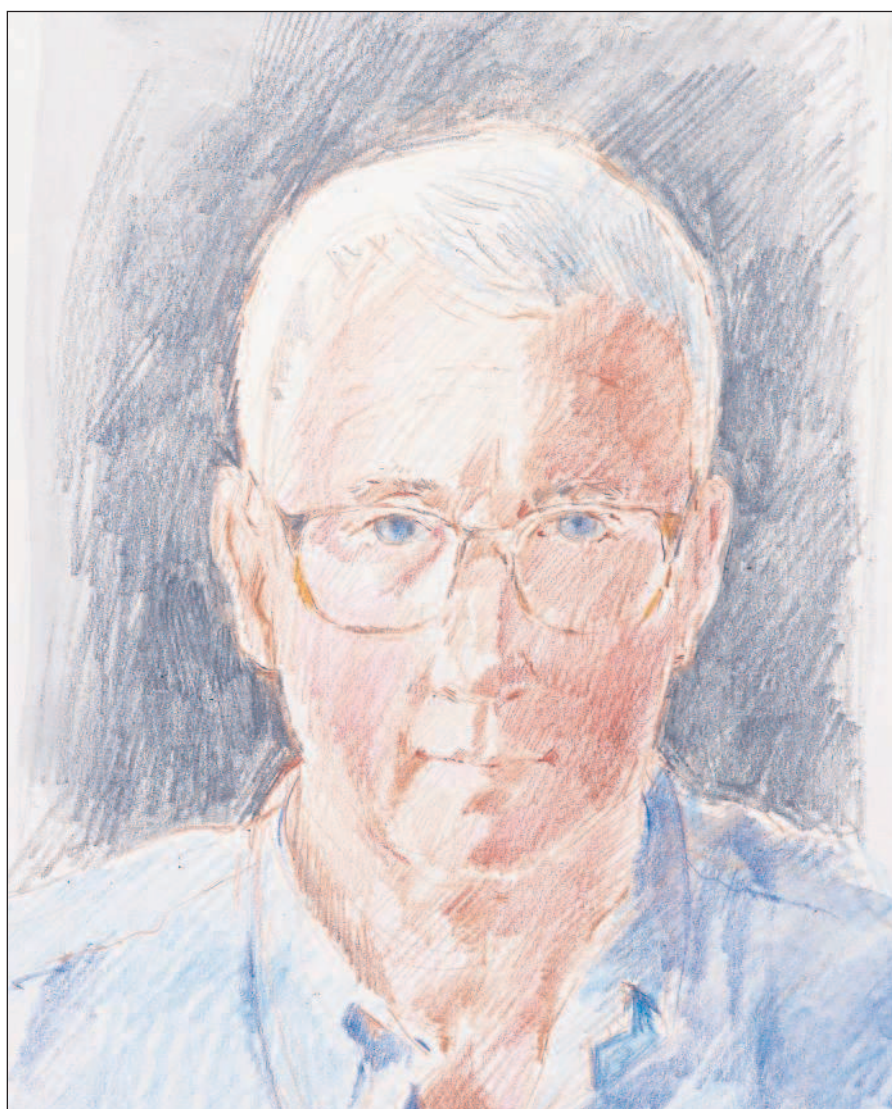

ЛУЧШИЕ УРОКИ

РИСУЕМ ПОРТРЕТЫ В РАЗНЫХ ТЕХНИКАХ

Полный самоучитель

Воспроизводство любой иллюстрации для изучения или как предмета искусства допустимо.
Любое коммерческое использование воспроизведенных или скопированных рисунков
из этой публикации допустимо только с письменного согласия издателя.

Печатается с разрешения издательства
AMBER BOOKS Ltd

Произведения художников

Alistair Adams: 142, 143, Chris Bramley: 113, 144, 145, 146, 147, Xiaopeng Huang: 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, Dave Jordan: 76, 87, 88, 89, 98, 99, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 157, Claire Martin: 66, 67, 68, 69, 70, Ian McCaughrean, 196, 197, 198, 199, 200, 201, Melvyn Petterson: 60-63, Matthew Rake: 188, 189, Tom Robb: 81, 82, 83, 94, 95, 96, 97, 196, 197, 198, 200, 201, Jenny Rodwell: 192, 193, Michael Sanders: 180, 181, Ian Sidaway: 8-9, 31, 32, 33, 34, 84b, 85, 86, 102, 103, 104, 105, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 235, Adrian Smith: 188, 189, 240, 241, Adrian Taylor: 16-17, 255, 256, George Taylor: 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 60-63, 46-47, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84-86, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 142, 143, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 225, 249, 251, 252, 253, 254, Michael Warr: 154, 155, 156, 157, Albany Wiseman: 23-27, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 127, 128, 129, 130, 131, 158, 159, 160, 161, 161, 168, 169, 170, 171, 182, 183, 184, 185, 186, 203, 204, 205, 206, Shona Wood : 7, 8, 10, 11, 12, 105, 106, 107

