

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2017 году я провёл презентацию для Copic South Africa в местном арт-магазине Herbert Evans, трансляция которой проходила в Инстаграме. Вскоре я начал получать бесконечные вопросы от некоего пользователя с ником Ladowska. Она очень заинтересовалась тем, как я рисую, и мы продолжили общение после презентации. С тех пор мы показываем друг другу свои работы, даём обратную связь, советы, делимся своими переживаниями и опытом, поддерживаем друг друга в тяжёлые моменты и просто болтаем почти каждый день. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что Асия — самый важный человек в моей жизни художника. Жизни, которая была бы без неё... скажем так, куда более пустой. Мы с Асией через многое прошли, поэтому мне повезло увидеть, как сильно она выросла — не только как профессионал, но и как личность. Асия приняла пугающее решение оставить комфортную работу штатного графического дизайнера, чтобы стать художником-фрилансером и посвятить себя собственному творческому пути.

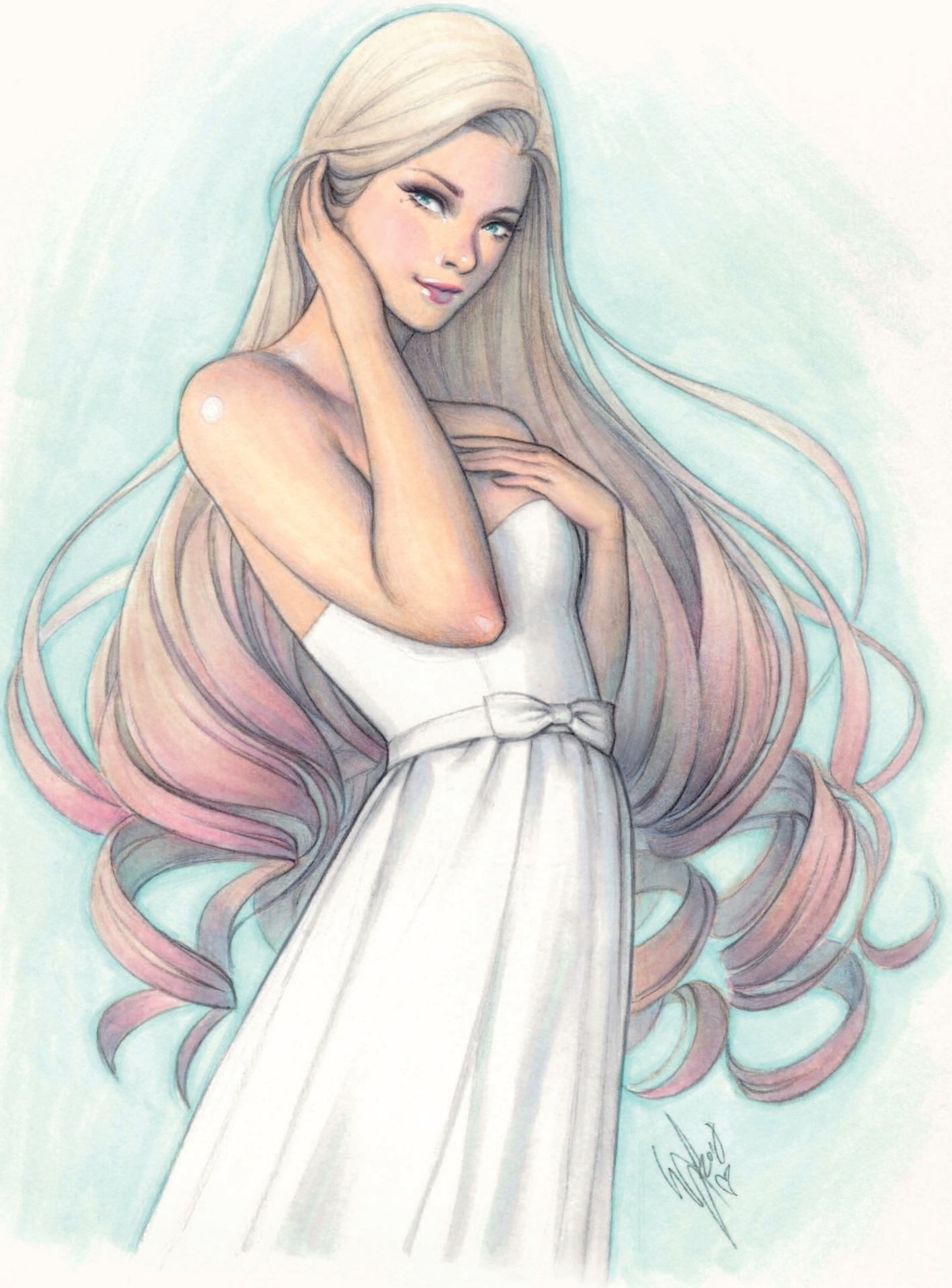
Невозможно описать словами то, как сильно вдохновляет тесное общение с тем, кто настолько страстно увлечён творчеством и постоянно выводит его на новый уровень. Асия невероятно трудолюбива, постоянно учится и бросает вызов собственному мастерству. Она достаточно целеустремлённая, чтобы достичь своих целей не смотря на любые препятствия.

Я имею честь представить вам невероятно важную веху в её творческой жизни — потрясающее олицетворение всей напряжённой работы и пылкой любви Асии, которой она поделится с вами и всем миром в своём первом артбуке.

Во время создания этой книги было потеряно много сна и здравомыслия, но Асии удалось показать, что это — следующий уровень, к которому она стремится. Я убеждён, что вы насладитесь каждой страницей и вынесете из книги ценную расширенную художественную грамотность, которая и вам поможет перейти на новый уровень мастерства.

Асия, ты на вершине и поднимаешься всё выше.

