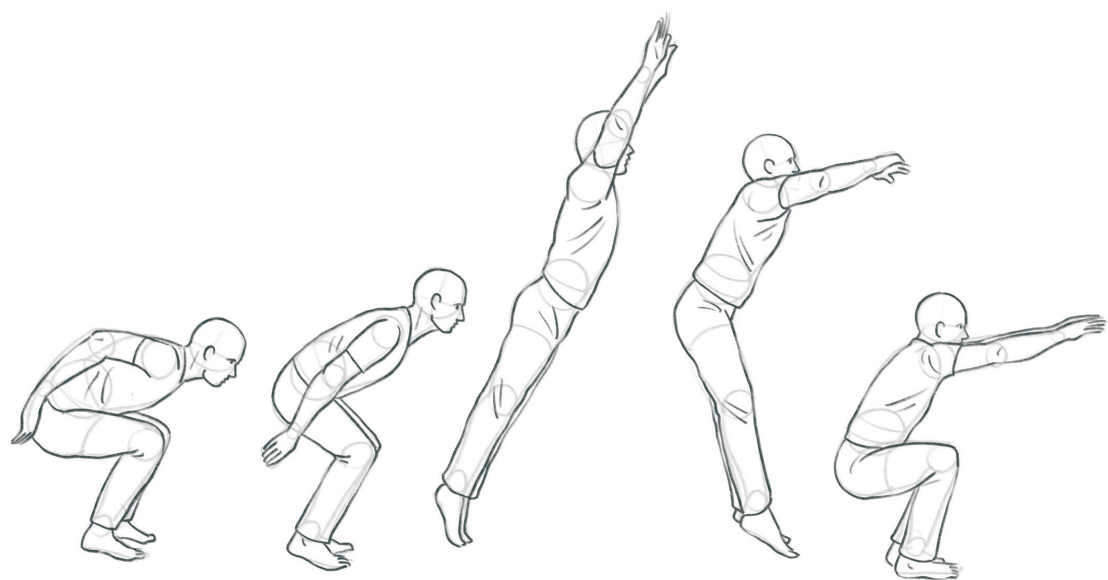

Лиз Эрцог

ХОЧУ РИСОВАТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ

Базовый курс для
начинающих художников

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	6
-------------	---

ЧЕМ И КАК РИСОВАТЬ

Материалы	10
Оборудование рабочего места	11
Инструменты	12
Скетчбуки /	
Альбомы для рисования	14
Метод	16
Этапы рисования	18

ПРОПОРЦИИ

Женщина	22
Мужчина	25
Дети	28
Осанка и возраст	32
Различные реалистичные типы телосложения	35
Различные нереалистичные типы телосложения	37
Вид тела в три четверти и в перспективе	40
Вид сверху или снизу	44
Согнувшийся персонаж	46
Более выраженная перспектива	50
Игра с перспективой	52
Кисть руки	56
Стопа	69

ЛИЦО

Голова	74
Женское лицо	76
Мужское лицо	77
Голова в перспективе	78
Молодое лицо	82
Лицо пожилого человека	84
Лица представителей народов мира	86
Волосы	87
Оформление лица (аксессуары, детали)	90
Строение лица	91
Выражение эмоций	92
Черты лица	95
Автопортрет	102
Нереалистичное лицо.	
Карикатура	103
Стиль манга	104

ОДЕЖДА ПЕРСОНАЖА

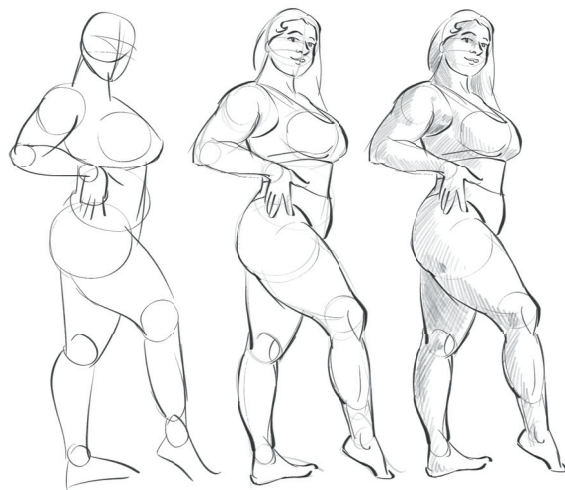
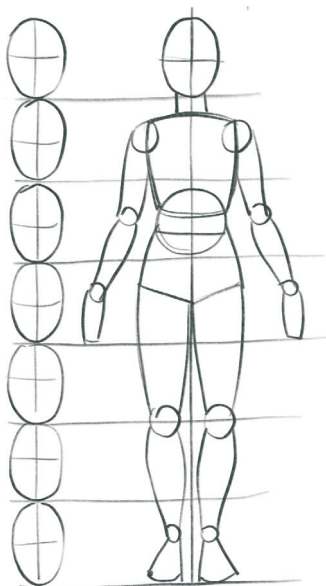
Тело под одеждой	108
Рукава	110
Костюм	112
Брюки	116
Свободная ткань	119
Складки	122
Аксессуары	125
Прозрачность	129
Фактуры ткани	130
Fashion-рисунок	132
Поиск референсов	133

ДВИЖЕНИЯ И ЭМОЦИИ

Ходьба и бег	136
Прыжки	138
Сложные повороты корпуса	140
Передача движений	142
Сила тяжести и вес	145
Тень	148
Позы и эмоции	151
Композиция	158

ПРЕДИСЛОВИЕ

Рисование персонажа — с натуры или по воображению — поначалу может показаться пугающе сложной задачей. Конечно, существуют идеальные пропорции, основанные на простых расчетах, например высота тела, выраженная в количестве «укладывающихся» в нем голов. Такие ориентиры очень полезны для структурирования рисунка и позволяют избежать грубых ошибок. Считается, что рост взрослого человека обычно составляет от 7 до 8 его голов. Знание этих правил помогает сохранять соразмерность, даже если вы стилизуете или придумываете своих персонажей.

Когда вы почувствуете себя увереннее, создаваемые вами фигуры станут скорее быстро выполненными набросками, чем тщательно прорисованными фигурами.

Но главное правило — это наблюдение. Чем больше мы наблюдаем, тем точнее становится наш взгляд. Нужно доверять собственному зрению и восприятию. Для начала давайте наблюдаем за собой. Вот несколько вопросов, которые стоит себе задать, чтобы научиться верно воспринимать увиденное:

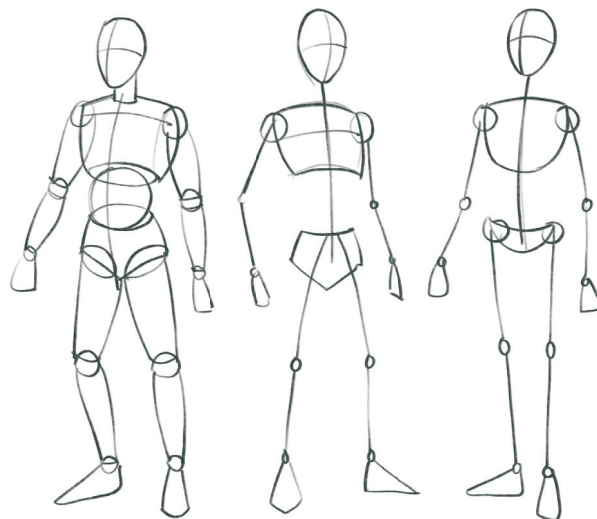
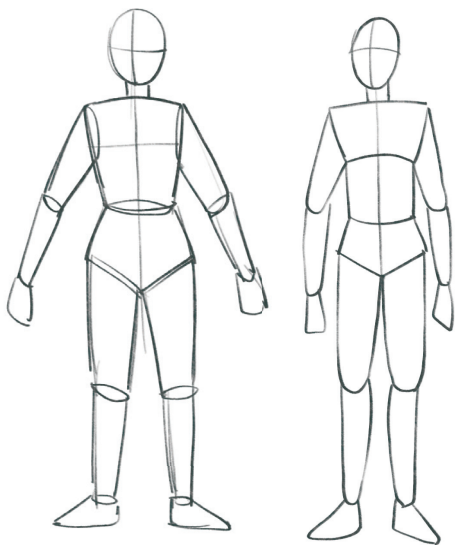
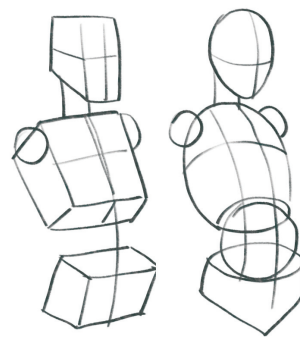
- Какого размера моя голова по сравнению с шириной плеч?
- Каков наклон моих плеч?
- Какова ширина моих плеч?
- Какова длина моих рук по сравнению с остальным телом?

