

БАРРИНГТОН БАРБЕР

7 ПРОСТЫХ УРОКОВ РИСОВАНИЯ Секреты мастера

БАРРИНГТОН БАРБЕР

7 ПРОСТЫХ УРОКОВ
РИСОВАНИЯ
СЕКРЕТЫ МАСТЕРА

ББК 85.145
УДК 741.02
Б24

Барбер Б.

Б24 Секреты мастера. 7 простых уроков рисования.
128 с.: ил.

ISBN 978-5-4461-0270-9

Новая книга секретов мастера от знаменитого автора бестселлеров по рисованию Баррингтона Барбера как всегда просто и увлекательно знакомит читателей со скрытыми возможностями самых обычных инструментов рисовальщика. Классические техники реалистичного изображения окружающего мира, различных предметов, людей, животных, всевозможные интересные визуальные эффекты легко войдут в ваш арсенал художника, и главное, доставят вам массу удовольствия!

12+ (Для детей старше 12 лет. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)

ББК 85.145
УДК 741.02

ISBN 978-1435117310 англ.
ISBN 978-5-4461-0270-9

© Arcturus Publishing Limited, 2013

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4
УРОК 1	
ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ЛИНИЮ, ФОРМУ И ТЕКСТУРУ.....	7
УРОК 2	
ФОРМА И ТОН.....	21
УРОК 3	
ВЫБИРАЕМ ОБЪЕКТЫ	29
УРОК 4	
ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА.....	43
УРОК 5	
МИР ЖИВОТНЫХ.....	69
УРОК 6	
КАК ПОСТРОИТЬ КОМПОЗИЦИЮ	89
УРОК 7	
ЛИЦА И ПОРТРЕТЫ	103

ВВЕДЕНИЕ

Научиться рисовать несложно — все когда-то начинают ходить, говорить, читать и писать, а овладеть навыками рисования проще, чем любым из перечисленных умений! Рисование — это всего лишь линии и штрихи на бумаге, которые передают зрительные ощущения. Все, что нужно, чтобы научиться рисовать, — это желание, немного упорства, наблюдательность и готовность работать над ошибками. Последнее особенно важно, ведь ошибки — не что иное, как путь к совершенству. Они дают возможность развиваться, улучшать свои умения.

Многие из упражнений в этой книге включают в себя традиционные методы, которые используют как молодые художники, так и профессионалы. Постоянно тренируясь и регулярно повторяя упражнения, вы научитесь правильно рисовать и заметите, как растет ваше мастерство. Не отступайте, если столкнетесь с трудностями, упорство и терпение помогут вам их преодолеть. Самое главное — регулярно практиковаться и исправлять ошибки, которые вы замечаете. Не торопитесь, ведь, совершенствуя рисунок, время вы тратите не зря.

Работайте как можно чаще с другими молодыми художниками, потому что это тоже помогает вашему развитию. Рисунок на первый взгляд кажется чем-то личным, но на самом деле это публичное творение, ведь оно создается, чтобы на него смотрели и оценивали. Показывайте свои работы людям и слушайте, что они говорят. Не нужно принимать либо отвергать их похвалу или критику. Просто учитывайте, что они могут увидеть то, чего не заметили вы. Если мнения других людей не совсем приятны, не обижайтесь. Похвала или критика всего лишь помогает вам взглянуть на собственную работу более объективно. На начальном этапе очень

ценно мнение профессионального художника, но однажды вы сами станете своим самым строгим критиком, способным понять, удалась ваша работа или нет и почему.

Если есть возможность, обсуждайте свои рисунки с профессиональными художниками. Ходите на выставки и смотрите на работы «конкурентов», учитесь у старых мастеров и современников. Этот опыт поможет вам двигаться в правильном направлении. Кроме того, данная книга укажет вам путь в мире живописи и научит видеть свои слабые и сильные стороны, исправляя первые и укрепляя последние.

Упорство и труд могут принести больше, чем талант сам по себе, поэтому не сдавайтесь, когда вдруг почувствуете разочарование. Рисование — это процесс, который доставляет истинное удовольствие, даже если вы никогда не выставите свою работу в лучших художественных галереях. Просто наслаждайтесь!

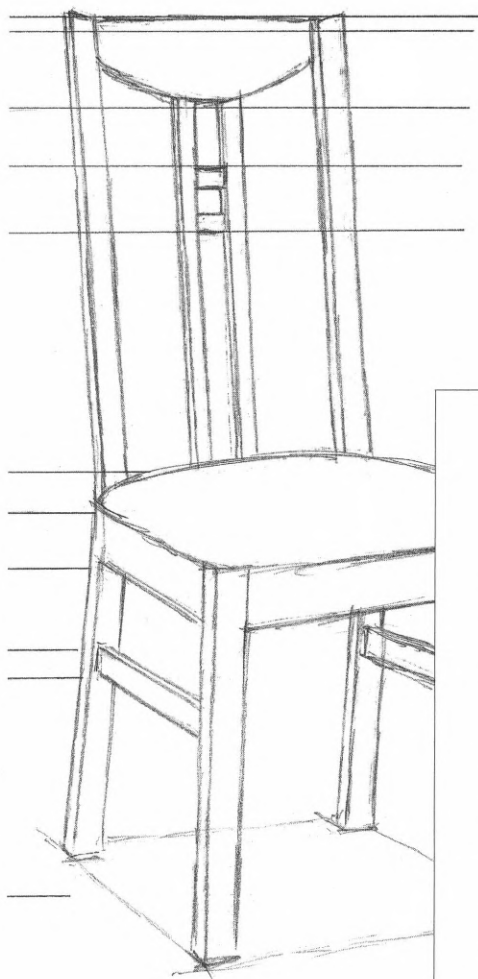
Bawington Barber

Урок 1

ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ЛИНИЮ, ФОРМУ И ТЕКСТУРУ

Этот урок предназначен в первую очередь для тех, кто раньше не часто рисовал. Но даже если у вас есть небольшой опыт, упражнения из этой книги — прекрасный способ размяться перед дальнейшей работой. Главное — выработать основные умения, необходимые для реалистичного изображения любых вещей. Практика в набросках, из которых прежде всего состоит рисунок, всегда полезна.

Итак, в этот раздел включены упражнения по рисованию линий, наложению тонов, изображению текстур и простых форм. Последнее требует определенного контроля над тем, как вы нажимаете на карандаш, поэтому найдите время и попрактикуйтесь. Здесь также в доступной форме изложены вопросы о перспективе. Вы увидите, как с ее помощью изображение становится объемным и узнаваемым.

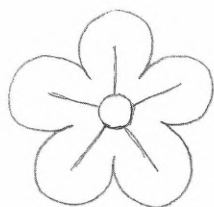
Вам предлагаются пошаговые схемы изображения предметов и людей — так вы сможете понять, как их рисовать. Таким образом отрабатываются навыки художника. Это то, в чем вы никогда не перестанете совершенствоваться, если хотите научиться рисовать хорошо. Наконец, упражнения научат вас наделять предметы текстурой, благодаря которой они выглядят на рисунке более достоверно.

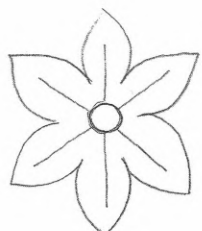
ПРОСТЫЕ РИСУНКИ

Теперь давайте посмотрим на некоторые узоры, которые встречаются в природе. Это снова каракули, но уже имеющие форму. Они изображают то, что вы можете увидеть в своем саду или в деревне.

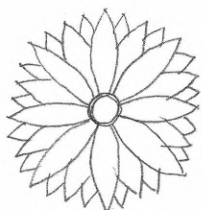
Упражнение 1

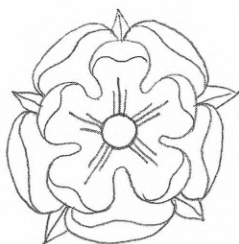
Чтобы нарисовать первый узор, изобразите сначала небольшой круг и пять небольших линий, идущих от него, затем нарисуйте формы лепестков вокруг этих линий. В результате получится вот такой цветок.

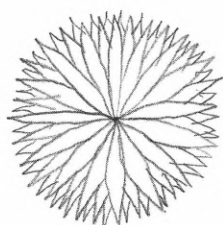
Следующий узор похож на первый, но лепестки имеют заостренную форму, и теперь их шесть.

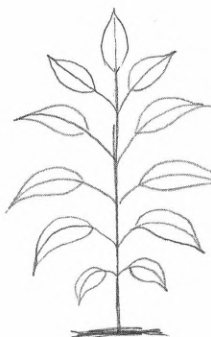
Нарисуйте небольшой круг, затем удлиненные лепестки вокруг него, один сверху, другой внизу, два по бокам. Теперь добавим четыре лепестка по диагонали. В промежутках нарисуем еще лепестки, их видно частично.

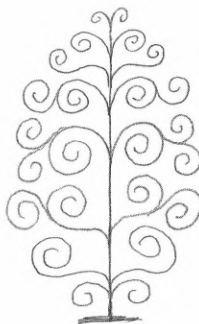
Чтобы нарисовать такую розу, снова начнем с круга, затем проведем от него по три линии пять раз. Вокруг изобразим розу с пятью лепестками, которые по краям немного загибаются, далее от каждого лепестка нарисуем по небольшому листику. Теперь нарисуем еще одну группу лепестков между первыми лепестками.

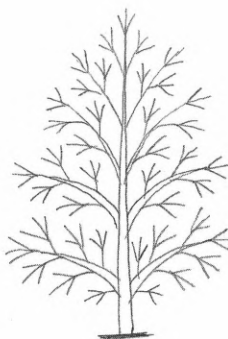
Последний цветок напоминает хризантему с очень длинными, тонкими и заостренными лепестками, идущими от центральной точки.

Теперь мы перейдем к узорам в виде растений со стволами. Эти рисунки позволяют вам увидеть направление роста. Первый рисунок — это просто прямой стебель с листочком наверху, от него тянутся веточки, и на каждой по листочку. Рисуйте средние листья больше, а внизу меньше.

На следующем рисунке мы снова видим прямой ствол, но веточки закручиваются. Пусть они будут простыми вверху и внизу, а вот в середине более витиеватыми. Обратите внимание, что некоторые завитки идут в одну сторону, а другие в другую. Поэкспериментируйте.

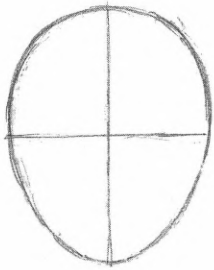
Здесь ствол немного другой — он имеет конусообразную форму. Нарисуйте нижние ветви немного толще, от них во всех направлениях пойдут маленькие прямые веточки. Попробуйте изобразить растение целиком.

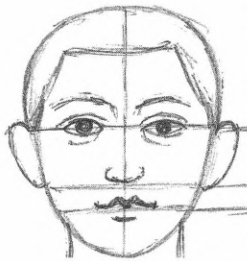
Последний рисунок — тоже растение, но в этот раз извиваются все ветви и веточки. Начните со ствола, затем добавьте более толстые ветви, а потом уже — более тонкие. Попробуйте поэкспериментировать. Вам это доставит удовольствие.

Упражнение 2

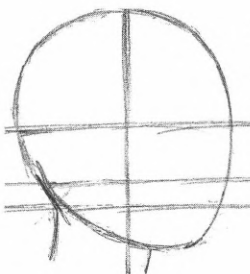
Теперь мы перейдем к рисунку головы, ладони и ступни человека. Так же как в случае с растениями, эти рисунки тоже схематичны. Они позволяют вам получить представление о формах и пропорциях головы, ладони и ступни человека.

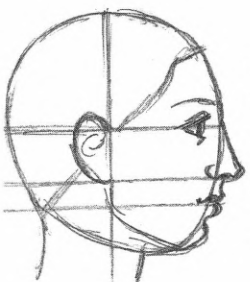
Начнем с овала, похожего на перевернутое яйцо, затем поделим его линиями пополам вертикально и горизонтально.

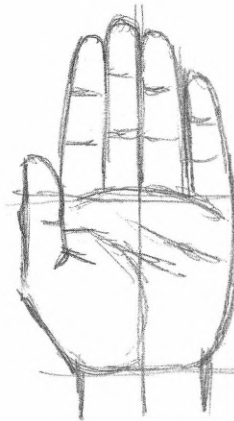
Если вы рисуете голову в анфас, и глаза смотрят прямо на вас, то они находятся как раз на центральной линии. На обычном лице кончик носа совпадает с горизонтальной линией посередине между глазами и подбородком. Рот — примерно на одной трети от носа с линией между носом и подбородком. Между глазами расстояние, равное длине глаза, такое же расстояние между внешним краем глаза и границей роста волос.

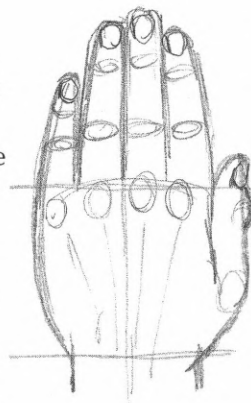
Сбоку ширина головы равна ее длине. Поделив овал, как раньше, рисуем ухо на пересечении вертикальной и горизонтальной линий.

Нос, рот и подбородок рисуем немного за пределами овала. Длина уха составляет примерно расстояние от брови до кончика носа. Обратите внимание, как выглядит глаз сбоку.

Ладонь имеет простую форму — она почти квадратная, а пальцы практически той же длины, что и ладонь. Нарисуйте горизонтальную линию по центру — в этом месте пальцы разделяются на два и два. Они как будто немного сужаются к верху. Средний палец обычно самый длинный, рядом с ним — указательный и безымянный, а затем идет мизинец.

Большой палец обычно короче мизинца, но кажется больше, потому что располагается ниже. Сверьтесь со своей ладонью. Обратите внимание на суставы и на ладонь.

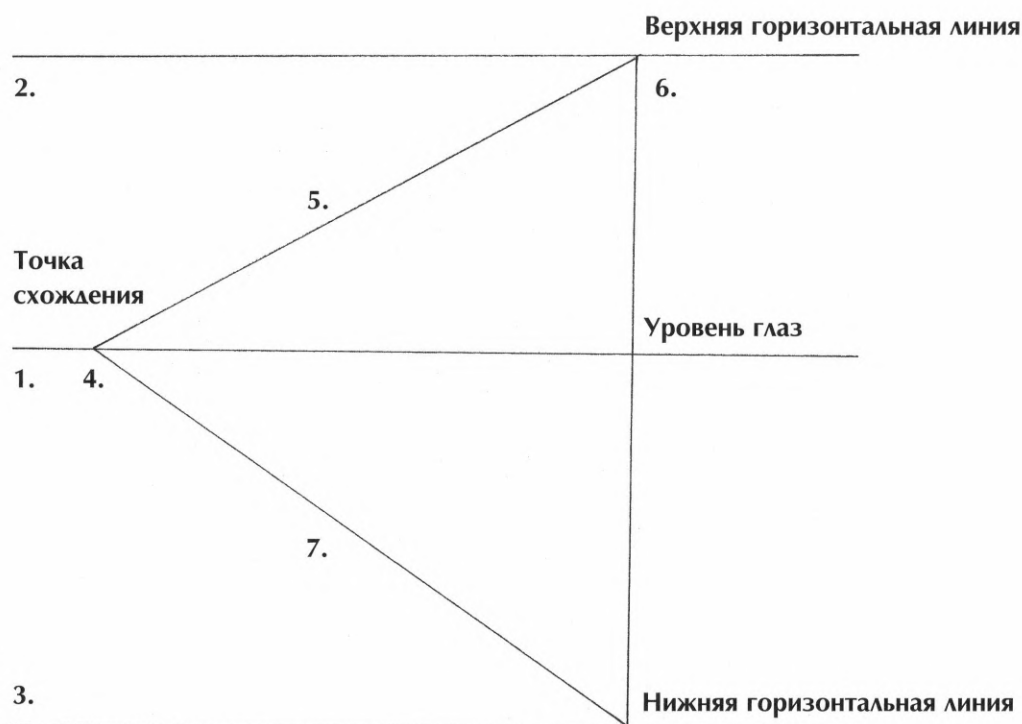
Ступню рисовать проще, особенно если вы рисуете ее сбоку. Обратите внимание, как изгибаются пальцы и как они постепенно уменьшаются в размере от большого пальца к маленькому. У некоторых людей второй палец длиннее, чем большой.

ПРОСТАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Чтобы нарисовать объемное изображение, вам следует немного узнать о перспективе. Она позволяет создать глубину и объем, что придает изображению более реалистичный вид. В окружающем мире перспектива предоставляет нам возможность увидеть, как размещаются по отношению друг к другу предметы и люди, а мы должны это отобразить в рисунках, чтобы сделать их убедительными.

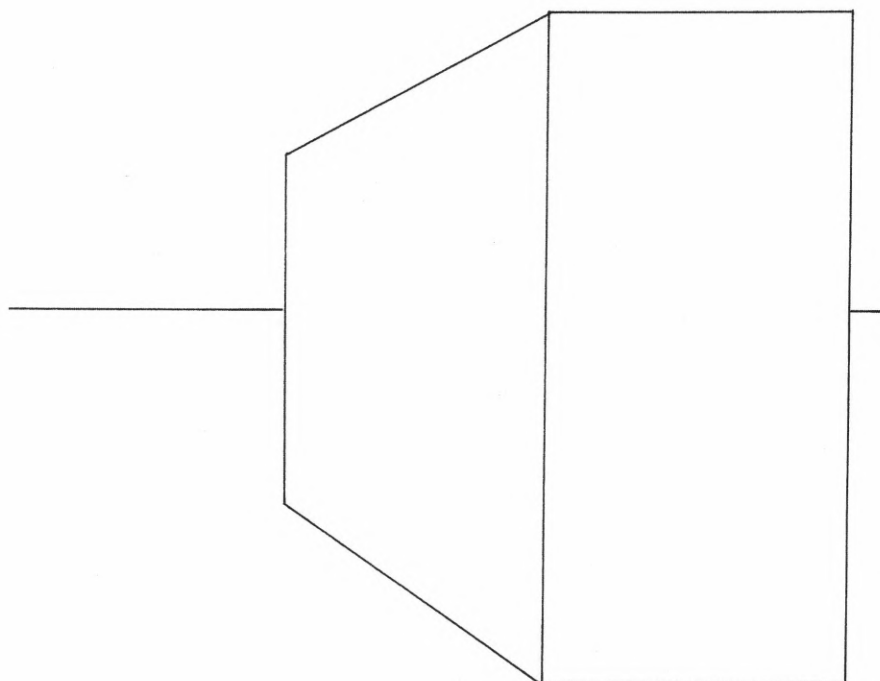
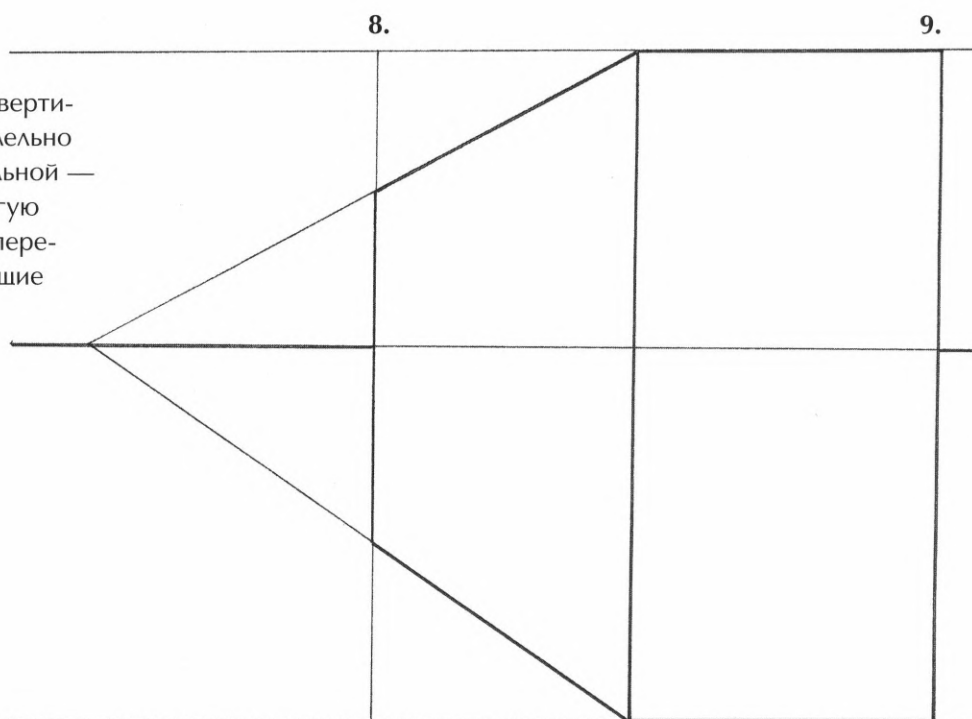
Упражнение 1

Сначала начертите через всю страницу три горизонтальные линии, идущие параллельно друг другу. Центральная линия располагается ближе к верхней. Эта центральная линия (1) представляет уровень ваших глаз, она всегда является линией горизонта. Другие линии — это верхняя горизонтальная (2) и нижняя горизонтальная (3).

Теперь справа от центра нарисуйте вертикальную линию от верхней горизонтальной к нижней (6). Отметьте точку на центральной линии и проведите к ней линии от обоих концов вертикали. Эта точка называется точкой схождения (4). Две новые линии будут верхней линией перспективы (5) и нижней линией перспективы (7). У вас получился треугольник, связывающий три горизонтальные линии и одну вертикальную.

Далее нарисуйте две вертикальные линии параллельно изначальной вертикальной — одну справа (9), а другую слева (8). Последняя пересекает две линии, идущие к точке схождения.

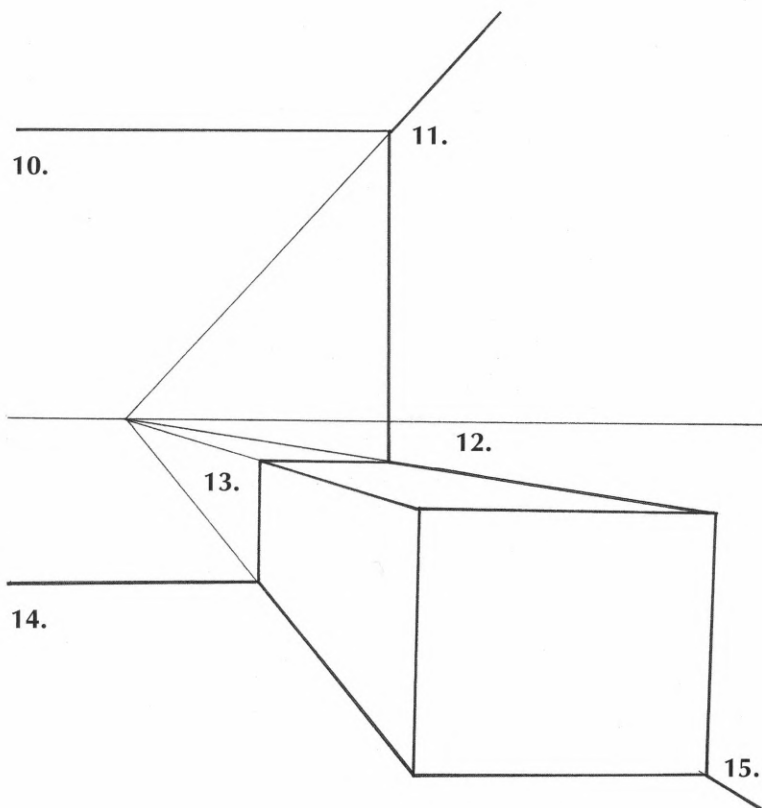
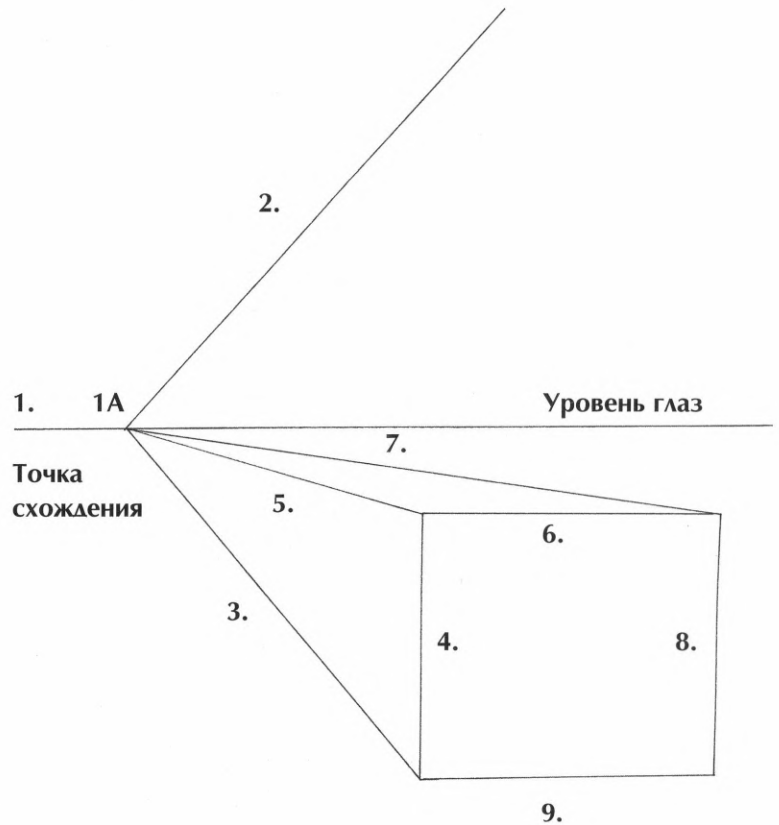

Теперь сотрите все вспомогательные линии — у вас получился цельный блок, как, например, коробка или здание с линией горизонта, которую видно за предметом. И вы наблюдаете ее в трех измерениях.

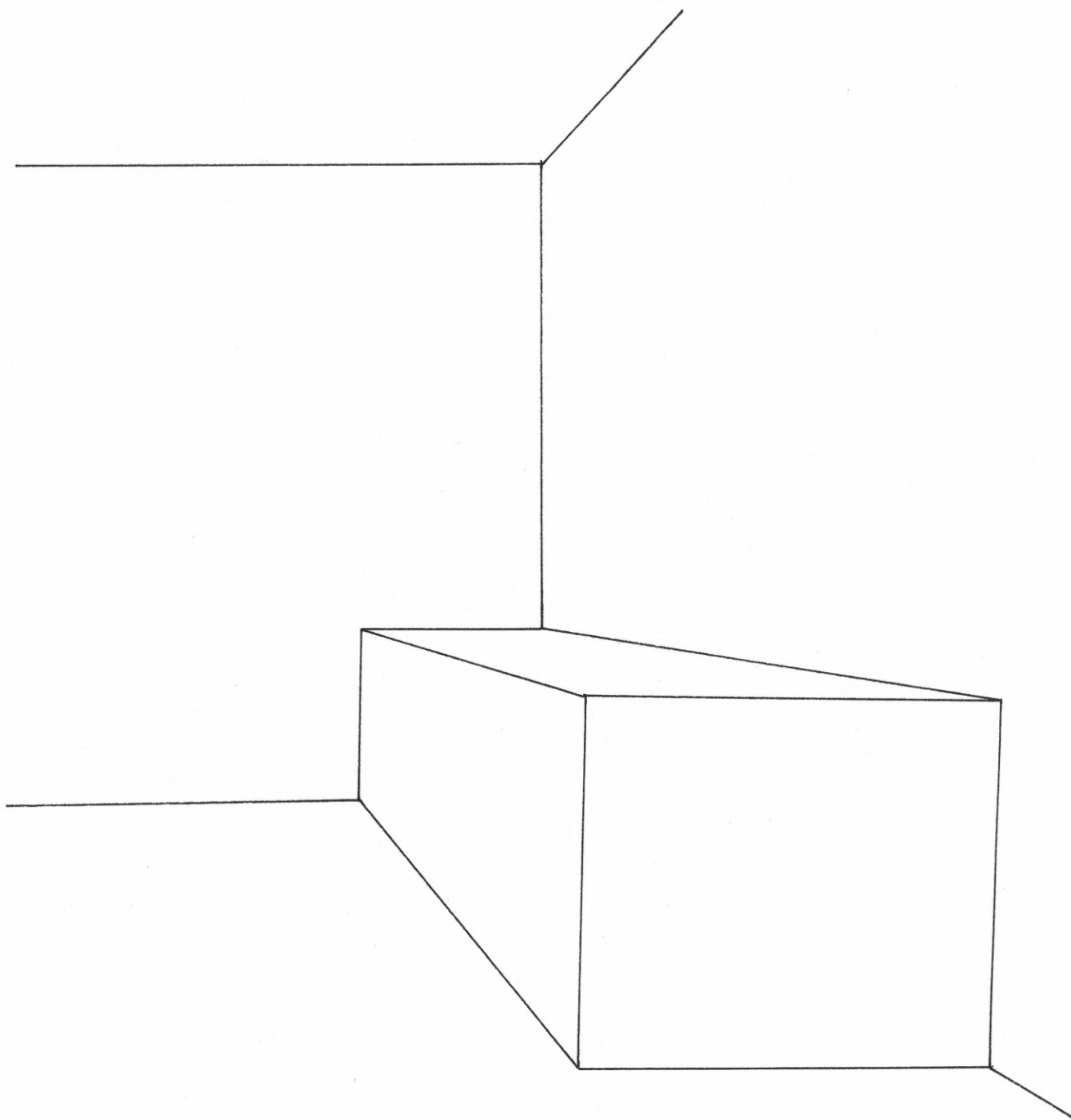
Упражнение 2

Следующее упражнение позволяет нам получить представление о внутреннем пространстве на примере изображения комнаты, в которой стоит шкаф или рабочий стол. Ощущение пространства мы получаем с помощью линейки, простого карандаша, ластика и прилагая минимум усилий.

Проведите горизонтальную линию через всю страницу — это уровень глаз или линия горизонта (1). Поставьте на ней точку схождения слева от центра (1А). Теперь нарисуем две линии перспективы — верхнюю (2) и нижнюю (3). На нижнем конце нижней линии перспективы постройте квадрат (4, 6, 8, 9), обращая внимание, что верхние и нижние края параллельны линии горизонта. Затем соедините два угла верхнего края с точкой схождения (1А). Это две линии перспективы под номерами 5 и 7.

Следующий шаг: рисуем вертикальную (13) и горизонтальную линии (12) дальше по линиям перспективы, чтобы обозначить верхнюю и боковую грани шкафа. Затем, чтобы создать иллюзию объема, нарисуем горизонтальную линию (14), которой определим нижний край стены, где она встречается с полом. Вертикальная линия (11) создает угол, где сходятся две стороны шкафа, и откуда линия идет к верхней линии перспективы, другой горизонтали (10), которая представляет собой стену, встречающуюся с потолком.

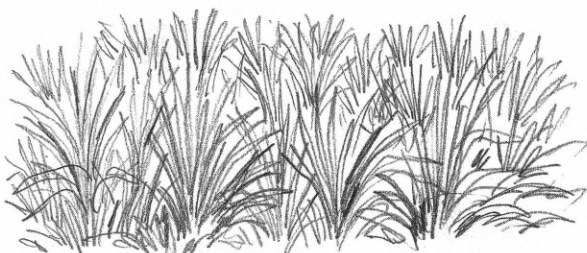

И наконец, стираем все вспомога-
тельные линии. У нас получается
объемный шкаф.

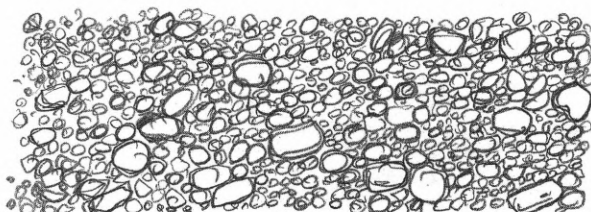
ТЕКСТУРА

Здесь мы учимся видеть текстуру разных поверхностей и передавать ее на бумаге. Пусть это будут не отдельные элементы, а целые фрагменты.

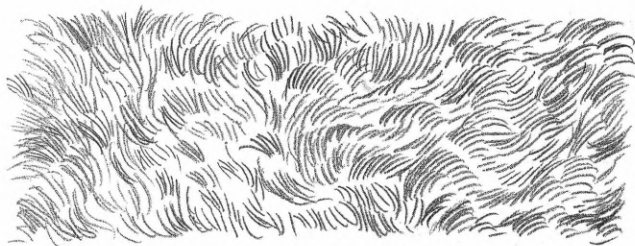
Трава

На первом из этих рисунков мы видим пучки травы, то есть традиционный узор, который напоминает траву. Если вы хотите получить более достоверное изображение, то пойдите на улицу и попробуйте нарисовать траву с натуры.

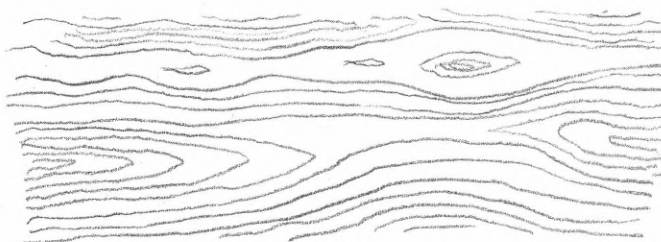
Пляж

Следующий рисунок напоминает пляж с разной галькой. И снова, после того как вы повторите этот рисунок, попытайтесь изобразить участок реального пляжа с галькой или камнями.

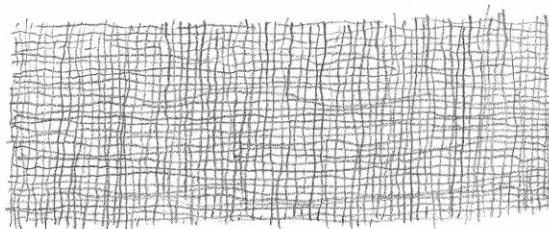
Мех

Этот узор напоминает ворс ковра или мех (шерсть) кота. Короткие волнистые линии идут в разных направлениях, но они создают определенный узор.

Дерево

Теперь попробуем изобразить деревянную доску с сучками и волнистыми линиями, образующими годичные кольца. Напольные доски в вашем доме могут стать хорошим примером такого рода узора.

Сеть

Этот узор немного похож на мешковину или другую грубую материю. Старайтесь, чтобы линии не получались ровными, иначе потеряется эффект текстуры.

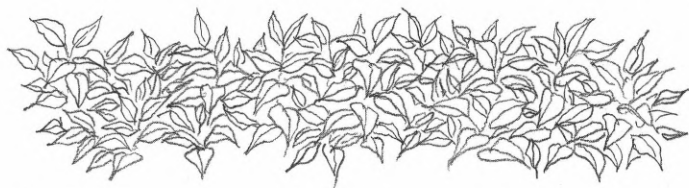
Горная порода (камень)

На данном рисунке изображен участок скалы с трещинками. И снова, после того как вы воспроизведете этот пример, поищите оригинал в природе.

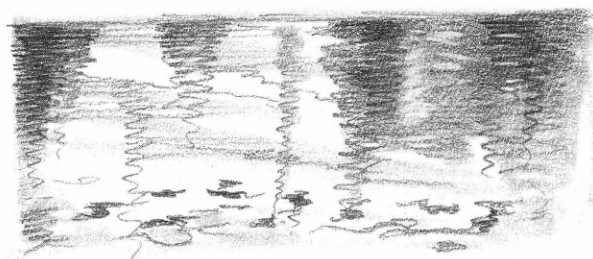
Облака

Такая дымчатая текстура рисуется сначала мягким карандашом, затем темные участки растираются кусочком бумаги. После этого немного потрите самые темные места, придавая изображению форму облаков.

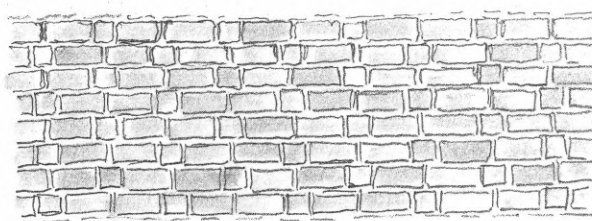
Листва

Все, что нужно для создания эффекта плотной листвы, к примеру, на живой изгороди, — нарисовать много маленьких листочков, накладывая их друг на друга. Изобразите листочки в разных положениях, чтобы придать им более реалистичный вид.

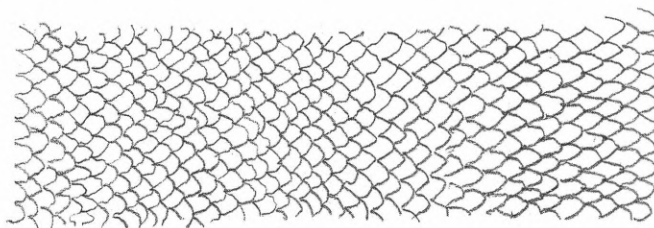
Вода

Водную текстуру рисуем с помощью горизонтальных штрихов, соединенных между собой, — так создается эффект ряби. Немного растушуйте карандаш, чтобы получить более серые тона, но оставьте некоторые участки незакрашенными — они будут изображать отражение света.