Иллюстрации предоставлены

Elda Abramson: 84(t), **AKG/Solomon R. Guggenheim Museum, New York:** 112, **Archivio IGDA:** (G.Dagli Orti) 134, 214-5, **Brenda Holton:** (© Brenda Holton) 190, **Bridgeman Art Library:** (Gemaldegalerie, Dresden) 38, (Louvre, Paris) 39, (Ca'Rezzonico, Museo del Settecento, Venice) 40, (© ARS, NY and DACS, London 2004) 43, (Musée D'Orsay, Paris) 92, (Caves of Lascaux, Dordogne, France) 109(tl), (Villeneuve-les-Avignon Hospice, Anjou, France) 110(b), (National Gallery, London) 111(t), (Musee d'Unterlinden, Colmar, France) 111(br), (Private Collection, Peter Willi) 113, (Galleria Nazionale delle Marche, Urbino) 114(br), (Pinacoteca, Sansepolcro: 114(tr), (Galerie Daniel Malingue, Paris © ADAGP, Paris and DACS, London 2004) 115(tr), (Museum of Fine Arts, Budapest © ADAGP, Paris and DACS, London 2004) 115(tl), (Courtauld Gallery, London) 116, (National Gallery, London) 117 (tl), (Christie's Images) 121(br), (National Gallery of Scotland) 132, (Fitzwilliam Museum, Courtauld Gallery, London) 135, (University of Cambridge) 136, (Victoria & Albert Museum, London) 137, (The Fleming-Wyfold Art Foundation, every attempt has been made to identify the copyright holder of this image)138(t), (National Gallery, London) 138-9, (Pushkin Museum, Moscow) 139(t), (Sheffield Galleries and Museums Trust © Courtesy of Artist's family) 141, 151, (Musée D'Orsay, Paris)180-181, (Musée Marmottan, Paris) 187(cr), (Pushkin Museum, Moscow) 187(cl), (Hermitage, St Petersburg, Russia) 200(b), (Chatsworth House, Derbyshire) 207, (Roy Miles Fine Paintings) 208, (Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Rome) 209, (Galleria Degli Uffizi, Florence) 210(t), (Kunsthistorisches Museum, Vienna) 210(b), (Private Collection © ARS, NY and DACS, London 2004) 211, © 1998 Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko/DACS 2004) 212, (Courtauld Gallery, London) 213, (Musée D'Orsay, Paris) 216, (Christie's Images, London © ADAGP, Paris and DACS, London 2004) 217, (Private Collection, France/Peter Willi © ADAGP, Paris and DACS, London 2004) 218, (National Gallery, London) 221, (Burrell Collection, Glasgow) 222(tr), (National Gallery of Scotland) 222(b), (Musée D'Orsay, Paris) 223(b), (Lauros, Giraudon) 224, (Musée D'Art, et d'Industrie, St. Etienne © ARS, NY and DACS, London 2004) 227(b), (Metropolitan Museum of Art, New York) 229, (Civica Galleria d'Arte Moderna, Milan © DACS 2004) 230, (Victoria & Albert Museum, London) 231, (Louvre, Paris) 234, (Musée Fabre, Montpellier, France) 236, (Harold Samuel Collection, Corporation of London) 237, (Christie's Images, London) 238, (Louvre, Paris) 243, (Musée des Beaux-Arts, Rouen) 244, (Musée D'Orsay, Paris) 245, 246, 247, **Collection of the Modern Art Museum of Fort Worth,** (Museum purchase made possible by a grant from The Burnett Foundation): 41, **Corbis:** (Francis G. Mayer) 124, (Bettmann) 125t, (© DACS 2004) 126, (Bettmann © ADAGP, Paris and DACS, London 2004) 228, **David Hockney:** (© David Hockney) 42, **Ken Howard:** 239, Hayward Gallery, London: 226(tl), **Mary Evans Picture Library:** 77, **National Gallery, London:** 75, 104, 215, 219, 242, Private Collection: 132-3, **Rijksmuseum, Amsterdam:** 232, **Jenny Rodwell:** 71, 72, 73, **The Roland P. Murdoch Collection, Wichita Art Museum, Wichita, Kansas:** 233, **Tony Stone Images/Deborah Davies:** 148-9

ЛУЧШИЕ УРОКИ

**РИСУЕМ ПОРТРЕТЫ
В РАЗНЫХ ТЕХНИКАХ**
Полный самоучитель

Издательство АСТ
Москва

УДК 741(07)
ББК 85.15я7
Р54

Р54 Рисуем портреты в разных техниках. Полный самоучитель. / пер. с англ. Л. Степановой.— Москва: Издательство АСТ, 2019.— 256 с.: ил.— Полный курс рисования (подарочная)

ISBN: 978-5-17-095818-4 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 0276-4282293 (англ)

В этом подробном самоучителе собраны полные сведения о таком интересном и увлекательном жанре живописи как портрет. Ознакомившись с простыми правилами и пошаговыми инструкциями, изложенными в этой книге, вы сможете написать любой портрет пастелью, углем, акрилом, акварелью и в смешанной технике, научитесь добиваться сходства с моделью, создавать настроение в портрете, улавливать индивидуальность личности, писать креативный и стилизованный портреты.

УДК 741
ББК 85.15я7

Все права защищены

12+

COMPLETE PORTRAIT COURSE
42 projects, practical lesson, expert hints and tips

РИСУЕМ ПОРТРЕТЫ В РАЗНЫХ ТЕХНИКАХ
Полный самоучитель

Полный курс рисования (подарочная)

Учебное пособие

Перевод с английского Л.И. Степановой, редактор А.В. Чудова
Технический редактор Т.П. Тимошина, компьютерная верстка Ю.Б. Анищенко, корректор Е.Л. Тарасова

Подписано в печать 23.09.2018. Формат 60 x 84¹/₈. Усл. печ. л. 29,76.
Бумага офсетная. Тираж 2500 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008);
58.11.1 — книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, ком. 705, пом. 1, 7 этаж.
Наш электронный адрес: www.ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан:
ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3 «а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92
Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

© De Agostini UK
© ООО «Издательство АСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

Начинаем рисовать фигуру человека	6	Портрет маслом	126
Знакомимся с анатомией	12	Портрет пожилого человека	132
Рисование портретов	16	Портрет, выполненный масляной пастелью	140
Картина в стиле Тулуз-Лотрека	24	Портрет, написанный пастелью цвета сепии . . .	146
Рисунок фигуры с учетом перспективы	30	Портрет девушки	152
Вытянутые фигуры	35	Портрет сидящей женщины	156
Нырлящик	38	Создание бликов	162
Танцоры танго	43	Изображение обнаженной фигуры	168
Композиции с сидящим человеком	49	Портрет обнаженной углем	174
Отражение интерьера в зеркале	52	Неформальное изображение фигуры, выполненное масляными красками	182
Групповая композиция	58	Отдых дома	190
Рисование группы людей	61	Рисунок цветными чернилами	196
Рисуем голову	67	Автопортрет	202
Подробно о глазах	71	Креативный портрет	206
Рисуем руки	74	Стилизованный портрет	214
Как добиться сходства	80	Портрет ребенка	217
Как уловить индивидуальность личности	87	Портрет ребенка пастелью	222
Освещение в портрете	91	Портрет младенца	228
Задняя подсветка	94	Мать и дитя	234
Создаем настроение в портрете	102	Рисуем детей	238
Набросок фигуры	108	Портрет ретривера	244
Сидящая фигура, рисунок гуашью	111	Бирманские храмовые кошки	251
Телесные тона	117		
Смелые цвета в портретах	120		
Пастель в портретной живописи	123		

НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА

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

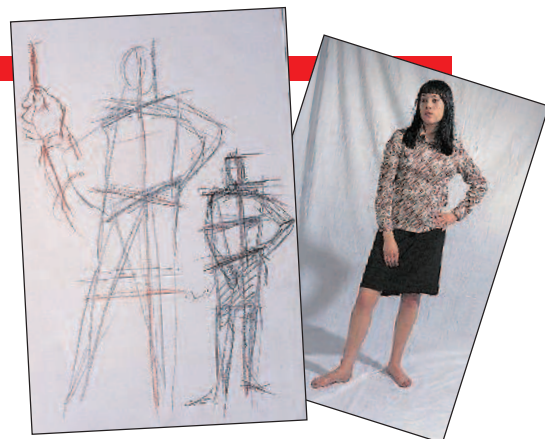
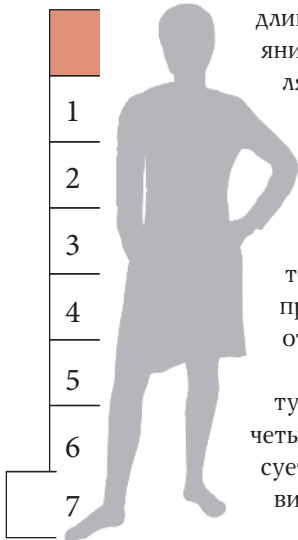
Упростите все формы

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

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

ПРОВЕРЬТЕ УГЛЫ И ПРОПОРЦИИ

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.

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

УПРАЖНЕНИЕ 1

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

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Лист бумаги Ingres темно-желтого цвета

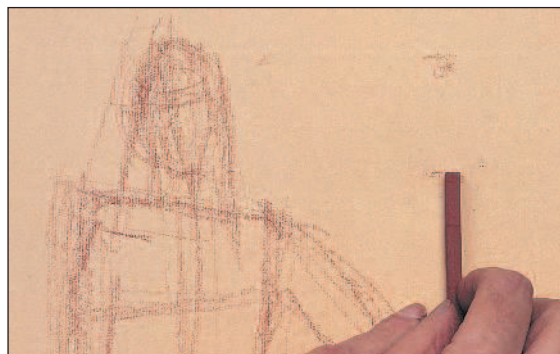
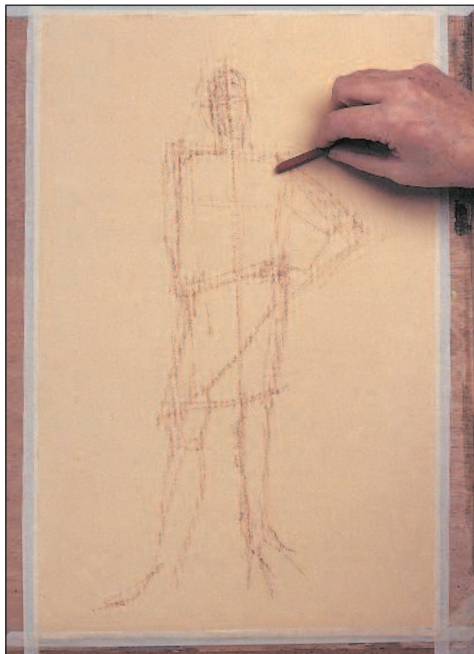
Сангина (восковой карандаш)

Мягкий (4М или 6М) графитный карандаш или карандаш Staedtler Mars Lumograph EB

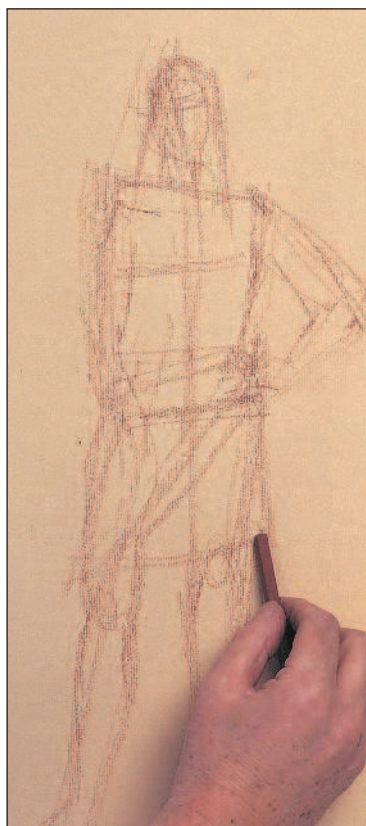

НАЧАЛО РАБОТЫ

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.

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.

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 завершенного рисунка.

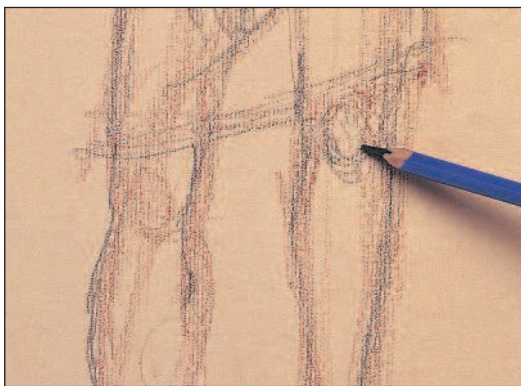
ПРОДОЛЖАЙТЕ РАБОТУ НАД РИСУНКОМ

После того как вы определите все основные формы и пропорции, начните дорабатывать рисунок карандашом. Эскиз, нарисованный восковым карандашом, послужит полезной основой для последующей работы.

