

Посвящается Марии, Изабелле и Франческе

Содержание

Введение	8	Создай образ!	52
Создаем крепкую основу	10	Выразительные брови	54
Базовые пропорции	12	Изгиб бровей	55
Практика	13	Линии улыбки	56
Не усложняй!	15	Простые эмоции в профиль	58
Скрытые пропорции	16	Волнение	60
Направленность	18	Радость	61
Совершенствуем рисунок	20	Тревога	62
Доработка	22	Выражения лица: детали.....	64
Поворот головы.....	24	Основные линии, формирующие эмоции на лице	66
Интересный проект	25	Скептицизм.....	67
Акцент на деталях	26	Надежда	67
Глаза	28	Сосредоточенность	68
Совершенствуем глаза	29	Удовлетворенность	69
Выразительные веки	30	Сердитость	70
Выразительные глаза.....	31	Смущение	71
Акцент на глазах.....	32	Возмущение.....	72
Глаза под другим углом	34	Испуг.....	73
Рисуем мужские глаза.....	36	Тревожность	74
Мужские глаза: шаг за шагом.....	37	Жизнерадостность.....	75
Рисуем очки.....	38	Плохие намерения	76
Вид сбоку в очках	40	Две улыбки	77
В очках и без них	42	Оптимизм	78
Рисуем нос	43	Изумление	80
Вверх и вниз.....	44	Горечь	82
Полезные идеи.....	45	Сочувствие	84
Анфас: шаг за шагом.....	46		
Вздернутый нос: шаг за шагом	48		
Совершенствуем нос	51		

Повысь свой уровень! 86

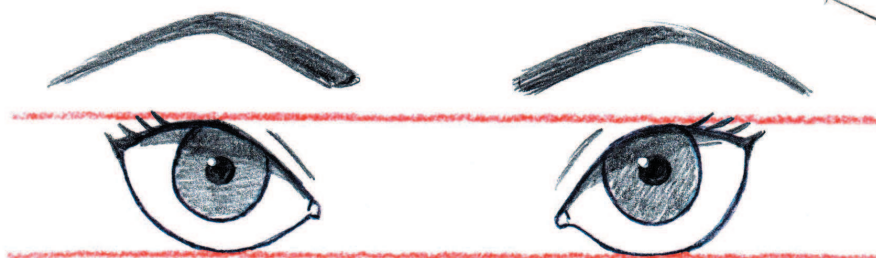
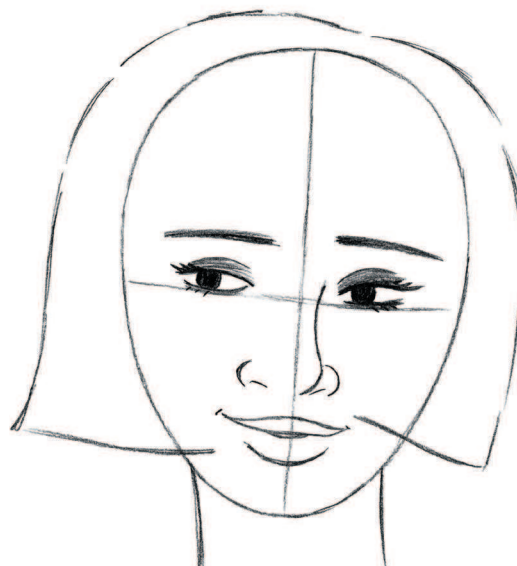
Ключевая область	88
Ключевая область: шаг за шагом	89
Объемность поверхности.....	90
Прямые направляющие	91
Контуры.....	92
Больше скрытых направляющих	94
Очертания лица: скулы	96
Скулы и эстетика.....	98
Скулы: положение в три четверти.....	100
Скулы: больше углов.....	101
Скулы как акцент.....	103
Линия подбородка	104
В поиске углов наклона	105
Типы челюсти и подбородка.....	108
Заметки о шее.....	111

Прически: завершаем образ112

Спортивная.....	114
Небрежная	116
Добавляем объем.....	118
Разновидности линии волос	120
Прямая челка.....	121
Челка в профиль	124
Короткая стрижка с удлиненным верхом.....	125
Распущенные волосы	126
Свободный стиль	128
Челка и конский хвост.....	130

Волосы, зачесанные назад.....	132
Универсальный образ	134
Волосы в движении.....	136
Спадающие пряди.....	138
Короткая стрижка с чубом	139
Тупой боб.....	140
Короткая стрижка.....	142

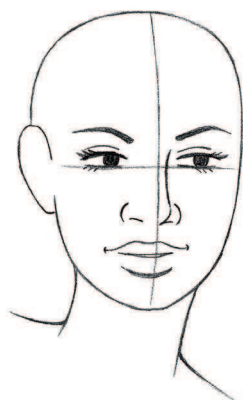
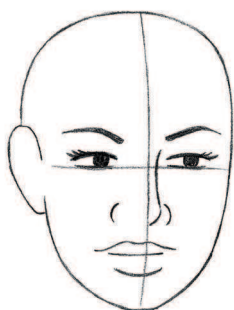
Алфавитный указатель..143

