

УДК 741(075.4)
ББК 85.15я7
Б24

Barrington Barber
DRAWING FIGURES

A practical course for artists

Copyright © Arcturus Holdings Limited/Barrington Barber

Барбер, Баррингтон.
Б24 Рисуем фигуру человека / Баррингтон Барбер. — Москва : Эксмо, 2019. — 160 с. : ил. — (Уроки рисования с Баррингтоном Барбером).

ISBN 978-5-04-097409-2

Со времен наскальной живописи и до наших дней художники стремились создавать совершенные изображения человека. В книге «Рисуем фигуру человека» художник и преподаватель Баррингтон Барбер расскажет о технике изображения тела человека. От анатомии до особенностей фигуры в движении. Автор постепенно охватывает все необходимые аспекты, чтобы читатель быстро развил свой навык рисования.

УДК 741(075.4)
ББК 85.15я7

© Иванов Н., перевод на русский язык, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

ISBN 978-5-04-097409-2

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

УРОКИ РИСОВАНИЯ С БАРРИНГТОНОМ БАРБЕРОМ

Баррингтон Барбер
РИСУЕМ ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*. Руководитель направления *Т. Коробкина*
Ответственный редактор *Д. Петрушенко*. Редактор *М. Мельникова*
Младший редактор *А. Семенова*. Художественный редактор *А. Юдин*. Корректор *В. Соловьева*

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндiрiшi: «ЭКМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесi, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Тауар белгiсi: «Эксмо»

Интернет-магазин: www.book24.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz

Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

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) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндiрген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 06.03.2019. Формат 80x100¹/₁₆.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,81.

Тираж экз. Заказ

12+

EKSMO.RU

новинки издательства

BOOK24.RU

BOOK24.RU

В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
СВОЯ КНИЖКА ДАЖЕ КНИГ

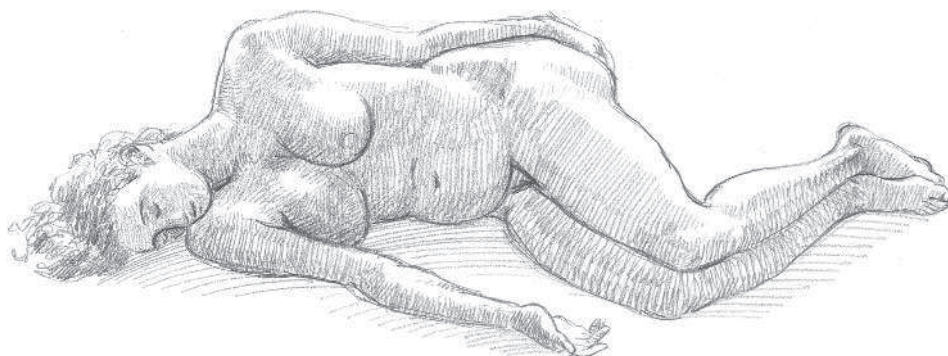
ISBN 978-5-04-097409-2

9 787504 097409 2 >

Содержание

Вступление	7
Первые шаги	8
Тело человека в полный рост	44
Изображение человека в одежде	62
Наброски с натуры.....	72
Композиция	82
Человек в движении	94
Тело человека: детали	106
Художественные стили	132
Законченная композиция: пошаговая инструкция	142
Алфавитный указатель.....	160

Вступление

С середины XVI в. и до настоящего времени композиция считалась наиболее важным аспектом изобразительного искусства, что делало ее предметом главного интереса величайших художников. Конечно же, они были опытны во всех областях рисования и живописи, но в период расцвета боттег — художественных мастерских эпохи Возрождения — мастер только располагал фигуры на картине, оставляя ученикам возможность завершить работу. Так что будьте готовы к самому интересному и сложному этапу рисования — но пусть он вас не пугает. Долгие годы преподавания помогли мне понять, что научить рисовать можно каждого, ведь главное — это напряженная работа и желание добиться успеха.

Цель данной книги — помочь читателю освоить все навыки, необходимые для того, чтобы хорошо изобразить человеческую фигуру. Сначала вы изучите строение человеческого тела от скелета — каркаса, который является основой фигуры, — до корпуса, рук, ног и головы. Крайне полезным будет представление о структуре тканей под кожей и о том, как мышцы покрывают кости. Без этих знаний вам будет сложнее оценивать строение тела человека и чувствовать все выпуклости и впадинки, видимые глазу.

Также вы изучите человека в движении и то, как наилучшим образом изобразить само движение.

Вы также освоите разнообразные художественные техники и рассмотрите изображения людей, созданные профессиональными художниками, от кропотливо написанных детальных рисунков до самых экспрессивных полотен.

Кроме того, вы изучите приемы изображения одежды, способные убедить зрителя, что ткань скрывает трехмерную человеческую фигуру. Конечно, нельзя сказать, что из этой книги вы узнаете абсолютно все о тонкостях рисунка, ведь на протяжении веков приемы изображения человека менялись, а художники искали все новые способы рисования человеческого тела. Тем не менее я предлагаю вам заняться сложной, но интересной задачей рисования человеческого тела и получить удовольствие от развития ваших художественных способностей.

