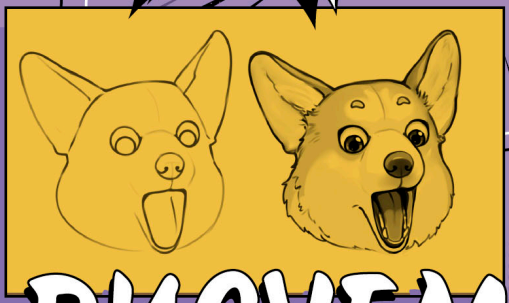
СКЕТЧКУРС ПО РИСОВАНИЮ

МАНГА

ХУДОЖНИЦА JWITLESS ART

ЭМОЦИИ
ДВИЖЕНИЯ
СТИЛИЗАЦИЯ

РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ

Вступление

Для художника рисование животных одновременно и удовольствие, и нешуточный вызов. Как сделать мордочку зверя такой же выразительной, как лицо человека? Как передать пластику хищника? Мощь медведя? Грацию лошади? Как оживить их на бумаге так, чтобы мы чувствовали их характер и настроение, сопереживали им?

В отличие от реалистичного изображения, аниме и манга позволяют акцентировать внимание на эмоциях героев, добавляя в изображение щепотку фантазии и стилизации. Животные становятся настолько же яркими и полными переживаний героями, как и люди, и воплощают характеры, которые мы привыкли видеть вокруг нас. Их истории проникают в самое сердце, обращаются к ребенку, который живет внутри каждого независимо от возраста. Именно он так просто и искренне любит братьев наших меньших, и эта любовь понятна и взаимна даже без слов.

В этой книге вы научитесь передавать эмоциональный мир животного через мимику, выразительные позы и детали, подчеркивающие его индивидуальность. Вы узнаете, как строить пропорции и по-своему стилизовать зверей, использовать линии и штрихи для передачи их характера.

Мы начнем с простых основ, базовых построений, которые уже помогут вам создать узнаваемые образы. Затем рассмотрим особенности различных животных: какие художественные приемы помогут сделать котенка еще более милым, а волка — суровым. В каждом разделе будет пошаговая инструкция, которая позволит постепенно освоить приемы и усовершенствовать навыки.

А главное, когда вы будете рисовать, насладитесь процессом. Не бойтесь совершать ошибки, добавлять свои детали, менять окраску зверей. Животный мир поразительно многообразен, он весь состоит из контрастов форм, текстур и рас-

цветок, и некоторые сочетания кажутся совершенно инопланетными. Природа полна самых удивительных существ, огромных и крошечных, обаятельных и пугающих, величественных и завораживающих.

Может быть, кто-то из них похож на вашего любимого питомца? Или таким вы видите верного компаньона в волшебном мире, о котором мечтаете? Дайте волю своей фантазии и получите удовольствие, создавая на бумажных страницах чудесных и живых зверей.

Источники вдохновения

Вот несколько примеров аниме, где животные играют важную роль, а рисовка отличается уникальным стилем. Эти аниме не только интересно смотреть, но и полезно изучить по кадрам, если вы хотите научиться рисовать животных.

1.«Мой сосед Тоторо» (1988) — любимая миллионами история о загадочном существе Тоторо, который становится другом для двух сестер. Животные здесь изображены мягкими, округлыми, с большими добрыми глазами и широкими улыбками, что делает их обаятельными и дружелюбными даже без слов. Обратите внимание, какие силуэты использует Миядзаки для главных героев, как их пропорции говорят о характере.

2. «Принцесса Мононоке» (1997) — в этом аниме присутствуют мифические звери, такие как волки, кабаны и лесной дух, изображенные с уважением к их мощи. Их стиль очень реалистичен, они заметно крупнее людей. Животные не всегда красивы и приятны на вид, но благодаря пропорциям и деталям в их дизайне чувствуется сила и величие природы.

3. «Волчий дождь» (2003) — история волков-оборотней в мрачном мире постапокалипсиса. Волки максимально реалистичны, при этом их морды при минимуме изменений от-

лично выражают эмоции. В аниме много экшн-сцен и боев, позволяющих понаблюдать за волками в движении.

