Автор: Богдан
04.07.2009 18:08 - Обновлено 23.06.2010 15:00

Сегодня я решил рассказать подробнее о своих инструментах рисования комиксов и при этом описать ПОЧЕМУ я использую эти инструменты, а не другие. То есть я как всегда не хочу давать безоглядочных рекомендаций использовать только то и делать только так. Я хочу рассказать как выбрать то, что вам нужно и что вам вообще может понадобиться или наоборот - не понадобиться.

Я рисую сначала карандашом на плотной бумаге, потом обвожу тушью и сканирую. Раскрашиваю комиксы и картинки я исключительно на компьютере. Это - ответ на самый частый вопрос "как вы рисуете?". Второе место в лидерстве занимает вопрос "а чем вы рисуете?".

Карандаш

Я уже несколько лет (с 2000 года где-то) пользуюсь автоматическим карандашом **Faber -Castell**
Grip 1345 (на картинке модель 1347, но выглядят они совершенно одинаково).
Диаметром 0.5. Грифели для него использую с жесткостью 2B (покупал постоянно грифели фирмы
Lyra
, пока они не исчезли чуть менее чем совсем).

Почему? Когда я начинал рисовать, то опытным путем дошел до того, что лучше карандашей **koh-i-noor** не бывает) и лет 5-6 рисовал ими контур для обводки потом тушью. Они были крепкие, но хорошо ложились на бумагу. Я всегда рисовал мягкостью 2B. Кто-то любит твердые карандаши, а вот я люблю мягкие. 2B я выбрал потому, что до рисования тушью я рисовал картинки просто карандашом. Я штриховал карандашом и делал растушевки (растирал карандаш по бумаге для мягких оттенков). С твердыми карандашами растушевка не выйдет, либо надо тереть с силой гориллы до

появления олимпийского огня... 2B это еще к тому же та мягкость,

которая при набросках или уточнении линий создает определенную "грязь", т.е. уходит от четких тонких линий, когда вам надо поймать общее настроение, а не математически выверенную кривую. Твердые карандаши предпочитают люди, любящие чистоту (они при рисовании не размазываются руками) и четкую определенность "мне нужна одна и только одна линия, определенной толщины и все тут" (такие люди потом предпочитают не перо, а рапидограф =). Мягкие грифели, кстати, позволяют варьировать плотность и толщину линии при рисовании, чем я тоже пользовался постянно, потому что люблю "живую" линию.

Обычными карандашами также приятно пользоваться, когда вы любите быть "ближе" к инструменту. Может быть, вас погружает в медитацию процесс заточки карандаша. Достать специальную бумажку, взять канцелярский ножик, выдвинуть его, взять карандаш, начать длинными движениями под острым углом к карандашу затачивать его, снимая стружку и ювелирно утоньшая грифель до тех пор, пока им нельзя будет протыкать бетонные стены. Как правило, затачивать приходится не один карандаш, а много, чтобы не возрвращаться к этому занятию слишком часто во время рисования. Долгое время я занимался подобным точением и как бы я ни старался, все равно вокруг копилась грязь, грифельная пыль, случано отскочившие далеко стружки... Мне это надоело и я решил пойти навстречу цивилизации и купить автоматический карандаш. Первым и последним выбором был мой нынешний Faber Castel 0.5. Теперь не надо ничего точить и карандаш вечно острый (если вы знаете, что его надо время от времени поворачивать, чтобы рисовать острой кромкой), нескончаемый, неубиваемый. Грифели для автоматических карандашей продаются в миникорбочках специально под них, так что на всякий случай, если вы вдруг рисуете на уроках, лекциях или на улице, вы всегда можете дозаправить карандаш.

Мне хватало всегда одного диаметра грифеля (0.5), но некоторым, я видел, приходится

покупать набор для тонких линий, толстых линий... Я всегда считал, что это излишество и обычным 0.5 можно провести и сколь угодно тонкую линию и сколь угодно толстую (от прорисовывания линии несколькими штришками для толщины еще никто не умирал).

Ластик

Коллега Кузьмичев однажды посоветовал пользоваться ластиком фирмы Pentel "Hi-polymer". С тех пор не встречал ластиков лучше.

