

ЛУЧШИЕ УРОКИ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ПОРТРЕТЫ

Издательство АСТ
Москва

Воспроизводство любой иллюстрации для изучения или как предмета искусства допустимо.
Любое коммерческое использование воспроизведенных или скопированных рисунков
из этой публикации допустимо только с письменного согласия издателя.

Печатается с разрешения издательства
AMBER BOOKS Ltd

УДК 741(07)
ББК 85.15я7
Л87

Л87 **Лучшие уроки. Учимся рисовать портреты.** / пер. с англ. Л. Степановой.— Москва: Издательство АСТ, 2016.— 80 с.: ил.— *Искусство рисования (цветная)*.

ISBN: 978-5-17-097661-4 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 02764282293 (англ)

В этом подробном самоучителе собраны полные сведения о таком интересном и увлекательном жанре живописи как портрет. Ознакомившись с простыми правилами и пошаговыми инструкциями, изложенными в этой книге, вы сможете написать любой портрет пастелью, углем, акрилом, акварелью и в смешанной технике, научиться добиваться сходства с моделью, создавать настроение в портрете, улавливать индивидуальность личности, писать креативный и стилизованный портреты.

УДК 741(07)
ББК 85.15я7

Все права защищены

6+

COMPLETE PORTRAIT COURSE 42 projects, practical lessons, expert hints and tips

Лучшие уроки УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ПОРТРЕТЫ *Учебное пособие*

Перевод с английского Л.И. Степановой, редактор А.В. Чудова
Технический редактор Т.П. Тимошина, компьютерная верстка Ю.Б. Анищенко, корректор Е.Л. Тарасова

Подписано в печать 10.04.2016. Формат 60 x 84 1/8. Усл. печ. л. 9,3.
Бумага офсетная. Тираж 3000 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции ОК—005—93, т. 2 953000 — книги и брошюры

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, ул. Звездный бульвар, д. 21, стр. 3, комн. 5
E-mail: ogiz@ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 құрылым, 5 бөлме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі
«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

СОДЕРЖАНИЕ

Начинаем рисовать фигуру человека	4
Знакомимся с анатомией	10
Рисование портретов	14
Создаем настроение на портрете	22
Телесные тона	28
Смелые цвета в портретах	31
Портрет маслом.	34
Портрет пожилого человека.	40
Портрет, выполненный масляной пастелью	48
Портрет девушки	54
Автопортрет.	58
Креативный портрет	62
Портрет ребенка.	70
Портрет ребенка пастелью.	75

НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА

Ознакомившись с этими простыми правилами, вы обнаружите, что рисовать человеческую фигуру намного проще, чем вы думали — необходимо только тщательно соблюдать пропорции.

Постарайтесь забыть, что вы рисуете человека. Если вы будете смотреть на рисунок как на обычную живописную работу, то вам сразу станет легче. Забудьте о необходимости добиваться полного сходства, вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы точно рисовать именно то, что вы видите.

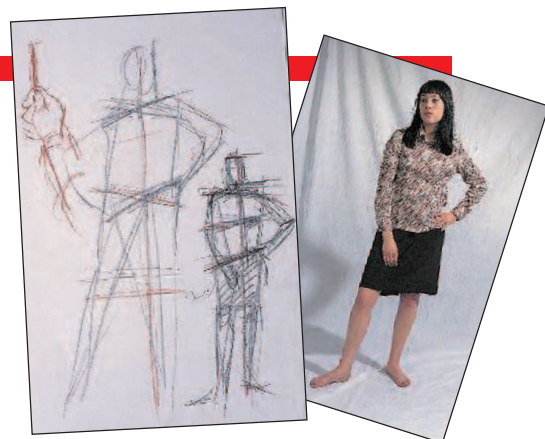
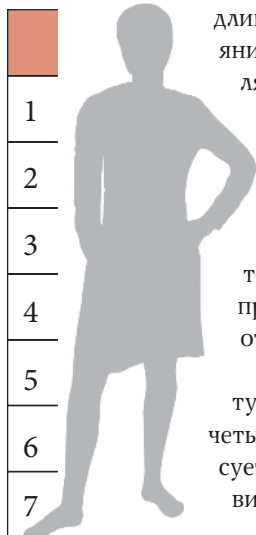
Упростите все формы

Вам будет проще объективно оценить то, что вы видите, если попытаете визуально представить объект в виде ряда абстрактных форм — например, голову как совокупность сфер и овалов, конечности — в виде цилиндров, скругленные кубы будут изображать туловище и таз. Человеческое тело чрезвычайно гибкое, поэтому важно понять, как одна часть тела перемещается относительно другой. Если вы не можете понять, как тело удерживается в определенном положении, можно проверить это на себе — примите соответствующую позу: это прекрасный способ по-настоящему почувствовать то, что происходит под кожей.

Пропорции фигуры

Обычно за единицу измерения принимают высоту головы. У стоящей фигуры высота головы укладывается в длину тела примерно семь раз. Длина ног почти равна длине головы и туловища, расстояние от макушки до пупка оставляет три головы. Если руки висят по бокам тела, кончики пальцев дотягиваются до середины бедер. Эти пропорции — полезная отправная точка, но вы увидите, что у разных натурщиков пропорции часто отличаются от этих средних значений.

Голова вписывается в высоту сидячей фигуры примерно четыре раза. Если вы впервые рисуете сидящего человека, это правило может вам пригодиться.

Прежде чем вы приступите к написанию портрета, сделайте побольше эскизов фигуры — это поможет вам вжиться в работу.

ПРОВЕРЬТЕ УГЛЫ И ПРОПОРЦИИ

Чтобы создать убедительный рисунок человека, важно как можно точнее оценить основные углы и пропорции. Вы достаточно легко можете измерить

и оценить эти параметры, используя в качестве измерительного инструмента карандаш, палочку пастели или большой палец.

Измерьте пропорции

Возьмите карандаш и держите его вертикально заточенным концом вниз. Вытяните руку, закройте один глаз и посмотрите на модель. Совместите верхнюю часть карандаша с ключевой точкой — например, с макушкой модели — и двигайте палец вниз до тех пор, пока он не окажется на одном уровне еще одной важной точки, такой, например, как основание шеи. Держа руку вытянутой, переместите карандаш на тот уровень, размеры которого вы хотите оценить.

Проверьте углы

Наклон плеч или таза часто становится ключевым моментом, определяющим позу модели, но на глаз угол наклона порой бывает оценить трудно. Используйте карандаш, чтобы вычислить эти важные углы. Вытяните руку и, например, совместите карандаш с линией плеч. Не изменяя угол наклона карандаша, перенесите карандаш к бумаге и отметьте на ней этот угол. Подобный прием позволит вам правильно изобразить наклон плеч.

УПРАЖНЕНИЕ 1

СТОЯЩАЯ ФИГУРА

Попросите свою модель встать спокойно, положив руки на бедра и перенеся вес тела на одну ногу – при этом она автоматически развернет одну ногу наружу и слегка опустит плечо, уравновесив этот разворот. Предварительно примите эту позу сами, чтобы почувствовать, как именно будут расположены все части тела.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Лист бумаги Ingres темно-желтого цвета

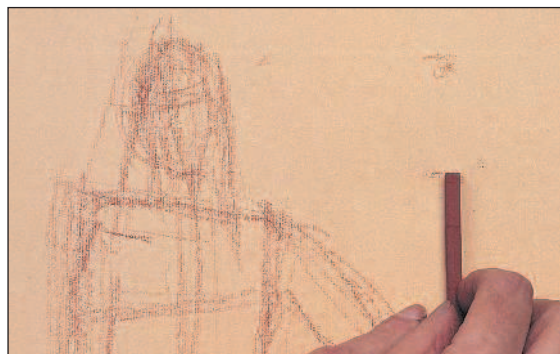
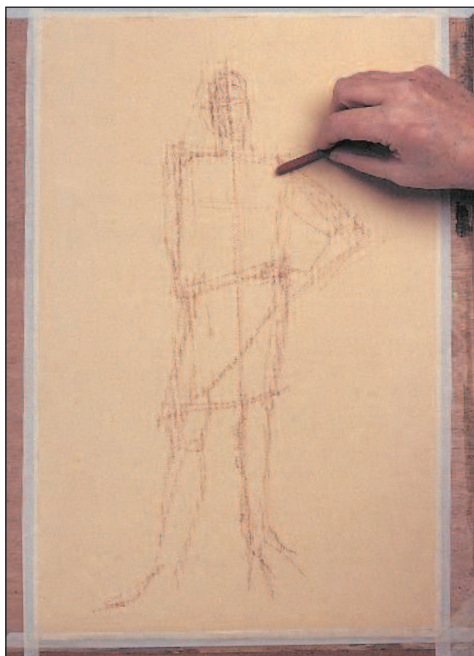
Сангина (восковой карандаш)

Мягкий (4М или 6М) графитный карандаш или карандаш Staedtler Mars Lumograph EB

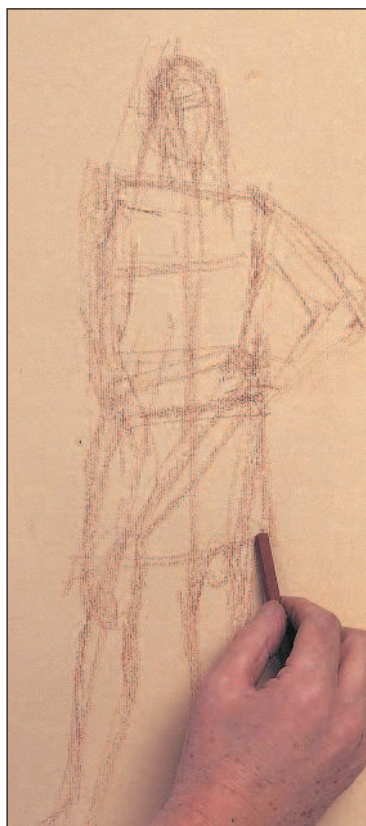

НАЧАЛО РАБОТЫ

1 Определите основные вертикали и наиболее важные углы. Наметьте сангиной основные линии и углы, центр лица и туловища, наклон плеч и таза. Также обратите внимание на то, что центр тяжести располагается над опорной левой ногой. Эти ключевые линии нарисуйте сангиной. Когда все эти базовые линии окажутся на своих местах, поза будет выглядеть достаточно сбалансированной и убедительной.

2 Проверьте пропорции. С помощью сангины проверьте пропорции фигуры, применяя метод большого пальца. Имейте в виду, что ваша модель может немного отличаться от стандарта. Проверьте свой рисунок, сделав легкие горизонтальные линии на уровне макушки и подбородка, а затем используйте карандаш, чтобы семь раз отмерить это расстояние и обозначить местоположение стоп.

3 Продолжайте рисовать фигуру. Используя ту же сангину, продолжите уточнение общих контуров фигуры модели. Работайте восковым карандашом очень легко, измеряя, рисуя и перерисовывая элементы фигуры до тех пор, пока вы не удовлетворитесь результатом и не будете уверены, что расположение частей тела и пропорции изображены правильно. Не волнуйтесь о том, что на бумагу нанесено очень много линий – все они скроются под штрихами законченного рисунка.

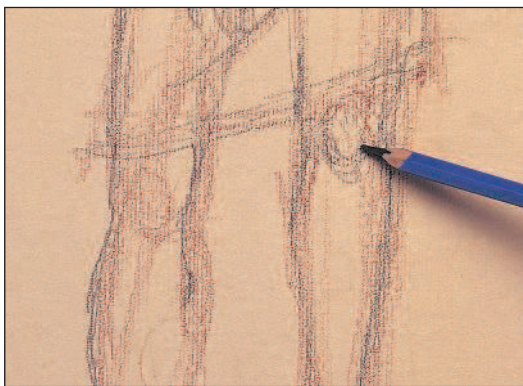
ПРОДОЛЖАЙТЕ РАБОТУ НАД РИСУНКОМ

После того как вы определите все основные формы и пропорции, начните дорабатывать рисунок карандашом. Эскиз, нарисованный восковым карандашом, послужит полезной основой для последующей работы.

4 Начните уточнять детали. Карандашом графитным 4М или 6М, или Mars Lumograph EB, изобразите волосы и черты лица модели. Поскольку голова наклонена вперед и в сторону, линии глаз и губ слегка наклонены. Используйте карандаш, чтобы измерить угол наклона левого предплечья и верхней части левой руки. Нарисуйте кисть, а затем сравните негативное пространство между рукой и туловищем модели с тем, что вы видите на рисунке.

5 Упростите формы
Продолжите совершенствовать рисунок, для чего внимательно рассмотрите модель. Очень важно правильно оценить изгибы тела, такие, как талия, плечи, локти и колени. Колено можно изобразить в виде простого овала.

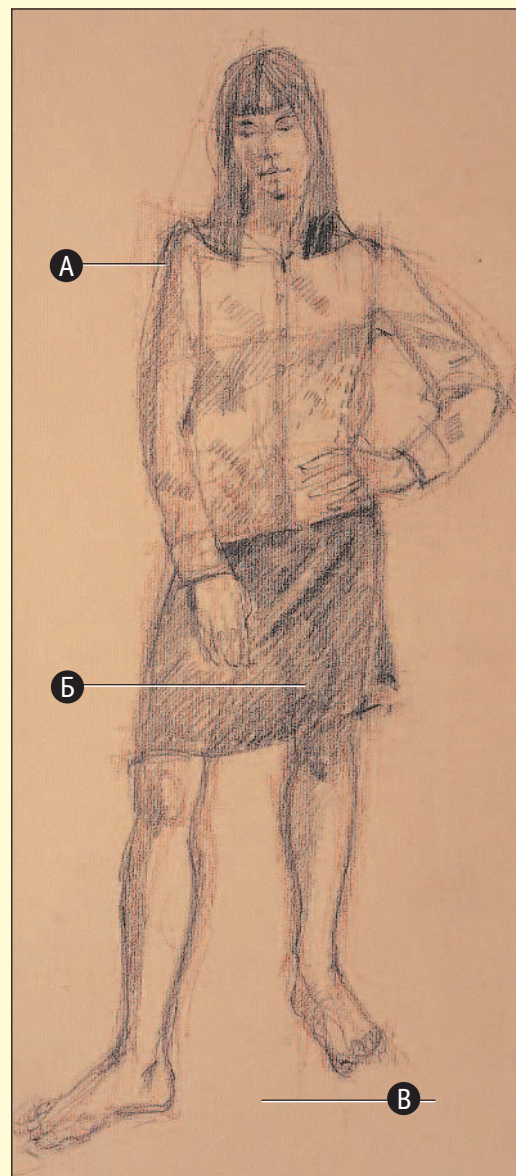

6 Добавьте мелкие детали
Когда вид нарисованной фигуры без одежды вас удовлетворит, начинайте добавлять детали, такие как складки и заломы ткани. Грубой, быстрой штриховкой изобразите, как ткань блузки ложится на груди модели, а также нарисуйте косые складки ткани, возникшие из-за того, что ткань юбки натянута на бедрах. Кривизна запястья и сгиб локтя помогают рисовать одежду модели, одновременно подчеркивая округлость ее руки.

7 Добавьте тональную штриховку
Полуприкройте глаза – это позволит вам увидеть участки наиболее темного тона и бликов – в этих областях нанесите свободную штриховку – например, на юбке и на тех участках ног, которые оказались в тени. Фрагменты более темного тона сделают фигуру объемной и цельной.

ЗАВЕРШЕННАЯ РАБОТА

А НАБРОСОК САНГИНОЙ

Используя цветной карандаш для создания наброска фигуры, вы можете создать полезный ориентир для более подробного карандашного рисунка. К тому же сочетание черного графита и сангины выглядит довольно приятно.

Б СВОБОДНАЯ ШТРИХОВКА

Для штрихования темной юбки и нанесения теней на фигуру использовалась достаточно неплотная штриховка карандашом.

В ТОНИРОВАННАЯ БУМАГА

Бумага цвета охры была выбрана художником из-за того, что этот оттенок сильно напоминает естественный тон кожи. Вот почему некоторые участки бумаги могли быть оставлены незакрашенными, представляя собой блики.

УПРАЖНЕНИЕ 2

ДРУГАЯ ПОЗА

Изучение разных поз чрезвычайно важно для освоения искусства рисования фигур, поскольку позволяет почувствовать пропорции и движения тела. Работа над изображением сидящей фигуры даст вам возможность изучить множество различных углов и пропорций.

НАЧАЛО РАБОТЫ

1 Изобразите основные контуры фигуры. Нарисуйте основные контуры фигуры сангиной. По ходу работы используйте карандаш для того, чтобы оценить наклон тела, головы, ног и деталей стула. Обратите внимание на то, что в течение долгого времени позирования модель неизбежно будет немного менять положение тела. Пока вы еще не привыкли рисовать фигуры людей, можете по ходу работы немного менять рисунок, но по мере обретения опыта лучше просить модель оставаться в прежнем положении, насколько это возможно – вы можете обсудить с моделью позу, которую она находит наиболее удобной.

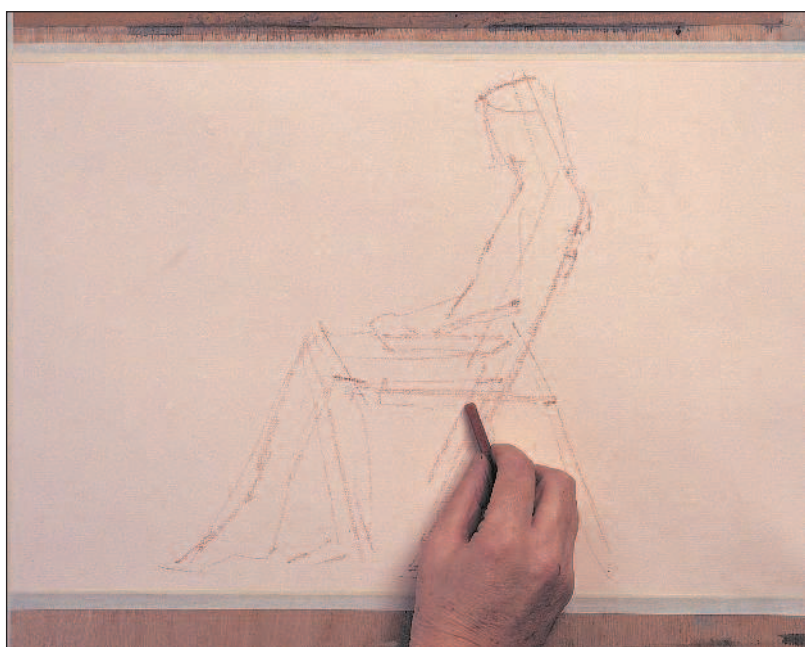

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Лист бумаги Ingres темно-желтого цвета