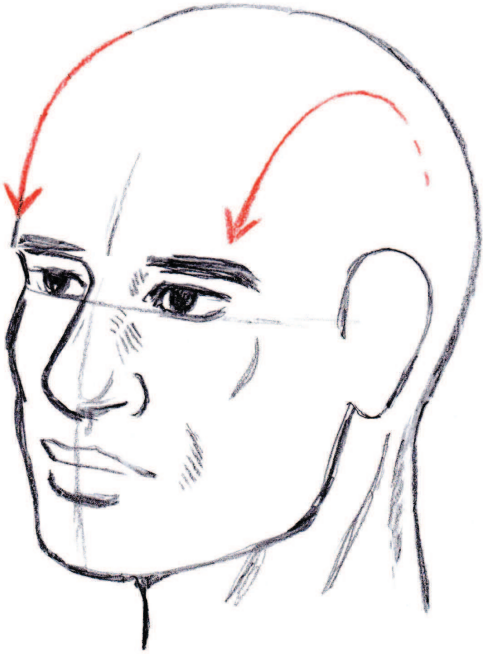
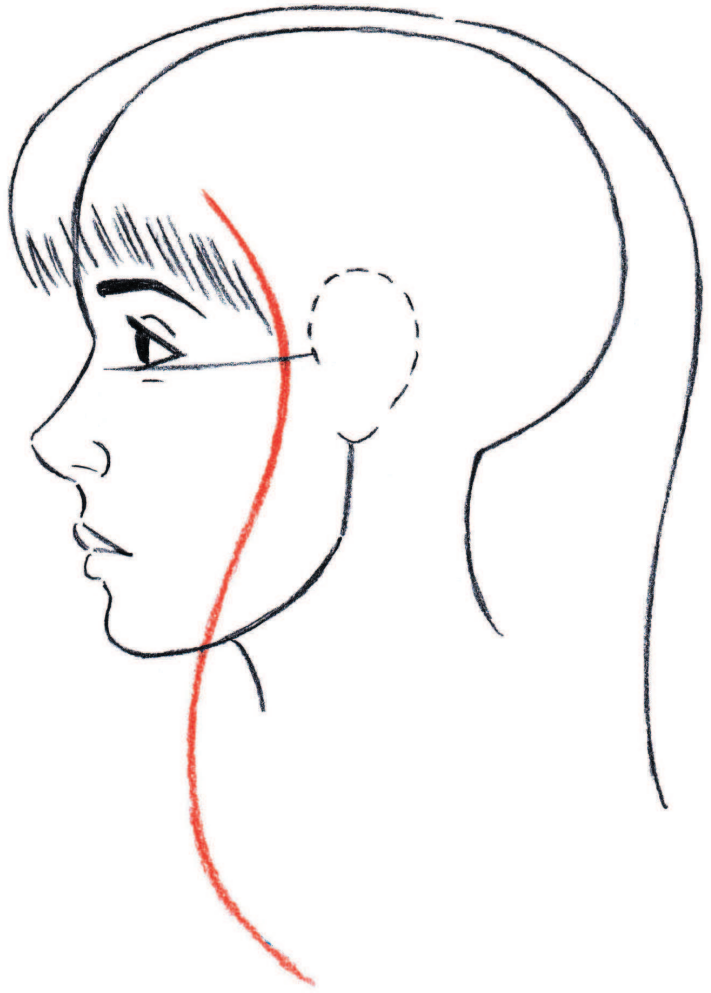
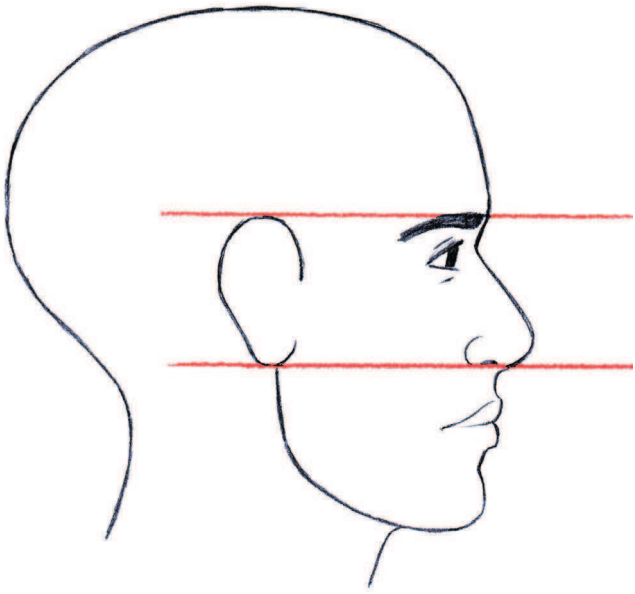

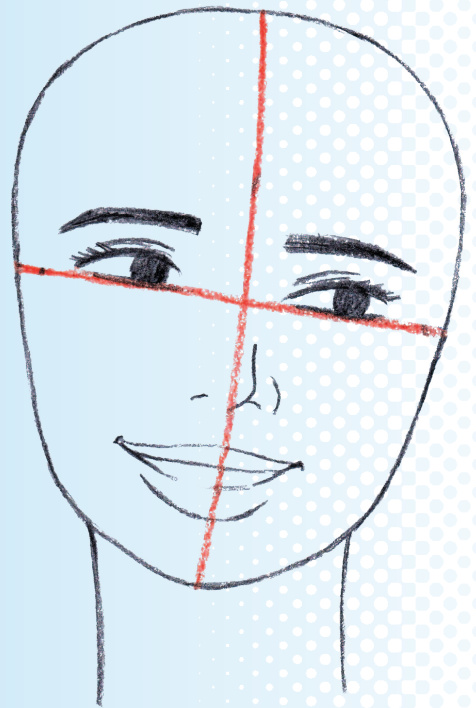
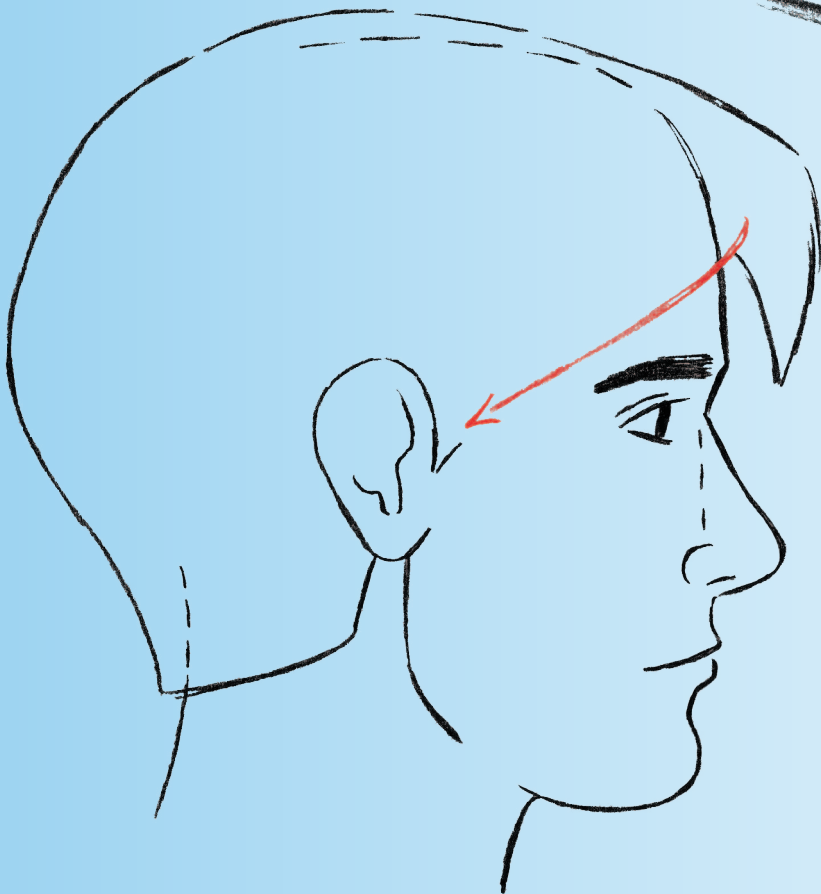
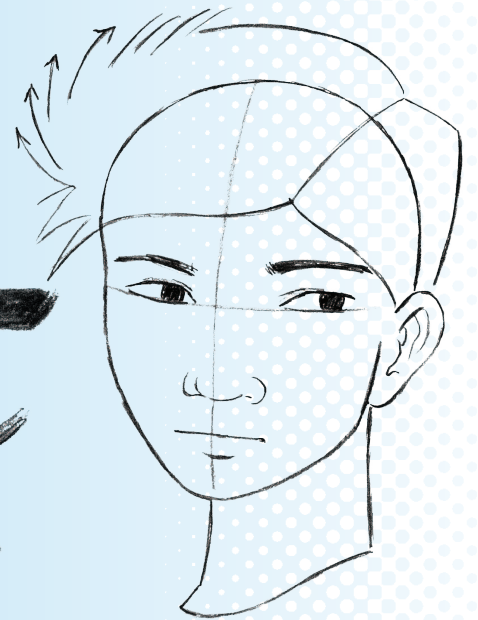
Введение

Почти все новички начинают с рисования лиц. Лица бывают интересные, разнообразные и выразительные, а эта книга расскажет, с чего начать их рисовать. Ты узнаешь о полезных подсказках и техниках, а также сумеешь избежать ошибок и плохих привычек. Пошаговые уроки научат тебя рисовать голову человека под разными углами, пе-

редавать различные эмоции и выражения, рисовать глаза и другие части лица. Я покажу, как и зачем использовать техники штриховки. В конце этой книги есть глава, которая расскажет о создании причесок для выбранного тобой персонажа. При помощи этой книги ты сможешь быстро прокачать свои навыки рисования.

