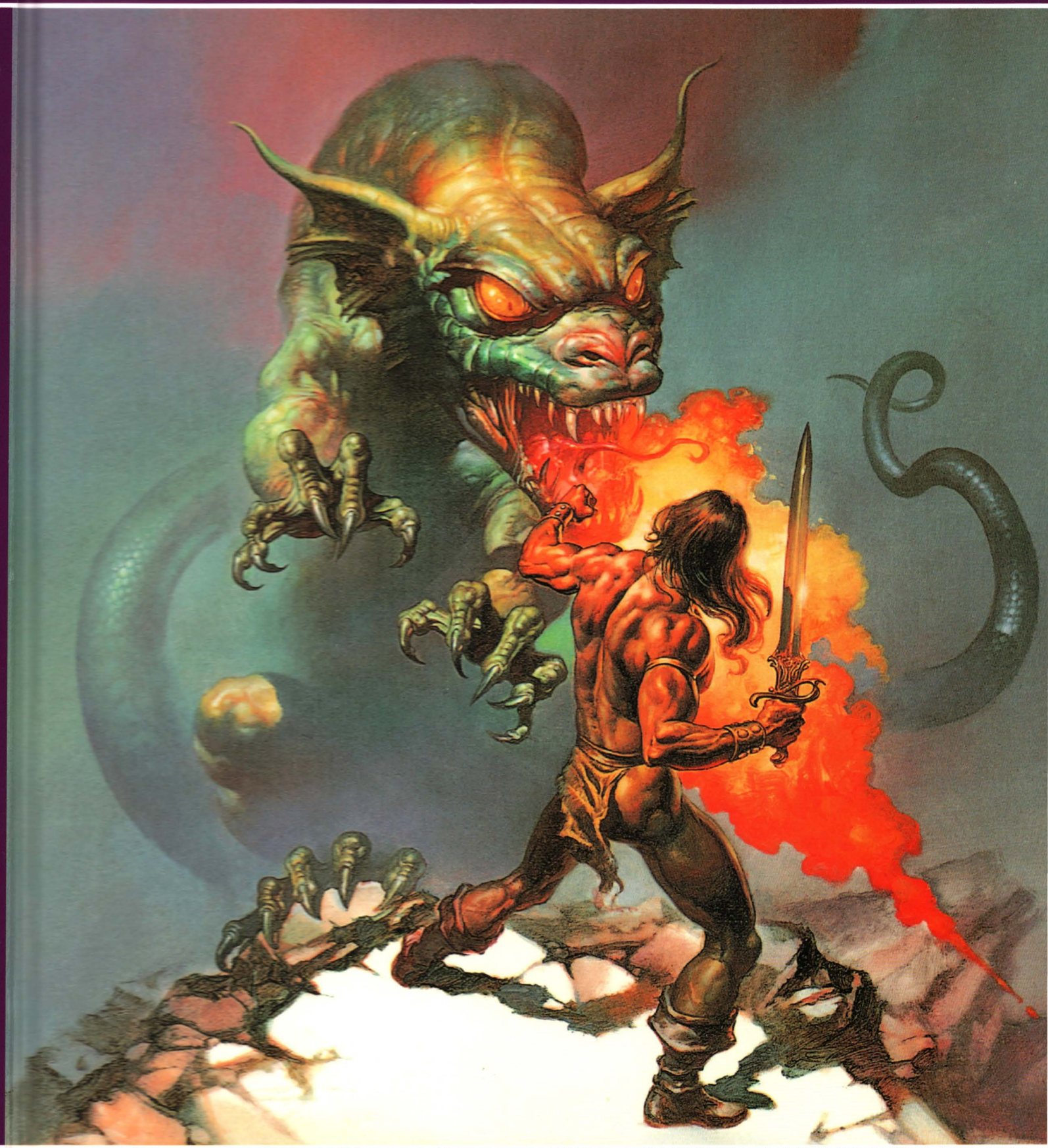
БОРИС ВАЛЬЕХО

ПОРТФОЛИО

БОРИС ВАЛЬЕХО ПОРТФОЛИО

БОРИС ВАЛЬЕХО

ПОРТФОЛИО

Москва
АСТ • Астрель

УДК 75
ББК 85.143(3)
В15

THE BORIS VALLEJO. PORTFOLIO

London
2000

Вальехо, Б.
В15 Борис Вальехо: Портфолио. — М.: АСТ: Астрель», 2008. — 64 с.: ил.

ISBN 978-5-17-015079-3 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-271-04495-3 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 1-85585-729-8 (англ.)

УДК 75
ББК 85.143(3)

Изоиздание
БОРИС ВАЛЬЕХО. ПОРТФОЛИО

Перевод с английского *Ю.А. Лысенковой*

Зав. редакцией: *Т.М. Минеджян*
Редактор: *В.Е. Сусленков*
Технический редактор: *Т.П. Тимошина*
Художественный редактор: *Л.Л. Сильянова*
Корректор: *А.А. Князева*
Компьютерная верстка: *Е.П. Воронцова*

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953004 — литература научная и производственная

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.60.953.Д.007027.06.07 от 20.06.2007 г.

Подписано в печать 31.08.2007 г.
Формат 228×305 мм

ООО «Издательство Астрель». 129085, г. Москва, пр-д Ольминского, д. 3А

ООО «Издательство АСТ». 170002, Россия, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 27/32

Наш электронный адрес: www.ast.ru. E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано в Европе

Все права защищены

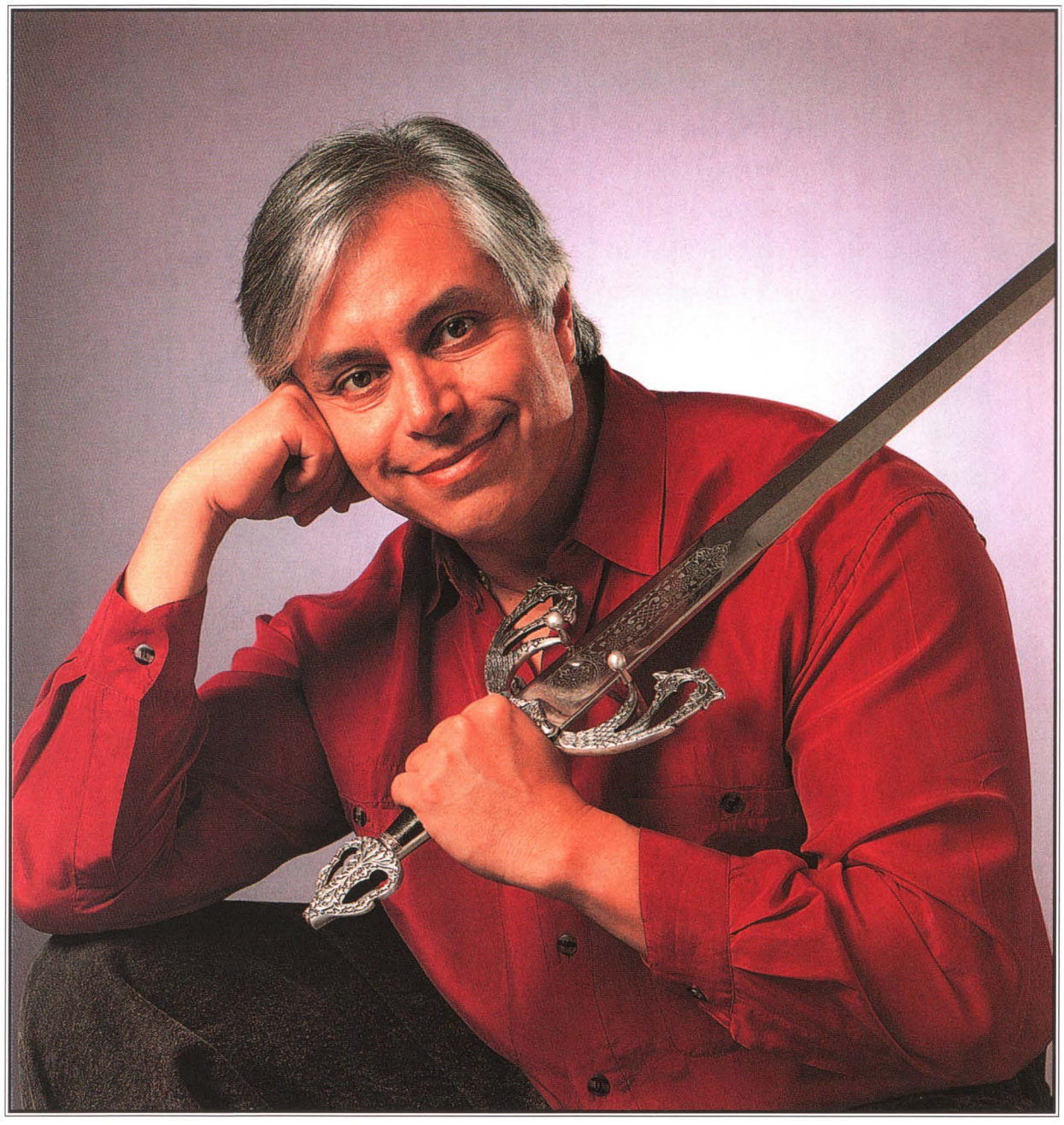
ISBN 978-5-17-015079-3 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-271-04495-3 (ООО «Издательство Астрель)
ISBN 1-85585-729-8 (англ.)

© Collins & Brown Limited 2000
© Nigel Suckling. Text, 2000
© Boris Vallejo. Art, 2000
© ООО «Издательство Астрель».
Перевод на русский язык, 2002

Отпечатано в Польше на Торуньском полиграфическом заводе „Zapolex" Sp. z o.o.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Факел	1
Великолепный	2
Египетский воин	3
Козерог	4
Стрелец	5
Нубийский воин	6
Лавалитский мир	7
Хаэзель-рабыня	8
Татуировка	9
Проститутка Манакин	10
Алпну	11
Рыцарь дракона	12
Королева амазонок	13
Штанга	14
Метатель диска	15
Мать и дочь	16
Несмотря ни на что	17
Близнецы	18
Секреты синхронности	19
Пурпурная угроза	20
Двуглавое чудовище	21
Тяжелый металл (Хэви метал)	22
Невеста	23
Пернатый змей майя	24
Рыцарь на колесах	25
Победоносный	26
Атлант	27
Деянира и Несс	28

Одним из самых выразительных приемов живописи Бориса Вальехо является создаваемая им иллюзия пространственности, усиливающая реалистичность героев его картин. Многие художники остались бы довольны качеством даже его эскизов, особенно тех, которые выполнены цветными чернилами, и посчитали бы их готовыми работами, так как они выдерживают сравнение с самыми лучшими иллюстрациями в сборниках комиксов. Но, по мнению Вальехо, его эскизы — всего лишь эскизы, а не законченные работы. Как правило, конечный вариант не отличается кардинально от эскиза по композиции и замыслу. Отличие же состоит в удивительном чувстве реальности: иногда кажется, что ты можешь войти в картину, стать ее частью. Эскиз — это качественный рисунок, законченная же работа — ожившая фантазия или ночной кошмар.

