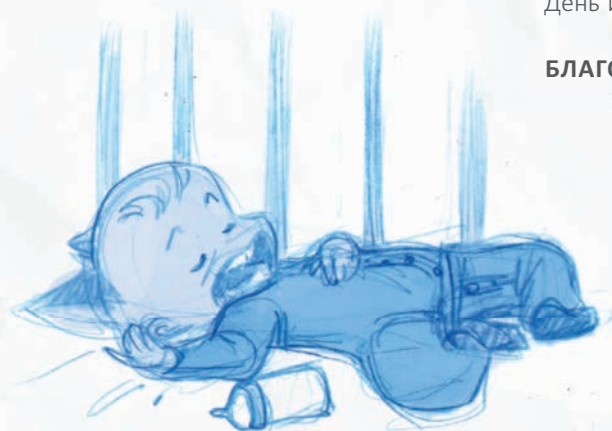

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4	СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЖА	106
		Рисуем лица	108
МОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ	6	Глаза — зеркало души	110
Хронология событий	8	Зарубите себе на носу	114
		Читаем по губам	116
СОВЕТЫ ХУДОЖНИКА	24	Говорящие головы	118
Привычка делать наброски	26	Иная точка зрения	122
Социальные сети	32	Женская фигура	126
Как я стала художником	36	Мужская фигура	128
Поиск собственного стиля	42	Детские шажки	130
Вдохновляемся на создание дизайна персонажей	44	Рука помощи	132
Поиграйте с отрисовкой	50	Твердо стоим на ногах	136
Ловушка инструментов	54	Выбираем позу	140
		В действии	144
ОСНОВЫ РИСУНКА	56	Язык тела	146
Свет + тень	58	Соединяем персонажей	150
Осветленные края	60	Возвращаемся в форму	152
Эффект освещения	62	Хороший день, чтобы заняться волосами, девочки	154
Визуальная стабильность	66	Ухоженные парни	158
Перспектива + глубина	68	Одеваемся	162
Точное отражение	74	Всем нужны аксессуары	166
Наложение объектов друг на друга	76	Стареем красиво	168
Интересный фон	78	Ты настоящий?	172
Композиция: планы	80	Собака — это на всю жизнь	176
Композиция: размещение объектов в пространстве	82	Усы кошки	182
Обводка + толщина линий	84	Гладьте их по шерстке	182
Выбираем цвета	88	Раз, два, и получилось дерево	186
Выделяющиеся цвета	94		
Цветной контур	96	СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ	190
Рассказываем историю	100	Жизнь мамы + художника	192
		Организация выходных	196
		День из моей жизни	202

БЛАГОДАРНОСТИ	206
----------------------	------------

ВВЕДЕНИЕ

Мне всегда казалось, что лучше всего учиться, рассказывая другим о том, что уже знаешь сама. Имея это в виду, я начала делиться знаниями из различных областей искусства с арт-сообществом, создавая tutoriales на Patreon. Многие спрашивали меня, превратятся ли они когда-нибудь в книгу. Мне понравилась идея сделать знания и советы, которые я накопила за многие годы, еще более доступными, объединив их в печатное издание.

Недавно я узнала кое-что очень важное — мне нужно рисовать почти каждый день. Думаю, этот совет будет полезен каждому художнику вне зависимости от его уровня. Осознание пришло ко мне несколько лет назад, когда я с уверенностью принялась разрисовывать первую страницу нового скетчбука. Из-за недостатка практики получилось плохо, и я была очень разочарована! Именно тогда я приняла решение выделять время на рисунки каждый день (по возможности, не заставляя себя). Я создала аккаунт в Instagram и хэштег #sketchnearlyeveryday (рисуй почти каждый день), и с того момента все пошло-поехало как по маслу.

С помощью этой книги я хотела бы предоставить инструменты, которые помогут вам внедрить ежедневное рисование в повседневную жизнь. В книге вы найдете множество источников вдохновения и упражнений для практики, выполняя которые поймете, что ваша техника начинает улучшаться наряду со скоростью и результатами.

