

Оглавление: **22** Рисуем лицо

Глава 2

4 Предисловие

6 Начинаем

Глава 1

8 Прежде всего

12 Традиционный рисунок

13 Веб-рисунок

14 Материалы для
традиционного рисунка
и немного советов

16 Материалы для веб-рисунка
и немного советов

18 Упражнения для разминки

20 От 2D к 3D

24 Форма лица и его строение

29 В профиль

32 Лицо в перспективе

36 Рот

38 Глаза

42 Нос

45 Уши

46 Мимика и выражение лица

50 Мужчины vs женщины

52 Пожилой vs юный

54 Волосы и прически

Глава 3

56 Как устроен волос

64 Тело и анатомия

Глава 4

66 Пропорции и базовые понятия

67 Упрощаем строение тела

70 Руки и ноги

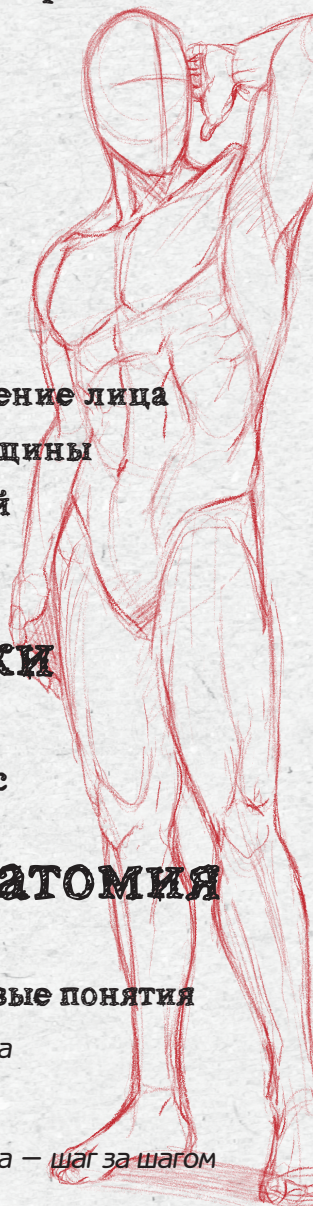
73 Упрощаем строение тела — шаг за шагом

75 Следующий уровень

77 Торс

78 Спина

79 Руки

- 82 Ноги
- 84 Кисти
- 90 Ступни
- 94 Таз и бедра
- 96 Грудь
- 98 Различное телосложение
- 99 Различная мускулатура
- 101 От «строительного материала» к анатомии
- 102 Верхняя часть туловища в деталях
- 104 Руки в деталях
- 106 Ноги в деталях
- 108 Тело в движении

110 Одежда и складки на ней

Глава 5

- 112 Как устроены складки на одежде

116 Позирование и динамика

Глава 6

- 118 Динамика
- 119 Контрапост
- 120 Ветер и энергия
- 122 Конструируем определенное положение тела

124 Перспектива и пространство

Глава 5

- 126 Рисуем в перспективе
- 130 Тело в перспективе

132 Конец начала

Глава 8

- 134 Твой собственный стиль
- 136 Творческий кризис и самосовершенствование
- 138 набросок иллюстрации
- 140 Как я делаю набросок иллюстрации
- 142 Заключительное слово
- 143 Об авторе

Привет! у тебя найдется минутка?

Меня зовут Марсель.

Я парень, который написал и нарисовал эту книгу. Поверь мне: текст на этой странице чрезвычайно важен для тебя. Может быть, он — самая важная часть во всей книге, поэтому я помещаю ее достаточно далеко от обложки.

Около 10 лет назад я был там же, где ты сейчас. Я прекрасно знаю, каково это — читать самоучитель по рисованию и хотеть стать лучше в этом деле. И не имеет значения, новичок ли ты или уже что-то умеешь, одну вещь тебе стоит держать в голове: рисование — это, в действительности, полностью вопрос практики. Неважно, манга ли это, мультик или реалистический рисунок, это скажут все, кто знаком с рисованием. Прочитав эту книгу, ты не сможешь самостоятельно начать рисовать в совершенстве. Но что почти никогда не говорится в подобных книгах и что я сам всегда упускал из виду, так это то, что это — абсолютно нормально!

Прочитав эту книгу, ты, вероятно, узнаешь, как нарисовать лицо или тело. Но когда у тебя не так много личного опыта в этом, это абсолютно нормально, что у тебя поначалу не будет получаться рисовать хорошо.

