

Содержание

Предисловие	6
Вступление	7
Необходимые инструменты	11
Техники рисования	16
Упражнение для разминки: <i>поиск изображения в линиях</i>	19

ЧАСТЬ 1: УРОКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 21

День отличной прически	22
Тина-осьминожка	26
<i>Как обрести вдохновение и преодолеть внутренние барьеры</i>	31
Пушистые шмелики	32
Лунный лучик и я	36
Элегантный Дэрил	40
Маскарад	44
Добавление цветов	50
Хищный оскал	52
Мальчик с божьими коровками	56
Арбузное безумие	60
Злой цветок полевой	64
Солнечные объятия против апатии	68
Мадам Бабочка	72
Капитан Грибной капюшон	76

ЧАСТЬ 2: УРОКИ СРЕДНЕГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 81

Семья пушистых шмеликов	82
Котейки	86
Дерзкий мальчик-вампир и его питомцы	90
Леопард, меняющий пятнышки	94
Маленькая и милая меховая феерия	98
Принц-лев	102
Ангелина	106
Дружба с подводными друзьями	110
Вернемся к нашим барашкам!	114
Пух и пушинки	118
Принцесса-лягушка	122
Сердца повсюду	126

ЧАСТЬ 3: МАСТЕР-КЛАССЫ 131

Пчелиное безумие	132
Безусловная любовь	136
Объятия в облаках	142
Игры грифона	148
Танцы с драконами	152

Вот и все! 158

Указатель 159

Предисловие

Я думаю, что у нас, профессиональных художников, есть одна очень важная обязанность — помочь будущему поколению обрести собственный стиль. Искусство — это удивительный инструмент, способ самовыражения и механизм преодоления трудностей. А еще — прекрасный дар, которым всегда можно поделиться. Мне нравится быть творцом нового тысячелетия, потому что современный мир искусства характеризуется инклюзивностью. В отличие от творчества прошлых поколений, в значительной степени строившегося на принципах загадочной иерархии, мы, художники цифровой эпохи, осознали ценность общения с другими людьми, искренности и окружающей нас действительности. Камилла Д'Эррико воплощает подобный подход; она отдает всю себя взаимодействию с другими художниками, а также учит их новым способам выражения своего «я» и совершенствования навыков.

Камилла — одна из самых трудолюбивых художниц среди тех, кого я знаю; нас объединяет неутолимая страсть к постоянному созиданию. В мире, где существует множество преград для художников — и еще больше преград для женщин, — Камилла смогла найти для себя место. Делиться работами и техниками рисования очень трудно. Это требует огромной смелости и уверенности. Камилла бескорыстно делилась идеями на протяжении всей карьеры и открыла дверь в мир искусства для многих. Ее милые, причудливые персонажи и мягкость тонов поднимают настроение и напоминают о том, что красота — в глазах каждого и каждой из нас. Ее творчество завораживает. И я безмерно благодарна за то, что живу на одной планете в одно время с ней, а также за то, что могу назвать ее своим другом! ♥

МЭБ ГРЭЙВЗ

Вступление

Большие глаза, лоснящаяся шерсть, кошачьи уши и тело со щупальцами... Подождите... Такого же не бывает! Однако в мире поп-сюрреализма это абсолютно нормально!

Самое прекрасное в искусстве, помимо милых персонажей и симпатичных животных, — возможность самовыражения. Уроки рисования поп-манги отправят тебя в глобальное путешествие и откроют новые интересные способы самовыражения через рисунок.

Порой любому человеку может понадобиться небольшой толчок в процессе творчества. Вот тут-то и пригодится моя книга. Я знаю, каково это — только начинать учиться рисовать. Сама я рисую уже о-о-о-о-о-о-очень давно и, тем не менее, все еще учусь. Многие из того, что ты увидишь на следующих страницах, — уроки,

которые мне пришлось усвоить. В книге ты найдешь советы, основанные на полученных мной и бережно накопленных в течение долгих лет знаниях. А еще информацию о способах творческого саморазвития и, что самое важное, подсказки. Они помогут тебе получать удовольствие, изучая новый художественный стиль.

