

Ван Ицзин

ПЕРСОНАЖИ В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

Техники рисования в стиле аниме-реализма

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

МИ∞

Азиатская иллюстрация

ВАН ИЦЗИН

ПЕРСОНАЖИ В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

Техники рисования
в стиле аниме-реализма

Перевод с китайского Натальи Власовой

Москва
МИФ
2024

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Эта книга посвящена созданию реалистичных иллюстраций в корпусной технике с использованием японской акварели в качестве основного материала и обычной акварели и гуаши — как дополнительных.

В издании вы найдете восемь глав, в которых описаны подходы к рисованию в целом и инструменты корпусной акварельной иллюстрации, основы цветоведения и реалистичного изображения человека, особенности написания фигуры в динамике, методы подбора цветов, работы со светом, фоном и реквизитом. Материал выстроен так, чтобы вы постепенно получали всю необходимую информацию.

Эта книга будет полезна тем, кто профессионально изучает живопись, а также любителям, имеющим базовые знания о рисунке.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	6
-------------------	---

Глава 1. КЛЮЧИ К РАЗВИТИЮ В ЖИВОПИСИ

Ежедневная практика	10
Слушать и слышать	14

Глава 2. ИНСТРУМЕНТЫ АКВАРЕЛЬНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Краски	18
Кисти	20
Материалы для наброска	21
Палитры и емкости для кистей	22
Бумага	22
Вспомогательные материалы	23
Рабочий стол	25
Музыка	25

Глава 3. КОЛОРИСТИКА

Заливка	28
Практика: юные моряки	29
Смешение цветов	32
Практика: молодые люди в смокингах	33
Лессировка	36
Практика: игроки в крикет	37
Капельная техника	40
Практика: средневековый юноша	41
Техника корпусной иллюстрации	43
Практика: молящиеся со свечами	46

Глава 4. СТРОЕНИЕ И ЦВЕТА ЧАСТЕЙ ТЕЛА

Голова	52
Черты лица	53
Глаза и брови	54
Губы	56
Нос	57
Уши	58
Пропорции	59
Практика: лицо подростка	61
Цвет лица	65
Практика: лицо юноши с разных ракурсов	67
Практика: свет и анатомия лица на примере женщины эпохи Тюдоров	71
Прически и украшения исторических персонажей	74
Эпоха Тюдоров	75
Георгианская эпоха	78
Викторианская эпоха	80
Пример прически девушки начала XX века	82
Руки	84
Практика: кисти рук	86
Практика: ладони	88

Глава 5. ТЕЛО И ОДЕЖДА ЧЕЛОВЕКА В ДВИЖЕНИИ

Пропорции тела и осанка	92
Практика: фигуры в полный рост. Рисунок «Желтые нарциссы в Лондоне в конце февраля»	95
Практика: фигуры сидящих людей. Рисунок «Омела»	103

Практика: фигура сидящего человека.	
Рисунок «Воскресный день на реке Кам».....	109
Мышцы.....	112
Практика: рисунок «Северное нагорье».....	115
Складки одежды	118
Практика: зигзагообразные складки.	
Рисунок «Сады Кью»	121
Практика: висячие и трубчатые складки. Рисунок «Праздник»	127
Практика: сложный костюм.	
Рисунок «Арлекин и Коломбина»	133

Глава 6. ПОДБОР ЦВЕТОВ	139
Гибкость в подборе цвета	140
Близкие цвета	141
Практика: рисунок «Лондонская прогулка „под старину“»	143
Дополнительные цвета.....	147
Практика: рисунок «Подросток и собаки».....	149
Черный цвет.....	152
Практика: рисунок «Охотник».....	155

Глава 7. ТЕКСТУРА И СВЕТ	161
Металлические предметы	162
Практика: средневековые доспехи.....	165
Практика: Щелкунчик	171
Текстура камня.....	176
Практика: статуя ангела	179
Текстура кожи.....	182
Практика: рисунок «Южный пляж».....	185

Игра света и тени	189
Практика: рисунок «Мужчина в фартуке»	191
Практика: рисунок «Тайный язык»....	195

