УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

А. А. Смородин

РИСУЕМ ПОРТРЕТЫ

- Материалы и техники
- Пошаговые фото

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

А. А. Смородин

Рисуем ПОРТРЕТЫ

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ХАРЬКОВ
БЕЛГОРОД
2013
КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.14
С51

Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Дизайнер обложки *Наталия Роенко*

© DepositPhotos.com / Vladimir Voronin, обложка, 2013
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2013
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2013
© ООО «Книжный клуб "Клуб семейного досуга"», г. Белгород, 2013

ISBN 978-966-14-4600-6 (серия)
ISBN 978-966-14-4742-3 (Украина)
ISBN 978-5-9910-2270-5 (серия)
ISBN 978-5-9910-2372-6 (Россия)

Введение

В изобразительном искусстве **портрет** — это самостоятельный жанр, целью которого является отображение визуальных характеристик модели. Термин «портрет» происходит от фр. *portrait* — «воспроизводить что-либо черта в черту». Темой портрета является индивидуальная жизнь человека, форма его бытия. Каждый индивид внутри себя преисполнен поэзии и фантазии, глубокого погружения в размышления, в собственный замкнутый внутренний мир. Такому состоянию противопоказано действие, речедвигательная активность, яркие эмоциональные состояния (гнев, ярость, бурное веселье). Поэтому для портрета характерен одушевленный покой. На портрете человек молчит, но это красноречивое молчание. Человек созерцающий изображается на портрете отражением разнообразного сочетания таких характеристик, как социальное положение, национальность, возраст, религиозные и нравственные признаки, черты характера и др. Главное во внешнем облике — это зеркало души, лицо, а в лице — выражение глаз. Автор портрета, как правило, не бесстрастный регистратор внешних и внутренних особенностей портретируемого: зримый отпечаток на произведение накладывают личное отношение художника к модели, его собственное мировоззрение, его творческая манера. Данный фактор делает портреты, принадлежащие кисти лучших мастеров портретного жанра, одновременно и максимально точно передающими психологию модели, и несущими черты сразу же узнаваемой руки художника.

Портретный жанр, не имея четких границ, нередко включает в себя элементы и других жанров. А потому в портрете существуют свои поджанры: исторический портрет, костюмированный портрет, семейный портрет, религиозный портрет, портрет-картина, автопортрет. По своим размерам портреты бывают монументальные,

станковые и миниатюрные; по видам изобразительных искусств — живописные, графические, скульптурные, фотографические, а также портреты декоративно-прикладного характера; по количеству изображенных — индивидуальные, двойные и групповые. Материалы и техники исполнения портрета очень многообразны. От традиционных портретов маслом, пастелью, карандашом, акварелью до совершенно невообразимых портретов из проволоки, из шрифта, из овощей и фруктов, из пивных крышек и т. д.

Искусство портрета имеет многовековую историю. Среди самых знаменитых мастеров этого жанра разных времен и народов Рафаэль и Тициан, Микеланджело и Леонардо да Винчи, Рембрандт и Рубенс, Веласкес и Рибера, Дюрер и Гольбейн, Энгр и Гойя, Роден и Ренуар, Крамской и Кипренский, Репин (рис. 1) и Серов (рис. 2), Фешин и Мурашко, Врубель (рис. 3) и Серебрякова (рис. 4) и многие другие.

Анатомическое строение и пропорции головы человека

Несмотря на то что у всех нас по два глаза и уха, нос, рот, лоб, губы и подбородок, степень асимметрии, пропорции и форма их настолько разнообразны, что одинаковых лиц не бывает. Нужно учиться видеть общую форму головы, форму и пропорции отдельных ее частей, характерные особенности лица конкретного человека. Для этого требуется хорошее владение рисунком и глубокое знание *пластической анатомии*. В основе любого рисунка лежат форма и пропорции. Если то и другое взято правильно, общее сходство получится само собой. Помимо этого, для достижения подлинного портретного сходства художнику необходимо обязательно учитывать асимметрию лица, чтобы уловить тонкие различия между обеими сторонами.

Внешняя форма головы человека чрезвычайно сложна и многообразна; вместе с тем ее строение основывается на одинаковой для всех объектов анатомической конструктивной структуре, которая определяет общий характер пластики ее форм, независимо от индивидуальных черт конкретного человека. В построении головы отражается ее внутренняя конструкция — структура костей черепа и располагающихся на нем мышц. Жестким основанием головы служит **череп** (рис. 5). Он состоит из значительного по объему *мозгового* раздела и относительно небольшого *лицевого*, на котором расположены наружные органы чувств, дыхания и питания (нос, рот, глаза и уши). Основание черепа, слагаемое из основной и затылочной костей, сочленяется с позвоночным столбом атланто-затылочным суставом.

Рис. 1. И. Репин. Портрет Лавровой. *Картон, акварель, гуашь, графитный карандаш*

Рис. 2. В. Серов. Портрет Орловой. *Смешанная техника*

Рис. 3. М. Врубель. Портрет Любатович в роли Кармен. *Бумага, акварель*

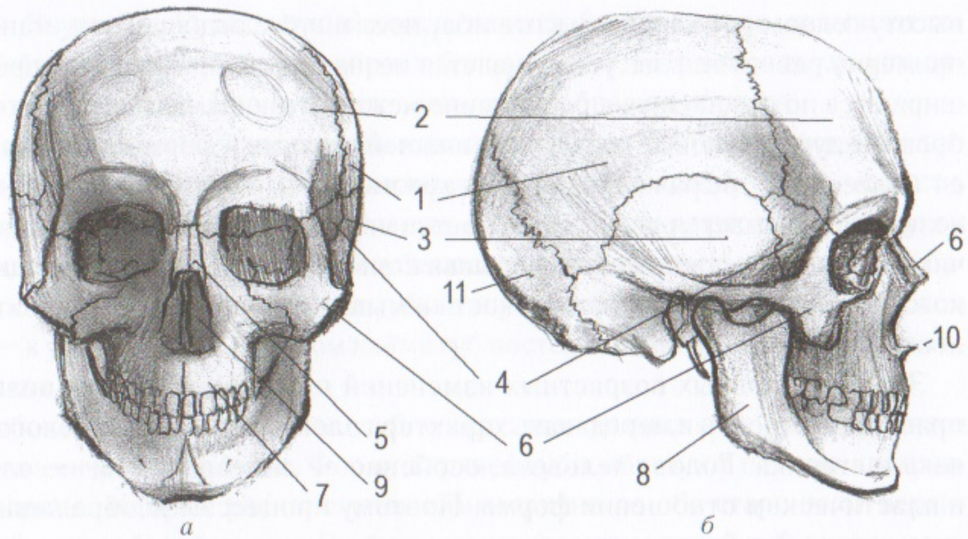
Рис. 4. З. Серебрякова. Портрет Мариэтты Франгопуло. *Бумага, пастель*

Жесткую коробку свода черепа составляют затылочная, лобная, две теменные и две височные кости. Опускаясь вниз, лобная кость образует внешний край глазных впадин, защищенных сверху надбровными буграми и дугами. Ниже располагается верхняя челюсть с грушевидным отверстием носа и верхним рядом зубов. С боков верхнюю челюсть охватывают скуловые кости с уходящими назад, к ушным отверстиям, скуловыми дугами. Снизу череп завершает подвижная кость нижней челюсти с парным суставом у ее основания. Нижняя челюсть несет нижний ряд зубов и мощными жевательными мышцами может прижиматься к верхней.

