

Содержание

Введение	3	Ноги	51
Карандаши	4	Ступни	52
Бумага	6	Одежда	54
Точилки для карандашей и ластика	8	Рубашки и штаны	56
Дополнительные принадлежности	9	Платья	57
Организация рабочего места	11	Головные уборы	60
Глава 1. ПРИЕМЫ И ПРИНЦИПЫ	12	Туфли и сапоги	61
Различные виды набросков	13	Поза и язык тела	62
Структурные, тональные, контурные и черно-белые наброски	14	Спортивные стойки и позы	63
Комбинирование различных техник наброска	15	Глава 3. А ТЕПЕРЬ РИСУЕМ ЛЮДЕЙ!	64
Обводка и копирование	16	Часто встречающиеся ошибки	65
Метод позитивов и метод негативов. Кромки слияния	17	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА	66
Построение структурного наброска	18	Малыш с лейкой	70
Измерение пропорций	19	Дворянин	74
Соотношение элементов	20	Сидящая танцовщица	78
Сравнительные изображения	21	Девочка, читающая книгу	82
Основные элементы светотени	22	ПАРЕНЬ, ПРИСЕВШИЙ ОТДОХНУТЬ	86
Создание объема	24	БАЛЕРИНА	90
Глава 2. ПРОПОРЦИИ И ЧАСТИ ТЕЛА	26	ГИТАРИСТ	94
Сравнение мужского тела с женским	28	Сидящая женщина	98
Строение скелета	29	ПАРЕНЬ, СИДЯЩИЙ НА ТАБУРЕТКЕ	104
Гибкость в движении	30	БЕГУН	108
Точки сгиба	31	СКРИПАЧ	112
Равновесие и устойчивость	32	Платье викторианской эпохи	116
Человеческое тело в динамике	34	Оформление работы и последние штрихи	122
Телосложение	40	Заключение	123
Голова и плечи	42	Словарь терминов	124
Руки	46	<i>Об авторах</i>	127
Ладони	48	<i>Выражение благодарности</i>	127
		<i>Посвящение</i>	127

Введение

Работая над этой книгой, мы не переставали удивляться многообразию линий и форм человеческого тела. Надеемся, что пособие, которое вы держите в руках, поможет вам не только приобрести определенные навыки, но и научиться ценить уникальные качества каждого человека, видеть его индивидуальность.

С помощью простых инструментов, руководствуясь изложенными в книге базовыми принципами, вы сможете овладеть техникой изображения людей. Интересные приемы и увлекательные методики, о которых вы постепенно будете узнавать, помогут вам почувствовать себя художником, даже если прежде вам не приходилось держать в руках карандаш.

Рисование — это та область, где нет предела совершенству. Навыки рисования всегда можно улучшить, будь вы абсолютный новичок в этом деле или уже считаете себя мастером. Иными словами, независимо от уровня вашей квалификации надеемся, что книга вам понравится.

Маркус

Графитовый карандаш,
рисовальная бумага
Размер листа 30 × 23 см

Вам понадобятся

Для того чтобы начать учиться рисовать людей, нужны лишь бумага и остро отточенный карандаш. Однако использование дополнительных принадлежностей наверняка сделает процесс обучения проще и интереснее.

Бумага

- обычная бумага для печати, листы размером 22 × 28 см
- бумага для рисования средней зернистости, листы размером 23 × 30 см
- бумага для эскизов средней зернистости, листы размером 23 × 30 см

Из практических соображений листы бумаги можно уменьшить, обрезав их до нужного размера для выполнения небольших упражнений, описанных в книге далее.

