

Содержание

.....

ВВЕДЕНИЕ **4**

У ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТСЯ! **7**

ПРИМЕРЫ УЧЕНИЧЕСКИХ РАБОТ **8**

1

НАЧАЛО РАБОТЫ **11**

2

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА **29**

3

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

КИСТЕЙ И СТУПНЕЙ **55**

4

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

СКЛАДОК НА ТКАНИ **69**

5

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ОДЕЖДЫ **87**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **139**

ОБ АВТОРЕ **140**

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

- Механический карандаш с графитовым стержнем диаметром 0,5 мм
- Бумага для рисования
- Доска для рисования (или планшет)
- Ластик-клячка
- Чертежная щетка из конского волоса
- Канцелярские зажимы или кнопки
- Виниловый ластик марки Pink Pearl («Розовый жемчуг»)
- Фотографии и вырезки из журналов
- Линейка
- Гладкий бристоольский картон или бумага (в два и более слоя)
- Ластик-карандаш
- Стампы
- Бумажные растирки
- Аэрозольный фиксатив

Введение

Как преподавателю изобразительного искусства, мне постоянно приходится анализировать работы учеников и объяснять сложные моменты. При изображении некоторых предметов учащиеся сталкиваются с определенными трудностями. Я стараюсь им помочь, ведь сама когда-то была новичком и хорошо помню чувство досады, возникающее, когда рисунок не получается.

Одна из сложнейших задач в рисовании — это реалистичное и правдоподобное изображение одежды. Неудачно прорисованным костюмом или платьем можно испортить даже самый хороший портрет. Именно поэтому при обучении рисованию нужно уделять должное внимание изображению ткани. Если вы испытываете затруднения при прорисовке одежды, то эта книга для вас.

Ее главная цель состоит в том, чтобы помочь вам овладеть приемами изображения ткани. Никакой премудрости в этом нет, нужно просто придерживаться основных этапов работы, уметь находить в изображении знакомые формы и учиться реалистично передавать их на бумаге. Выполнив все задания и упражнения в том порядке, в котором они приведены в книге, вы почувствуете больше уверенности в себе.

Изучение нового иногда начинается с перечувствования или объяснения того, как НЕ нужно делать. И этот курс не исключение. Анализируя разные работы, я вижу одни и те же ошибки. Они вызваны искаженным восприятием изображаемого предмета и недостаточной наблюдательностью. Ученики просто-напросто не знают, как правильно

изобразить складки на ткани, как передать ажур трикотажа.

Наиболее часто встречающаяся ошибка — это чрезмерное использование четких линий. Чтобы ее избежать, нужно помнить, что одежда сделана из ткани, которая представляет собой полотно, обернутое вокруг фигуры человека, и потому изображается на рисунке с помощью плавных линий и переходов тонов. Четкие линии необходимы только для обозначения складок и перегибов, а также там, где один элемент одежды выглядит из-под другого.

Вы заметите, что на иллюстрациях в этой книге почти не видно лиц. Дело в том, что наша задача на данный момент — научиться реалистично изображать одежду, а не рисовать портреты. Искусство портрета — это отдельная тема, требующая вдумчивого и основательного подхода. О том, как нарисовать портрет, подробно рассказано в книге «Портрет с фотографии». Обе книги («Портрет с фотографии» и «Учимся рисовать человека в одежде») прекрасно дополняют друг друга.

Мой стаж преподавателя изобразительного искусства составляет более тридцати лет. Поэтому упражнения и задания, которые вошли в данную книгу, были неоднократно опробованы на практике. С их помощью вы узнаете, как реалистично изобразить человека в одежде. Для этого придется постараться, научиться быть внимательным и наблюдательным, запастись терпением. Тщательно изучайте изложенный материал и помните: повторение — мать учения.

Техника растушевки карандашных линий позволяет передать гладкость и мягкость кашемира.

**Молодой человек
в кашемировом свитере**

28 × 36 см

Графит, гладкий бристоольский картон

У вас обязательно получится!

Все мои книги построены по одному и тому же принципу: в начальных главах идет объяснение основных понятий и приемов, а затем — практические задания. Возможно, у вас появится желание пропустить первые главы с объяснениями, но я бы не рекомендовала так делать, поскольку именно размещенные первыми упражнения направлены на оттачивание навыков и совершенствование мастерства.

