

ПОЛНЫЙ ГИД

по рисованию

ПОРТРЕТ И ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА

Издательство АСТ
Москва

ОГИЗ

УДК 741
ББК 85.15я7
П60

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

THE ART OF DRAWING PEOPLE

П60 **Портрет** и фигура человека. Полный гид по рисованию. / пер. с англ. Л. Степановой. — Москва: Издательство АСТ, 2023. — 240 с.: ил. — Мастер-класс рисования и живописи (черно-белая)

ISBN: 978-5-17-145744-0

В этом самоучителе, написанном известными мировыми художниками и преподавателями, вы найдете множество пошаговых авторских упражнений, помогающих научиться создавать реалистичные и впечатляющие рисунки людей.

Приятным бонусом станут главы, обучающие искусству изображения героев манги, комиксов и фантастических существ, таких как тролли, гномы, фейри.

УДК 741
ББК 85.15я7

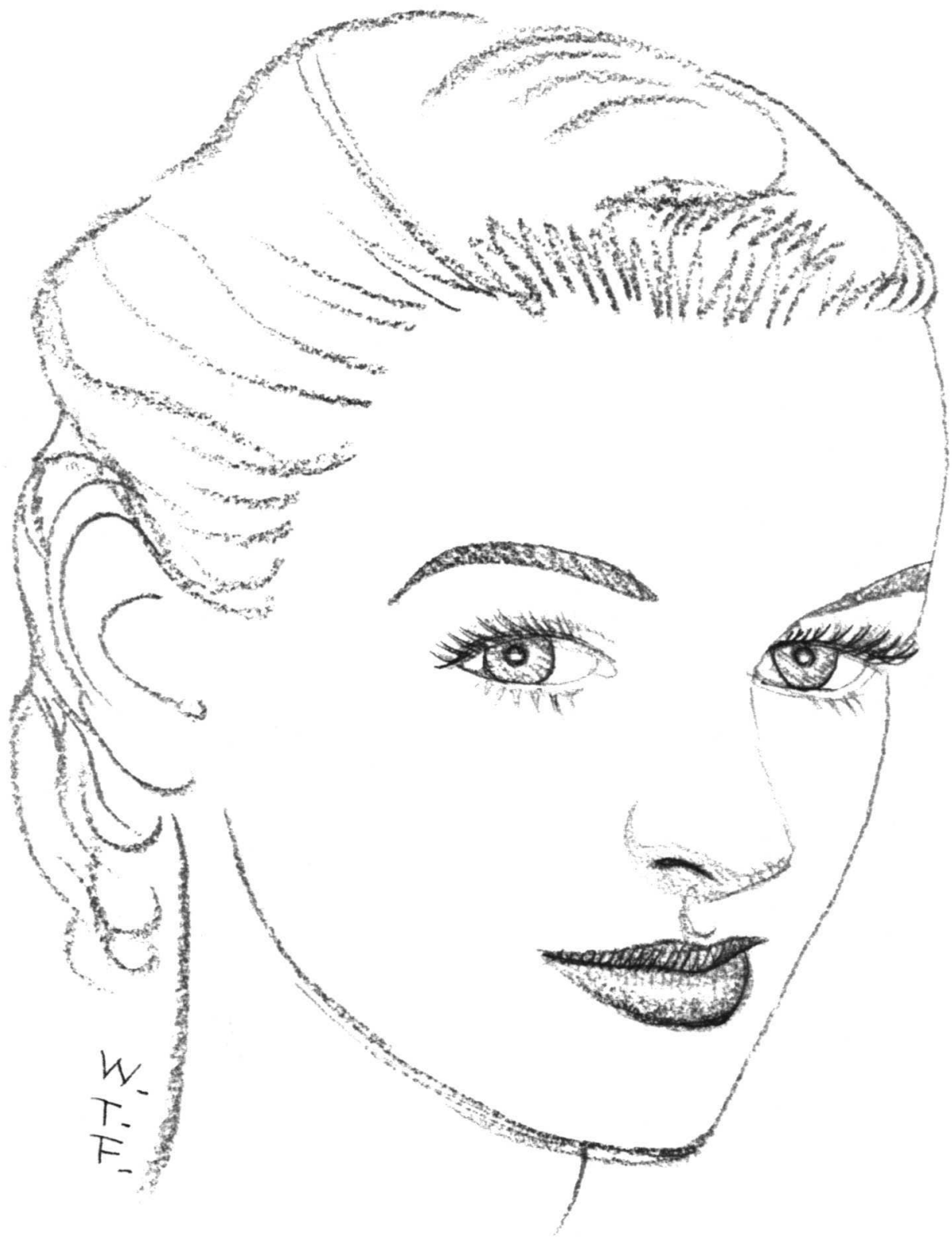
© Quarto Publishing Group USA Inc.
Page 17 (bottom right), 36, 37, 74, 75, 94, 95 © 1999, 2003, 2005, 2009 Michael Butkus; pages 9, 10 (top and center), 11 (left), 13 (bottom, scale), 88-91 and cover (spine) © 1997, 2003, 2006 Diane Cardacci; page 3 (right), 222, 224-229 © 2009 Joana Contreras (Kythera of Anevern); pages 223, 230-237 © 2007 Michael Dobrzycki; page 3 (upper left), 49 (lower right), 98-110, 112, 134-141 and front cover (torso) © 2004, 2005, 2009 Ken Goldman; pages 4, 5, 16 (left), 17 (left), 18, 19, 20-25, 68-71, end pages, front cover (proportions), and back cover (profile of man) © 1989, 1997, 1998, 2003, 2009 Walter T. Foster; page 2, 34, 38-41, 43, 45, 46 (above), 47 (below), 48 (below), 50 (above and middle), 54-67, 72, 73, 76-87, 96, 111, 113, 115, 118 (top), 119, 120, 124-129, front cover (girl, hands), and back cover (young girl, baby mouth and nose) © 2006, 2007, 2009 Debra Kauffman Yaun; pages 182, 183, 186-189, 198, 199, 200-203 © 1998, 2004 Jack Keely; pages 184, 185, 190-197, 240 © 1999, 2004 Jack Keely, Carson van Osten; pages 204-221 and back cover (manga sketch) © 2010 Jeannie Lee; pages 1, 3 (bottom left), 50 (bottom), 148-181 © 2008 Lance Richlin; page 10 (bottom), 118 (bottom) © 2006 Carol Rosinski; pages 14, 15, 16 (above and below right), 17 (above right), 26-33, 35, 42, 44, 46 (below), 47 (above), 48 (above), 49 (above and below left), 51-53, 92, 93, 97, 114, 116, 117, 121-123, 130, 131, front cover (eyes) and back cover (perspective and young boy) © 1989, 1997, 2001, 2003, 2004, 2005, 2009 William F. Powell; pages 6, 7, 8, 11 (right), 12, 13 (top) © 2004, 2008 Walter Foster Publishing; pages 132, 133, 142-147 and back cover (nude) © 1991 Diana Constance.
© ООО «Издательство АСТ», перевод, оформление

