

Содержание

- 1 Вы это сможете!
Вот доказательства 8**
Сравните несколько изумительных портретов, сделанных моими учениками до и после курса занятий.
- 2 Секрет реалистичности портретов — в растушевке . . . 14**
Вы узнаете, как «хэммондовский» прием растушевки карандашных штрихов помогает сделать реалистичным все, что вы нарисуете.
- 3 Рисуем нос 28**
Все начинается с шара. Придайте растушевкой объем изображению носа. Освойте применение накладной сетки в копировании любой части лица.
- 4 Рисуем рот 40**
Вы узнаете, как оттенять и придавать форму губам и зубам, не обводя их контурными линиями. Затем посмотрите, как рисовать бороду и усы, чтобы они выглядели реалистично.
- 5 Рисуем уши 54**
Вы увидите, как взаимосцепленные формы и вариации тонов сливаются в изображении ушной раковины, и поймете, как правильно разместить ухо на голове.
- 6 Рисуем глаза 62**
Вы изучите структуру глаза и узнаете, как тонировать радужную оболочку, формировать веки и брови, передать направление взгляда.
- 7 Соединяем все элементы портрета 92**
Вы узнаете о правильных пропорциях и взаимном расположении всех элементов; освоите применение сетки при копировании изображения лица; ознакомьтесь с правилами выбора хорошей исходной фотографии.
- 8 Как рисовать волосы 108**
Пользуясь понятными пошаговыми инструкциями, нарисуйте прически разного типа и цвета — мужскую, женскую, детскую.
- 9 Как рисовать одежду 120**
Вы узнаете о пяти основных видах складок, которые можно наблюдать на тканях, и о том, как положение источника света влияет на вид складок и сгибов.
- 10 Как рисовать кисти рук 132**
Вы сможете сравнить размеры и формы мужских и женских рук; получите понятие об углах и плоскостях, учитывая которые необходимо для того, чтобы руки на рисунке не выглядели резиновыми.
- 11 Композиция, фон и специальные эффекты 146**
Вы узнаете, как правильно компоновать произведение на листе бумаги и творчески использовать фон, рамку и монтаж.

1

Вы это сможете! Вот доказательства

Трудно поверить, что минуло уже 15 лет с тех пор, как вышла моя первая книга. Я была в восторге от того, что могу представить на суд самой широкой публики разработанные мною методы обучения рисунку. Хотите — верьте, хотите — нет, но всему этому не оказали особенно радушного приема. Никто не рисовал так, как это делала я, и переучиваться тоже вроде бы никто не собирался.

Но как все изменилось с течением времени! Сегодня стоит вам заговорить о рисунке карандашом, как большинство людей тут же вспомнят мой метод. Да, рисовать стали совсем по-другому.

Тысячи людей освоили метод, изложенный в моей книге, и сделали его основой своих успехов в искусстве. Но прошедшие годы не пропали даром и для меня — мое мастерство тоже росло и развивалось. Мне кажется, это заметит каждый, кто возьмет на себя труд пересмотреть мои рисунки, сделанные за последние 15 лет. Они стали намного точнее в целом и лучше проработаны в деталях. Это можно считать прекрасным примером как раз того, чему я неизменно учу других: главным ключом к мастерству является практика и еще раз практика. Вы только посмотрите, чего я достигла благодаря лишь ей одной! И вы тоже сможете.

Как и большинство других художников, я рисовала с детства. На пути становления проходила те же этапы, что и каждый ребенок: фигуры из палочек, изображения родных или друзей с отдельными гипертрофированными чертами... По мере взросления мои произведения нравились мне все меньше и меньше — «нормальный» прогресс детских рисунков больше не удовлетворял. Я желала рисовать не хуже своей старшей сестры, а в ней уже тогда начал проявляться исключительно одаренный художник (каким она и является сейчас). Школьная программа по этому предмету выглядела слишком универсальной и «пустой»; учителя настойчиво твердили о значении творческого самовыражения, рассуждали об импрессионизме и абстракционизме. Все это было, конечно, интересно с точки зрения развития общего кругозора, но не могло дать никакого удовлетворения моей врожденной потребности творить. Так я протащила себя через многие годы учебы в общеобразовательной школе, специальных классах с художественным уклоном, кружках, мастерских и т. п. В конце концов пришла к выводу, что иного пути, как заняться самообразованием, нет. Так начался долгий и изнурительный процесс работы с собой и над собой.

Шло время, и понемногу мои рисунки стали обретать желаемую форму. Поначалу я позволяла себе продавать их, а потом — стала учить других тому методу, который разработала для себя. И вот теперь информация, накопленная мною за годы учебы и преподавания, обобщена в книге, которая лежит перед вами. Многие из затрагиваемых в ней тем берут начало в вопросах, которыми действительно озадачивали меня мои питомцы. Эту книгу можно использовать также и как самоучитель, и как руководство для занятий с группой. Мне кажется, что именно такой книги мне так не хватало в свое время!

Чтобы извлечь из нее все, что она способна дать, не торопитесь. Работайте вдумчиво и тщательно, шаг за шагом, в том порядке, в каком изложен материал, независимо от того, новичок вы или уже занимались рисунком. Обещаю: в результате изменится не только ваша манера рисовать, но и способность видеть вещи. А главный ключ к успеху — практика и еще раз практика. Ваши желание, талант и трудолюбие вкуче с моими инструкциями и советами послужат основанием для создания рисунков — лучших, чем те, какие вам только удавалось сделать прежде.

В ПАМЯТЬ О ЛЭННИ АРНЕТТЕ

*Мой закадычный дружок на протяжении 27 лет!
Как бы то ни было, с тобой ушла частица радости.*

Бристольский картон, графит, 43×36 см

До

ПРИНЦЕССА ДИАНА

*Работа Брайяны Джарвис, 17 лет.
Первая попытка портрета.*

Давайте посмотрим на некоторые рисунки, сделанные моими учениками. В каждой паре рисунков первым приведен тот, где показано, как данный человек рисовал до прихода в мой класс. Такие работы типичны для тех, кто еще только начинает овладевать искусством художника.

При взгляде на первые рисунки в глаза бросаются определенные моменты, которые повторяются во всех работах начинающих. Во-первых, упрощенный подход при разработке лица и прически. Обычным является также злоупотребление жесткими, четкими контурными линиями в ущерб плавным переходам тона, что делает рисунок грубым, резким. Во-вторых, явственно ощущается недостаток понимания особенностей строения человеческого лица.

Выше приведена первая попытка нарисовать портрет, сделанная одной из моих учениц. Эта 17-летняя девушка лишь недавно пришла в наш класс. Во время одной из своих поездок я сфотографировала в музее восковых фигур слепок принцессы Дианы. Она выглядела настолько реалистично, что казалось, я гляжу на живого человека. Поэтому я решила, что фото с этого слепка может прекрасно подойти как образец, если кто-то захотел бы воспроизвести облик принцессы в рисунке.

В первый раз новая ученица выполнила работу без какой-либо помощи с моей стороны. Получился рису-

нок, типичный для новичков, еще не имеющих опыта рисования портрета.

Как видите, какое-то сходство здесь можно усмотреть. Но дело в том, что настоящий портрет предполагает не просто «какую-то» степень сходства. Он должен целиком и полностью отражать образец. А это так просто не дается!

Обратите внимание, как грубо прорисованы отдельные части изображения. Начинающие художники всегда имеют тенденцию использовать излишне жесткие и четкие линии. Области тени слишком темные и выглядят так, будто это какие-то посторонние объекты на поверхности кожи. В некоторых случаях Брайяна неплохо осуществила растушевку, но в целом работа не смотрится гармонично. Большинство новичков, как правило, проводят растушевку небрежно, просто пытаясь как-то привести все к единой гамме. Но на самом деле растушевка — один из важнейших элементов рисунка, который должен, прежде всего, помогать выявить форму изображаемого объекта.

Что касается прически, то и для первой попытки неплохо. Но при этом легко заметить, что ей не хватает объема и фактуры, волосы слоями лежат один на другом. Чтобы правильно изображать волосы, нужны время и практика, а здесь мы видим лишь начальную стадию владения карандашом. Впереди предстояло очень много работы.

После

ПРИНЦЕССА ДИАНА

Работа Брайяны Джарвис
Рисунок стал значительно лучше!

Вот что говорит сама ученица:

«Я всегда хотела научиться рисовать людей. Но мне казалось, что я никогда не смогу делать качественно такие рисунки; мои первые попытки не вызвали прилива энтузиазма. Ли заставила меня попробовать самостоятельно сделать один такой рисунок — и результат был разочаровывающим. Но после того как я поработала, руководствуясь ее книгой, и выполнила несколько уроков под ее непосредственным руководством, была просто поражена, насколько лучше у меня получилось во второй раз! Я увидела, как сделать растушевку более ровной, и научилась «понимать» тени, чтобы они не казались на рисунке слишком темными и «материальными». Кроме того, я поняла, сколько старания и времени нужно вкладывать в прорисовку волос».

Второй рисунок показывает, как после изучения моей книги, задействуя некоторые рекомендованные в ней приемы и методы, моя ученица смогла добиться гораздо большего сходства с оригиналом. Работа карандаша выглядит теперь более контролируемой и точной. Уже не может быть никаких сомнений, кто изображен на портрете.

Я показала девушке, как использовать проектор, чтобы точно наносить основные линии, вместо того чтобы делать их на глаз. Благодаря этому сходство стало гораздо более точным. Тот же результат дает и построение рисунка по квадратам. Это простой метод для того, чтобы с большой степенью точности разместить рисунок на листе бумаги, прежде чем вы перейдете к фазе прорисовки. Именно данный метод позволяет превратить рисунок в настоящее произведение искусства.

Растушевка теперь стала намного более гладкой и гармоничной. Выявились округлость лица и форма, характерная именно для принцессы Дианы. Растушевка выглядит как передача естественной игры теней, а не просто как размазанный графит. Тени тоже стали смотреться более натурально. Они уже не кажутся чрезмерно плоскими, а передают анатомическую форму тела и не выглядят как нечто, существующее само по себе. Ведь тень — это просто часть поверхности тела, которая получает меньше света, и нужно учиться видеть его форму внутри тени.

Все, в целом, смотрится не в пример лучше, чем в первом случае — даже подпись выглядит более художественно! Хотите — верьте, хотите — нет, но подпись тоже является важной составляющей рисунка. Если она сделана хорошо, то рисунок выглядит более профессионально.

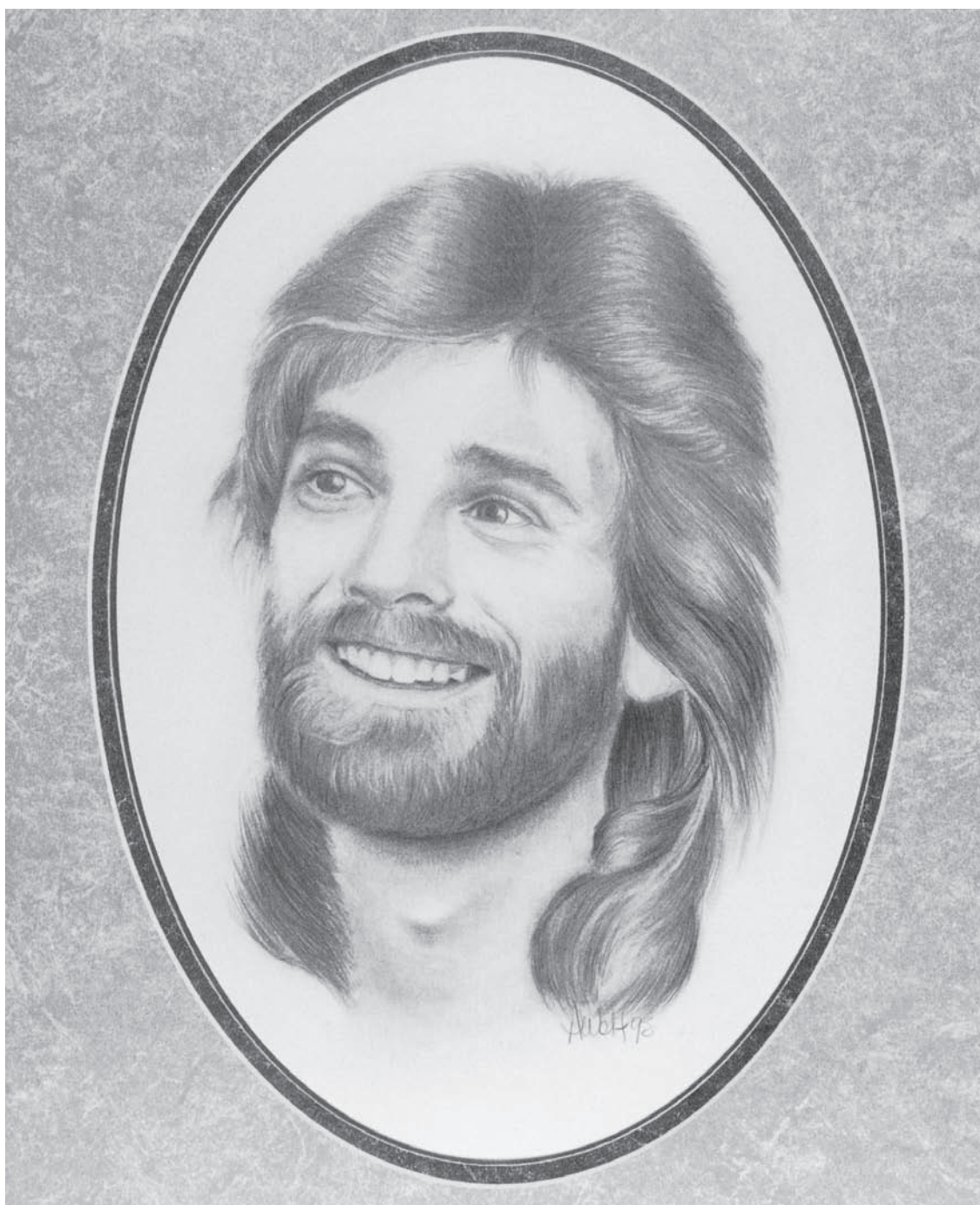
До

*Работа Энджи Вулф
(портрет Кенни Логгинса)*

Вот еще один пример того, что способен дать курс моих занятий. Оба рисунка сделаны с одной и той же фотографии, но первый — до начала курса, а второй — после. Первый одна из моих учениц принесла с собой в самом начале занятий, чтобы показать, чего достигла в колледже. Вы снова можете заметить здесь упрощенный подход. Рисунок смахивает на шарж или быстрый набросок. Обратите внимание на грубость линий и отсутствие точности в передаче оригинала. Лицо кажется диспропорциональным и неудачно размещенным на листе.

После

Подобный портрет рисует ученик, выучивший уроки, которые предлагаются в моей книге. Теперь сходство с настоящим Кенни Логгинсом намного точнее. Все тени и переходы тонов только усиливают реалистичность изображения. Пропорции и позиции частей лица выбраны правильно. Прическа, борода, усы имеют объем, а также мягкость и блеск, которых вовсе не было видно на первом, похожем на шарж, изображении.

Мне лично очень нравится двойная овальная рамка вокруг этого портрета. Она помогает ему приобрести законченный вид профессионально сделанной работы.

КЕННИ ЛОГГИНС

*Работа Энджи Вулф
36×28 см*