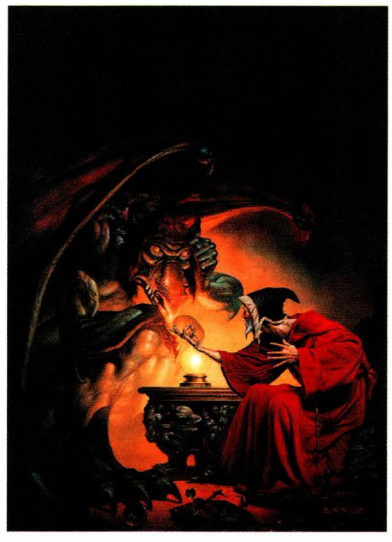
Воображать, какими будут его герои, для Вальехо все равно, что плавать в воде с золотой рыбкой, и нет ничего удивительного в том, что именно ему предложили создать иллюстрации, на которых должны быть изображены: Конан-Варвар, Тарзан и Док Сэвидж. Интересно, что, перед тем как обратиться к фэнтези, художник работал во многих жанрах иллюстрации, пока не осознал, что именно героическая фантастика — его стихия и лучшая возможность для воплощения на бумаге знания тела человека и животного. Интерес к изображению человеческого тела возник в его творчестве благодаря увлечению бодибилдингом. Не случайно в картинах Вальехо доминируют сильные мужчины и чувственные женщины с красивыми и мощными мышцами. Все его герои по традиции жанра полуобнажены.

В картинах и карандашных набросках Вальехо, отражающих реальную жизнь, преобладают изображения человеческого тела. Из практических соображений он, как правило, работает с фотографиями и редко рисует с натуры, но компенсирует неизбежные неточности, которые возникают при подобной практике, тем, что, изображая людей, опирается на уже существующий огромный опыт создания фотографических образов. Но модель или фотография для

художника — только отправная точка его работы — это изображение фантастических реалий, а не реалистическое изображение реальной жизни. В процессе превращения карандашного наброска или фотографии в живописную иллюстрацию вносится множество осознанных и неосознанных изменений, которые делают ее более эффектной, чем исходный оригинал. Изображение персонажей на картинах Вальехо, несомненно, уходит корнями в реальную жизнь, но он давно уже не опирается на чистую реальность в своих работах.

Герои Вальехо — скорее, нереальные существа, но одной из причин, по которым они выглядят убедительно, является ощущение, что их изображения появились благодаря тщательному наблюдению художника за реальным миром. Часто эти существа, наполовину люди и наполовину животные, при рисовании скомбинированы из фотографий. И хотя, теоретически, любой может разрезать фотографию животного и, сложив в новом порядке ее куски, нарисовать монстра, шансов, что этот монстр будет убедителен, очень мало.

Для того чтобы свободно соединять элементы, необходимо прекрасное знание анатомии и великолепные способности к рисованию, но даже этих навыков может быть недостаточно для достижения хорошего результата. При изображении воображаемых существ важно не только точно «угадать» их размер, но и правильно выбрать элементы, из которых будет состоять гибрид. К этой части работы над рисунком необходимо подключить воображение и те фантазии из наших снов, которые сами решают, что имеет право на существование, а что нет.

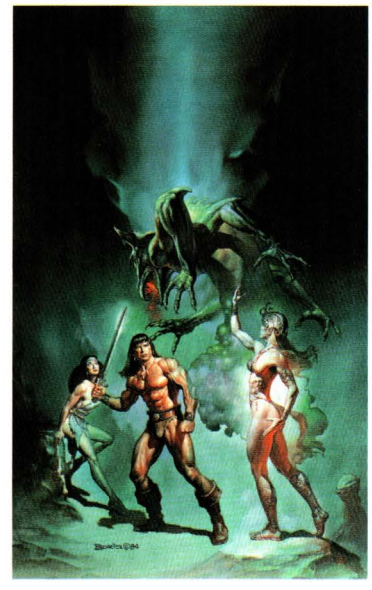
Найти именно тот образ, который запомнится, — вот что по-настоящему отличает талантливого художника, работающего в жанре фантастики. Нужно сказать, что то, что делает Борис Вальехо, он всегда делает великолепно. Если вы увлекаетесь героической фантастикой — он ваш художник.

Иногда эротика, нередко присутствующая в его работах, но никогда не бросающаяся в глаза, становится одним из основных аспектов иллюстрации, которому он уделяет особенное внимание, что и

продемонстрировано в книге «Мираж», в которой также присутствуют стихи его жены Дорис. Вальехо заканчивает введение к книге «Мираж» комментарием, который показывает его особенное отношение к этому аспекту: «Если я встречаю на улице красивую женщину, я начинаю ею любоваться. Возможно, вы подумаете, что я представляю себе, как прикасаюсь к ней? Или мечтаю о том, как занимаюсь с ней любовью? Совсем нет, хотя иногда впечатление от увиденного придает моим картинам больше эмоциональности. В действительности, я просто наслаждаюсь тем, что вижу».

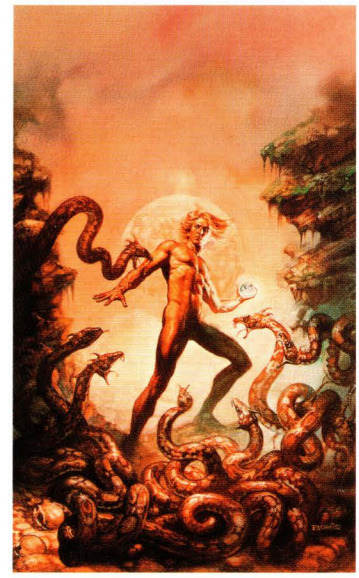
С другой стороны, описывая свое отношение к одной из картин с изображением женщины, стоящей перед монстром и одетой в высокие черные сапоги и кожаную куртку, он сказал: «Мне нравится эта кожаная куртка: ее блеск и складки, — я почти чувствую ее. Здесь все такое, каким должно быть. Мне нравится голова монстра. Я по-настоящему восхищаюсь его экспрессией, его уродством, четко вырисованными венами и цветовой гаммой. Я почти слышу его рычание. Меня это изображение захватывает. Я не обдумываю такие детали долгое время, большинство из них я изображаю инстинктивно, в тот момент, когда работаю. Например, когда я работаю над изображением монстра, его открытым ртом, я начинаю, как я уже сказал, почти слышать его рычание. Когда я рисую вены на его голове, я чувствую текстуру его кожи, которая покрывает их. Но об этом я не думал, когда начинал этот рисунок.

Это не является плодом долгих размышлений. При создании картины более всего я концентрируюсь на создании героев, вид которых впечатлит зрителя. Для меня главное — чтобы герои картины захватили внимание зрителя при первом впечатлении, пока он не отвлечется на детали рисунка или второй план. Именно такой эффект и есть самое прекрасное в работе художника».

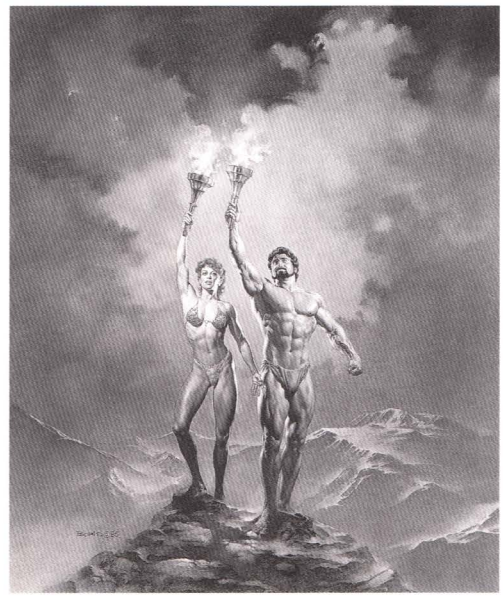
Люди делятся на тех, кто видит, и тех, кто не видит. Именно поэтому многие люди осознают, что они счастливы только потому, что не слепы, но при этом используют глаза только для механического видения мира. Такое использование зрения не может стать источником удовольствия, так

как оно не самодостаточно, в отличие от музыки, мысли, чувства или физического ощущения. Но не обязательно быть художником, чтобы развить глубокое зрительное восприятие мира, хотя художники, возможно, действительно видят намного больше, так как разговаривают на другом языке со всем, что их окружает. Люди могут восхищаться творениями художника, но только не все понимают, какими средствами был достигнут такой эффект. Или хотя бы хотят понять.

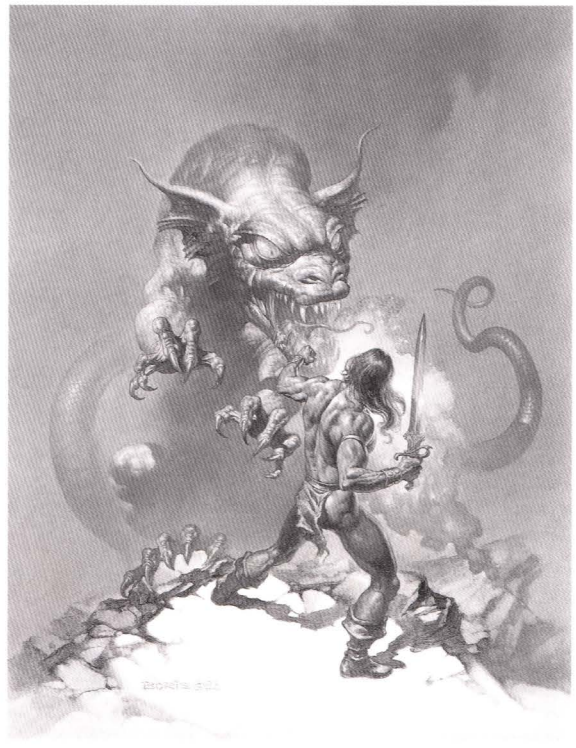
Борис Вальехо принадлежит к тем редким художникам, которые одинаково успешно отображают свое видение мира и в прозе, и в живописи. Любой, кто хочет узнать больше о том, что вдохновляет художника на создание своих произведений, а также о том, как он достигает таких эффектов в своих работах, может ознакомиться также с остальными книгами и альбомами этого блистательного мастера. Но для тех, кто хочет насладиться созерцанием его картин и познакомиться с теми его работами, которые ранее не издавались, это портфолио предоставит такую возможность. В этот альбом вошла прекрасная подборка работ Вальехо, которые были созданы в разные периоды его творчества.