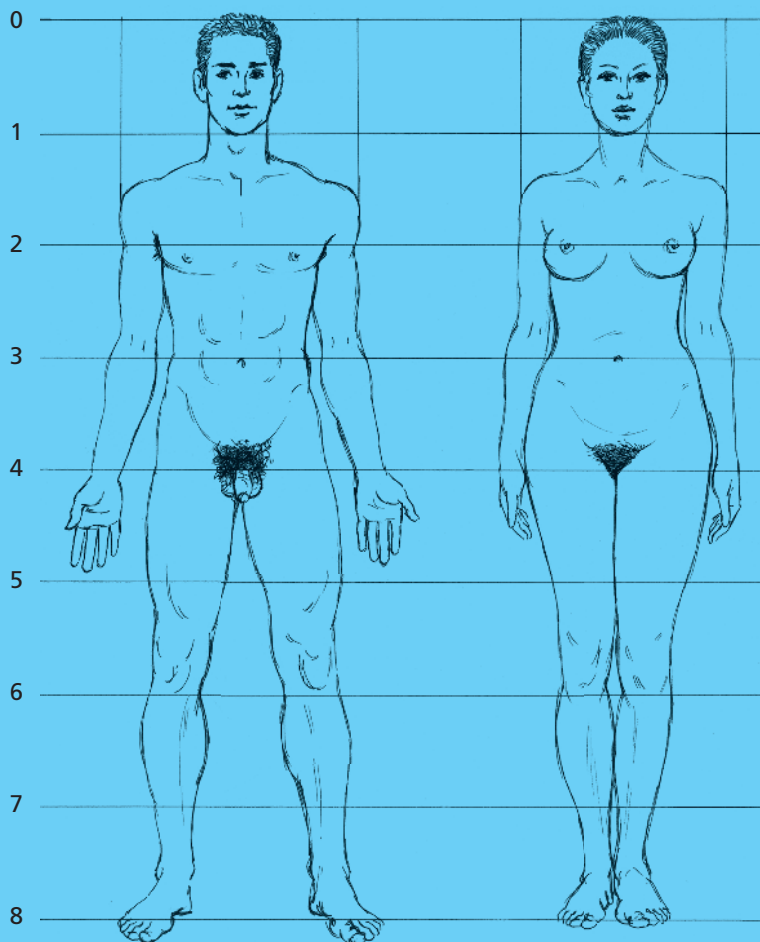
Первые шаги

Данный раздел книги посвящен основам физиологии человеческого тела: пропорциям, структуре и очевидным различиям в строении мужской и женской фигур, а также различиям в анатомии детей и взрослых. Чтобы правильно нарисовать человеческое тело, важно понимать, что находится под кожей. Без этих знаний рисунок в лучшем случае будет слишком плоским, а в худшем — совершенно неубедительным.

Пропорции человеческого тела

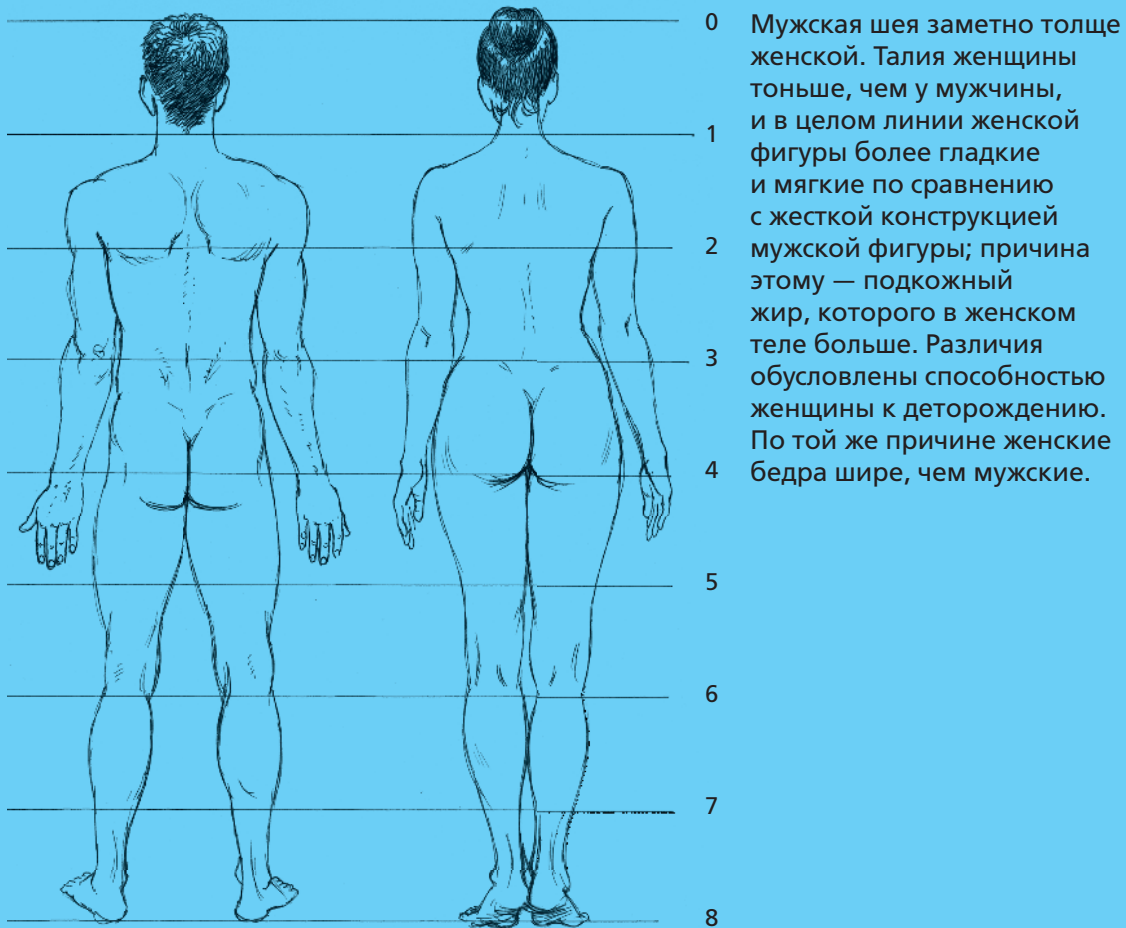
Здесь представлены изображения мужчины и женщины — вид спереди и сзади; одинаковый рост дает понять, что, если взять за мерную единицу высоту головы человека, то их пропорции очень похожи. Как правило, женское тело немного меньше и тоньше мужского, но, конечно, все люди разные, поэтому, когда вы станете рисовать конкретного человека, изучите его внимательно.

Если использовать как мерную единицу высоту головы, то в среднем рост человека будет равен восьми головам. Соответственно, тело можно визуальнo разделить на восемь равных частей, при этом середина окажется у основания лобка, следовательно, корпус и голова займут верхнюю часть мерной сетки, а ноги — нижнюю. Обратите также внимание на расположение других меток сетки: нижняя граница второй части — на уровне подмышек и так далее. Когда вы начнете практиковаться в рисовании людей, эта схема будет вам большим подспорьем.

Эта часть книги, пожалуй, самая академическая, но не стоит пропускать схемы и сразу переходить к изображению тела человека целиком. Введение в основы рисунка сделает изображаемые вами фигуры людей более цельными и реальными и поможет зрителям увидеть именно те особенности конкретного человека, которые вы хотели нарисовать. Возможно, вы не заучите все научные термины, но попытка изучить некоторые из них никогда не бывает напрасна и, по моему опыту, такие знания пригодятся вам в тот момент, когда вы будете меньше всего этого ожидать. Когда вы соберетесь рисовать человека с натуры, то, возможно, захотите вернуться к изученным ранее схемам, чтобы что-то еще раз уточнить.

Здесь изображены со спины мужчина и женщина здорового, спортивного телосложения. Плечи мужчины шире, чем женщины, а бедра — наоборот. Данные пропорции являются классическими; в реальной жизни люди зачастую сложены не настолько хорошо. Тем не менее эти рисунки — удачный пример контуров и пропорций человеческого тела.

