

ТЕХНИКА АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ ХАЯО МИЯДЗАКИ

Кондрашова М. Н., студ., Поплыко Е. М., ст. преп.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь

Реферат. Автором рассматривается роль иллюстрации в художественном поиске персонажных образов и сюжета анимационного фильма на примере творчества японского аниматора Хаяо Миядзаки. Проводится анализ создания иллюстрации в технике акварельной живописи.

Ключевые слова: художник-аниматор, иллюстрация, акварель, техника акварели, японская анимация.

Феномен Хаяо Миядзаки трудно переоценить и очень легко проникнуться его творчеством на долгие годы. Непревзойденный и общепризнанный мастер анимации, великолепный рисовальщик манга-сцен и замечательный акварелист Миядзаки начал свою творческую карьеру художником-фазовщиком в анимационной студии Toei Animation. Технику рисования Миядзаки оттачивал, рисуя многочисленные манги – традиционные японские комиксы. Черно-белые графические рассказы помогли художнику развить высокий уровень рисования человеческих фигур, также отрисовывалось множество плановых панорам и различных бытовых сцен. Опыт, накопленный Миядзаки в искусстве манги, оказал фундаментальное значение на профессию аниматора.

Сегодня Миядзаки по праву считается не только профессиональным рисовальщиком, но также мастером акварельной иллюстрации. Находясь в художественном поиске, Миядзаки создавал образы пейзажей, плановых панорам, образы полётов, и в каждом фильме автор создавал особенный и трепетный образ природы. Все это отличает фильмы Миядзаки от анимации других художников и именно это создает неповторимый стиль и атмосферу, характерные для всех фильмов студии Ghibli [1].

Можно выделить несколько аспектов, связанных с использованием акварельных эффектов во всех фильмах студии: это использование ручной росписи фонов и проработки персонажей акварелью. Также это мягкие колористические и тональные отношения, и эффект акварельных градиентов, что помогает создавать атмосферу реально происходящих событий и волшебства одновременно.

В работах Миядзаки свойства акварели помогают создавать игру света и тени, используя прозрачные слои, передавая глубину и пространство. Использование различных текстур можно заметить во множестве кадров, где художник мастерски передает свойства воды, земли и воздуха. Также Миядзаки замечательно владеет чувством колорита и использует цвет для усиления эмоциональной нагрузки своих сцен, таким образом, зритель отчетливо улавливает состояние момента – это состояние легкости и беззаботности, или напряжения и тревоги. По определению Гете, зелёный цвет даёт глазу «реальное удовлетворение», жёлтый цвет «обладает прелестью», производит «безусловно тёплое впечатление и вызывает благодушное настроение», синий цвет «всегда приносит что-то темное», «синяя поверхность как будто уплывает от нас вдаль» [2]. Голубой цвет, в первую очередь, ассоциируется с такими умиротворяющими природными явлениями, как чистые небесные просторы и водная гладь, что использует Миядзаки во многих своих фильмах. Следует отметить также, что традиционный японский стиль близок Миядзаки в его творчестве. Миядзаки является последователем традиционной японской эстетической концепции, такой как «ваби-саби», которая ценит красоту несовершенства мира и изменчивости природы. Это прослеживается в природной цветовой гамме его иллюстраций, в построении интерьерных и экстерьерных кадров, что изображено на рисунке 1.

Существует несколько способов ведения живописного этюда акварелью: многосебансный способ отмычки, или лессировочный способ, односебансный способ «a la prima» как по сырой, так и по сухой поверхности. Заливки цветом и отдельные мазки выполняются строго по форме предметов. На этой стадии уточняются касания. Необходимо проследить места четких, контрастных контуров и места мягких сочетаний контура пятна с фоном, погружая некоторые

Рисунок 1 – Иллюстрация Хаяо Миядзаки к фильму «Унесённые призраками» (2001 г.). Акварель, бумага

прорисовки ключевых элементов в кадре. Этот процесс изображен на рисунке 2.

Можно применять смешанную технику: одну часть изображения прописывать способом отмывки и многократными лессировками, а другую часть – «a la prima». Выбор метода ведения этюда акварелью зависит от поставленных задач, а также обуславливается особенностями композиции [3].

Следуя традиционным алгоритмам ведения акварельной иллюстрации и поиску образов в иллюстрациях Миядзаки, автор провел собственную художественно-исследовательскую работу по мотивам фильма Хаяо Миядзаки «Ходячий замок». Студенткой были написаны этюды по