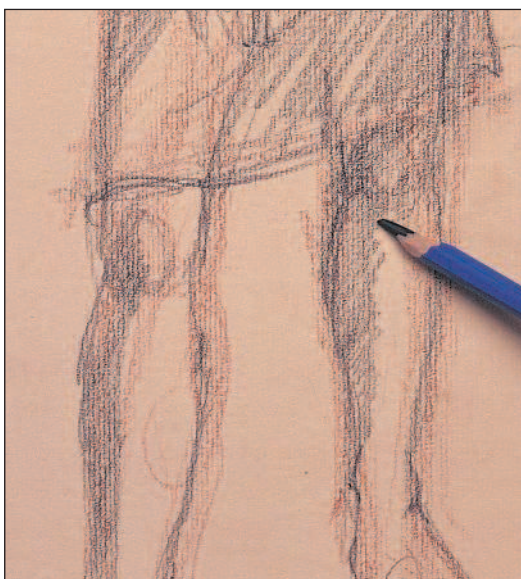
4 Начните уточнять детали. Карандашом графитным 4М или 6М, или Mars Lumograph EB, изобразите волосы и черты лица модели. Поскольку голова наклонена вперед и в сторону, линии глаз и губ слегка наклонены. Используйте карандаш, чтобы измерить угол наклона левого предплечья и верхней части левой руки. Нарисуйте кисть, а затем сравните негативное пространство между рукой и туловищем модели с тем, что вы видите на рисунке.

5 Упростите формы
Продолжите совершенствовать рисунок, для чего внимательно рассмотрите модель. Очень важно правильно оценить изгибы тела, такие, как талия, плечи, локти и колени. Колено можно изобразить в виде простого овала.

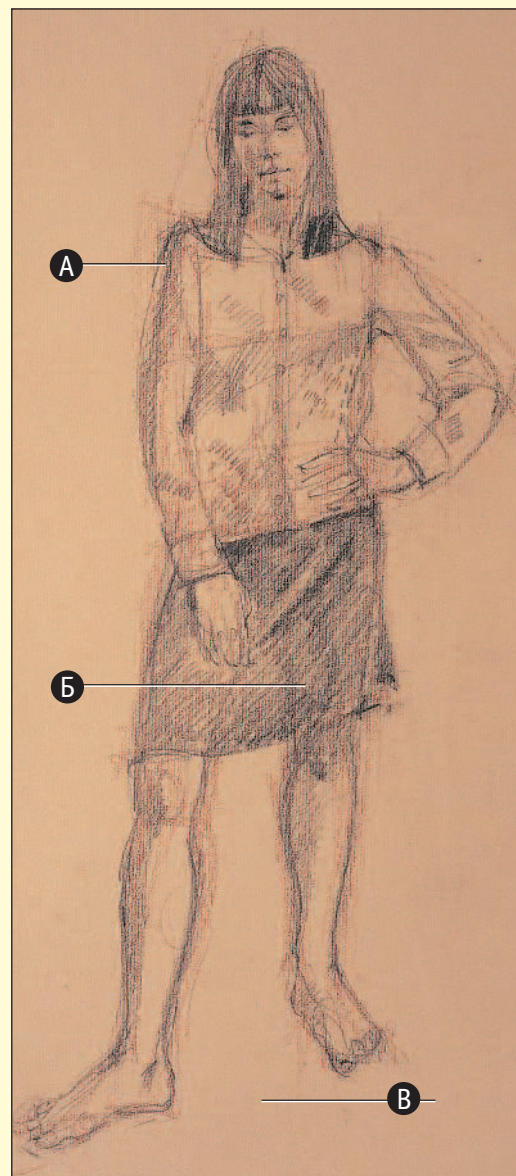

6 Добавьте мелкие детали
Когда вид нарисованной фигуры без одежды вас удовлетворит, начинайте добавлять детали, такие как складки и заломы ткани. Грубой, быстрой штриховкой изобразите, как ткань блузки ложится на груди модели, а также нарисуйте косые складки ткани, возникшие из-за того, что ткань юбки натянута на бедрах. Кривизна запястья и сгиб локтя помогают рисовать одежду модели, одновременно подчеркивая округлость ее руки.

7 Добавьте тональную штриховку
Полуприкройте глаза – это позволит вам увидеть участки наиболее темного тона и бликов – в этих областях нанесите свободную штриховку – например, на юбке и на тех участках ног, которые оказались в тени. Фрагменты более темного тона сделают фигуру объемной и цельной.

ЗАВЕРШЕННАЯ РАБОТА

А НАБРОСОК САНГИНОЙ

Используя цветной карандаш для создания наброска фигуры, вы можете создать полезный ориентир для более подробного карандашного рисунка. К тому же сочетание черного графита и сангины выглядит довольно приятно.

Б СВОБОДНАЯ ШТРИХОВКА

Для штрихования темной юбки и нанесения теней на фигуру использовалась достаточно неплотная штриховка карандашом.

В ТОНИРОВАННАЯ БУМАГА

Бумага цвета охры была выбрана художником из-за того, что этот оттенок сильно напоминает естественный тон кожи. Вот почему некоторые участки бумаги могли быть оставлены незакрашенными, представляя собой блики.

УПРАЖНЕНИЕ 2

ДРУГАЯ ПОЗА

Изучение разных поз чрезвычайно важно для освоения искусства рисования фигур, поскольку позволяет почувствовать пропорции и движения тела. Работа над изображением сидящей фигуры даст вам возможность изучить множество различных углов и пропорций.

НАЧАЛО РАБОТЫ

1 Изобразите основные контуры фигуры. Нарисуйте основные контуры фигуры сангиной. По ходу работы используйте карандаш для того, чтобы оценить наклон тела, головы, ног и деталей стула. Обратите внимание на то, что в течение долгого времени позирования модель неизбежно будет немного менять положение тела. Пока вы еще не привыкли рисовать фигуры людей, можете по ходу работы немного менять рисунок, но по мере обретения опыта лучше просить модель оставаться в прежнем положении, насколько это возможно – вы можете обсудить с моделью позу, которую она находит наиболее удобной.