ISBN: 978-5-17-145744-0

Содержание

Научитесь видеть людей и рисовать их	6
Как создать идеальный портрет	36
Рисование детских портретов	74
Рисуем тело человека	94
Рисование обнаженной натуры для начинающих ..	134
Мастер-класс: рисование портрета графитом	150
Фантастически круто: комиксы и карикатуры	184
Манга-мания для начинающих	206
Впечатляющие фантастические фигуры	222

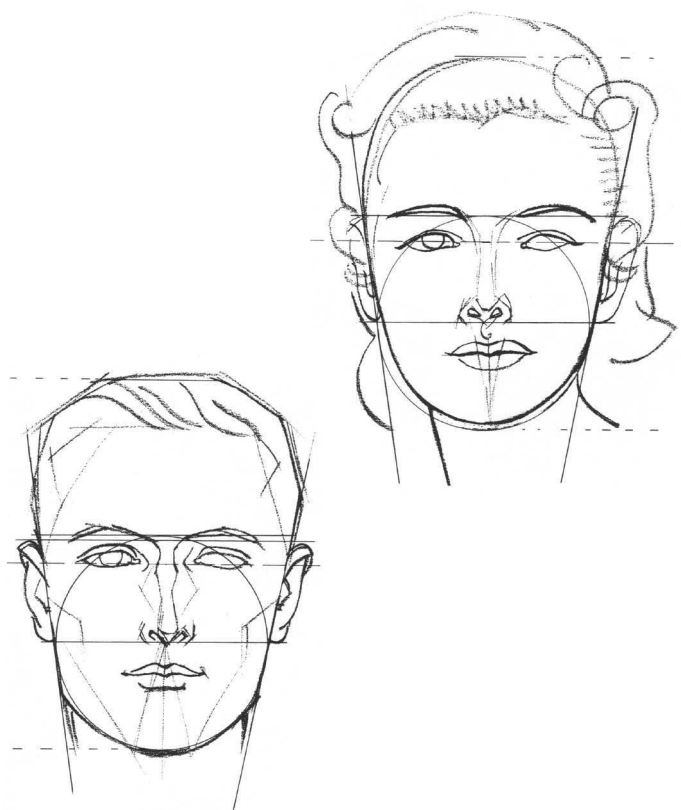

W.
T.
F.

Научитесь видеть людей *и рисовать их*

Если вы хотите создавать реалистичные и впечатляющие рисунки людей, полезно овладеть базовыми навыками рисования, такими как штриховка, представление объекта в виде комбинации простых геометрических форм и выбор композиции. Этим основным принципам легко научиться. Используя правильные инструменты и регулярно тренируясь, даже новички способны быстро добиться убедительных результатов.

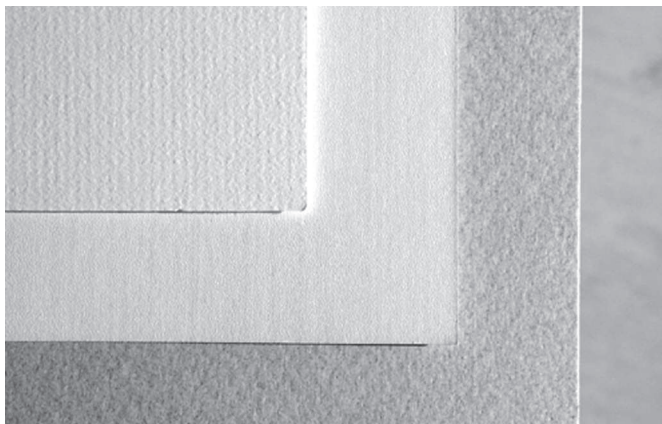

Инструменты и материалы

Рисование – это не только развлечение, но и важный вид искусства. Даже когда вы пишете свое имя, вы на самом деле рисуете! Упорядочивая линии, вы сможете создавать фигуры. Когда вы продвинетесь немного дальше и добавите темные и светлые оттенки, ваши рисунки начнут приобретать трехмерную форму и выглядеть более реалистично. Одна из замечательных особенностей рисования заключается в том, что вы можете делать это где угодно, а материалы очень недорогие. Однако вы получаете то, за что платите, поэтому покупайте лучшее, что можете позволить себе в данный момент, и обновляйте свои запасы, когда это возможно. Хотя все, что оставляет следы, может быть использовано для какого-либо типа рисования, вам наверняка захочется, чтобы плоды ваших усилий не исчезнут со временем. Вот несколько материалов, которые пригодятся вам в начале работы.

БЛОКНОТЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ. Блокноты для рисования бывают самых разных размеров, текстур, веса и переплетов. Они особенно удобны для создания быстрых набросков и при рисовании на открытом воздухе. Вы можете использовать большой альбом для рисования в студии, чтобы набросать картину, или взять с собой маленький альбом для записи быстрых впечатлений во время путешествия. Часто идеальным выбором будет бумага с гладкой или средней зернистостью.

БУМАГА ДЛЯ РАБОТЫ УГЛЕМ. Бумага для работы углем также может иметь разную текстуру. Некоторые виды поверхности довольно заметны, и вы можете использовать их для улучшения текстуры ваших рисунков. Эти виды бумаги также бывают различных цветов, что может придать вашим рисункам глубину и визуальный интерес.

РАБОЧЕЕ МЕСТО. Неплохо создать рабочую зону с хорошим освещением и достаточным пространством для работы и размещения инструментов. Конечно, идеально подойдет целая комната с подсветкой, мольбертом и столом для рисования, но все, что действительно нужно, – это место у окна для естественного освещения. При рисовании ночью вы можете использовать мягкую белую лампу и холодный белый флуоресцентный свет, чтобы у вас был как теплый (желтоватый), так и холодный (голубоватый) свет.

БУМАГА ДЛЯ РИСОВАНИЯ. Для готовых работ лучше всего использовать отдельные листы бумаги для рисования. У них может быть различная текстура поверхности – гладкая (бумага горячего прессования), средней зернистости (холодного прессования) и от шероховатой до очень шероховатой. Наиболее универсальной является бумага холодного прессования – у нее средняя текстура, но она не совсем гладкая, поэтому создает хорошую поверхность для различных техник рисования.

СОБИРАЕМ БАЗОВЫЙ НАБОР

Для начала вам не потребуется много расходных материалов; вы можете начать наслаждаться рисованием с помощью всего лишь карандаша № 2 или HB, точилки, винилового ластика и любого листа бумаги. Позднее вы всегда можете добавить больше инструментов. Покупая карандаши, обратите внимание, что они помечены буквами и цифрами, указывающими на степень мягкости грифеля. Карандаши с грифелями В мягче, чем карандаши с грифелями H, поэтому они оставляют более темные следы на бумаге. Карандаш HB находится посередине, что делает его универсальным и очень хорошим инструментом для начинающих. На схеме справа показаны различные инструменты для рисования и типы штрихов, которые достигаются с помощью каждого из них.

ДОПОЛНЕНИЯ

Если у вас еще нет чертежного стола, можно приобрести чертежную доску, она должна быть достаточно большой, для того, чтобы на ней можно было разместить отдельные листы бумаги для рисования. Подумайте о приобретении механического карандаша, его удобно носить с собой.

Спрей-фиксатор. Фиксирующее средство «закрепляет» рисунок и защищает его от размазывания. Некоторые художники не пользуются фиксатором, потому что он способен углублять светлые оттенки и нивелировать некоторые тонкие отличия тона. Тем не менее, фиксатор полезен при работе углем. Фиксатор продается в баллончиках с распылителем или в бутылках.

Ластики для художников

Резинка-клячка – обязательный инструмент любого художника. Его можно сформировать в виде небольших клиньев с острым кончиком для удаления следов графита на самых крошечных участках. Виниловые ластики хороши для очистки больших площадей, они полностью удаляют карандашные штрихи. Ни один ластик не повредит поверхность бумаги, если не тереть им слишком сильно.

Канцелярские ножи. Универсальные ножи (также называемые «канцелярскими ножами») отлично подходят для аккуратного разрезания бумаги. Вы также можете использовать их для заточки карандашей. Лезвия у этих ножей бывают различных форм и размеров и легко заменяются, но будьте осторожны – они острые, как лезвия скальпеля!

HB, острый кончик

HB, округлый кончик

HB. Карандаш HB с острым кончиком позволяет провести четкие линии и обеспечивает хорошую управляемость. Карандашом с округлым, затупленным кончиком можно проводить несколько более толстые линии и затонировать небольшие участки.

4B, плоский кончик

Карандаш для эскизов с плоским кончиком

Плоские кончики Чтобы получить более толстые линии, используйте остро заточенные (лопаточкой) карандаши 4B. Большие карандаши для эскизов с плоским кончиком отлично подходят для тонирования больших областей, но острый край заточенного лопаточкой грифеля способен также проводить и более тонкие линии.

Угольный карандаш 4B

Угольный карандаш из виноградной лозы

Белый угольный карандаш

Древесный уголь. Древесный уголь 4B мягкий, поэтому он оставляет темный след. Натуральный древесный уголь из лозы еще мягче, он оставляет на бумаге крошки и порошок. Некоторые художники для растушевки и осветления некоторых областей своих рисунков используют белые угольные карандаши.

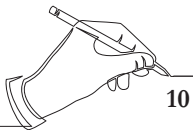
Мелок Конте

Карандаш Конте

Мелок Конте и карандаш Конте. Карандаш Конте и мелок Конте изготавливают из очень тонкой каолиновой глины. Когда-то они были только черного, белого, красного и красновато-коричневого цветов, но теперь они также доступны в широкой цветовой гамме. Поскольку эти карандаши растворимы в воде, их можно растушевывать влажной кистью или кусочком ткани.

Растушёвки. Эти бумажные «палочки» можно использовать для растушевки и смягчения тона на небольших участках, там, где это трудно сделать пальцем или тканью. Боковой стороной растушёвки можно также быстро растушевывать графит на больших площадях. Как только растушёвки испачкаются, их просто протирают тряпкой, и они снова готовы к работе.

Основные техники рисования карандашом

Вы можете добиваться самых разных результатов с помощью самого обычного карандаша. Используя различные положения рук и техники растушевки, вы можете создать множество различных линий и штрихов.

Если вы измените способ хвата карандаша, вид линии, которую делает карандаш, изменится. Не менее важно обращать внимание на форму кончика карандаша.

