

Элиза Иванова

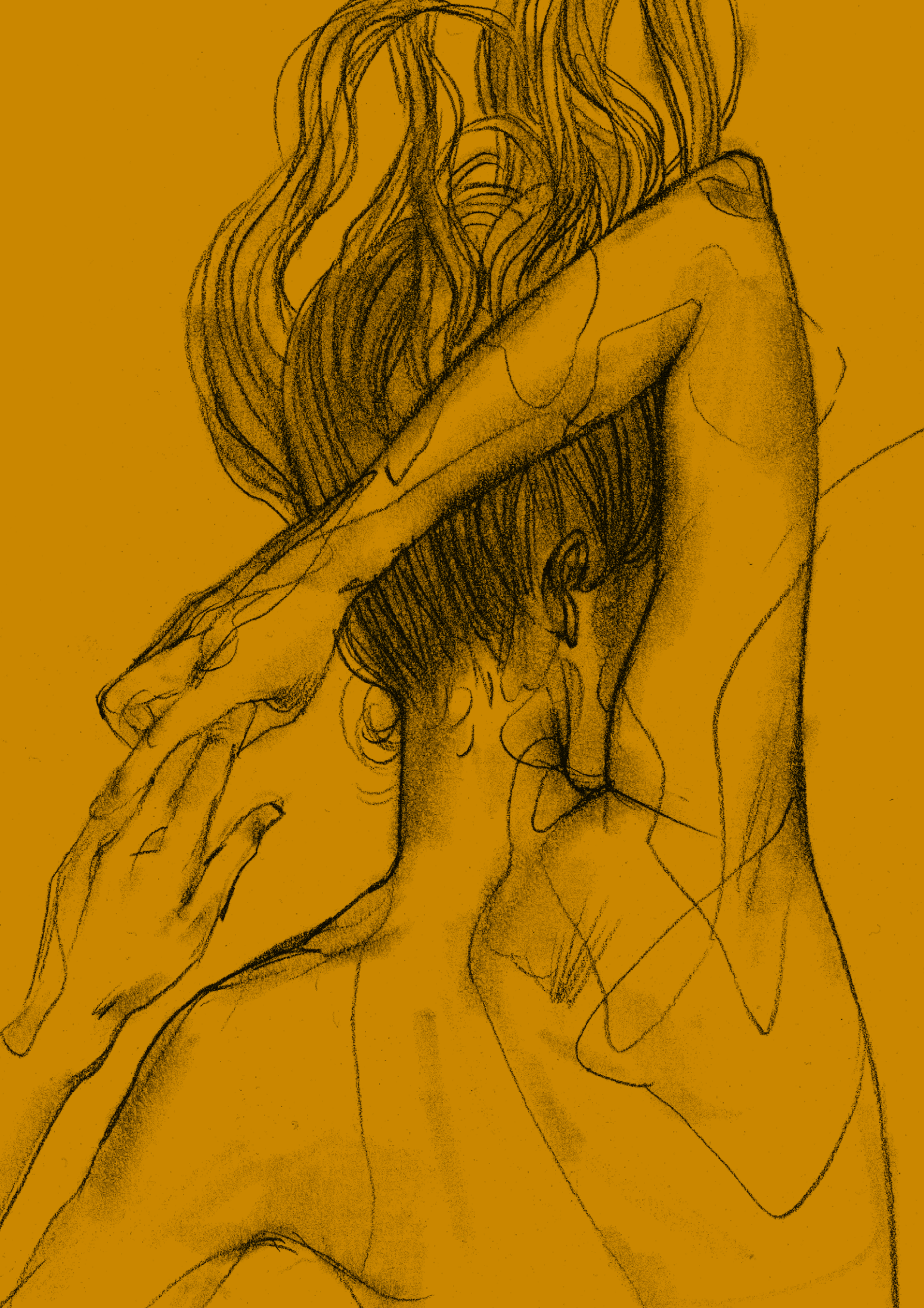
ебеега

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
ЭЛИЗЫ ИВАНОВОЙ

АРТБУК

МИО

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	8	РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ	105
ВВЕДЕНИЕ	10	Динамичные жесты	106
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ	13	Серия жестов: обнаженная модель	108
Мой путь	14	Серия жестов: обнаженный натурщик с реквизитом	112
Таймлайн	22	Серия жестов: полуобнаженная модель	118
Творческое освобождение	24	НАБЛЮДЕНИЯ	
РЕМЕСЛО	27	В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ	125
Оттачиваем навыки	28	Осень	126
Набор для выживания художника	32	Воздушное создание	130
Сочетаем референсы	34	Паутина	134
Создание силуэтных эскизов	36	Желтый свитер	138
Набор инструментов для растушевки	38	В ПОИСКАХ БАЛАНСА	143
Творческие сочетания	40	Поиск времени	144
Нематериальные приемы	44	Мудрые слова	147
ПОШАГОВЫЕ УРОКИ	57	Планы на будущее	148
Обезьяна на тотеме	58	БЛАГОДАРНОСТИ	151
Карандаш и цифровая обработка. Делаем скетч, затем растушевку и прорисовку			
Слои в движении	66		
Карандаш и цифровая обработка. Создаем абстрактную многослойную композицию			
Филигрань и бабочки	76		
Карандаш и цифровая обработка. Прячем карандашные линии и подчеркиваем текстуру			
Портрет семьи	84		
Карандаш и цифровая обработка. Подчеркиваем текстуру в графическом редакторе			
Утопая в холсте	94		
Карандаш, акрил и цифровая обработка. Комбинируем изученные техники			

Предисловие

Deep Sea © Loish

Когда я впервые увидела творчество Элизы, то была очень впечатлена его оригинальностью и изысканностью. Ее наброски и картины не только отражали ее безграничный талант и мастерство, но и были поэтичны и выразительны. Я буквально оцепенела. Это те произведения искусства, которые тем интереснее, чем дольше вы их разглядываете. Новые детали раскрываются по мере того, как глаза следуют за движением линий и цветов. Я тоже художник, и первый вопрос, который я себе задала, был: «Как?»

Художница такого масштаба и таланта, как Элиза, вполне могла бы скрывать свои приемы и поддерживать ореол таинственности вокруг своих работ. Это идеально сочеталось бы с загадочной и интригующей красотой ее творений. Но она открыто делится процессом работы, публикует видео и рассказывает об используемых инструментах. Когда я познакомилась с ней лично, она вела себя спокойно, непринужденно, с ней было легко общаться. Она улыбалась и находила время поболтать с прохожими, работая над одним из своих невероятных набросков. Тот факт, что Элиза такая талантливая, но при этом такая простая и дружелюбная, делает ее по-настоящему выдающейся личностью.