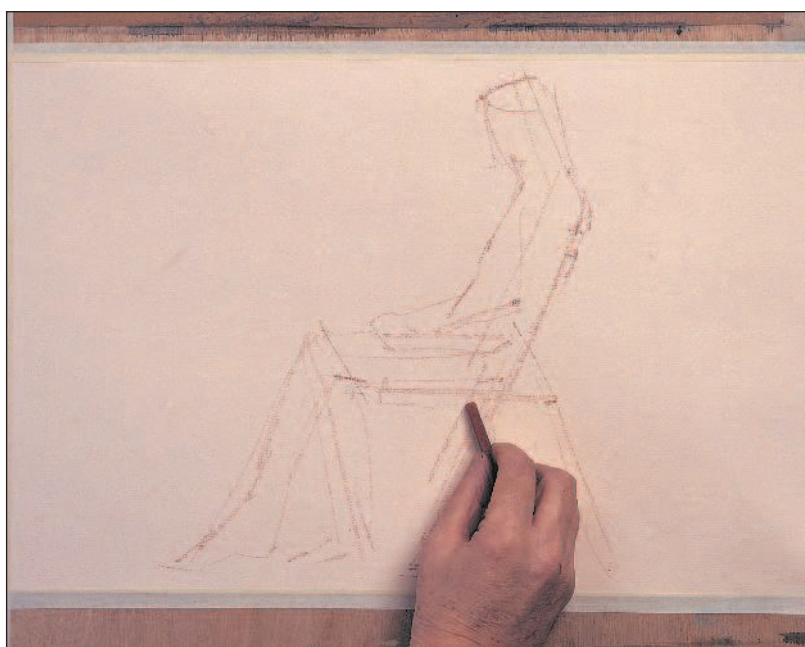

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Лист бумаги Ingres темно-желтого цвета

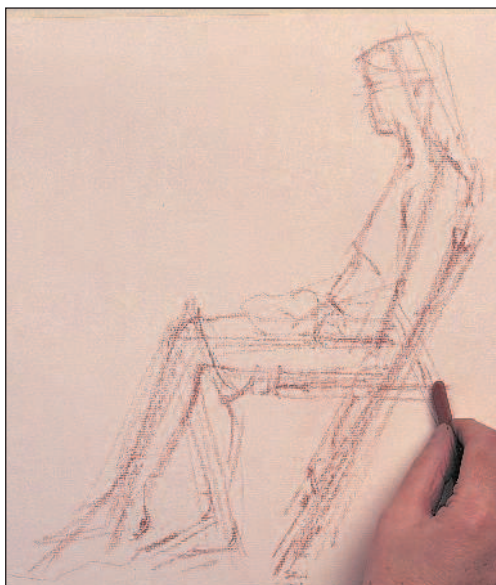
Сангина

Карандаш Staedtler Mars Lumograph EB

2 Доработайте рисунок

После того как вы проверите точность эскиза, можете начать выделять наиболее важные линии. Варьируйте их толщину, используя наиболее темные и толстые линии там, где есть тень – например, на задней поверхности голени модели и там, где она спиной опирается в спинку стула.

ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА НАД КАРТИНОЙ

Теперь, когда в основном очертания сидящей фигуры нарисованы, можете начать добавлять детали карандашом. Как и в предыдущем упражнении, эскиз, нарисованный сангиной, станет полезной базой для создания последующего рисунка.

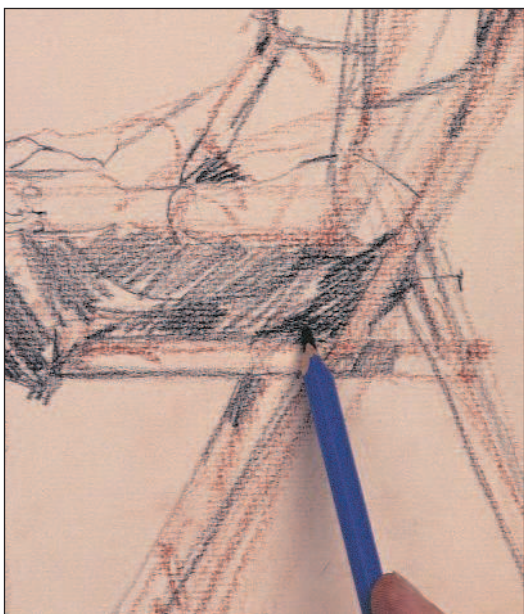

3 Доработайте рисунок карандашом. Теперь возьмите карандаш Staedtler Mars Lumograph EB. Нарисуйте лицо, изображая его черты несколькими искусными штрихами. Постарайтесь не перегрузить рисунок – вы увидите, что черные карандашные штрихи, нанесенные поверх наброска, сразу же начнут выделяться на фоне линий, проведенных сангиной.

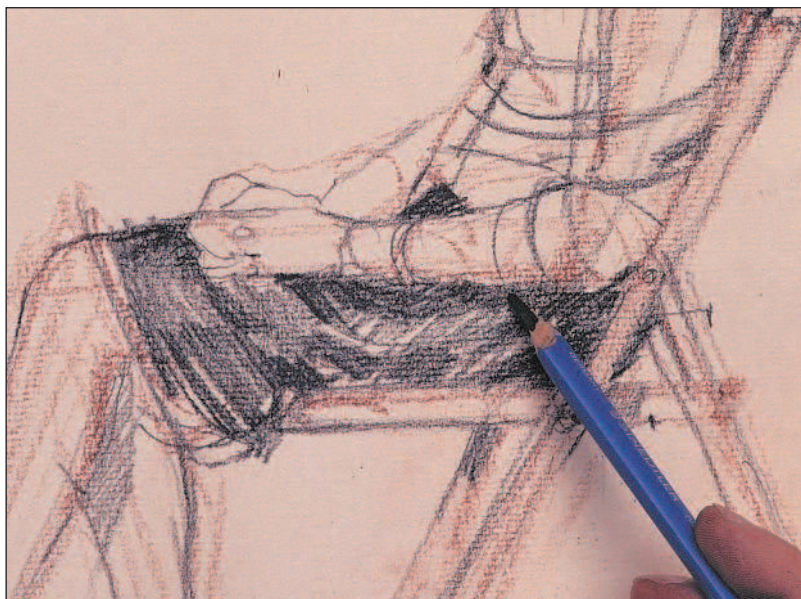
4 Нарисуйте руки. Внимательно рассмотрите сложенные руки модели, а затем быстро нарисуйте их несколькими энергичными линиями. набросайте контуры джемпера и юбки модели, изобразив складки на локте, спине и под грудью. Добавьте темные тени под юбкой и в углу на стуле.