Существует тысяча других вопросов, актуальных, когда сопоставляешь одну часть тела с другой.

Помимо подобных соображений, мы можем также утончать, утолщать, удлинять или укорачивать силуэты. На самом деле существует бесконечное множество нюансов, касающихся так называемых «идеальных» пропорций. Таким образом, даже если рисунок не соответствует академическим канонам, в вашем восприятии он может казаться правильным, красивым, живым и удачным!

Лично у меня есть индивидуальная манера рисовать персонажа, и в быстром эскизном варианте я применяю метод, о котором рассказываю на протяжении всей книги.

Однако это всего лишь мой метод: он не является универсальным. Изобретено множество способов построения персонажа. Рисование представляет собой, прежде всего, вопрос опыта: не бойтесь экспериментировать, приспособливать и сохранять то, что кажется вам естественным, и вдохновляться, чтобы разработать технику, подходящую именно вам.

Существует бесконечное разнообразие материалов и инструментов. Со временем вы начнете предпочитать те, с которыми вам наиболее комфортно работать и которые приносят наибольшее удовлетворение, в зависимости от ваших задач. Далее вы откроете для себя, что все, что нас окружает, состоит из одних и тех же простых форм. Они подобны каркасу — на нем можно возвести более сложную конструкцию.

ЧЕМ И КАК
РИСОВАТЬ

МАТЕРИАЛЫ

На начальном этапе бумага, пугающая «слишком хорошим качеством», вам не пригодится — начните лучше с самой простой. Для первых попыток подойдет обычная бумага из пачки — для ксерокса или письма. Положите кусок твердого картона себе на колени или прислоните к краю стола и положите на него лист бумаги. Можно приобрести специальный зажим, чтобы прикрепить бумагу к картону, — это просто вопрос удобства. Бумага из пачки бывает разной текстуры или степени зернистости. Начиная с плотности 120 г, 160 г и 210 г она становится прочной настолько, что позволяет использовать (относительно) влажные техники. Главное — не выбирать глянцевую или мелованную бумагу.

При рисовании на отдельных листах возникает соблазн выбрасывать варианты, не удовлетворившие вас, в то время как скетчбук позволит отслеживать прогресс. Если бумага недостаточно плотная, работайте только на одной стороне, чтобы не отвлекаться на просвечиваемость. Что касается формата — все зависит от удобства, манеры рисовать и восприятия пространства. Попробуйте начать с формата А4. Если вы рисуете мелко и пространство листа вас пугает, выберите формат А5. Напротив, если вам постоянно не хватает места, возьмите лист бумаги размером побольше.

Не стесняйтесь пробовать, экспериментировать. Крафт-бумага послужит интересной основой, как и цветная бумага, картон и т. д.

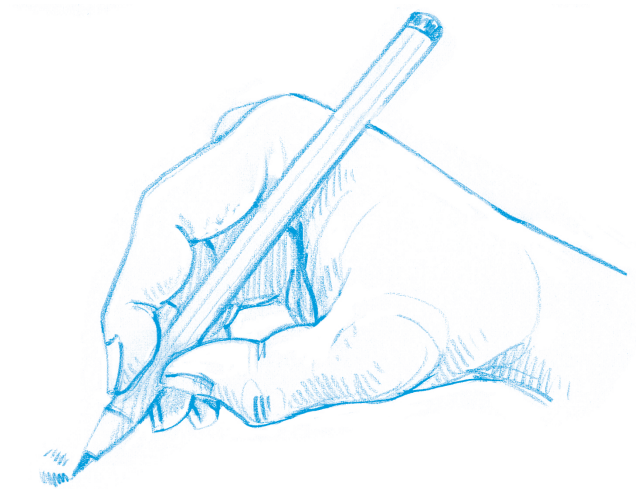

ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Для рисования лучше всего устроиться поудобнее в достаточно освещенном месте и постараться не напрягаться. Если вы чувствуете скованность в руке, спине или шее — измените позу и подвигайтесь. Возможно, вы либо неудобно сидите, либо чрезмерно напрягаетесь из-за сосредоточенности. Дышите, потягивайтесь!