BORIS©85

1
Факел

BORIS ©83

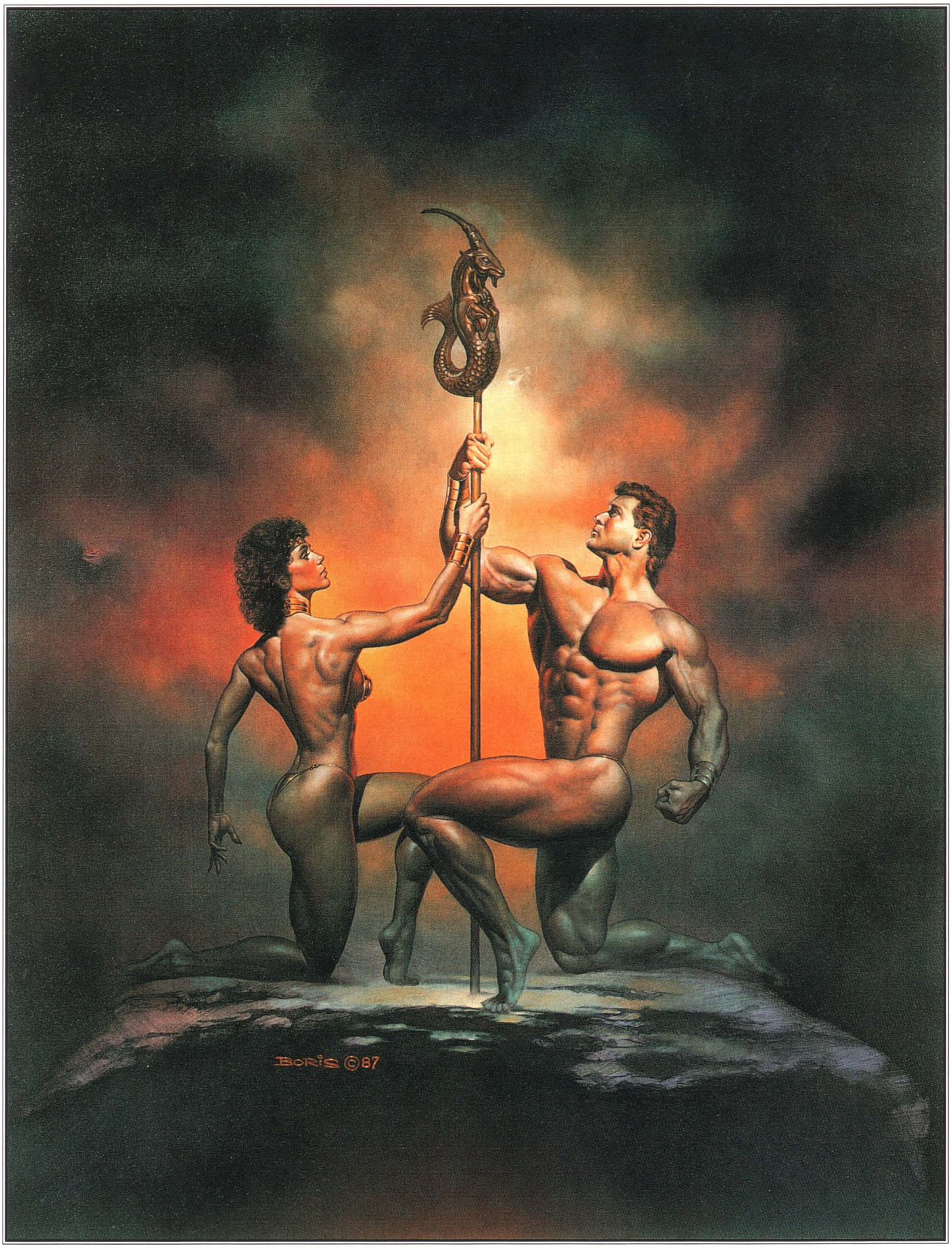
2
Великолепный

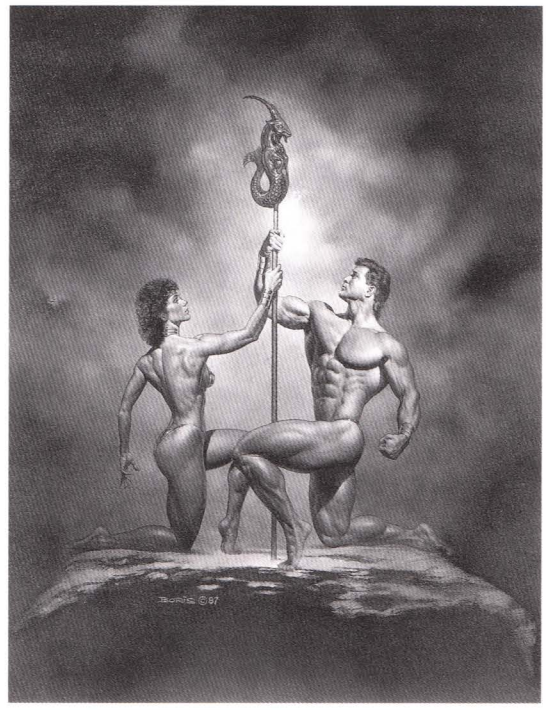

BORIS©86

3

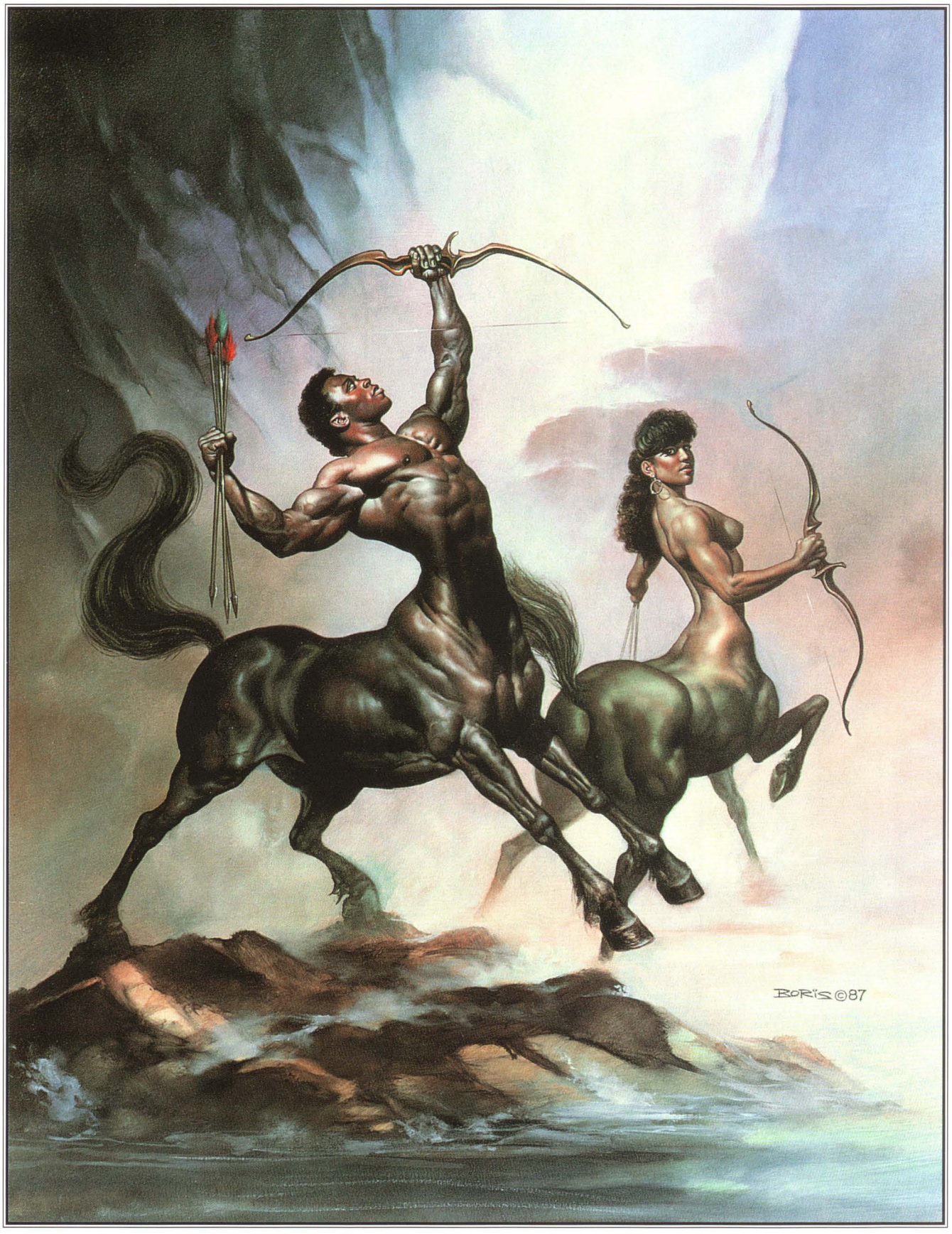
Египетский воин

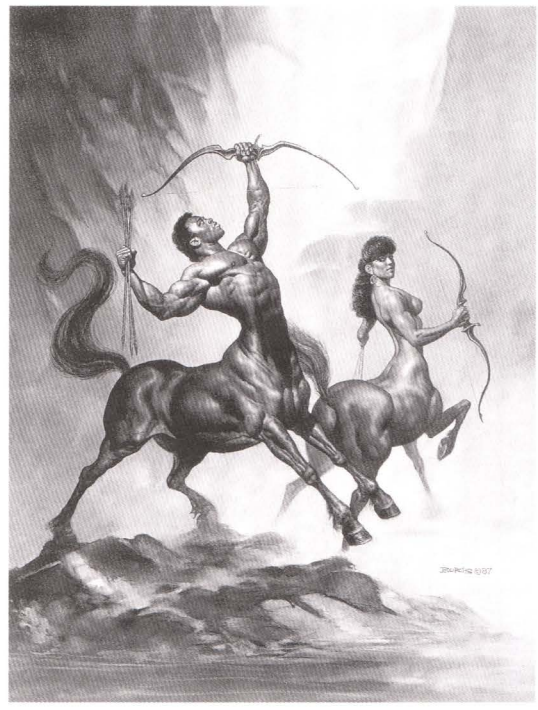

BORIS ©87

4

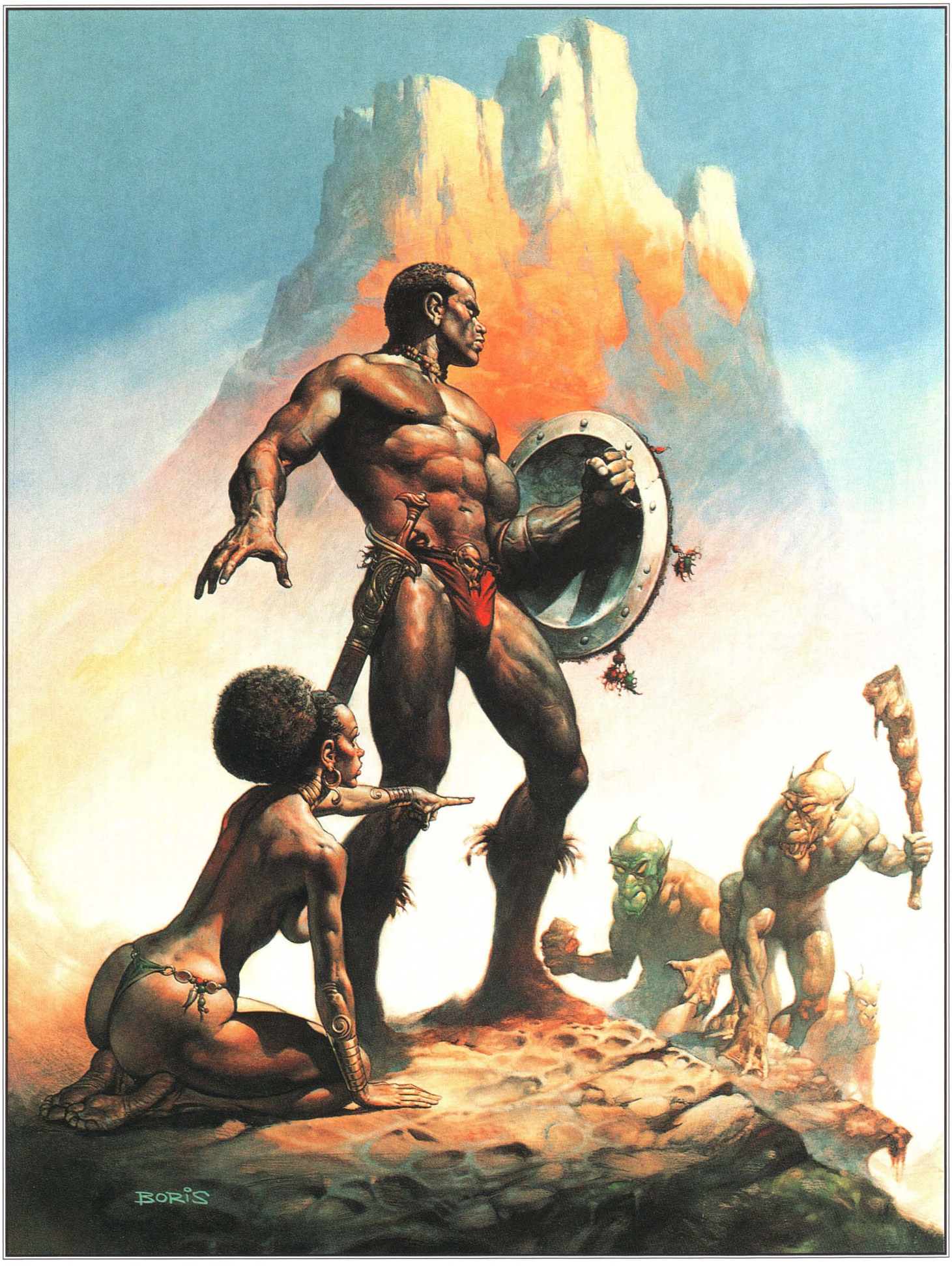
Козерог

BORIS ©87