Мышцы лица делятся на *жевательные* и *мимические* (рис. 6). Жевательные мышцы, прикрепляясь к костям, управляют движением нижней челюсти и обладают большой силой. Мимические же мышцы, вплетаясь своими окончаниями в мягкие ткани и кожу лица, позволяют нормально функционировать глазам, рту и носу, а также выражают внутреннее эмоциональное состояние человека — мимику лица. Мозговая часть черепа покрыта тонкими плоскими мышцами, поэтому внешнюю форму лба, темени и затылка образуют непосредственно кости. Кости лицевой части служат основой его пространственной структуры, но внешнюю пластическую форму его определяет сложный покров хрящей, мышц и жирового слоя. В силу этого форма свода черепа относительно проста и статична, а форма лица необычайно сложна и подвижна.

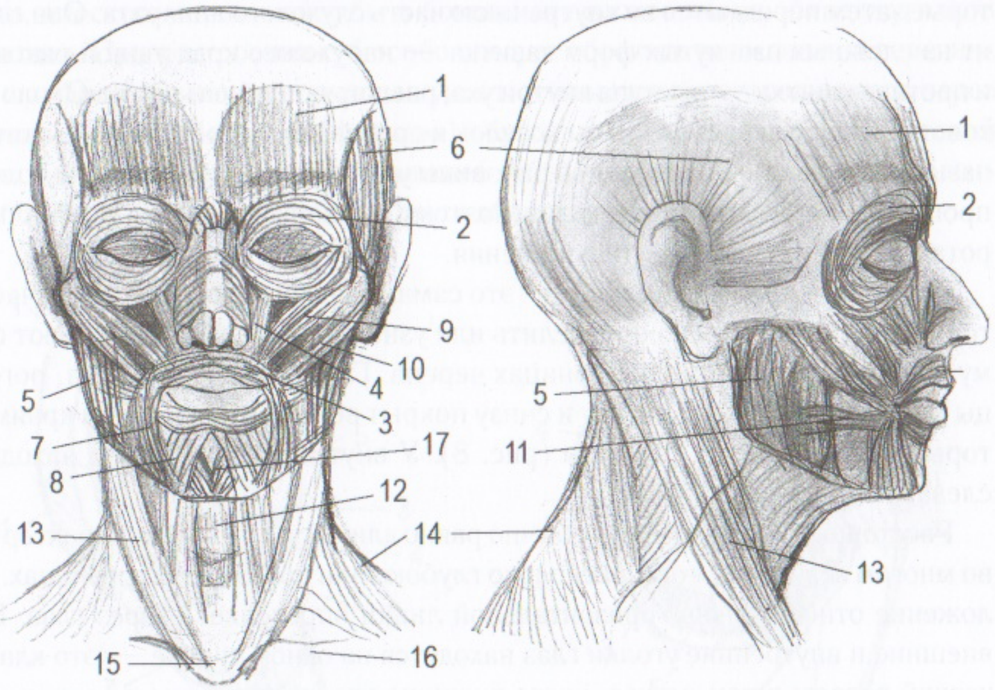
Пластика головы познается также с помощью целого ряда анатомических пунктов — опорных точек и линий. Так, например, спереди форму головы определяют лобные бугры, надбровные дуги, височные линии, глазничные впадины, основание и крылья носа, углы рта, подбородочные бугры, макушка, теменные бугры, углы нижней челюсти и скуловые кости. Опорными точками боковых частей головы являются макушка, ушные отверстия, затылочный, теменной, лобный и надбровный бугры, кончик и основание носа, подбородок, угол нижней челюсти, вершина скуловой кости и внешний край глазницы. Соединительное звено туловища и головы — шея, жесткую конструкцию которой составляют семь верхних позвонков позвоночного столба. Хорошо заметный под кожей костистый отросток седьмого шейного позвонка обозначает нижнюю заднюю границу шеи. Передними границами шеи и туловища являются ключицы и яремная ямка.

Закономерен процесс трансформации размеров, направлений и пластики частей тела в связи с возрастом. Так, характерные особенности головы ребенка — округлость, мягкость ее общей формы, большая мозговая часть и маленькая лицевая, крупные глаза (относительно носа и губ), уширение носа в переносице (между слезниками) и сужение в крыльях ноздрей, вздернутый кончик носа. С возрастом размер головы человека увеличивается главным образом за счет увеличения ее лицевой части. Средняя линия глаз обычно делит

а *б*

Рис. 5. Череп человека (*а* — фас, *б* — профиль):
1 — теменная кость; *2* — лобная кость; *3* — височная кость; *4* — клиновидная кость; *5* — носовая кость; *6* — скуловая кость; *7* — верхняя челюсть; *8* — нижняя челюсть; *9* — носовая полость (грушевидное отверстие); *10* — подносовой шип; *11* — затылочная кость

а *б*

Рис. 6. Мышцы головы и шеи (*а* — фас, *б* — профиль):
1 — лобная; *2* — круговая глаза; *3* — круговая рта; *4* — поднимающие крыло носа и верхнюю губу; *5* — жевательная; *6* — височная; *7* — опускающая углы рта; *8* — опускающая нижнюю губу; *9* — большая скуловая; *10* — малая скуловая; *11* — щечная; *12* — гортань; *13* — грудино-ключично-сосцевидная мышца; *14* — капюшонная мышца; *15* — яремная ямка; *16* — ключица; *17* — подбородочная мышца

высоту головы пополам, а высота лба, носа и губ с подбородком становятся примерно равными. Глаз увеличивается незначительно, крылья ноздрей расширяются по отношению к расстоянию между слезниками. Развиваются надбровные дуги, скуловые кости, углы нижней челюсти и формы лица становятся более резко выраженными. К старости из-за выпадения зубов нижняя челюсть поднимается вверх, подвигается вперед и сближается с носом, кончик которого опускается вниз, а крылья становятся шире. Пропадающий подкожный жировой слой обнажает кости и мышцы, формы лица становятся более сухими и угловатыми.

Знание основных возрастных изменений пропорций головы позволяет правильно строить и передавать характер головы ребенка, взрослого человека и старика. Голова человека, особенно ее лицевая часть, — сложная в пластическом отношении форма. Поэтому процесс ее изображения следует сопровождать изучением и рисунком отдельных частей — глаза, носа, губ, уха.

Ухо, являясь органом слуха и равновесия, имеет три отдела: наружный, средний и внутренний. Наружное ухо состоит из ушной раковины и слухового прохода (рис. 7). Ушная раковина работает как приемник звуковых волн, которые затем передаются во внутреннюю часть слухового аппарата. Она состоит из сложных изогнутых форм завитка — наружного края ушной раковины и противозавитка — выступа внутри уха, расширяющегося кверху. Около слухового отверстия расположены козелок и противокозелок. Нижнюю часть уха называют мочкой. Форма ушной раковины усложняется при повороте головы, пропорции ее деталей изменяются, поэтому нужно изучать ухо в разных поворотах, чтобы проследить эти изменения.