С любовью, Уоррен Лоу

ВВЕДЕНИЕ

Моё увлечение персонажами с большими глазами и острыми подбородками началось в раннем детстве, когда я ещё даже не знала, что такое «манга». Там, где я жила, этот стиль не был популярным, поэтому научиться ему мне казалось нереальным.

Я помню, как принесла свои первые, вдохновлённые мангой рисунки на обзор портфолио к одному признанному и уважаемому преподавателю рисования в 2004 году, за несколько лет до подачи документов в старшую школу искусств. Тогда я услышала лишь это: «Если ты продолжишь рисовать мангу, то не поступишь ни в одну художественную школу». Мне стало стыдно, я спрятала свои рисунки и много лет не рисовала в таком стиле. Вместо этого сосредоточилась на рисовании пейзажей и натюрмортов, ведь именно к ним меня подталкивали окружающие.

Где-то в 2014-м я нашла в интернете несколько художников, чьи работы абсолютно поразили меня. Каждый раз, когда они выкладывали новые рисунки, моё сердце бешено колотилось, и я могла разглядывать их шедевры часами. В то время я ещё не осознавала, что это и стало тем моментом, когда я снова влюбилась в стиль «манга». Не успела я опомниться, как начала рисовать сама, пытаюсь подражать любимым художникам и в то же время постепенно создавая собственные проекты.

Я регулярно практиковалась и, наконец, в январе 2016 года, после плохого дня на работе (и не самого лучшего в университете), решила сделать то, что помогло мне пережить не столь приятный момент — сделала свою первую публикацию в Инстаграме ([Instagram.com/ladowska](https://www.instagram.com/ladowska)). Новый аккаунт стал символом нового периода в моём творчестве. Я создала его, чтобы выкладывать туда исключительно рисунки в стиле «манга». Решила наконец-то заняться тем, о чём всегда мечтала, и это сделало меня такой счастливой.

Решение завести страницу в Инстаграме стало лишь маленьким шагом, но именно он привёл меня к большим позитивным изменениям. Конечно, в самом начале я не получала никакой обратной связи, но и занималась больше для себя, так что не сильно переживала. Было здорово просто начать всё с чистого листа. Когда появились первые комментарии от незнакомых людей, я почувствовала себя лучше и действительно воодушевилась, потому что

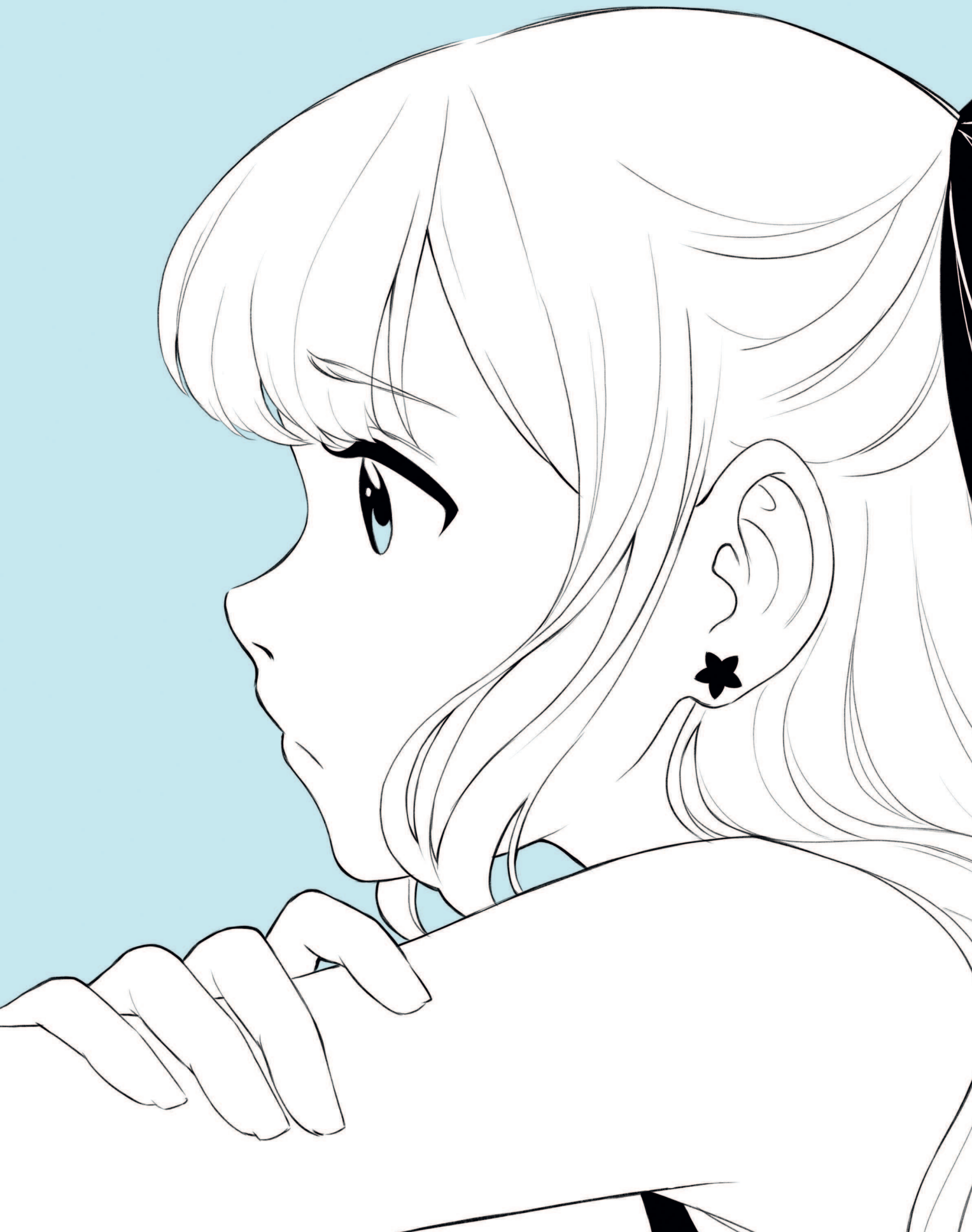
впервые в жизни людям нравились мои рисунки в стиле «манга»! Это было потрясюще, особенно после всех негативных слов, которые я слышала о манге. Я была не особо знакома с поклонниками этого стиля, но внезапно у меня появилось целое сообщество единомышленников в интернете. Теперь моя страсть — поддерживать людей, побуждая их заниматься любимым делом и следовать зову сердца. Всё потому что я верю: так мы создаём лучшее из возможного и становимся счастливыми.

