

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Блики 54
– выявление мягкой резинкой 15, 17, 108
Боль, передача 67
Бумага 100; *см. также* Картон
– виды бумаги 18
– калькирование 11
– начало портрета 118, 120
– композиция портрета 72
- Взрослый человек, пропорции головы 28
Волосы, выявление бликов 108
Выражение лица 59–67
- Глаз 40–41
Гнев, передача 61
Голова; *см. также* Череп, изучение и рисование
– взрослого, пропорции 28
– детали лица 26–27
– малышка 32, 34
– наклоненная голова 28
– плоскости 24–25
– ребенка, пропорции 32–33
- Девочка с бантом 68–69
Держатель карандаша 10
– угля 16
- Женщина
– пример 90–93
– голова 3–31
– пожилая, пример 98–101
- Задумчивость, передача 64
Зевота, передача 65
Зимняя шапка 84–85
- Калька 11
– начало портрета 118–120
Карандаш
– для рисунков 10
– заостренный 14–15
– техника 14–15
– угольный 11
Картон, подготовка 19
Клей ПВА 111
Кожа, темная 90–93, 110–113
Композиция портрета 72
Края, мягкие 16
- Лезвие 11
Лен 58–59
Лента
– клейкая, прозрачная 10
– полотняная, для паспарту 125
Линейка 10
Линии вспомогательные для определения местоположения деталей лица 23
Малыш, пропорции головы 32, 34
Модель
– в очках 102–105
– освещение 74–81
– позирование 71
– фотографирование 82
Мольберт 11
– настольный 10
Морщины 105; *см. также* Мужчина пожилой; Женщина пожилая
Мужчина
– голова 29
– пример 94–97, 102–105, 118–123
– молодой, пример 106–109
– пожилой, изучение 31
- Набор наждачной бумаги 10
Нож 10
– сапожный 10
Нос 42, 43
- Объемность, достигаемая с помощью тоновых градаций 52–53
Освещение 74–81
– боковое 76
– в три четверти 77
– сверху 79
– сценическое 80
– фронтальное 78
Очки, модель в очках 102–105
- Паспарту 10, 124–125
Пенокартон 10
Перевод рисунков на кальку 19
Печаль, передача 66
Пленка 83
Плоскости головы человека 24–25
Подбородок 48
Подиум 11
Подросток
– голова 33
– рисунок 37
Подсветка 10
Поза, нахождение лучшей 71
Полутон 54
Прессованный уголь 10, 16, 116
Принадлежности рисовальные 10–11
Пропорции
– головы взрослого 28
– детских голов 32–33
Профиль 71
Пэт 50–51
- Рама 125
Растушевка
– мягкая 11, 16
– угля 95
Ребенок; *см. также* Малыш; Подросток
– восьмилетний, рисунок 36
– пример 86–89
– пропорции головы 32–33
– трехлетний, рисунок 35
Резинки 10
– мягкая 10, 16
– твердая 10
- Рефлекс 81
Рисунок
– на природе 11
– перевод на другой лист 19
– прорисовка 34–37
Рот 44–45
Рыбак 20–21
- Свет
– дневной, пример 106–109
– свет и тень, акцентирование формы носа 43
– на фотографии 83
– отраженный 55
Смягчение контраста 14
Создание впечатления трехмерности 52–53
Создание светлых участков 14
Строгание 38–39
Студия 11
Счастье, передача 60
- Тень 55
– падающая 54–55
Тон, высокий и низкий 55
– придание формы 56–57
– создание впечатления трехмерности 52–53
Тоновые переходы 14
- Уголь 10; *см. также* Прессованный уголь
– заточка 16
– растушевка 95
– техника работы 16–17
Удивление, передача 62
Ухо 46–47
- Фиксатив 96
– покрытие для избежания смазывания во время оформления 124
Фон 72–73
– темный 114–117
Формы
– выявление тоном 56–57
– определение формы носа 43
Фотоаппарат 11, 82
Фотографии 82
- Череп, изучение и рисование 22–23; *см. также* Подбородок; Ухо; Глаз; Рот; Шея; Нос
– детали головы 26–27
– линии 29–31
– прорисовка 29–31
- Шея 49
Шкала тоновая 54–55
Штриховка 4–11
- Ящик с подсветкой 19

ОБ АВТОРЕ

В своей студии, расположенной на холмах западного Массачусетса, Пол Левейл делает портреты людей разных национальностей.