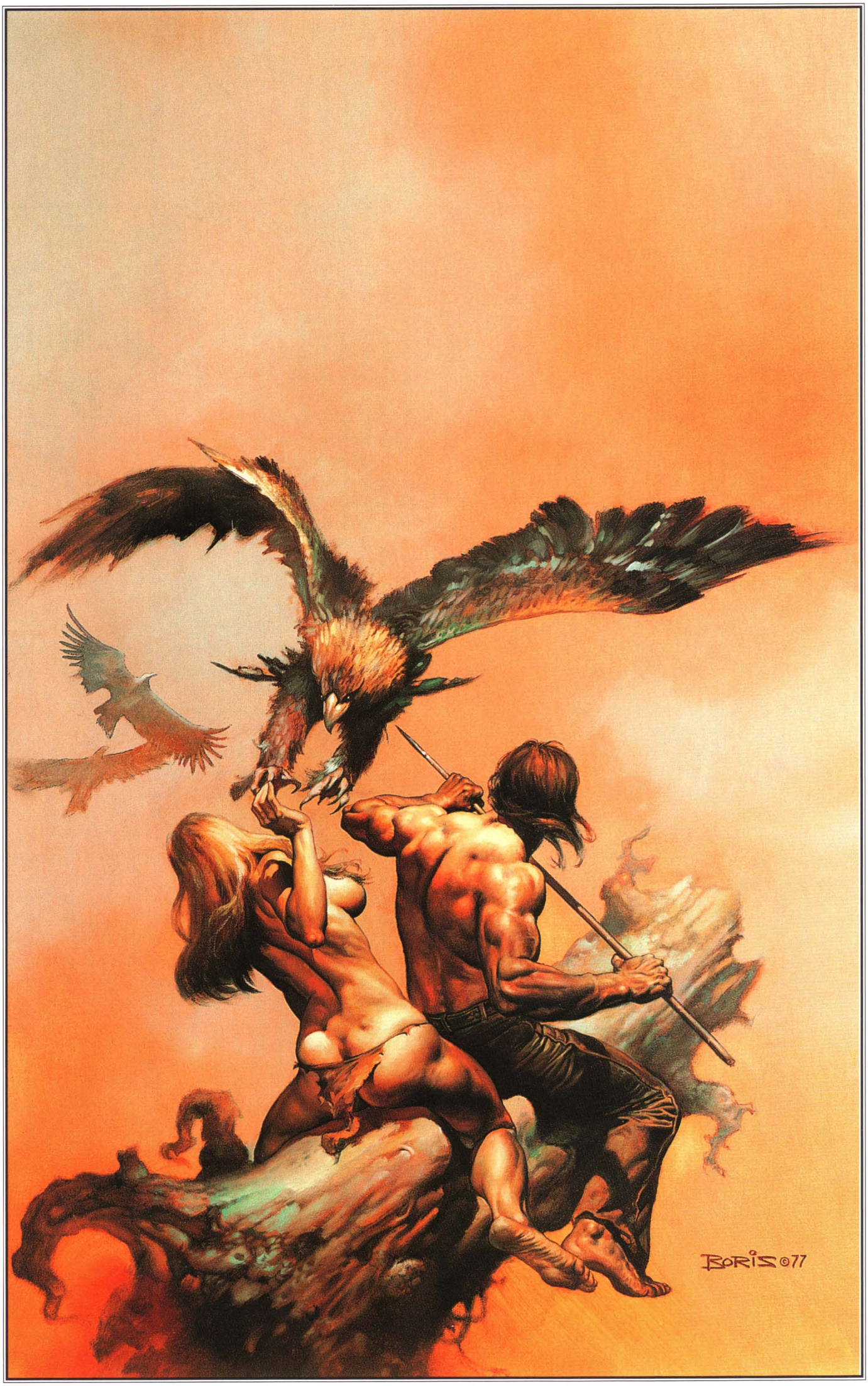
5

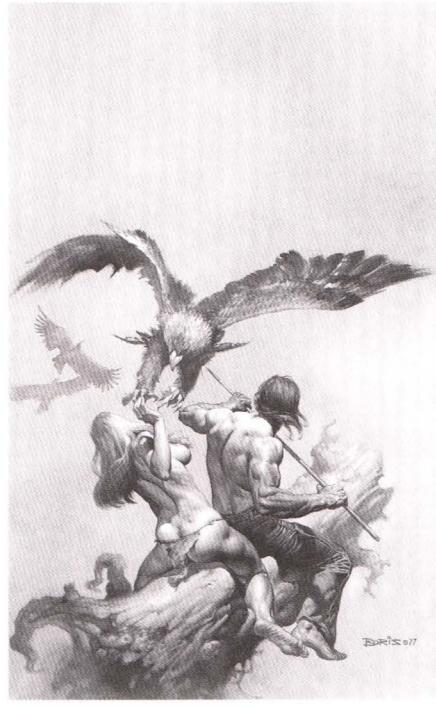
Стрелец

BORIS

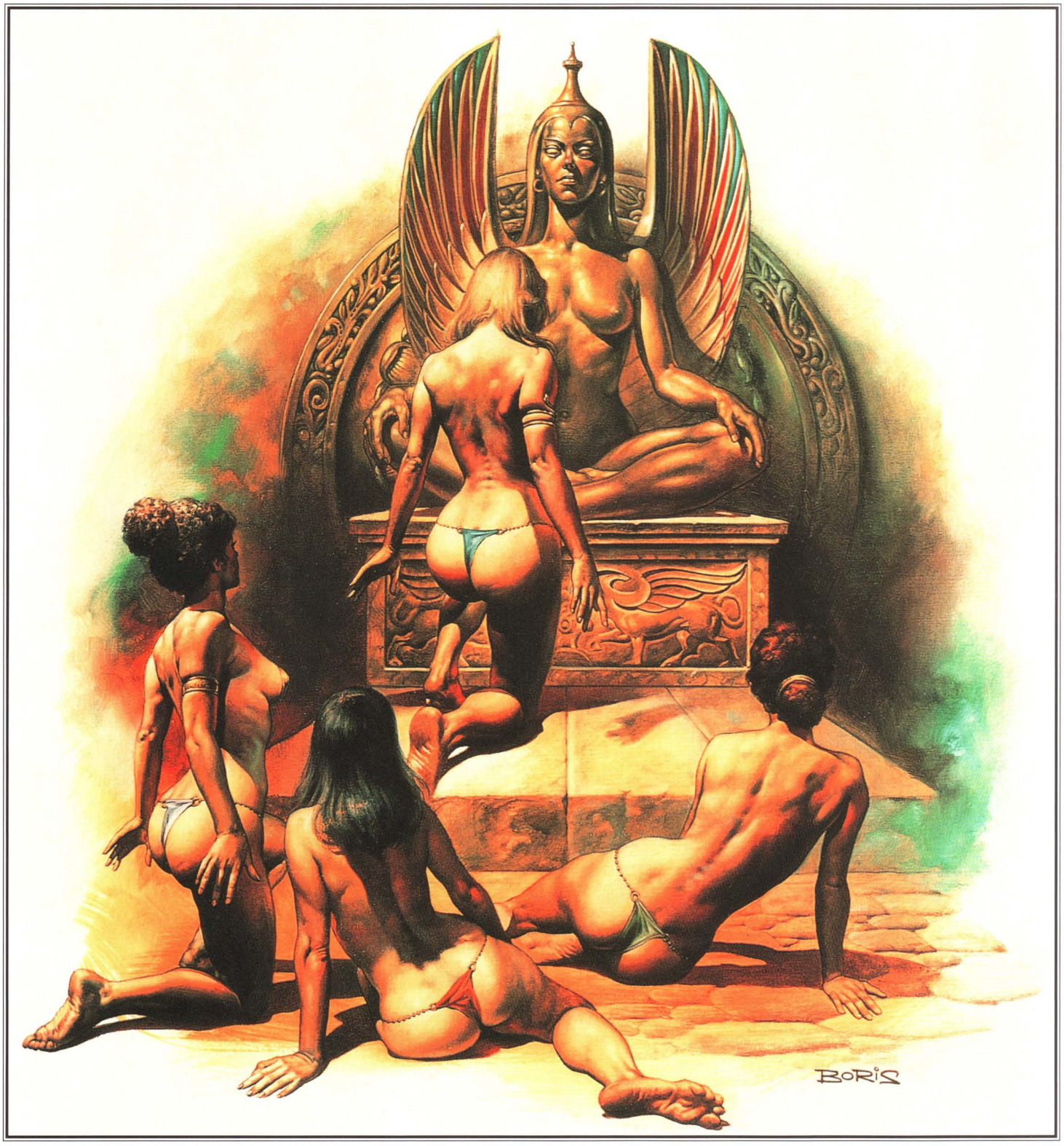

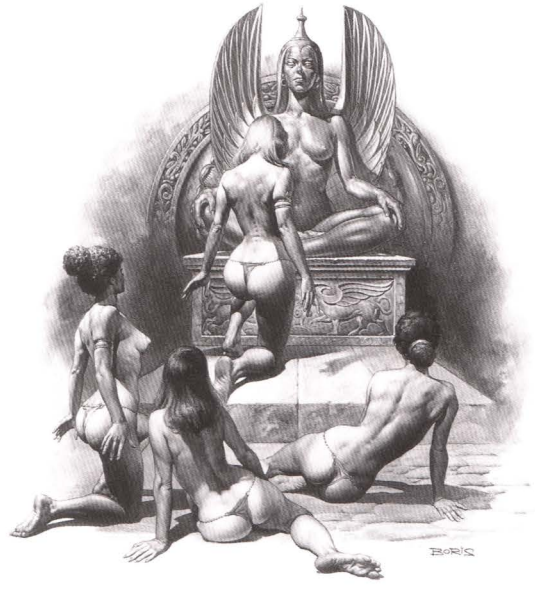
6
Нубийский воин

BORIS ©77

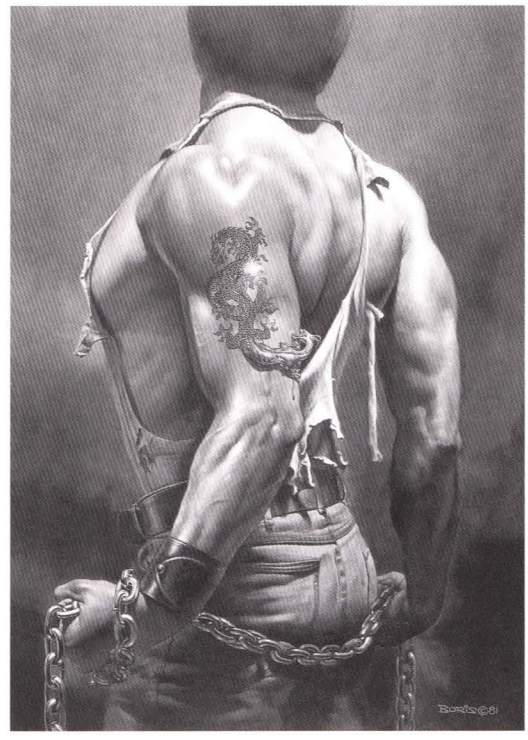
7
Лавалитский мир

BORIS

8
Хаэзель-рабыня

BORIS ©81

9

Татуировка

BORIS©81

10
