

Эта книга посвящена созданию реалистичных иллюстраций в корпусной технике с использованием японской акварели в качестве основного материала и обычной акварели и гуаши — как дополнительных.

В издании вы найдете восемь глав, в которых описаны подходы к рисованию в целом и инструменты корпусной акварельной иллюстрации, основы цветоведения и реалистичного изображения человека, особенности написания фигуры в динамике, методы подбора цветов, работы со светом, фоном и реквизитом. Материал выстроен так, чтобы вы постепенно получали всю необходимую информацию.

Эта книга будет полезна тем, кто профессионально изучает живопись, а также любителям, имеющим базовые знания о рисунке.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	6	Глава 4. СТРОЕНИЕ И ЦВЕТА ЧАСТЕЙ ТЕЛА.....	51
Глава 1. КЛЮЧИ К РАЗВИТИЮ В ЖИВОПИСИ.....	9	Голова.....	52
Ежедневная практика.....	10	Черты лица.....	53
Слушать и слышать.....	14	Глаза и брови.....	54
Глава 2. ИНСТРУМЕНТЫ АКВАРЕЛЬНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ.....	17	Губы.....	56
Краски.....	18	Нос.....	57
Кисти.....	20	Уши.....	58
Материалы для наброска.....	21	Пропорции.....	59
Палитры и емкости для кистей.....	22	Практика: лицо подростка.....	61
Бумага.....	22	Цвет лица.....	65
Вспомогательные материалы.....	23	Практика: лицо юноши с разных ракурсов.....	67
Рабочий стол.....	25	Практика: свет и анатомия лица на примере женщины эпохи Тюдоров...71	
Музыка.....	25	Прически и украшения исторических персонажей.....	74
Глава 3. КОЛОРИСТИКА.....	27	Эпоха Тюдоров.....	75
Заливка.....	28	Георгианская эпоха.....	78
Практика: юные моряки.....	29	Викторианская эпоха.....	80
Смешение цветов.....	32	Пример прически девушки начала XX века.....	82
Практика: молодые люди в смокингах.....	33	Руки.....	84
Лессировка.....	36	Практика: кисти рук.....	86
Практика: игроки в крикет.....	37	Практика: ладони.....	88
Капельная техника.....	40	Глава 5. ТЕЛО И ОДЕЖДА ЧЕЛОВЕКА В ДВИЖЕНИИ.....	91
Практика: средневековый юноша.....	41	Пропорции тела и осанка.....	92
Техника корпусной иллюстрации.....	43	Практика: фигуры в полный рост. Рисунок «Желтые нарциссы в Лондоне в конце февраля».....	95
Практика: молящиеся со свечами.....	46	Практика: фигуры сидящих людей. Рисунок «Омела».....	103

Практика: фигура сидящего человека. Рисунок «Воскресный день на реке Кам».....	109	Игра света и тени	189
Мышцы	112	Практика: рисунок «Мужчина в фартуке»	191
Практика: рисунок «Северное нагорье».....	115	Практика: рисунок «Тайный язык»....	195
Складки одежды	118	Глава 8. ФОН И РЕКВИЗИТ	201
Практика: зигзагообразные складки. Рисунок «Сады Кью»	121	Использование фонов.....	202
Практика: висячие и трубчатые складки. Рисунок «Праздник»	127	Декоративные фоны	203
Практика: сложный костюм. Рисунок «Арлекин и Коломбина»	133	Сюжетные фоны	204
Глава 6. ПОДБОР ЦВЕТОВ	139	Практика: рисунок «Хертфорд-Хаус».....	205
Гибкость в подборе цвета	140	Практика: рисунок «Званный ужин» ..	213
Близкие цвета	141	Практика: рисунок «Баланс».....	221
Практика: рисунок «Лондонская прогулка „под старину”»	143	Создание иллюстрации	227
Дополнительные цвета	147	Практика: «Хэмптонская роза».....	227
Практика: рисунок «Подросток и собаки».....	149	Практика: «Зеркало времени».....	233
Черный цвет	152	Практика: «Счастливый пролог»	241
Практика: рисунок «Охотник».....	155	Практика: «Драматический спектакль»	247
Глава 7. ТЕКСТУРА И СВЕТ	161		
Металлические предметы	162		
Практика: средневековые доспехи.....	165		
Практика: Щелкунчик.....	171		
Текстура камня	176		
Практика: статуя ангела	179		
Текстура кожи	182		
Практика: рисунок «Южный пляж»....	185		