Глава 8. ФОН И РЕКВИЗИТ	201
Использование фонов.....	202
Декоративные фоны	203
Сюжетные фоны	204
Практика: рисунок «Хертфорд-Хаус».....	205
Практика: рисунок «Званный ужин» ..	213
Практика: рисунок «Баланс».....	221
Создание иллюстрации	227
Практика: «Хэмптонская роза».....	227
Практика: «Зеркало времени».....	233
Практика: «Счастливый пролог».....	241
Практика: «Драматический спектакль»	247

ПРЕДИСЛОВИЕ

Везде, от художественной школы, где мне довелось учиться, до университетов, где я преподавала, разговоры о живописи часто вращались вокруг того, как изобразить определенный объект или улучшить технику. Техника живописи — это и работа с кистью, и нанесение краски, и выбор пропорций и композиции. Но не существует готовых формул, скорее только методы, которые художник вырабатывает на практике, они всегда индивидуальные и гибкие. Поэтому важно определить свои интересы и выбрать подходящие и эффективные форматы обучения, чтобы развивать собственные техники рисования и формировать уникальный стиль.

Латинское *illustrio* (иллюстрация) переводится как «освещение». С точки зрения функционала, это один из инструментов искусства, который помогает улучшить читаемость текста, представляя идеи, исторические факты, события повседневности или фантастические сюжеты в образной, визуальной форме. В современном мире, особенно в медиасфере, иллюстрация не просто сопровождает текст, но и существенно дополняет его, кроме того, она давно используется в повседневной жизни: на плакатах, поздравительных открытках, упаковках продуктов, в рекламе и веб-ре-

сурсах. Художественные институты во всем мире уже не ограничиваются занятиями по рисунку и живописи, а включают в учебную программу изучение и способы создания синтетических произведений. Иллюстрация, таким образом, становится объектом внимания и сферой профессионального развития как теоретиков, так и практиков и применяется как в отдельных областях, так и на стыке разных дисциплин.

В этой книге я расскажу о корпусной технике на основе обычной акварели, японской акварели* и гуаши, три эти вида красок с разными свойствами — пластичностью, яркостью и плотностью — органично сочетаются, максимально проявляя свои свойства. Я поделюсь также моей концепцией реалистичной иллюстрации.

Иллюстрация развивалась, постепенно охватывая все более широкий спектр тем: от представления фантастических историй до видения технологий будущего, от описания реальных событий до отображения культуры. Любая работа, стремящаяся к реалистичности: хоть одна зарисовка, хоть серия иллюстраций, — предполагает критическую оценку достоверности ее содержания зрителем. Что такое достоверность? Каковы ее критерии? Я останавливаюсь

* Японская акварель отличается от привычной нам составом (пигмент, гуммиарабик, сахарный сироп, клей, крахмал, пчелиный воск, сахар или глицерин) и свойствами (яркостью, прозрачностью и временем высыхания). *Прим. ред.*

на этом, потому что зритель и художник очень по-разному воспринимают один и тот же объект. Живопись не фотография, у нее нет физической связи с реальным объектом, это индивидуальное восприятие и авторское переложение художником реального. Писатель Иван Гончаров однажды сказал: «Ученый ничего не создает, а открывает готовую и скрытую в природе правду, а художник создает подобия правды, то есть наблюдаемая им правда отражается в его фантазии, и он переносит эти отражения в свое произведение. Это и будет художественная правда»*. Эти «подобия правды» — продукт художественной обработки реального. Поэтому ключевым моментом реалистичной

иллюстрации, которой я обучаю, является художественный процесс, обоснованный пониманием временного и пространственного контекста. Этот художественный процесс включает вдохновение, анализ материала и компоновку картины.

Успешный художник не просто вырабатывает узнаваемый стиль, но и накапливает множество знаний, постоянно ищет что-то новое, чтобы его работа формировалась как творческая система от замысла до завершения и чтобы идея появлялась раньше, чем он возьмется за кисть.

ВАН ИЦЗИН

20 августа 2021 г.

.....
Цвета, использованные в этой книге, — основные, необходимые для рисования, но, естественно, в мире их гораздо больше, поэтому, пожалуйста, смешивайте нужные вам.

Поскольку все краски мы будем брать с палитры, некоторые участки картины могут получаться не того цвета, который предполагался.

* Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда. Критические заметки // Гончаров И. А. Собрание сочинений. В 8 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1952–1955. Т. 8. Статьи, заметки, рецензии, автобиографии, избранные письма. 1955. С. 64–113. Здесь и далее примечания переводчика, если не указано иное.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

Проза:

Детские книги:

