

ПОЛНЫЙ ГИД

по рисованию

**ГОЛОВА И ФИГУРА
ЧЕЛОВЕКА
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПОЗЫ**

Издательство АСТ
Москва

ОГИЗ

УДК 741
ББК 85.15я7
Г60

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

Ken Goldman
Stephanie Goldman

THE COMPLETE BOOK OF POSES FOR ARTISTS.

Голдман, К.

Г60 Полный гид по рисованию. Голова и фигура человека. Выразительные позы / К. Голдман и С. Голдман; пер. с англ. Л. Степановой. – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 240 с.: ил. – Мастер-класс рисования и живописи (черно-белая)

ISBN: 978-5-17-145747-1

Рисовать тело человека очень увлекательно и познавательно. Как же сделать наброски фигур более живыми и динамичными? Как научиться видеть движения и пластичность любой позы и переносить ее в свою работу? Самоучитель, написанный опытными художниками и преподавателями – Кеном и Стефани Голдман поможет вам в выполнении этой задачи. В нем вы найдете более 500 различных поз, которые помогут вам понять, как правильно и реалистично изобразить форму человеческого тела, принимающего ту или иную позу. Сотни фотографий и иллюстраций человеческой фигуры в различных позах делают этот самоучитель отличным и всеобъемлющим справочным руководством для художников всех уровней подготовки.

УДК 741
ББК 85.15я7

© 2017 Quarto Publishing Group USA Inc.
Published by Walter Foster Publishing,
a division of Quarto Publishing Group USA Inc.
All rights reserved. Walter Foster is a registered trademark.
All artwork © 2017 Ken Goldman and Stephanie Goldman, except pages 8-9, 12-13, 14-17,
18 (“Placement”), 20-21, 40-41, 108, 142, 152-153, 176 © WFP; pages 18 (“Lighting the Model”),
33 (bottom) © 2008 Lance Richlin; pages 19 © William F. Powell; pages 22-32, 33 (top), 34-35 © 2004,
2005, 2011, 2016 Ken Goldman; pages 36-39, 57 (“Drawing from a Different Angle”), 64 (“Rendering
Hair: Creating Ringlets”), 73 (“Toddlers’ Limbs”), 90 (“Differences in Male and Female Hands” and
“Young Female Feet”), 106 (“Rendering Hair”), page 129 (“Rendering Fabrics”), 143, 177, 206 (“Creating
Drama”) © 2006 Debra Kauffman Yau; page 48 (“Creating a Reference Point”) © 2015 Jennifer
Gennari; pages 111 (pencil strokes), 189 (“Accessories”), 197 (“Effects of Aging”), 198-199, 212-217,
236-239 © 2006, 2009, 2011, 2015 Diane Cardaci; pages 123, 136 (“Working with Erasers” and “Drawing
with an Eraser”), 147 (“Using a Kneaded Eraser”), 182 (“Working in Conté Crayon”), 205 © 2014
Elizabeth T. Gilbert; page 159 © 2011 Nathan Rohlander.
All photographs © Shutterstock.
© ООО «Издательство АСТ», перевод, оформление

ISBN: 978-5-17-145747-1

Содержание

Вступление	7
Инструменты и материалы	8
ЧАСТЬ I. ПРИЕМЫ РИСОВАНИЯ	11
Базовые техники	12
Формы и тона	15
Рисунок людей с использованием перспективы ..	16
Основы рисования портрета	18
Учимся «видеть»	20
Основы анатомии	22
Анатомия головы и лица взрослого человека ..	32
Особенности рисования черт лица	35
Пропорции головы и лица ребенка	36
Пропорции детского тела	40
ЧАСТЬ II. БАЗОВЫЕ ПОЗЫ	43
Позы стоя	44
Разнообразные позы стоя	74
Позы сидя	88

Позирующие дети	110
Использование рук для выражения настроения ..	117
Позы лежа	124
Использование права художника на вымысел ..	134

ЧАСТЬ III. ДИНАМИЧНЫЕ ПОЗЫ	141
Движение и равновесие, введение	142
Тела в движении	144
Тела в движении	150
Дети в движении	170

ЧАСТЬ IV. ЭКСПРЕССИВНЫЕ ПОЗЫ	181
Умение увидеть и передать детали	182
Изображаем настроение и эмоции	202

ЧАСТЬ V. КОМПОЗИЦИИ	219
Создание композиции с определенной целью ..	220
О художниках	240

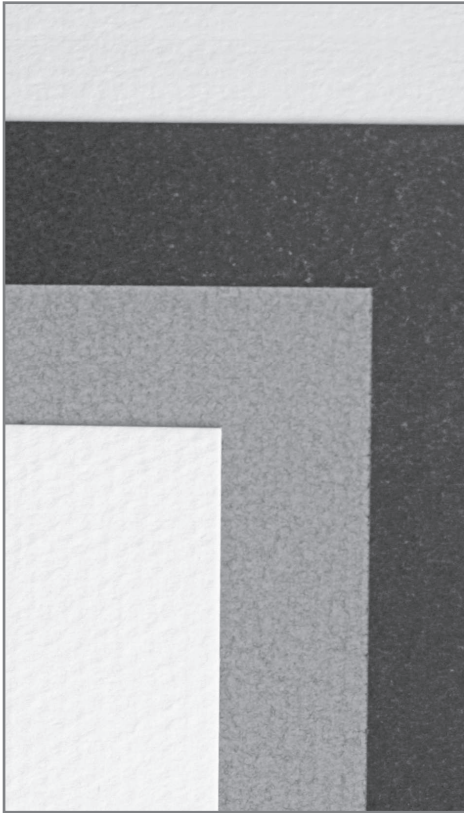
Вступление

Возможно, в рисовании нет другого сюжета, который был бы более полезным и близким каждому, чем рисование человека. Увлечение людей запечатлением своего образа на бумаге или холсте длится уже тысячи и тысячи лет, начиная с самых ранних наскальных рисунков, потрясающих произведений Микеланджело до современной живописи и скульптуры.

И сегодня рисование фигур остается одним из самых популярных предметов художественного образования. В этой книге вы найдете все необходимое для того, чтобы начать или продолжить свое обучение рисованию людей. В ней собраны иллюстрации, инструкции и упражнения известных художников – Кена и Стефани Голдман, которые станут прочной основой для рисования фигур. Вы подробно изучите анатомию и пропорции человека, а затем поупражняйтесь в изображении движения, различных поз, возраста, передаче эмоций и создании привлекательных многофигурных композиций. Благодаря тому, что в книге использовано более 150 иллюстраций, демонстрирующих широкий спектр поз, от традиционных поз до фигур в движении и играющих детей, вы можете тренироваться сколько угодно долго, не нуждаясь в живой модели. Практика – ключ к успеху, и эта книга предоставляет вам достаточно материала, чтобы овладеть искусством рисования людей.

Инструменты и материалы

Бумага для рисования

В магазинах вы найдете бумагу для рисования с самой разной текстурой поверхности (зернистостью), включая гладкую (гладкая, горячее прессование), среднюю (холодное прессование), шероховатую и очень шероховатую. Наиболее широко распространена бумага холодного прессования, она отлично подходит для различных техник рисования. Готовые работы лучше всего выполнять на отдельных листах бумаги.

Блокноты для рисования

Блокноты для рисования бывают разных форм и размеров. Хотя большинство из них не годится для готовых работ, в них удобно делать зарисовки идей, возникших в процессе работы.

Ластики

Существует несколько типов ластиков для художественных работ. Пластиковые ластики помогают удалить яркие карандашные штрихи и очистить большие площади рисунка. Резинки-клячки (они необходимы!) можно сминать, придавая им любую форму, чтобы очистить от графита небольшие участки или мягко осветлить тон.

Растушёвки

Эти свернутые из бумаги приспособления можно использовать для растушёвки и смягчения тона на небольших участках рисунка, там, где это неудобно делать пальцем или тканью. Можно также использовать боковые стороны растушёвки, чтобы быстро растушевать графит на больших площадях. Как только растушёвка испачкается, просто протрите ее тряпкой, и она снова готова к работе.

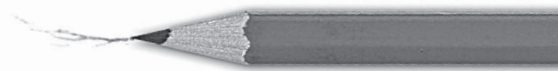

ИНСТРУМЕНТЫ

Карандаши – самый распространенный инструмент для рисования, и в этой книге как раз и рассказывается о техниках работы карандашами. Карандаш – это графитовый стержень в деревянной оболочке. Карандаши классифицируются по твердости, от очень

мягких (9В) до очень твердых (9Н). Хороший стартовый набор – 6В, 4В, 2В, НВ, В, 2Н, 4Н и 6Н. Ниже показаны различные инструменты для рисования и штрихи, которые вы сможете создать каждым из них.