Создаем крепкую основу

Пропорции человеческого лица отражают пространственные взаимоотношения между деталями. Эти пропорции едины и почти не имеют отличий у разных людей. Они невероятно полезны, потому что позволяют нам проверять и корректировать свои рисунки, если те выглядят недостаточно хорошо. В первой главе мы изучим некоторые из самых важных пропорций и других базовых принципов, которые помогут рисовать лица с невероятной точностью. Как только основа готова, можно переходить к созданию неповторимых персонажей и получить от этого массу удовольствия. Приступим!

Базовые пропорции

Существует основная пропорция человеческого лица, которую очень легко запомнить. Вот она: глаза располагаются по центру головы, если измерять от верха к низу.

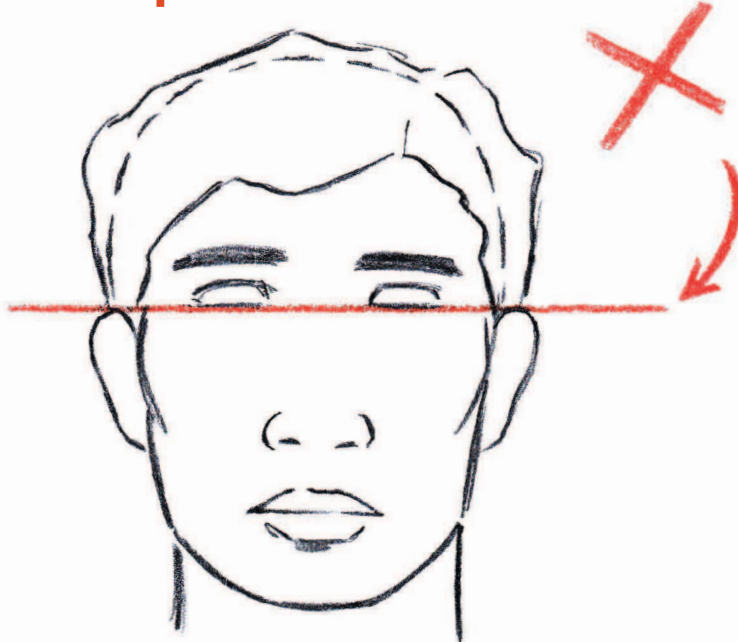
Несмотря на то что глаза находятся посередине, порой кажется, что они расположены ближе к верхней части головы. Эта довольно распространенная ошибка может создать проблемы при прорисовке остальных деталей лица. Изучим пропорции и посмотрим, правильно ли мы все сделали.

Правильно!

Глаза, нарисованные по центру, выглядят естественно.

Неправильно!

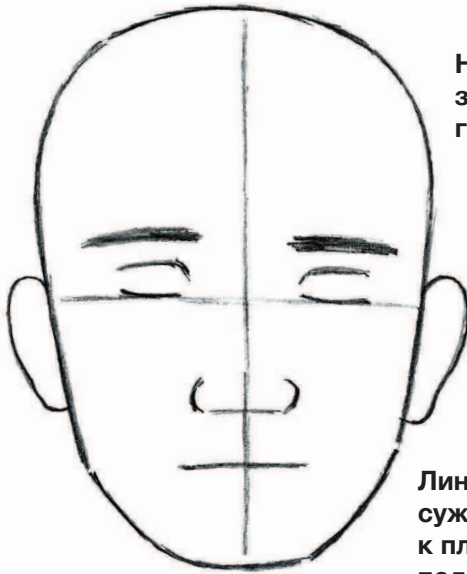

Слегка смещенные вверх глаза смотрятся странно и разрушают композицию в целом.

Практика

Предлагаю использовать эту базовую пропорцию (глаза расположены по центру головы) как отправную точку для рисования. Мы рассмотрим рисунок поэтапно.

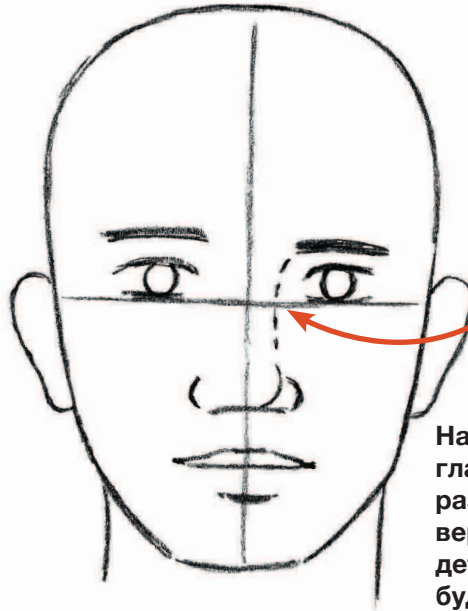
Центральная линия

Нарисуй глаза в центре головы.

Линия глаз

Линия челюсти сужается к плоскому подбородку.

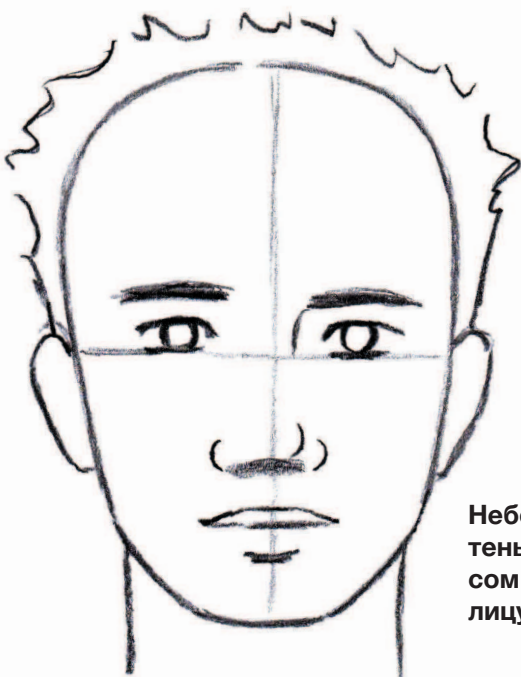

Слегка обозначь переносицу.