Пол стал всерьез заниматься искусством портрета в 1980 году. До этого он проработал 12 лет художественным редактором и иллюстратором в рекламном бизнесе. Пол окончил художественную школу Джорджа Веспера в Бостоне. На данный момент он является членом общества Коплей в Бостоне; Ассоциации академического искусства Спрингфилда, Массачусетс; Художественной лиги Спрингфилда; Художественной ассоциации Рокпорта, Массачусетс; Обществ пастелистов Коннектикута и живописцев Америки.

Кроме рисования портретов, Пол организует портретные художественные мастерские и выставки портретов по всей стране. Он также создал 70-минутный учебный видеофильм под названием “Выполнение портрета масляными красками”. Пол живет со своей женой и дочерью в Западном Холиоке, Массачусетс.

ГЛУБОКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Работа над книгой доставила мне большое удовольствие и многое открыла для меня. С одной стороны, я не ожидал, что на создание книги уйдет так много времени и сил. С другой стороны, все — сам процесс рисования и написания книги, замечательные люди, которых я встретил, — обогатило мою жизнь.

Я благодарен моим редакторам Рэйчел Вулф и Кэди Кип за их безграничное терпение, чуткое руководство и веру в мою работу.

Я также уверен, что не было бы никакой книги, если бы не огромная поддержка и любовь моей лучшей подруги и жены, Пэт, не говоря уже о том, что она отличная машинистка. И особая благодарность всем тем, кто позволил мне рисовать их прекрасные лица.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....9

Подготовка к работе.....10

Глава 1
ОСНОВЫ РИСУНКА.....12

Глава 2
РИСУНОК ГОЛОВЫ.....20

Глава 3
ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛИЦА.....38

Глава 4
СВЕТОТЕНЬ.....50

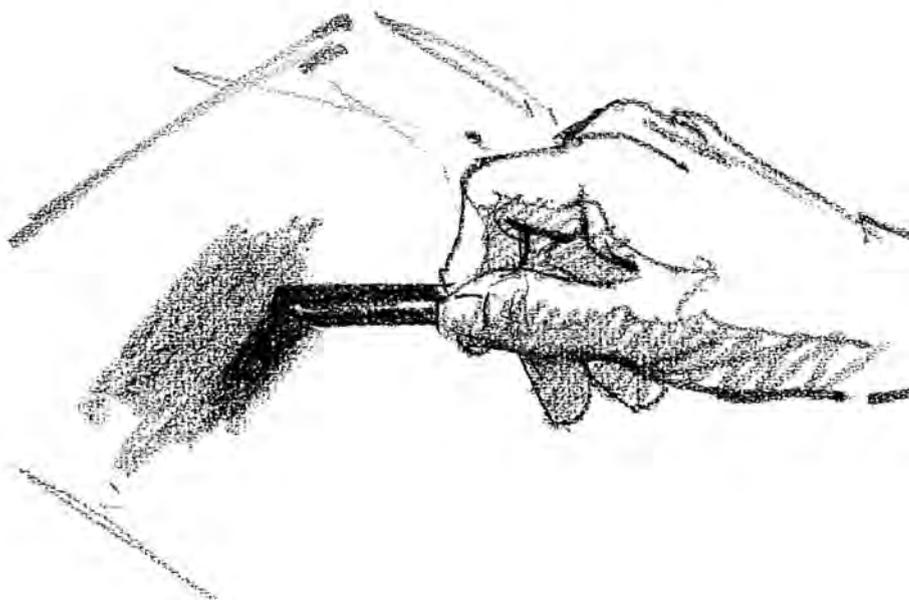
Глава 5
ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА.....58

Глава 6
РАБОТА С МОДЕЛЬЮ.....68

Глава 7
ПОЭТАПНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРТРЕТА.....84

Оформление рисунков с помощью паспарту и рамы.....124

Алфавитный указатель.....127

ВВЕДЕНИЕ

Сидя на корточках на поле для игры в гольф, я внимательно слежу за тем путем, который проделывает мяч, прежде чем попадет в лунку. Я выбираю нужную позицию и положение клюшки. Я смотрю на лунку, затем на мяч, затем опять на лунку. Теперь я знаю, что нужно делать.

Взмах клюшкой и удар по мячу. Мяч катится по направлению к лунке. Он катится, катится и останавливается в нескольких метрах от лунки. Я думаю, мне нужно больше практики.