В 2018 году я начала еженедельный Инстаграм-челлендж #SketchwithAsia, идея которого заключалась в том, чтобы найти влюблённых в своё дело людей со всего мира и замотивировать их на усердную работу и практику. Поскольку челлендж предполагает, что мы публикуем работы раз в неделю или две, это помогает нам (в том числе и мне) перестать откладывать рисование на потом — «когда у нас будет больше времени». Зачастую этот момент так и не наступает! То, что мы следуем определённой теме, спасает многих от страданий из разряда «Я хочу рисовать, но не знаю что!» Кроме того, челлендж помогает мне узнавать о проблемах, с которыми сталкиваются люди во время рисования, и позволяет мне рассказать, как избежать частых ошибок и улучшить конкретные навыки. И, наконец, благодаря соответствующему хештегу #SketchwithAsia я могу взглянуть на множество потрясающих работ и обрести собственную мотивацию!

Не могу поверить, что всего через три года после своей первой публикации в Инстаграме я могу представить вам свою первую книгу. В ней вы найдёте подборку моих иллюстраций, обзор подхода к созданию изображений, вдохновлённых мангой, а также немного мудрых слов о том, где я черпаю вдохновение и мотивацию. Кроме того, я рассказываю о проблемах, с которыми столкнулась на своём пути и предлагаю советы, которые сама была бы рада услышать перед тем, как начать путешествие в мир иллюстраций.

Это огромная честь — иметь возможность вдохновить так много людей своими работами, и я надеюсь, что с помощью этой книги смогу воодушевить других так же, как воодушевляла сама себя.

A stylized illustration of a person's hair and face in profile, facing right. The hair is depicted with thick, flowing white lines that create a sense of movement and volume. The face is shown in solid black silhouette, with a few white lines indicating the eye and nose. The background is a solid, light blue color. The overall style is graphic and modern.

ЗА КУЛИСАМИ

ОБО МНЕ

Я родилась и выросла в Польше, и искусство было важной частью моего детства (почти такой же важной, как попытки догнать бездомных кошек, чтобы погладить их, и рыбалка с папой!). Мне нравилось рисовать, потому что в детстве мало чем можно было занять свободное время. У нас не было компьютеров, смартфонов, планшетов или приставок, а на просмотр телевизора отводилось всего полчаса в день (всё равно там почти нечего было смотреть!). Нормальным считалось встречаться с другими детьми, чтобы поиграть на улице или вместе порисовать дома. И хотя наши возможности были ограничены, должна признать, что создание чего-то нового из ничего — будь то строительство городов из склеенных между собой спичечных коробков или заполнение чистых листов бумаги каракулями — чрезвычайно приятно, и мне нравилось этим заниматься.

Семья всегда поддерживала мой интерес к искусству наряду с множеством других видов деятельности. Мама записала меня в разные кружки: плавание, пианино, катание на коньках и английский язык... Однако больше всего мне нравились кружки по искусству. В конце концов я перестала ходить на остальные занятия и записалась в ещё несколько кружков по рисованию, которые должны были помочь мне сдать экзамены в художественный колледж.

Родители никогда не говорили мне, что я должна стать адвокатом или врачом, поэтому когда я решила стать художником, то не услышала никаких возражений. Все колебания и сомнения на тему, смогу ли я так состояться в жизни, были лишь у меня в душе.

Закончив колледж, я поехала в Англию, чтобы продолжить заниматься рисованием в университете. Я решила изучать графические коммуникации (дизайн) и иллюстрацию. С тех пор там и живу. Несколько лет я работала графическим дизайнером, но уволилась в 2018 году, когда стала популярнее и у меня появились другие источники дохода. Это значит, я могла стать художником-фрилансером!

МОЁ РАБОЧЕЕ МЕСТО

В основном я работаю в так называемом «домашнем рабочем кабинете», что всегда вызывает у меня смех, потому что эта комната никогда не задумывалась как кабинет, но в итоге им стала. Это крохотная каморка с двумя столами: один предназначен для создания традиционных рисунков, а второй — обычный компьютерный стол, за которым я отвечаю на сообщения, монтирую материалы для Патреона и Ют्यूба, записываю обучающие видео и создаю цифровые изображения.

Здесь у меня висят оригинальные рисунки и подписанные копии иллюстраций художников, которые меня вдохновляют: Ильи Кувшинова, Уоррена Лоу, Artgerm, Омара Догана, Loish, Cyarin, Ross Draws и Minmonsta. Смотреть на их творения каждый день не просто приятно: они являются напоминанием и мотивацией начинать каждый день с усердной работы. А ещё у меня полно артбуков и множество томов манги.

На столе, за которым я рисую традицинал*, стоит стенд с маркерами Copic, краски-заправки для них, куча лайнеров и маркеров Sharpie в стаканах и банках и две светодиодных лампы. Я часто работаю по ночам, поэтому свет всегда включён. И последняя, очень важная для моей работы вещь — это держатель для телефона. На него я записываю процесс создания своих рисунков.