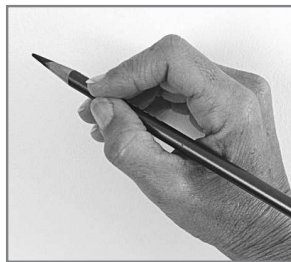
ХВАТЫ КАРАНДАША

Многие художники используют два основных положения рук при рисовании. Положение рук «как для письма» отлично подходит для детальной работы, требующей точности движений рукой. Хват «под

ладонью» позволяет делать более свободные штрихи, выполняя движения почти как в живописи (ниже приведена дополнительная информация об использовании обоих положений рук).

Использование хвата «как для письма».

Это знакомое положение руки обеспечивает наибольший контроль над движениями. Точные, четкие линии, которые получаются в результате, идеально подходят для рисования мелких деталей и четких акцентов. Когда ваша рука находится в этом положении, положите под нее чистый лист бумаги, чтобы предотвратить размазывание рисунка.

Использование хвата «под ладонью».

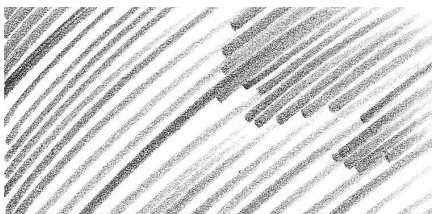
Возьмите карандаш, положив на него руку и зажав между большим и указательным пальцами. Держа карандаш таким образом, можно создавать красивые эффекты штриховки.

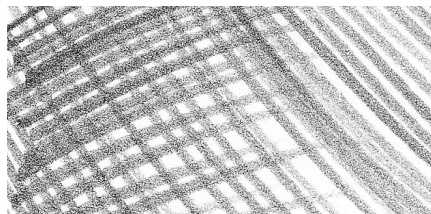
ДЕМОНСТРАЦИЯ ОСНОВНЫХ ТЕХНИК

Изучив показанные ниже основные техники рисования карандашом, вы сможете научиться изображать все, от гладкой кожи лица и прямых волос до скрытых теней черт лица и простых фонов. Однако какие бы методы вы ни использовали, не забывайте о равномер-

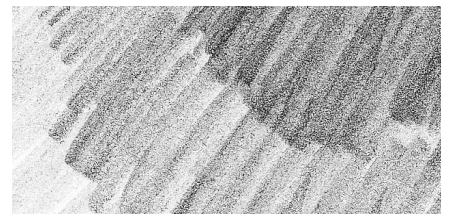
ности штриховки. Механическая штриховка из стороны в сторону, так, чтобы каждый штрих заканчивался ниже предыдущего, может создавать нежелательные полосы на всей заштриховываемой области. Вместо этого попробуйте штриховать равномерно.

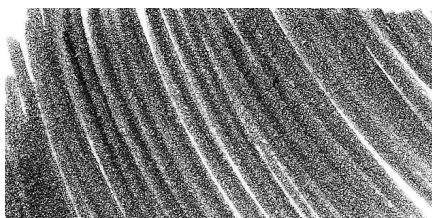
Параллельная штриховка. Этот основной метод штрихования состоит из заполнения области серией параллельных штрихов. Чем теснее расположены штрихи, тем темнее будет тон.

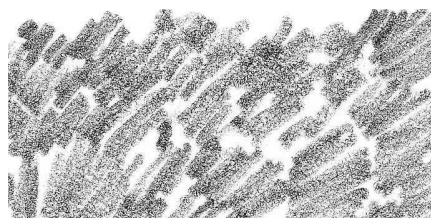
Перекрестная штриховка. Для получения темного тона расположите слои параллельных штрихов один поверх другого под разными углами. Чтобы получить более темный тон, располагайте штрихи ближе друг к другу.

Градуирование. Чтобы создать градуированные тона (от темного к светлому), штрихуйте боковой стороной карандаша, сначала надавливая сильно и постепенно уменьшая нажим.

Темная штриховка. Если сильно надавливать на карандаш, можно создать темные области параллельной штриховки.

Штриховка с текстурой. Для пятнистой текстуры кончиком карандаша, наносите серии небольших неровных штрихов.

Растушёвывание. Чтобы сгладить переходы между штрихами, аккуратно потрите линии растушёвкой или салфеткой.

Другие способы Тонирования

РИСОВАНИЕ ЛИНИЙ

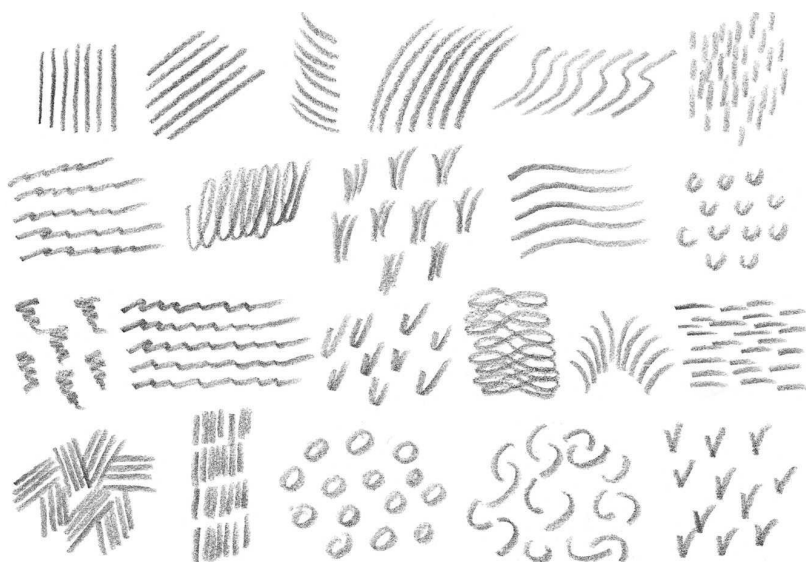
При рисовании линий не всегда необходимо использовать именно острый кончик карандаша. На самом деле иногда желаемый эффект достигается с помощью именно тупого грифеля. При использовании грифеля большего диаметра этот эффект становится еще более очевидным. Поэкспериментируйте со своими карандашами, чтобы ознакомиться с различными типами линий, которые они могут создавать. Выполняйте различные виды штрихов, какие только

можете придумать, используя как острый, так и тупой кончик. Попрактикуйтесь выполнять приведенные ниже линии – это поможет вам расслабиться.