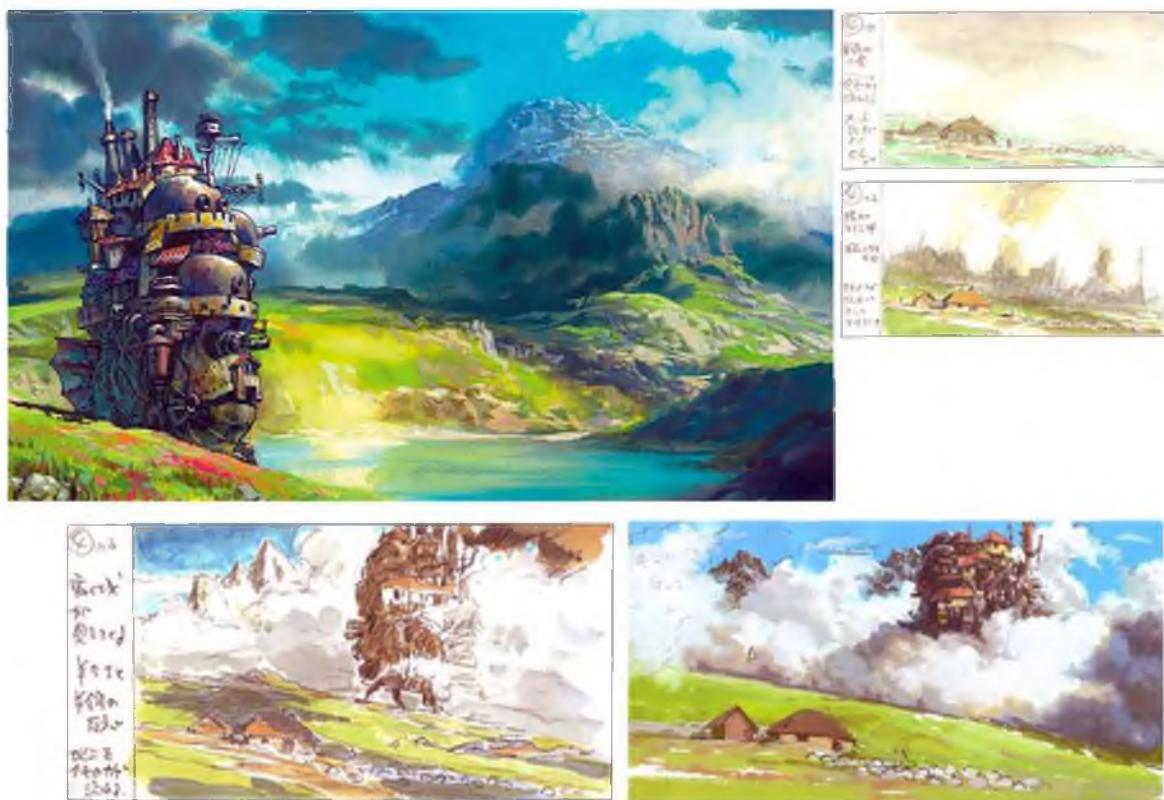

Рисунок 2 – Эскизы и иллюстрация Хаяо Миядзаки к фильму «Ходячий замок». Акварель, бумага. По мотивам книги Дианы Уинн Джонс «Ходячий замок», 1986 г.

части в общую тень. Мягкие тонкие переходы в акварели позволяют применять прием выбирания цвета с влажной поверхности бумаги полусухой отжатой кистью [2].

В эскизах Миядзаки можно отследить четкий алгоритм и последовательность написания этюда. Вероятно, художник выполняет иллюстрации без предварительного рисунка, слегка намечая цветовые пятна в композиции едва заметным оттенком. Далее происходит более уверенная работа цветом и тоном, закладываются основные цветовые отношения (колорит), распределяются световые зоны и тени. Вводится графика и акценты. Дальнейшая работа заключается в большей детализации будущего кадра и

сырой бумаге, где целью было набрать цветовое и тональное решение, а также передать образное состояние момента (идущий замок в горном пейзаже). Студенткой была проведена работа копирования иллюстрации Хаяо Миядзаки, что помогает осмысливать происходящее в процессе иллюстрирования, а также отработать навыки письма акварелью. Для создания иллюстрации, максимально схожей с оригиналом, студенткой 1 курса была выбрана объемно-пространственная иллюстрация Миядзаки и написан этюд «по сырому», этюд в технике «a la prima» (письмо за один сеанс), а также многоэтапная итоговая работа. Это показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Работы студентки Кондрашовой Миланы.
Копии акварельных иллюстраций Хаяо Миядзаки. Акварель, бумага

Список использованных источников

1. Мария Теракопян. Фантастический реализм Хаяо Миядзаки: из чего состоят фильмы гения аниме//URL: <https://kinoart.ru/cards/fantasticheskiy-realizm-hayao-miyadzaki-iz-chego-sostoyat-filmy-geniya-anime>. – Дата доступа: 10.04.2025.
2. Бесчастнов, Н. П. Живопись // Изд. Москва. Легпромбытиздат.1993. – С. 225–227.
3. Михайлов, А. М. Искусство акварели // А. М. Михайлов. – М.: Изобразительное искусство, 1995. – 197 с.

УДК 659

СОЗДАНИЕ ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ «ЯСАМ»

Попова А. В., доц., Кортелева К. Е., студ.

*Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь*

Реферат. Изучены вопросы, связанные с созданием веб-сайта, определены актуальность, цели и задачи проекта, объект и предмет исследования. Проанализированы основные блоки сайта-лендинга для центра детского развития «ЯСАМ».

Ключевые слова: веб-дизайн, веб-сайт, центр детского развития, цвет, блок, главный экран.

Технологический прогресс нашел свое отражение во многих сферах жизни человека, в том числе в сфере дизайна. С развитием интернета он также начал стремительно развиваться