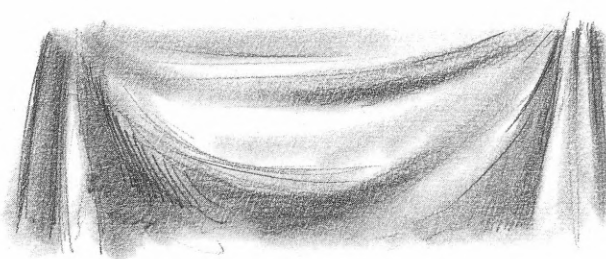
Кирпичная кладка

Здесь требуется тщательная работа. Главное — выдержать горизонтальные линии на одном уровне. Чтобы получить эффект старой кладки, края необходимо сделать немного неровными. Растушуйте цвет на некоторых кирпичах, поиграйте тонами. Так ваш рисунок будет казаться более реалистичным.

Чешуя

Узор змеиной кожи или чешуи рыбы — это наложение чешуек друг на друга. Не нужно быть слишком точным, иначе вы не добьетесь естественного вида. Эта работа тоже кропотливая, но довольно простая.

Драпировочная ткань

Здесь мы нарисовали нисходящие изгибы, имитирующие ткань, а затем с помощью кусочка бумаги растерли цвет, смягчив тон. Мы видим яркие линии по бокам, где собрана ткань.

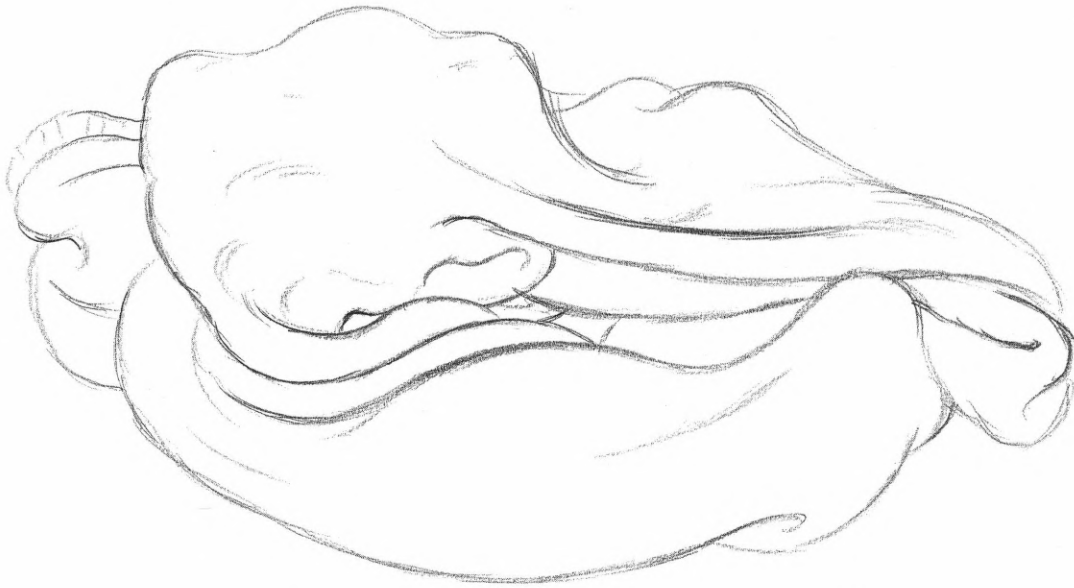
УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ТЕКСТУРУ

Упражнение 1

В следующих двух упражнениях мы пойдем дальше и нарисуем длинные волнистые волосы молодой девушки, а также кусок ткани. Сначала проведем простые линии, схематически изобразив ниспадающие волнистые волосы. Должно появиться ощущение, что волосы выются, чтобы они выглядели естественно. Используйте тот же принцип, когда будете работать над упражнением 2, — ничего страшного, если у вас не получатся изгибы на ткани, пока не будут нарисованы основные формы.

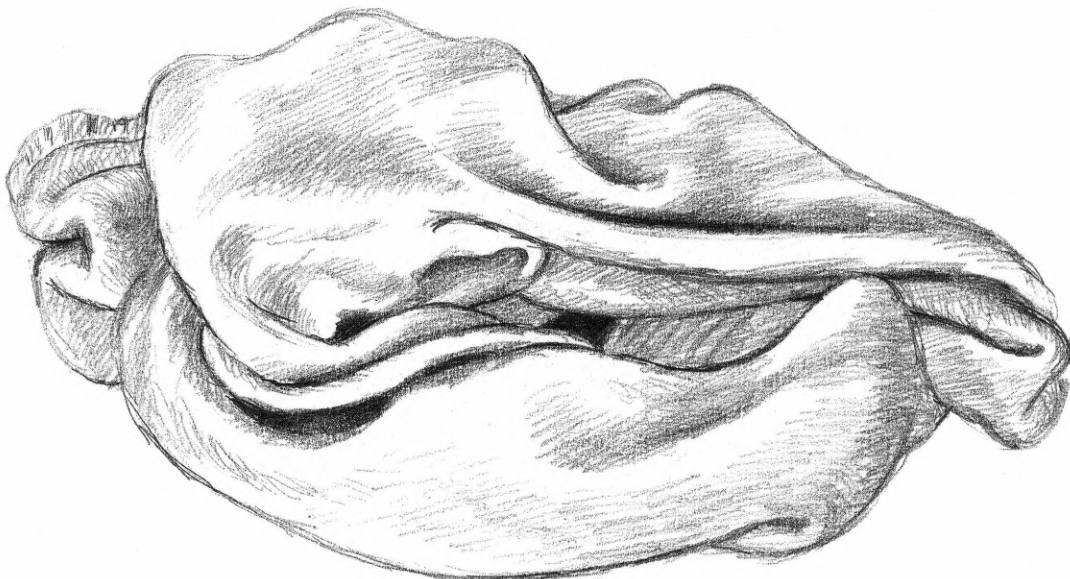

Нарисовав основные формы волос и ткани, вы можете начать рисовать текстуру с помощью линий и тона, чтобы придать им естественный вид. Волосы рисуем штрихами, следуя главным формам волн. В некоторых случаях делаем штрихи более яркими, а в некоторых более светлыми и еле видными. Так мы создаем впечатление волн. Заметьте, что по краям волос тон темнее, а также обратите внимание на контраст между темными участками под волнами и более светлыми над волнами, где образуются более крупные волны.

Упражнение 2

Когда будете рисовать ткань, в первую очередь наметьте основные складки и аккуратно их прорисуйте. Текстура здесь намного проще, чем у волос. Достаточно нанести либо темные, либо светлые тона, чтобы обозначить складки. Поскольку это старый свитер, его текстура мягкая и слегка шероховатая — он шерстяной. Покажите это с помощью тонов.

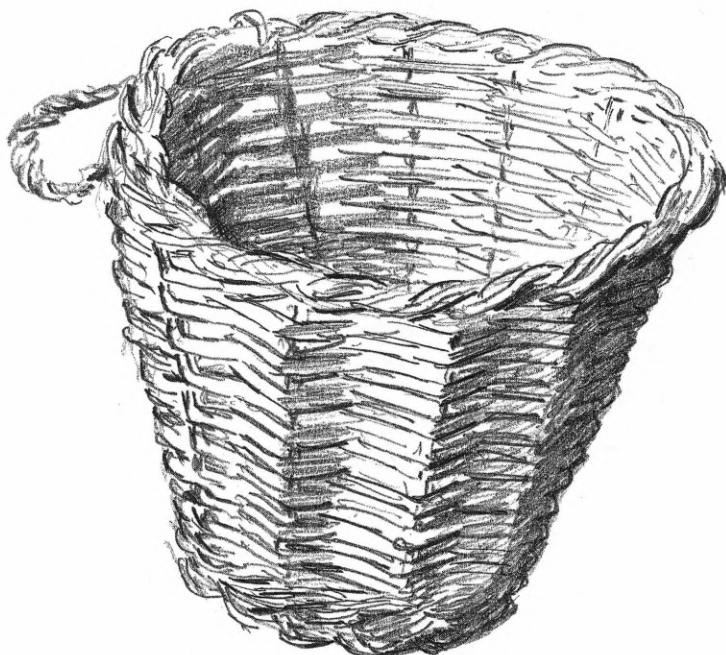
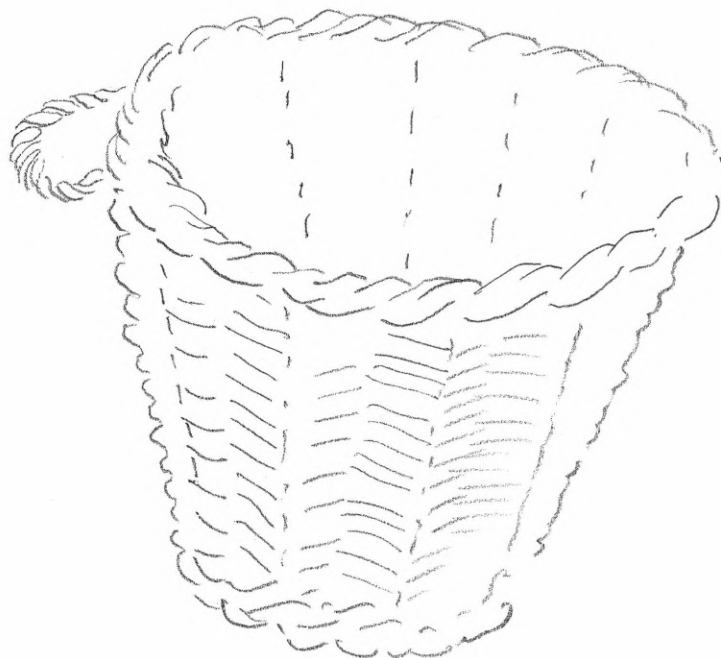

Теперь пришло время нарисовать еще две разные текстуры. Мы нарисуем корзину и растение. Как и раньше, начните с главных форм предмета. Обратите внимание на то, как переплетены прутья в корзине, а также на мягкие очертания листьев.

Упражнение 3

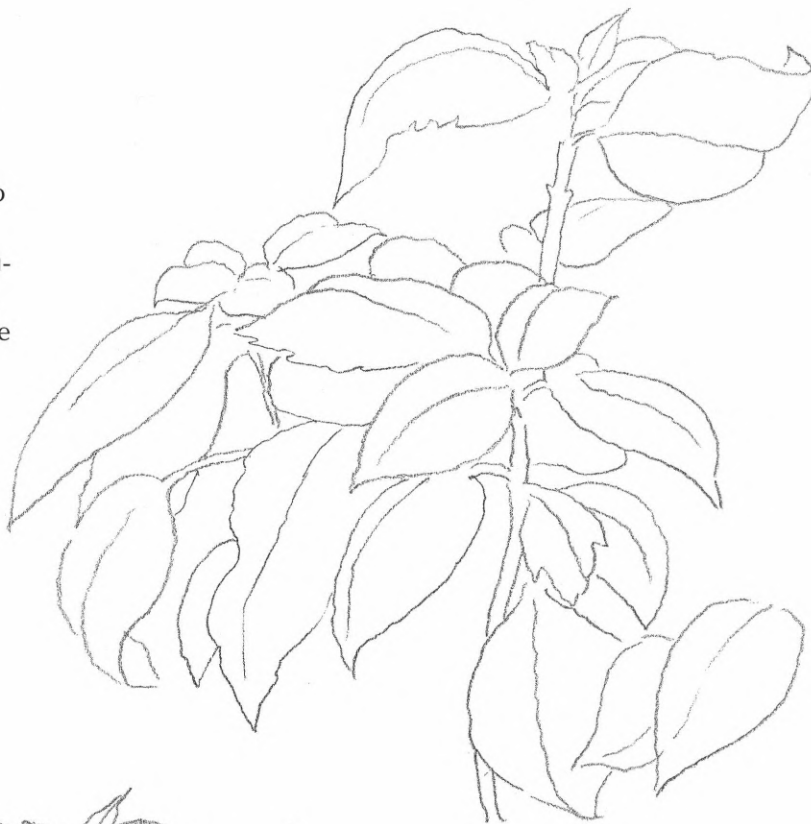
В случае с корзиной трудно добиться эффекта переплетающихся между собой прутьев, не прорисовав четко каждый. Попробуйте нанести соответствующие штрихи так, чтобы волны выглядели достаточно однообразно и не слишком резко выделялись. Текстура корзины не очень четкая, и вы можете использовать этот факт, чтобы не вырисовывать каждый прут отдельно.

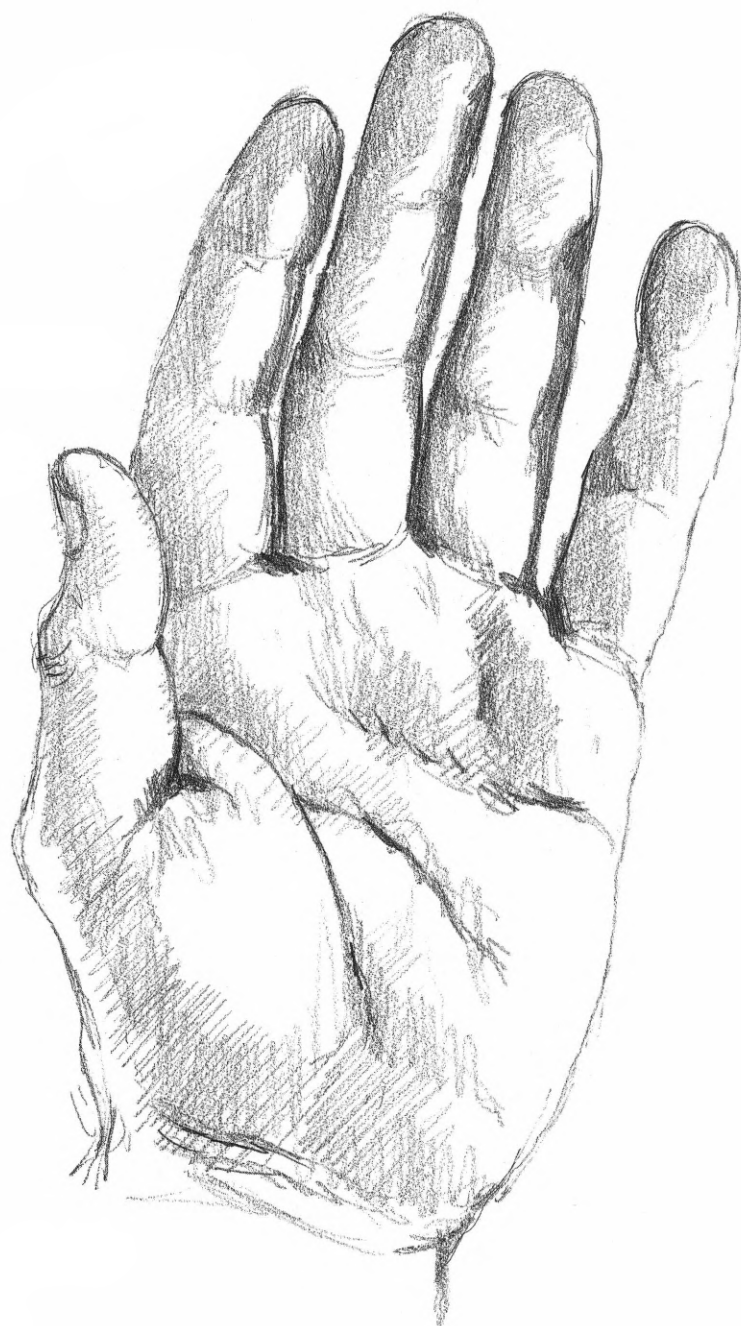
Убедитесь, что затемненные участки довольно темные — должно создаваться впечатление глубины и объема. Не переусердствуйте с более светлыми участками, чтобы контраст сделал свое дело.

Упражнение 4

С растением фокус тоже в том, чтобы не переусердствовать с более темными участками. Два-три листочка сзади внизу находятся в тени, но большинство из них имеют довольно светлый тон. Постарайтесь несильно давить на карандаш, листочки должны получиться нежными. И снова неважно, если некоторые из ваших листочков будут нарисованы не совсем в том месте, где нужно.

Главное, чтобы весь рисунок в целом смотрелся гармонично. К концу этого урока вы научитесь рисовать большое количество базовых элементов. Это отличное достижение, и если вы не уверены в своих навыках, повторяйте эти упражнения снова и снова, пока уверенность не появится. И так на протяжении всей этой книги — вы всегда можете вернуться к предыдущей ступени, если у вас что-то не получается.

Урок 2

ФОРМА И ТОН

Эта серия упражнений посвящена приданию форме предмета, который вы рисуете, более реалистичного вида за счет ее детального прорисовывания. Чтобы изображение обрело убедительный вид, нам необходимо четко обозначить контуры форм, а затем, используя полученные знания, наложить тон.

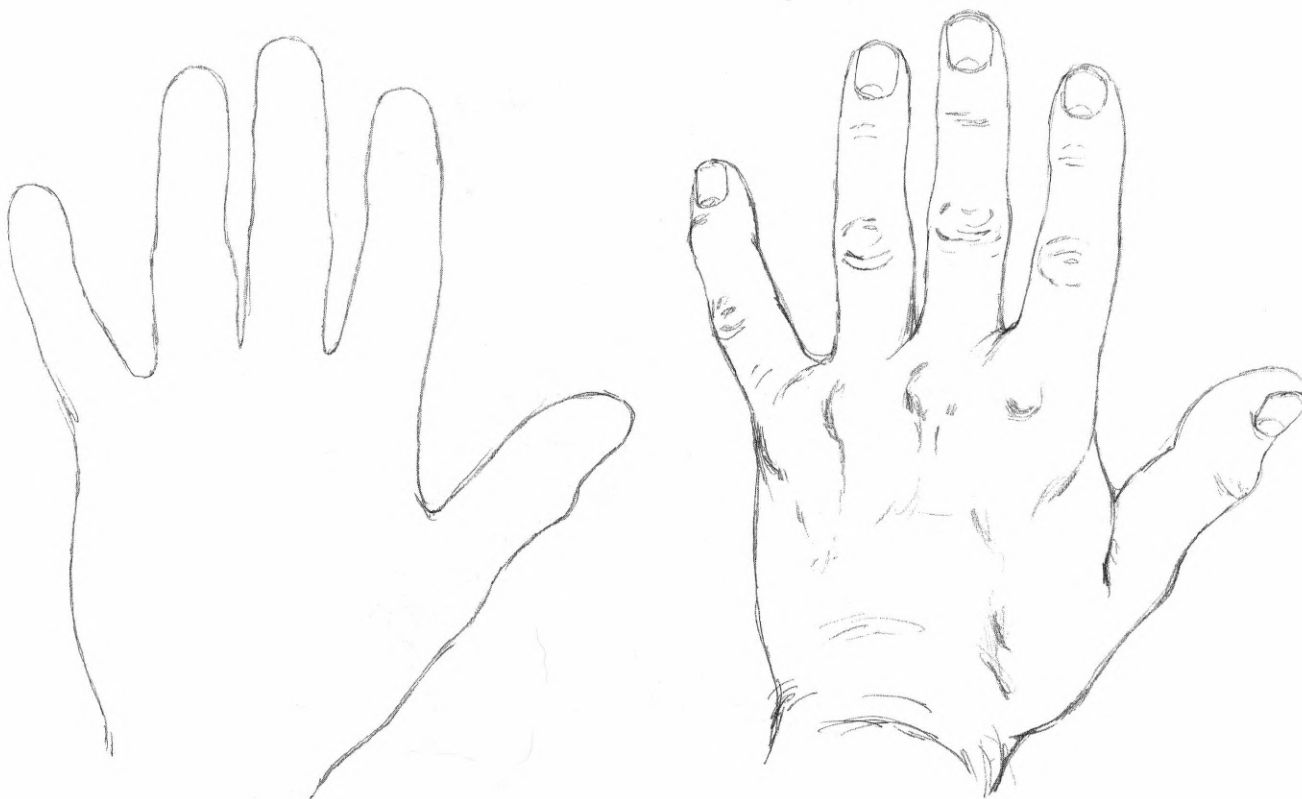
Итак, чтобы придать предметам объем и форму, нужно наложить на них тон или затенить — так появится ощущение, что предметы плотные. Требуется много практики, поэтому я предложил вам разные варианты рисования предметов. Вы увидите, как методы, используемые в одном рисунке, можно легко адаптировать для изображения предметов, которые на первый взгляд кажутся совершенно другими. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше станете рисовать.

Вам следует осознать одно: нет таких понятий, как сложный или легкий рисунок. Все они по-своему сложные. На одни требуется больше времени, на другие меньше. Рисовать становится легче только с развитием умений и навыков. А когда вы активно рисуете, вам хочется покорять все новые вершины. Одна из удивительных вещей в искусстве заключается в том, что нет предела совершенству — всегда есть что-то еще, что можно изменить или добавить.

РИСУЕМ СВОЮ РУКУ

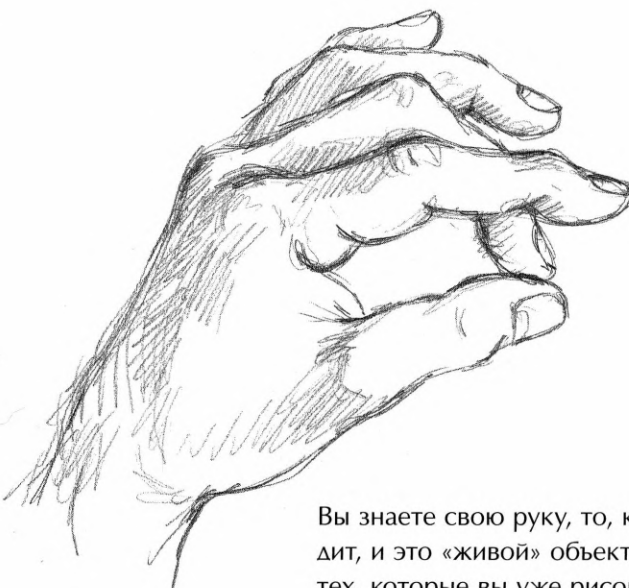
Это упражнение начинается с простого задания — обрисовать свою руку. Положите ее на бумагу и аккуратно обведите. Следите, чтобы карандаш точно следовал очертаниям руки, не отходил слишком далеко и не заходил под нее.

Положите ладонь на лист бумаги, прижмите и держите в той же позиции, что и прежде. Нарисуйте все морщинки, ямки и бугорки, какие видите, и, конечно, ногти. Перед вами появится довольно хорошая копия вашей собственной руки в натуральную величину. Теперь попробуем нарисовать ее в том же положении, но уже не обводя по краям. Второй рисунок так же хорош, как и первый?

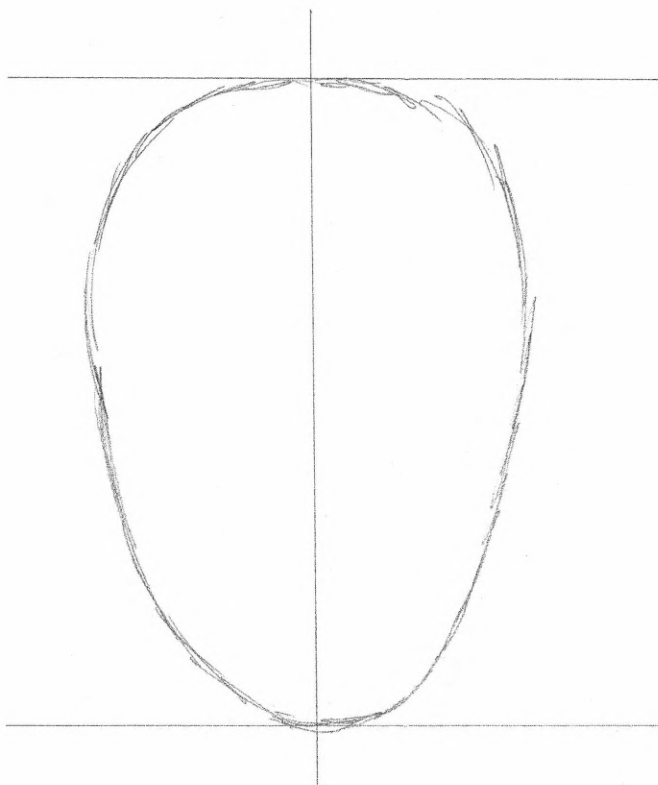
Следующий шаг: вы держите руку по-другому, например, ладонью к себе либо от себя с выставленным вперед указательным пальцем, сжав кулак, или как вам захочется еще. Не торопитесь, потому что самая ценная часть этого упражнения — точно нарисовать то, что вы видите.

Вы знаете свою руку, то, как она выглядит, и это «живой» объект в отличие от тех, которые вы уже рисовали. Не переживайте, если у вас не получится с первой попытки — это нормально, если вы только начинаете рисовать. Умение приходит с практикой. Выполняйте это упражнение до тех пор, пока не получится.

РИСУЕМ ГОЛОВУ И ЛИЦО

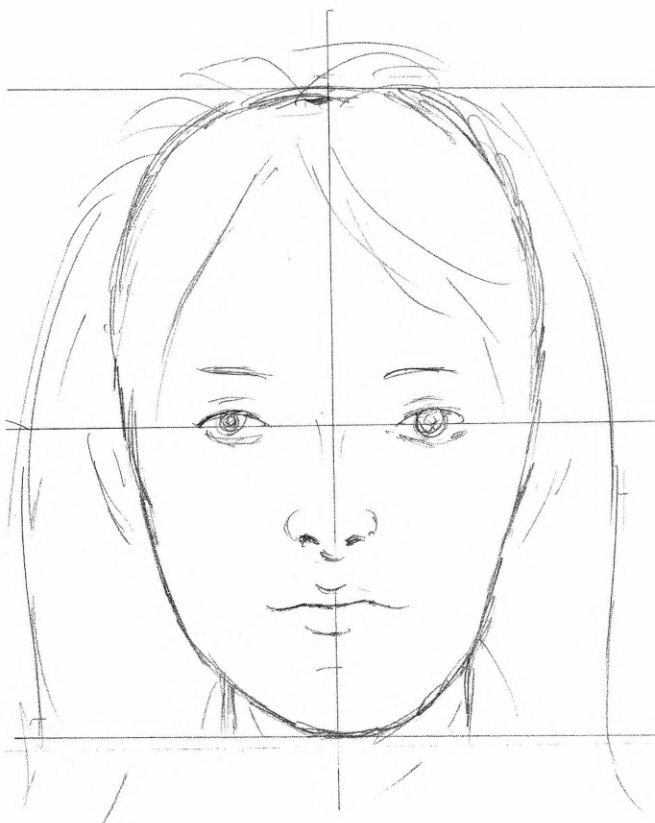
Для выполнения этого упражнения вам понадобится модель. Если кто-нибудь из ваших знакомых посидит час перед вами, то вы сможете нарисовать его лицо, но если это сложно для человека, то сядьте перед зеркалом большого размера и нарисуйте самого себя.

Шаг 1

Прежде чем нарисовать лицо в анфас, разберемся в пропорциях головы человека. Отметьте вверху страницы точку, которая определит, где должна быть макушка, а другую точку поставьте внизу — там, где нижняя граница подбородка. Проведите через них две параллельные линии. Расстояние между двумя точками не должно быть больше размера головы модели. Если чуть меньше — нестрашно. Проведем прямую вертикальную линию через эти две точки. Она делит голову ровно пополам. Все формы, которые вы собираетесь нарисовать, должны располагаться симметрично относительно этой линии.

Внимательно посмотрите на форму головы и нарисуйте овал. Я имею в виду овал именно головы, а не только лица. Вы удивитесь, как много новичков рисуют голову, совсем не учитывая волосы.

Шаг 2

Проведите горизонтальную линию посередине головы — она покажет, где будут располагаться глаза. Нарисуйте на ней глаза. Расстояние между ними равно длине глаза от одного уголка до другого.

Затем отметьте кончик носа — он расположен примерно посередине между линией, на которой находятся глаза, и нижней точкой подбородка. Нарисуйте ноздри и кончик носа. Изобразите линию рта, она чуть ближе к носу, чем к подбородку. Нарисуйте изогнутую линию между губами, затем небольшой намек на верхнюю и нижнюю губу, по контуру губы обводить не нужно.

Наметьте волосы, уши, если их видно, и брови. Верхние кончики ушей и бровей находятся примерно на одинаковом уровне. Теперь у вас готов эскиз головы с чертами лица.

Шаг 3

Следующий шаг — детально прорисовываем все черты лица и волосы, исправляем ошибки, если они есть. Посмотрите на густоту бровей и обратите внимание, что очертания внутреннего уголка глаза отличаются от очертаний внешнего. Если глаза смотрят прямо на вас, радужная оболочка слегка прикрыта верхним веком и обычно касается нижнего века. Уши с такого угла видно лишь отчасти, но постарайтесь как можно точнее передать форму видимой области.

Самая важная часть носа — нижняя вместе с ноздрями. Обычно рисуют и переносицу, но лишь едва намекая на нее, обозначая участок носа между глаз. Можно сильно затенить это место, но не прорисовывайте переносицу чересчур явно, иначе нос будет походить на клюв.

Рот рисовать немного проще, но помните, что самая яркая линия — та, где губы смыкаются. Если вы слишком четко обозначите их контур, то получится эффект расплюснутых губ. Обычно рисуют сильный изгиб под нижней губой, который больше подчеркивает форму губ, чем контур.

Очертания челюсти и скул важно нарисовать правильно. Если вы сделаете челюсть слишком большой или маленькой, то она будет выглядеть мощной или, наоборот, невыразительной, поэтому не торопитесь и нарисуйте все точно.

Правильно нарисовать волосы тоже важно, особенно если они определяют форму головы: волосы могут оптически удлинять лицо, делать его круглым или расширять.

Шаг 4

Теперь пришло время для наложения тени на лицо и волосы. Сделаем все пока в одном тоне. Обычно с какой-то стороны падает свет. В моем примере лицо слева затенено, а справа света больше. На этой стадии такие черты лица, как нос, брови и рот, начинают приобретать объем и форму.

Затените по такому же принципу и волосы, но проводите линии по направлению роста волос. Если волосы темные, наложите еще один слой штриховки, за исключением тех мест, куда падает свет.

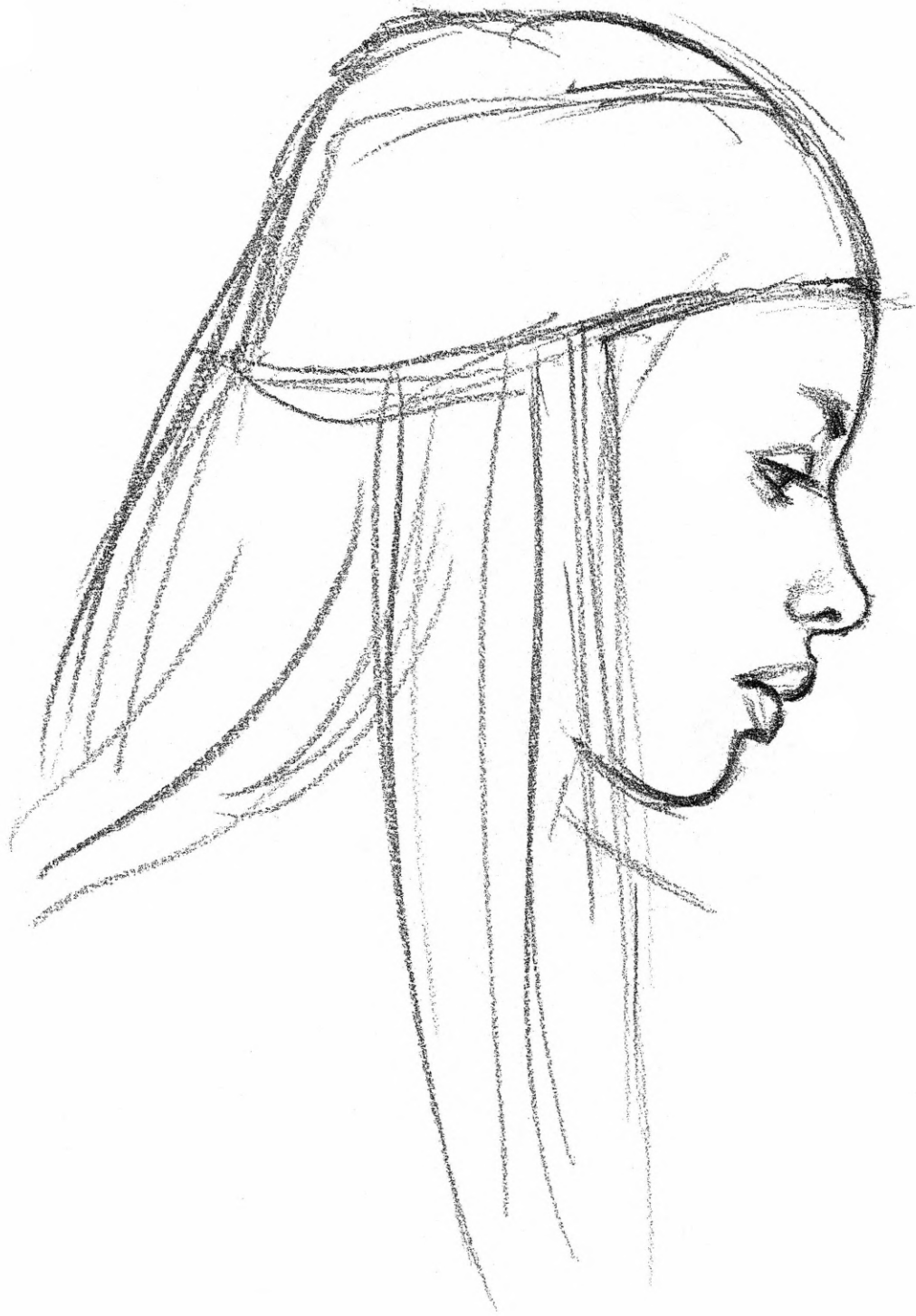

Шаг 5

На последнем этапе добавляем самый темный тон и более светлые. Возможно, вам нужно довольно сильно затемнить волосы, но помните, что только самые темные тени должны быть черными.

Аккуратно прорисуйте контур век. Край верхнего века намного темнее нижнего, отчасти потому, что оно направлено вниз, а отчасти потому, что ресницы отбрасывают тень. Зрачок глаза темный, но обычно виден блик, который отражает свет в помещении и благодаря которому глаза становятся «живыми». Наложите тень около переносицы.

Тень вокруг носа и рта следует наносить очень осторожно — если вы сделаете ее слишком темной, то вид получится немного мультяшный. Постарайтесь, чтобы один тон плавно переходил в другой. Тень по бокам линии челюсти зачастую темнее, чем у основания, потому что свет отражается на подбородке. Постоянно рассматривайте рисунок — вы должны убедиться, что тона гармонируют друг с другом. Не бойтесь стирать снова и снова, чтобы добиться нужного эффекта, — может быть, в итоге работа будет немного грязной, но вы получите ценный урок о форме в рисовании.

Урок 3

ВЫБИРАЕМ ОБЪЕКТЫ

Из этого урока вы узнаете, как находить предметы, а также научитесь рисовать, больше обращая внимания на детали. Мир природы, люди и неживые предметы предлагают неиссякаемый источник материала, и большинству из нас не требуется далеко ходить, чтобы найти сюжет для рисунка.

Начнем с растений. Вы поупражняетесь в рисовании хрупких и нежных форм листьев и цветов, обращая особое внимание на детали. И это самое важное здесь, потому что без этого вы просто будете рисовать традиционные образы, которые зафиксированы в вашем сознании. Рисовать что-то воображаемое — тоже совсем не плохо, но это не улучшит ваши умения намного. Они улучшатся, когда вы начнете рисовать что-то новое, изучая формы и объем.

Затем вы будете рисовать фигуру человека, сначала в общем, а потом более детально. Вы также научитесь смотреть на предметы по-другому, что позволит вам значительно развить навыки рисования. Вы как художник научитесь видеть мир иначе, в отличие от тех, кто далек от искусства.

Все эти упражнения аналогичны тем, что выполняют студенты художественных школ, и если вы сделаете их, то, без сомнения, ваши рисунки заметно улучшатся. И помните: чем больше вы упражняетесь, тем лучше у вас будет получаться. У профессиональных художников не проходит и дня без тренировки.

РИСУЕМ ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА

Фигуру человека нарисовать не так просто, как растения, по крайней мере, потому что здесь требуется содействие ваших родственников или друзей. Большинство людей не очень любят сидеть в одной позе долгое время. Поэтому, возможно, вам придется сделать перерыв раньше, чем вы рассчитываете, если ваша модель устанет позировать. В этом разделе мы научимся рисовать всего человека, включая лицо и одежду. Заранее проследите, чтобы вашей модели было удобно. В процессе рисования давайте ей возможность немного отдохнуть и размяться.

Шаг 1

Сначала сделаем небольшой набросок человека, расположившегося на стуле. Я сидел довольно близко к своей модели, поэтому ее ноги находятся в нижней части картины. Обратите внимание, как в этом наброске показано движение расслабленного тела, пусть даже руки и голова лишь намечены.

Шаг 2

Следующий шаг — четче прорисовать формы фигуры, обращая внимание на угол расположения головы, форму рук и ладоней, а также на поворот туловища. В заключение этого этапа появляется контур модели.