Это все равно что смотреть видео, как кто-то делает сальто назад. Ты, конечно, видишь, как это делается. Но самостоятельно ты не сможешь повторить его без практики. Одних знаний недостаточно — так и в случае с рисованием.

У меня тоже не врожденный талант (позже я покажу тебе пару своих старых рисунков). И одно можно сказать точно: рано или поздно ты достигнешь точки, когда ты будешь биться как рыба об лед. Так обстоит дело почти со всеми видами искусства. Но здесь я могу лишь порекомендовать тебе иногда возвращаться к этой книге. Прочитай эту и следующие страницы еще раз и всегда помни, что даже твои образцы для подражания когда-то начинались с набросков.

Ты читаешь книгу, написанную человеком, который в течение шести лет ежедневно рисовал мангу. Я на своем опыте убедился, что рутина и практика однозначно работают. «Практика — залог успеха» — такая избитая фраза. И если бы я ретроспективно хотел бы себе что-нибудь сказать, то это было бы: «Да, это правда». Но я, конечно, не могу повернуть время вспять и сказать это самому себе. Поэтому я говорю это тебе.

Поверишь ли ты в эти слова — зависит от тебя.

Удачи с этой книгой!

Я желаю тебе самого лучшего.

Теперь ты следующий.

Марсель (DlaS)

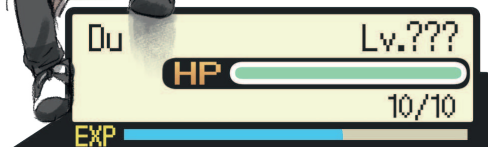
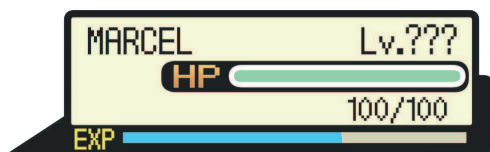