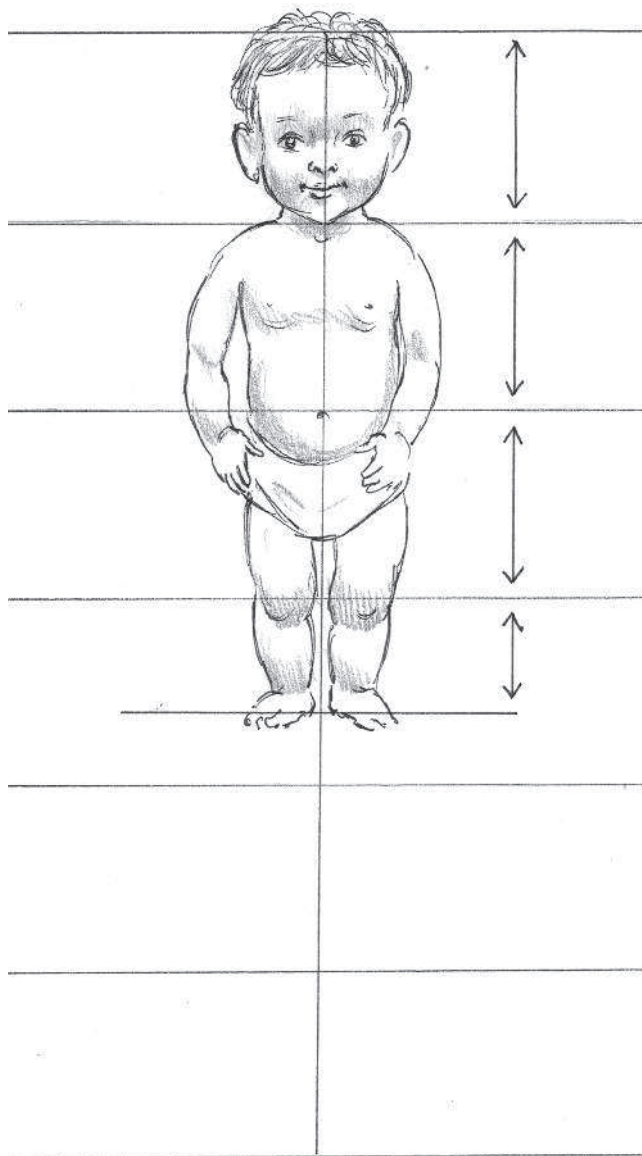

Пропорции тела ребенка

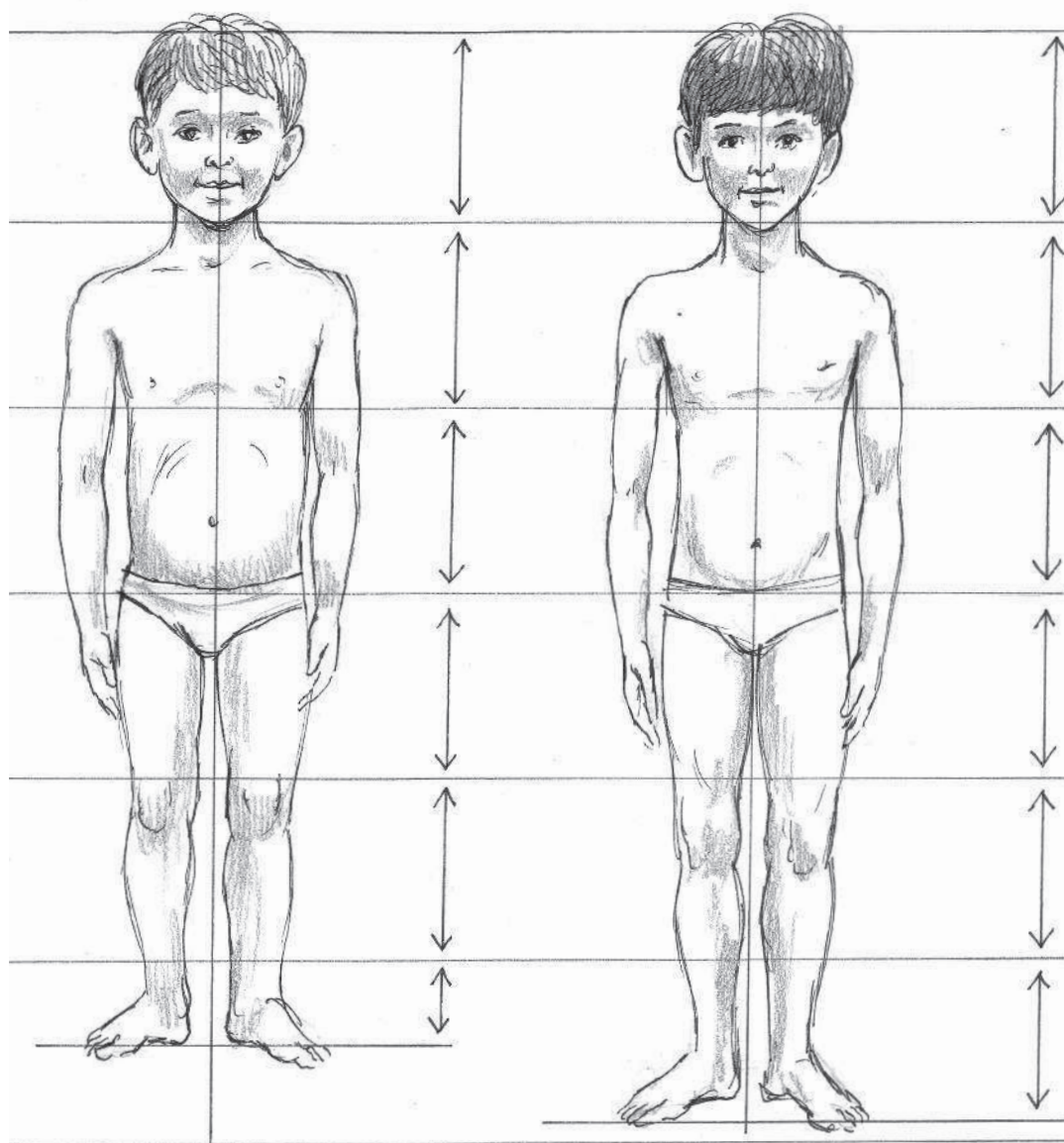
Дети быстро растут, а значит — быстро меняются и пропорции их тел; поэтому даже дети одного возраста выглядят по-разному. Соответственно, схемы на этой странице усреднены. Голова ребенка намного меньше, чем у взрослого, и достигает полного размера только в возрасте шестнадцати лет. Толщина рук и ног может быть самой разной; обычно самым очевидным отличием ребенка от подростка и взрослого является то, что по мере взросления человека его конечности и торс становятся стройнее.

Некоторые дети имеют склонность к полноте, что делает их тело более округлым и мягким. Различия между шириной плеч, бедер и запястий, которые заметны между взрослыми мужчинами и женщинами, не так очевидны у маленьких детей: мальчики и девочки часто выглядят одинаково до достижения половой зрелости.

Рассматривая мерную сетку для младенца, стоит заметить, что высота головы занимает больше места в общей длине тела. Ребенку на рисунке около восемнадцати месяцев, его пропорции соответствуют среднестатистическим пропорциям детей такого возраста: рост приблизительно равен 3,5 высотам головы, а это означает, что руки и ноги ребенка намного меньше по сравнению с пропорциями взрослого человека.