Шаг 3

Пришло время обратить внимание на детали фигуры, и особенно головы и волос, а также на черты лица. Затем займемся одеждой. На этом этапе не нужно вдаваться в детали — наметьте только основные складки, которые определяют форму тела. Прорисуйте ладони и видимые части стула. В данном случае я вижу ноги модели, поэтому я прорисовал и их основную форму.

Шаг 4

Усиьте формы туловища и головы. Так ваша модель станет узнаваемой. Помните, что эта работа всегда требует каких-то поправок. Изменяйте или стирайте все, что не соответствует формам, которые вы видите. Не волнуйтесь, если рисунок станет не очень чистым. Это будет лишь означать, что вы начинаете лучше видеть, а попыток улучшить рисунок никогда не бывает много.

Обратите внимание, что на моем законченном рисунке контурные линии неярко выражены. Это позволяет придать объем. Я уделю мало внимания текстуре или затенению. Я показал только форму. Это все еще незавершенный рисунок, и когда я попрошу свою модель сесть снова в той же позе в той же самой одежде, я продолжу рисовать дальше.

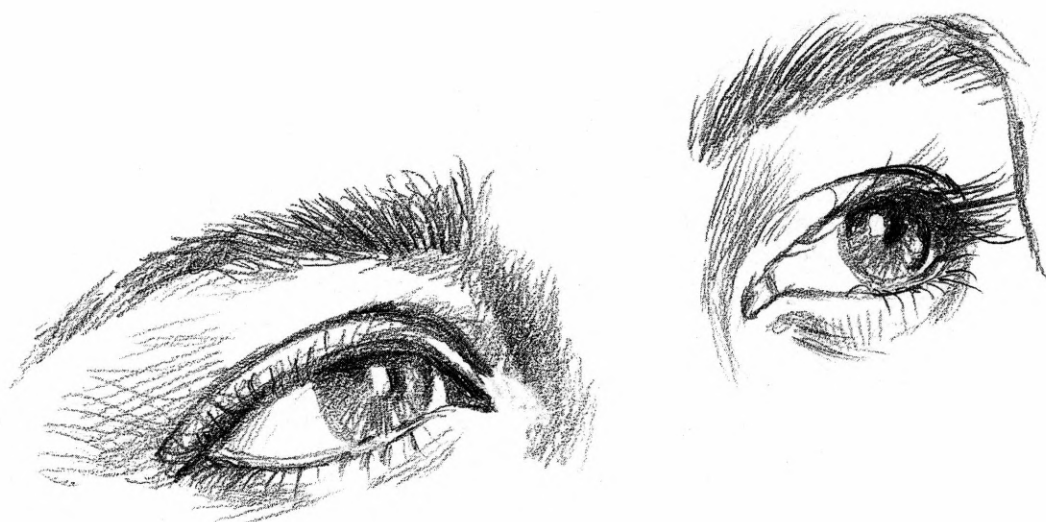

РИСУЕМ ЧЕРТЫ ЛИЦА

На этом этапе мы переходим к лицу. Именно лицо — первое, на что мы смотрим, когда встречаем людей. Рассмотрим его подробнее.

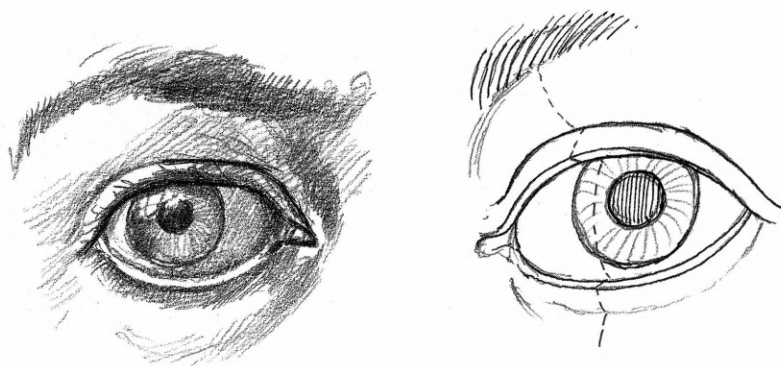
Глаза

Самая важная часть лица — глаза, поэтому с них мы и начнем. Можно рисовать только один глаз, но лучше сразу оба, чтобы увидеть, как они располагаются друг по отношению к другу.

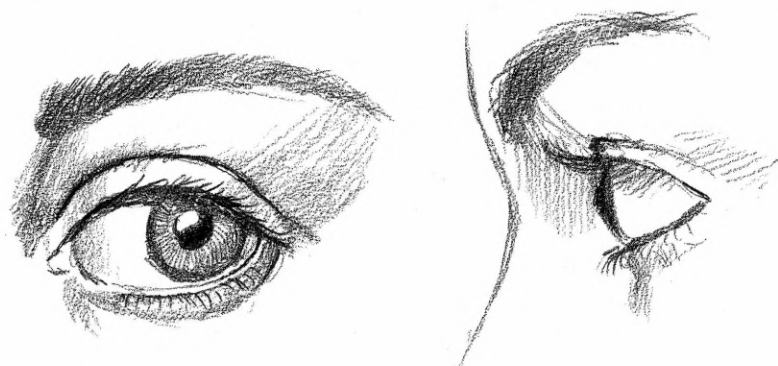

Сначала я нарисую глаза молодой женщины, которая смотрит в сторону. Обратите внимание, что форма внутреннего уголка глаза отличается от внешнего и что глаза располагаются немного по кривой. Нарисуйте брови так, чтобы оставалось расстояние между глазами. Глаза этой девушки смотрят на свет, поэтому открыты не очень широко. Радужная оболочка (цветная часть глаза) слегка прикрыта верхним веком. Она касается нижнего или даже немного прикрыта им — этот момент начинающие художники часто не замечают.

Теперь попробуем нарисовать один глаз, обращая внимание на каждую деталь его формы и строения. Я нарисовал глаз схематично, чтобы обозначить его форму. Заметьте, что внутренний уголок глаза имеет углубление для слезного канала, а вот внешний уголок рисовать проще. Веки огибают глазное яблоко сверху и снизу. Зрачок в зависимости от освещения становится больше или меньше.

Вернемся снова к паре глаз, только в этот раз попробуем нарисовать глаза человека другого возраста. В качестве примера предлагаю изобразить глаза двух пожилых людей. В этих случаях форма и текстура кожи будут отличаться. Обратите внимание на морщинки и мешки под глазами, а также на разную форму бровей. Хотя глаза немного разные, основная форма всегда одна: более молодые глаза немного проще рисовать, потому что они не имеют столько «отметин времени».

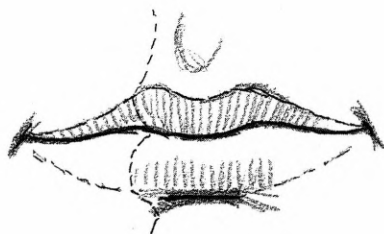
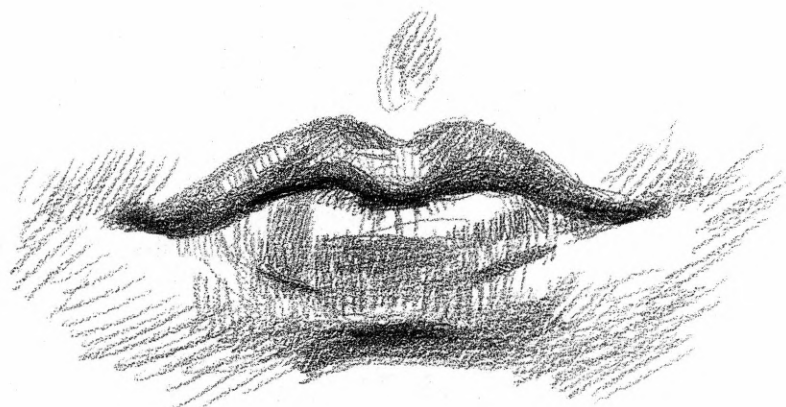
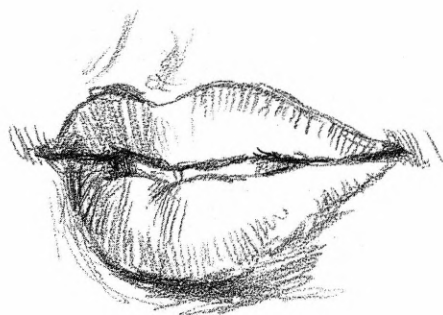

И напоследок снова рисуем один глаз, при этом изобразим его в профиль — так мы видим форму глазного яблока.

Рот

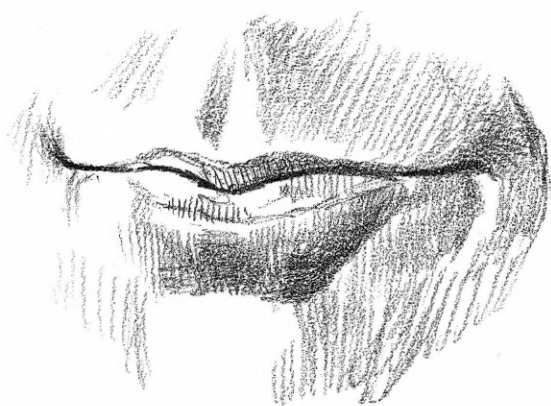
Рот — следующая часть лица, на которую обращают внимание, кроме тех случаев, когда у человека очень выразительный нос. Нарисуем рот как закрытый, так и немного приоткрытый, чтобы понять форму губ. Нижняя губа часто более пухлая, чем верхняя, но бывает и по-другому.

Типичная форма верхней губы — лук Купидона. Она зачастую четко очерчена, в отличие от формы нижней губы. Когда рисуете рот, не наносите цвет, обозначайте лишь форму, иначе он будет выглядеть как будто накрашенный. Схема слева показывает изгибы губ.

Форму лучше видно, когда вы рисуете рот приоткрытым.

Самая яркая линия там, где соприкасаются губы, а не по внешнему контуру.

Когда рот слегка приоткрыт, видны зубы. Оставляйте здесь участки незакрашенными, иначе зубы будут выглядеть давно не чищенными.

Не забудьте также нарисовать рот в профиль. Обратите внимание, какая губа выдается вперед больше — верхняя или нижняя.

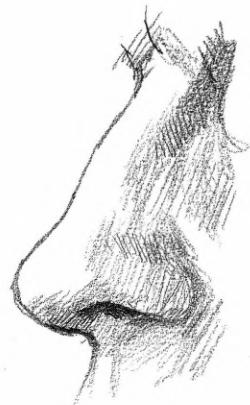
Нос

Здесь много разных носов, и зачастую они представляют собой очень характерную часть лица. Их совсем нетрудно рисовать в профиль, но довольно нелегко в анфас.

Легче изобразить форму, когда мы видим нос спереди, хорошо освещенный сбоку и отбрасывающий тень.

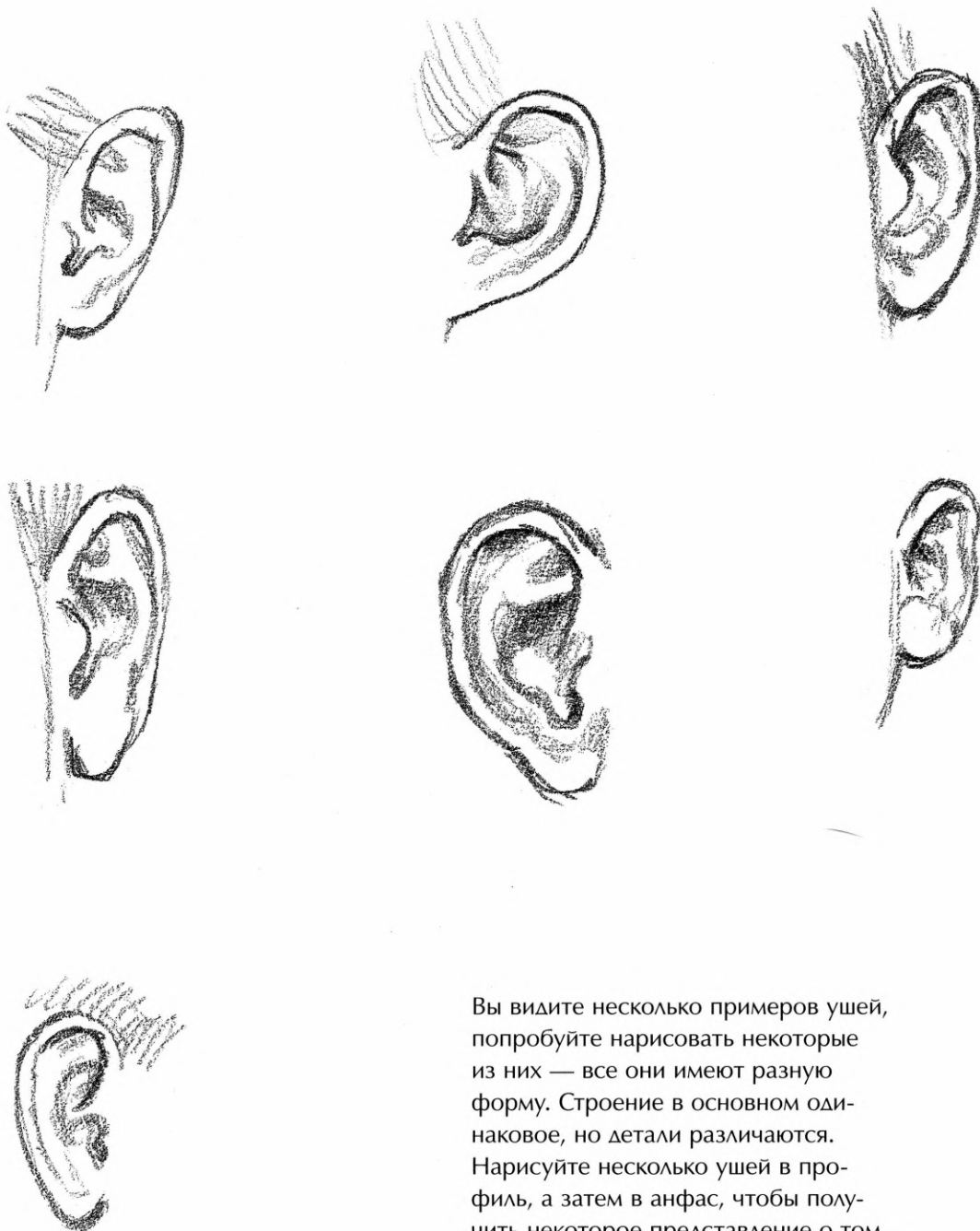
Если свет падает равномерно, будьте аккуратны с тональным контрастом на носу — не сделайте его слишком явным.

В основном различают четыре типа носов: вздернутый, или курносый, прямой, греческий и с горбинкой. Сложнее всего нарисовать прямой нос, потому что ему не хватает выпуклостей или углублений. Большинство начинающих художников, как правило, делают такие носы слишком длинными или слишком короткими. Внимательно рассмотрите его в соотношении с другими чертами лица.

Уши

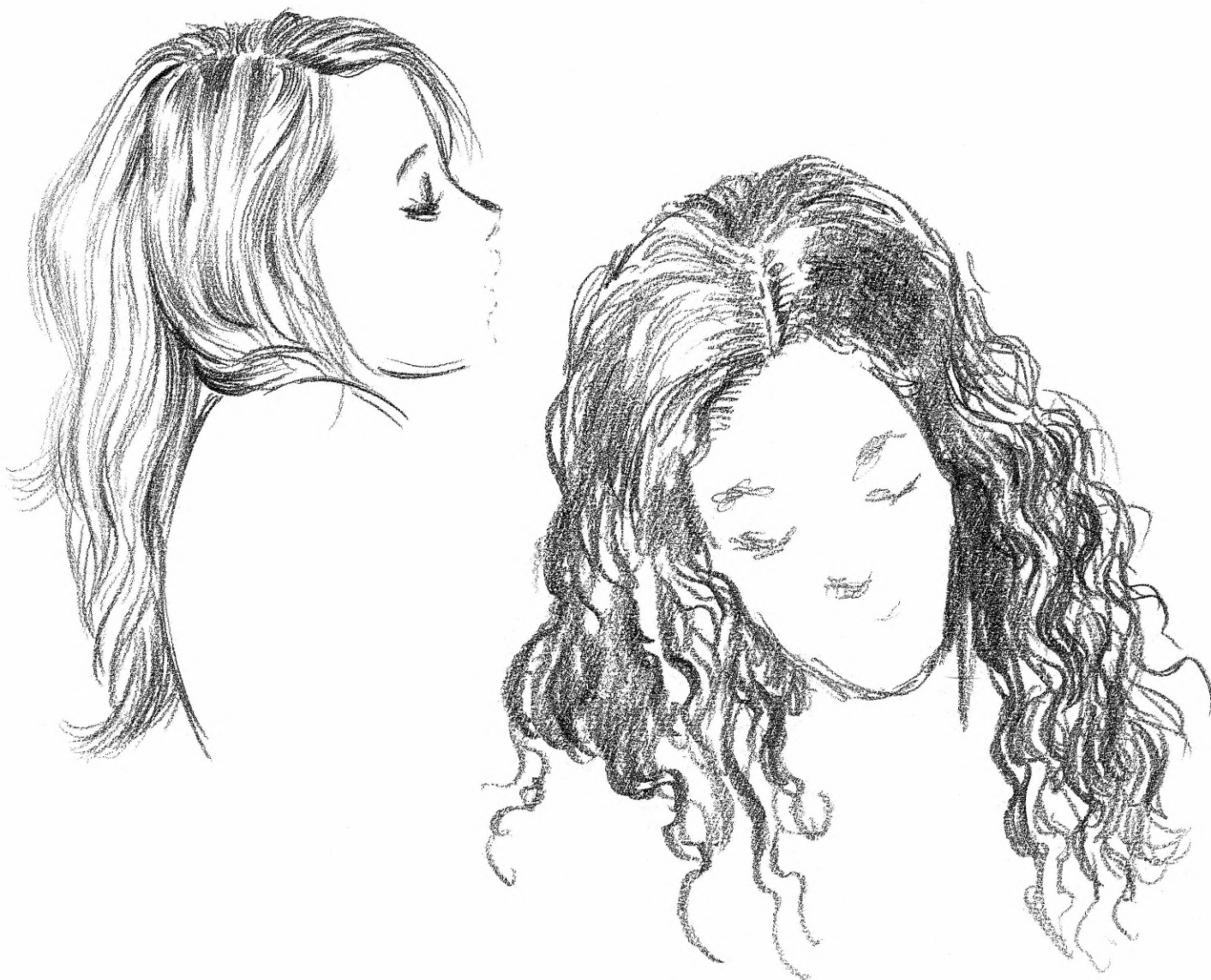
Ушами обычно пренебрегают в портретах — либо длинные волосы их закрывают, либо потому что мы редко на них глядим. Забавно, но большинству из нас трудно узнать уши даже своих близких.

Вы видите несколько примеров ушей, попробуйте нарисовать некоторые из них — все они имеют разную форму. Строение в основном одинаковое, но детали различаются. Нарисуйте несколько ушей в профиль, а затем в анфас, чтобы получить некоторое представление о том, как они выглядят.

Волосы

Есть много разных причесок, особенно если волосы длинные. Кудрявые и прямые волосы существенно различаются. Последние трудно нарисовать правильно. Обратите внимание, что волосы рисуют в пучке или всей копной — вам не нужно вырисовывать каждый волосок отдельно.

Обычно волосы, которые видны спереди на голове, имеют меньше объема, чем когда мы видим их сбоку или сзади. Трудно не раскрасить волосы тотчас же, но они будут выглядеть естественнее, если вы попытаете больше сосредоточиться на форме.

Профиль

Вы увидели, насколько разнообразны лица людей. Закончим это упражнение рисунком, на котором человек изображен в профиль, лишь намечены контуры головы, лба, носа, губ и подбородка, а также основные формы глаз, бровей и волос.

Урок

4

ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА

В этом уроке мы переходим к одной из самых интересных и непростых тем в рисовании. Мы думаем, что знаем все о фигуре человека, потому что сами являемся людьми. Но из-за нашего предубеждения мы перестаем быть наблюдательными, а потом понимаем, что нарисовали что-то не так. Существенно сложнее удовлетворить свои потребности в умениях, но это даже очень хорошо, потому что такое желание заставляет нас упорнее добиваться того, чего мы хотим.

Есть много подходов в этой сфере рисования, и я постарался раскрыть все общеизвестные. Со временем вы научитесь и другим способам рисовать фигуру, которых намного больше, но мы начнем с того, что легче понять и использовать. Вы узнаете, как упростить рисунок и добиться движения с помощью формы фигуры. Мы рассмотрим некоторые отдельные элементы, включая фигуру в перспективе, а также узнаем, как анализировать форму.

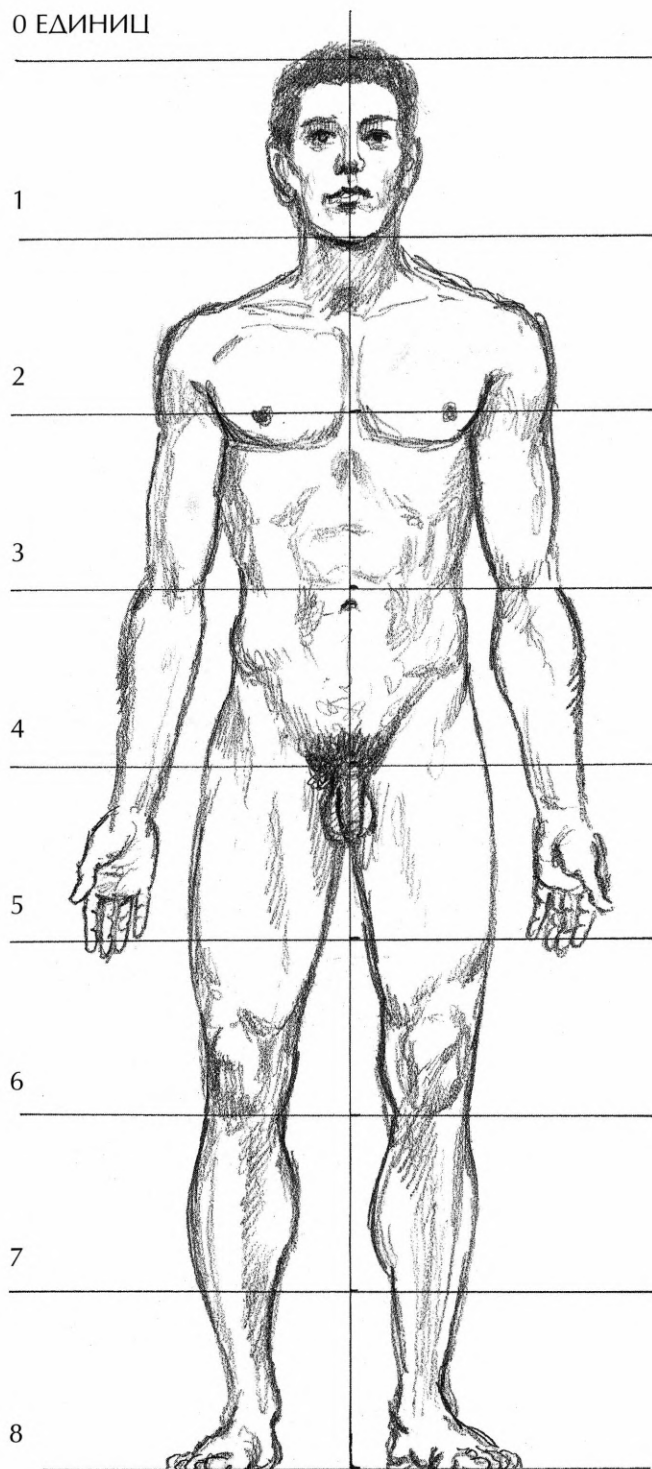
Конечно, умения и навыки в этом разделе рисования, как и в других, вы сможете развить только сами, благодаря своей наблюдательности. Вам понадобится помощь друзей и членов семьи, чтобы выполнить эту серию упражнений. Вы увидите, что большинство людей с удовольствием позируют, особенно если получается действительно хороший рисунок.

ПРОПОРЦИИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Обычно люди отличаются друг от друга пропорциями, и если взять голову за основную единицу меры, то рост среднего взрослого мужчины или женщины будет примерно равен высоте головы, умноженной на $7\frac{1}{2}$ – $7\frac{3}{4}$. Однако на большинстве рисунков и картин, изображающих людей, их рост составляет 8 единиц. Такие пропорции могут быть у высокого человека, а еще их использовали раньше для изображения красивых фигур, так что вашим моделям грех жаловаться! И так действительно проще рисовать.

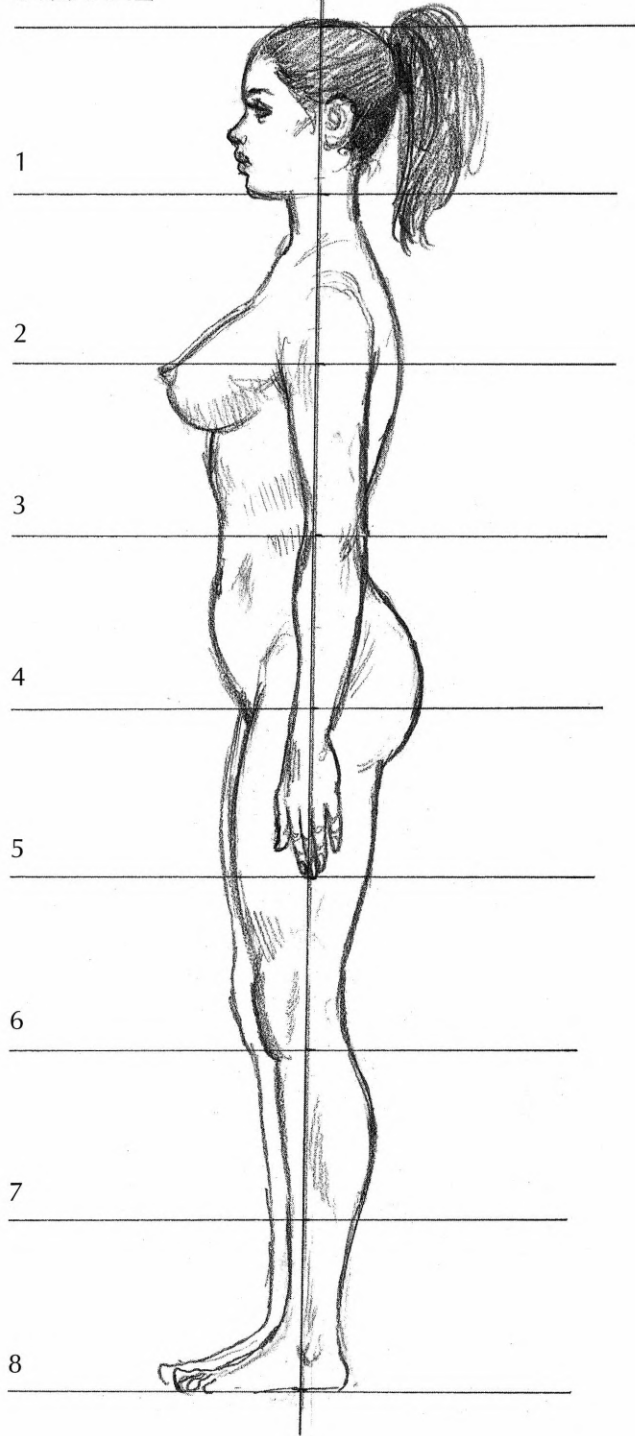
Пропорции тела мужчины и женщины, которые касаются роста, практически не различаются, но есть различие в ширине. Тело мужчины шире в плечах, а женщины — в бедрах.

Тело мужчины: вид спереди

Тело женщины: вид сбоку

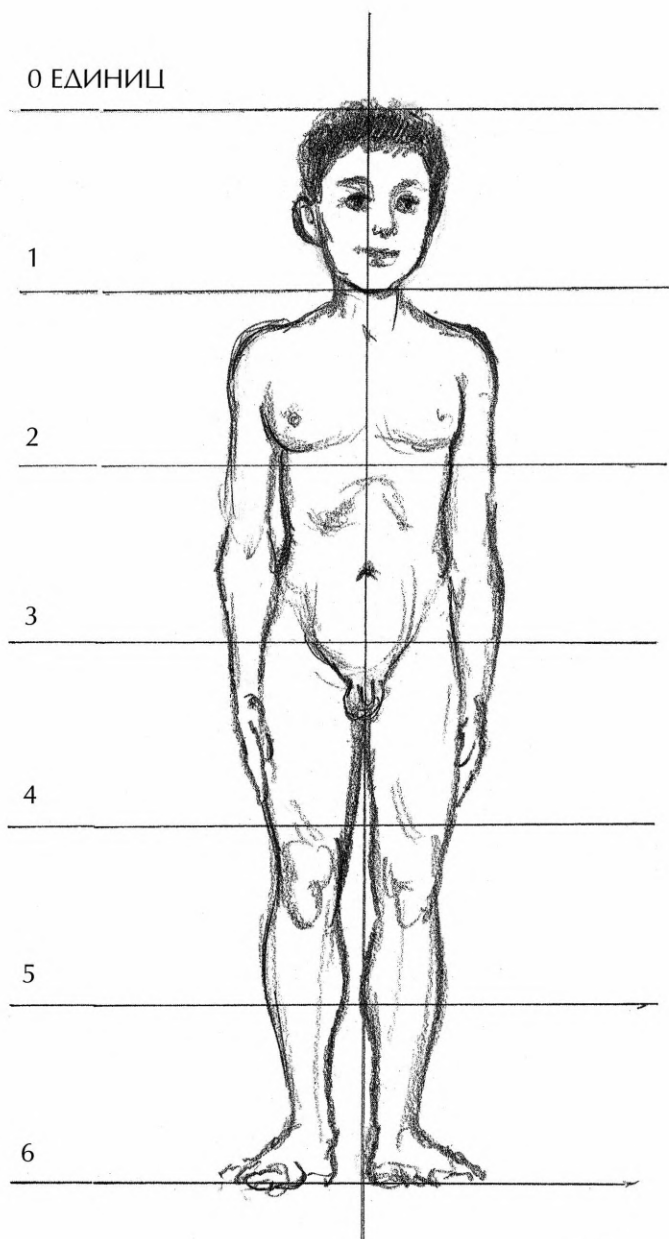
0 ЕДИНИЦ

Ребенок (9–10 лет): вид спереди

У ребенка другие пропорции тела. У годовалого малыша голова составляет $\frac{1}{3}$ общей длины тела, и по мере роста им постепенно достигаются пропорции взрослого человека. В возрасте 9–10 лет рост ребенка составляет 6 единиц, то есть равен высоте головы, умноженной на 6.

0 ЕДИНИЦ

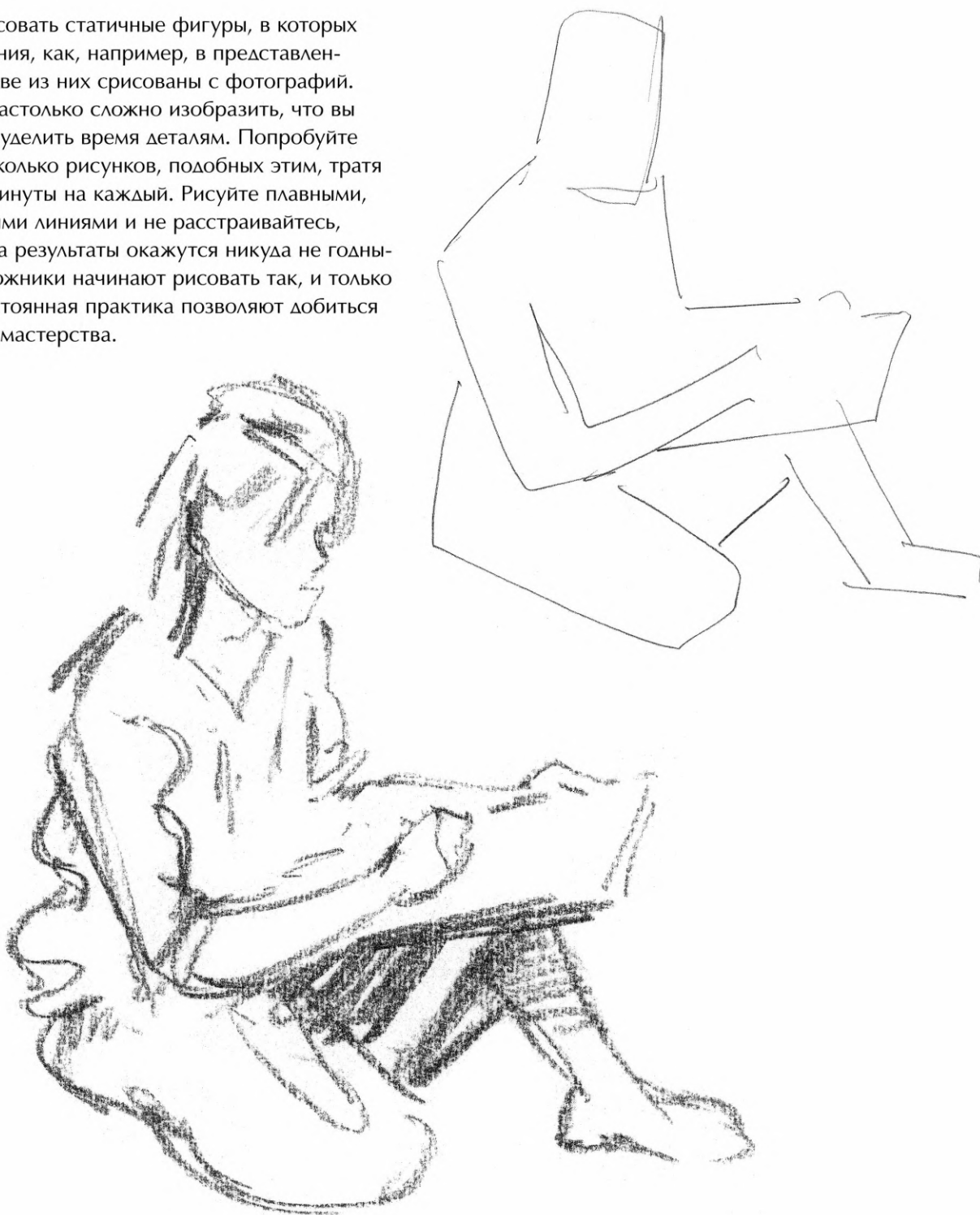

РИСУЕМ ПРОСТЫЕ ФИГУРЫ

Более внимательно рассмотреть фигуру человека можно на фотографиях. Да, рисовать лучше всего с натуры, но фотография, особенно та, что вы сделали сами, — очень неплохой помощник в этом деле.

Начните рисовать статичные фигуры, в которых мало движения, как, например, в представленных здесь: две из них срисованы с фотографий. Движение настолько сложно изобразить, что вы не сможете уделить время деталям. Попробуйте сделать несколько рисунков, подобных этим, тратя всего 3–4 минуты на каждый. Рисуйте плавными, непрерывными линиями и не расстраивайтесь, если сначала результаты окажутся никуда не годными. Все художники начинают рисовать так, и только время и постоянная практика позволяют добиться настоящего мастерства.

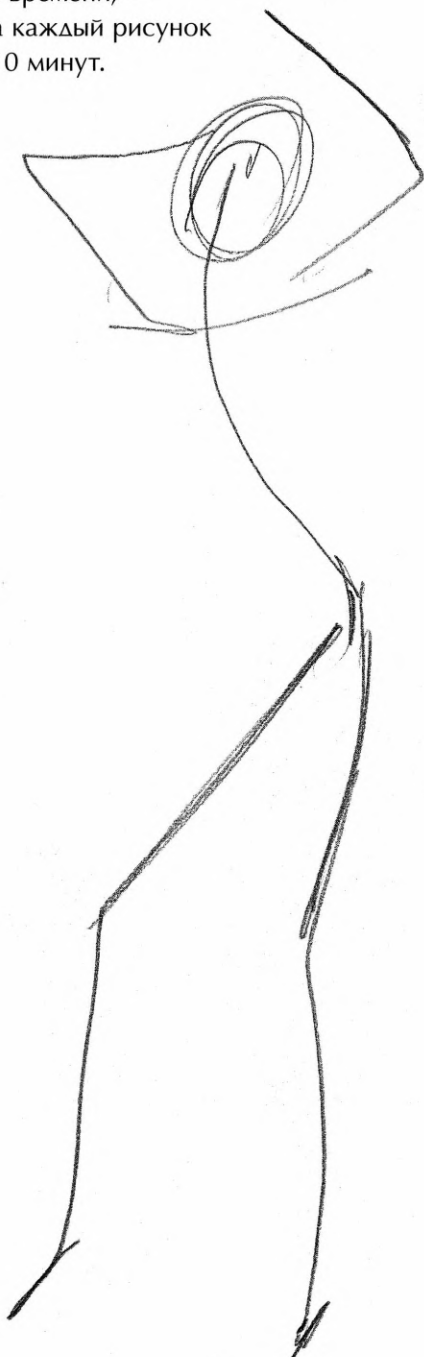

Линия движения

Рисунки на этой странице сделаны простым карандашом. Я начал с линии, которая обозначила движение туловища — так мы передаем гибкость человеческого тела.