Проститутка Манакин

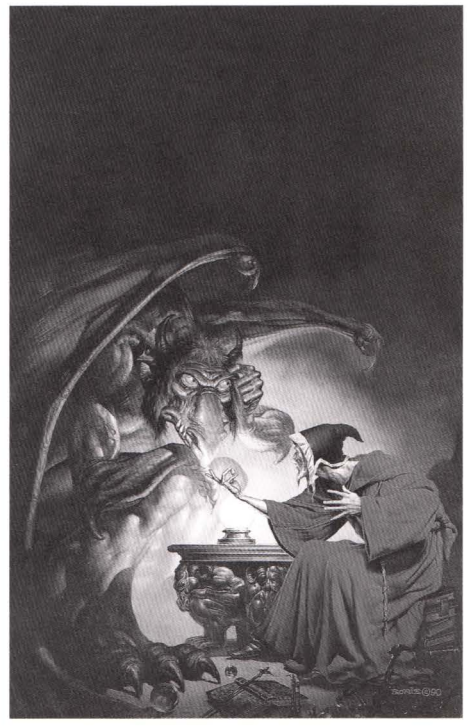

BORIS ©89

11

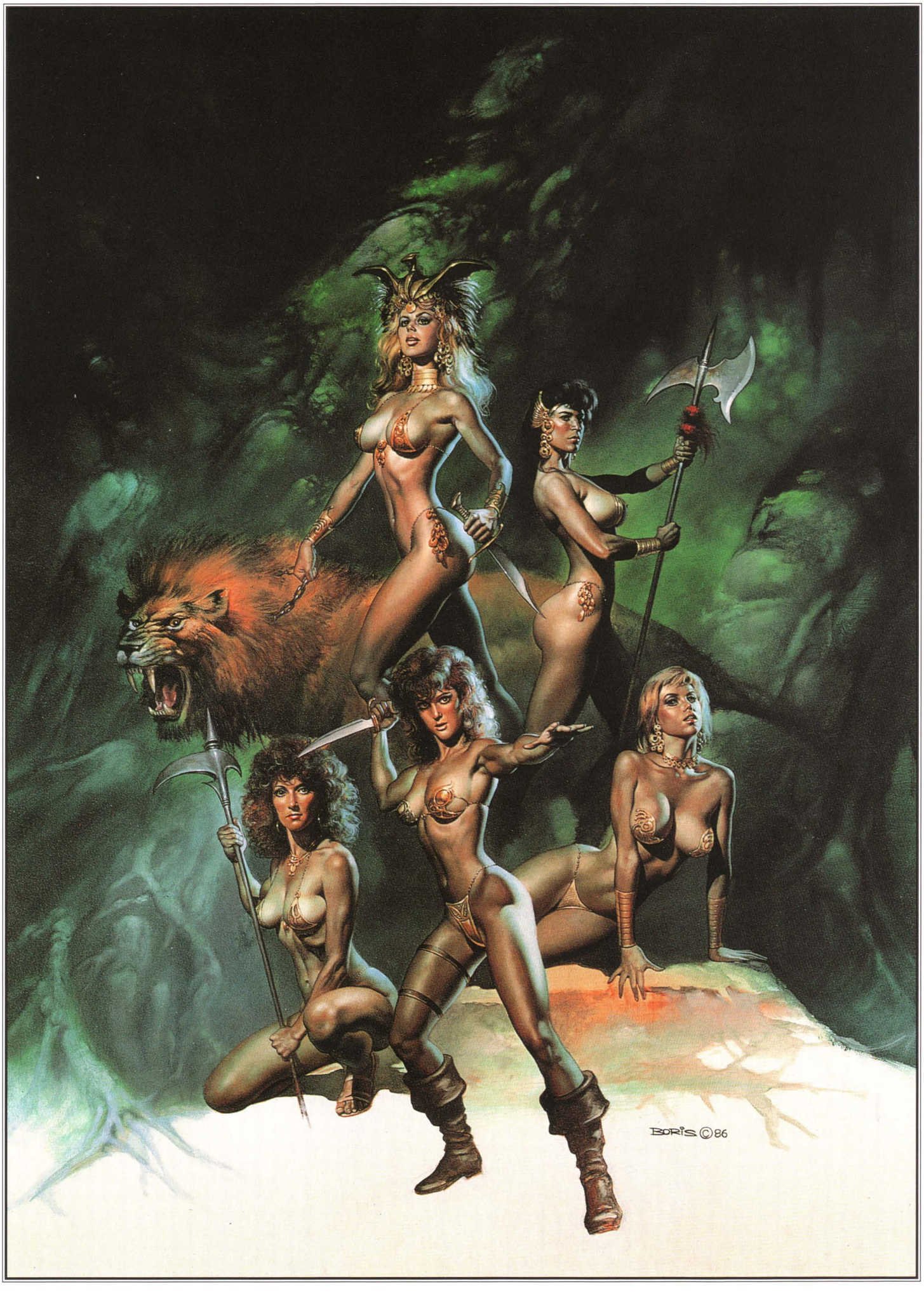
Алпну

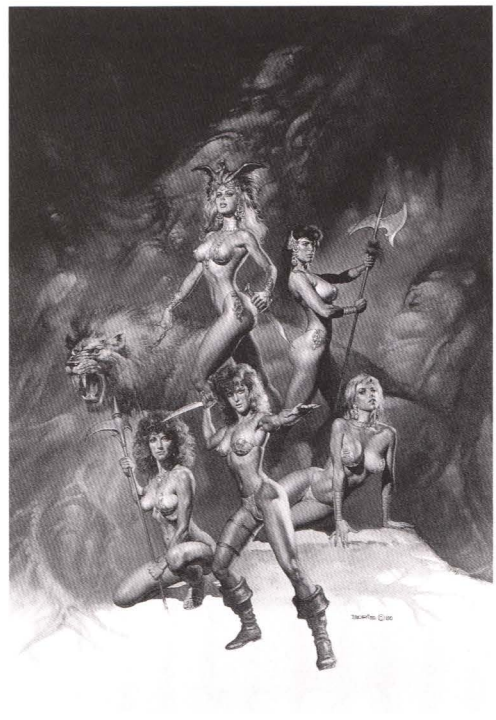

BORIS©90

12

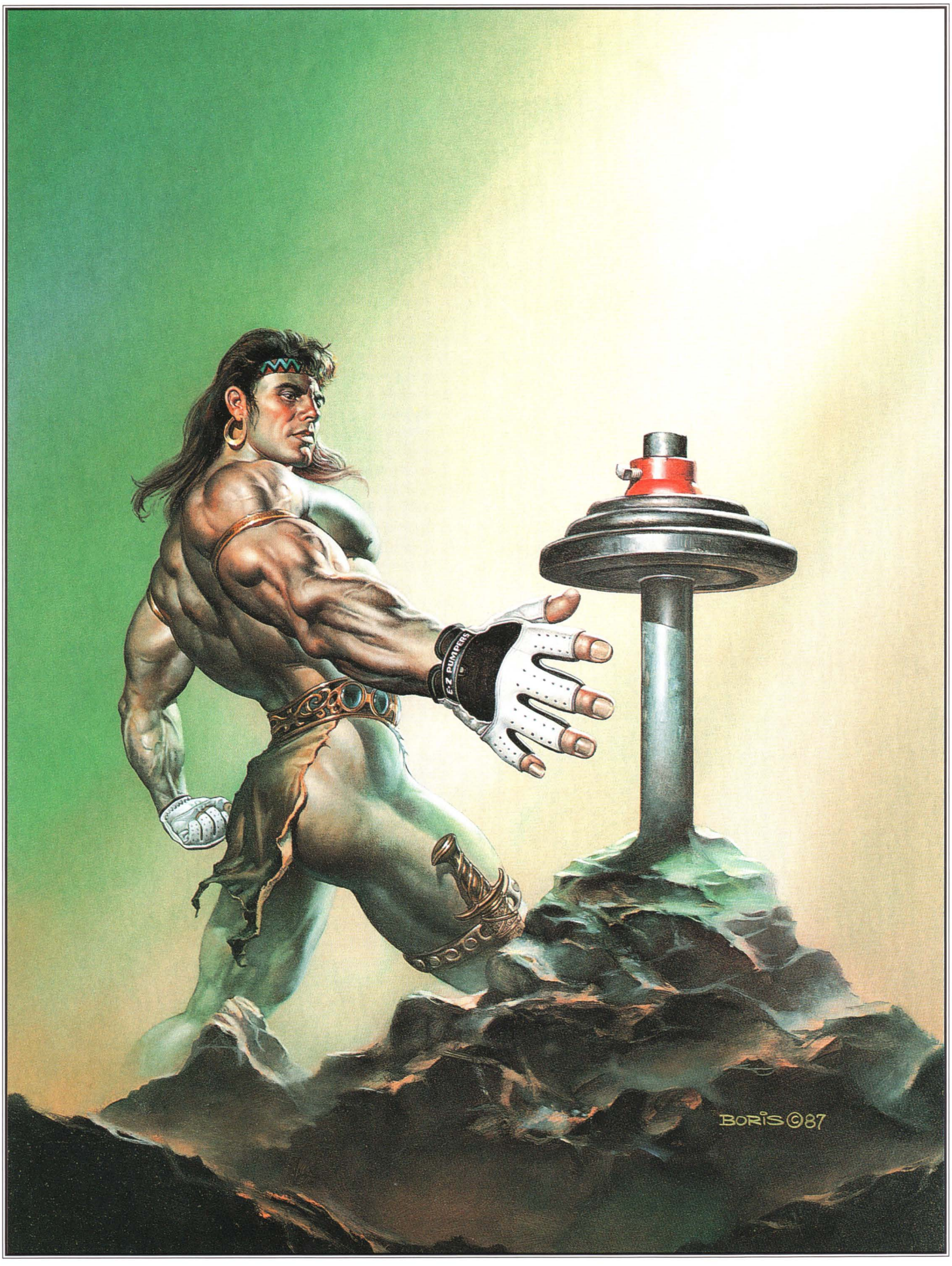
Рыцарь дракона

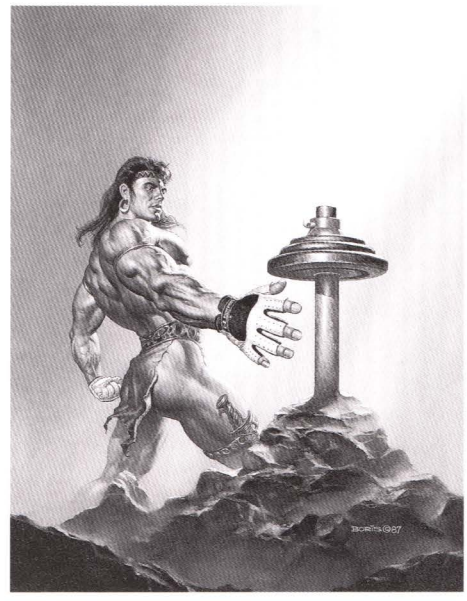

BORIS ©86

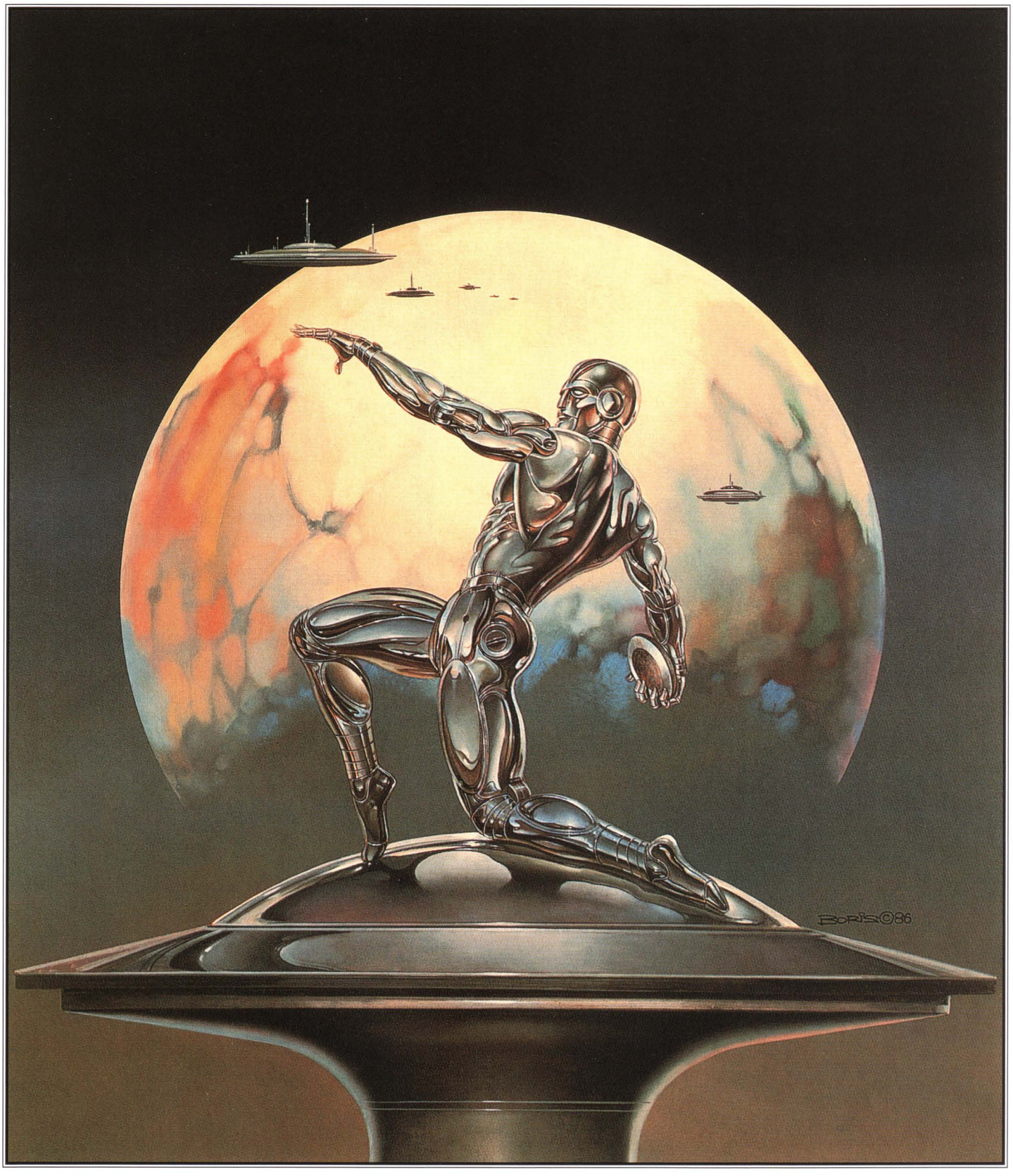