ПРЕДИСЛОВИЕ

Везде, от художественной школы, где мне довелось учиться, до университетов, где я преподавала, разговоры о живописи часто вращались вокруг того, как изобразить определенный объект или улучшить технику. Техника живописи — это и работа с кистью, и нанесение краски, и выбор пропорций и композиции. Но не существует готовых формул, скорее только методы, которые художник вырабатывает на практике, они всегда индивидуальные и гибкие. Поэтому важно определить свои интересы и выбрать подходящие и эффективные форматы обучения, чтобы развивать собственные техники рисования и формировать уникальный стиль.

Латинское *illustrio* (иллюстрация) переводится как «освещение». С точки зрения функционала, это один из инструментов искусства, который помогает улучшить читаемость текста, представляя идеи, исторические факты, события повседневности или фантастические сюжеты в образной, визуальной форме. В современном мире, особенно в медиасфере, иллюстрация не просто сопровождает текст, но и существенно дополняет его, кроме того, она давно используется в повседневной жизни: на плакатах, поздравительных открытках, упаковках продуктов, в рекламе и веб-ре-

сурсах. Художественные институты во всем мире уже не ограничиваются занятиями по рисунку и живописи, а включают в учебную программу изучение и способы создания синтетических произведений. Иллюстрация, таким образом, становится объектом внимания и сферой профессионального развития как теоретиков, так и практиков и применяется как в отдельных областях, так и на стыке разных дисциплин.

В этой книге я расскажу о корпусной технике на основе обычной акварели, японской акварели* и гуаши, три эти вида красок с разными свойствами — пластичностью, яркостью и плотностью — органично сочетаются, максимально проявляя свои свойства. Я поделюсь также моей концепцией реалистичной иллюстрации.

Иллюстрация развивалась, постепенно охватывая все более широкий спектр тем: от представления фантастических историй до видения технологий будущего, от описания реальных событий до отображения культуры. Любая работа, стремящаяся к реалистичности: хоть одна зарисовка, хоть серия иллюстраций, — предполагает критическую оценку достоверности ее содержания зрителем. Что такое достоверность? Каковы ее критерии? Я останавливаюсь

* Японская акварель отличается от привычной нам составом (пигмент, гуммиарабик, сахарный сироп, клей, крахмал, пчелиный воск, сахар или глицерин) и свойствами (яркостью, прозрачностью и временем высыхания). *Прим. ред.*

на этом, потому что зритель и художник очень по-разному воспринимают один и тот же объект. Живопись не фотография, у нее нет физической связи с реальным объектом, это индивидуальное восприятие и авторское переложение художником реального. Писатель Иван Гончаров однажды сказал: «Учелный ничего не создает, а открывает готовую и скрытую в природе правду, а художник создает подобия правды, то есть наблюдаемая им правда отражается в его фантазии, и он переносит эти отражения в свое произведение. Это и будет художественная правда»*. Эти «подобия правды» — продукт художественной обработки реального. Поэтому ключевым моментом реалистичной

иллюстрации, которой я обучаю, является художественный процесс, обоснованный пониманием временного и пространственного контекста. Этот художественный процесс включает вдохновение, анализ материала и компоновку картины.

Успешный художник не просто вырабатывает узнаваемый стиль, но и накапливает множество знаний, постоянно ищет что-то новое, чтобы его работа формировалась как творческая система от замысла до завершения и чтобы идея появлялась раньше, чем он возьмется за кисть.

ВАН ИЦЗИН
20 августа 2021 г.

.....
Цвета, использованные в этой книге, — основные, необходимые для рисования, но, естественно, в мире их гораздо больше, поэтому, пожалуйста, смешивайте нужные вам.

Поскольку все краски мы будем брать с палитры, некоторые участки картины могут получаться не того цвета, который предполагался.

* Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда. Критические заметки // Гончаров И. А. Собрание сочинений. В 8 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1952–1955. Т. 8. Статьи, заметки, рецензии, автобиографии, избранные письма. 1955. С. 64–113. Здесь и далее примечания переводчика, если не указано иное.