6 Сделайте темнее волосы и складки. Нанесите темную штриховку на волосы. Проводите карандашом длинные, плавные линии, чтобы передать блеск и текстуру прядей волос, падающих на плечи модели. Внимательно изучите рисунок и увеличьте количество складок на джемпере.

5 Добавьте цвет и детали юбки. Продолжайте работать над всем рисунком в целом, обводя контуры ног и добавляя темный тон на волосах и юбке. Обратите внимание на то, что линии штриховки следуют в направлении складок на юбке. Важно тщательно прорисовать стул, поскольку он определяет позу модели, поэтому аккуратно нарисуйте ножки стула и тень, падающую от вертикальных стоек на сиденье.

7 Усилите темный тон юбки. Карандашом 6В нанесите штриховку на область тени, отбрасываемой рукой модели на ее юбку. Контраст оттенков на этой части юбки помогает изобразить округлость бедра.

8 Заштрихуйте падающие тени

Начните наносить свободную штриховку карандашом 6В, изображая тени, отбрасываемые моделью и стулом. Используйте более легкие светлые штрихи для того, чтобы нарисовать тень, падающую на пол и поднимающуюся вверх по драпировке, на фоне которой сидит модель. Падающие тени прочно закрепляют рисунок фигуры модели на горизонтальной поверхности, а кроме того, это позволяет добавить в УПРАЖНЕНИЕ интересную форму.

9 Нанесите теплый тон на ноги и руки. Сангиной добавьте теплые тени на щиколотках и на задней поверхности голени. Нанесите еще немного штриховки на нижнюю поверхность сложенных рук.

ЗАВЕРШЕННАЯ РАБОТА

А Предварительный набросок сангиной

Теплые тона сангины идеально подходят для рисования любой фигуры, особенно в сочетании с бумагой теплого тона охры, как в данном случае.

Б Рисование позы

При рисовании фигуры очень важно, чтобы зритель мог уловить позу фигуры. Стул был нарисован довольно подробно, чтобы зрителю было ясно, что фигура модели опирается не только на сиденье, но и на спинку стула.

В Падающие тени

Падающие тени были нарисованы для того, чтобы определить положение фигуры в пространстве и прочно прикрепить ее к земле. Они также способствуют улучшению композиции, поскольку их интересная форма уравновешивает основную рисунку.

ЗНАКОМИМСЯ С АНАТОМИЕЙ

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 могги и операционные, как это приходилось делать Леонардо да Винчи и Рембрандту. Вместо этого вы можете просто попрактиковаться в рисовании на основе анатомического муляжа.

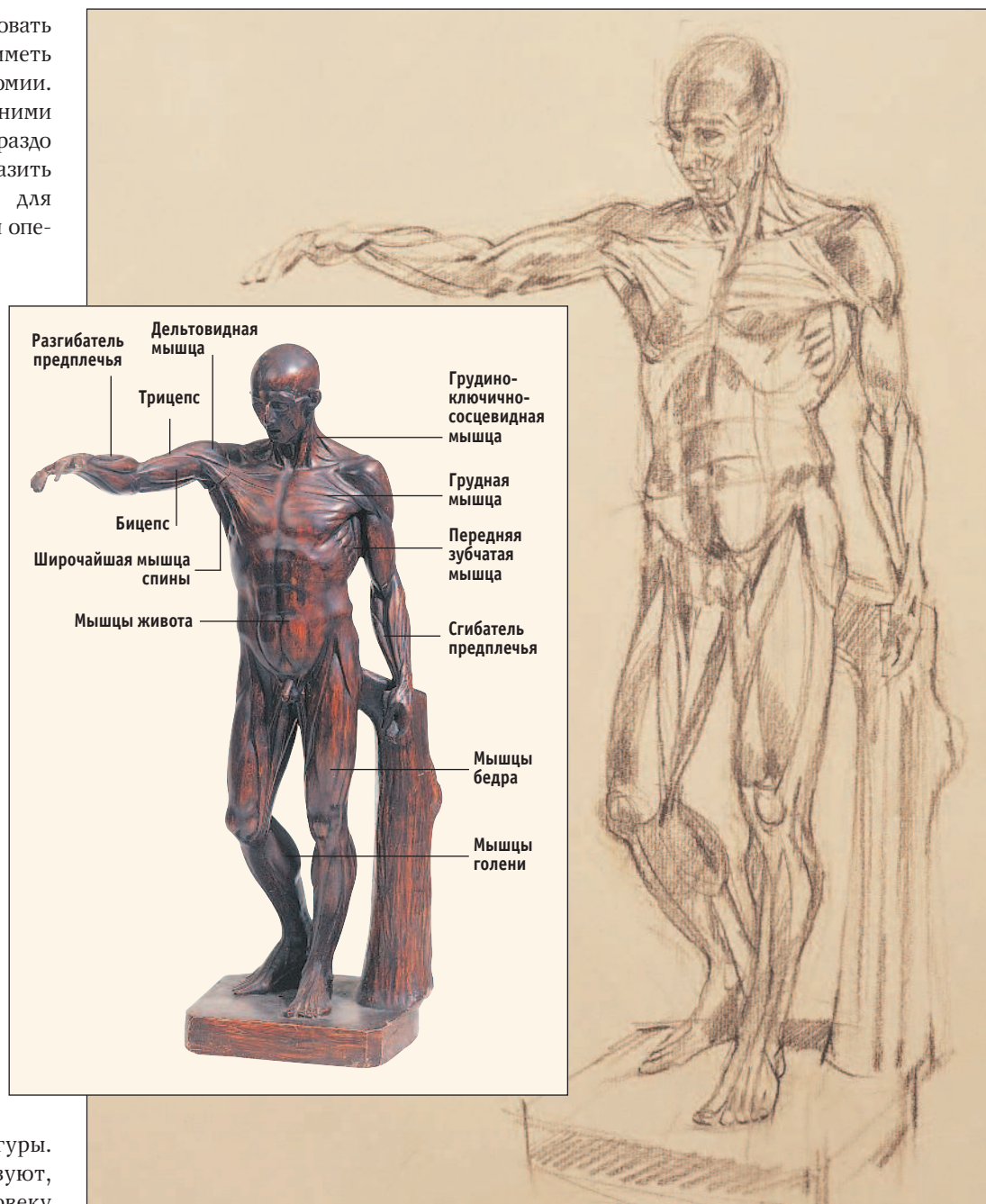
Для новичка это идеальный вариант, в первую очередь потому, что, в отличие от реального человека, гипсовая фигурка может долгое время оставаться неподвижной. Кроме того, довольно трудно просить кого-то позировать вам обнаженным до тех пор, пока вы не будете уверены в своем умении рисовать фигуру человека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