13

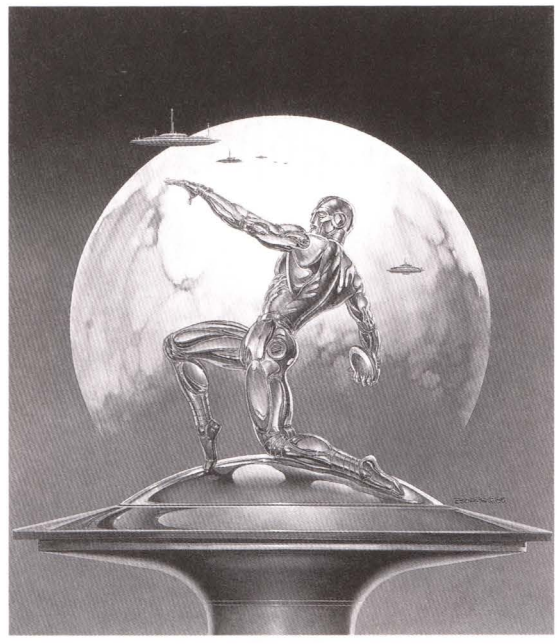
Королева амазонок

E-Z PUMPERS
BORIS ©87

14
Штанга

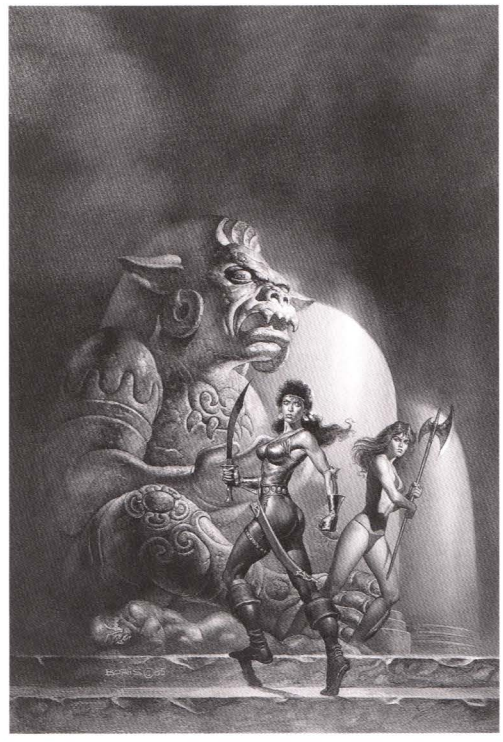

BORIS©86

15

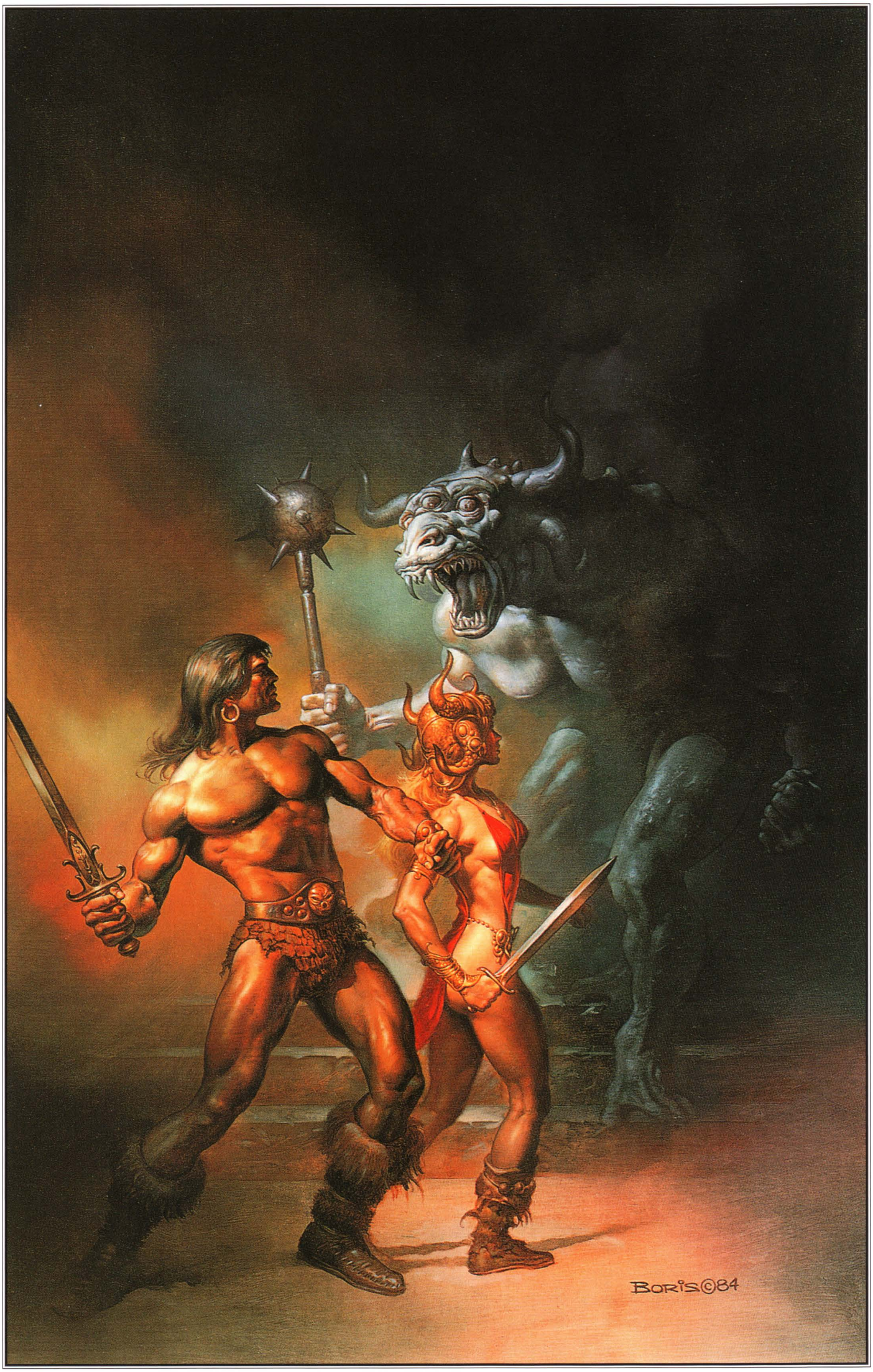
Метатель диска

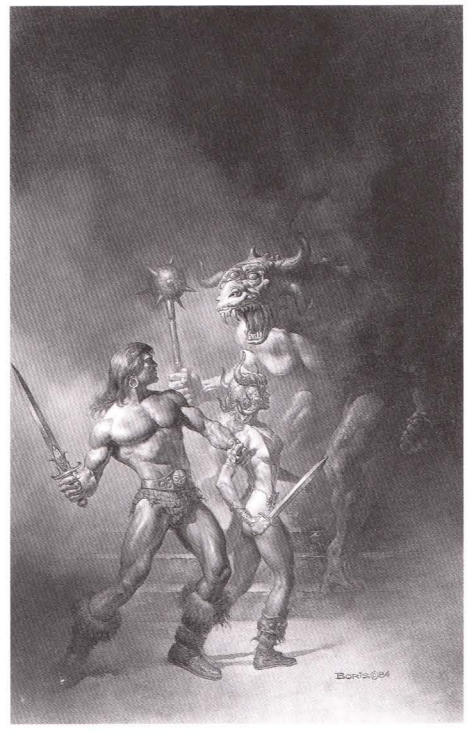

BORIS ©85

16

Мать и дочь

BORIS©84

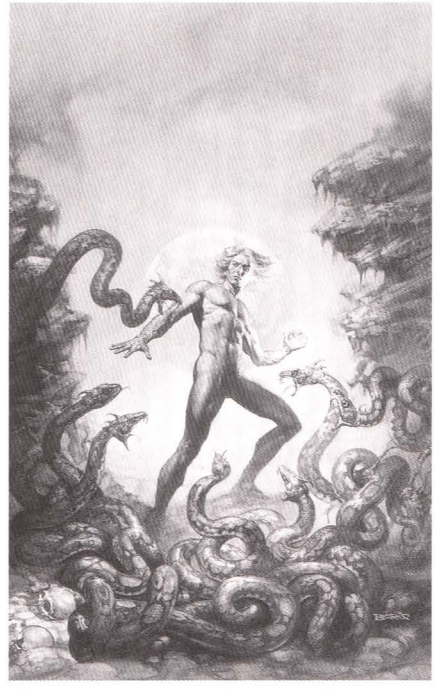
