

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.



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

СОДЕРЖАНИЕ

| | | | |
|---|----|--|-----|
| Предисловие..... | 6 | Глава 4. СТРОЕНИЕ И ЦВЕТА ЧАСТЕЙ ТЕЛА | 51 |
| Глава 1. КЛЮЧИ К РАЗВИТИЮ В ЖИВОПИСИ | 9 | Голова..... | 52 |
| Ежедневная практика..... | 10 | Черты лица..... | 53 |
| Слушать и слышать..... | 14 | Глаза и брови..... | 54 |
| Глава 2. ИНСТРУМЕНТЫ АКВАРЕЛЬНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ | 17 | Губы..... | 56 |
| Краски..... | 18 | Нос..... | 57 |
| Кисти..... | 20 | Уши..... | 58 |
| Материалы для наброска..... | 21 | Пропорции..... | 59 |
| Палитры и емкости для кистей..... | 22 | Практика: лицо подростка..... | 61 |
| Бумага..... | 22 | Цвет лица..... | 65 |
| Вспомогательные материалы..... | 23 | Практика: лицо юноши с разных ракурсов..... | 67 |
| Рабочий стол..... | 25 | Практика: свет и анатомия лица на примере женщины эпохи Тюдоров...71 | |
| Музыка..... | 25 | Прически и украшения исторических персонажей..... | 74 |
| Глава 3. КОЛОРИСТИКА | 27 | Эпоха Тюдоров..... | 75 |
| Заливка..... | 28 | Георгианская эпоха..... | 78 |
| Практика: юные моряки..... | 29 | Викторианская эпоха..... | 80 |
| Смешение цветов..... | 32 | Пример прически девушки начала XX века..... | 82 |
| Практика: молодые люди в смокингах..... | 33 | Руки..... | 84 |
| Лессировка..... | 36 | Практика: кисти рук..... | 86 |
| Практика: игроки в крикет..... | 37 | Практика: ладони..... | 88 |
| Капельная техника..... | 40 | Глава 5. ТЕЛО И ОДЕЖДА ЧЕЛОВЕКА В ДВИЖЕНИИ | 91 |
| Практика: средневековый юноша..... | 41 | Пропорции тела и осанка..... | 92 |
| Техника корпусной иллюстрации..... | 43 | Практика: фигуры в полный рост. Рисунок «Желтые нарциссы в Лондоне в конце февраля»..... | 95 |
| Практика: молящиеся со свечами..... | 46 | Практика: фигуры сидящих людей. Рисунок «Омела»..... | 103 |



| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Практика: фигура сидящего человека. Рисунок «Воскресный день на реке Кам»..... | 109 | Игра света и тени | 189 |
| Мышцы | 112 | Практика: рисунок «Мужчина в фартуке» | 191 |
| Практика: рисунок «Северное нагорье»..... | 115 | Практика: рисунок «Тайный язык».... | 195 |
| Складки одежды | 118 | Глава 8. ФОН И РЕКВИЗИТ | 201 |
| Практика: зигзагообразные складки. Рисунок «Сады Кью» | 121 | Использование фонов..... | 202 |
| Практика: висячие и трубчатые складки. Рисунок «Праздник» | 127 | Декоративные фоны | 203 |
| Практика: сложный костюм. Рисунок «Арлекин и Коломбина» | 133 | Сюжетные фоны | 204 |
| Глава 6. ПОДБОР ЦВЕТОВ | 139 | Практика: рисунок «Хертфорд-Хаус»..... | 205 |
| Гибкость в подборе цвета | 140 | Практика: рисунок «Званный ужин» .. | 213 |
| Близкие цвета | 141 | Практика: рисунок «Баланс»..... | 221 |
| Практика: рисунок «Лондонская прогулка „под старину”» | 143 | Создание иллюстрации | 227 |
| Дополнительные цвета | 147 | Практика: «Хэмптонская роза»..... | 227 |
| Практика: рисунок «Подросток и собаки»..... | 149 | Практика: «Зеркало времени»..... | 233 |
| Черный цвет | 152 | Практика: «Счастливый пролог» | 241 |
| Практика: рисунок «Охотник»..... | 155 | Практика: «Драматический спектакль» | 247 |
| 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 | | |



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, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