НВ, острый кончик

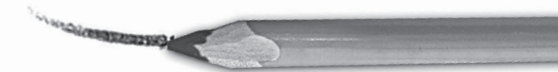
НВ, скругленный кончик

НВ

Карандашами твердости НВ с острым кончиком легко работать, проводя четкие линии там, где вам это нужно. Линии, получающиеся при работе грифелем со скругленным кончиком, немного толще, им удобно покрывать тоном небольшие области.

4В, грифель, заточенный лопаточкой

Плоско заточенный карандаш для набросков

Плоский

Для более широких штрихов используйте 4В с плоским концом. Большой плоский карандаш для рисования отлично подходит для затенения больших участков.

4В, древесный уголь

Древесный уголь из виноградной лозы

Белый древесный уголь

Древесный уголь

Древесный уголь твердости 4В мягкий, он производит темные штрихи. Натуральный уголь из виноградной лозы еще мягче, после него на бумаге остаются темные крошки. Белые угольные карандаши полезны для растушевки и осветления тона.

Мелок Конте

Карандаш Конте

Карандаш Конте изготовлен из каолиновой глины очень тонкого помола. В магазинах представлена широкая цветовая гамма карандашей Конте. Поскольку он растворим в воде, его можно растушевывать влажной кистью или тканью.

КАК ЗАТАЧИВАТЬ КАРАНДАШИ

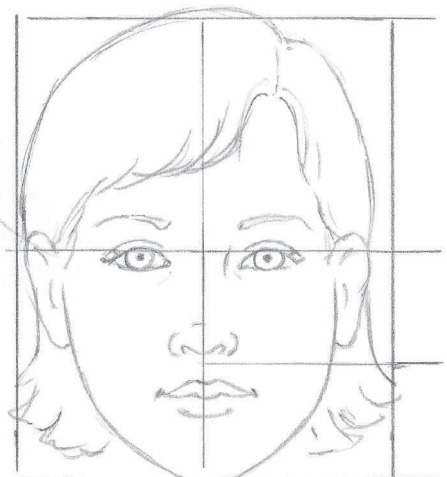
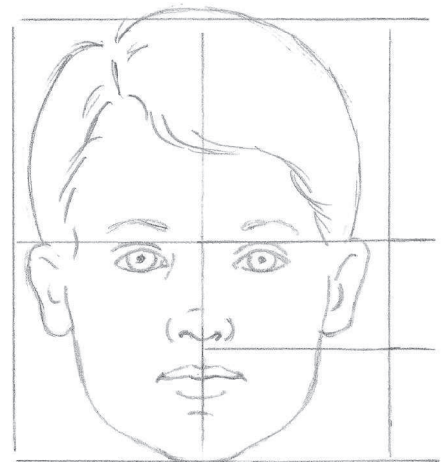
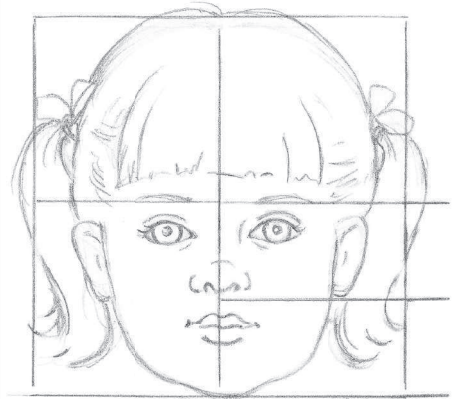
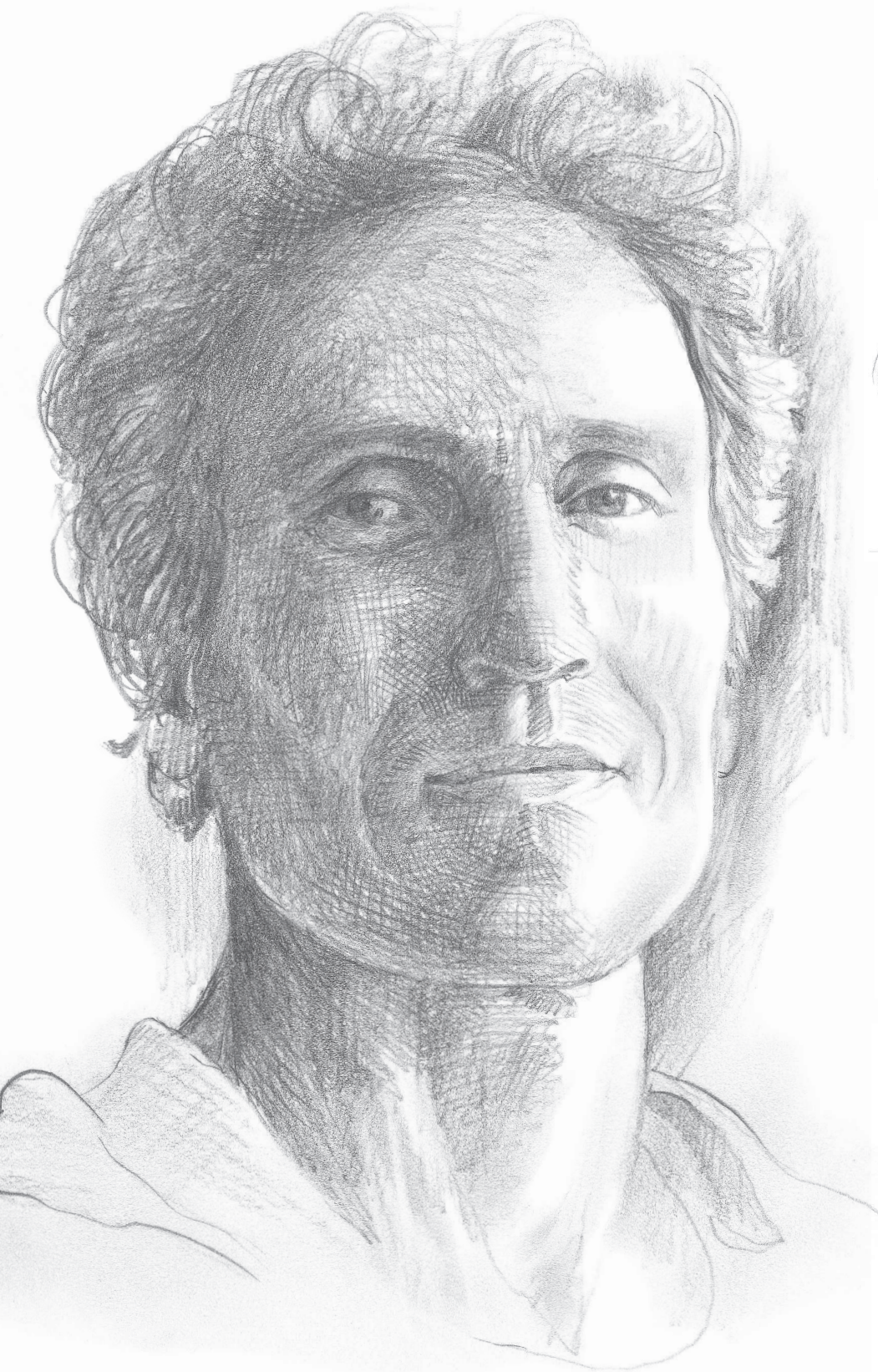
Канцелярский нож

Этим инструментом удобно придавать кончикам грифеля любую форму (острую, тупую, лопаточкой). Держите нож под прямым углом к грифелю карандаша и всегда направляйте его от себя, каждый раз снимая немного древесины и графита.

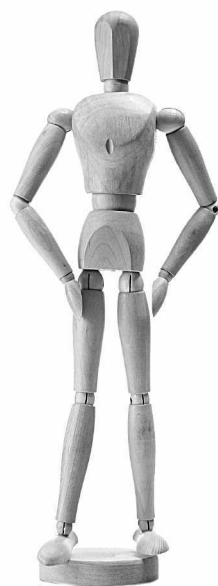
Наждачная бумага

Этот инструмент быстро придаст грифелю любую желаемую форму. Чем мельче зерно наждачной бумаги, тем более сложную форму грифеля можно создать. При заточке поворачивайте карандаш, чтобы он затачивался равномерно.