Но помните — **никакого давления** — вот почему я включаю в эту книгу советы, которые помогут сделать сеансы рисования как можно более легкими и приятными! Книга включает сотни техник, подсказок, руководств по различным темам. От создания персонажа и композиции сцены до поз этих персонажей и их взаимодействия. Вы узнаете, как рассказывать историю, и найдете вдохновение для работы над любой составляющей рисунка.

И также я хочу рассказать свою историю! С помощью слов и множества рисунков я покажу, как добралась до нынешнего этапа своей жизни. Расскажу о работе в компании на должности штатного дизайнера персонажей, о сильном влиянии соцсетей и о том, как совместить роли родителя и художника!

Вы добьетесь заметных результатов, если будете делать по несколько набросков (почти) каждый день. Это несколько минут спокойной осознанности, которые со временем накапливаются и помогают вам обрести свой стиль, стать увереннее, рисовать быстрее и оттачивать свои навыки. Когда же еще начать, как не сегодня!

A handwritten signature in black ink that reads "Simone Bissi". The signature is written in a cursive, flowing style with a long horizontal line extending from the end.

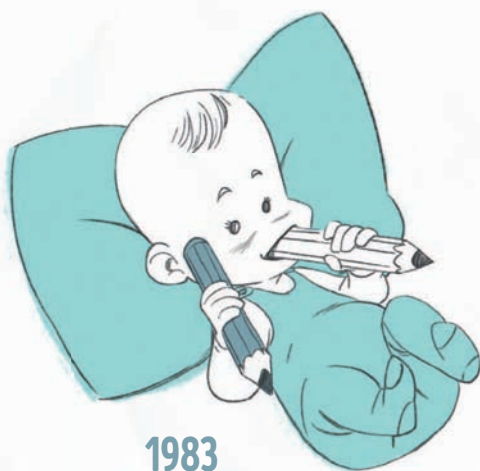

МОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

Мне было интересно вернуться к самому началу и запечатлеть разные этапы моего становления в рисунках, на которых изображена я и которые также выполнила я. В эту книгу вошли страницы с рисунками разных периодов моей жизни, начиная с 2001 года, когда мне было всего восемнадцать. Здорово видеть, как работы разных лет развивались наравне со мной. Стиль эволюционирует под влиянием того, что мы видим и делаем, людей вокруг нас, практики и даже получаемых заказов. Приятно видеть, как я изменилась — я нашла свой стиль, но все еще остаюсь разносторонним художником!

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Нет лучшего способа поделиться с вами своим творческим путем длиною в жизнь, чем сделать иллюстрированную хронологию событий! Давайте начнем с самого начала...

1983: этот рисунок может быть не очень точным, но я много рисовала, даже в раннем детстве...

1991: на меня сильно повлиял мир Disney и множество мультиков, которые я любила смотреть.

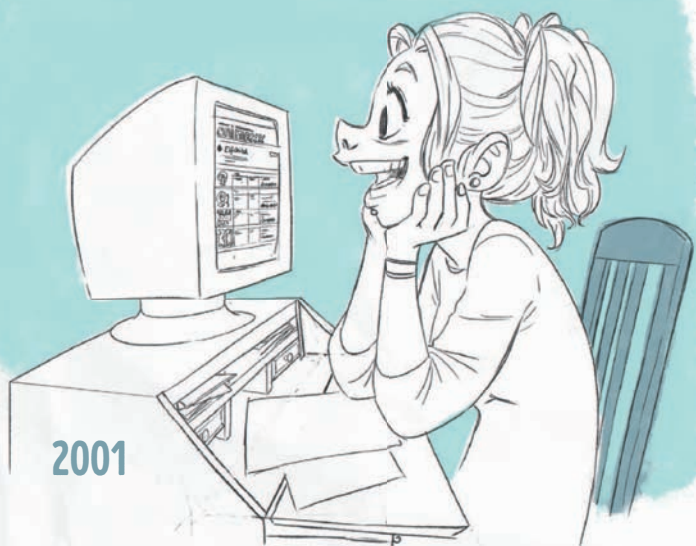
1995: было весело обмениваться по почте изображениями персонажей из «Соника» с другом из Шотландии!