Я разработала серию пошаговых упражнений — так что, пройдя все этапы, ты сможешь сформировать свой уникальный почерк в стиле поп-сюрреализма. Они выстроены по принципу «от начального уровня к среднему», затем можно приступать к мастер-классам. Важно постепенно переходить к более сложным и трудным рисункам. Ты узнаешь, как нарисовать пушистых пчел, девочку с кошачьими ушками, мальчика-вампира в необычном сюрреалистическом стиле, а также многое другое!

ПОП-МАНГА: ЧТО ЭТО?

Чтобы дать определение невероятно забавному стилю поп-манга, давай начнем с понятия «манга». Это слово, которым японцы называют комиксы. С течением времени манга превратилась из рисунков на дереве в популярное увлечение в формате многосерийных историй, ставших важной частью мировой культуры. Как правило, манга рисуется в черно-белом цвете. Мангаки (художники манги) изображают персонажей с большими головами и глазами, причем глаза настолько огромны, что вызывают вопросы с точки зрения физиологии. В манге глаза — не просто зеркала души... А самые настоящие зеркальные витрины!

Лично я люблю мангу не только за круглощеких, похожих на херувимов персонажей в школьной форме, но еще и за их фантастические прически и причудливые выражения лиц. Кроме того, можно очень легко, буквально по щелчку пальцев, перейти от серьезных персонажей к мультяшным образам. Ведь манга не имеет границ!

Теперь пришло время объяснить, что такое «поп» в понятии «поп-манга»! Благодаря этому аспекту рисовка манги превращается из милой в сюрреалистичную. «Поп» — сокращение от «поп-сюрреализм». То есть современный стиль североамериканского искусства, зародившийся в Лос-Анджелесе в 1970-х; именно тогда мрачный мультяшный панк-арт лубброу превратился в причудливый, красочный и захватывающий поп-сюрреализм, стирающий границы между работами в стилях лубброу и хайброу.

Можно считать поп-сюрреализм смешением поп-культуры и творчества Сальвадора Дали! Это мир, где существуют киты-шмели, русалки с ангельскими крыльями, а девочки и мальчики ходят на руках по ярмарочной площади, оформленной в стиле Вилли Вонки.

Если соединить поп-сюрреализм и мангу, то получится художественный стиль, в котором я создаю иллюстрации. Пример — моя серия

Танпопо или даже веб-мультки, такие как мой комикс Давинчиби! Я нарушаю законы логики и физики, как и положено хорошему злодею. Ха-ха, да ладно, шучу! Никакая я не злодейка — скорее Безумный Шляпник. А знаете, что мне особенно нравится в поп-манге? То, что я могу смешивать два разных стиля и две совершенно разные культуры. Это арт-фьюжн, детка!

Теперь твоя очередь примерить на себя мою творческую роль и узнать, подходит ли она тебе. Если ты готов поэкспериментировать с реальностью, перевернуть естественный мир с ног на голову и научиться использовать в работе графит, то давай начнем! Заточи карандаши и смело погружайся в мир рисования в стиле поп-манга!

Здравствуйтесь,
мои милые друзья! Меня
зовут Матита, но вы можете
называть меня Мати! Я более милый
аналог Инку, моего троюродного брата
по материнской линии брата нашего
дедушки! Он помогал вам в освоении
поп-манги, а теперь моя очередь!
В общем, приготовьтесь к веселью,
малыши!

Необходимые инструменты

Я покажу тебе, как рисовать уникальную мангу в стиле поп-сюрреализма с помощью графитовых карандашей. Это один из наиважнейших инструментов, которые я использую в процессе рисования, как и многие художники! Существует огромное количество разных видов карандашей, поэтому я расскажу тебе о том, какими пользуюсь лично я. Ты можешь рисовать практически чем угодно. Но для конкретного стиля рисования поп-манги есть наиболее подходящие карандаши; об их видах, о типах грифелей и о том, как ими лучше пользоваться, читай на следующих страницах.

«Матита»
в переводе с итальянского
означает «карандаш». Милота!
Прямо как я!

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ГРИФЕЛЬНЫЕ КАРАНДАШИ?