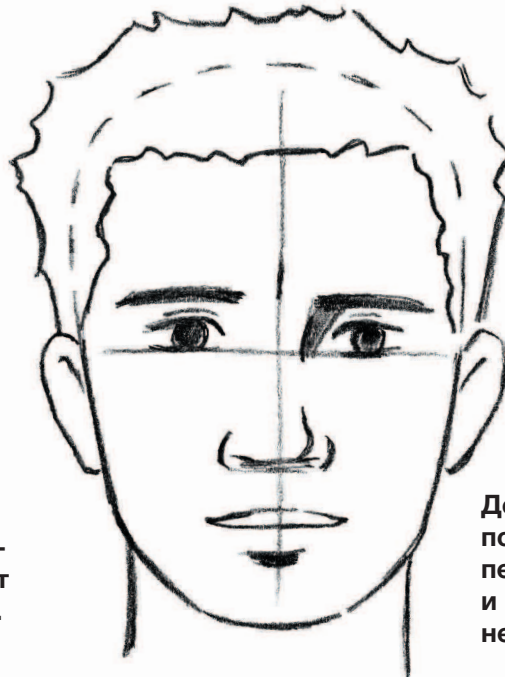
На этом этапе главное – все разместить. Усовершенствовать детали можно будет позже.

Иногда мы рисуем слишком большие глаза, желая добавить им эмоциональности. Старайся не переборщить с этим.

Как только набросок прически готов, персонаж начинает проявляться.

Небольшая тень под носом добавит лицу объем.

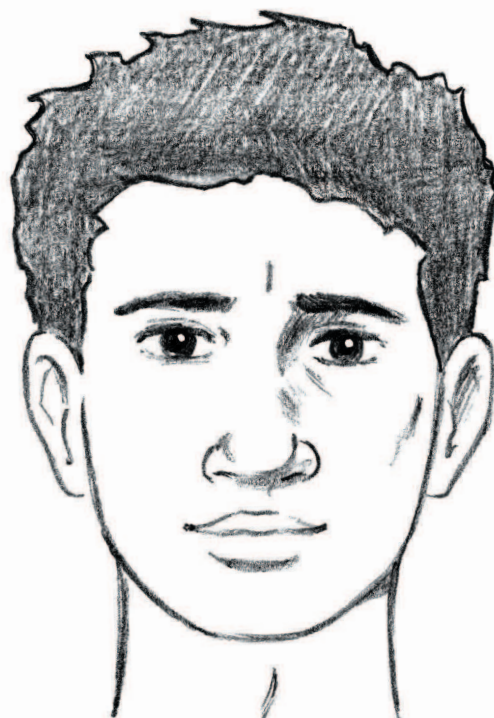

Нарисуй линию волос горизонтально, чуть прикрывая лоб.

Добавь тени по бокам от переносицы и под нижней губой.

Грубый набросок

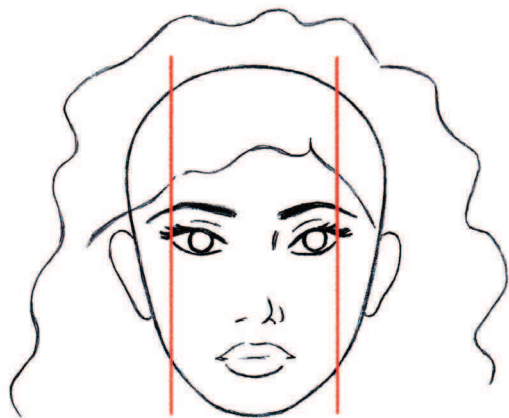
Эскиз подскажет, каким ты хотел бы видеть конечный результат. Но не стоит слишком заикливаться на нем. Если по ходу работы понадобится что-то изменить, дерзай.

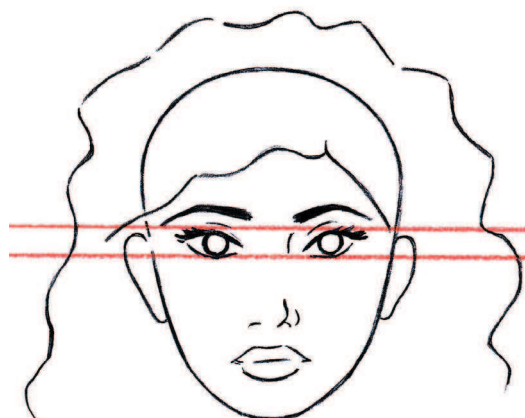
Я нарисовал финальный вариант с чуть более открытыми глазами, менее беспокойным взглядом и легкой улыбкой. Этот рисунок похож на набросок, но кажется мне более симпатичным.

Больше направляющих

Вот еще две полезные направляющие линии для размещения глаз.

Расстояние от угла глаза до края лица должно быть одинаковым с обеих сторон.

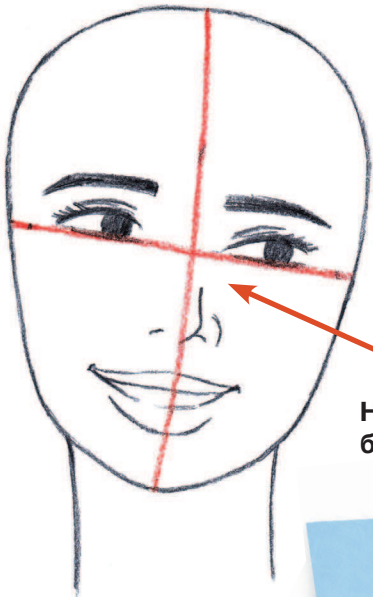

Если добавить вторую параллельную линию под первой, это поможет сделать глаза одинаковыми по размеру.

Не усложняй!

В этой книге я покажу много новых техник рисования. Если вдруг столкнешься с трудностями, помни, что стоит быть проще. Профессиональные художники не усложняют простых вещей. Они создают сложные детали, рисуя их проще.

Центральная линия

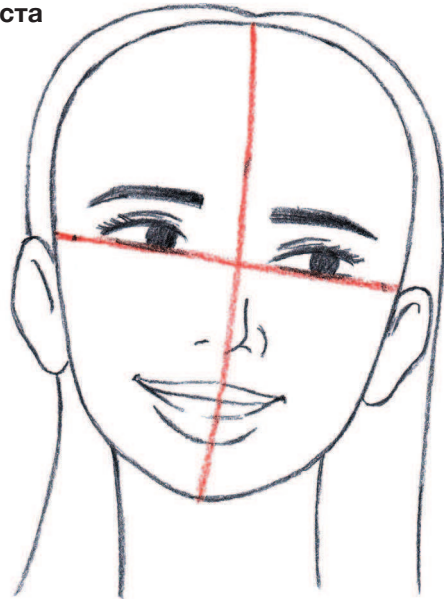

Размести глаза на одной горизонтальной линии.

Нанести переносицу на одной из сторон от центральной линии.

Нижняя губа должна быть толще верхней.

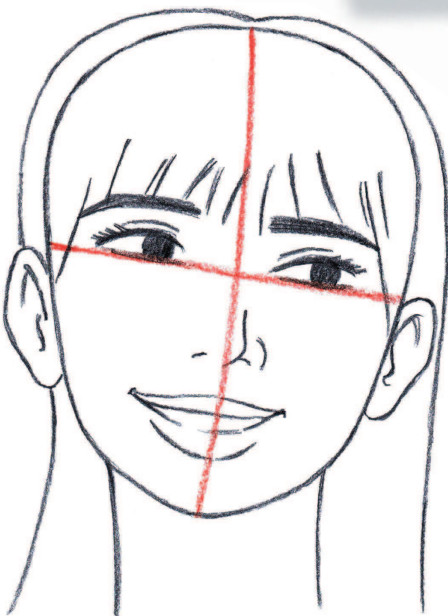
Определи линию роста волос.