Пусть вас не смущают повторения (а их будет довольно много), ведь это неотъемлемая часть процесса обучения, они помогают расти и двигаться вперед. Чем больше упражнений вы выполните, тем более уверенно будете чувствовать себя в процессе работы. Каждый человек должен совершенствовать свои профессиональные навыки. Будучи преподавателем изобразительного искусства, я имею уникальную возможность не только

передавать свой опыт другим, но и постоянно оттачивать мастерство. Показывая и объясняя материал, мы сами лучше разбираемся в нем. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть огромную важность вступительных упражнений и объяснений: ни в коем случае не пропускайте их, старательно выполняйте каждое, ведь чем больше вы тренируетесь, тем больших успехов сможете достичь.

Если что-то не получается, не расстраивайтесь. Будьте настойчивы, тренируйтесь до тех пор, пока не добьетесь желаемого результата, и ваши старания непременно будут вознаграждены. На следующих страницах представлены работы моих учеников. На их примере вы увидите, как за короткое время неуклюжие новички становятся уверенными художниками.

Итак, за работу. У вас все получится.

Модель

28 × 36 см

Графит, гладкий бristolский картон

Примеры ученических работ

Рисунки, которые вы видите перед собой, выполнены моими учениками. Я выбрала эти работы для того, чтобы наглядно показать важность умения реалистично изображать одежду. Даже правильно нарисованное тело человека будет выглядеть неестественным, если одежда прорисована неудачно.

Обратите внимание на общие ошибки, допущенные в первоначальных работах. Первая и наиболее очевидная из них заключается в чрезмерном использовании четких линий. Как вы уже знаете, такие линии необходимы только в редких случаях, а основной прием при изображении одежды — это растушевка. Подробнее об этом мы поговорим в следующих главах.

Вторая ошибка, которая бросается в глаза, — это неравномерное распределение теней, из-за чего изображение кажется угловатым, а переходы — резкими. Помните о том, что (за редким исключением) ткань — мягкий и гладкий материал, поэтому при ее изображении особенно важно создать плавную растушевку. Также не забывайте, что ткань обволакивает фигуру, очертания которой «читаются» сквозь складки. Можно сказать, что, рисуя одежду, мы изображаем сразу и

саму одежду, и тело человека. Это две стороны одного и того же процесса.

Как только ученики вспомнили о таком приеме, как контролируемая растушевка, то есть растушевка с контролем силы нажима на карандаш, дело сразу пошло на лад. Этот прием был им знаком, но никогда раньше не использовался при изображении ткани. Получив несколько полезных советов, повторив пройденное, а также старательно поработав, учащиеся смогли достичь прекрасных результатов. Попробуйте — у вас тоже получится!

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Наиболее распространенная ошибка при рисовании одежды — использование четких линий, которыми мы стремимся обозначить изменения гладкой поверхности ткани.

Работы Нэнси Бохэн

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ РИСУНОК

При изображении спортивного костюма использовано слишком много четких линий.

ИСПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК

Теперь изображение выглядит более реалистичным, так как художница с помощью приема растушевки сгладила слишком резкие линии. Темный фон создает контраст со светлым тоном ткани, что позволяет не прорисовывать контуры фигуры.

Работы Кэти Донахью

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ РИСУНОК

Замысловатый узор на свитере поставил мою ученицу в тупик. Она попробовала изобразить переплетения нитей и не смогла, поэтому рисунок остался незаконченным.

ИСПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК

Главная ошибка заключалась в том, что Кэти начала с прорисовки узора, в то время как сперва нужно было обозначить очертания фигуры с помощью светотени и растушевки.

Вместо того чтобы пытаться изобразить каждую петельку, следует создать иллюзию ажурного полотна, облегающего фигуру. Как только этот эффект будет достигнут, все остальные элементы встанут на место, а рисунок приобретет реалистичность.

СКЛАДКИ НА ТКАНИ

Любое изменение положения тела человека отражается на поверхности его одежды. К примеру, если скрестить руки, даже на идеально выглаженной рубашке появляются складки и загибы.

Начало работы

У каждого художника, как правило, свой собственный, неповторимый стиль. Вы тоже непременно его найдете. Несмотря на то что на занятиях я широко использую разработанную мною технику растушевки, каждый ученик применяет ее на практике по-своему, в своем стиле. Исполнение настолько индивидуально, что я могу взять любую работу и определить ее автора, не глядя на подпись. Даже если рисунки выполнены в одной и той же технике, в каждом будет просматриваться неповторимый почерк художника.