Лично мне нравится рисовать механическими карандашами. Здорово иметь под рукой инструмент, не нуждающийся в заточивании. Я просто щелкаю, щелкаю, щелкаю, щелкаю — и вуаля, появляется новый свежий грифель.

Однако есть и некоторые минусы. Грифель механического карандаша довольно хрупкий. Если ты уронишь карандаш, графит внутри может легко рассыпаться. Кроме того, трудно определить, что у тебя вот-вот закончился грифель. (Я рекомендую всегда носить с собой по возможности дополнительный набор грифелей.) У любого механического карандаша есть собственные уникальные вес, толщина, длина и стиль. То, что нравится одним людям, может оказаться не по нраву другим, но сама я люблю разнообразие! В мире нет двух одинаковых рук, поэтому протестируй несколько карандашей, чтобы найти тот, что лучше всего тебе подходит и идеально лежит в руке.

Так называемый грифель в карандашах на самом деле является графитом. Когда-то давно карандаши наполняли свинцом. Но в XVI веке в Англии было обнаружено крупное месторождение нетоксичного графита, и со временем он заменил свинец. Сегодня люди употребляют термины «грифель» и «графит» как взаимозаменяемые. Я использую термин «грифельный карандаш» для обозначения деревянного карандаша, чтобы отличать их друг от друга.

Грифельные карандаши отличаются прочностью и очень популярны. Регулировать толщину их кончиков гораздо проще. При производстве используется целый ряд самых различных грифелей, о которых я расскажу чуть позже. Наличие разнообразных вариантов — фантастическая возможность, позволяющая раскрыть наш творческий потенциал в полной мере.

Тем не менее, чтобы кончик карандаша оставался острым, тебе понадобится хорошая точилка (ведь постоянно менять их — гораздо

дороже). А еще от таких карандашей остается много следов, поскольку при каждой заточке от них отслаиваются целые кусочки.

Различные типы грифеля

Механические карандаши классифицируются в зависимости от толщины их грифелей: 0,3 мм (самый тонкий), 0,5 мм, 0,7 мм и даже 0,9 мм (самый толстый). Чем толще грифель — тем толще линии. Чтобы детализировать рисунок, ты можешь рисовать разными карандашами с разными грифелями.

Грифельные карандаши представлены в огромном ассортименте, основанном не только на различиях по толщине, но также и по мягкости/твердости графита. Что это значит для тебя как для художника? Все просто. Твердый грифель дает светлую линию. Соответственно, чем мягче грифель, тем темнее след. Твердые грифели выпускаются с маркировкой в зависимости от степени твердости: от H до 10H (по возрастанию). Мягкие же обозначаются следующим образом: от B до 10B. Карандаши с маркировкой F и HB находятся в середине спектра между H и B, при этом F — немного тверже, а HB — немного мягче. Вот видишь, что я имею в виду, когда говорю, что грифели бывают совершенно разные!

Посмотри, как много линий разной толщины, — и все они для того, чтобы получился я! Изменение толщины линии позволяет изображать все детали!!!

ИЗОБИЛИЕ ЛАСТИКОВ

Одним из главных преимуществ использования карандашей является возможность ликвидировать ошибки. Как ты уже догадываешься, существует огромное количество разнообразных ластиков. Я не буду описывать их все. Остановлюсь на тех, которыми пользуюсь сама, и добавлю от себя еще несколько рекомендаций.

Белые ластики

Лучше всего использовать белый ластик. Это мой самый любимый вид. Он превосходно стирает карандашный след и собирает тонны графита даже при легком нажатии. Однако чем сильнее ты прижимаешь ластик к поверхности, тем выше шансы повредить бумагу. Имей под рукой дополнительный лист, чтобы можно было смахнуть туда остатки ластика после того, как сотрешь ненужное. Так ты не перенесешь остатки графита с ластика обратно на рисунок и не испачкаешь его.

Ластики для механических карандашей

Ластики для механических карандашей отлично корректируют мельчайшие детали. Такие инструменты отличаются высокой точностью

удаления следов от карандаша, поэтому их полезно иметь на случай, когда нужно устранить недочеты, не поддающиеся обычным широким ластикам.

