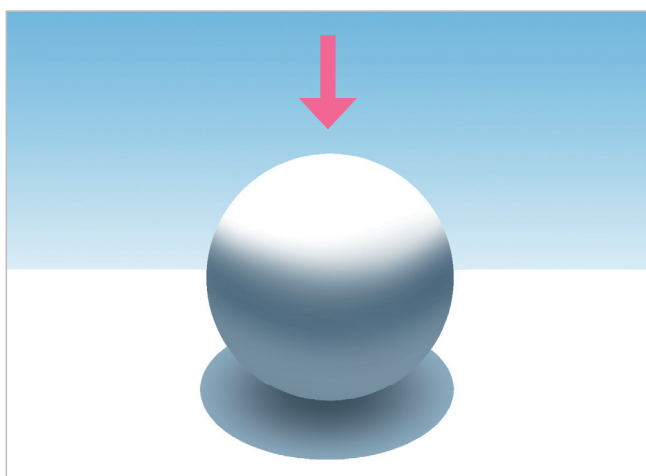
БОКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Боковой свет. Объект подсвечивается источником света, расположенным сбоку. Такое направление света прекрасно подходит для того, чтобы выделить контуры и форму фигуры, подчеркнув её объём. Благодаря акценту на контурах этот вид освещения вызывает у зрителя ощущение жёсткости и силы. А длинная и заметная тень позволяет использовать такой свет в сценах, в которых необходимо подчеркнуть свет и тень, как, например, в сценах заката.

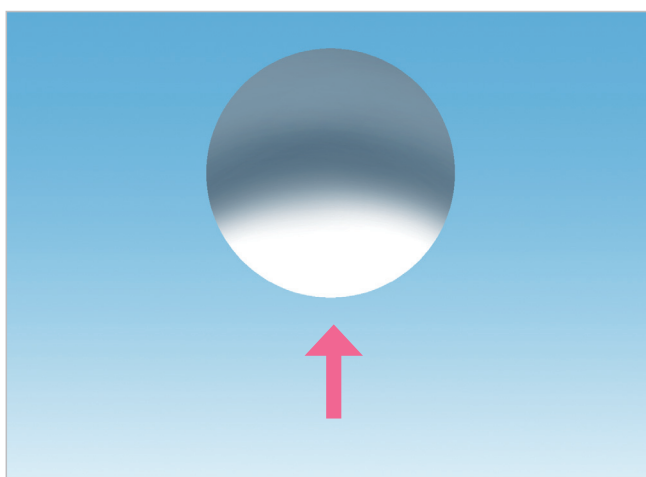
КОНТРОВООЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Задний свет. Источник света находится за объектом. Такое освещение делает объект похожим на затемнённый силуэт; контровой свет выделяет его очертания. Создаётся впечатление прозрачности объекта, что подчёркивает драматичность изображения.

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Источник света подсвечивает объект сверху. Интенсивный верхний свет может напоминать свет летнего солнца или студийных прожекторов, что делает изображение особенно выразительным. А слабый верхний свет помогает передать ощущение пасмурного неба.

НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

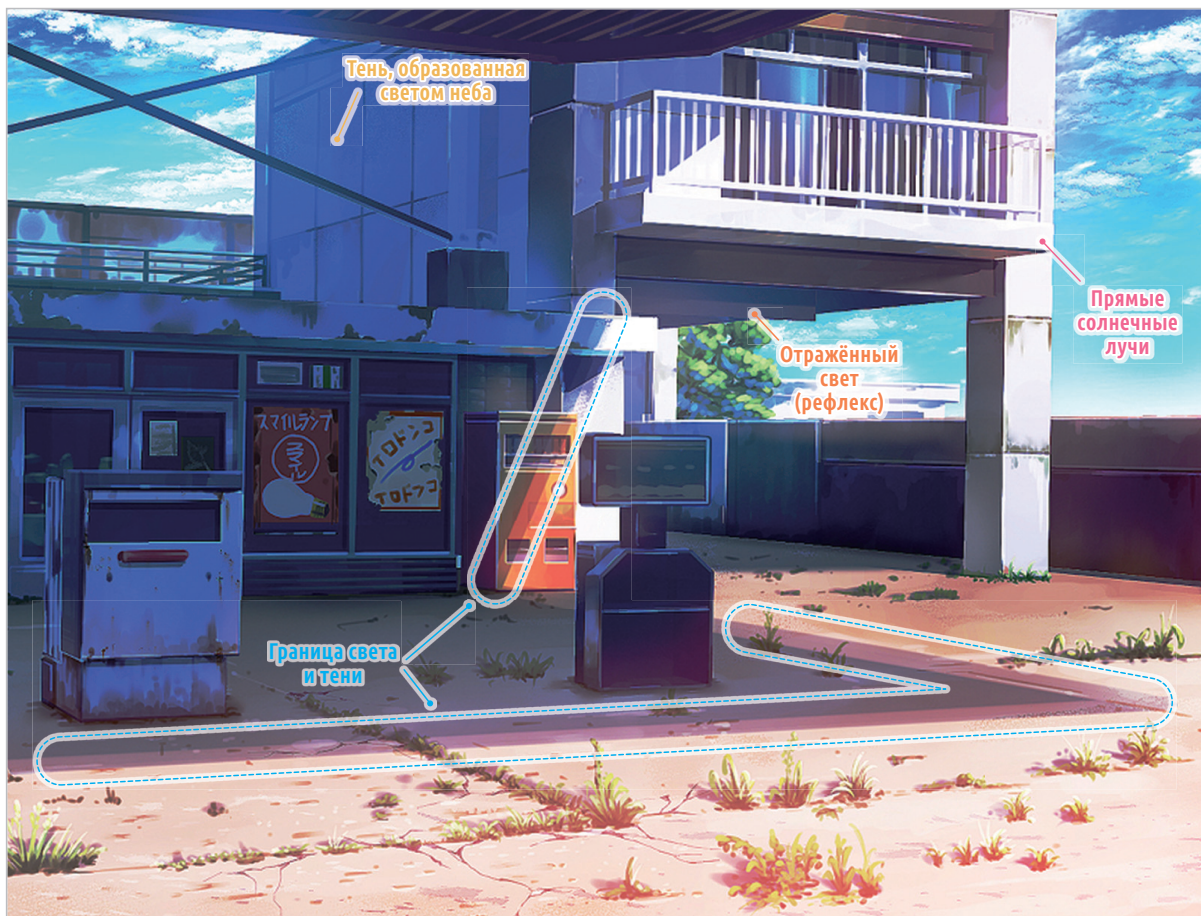
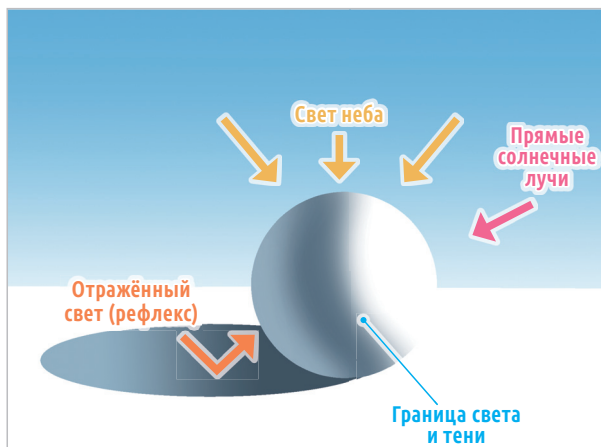
Источник света расположен снизу. Такое освещение редко встречается в привычном нам мире, поэтому оно вызывает у зрителя заметное чувство неестественности и вместе с тем уникальности кадра. Этот вид освещения часто применяется в фэнтезийных сценах с яркими цветами, например при создании эффекта магического круга, освещающего сцену снизу.

КАК УСТРОЕН СВЕТ

Примеры постановки света

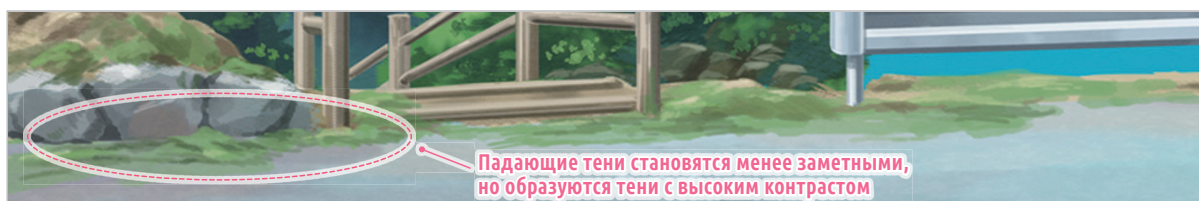
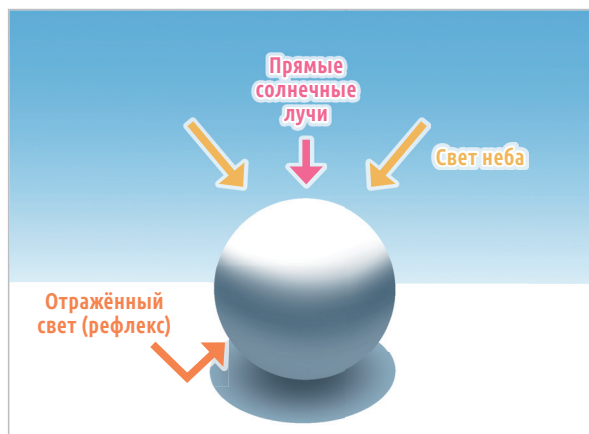
ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Естественный свет, который образуется на открытом пространстве, сложно устроен. На картинке справа можно увидеть, что объект освещён рассеянным светом неба, прямыми солнечными лучами и светом неба, отражённым от земли, а также рассмотреть, как освещение объекта несколькими источниками света образует границу между светом и тенью. Стоит учитывать, что существует не только дневное освещение, но и другие виды естественного освещения, и производимый эффект может изменяться в зависимости от времени дня, времени года или погоды.

