

Печатается с разрешения издательства Walter Foster Publishing, a division of Quarto Publishing Group USA Inc. All rights reserved. Walter Foster is a registered trademark.

УДК 741
ББК 85.15я7
Г61

Все права защищены. Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается

Г61 **Голова и фигура человека. Альбом для скетчинга** / пер. с англ. Л. Степановой. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 112 с. : ил. — (Искусство рисовать на коленке).

ISBN: 978-5-17-153234-5

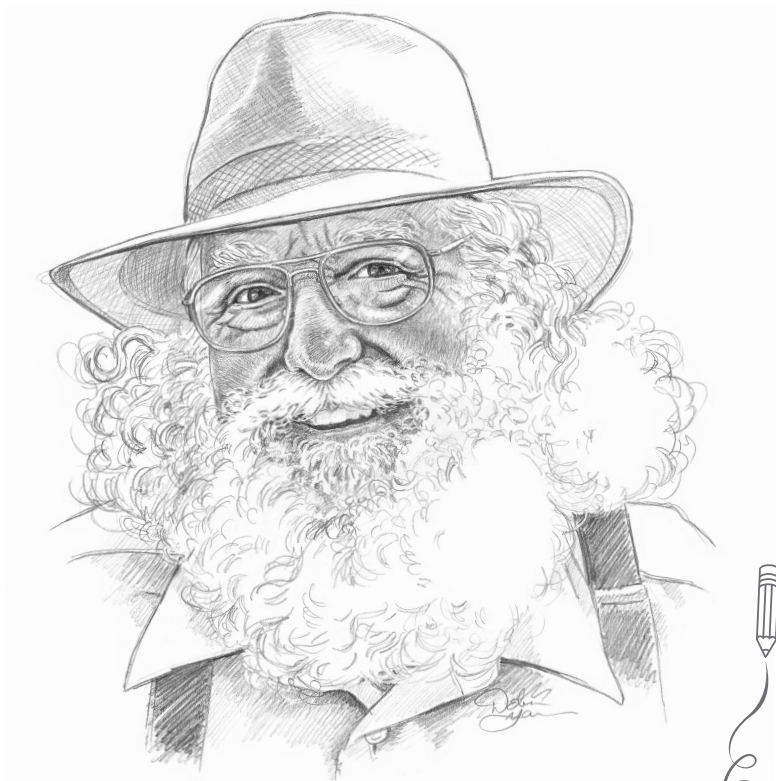
Люди такие разные и их очень увлекательно рисовать. Вам может показаться это достаточно трудной задачей, но с помощью нашего универсального самоучителя, написанного известными художниками и преподавателями, вы сможете с легкостью научиться рисовать абсолютно все: фигуры мужчин, женщин, детей, лица в различных ракурсах, композиции с фигурами людей, отдельные черты лица и части тела, фигуры в движении.

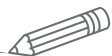
ISBN: 978-5-17-153234-5

© 2008 Quarto Publishing Group USA Inc.
© 2004, 2005 Ken Goldman
© 2006 Diane Cardaci
© 2006, 2007 Debra Kauffman Yaun
© 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 WFP
© ООО «Издательство АСТ», 2024

Введение

Люди такие разные, и их очень интересно рисовать. А карандаш — один из самых подходящих инструментов для начинающего художника. Рисовать карандашом можно в любом месте — этот инструмент всегда находится под рукой, к тому же он недорог и доступен каждому. Модели для зарисовок можно найти везде: попросите попозировать ваших друзей или родных, наблюдайте за людьми на улице, в кафе или сосредоточьтесь на жанре автопортрета. Все время ищите подходящие объекты и носите с собой карандаши. Увидев интересный сюжет, сделайте быстрый набросок — он поможет вам впоследствии вспомнить его и изобразить более подробно.

Инструменты и материалы

СОБИРАЕМ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Вначале вам не понадобится много материалов и инструментов – вы можете получать удовольствие от рисования, имея под рукой только карандаш ТМ, точилку, виниловый ластик и любой лист бумаги. Вы всегда можете добавить потом побольше карандашей, уголь, карандаши для растушевки и многое другое. Покупая карандаши, смотрите, чтобы на них были пометки в виде букв и цифр, – их комбинация обозначает степень мягкости и твердости грифеля. Мягкие карандаши обозначаются буквой М, при работе ими получаются темные, плотные штрихи, и они мягче, чем карандаши, обозначенные буквой Т. Карандаш ТМ – промежуточный вариант между типами Т и М, это удобный универсальный вариант карандаша, он отлично подходит новичкам. Справа показаны различные виды инструментов и штрихов, которые можно получить с помощью каждого из них. По мере того как вы будете покупать новые карандаши, попробуйте по-разному затачивать их и попрактикуйтесь в получении разнообразных штрихов и различных эффектов за счет изменения давления на грифель.

