

РИСУЕМ ГОЛОВУ И ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА

Печатается с разрешения издательства
Walter Foster Publishing, a division of Quarto Publishing Group USA Inc.
All rights reserved. Walter Foster is a registered trademark.

УДК 741
ББК 85.15
P54

P54 **Рисуем голову и фигуру человека/пер. с англ. А. Степановой. — Москва:**
Издательство АСТ, 2016. — 128 с.: ил. — *Полный курс рисования (черно-белая)*
ISBN: 978-5-17-100318-0 (ООО «Издательство АСТ»)

В этой книге собраны пошаговые уроки и рисунки четырех опытных художников, которые познакомят вас с основами рисования портрета и фигуры человека. Здесь вы также найдете много полезных советов относительно выбора инструментов и материалов, видов штриховки и других базовых аспектов рисования, а также важную информацию о влиянии на рисунок костной и мышечной систем тела человека. Подробнейшие примеры рисования рук, ног и деталей лица помогут вам справиться с наиболее трудными моментами рисования людей.

УДК 741
ББК 85.15

The Art of Drawing People

Лучшие уроки. Рисуем голову и фигуру человека
Полный курс рисования (черно-белая)

Учебное пособие

Перевод с английского *А.Н. Степановой*
Редактор *А.В. Чудова*
Технический редактор *Т.П. Тимошина*
Компьютерная верстка *А.С. Грених*
Корректор *И.Н. Марчевская*

Подписано в печать 15.09.2016. Формат 60×84 1/8.
Бумага офсетная. Тираж 5000 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции ОК—005—93. т. 2 953000 — книги и брошюры
ООО «Издательство АСТ» 129085 г. Москва, ул. Звездный бульвар, д. 21, стр 3, комн. 5

«Баспа Аста» деген ООО
129085 г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 құрылым, 5 бөлме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

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

ISBN: 978-5-17-100318-0 (ООО «Издательство АСТ»)

© 2008, Walter Foster Publishing, Inc
© 2006 Diane Cardaci
© 2004, 2005, Ken Goldman
© 2006, 2007 Debra Kauffman Yaun
© 1997, 1999, 2003, 2001, 2003, 2004, WFP
© 2012, ООО «Издательство АСТ»

