

the art of
LOISH.

ВЗГЛЯД ЗА КУЛИСЫ
ТВОРЧЕСТВА

АРТБУК

Лоис ван Барле @loisvb

МИО

· оглавление ·

предисловие	5	цифровая живопись	63
от автора	7	незаконченные работы	72
творческий путь	9	наброски и этюды	83
ранние работы	11	концепт-арт и сториборды	101
первые цифровые работы	14	трихром	116
учебные работы и анимация	18	уроки	125
новые версии	30	голубая лагуна	126
за кулисами творчества	25	френч-пресс	134
рабочее место	27	рекомендации	143
регулярные наброски	28	выбор цвета	144
вдохновение	32	наброски персонажей	146
с чего начать	34	цифровая живопись	148
первые линии	36	волосы	150
выбор цветов	43	благодарности	152
процесс рисования	48		
работа на заказ	50		
стилизация	54		
завершение	56		
финальные штрихи	58		

• предисловие •

от иллюстратора Ваутера Тюлпа

Я познакомился с Loish несколько лет назад на вечеринке. На тот момент мы уже знали о творчестве друг друга, но лично не встречались. Похоже, мы оба испытали трепет от встречи с кумиром, поскольку в один голос заявили: «Мне очень нравятся ваши работы!» С тех пор взаимное восхищение не иссякло, а я узнал Loish не только как невероятно талантливую художницу, но и как доброго, скромного и во всех смыслах прекрасного человека и настоящего друга. Для меня большая честь представить ее читателю.

Глядя на творения Loish, видишь не просто рисунки. В каждой мазке, любой линии и форме узнаёшь автора. Loish достигла того уровня мастерства, когда творчество становится продолжением личности художника. Своей прелестью ее работы обязаны не технике, а неподдельной искренности, за которую ее и любят многочисленные почитатели.

Конечно, такого уровня не достичь за день. Отчасти привлекательность работ Loish и ее самой как личности в том, что она такая же, как все. Больше десяти лет назад она публиковала на DeviantArt рисунки русалочек и других диснеевских персонажей. И, как все, училась рисовать, копируя работы любимых художников. Ее сразу заметили, ряды ее поклонников начали расти.

Loish ценят за честность и уважение к подписчикам. С самого начала она не стеснялась показывать рисунки на промежуточных этапах, с ошибками, демонстрируя всем творческие искания. Честность — ее основное качество, профессиональное и человеческое. Она и сейчас публикует советы и уроки для начинающих.

Постепенно Loish выработала индивидуальный стиль. В ее рисунках еще угадываются источники вдохновения, но она обрела собственный голос.

Loish часто использует приемы Густава Климта и Уолта Диснея, но создает свои сказочные миры. Чаще всего в них есть женщины, представляющие разные аспекты личности автора. В воде и воздухе летают рыбы, а волосы развеваются лентами — Loish победила силу притяжения.

Мне повезло наблюдать творческий и профессиональный путь Loish. Сейчас она — образец для подражания и источник вдохновения для молодых художников. Многие копируют ее стиль, как делала она сама в свое время. Но важно помнить, что можно подражать только внешней форме. Loish прославилась благодаря не специфическим инструментам и цветовым сочетаниям, а умению отразить в творчестве свое внутреннее содержание. Рассматривая работы Loish, мы заглядываем в ее душу.

Ваутер Тюлп
woutertulp.com

• от автора •

Мне всегда хотелось делиться с миром результатами своего творчества. В детстве я спешила показать родителям и учителям нарисованных карандашами принцесс. Позже, открыв для себя цифровую живопись и тематические форумы, публиковала там всё подряд. Ежедневное рисование вошло в привычку, объем работ уверенно рос с годами. Из увлеченного любителя я выросла во фрилансера и зарабатываю концепт-артом и созданием персонажей. Замысел этой книги я вынашивала несколько лет и наконец с гордостью представляю вам результат!

Было непросто подобрать работы, создающие мой портрет как художника. Я хотела не только показать рисунки, но и рассказать, чему научилась, продемонстрировать конкретные приемы и видение. Я прошла путь от неумелого подростка, увлеченно малюющего любимых персонажей книг и мультфильмов, до прилежной студентки, ночами корпящей над

сторибордами для зачетов, а теперь я фрилансер и пытаюсь совмещать заказы с личными проектами. В книге я собрала лучшие работы, наглядно отражающие мой творческий рост.

Мне хочется, чтобы, рассматривая рисунки на этих страницах, вы увидели мир моими глазами. Творчество не всегда давалось мне легко. Я погружалась в него в попытках отвлечься от сложных заданий в старших классах и в школе анимации, а сейчас оно помогает мне сохранить любовь к рисованию, когда я загружена заказами. Творчество — глубоко личный процесс. Он не только приносит радость, но и иногда опустошает. Однако я всегда стараюсь получать удовольствие от своего дела и рисовать то, что мне действительно нравится. На мой взгляд, в рисунке должно быть настроение, эмоции или что-то особенное. Надеюсь, все это вы найдете в моих иллюстрациях.