Карандаши

- графитовые карандаши, твердость 2В, 4В, 6В и 8В
- автоматический механический карандаш, толщина грифеля 0,5 мм

Другие принадлежности

- зажимы для бумаги
- циркуль или линейка с бегунком
- мягкий ластик-клячка
- лайтбокс (иначе называемый световым боксом)
- малярная лента
- паспарту и рамки
- прокладные листы
- фиксаж, фиксирующий спрей
- обычная прямая линейка
- калька
- копировальная бумага (копирка)
- шкала тонов

Дополнительные принадлежности

- чертежная или рисовальная доска
- мольберт
- удлинитель для карандашей
- точилка для карандашей
- вилиновый ластик
- деревянный манекен

КАРАНДАШИ

Выбор наиболее подходящего вида карандашей и бумаги будет определяться результатом или эффектом, которого хочет добиться рисовальщик. Материал, из которого выполнена сердцевина карандаша, а также его твердость — два важнейших фактора, которые следует принять во внимание, подбирая карандаши для конкретной работы.

Рисовальные карандаши имеют, как правило, деревянный корпус, в котором находится стержень (или сердцевина). Эту сердцевину часто называют просто грифелем, который может быть выполнен из разных материалов.

Графитовые, углеродные и угольные карандаши

Хотя графитовые, углеродные и угольные карандаши внешне могут быть весьма похожи друг на друга, их сердцевина различна.

Графитовые карандаши отличаются твердым грифелем, которым хорошо проводить четкие, точные линии. При этом стержень графитового карандаша оставляет на бумаге характерный блестящий серый след.

Мягкость сердцевины угольного карандаша позволяет получить при рисовании натуральный черный цвет. Однако такой карандаш не так-то просто стереть. Кроме того, используя его, намного труднее добиться детальной прорисовки линий.

Грифель углеродных карандашей выполнен из углеродной сажи с возможным добавлением графита или угля. Такой стержень (как и стержень

угольного карандаша) может давать натуральный черный цвет, но при этом в силу большей твердости будет реже ломаться.

Графитовые, угольные и углеродные карандаши также доступны в виде палочек без деревянной оболочки-корпуса. Такими карандашами можно рисовать двумя способами: как кончиком, так и боком или даже всей поверхностью. В первом случае у нас получатся узкие штрихи, а во втором — широкие. Поскольку деревянный корпус у карандаша-палочки отсутствует, рисуя им, легко испачкаться.

Цветные и пастельные карандаши

Кроме черного, белого и серого вариантов, цветные карандаши доступны практически в любом другом цвете. В зависимости от типа грифель таких карандашей может быть как твердым, так и более мягким, податливым. Карандаши с твердым грифелем хорошо подходят для четкой прорисовки и детализации, однако линии, нанесенные твердыми карандашами, сложнее стереть. По той же причине они меньше подходят для смешивания цветов и оттенков.

Пастельные карандаши отличаются от других видов цветных карандашей более мягкой сердцевиной. Мягкий грифель пастельного карандаша, изготовленный с добавлением мела, позволяет легко стирать наносимые линии и смешивать цвета.

Графитовые, угольные и углеродные карандаши

Карандаши с графитовым, угольным и углеродным стержнем также доступны в форме палочек.

Варианты цвета

И цветные, и пастельные карандаши позволяют выполнить работу как в серых тонах, так и в цвете.

Механические карандаши

В механических карандашах используется заменяемый графитовый стержень. Диаметр грифеля автоматических механических карандашей обычно невелик и не превышает 0,5 мм. Поэтому такие карандаши прекрасно подходят для проведения тонких линий. Существуют также цанговые карандаши, в них графитовый стержень удерживается специальным зажимом — цангой. Грифель в таких карандашах может быть той же толщины, что и в обычных. Именно поэтому — в отличие от автоматических механических карандашей — цанговый карандаш годится для рисования линий различной толщины.

Механические карандаши — автоматические и цанговые

Тонкий грифель автоматических механических карандашей хорошо подходит для нанесения тонких штрихов. Цанговые карандаши позволяют рисовать и более толстые линии за счет стержня большего диаметра.

Карандаши без оболочки

Карандаши, не имеющие оболочки, позволяют рисовальщику наносить более широкие штрихи. Однако следует учитывать, что вследствие отсутствия деревянного корпуса такие карандаши являются более ломкими.

Графитовые карандаши без оболочки

Толстая графитовая сердцевина этих карандашей покрыта лаком, поэтому необходимость в деревянном корпусе отсутствует. Массивный грифель, если рисовать не кончиком, а боковой поверхностью, позволяет получать очень широкие штрихи.

Удлинители для карандашей

Удлинитель для карандашей представляет собой специальный держатель с отверстием, в которое можно вставить исписанный карандаш, тем самым продлив срок его службы. Подобные приспособления доступны и для угольных карандашей-палочек.

Художественные принадлежности для любителей и профессионалов

Иногда художественные принадлежности и материалы отличаются качеством. Разумеется, качество принадлежностей, рассчитанных на профессиональных рисовальщиков, гораздо выше по сравнению с качеством любительских принадлежностей.

Продлите срок службы карандаша

Держатели или удлинители для карандашей позволяют эффективно использовать даже сильно исписанные карандаши, которые уже невозможно держать в руке без специального приспособления. Вставив карандаш в отверстие в удлинителе, можно продлить срок его использования.

Твердость карандашного грифеля

На каждом карандаше присутствует специальная маркировка, обозначающая твердость его стержня. Карандаши с более твердым грифелем маркируются английской буквой «Н» (от английского слова hard — «твердый»). Карандаши с более мягким грифелем — английской буквой «В» (от английского слова black — «черный»). Примерно в центре спектра твердости находятся маркировки «F» и «HB». Кроме буквы в обозначении используется и цифра, означающая степень твердости или мягкости стержня. Чем больше цифра на маркировке, тем соответственно выше твердость или

мягкость грифеля. Таким образом, карандаш с маркировкой 8Н имеет более твердый грифель, чем 2Н, а карандаш 8В будет значительно мягче карандаша с маркировкой 2В.

Карандаши с твердым грифелем дольше сохраняют остроту кончика при использовании, однако не дают настоящего черного цвета. Для насыщенного черного цвета вам понадобится мягкий карандаш. Именно по этой причине художнику полезно иметь набор карандашей с различной твердостью грифеля. Варьируя разные карандаши, можно добиться нужных вам линий, что особенно актуально для законченных работ.

Твердые и мягкие карандаши

Грифели карандашей могут варьироваться от твердых до мягких. Карандаши с маркировкой «F» и «HB» занимают среднее, промежуточное положение на шкале.

БУМАГА

Существуют различные виды рисовальной и эскизной бумаги. Друг от друга они отличаются плотностью, материалом изготовления и размером зерна поверхности (иначе, текстурой). Кроме бумаги белого цвета существует и тонированная бумага (например, желтоватого, серого и других цветов).

Плотность бумаги

Все виды бумаги можно условно разделить на две категории: бумага для эскизов или набросков и рисовальная бумага. Бумага для набросков, как правило, имеет плотность от 105 до 150 г/м², в то время как плотность бумаги для рисования начинается со 190 г/м². Благодаря большей плотности и толщине рисовальная бумага больше приспособлена для готовых работ: она меньше истирается и выдерживает более сильный нажим карандаша.

Материал, из которого изготовлена бумага

Бумагу, предназначенную для рисования или набросков, обычно делают из древесной пульпы,

хлопка или с использованием обоих этих материалов. Бумага на основе древесной пульпы содержит кислоту. Такая бумага со временем желтеет и теряет внешний вид. Хлопок не содержит кислоты, а потому представляет собой более качественный материал для производства бумаги. Бумага, изготовленная с использованием хлопка, не так подвержена старению. По этой причине лучшие сорта рисовальной бумаги либо содержат высокий процент хлопка, либо целиком изготавливаются из него.

Текстура поверхности

Текстура поверхности — это шероховатость бумаги, ее рельеф. Текстуру также иногда называют размером зерна (или зернистостью) бумаги. Бумага с более гладкой текстурой хорошо подходит для детальной прорисовки линий относительно твердым графитовым карандашом.

Крупнозернистая бумага гораздо лучше приспособлена для рисования мягкими карандашами, например угольными.