ЧАСТЬ I

Техники
рисования

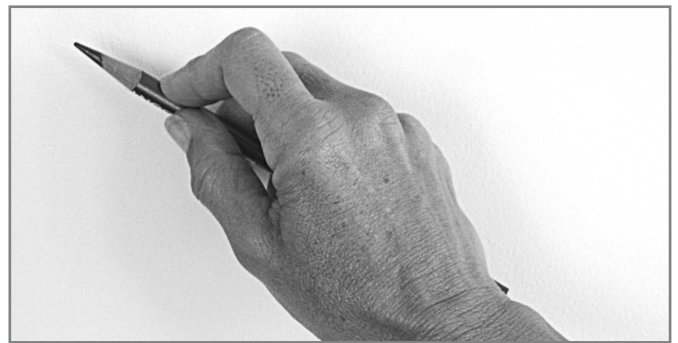
Основные приемы рисования

Вы можете выполнять карандашом разнообразные линии и штрихи, создавать ряд интересных эффектов, просто меняя положение карандаша в руке и вид штриховки. Многие художники используют всего два хвата карандаша. Держа карандаш «как при письме», вы смо-

жете четко выполнять мелкие детали и получить полный контроль над движением грифеля. Если держать карандаш с упором в ладонь, линии получаются более свободными, движение руки начинает напоминать работу кистью в живописи.

Положение «как для письма». Этот хват карандаша обеспечивает наиболее полный контроль за движением грифеля, позволяя проводить линии точно в намеченных местах, рисовать мелкие детали и расставлять необходимые акценты.

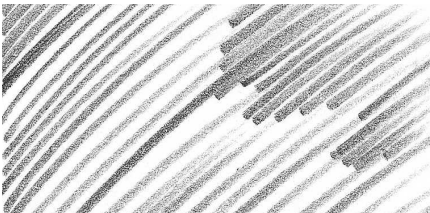

Положение «под ладонью». Положите кисть на карандаш и зажмите его между большим и указательным пальцами. Позвольте другим пальцам просто лежать рядом с карандашом. Это положение отлично подходит для создания красивых эффектов тонирования и выполнения длинных, размашистых линий.

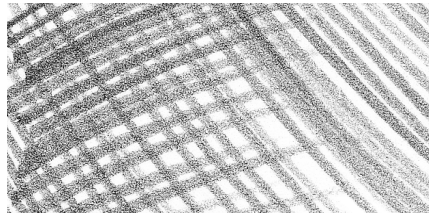
Способы штриховки

Показанные ниже способы штриховки помогут вам научиться отображать все, начиная с гладкой поверхности лица и прямых волос и заканчивая тенями, выделя-

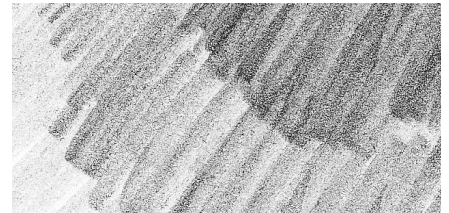
ющими черты лица, и простым фоном. Какие бы приемы вы ни использовали, важно помнить: штриховка должна быть равномерной.

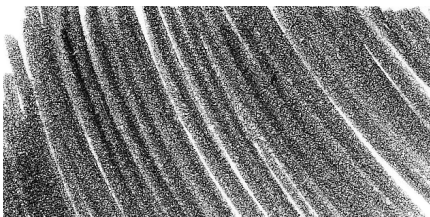
Прямая штриховка. Этот базовый прием позволяет затонировать определенную область рисунка путем нанесения множества параллельных штрихов. Чем плотнее будут наноситься штрихи, тем темнее получится тон.

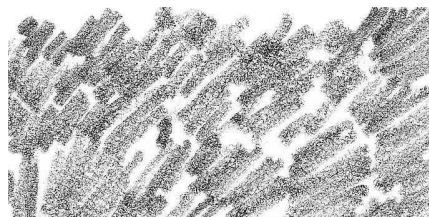
Перекрестная штриховка. Чтобы сделать тон еще темнее, применяют перекрестную штриховку, нанося ряд параллельных штрихов поверх уже наложенного слоя штриховки под углом к нему.

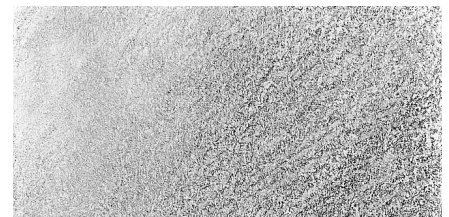
Градуирование. Чтобы добиться эффекта плавного изменения тона – градиента – (от более темного тона к более светлому), меняйте нажим, выполняя штриховку боковой стороной грифеля.

Темный тон. Если сильно нажимать на карандаш, можно создать темные области густой тени.