Глаза на человеческом лице — это самая выразительная часть. Зачастую только по глазам можно определить или узнать человека. Глаза имеют форму шара и помещаются в глазницах черепа. Глаз состоит из белка, роговицы (радужки) и зрачка, сверху и снизу покрыт веками, по внешним краям которых располагаются ресницы (рис. 8). У внутреннего угла век находится слезный канал.

Расстояние между глазами обычно равно длине самого глаза. Характер глаз во многом зависит от того, насколько глубоко они посажены в глазницах. Положение относительно горизонтальной линии определяет разрез глаз. Если внешние и внутренние уголки глаз находятся на одном уровне — это классический разрез; в том случае, когда внешние уголки опущены по отношению к внутренним — это разрез европейского типа; когда, наоборот, внешние уголки приподняты (раскосые глаза) — это восточный разрез.

Брови также являются одним из самых выразительных элементов лица. Принимая активное участие в мимике, брови передают эмоциональный настрой человека. Расположены они дугообразно вдоль верхнего края глазных

впадин. Внутренний утолщенный конец, лежащий у корня носа, называют головкой брови, наружный конец брови более тонкий, доходит до скулового отростка лобной кости. Брови имеют очень разнообразную форму.

Губы расположены на верхней и нижней челюсти, поэтому прежде чем рисовать губы, необходимо проанализировать форму и конструкцию челюсти. Верхняя и нижняя губа имеют разную форму и соединяются друг с другом в уголках рта (рис. 9). На верхней губе посередине есть выступающий вниз бугорок, от которого обе стороны губы тянутся вначале чуть вверх, а потом вниз — к уголкам рта. При этом кайма губ постепенно сужается. Красной каймой называют границу губ.

Наиболее глубокая из мышц губ — круговая мышца рта, к ней крепятся другие мимические мышцы. Форму верхней губы образуют парные квадратные мышцы, которые расположены симметрично по обе стороны от вертикальной центральной линии. В образовании формы нижней губы также участвуют две квадратные мышцы, расположенные симметрично. От формы и размеров этих мышц во многом зависит многообразие характерных строений и форм губ.

Губы тесно связаны с окружающими плоскостями: носогубными поверхностями, плоскостью нижней губы и боковыми плоскостями в области уголков рта и щек. При построении губ особо следует обратить внимание на серединную профильную линию, проходящую от основания перегородки носа через основание губной бороздки (фильтра) к бугорку верхней губы, вглубь ротовой щели, и обратно — по середине нижней губы до края и от него к подбородочной бороздке, через верхний выступ подбородка и вниз к его основанию.

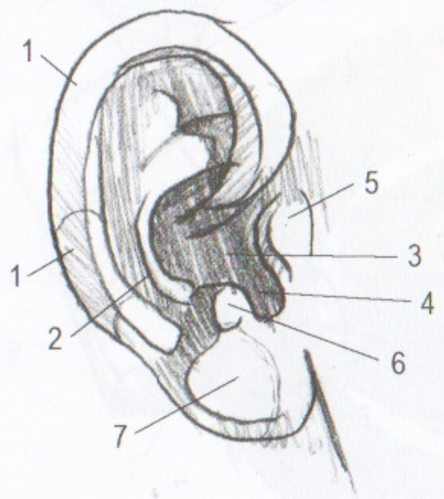

Рис. 7. Ухо:
1 — завиток; *2* — противозавиток; *3* — ушная раковина; *4* — слуховое отверстие; *5* — козелок; *6* — противокозелок; *7* — мочка уха

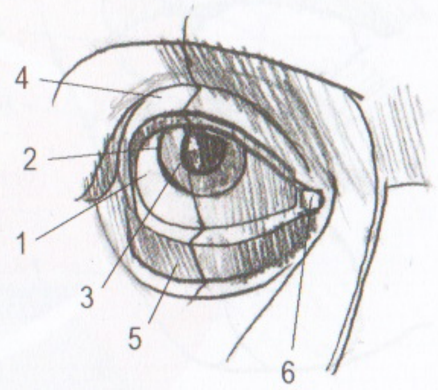

Рис. 8. Глаз:
1 — белок; *2* — радужка; *3* — зрачок; *4* — верхнее веко; *5* — нижнее веко; *6* — слезный канал

Нос — самая выступающая часть лица. У каждого человека нос имеет свои характерные индивидуальные особенности. Но несмотря на многообразие форм носов, их строение имеет единую для всех структуру, обусловленную анатомическим строением костей и мышц, а также хрящевыми образованиями. Конструкция носа в поперечном сечении представляет собой трапецию, а целиком напоминает призму. Общая форма носа состоит из четырех основных поверхностей: передней, двух боковых и нижней плоскостей (рис. 10). Передняя плоскость называется спинкой носа и начинается от наиболее углубленной точки переносицы, то есть корня носа. Трапециевидная плоскость, являющаяся промежуточной между передней плоскостью носа и поверхностью лба, называется надпереносьем. Спинка носа разделяется на три сектора: верхний, средний и нижний. Каждый сектор образован из трапециевидных плоскостей, соприкасающихся своими основаниями. Ширина спинки носа в верхней его трети по форме соответствует швам носовых косточек, а ширина носа в верхней и средней третях зависит от ширины грушевидного отверстия. Один из самых характерных признаков носа — это горбинка, поскольку у большинства носов так или иначе заметно наличие носовых костей. Этот участок носа наряду с кончиком является самым характерным. Форма кончика носа обусловлена наличием парных хрящевых образований, идущих от основания кончика носа к крыльям. Они покрыты сверху мышечными тканями, вплетенными под

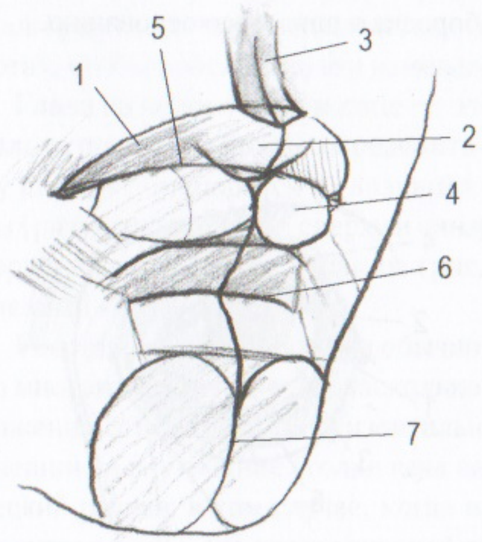

Рис. 9. Губы:
1 — верхняя губа; *2* — бугорок верхней губы; *3* — фильтр; *4* — нижняя губа; *5* — ротовая щель; *6* — подбородочная бороздка; *7* — серединная профильная линия