17
Несмотря ни на что

BORIS©87

18
Близнецы

BORIS

19
Секреты синхронности

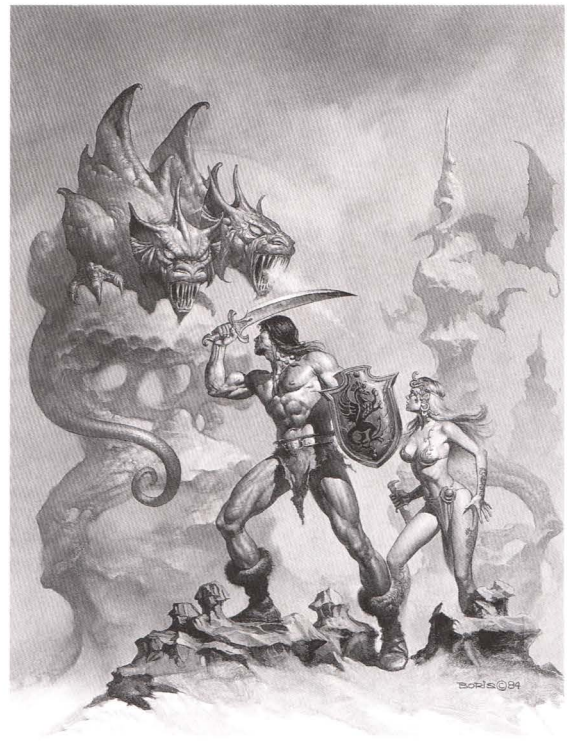

BORIS ©81

20

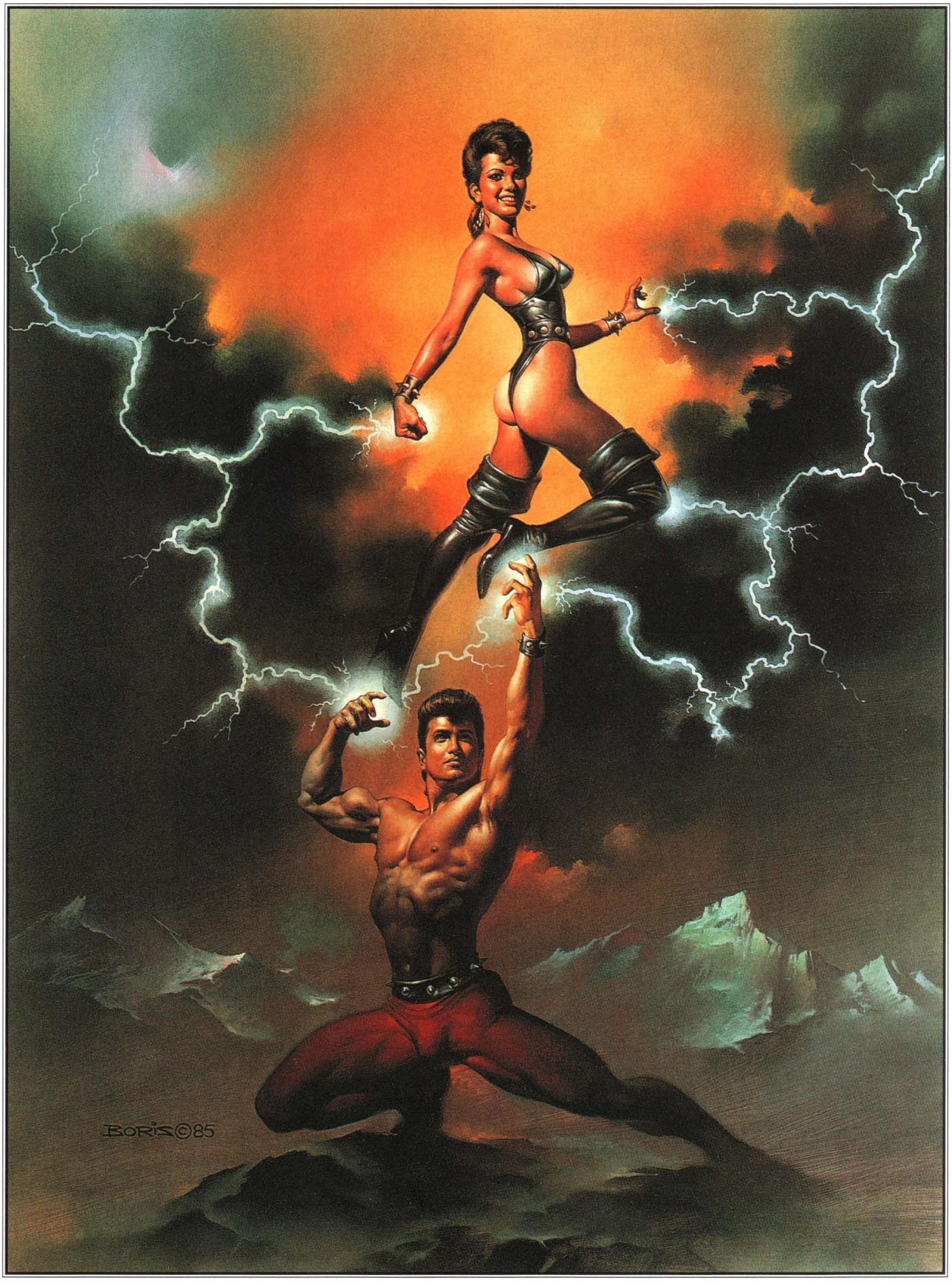
Пурпурная угроза

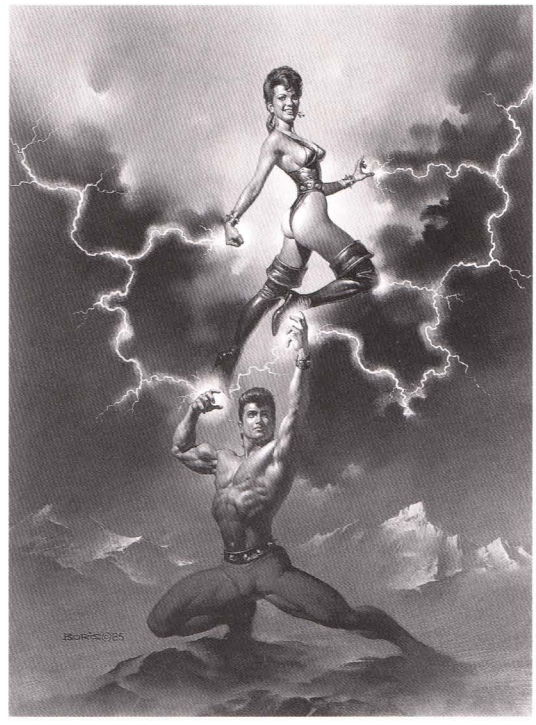

BORIS©84

21

Двуглавое чудовище

BORIS©85

22

Тяжелый металл (Хэви метал)