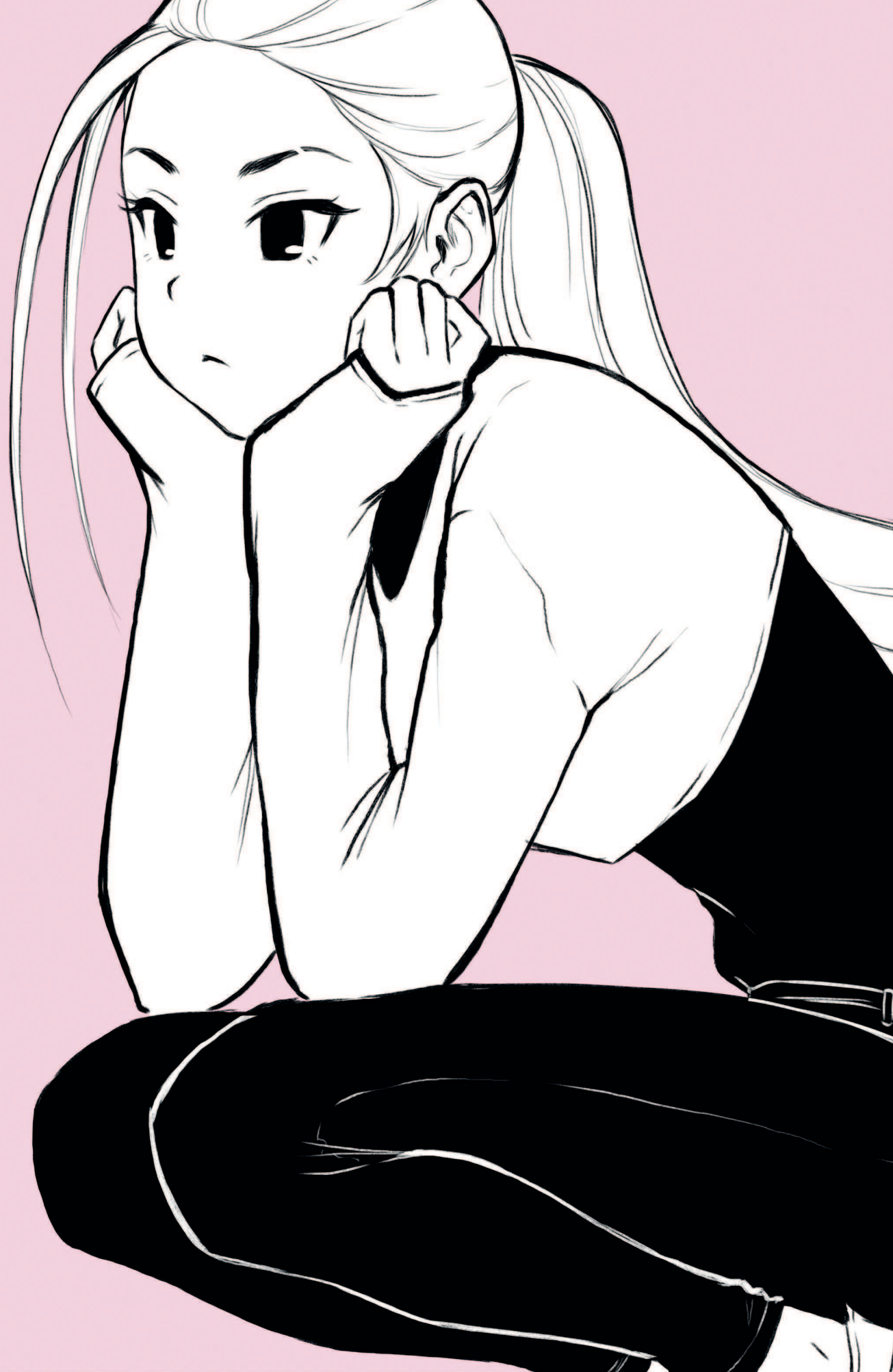
На компьютерном столе стоят два монитора (три, когда я рисую на планшете Cintiq), сканер, мышь и клавиатура. А ещё клейкие стикеры. Куча стикеров. На самом деле, они разбросаны по всей комнате и наклеены на стены. Я пишу на них маленькие заметки и рисую дудлы, иногда маленькие комиксы и анимации.

А ещё в моей сумке лежит пенал с карандашами и скетчбук. Они всегда наготове, когда я вне дома. Никуда без них не выхожу.

* От англ. traditional, рисунок, созданный без использования цифровых технологий.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

ЧТО ОКАЗАЛО ВЛИЯНИЕ

С чудесным миром искусства меня познакомила моя двоюродная сестра, которая училась в художественной школе, когда я была маленькой. Она научила меня строить целые города из спичечных коробков и клеить крохотных человечков из желудей. С ней я впервые рисовала масляными красками и пастелью. Позднее она помогала мне создавать линогравюры, а во время игры рассказывала о других техниках нанесения изображения типа гравировки.