Хаотично нарисуй небрежно спадающую челку на лбу, излишняя аккуратность придаст ей неестественный вид.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Если голова слегка наклонена, линию глаз и центральную линию следует также расположить слегка под наклоном. Это объединит все детали.

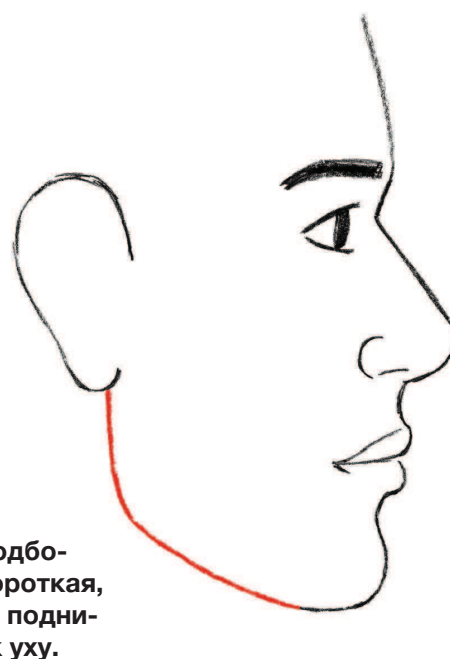
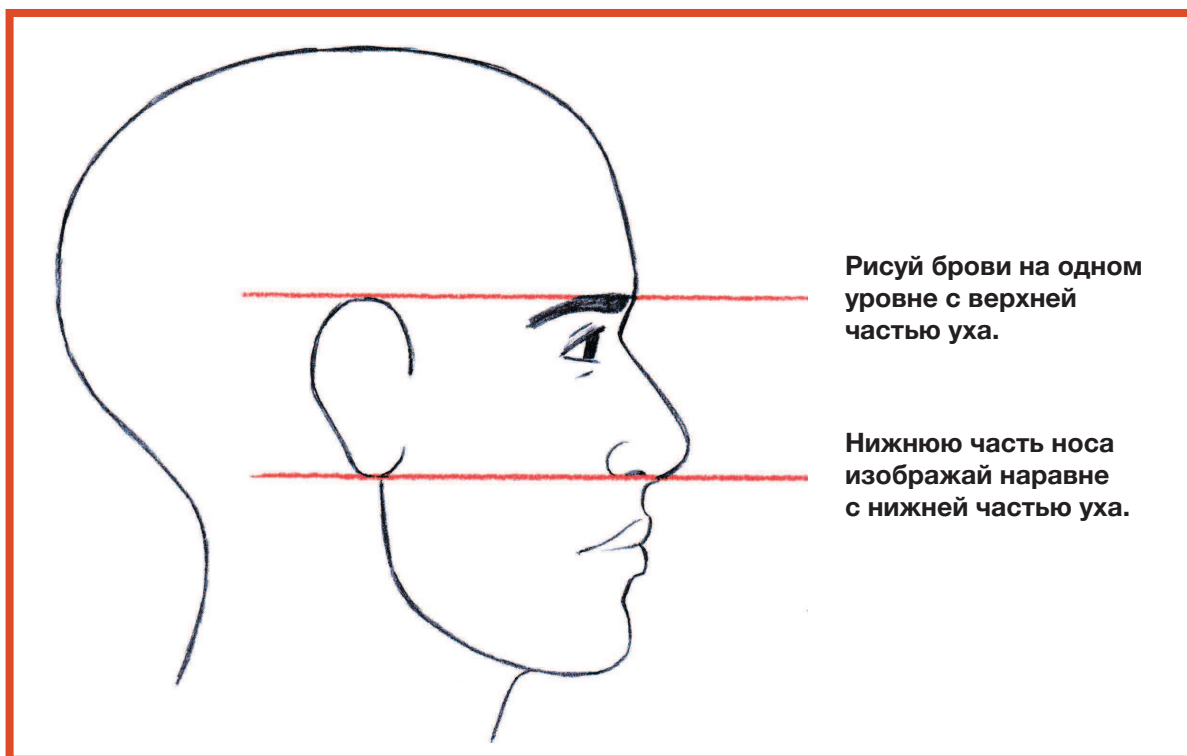

Большая часть процесса рисования заключается в доработке. Не бойся вносить исправления.

Скрытые пропорции

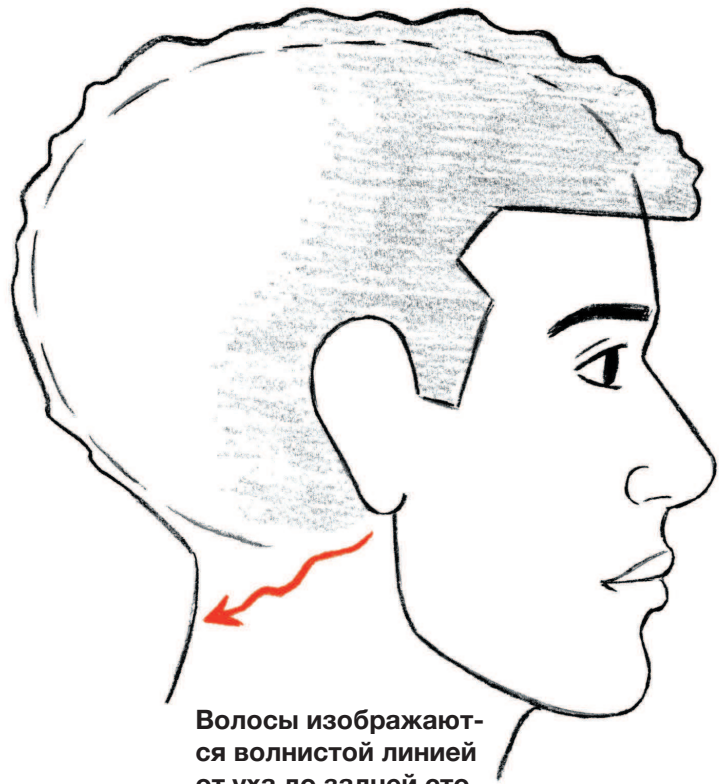
Некоторые пропорции бывают неочевидными. Эта поможет в рисовании профиля: *верхняя линия уха располагается на одном уровне с бровью, а нижняя линия уха — на одном уровне с нижней частью носа.*

Нарисуй верхнюю часть волос волнистой линией.

Волосы выходят за пределы лба.

Волосы изображаются волнистой линией от уха до задней стороны шеи.

Подбородок занимает куда больше места, чем ты мог подумать. Мы будем прорабатывать его позднее.

Задняя часть головы уходит далеко за ухо.

Обозначь три световых акцента: на боковой части лба, под глазом и на скуле.