Текстурная штриховка. Чтобы получить пятнистую текстуру, выполняйте множество мелких, неровных штрихов боковой стороной грифеля.

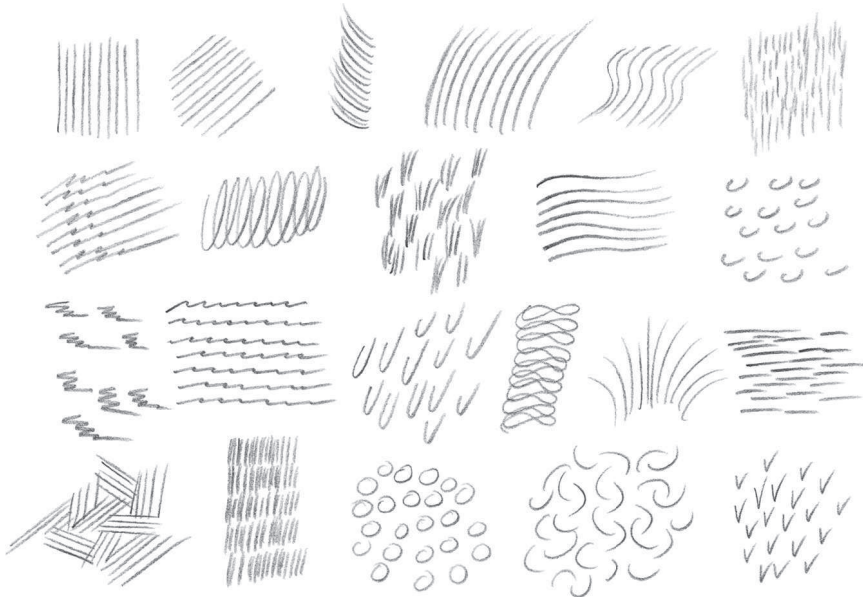
Растушёвывание. Чтобы сгладить переходы между штрихами, аккуратно потрите линии растушёвкой или тканью.

РИСОВАНИЕ ЛИНИЙ

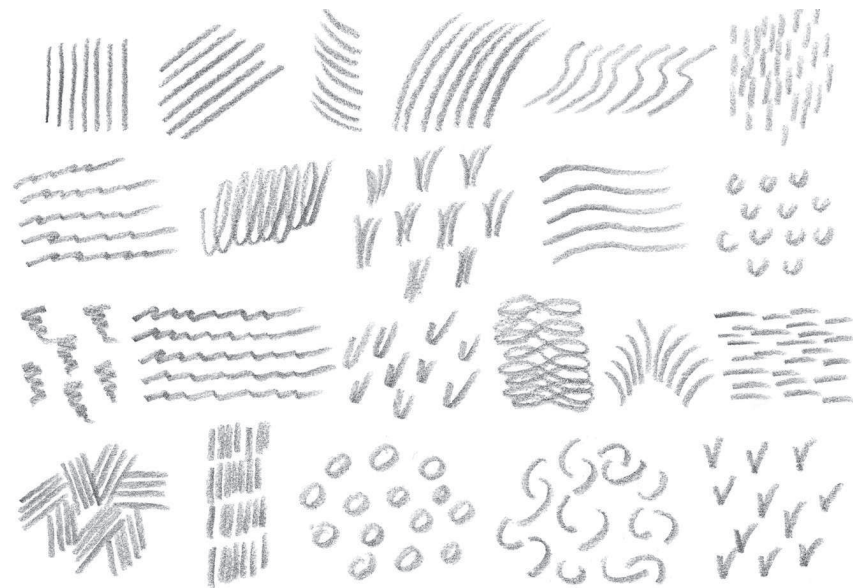
Не всегда нужно рисовать линии острым кончиком карандаша. На самом деле иногда желаемый эффект достигается затупленным грифелем. При использовании

грифеля большего диаметра этот эффект заметен еще сильнее. Поэкспериментируйте со своими карандашами, чтобы понять, какие виды линий они могут создавать.

Рисование острым кончиком карандаша

Изображенные слева линии были выполнены острым кончиком карандаша. Проведите параллельные, изогнутые, волнистые и спиральные линии, а затем попрактикуйтесь в изменении толщины линий. Буквы «О», «V» и «U» чаще всего используются в рисовании для создания текстур.

