

УДК 741(07)
ББК 85.15я7
Р54

Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается

Печатается с разрешения издательства Amber Books Ltd.

Р54 **Рисуем голову и фигуру человека** / Пер. с англ. Л. И. Степановой. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 112 с.: ил. – *(Лучшие книги по рисованию)*.

ISBN: 978-5-17-118198-7 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN: 0276-4282293 (англ.)

Вы всегда мечтали нарисовать портрет и фигуру человека карандашом или красками, но боялись что это очень сложно, и недоступно для новичка? Это совсем не так. Даже если у вас нет профессионального художественного образования и соответствующих навыков, с помощью этого самоучителя вы сможете овладеть всеми необходимыми навыками рисования людей. Ознакомившись с простыми правилами и пошаговыми инструкциями-рисунками, изложенными в этой книге, вы сможете с легкостью создать свое неповторимое произведение!

УДК 741(07)
ББК 85.15я7

Содержание

ГЛАВА I. РИСУЕМ ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА	5
Знакомимся с анатомией	6
Начинаем рисовать фигуру человека	10
Набросок фигуры	16
Изображение обнаженной фигуры	20
Рисование группы людей	26
Фигура, выполненная масляными красками	32
Отдых дома	40
Рисунок цветными чернилами	46
ГЛАВА II. РИСУЕМ ГОЛОВУ ЧЕЛОВЕКА	53
Рисование портретов	54
Рисуем голову	62
Рисуем глаза	66
Рисуем руки	69
Освещение в портрете	74
Портрет маслом	78
Портрет пожилого человека	84
Портрет, написанный пастелью цвета сепии	92
Портрет девушки	98
Создание бликов	102
Мать и дитя	108