ТМ, острый кончик

ТМ, круглый кончик

4М, плоский кончик

4М, плоский карандаш
для набросков

4М, уголь

Виноградный уголь

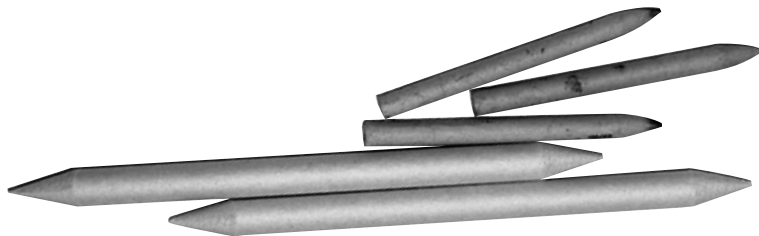
Белый уголь

Ластики для художников

Виниловый ластик предназначен для удаления карандашных линий с бумаги. Ластик-клячка позволит стереть лишние штрихи на ограниченных участках рисунка.

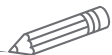
Карандаши для растушевки

Эти карандаши позволят растушевывать карандашные линии на небольших областях бумаги.

Крафт-ножи

Крафт-ножи пригодятся для разрезания бумаги и затачивания карандашей.

ФИКСИРУЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ

Этот вид покрытия защищает ваш рисунок от размазывания. Некоторые художники не наносят фиксирующий состав на рисунок, потому что он обычно делает карандашные линии более темными и уничтожает тончайшие градации между оттенками, но это очень хороший вариант для рисунков, выполненных древесным углем. Фиксирующий раствор продается в аэрозолях или бутылках – в последнем случае вам придется перед использованием перелить его в пульверизатор. Готовые аэрозоли удобнее, потому что они создают более тонкие брызги и ложатся ровнее.

Выполнение основных приемов

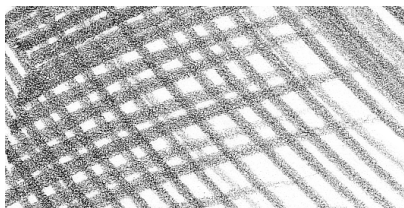
Научившись основным приемам работы карандашом, показанным ниже, вы сможете изобразить любую поверхность – от нежной кожи и прямых волос до теней и простого фона. Тем не менее какие бы приемы вы ни использовали, очень важно добиться равномерности нанесения штрихов. Если вы будете штриховать механиче-

ски, так, что каждый следующий штрих будет ложиться под предыдущим, это может привести к возникновению нежелательных полосок в заштрихованной области. Вместо этого постарайтесь штриховать равномерно, выполняя движения назад и вперед, все время меняя место, где кончик карандаша меняет направление движения.

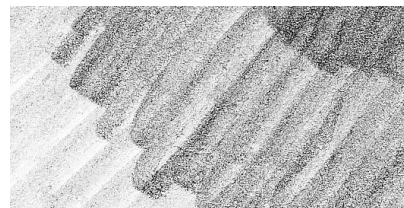
ШТРИХОВКА

Это основной прием штриховки, когда участок рисунка заполняется рядом параллельных штрихов. Чем чаще кладутся штрихи, тем темнее тон.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ШТРИХОВКА

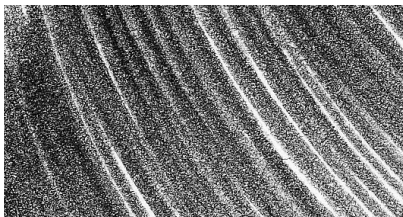
Для выполнения более темной штриховки нанесите слои параллельных штрихов один поверх другого под разными углами. И здесь действует то же правило – чем чаще кладутся штрихи, тем темнее тон.

ГРАДУИРОВАНИЕ

Чтобы создать плавный переход тона (от темного к светлому), наносите штрихи боковой поверхностью кончика карандаша, постепенно уменьшая давление на карандаш.