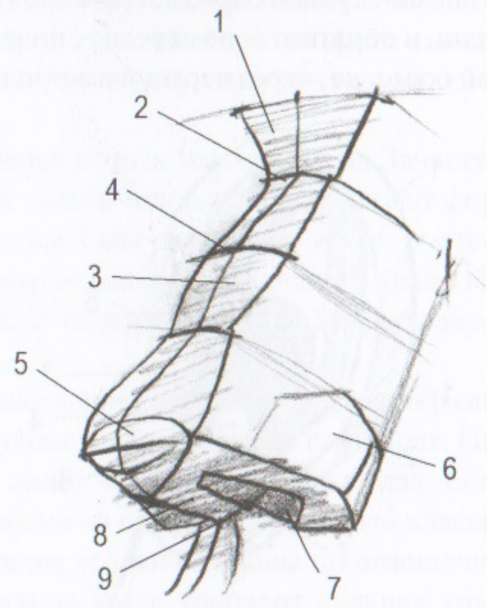

Рис. 10. Нос:
1 — надпереносье; *2* — переносица; *3* — спинка носа; *4* — горбинка; *5* — кончик носа; *6* — крылья носа; *7* — ноздри; *8* — носовая перегородка; *9* — основание носа

кожу. Из-за этих образований кончик носа имеет форму раздвоенной миндалины или округлую. Крылья носа по ширине касаются своими наиболее выступающими краями условных линий, являющихся продолжением клыков верхней челюсти. Нижняя площадка призмы носа имеет две симметричные треугольные плоскости. Они располагаются под определенным углом относительно друг друга, а между ними находится узкая плоскость перегородки носа, которая граничит с так называемым фильтром на носогубной поверхности. Основание носа соответствует направлению подносового шипа.

Изучив закономерности строения формы головы и конструктивные особенности отдельных ее частей, художник приобретает твердую основу для творческой работы над портретом.

Основы цветоведения

Цветоведение — наука о цвете. Изучение цвета в пространстве необходимо для создания цветовой гармонии в художественном произведении.

Все цвета делятся на *хроматические* и *ахроматические*. К хроматическим относятся все цвета солнечно спектра, а к ахроматическим — черный, белый и все оттенки серого, полученные в результате смешения черного и белого. Проще говоря, хроматические — это цветные, ахроматические — бесцветные. *Спектральные* цвета схематически изображают в виде цветового (спектрального) круга (рис. 11). Основных спектральных цвета три — красный, желтый и синий. Остальные образуются путем смешения основных

Рис. 11. Цветовой круг

и называются *промежуточными*. Хроматические цвета делятся на *теплые* и *холодные*. К теплым относятся красный, желтый и оранжевый, к холодным — зеленый, синий, фиолетовый. Сочетание теплых и холодных цветов, а также изменение оттенков цвета в холодную или теплую сторону называется *теплохолодностью*. Цвета также бывают *контрастные* и *нюансные*. Контрастными, или дополнительными, являются цвета противоположно расположенные в спектральном круге, например желтый и фиолетовый. Они дополняют, усиливают звучание друг друга. Нюансные — это цвета, расположенные в цветовом круге рядом, например красный и оранжевый.

Основные характеристики цвета — это *цветовой тон*, *светлота* (светлотный тон) и *насыщенность*.

Цветовой тон — особенность цвета отличаться от других цветов спектра. По сути, это и есть название цвета. Например, цветовой тон шляпки — фиолетовый, шарфика — желтый (рис 12, *а*).

Цвет — носитель тона. Светлота — качество, определяющее, насколько один цвет темнее или светлее другого. Например, по цветовому тону шляпка и шарфик одинаковые, а по светлоте различные — шарфик темнее (рис. 12, *б*).

Насыщенность — характеристика, определяющая чистоту цвета, его интенсивность. Насыщенный цвет можно назвать сочным, глубоким, менее насыщенный — приглушенным, приближенным к серому. Например, шляпка менее насыщенная, чем шарфик (рис. 12, *в*).

Зрительное восприятие окружающего нас мира происходит благодаря **светотени**, являющейся одним из средств композиционного построения и представляющей собой градацию светлого и темного. Светотень — соотношение света на форме. Характер светотени зависит от формы предмета и характера источника света. Свет бывает направленный и рассеянный. Относительно объекта изображения направленный свет подразделяется

Рис. 12. Основные характеристики цвета:
а — цветовой тон; *б* — светлота; *в* — насыщенность

на боковой, передний, верхний, задний (контражур), передний боковой, верхний боковой, передний верхний. Градация светотени: свет, тень, полутон, блик, рефлекс. *Свет* — элемент светотени, определяющий освещенную часть предмета. *Блик* — самое освещенное место любого предмета. Зависит от особенностей поверхности. Чем выше ее отражающие свойства, тем блик сильнее. *Тень* — наиболее слабо освещенная часть предмета. Различают тени собственные и падающие. *Полутон* — промежуточная градация между светом и тенью. *Рефлекс* — это цветовое отражение предмета, окрашивающее тень соседнего предмета. Рефлекс является одним из сильнейших средств организации цветовой гармонии в художественном произведении. Блик, свет и полутон света образуют группу света. Группу тени составляют тень, полутон тени и рефлекс. Цвет в светотеневых градациях изменяется согласно теплохолодности. Например, если свет предмета холодный, тень будет теплая, если свет теплый — то наоборот.

Преобладание какой-либо группы цветов в художественном произведении называется **цветовой гаммой**. Если преобладают цвета сине-зеленой части спектра — это холодная гамма, если основу цветовой палитры составляет желто-красная часть спектра — это теплая гамма. Равновесие между теплыми и холодными цветами в цветовой композиции образует смешанную гамму. Цветовая гамма обеспечивает целостность и композиционное единство художественного произведения.

Гармония и красота цветовых сочетаний, отвечающие определенному художественному образу, представляют собой **колорит** произведения искусства. Являясь основой цветовой композиции и средством эмоционально-эстетической выразительности, колорит оказывает воздействие на чувства зрителя, создает настроение в картине.

Эскиз. Этюд. Набросок

Эскиз — воплощение первоначального замысла будущего художественного произведения. Именно с эскизов начинается работа над композицией (рис. 13).

В эскизах обычно решаются различные задачи:

- определяется формат будущей работы;
- размещаются общие массы на задуманном формате с учетом гармонического равновесия главного объекта изображения и поля бумаги;
- решается тональная градация от самого светлого пятна до самого темного;
- решается тональная характеристика собственных теней и падающих теней по отношению к источнику света;
- определяется цветовой строй будущего произведения.

В эскизах может решаться как одна конкретная задача, так и несколько. В связи с этим эскизы бывают цветные и черно-белые, линейные и пятновые,

они могут исполняться карандашом или углем, пером или кистью. В результате эскизных поисков художник зачастую делает итоговый эскиз, который является как бы генеральной репетицией перед выполнением картины и обобщает весь подготовительный материал: наброски, этюды и предыдущие эскизы.