Попробуйте рисовать таким образом, прежде чем приступите непосредственно к изображению фигуры. Держите свой набросок рядом, чтобы по необходимости обращаться к нему. Нарисуйте фигуру как можно проще, не вдаваясь в детали и ограничивая себя по времени, — отводите на каждый рисунок не больше 10 минут.

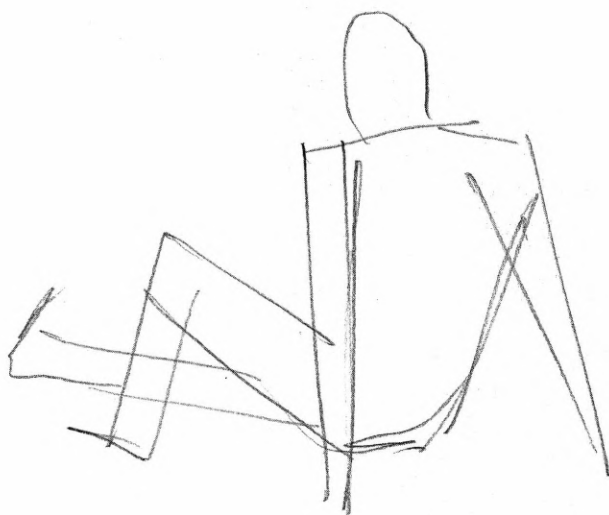
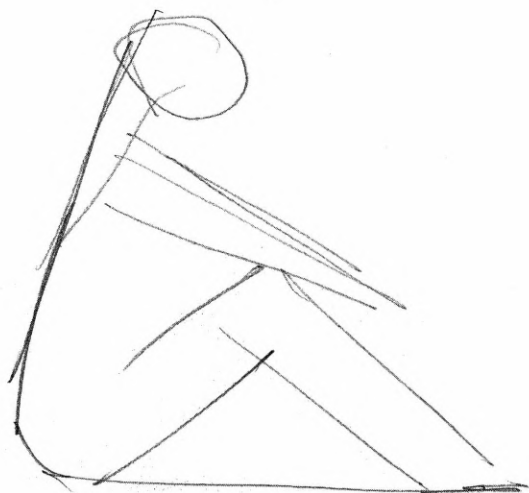

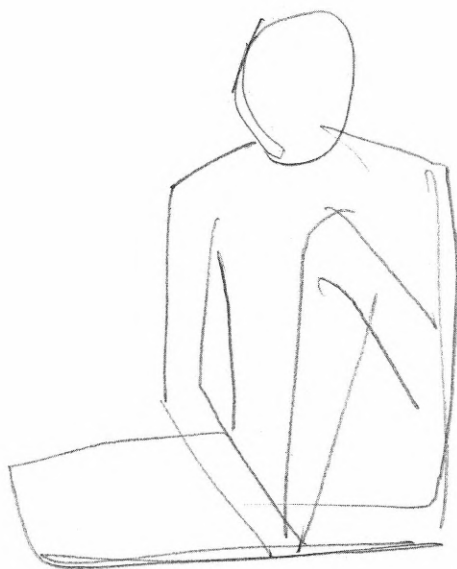
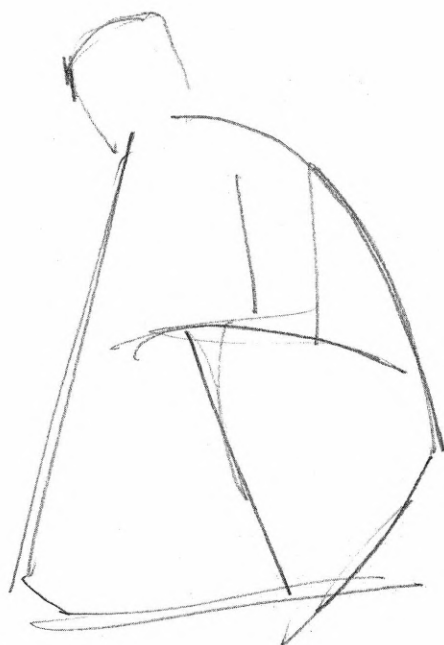

Статичные фигуры

Следующие рисунки несколько отличаются от предыдущих, потому что на них люди неподвижны. В связи с этим я действую немного иначе. Теперь я сосредоточиваюсь на объеме форм. Хорошо, когда люди сидят, так у вас будет больше времени, чтобы нарисовать их.

И опять в этих рисунках вообще нет деталей — даже черты лица лишь намечены карандашом в виде коротких штрихов — важно их место, а не форма. Сделайте рисунки фигур людей в разных позах.

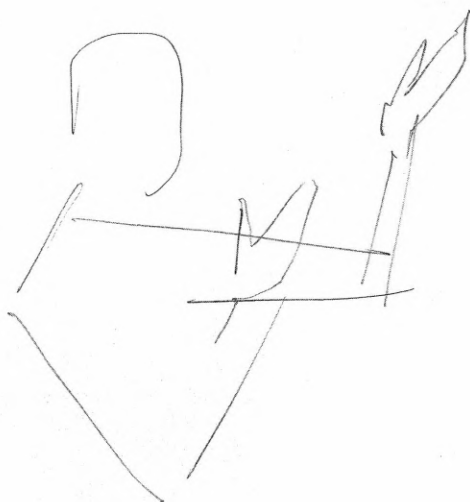
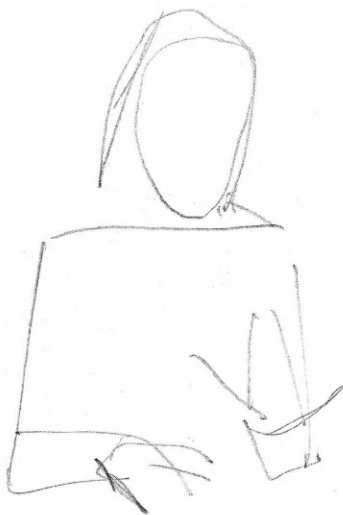

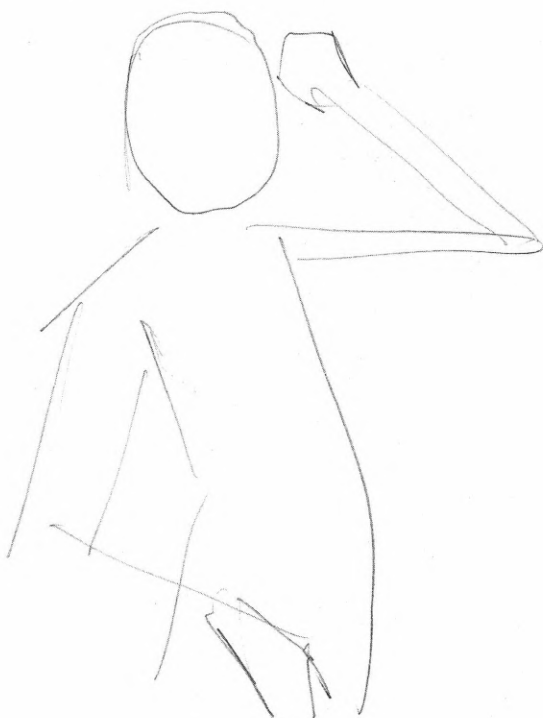

ФИГУРЫ В ЭКСПРЕССИВНЫХ ПОЗАХ

Здесь мы тоже смотрим на формы человека, но позы людей неформальные и экспрессивные. Четыре человека на представленных рисунках даже не до конца нарисованы, потому что меня интересуют их жесты. Может быть, вам будет легче рисовать с фотографий, на которых запечатлен такой момент.

Начинаем, как и прежде, с наброска, но обратите внимание на положение рук. Одна девушка будто что-то считает на пальцах, мужчина привлекает внимание к чему-то, другая девушка поправляет прическу, а мужчина на следующей странице сидит и что-то рисует... может быть, вас!

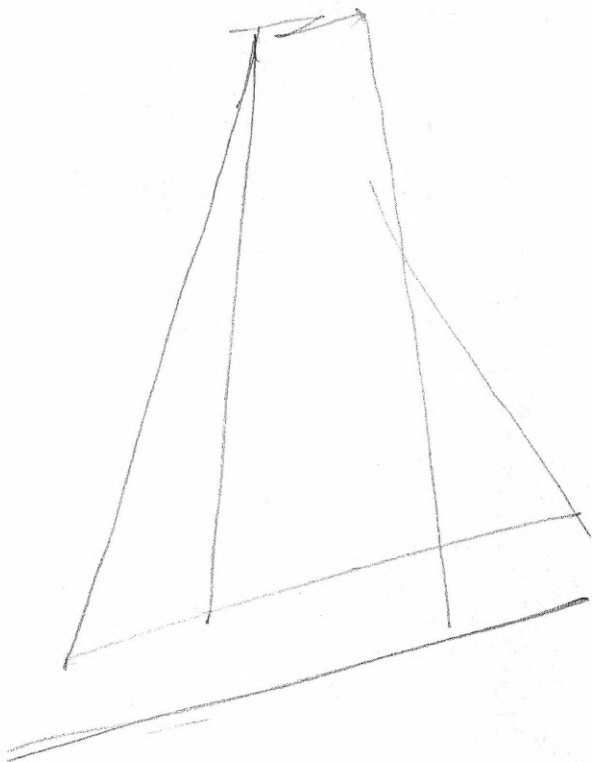
ФИГУРЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ

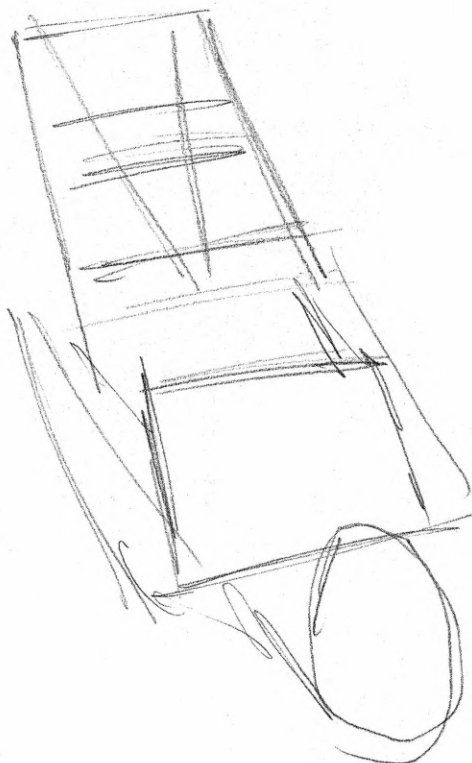
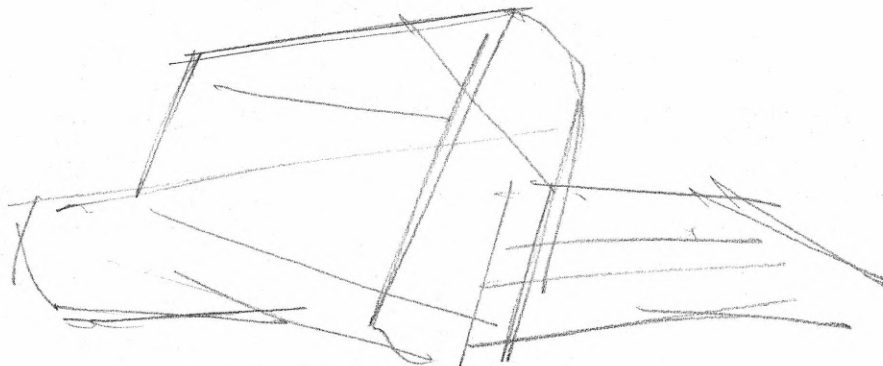
Следующие рисунки изображают фигуру лежащего или сидящего человека так, что некоторые из его конечностей видно сбоку, что значительно усложняет задачу. Вам следует внимательно изучить объект рисования и понять, как изменяются пропорции ног и рук, когда мы смотрим на них сбоку и если человек встает.

Здесь девушка сидит, подогнув под себя ноги и опираясь на руки. Ее колени и ступни ближе к нам, чем туловище, поэтому они кажутся немного больше.

Девушка, которая лежит, прижимает колени к себе, здесь важно соблюсти пропорции рук и ног из-за угла, под которым мы их видим.

У девушки, которая лежит к нам головой, ноги кажутся намного короче, а голова соответственно крупнее, чем мы обычно себе представляем. В живописи представления — это всегда помеха, и лучше от них отказываться. Лучше внимательнее рассмотреть и нарисовать именно то, что вы видите, а не то, как себе это представляете.

Другие фигуры в перспективе

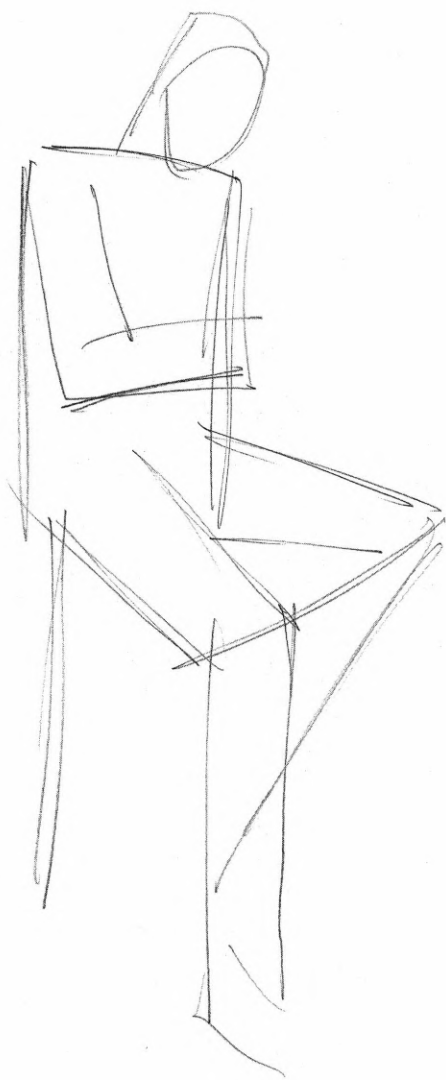
Теперь мы нарисуем три мужских фигуры в позах, при которых некоторые части тела видны сбоку. Если вам позируют друзья или члены семьи, пусть они сядут так, чтобы какая-то часть тела была от вас дальше или ближе к вам — в результате появится возможность рисовать в перспективе.

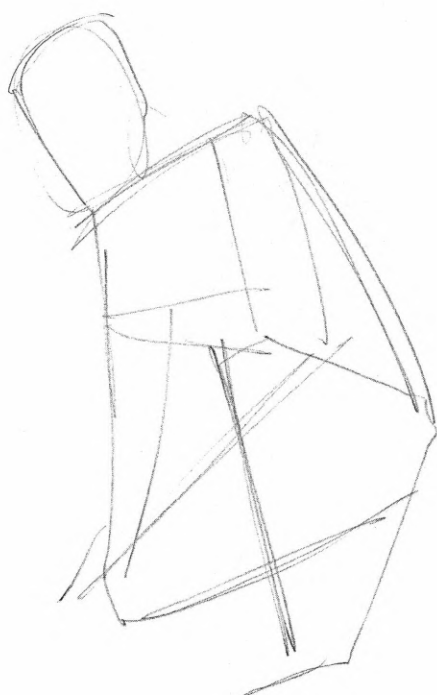
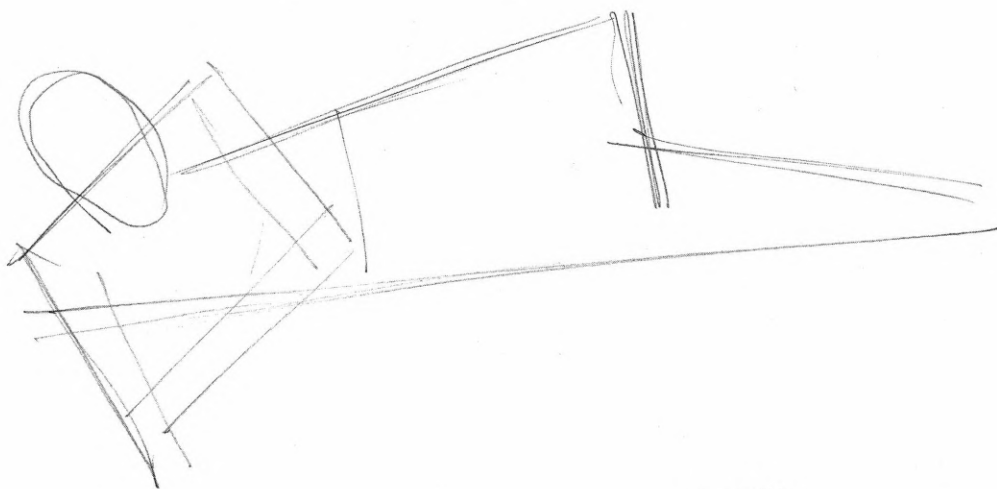
Первый рисунок — человек, сидящий на стуле относительно прямо по отношению к нам, но вот сложенные на груди руки — проблема перспективы.

На второго мужчину мы смотрим практически сверху — рука, на которую он опирается, видна

наполовину, а нижняя часть голени почти скрыта от нашего взгляда.

Последний рисунок изображает стоящего на колене человека. Здесь сложности представляют и руки, и ноги, поэтому рассмотрите их внимательно, когда будете работать с этой позой. Намного полезнее рисовать такие позы с натуры, но если у вас нет моделей — используйте фотографии, только сделайте их сами. Не забудьте выполнить набросок, прежде чем прорисовывать все более подробно.

Ноги и руки

На этих страницах мы сосредоточимся на рисовании рук, ног, ладоней и ступней. Вам необязательно изображать все предложенные варианты, нарисуйте столько, сколько сможете, прежде чем перейти на следующую стадию. Намного лучше, если вы будете рисовать с натуры. В большинстве случаев в качестве модели можно использовать себя, для этого вам понадобится большое зеркало.

Руки и ладони

Сначала нарисуем несколько рук под разными углами. Руки, которые я изобразил здесь, — и мужские, и женские. Они выглядят по-разному, но анатомия у них одинаковая.

На моих рисунках я показал два способа придания форме объема — затенение и линейный подход. Неважно, сколько рук вы нарисовали, каждый раз это будет новый рисунок с другой позицией. Заинтересовавшись строением человеческого тела, вы обнаружите, что хорошая книга по анатомии для художника просто бесценна.

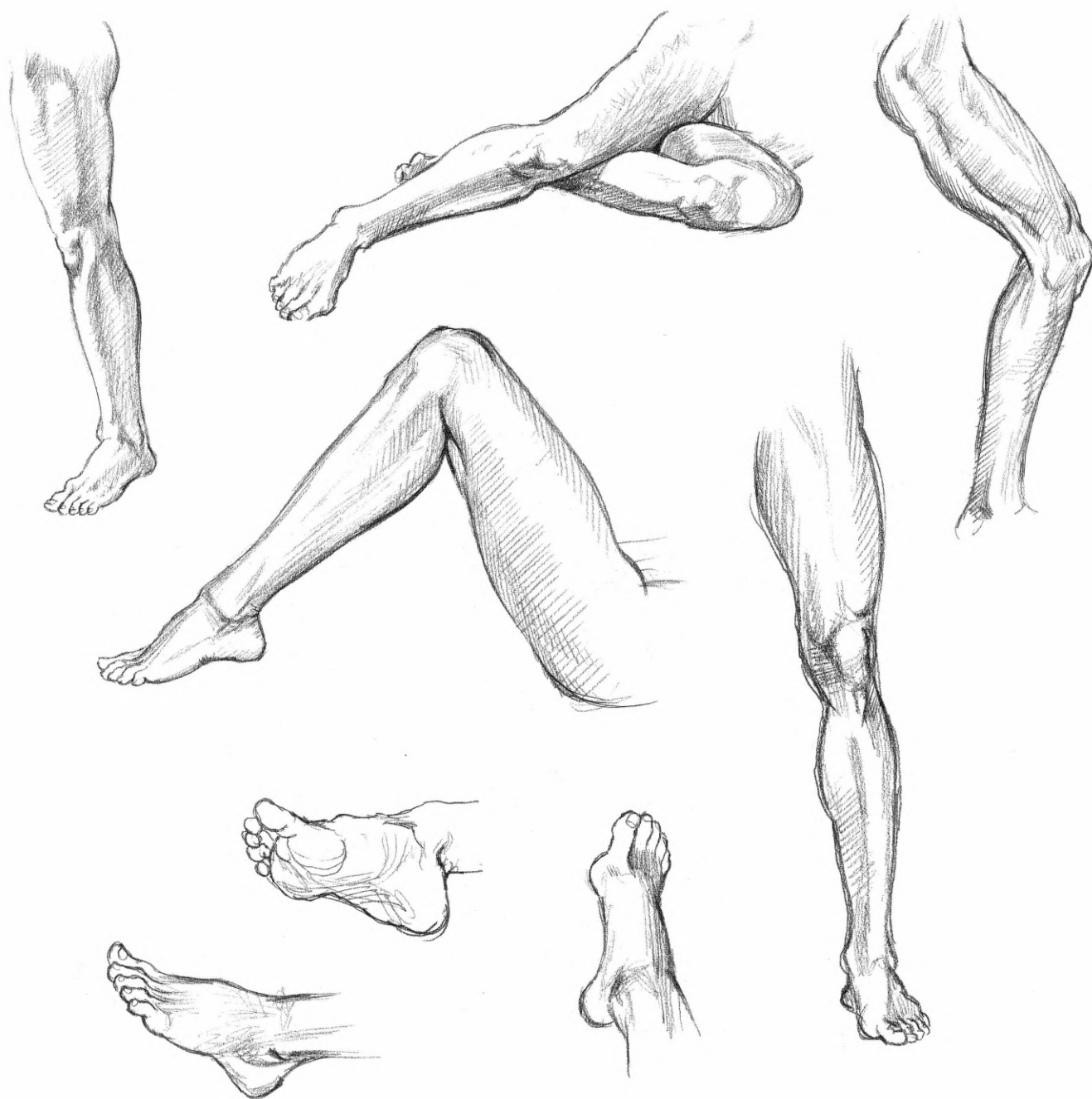
Ладонь требует отдельного исследования. Обведите свою ладонь, как вы делали в упражнении на с. 22, — вы получите основную форму.

Ноги и ступни

Чтобы нарисовать ноги и ступни, вновь роль модели можно сыграть самому либо попросить других позировать вам. Мужская нога существенно отличается от женской, необходимо учитывать это. Женская нога имеет мягкие округлые формы, а мужская — более четкие линии. Однако различие не такое явное между ногой женщины-атлета и ногой сидящего мужчины. Самое сложное — соблюсти пропорции бедра и голени, а также нарисовать колено и голеностопный сустав.

Изобразите ноги с разного ракурса: спереди, сзади, сбоку, а также перекрещенные. Это поможет вам увидеть, как различные группы мышц ведут себя под разными углами. Когда ноги напряжены, мышцы больше выступают. Коленный сустав и участок, где ступня соединяется с голенью, рисовать довольно трудно, поэтому придется потренироваться. Ступни рисовать не так сложно, как ладони, но трудности представляет вид спереди и вид сзади.

РИСУЕМ ВСЮ ФИГУРУ ПОЛНОСТЬЮ

Рисование всей фигуры человека целиком — это тема натурального класса. В общем-то, самое большее, на что вы сможете уговорить кого-нибудь из друзей или членов семьи, — это позировать вам в купальном костюме, потому что большинство людей, в отличие от молодых и красивых, слишком стеснительны, чтобы дать себя нарисовать обнаженными. Этого достаточно, чтобы получить общий вид туловища, но если вам нужно изучить его более подробно, чтобы понять, как располагаются мышцы и кости, то лучше всего сходить на занятие по рисованию натуры. Несмотря на то, что все они разные, большинство занятий полезны, потому что обычно их ведут профессиональные преподаватели рисования.

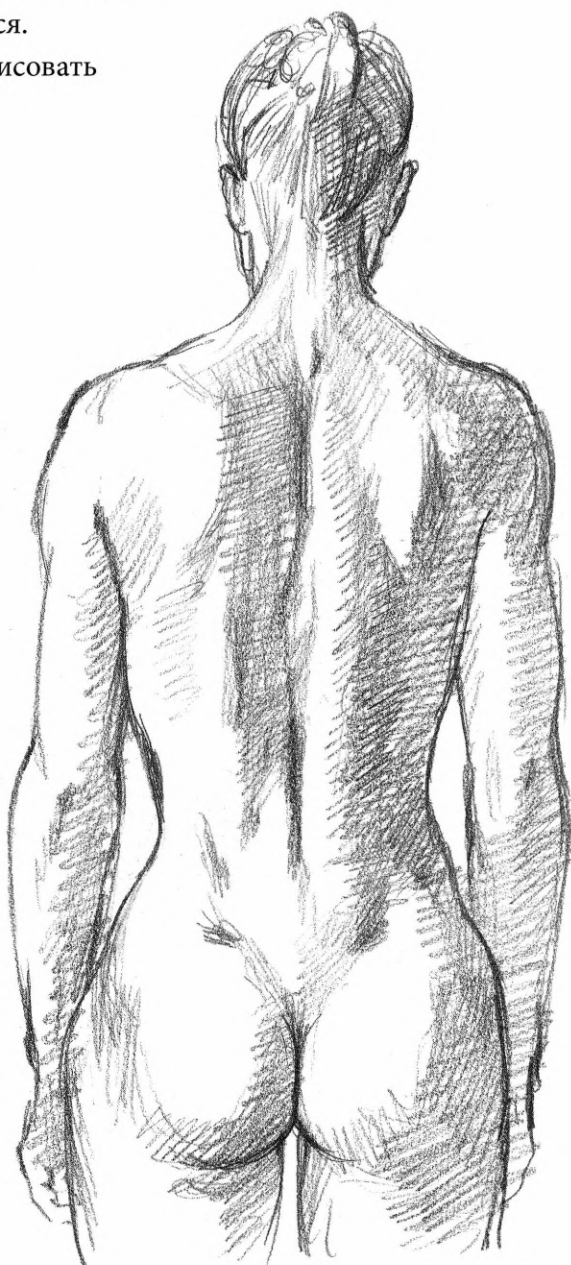
Вся фигура человека — самое сложное, что вы когда-либо будете рисовать.

Через некоторое время после систематических занятий вы поймете, что навыки рисования других предметов тоже улучшаются.

Итак, начнем с деталей туловища, а затем попробуем нарисовать всю фигуру целиком.

Самое простое — положение стоя без какой-либо перспективы. Но вам также нужно научиться рисовать сидящего человека в наклоне и в других более сложных позах, когда торс, руки и ноги повернуты, согнуты и скрещены. Так вы покажете, как располагаются разные части тела друг по отношению к другу. По возможности пробуйте нарисовать модели разного роста, телосложения и возраста. Прекрасный способ понять структуру тела — рисовать модель, сидящую на вращающемся стуле, и постепенно поворачивать его, чтобы нарисовать фигуру в одной и той же позе, но в разных ракурсах.

Вам следует внимательно изучить вид тела спереди и сзади, потому что мускулатура выглядит по-разному в этих двух положениях. Также изобразите голову и ноги человека, который наклонился. Вы поймете, как перспектива влияет на наше видение тела человека — общепринятый образ в нашем разуме — это фигура в положении стоя, но, безусловно, тело выглядит совсем иначе в других позах. Любое изучение фигуры человека сотворит чудеса с вашим умением сосредоточиваться и вашим умением рисовать любой другой объект.

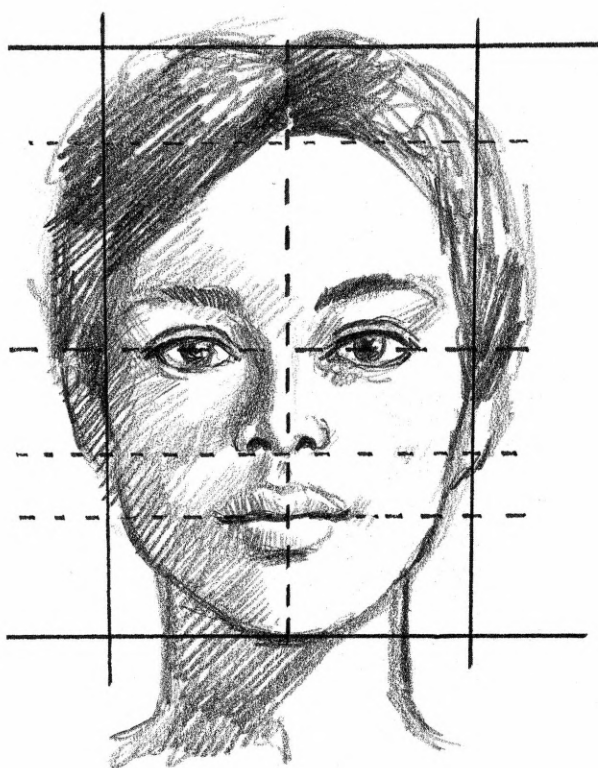

ГОЛОВА И ЛИЦО

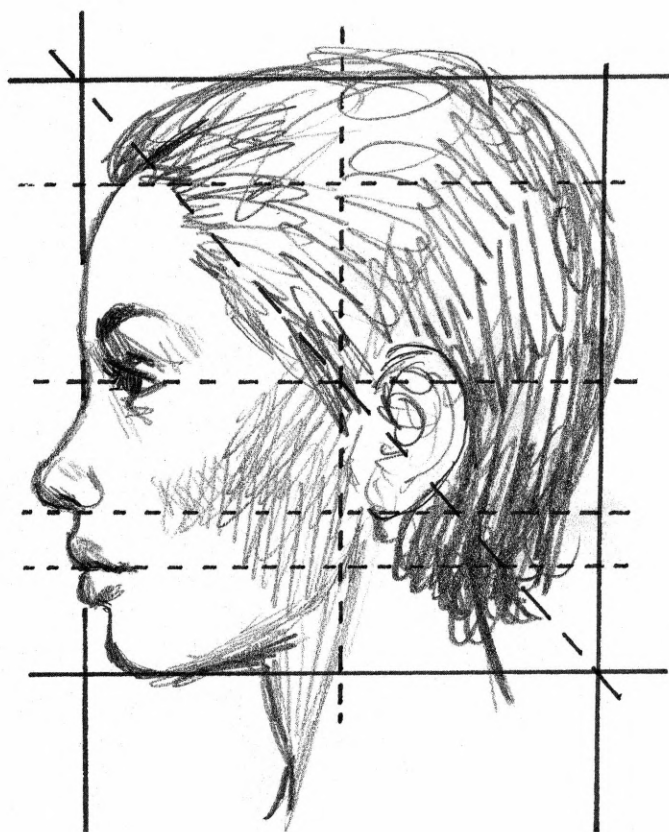
Следующее упражнение касается портрета, в первую очередь вам необходимо научиться рисовать голову и лицо. Я изобразил голову в профиль и анфас с указанием размеров, которые показывают основные пропорции. Хотя в примере представлена голова женщины,

те же пропорции и у головы мужчины.

Безусловно, это все очень обобщенно, но различия в пропорциях голов и лиц людей настолько небольшие, что основная сетка размеров вам подойдет в любом случае.

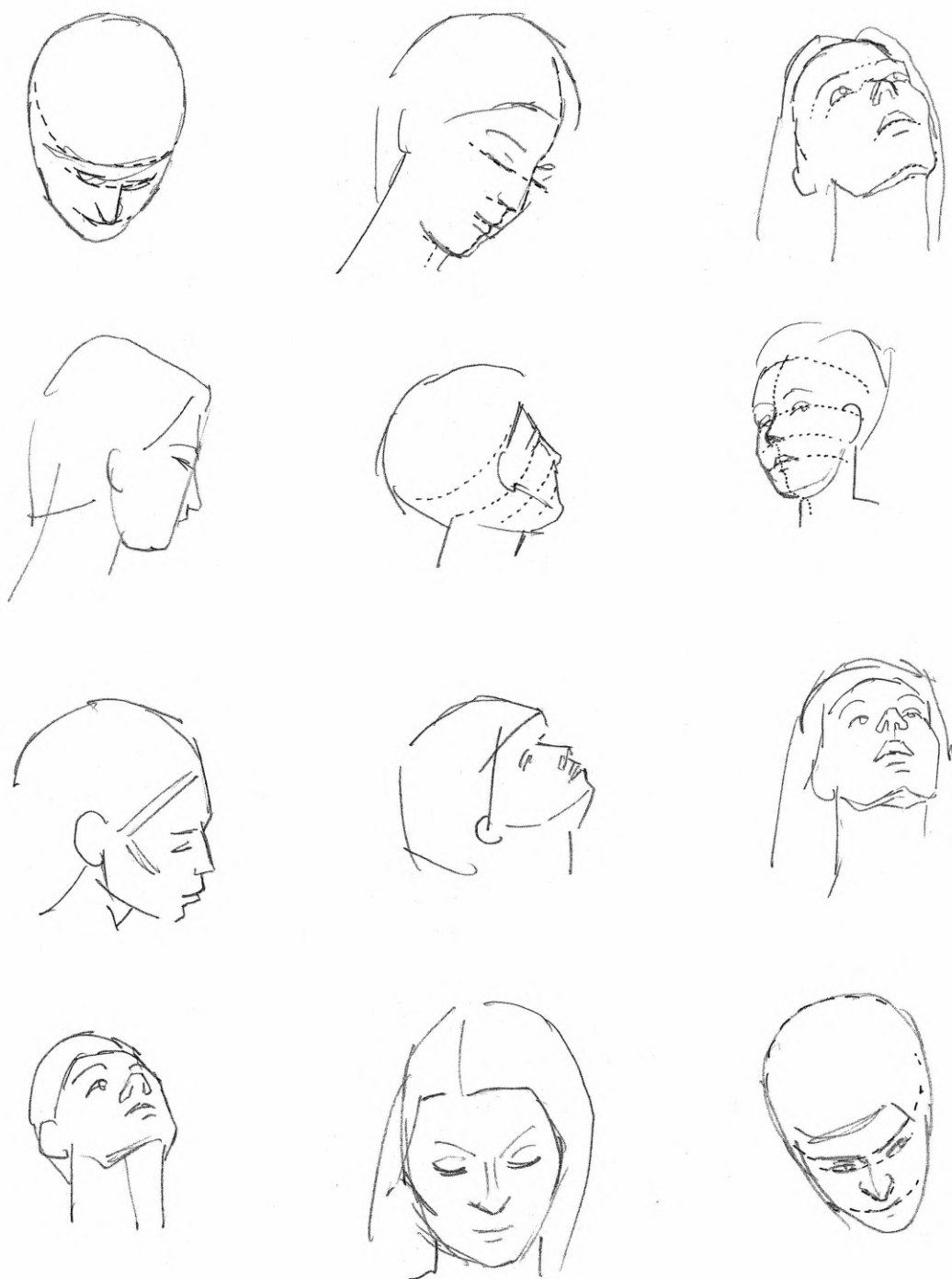

На представленном изображении головы в анфас хорошо видно, что голова больше в длину, чем в ширину. Можно также заметить, что глаза располагаются посередине между макушкой головы и кончиком подбородка. Длина носа примерно равна половине расстояния от глаз до кончика подбородка, а вот рот находится ближе к носу, чем к подбородку. Самая широкая часть головы — над линией глаз, а глаза располагаются друг от друга на расстоянии, равном длине одного глаза от уголка до уголка.

На рисунке, где голова женщины изображена в профиль, линия волос располагается примерно на середине головы по диагонали. Ширина головы по горизонтали приблизительно равна высоте без учета носа. Ухо находится посередине вертикальной линии. Обратите внимание, что расстояние от рта до кончика подбородка и от линии волос до макушки головы составляет примерно одну пятую всей высоты головы.

Теперь потренируемся рисовать голову в разных положениях. Эти примеры необходимо изучить, ведь когда вы рисуете, голова человека необязательно находится в положении анфас или в профиль. Некоторые головы видно немного сверху, другие — снизу. В первом случае расстояние между челюстями и носом кажется небольшим и почти скрыто от глаз, в последнем — больше видна макушка, а рот практически незаметен под выступающим носом.

Эти рисунки — наброски, подчеркивающие объем и форму всей головы, а не только лица. Если вы новичок, такие упражнения важны для вас — вы начинаете видеть весь объем головы, о котором люди, не занимающиеся рисованием, практически не имеют представления.

Здесь показаны и другие примеры положений головы, на них волосы и черты лица выглядят более натуралистично. Нарисуйте как можно больше вариантов положения головы. Это улучшит ваши навыки рисования портрета. Как и раньше, постарайтесь

работать с натуры. При необходимости обратитесь к фотографиям, которые вы сделали сами. Обратите внимание, как тени на лице придают не только дополнительный объем, но также выразительность и эмоции.

ПОРТРЕТ

Это упражнение — награда за всю вашу работу над человеческой фигурой. Речь идет об изображении целиком фигуры человека, который готов вам немного попозировать. В качестве модели выступал мой шестилетний внук, которому было нелегко оставаться в одном положе-

нии так долго. Но я посадил его перед телевизором и поставил фильм, который ему нравился. Так он смог посидеть подольше. Создайте для своей модели комфортные условия, и у вас появится больше времени, чтобы ее нарисовать!

Шаг 1

Сначала вам необходимо нарисовать основную форму тела. Не торопитесь, пользуйтесь ластиком, исправляйте ошибки — так вы сэкономите время в дальнейшем.