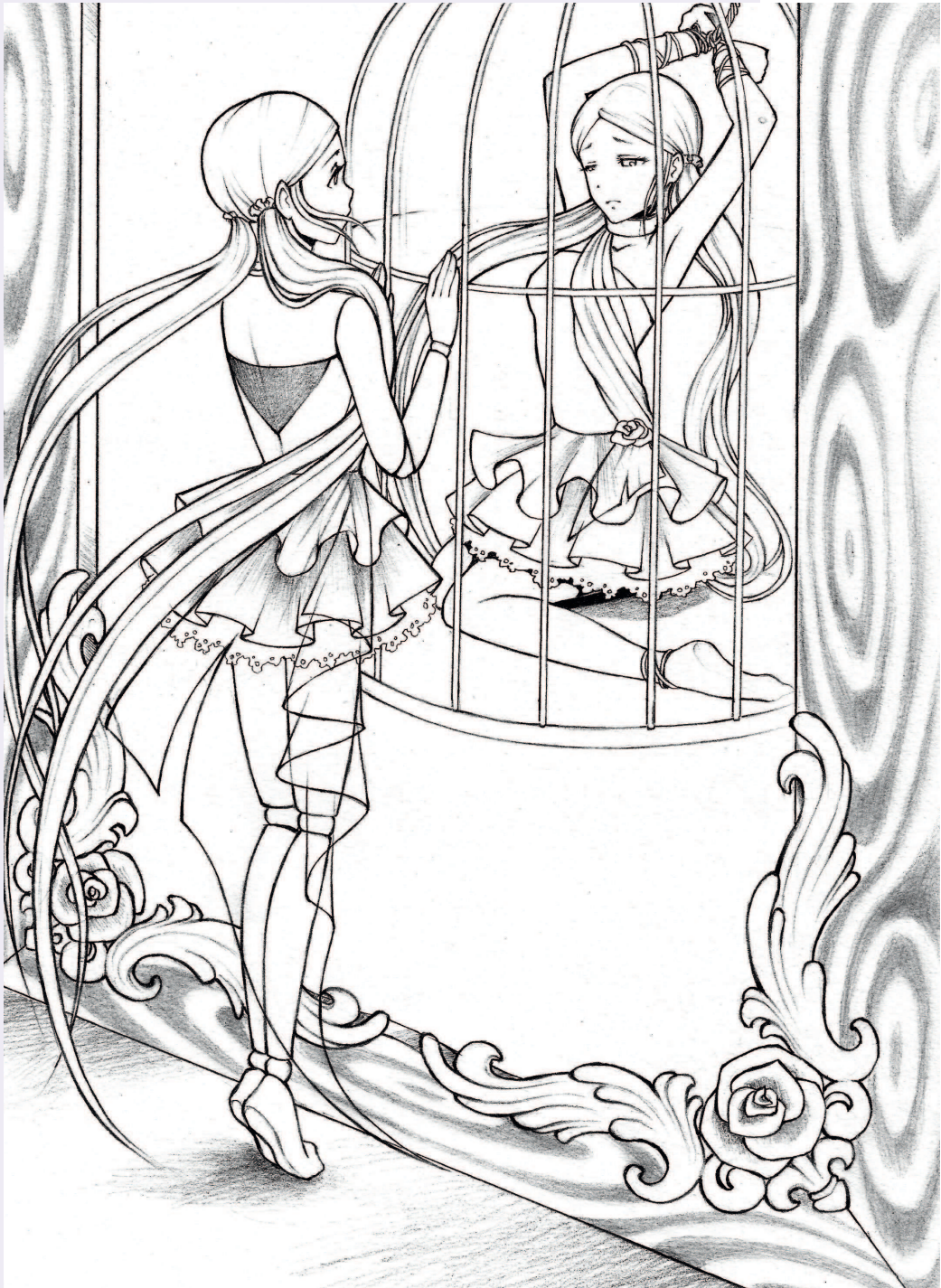
Следующее, что оказало на меня огромное влияние — это мультсериал *Pokémon*, который я смотрела по телевизору с самой первой серии. Я до сих пор являюсь его фанатом и даже сохранила блокнот, в который вклеила все наклейки с покемонами из жвачек. У меня получилось собрать все 150 — какое достижение!

Ещё одним источником вдохновения в моём подростковом возрасте была итальянская фэнтезийная серия комиксов «Чародейки» (написанная Элизабетт Гноун, Алессандро Барбуччи и Барбарой Канепа). Когда этот комикс начал выходить, я сразу же «подсела» на него. В нём есть что-то от манги, и я помню, что немного пыталась рисовать в те времена. Влияние «Чародейек» на мои работы трудно не заметить.

Также я просто обязана рассказать о моей самой любимой (и первой прочитанной) манге «Чобиты»

японского художественного коллектива CLAMP. Очаровательные персонажи, платья с оборками, струящиеся волосы и множество деталей на каждой панели восхищают. Да и сама история близка моему сердцу. На протяжении восьми книг она прекрасно показывает развитие персонажей и их попытки понять, почему они испытывают те или иные эмоции, когда мир вокруг осуждает всё, что выходит за рамки стереотипов, вынуждая их подавлять истинные чувства.

Мои преподаватели внушили мне, что рисование мультяшных персонажей и персонажей в стиле «манга» — это что-то постыдное. Мне говорили, что я никогда и никому не должна показывать свои рисунки, что это второсортное искусство, у которого нет будущего. К несчастью, я приняла их советы близко к сердцу и всегда буду сожалеть об этом. Я скрывала всё то, что так сильно любила, в течение десяти лет. Мне понадобилось огромное мужество, чтобы наконец-то преодолеть чувство стыда и начать рисовать от всего сердца, и за это я должна поблагодарить интернет. Если бы не чудесное сообщество художников, которые создают и делятся работами в этом великолепном жанре, возможно, я бы до сих пор стыдилась рисовать в стиле, который нравится мне больше всего.