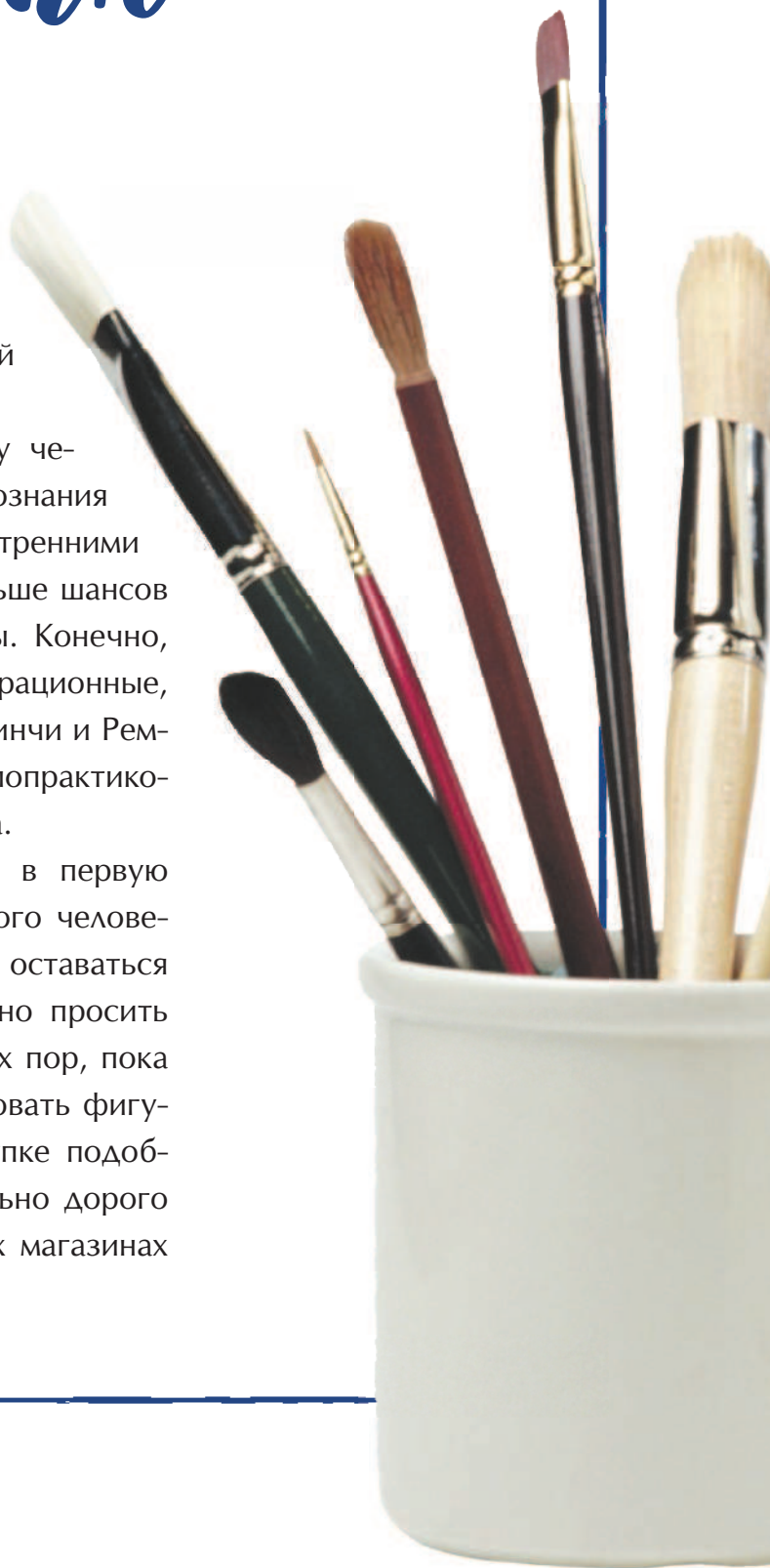
Глава I

Рисчем фигуры человсека

Соединив любовь к искусству с некоторыми научными знаниями, вы обнаружите, что ваше умение рисовать фигуры людей значительно улучшится.

Чтобы убедительно нарисовать фигуру человека, очень важно иметь некоторые познания в анатомии. Ведь если вы знакомы с внутренними структурами тела, у вас будет гораздо больше шансов правильно изобразить его внешние формы. Конечно, для этого не стоит посещать морги и операционные, как это приходилось делать Леонардо да Винчи и Рембрандту. Вместо этого вы можете просто попрактиковаться в рисовании анатомического муляжа.

Для новичка это идеальный вариант, в первую очередь потому, что, в отличие от реального человека, гипсовая фигурка может долгое время оставаться неподвижной. Кроме того, довольно трудно просить кого-то позировать вам обнаженным до тех пор, пока вы не будете уверены в своем умении рисовать фигуру человека (если вы подумываете о покупке подобной фигурки, знайте, что стоят они довольно дорого и продаются только в специализированных магазинах для художников).

Знакомимся с анатомией

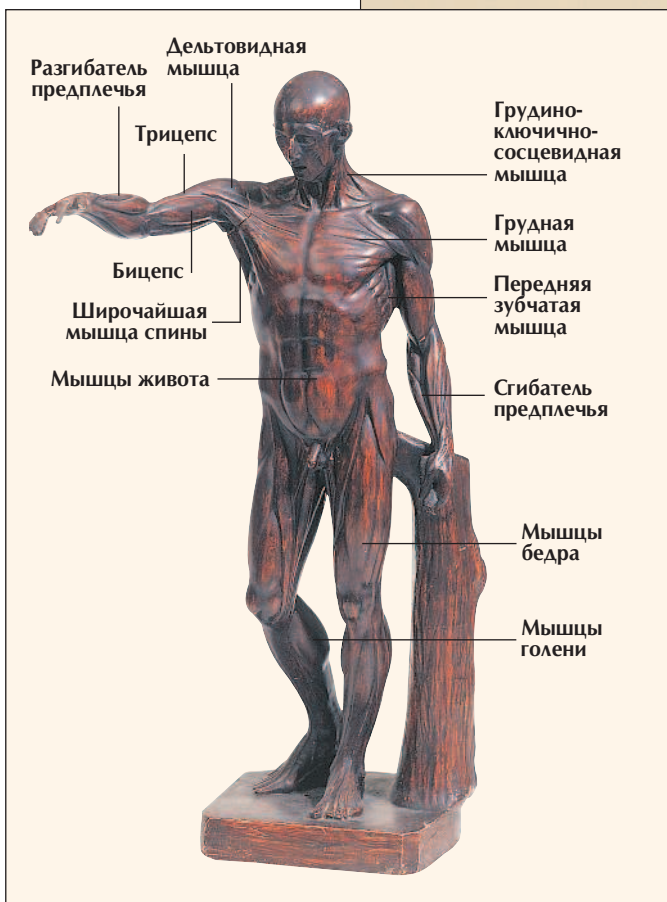
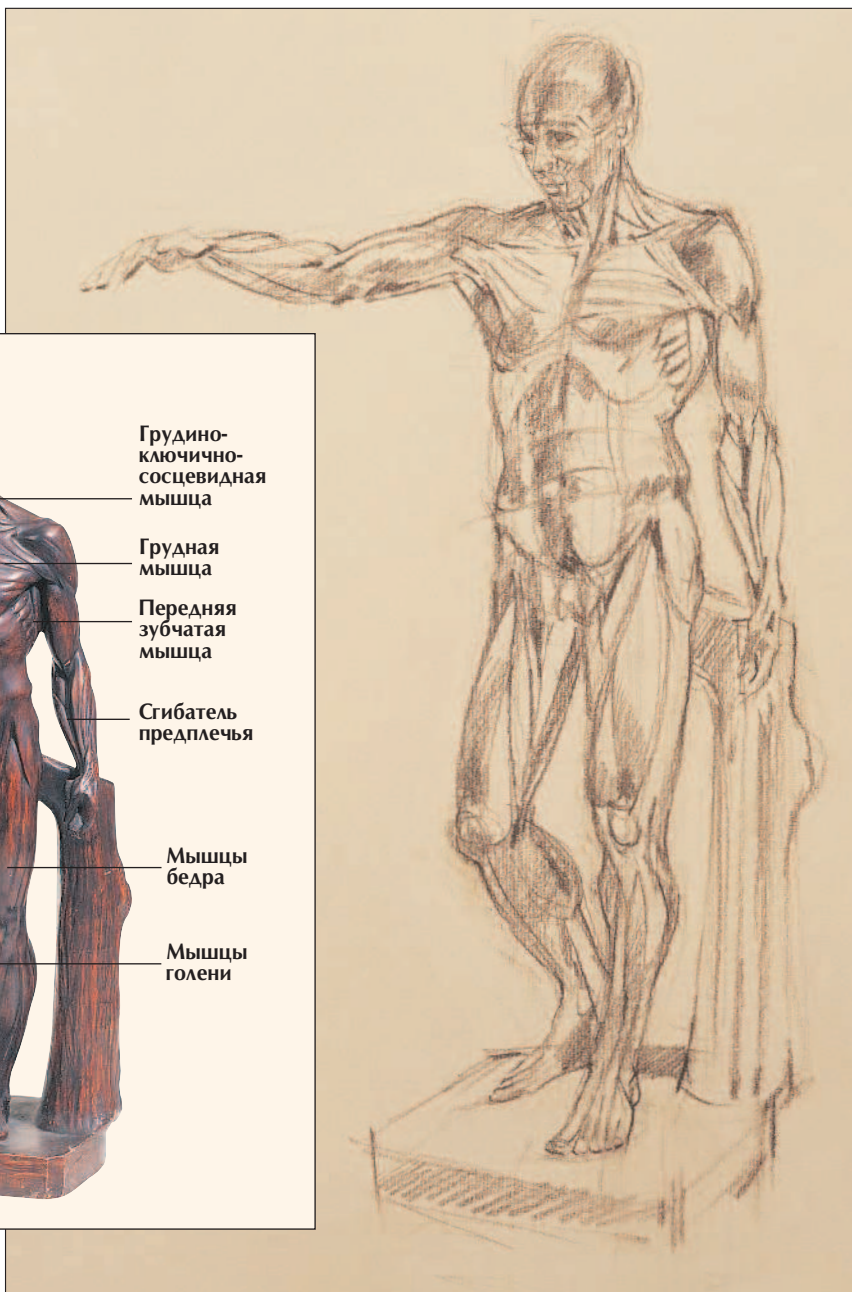
Видимые формы

Основа анатомии человека – его скелет. Именно он является основой тела и определяет его пропорции. К костям крепятся мышцы, которые определяют видимую форму фигуры. Скелет и мышцы взаимодействуют, именно они позволяют человеку произвести огромное множество разнообразнейших движений.