Резиновый тянущийся ластик (клячка)

Профессиональный тип ластиков, служат они очень долго. Благодаря своей форме резиновый ластик легко самоочищается. Нужно просто растянуть его, как тесто для пиццы. Лучший вариант, если тебе не хочется, чтобы кусочки ластика разлетались повсюду после его использования. Он также хорош тем, что ему можно придать необходимую форму и стереть самые маленькие и труднодоступные фрагменты.

Ластик из каучука

При использовании от него остается очень много крошек, похожих на измельченный сыр. Тем не менее каучуковый ластик идеально подходит для использования на тонкой бумаге. Нажимать на него нужно совсем аккуратно. Он изготовлен таким образом, чтобы рассыпаться при использовании, поэтому чем сильнее ты на него нажимаешь, тем быстрее он крошится. Зато ты точно не помнешь бумагу.

БУМАГА

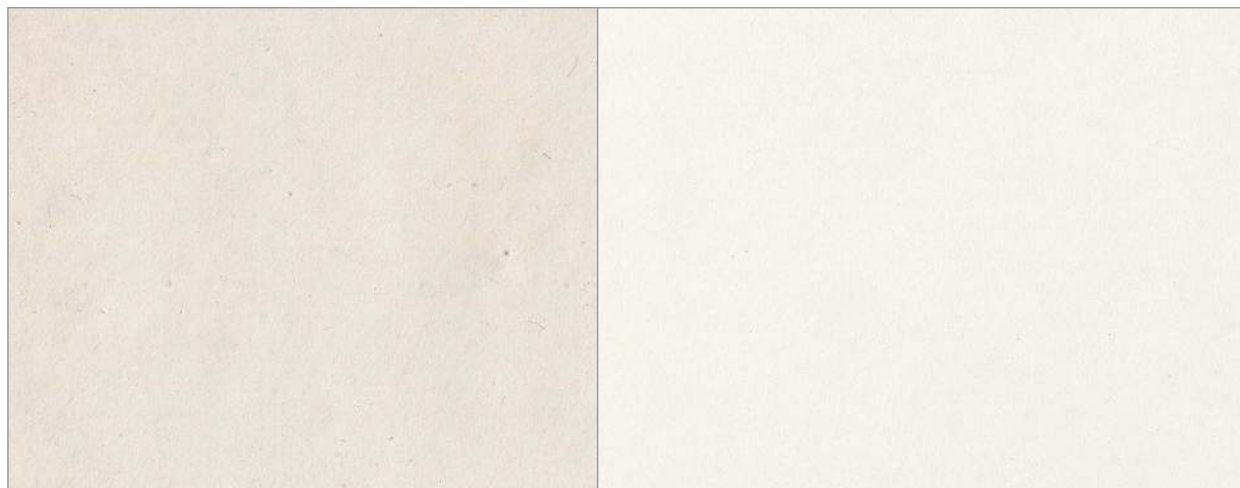
От поверхности бумаги зависит то, как будет выглядеть рисунок. Поскольку существует огромное множество различных типов бумаги, я хочу упростить тебе задачу и рассказать, чем пользоваться лично я.

Но сначала надо познакомиться с некоторыми техническими терминами, которые помогут тебе выбрать подходящую бумагу. Вес/масса бумаги определяется ее толщиной. В американской системе вес бумаги измеряется в фунтах, в то время как в метрической системе выражается в граммах на квадратный метр.

Легкая бумага может иметь плотность около 80 г/м². Более плотная картонная бумага — 220 г/м². Конкретный пример: стандартная бумага для домашнего принтера (Bond) отличается относительно небольшой плотностью (обычно 80 г/м²). Бумага для изготовления плакатов обладает плотностью 170 г/м².

При рисовании лучше использовать более плотную бумагу. Так ты снизишь риск повредить лист или помять, не говоря уже о том, что так ты точно его не продырявишь и не испортишь окончательно! Я рекомендую использовать бумагу плотностью около 130 г/м².