В рисовании, как и в гольфе, процесс наблюдения имеет большое значение. Но одно наблюдение не поможет вам ни в гольфе, ни в рисовании. Чем больше вы рисуете, тем больше тренируете глаз и руку.

Необходима практика, чтобы правильно нарисовать голову человека, но я не считаю это работой. Для меня люди — самые пленительные объекты для изучения и рисования. Скука уходит, когда понимаешь, что в этом мире миллионы лиц и все они разные. Даже один и тот же человек выглядит по-разному, когда меняет выражение лица, одежду и при разном освещении.

Один из способов увеличить удовольствие от работы над портретом — просто забыть о необходимости придания изображению сходства с объектом. Вместо этого сконцентрируйте внимание на рисовании основных форм, темного и светлого. Сначала работайте размашисто, затем медленно переходите к уточнению — и сходство придет само.

Рисуя портрет, помните, что вы не являетесь участником гонки. Расслабьтесь и рисуйте в своем темпе. Вы рисуете — вы продвигаетесь вперед. Итак, берите карандаш и наслаждайтесь нашим путешествием!

Подготовка к работе

РИСОВАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Карандаши

Карандаши для рисования имеют различную мягкость. Буква В — 2В, 4В и 6В — говорит, что это мягкий графитный карандаш, который отличается насыщенной, темной линией. Твердые графитные карандаши серии Н — 2Н, 4Н, 6Н — оставляют жесткий тонкий след.*

Уголь

Уголь для рисования — идеальное средство для начала работы; бывает мягким, твердым и средней твердости. Исправления делаются быстро, т. к. уголь легко поддается стиранию. Прессованный уголь позволяет создавать интенсивные черные тона. Бывает разной мягкости.

Держатель

Держатель для карандашей имеет тонкую деревянную ручку с металлическим зажимом на конце. Короткий карандаш приобретает новую жизнь, когда вы вставляете его в держатель, он становится длинным и более удобным в использовании. Держатель для угля

аналогичен. Он позволяет вам работать углем на расстоянии вытянутой руки.

Мягкая резинка

Мягкие резинки очень податливы, им можно придавать различные формы. Они применяются для удаления угля или карандаша и могут быть также использованы для передачи светового эффекта.

Твердая резинка

Твердые резинки — упругие и заостренные с обоих концов. Ими обычно пользуются для удаления жестких следов карандаша и угля.

Клеящая лента

Клеящая лента бывает разной ширины и удобна для закрепления бумаги на доске для рисования.

Набор наждачной бумаги

Наждачной бумагой хорошо затачивать уголь или карандаш. Таким образом получается очень тонкое острие.

Сапожный нож

Ручка ножа прекрасно размещается в ладони. Он пригоден для резки бумаги, картона и других целей.

Линейка

Используется не только как измерительный инстру-

мент: с ее помощью можно разрезать бумагу по прямым линиям.

Бумага

Сегодня художник может выбирать различные сорта бумаги. О некоторых из них речь пойдет в первой главе.

Паспарту

Паспарту — это бумажная или картонная рамка для рисунка. Бывает разной расцветки. Более подробно о паспарту пойдет речь на страницах 124–125 в разделе “Оформление рисунков с помощью паспарту и рамы”.