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 прорисованными, как на этой фигурке. Однако в боль-

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.

шинстве 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.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

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 поста-мента.

СОВЕТ МАСТЕРА

Уточните позу

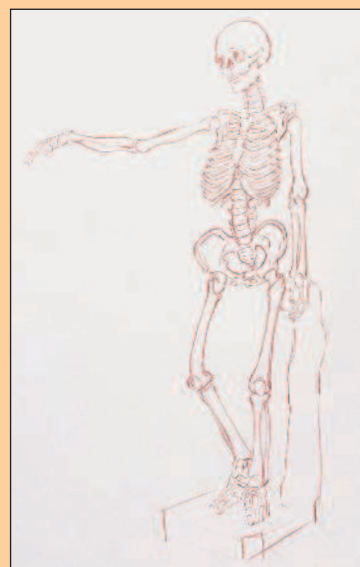
Прежде чем начинать выполнение анатомического рисунка, убедитесь, что вы правильно нарисовали позу, сделав быстрый набросок основных линий, определяющих форму тела. В данном случае тело всем весом опирается на левую ногу, таз наклонен под небольшим углом в сторону подогнутой правой ноги.

РАССМОТРИМ СТРУКТУРУ СКЕЛЕТА

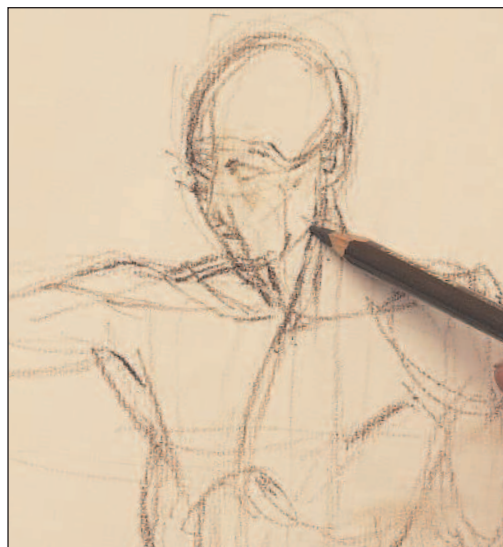
Когда вы занимаетесь рисованием фигуры человека, важно ясно понимать, как устроен скелет. Поза фигуры зависит от расположения головы, позвоночника, плеч, таза и конечностей по отношению друг к другу, а это легче определить, если вы сможете наглядно представить себе расположенный под мышцами скелет.

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.

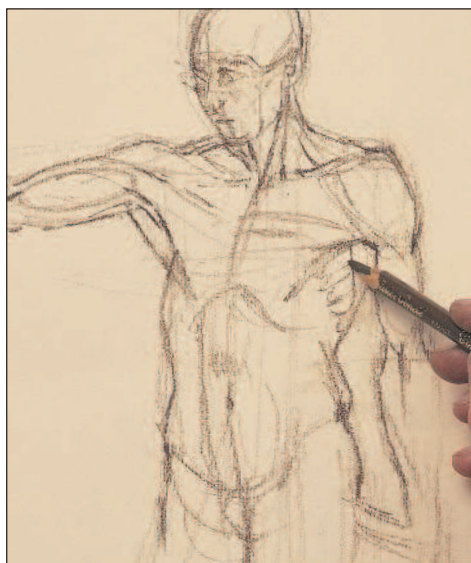
2 Нарисуйте голову

Обозначьте черты лица, проведите линию челюсти и изобразите надбровные дуги. Подчеркните наиболее заметные мышцы, известные как грудино-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.

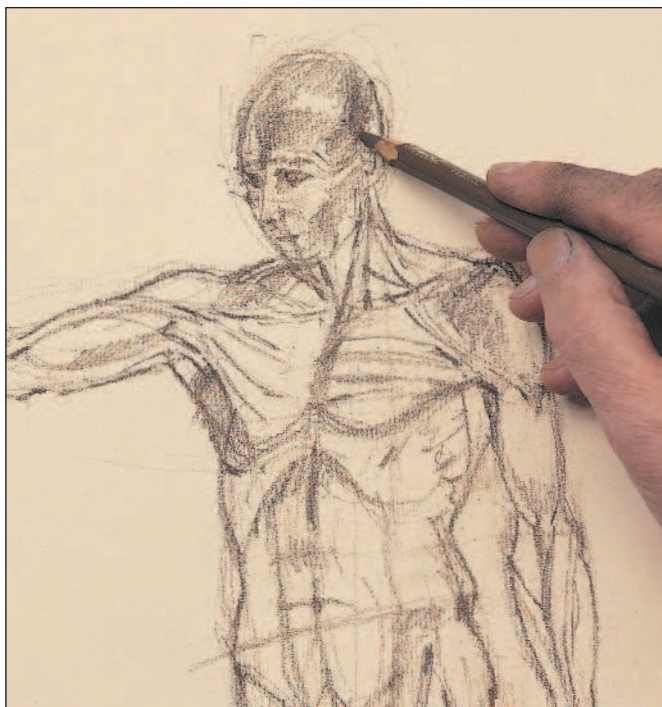

5 Нарисуйте ноги. Обозначьте костную структуру стоп с помощью линий, расходящихся от лодыжки к пальцам ног. Уточните линии, изображающие контуры деревянного постамента.