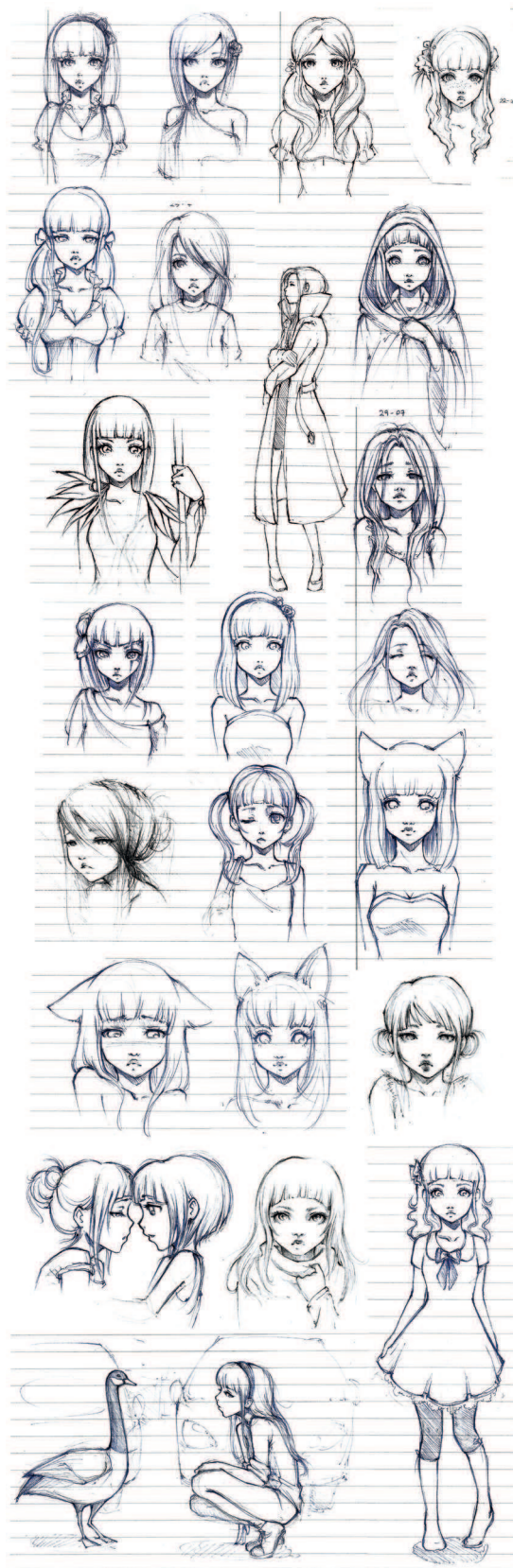

ЭТА СТРАНИЦА: Панель из короткой манги, которую я нарисовала в рамках учебного проекта в университете. Это история об уникальной живой кукле, которая чувствовала себя загнанной в ловушку и несчастной из-за того, что ей не позволяли делать то, что она хотела. На стиль работы повлияли «Чобиты». В то время я чувствовала, что преподаватель даёт мне неконструктивную обратную связь, советуя сменить проект. Сейчас я вижу, что не очень хорошо справилась с поставленной задачей, и именно поэтому у преподавателя сформировалось такое мнение. Тем не менее, тогда мне хотелось, чтобы эта работа тогда получила больше одобрения, а я — больше помощи и руководства.

ПЕРВЫЕ РАБОТЫ

Судя по моим ранним рисункам, я увлекалась рисованием воображаемых персонажей и животных и созданием небольших комиксных стрипов с забавными историями. Я до сих пор люблю это делать, но мой подход очень изменился. За эти годы я получила знания, которые сейчас оказывают огромное влияние на процесс рисования. Когда я только начинала, то концентрировалась на том, чтобы реализовать идею, появившуюся в голове, и зачастую, когда ничего не получалось, просто сдавалась. Однако если подобное случится со мной сейчас, я легко смогу понять, почему так происходит и что нужно сделать, чтобы всё исправить.

Многие художники не понимают, что для рисования, как и для любого навыка, нужны практика и развитие. Нужны страсть и самоотдача, это путешествие со множеством проб и ошибок. Но, конечно, я не стала бы говорить такое маленькой себе! Я бы всё равно сказала: «Рисуй от всего сердца и не останавливайся». Думаю, слова «Тебе нужно поработать над анатомией и пропорциями» убили бы всё веселье и не особо вдохновили. Хотя, конечно, изучение основ рисования — это очень важно!

СПРАВА: Комишн* для моей подруги из Польши. Анжелика и её муж.

* От англ. commission — рисунок на заказ.

ГИПЕРРЕАЛИЗМ

Гиперреализм — стиль, который мне легко давался, и я быстро поняла, как добиться в нём лучших результатов. Я брала комишны и копировала фотографии, которые находила в интернете, а затем выкладывала работы в своих социальных сетях. Процесс создания таких рисунков разительно отличается от рисования в других стилях. На доведение изображения до идеала можно потратить бесчисленное количество часов, у меня их создание занимает от 50 до 200 часов! И хотя мне нравится, что работа в гиперреализме не требует спешки, очень сложно превратить её в стабильный заработок, так как оплата не соответствует времени, которое тратится на создание рисунков.

Рисовать в таком стиле я начала в тринадцать лет, когда ходила на уроки рисования. Обычным практическим заданием, которые давали мне преподаватели, было нарисовать объект прямо передо мной. В то время я не знала ничего о теории цвета, перспективе и композиции, поэтому изо всех сил старалась максимально похоже изобразить предметы передо мной, просто следуя интуиции. В течение следующих четырёх лет обучения в художественной школе я познакомилась и с другими стилями рисования, но продолжала использовать ту же