В процессе этих экспериментов вы почувствуете, что некоторые каракули вызывают в памяти определенные образы или текстуры. Например, маленькие буквы могут напоминать летящих птиц, в то время как волнистые линии могут навеивать образ воды.

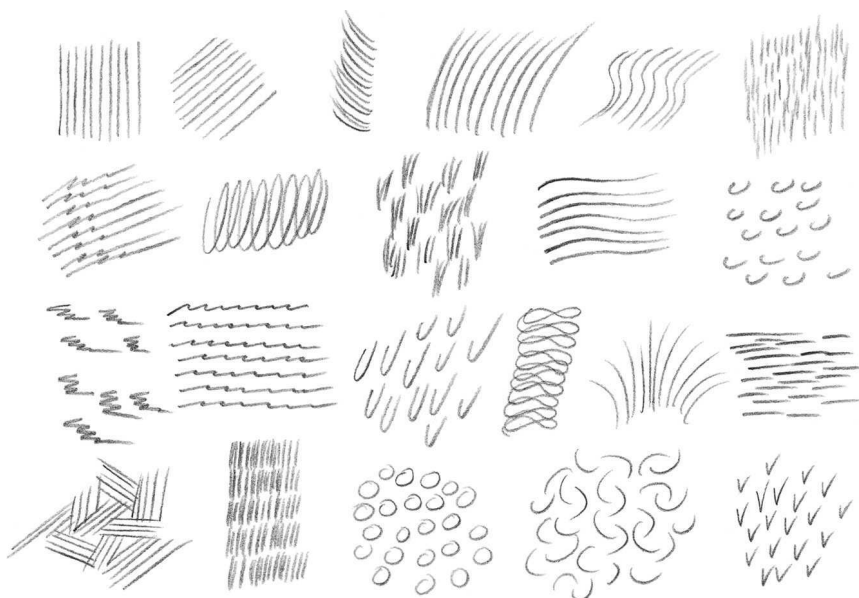
РИСОВАНИЕ ТУПЫМ КОНЧИКОМ КАРАНДАША

Прodelайте те же упражнения тупым кончиком карандаша. Даже если вы используете одни и те же положения рук и однотипные линии, результаты будут разными. Посмотрите на приведенные здесь примеры. Обoими типами карандашей были нарисованы одни и те же фигуры, но рисунок, сделанный тупым карандашом, отличается от того, что было нарисовано острым. Вы можете затупить кончик карандаша, потерев его по наждачной бумаге или по шероховатому листу бумаги.

РИСОВАНИЕ ОСТРЫМ КОНЧИКОМ КАРАНДАША

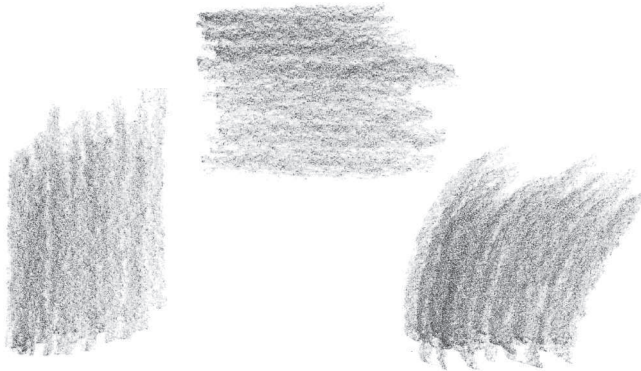
Нарисуйте ряд параллельных линий, сначала проводя их вертикально, а затем развернув под углом. Сделайте некоторые из них изогнутыми, пробуя выполнять как короткие, так и длинные штрихи. Потом попробуйте выполнить несколько волнистых линий под углом, другие делайте короткими вертикальными. Попробуйте нарисовать спираль, а затем сгруппировать короткие изогнутые линии. Потренируйтесь изменять толщину и яркость линий по ходу рисования. O, V и U – вот некоторые из наиболее распространенных букв алфавита, используемых при рисовании.

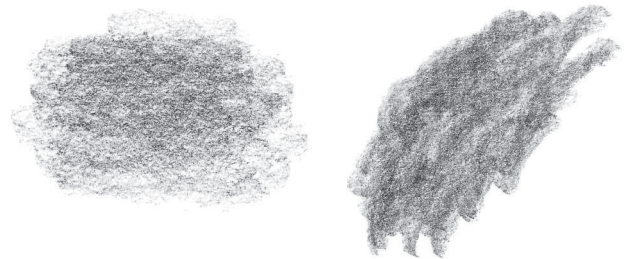
«ЖИВОПИСЬ» КАРАНДАШОМ

Когда вы используете живописные штрихи, ваш рисунок начинает выглядеть совершенно по-новому. Думайте о карандаше, как о кисти, и позвольте себе вложить в штрих большее движение кисти. Чтобы добиться этого эффекта, попробуйте держать карандаш в положении «под ладонью» между большим и указательным пальцами и использовать боковую сторону грифеля карандаша.

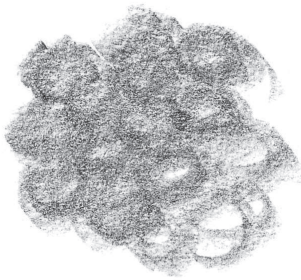

Простое начало. Сначала поэкспериментируйте с вертикальными, горизонтальными и изогнутыми штрихами. Выполняйте штрихи близко один к другому и начинайте с сильного нажима, а затем с каждым штрихом постепенно ослабляйте давление на карандаш.

