

Уроки Corel Draw. Цифровая живопись

Тема: «Обзор направлений и мастеров цифровой живописи».

Задание: прочитать данную статью и ответить на вопрос.

Срок выполнения – 1 неделя с момента появления статьи на сайте учебного заведения или YARHELP.RU

Цифровая живопись или Digital painting — это создание электронных изображений с помощью компьютерных имитаций традиционных инструментов художника. Хотя современные графические редакторы, планшеты, кисти для цифровой живописи стали доступными, однако качество цифровой живописи зависит, главным образом, от мастерства художника. Зато техника позволяет сохранять этапы работы, отменять неудачные действия, свободно менять пропорции и композицию, работать с цветом.

Жанры: концепт-арт, иллюстрация, портрет, пейзаж, рекламная иллюстрация, Matte Painting.

Концепт-арт — направление в искусстве, визуально передающее художественный мир и идею большого мультимедийного произведения: фильма, компьютерной игры, комикса. Также называется «концепт-дизайном». Концепт-арт может быть как стилизованным так и фотореалистичным. Художники, владеющие техникой цифровой живописи, создают множество набросков, передающих дух проектируемого художественного мира.

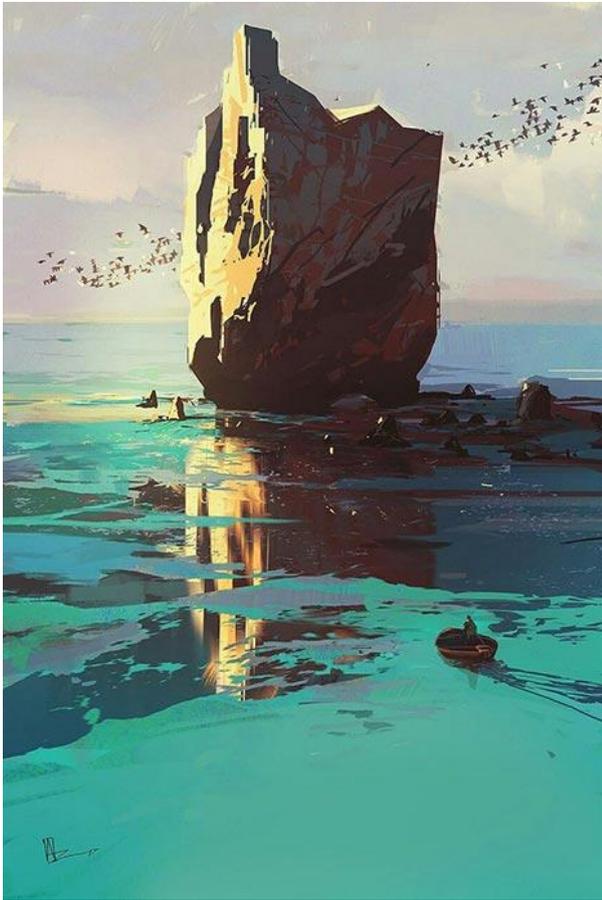
Нередко для создания концепт-арта используется смешанная техника Matte Painting.

Matte Painting — это создание изображения, будь то окружение (пейзаж) или персонаж с помощью комбинации средств цифрового искусства: фотографии, 3D, VR, цифровая живопись или цифровой рисунок на планшете, статичный кадр из фильма или все, что только можно представить и найти.

Рассмотрим наиболее ярких представителей цифровой живописи.

Amir Zand

Amir Zand — иллюстратор и концепт-художник, специализирующийся на маркетинге и рекламной иллюстрации. Считает композицию самым важным элементом в создании изображения. В построении композиции ориентируется на графический рисунок света и теней. Иллюстрировал более 35 обложек книг.

Alejandro Burdisio

Alejandro Burdisio — аргентинский художник, который начал заниматься цифровой живописью в свободное время. Бурдизио создает футуристические сцены, смешивая образы будущего, картины повседневной жизни, предметы и вещи из прошлого.

Мой рабочий процесс обычно начинается за неделю до создания иллюстрации с поиска информации относительно идей, которые я хочу развить. Затем делаю простые наброски на бумаге, пробуя разные идеи. Следующий шаг — работа в Photoshop, с планшетом. Я делаю все в цифровом виде (не использую сканер для загрузки набросков в Photoshop в качестве основы, они просто эталоны, лежащие рядом с монитором).

Ed Lopez

Эд Лопез (Ed Lopez) — мексиканский цифровой художник. Принимал участие в создании фильмов «Возвращение супермена», «Гарри Поттер и Философский камень», «Хроники Нарнии», «Лев, колдунья и волшебный шкаф» и «Мумия: Гробница Императора Драконов». Делает иллюстрации для интернет-проектов и печатных журналов. Для создания своих произведений использует широкий спектр инструментов: фотоманипуляции, 3D-моделирование и цифровую живопись.

Пейзажи словно уносят нас в фантастические миры, позволяют любоваться грандиозными панорамами, которые, несмотря на необычный ландшафт выглядят очень гармонично. Правильно поставленное освещение, умело подобранные элементы пейзажа, такие как облака, горы или струи воды, тщательная проработка деталей, делают работы автора примерами мастерского фотоарта.

А вот таинственный и драматичный образ клоуна:

Евгений Казанцев

Фантастические панорамы, города под куполом, летающие машины, антигравитация и изменения климата — все наши ожидания и страхи, связанные с будущим, воплощены на цифровых картинах, которые создает российский графический дизайнер **Евгений Казанцев**.