Если вы правша и работаете в помещении, то расположитесь так, чтобы свет падал слева и вы не загораживали его рукой. Для левшей — наоборот. При рисовании на улице не торопитесь накладывать тени, добавляйте их в последний момент, так как освещение быстро меняется.

И наконец, держите карандаш по-разному, когда набрасываете общие очертания композиции и когда прорабатываете детали.

Здесь, для большей точности, пальцы приближаются к грифелю.

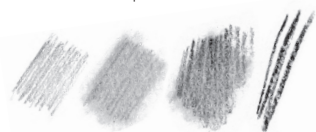
На этапе наброска пальцы находятся дальше от грифеля, чем при прорисовке деталей.

ИНСТРУМЕНТЫ

Существует огромное разнообразие материалов и инструментов. Для ваших первых попыток будет вполне достаточно не слишком плотной бумаги и обычного графитового карандаша для работы без сильного нажима.

Со временем вы найдете материалы, с которыми вам будет комфортнее всего и которые будут приносить наибольшее удовольствие, в зависимости от того, что вы захотите изобразить. У каждого инструмента есть свои преимущества и недостатки.

Не бойтесь комбинировать техники в одном рисунке, чтобы придать ему выразительность и опробовать новые приемы.

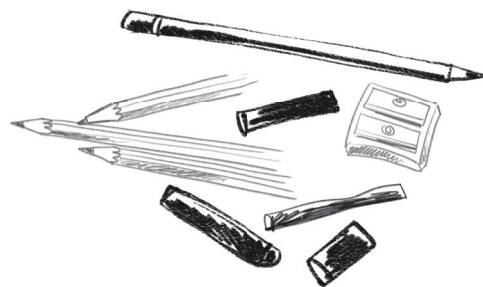
Жирные грифели можно растушевывать пальцем, ластиком или бумажной промокашкой. Некоторые карандаши и пастели даже допустимо размывать водой.

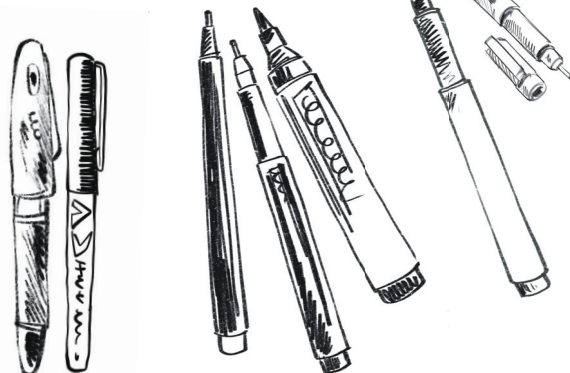
Шариковая ручка — это замечательный инструмент, позволяющий получить тонкую и легкую линию или, наоборот, жирную и темную, в зависимости от силы нажатия на стержень. Кроме того, ее след не стирается.

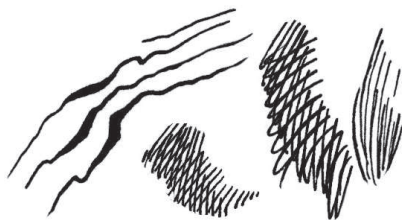

Ассортимент грифелей очень широк: от самого твердого и тонкого до толстого жирного черного карандаша. Для набросков выбирайте качественный графитовый грифель — он обеспечит более широкий диапазон оттенков, и при необходимости его легко стереть.

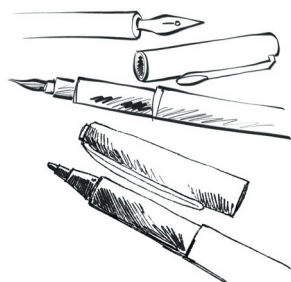

Перед использованием ручек и фломастеров я рекомендую всегда их тестировать на клочке бумаги. Бывает, что они плохо взаимодействуют с некоторыми видами бумаги и дают радужные разводы, что может привести к неприятным сюрпризам, когда вы начнете обводить контуры наброска.

Попробуйте также перья или фломастеры с кистевидным наконечником, чтобы оживить персонажей. Такие инструменты очень популярны в мире манги и комиксов.