Начинаем

1

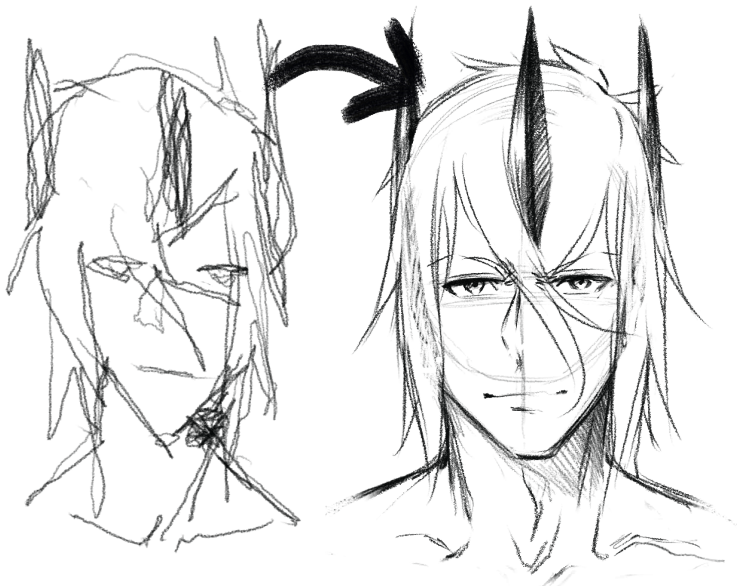

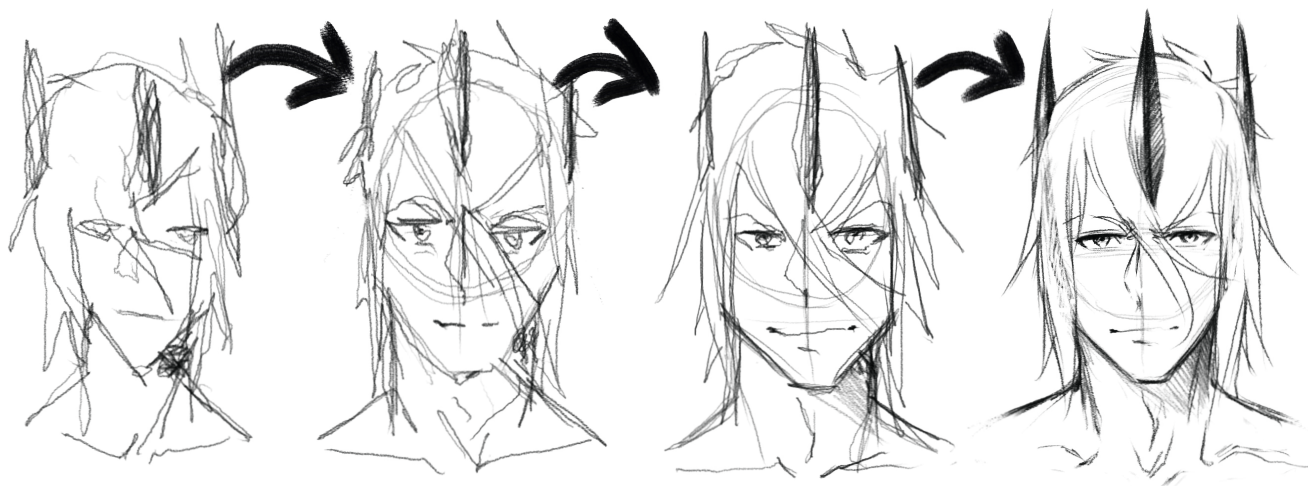
Прежде всего

Я бы хотел сказать, что в самом начале важно подумать о том, насколько хорошо вы уже умеете рисовать. Не бойся: неважно, как много (или мало) ты уже умеешь к этому моменту, я написал эту книгу так, чтобы каждый мог влиться!

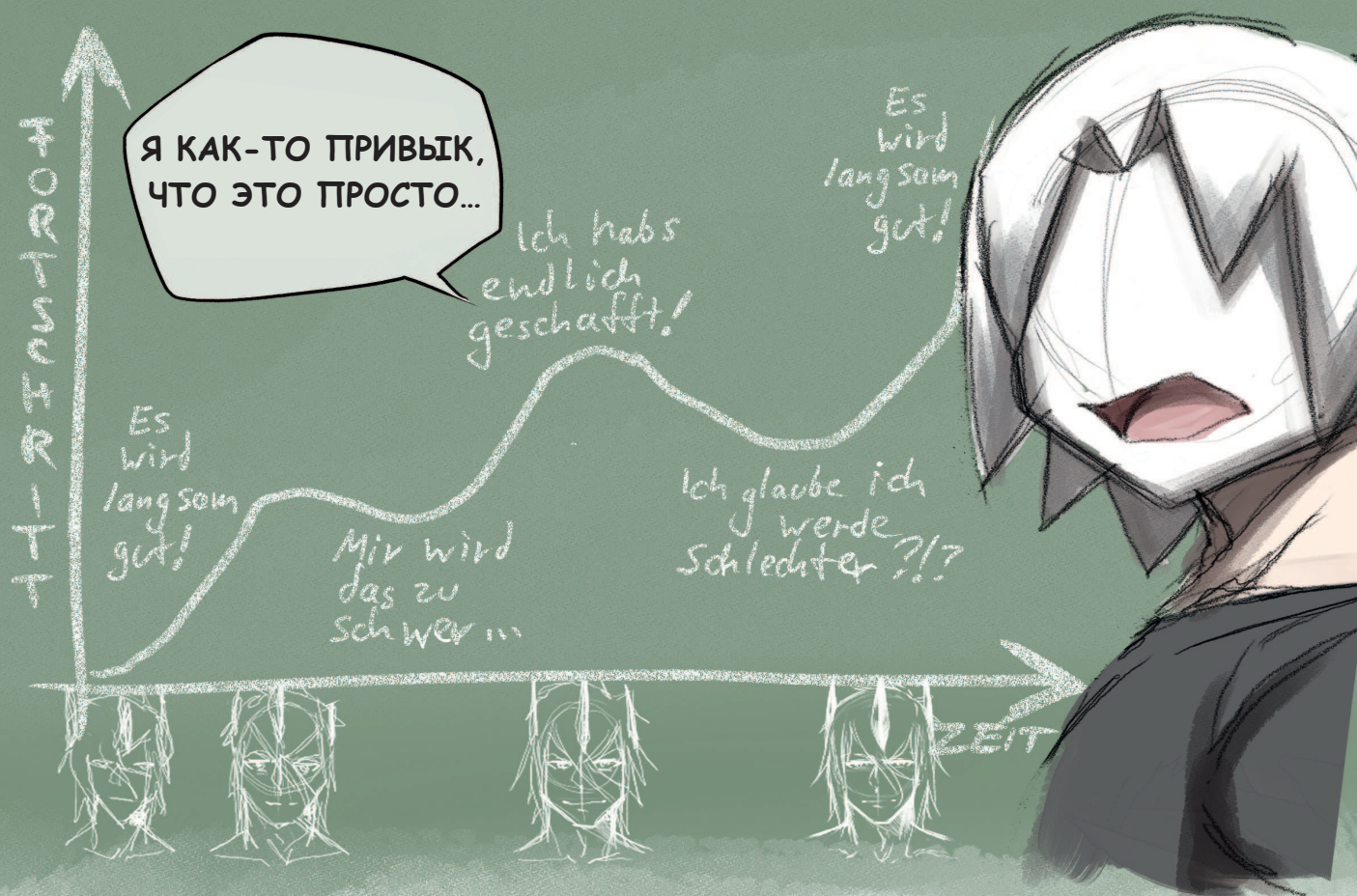
Моя цель заключается в том, чтобы ты шаг за шагом совершенствовался вместе с этой книгой. Многие книги и tutorиалы описывают прогресс примерно так:

Но это совершенно **нереалистично** на начальном этапе обучения рисованию. Поэтому новички быстро теряют интерес и разочаровываются. Ты будешь совершенствоваться шаг за шагом, как показано на этих рисунках:

Здесь ты видишь реалистичный прогресс, который может достигаться в течение нескольких недель или месяцев. Не стесняйся думать о том, как твой прогресс выглядит сейчас!

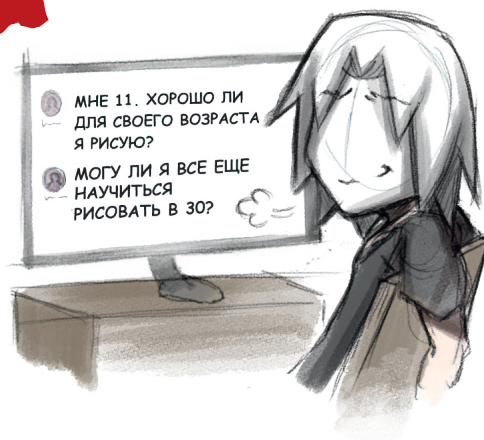

Выше я проиллюстрировал процесс обучения рисованию с помощью кривой обучения. Разочарование — это часть процесса и вполне нормальное явление даже для профессионалов. Если ты недоволен собой, то, конечно же, хочешь совершенствоваться! Вопрос в том, как ты с этим справляешься: позволяешь ли себе расстраиваться или используешь это как стимул для совершенствования?

Как говорится: ты будешь снова и снова думать, что тебе еще многому предстоит научиться вне зависимости от того, насколько ты уже хорош. Меня по-настоящему вдохновила простая цитата всемирно известного художника Микеланджело: *Ancora imparo* («Я продолжаю учиться»). Эту цитату он произнес, когда ему было 87 лет.

Кроме того, у каждого свой темп. Не спрашивай себя: «Хорошо ли для своего возраста я рисую?» и не сравнивай себя с другими людьми из своего класса или просто сверстниками. Некоторые люди уже с детства хорошо рисуют и много упражняются в этом. Другие во взрослом возрасте еще не нарисовали ни одного скетча. Так что если и есть что-то, о чем не стоит беспокоиться, так это «талант» или «способности». Никто не умеет рисовать с рождения. Кто-то учится очень быстро, кто-то медленнее — но тем не менее все должны сначала научиться.

Я тоже определенно не «талантливый», но с годами я лишь постепенно набирался опыта. Здесь ты можешь увидеть пример моего прогресса:

2020

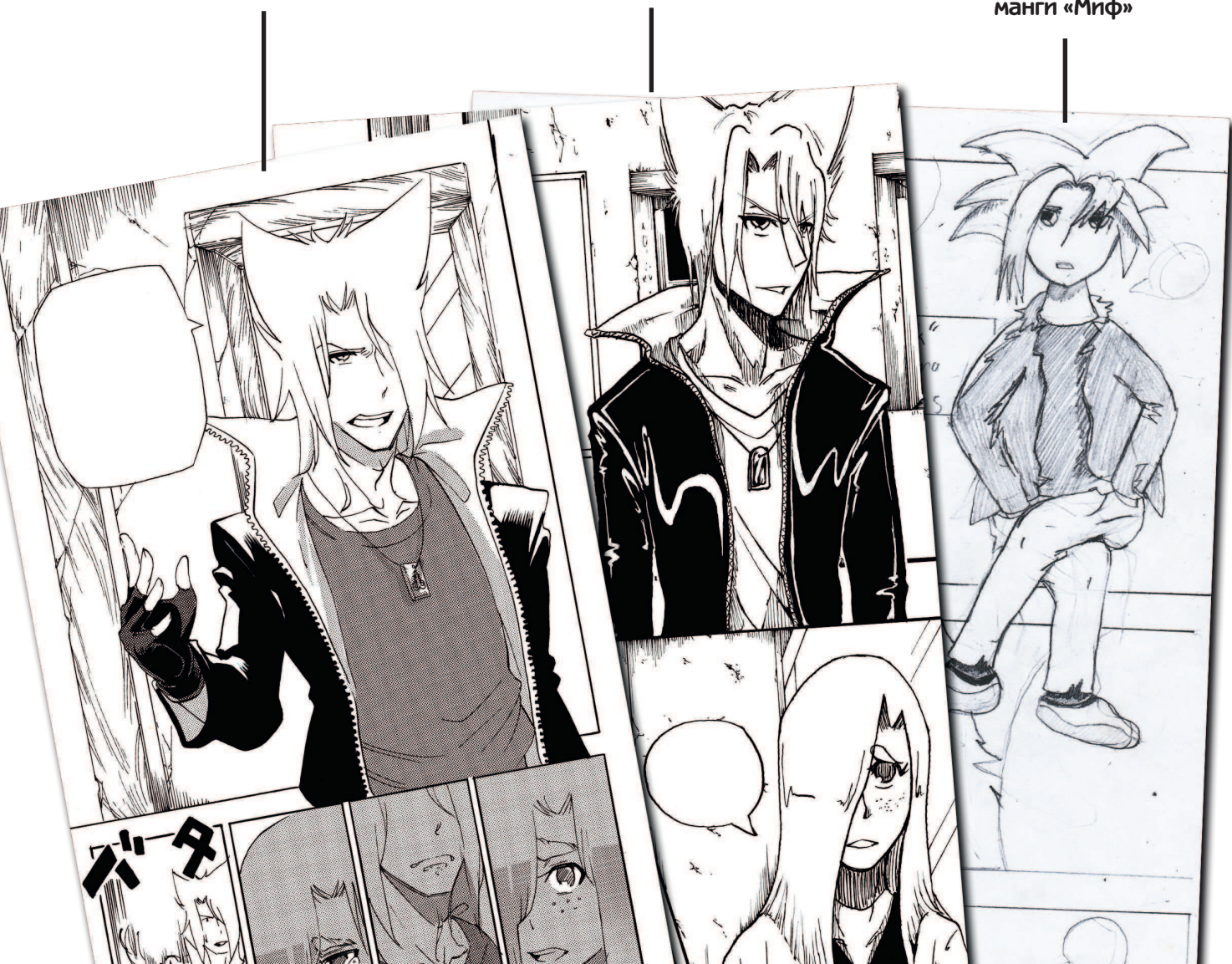
шестой том «Мифа»