Шаг 2

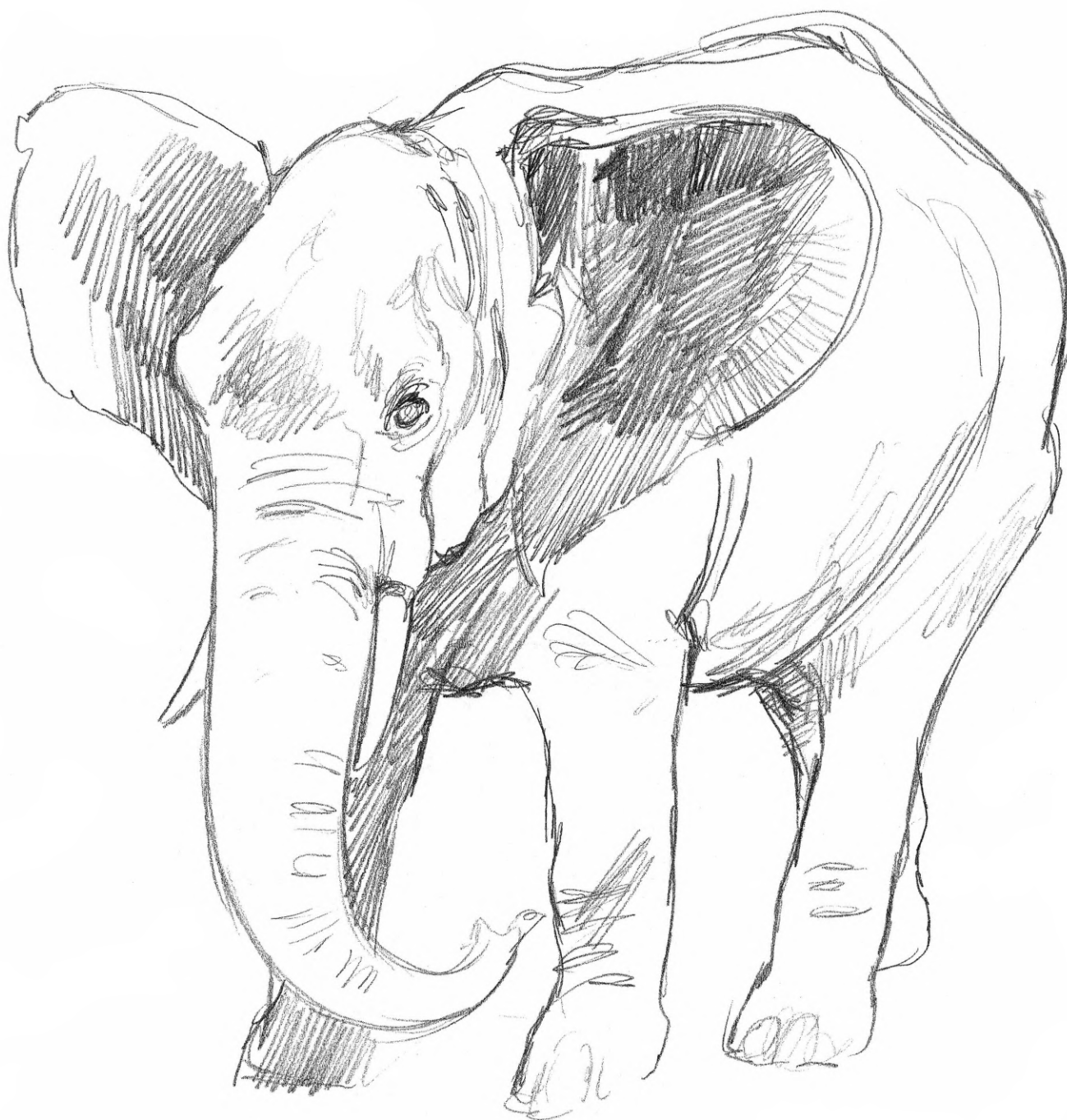
На следующем этапе наносим тень, но пока все в одном тоне — на этой стадии лицо становится узнаваемым.

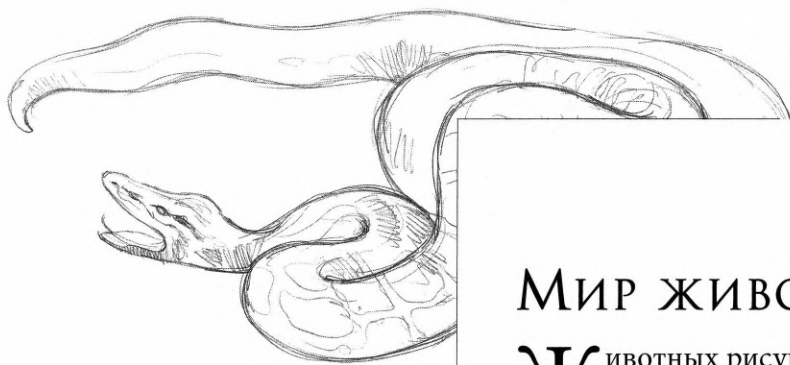

Шаг 3

Когда вы уверены, что все имеет правильные формы и пропорции соблюдены, начинайте работать над картиной, вдыхая в нее жизнь. Будьте внимательны с лицом, потому что это уже не просто рисунок, а портрет конкретного человека. Это не так трудно, как кажется, потому что у всех у нас есть удивительная способность распознавать лица, и вы автоматически нарисуете черты лица правильно, если будете внимательны. Тона наложите так, чтобы подчеркнуть мягкость или четкость формы.

Удачи вам! Даже если сейчас не получится, тренируйтесь, и в следующий раз ваш портрет окажется намного лучше. А более подробно о портрете мы поговорим на с. 104–127.

Урок

5

МИР ЖИВОТНЫХ

Животных рисуют практически так же, как людей. Вы снова столкнетесь с проблемой соблюдения правильных пропорций и перспективы в определенных ракурсах. Главное отличие, безусловно, в том, что вы не сможете убедить животное спокойно постоять в той позе, в которой вы хотите его нарисовать. Возможно, вы не успеете даже сделать набросок. Действовать нужно быстро и в первую очередь наметить основные формы.

Эта та область рисования, где фотографии очень кстати, особенно для дополнительных эскизов. Фотографии животных в похожих позах дадут вам необходимую информацию, и вы сможете нарисовать то, что планировали. Также можно просмотреть книги и журналы о животных, в которых есть фотографии, или рисунки художников, специализирующихся в этой области, чтобы лучше понять, как правильно рисовать.

Нет ничего плохого в том, чтобы копировать работы профессиональных художников. Это всегда было традиционным способом научиться рисовать. В студиях эпохи Ренессанса мастера оставляли рисунки в альбомах для эскизов, которыми пользовались ассистенты, чтобы те использовали их для своих картин. Так что не стесняйтесь обращаться к другим источникам, помимо рисования с натуры, чтобы лучше понять, как должны выглядеть животные.

ДЕЛАЕМ НАБРОСКИ С ФОТОГРАФИЙ

Вы слышали, что художники всегда должны рисовать с натуры, а не с фотографий, и это правильно, ведь целиком полагаться на фотографии — не лучшее решение. Однако при разумном использовании они скорее помогают, чем мешают, особенно если ваш объект рисования постоянно в движении. Проблема возникнет лишь в том случае, если вы в точности копируете фотографию. В таком рисунке не будет динамики и оригинальности, которые появляются, когда рисуешь с натуры. Ошибочно полагать, что значение имеет лишь точность.

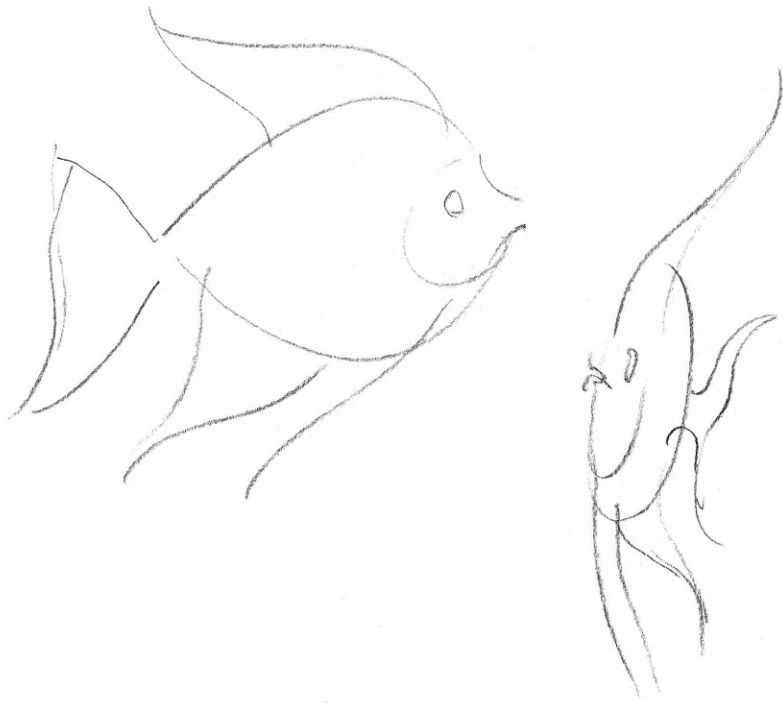
Если у вас уже есть книги с большими, высокого качества фотографиями животных — прекрасно. Если нет, сходите в ближайшие книжные магазины или посмотрите в киосках, где наверняка найдутся журналы о домашних питомцах, лошадях, диких зверях. В музеях и при заповедниках тоже часто продают книги и журналы с фотографиями животных.

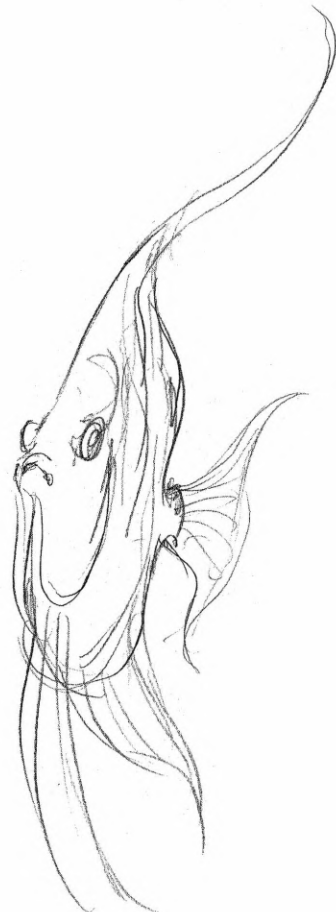
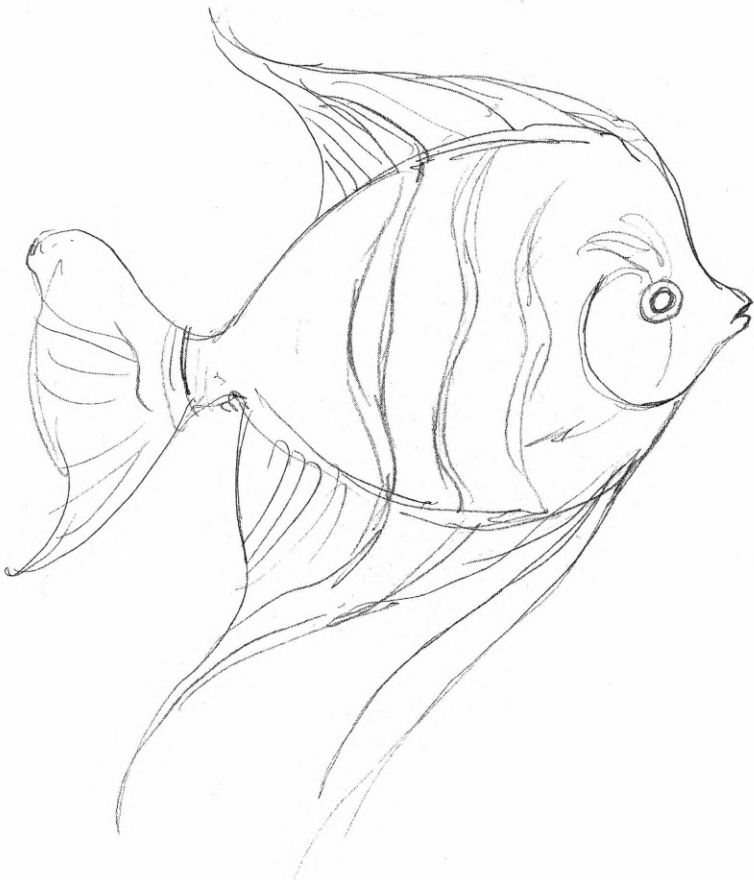
Выберите несколько фотографий, которые вы сочтете не очень сложными, и начните с простых рисунков — набросайте основные формы. Примеры подскажут вам, как это можно сделать. Обратите внимание, что у пингвина очень простая форма — удлиненная подушка с клювом и лапками. Сова еще проще — она выделяется своими большими глазами. Форма жирафа — удлиненный многоугольник с длинной шеей и ногами размером с туловище. У носорога, наоборот, очень компактная форма, которую дополняет выступающая квадратная голова и короткие ноги.

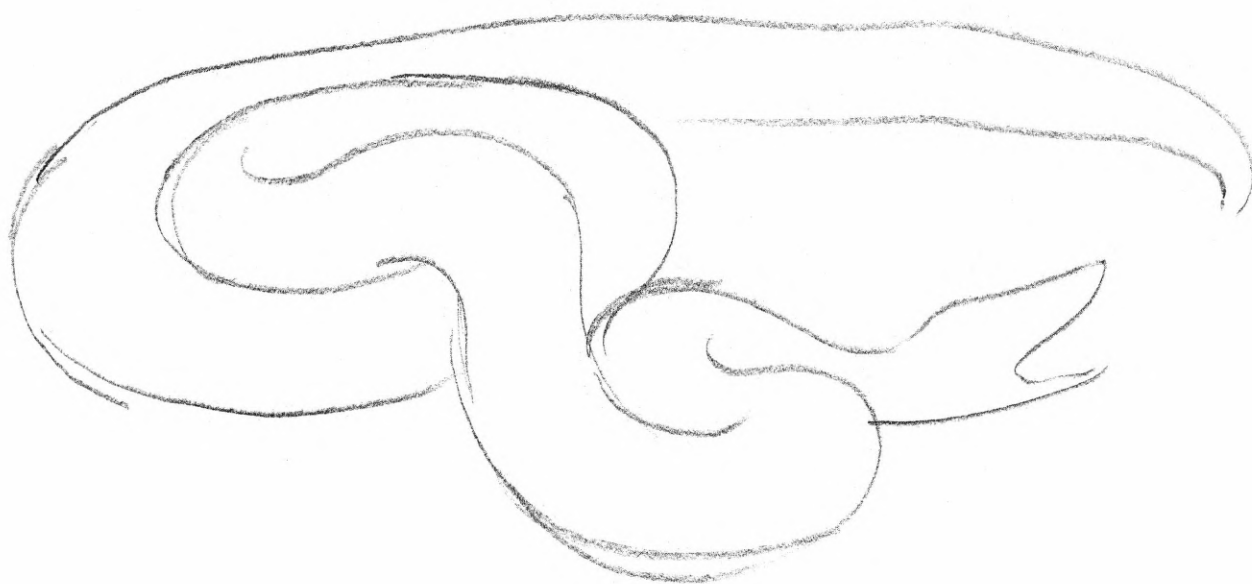

Теперь давайте прорисуем животных более детально — наметьте карандашом контуры. На этом этапе не беспокойтесь о реалистичном виде — сосредоточьтесь на форме животного, наметьте текстуру кожи, меха и оперения, как вы уже умеете.

Теперь попробуйте изобразить несколько рыбок и змею. Их рисовать довольно просто — пользуйтесь моими рисунками в качестве образца, если у вас нет фотографий. И снова повторяю: не пытайтесь точно передать детали. Главное — нарисовать основные формы и придать им динамику. Это очень хорошее упражнение, потому что оно помогает вдохнуть в вашу работу немного жизни. Змею нарисовать чуть труднее, чем кажется на первый взгляд, но если вы внимательно рассмотрите ее изгибы и кольца, то сможете придать ей реалистичный вид.

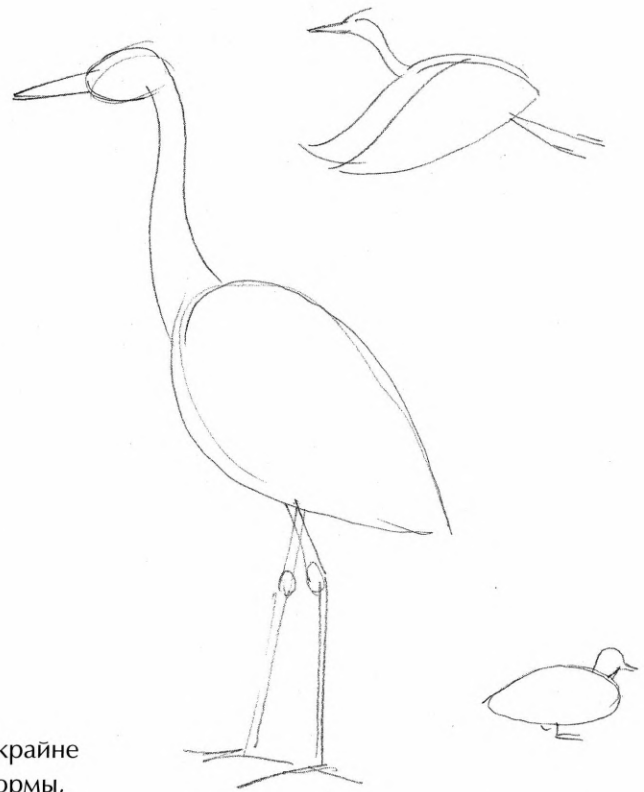
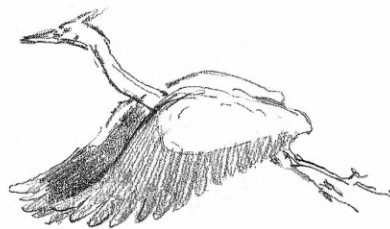
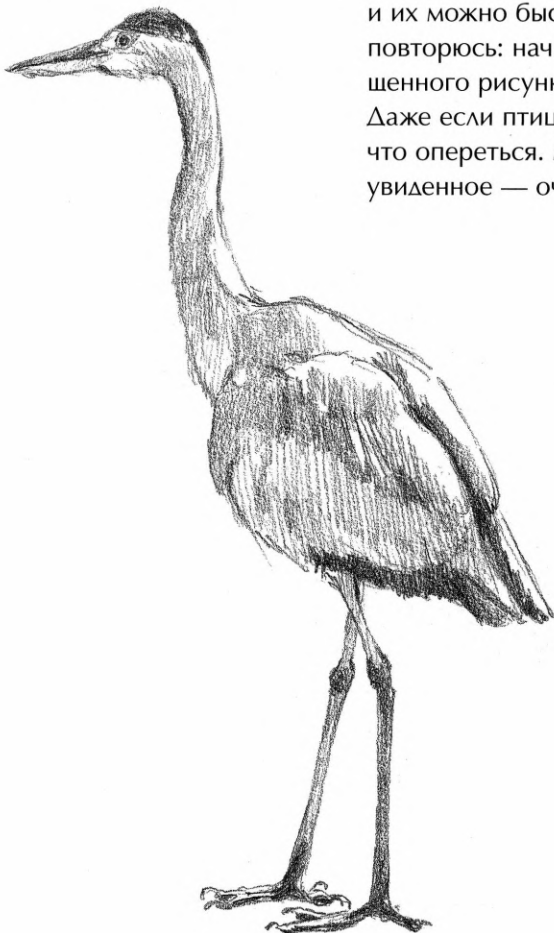

РИСУЕМ С НАТУРЫ

Следующий шаг — нарисовать животное или птицу с натуры. Вы уже научились рисовать с фотографий и чувствуете себя более уверенно. Большинство ваших рисунков останутся незаконченными, потому что животные под вашим пристальным вниманием будут чувствовать себя неуютно, а потому постоянно двигаться. Однако домашних животных можно рисовать, пока они спят или отдыхают, и для вас это прекрасная возможность. А можно сделать фотографию — так, по крайней мере, у вас будет хоть какой-то материал, если животные уйдут или улетят.

Птицы

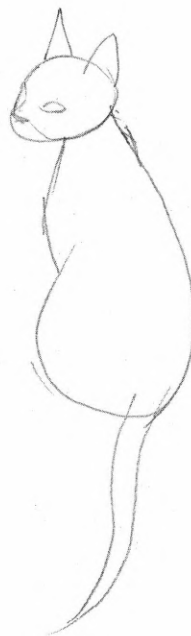
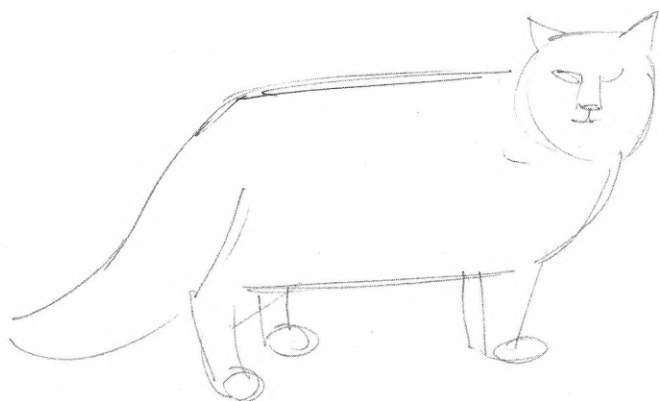
Я начал с птиц, потому что хотя они и крайне подвижные, у них довольно простые формы, и их можно быстро нарисовать. И снова повторяю: начинайте с максимально упрощенного рисунка, как на моем примере здесь. Даже если птицы улетят, у вас уже будет на что опереться. Мельком взглянуть и запомнить увиденное — очень полезное умение.

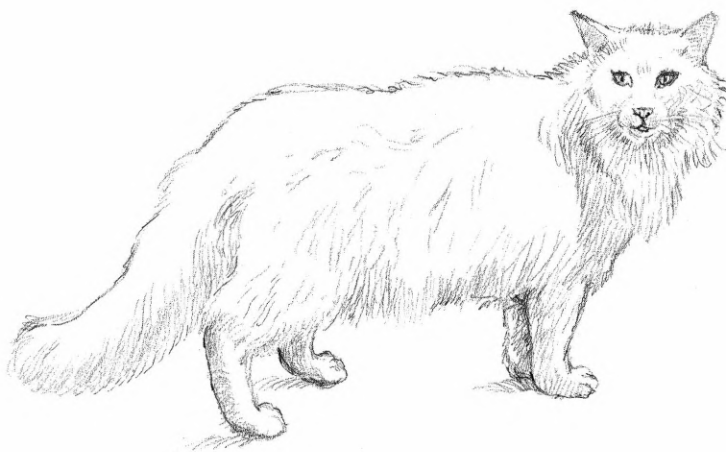
Если есть возможность, запечатлейте на фотографиях как можно больше деталей. Они помогут вам вспомнить. С помощью тона мы придает животному реалистичный вид.

Кошки

Домашние кошки — очень удобные модели, потому что они спят примерно по 16 часов в день. Следовательно, у вас много времени, чтобы подробно изучить их, рассмотреть их шелковистую шерстку и расслабленные грациозные позы. Нарисуйте основные формы максимально просто, как видите в примерах, и добавьте голову и лапки.

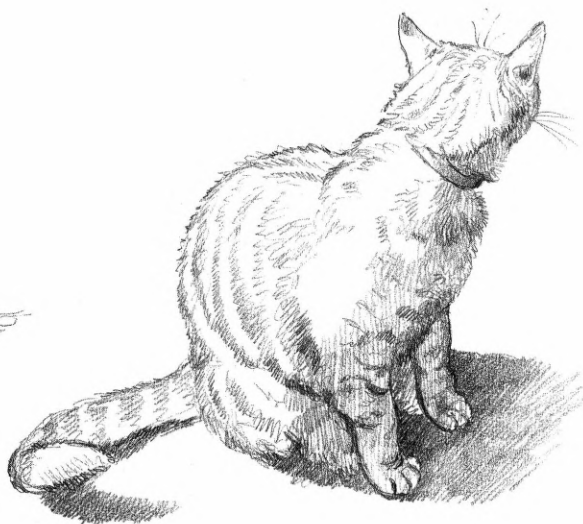
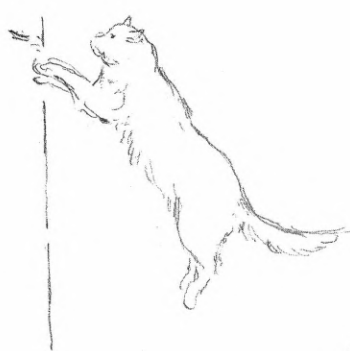
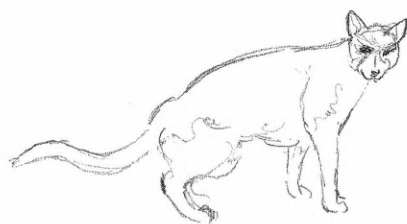
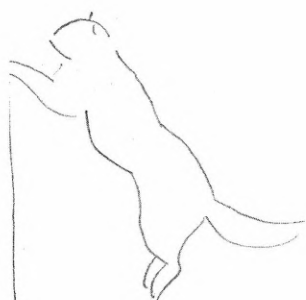
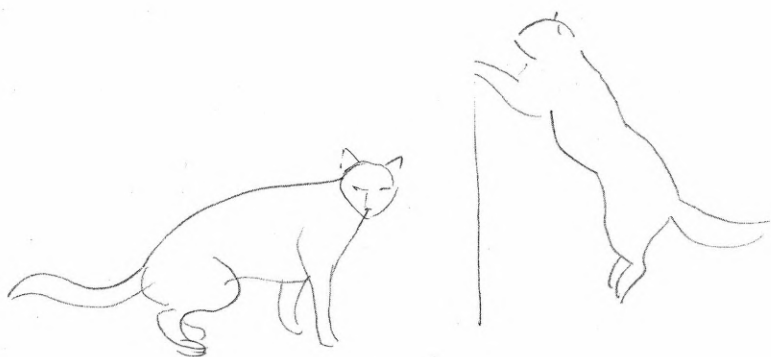
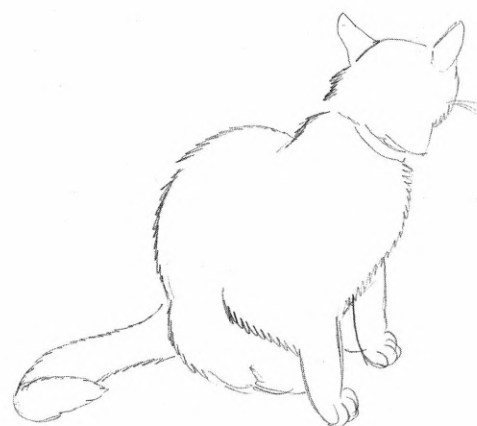
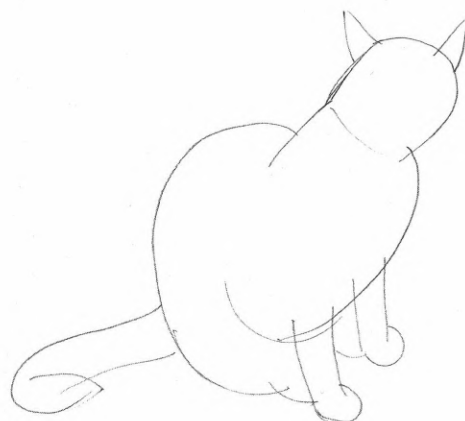

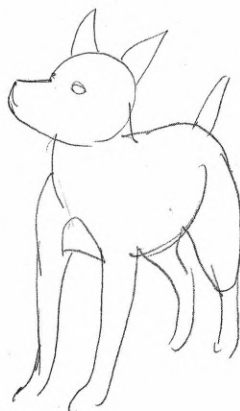
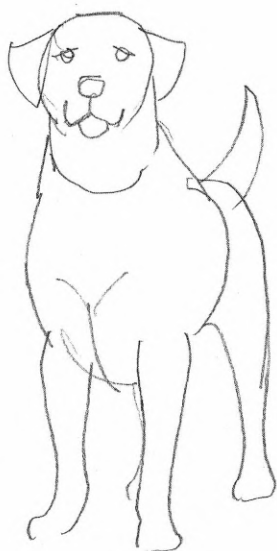
Затем покажите текстуру меха — с помощью многочисленных штрихов, сделанных простым карандашом. Обозначение шерсти сделает рисунок больше похожим на портрет этого особенного животного. Глаза и нос тоже важны. Они посажены очень близко друг к другу, поэтому вам будет несложно определить пропорции.

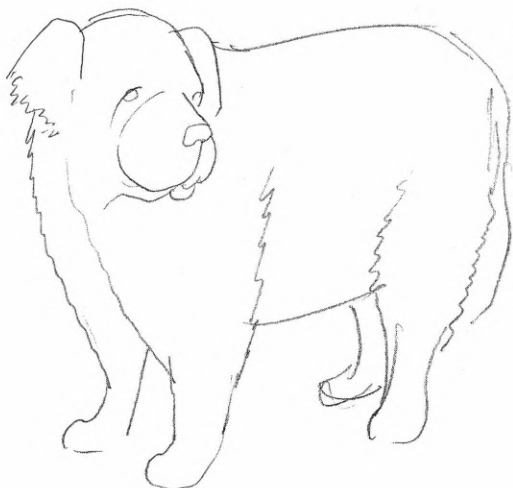
Когда будете вполне уверены в своих силах, попробуйте изобразить более активных животных, посмотрите, как далеко вы продвинулись в рисовании. Начинайте с контура, а затем добавляйте как можно больше деталей.

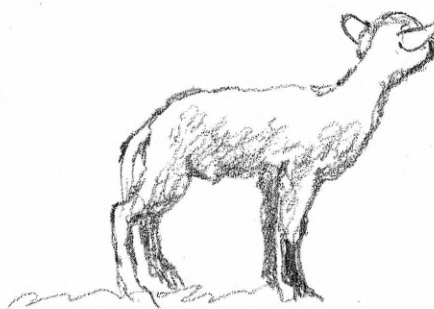
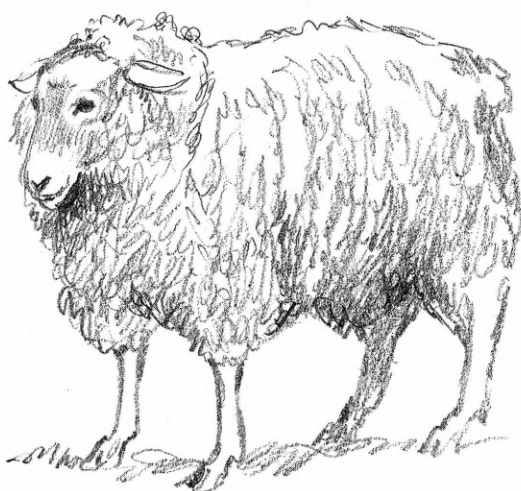
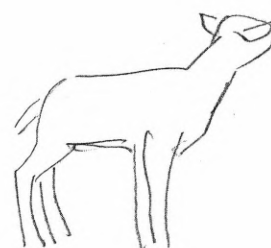
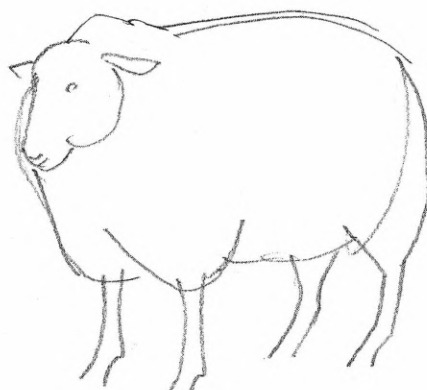
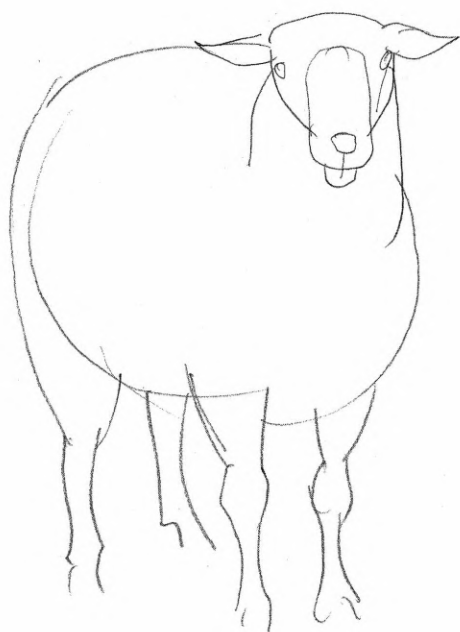
Собаки

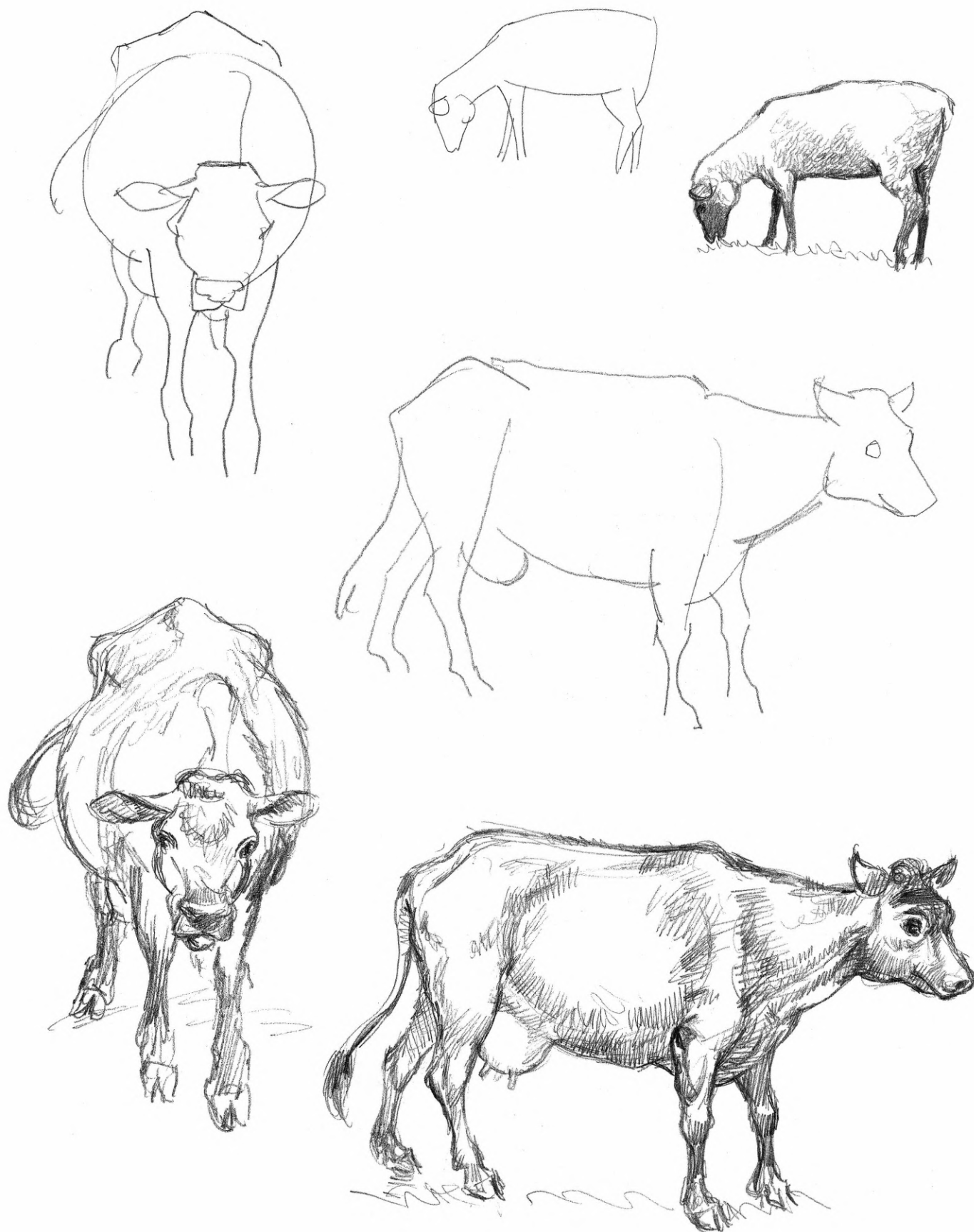
Собаки меньше спят, чем кошки, а когда бодрствуют, стараются поиграть или поластиться. Они сильно различаются внешне, поэтому вам придется перепроверять пропорции в рисунке каждой новой породы, чтобы она стала узнаваемой. Как и раньше, начните с основной формы, а затем добавьте столько деталей, сколько возможно.