Этюд — это работа, выполненная каким-либо графическим или живописным материалом с натуры с целью ее изучения (рис. 14). Для этюдов характерно широкое обобщение форм и отсутствие детальной проработки. Они могут служить вспомогательным и подготовительным материалом при создании художественного произведения, выступать в качестве упражнений для совершенствования профессиональных навыков, а также иметь самостоятельное значение. Этюды великих мастеров в силу своих высоких художественных качеств являются полноценными произведениями искусства.

Набросок — быстрый рисунок, выполненный графическим материалом. В набросках художник стремится наиболее лаконично, без лишних деталей и подробностей передать первое впечатление от натуры, акцентируя внимание на самом характерном (рис. 15). Наброски бывают линейные и тональные. Для развития мастерства и поддержания профессионального уровня художнику необходимо систематически выполнять множество набросков.

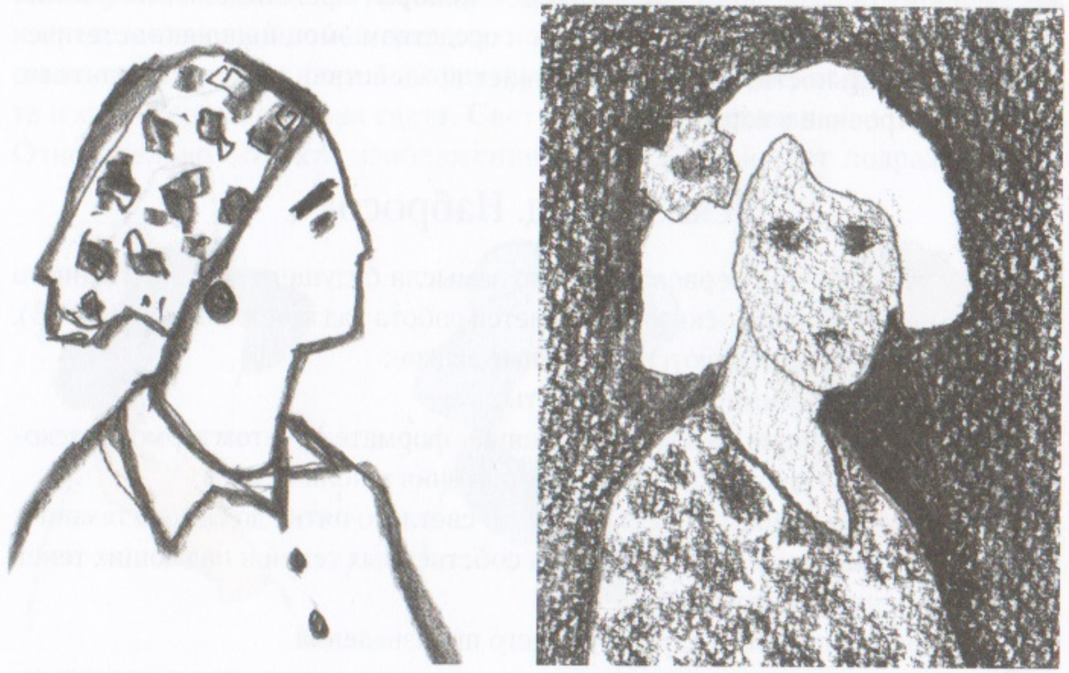

Рис. 13. Эскизы

Итак, эскизы, этюды и наброски представляют собой основу любого из видов изобразительного искусства, являются очень важным материалом в работе над произведением, а также имеют самостоятельную художественную

Рис. 14. Этюды

ценность. В целом они имеют много общего и могут решать сходные задачи, но при этом каждый имеет свою определенную направленность. Наброски относятся к области рисунка и графики. В этюдах решаются главным образом живописные задачи. Эскизы предназначены для поисков композиционного решения.

Рис. 15. Наброски

Композиция портрета

Портрет, как и всякий жанр изобразительного искусства, находит свое выражение в композиционной форме. **Композиция** (от лат. *compositio* — «составление, соединение») — структура произведения, согласованность и соподчинение его частей, воплощение художественными средствами творческого замысла. Основным принципом построения композиции является единство формы и содержания. Главная задача композиции — создание художественного образа. К средствам композиции можно отнести все необходимое для ее создания, а именно точку, линию, пятно, цвет, тон, светотень, ритм, равновесие, формат, пропорции, пространство, композиционный центр, статику и динамику, симметрию и асимметрию, контраст и нюанс и др.

Всякая композиция начинается с выбора формата. Для портрета чаще всего используется вертикальный прямоугольный формат. Однако существует множество примеров решений портрета в горизонтальном прямоугольнике, в квадрате, в овале. Намечая общие массы портрета, необходимо определить гармоничное соотношение размера головы с форматом, чтобы она не казалась ни слишком большой, ни слишком маленькой. Композиционным центром в портрете является лицо. Чтобы выявить этот центр, следует учитывать особенности визуального восприятия. Если голова повернута в три четверти или в профиль, перед лицом, как правило, оставляют пространства больше, а сзади головы — меньше. Также голова помещается немного выше середины формата.

Ярко выраженная динамика не свойственна портретному жанру. Пластика и выразительность достигаются с помощью внутреннего движения, которое проявляется в наклоне и повороте головы относительно торса, во взгляде и жестах. Несмотря на симметричность головы и фигуры человека в целом, в композиционном решении портрета чаще используется асимметрия. Симметричный портрет может быть только в фасовом положении. В асимметрии портрета раскрывается богатство поз и ракурсов.

Контраст и нюанс выражают яркое различие или схожесть тона, цвета, форм, величин. Ритм представляет собой чередование или повторение цветовых и тональных пятен, фактур, направлений, форм. Контрастные и нюансные отношения, а также ритмическая структура портрета определяют цвето-тональный строй портрета, организуют связь и соподчинение всех его элементов.

ПАСТЕЛЬ

Пастель (от лат. *pasta* — «тесто») — художественный материал, состоящий из мелкотертого пигмента и связующего вещества. Выпускается в виде мелков или карандашей без оправы, имеющих форму круглых брусков или брусков с квадратным сечением. В зависимости от вида связующего элемента пастель бывает различных типов — сухая, акварельная, масляная и восковая. В свою очередь сухая пастель подразделяется на мягкую и твердую. Мягкая пастель состоит в основном из чистого пигмента с небольшим количеством связующего вещества. Подходит для широких насыщенных штрихов. Твердая пастель реже ломается, поскольку содержит большее количество связующего вещества. Сторону палочки можно использовать для тона, а кончик — для тонких линий и проработки деталей. Именно ее мы и будем использовать.

Пастель спрессовывается меньше, чем мел, а потому ложится на бумагу с большей цветовой плотностью и формирует бархатистые штрихи с мягкими, рыхлыми краями. Пастель находится на грани между рисунком и живописью: в ней соединяются линия и цвет. Иногда художник передает форму в основном линией, штрихом, контуром, а все цветовое решение проводит как подкраску, всего несколькими тонами. Но пастель позволяет создавать и настоящую живопись, передавая всю сложную гамму цветовых отношений натуры. При этом художник может добиться цветового звучания многоцветными мелкими штрихами. Штрихи эти можно смешивать, растирая пальцем, растушевкой или сухой кистью, но можно оставлять и в чистом виде, подобно мозаике. Особенность пастели в том, что при минимуме связующего вещества красящая масса представляет отдельные частицы пигмента, отражаясь от которых свет рассеивается в разные стороны, придавая красочному слою особую лучистость, бархатистость, специфическую «пастельную» мягкость.