Когда вы перейдете к рисованию живой модели, ее мышцы вряд ли будут столь же четко прори-

сованными, как на этой фигурке. Однако в большинстве случаев у худощавых, мускулистых моделей мышцы будут образовывать вполне заметные формы. Обретя определенный опыт, вы будете в состоянии точно понять, как меняется форма мышц при различных движениях тела. Это поможет вам проанализировать и правильно изобразить общую позу модели.

Мышцы на гипсовой фигурке четко прорисованы, что позволяет создать рисунок, на котором наглядно продемонстрировано, как они группируются и взаимодействуют. Наиболее важные для художника мышцы указаны на врезке.

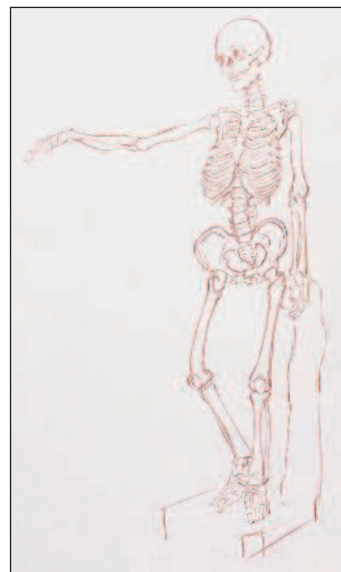
Рассмотрим структуру скелета

Когда вы занимаетесь рисованием фигуры человека, важно ясно понимать, как устроен скелет. Поза фигуры зависит от расположения головы, позвоночника, плеч, таза и конечностей по отношению друг к другу, а это легче определить, если вы сможете наглядно представить себе расположенный под мышцами скелет.

По мере работы над каждым шагом этого упражнения обязательно сверяйтесь с приведенным здесь рисунком скелета и постарайтесь связать мышцы с костями, которые они покрывают. Обратите внимание на то, что некоторые кости можно увидеть под кожей, например коленную чашечку.

Необходимые материалы

- Лист бумаги для пастели кремового цвета
- Сепия
- Канцелярский нож с лезвием и наждачная бумага (для затачивания карандаша)

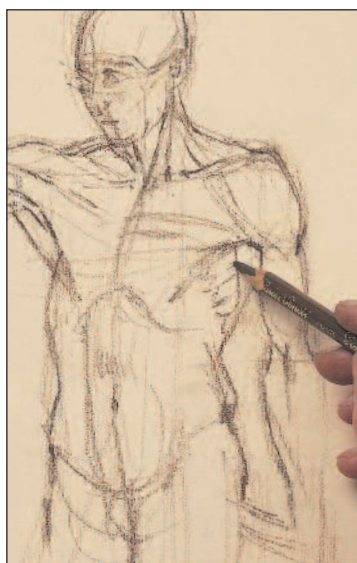
Начало работы

1 **Сделайте набросок фигуры.** Возьмите сепию и нарисуйте линии контуров фигуры. По ходу работы проверяйте пропорции фигуры и углы наклона головы, туловища и конечностей. Несколько осевых линий, проходящих через грудь и вниз, вдоль туловища и ног, помогут вам правильно расположить все части фигуры. Сделайте набросок поэтапно.

2 **Нарисуйте голову.** Обозначьте черты лица, проведите линию челюсти и изобразите надбровные дуги. Подчеркните наиболее заметные мышцы, известные как грудно-ключично-сосцевидные мышцы, которые проходят по боковой части шеи от основания черепа за ухом до внутреннего конца каждой ключицы.