Животные на ферме

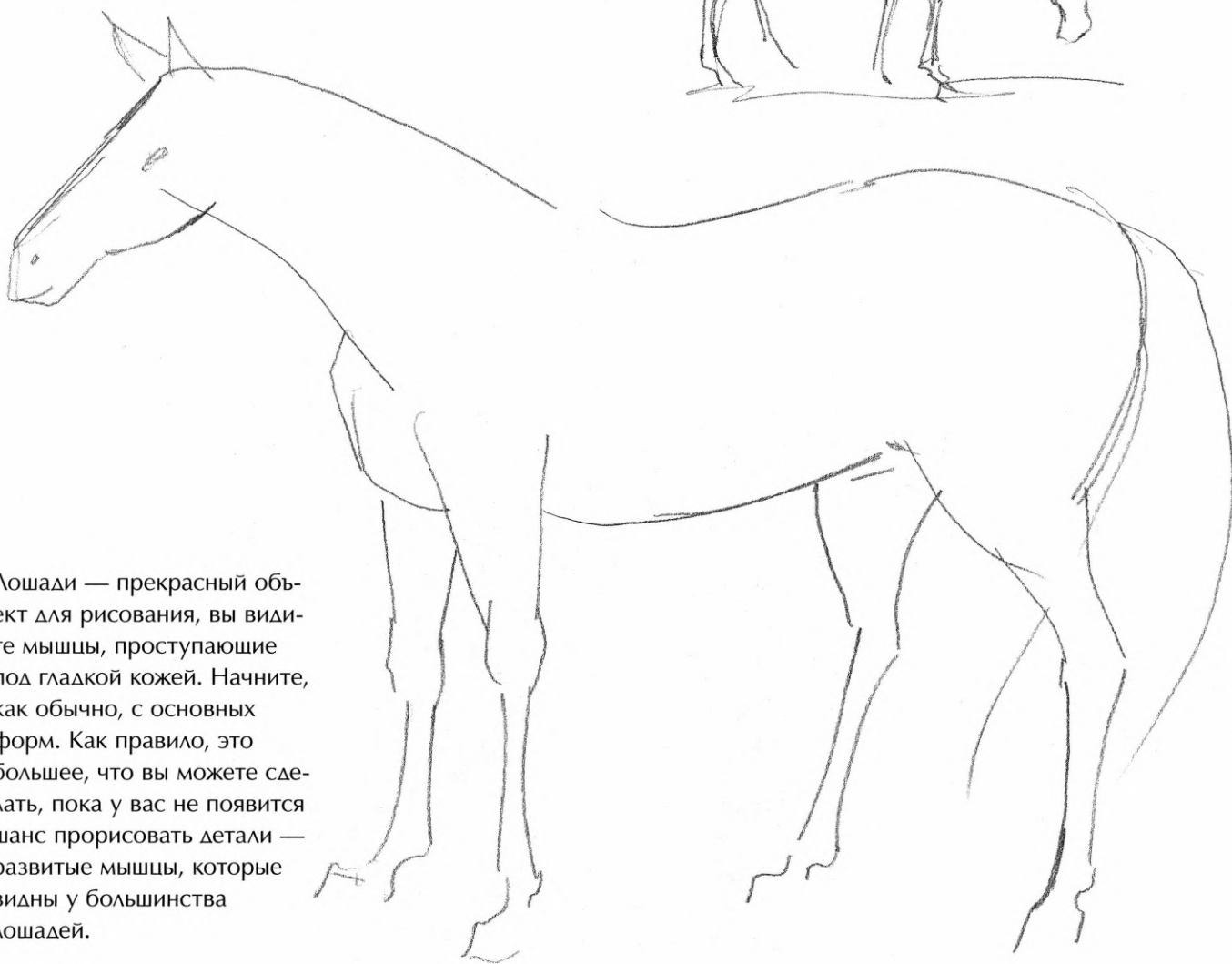
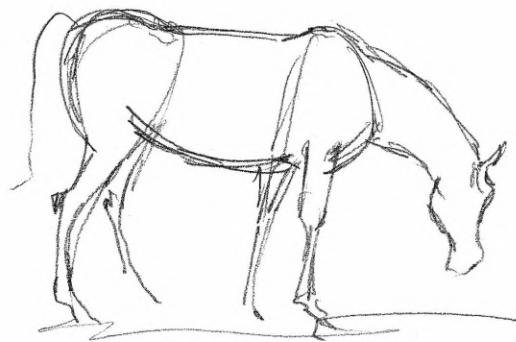
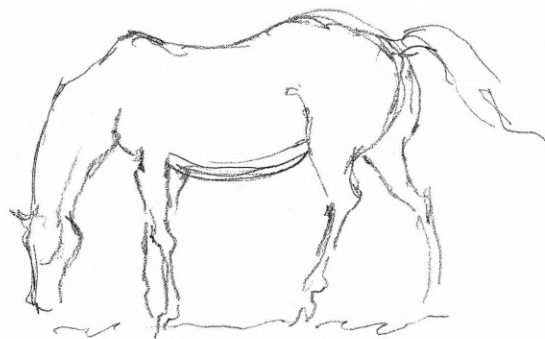
Попробуйте нарисовать сельскохозяйственных животных, когда будете в деревне, или, может, неподалеку от вашего города есть ферма — прогуляйтесь туда. К счастью, овцы и коровы двигаются не слишком быстро, и они надолго замирают в одной позе. И снова обратите внимание на особые черты, присущие каждой породе. Не рисуйте животное таким, каким вы хотите его видеть. С практикой вы совершенствуете свои навыки и умения, поэтому всегда носите с собой альбом для эскизов, и даже если у вас есть всего две-три минуты на набросок — не упускайте такой шанс, это тоже отличная практика.

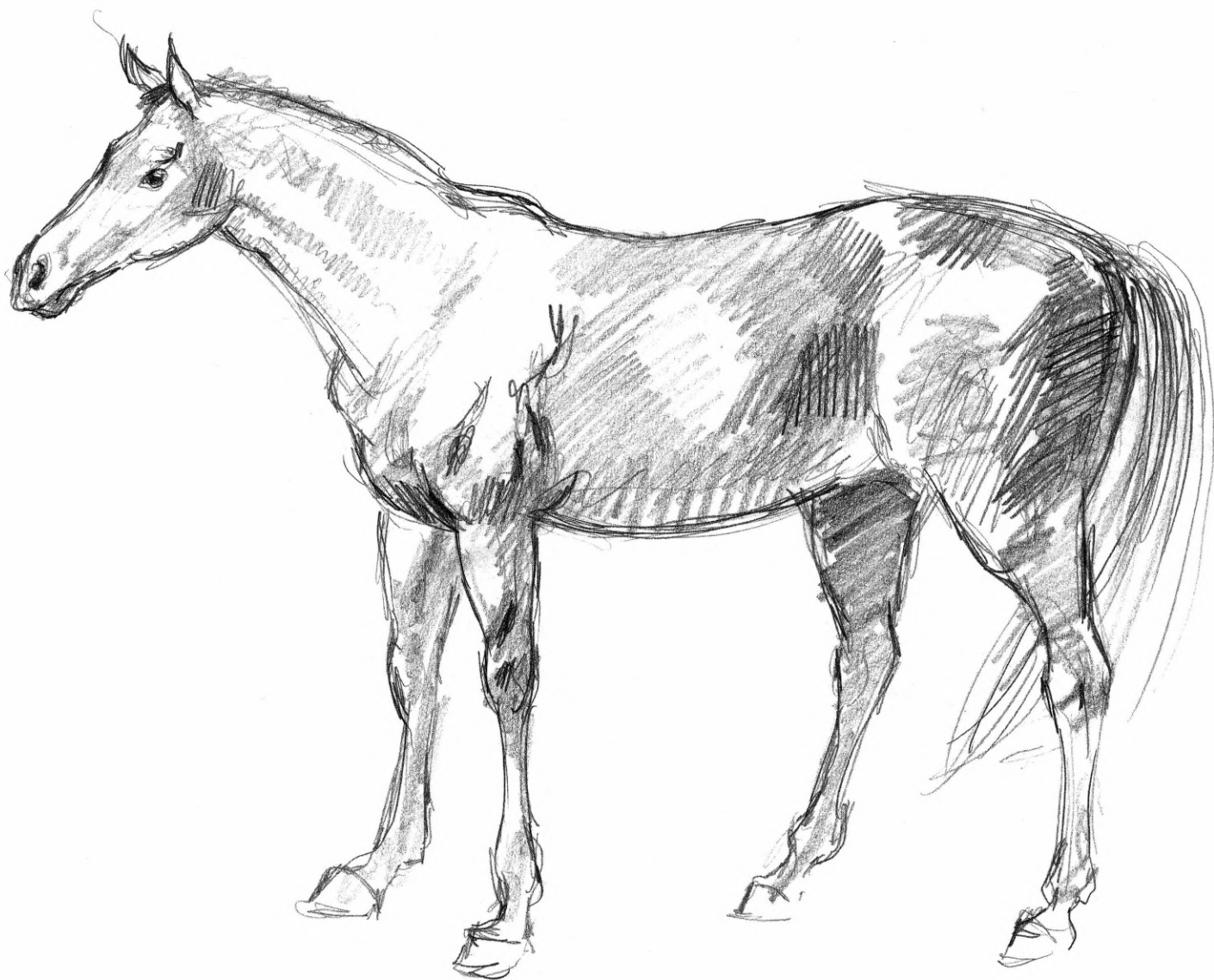

Лошади

Среди всех сельскохозяйственных животных коровы и лошади, наверное, — одни из тех, которых просто нарисовать с натуры. Вы можете, конечно, срисовать их с фотографий, но если где-то поблизости есть конюшня, используйте эту возможность. Рисовать лошадей с натуры не очень сложно, их движения размеренны, поэтому большинство ваших рисунков будут походить на первые два наброска, показанные ниже. После того как вы сделаете аналогичные наброски, добавьте больше деталей, когда лошадь примет похожую позу.

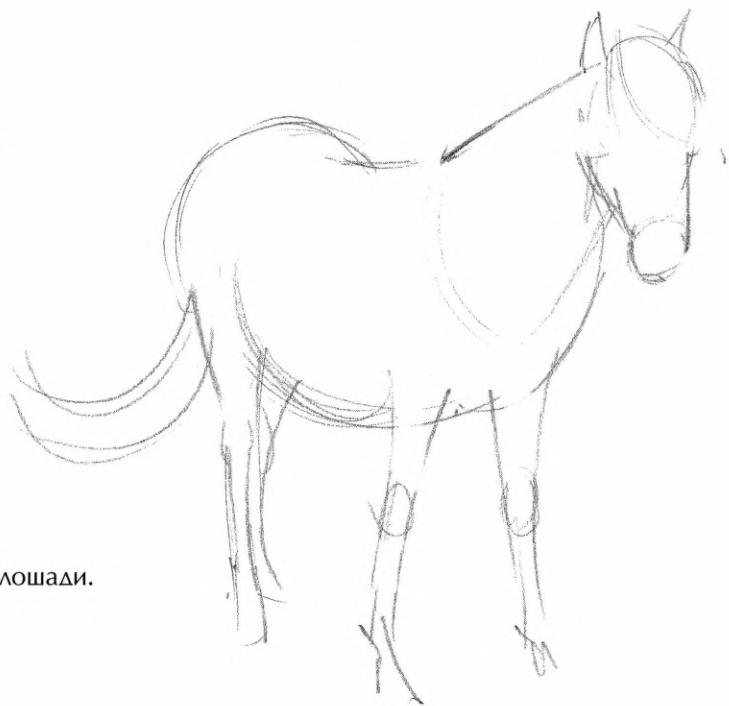
Лошади — прекрасный объект для рисования, вы видите мышцы, проступающие под гладкой кожей. Начните, как обычно, с основных форм. Как правило, это большее, что вы можете сделать, пока у вас не появится шанс прорисовать детали — развитые мышцы, которые видны у большинства лошадей.

Когда будете добавлять детали, не забудьте обозначить мышцы — умение прорисовывать их более точно придет с опытом.

Лошади постоянно едят траву, поэтому вам не составит труда изучить именно эту позу — когда лошадь поднимает голову, у вас очень мало времени, чтобы запечатлеть этот момент. Фотографии помогут вам, они позволят добавить детали позднее, если лошадь поменяет позу.

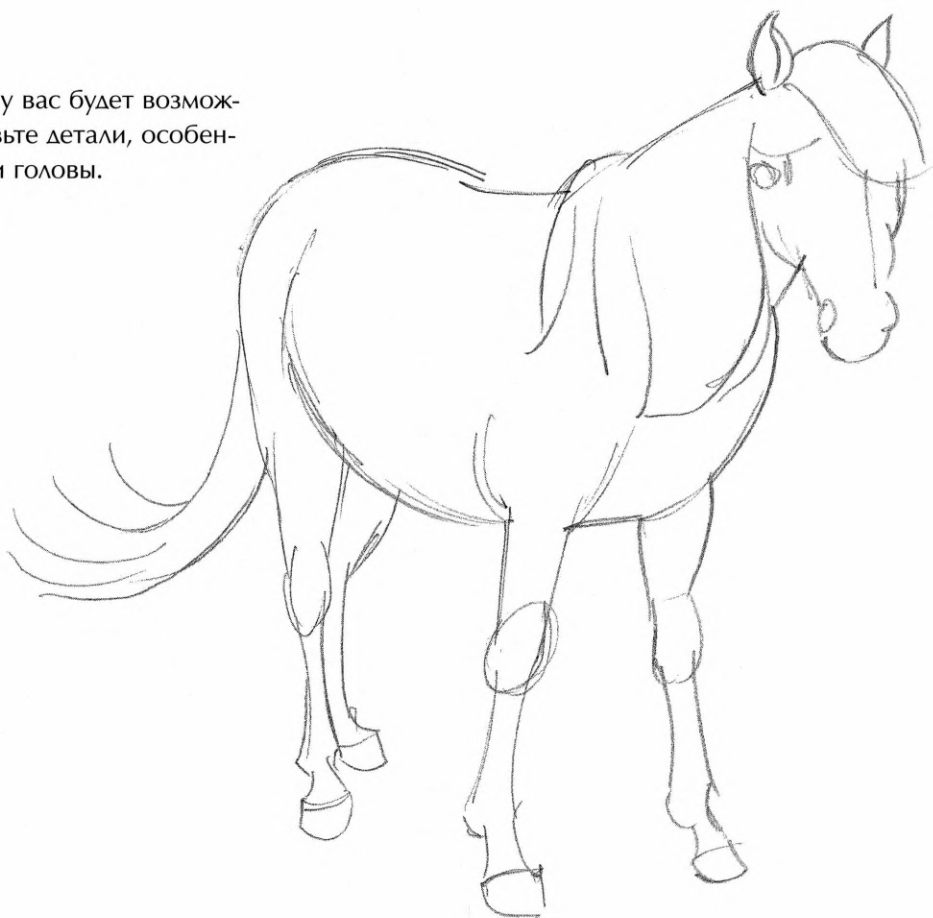

Шаг 1

Сначала нарисуйте основные очертания лошади.

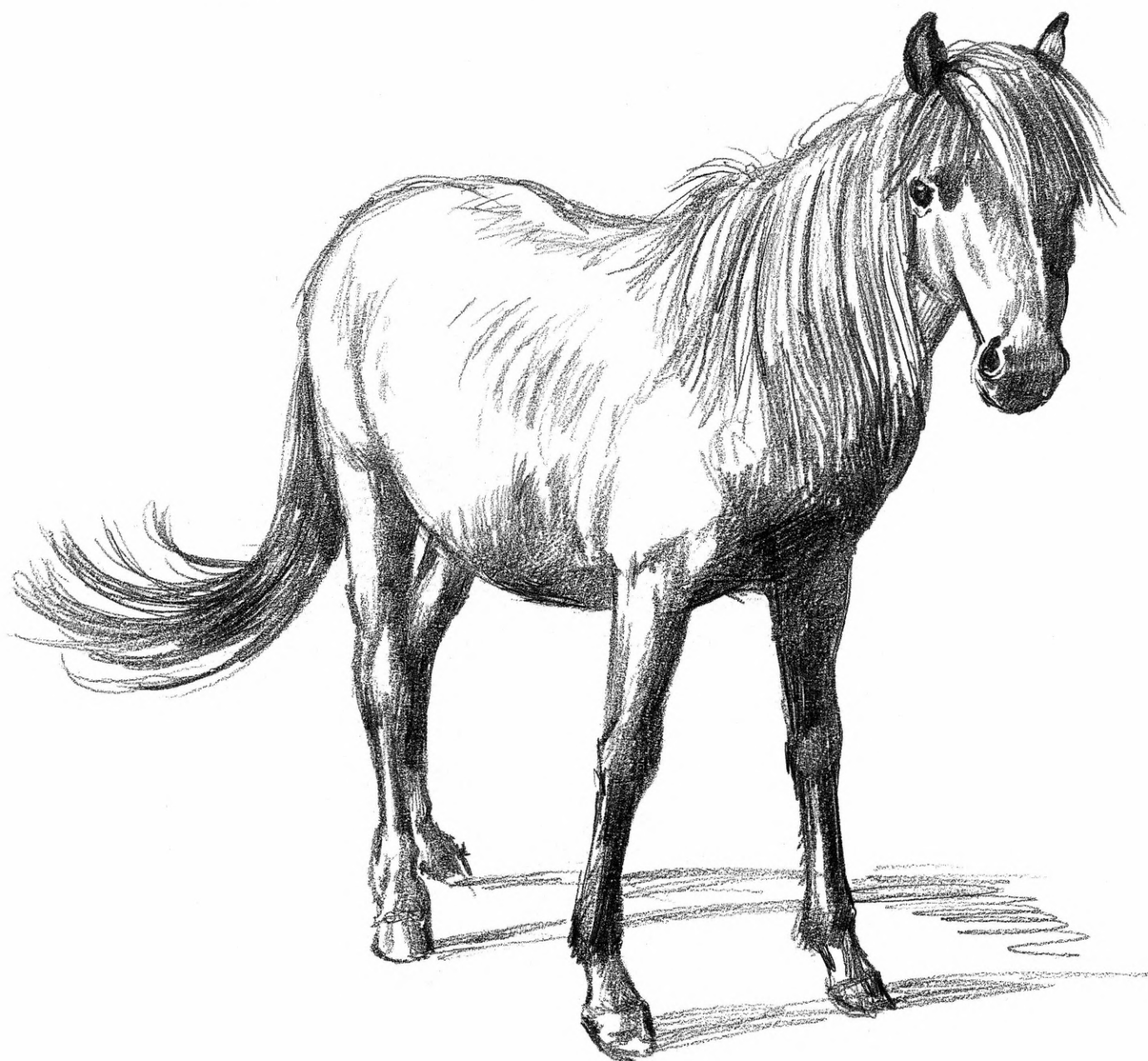
Шаг 2

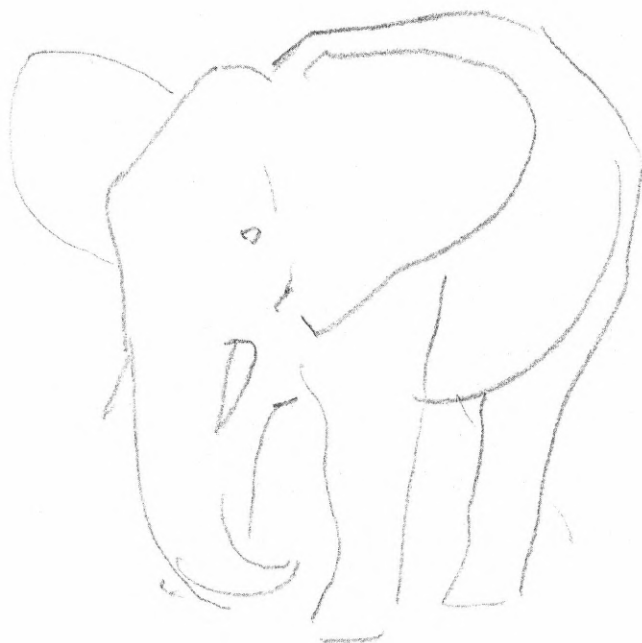
Затем, если у вас будет возможность, добавьте детали, особенно в области головы.

Шаг 3

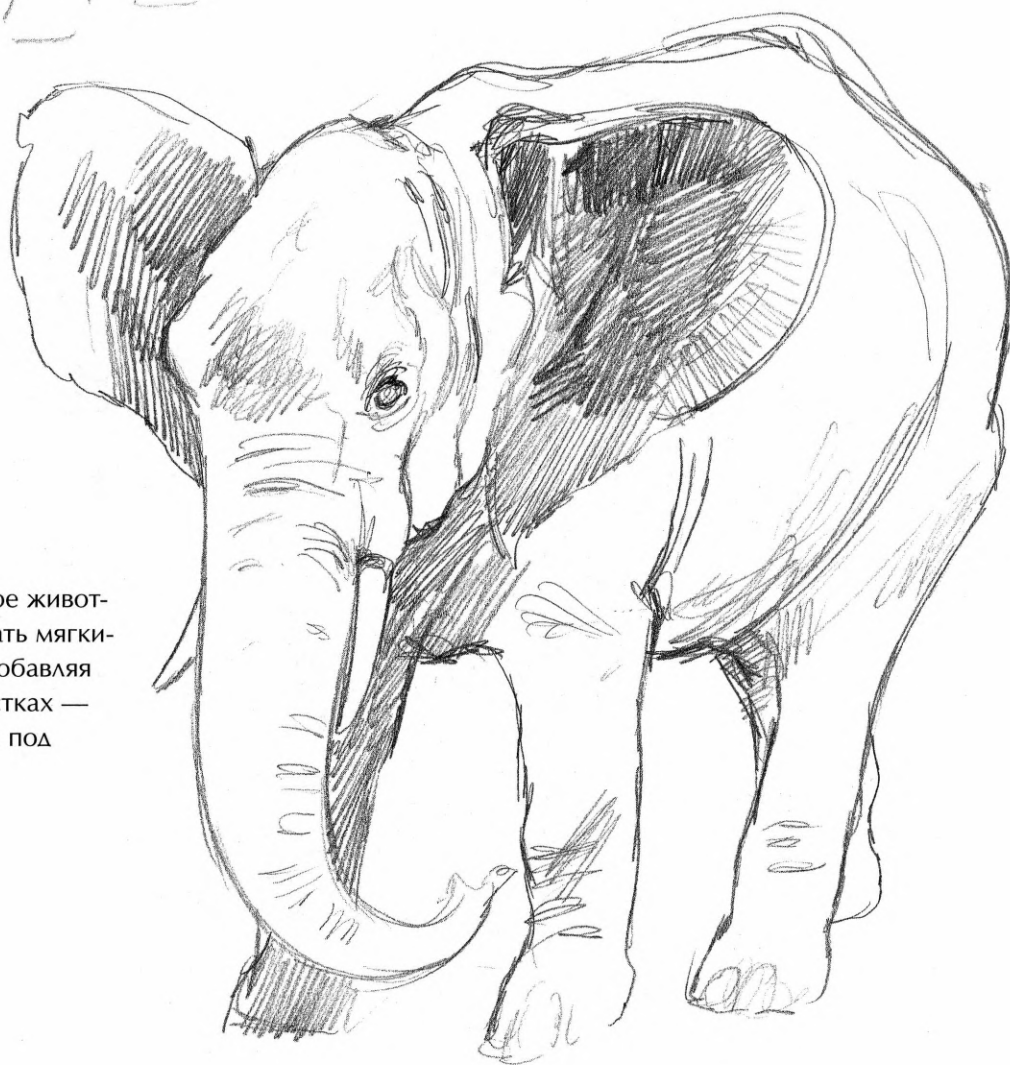
В конце накладываем тон и текстуру, так мы добиваемся объема. Некоторые участки, например свободное пространство под грудью, уши и нос, можно сделать темнее, чтобы усилить контраст с белыми участками на боках лошади.

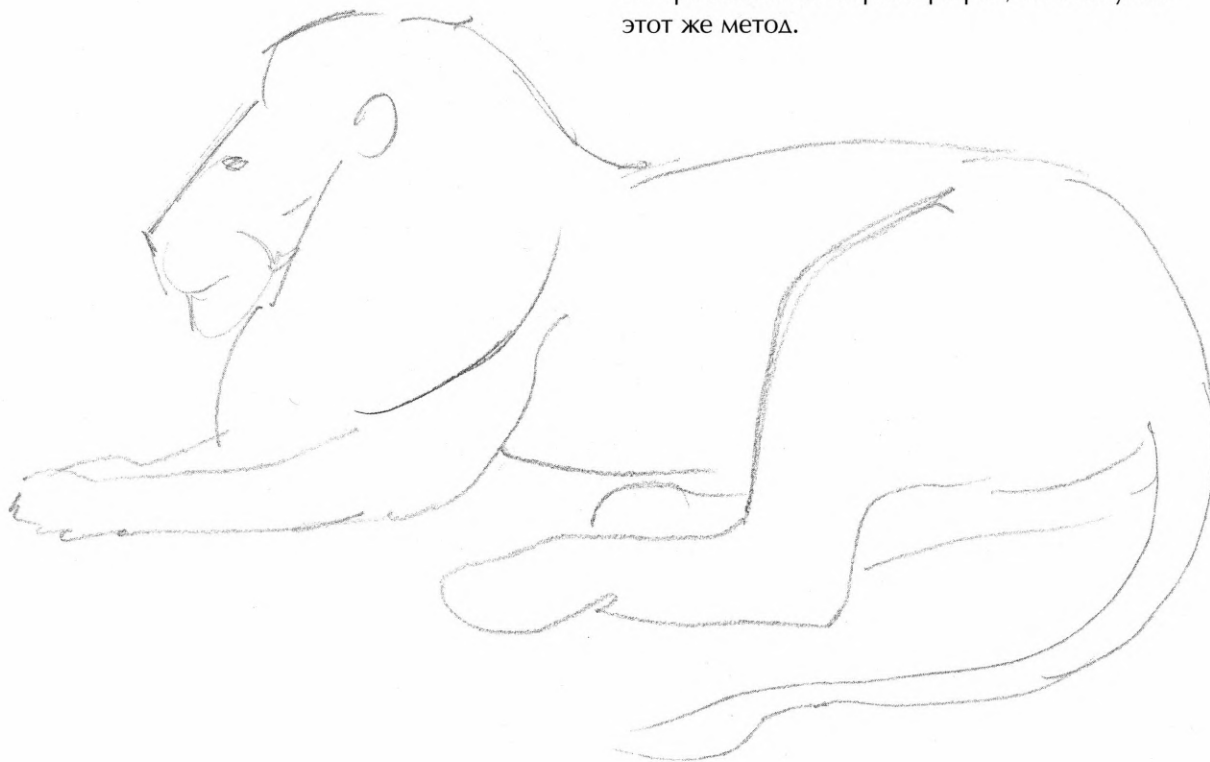
Рисуем более необычных животных

Если только вы не ездите в сафари-парк, вряд ли у вас будет большой выбор поз, в которых можно было бы изобразить этих животных, потому что в зоопарках у них ограничены возможности передвижения. Однако несколько поз вы, все-таки нарисовать сможете. Когда вы рассматриваете этих животных на расстоянии, детали не так важны, однако вы всегда можете воспользоваться фотографиями, чтобы точнее изобразить животное.

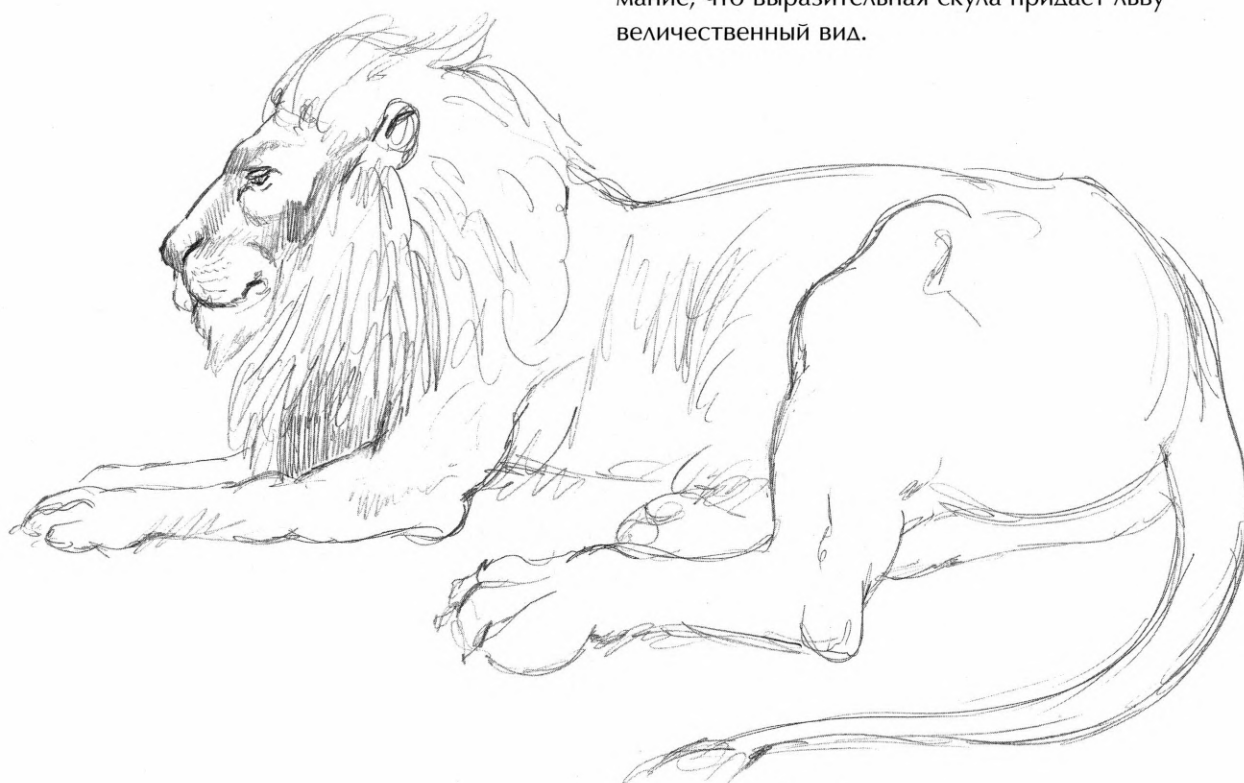

Слон — довольно крупное животное, его можно нарисовать мягкими плавными линиями, добавляя тон в самых темных участках — внутри огромных ушей и под хоботом.

И снова делаем набросок основной формы, пока животное не начало двигаться. Даже если вы срисовываете с фотографии, используйте этот же метод.

Далее усилим контраст, добавим детали в области головы, прорисуем мускулы. Обратите внимание, что выразительная скула придает льву величественный вид.

РИСУЕМ СТАЮ ИЛИ СТАДО

Вам может показаться, что нарисовать сразу большое количество животных трудно, но на самом деле это не так. Удивительно здесь то, что у всех животных в стаде или птиц в стае одни и те же привычки. То есть если кто-то один передвинулся, то, возможно, другой встал как раз в ту позу, в которой вы только что рисовали первого. Так у вас появляется шанс закончить работу.

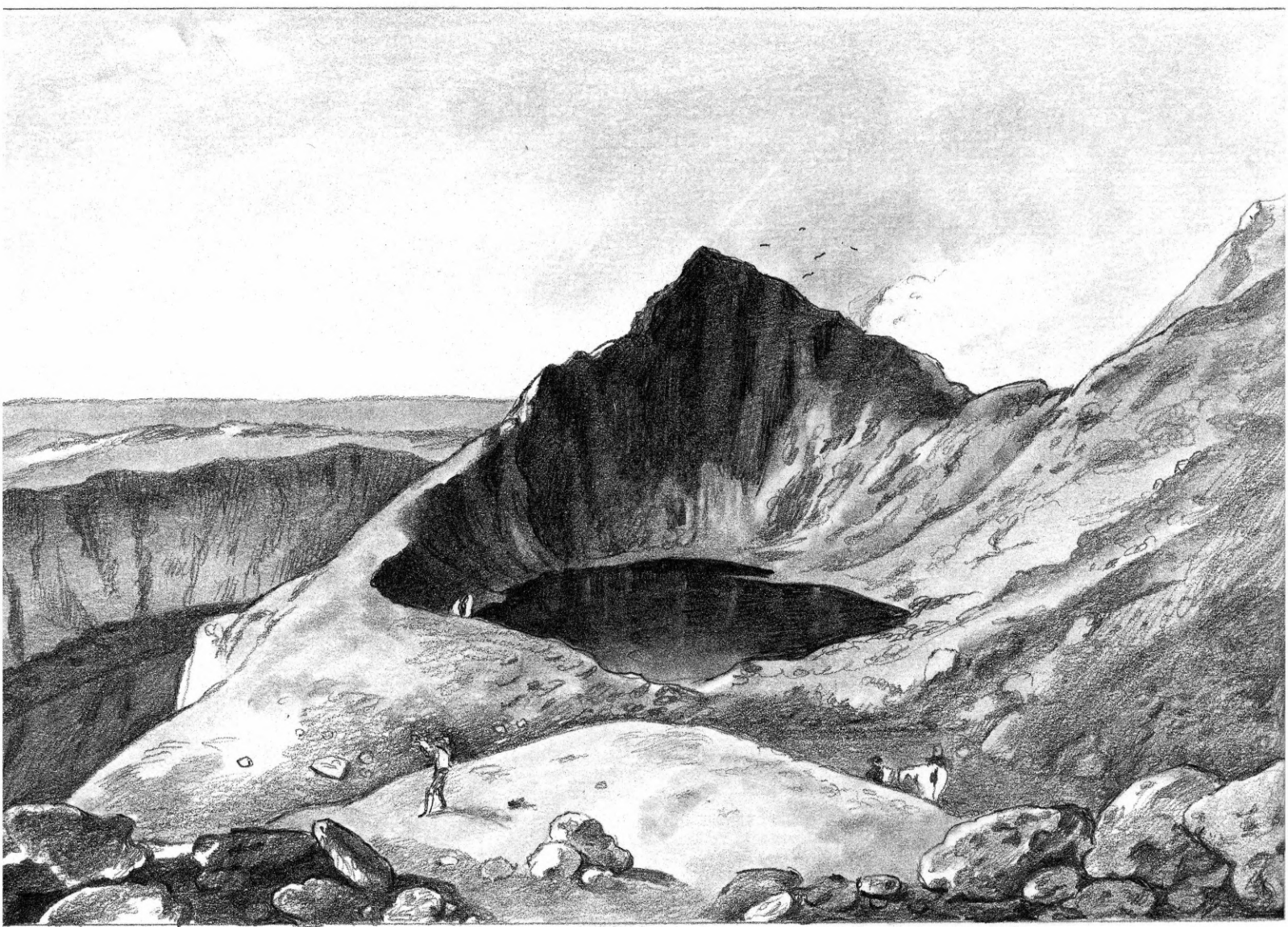
Здесь я нарисовал стаю чаек, а на другом рисунке — стадо оленей и овец. Первую группу рисовать труднее, потому что птицы находятся в постоянном движении. Однако их формы довольно просты, и все они летают в основном по одной и той же траектории, так что через какое-то время вы научитесь видеть, как их проще всего изобразить.

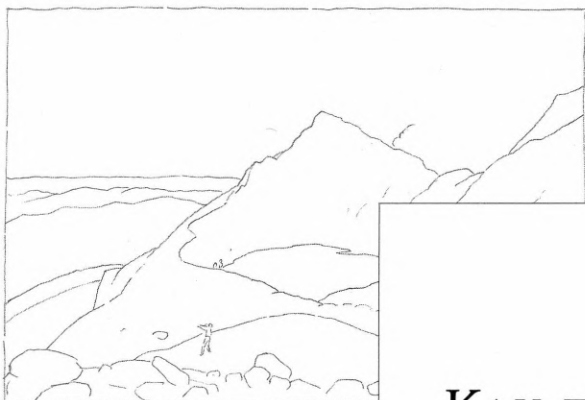
Овцы двигаются медленно, они самые послушные среди ваших моделей. Олени, с другой стороны, очень нервничают, когда люди подходят к ним слишком близко. И поскольку вам придется рисовать их с большего расстояния, постарайтесь максимально упростить их формы.

Урок 6

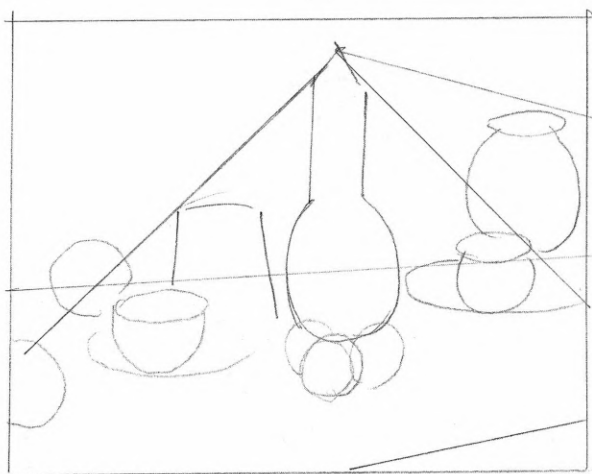
КАК ПОСТРОИТЬ КОМПОЗИЦИЮ

Наибольшие возможности для творчества художнику предоставляет процесс создания композиции. Неважно, насколько хорошо вы научились рисовать предметы, животных, людей или пейзажи — пока вы не усвоите правила построения композиции, удачные картины будут получаться у вас лишь случайно. Понимание, как правильно разместить отдельные элементы картины, чтобы они гармонично сочетались и формировали целостность, — вот что отличает профессионала от новичка.