РИСУЕМ ГОЛОВУ И ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА

Cratter Foster

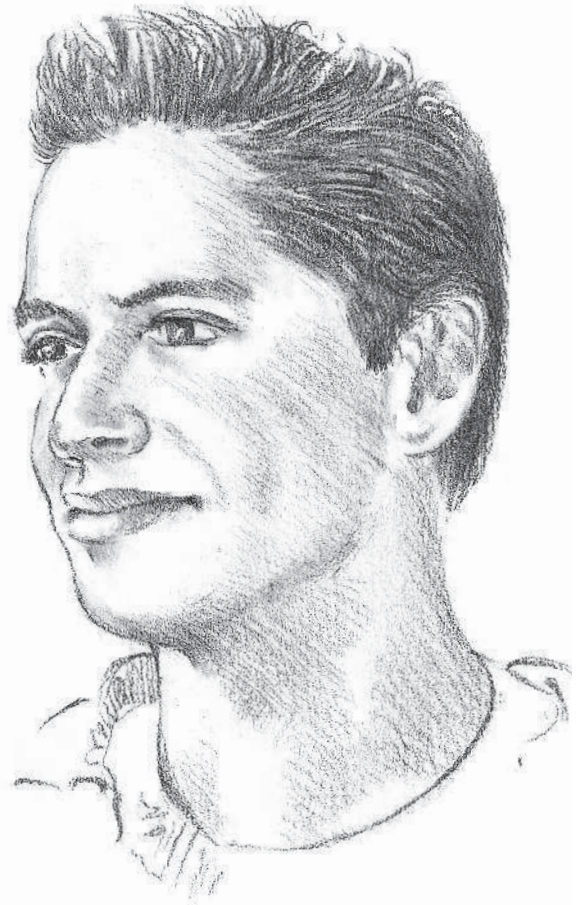
АСТ
Москва

Debra
Ryan

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	7	Носы и уши	69
Глава 1		Губы	70
Инструменты и материалы	8	Улыбка	71
Составные части рисунка	10	Профиль	72
Изучаем основные приемы	11	Рисунок в полупрофиль	73
Другие способы штриховки	12	Пропорции головы ребенка	74
Учитесь видеть	14	Лица пожилых людей	76
Люди в перспективе	16	Пропорции тела взрослого	78
Композиция с фигурами людей	18	Пропорции тела ребенка	79
Фигура в полный рост	20	Туловище	80
Основы портрета	22	Кисти и стопы	81
		Складки одежды	82
Глава 2		Изменение пропорций	83
Анатомия с Кеном Голдманом	25	Движение и равновесие	84
Туловище: Вид спереди	26	Рисунки наклоняющихся	
Туловище: Вид сзади	27	и скрученных фигур	85
Туловище: Вид сбоку	28	Фигуры спортсменов	86
Рисование туловища: советы	29	Дети в движении	87
Рисуем руку: вид спереди	30	Создание портрета	88
Рисуем руку: вид сзади	31	Внимание к перспективе	90
Рисуем руку: вид сбоку	32	Применение полученных навыков	92
Рисуем кисть руки	33		
Нога: вид спереди	34	Глава 5	
Нога: вид сзади	35	Люди с Деброй Кауфман Йан	95
Нога: вид сбоку	36	Анатомия лица	96
Стопа	37	Различные плоскости лица	97
Голова и череп	38	Пропорции лица взрослого	98
Черты лица	41	Различные ракурсы лица	99
		Черты лица взрослого человека	100
		Улавливаем сходство	102
Глава 3		Рисунок с натуры	103
Лица с Уолтером Т. Фостером	43	Вид в профиль	104
Люди	44	Работа со светом	106
Женщина в профиль	46	Добавление фона	107
Женщина: вид в полупрофиль	48	Рисование волос	108
Женщина: вид анфас	50	Возрастные изменения лица	110
Мужчина: вид в полупрофиль	52	Растительность на лице	111
Пожилые женщины	54	Пропорции лица ребенка	112
Пожилые мужчины	56	Особенности лица ребенка	114
Люди со всего мира	58	Лицо малыша	116
Выработайте индивидуальный стиль	60	Выбор фотографии	118
Мужские лица	62	Рисование светлых волос	120
		Изображение темных тонов кожи	122
		Анатомия тела	124
Глава 4		Пропорции тела взрослого	125
Люди с Уильямом Ф. Пауэллом	65	Руки	126
Пропорции головы взрослого	66	Стопы	127
Позы головы и углы обзора	67	Изображение движения	128
Глаза	68		

ВСТУПЛЕНИЕ

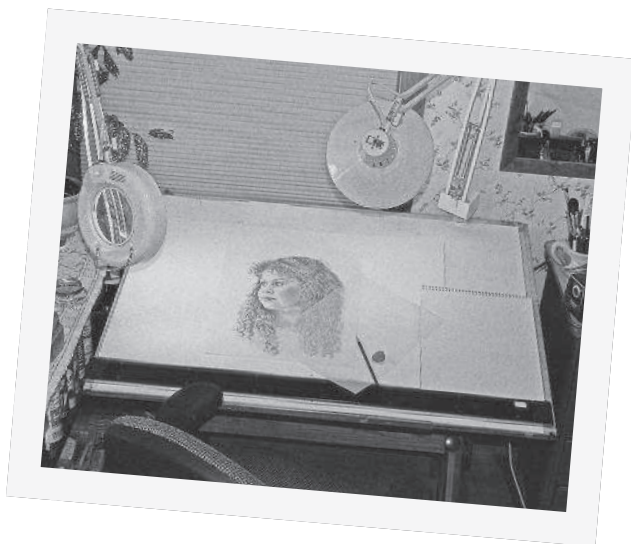
РИСУЕМ

ЛЮДЕЙ

Люди такие разные, и их очень интересно рисовать. В этой книге собраны советы и указания четырех опытных художников, которые познакомят вас с основами рисования портрета и фигуры человека. Здесь вы освоите пошаговые уроки рисования людей различного возраста и этнической принадлежности. На страницах этой книги вы найдете много полезных подсказок относительно выбора инструментов и материалов, видов штриховки и других базовых аспектов рисования, а также важную информацию о влиянии на рисунок костной и мышечной систем тела человека. Подробнейшие примеры рисования рук, ног и деталей лица помогут вам справиться с наиболее трудными моментами рисования людей. Со временем, набравшись опыта, вы сможете передавать с помощью карандашных рисунков портретное сходство членов вашей семьи и друзей!

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Рисунок — это не просто приятное увлечение, это еще и важная художественная форма. Даже когда вы пишете или печатаете свое имя, вы рисуете! Если вы неким образом организуете линии, вы можете создать контуры предмета, а когда вы пойдете немного дальше и добавите темную и светлую штриховки, ваши рисунки начнут приобретать трехмерность, объем и станут выглядеть более реалистично. Одно из самых приятных свойств рисунка карандашом — вы можете делать это в любом месте, а необходимые материалы очень недороги. Вы действительно получаете то, за что платите, тем не менее купите самое лучшее, что можете себе позволить, пополняйте и улучшайте свои запасы при малейшей возможности. Хотя можно использовать все, что способно оставлять какие-нибудь следы на бумаге, вам будет жалко потратить титанические усилия на создание творения, которое довольно скоро выцветет или сотрется. Вот некоторые из материалов, которые будут полезны вам для начала.

Планшеты и блокноты Блокноты соединяют листы бумаги в подобие книжки; они бывают разных форм и размеров, листы могут скрепляться разными способами, и сама бумага может быть разной текстуры и разного веса. Они удобны для того, чтобы делать быстрые зарисовки или рисовать на открытом воздухе. Начинать стоит с гладкой или среднезернистой бумаги — это идеальный выбор для начала работы.