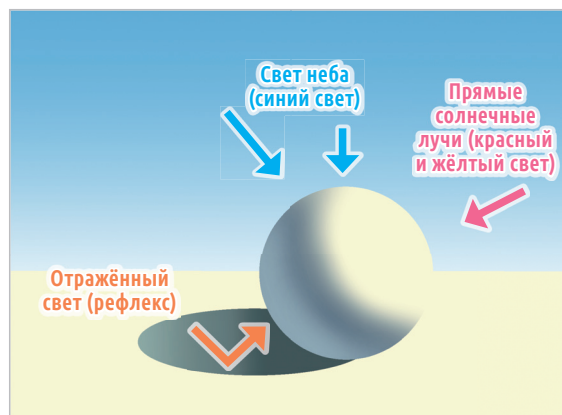
ДНЕВНОЙ СВЕТ

В полдень солнце находится в зените. Направление освещения приближено к верхнему, интенсивный солнечный свет отражается и рассеивается, из-за чего тени образуются реже. Иногда тени образуются у оснований объектов или сбоку. Картинка выглядит плоской, зато интенсивный свет помогает создать ощущение разгара лета и широкого пространства.

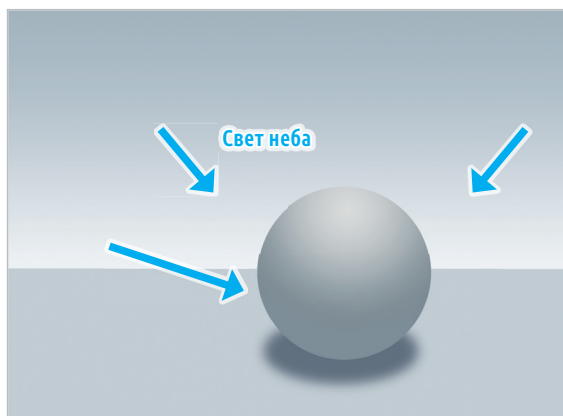
ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

Свет во время сумерек. День близится к закату, солнечный свет постепенно приобретает тёплый оттенок. Вечером лучи солнца окрашиваются в красный и жёлтый, а затем, когда свет ослабевает, усиливается свет неба, и тогда тени, в противовес тёплому свету, приобретают голубой оттенок. Синий и красный — взаимодополняющие цвета, и увеличение насыщенности позволяет создать выразительный эффект.

ПАСМУРНАЯ ПОГОДА

Свет в дождливую и облачную погоду. Облака рассеивают солнечный свет и свет неба, приглушённый свет освещает объект под всевозможными углами. Контраст (разница между светом и тенью) при таком освещении уменьшается, а преобладающими оттенками становятся белый и серый, если солнце стоит высоко, и синий, если оно уже опустилось. Особенное очарование такому изображению придаёт смягчающийся свет, создающий лёгкий эффект размытия.

СВЕТ В ТЕМНОТЕ

СВЕТ ФОНАРЕЙ

Искусственный свет включённых на ночь фонарей. В темноте фонари становятся источником тёплого свечения, которое позволяет передать ощущение теплоты и загадочности даже при создании тёмной иллюстрации.

ФЕЙЕРВЕРКИ

Особый ночной источник света. Фейерверк представляет собой скопление небольших, расположенных на отдалении друг от друга частиц света, которые рассредоточены по темноте, словно звёзды, и подсвечивают участок рядом с ними как единый источник света. Также стоит учитывать, что в композиции изображения фейерверки играют роль источника контрового освещения, благодаря чему она оказывается подсвечена по контурам.

ЗВЁЗДНОЕ НЕБО

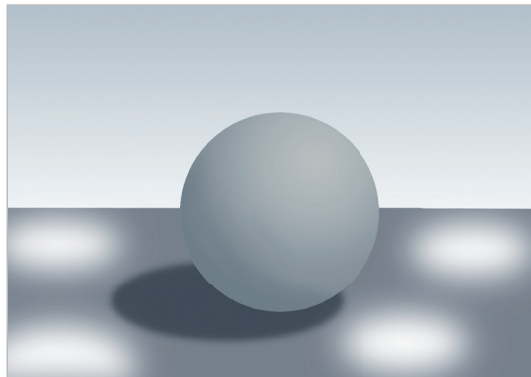
Звёздное небо, сияющее в ночи. Случаев, когда в качестве источника света выбирается отдельно взятая звезда, не так много, однако на луну или скопления звёзд наподобие Млечного Пути выбор падает довольно часто.

ЛУННЫЙ СВЕТ

Самый простой способ изобразить луну в иллюстрации — нарисовать её жёлтой, однако во многих случаях будет правильнее использовать белый цвет. Луна выступает в качестве ночного источника света, и, хотя она сияет не так интенсивно, как солнце, она всё ещё выполняет свою функцию, позволяя осветить персонажа контровым или верхним светом.

ПРОНИКАЮЩИЙ СВЕТ

При падении лучей света на непрозрачный объект его контуры становятся чёткими. При этом создаётся ощущение подсветки светлых участков: это происходит потому, что свет проникает в темноту, а контраст между светом и тенью в такой ситуации становится достаточно выраженным.