Для рисования пастелью нужна фактурная поверхность, которая будет удерживать пигмент. Рисунки пастелью обычно выполняются на цветной бумаге. Тон бумаги подбирается индивидуально, с учетом задач рисунка.

Пастель имеет богатую цветовую палитру, однако при работе следует ограничивать количество используемых мелков для цельности рисунка.

Предварительный рисунок хорошо намечать *растушкой* (короткой палочкой из бумаги или замши с конусообразным концом или пальцем. Тогда пастель ложится тонким слоем и легко вытирается при внесении поправок. Для этого необходимо натереть немного пастели на кусочке бумаги.

При работе пастелью все существенные исправления в рисунок лучше вносить на ранних стадиях. С этой целью используют стирательную резинку или хлебный мякиш. Для удаления большого количества цвета применяют широкие кисти из щетины, планшет с рисунком при этом надо держать вертикально, что позволит лишним частичкам падать вниз и не втираться в бумагу.

Для защиты пастельного рисунка от смазывания и осыпания его необходимо зафиксировать. Подойдет лак для волос или специальный фиксатор. Однако зафиксированный рисунок теряет свою бархатистость. Самое надежное сохранение пастели — в раме со стеклом и паспарту из толстого картона, чтобы даже стекло не касалось работы. Хорошо оформленная пастель может храниться веками, она не выгорает на солнце, не трескается и не боится температурных перепадов.

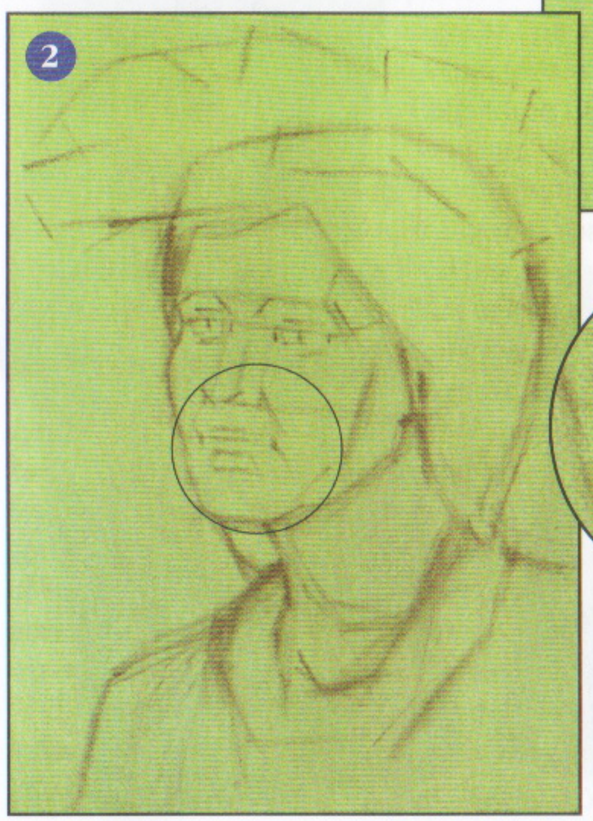
Весенний портрет

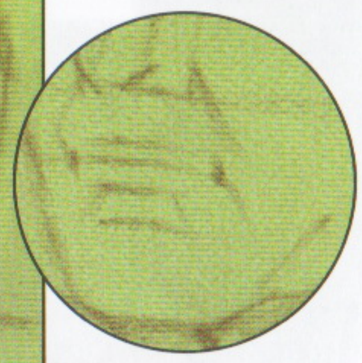

Модель — молодая женщина в венке из полевых цветов с легким цветным шарфом вокруг шеи. Ракурс 3/4. Фон нейтральный. Гамма холодная. Свет мягкий, рассеянный.

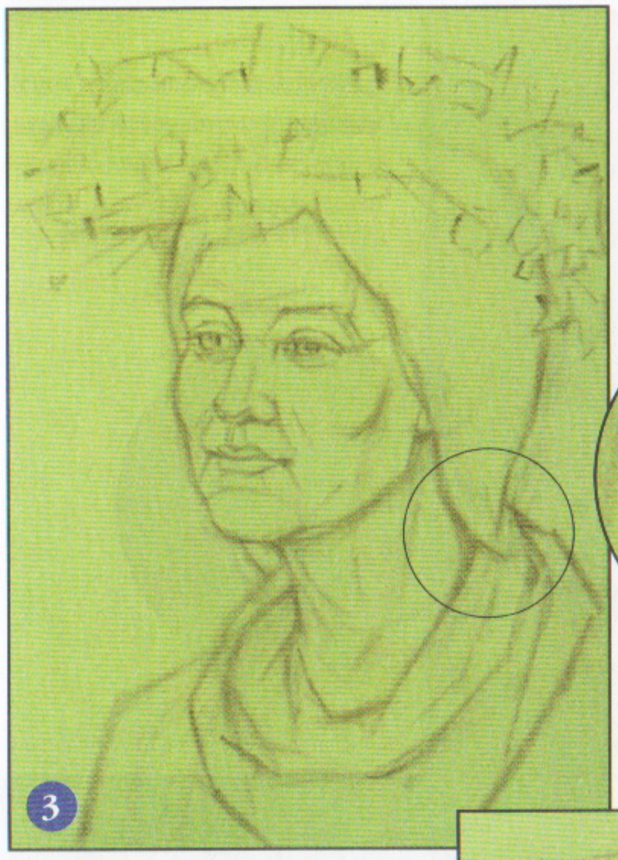

1. Компонуем портрет в формате. Легкими штриховыми линиями намечаем массу головы, венка и плечевого пояса. Определяем линии бровей, глаз, основания носа и разреза рта.

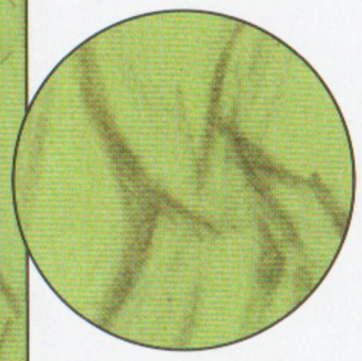

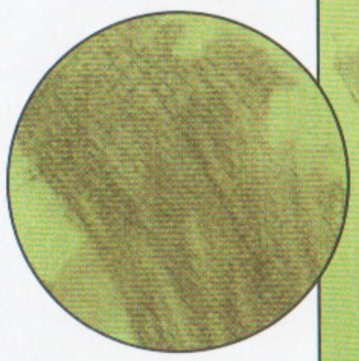

2. Работаем с лицевой частью головы — намечаем скулы, подбородок, контур нижней челюсти, нос, губы. Набрасываем шарф, уточняем характер прически.