Рисование тупым кончиком карандаша

Изображенные слева линии были выполнены острым кончиком карандаша. Обратите внимание на то, что тупой кончик создал совсем иные линии. Вы можете затупить кончик грифеля, потерев им по кусочку наждачной бумаги или по шершавой бумаге.

ДРУГИЕ ПРИЕМЫ

Ниже показано еще несколько приемов работы с грифелем, которые вы можете использовать в работе. Для выполнения этих упражнений вам понадобятся

твердый и мягкий карандаши, а также карандаш с водорастворимым грифелем.

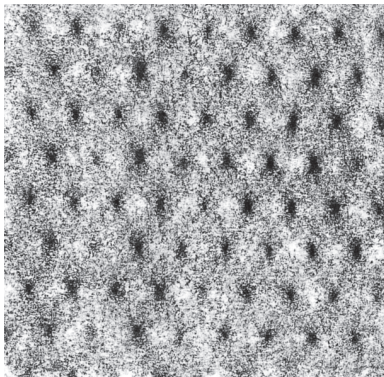
Создание заливки графитом

Заштрихуйте выбранную область карандашом с водорастворимым грифелем, а затем растушуйте линии влажной кистью. Всегда работайте водорастворимым карандашом на плотной бумаге, и старайтесь не набирать кистью слишком много воды.

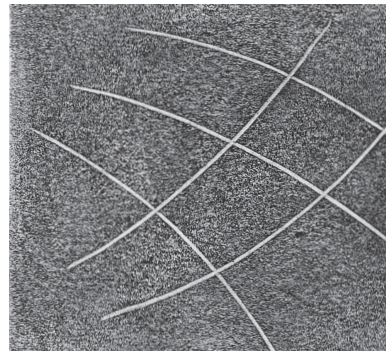
Высветление

Растушуйте линии, проведенные мягким карандашом на гладкой бумаге, а затем высветлите нужные участки резинкой-клячкой. С помощью этой техники вы можете создавать блики и другие интересные эффекты.

Трение

Положите лист бумаги поверх какого-то предмета и заштрихуйте область над ним. Карандашные штрихи воспроизведут рисунок предмета, и он проявится на бумаге. Этот прием следует выполнять мягким карандашом на гладкой бумаге. Выбирайте предмет с явно выраженной текстурой, такой, например, как проволочная сетка, как показано слева.

Использование вдавленных линий

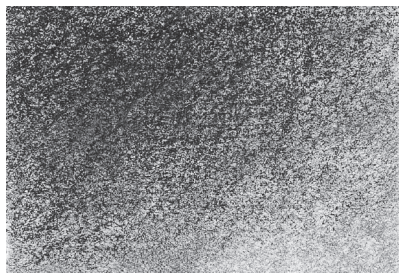
«Нарисуйте» узор или рисунок острым, не оставляющим следов предметом, таким, как вязальная спица или стилус. Затем заштрихуйте этот участок рисунка боковой стороной грифеля, чтобы рисунок проявился.

РАСТУШЕВЫВАНИЕ

Растушёвывание – полезная техника, позволяющая создавать градиенты. Выполните штриховку и смешайте линии с помощью расту-

шёвки или замши. Важно: не растушёвывайте графит пальцем, ведь кожный жир может испортить ваш рисунок.

Растушёвывание штриховки на шероховатых поверхностях. Для получения эффекта зернистости выполните штриховку карандашом 6В на бристолевом картоне с шероховатой поверхностью, работая боковой стороной карандаша, а затем растушуйте графит растушёвкой.

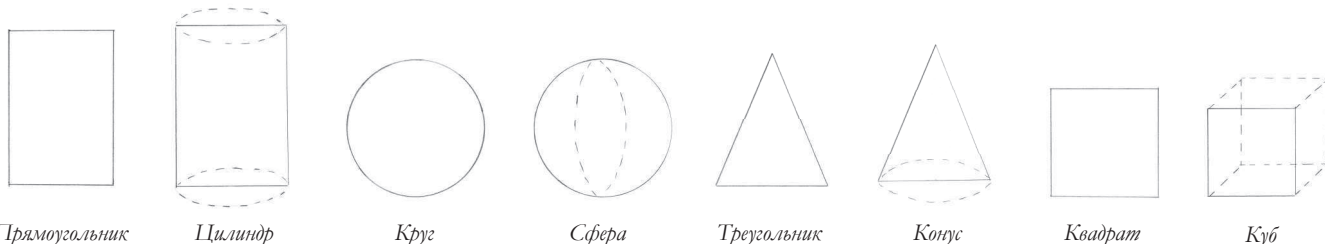
Растушёвывание штриховки на гладких поверхностях. Выполните штриховку карандашом 4В на бристолевом картоне с гладкой поверхностью, работая боковой стороной карандаша, а затем растушуйте графит растушёвкой.