Существует много способов создания строгой композиции, и в рамках этого урока мы не охватим их все, но я предлагаю рассмотреть несколько самых распространенных. Безусловно, художник с опытом начинает понимать, как лучше всего располагать элементы, чтобы результат получился интересным, однако есть техники, которые помогают в этом деле.

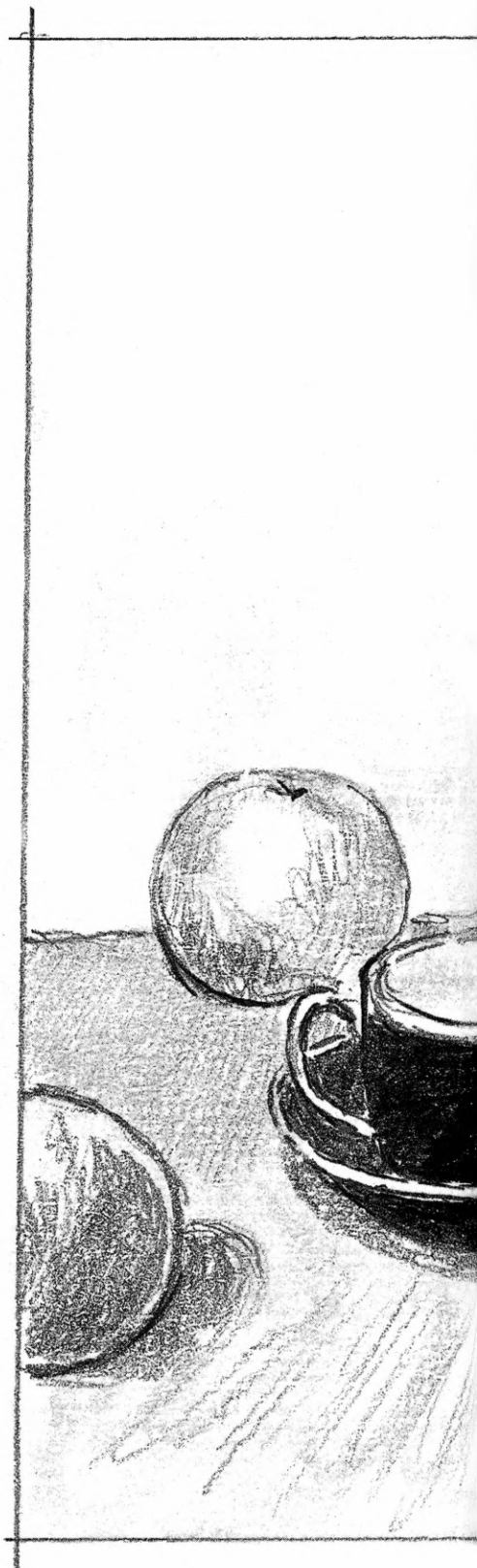
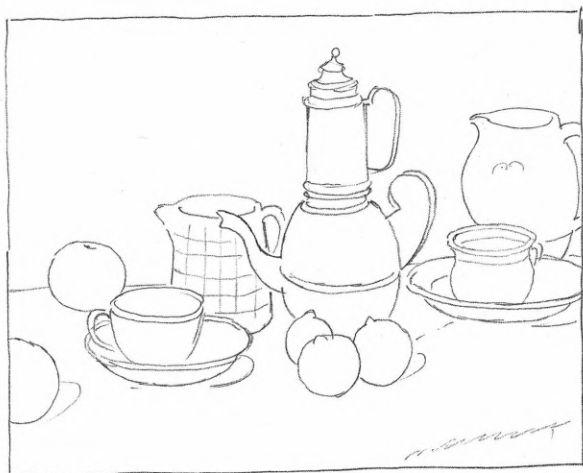
КОМПОЗИЦИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Хороший способ разобраться, как строится композиция, — проанализировать работы профессиональных художников. Здесь мы рассмотрим разные работы, проанализируем их композиции, в которых использованы геометрические фигуры. Когда вы поймете принципы, развивайте свои умения, копируя работы других художников, которые вы сможете найти в книгах или в художественных галереях. Как правило, в галереях разрешают копировать работы, если вы не мешаете другим людям.

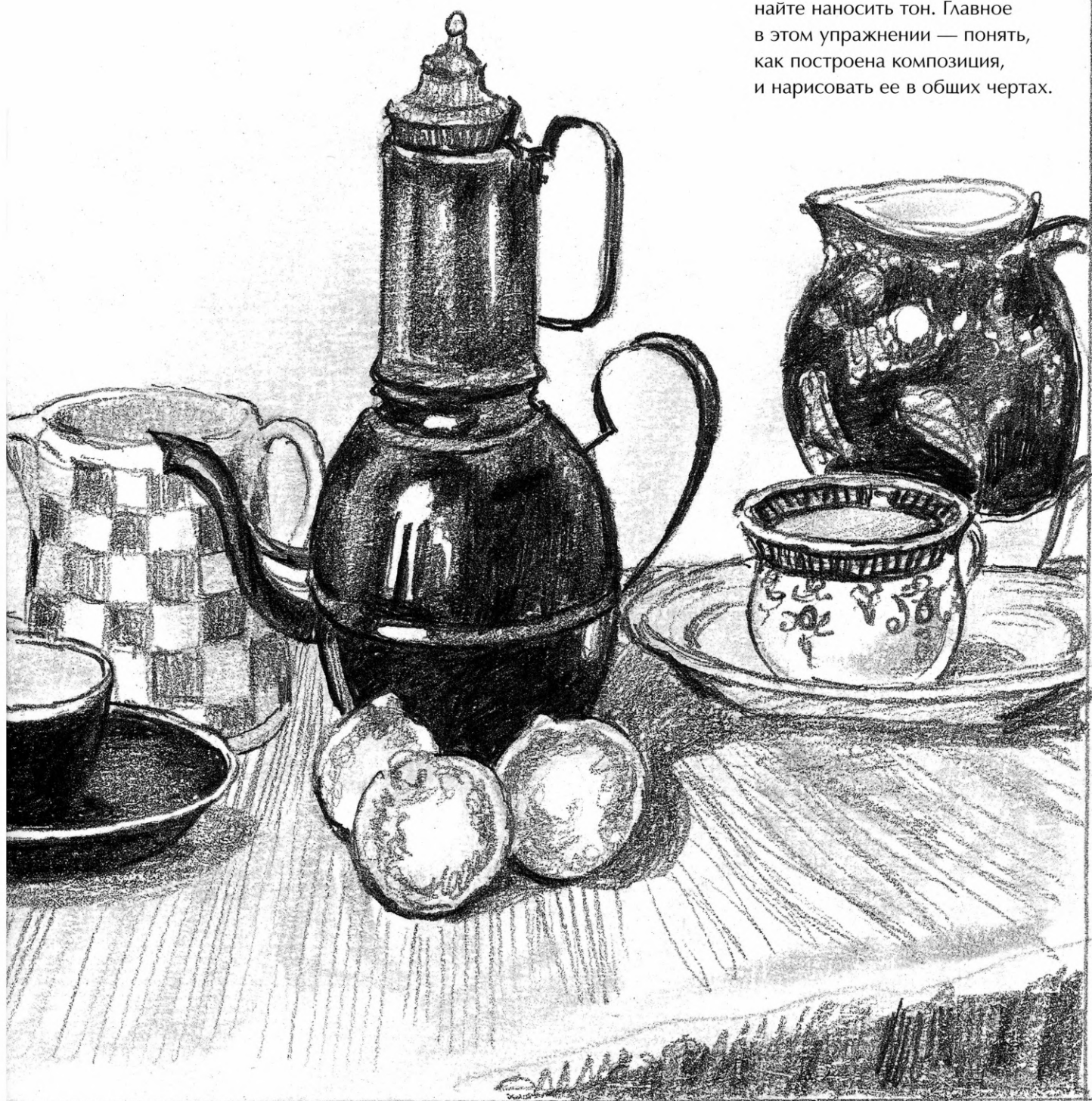

Наш первый пример — натюрморт Винсента Ван Гога с чашками, кувшином и чайником. Обратите внимание, что вся композиция выстроена в форме пирамиды или треугольника.

Просмотрите свои книги и журналы по рисованию, поищите картину с похожей композицией и проведите контуры — я выбрал этот рисунок в качестве примера, вы можете взять другой. Думаю, вам будет нетрудно найти подходящую картину.

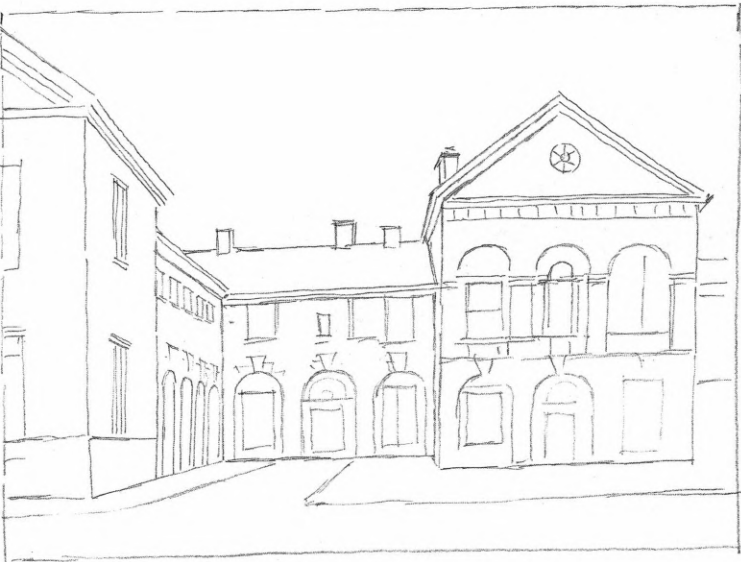
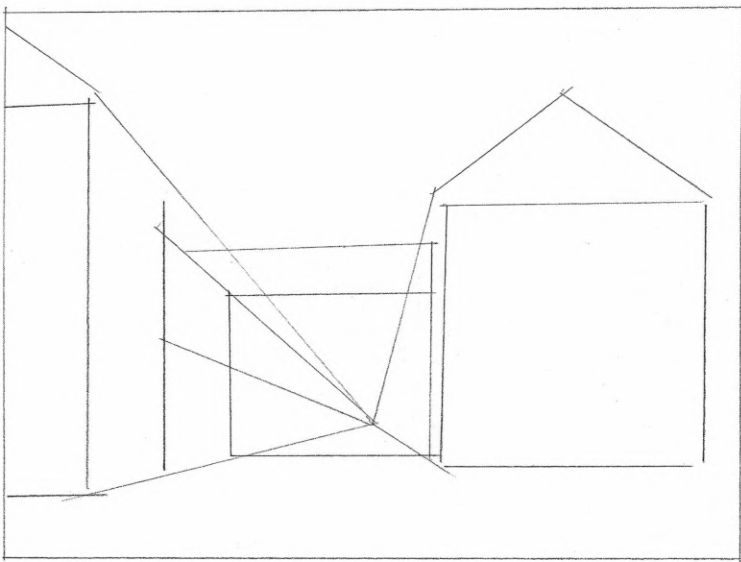

Нарисовав его в линиях, начинайте наносить тон. Главное в этом упражнении — понять, как построена композиция, и нарисовать ее в общих чертах.

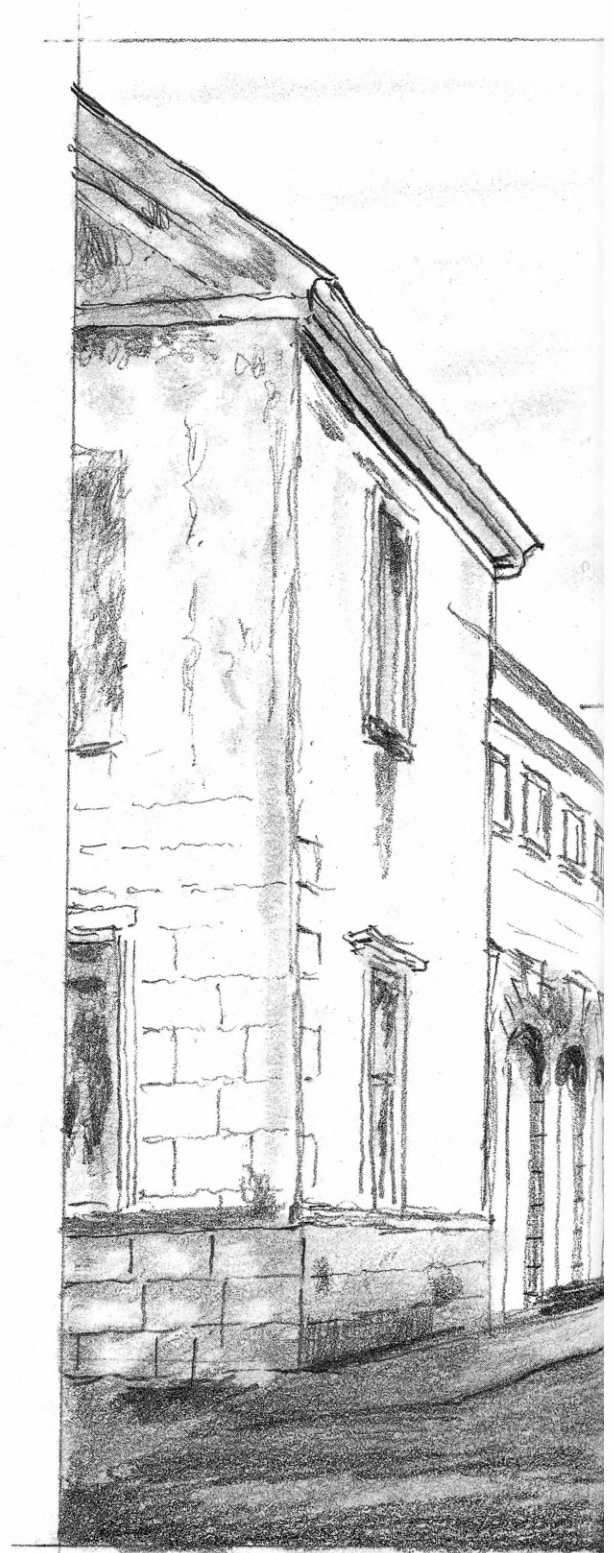

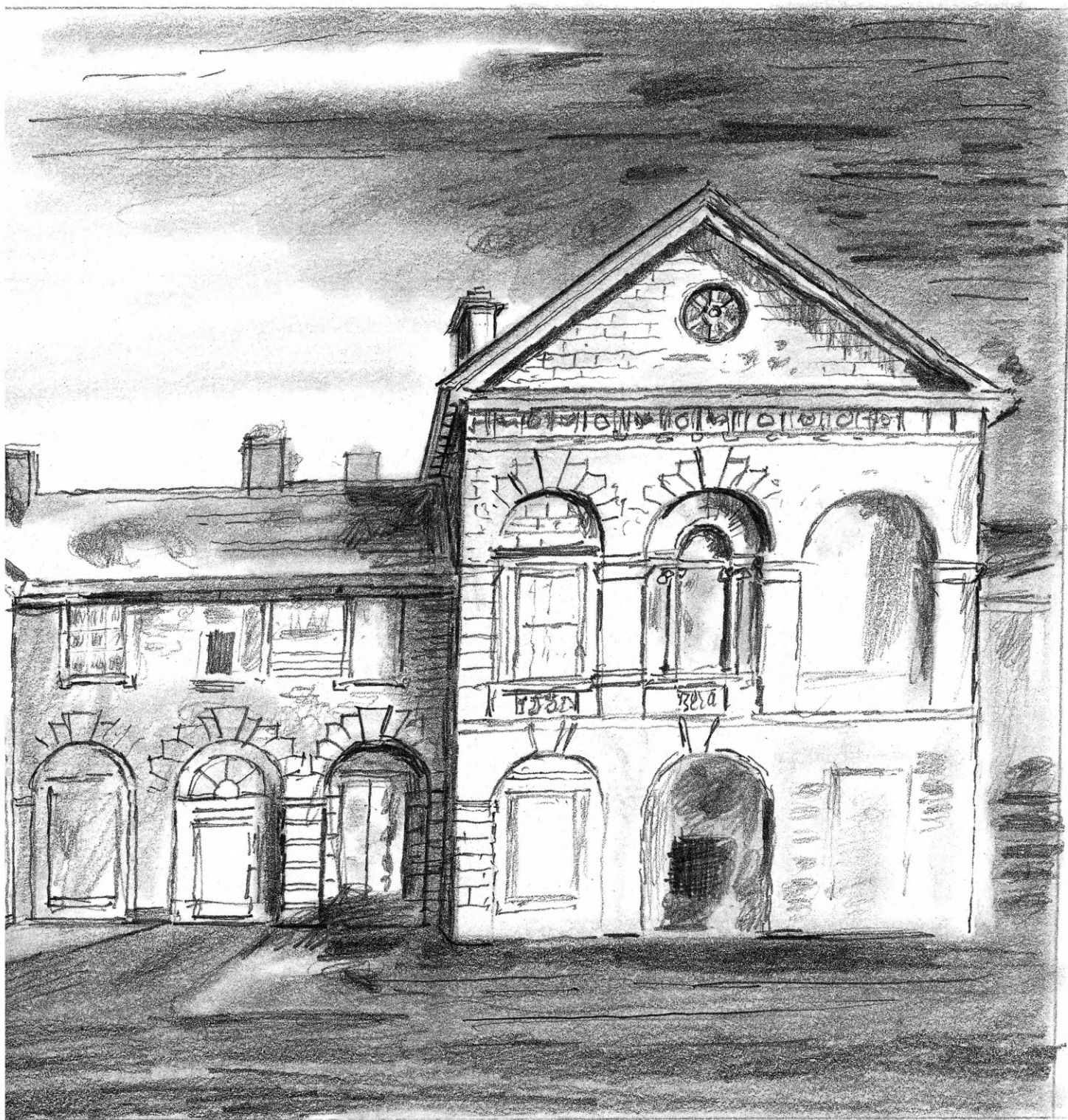

Мой следующий образец — работа Джона Пайпера. На примере его картины я хочу показать линии перспективы, которые выстраивают всю композицию. Вы видите здесь два больших блока — один проходит по краю рисунка, а другой немного смещен от центра, они связаны видимой частью центрального здания.

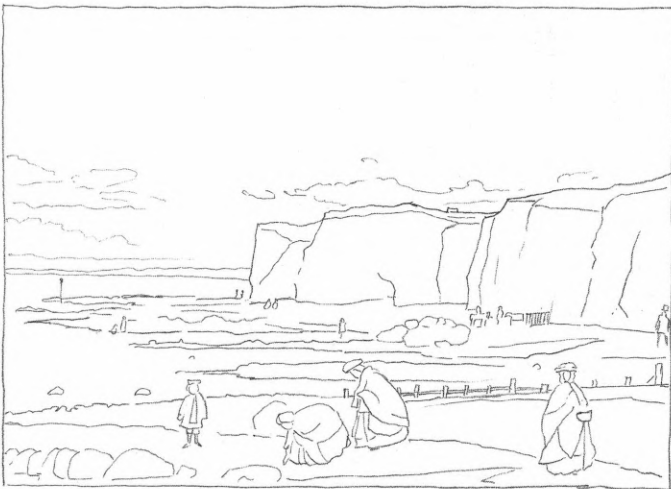
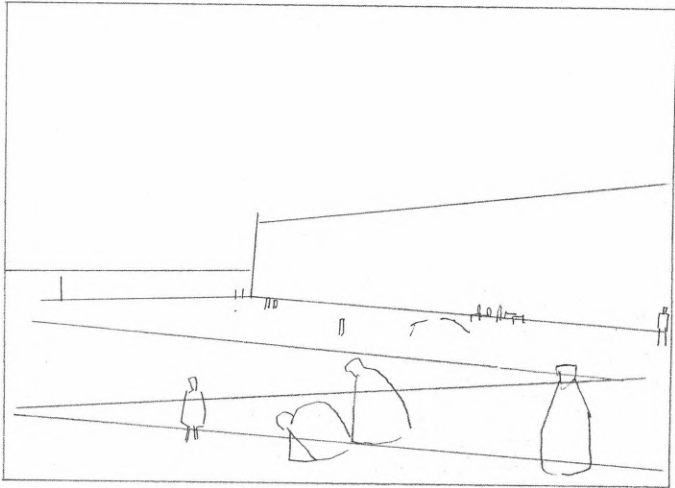
Теперь перед вами готовая композиция, нарисованная в линиях. Нанесите тон, и картина будет завершена.

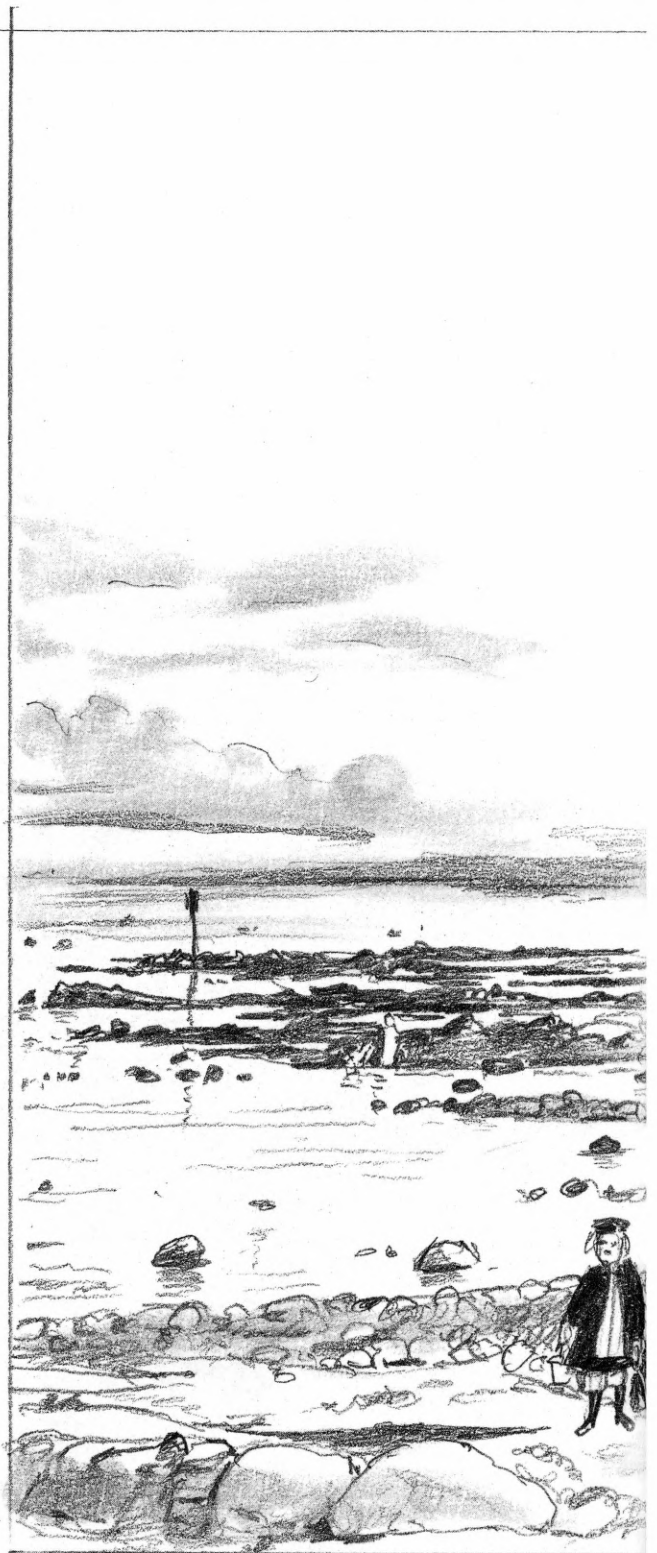

Следующий пример — картина «Залив Пэгвелл» Уильяма Дайса, художника викторианской эпохи. Здесь композиция довольно простая — ряд меловых скал на линии горизонта. Весь сюжет передан в нижней части картины — разбросанные камни, песок, на котором люди собирают ракушки. Все действие разворачивается непосредственно на переднем плане. Женщины в характерных одеждах создают простые большие формы.

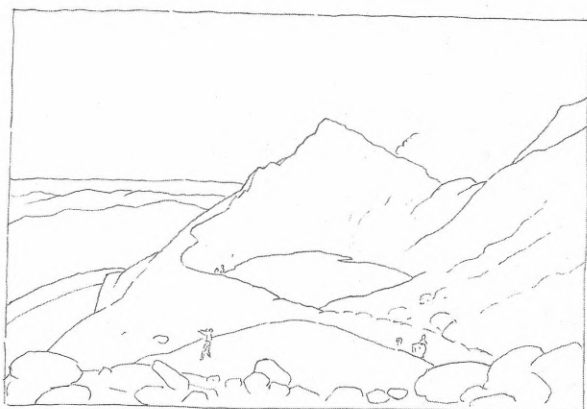
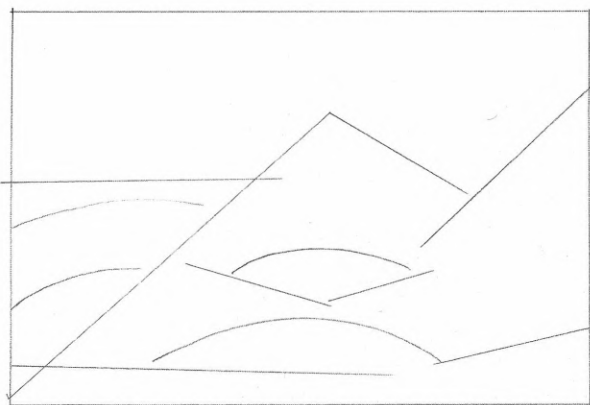

Сделайте набросок, а затем нанесите тон. В этой картине нет резких контрастов. Она довольно светлая, поэтому большую ее часть закрашиваем легкими штрихами.

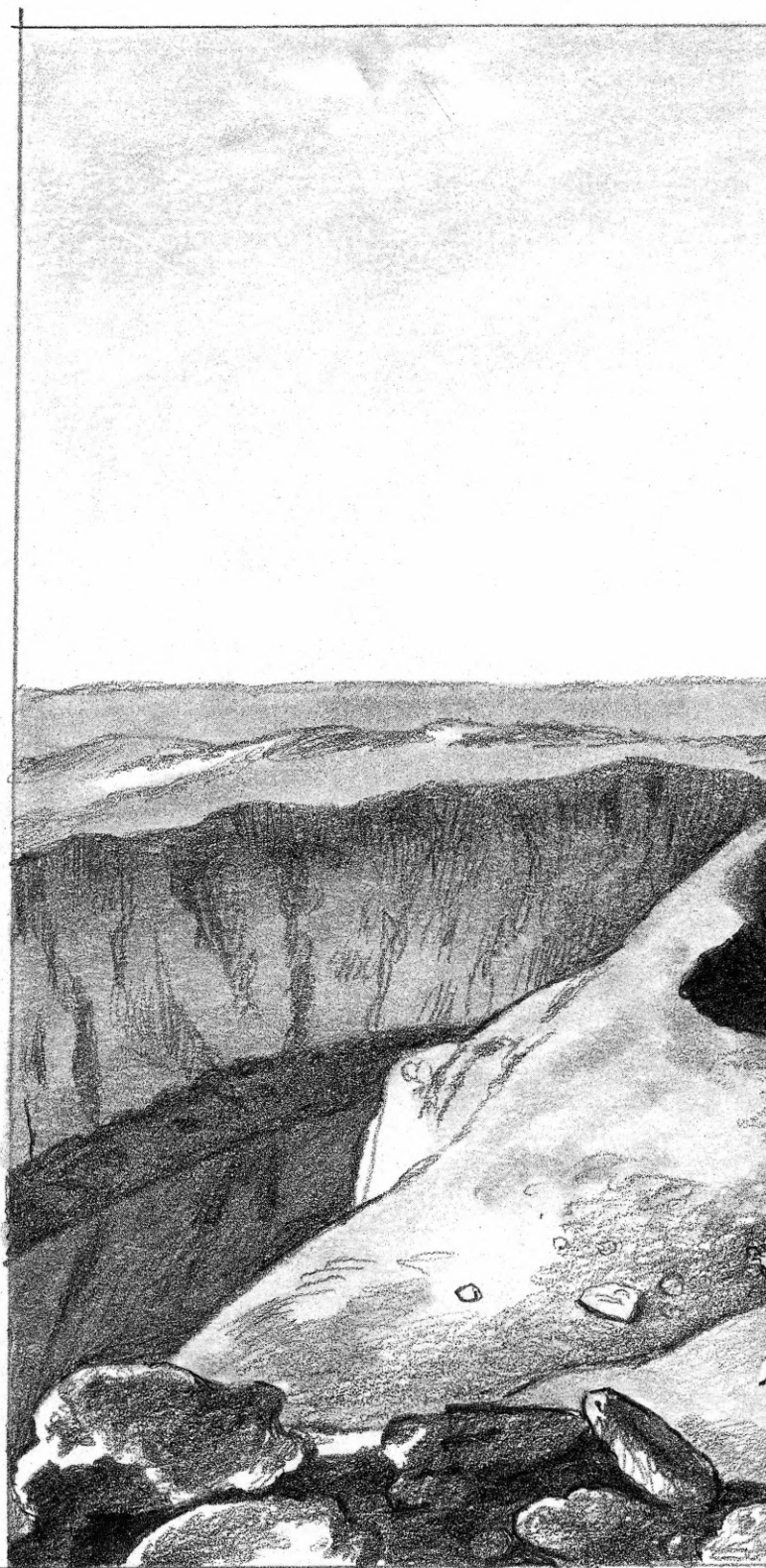

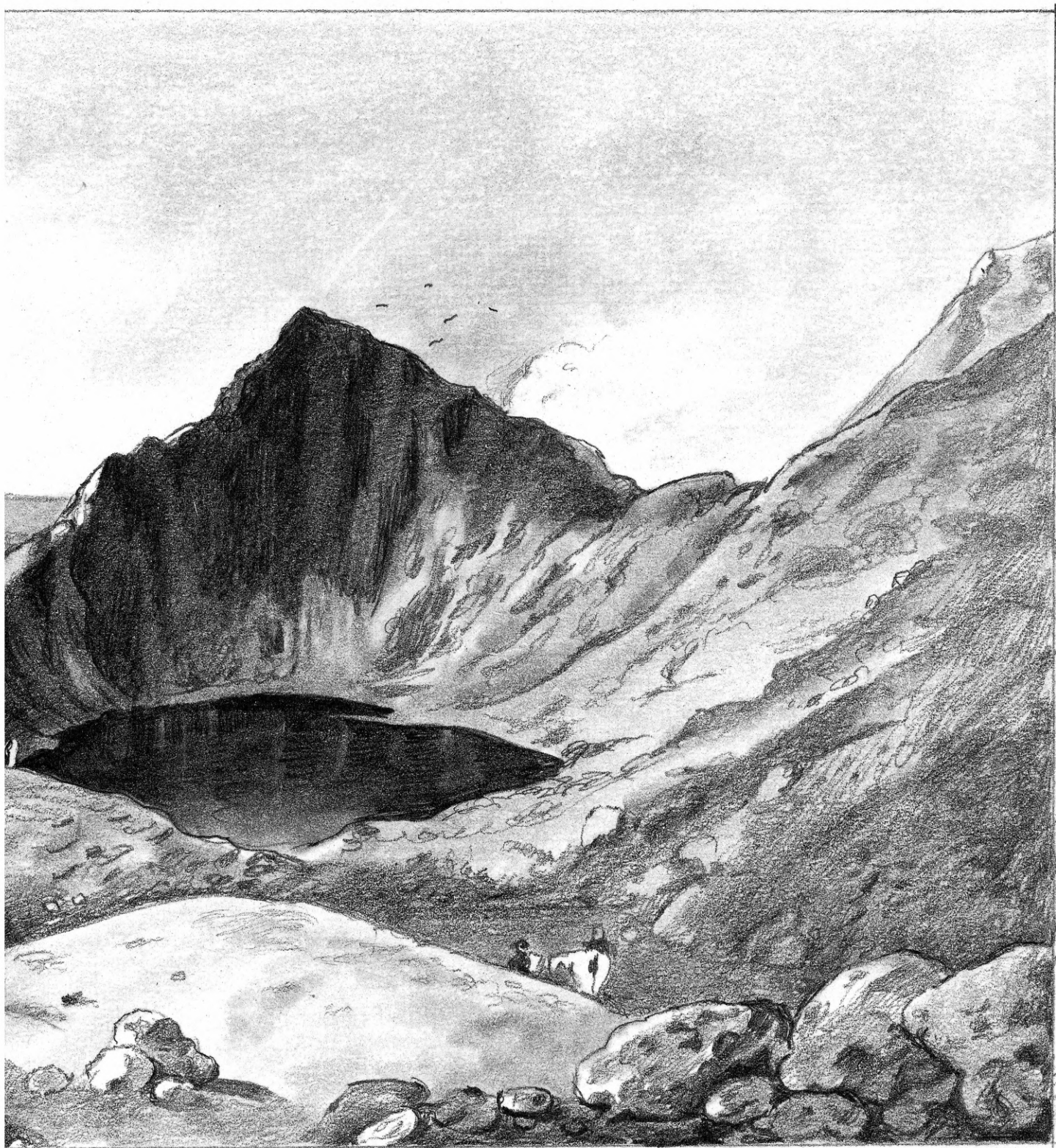
Следующая работа Ричарда Уилсона — вид с вершины горы Кадер-Идрис в Уэльсе. Этот набросок напоминает большой треугольник, разорванный изгибом озера и скалами. Изгиб повторяется дважды в насыпи вокруг озера и в другом водоеме, который располагается в левой нижней части рисунка.

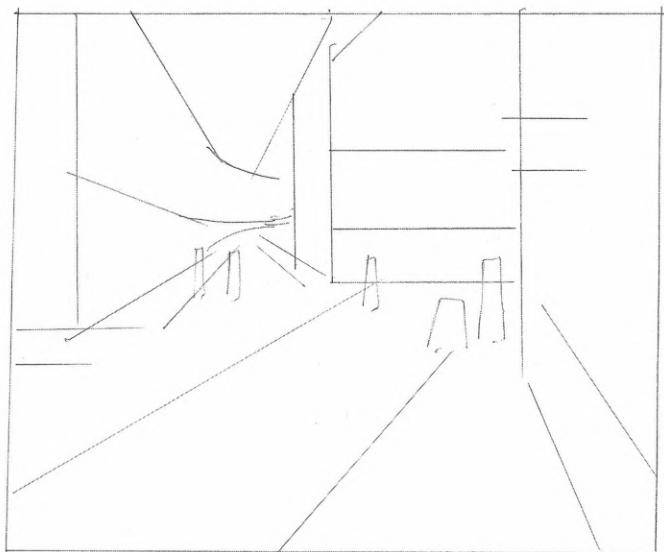
В этой картине важны тона, потому что они показывают острую вершину треугольника горы над озером. Он выделяется на фоне неба. Попробуйте срисовать этот сюжет.