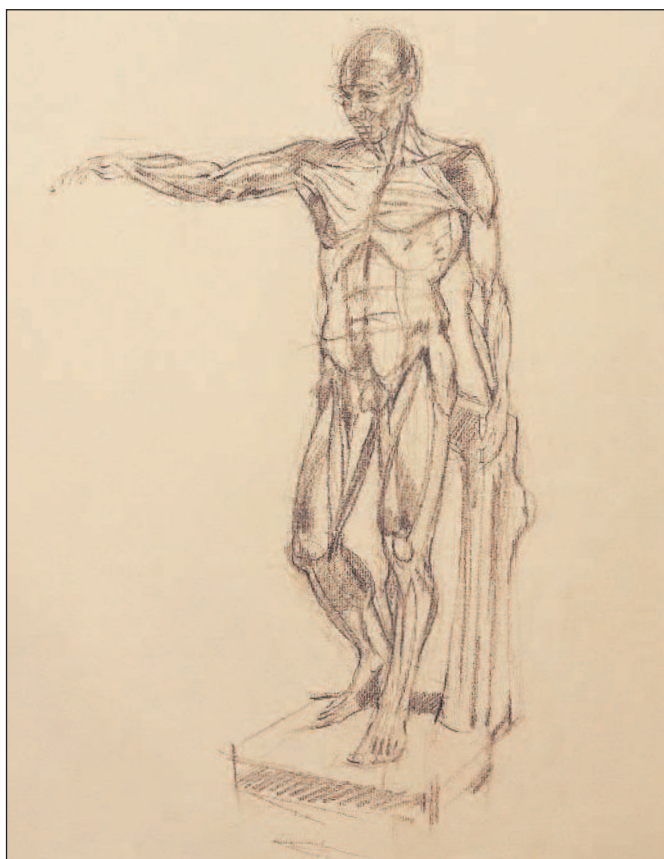

НАНЕСИТЕ ШТРИХОВКУ НА ТЕЛО

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.

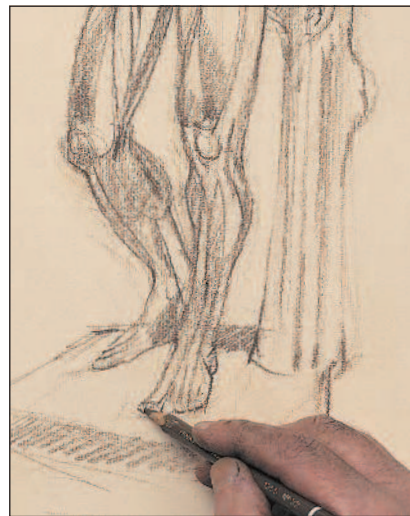
7 Нанесите тени на нижнюю половину тела. Завершите рисование мышц сгибателей и разгибателей на правой руке. Сделайте более выразительными мышцы живота, добавьте тени в области паха. Нанесите штриховку среднего тона в подмышке вытянутой руки и на мышцах ног. Нанесите штриховку на постамент.

НЕСКОЛЬКО ДАЛЬНЕЙШИХ ШАГОВ

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

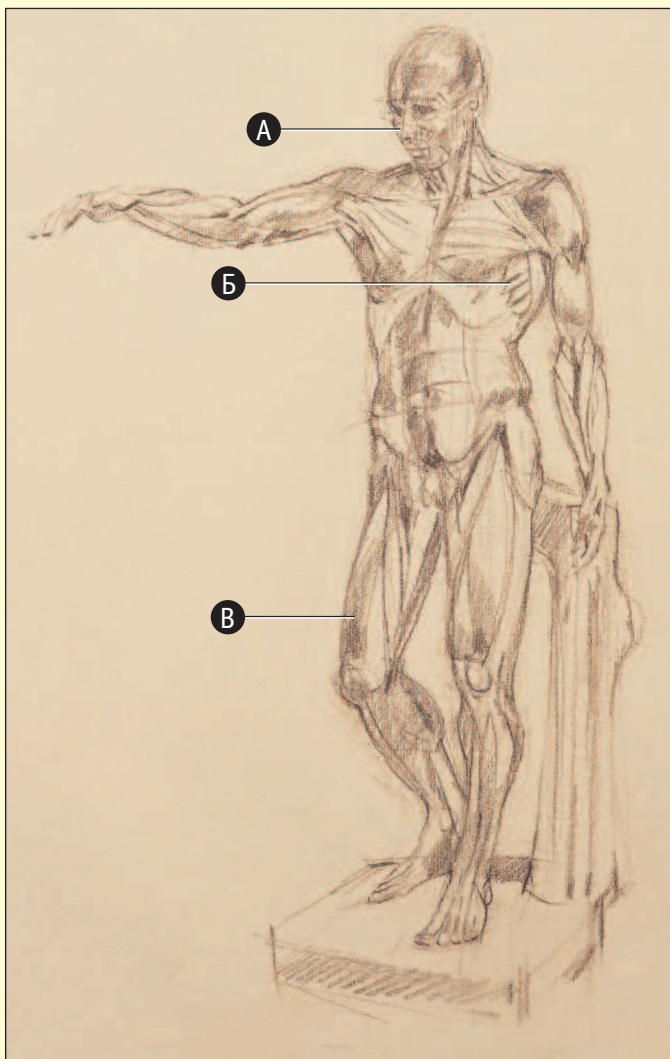

8 Добавьте штриховку на животе. Тщательно прорисуйте передние зубчатые мышцы, чтобы был виден их зубчатый край. Нанесите более темную тень на регулярные ряды мышц вдоль боковой стороны живота.

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

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Пропорции головы

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

Б Формы мышц

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

В Контуры тела

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