Эти гибкие инструменты позволяют также выполнять красивые скругления, идеально подходящие для изгибов тела или, например, для волос.

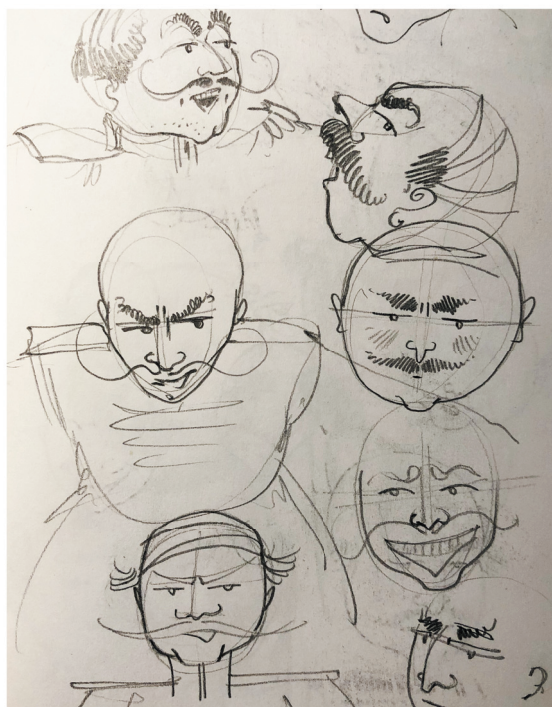
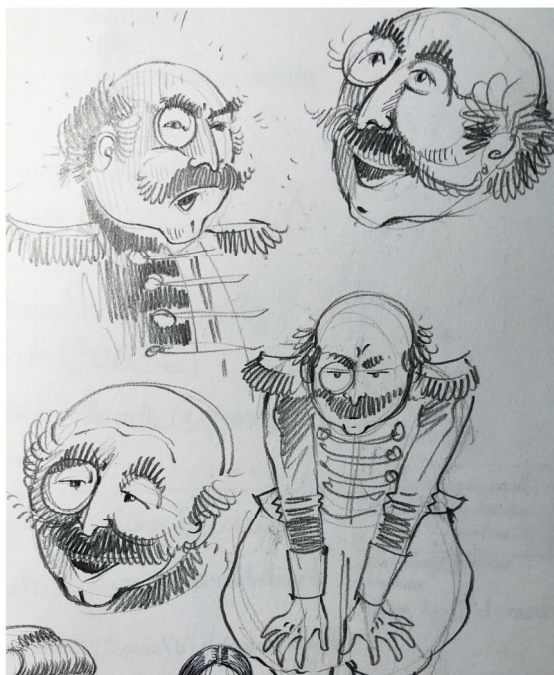
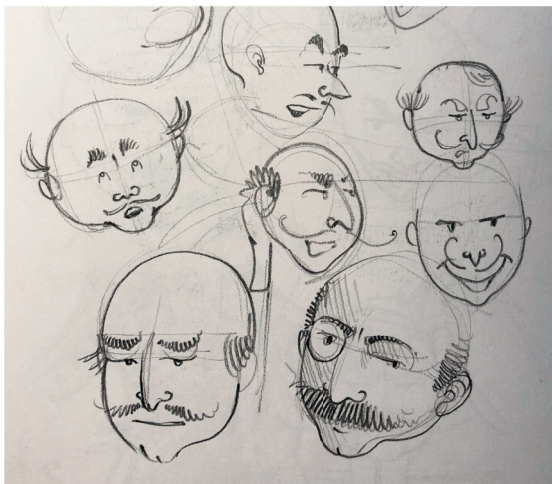
Выбор инструмента также может зависеть от сюжета, позы или даже эмоции, которую вы хотите передать.

СКЕТЧБУКИ / АЛЬБОМЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Скетчбук дарит вам бесконечные возможности и особенно хорошо подходит для создания персонажей. Он позволяет отслеживать ваш прогресс с течением времени, будь то заметки, поиск образов или зарисовки с натуры.

Если представится возможность, запишитесь на сеанс рисования живой модели с натуры, даже новичкам это будет полезно. Это бесценная возможность понаблюдать за пропорциями в трех измерениях, действовать без напряжения, выполнять наброски и приобретать опыт.

Скетчбук также пригодится для сбора
референсов и этюдов.