3 **Дорисуйте верхнюю часть тела.** Чуть ниже подмышек изобразите концы широчайшей мышцы спины, расходящейся по спине от позвоночника. На каждой руке нарисуйте овалы бицепсов, за ними – трицепсы, над ними – треугольные дельтовидные мышцы. Обозначьте спереди грудные мышцы, а под ними и сбоку – похожие на ремешки полоски передней зубчатой мышцы.

4 Изобразите мышцы конечностей. На опущенной руке нарисуйте мышцы, идущие от локтя к запястью. Среди них мышца-сгибатель на внутренней поверхности предплечья, которая сгибает руку, и мышца-разгибатель на внешней стороне, которая ее выпрямляет. Изобразите мощные мышцы на передней стороне бедра – они проходят от таза до голени. Определите положение коленных чашечек в виде кругов. Затем нарисуйте икроножные мышцы – обратите внимание, что одна икроножная мышца изображена в профиль и выступает из-за голени.

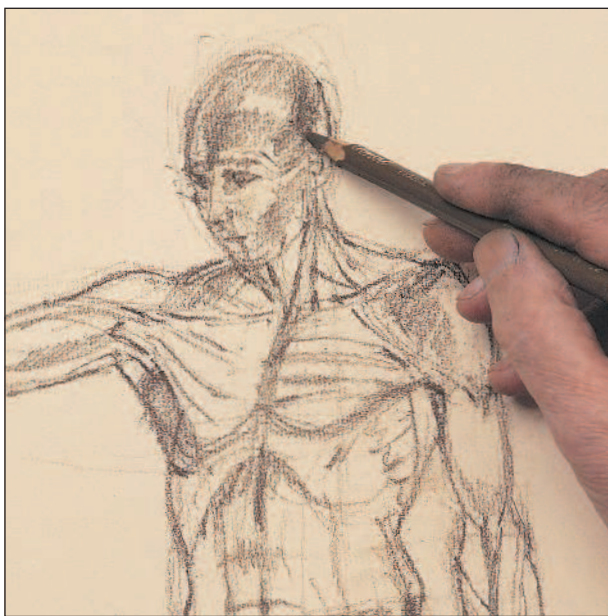

5 Нарисуйте ноги. Обозначьте костную структуру стоп с помощью линий, расходящихся от лодыжки к пальцам ног. Уточните линии, изображающие контуры деревянного постамента.

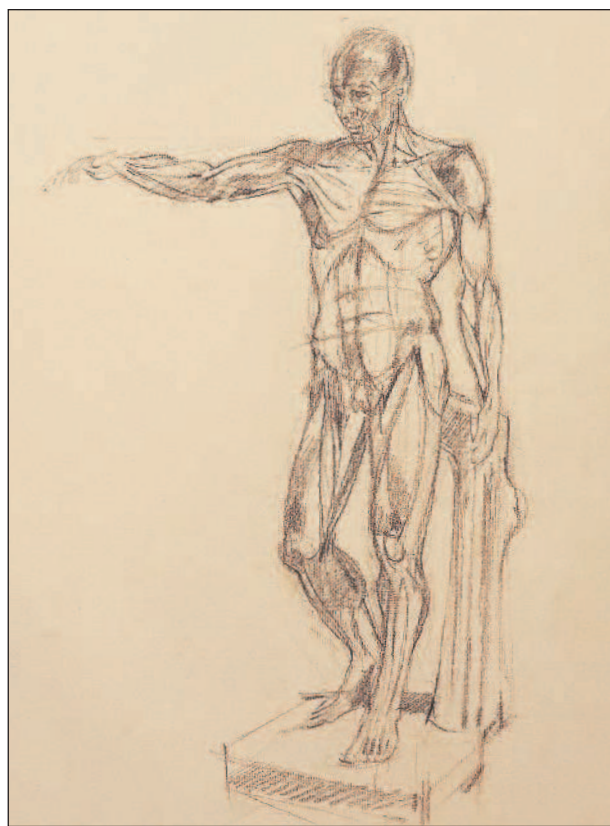

Нанесите штриховку на тело

В настоящий момент отлично прорисованы контуры всех основных мышц тела. Чтобы изобразить контуры групп мышц, нанесите тени штриховкой, выполненной восковым карандашом.