1998: в пятнадцать лет я сильно красилась и везде таскала с собой папку с рисунками, а также открыла для себя мангу и мгновенно влюбилась в нее. Особенно сильное влияние на меня оказали «Сейлор Мун», «Ранма ½», «Кламп» и многие другие.

Раз в неделю я ходила на вечерние занятия по рисованию, в основном с пожилыми дамами, и рисовала натюрморты. Именно там я впервые узнала о цвете. Учитель постоянно говорил: «Ты должна приготовить все цвета!» Мне нравилось, что пол в студии всегда был в творческом беспорядке.

1998

2001

2001: я загрузила свою первую работу на Animeхх (онлайн-сообщество, продвигающее японскую поп-культуру) и это оказало на меня огромное влияние. Комментарии людей и понимание, что мое творчество нравится им, стали для меня новым опытом. Он мотивировал меня, и я начала рисовать чаще, иногда даже каждый день! Было так здорово найти это сообщество художников-любителей манги, ведь в реальной жизни казалось, что друзья не понимают мое увлечение.

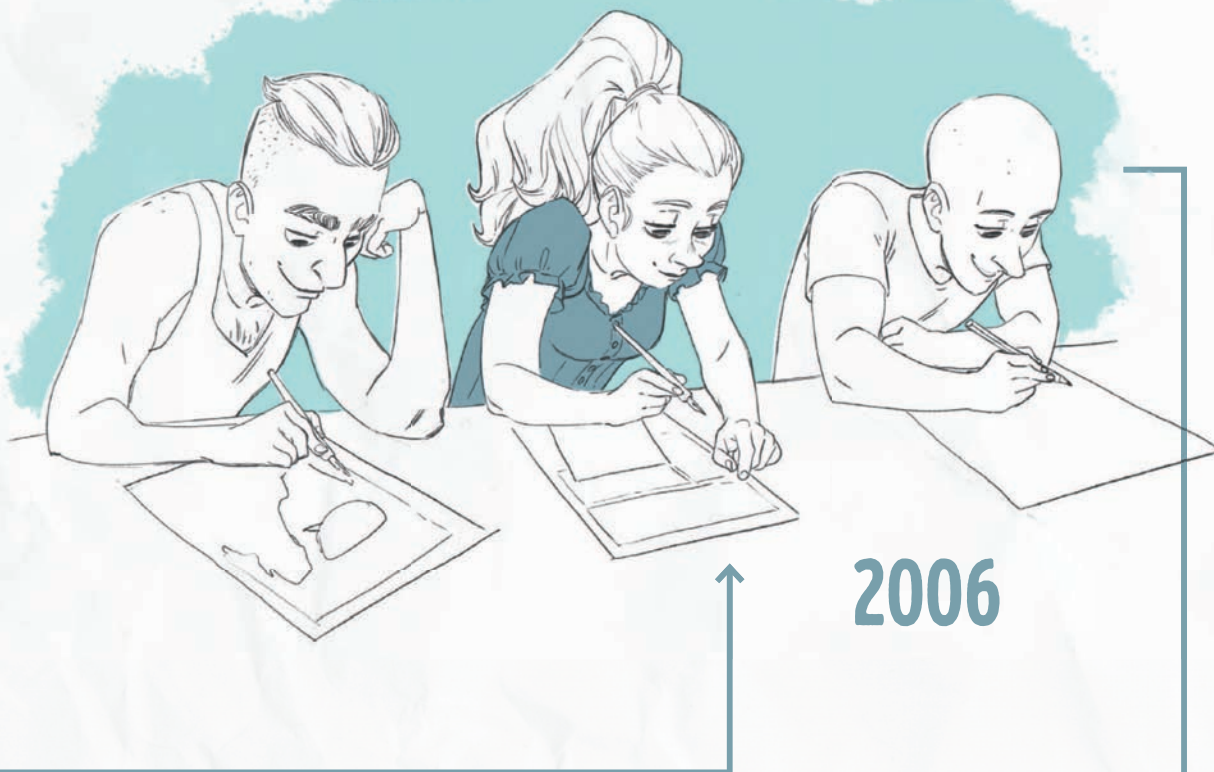
2002

2002: после окончания старшей школы я надеялась пойти учиться в Гамбургскую художественную академию искусства и дизайна. Вот как это произошло... Друг, изучавший графический дизайн в этой