Сангина

Карандаш Staedtler Mars Lumograph EB

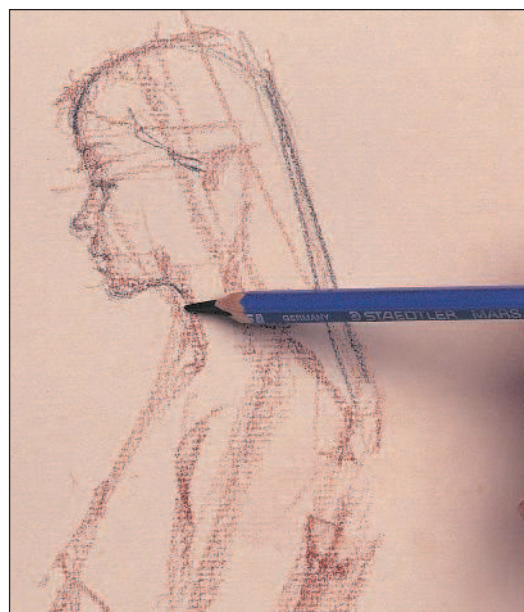
2 Доработайте рисунок

После того как вы проверите точность эскиза, можете начать выделять наиболее важные линии. Варьируйте их толщину, используя наиболее темные и толстые линии там, где есть тень – например, на задней поверхности голени модели и там, где она спиной опирается в спинку стула.

ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА НАД КАРТИНОЙ

Теперь, когда в основном очертания сидящей фигуры нарисованы, можете начать добавлять детали карандашом. Как и в предыдущем упражнении, эскиз, нарисованный сангиной, станет полезной базой для создания последующего рисунка.

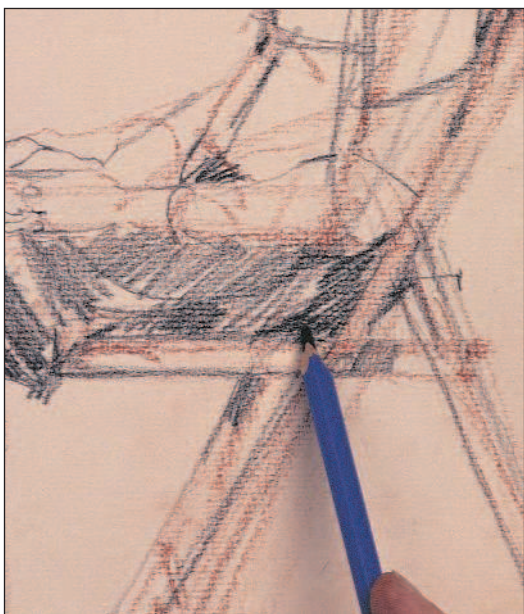

3 Доработайте рисунок карандашом. Теперь возьмите карандаш Staedtler Mars Lumograph EB. Нарисуйте лицо, изображая его черты несколькими искусными штрихами. Постарайтесь не перегрузить рисунок – вы увидите, что черные карандашные штрихи, нанесенные поверх наброска, сразу же начнут выделяться на фоне линий, проведенных сангиной.

4 Нарисуйте руки. Внимательно рассмотрите сложенные руки модели, а затем быстро нарисуйте их несколькими энергичными линиями. набросайте контуры джемпера и юбки модели, изобразив складки на локте, спине и под грудью. Добавьте темные тени под юбкой и в углу на стуле.

6 Сделайте темнее волосы и складки. Нанесите темную штриховку на волосы. Проводите карандашом длинные, плавные линии, чтобы передать блеск и текстуру прядей волос, падающих на плечи модели. Внимательно изучите рисунок и увеличьте количество складок на джемпере.

5 Добавьте цвет и детали юбки. Продолжайте работать над всем рисунком в целом, обводя контуры ног и добавляя темный тон на волосах и юбке. Обратите внимание на то, что линии штриховки следуют в направлении складок на юбке. Важно тщательно прорисовать стул, поскольку он определяет позу модели, поэтому аккуратно нарисуйте ножки стула и тень, падающую от вертикальных стоек на сиденье.

7 Усилите темный тон юбки. Карандашом 6В нанесите штриховку на область тени, отбрасываемой рукой модели на ее юбку. Контраст оттенков на этой части юбки помогает изобразить округлость бедра.