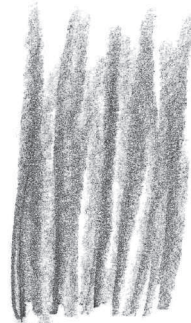
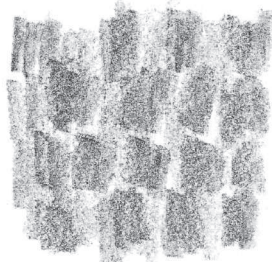
Если вы будете вращать карандаш в руке через каждые несколько штрихов, вам не придется часто его затачивать. Чем больше грифель, тем шире будет штрих, чем он мягче, тем более живописного эффекта вы добьетесь. Все эти примеры были сделаны на гладкой бумаге карандашом 6В, но вы можете поэкспериментировать с грубой бумагой – там линии получатся более рваными.

Изменение давления. Случайным образом покройте участок рисунка тоном, изменяя давление на карандаш в разных точках линий. Продолжайте выполнять штрихи, свободно двигая рукой.

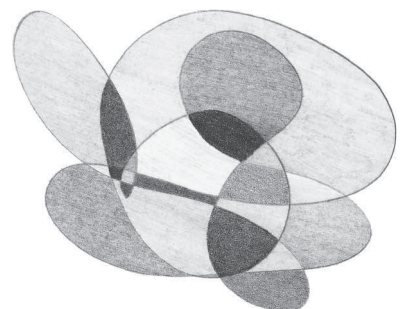
Использование мелких штрихов. В первом примере выполнялись мелкие круги. Рисунок напоминает грубую кожу животного. Во втором примере (справа) выполняйте короткие штрихи, чередуя сильный и слабый нажим, чтобы создать узор, похожий на камень или кирпич.

Ослабление. Выполняйте длинные вертикальные штрихи, меняя давление при проведении каждого штриха, пока не получится рисунок длинной травы (слева). Затем используйте несколько более свободные движения, которыми можно нарисовать воду (внизу). Сначала выполняйте короткие спиралевидные движения рукой, а затем волнообразные движения, меняя давление (сверху).

УПРАЖНЕНИЕ: ОЩУЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ КАРАНДАША ПО БУМАГЕ

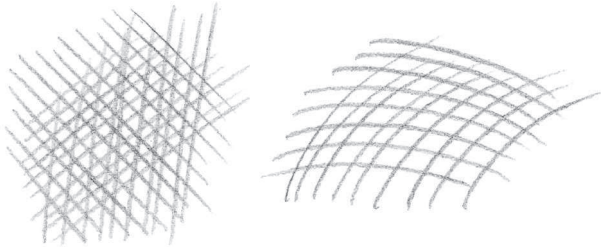
Через некоторое время, когда вы будете тренироваться выполнять различные типы штриховки, у вас появится представление о том, как карандаш ощущается в руке. Вы также будете лучше понимать, какое давление вам нужно приложить при создании тех или иных графических фигур. Сначала нарисуйте совокупность различных взаимосвязанных кругов и овалов, а затем заполните области и фигуры различными видами штриховками и разными вариантами тона. Самое главное в этом упражнении – сделать работу карандашом привычным делом для руки.

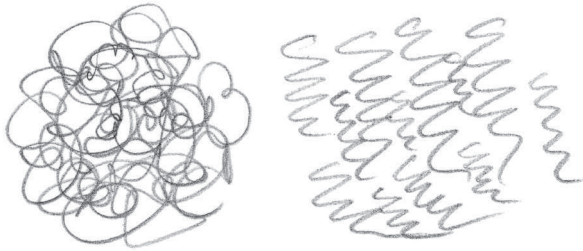

ПОИСК СВОЕГО СТИЛЯ

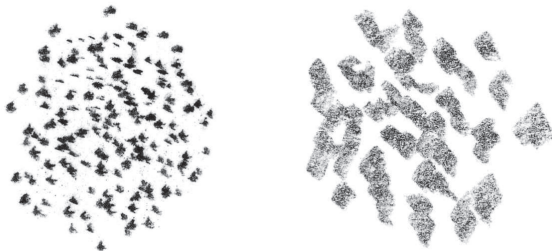
Многих великих художников прошлого теперь можно узнать по их уникальным экспериментам с линией и точкой. Рисунки Ван Гога были праздником спиралевидных линий, Сера стал синонимом пуантилизма, а Джакометти прославился своими каракулями. Можете ли вы выразить свою личность в карандашных штрихах?

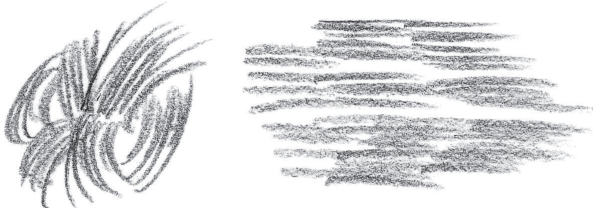
Использование перекрестной штриховки. Если вам нравится использовать в работе много мелких деталей, то перекрестная штриховка позволяет аккуратно выполнить эту работу. Меняя расстояние между штрихами, можно изменить яркость тона.

Рисование округлых каракулей. Если вы рисуете такими округлыми, свободными штрихами, скорее всего, вы любите экспериментировать. Эти спиралевидные линии предполагают свободный стиль, при котором важнее создать настроение, чем запечатлеть точные детали.