Размер бумаги и ее формат

Небольшие блоки для рисования очень практичны: их удобно носить с собой. Такие блоки прекрасно подходят как для небольших, быстрых зарисовок, так и для готовых работ. Рисовальные листы можно извлекать из блока по одному и прикреплять к чертежной доске с помощью зажимов для бумаги.

Бумага разных форматов

Блоки для рисования одинаково хорошо подходят как для небольших набросков, так и для готовых работ. Формат листа в блоках может быть разным.

Чертежная доска

Чертежная (или рисовальная) доска представляет собой твердую и гладкую поверхность, на которой можно закрепить лист бумаги для наброска или рисунка. Поверхность чертежной доски позволяет контролировать силу нажима карандаша. Чаще всего чертежные доски выполняют из мазонита или легких пород древесины.

Иногда в комплект чертежной или рисовальной доски входят специальные клипсы-зажимы, но, если их нет, можно воспользоваться обычными зажимами для бумаги.

Поверхность для рисования

Работая над эскизом или рисунком, очень важно поместить лист бумаги на максимально гладкую, твердую поверхность. Чертежные доски, выполненные из мазонита или дерева, как нельзя лучше справляются с этой задачей.

Попрактикуйтесь на бумаге для печати

Обычная бумага для печати (ее еще называют бумагой для принтера) может быть хорошей альтернативой блоку для эскизов. Невысокая цена бумаги для печати дает значительную экономию денег, а сама она отлично подходит для быстрых тренировочных набросков.

ТОЧИЛКИ ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ И ЛАСТИКИ

Точилка для карандашей и ластик должны быть всегда под рукой. Не забывайте постоянно подтачивать грифель карандаша в процессе рисования, чтобы он всегда оставался острым.

Возможно, работая над набросками, вы привыкли пользоваться ластиком, закрепленным на конце карандаша. Такая резинка — вещь, конечно, удобная, но ее качество часто оставляет желать лучшего, она может испортить рисунок. Если уж возникла необходимость что-либо стереть, старайтесь пользоваться исключительно качественными ластиками.

Точилки для карандашей

Грифель карандаша можно заточить электрической или обычной ручной точилкой, а также с помощью остро заточенного перочинного ножа и наждачной бумаги. Вместо перочинного ножа можно воспользоваться острым ножом для резки бумаги (так называемым канцелярским ножом). Канцелярский нож хорошо подходит в ситуации, когда требуется, например, сильнее «оголеть» грифель. Или когда нужно заточить мягкий грифель, который постоянно ломается в обычной точилке. Заточить грифель цангового карандаша можно с помощью роторной точилки.

Ластик

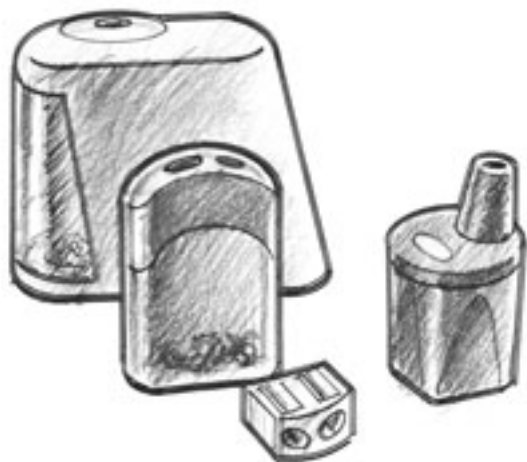
Стирание может повредить текстуру поверхности бумаги, в результате чего карандашные линии

не будут ложиться как следует. Именно поэтому в процессе рисования рекомендуется пользоваться ластиком как можно реже. Попробуйте сперва наносить лишь весьма легкие штрихи карандашом, а потом, когда уже есть уверенность в правильности их расположения, сделать штрихи темнее и толще. При таком подходе использовать ластик придется реже.

В любом случае, если нужно что-либо стереть, будьте крайне аккуратны и приложите максимум усилий для того, чтобы не смять бумагу. Постарайтесь часто не пользоваться ластиком.