Самое главное в технике растушевки — избегать резких переходов, стремиться к максимальной плавности. Тона должны как бы перетекать друг в друга, тогда рисунок становится реалистичным и выглядит законченным. Для этого нужно научиться правильно видеть свет и размещать тени.

Второй важный момент — умение передавать форму и очертания предметов. Удачная работа начинается с хорошего карандашного рисунка, на который затем накладываются тона светотени. Если начальный рисунок выполнен с ошибками, все старания пойдут насмарку.

Решив овладеть какими-то навыками, мы обычно начинаем с самого простого. К примеру, если вы хотите научиться водить машину, сначала следует потренироваться на закрытой площадке, чтобы освоить переключение передач, развороты и парковку, поскольку неподготовленным нельзя садиться за руль. Это справедливо и для рисования. Я не раз становилась свидетелем того, как начинающие художники, взявшись за слишком сложное задание и столкнувшись с трудностями, отчаивались и опускали руки, придя к ошибочному выводу, что рисовать — это слишком сложно, поэтому у них никогда ничего не получится.

Мы с вами тоже начнем с самого простого — с шара и цилиндра. Эти базовые фигуры чаще всего используются при изображении фигуры человека и прорисовке одежды.

Постарайтесь основательно и не спеша проработать каждое упражнение из этой главы. От того, как вы усвоите основы, будет зависеть ваш дальнейший рост. Начинайте с простейших форм и пяти элементов светотени — это фундамент для развития мастерства художника.

Портрет девушки в куртке-ветровке

36 × 43 см

Графит, гладкий бristolский картон

1

Материалы и приспособления

Невозможно создать настоящее произведение искусства без соответствующих материалов и приспособлений для работы. Разработанная мною техника растушевки карандашных линий требует наличия определенных инструментов. Не жалейте денег на качественные материалы, чтобы получились работы, которые вы с удовольствием будете показывать друзьям и знакомым.

Нередко случается так, что ученик экономит на материалах, а потом оказывается, что его не удовлетворяет результат. Причину неудачи он видит в отсутствии у него таланта, хотя на самом деле всему виной некачественные инструменты — карандаши, бумага, растирки. Чтобы такого не произошло с вами, советую сразу же приобретать материалы надлежащего качества.

- **Механический (или цанговый) карандаш**

Идеально подходит для прорисовки мелких деталей и тонких линий, к тому же его не нужно затачивать.

- **Гладкий бристоольский картон или бумага (в два и более слоя)**

Благодаря особой технологии производства поверхность такой бумаги отличается гладкостью и устойчивостью к истиранию — неотъемлемому атрибуту разработанной мною техники.

- **Механический карандаш с графитовыми стержнями диаметром 0,5 мм, мягкостью 2В (2М)**

Как уже отмечалось, я предпочитаю механические карандаши и большое внимание уделяю подбору нужного стержня. Обычно я работаю стержнем мягкостью 2В, поскольку он позволяет выполнить плав-

ную растушевку. Также для моей техники подойдут стержни большей мягкости, к примеру 4В и 6В.

- **Бумажные растирки и штампы**

Понадобятся для растушевки графита. Растирки — это свернутые из бумаги трубочки, один конец которых имеет вид спирального конуса. Такие приспособления подходят для растушевки небольших участков. Штампы представляют собой заостренные с обеих сторон палочки из прессованной бумаги, похожие на обычный карандаш. С их помощью можно быстро растушевать большие участки работы.

- **Ластик-клячка**

Специальная легко мнущаяся очищающая резина, по виду напоминающая тесто или пластилин. При применении ластик захватывает частички графического материала, не повреждая бумагу и не размазывая рисунок. Незаменим при осветлении растушеванных участков.

- **Ластик-карандаш**

По виду напоминает механический карандаш. Ластик находится внутри цилиндрического корпуса и выдвигается нажатием кнопки. Сама резинка сделана из винила и позволяет начисто убрать карандашные следы (как отдельные линии, так и неудачные детали). Ластик-карандаш бывает разного диаметра, поэтому можно очищать участки разного размера.

- **Чертежная щетка из конского волоса**

Незаменима, когда нужно удалить с бумаги любой мелкий мусор (к примеру, графитовую крошку, катышки от ластика и т. п.). Не пытайтесь смахнуть