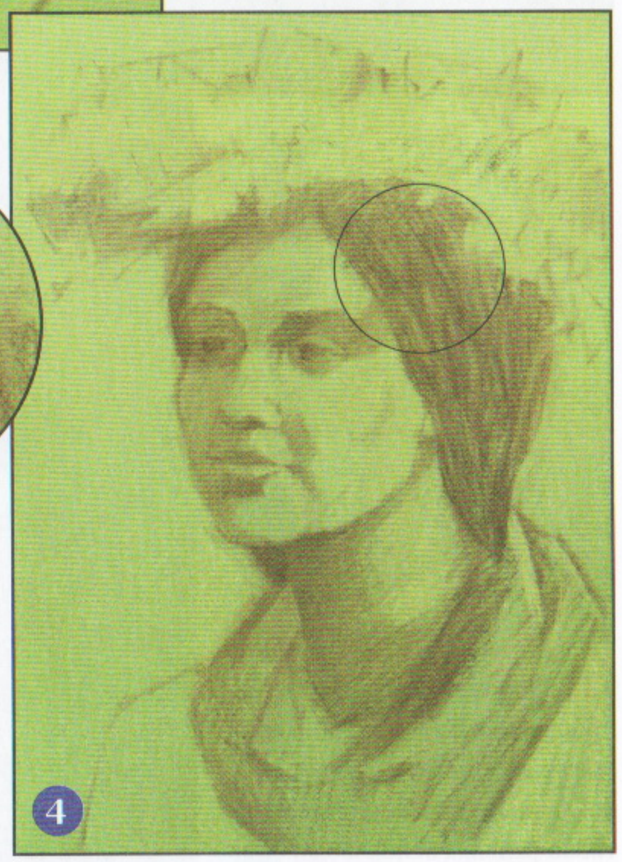

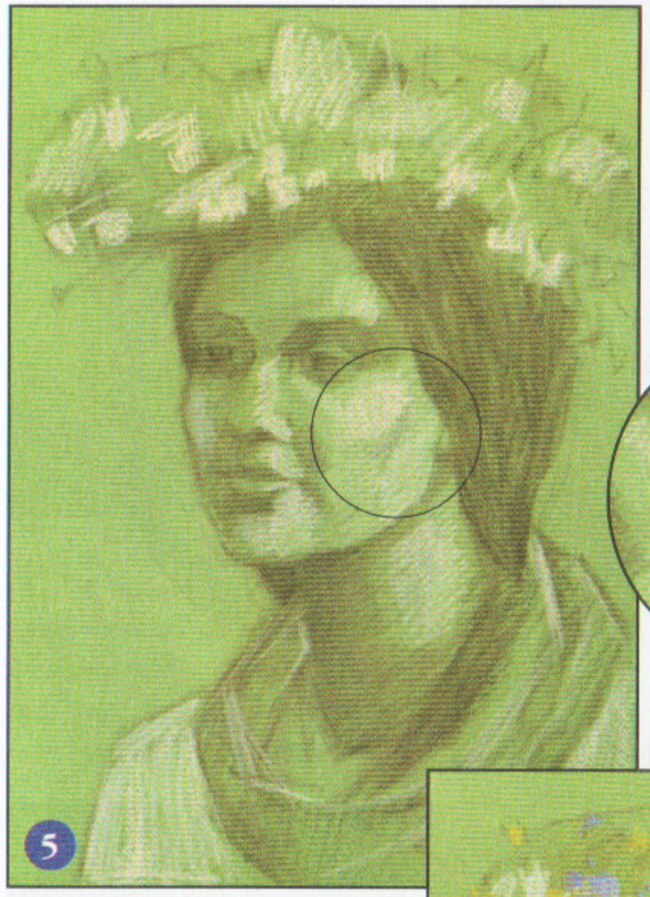
3. Проверяем пропорции. Уточняем рисунок согласно индивидуальным особенностям модели. Намечаем складки шарфа, цветы в венке.

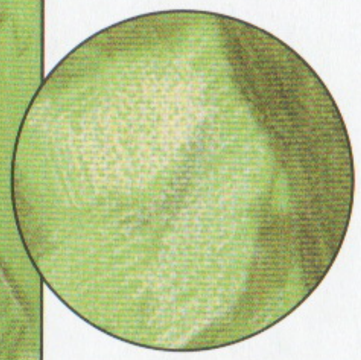
4. Начинаем тональную проработку рисунка. Определяя светотеневые переломы, пастелью темного тона закладываем группу теней, принципиально набираем пятно волос. Линии наносим в направлении роста волос.

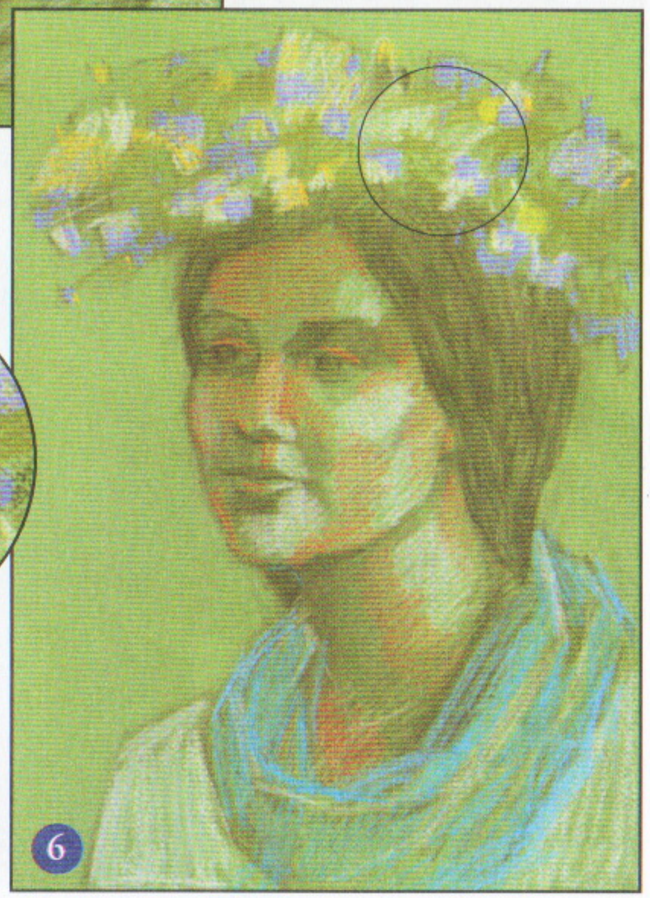

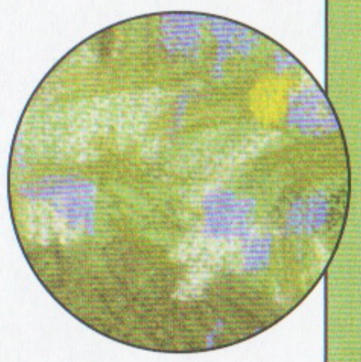
5

5. Пастелью светлого тона выявляем пятна света на лице и шее, набираем светлые пятна одежды и венка.