Бумага для рисования Законченные произведения лучше всего выполнять на одиночных листах бумаги для рисования высшего качества. У них бывает несколько типов поверхности: гладкая (сделанная на пресс-фильтре или с помощью горячего пресса), средней зернистости (сделанная с помощью холодного прессования), грубая и очень грубая. Бумага средней зернистости (сделанная с помощью холодного прессования) — самый универсальный вариант.

Бумага для угля Существует бумага для рисования углем — она также имеет самую разную текстуру. У некоторых видов очень явная текстура поверхности, и вы можете использовать их для создания индивидуальных особенностей вашего рисунка. Эти виды бумаги также бывают окрашены в различные цвета, что может добавить рисунку глубину и визуальный интерес.

Рабочее место Разумно устроить себе просторное рабочее место с хорошим освещением, чтобы вам было удобно работать и разложить свои инструменты. Конечно, идеально было бы иметь особую комнату, со множеством переносных источников света, мольбертом и столом для рисования. Но все, что вам действительно необходимо — место рядом с окном и хорошее естественное освещение. Если вы рисуете по вечерам, то можно использовать лампы как с мягким белым, так и с холодным флуоресцентным светом, чтобы у вас был и теплый (желтый), и прохладный (голубоватый) свет.

Ластики для художников

Обязательно следует обзавестись резинкой-клячкой. Вы можете вылепить из нее очень тонкие клинышки с острым кончиком, позволяющие удалить лишние штрихи на очень ограниченных участках рисунка. Виниловый ластик способен полностью удалить карандашные отметки с бумаги, но он легко может повредить поверхность бумаги, если тереть слишком сильно.

Карандаши для растушевки

Карандаши для растушевки (их еще называют «tortillon») используются для того, чтобы растушевывать карандашные штрихи на небольших участках бумаги, где палец или кусочек тряпочки создадут слишком большие пятна. При растушевке больших участков вы также можете использовать его боковую поверхность. Когда этот инструмент становится грязным, протрите его чистой тряпочкой, очищая от излишнего графита.

Крафт-ножи Эти ножи пригодятся, когда надо аккуратно разрезать бумагу для рисования. Вы можете также использовать их для заточивания карандашей. Лезвия таких ножей (осторожно: они очень острые!) бывают самых разных форм и размеров и легко заменяются.

СОБИРАЕМ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Вначале вам не понадобится очень много материалов и инструментов — вы можете получить удовольствие от рисования, имея под рукой только карандаш HB, точилку, виниловый ластик и любой лист бумаги. Вы всегда можете добавить потом побольше карандашей, уголь, карандаши для растушевки и многое другое. Покупая карандаши, смотрите, чтобы на них были пометки в виде букв и цифр — их комбинация обозначает степень «мягкости» грифеля. Мягкие карандаши обозначаются буквой В, они дают темные, плотные штрихи и они более мягкие, чем карандаши, обозначенные буквой Н. Карандаш HB — промежуточный вариант между типами Н и В, это удобный универсальный вариант карандаша, он отлично подходит новичкам. Справа показаны различные виды инструментов и штрихов, которые можно получить с помощью каждого из них. По мере того, как вы будете покупать новые карандаши, попробуйте по-разному затачивать их кончики и практикуйтесь в получении различного вида штрихов и различных эффектов за счет изменения давления на грифель. Чем удобнее вам будет работать с инструментами, тем лучше будут ваши рисунки!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Если у вас еще нет стола для рисования, вам скорее всего захочется купить доску для рисования. Она не должна быть дорогой — просто берите достаточно широкую, чтобы на ней можно было разместить достаточно большие отдельные листы бумаги. Разумно купить доску, снабженную прорезанной ручкой, особенно, если вы хотите рисовать на открытом воздухе, — это позволит вам брать ее с собой.

Фиксирующий аэрозоль Этот вид покрытия защищает ваш рисунок от размазывания. Некоторые художники не наносят фиксирующий состав на карандашные рисунки, потому что он обычно делает карандашные линии более темными и уничтожает тончайшие градации между оттенками, но это очень хороший вариант для рисунков, выполненных древесным углем. Фиксирующий раствор продается в аэрозолях или в бутылках — в последнем случае вам придется перед использованием перелить его в пульверизатор. Готовые аэрозоли удобнее, потому что они создают более мелкие брызги и ложатся ровнее.

HB, острый кончик

HB, круглый кончик

Карандаш HB с острым кончиком создает четкие тонкие линии, он также обеспечивает большую точность штриха. Если скруглить его кончик, вы можете наносить более толстые линии и заштриховывать небольшие участки рисунка.

4B, плоский кончик

HB плоский карандаш для набросков

Плоский кончик Для выполнения более широких штрихов используйте острую сторону плоского 4B карандаша. Большой, плоский эскизный карандаш хорош для того, чтобы заштриховывать большие участки рисунка, но вы можете также использовать острое ребро этого карандаша, чтобы создать более тонкие линии.