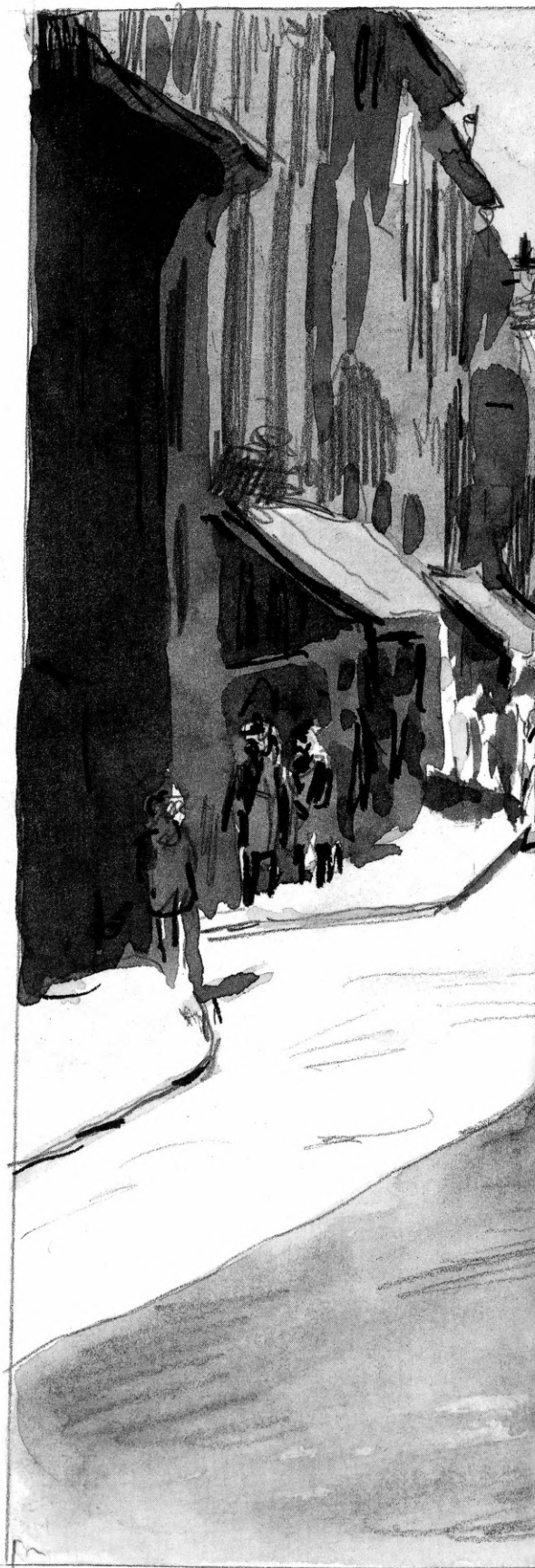

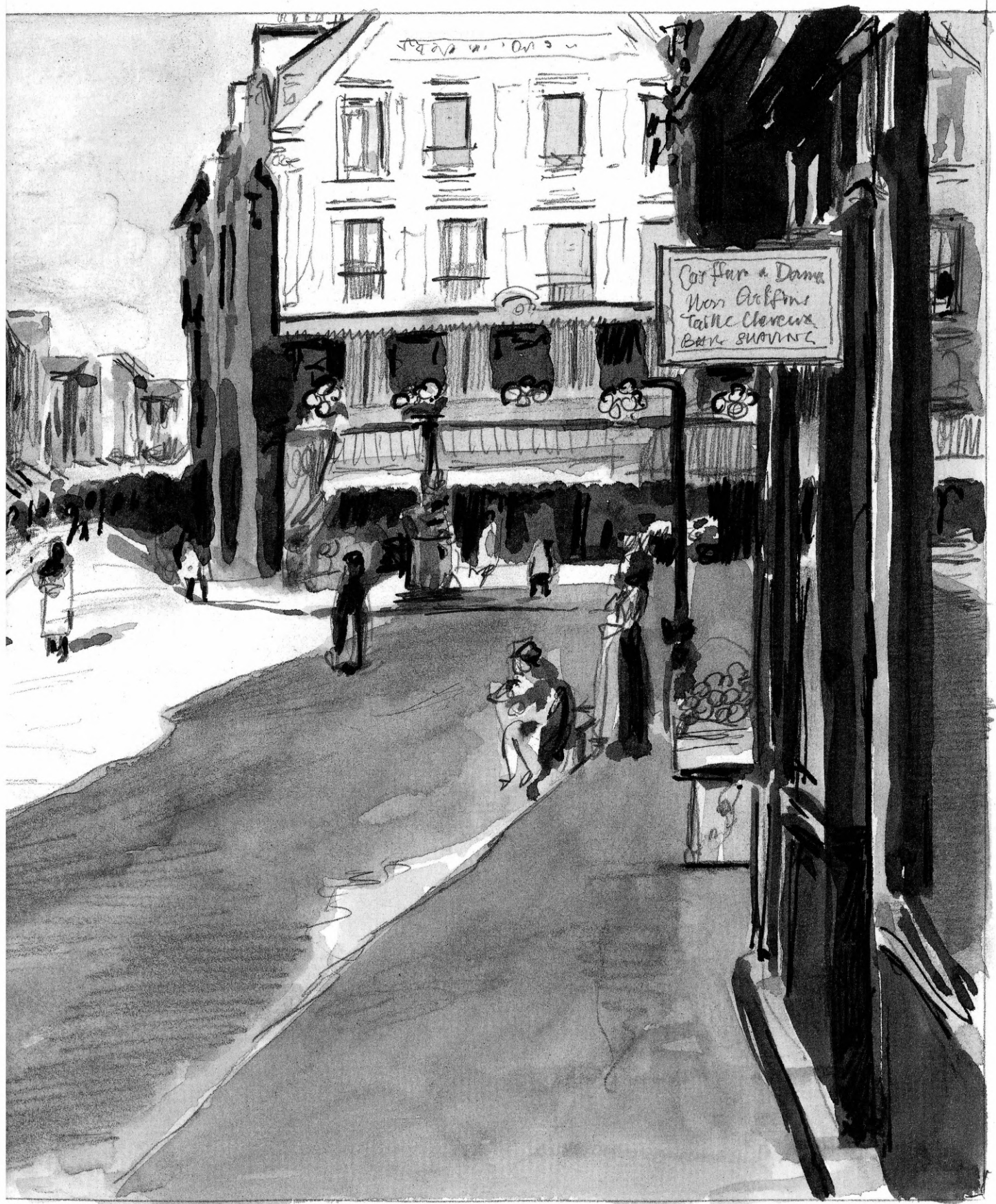
Следующий пример — городской пейзаж Уолтера Сикерта. Мы видим перспективу улицы, которая уходит влево, и фасад магазина справа — то есть две перспективы — одну в левой части картины, а другую в правой.

Если мы рассмотрим пейзаж с точки зрения тона, то заметим, что темная тень, отбрасываемая зданиями справа, делит большое открытое пространство улицы на переднем плане по диагонали. Все это помогает сначала приковать взгляд к центру картины, а затем перевести его на дальнюю улицу.

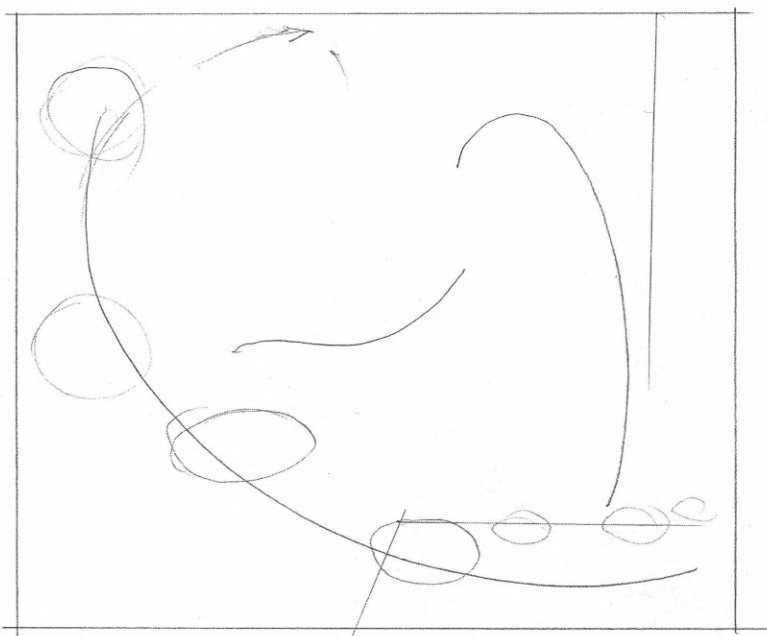

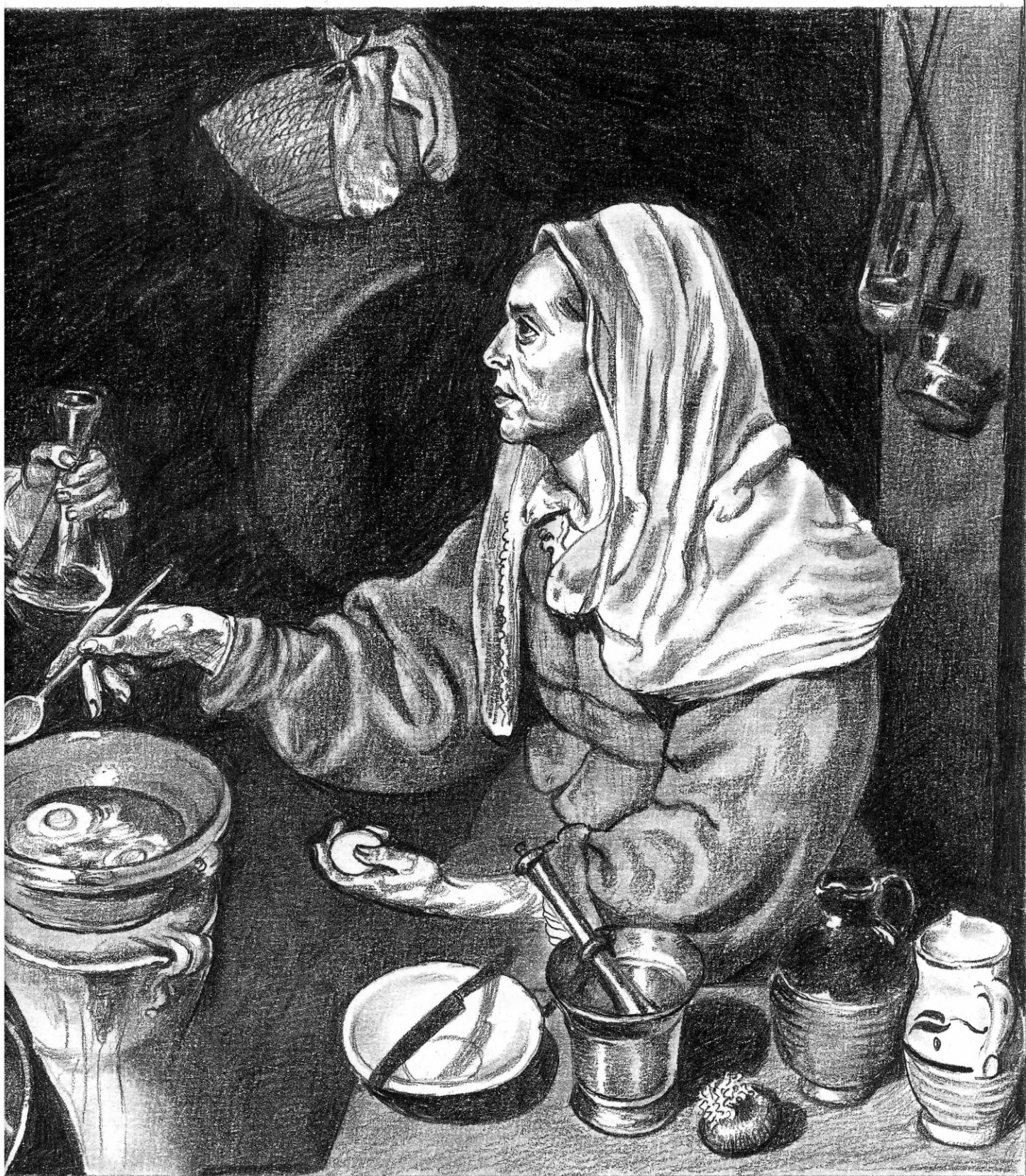

Наш последний пример — картина известного испанского художника Диего Веласкеса, который изобразил кухарку, жарящую яйца. Весь сюжет разворачивается на темном фоне. С помощью этого приема выделяется фигура женщины на переднем плане, в то время как мальчик почти исчезает — видны лишь его голова и руки. Это позволяет кривой линии, которая проходит через различную посуду, в том числе через предметы в руках мальчика, образовать кривую, пересекающую всю картину. Заканчивается линия на лице мальчика. Этот хитрый прием привлекает внимание к контрасту и взаимодействию людей на картине.

Урок 7

ЛИЦА И ПОРТРЕТЫ

Лицо человека зачастую самый привлекательный объект для художника. Когда вы начнете рисовать портрет, то поймете, насколько хорошо освоили предыдущие уроки. Эта область рисования позволяет проверить ваши умения, потому что здесь сразу видно, удалось ли вам добиться сходства или нет.

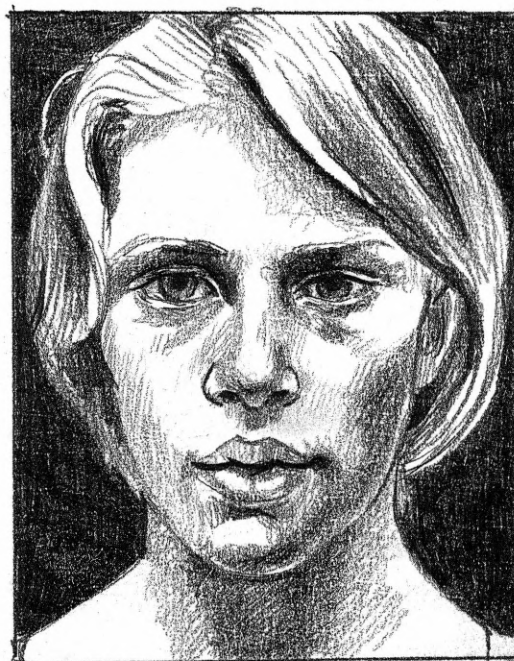
Однако необязательно в точности передавать черты лица. Портрет — это произведение искусства, а не точная копия чьего-то лица. В этом уроке вы узнаете о том, как рисовать портреты своих друзей и членов семьи, чтобы добиться сходства, а также как создавать картины, которые по праву будут называться искусством.

Нарисовать портрет — непростая задача: вам нужно передать не только характер модели, но и ее позу, и то, как на нее падает свет. Это добавляет различных эффектов в стиль портрета и делает его намного интереснее — как для самой модели, так и для художника. Одни портреты более официальные и серьезные, например, для каких-то организаций, которые заказывают их для своих последователей, другие же неформальные. Они часто изображают людей, которых мы знаем. Модель может располагаться на пустом заднем фоне, который никак не расскажет о ее образе жизни, либо на фоне каких-то деталей, которые, возможно, что-то символизируют. В этой области искусства возможны различные вариации.

ПОРТРЕТ И КОМПОЗИЦИЯ

Первое, с чего начинается рисование портрета, — это выбор формата. Он зависит от того, что именно в модели мы хотим изобразить, и каким сделать фон. Здесь мы видим портреты, сделанные разными художниками, использующими разнообразные эффекты в своих портретах.

На портрете Селии Беннетт мы видим лишь голову натурщицы. Она изображена крупно, на весь лист. Возможно, именно так большинство людей представляют портрет, и именно с такой разновидности портрета вам лучше всего начать.

На следующем рисунке, сделанном с картины Люси Куксон, вы видите верхнюю часть туловища и руки натурщицы, а также голову, наклоненную вбок, глаза смотрят вдаль. В данном случае акцент делается не на лицо, а на положение тела. Обратите внимание на освещение.

На этом портрете изображены еще и плечи. Рисунок срисован с картины Кейт Робинсон. Голова натурщицы немного повернута в сторону и наклонена. Пространство вокруг головы придает портрету более официальный вид, но в целом все выглядит очень мило и привлекательно.

На этом рисунке с портрета Гирта Шлесса тоже изображены голова и плечи, но на этот раз в профиль, что сразу придает формальный и менее эмоциональный вид, как будто художник просто делает упражнение — рисует профиль. Обычно заказчики не ожидают получить портрет в таком ракурсе, потому что так они себя обычно не видят. Однако этот стиль был довольно популярен в Италии во время эпохи Ренессанса, так портрет получается максимально точным.

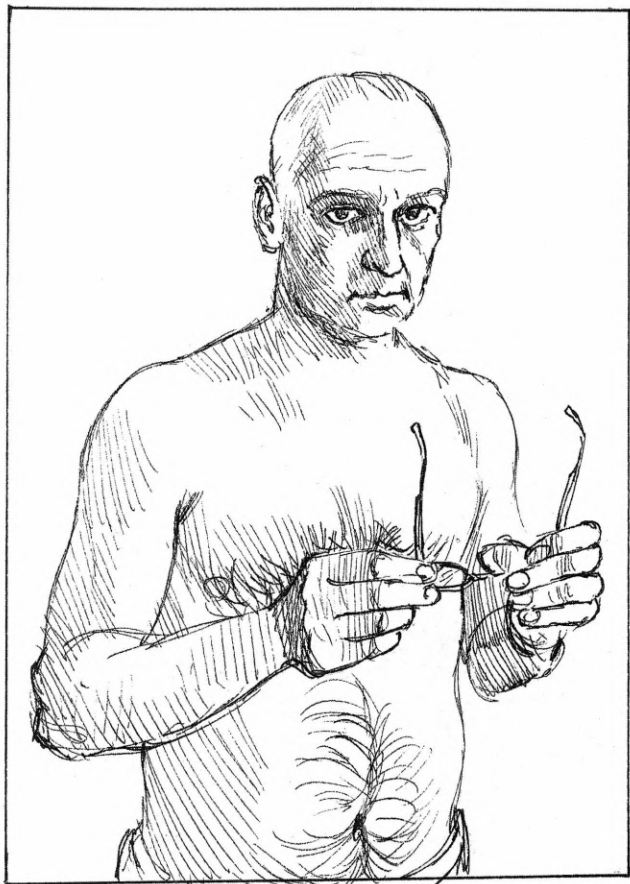

Следующие два рисунка по картинам Мэри Кассатт — похожего формата. На них изображены лишь голова и плечи натурщи, но здесь присутствует деталь — веер, который придает картине некую стилизацию. Мы видим молодую девушку, которая закрывает грудь веером.

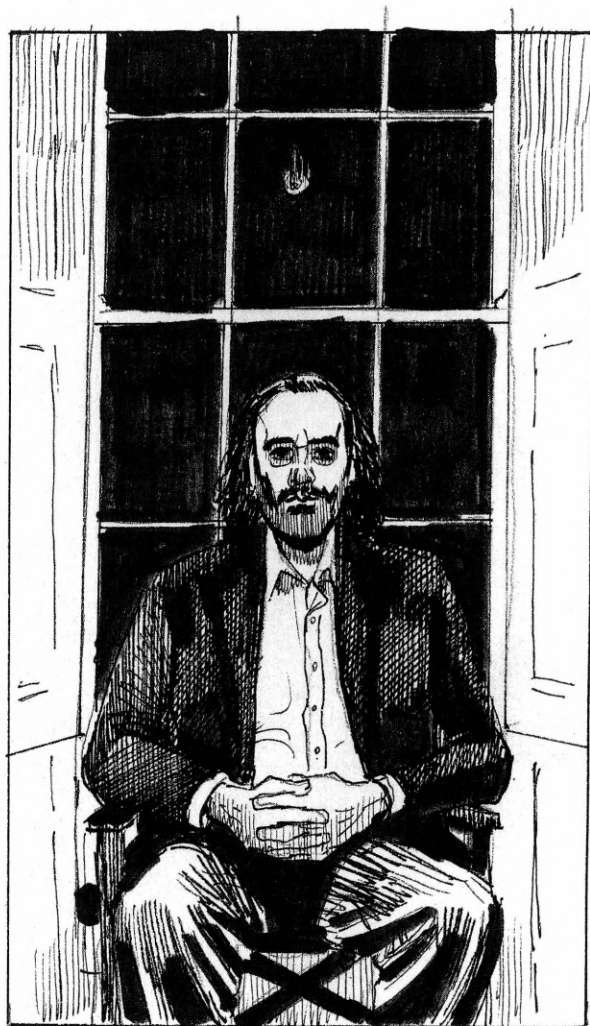

А здесь деталей больше. Показана женщина до пояса. Она больше развернута к художнику. В руке веер — он занимает нижнюю часть картины, а затылок женщины отражается в зеркале позади нее. Этот придает картине глубину.

Далее мы рассмотрим портреты двух мужчин, оба портрета драматичны. На первом рисунке по картине Аннемари Бушер изображен обнаженный по пояс мужчина. Его торс обнажен, и это усиливает мощь произведения. Что это — лишняя информация или блестящий способ передать личность натурщика? Он держит очки с таким видом, как будто понимает, что вы смотрите на него, и хочет вам что-то сказать.

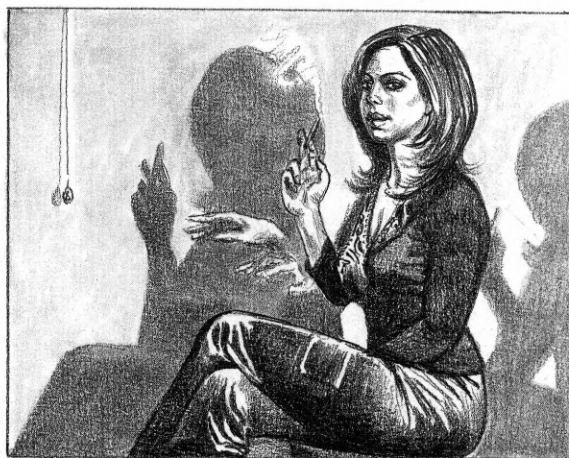

Следующий натурщик сидит перед окном, в котором отражается электрический свет. Это рисунок с портрета Ойсина Роше, и в человеке чувствуется какое-то королевское величие. Он занимает не все пространство на картине, большую часть занимает окно. Человека видно не целиком, но его поза многое говорит о его независимости.

Теперь два ростовых портрета. Один человек сидит, а другой стоит. Они оба смотрят на зрителя, один на темном фоне, другой на более светлом. Хотя модель Тоби Уиггинса выглядит более умиротворенной и расслабленной, потому что она окружена пространством, а тени на заднем фоне выделяют фигуру, эффект намного сильнее и драматичнее. Стоящий парень, нарисованный Блэйз Смит, выглядит очень решительным, но сидящая рядом и тоже смотрящая на зрителя собака сглаживает эту серьезность, привнося нотку юмора.

Следующие два портрета нарисованы в разных форматах, что сразу притягивает наше внимание. Винсент Браун изобразил мужчину в очень узком прямоугольнике, чтобы вы сосредоточились на его лице и его характере — специальный прием, чтобы заставить зрителя рассмотреть портрет внимательнее.

Женщина на картине Сары Шамма изображена в очень экстравагантной позе. В ее руке сигарета, на шее висит кулон из драгоценного камня. Тень падает на стену на заднем плане. Тень сложная, а женская рука нарисована несколько раз, как будто художница не решила, какое положение выбрать. На модели изящный костюм, и весь эффект этой изысканности направлен на нас, мы очарованы. Интересный способ самоутверждения.

ГРУППОВЫЕ ПОРТРЕТЫ

В следующих произведениях мы увидим портреты сразу нескольких людей. Изображая двух или более человек, мы привносим динамику в нашу работу. Вам необходимо продумать, как они будут взаимодействовать: будут контактировать физически либо смотреть друг на друга, решите также, где они будут располагаться.

Два профессора Крис и Юта Ферт на рисунке, срисованном с картины Эммы Уэсли, — муж и жена, которые сидят в своем кабинете. В сюжете представлено то, что связано с их интересами и работой. Они сидят близко друг к другу, но смотрят на нас искоса, как будто мы только вошли в комнату. Эта картина одновременно официальная и милая, что довольно сложно сделать. Она показывает профессионализм художника.

Следующий пример — портрет двух молодых женщин, возможно, сестер, срисованный с картины Стефена Роджерса. Они изображены в официальных позах, рядом друг с другом, абстрактном заднем фоне. Обе девушки смотрят прямо на зрителя, без какого-либо выражения на лице, как будто их вынудили позировать перед объективом. Напоминает фотографии на паспорт — застывшие, но смешные лица.

На третьем групповом портрете, срисованном с картины Мэри Кассат, изображены мать с дочерью и младенцем — классический треугольник, как картина «Святое семейство» эпохи Ренессанса. Связь между людьми на картине намного важнее, чем их связь с художником или зрителем: они интересуются только друг другом и совершенно не обращают внимания на нас.

РИСУЕМ ЧЛЕНОВ СВОЕЙ СЕМЬИ

Теперь посмотрим, что произойдет, если в качестве натурщиков мы выберем наших самых близких и дорогих людей. У большинства из нас есть семья и друзья, на которых мы можем тренировать свои художественные навыки. Очень удобно рисовать людей, которых вы чаще всего видите и хорошо знаете. Эти знания помогут вам создать более выразительный портрет.

Я решил пройтись по членам своей семьи, которые гостили у меня дома на Рождество, и начал с внуков. Конечно, дети и младенцы не будут сидеть спокойно. И это как раз тот случай, когда вам поможет фотография. Безусловно, модели вам тоже понадобятся.

Это мой младший внук. Я запечатлел его, когда он был на руках у своей мамы и улыбался. Вы видите, что его широко открытые глаза, нос и рот расположены в центре его лица округлой формы.

Следующая — моя внучка, отдыхающая на полу. Она болтает ногами и хихикает. Я сосредоточился на озорном выражении ее лица.

Я нарисовал свою младшую дочь, когда она с кем-то разговаривала и даже не подозревала, что я ее рисую.

Мой старший внук выглядит немного застенчивым, но он улыбается. Он не может долго оставаться спокойным, поэтому я сфотографировал его, прежде чем нарисовать.

А теперь моя жена и подруга младшего сына. Обе они с кем-то разговаривают. Нелегко передать мимолетное выражение лица, но немного практики и у вас начнет получаться.

Далее зять, улыбающийся в камеру (слева), и младший сын, который собирается уходить (внизу). Шляпа сына помогла мне более точно выделить лицо и придать рисунку выразительность.

Все эти портреты членов моей семьи я рисовал примерно в одно и то же время, часто обращаясь к фотографиям, которые сделал сам, и прося тех, кого рисую, быть рядом. Это приятное и очень полезное упражнение, которое стоит выполнить.

В конце я нарисовал одну из моих самых лучших и привлекательных моделей, которую я сфотографировал для рисунка.

Наклон головы и рука, подпирающая подбородок, помогают добавить рисунку экспрессии.

КАК РИСОВАТЬ ПОРТРЕТ ШАГ ЗА ШАГОМ

Это упражнение требует большого внимания к рисунку, и вы многое узнаете о внешности вашей модели, проведя целый сеанс рисования и перерисовывая ее в разных ракурсах.

Наброски головы

Я выбрал в качестве натурщицы свою старшую дочь, которая часто позировала мне, как и другие члены семьи. Мало того, она сама опытный художник, поэтому знакома с проблемами, которые возникают в процессе рисования с натуры. Хорошо, когда модель это понимает, потому что обычно люди скучают, когда им приходится слишком долго сидеть.

Сначала я нарисовал ее сбоку и в профиль, затем в три четверти оборота и, наконец, в анфас. Теперь я понял мимику ее лица.

Затем я поработал над светом, нарисовав ее лицо в анфас и в три четверти оборота, сильно освещенное слева.

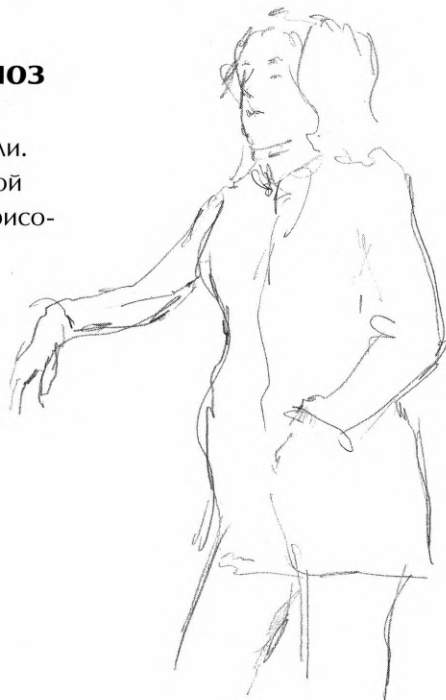
Далее я попытался свести все тени к минимуму.

Здесь свет падает лишь на одну половину лица. На другой половине очень темная тень, которая как бы делит лицо пополам.

Наброски разных поз

Теперь вам нужно поработать над позой своей модели. Необходимо решить, в какой позе в итоге вы будете ее рисовать.

Сначала я нарисовал свою дочь стоящей, опираясь на каминную полку, — получилась фигура, развернутая на три четверти оборота.

Затем я попробовал вид сбоку. Она сидит на коленях на коврик. У такой позы плавная ровная форма.

Потом я попросил ее сесть в кресло и положить ногу на ногу. Обратите внимание, что она смотрит куда-то вдаль.

Я нарисовал несколько поз: она сидит на большом диване, облокотившись на подлокотник, а в другом случае она сидит прямо.

Две позы стоя: она стоит возле камина, а ее отражение мы видим в зеркале. На другом наброске она тоже стоит, прислонившись к стене, и держит руки в карманах.

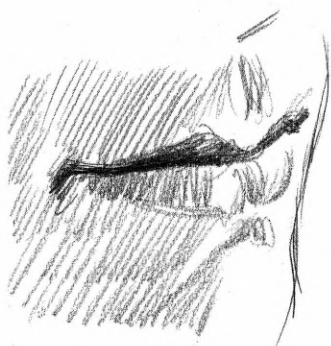
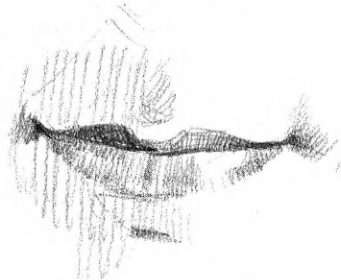
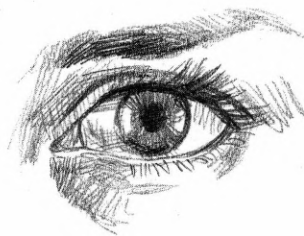
Еще два варианта в позе сидя. Обратите внимание, что все эти рисунки содержат меньше деталей, чем те, на которых мы изображали лица, потому что здесь я искал позу и не думал о тщательной прорисовке лица. Главной была поза.

Рисуем черты лица более детально

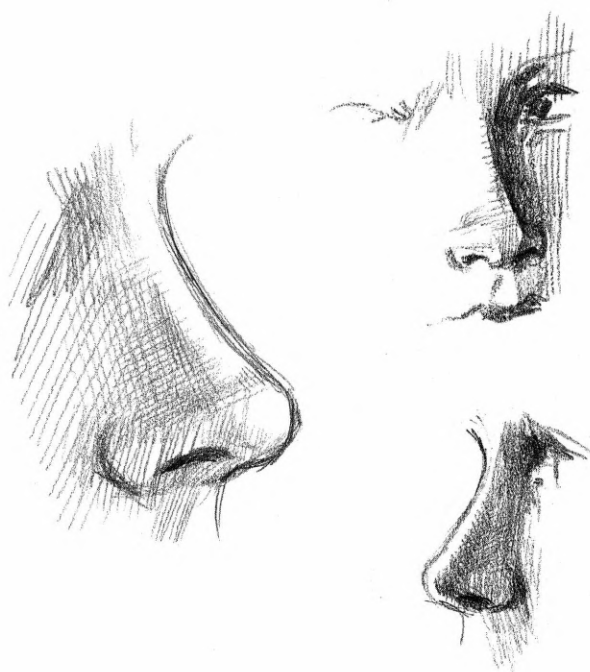
Когда вы определились с позой, вам необходимо заняться деталями лица натурщика.

Я начал с одного глаза. Сложно нарисовать глаз, потому что под вашим пристальным взглядом модель будет чувствовать себя немного неловко. Однако очень важно, насколько хорошо вы рассмотрите ее глаз. Сначала я нарисовал глаз дочери, смотрящий прямо на меня, затем под небольшим углом — так у меня получился вид немного сбоку. Также я нарисовал другой глаз, затем оба сразу, отмерив необходимое расстояние между ними, и посмотрел, как они смотрятся вместе.

Затем я перешел ко рту и нарисовал его несколько раз — спереди, сбоку и в три четверти оборота.

Далее я приступил к носу и изобразил его сначала в профиль, затем в анфас, потом вместе с глазами и ртом, чтобы посмотреть, как они будут сочетаться друг с другом.

У моей модели довольно длинные волосы, скрывающие ее уши, поэтому я уши не изображал. Я рисовал волосы в разных ракурсах, чтобы один из видов использовать для своего итогового портрета.

Теперь у меня есть рисунки головы, позы и всех черт лица. Я готов приступить к портрету.

Выбираем композицию

Когда я собрал все наброски вместе и пригласил свою отдохнувшую модель, готовую со мной поработать снова, я выбрал позу и нарисовал эскиз, максимально упрощенный, не перенасыщенный деталями. Затем я решил разместить ее на большом диване — ноги вытянуты, руки на коленях, голова слегка повернута ко мне. Свет падает слева из большого окна — половина лица оказывается в тени.

Затем я добавил деталей, но не наложил тень. Я попытался сделать свой эскиз максимально точным и не расстраивался, что рисунок получался не таким, как я хотел. Цель эскиза — наметить для себя дальнейшие действия, чтобы в итоге получился лучший портрет, на который я только способен. Когда художники в традиционных мастерских выполняли большой заказ, они часто рисовали предметы в контурах, по которым затем создавали конечное произведение.

Шаг 1

Сначала я сделал черновой набросок, который позволил мне понять, где что располагается. Это практически точное отражение эскиза, который был передо мной.

Шаг 2

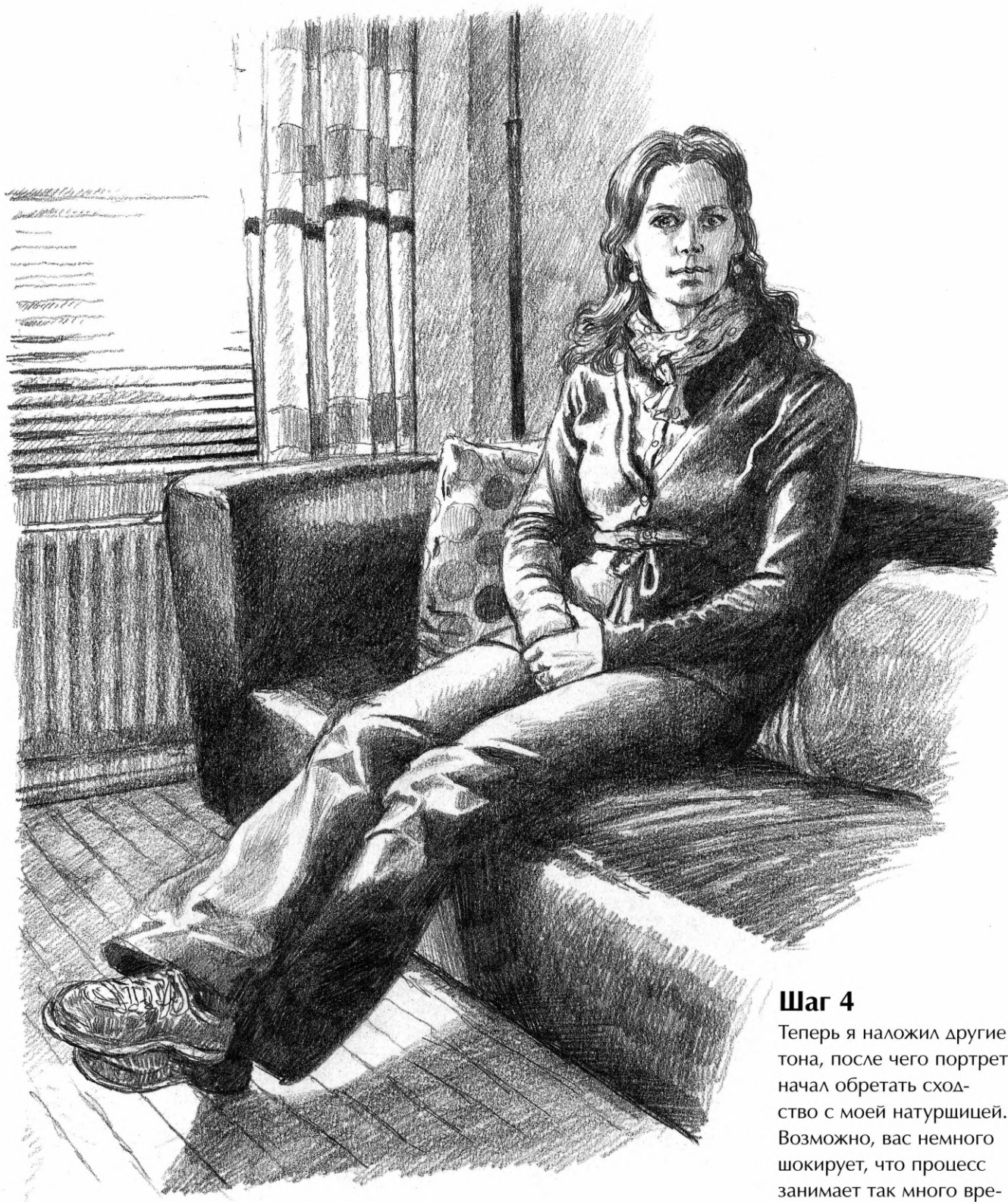
Затем, пользуясь своими набросками в качестве помощников, я более точно нарисовал контур рисунка всей фигуры и заднего плана. Это — последний этап, на котором можно вносить какие-то корректировки.

Шаг 3

Далее я равномерно затенил большие участки, используя самый светлый тон, который появится в финальном рисунке.

Шаг 4

Теперь я наложил другие тона, после чего портрет начал обретать сходство с моей натурщицей. Возможно, вас немного шокирует, что процесс занимает так много времени, но если вы выдержите все это, то ваша работа понравится не только вашей модели, но и вам.

Баррингтон Барбер
Секреты мастера. 7 простых уроков рисования

Перевела с английского И. Кочнева

Заведующая редакцией

Е. Андропова

Ведущий редактор

Е. Власова

Литературный редактор

И. Эдлина

Художественный редактор

Л. Адуевская

Корректоры

Л. Казарина, Н. Сидорова

Верстка

Л. Родионова

7 ПРОСТЫХ УРОКОВ РИСОВАНИЯ

Секреты мастера

Новая книга секретов мастера от знаменитого автора бестселлеров по рисованию Баррингтона Барбера, как всегда, просто и увлекательно знакомит читателей со скрытыми возможностями самых обычных инструментов рисовальщика. Классические техники реалистичного изображения окружающего мира, различных предметов, людей, животных, всевозможные интересные визуальные эффекты легко войдут в ваш арсенал художника и, главное, доставят вам массу удовольствия!

БАРРИНГТОН БАРБЕР