Ластики можно разделить на две категории: ластики-клячки (или клячи) и пластиковые (или виниловые) ластики. Ластик-клячка представляет собой специальную легко мнущуюся очищающую резину и имеет тестообразную консистенцию. Клячка не оставляет крошек и прекрасно подходит для удаления тонких карандашных линий. Чтобы стереть тонкую линию, просто аккуратно прикоснитесь к ней ластиком, и он захватит частички грифеля, не повреждая поверхности бумаги. Можно также осторожно потереть клячкой взад-вперед, пока линия не исчезнет или не осветлится до нужной вам степени.

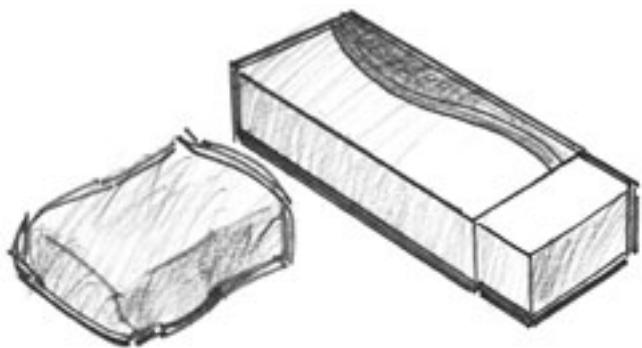
Пластиковые (или виниловые) резинки пригодятся для стирания более трудных мест. Хороший виниловый ластик оставляет на бумаге не крошки, а нити, которые после стирания можно легко смахнуть рукой.

Острота прежде всего

Точилки для карандашей бывают самых разных форм, размеров и цветов. Небольшие портативные точилки удобно носить с собой для работы на пленэр. Электрические точилки большего размера используются, как правило, в художественных студиях.

Роторная точилка (на рисунке справа) специально разработана для очинки грифеля цанговых карандашей. Просто вставьте цанговый карандаш в отверстие сверху и вращайте его, пока стержень не заострится до нужной вам степени.

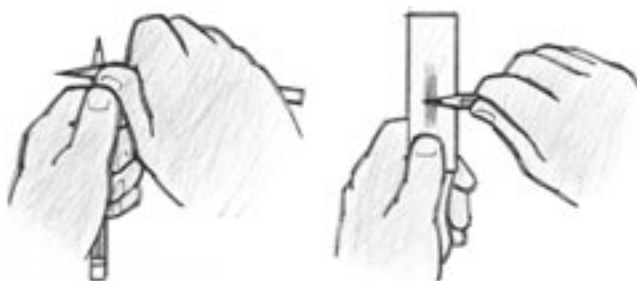

Ластик-клячка и виниловый ластик

Мягкие, тестообразные ластики-клячки прекрасно удаляют тонкие, легкие карандашные штрихи. Пластиковые ластики более абразивны и способны стереть более темные, трудно поддающиеся удалению линии.

Заточка грифеля с помощью ножа и наждачной бумаги

Чтобы заточить карандаш вручную, возьмите его в одну руку, а подходящий нож — в другую. Нож следует держать таким образом, чтобы острие лезвия смотрело в сторону грифеля, а не большого пальца руки. Будьте предельно осторожны, чтобы не пораниться. Давя большим пальцем на нож, приступайте к заточке, понемногу снимая стружку вокруг грифеля. Постепенно поворачивайте карандаш в руке по мере необходимости. Продолжайте очинку, пока грифель не будет равномерно «оголен» со всех сторон. После этого следует аккуратно заострить сам грифель кусочком наждачной бумаги.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дополнительные принадлежности, о которых мы расскажем ниже, могут значительно облегчить процесс работы над наброском или рисунком.

Устройства для измерения размеров и пропорций

В процессе рисования вам может понадобиться определить расстояние между элементами объекта или их размер с учетом масштаба. Простейшим инструментом, решающим эту задачу, может быть древко карандаша. Более точной альтернативой карандашу может быть циркуль или специальная линейка с бегунком.