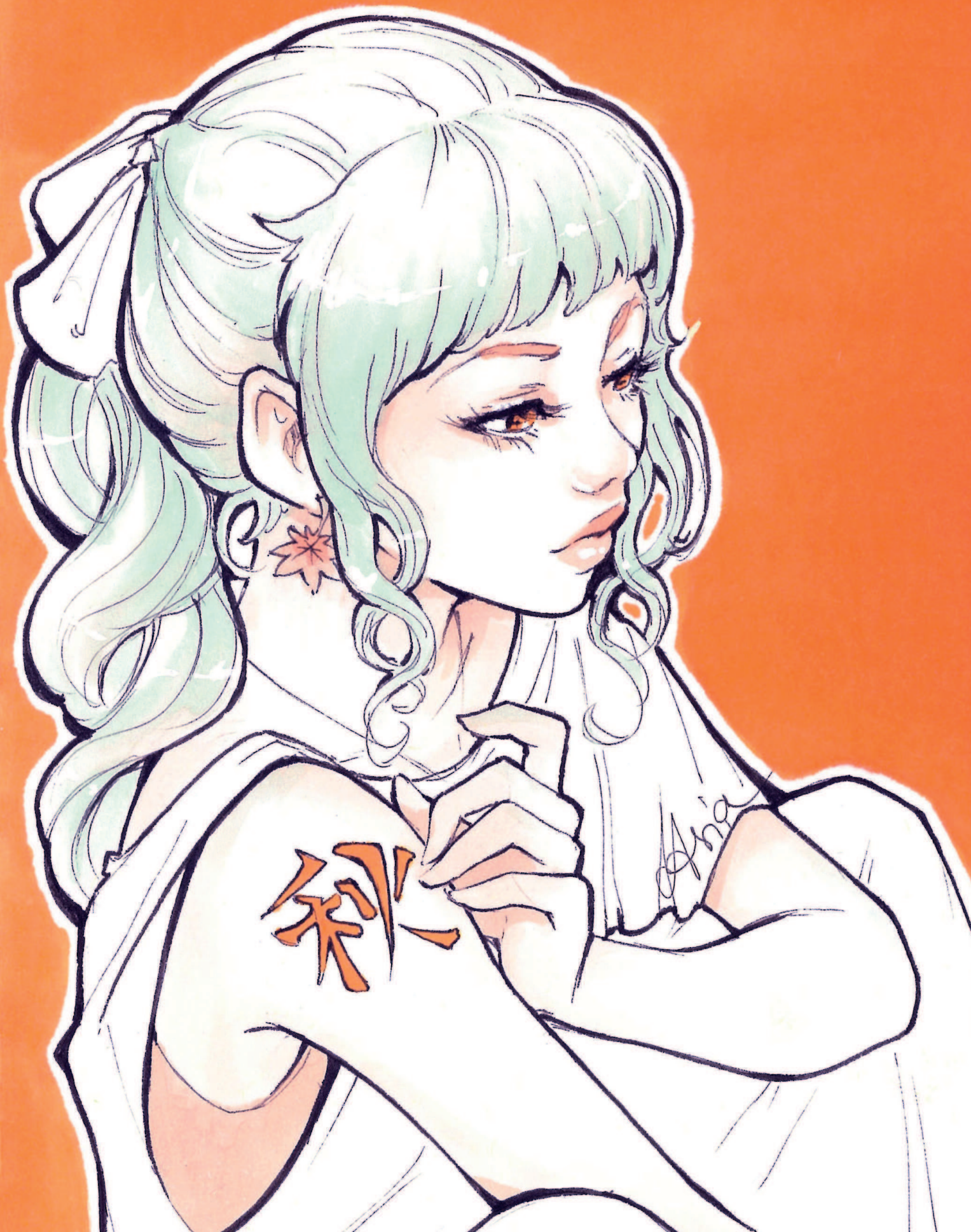
технику, стараясь нарисовать предметы как можно точнее. Я частенько обводила контуры, чтобы избежать возможных ошибок в процессе создания наброска и использовала фотографии в качестве референсов**.

Когда я опиралась на фотографии, мне не приходилось думать о композиции или освещении, потому что об этом уже позаботились фотографы.

Оглядываясь назад на мои способы рисования и практики, я понимаю, что таким образом мало чему научилась. Методы, которые я использовала, были неэффективны и поверхностны. Цель работы заключалась в том, чтобы создать изображение как можно ближе к оригиналу, а не в изучении принципов рисования. Я не научилась разбивать процесс на части для определения форм, света, полутонов или теней. Я не пыталась подойти к текстурам так, как следовало бы, а просто терпеливо заполняла страницы графитом, полагаясь на референсы. Однако я научилась владеть карандашом. Я вдоль и поперёк изучила этот инструмент, различия между разными карандашами и методы их использования. И по сей день карандаш является тем инструментом, с которым мне легче всего работать, потому что он больше не таит для меня никаких секретов.

** От англ. reference — вспомогательное изображение или предмет, который используется для получения информации об изображаемом объекте.

ВДОХНОВЕНИЕ

Почему кому-то нравится белый цвет, кому-то — красный, а кому-то — синий? Почему какую-то еду любим, а какую-то — нет? Почему рисование, а не езда на велосипеде? Почему манга? Некоторые вещи просто есть, их сложно объяснить. Мне трудно сказать, почему я нахожу стиль «манга» таким захватывающим и почему всё японское занимает особое место в моём сердце. Я не знаю, почему так случилось, но зато отлично знаю, что именно ощущаю, когда разглядываю мангу, и какой спокойной и счастливой чувствую себя, когда рисую её сама. Может, дело в цветах, линиях, больших глазах или в чём-то ещё, а, возможно, сразу в нескольких факторах. Читая мангу, я чувствую вдохновение и хочу рисовать. Когда смотрю аниме, могу быть очень критичной и незаинтересованной в сюжете и обращать внимание только на линии и стиль анимации. Я часто бесконечно пересматриваю конкретные сцены в замедленном режиме, чтобы понять, как они были анимированы. Несмотря на то, что преподаватели рисования настраивали меня против этого стиля, я с тоской в душе восхищалась мангой каждый раз, когда сталкивалась с ней.