академии, пригласил меня прийти туда и осмотреться. Я воспользовалась этой возможностью, чтобы показать директору свои работы. Он сказал: «Мы будем рады пригласить вас в наше учебное заведение!» Поскольку в Гамбургской академии обучали рисованию комиксов и раскадровке, меня не нужно было убеждать. Я прошла все курсы по иллюстрации, впитывая знания как губка!

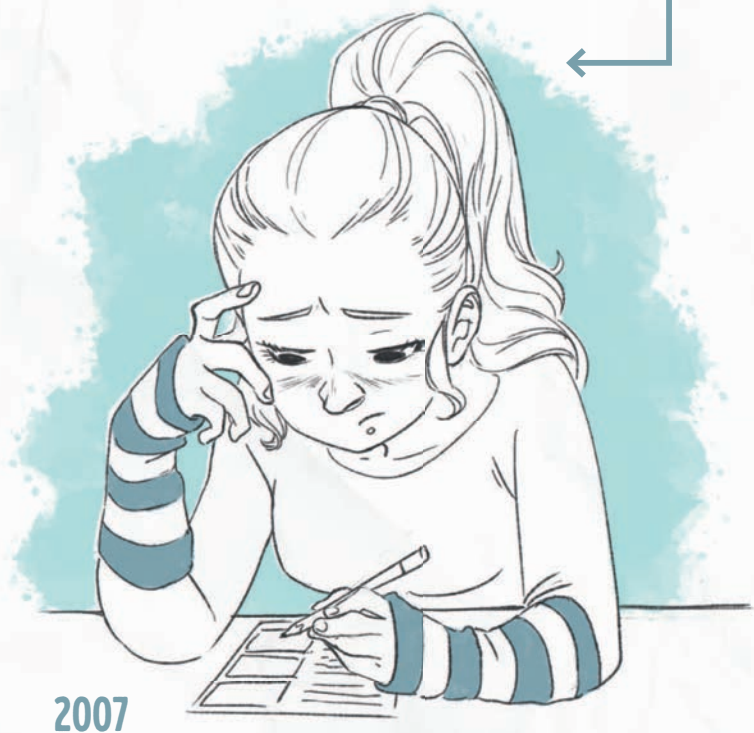
2005: было здорово найти друзей, влюбленных в искусство, потому что мы все жили и дышали творчеством в академии и за ее пределами. Мы подбадривали друг друга, отчего наши работы становились лучше.

Спасибо огромное, Биргер Т. Грейв и Матиас Шульхайс, вы оба были лучшими наставниками! Мне так повезло, что выпала возможность посещать ваши уроки рисования комиксов во время моего обучения в школе графического дизайна.

2006: я все еще училась в Гамбургской академии, когда увидела листовку фирмы Alligator Farm, основанной парнем, который хотел открыть студию комиксов и издательство и получить лицензию на старые серии комиксов «Перри Родан». Я работала там после окончания обучения, рисовала комиксы вместе с классной командой художников. Этот комикс продолжали выпускать еще долгое время после моего ухода.