Ее искусство дышит и бурлит жизнью. Люди и животные, которых она рисует, полны движения, энергичные и динамичные линии прыгают и порхают по листу бумаги. Она искусно выстраивает объемы фигур. В них чувствуется легкость, но при этом они обладают тактильным, скульптурным качеством. Она в совершенстве научилась понимать, что передать, а что оставить без внимания, добавляя прекрасные детали, которые притягивают взгляд. Но незаполненные участки, фрагменты, которые она оставляет пустыми или с минимумом деталей, прекрасно вписываются в сложность и богатство ее работ. А еще у Элизы талант к рассказыванию историй. Тщательно продуманные и размещенные декоративные элементы позволяют заглянуть в мир ее творчества и узнать, какие истории они могут нам рассказать. Обратите внимание на ее способность передавать движение, объем и сюжет. Очевидно, что у Элизы есть опыт работы в анимации. Но в ее рисунках нет ни одного мультяшного или карикатурного элемента. Ее произведения реалистичны, а ее чувство стиля превращает все ее рисунки в нечто сюрреалистичное, похожее на сон.

Когда произведения искусства настолько прекрасны, желание узнать, как они создаются, вполне естественно. Эта книга — невероятный подарок: мы узнаем всё о процессе работы и методах, до мельчайших деталей. Это подлинное достоинство и проявление открытости и дружелюбия Элизы. Она, несомненно, вдохновит любого художника снова погрузиться в свой скетчбук и попробовать новые техники и методы работы. Однако если свести творчество Элизы к одной только технике, это не отразит всей картины. Ее произведения — чистая поэзия. В них видна ее сдержанность, оригинальность и глубокое и искреннее уважение к красоте, жизни и энергии всех живых существ. Как будто через ее руки на страницу перетекает поток энергии. Я надеюсь, что эта книга не только даст вам возможность взглянуть на процесс творчества Элизы, но и позволит ощутить энергию, которая струится из ее произведений, и богатство ее творческого мира.

Лоис ван Барле

Художница-иллюстратор, аниматор