Пенокартон

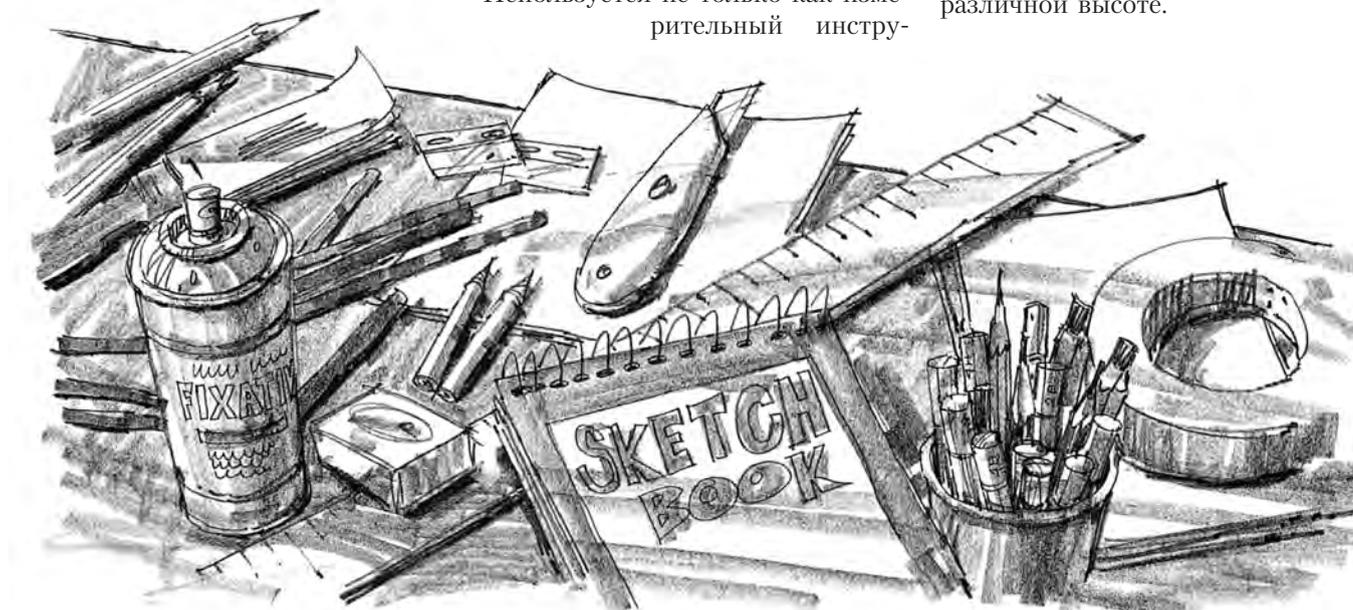
Пенокартон — белый, легкий картон, на который можно наклеивать законченный рисунок. Он также может использоваться для отражения света при освещении модели.

Подсветка

Вам понадобится подсветка для освещения моделей. Для этого вы можете приобрести лампу со штативом в магазине электротоваров.

Настольный мольберт

Настольный мольберт очень удобен для работы. Может быть установлен под различными углами на различной высоте.

* Карандаши отечественного производства имеют маркировку соответственно М (мягкий) и Т (твердый). — Прим. перев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Угольные карандаши

Угольные карандаши, как и графитные, выпускаются различной мягкости. Карандаши серии В — мягкие. Чем выше номер, тем мягче карандаш. Твердые карандаши — с маркировкой Н (2Н, 3Н, 4Н и т. д.). Чем выше номер, тем тверже угольный карандаш.

Растушевка

Растушевка изготавливается из твердого фетра, который сворачивается в цилиндр, затачиваемый затем с двух концов. Используется для растирания штрихов; может затачиваться в точилке для карандашей.

Мягкая растушевка

Изготавливается из мягкого фетра, свернутого таким же образом. Заостряется с одного конца. Используется для смягчения резких переходов карандашного или угольного рисунка.

Лезвие

Отличное средство для заточки карандашей или разрезания бумаги.

Калька

Калька — тонкая прозрачная бумага, необходимая для переноса рисунка на другой лист и уточнения рисунка.

Мольберт

Мольберты бывают разных видов, и цена на них разная. Простой мольберт или доска для рисования идеальны, если вы работаете с углем или карандашом. Работа стоя дает рукам и телу большую подвижность и свободу.

Подиум

Место для размещения модели.

Фотоаппарат

Может быть использован для фотографирования модели.

Декстрин

Может быть использован для приклеивания рисунка к паспорту.

Клей ПВА

Используется для наклеивания бумаги на оформленную работу.

СТУДИЯ (МАСТЕРСКАЯ)

Очень важно иметь место, где можно рисовать, где можно оставить рисовальные принадлежности. Вам не нужно большое пространство, главное, чтобы было место для настольного мольберта или рабочего стола и кресла, размещенного по возможности у окна. Я знаю одного художника, который в начале карьеры размещал рабочий стол в шкафу, а стул его находился в комнате. Над его рабочим столом и по сторонам были книжные полки и полка для хранения вещей. Где бы вы ни нашли место, надо, чтобы вы могли работать там без помех. Поэтому кухонный стол для работы не годится.

Есть люди, время которых на занятия рисованием ограничено из-за других обязанностей — семья, работа и т. д. Иногда вы можете найти время, но мысль о том, что придется организовывать рабочее место, поубавит ваш энтузиазм. Наилучший выход — иметь место, где вы можете оставить незаконченный рисунок и вернуться к нему опять через некоторое время.