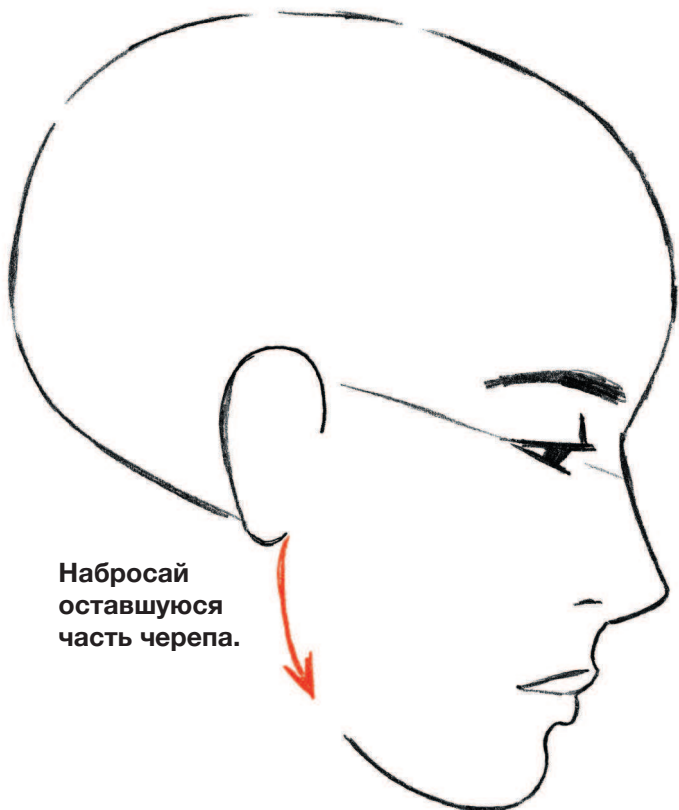
Направленность

Линии карандаша динамичны. Они все время куда-то стремятся. Мы можем использовать этот принцип, чтобы задать направление деталям, делающим лицо уникальным.

Нарисуй мягкую изогнутую линию, чтобы обозначить заднюю часть челюсти.

Профиль приковывает внимание зрителя к краю лица, в особенности к области рта, с большим количеством изгибов на небольшом пространстве.

Набросай оставшуюся часть черепа.

Нарисуй направляющую для глаз чуть ниже переносицы.

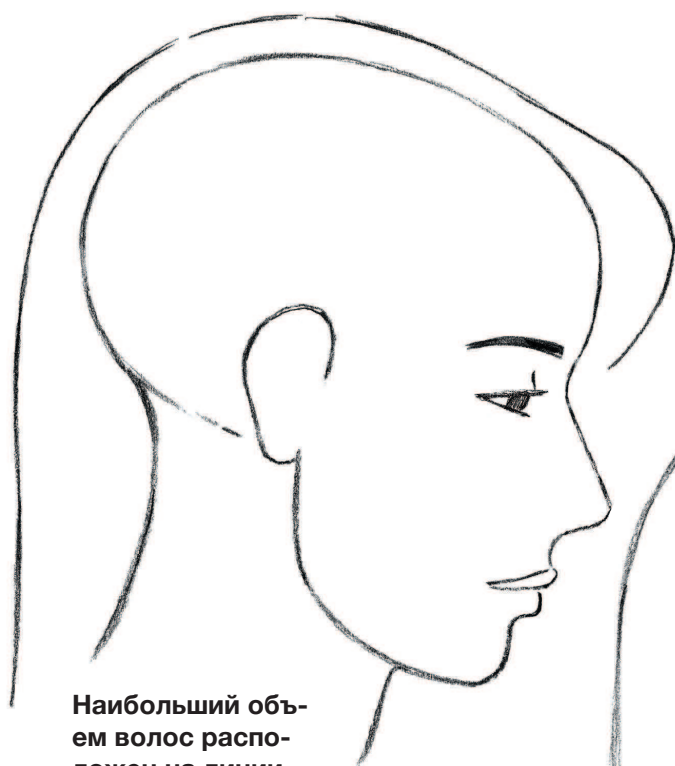
Подсказки для рисования лица

Линия верхней губы направлена вверх.

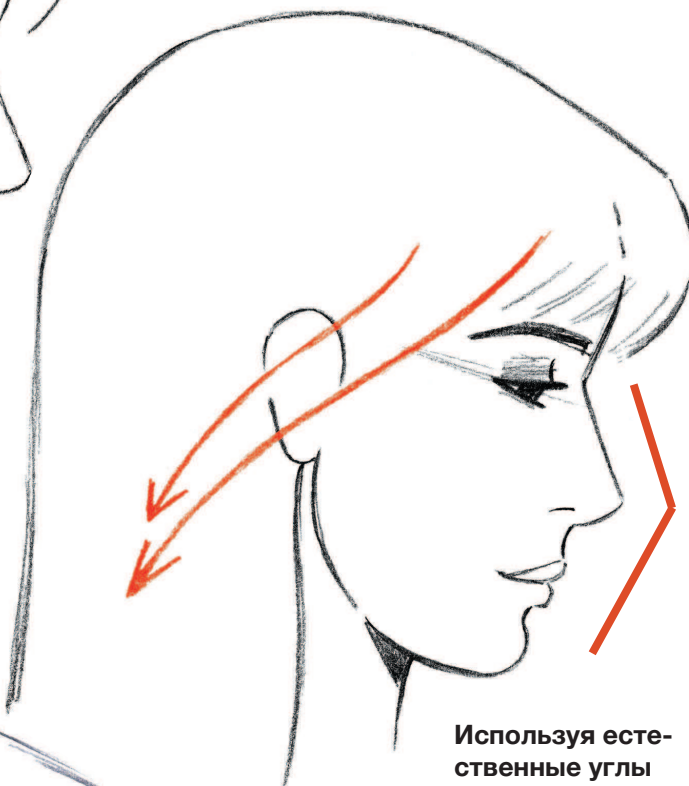

Ресницы выходят далеко за глазное яблоко.