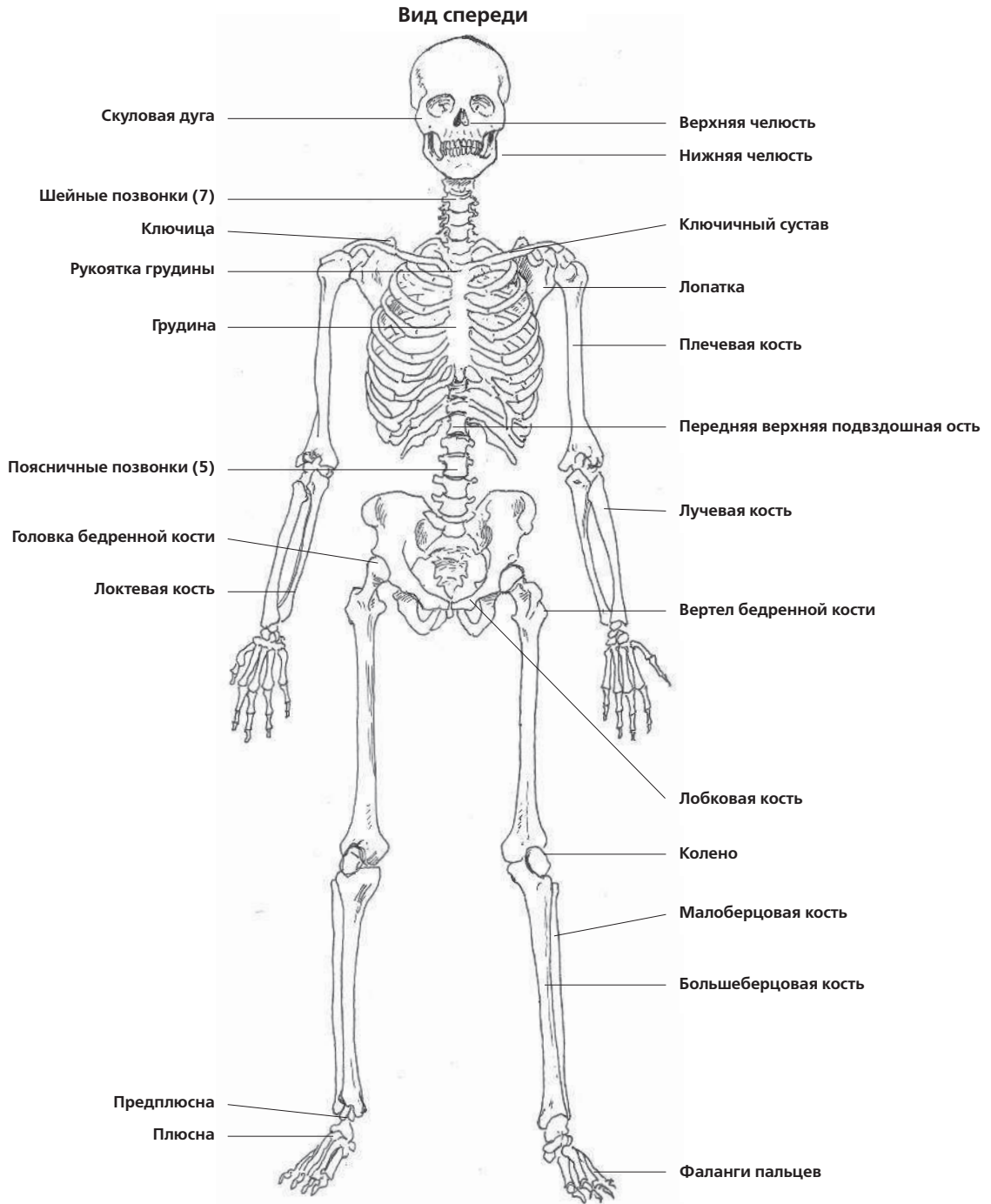

К шести-семи годам высота головы ребенка относится к высоте тела как $\frac{1}{5}$, хотя это тоже относительная величина. В двенадцать лет (рисунок справа) отношение высоты головы к росту составляет $\frac{1}{6}$. Необходимо учитывать, что чем младше ребенок, тем линия, разделяющая его рост на две половины, ближе к пупку. По мере взросления она перемещается в соответствии с пропорциями взрослого, постепенно снижаясь на уровень нижней части лобка, в точку, где разделяются ноги. Ширина корпуса и конечностей относительно высоты тела постепенно уменьшается, поэтому очень маленький ребенок выглядит полноватым, а двенадцатилетние дети выглядят необычайно стройными для своего роста.

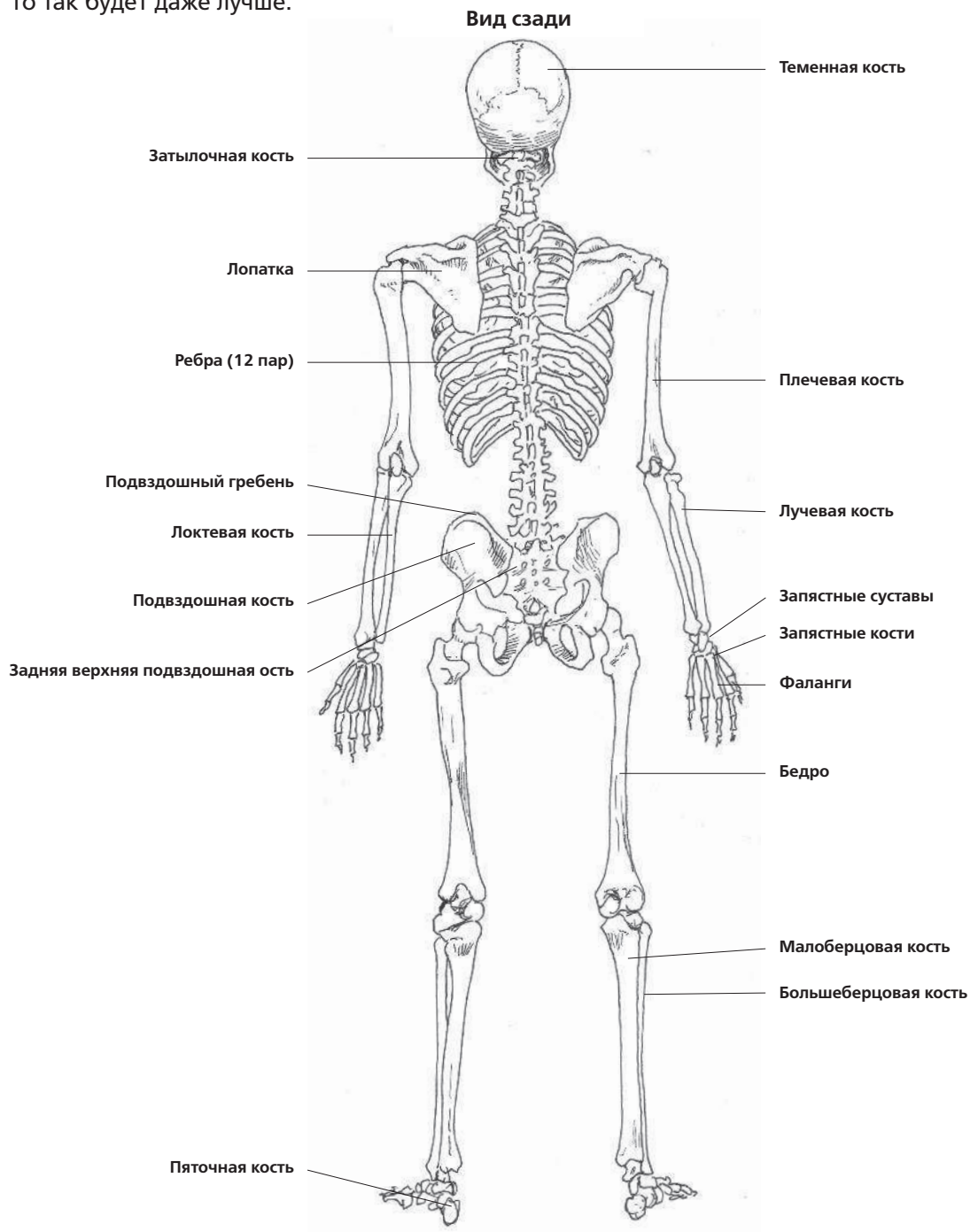

Скелет

Изучение названий костей, составляющих человеческий скелет, и того, как они соединяются друг с другом, может показаться довольно скучным занятием. Однако скелет подобен каркасу, поддерживающему тело, поэтому его изучение поможет вам лучше понять строение тела человека, что будет полезно для ваших будущих работ.