Текстура определяется гладкостью или шероховатостью бумаги. Чуть ниже слева изображен пример текстурированной бумаги. Пример справа — абсолютно гладкая бумага. Некоторые виды бумаги имеют определенную текстуру, затрудняющую рисование графитовыми карандашами. Если бумага слишком глянцевая, то графит просто-напросто не будет на ней держаться. На противоположном конце спектра — сильно текстурированная бумага; она может мешать процессу рисования из-за чрезмерной фактурности и шероховатости. Некоторые виды бумаги (например, марки Yupo) на ощупь напоминают что-то масляное, мягкое и кремовое. И это правда! Прикосновение к ней похоже на прикосновение к детенышу единорога! Мягкость менее текстурированной бумаги позволяет графиту легко на ней держаться и «прилипнуть» к ней, но работа с ластиком на такой поверхности может быть проблематичной из-за ее чрезвычайной хрупкости, так что необходимо соблюдать особую осторожность. Мой любимый вид бумаги — что-то среднее между гладкой и текстурированной. Мне нравится использовать белоснежные листы, по текстуре напоминающие бумагу для домашнего принтера, но чуть плотнее, в диапазоне от 110 до 130 мг/м² (поэтому в целом они не такие хрупкие).

Техники рисования

Чтобы использовать графитовые карандаши, необходимо освоить некоторые техники рисования. Давай рассмотрим их. Для начала я покажу тебе, как с помощью затенения корректировать размеры нарисованных объектов (это мои любимые методы!).

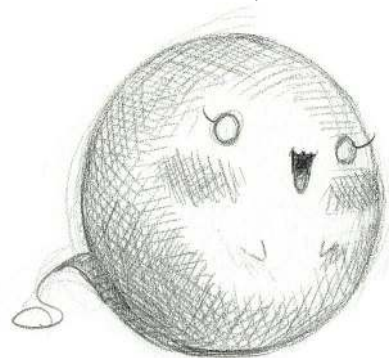
ПОПЕРЕЧНАЯ ШТРИХОВКА

Поперечный вид штрихования — это техника штриховки, подразумевающая наложение слоев диагональных линий друг на друга. В результате получается сетчатый узор, который можно применять для создания теней, а также для добавления текстуры.

Посмотри на меня! Разве не удивительно, как много существует способов нарисовать меня, работая только одним инструментом? Вот дела!

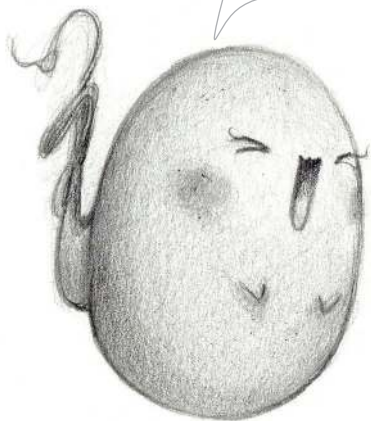
Щекотно, когда Камилла меняет направление линий, затеняя меня с помощью поперечной штриховки!

МЯГКАЯ ШТРИХОВКА

С помощью карандаша можно создавать прекрасное затенение, мягко и равномерно проводя грифелем по бумаге. Совершай круговые движения или наноси на бумагу прямые линии, медленно поворачивая лист по кругу. Так ты получишь отличный результат и отрегулируешь степень затенения рисунка. Только будь аккуратнее: не рисуй на слишком текстурированной бумаге, поскольку шероховатость поверхности может повлиять на равномерность штриховки.

Благодаря описанному типу штриховки я выгляжу таким трехмерным! Надеюсь, это даст мне шанс проявить себя с хорошей стороны!

РАСТУШЕВКА

Для данного крайне своеобразного способа затенения можно использовать кусочек бумаги или курительную палочку, подойдет даже твой собственный палец. Слегка нажимая на лист, перемещай по нему круговыми движениями бумагу/палочку/палец до тех пор, пока линии не станут размытыми. Техника позволяет добиться эффекта невероятной плавности линий, но после нее может быть грязновато, так что было бы неплохо иметь под рукой тряпочку для удаления остатков графита!

Растушевай аккуратнее, дружок!