6 Нанесите тени на верхнюю часть тела. На правой стороне тела нанесите темный тон под бицепсом и в подмышечной впадине. Положите тени на передней стороне левого плеча. Сделайте темнее тени под грудными мышцами и под грудной клеткой. Затем нанесите тени средних и темных тонов на лицо и череп.

7 Нанесите тени на нижнюю половину тела. Завершите рисование мышц-сгибателей и разгибателей на правой руке. Сделайте более выраженными мышцы живота, добавьте тени в области паха. Нанесите штриховку среднего тона в подмышке вытянутой руки и на мышцах ног. Нанесите штриховку на постамент.

Несколько дальнейших шагов

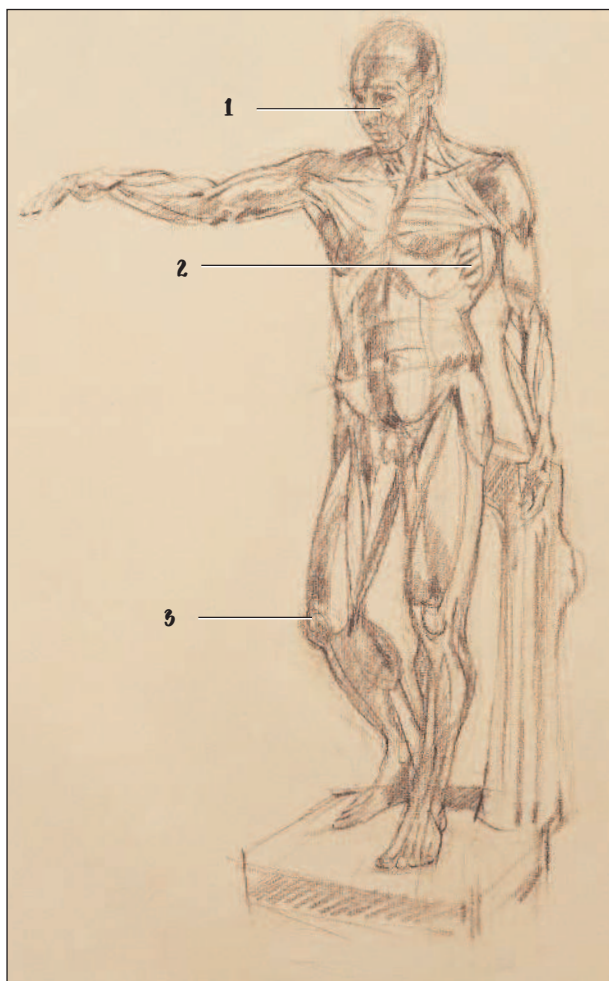
8 Добавьте штриховку на животе. Тщательно прорисуйте передние зубчатые мышцы, чтобы был виден их зубчатый край. Нанесите более темную тень на регулярные ряды мышц вдоль боковой стороны живота.

9 Нарисуйте стопы. Более подробно проработайте рисунок стоп – изобразите ногти на пальцах, кости пяток и лодыжки. Нанесите штриховку на голень левой ноги.

Если вы хотите использовать свой рисунок в качестве эталона для будущих работ, прорисуйте мускулы несколько отчетливее, так, чтобы каждая группа мышц была хорошо видна.

Законченная работа

1. Пропорции головы

Поскольку у гипсовой фигурки нет волос, вы можете ясно видеть, что черты лица занимают лишь небольшую область в нижней половине черепа.

2. Формы мышц

Очертания мышц были прорисованы очень четко, так что легко увидеть, как они накладываются друг на друга, выстраивая общую структуру тела.

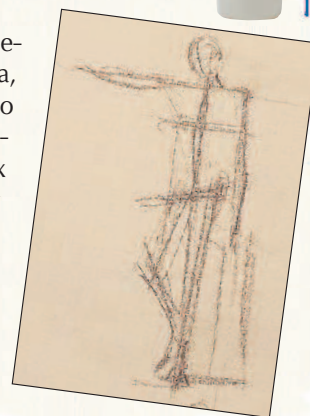
3. Контуры тела

Посредством тонкой штриховки вы добиваетесь впечатления объемности мышц, она же помогает передать все неровности тела.