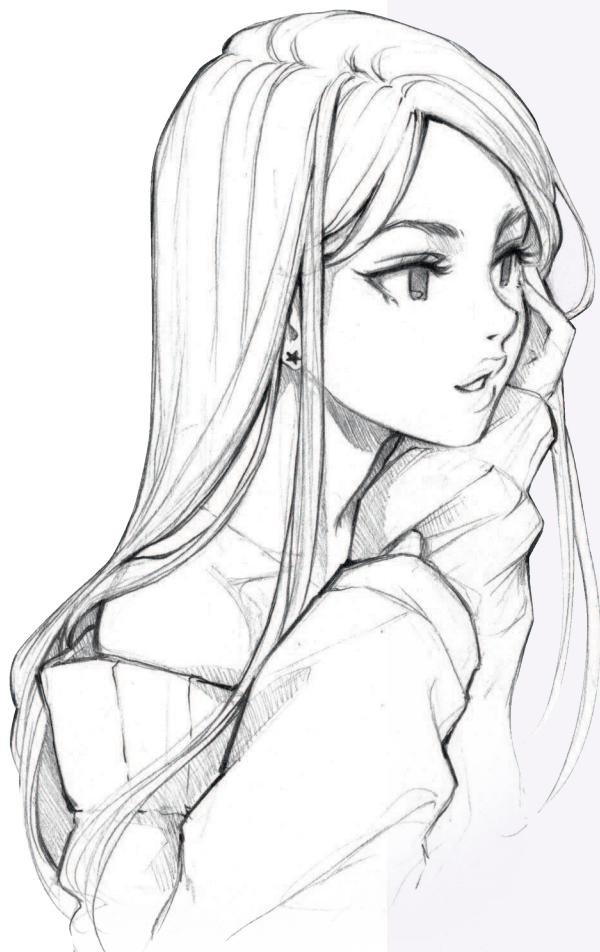
Меня вдохновляет так много вещей, что не нужно много времени, чтобы начать: это могут быть цветочные схемы, которые хорошо смотрятся вместе, запоминающийся момент, слово, песня, интересный звук, чей-то рисунок, запах, навевающий воспоминания... что угодно!

Большой частью моего творческого пути было знакомство с работами Ильи Кувшинова ([instagram.com/kuvshinov_ilya](https://www.instagram.com/kuvshinov_ilya)). Он публиковал новые работы примерно в одно и то же время каждый день. Это было в то время, когда я полностью отказалась от рисования, но каждый день просматривала его иллюстрации. Сначала я просто любовалась ими, но в какой-то момент мне захотелось вновь взять в руки карандаш. На тот момент я работала графическим дизайнером на полную ставку и пыталась закончить университет. Тем не менее я решила каждое утро уделять полчаса рисованию одного скетча*. Для меня это стало маленьким, но очень важным шагом к созданию рисунков в стиле «манга».

Этот новый ритуал просуществовал около года, и постепенно я не только научилась рисовать более сложные скетчи за те же полчаса: мне стало сложно остановиться, когда полчаса истекли. В конце концов я начала рисовать во время перерывов на обед, по дороге на работу и в любой свободный момент. Я рисовала просто для себя, поэтому не публиковала ничего в интернете и никому не показывала свои работы. Я открыла для себя кое-что, что делало меня счастливой и чего я ждала каждый день, и всё это благодаря Илье.

* От англ. sketch — карандашный набросок, эскиз.

Ещё один художник, который сыграл важную роль в моём вдохновении — это Омар Доган ([instagram.com/omardogan1976](https://www.instagram.com/omardogan1976)). Его работы ошеломляют: мы можем чётко видеть стиль художника, сильные цветовые палитры, а также совершенную анатомию, перспективу, освещение и композицию. Манга Омара «5th Capsule» оказала на меня невероятное влияние, читая её, я не спала неделями, и гадала, что же случится с персонажами в следующих главах и как мне самой достичь такого уровня мастерства. Омар был очень добр ко мне и стал первым художником из числа тех, кем я восхищаюсь и кто подарил мне свой рисунок. Этот жест заставил меня почувствовать себя частью прекрасного и дружелюбного сообщества. С тех пор я каждый день смотрю на рисунок, который висит над экраном моего компьютера. Он придаёт мне сил и служит ежедневным напоминанием о том, что надо относиться к людям с добротой и помогать им, а также мотивирует меня усердно работать и никогда не сдаваться.

Я думаю, что важно иметь образец для подражания, художника, на которого можно равняться, который вдохновляет вас и помогает следовать своей мечте. Для меня этим человеком стал Уоррен Лоу ([instagram.com/artofwarrenlouw](https://www.instagram.com/artofwarrenlouw)). Влияние Уоррена выходит за рамки рисования. Какое-то время я восхищалась его творениями — выбором цвета, идеально сбалансированными композициями, историями и мастерством как в традиционном, так и цифровом рисовании, а потом наткнулась на онлайн-трансляцию, во время которой он отвечал на вопросы. У меня их было так много, что часа не хватило! Мне невероятно повезло, что он согласился ответить на них после окончания трансляции.

Разговор с Уорреном был одновременно удивительным и кошмарно удручающим опытом: я поняла, как мало знала и как много мне предстояло узнать и открыть. Это было одновременно захватывающе и ужасно! Современем Уоррен стал моим наставником, помогал мне преодолевать трудности и не позволял сдаваться, одновременно становясь лучшим другом. Я считаю, что процесс обучения никогда не заканчивается. Кроме того, встреча с настолько же увлечённым своим делом человеком, как и я, который готов помогать, сотрудничать и делиться своим опытом, открыла для меня новое значение искусства.

НАПРОТИВ: «Зачарованная» — моя совместная работа с Уорреном Лоу. Иллюстрация © Асия Ладовска и Уоррен Лоу, 2018

Adina ♡
2019