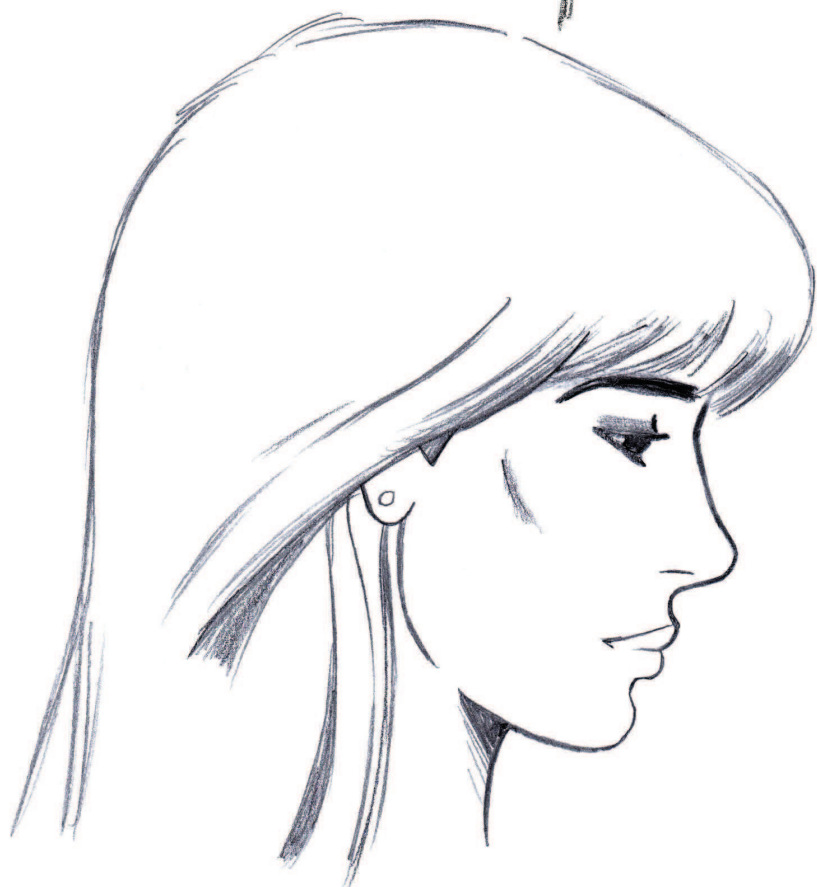

Наибольший объем волос расположен на линии изгиба задней части шеи.

Две параллельные пряди волос создадут красивый изгиб.

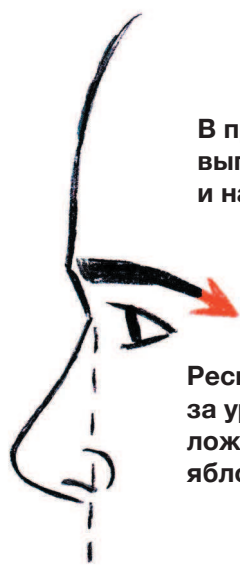

Используя естественные углы лица в качестве основного направления, можно создать гармоничный привлекательный профиль.

Совершенствуем рисунок

Теперь посмотрим, как можно улучшить рисунок при помощи нескольких простых штрихов. И без особых усилий твоя работа будет выглядеть профессиональной. Не нужно использовать все приемы сразу. Попробуй одну или две из предложенных техник и добавь понравившиеся в свой художественный арсенал.

В профиль все брови выглядят короткими и наклоненными.

Ресницы уходят за уровень расположения глазных яблок.

Если нарисовать вертикальную линию вдоль лица, нос примет форму треугольника.

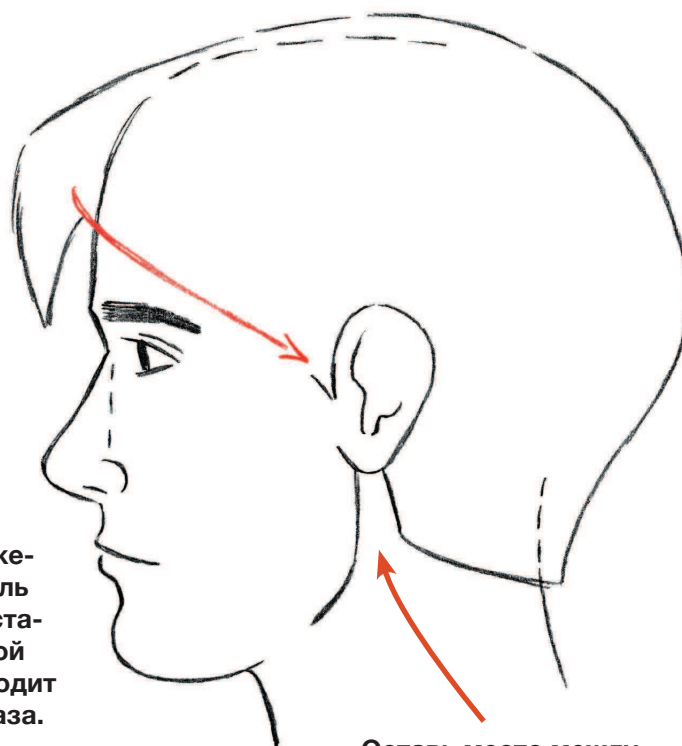
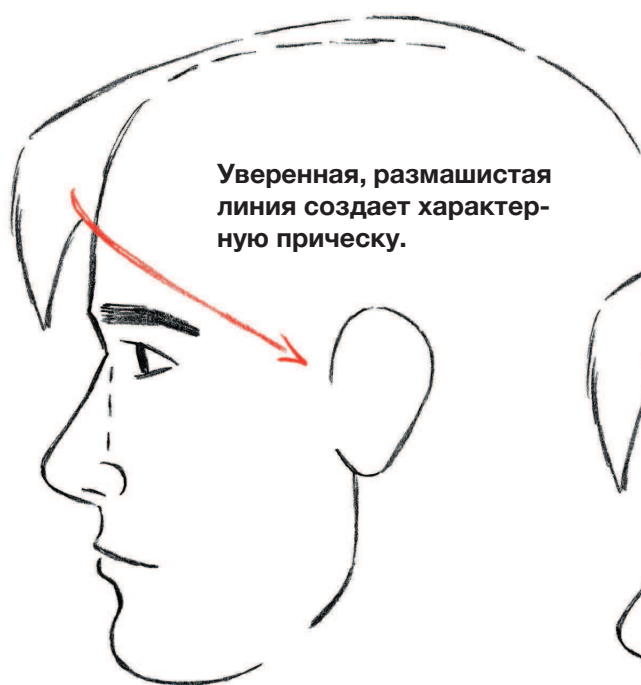

Верхняя губа идет сверху вниз от носа, в то время как нижняя выходит вперед.

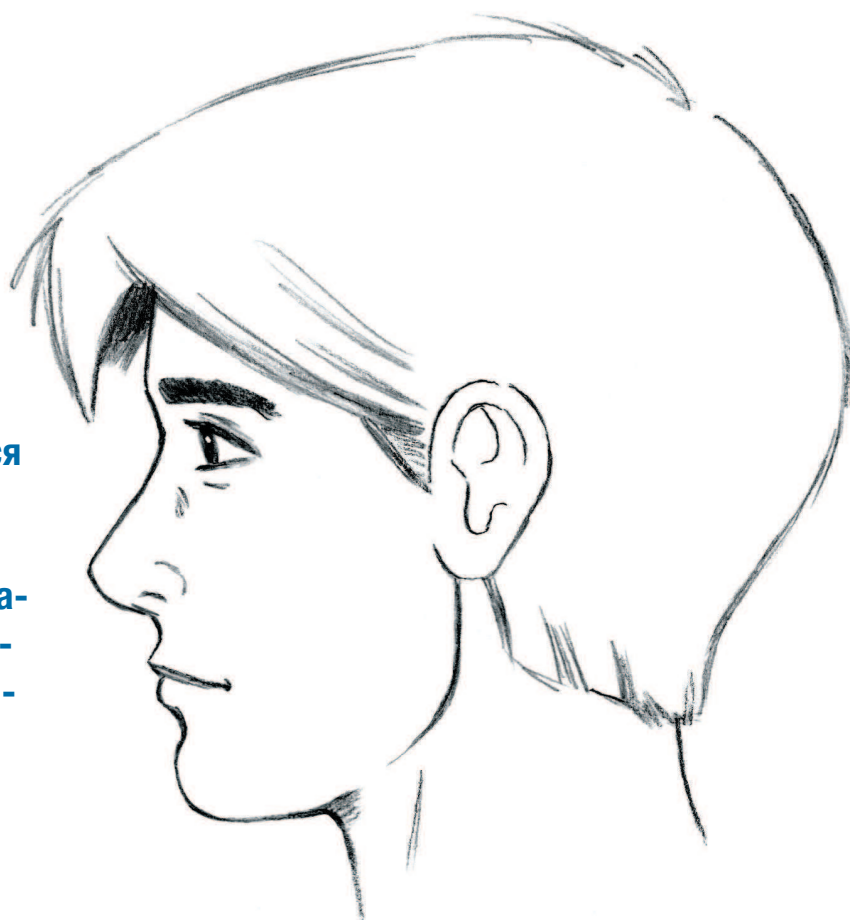

Убедись, что изобразил подбородок достаточно объемным.