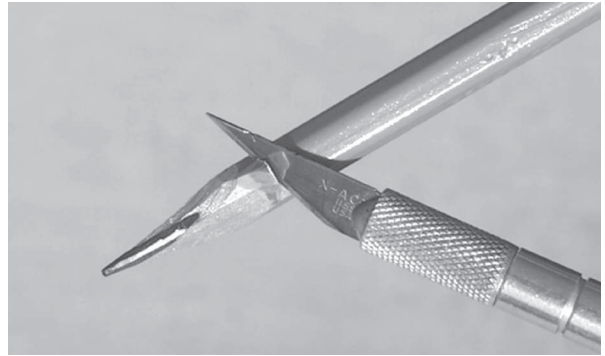

Рисование маленьких точек. Эта техника называется «стипплинг» – для создания более крупного изображения используется множество маленьких точек. Чтобы добиться различного впечатления глубины тона, делайте точки разного размера. Использование этой техники требует большой точности и практики.

Имитация мазков кисти. Вы можете создать иллюзию мазков кисти, проводя короткие размашистые линии. Это передает ощущение живописи, но при этом обеспечивает тот же контроль, который вы получили бы при перекрестной штриховке. Эти штрихи идеально подходят для создания более стилизованного рисунка.

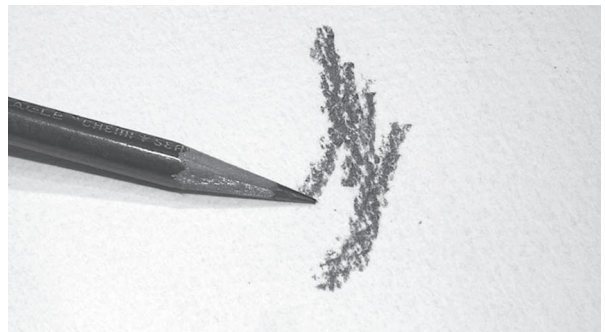
КАК ЗАТАЧИВАТЬ КАРАНДАШ

Универсальный нож. Универсальным ножом можно по-разному заточить кончик карандаша (острый, тупой или лопаточкой), что не получится, если заточивать карандаш обычной точилкой. Держите нож под небольшим углом к грифелю и всегда выполняйте движение от себя, снимая понемногу древесины и графита за раз.

Кусок наждачной бумаги. С помощью куска наждачной бумаги можно быстро придать грифелю любую форму, какую пожелаете. Ею можно даже сточить часть древесины. Чем мельче зернистость бумаги, тем более контролируемым будет полученный кончик карандаша. Чтобы сохранить ровную форму грифеля, при заточке перекачивайте карандаш в пальцах.

Грубая бумага. Грубая бумага прекрасно подходит для сглаживания кончика карандаша после его заточки наждачной бумагой. Это также отличный способ создать очень тонкий кончик грифеля для рисования мелких деталей. В этом случае также важно аккуратно перекачивать карандаш в пальцах, чтобы равномерно заточить грифель.

Элементы рисунка

Рисунок состоит из трех элементов: линии, фигуры (контура) и формы. Фигура объекта может быть описана с помощью простых одномерных линий. Трехмерная версия фигуры известна как «форма» объекта. При рисовании карандашом разнообразие оттенков (относительная светлота или темнота черного или цвета) создают форму, формируя иллюзию глубины изображения объекта. При рисовании карандашом

оттенки варьируются от черного (самый темный тон) до различных вариантов серого и белого (самый светлый тон). Чтобы двумерный объект выглядел на бумаге трехмерным, необходимо обратить внимание на расположение и оттенок бликов и теней. При тонировании объекта вы всегда должны учитывать источник света, так как именно он определяет, где будут находиться блики и тени.

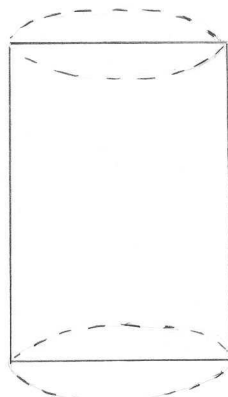
ПЕРЕХОД ОТ ФИГУРЫ К ФОРМЕ

Первым шагом в создании изображения объекта является создание линейного рисунка или контура, очерчивающего плоскую область, которую занимает объект. Это известно как «фигура» объекта. Четыре основные фигуры – прямоугольник, круг, треугольник и квадрат – могут выглядеть трехмерными, если добавить несколько правильно расположенных линий,

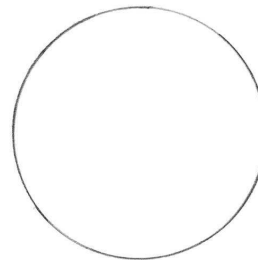
которые изображают дополнительные плоскости. Добавлением эллипсов к прямоугольнику, кругу и треугольнику создается объем, начинает создаваться форма в пространстве. Теперь это цилиндр, сфера и конус. Добавьте второй квадрат выше и сбоку от первого квадрата, соедините их параллельными линиями, и у вас получится куб.