Как обычный циркуль, так и пропорциональный отлично подходят для измерения пропорций и размеров при срисовывании с фотографий.

Подобным образом можно использовать и линейку с бегунком. С ее помощью можно замерять размеры и пропорции при работе как с фотографиями, так и с живой натурой.

Шкала тонов

Шкала тонов показывает тона различной насыщенности. С помощью этого простого устройства можно без труда сравнивать светотень сюжета со светотенью рисунка.

Принадлежности для обрисовки и копирования

Для законченной работы вам может понадобиться обрисовать и скопировать структурный набросок. Проще всего решить эту задачу с помощью лайтбокса. Лайтбокс подсвечивает изображение сзади, позволяя обвести его контур и перенести структурный эскиз на рисовальную бумагу.

Если лайтбокса нет, можно воспользоваться обычной копировальной бумагой (так называемой копиркой). Просто возьмите лист копировальной бумаги и поместите его между эскизом и листом рисовальной бумаги. При этом рисовальная бумага должна лежать снизу. Перерисуйте структурный

эскиз твердым карандашом, и изображение появится на листе рисовальной бумаги.

Готовая копировальная бумага продается в магазинах канцелярских принадлежностей, но ее можно изготовить и в домашних условиях. Для этого вам понадобится калька и мягкий графитовый карандаш. Заштрихуйте поверхность листа кальки карандашом, а затем аккуратно протрите бумагу кусочком ваты, смоченной в спирте, чтобы связать графит с поверхностью кальки.

Более подробно об использовании лайтбокса и копировальной бумаги рассказывается в первой главе, в разделе «Обводка и копирование».

Малярная лента

При обрисовке или копировании изображения рекомендуется воспользоваться малярной лентой

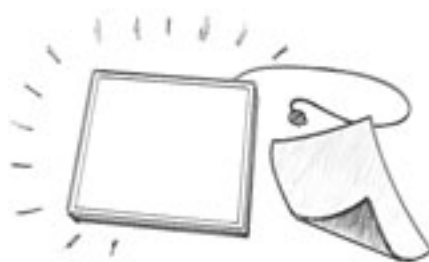

Устройства для определения размеров и пропорций

Хотя при определении пропорций можно обойтись и обычным карандашом, для более точного измерения воспользуйтесь циркулем или специальной линейкой с бегунком.

Малярная лента

Малярная лента удерживает листы бумаги вместе, что весьма немаловажно при обрисовке или переносе структурного наброска на рисовальную бумагу.

Лайтбокс и копировальная бумага

Как лайтбокс, так и копировальная бумага хорошо подходят для переноса структурного наброска на рисовальную бумагу.

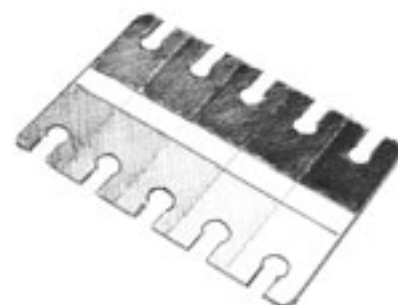
Фиксирующий спрей

Спрей надежно фиксирует карандашные линии на бумаге и предотвращает размазывание графита по ее поверхности.

и надежно скрепить листы бумаги вместе. Качественная малярная лента известных марок подходит для этой цели лучше всего. Она, во-первых, хорошо держится, а во-вторых, не оставляет следов и не рвет бумагу при отклеивании.

Фиксаж (фиксирующий спрей)

Фиксаж предотвращает размазывание графита на завершённой работе. Уголь и пастель — в отличие от графита — больше подвержены размазыванию по причине своей рыхлой, порошкообразной консистенции. Не забывайте о мерах безопасности и распыляйте фиксирующий спрей только в хорошо проветриваемых помещениях.

Шкала тонов

Шкала тонов поможет понять, требуется ли осветлить рисунок или, наоборот, сделать его темнее.