Не забудь нарисовать вертикальную линию челюсти нужной длины.

Штриховка используется не только для создания контраста, но и делает лицо живым, доброжелательным. Это делает рисунок головы более привлекательным.

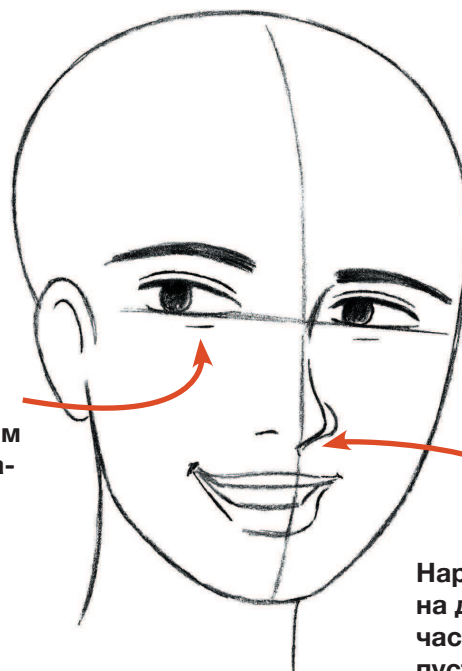
Доработка

Добавлять финальные штрихи радостно. Но важно помнить: если у рисунка нет твердой основы, никакая доработка его не спасет. С другой стороны, прекрасной базе могут вовсе не потребоваться завершающие детали. Вот какую важную роль играет основа.

Не пытайся сохранить идеальный овал головы, вместо этого поверни челюсть в сторону подбородка. Эта небольшая корректировка создаст более реалистичный вид на окончательных этапах.

Чтобы создать жизнерадостное выражение лица, не нужно слишком долго возиться с бровями. Просто слегка изогни их.

Небольшая складка под каждым глазом добавляет реалистичности.

Нарисуй ноздрю на дальней части носа, но пусть она будет едва заметной.

Улыбка в ракурсе $\frac{3}{4}$

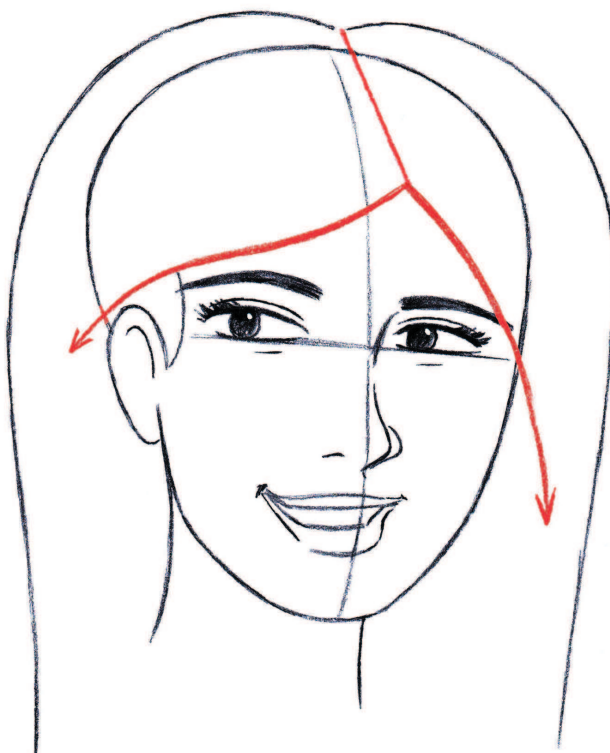
Нарисуй небольшую изогнутую линию на одной из сторон губ, чтобы закончить улыбку.

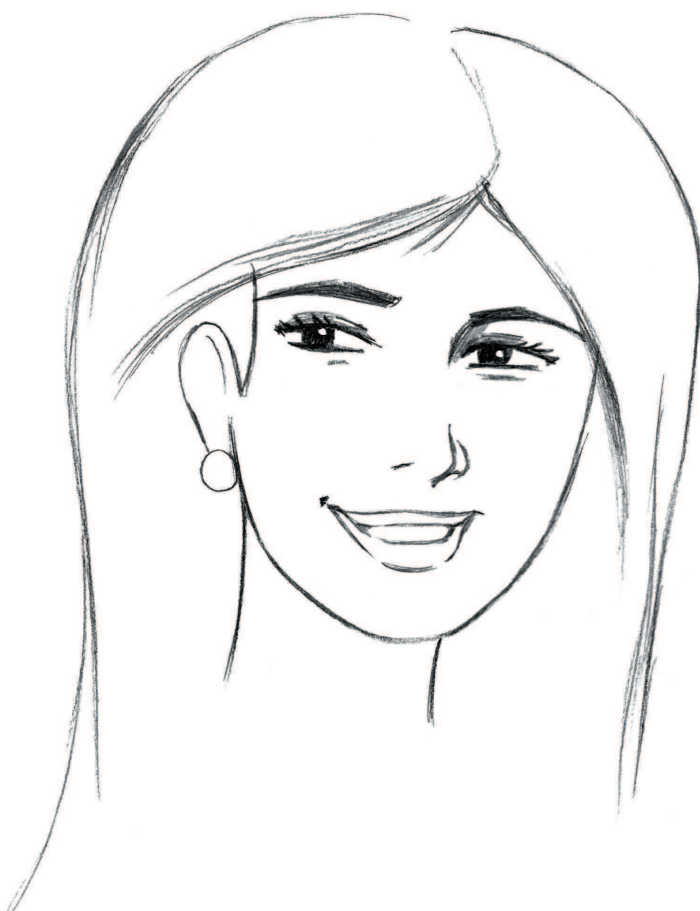
Волосы поднимаются по обеим сторонам пробора, а затем ниспадают на правую и левую стороны лица.

Мне нравится сравнивать эту часть рисунка со взлетной полосой. В месте, где эта полоса раздваивается, невольно возникает ощущение импульса.

Волосы расположены вокруг и позади уха.

Заштрихуй веки, добавь штрихов на волосы. Сотри линию переносицы для получения эффекта легкого касания лица светом.

Чтобы добавить блеска, сотри часть линий нижней губы.