

Оглавление

ОТ АВТОРА 6

- Мой путь 7
- Что вас ждет 8

Глава 1

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

- Маркеры 13
- Палитра 16
- Цветные карандаши 18
- Блендер 18
- Линеры и ручки 19
- Бумага 20
- Скетчбуки 21

Глава 2

ТЕХНИКА РАБОТЫ С МАРКЕРАМИ

- Как смешивать маркеры 25
- Текстуры и эффекты 27

Глава 3

ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ ПОРТРЕТА

- Глаза 35
- Нос 38
- Губы 41
- Уши 44
- Волосы 47
- Пропорции лица 50

Глава 4

РИСУЕМ ПОРТРЕТ

- Мужской портрет 55
- Женский портрет 67
- Детский портрет 79
- Портрет пожилого человека 91
- Как добиться сходства 102

Глава 5

КАК СДЕЛАТЬ ПОРТРЕТ ЯРЧЕ

- Эмоции 107
- Национальные особенности 113
- Макияж 125

Дополнительные материалы

- Как найти свой стиль? 135
- Советы по выбору референса 137
- Часто задаваемые вопросы 138

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 143

От автора

Эта книга для художников, влюбленных в портретный жанр, и для тех, кто еще только мечтает его освоить. Здесь вы не найдете уроков анатомии и строгих правил. Вместо того чтобы стремиться к абсолютной реалистичности, мы добавим в рисунки немного очарования и волшебства.

Прелесть портретного жанра в том, что он никогда не надоедает ни художнику, ни зрителю. Ведь все люди разные. Уникальные особенности каждого лица, отражающиеся на нем эмоции, то, как улыбка или взгляд передают характер человека, — все это бесконечный источник вдохновения.

Погрузиться в удивительный мир творчества нам помогут современные инструменты — яркие маркеры и цветные карандаши. Я познакомлю вас с их возможностями, покажу, как я рисую портреты, а также поделюсь приемами и секретами. Если вы никогда раньше не пробовали себя в этом жанре, сейчас самое время начать. Обещаю: вы полюбите его надолго, как когда-то полюбила я.

Мой путь

В детстве я, как и все дети, любила рисовать и даже ходила в художественную школу. Правда, недолго, около двух лет. Но потом детское увлечение стало забываться. После школы я поступила в институт, выбрав серьезную профессию — инженера-эколога. Когда мне было скучно на лекциях, на полях моих конспектов появлялись забавные скетчи. Так рисование потихоньку вернулось в мою жизнь.

Примерно тогда же у меня дома появился компьютер и я попробовала рисовать в программе Microsoft Paint обычной компьютерной мышью. У этой программы очень скромные возможности, но мне казалось, что передо мной открылся целый мир. Я так увлеклась, что рисовала днями и ночами.

Особенно мне нравились «мультяшные» персонажи. Сначала я придумывала их сама, а потом стала изображать всем известных героев. Точное сходство вовсе не было моей главной целью, но со временем оно начало появляться.

При этом собственно портретный жанр я долго обходила стороной. Как и многим начинающим художникам, рисование человека казалось мне

слишком сложным. Впервые столкнувшись с критикой, я решила: это просто не мое. Лишь спустя некоторое время мне стало ясно, что всему можно научиться.

Рисование портретов и маркеры пришли в мою жизнь почти одновременно — всего несколько лет назад. К тому времени я уже с головой ушла в компьютерную графику и почти забыла, как работать с традиционными материалами. Каким же удовольствием было порисовать в альбоме после рабочего дня за компьютером!

У меня стало получаться, и люди довольно быстро оценили мои работы в Сети. И хотя моя аудитория первое время была небольшой, мне хватало буквально пары теплых слов от знакомых и друзей, чтобы поверить: то, что я делаю, кому-то интересно. Для художника это главный источник мотивации.

Часто меня спрашивают, как называется мой стиль. Я не думаю, что он настолько уникален, чтобы иметь собственное название. Скорее всего, его можно отнести к направлению semi-realism (то есть полуреализм), для которого характерно искажение анатомических форм в сочетании с довольно реалистичной прорисовкой.

Я считаю себя не столько талантливым, сколько увлеченным человеком. Каждый новый портрет становится для меня вызовом. Я всегда стараюсь получить удовольствие от процесса и часто бываю недовольна результатом. Но это служит для меня стимулом, чтобы в следующий раз сделать лучше.

Что вас ждет

Портрет действительно сложный жанр. Но это не значит, что нужно годами тренироваться на чем-нибудь попроще, чтобы его освоить. Тут как с иностранным языком: вы никогда не научитесь понимать речь на слух, читая книги. И точно так же вы не овладеете навыками рисования портретов, практикуясь в натюрмортах. В общем, беритесь за дело и ничего не бойтесь.

Маркеры — идеальный инструмент для начинающих. Некоторые материалы будто обязывают нас к созданию чего-то большого и важного. Скажем, не всякий решится сразу написать картину маслом. Маркеры же воспринимаются как инструмент для «несерьезных» зарисовок, а потому дают нам свободу.

Мне самой всегда было интересно изображать предметы и людей вокруг чуть несерьезно, по-детски. Мой внутренний ребенок рвется наружу и стремится раскрасить мир поярче. Но это большое заблуждение — думать, будто «мультяшный» стиль прощает художнику любые ошибки. Если вам не хватает знаний об анатомии и перспективе,

вы не спрячете это ни за какой стилизацией. Так что база важна, и вам обязательно пойдут на пользу занятия классическим рисунком. Но если вам, как и мне, скучно ими ограничиваться, попробуйте совмещать их с рисованием в любимом стиле. Так вы быстрее увидите прогресс.

В книге мы разберем основные техники работы с маркерами, рисование отдельных частей лица, пропорции, а затем перейдем к пошаговым урокам в разных видах портрета. Отдельно мы поговорим о том, как передавать на портрете эмоции и характер модели. Если вам нравится мой стиль, то эта книга поможет его освоить. Но все равно каждый ваш рисунок будет уникальным, отражающим вашу индивидуальность. Ведь все мы такие разные, и это здорово.

Я с нетерпением буду ждать ваших рисунков, сделанных по моим урокам. Если захотите поделиться своими результатами в сети Instagram, ставьте хештег **#портретмаркерамиотлеры** и отмечайте меня **@lera_kiryakova**.

ПОЕХАЛИ!

ГЛАВА 1

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

COOPAC
VARIOUS INK
100

COOPAC
VARIOUS INK
100

Лера
Кривякова

12.11.2017

COOPAC TOUCH
SKETCHMARKER BRUSH
TOUCH
PREMACOLOR PREMIERS

COOPAC TOUCH
PREMACOLOR PREMIERS