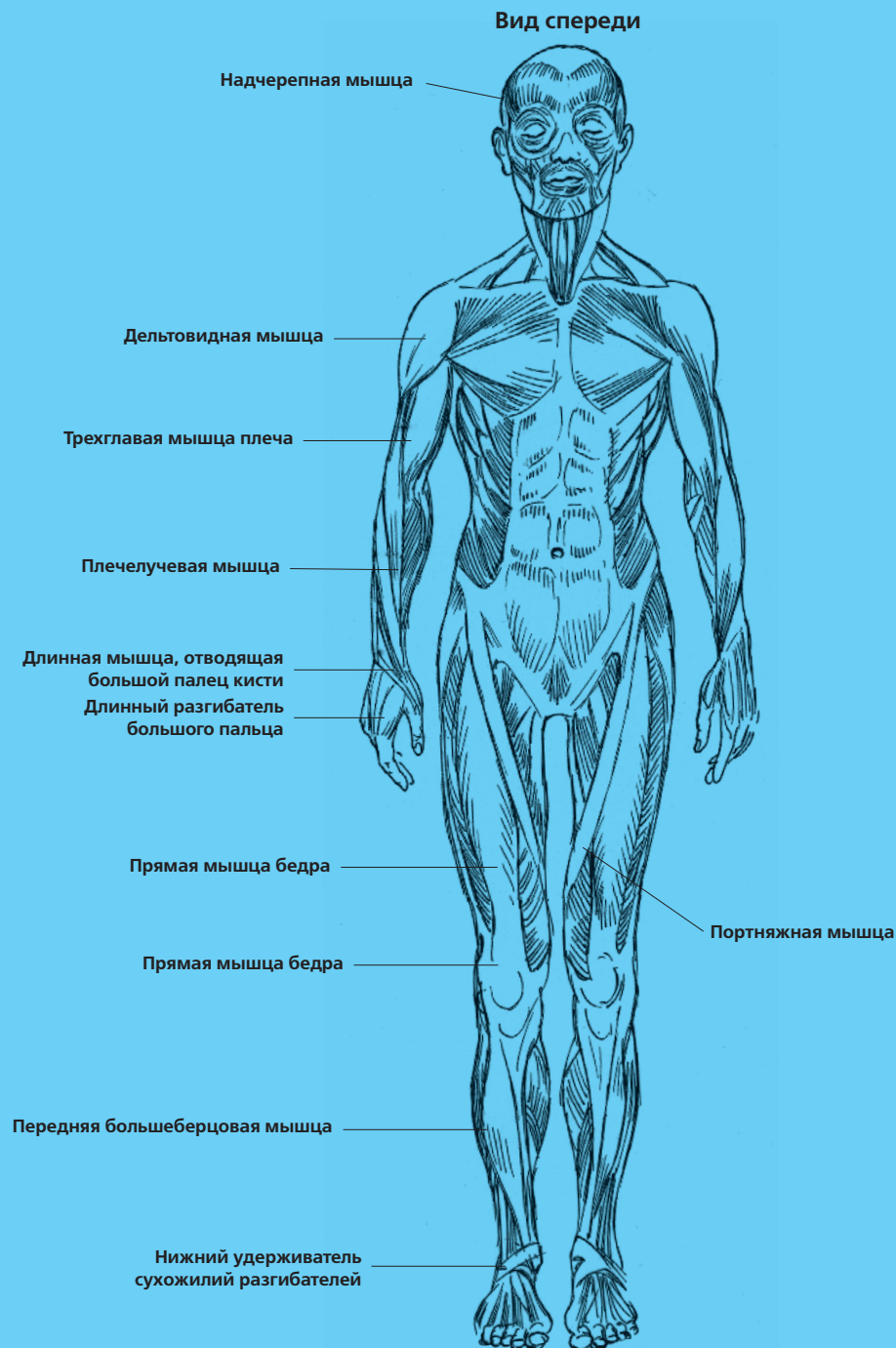

Попробуйте нарисовать скелет крупным планом — это даст вам лучшее понимание, как работает тело. Необходимо уметь определять места, где кости видны через кожу, и представлять их угол наклона и форму, даже если вы не видите кость целиком. В большинстве школьных научных лабораторий найдутся точно воспроизведенные пластмассовые копии скелетов, с которых можно делать зарисовки. А если вы знаете художника или художественную школу, в чьем распоряжении найдется настоящий скелет, то так будет даже лучше.