Место уединения

Когда я был маленьким мальчиком и жил с родителями, у нас в доме был чердак над спальней комнатой, в которой я жил вместе с братом. Чердак был полон вещей, типичных для него. Однажды я решил, что мне нужно уединение для рисования, и организовал маленькую студию на чердаке. Кусок фанеры, прикрепленный к стене, служил мне столом. Старый стул для игры на пианино был моим “директорским стулом”. Как и большинство чердаков, этот не был изолирован, поэтому в холодные месяцы я работал в шапке и курт-

ке, а летом — в шортах. Но я никогда не чувствовал себя неудобно. У меня была своя собственная “студия”!

РИСУНОК НА ПРИРОДЕ

Не всю работу нужно выполнять в студии. Метро, аэропорт, кафе, парк — любое место, полное людей, может стать вашей мастерской. С альбомом для набросков и карандашом вы сможете быстро отобразить жесты, выражения лиц, складки в одежде, когда люди двигаются, сидят или стоят. При этом вам не нужно думать о деталях. В вашем распоряжении всего лишь несколько минут или секунд, пока ваши объекты начнут двигаться. Старайтесь передать на бумаге основные движения тела, самые большие области светлого и темного. Работайте широко, чтобы схватить позу или движение. Вы обнаружите, что, чем больше набросков вы делаете, тем больше информации можете передать за это короткое время.

Paul Beville
'53

ГЛАВА

1

ОСНОВЫ РИСУНКА

В гольфе, при изучении важных моментов техники, правильная позиция и замах помогают улучшить игру. То же самое можно сказать и о рисовании. В этой главе я познакомлю вас с основами техники рисования. Хотя ее знание поможет вам сэкономить время, не существует кратчайшей дороги к мастерству. Единственный путь роста — это рисовать, рисовать, рисовать.

◀
J.V.

Рисунок углем.

В дополнение к рисованию линиями, я использовал боковую сторону угольной палочки, чтобы быстро заполнить большие темные и полутонные области. С помощью мягкой резинки я выявил контуры очков. Это свободный рисунок со свойственной ему некоторой спонтанностью.

Карандаш

Карандаш — инструмент, предоставляющий множество возможностей тому, кто им пользуется. Работа с ним приносит удовольствие еще и потому, что он очень удобен: не оставляет грязи, всегда при вас и идеален для быстрых набросков. С помощью карандаша можно создать законченный рисунок, а можно использовать его и для зарисовок во время путешествия. Карандаш — средство, служащее и для фиксации на бумаге ваших мыслей, идей.

Вы можете обогатить свой инструментарий художника, заточив несколько карандашей в виде зубила или стамески — они хороши для работ большого размера. Наличие карандашей разной мягкости — от очень мягкого до очень твердого — позволяет использовать разнообразные технические приемы; о некоторых из них речь пойдет ниже.

СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ ОБЛАСТИ

Вы можете создать ряд светлых и темных областей, быстро бегая карандашом вперед-назад по бумаге, нажимая сильнее или слабее.

ШТРИХОВКА

Штриховка — это множество параллельных линий, нанесенных под любым углом, выявляющее темные участки. Изменяя длину, толщину, направленность штрихов или расстояние между ними, можно создать различные эффекты.

СМЯГЧЕНИЕ КонтРАСТА

Если на рисунке есть слишком резкая граница между темной и светлой областями, вы можете смягчить контраст. Мягкий переход достигается с помощью растирания этой области.

ПЕРЕХОД ОТ ОДНОГО ТОНА К ДРУГОМУ

Для этой цели часто применяется растушевка.

СОЗДАНИЕ СВЕТЛЫХ УЧАСТКОВ

Блик или очень светлый участок на рисунке выявляется мягкой резинкой. Для осветления больших участков положите кусочек чистой бумаги на часть вашего рисунка и пройдите мягкой резинкой по краю. Вы получите четкую, чистую линию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРАНДАША, ЗАТОЧЕННОГО В ВИДЕ ЗУБИЛА

Чтобы получить точную линию на вашем рисунке, заточите карандаш с помощью сапожного ножа. Затем острию карандаша с помощью наждачной бумаги придайте форму резца (см. стр. 16).

Штриховка
перекрестными
штрихами.

Полутон, созданный
при помощи растирания
штрихов пальцем.

Блик, выявлен-
ный мягкой ре-
зинкой.

Штриховка, сделанная
карандашом, заточен-
ным с помощью наж-
дачной бумаги.