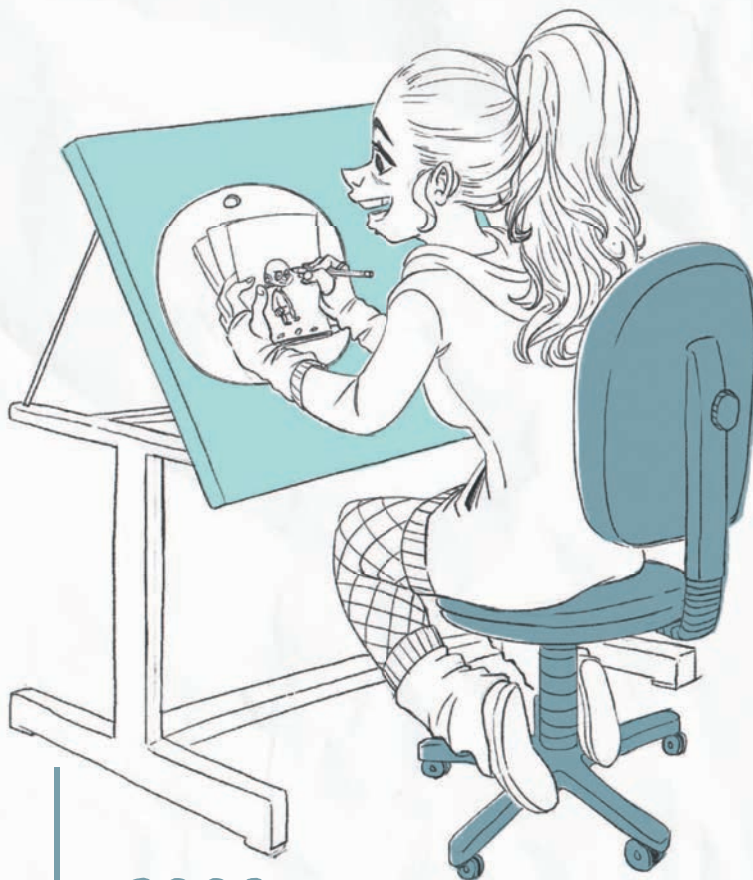
2007: я начала работать над раскадровкой для рекламной компании, но никогда не чувствовала себя продуктивной. Работодатели были довольны моей работой, но мне казалось, что я рисую недостаточно быстро... я очень критично относилась к себе и была настоящим перфекционистом!

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

2008: я уже знала, что в Гамбурге находилась школа анимации, которая предлагала четырнадцатимесячный курс обучения. Я точно знала, что хочу пойти туда после окончания обучения, и гордилась, когда попала в нее, потому что слышала, что этого действительно очень сложно добиться. И... это было чудесно! Меня снова окружали люди, которые так же, как я, любили искусство, анимацию и комиксы. Я изучила основы анимации и кинопроизводства. В нашей команде было шесть человек, и мы правда сдружились — это был потрясающий (и насыщенный) опыт!

Пока я все еще училась, Daedalic Entertainment, новая компания, занимающаяся разработкой игр, попросила меня нарисовать сто фонов. Я отказалась, потому что это было нереально совмещать с обучением в школе анимации. Тогда они заказали у меня тридцать дизайнов персонажей.

2008

Да, конечно!

Вы хотите создать для нас тридцать дизайнов персонажей?

(я не сломала карандаш Col-Erase — они были слишком ценными!)

2009

2009: закончив школу анимации, я начала полноценно работать на Daedalic. Тогда я еще не подозревала, что задержусь там больше чем на десять лет!

Я так радовалась, и мне казалось, что в Daedalic я нахожусь на своем месте. Я занималась анимацией, раскадровкой, создавала дизайны персонажей, планировку фона... все, что от меня требовалось, и мне ЭТО ПРАВИЛОСЬ!

Индустрия игр — отличная смесь ботаников, милых странных и классных людей. Со многими из них мы все еще дружим, несмотря на то, что наши пути немного разошлись. Я благодарна, что познакомилась с этой прекрасной командой.