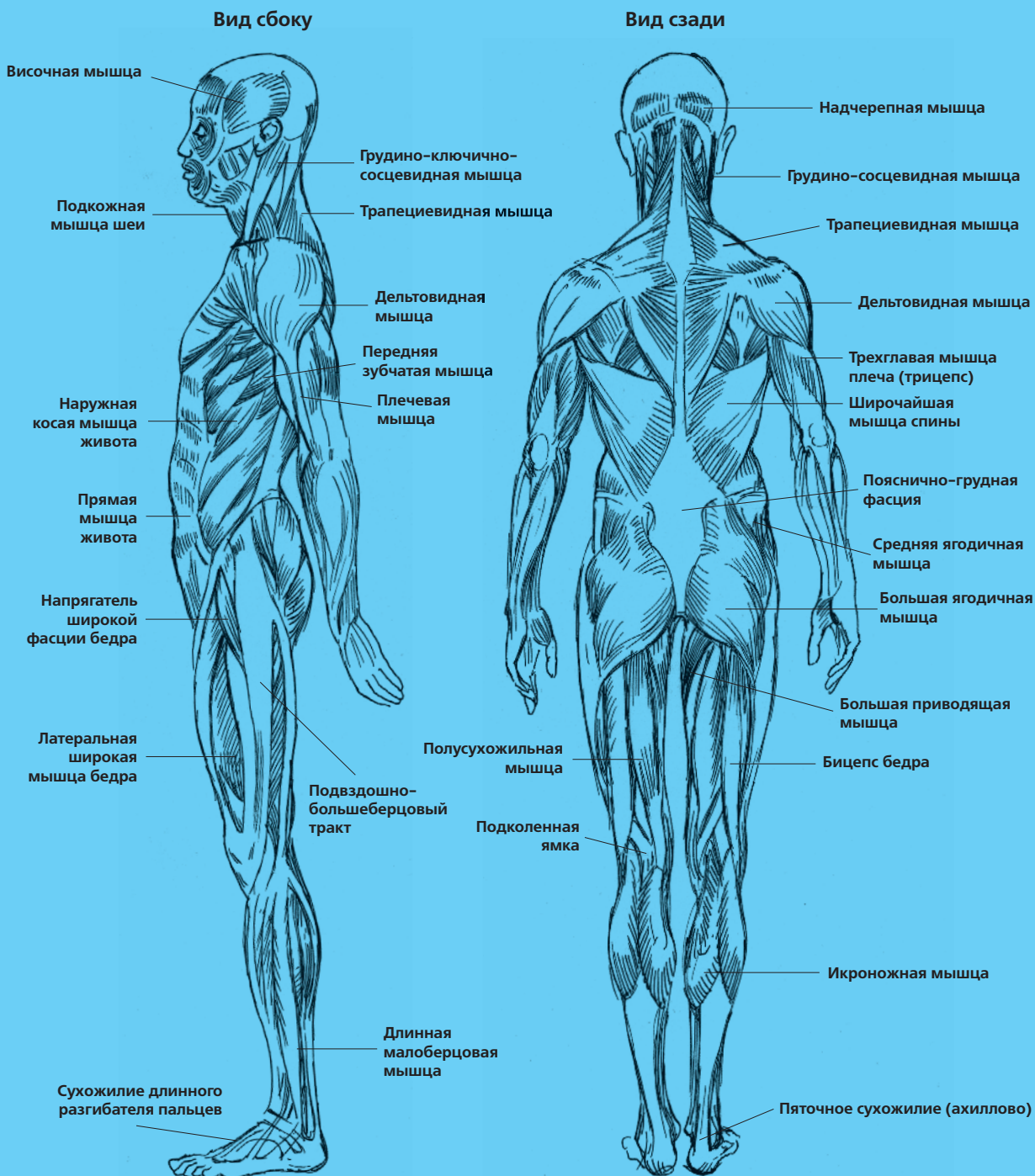

Мускулатура

После того, как вы изучили скелет, следующий шаг — строение мышечной системы. Этот этап может показаться более сложным, но существует множество хороших книг, рассказывающих, как устроены мышцы человека, как они прилегают друг к другу и покрывают кости. Изучение такой литературы поможет вам разобраться, что именно придает человеческому телу его очертания.

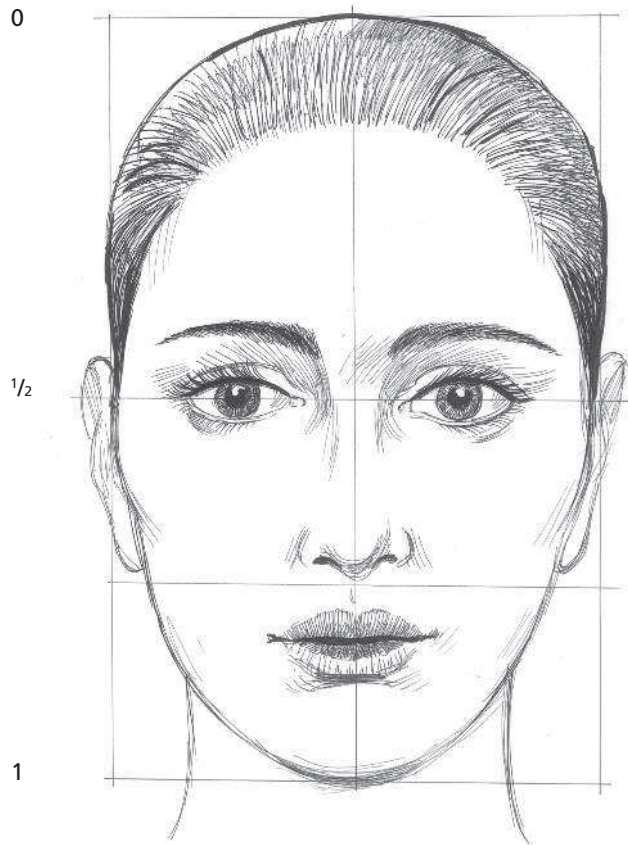

Как художников, нас в первую очередь интересует структура мышц, видимых на поверхности тела. Существует два вида мышц, образующих основные контуры тела, — гладкие и поперечнополосатые. Сначала необходимо изучить все крупные мышцы, а когда вы познакомитесь с ними, то ради интереса исследуйте и более глубокие мышечные структуры. Если вы запомните основные мышцы тела, то рисовать людей станет намного проще.