Евгений Казанцев родился в 1978 году в г. Свердловске. Изучал промышленный дизайн в Уральской архитектурной академии. Ведет профессиональную деятельность с 1996 года, специализируясь на айдентике, графическом и веб-дизайне. Работал ведущим дизайнером Студии Артемия Лебедева. Выступает в качестве эксперта-консультанта, является художественным руководителем собственной студии, работает над отдельными проектами как приглашенный дизайнер/арт-директор.

Благодаря необычайной реалистичности, может показаться, будто перед нами фотографии. Реалистичными здесь являются не только техника цифровой живописи, но и сама концепция работ. Создаётся такое ощущение, что это не фантастика, а продуманная и детализированная реконструкция пейзажей будущего.

Евгений Казанцев воплощает разные, порой противоречивые, образы будущего

Серии его рисунков практически все затрагивают тему футуристики: «Прошлое в будущем» (Past in the Future), «Катаклизм случается» (Cataclysm Happens), «Чудеса света» (Wonders of the World). Каждый рисунок проработан с потрясающей детализацией, а сами субъекты из будущего гармонично и естественно вписываются в общий план.

Прошлое в будущем

В представленной серии ярких работ в редком жанре ретро-футуризм автор показывает, как бы мог выглядеть технологический мир в наши дни или будущем, в представлениях людей прошлого. Евгений Казанцев предлагает посмотреть в будущее глазами советского человека. Автор соединяет ретро-формы и технологии, футуристические образы и цитаты из живописи советского периода. Картины наполнены светом, цветом и оптимизмом.

Катаклизм бывает

А в это серии работ мы, как у Стругацких, перемещаемся из миров гуманного воображения в миры страха перед будущим. Никакого бунта роботов и нашествия инопланетян, тут, к счастью, нет, но есть природные катаклизмы. Катаклизмы случаются, и мир будущего от них не застрахован. Возможно, нас ждут цунами, ураганы, аномальные похолодания или высокие температуры. В своих работах художник представил возможные катастрофы, и то, как люди будут приспосабливаться к климатическим изменениям.

Marek Okon

Среди европейских творцов цифровой живописи данный художник отличается необычным взглядом на игровой мир. Марек занимается компьютерной живописью, является дизайнером игр, а также создает книжные иллюстрации. Живет художник в Польше — по своей природе постмодернист работающий концептуальном стиле.

Субъективное восприятие его работ позволяет использовать их в самых разных концептуальных жанрах. Тщательная проработка деталей — основная черта его уникальной техники. Картины этого художника вызывают большой интерес среди самых широких слоев ценителей графического искусства.

Dan LuVisi

Еще один дизайнер создающий иллюстрации и картины при помощи цифровых инструментов. Начав свое творчество с изображения известных кинематографических героев обладая подлинным талантом Дэн постепенно поднялся на уровень большого художника. В 21 веке цифровые художники информатика и живопись стали максимально диверсифицированными — всё это справедливо и для искусства Дэна.

Daniel Conway

Этот художник занимает одно из ведущих мест — это молодой английский представитель искусства цифрового века, как и остальные художники эпохи информатики и живописи, сделал себе имя благодаря невероятному таланту. Образование Даниэль получил в университете шотландского города Данди — сейчас художнику двадцать с небольшим.

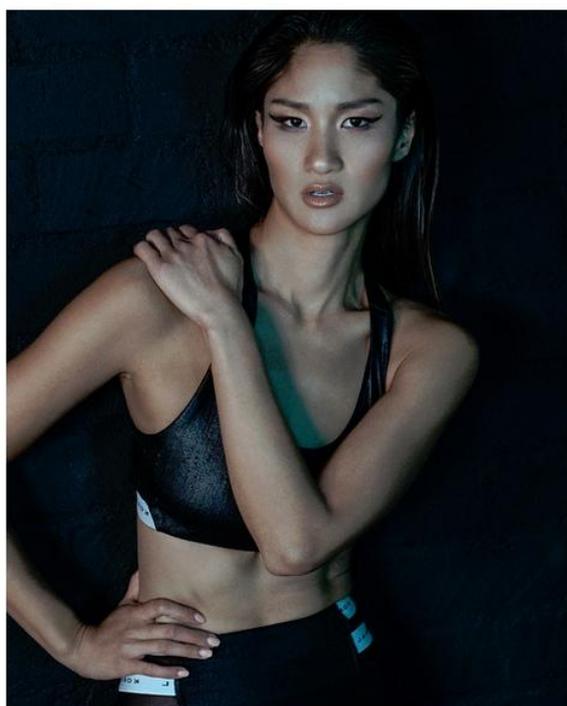
Макс Костенко

В России также есть талантливые иллюстраторы (и их очень много) использующие в своей работе компьютерные инструменты для создания своих полотен. Пример Макса Костенко заразителен для многих молодых художников — уже сейчас он сотрудничает со многими мировыми студиями анимации.

Franz Steiner

В последние годы цифровые художники, информатика и живопись стали неотделимы друг от друга. Не остались в стороне и фотографы — компьютерные инструменты значительно расширили их возможности. Компьютерное программное обеспечение, используемое в мастерской Франца Штайнера, позволяет значительно улучшить детализацию снимков. Компьютерные инструменты обладают уникальной возможностью — они позволяют осуществить трудоемкую ретушь фотографии, как правило, в течении короткого времени, в зависимости от сложности задачи.

Для подтверждения прочтения пришлите словосочетание «Head shot» или его значение (перевод) в терминологии живописи, а также свои фамилию, имя и номер группы:

либо по адресу ngrachev@list.ru,

либо через [WhatsApp](#), [Viber](#), [Telegram](#), [СМС](#) по номеру +7 910 6622663 (Грачев Николай Львович).