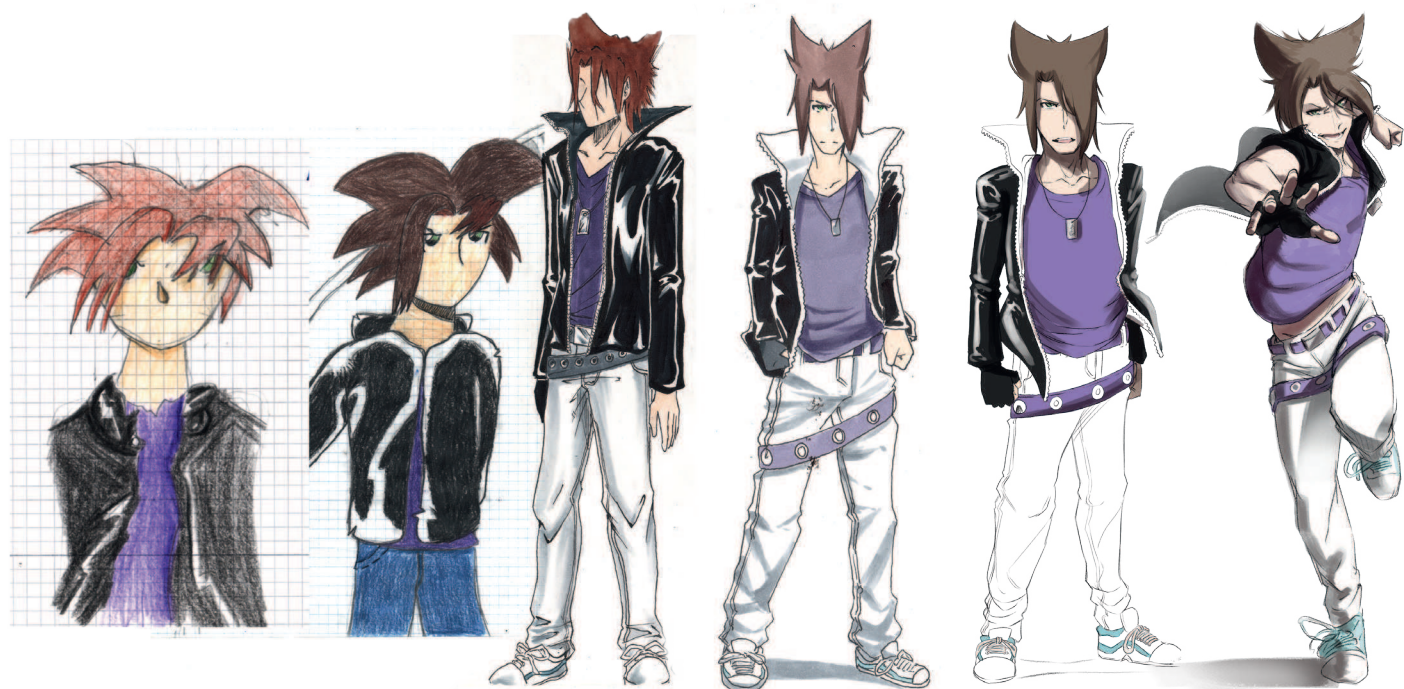
2015

первый том «Мифа»

2010

Оригинальная версия
манги «Миф»