Форма И ТОН

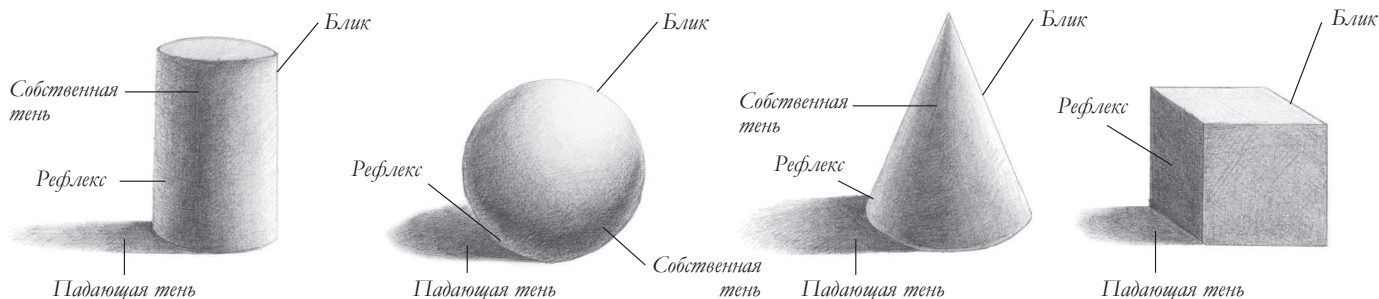
Рисунок состоит из трех основных элементов: линия, контур и форма. Контур объекта может быть описан простой одномерной линией. Трехмерная версия контура известна как форма предмета. На карандашном рисунке, вариации тона (относительная светлота или темнота черного или иного цвета) создают форму или иллюзию предмета. Значения тона варьируются

от черного (самый темный тон) через различные оттенки серого до белого (самый светлый тон). Чтобы двумерный предмет на бумаге выглядел как трехмерный, нужно обращать внимание на глубину тона бликов и теней. При тонировании предмета следует учитывать положение источника света, так как именно он определяет, где будут находиться блики и тени.

Переход от контура к форме. Первым шагом в создании изображения предмета является создание линейного рисунка, или контура, – вы очерчиваете область, которую занимает предмет. Это известно как «контур» предмета. Четыре основные фигуры – прямоугольник, круг, треугольник и квадрат – могут выглядеть трехмерными, если добавить несколько правильно расположенных линий, изображающих дополнительные плоско-

сти. Добавив эллипсы к прямоугольнику, кругу и треугольнику, задается размер фигуры, после чего переходите к изображению формы в пространстве. Теперь формы представляют собой цилиндр, сферу и конус. Добавьте второй квадрат немного выше и сбоку от первого, а затем соедините их параллельными линиями, и у вас получится куб.

Добавление тона для создания формы. Форму предмета можно определить, показав, как свет падает на предмет, создавая блики и тени. Обратите внимание, с какой стороны находится источник света, а затем соответствующим образом добавьте тени. Собственная тень – это самая темная область на поверхности предмета, расположенная в противоположной стороне

от источника света. Падающая тень – это тень, которая отбрасывается предметом на поверхность возле предмета. Блик – это самая светлая область на поверхности предмета, там, где свет отражается сильнее всего. Рефлекс – это свет, отраженный окружающими предметами на теневую область поверхности предмета.

Создание шкал оттенков. Точно так же, как музыкант использует звукоряд для определения диапазона звучаний, так и художник использует шкалу тонов для оценки изменений оттенка цвета. Вы можете обратиться к шкале оттенков для того, чтобы определить, насколько темными должны быть тени и насколько светлыми должны быть блики. Шкала также служит ориентиром для перехода от более светлых тонов к более темным. Создание собственной шкалы от-

тенков поможет подобрать необходимые варианты тона для каждого участка. Переходите от светлого тона к темному, постепенно углубляя тон для создания более темных оттенков (как показано слева вверху), а затем создайте растушеванную шкалу в виде градиента (как показано справа вверху). Вы можете смешать соседние участки шкалы растушёвкой, двигаясь от светлого к темному, чтобы создать градиент.