4B, уголь

виноградный уголь

белый уголь

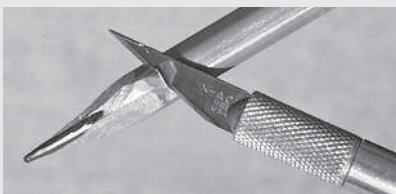
Древесный уголь Древесный уголь 4B мягкий, поэтому он делает очень темные отметки на бумаге. Натуральный виноградный уголь еще мягче, поэтому он оставляет еще более темный след на листе. Вы можете попробовать использовать карандаши с белым древесным углем для того, чтобы смешивать линии и осветлять некоторые области вашего рисунка.

Пастельный карандаш

карандаш конте

Пастельный карандаш, или карандаш конте, — это вид французского мелка. Состоит из глины, воды и красящего элемента, которые прессуются и подвергаются обжигу. Выпускается в следующих цветах: сангина, сепия, бистр, белый, черный. Карандаш Conte следует отличать от цветных карандашей, которые также могут быть изготовлены из каолина (глины) и красителя. Он растворяется в воде, поэтому можно наносить его влажной кистью или тканью.

ЗАТАЧИВАНИЕ КАРАНДАШЕЙ

Крафт-нож Крафт-нож в отличие от обычной точилки может использоваться для того, чтобы придавать грифелю различную форму (как у стамески, округлую или плоскую). Держите нож под небольшим углом к стержню карандаша и всегда направляйте лезвие от себя, снимая каждый раз небольшую порцию древесины и графита.

Блок с наждачной бумагой Блок с наждачной бумагой быстро придаст грифелю любую форму, какую пожелаете. Он также может стесать некоторое количество древесины с грифеля. Чем тоньше наждачная бумага, тем более тонко вы можете заточить грифель. Покатайте карандаш пальцами по наждачной бумаге, чтобы придать ему ровную форму.

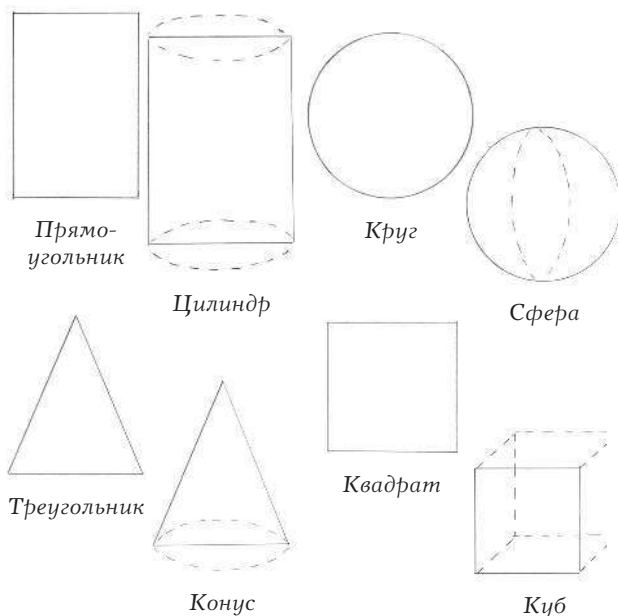
Грубая бумага Грубая бумага замечательно подходит для сглаживания кончика карандаша после того, как вы обработаете его наждачной бумагой. Это также отличный способ создать очень острый кончик для рисования особо мелких деталей. И снова важно мягко катить карандаш при затачивании, чтобы грифель затачивался равномерно.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ РИСУНКА

Рисунок состоит из трех основных элементов: линия, контур и форма. Контур предмета может быть изображен простой линией. Трехмерный вариант контура называется «формой» предмета. В карандашном рисунке форма объекта создается изменением тона (относительными светлыми или темными оттенками черного или другого цвета), что создает иллюзию глубины. Тон варьируется от черного (наиболее темный оттенок), через промежуточные оттенки серого до белого (наиболее светлые участки). Чтобы двухмерный контур казался объемным, вам надо правильно оценить оттенки бликов и участков, оказавшихся в тени. При штриховке всегда важно определить положение источника света, поскольку именно это определяет местоположение наиболее светлых и самых темных участков рисунка.