Совет мастера

Уточните позу

Прежде чем начинать выполнение анатомического рисунка, убедитесь, что вы правильно нарисовали позу, сделав быстрый набросок основных линий, определяющих форму тела. В данном случае тело всем весом опирается на левую ногу, таз наклонен под небольшим углом в сторону подогнутой правой ноги.

Начинаем рисовать фигуру человека

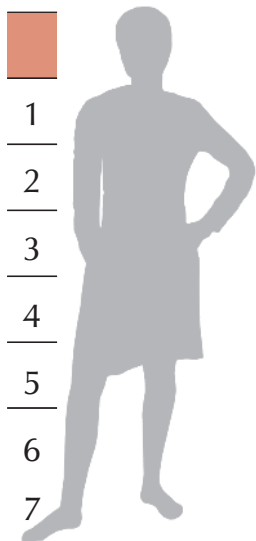
Ознакомившись с этими простыми правилами, вы обнаружите, что рисовать человеческую фигуру намного проще, чем вы думали – необходимо только тщательно соблюсти пропорции.

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.

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

Упростите все формы

Вам будет проще объективно оценить то, что вы видите, если вы попытаете визуальнo 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.

Проверьте углы и пропорции

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 уровне еще одной важной точки, например, такой, 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 трудно оценить. 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.

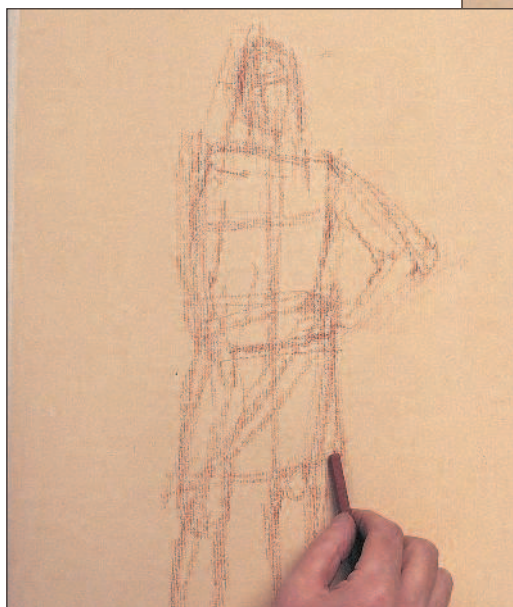
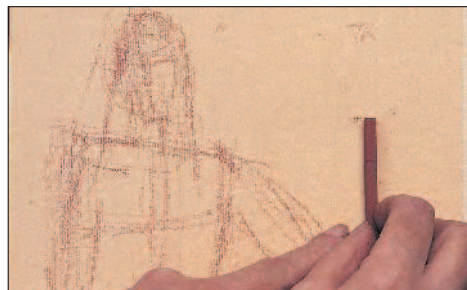
Чтобы создать убедительный рисунок человека, важно как можно точнее оценить основные углы и пропорции. Вы достаточно легко можете измерить и оценить эти параметры, используя в качестве измерительного инструмента карандаш, палочку пастели или большой палец.

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, уравнивая этот разворот. Предварительно примите эту позу сами, чтобы почувствовать, как именно будут расположены все части тела.

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.

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.

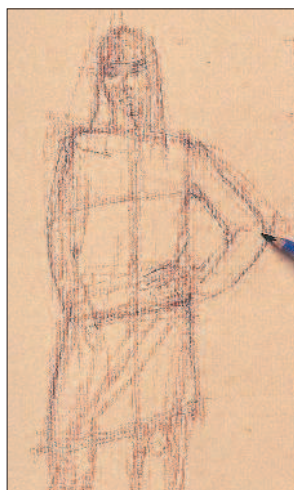
Необходимые материалы

- Лист бумаги Ingres темно-желтого цвета
- Сангина (восковой карандаш)
- Мягкий (4М или 6М) графитный карандаш или карандаш Staedtler Mars Lumograph 4B

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.

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 4B, 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.