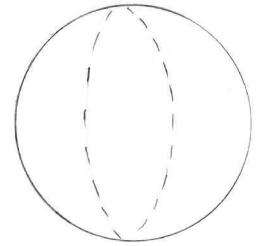
Прямоугольник

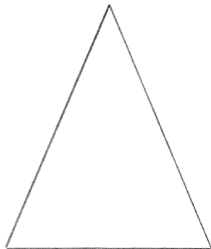
Цилиндр

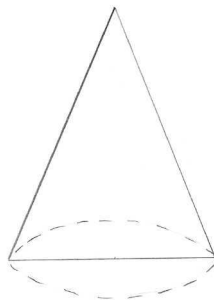
Круг

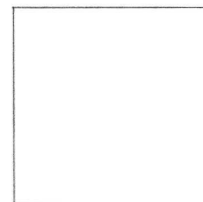
Сфера

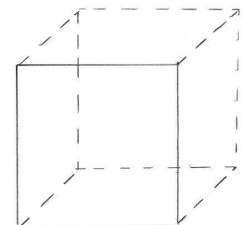
Треугольник

Конус

Квадрат

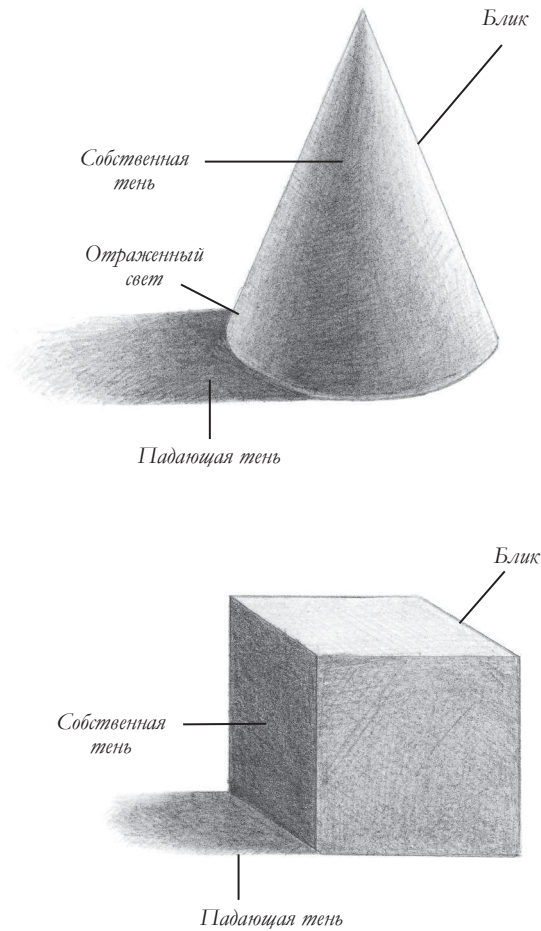
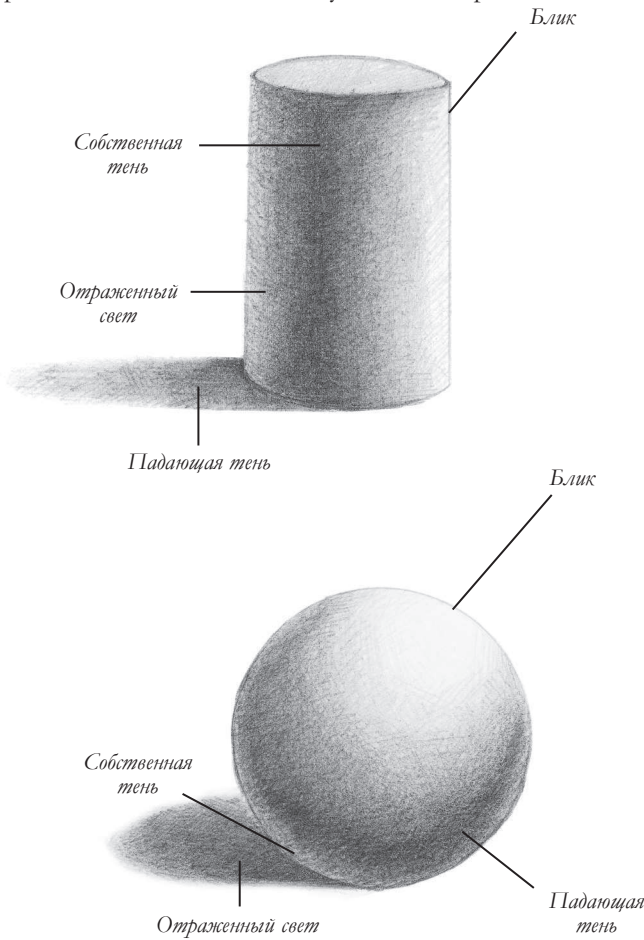
Куб

ДОБАВЛЕНИЕ ТОНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФОРМЫ

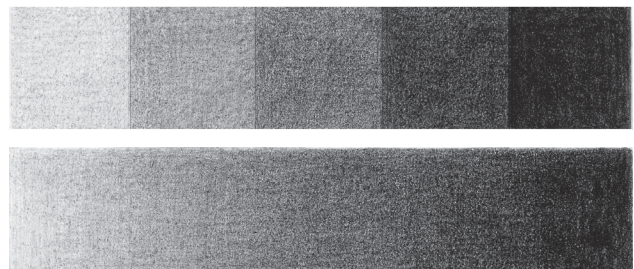
Можно дополнительно определить форму, показав, как на предмет падает свет, создавая блики и тени. Сначала обратите внимание, с какой стороны находится источник света. (В этих примерах источник света находится справа сверху). Затем правильно расположите тени, как показано на приведенных ниже примерах. Собственная тень – это самая темная область предмета, расположенная на стороне, противоположной источнику света. Отбрасываемая

тень – это тень, которая отбрасывается объектом на близлежащую поверхность. Блик – это самая светлая область на предмете, там свет отражается сильнее всего. Отраженный свет, который часто упускают из виду новички, – это свет, отражающийся от окружающих предметов на оказавшуюся в тени область предмета.

СОЗДАНИЕ ШКАЛ ОТТЕНКОВ

Точно так же, как музыкант использует музыкальную шкалу для оценки диапазона нот, художник использует тоновую шкалу для измерения изменений оттенков. Вы можете обратиться к шкале оттенков, чтобы всегда знать, насколько темными должны быть темные тона и насколько светлыми должны быть блики. Шкала также служит ориентиром для перехода от более светлых оттенков к более темным. Создание собственной шкалы оттенков поможет оценить различные градации тона. Работайте от светлого к темному, последовательно все больше и больше углубляя, чтобы постепенно получать все более темные оттенки (это показано в правом верхнем углу). Затем создайте смешанную шкалу

оттенков (показана в правом нижнем углу). Используйте растушевку для смешивания каждой пары соседних оттенков, двигаясь от светлого к темному, чтобы создать постепенную градацию тона.