Почему? Я долго мучался в поисках идеального ластика. Знаете, хороший ластик для меня это тот, который стирает карандаш за малое количество проходов по бумаге, не размазывающий карандаш по бумаге и не втирающий его в нее и экономно расходуемый, бумагу не травмирует. А то бывают чудо-ластики: стирают хорошо, но хватает их буквально на капельку, не напасешься. Рекомендую найти и пользоваться. Редко где бывают, но найти можно.

Перо

Я пользуюсь пером №11 ("звездочка" стоит оно сейчас 5-8руб. шт.). Раньше пользовался пером №41 (оно было мягче и давало больший размах в ширине линии, но его выпуск прекратили. теперь его не достать стоило оно 2 руб. шт.). И держателем для пера Lyra (держатели для пера в общем, мало чем отличаются друг от друга по техническим характеристикам, слишком простой инструмент. выбирать можно просто на ощупь, что приятнее держать).

Почему? Чтобы сразу разобраться, я за перо и только перо. Никогда не рисовал рапидографами (в смысле никогда не требовалось рисовать рапидографами, рисовать я ими конечно, пробовал рисовать, довольно долго) и считаю что все можно сделать пером (разве что кроме чертежей, где лучше рапидограф все же). Европейская гравюрная техника казалась мне верхом красоты, позже я познакомился с китайской и японской, которые тоже оставили в моей душе глубокий след и повлияли на мою линию и рисование.

Тушью карандаш обводят в большинстве своем при помощи либо рапидографа, либо пера. Перо и рапидограф различаются также как карандаш и автоматический карандаш, но здесь я выбрал обратную сторону. Не смотря на то, что рапидограф не надо макать в тушь, что он заправляется и дает постоянную линию, я выбрал навсегда перо. Потому, что перо дает "живую" линию, т.е. красивую динамичную с изменяющейся как мне угодно толщиной. Изначально я график, т.е. я стараюсь рисовать линией, делать ей же тени и свет и всевозможные эффекты, поэтому линия для меня должна быть максимально пластичной и управляемой.

Тут даже я не могу вам больше ничего сказать про разницу между рапидографом и тушью, это некий выбор каждого. Но пером управляться гораздо сложнее. Вам надо будет приноравливаться макать его так, чтобы с пера не капало на рисунок, держать перо так, чтобы оно не цеплялось за бумагу, рисовать так, чтобы не развозить тушь по картинке рукой, ждать пока она просохнет... И хотя для всех сложностей мастерами уже наработаны всякие хитрости, от грязной тряпочки для протирки пера от туши и отскабливания "накипи" с пера вы никуда не денетесь.

Тушь

С тушью разбираться не приходилось как-то, всегда использовал обычную тушь фирмы "Гамма".

Почему? Да не знаю. Она есть везде, а другие, которые пробовал, не понравились. Другие коллеги хвалят китайскую тушь и в некотрых вариантах, даже сами ее готовят (в смысле растирают ее в нужных им пропорциях для требуемой густоты). Гамма - это как рынке выбирать чего-то. Плохая тушь (при том, что они все на одно лицо и от одного

производителя и фирмы) попадается бывает. Перед покупкой лучше открыть крышечку и понюхать ее. Я не шучу. Если отдает тухлинкой - хоть немного - выберите другую. После покупки, перед рисованием, часто еще приходится тушь подсушивать, чтобы она стала нужной плотности, не была водянистой (это когда ты проводишь линию, а она не плотно черная, а чуть ли не серая). Подсушивается это элементарно: открываете баночку и оставляете ее на полдня, денек. Каждый раз по-разному, потому что тушь у нас делается, видимо, на глазок О_О.

Бумага

С тех пор как нашел, использовал "папку для черчения" ГОСЗНАК С-Пб. (с оранжевой большой буковой "Ч"). С недавних пор под иллюстрации стал использовать плотную офисную бумагу (плотность 120-160 г/м^2).