· первые линии ·

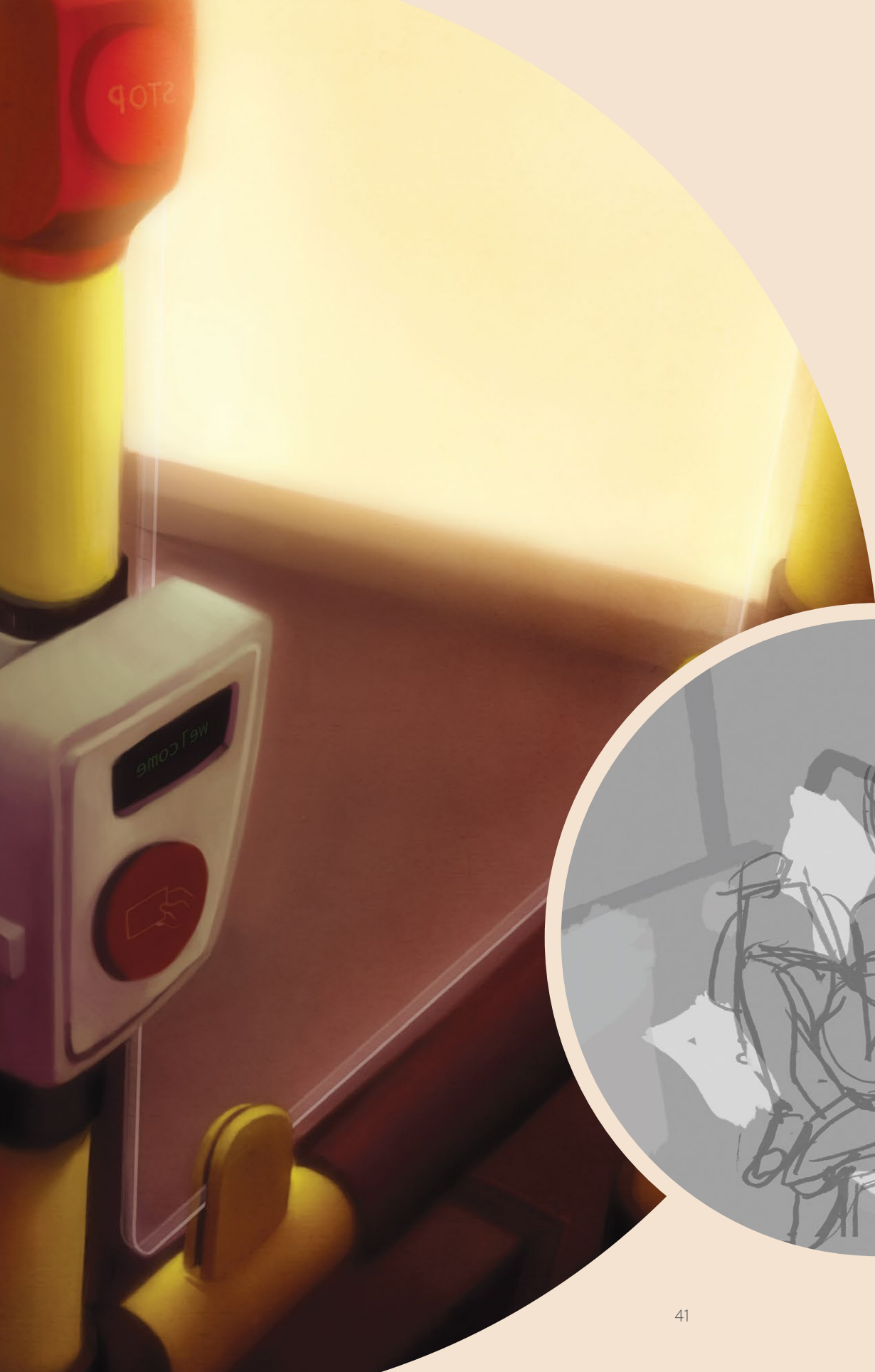
На чистом холсте всегда боязно провести первую линию. Ставишь себе высокую планку и берешь на себя обязательство ей соответствовать. Я не стараюсь сразу сделать все идеально и провожу много пробных линий. На этом этапе я не рисую детали и не уточняю контуры, а стараюсь задать основу задуманной композиции. Мелочи можно исправить позже. Стесняться нечего: ваш первый набросок никто не увидит. Однако свои я вам покажу!

«На этом этапе
я не рисую детали
и не уточняю контуры,
а стараюсь задать
основу задуманной
композиции».

Работая над личными проектами, я намечаю главные линии и сразу вижу, как рисунок будет развиваться дальше. Но с заказами все иначе. Клиентам требуется более ясное видение будущего результата, поэтому нужны более подробные эскизы.

· ВЫБОР ЦВЕТОВ ·

Цвет играет важную роль в моих рисунках, и обычно я выбираю его интуитивно, а в ходе работы иногда многократно меняю, пока композиция не сложится. Интуиция — не магическая сила, она формируется на основе наблюдательности: я наблюдаю за цветами в природе, моде, искусстве и так далее. У меня есть любимые сочетания цветов, и я часто их повторяю, в том числе бессознательно.

«У меня есть
любимые сочетания
цветов, и я часто
их повторяю,
в том числе
бессознательно».

Первоначальный выбор цветов не так важен: в цифровом формате изменить их не составляет труда. Можно регулировать степень насыщенности, цветовую температуру и тона отдельных цветов. Это дает широкое поле для экспериментов, а традиционными инструментами для рисования воспроизвести процесс невозможно.