2010

2012

2015

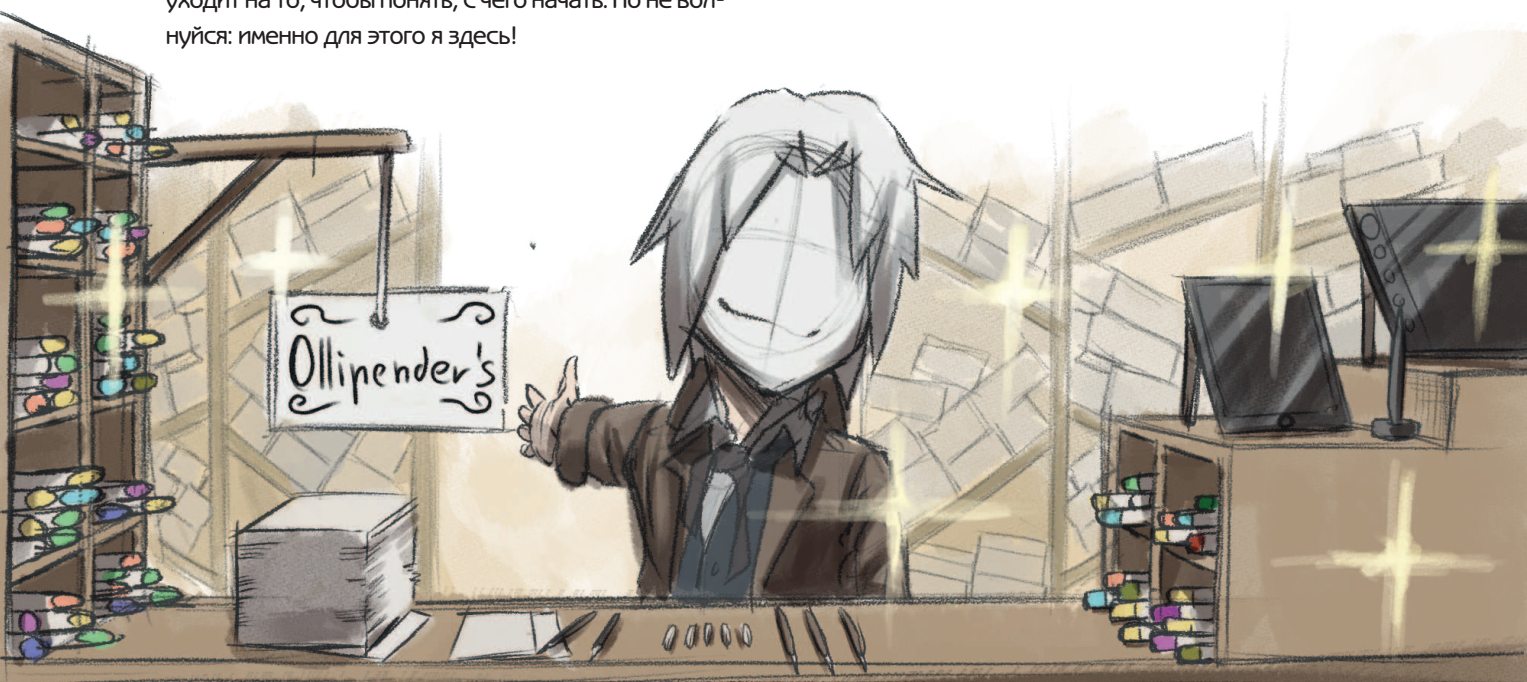
2018

2020

2022

Будь то эскизы персонажей, страницы манги или цветные иллюстрации: мне потребовались годы, чтобы прийти к тому, что мои рисунки мне в какой-то степени нравятся. На примере, приведенном выше, ты также можешь наглядно увидеть, как мои рисунки похожи на рисунки на кривой обучения, которую я показал вам на странице 9. Больше всего времени уходит на то, чтобы понять, с чего начать. Но не волнуйся: именно для этого я здесь!

В этой книге я расскажу о некоторых вещах, которые мне хотелось бы знать гораздо раньше. Я также точно знаю, с чего начать, — но прежде всего нужно подумать о материале! Итак, давай начнем с этого и определимся, какой носитель тебе больше подходит. Я дам небольшой совет по этому поводу...

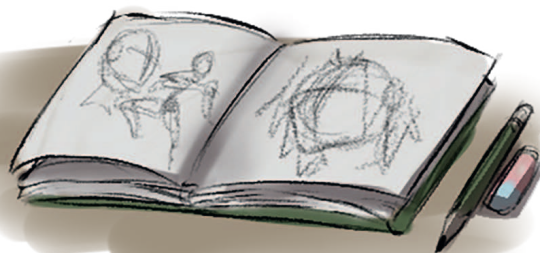

Традиционный рисунок

Я сам предпочитаю традиционный рисунок карандашом на бумаге. Я также с большей охотой раскрашиваю свои рисунки традиционно — акварелью, вместо того чтобы делать это на компьютере. На это тратится больше времени и денег, но уникальный и естественный вид акварели, как правило, стоит того.

Карандаш и бумага, безусловно, не помешают научиться рисовать, ведь почти все знаменитые рисовальщики начинали именно с этого. Кроме того, это очень дешево, теоретически для начала работы достаточно даже шариковой ручки и листа бумаги.

Чтобы практиковаться в рисовании, материалы не должны быть дорогими или роскошными, они просто должны работать — практически как инструмент!

Тебе прежде всего стоит выбрать традиционное рисование в этих случаях:

- пока не имеешь много денег;
- любишь работать просто, не используя большое количество разнообразных инструментов;
- в целом не очень любишь работать за компьютером;
- не очень уверен в том, что хочешь серьезно развиваться в рисовании;
- для тебя важно, чтобы рисунок существовал только в одной «оригинальной» версии.

Веб-рисунок

Веб-рисунок может доставлять действительно много удовольствия. Поначалу для многих людей эта форма может быть непривычной, но спустя пару дней вы освоитесь, и веб-рисунок станет чрезвычайно не затратным по времени и финансам.

Веб-рисунок становится все популярнее, и мне нравится, что к настоящему времени подавляющее большинство устройств и программного обеспечения, представленных на рынке, работают достаточно хорошо.

В этой среде тем более верно, что важен не материал, а человек, который его использует! Я уже работал практически со всеми типами планшетов и могу сказать, что на всех них можно добиться абсолютно одинаковых результатов. Все зависит только от того, кто держит планшет в руках.

Тебе прежде всего стоит выбрать веб-рисунок в этих случаях:

- для тебя не проблема, что поначалу нужно потратить какое-то количество денег;
- ты уверен, что хочешь совершенствоваться в рисовании;
- эффекты и игры ты находишь классными и интересными;
- ты в целом увлечен компьютерами и различными программами;
- ты любопытен и постоянно хочешь учиться чему-то новому.

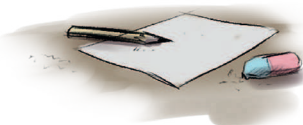
Материалы для традиционного рисунка и немного советов

Если вы интересуетесь традиционным рисованием, то вот мои рекомендации по выбору материала для начала и обзор всего, что я использую. Многие из них, например тушь или акварель, я бы точно не рекомендовал для начинающих, лучше посмотрите мои уроки на YouTube, прежде чем покупать их!