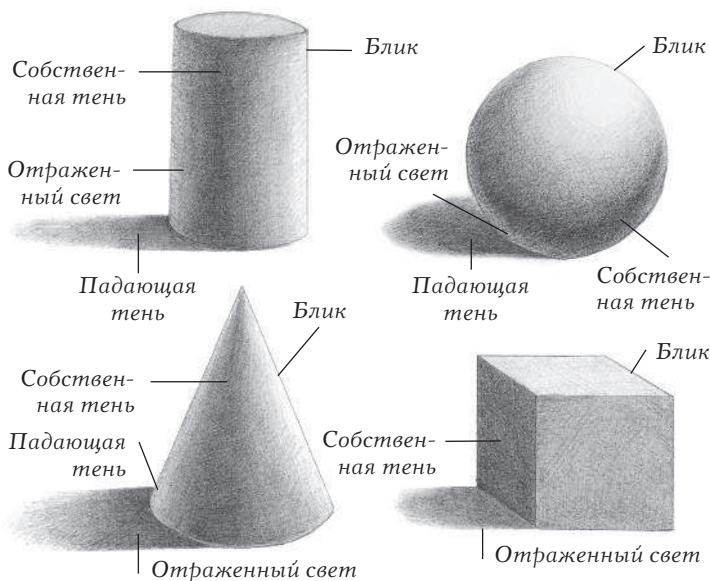
ПЕРЕХОД ОТ КОНТУРА К ФОРМЕ

Первый шаг в рисовании предмета — нарисовать линию, ограничивающую тот участок плоской поверхности, который занимает данный предмет. Это известно как «контур» объекта. Четыре основных контура — прямоугольник, круг, треугольник и квадрат — могут казаться трехмерными, если правильно добавить несколько линий, которые определяют дополнительные плоскости. Добавляя эллипсы к прямоугольнику, кругу и треугольнику, вы создаете трехмерные формы. Теперь это формы — цилиндр, сфера и конус. Добавьте второй квадрат над первым, и еще один сбоку от первого квадрата, соедините их параллельными линиями, и у вас получается куб.

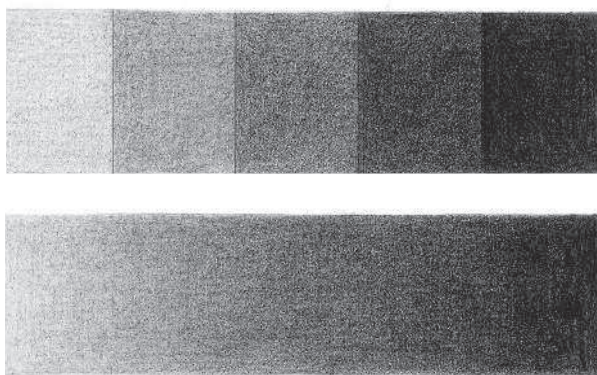
ДОБАВЛЕНИЕ ТОНА, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ФОРМУ

Форма начинает выглядеть еще реалистичнее, когда вы показываете, как свет падает на предмет, создавая блики и тени. Сначала отметьте, откуда на предмет падает свет. (В этих примерах источник света находится сверху справа.) Затем соответственно добавьте тени, как показано в примерах, приведенных ниже. Собственная тень — самая темная область на поверхности предмета, расположенная на противоположной от источника света стороне. Падающая тень — тень, которую предмет отбрасывает на смежную поверхность. Блик — самый светлый участок на предмете, там, где свет отражается от него сильнее всего. Начинающие художники часто упускают отраженный свет — тот, который, отражаясь, падает на ту область предмета, которая находится в тени.

СОЗДАНИЕ ШКАЛЫ ТОНОВ

Так же, как музыкант использует нотный стан, чтобы оценить высоту ноты, так и художник использует шкалу тонов, чтобы оценить оттенок серого цвета. Сверяясь со шкалой тонов, вы всегда будете точно знать, насколько темными следует делать наиболее темные участки и насколько светлыми — те, на которые падает свет. Эта шкала также служит указателем для определения мест перехода от более темных участков к более светлым. Создание собственной шкалы тонов поможет вам легче определять различные тоновые переходы. Начинать со светлых тонов и постепенно добавляйте более темные оттенки, последовательно переходя к более темным (как показано сверху справа). Затем создайте шкалу оттенков без видимых границ (показана внизу справа). Чтобы убрать границу между оттенками, используйте карандаш для растушевки и смешивайте тона каждой пары соседних участков тона, чтобы создать растяжку.

ИЗУЧАЕМ ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ

Карандашом можно изобразить все что угодно. Используя различные способы держать карандаш и разнообразные методы штриховки, вы можете выполнить самые разные линии и штрихи. То, как вы держите карандаш, влияет на вид получающихся линий и штрихов. Также важен вид кончика вашего карандаша — он так же важен, как тип используемого грифеля. Попробуйте рисовать разными грифелями различной формы, чтобы понять, чего можно добиться, используя обычный карандаш!

КАК ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ

Многие художники держат карандаш двумя основными способами. Положение «как при письме» удобно для рисования мелких деталей, когда нужно очень точно отслеживать движение грифеля. При положении карандаша «под ладонью» можно выполнять штрихи более свободно, работая практически всей рукой — это больше напоминает живопись. (Ниже более подробно описывается использование обоих положений руки.)

Положение «для письма» Это привычное положение карандаша позволяет более точно контролировать каждое движение грифеля. Получающиеся точные, аккуратные линии идеально подходят для рисования мелких деталей. Когда вы рисуете, держа карандаш таким образом, подложите под руку чистый лист бумаги, чтобы не размазывать уже нанесенные штрихи.