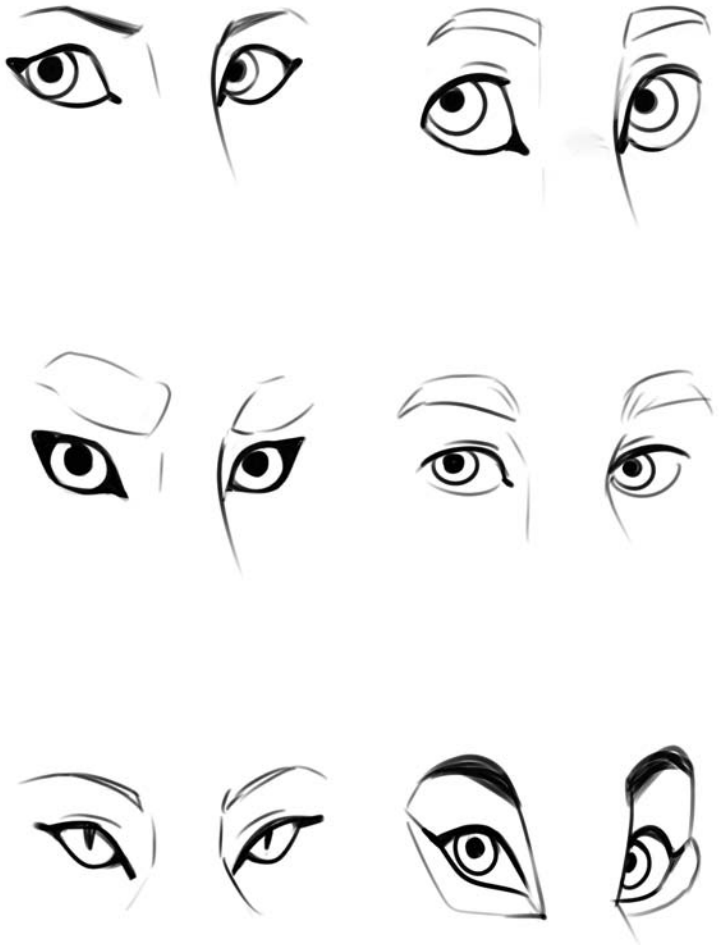
4. «Милый дом Чи» (2008) — очаровательная история о любопытном котенке по имени Чи. Рисовка минималистичная, местами мордочка котенка нарисована схематично, но она не теряет в выразительности, а наоборот: у котенка постоянно сменяются гипертрофированные и яркие эмоции, вызывая улыбку и умиление.

5. «Рыбка Поньо на утесе» (2008) — волшебная история о девочке-рыбке, которая хочет стать человеком. Фантастические существа изображены в характерном для Миядзаки стиле, в нем морские животные приобретают дополнительную плавность. Интересно, как гармонично в каждом кадре обыграны пестрота и многообразие подводного мира.

Ключевые моменты при изображении животных в стиле аниме:

Большие глаза. В отличие от натуралистичных глаз в природе, где белка почти не видно, в аниме у животных могут быть почти человеческие глаза.

«Человеческая» мимика и яркие эмоции: они передаются в первую очередь за счет глаз, бровей и рта: эти черты зверька в аниме-рисовке стремятся к антропоморфным. (Основное отличие глаз только в строении зрачка и, у некоторых животных, век). Нос, уши, форма мордочки соответствуют животному миру.

УДК 75
ББК 85.14
С65

jwitless art.

С65 Манга. Рисуем животных / jwitless art (Сорокина Наталья Владимировна). — Москва: Издательство АСТ, 2025. — 144 с. илл. («Скетчкурс по манге»).

ISBN 978-5-17-162799-7

От милых котиков до грозных драконов! С этой книгой вы сможете нарисовать разных зверей всего за 4 этапа. Как передать их характеры? Выразить эмоции? Сохранить пропорции? Внутри книги — понятные объяснения, разбор ошибок и больше 60 обучающих рисунков для художников любого уровня подготовки.

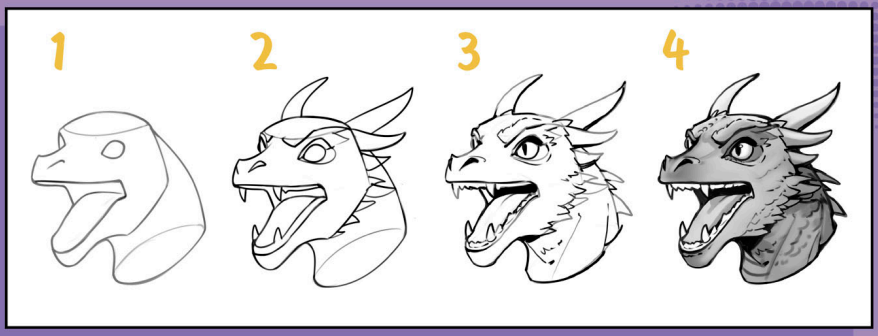
Наталья Сорокина (jwitless art), автор комиксов «Монстр», «Макс и Тикки», «Открытка», Победительница международного конкурса комиксов «КомМиссия» 2021. 8 лет иллюстрирует книги отечественных и зарубежных писателей. Автор книги «Манга. Нарисуй своего героя». Более 120 тысяч подписчиков в соц сетях.

УДК 75
ББК 85.14

ISBN 978-5-17-162799-7

© jwitless art, иллюстрации, 2024.
© jwitless art, текст, 2024.
© ООО «Издательство АСТ», 2025.

От милых котиков до грозных драконов! С этой книгой вы сможете нарисовать разных зверей всего за 4 этапа. Как передать их характеры? Выразить эмоции? Сохранить пропорции? Внутри книги — понятные объяснения, разбор ошибок и больше 60 обучающих рисунков для художников любого уровня подготовки.

Наталья Сорокина (Jwitless art) — автор комиксов «Монстр», «Макс и Тикки», «Открытка», победительница международного конкурса комиксов «Коммиссия-2021». 8 лет иллюстрирует книги отечественных и зарубежных писателей. Автор книги «Манга. Нарисуй своего героя». Более 120 тысяч подписчиков в соцсетях.

Книги для любого настроения здесь

Издательская группа АСТ

www.ast.ru | www.book24.ru

vk.com/izdatelstvoast
ok.ru/izdatelstvoast

ISBN 978-5-17-162799-7