Почему? "Папка для черчения" была выбрана мной за свою распространенность, кроме, прошедших тестов, разумеется). От бумаги мне нужно по-крупному только две вещи: чтобы на нее хорошо ложился карандаш и чтобы он с нее замечательно стирался, причем сколь угодно многое количество раз. Бумага, как правило, любит драться и скатываться, когда вы остервенело трете ее ластиком. Эта - не скатывается (если, конечно, вы пользуетесь описанным выше ластиком))), а не каменным или пластмассовым китайским болванчиком О_О. К сожалению, вынужден отметить, что эта бумага бывает разных заводов изготовителей и качество у нее бывает разное, иногда она попадается плохая. Еще иногда у нее попадаются слишком четко обозначенные клейма "ГОСЗНАК", это выражается в том, что на листе выдавленно слово "ГОСЗНАК" так лихо, что карандаш спотыкается.

Сканер

Мой сканер, это CanoScan Lide 60. До этого был долго другой хороший, не припомню модели, правда...

Почему? Я сканирую черно-белое только как правило. Контуры для иллюстраций и комиксов. Для этого наворочнные сканеры не нужны, главное, чтобы не искажал изображение (проверяется сканированием линейки: если она после сканирования в электронном варианте прямая, значит сканер не искажает). Мне нужен был крайне компактный сканер, который места не занимал бы на столе, был бы легким, чтобы можно было его туда-сюда перебрасывать или носить. Моя модель как раз такая и есть. Еще он питается только от USB, по которому подключен к компьютеру (т.е. розеток не занимает, провод для всего только один). Лампа у него диодная, поэтому не разогревается **по нескольку минут** как у ламповых сканеров. Он очень легкий и компактный (как толстая книжка альбомного формата, а не как гроб на колесиках), опять же из-за диодной лампы. Формат А4 сканирует. Сканирует быстро. Доводилось мне пользоваться сканером HP одним, не самого старого поколения, так он разогревался по 3 минуты и сканировал по 1 мин. лист, никакого терпения не хватало. Моей модели мне с головой хватает для всего.

Собственно, хватит всем, кто не занимается профессионально сканированием цветных изображений (это когда завышены требования к ДОСТОВЕРНОЙ цветопередаче и когда человек в совершенстве владеет фотошопом, чтобы потом работать с отсканированным изображением и вытягивать его по цвету хитровыделанными способами). Моя модель (60, стоила всего 1600 или 1800 р.... не помню) вышла из продаж. Теперь есть 90, 100, 200. По-моему, там модель не важна, просто Canoscan Lide они хороши тем, что у них все то, что я описал выше. стоят новые примерно 2500р.

Планшет

Планшет: Wacom graphire 4 (Модель CTE-640/S). Размер рабочей области: А5.

Почему? Без планшета делать красить или рисовать что-то по-настоящему быстро просто нереально. Исключения в виде людей виртуозно обращающихся с мышкой только подтверждают это =). wacom - просто потому, что это самая распространенная марка планшетов без провода от ручки к планшету (первый мой планшет был с проводом). Размер планшета сложился исторически. До него у меня был планшет размером рабочей области А6. Мне ее довольно долго хватало, но и монитор у меня тогда был

14-дюймовый. Размер планшета влияет на ширину маха руки, требующуюся для прочерчивания линии, допустим из угла в угол. Чтобы провести такую линию на моем А6 планшете, требовалось движение только кистью, чтобы подобную линию провести на формате А4 - надо двигать всей рукой, потому что рабочая область планшета пропорционально соответствует экрану. Я лично работаю при рисовании и покраске с большим приближением, это значит, что мои штрихи в масштабе монитора довольно велики, значит они велики и в масштабе планшета. Махать руками как мельница я не хочу, все локти так можно стереть, поэтому я взял планшет размера не такого маленького как А6, но и не такого гигантского как А4 или, тем более, А3. В моделях дальшнейших разницы не вижу, повышающее количество степеней чувствительности по-моему уже после 512 не ощущается, поэтому покупать дорогие планшеты просто потому, что они новее - не рекомендую.

Чем больше экран монитора, тем больше планшет вам понадобится.