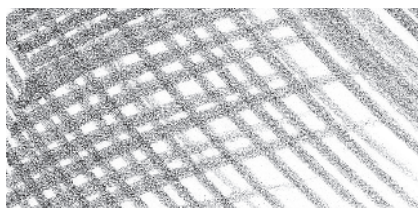
Положение «под ладонью» Возьмите карандаш так, чтобы он оказался под рукой, держа его большим и указательным пальцами, а остальные пальцы могут располагаться рядом с карандашом. В этом положении можно создать красивые виды штриховки.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЕМОВ

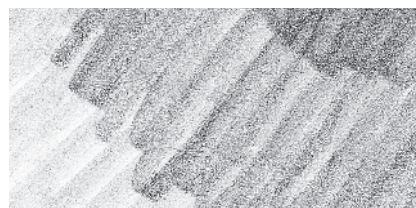
Научившись основным приемам работы карандашом, показанным ниже, вы сможете изобразить любую поверхность — от нежной кожи и прямых волос до теней и простого фона. Тем не менее какие бы приемы вы ни использовали, очень важно добиться равномерности нанесения штрихов. Если вы будете штриховать механически, так, что каждый следующий штрих будет ложиться под предыдущим, это может привести к возникновению нежелательных полосок в заштрихованной области. Вместо этого постарайтесь штриховать равномерно, выполняя движения назад и вперед, все время меняя место, где кончик карандаша меняет направление движения.

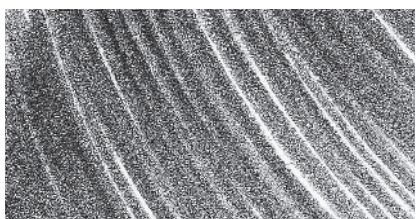
Штриховка Это основной прием штриховки, когда участок рисунка заполняется рядом параллельных штрихов. Чем чаще кладутся штрихи, тем темнее тон.

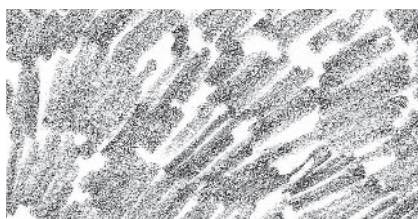
Перекрестная штриховка Для выполнения более темной штриховки нанесите слой параллельных штрихов один поверх другого под разными углами. И здесь действует то же правило — чем чаще кладутся штрихи, тем темнее тон.

Градуирование Чтобы создать плавный переход тона (от темного к светлому), наносите штрихи боковой поверхностью кончика карандаша, постепенно уменьшая давление на карандаш.

Сгущение тона Если сильнее надавливать на карандаш, то можно создать более темные линейные участки тени.

Штриховка с созданием текстуры Чтобы изобразить пятнистую или крапчатую поверхность, используйте боковую сторону кончика карандаша, выполняя ею мелкие, неровные штрихи.

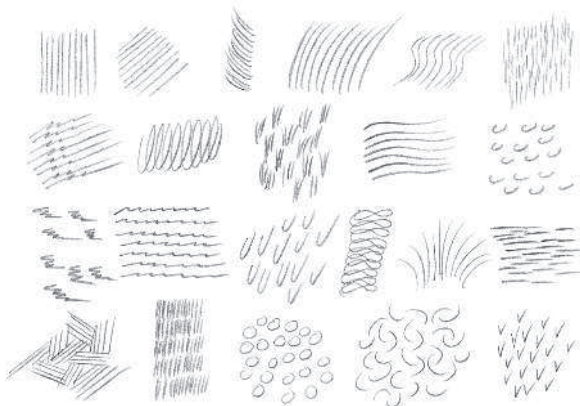
Растушевка Чтобы сгладить переход между штрихами, мягко потрите карандашные линии инструментом для растушевки или кусочком ткани.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ШТРИХОВКИ

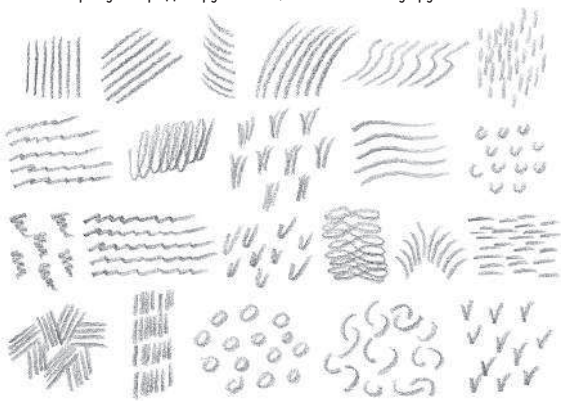
Линии

Рисую линии, совсем необязательно всегда использовать острый кончик карандаша. Иногда округлым кончиком карандаша можно добиться более интересного результата. Если в карандаше грифель большого диаметра, эффект, получаемый с помощью тупого кончика, будет еще заметнее. Поиграйте с различными видами и формами грифеля, чтобы познакомиться с создаваемыми ими различными видами линий. Придумайте и выполните различные виды линий и штрихов, используя как острый, так и тупой кончик карандаша. Потренируйтесь с выполнением различных штрихов, показанных ниже, чтобы немного расслабиться.

Рисую разные каракули, вы обнаружите, что некоторые из них напоминают текстуру различных поверхностей или какие-то образы. Например, маленькие галочки могут напомнить стаю высоко летящих птиц, тогда как волнистые линии отлично подходят для рисования воды.

