

Содержание

Что нам потребуется?	6
Глава 1. Несколько общих правил для начинающих	8
Глава 2. Краткая история	20
Манга как эталон	21
Маньхуа и манхва: местные особенности	26

Глава 3. Рисуем персонажа	38
Характерные черты и прорисовка деталей.....	39
Герой в перспективе	90
Детали.....	102
Заключение	126

Что такое «скетч»?

С английского языка это слово можно примерно перевести как «набросок», «зарисовка», «подготовительный рисунок». Рисование скетчей не занимает много времени; скорость изготовления – их основная отличительная черта.

Ранее скетчи не были отдельным видом искусства – в основном так называли подготовительные рисунки, которые художник делал перед тем, как приступить к большой сложной композиции (в России скетч называли чаще эскизом или наброском). Но в последние годы скетч набирает популярность как самостоятельный вид графики.

Скетчбук – это альбом для скетчей. Опытные художники советуют постоянно носить его с собой и зарисовывать все интересное, набивая руку.

Скетчи делают простым карандашом, гелевой ручкой, красками, пастелью... А иногда используют и смешанную технику. Главное – не забывать: скорость создания вовсе не должна оправдывать низкое качество рисунка. Скетч, как и крупное произведение, должен достоверно

передавать образ, вид изображаемого предмета или живого существа. Эта книга посвящена карандашным скетчам. Также вы познакомитесь с созданием и воплощением в духе скетча персонажей комиксов Восточной Азии.

Что нам потребуется?

В первую очередь вам нужен скетчбук. Выберите тот, который размером примерно равен ученической тетради. В слишком маленьком неудобно рисовать, слишком большой неудобно носить с собой. Бумага не должна быть ни слишком глянцевой, ни слишком шероховатой; спросите у продавца, какой скетчбук лучше подходит для карандашных рисунков. Многие предпочитают варианты на скрепках, а не на пружинке, считая, что они прочнее, но в целом это непринципиально.

Конечно же, понадобятся карандаши. Механические удобнее тем, что их не нужно точить, но их любят не все художники, считая, что такие карандаши дают «неживую» линию. Если все же купите механический, выбирайте карандаш с грифелем та-

кой же толщины, как у обычного, а не с тоненьким грифелем-«иголочкой». Помните, что карандаши имеют разную степень твердости (жесткости): чем тверже грифель, тем более тонкую и светлую линию он оставляет и тем большего усилия требует при рисовании. Если карандаши произведены в Европе, степень мягкости и твердости обычно обозначают соответственно буквами «В» и «Н». У российских – «М» и «Т». То есть карандаш с маркировкой «4В» будет гораздо мягче, чем просто «В». А, скажем, «3Н» тверже, чем просто «Н». «НВ» или «ТМ» – средние по твердости.

Купите три карандаша: средний, помягче и потверже. На первых порах избегайте самых мягких и самых твердых разновидностей – с непривычки ими трудно работать.

Приобретите ластик. Не покупайте слишком жесткий – твердая зернистая резинка царапает и сдирает верхний слой бумаги, оставляя некрасивые пятна.

Точилка понадобится, если вы собираетесь работать простым (не механическим) карандашом.

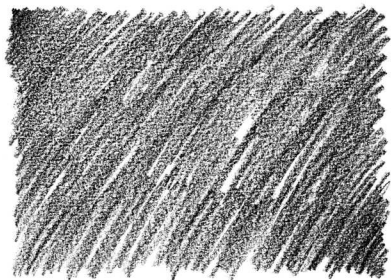
Глава 1.

Несколько общих правил
для начинающих

Казалось бы, что такого сложного – нарисовать линию карандашом на бумаге? Но если вы никогда ранее не занимались рисованием, для вас, возможно, станет сюрпризом, что линии бывают разные!

Если у вас в руках хорошо заточенный карандаш, то проведенная его острием линия будет тонкой и четкой (а если он мягкий, то еще и очень яркой и темной). Если карандаш затупился, то образовавшуюся на конце грифеля площадочку можно использовать для рисования широких, не очень ярких линий. А если держать карандаш под совсем небольшим углом к бумаге и штриховать практически боковой поверхностью грифеля – линия получится еще более размытой, широкой и бледной.

Можно провести линию жирным мягким карандашом, а потом немного растереть ее, слегка прикасаясь ластиком или кусочком бумаги, – такой прием называется растушевкой.

Есть ли разница между штрихом и линией? Она довольно условная, но часто говорят, что штрих создается одним движением руки (карандаша), тогда как линия может быть извилистой, зигзагообразной и так далее. Кроме того, при помощи линии мы обычно создаем контуры предметов, а вот штрихи помогают нам создать объем предмета на рисунке, проложить тени, придать изображению форму.

Легкие штрихи, созданные слабым нажимом грифеля, дают светлый тон; при более сильном нажиме карандаша мы получаем более темные штрихи, которые дают нам возможность создать эффект плотной тени и глубины. Чем меньше рисунок, чем больше на нем мелких деталей, тем более короткие и тонкие штрихи мы будем использовать.