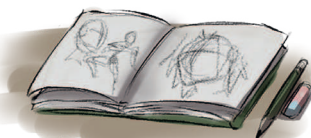
Если вы хотите узнать больше о моих материалах, например марку или цены, вы можете найти список всего моего оборудования на моем сайте:

www.drawinglikeasir.de/Material

Мои рекомендации:

Найди всего лишь простой карандаш и бумагу, чтобы поупражняться. Неважно, какой твердости и какой марки. Пока не думай об этом. При работе с более дорогими материалами иногда возникает страх или опасение испортить что-то ценное. Ну, и ластик, конечно, тоже не помешает.

Когда ты захочешь, в качестве следующего шага ты можешь приобрести скетчбук, чтобы иметь возможность отслеживать свой прогресс. Если после этого вам в руки попадет карандаш твердости HB, то вы уже двигаетесь в правильном направлении.

Как только вы почувствуете, что готовы, можно купить лайнеры для того, чтобы обводить рисунки. Лайнеры не обязательно должны быть дорогими, я сам пользуюсь довольно дешевыми.

В этой книге я не буду углубляться в тему рисования и раскрашивания, но вы можете начать думать о том, какое средство вам больше нравится. Многие начинающие художники предпочитают выбирать маркеры, поскольку с их помощью можно быстро и легко добиться аниме-эффекта.

Мои материалы

Механический карандаш и ручка-ластик

За годы рисования я перешел от классических карандаша и стерки к механическому карандашу и ручке-ластику. Это определенно помогло, когда я при создании серии манги рисовал маленькие детали на заднем плане, поскольку с ними можно работать точно.

Лайнер, тушь и перо

В Японии манга традиционно рисуется пером и тушью, что я и делал, начиная со второго тома. Однако перья, например, очень дорогие, поэтому для обычных иллюстраций я предпочитаю использовать лайнеры. Когда и что использовать — зависит от рисунка.

Акварель и кисть

Пока что больше всего мне нравится рисовать акварелью. Многие люди удивляются, что с ее помощью можно создавать не только пейзажи или портреты, но и рисунки в классическом для аниме и манги стиле. Акварель крайне недооценена.

Материалы для веб-рисунка и немного советов

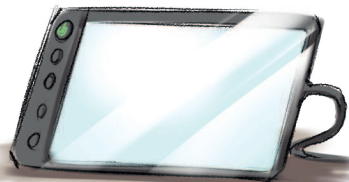
Для веб-рисунка тебе в действительности не нужно многое — но несмотря на это, я с удовольствием дам тебе обзор на то, какие планшеты можно использовать и что я сам использую в данный момент.

Самое важное (как уже отмечалось выше): почти все планшеты и программные обеспечения позволяют делать базовые вещи — рисовать, обводить

и раскрашивать. Так что не стоит сходить из-за этого с ума. Также здесь ты найдешь, если тебя интересует более подробная информация, например, марки продукции, которую использую я, и цены на нее:

www.drawinglikeasir.de/Material

Мое оборудование:

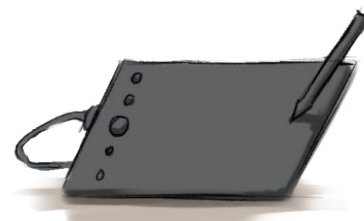
Графический планшет
с монитором

Графический планшет с экраном подключается к компьютеру и используется в качестве второго монитора. Я использую этот планшет чаще всего. Они бывают разных размеров, но я бы рекомендовал планшет с диагональю не более 16 дюймов. Слишком большой планшет сложнее в обращении. Кроме того, от размера не зависит столь многое.

Планшет

Мобильный планшет — это, например, iPad, для которого можно приобрести карандаш для рисования. Это отличный вариант для начинающих! Я сам использую этот планшет, потому что мне нужно больше места для различных функций. Но для начинающих, у которых еще нет хорошего ПК, это действительно отличный выбор!

Планшет без экрана

Пожалуй, наименее популярный вариант. Эти планшеты стоят совсем недорого, но поначалу очень сложны в использовании. Вы подключаете устройство к компьютеру и рисуете на нем, глядя на экран компьютера. Многие профессионалы рисуют с помощью таких планшетов. Я тоже долгое время работал с таким планшетом. Самое приятное в нем то, что во время рисования вы сидите прямо и у вас не болит спина.