Рисование острым кончиком карандаша Сначала нарисуйте ряд параллельных линий. Попробуйте нарисовать их вертикально, затем под углом. Сделайте некоторые из них изогнутыми, выполняя то короткие, то длинные штрихи. Затем выполните волнистые линии под углом, а затем ряды коротких вертикальных штрихов. Попробуйте нарисовать спираль, после чего группы коротких искривленных линий. Затем попрактикуйтесь выполнять линии, которые постепенно истончаются. Затем нарисуйте ряды кружочков, галочек и полукругов.

Рисование тупым кончиком карандаша Очень полезно выполнить то же самое упражнение с помощью закругленного, тупого грифеля. Даже если вы будете использовать те же самые положения руки и виды штрихов, результат будет разительно отличаться. Внимательно посмотрите на приведенные здесь примеры. Штрихи были теми же самыми, но рисунок, созданный тупым карандашом, выглядит совершенно иначе. Вы можете создать округлый кончик карандаша, потерев им по куску наждачной или просто грубой бумаги.

«Живопись» с помощью карандаша

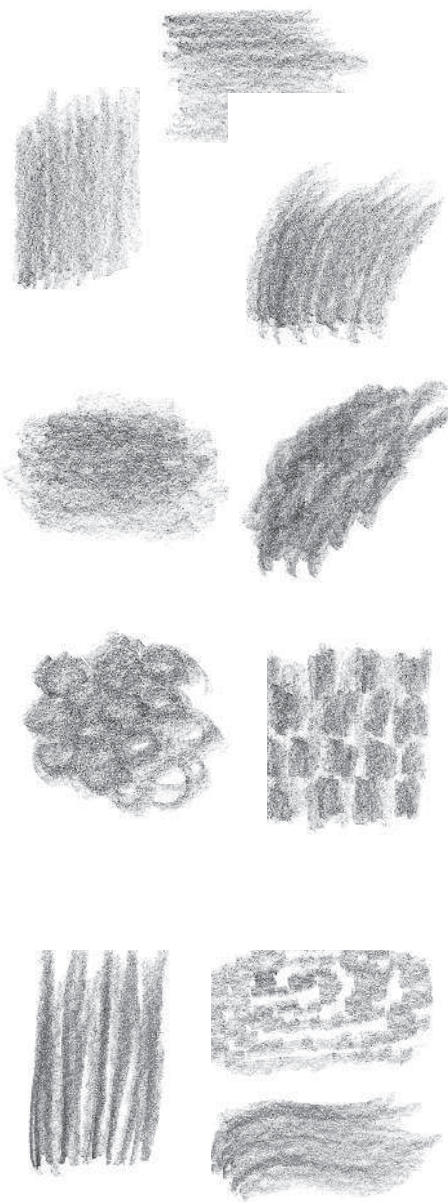
Когда вы используете живописные штрихи, ваш рисунок воспринимается совсем по-другому. Думайте о карандаше как о кисти и при рисовании двигайте всей рукой, а не только кистью. Чтобы добиться этого эффекта, попробуйте использовать положение карандаша «под ладонью» между вашим большим и указательным пальцами и рисуйте боковой поверхностью грифеля (см. с. 11). Если вы будете поворачивать карандаш в руке через каждые несколько штрихов, вам не придется часто подтачивать его. Чем шире будет штрих. Чем мягче грифель, тем более живописный эффект вы получите. Эти примеры были выполнены на гладкой бумаге карандашом 6В, но вы можете поэкспериментировать с более грубыми сортами бумаги, чтобы получить более неровные штрихи.

Начните с простого Сначала поэкспериментируйте с вертикальными, горизонтальными и изогнутыми штрихами. Выполняйте их достаточно близко один к другому, вначале сильно нажимая на карандаш. Затем с каждым штрихом уменьшайте давление на карандаш.

Изменение давления на карандаш Беспорядочно покройте область штрихами, в некоторых местах меняя давление на карандаш. Штрихи следует выполнять свободными движениями.

Используйте мелкие штрихи В качестве первого примера выполните маленькие круги. Они напоминают кожу некоторых животных. На втором примере (справа) использованы короткие темные и легкие светлые штрихи, расположенные в шахматном порядке – это напоминает узор каменной или кирпичной кладки.

Ослабление нажима Нанесите длинные вертикальные штрихи, изменяя давление на карандаш при выполнении каждого штриха, пока не получится высокая трава (справа). Несколько более свободные движения могут использоваться при рисовании воды (крайний справа). Сначала выполните короткие спиральные движения рукой (наверху). Затем делайте волнистые движения, меняя давление на карандаш (внизу).

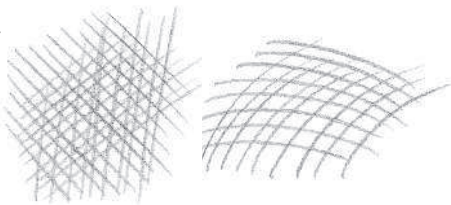

ВЫРАБОТАЙТЕ СВОЙ СТИЛЬ

Многих великих художников прошлого можно сейчас идентифицировать по тому, как они выполняли линии. Рисунки Ван Гога — напоминают о каллиграфии, имя Сера стало синонимом пуантилизма, Джакометти был известен своими каракулями. А вы можете определить свой стиль по карандашным линиям?