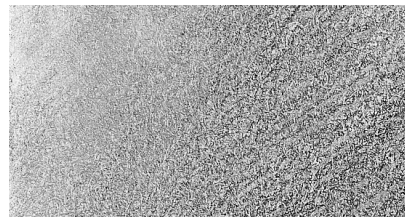
СГУЩЕНИЕ ТОНА

Если сильнее надавливать на карандаш, то можно создать более темные линейные участки тени.

ШТРИХОВКА С СОЗДАНИЕМ ТЕКСТУРЫ

Чтобы изобразить пятнистую или крапчатую поверхность, используйте боковую сторону кончика карандаша, выполняя ею мелкие, неровные штрихи.

РАСТУШЕВКА

Чтобы сгладить переход между штрихами, мягко потрите карандашные линии инструментом для растушевки или кусочком ткани.

Начинаем с базовых фигур

Любой человек может рисовать практически все что угодно, если разобьет объект на несколько основных фигур: круги, прямоугольники, квадраты и треугольники. Рисуя контуры вокруг основных форм, вы достаточно легко сможете передать форму этого объекта. Но ваш предмет также имеет глубину и объем – форму. Формы основных фигур – сферы, цилиндры, кубы и конусы. На-

пример, мяч и грейпфрут – сферы; фляга и ствол дерева – цилиндры; коробка и здание – кубы, а елка и труба – конусы. Это – все, что необходимо для выполнения первого шага любого рисунка: рисуйте базовые фигуры и переводите их в объемные формы. После этого вам, по сути, останется только соединить и доработать линии, а затем добавить детали.

СОЗДАНИЕ ФОРМ

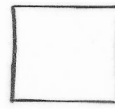
Здесь схематично показано, как рисовать формы из четырех основных фигур. Эллипсы обозначают заднюю часть сферы, цилиндра и конуса, куб рисуют, соединяя два квадрата параллельными линиями.

Сфера

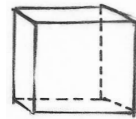
Цилиндр

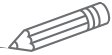
Куб

Конус

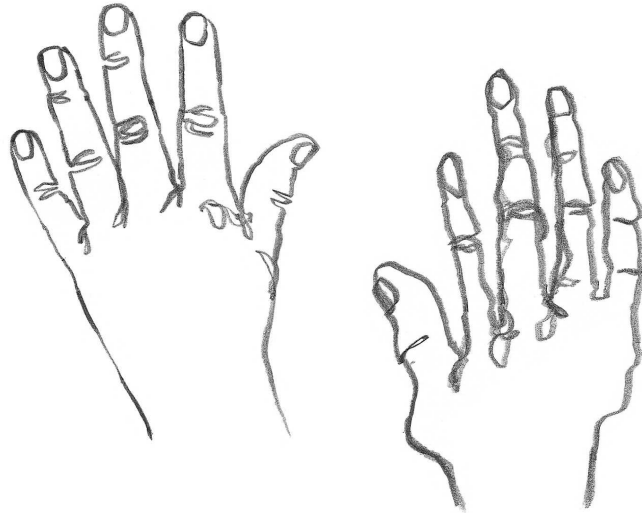

Рисуем контуры

Многие новички рисуют, толком не рассмотрев изображаемый предмет; вместо того, чтобы передать то, что они реально видят, они изображают то, что, как им кажется, они видят. Попробуйте нарисовать хорошо знакомый предмет – например, свою руку, – не глядя на нее. Возможно, ваш рисунок не будет выглядеть таким реалистичным, как вы ожидали. Дело в том, что вы рисовали то, на что, по вашему мнению, похожа ваша рука. Вместо этого вы должны забыть о своих предвзятых представлениях и учиться передавать только то, что вы действительно видите перед собой (или на фотографии). Вот два прекрасных упражнения для того, чтобы обучиться видеть – контурный рисунок и рисунок позы.

РИСУЙТЕ КОНТУРЫ

При рисовании контура объекта выберите отправную точку и рисуйте только контуры форм, которые вы видите. Поскольку вы не смотрите на лист бумаги, вы учитесь рисовать линии точно так, как видит их глаз.

РИСУЕМ «ВСЛЕПУЮ»

Контурные рисунки слева могут получиться, когда вы только изредка поглядываете на бумагу в то время, когда рисуете свою руку. Рисунок справа – пример рисования контура вслепую, когда вы рисуете, вообще не глядя на бумагу. Изображение может быть немного искажено, но совершенно ясно, что это именно ваша рука.