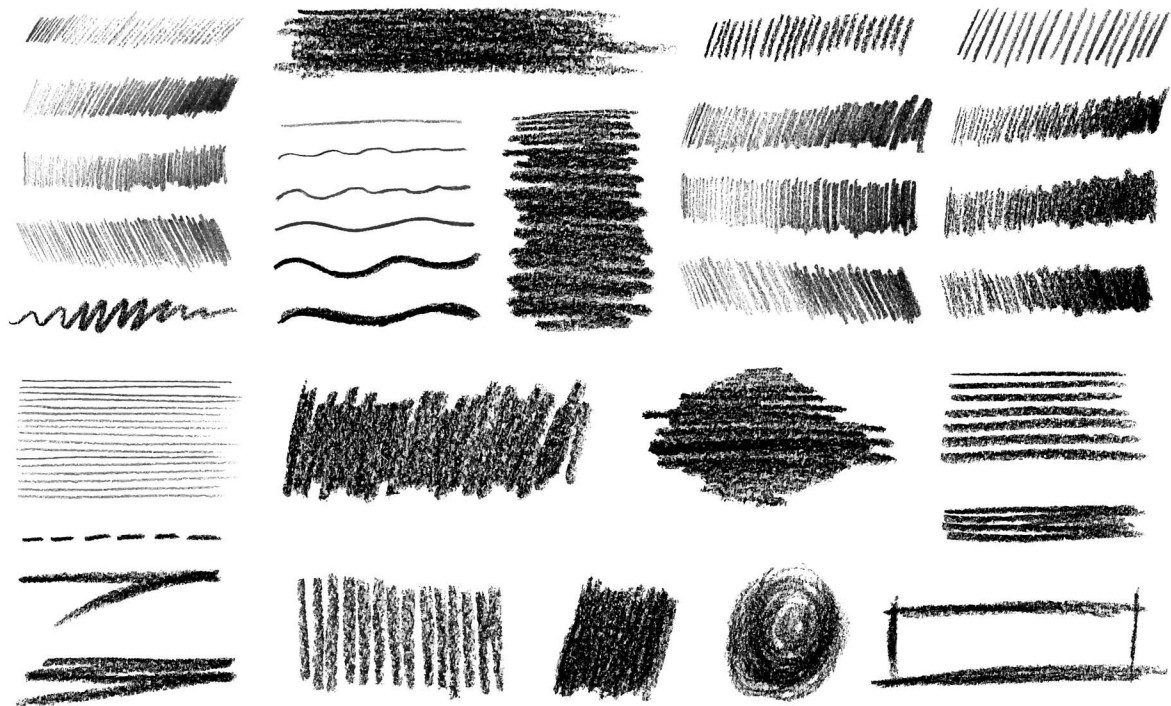
Очень разные изобразительные эффекты можно получить при помощи одного только простого карандаша.

Есть важное правило: штриховать всегда начинаем с самых темных мест и продвигаемся к более светлым. В противном случае может получиться, что нам нужна еще более темная тень, а возможности карандаша уже исчерпаны

Если опыта у вас пока немного, то, прежде чем приступать непосредственно к рисованию, познакомьтесь с основными правилами. Они таковы:

- Не напрягайте кисть, в которой держите карандаш. Не возите рукой по бумаге – это не только затрудняет работу, но и приводит к размазыванию уже нарисованного.
- Не сжимайте карандаш слишком сильно и не держите его слишком близко к грифелю.
- Не нажимайте изо всех сил на бумагу: есть риск таким образом повредить ее верхний слой и сломать грифель карандаша. Именно поэтому не рекомендуется использовать слишком твердые карандаши: линию они дают бледную, а усилие для рисования приходится прилагать значительное.
- Потренируйтесь в рисовании разных видов штрихов и линий. Короткие, длинные, закругленные, жирные, тонкие, темные, светлые...
- Не забывайте при создании всевозможных видов штрихов и линий использовать возможности и разные позиции карандашного грифеля.

Если говорить об азиатских комиксах (манге, манхве, манхуа), то они, так же как и любые другие, основаны на тщательной проработке характерных черт каждого персонажа: они должны быть узнаваемы. Так годится ли скетчинг, суть которого – быстрое исполнение рисунка, для создания подобных иллюстраций? Конечно.

Во-первых, суть скетчинга в том, чтобы за короткое время создать изображение с максимально достоверной характеристикой того, кого мы рисуем. Во-вторых, ваши скетчи могут служить подготовительной работой к созданию более проработанных рисунков в стиле комикса. Так что никакого противоречия нет.

Еще один популярный вопрос: «А почему вы рекомендуете постоянно что-то зарисовывать с натуры? Ведь комикс часто бывает фантастическим, его персонажи далеко не всегда похожи на реальных людей... Так зачем мне рисовать людей, деревья, собак и кошек?» Это так, но, например, законы светотени, перспективы, композиции в создании комиксов будут теми же, что и при создании классического натюрморта или портрета. Хотя, конечно, они могут утрироваться – и об этом мы поговорим отдельно. Поэтому художникам, создающим комиксы, нужны ровно те же знания и умения, что и приверженцам классики. А их даст только практика.