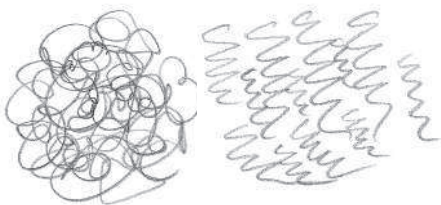
Использование перекрещивающихся штрихов

Если вам нравится рисунок с большим количеством мелких и тщательно прорисованных деталей, то вам отлично подойдет эта перекрестная штриховка (см. с. 11). Густота тени определяется расстоянием между штрихами.

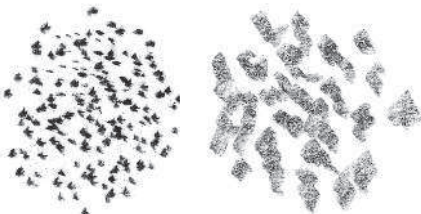
Использование округлых каракулей

Если вы используете подобные округлые, свободные штрихи, скорее всего вы любите поэкспериментировать. Подобные петли скорее передают настроение, чем изображают точные детали.

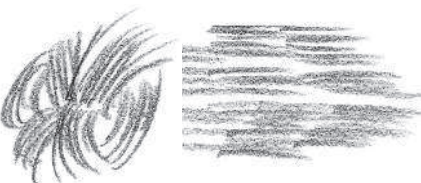
Использование маленьких точек

Эту технику называют «пуантилизм» — картина рисуется множеством маленьких точек. Делайте точки разного размера, чтобы создать разное ощущение глубины и тени. Пуантилизм требует большой точности работы и опыта.

Имитация мазков кистью

Вы можете создать иллюзию мазков кистью, используя короткие, широкие линии. Это создает ощущение живописи, но позволяет вам также контролировать движение карандаша, как при штриховке. Эти штрихи выглядят очень эффектно.

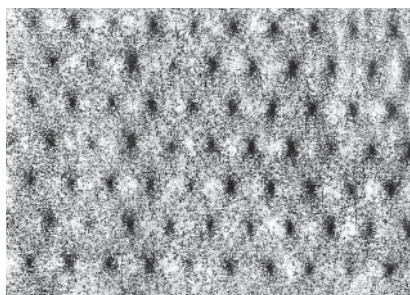

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОМ

Ниже приведено несколько примеров тех методов, которые можно использовать при работе карандашом. Эти методы важны для создания живописных эффектов. Помните, что у карандашей с пометкой В грифель мягкий, а у карандашей с пометкой Н грифель жесткий — в этих упражнениях надо использовать и тот и другой.

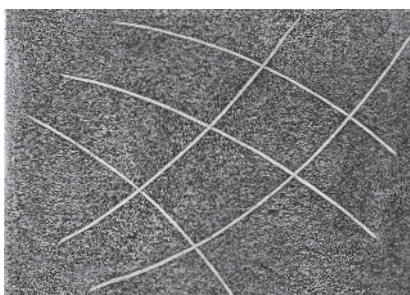
Создание эффекта размывания Сначала заштрихуйте участок рисунка водорастворимым карандашом (карандаш, который при смачивании создает эффект акварели). Затем смойте штриховку влажной кистью. Используйте более толстую бумагу, вроде пергамента.

Оттиск Накройте поверхность бумагой и потрите ее боковой стороной грифеля. Следы от грифеля будут повторять узор текстуры поверхности. Попробуйте использовать мягкий карандаш и гладкую бумагу и выбирайте поверхность с сильно выраженной текстурой. В этом приеме использована проволочная сетка.

Очищение отдельных участков Нанесите гладкий слой графита на гладкую бумагу, а затем очистите требуемые области с помощью резинки. Подобная техника позволяет создать блики и добиться других интересных эффектов.

Вдавленные линии Нарисуйте узор на бумаге острым предметом, не оставляющим следов, например, вязальной спицей, а затем заштрихуйте область с нанесенным рисунком — графит не будет попадать во впадины, оставленные острым предметом, оставляя белые линии.

РАТУШЕВКА

Растушевка — важный прием, позволяющий создать тени и тоновые переходы. Используйте карандаш для растушевки или кусочек замши, чтобы растушевывать штрихи. Постарайтесь не выполнять растушевку пальцем, потому что, как бы чисто вы ни вымыли руки, кожный жир может испортить ваш рисунок.

Растушевка на грубой поверхности Нанесите штриховку на грубую поверхность бристольского картона типа пергамента карандашом 6В. Выполняйте штрихи боковой поверхностью грифеля и растушуйте их. В данном примере получилась очень зернистая текстура поверхности.

Растушевка на гладкой поверхности Нанесите штриховку на гладкую поверхность бристольского картона карандашом 4В. Выполняйте штрихи боковой поверхностью грифеля и растушуйте их карандашом для растушевки.