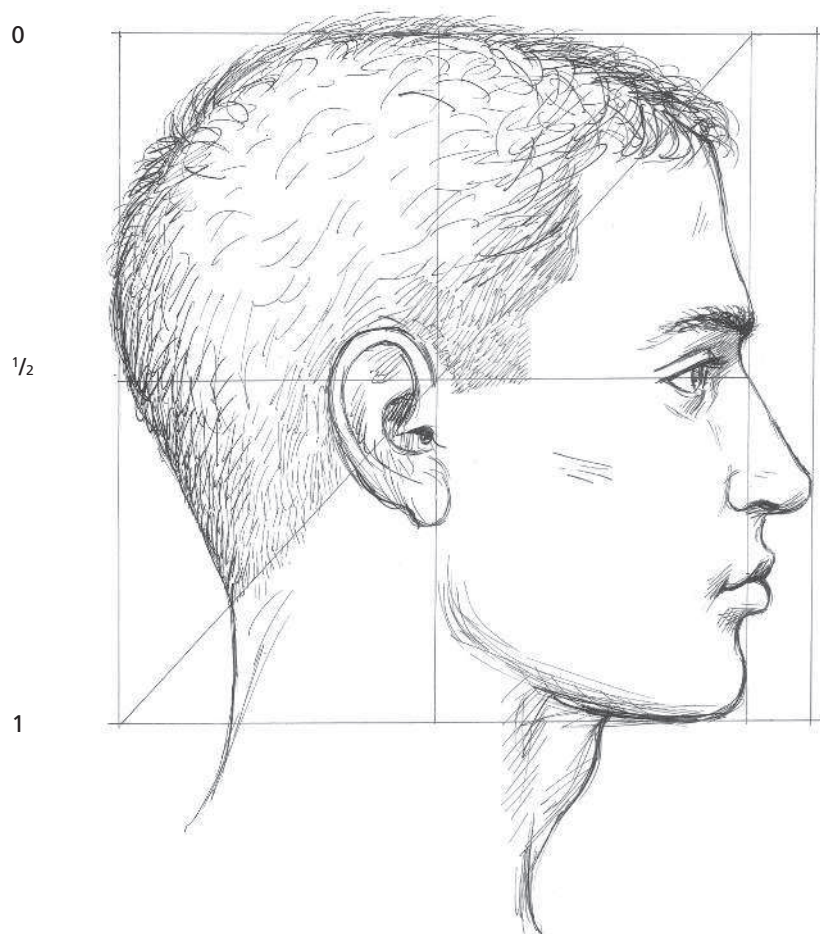
Голова

Голова — часть тела, на которую мы обращаем внимание в первую очередь, ведь именно она определяет внешность человека. На иллюстрациях этого раздела представлены основные пропорции анфас и в профиль. Очевидные различия заметны между лицами любых людей, особенно между мужчинами и женщинами, но на этом этапе вы просто изучите пропорции головы взрослого человека, не заостряя внимание на конкретных особенностях. Удивительно, что различия черт лица, которые так легко видны, не столь и выражены в размерах.

- Ширина головы составляет примерно три четверти ее высоты.
- Глаза расположены примерно посередине вертикальной оси лица, расстояние от верхней части головы до средней линии глаз такое же, как от средней линии глаз до подбородка.
- Рот находится на расстоянии одной пятой длины головы от основания подбородка. Это означает, что он ближе к носу, чем к подбородку.
- Нос расположен почти посередине между глазами и подбородком, но его нижняя часть немного ближе к глазам, чем к подбородку.
- Расстояние между глазами приблизительно равно ширине глаза от угла до угла.

При изображении человеческой фигуры важно относиться к голове как к одной из частей тела и не слишком увлекаться чертами лица; если говорить о всей фигуре, то важна лишь форма черепа. Обратите внимание на следующие важные моменты: не рисуйте глаза слишком большими. Не изображайте черты лица слишком крупными по сравнению с размерами головы. Рисуя профиль, следите, чтобы нижняя челюсть не была выдвинута слишком сильно. Это типичные ошибки начинающих, постарайтесь их избежать.

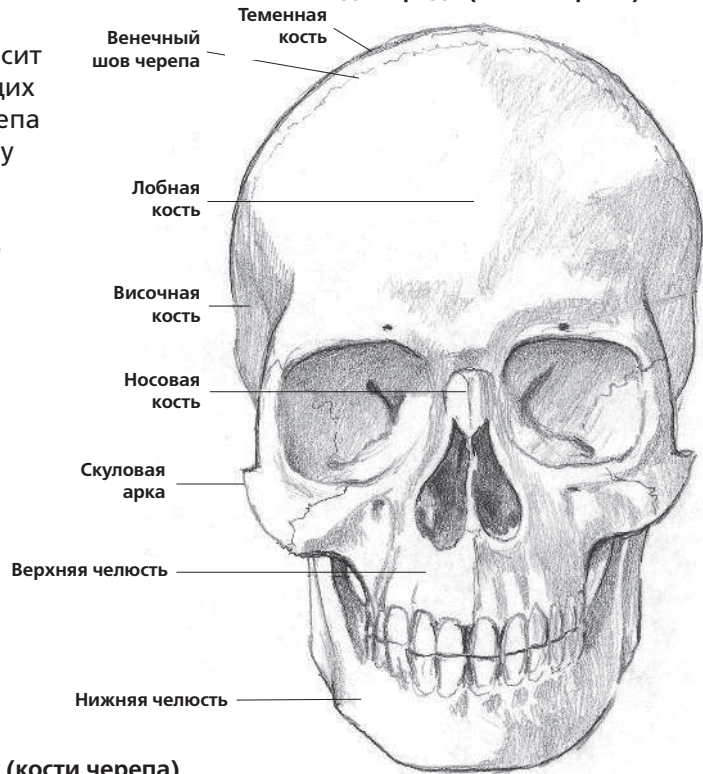

- Линия волос спереди опускается не ниже, чем на одну пятую высоты головы.
- Основная особенность вида в профиль: расстояние от лба до низа затылка равно ширине головы без учета длины носа.
- Сбоку волосяной покров (если у модели есть волосы) занимает примерно половину головы по диагонали.
- Ухо находится на этой диагонали; в верхней части лба волосы могут не следовать данной линии в точности. Прямо перед ухом волосы немного пересекают эту диагональную линию.

Кости и мышцы лица

Форма головы в основном зависит от формы черепа и покрывающих его мышц. Поскольку кости черепа близки к поверхности, их форму легче различить, чем на почти всех иных частях тела. А при достаточно тонкой коже можно даже разглядеть рельеф кости на висках.

Вид спереди (кости черепа)

Вид сбоку (кости черепа)