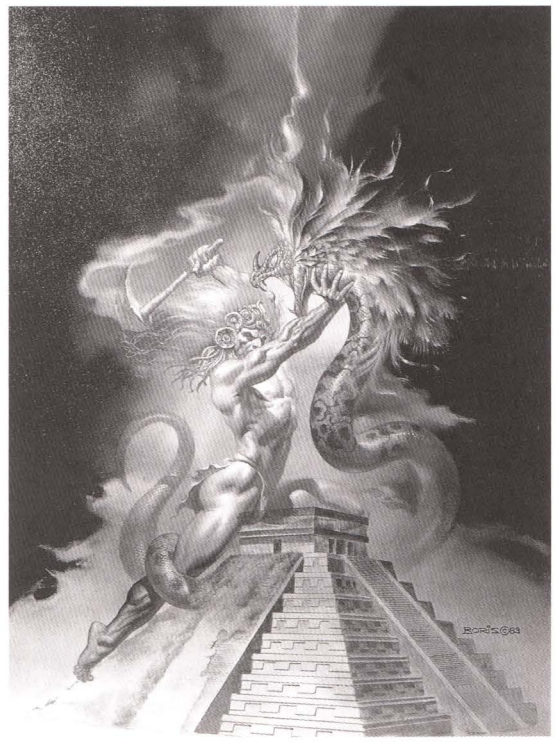

BORIS ©81

23

Невеста

BORIS©83

24

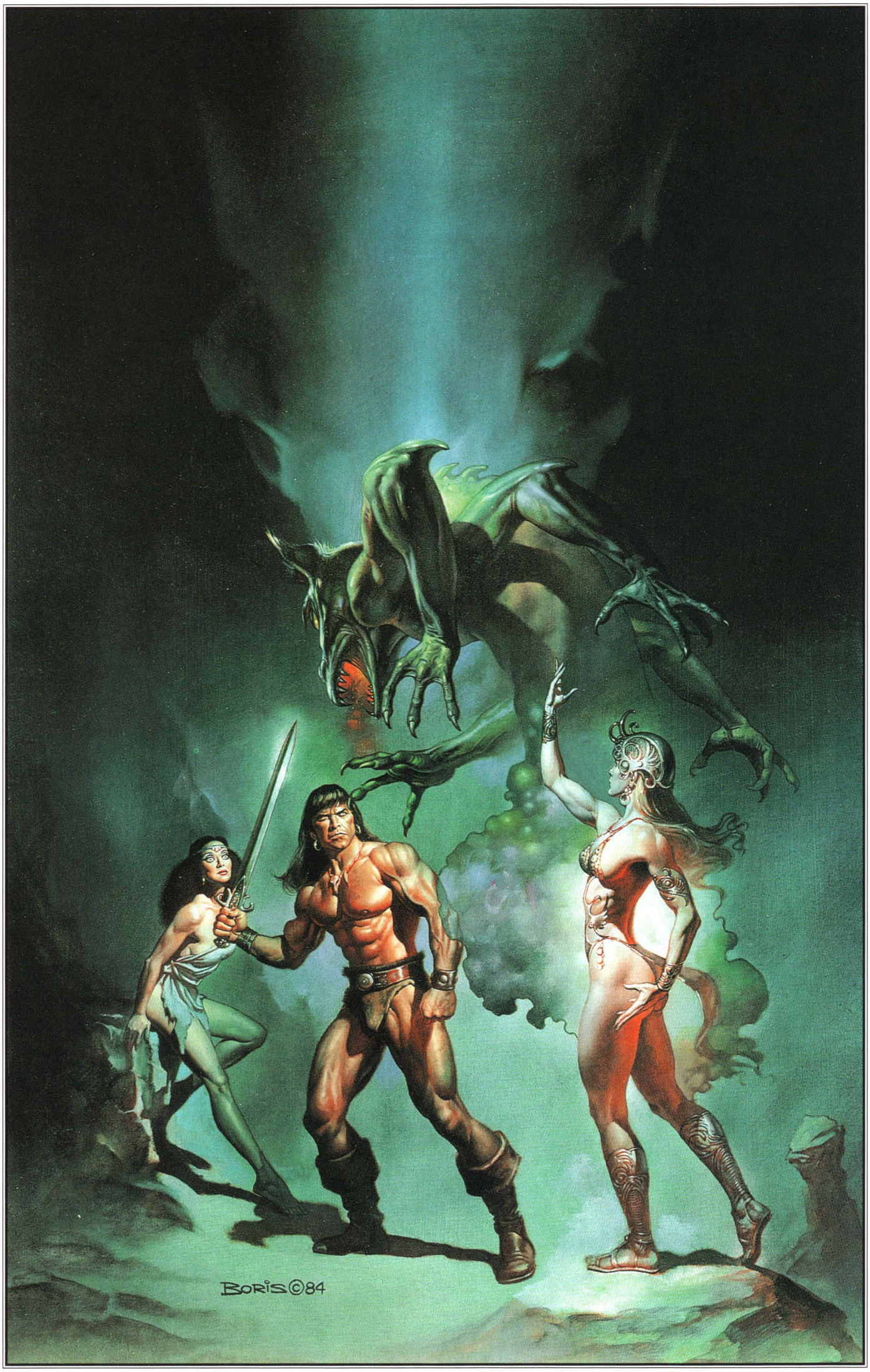
Пернатый змей майя

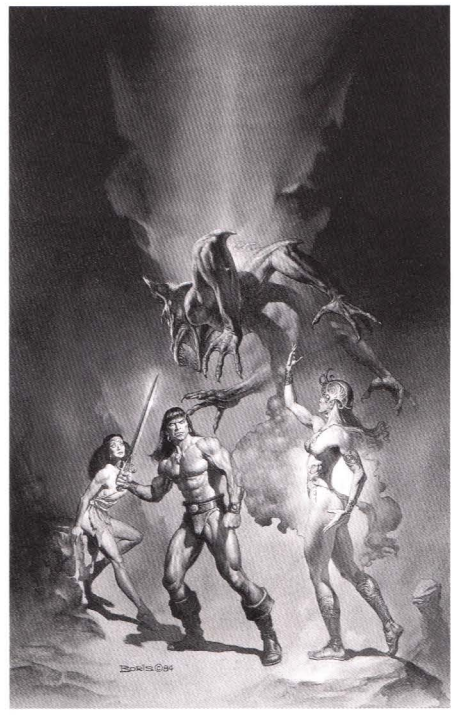

25

Рыцарь на колесах

BORIS©84

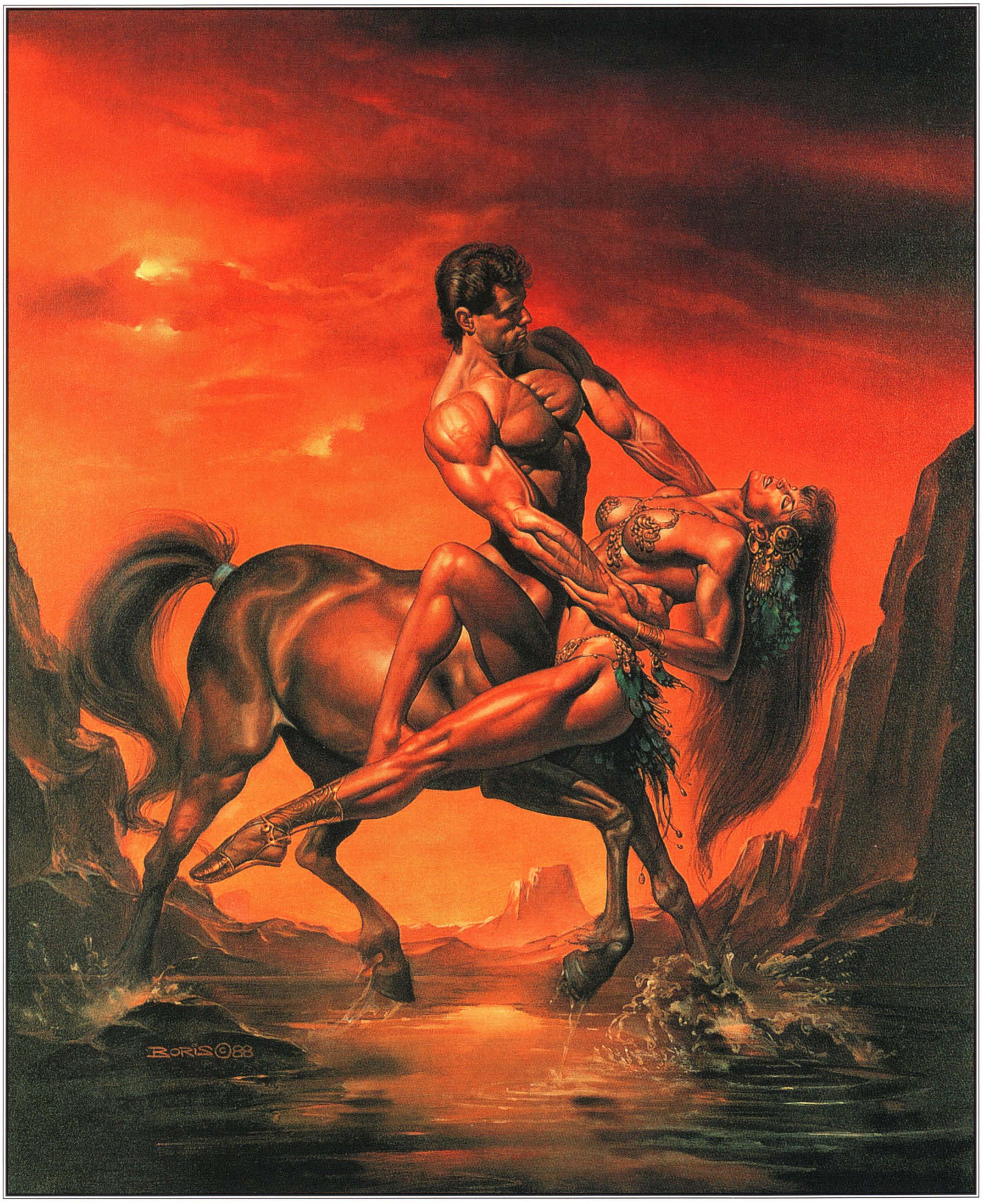

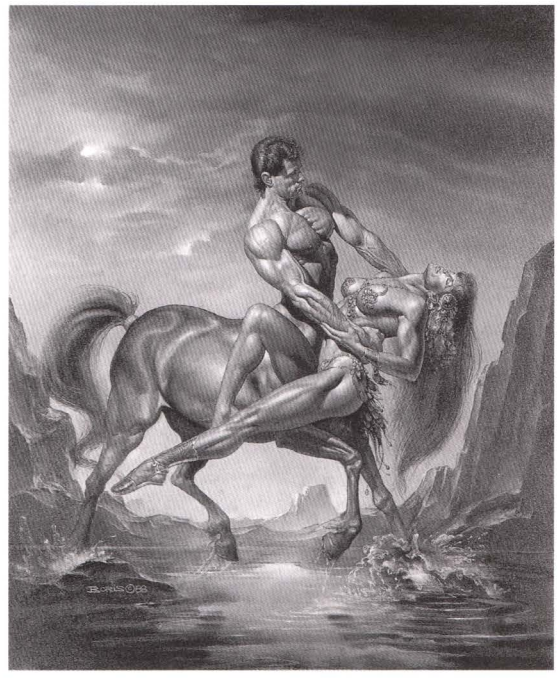
26
Победоносный

BORIS
©
88

27
Атлант

BORIS ©88

28
Деянира и Несс

Электронный вариант книги:

Скан, обработка, формат: manjak1961

Борис Вальехо — самый известный в мире художник в жанре фэнтези, родился в Перу в семье адвоката. Он прошел долгий путь от музыканта-скрипача, студента медицинского института и работника рекламной компании, где выполнял черновую работу, не гнушаясь рисованием комиксов и открыток, до художника-новатора, со своим собственным, неповторимым стилем, лидера искусства фэнтези. Его смелая кисть красноречивее всяких слов рассказывает о грациозных и притягательных воительницах, демонах и ведьмах с горящими глазами, полных призывной красоты, мужественных, атлетичных дикарях и благородных варварах, фантастических животных. Его картины говорят о прекрасном мире фантазий, борьбе добра и зла, красоте человеческого тела, о торжестве разума над грубой животной силой. Среди его альбомов наиболее известны «Магическая сила» («Enchantment»), «Женщины» («Ladies»), «Мираж» («Mirage») и «Мечты» («Dreams»). Вальехо также опубликовал два альбома своих фотографий — «Тела» («Bodies») и «Прицел» («Hindsight»).

В портфолио представлены наиболее известные произведения художника, ставшие классикой жанра фэнтези. Каждая работа помещена на отдельной странице, чтобы ценители и коллекционеры творчества Вальехо смогли использовать их как постеры.

ISBN 978-5-17-015079-3

БОРИС ВАЛЬЕХО ПОРТФОЛИО