Планшетом сначала пользовался только для покраски. Т.е. он был просто усовершенствованной мышкой. Первый планшет у меня был без поддержки нажатия вообще. и с проводом от ручки к планшету) чего не вынесет сейчас ни одна душа дизайнера или художника) А рисовать прямо на планшете я начал недавно, всего год назад где-то. Намучался, но нужда очень помогает в этом деле) Месяц практики и начинает получаться 40-50% того, что надо сделать - с первого раза. Перепроведение линий - это и сейчас определенный бич для меня. Т.е. в линию, которую хочешь провести - не попадаешь. Приходится несколько раз делать "линия"-"Ctrl+Z"-"линия"-"Ctrl+Z"-"линия"-"Ctrl+Z"-"линия"-"Ctrl+Z"-"линия"-"Ctrl+Z"-"линия"-" Ctrl+Z") На планшете хуже чувство пера и совсем нет чувства бумаги. Бумагу пережить легче, но из-за того, что перо рисует на планшете, а смотришь ты на экран и масштабы движений на палншете и экране разные - мозги съезжают.

Про точность, которой можно было добиться при ручном рисовании можно забыть, но зато рисование в спецпрограммах. таких как Манга Студия - с лихвой искупают недостатки. Во-первых там КУЧА вещей делается сразу и легко (без стадии карандаша, и линейки или лекала), а некоторые вещи - вообще только на компьютере доступны. Например, часто пользую перемещение частей рисунка туда-сюда, когда корректирую композицию или еще чего. Но планшет, он скорее для убыстрения работы, чем для удовольствия. Он не для хобби, а для работы. Удовольствия больше, когда рисуешь руками. Правда, вот художники, которые с нуля рисуют красками на планшете - им, конечно, удобнее и быстрее в сто раз на планшете, тем более, что у них при рисовании используются миллионы готовых решений, от красок и кистей, до текстур и фильтров. Вручную такое же делалось бы в десятки раз медленнее и дольше.

Принтер

У меня лазерный принтер **HP LaserJet 1320** (обзор принтера , там вы можете посмотреть таблицу параметров этого принтера). Линейки принтеров обновляются очень часто и эта модель ушла в небытие буквально за полгода спустя покупки. Тогда она стоила довольно мало, всего 200$ (в среднем лазерные принтеры тогда стоили 300-500$).

Принтер нужен для многих вещей, он не ограничивается "распечатать и радоваться". При помощи принтера можно:

- посмотреть как выглядит нарисованное вами изображение в **реальном** печатном размере (то, что вы видите на компьютере не дает вам реального представления как это будет выглядеть после печати)

- Распечатать черновик или референс для работы с ним через просвет
- Распечатки фрагметнов рисунка (комикса) для поиска хорошего расположения его частей.

Я выбирал принтер исходя из потребностей в качестве, долговечности, экономичности и удобстве.

Под качеством я подразумеваю точную печать. Мне нужно знать как будет выглядеть та или иная вещь **при хорошей печати**. Не исчезнет ли тонкая штриховка, не будет ли

слишком бледно выглядеть мелкие детали и проч. Для этого мне нужно, чтобы принтер мог печатать изображение с разрешением 1200dpi. Разумеется, струйный принтер с таким не справится, поэтому выбор был только из лазерных. У большинства лазерных принтеров максимальное качество печати - 600dpi. Пришлось поискать. Лазерные принтеры также отличаются большей дешевизной печати. Расходные материалы у них стоят дороже, но покупать их придется в разы реже и ресурс одного картриджа у них гораздо больше чем у струйных принтеров. А для удобства, чтобы печатать все, что мне нужно без дополнительных пассов руками и напряжения гордых извилин, я взял себе принтер с механизмом двусторонней встроенной печати. Это когда он печатает сначала с одной стороны листа, затем тут же печатает продолжение на другой стороне листа и вам ничего не надо перекладывать или перезаправлять.

Желаемые усовершенствования:

Просвет (световой стол)

Это специальное приспособление позволяющее вам рисовать на просвет. Представляет собой стекло (матовое, как правило), под которым снизу светит лампа. Т.е. вы под чистый лист подкладываете другой, как правило с наброском рисунка и сквозь чистый лист видите набросок (прямо как слои в фотошопе). Незаменимое для чистовой прорисовки карандаша или обведением туши (тогда из-под нее не надо будет стирать обведенный карандаш и тушь останется на бумаге нетронутой и яркой).

У меня светового стола нет. Умельцы, кроме как купить, делают его из старых сканеров, дверей (межкомнатных), просто стекла, под который подложена лампа и проч. и проч.

Автор: Богдан
04.07.2009 18:08 - Обновлено 23.06.2010 15:00