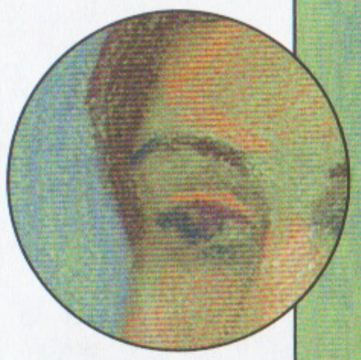

6

6. Пастелью среднего тона прокладываем полутона. Начинаем активно вводить цвет — локальными пятнами декоративно решаем венок и одежду.

7. Обыгрываем фон. Усиливаем темные места — волосы, брови, зрачки глаз, тень на шарфе.

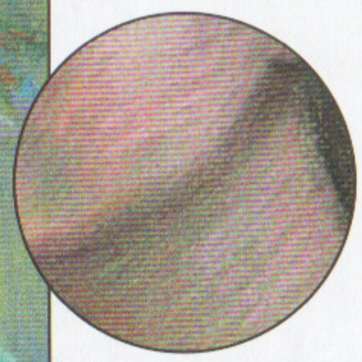

7

8

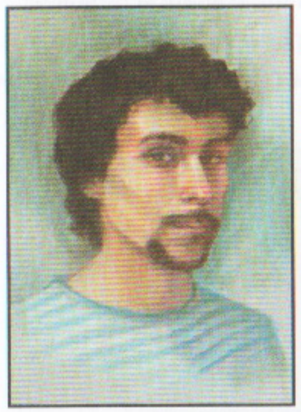

8. Приступаем к детальной проработке всех элементов портрета — частей лица, шеи, шарфа, волос и венка. Продолжаем вводить цвет, постепенно достигая нюансных цветовых отношений.

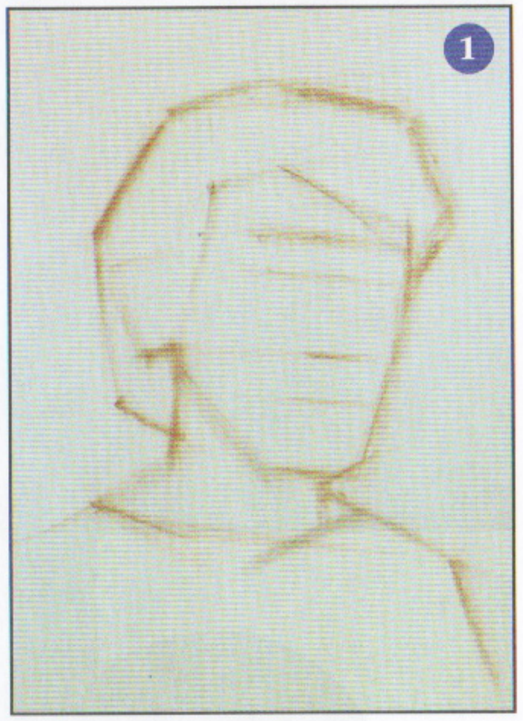
9. На завершающем этапе работы над портретом усиливаем звучание тональных пятен. Обобщаем и приводим работу к цельности.

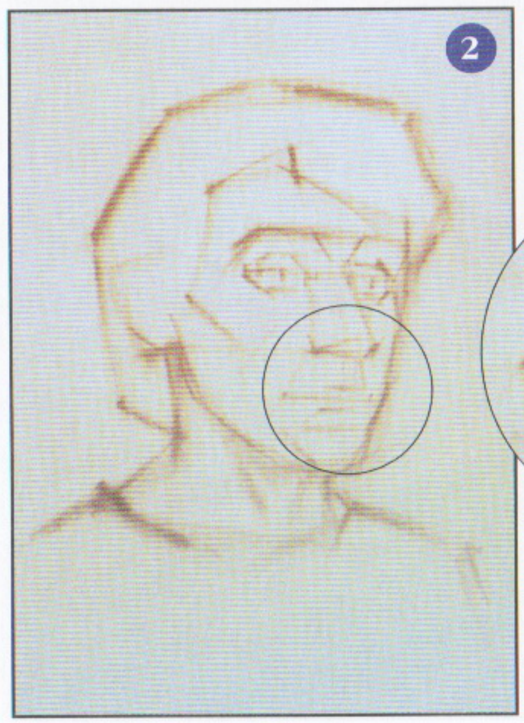
Автопортрет

Портрет художника выполнен на нейтральном фоне. Поворот головы 3/4 с легким наклоном в сторону. Палитру картины образует сочетание теплых и холодных цветов. Свет боковой, направленный.

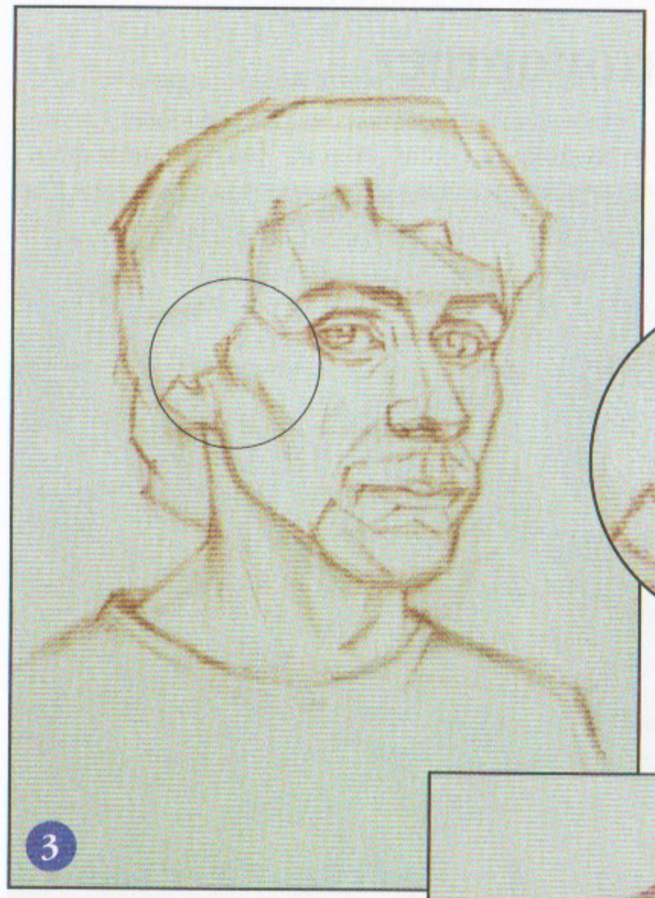

1. Определяем композицию портрета. Намечаем штрихами массу головы и плечевого пояса. Определяем наклон головы. Горизонтальными линиями отмечаем уровень бровей, глаз, основания носа, рта. Короткими засечками определяем местоположение уха.

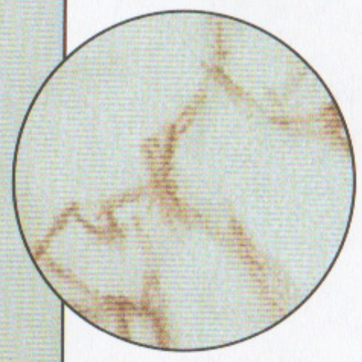

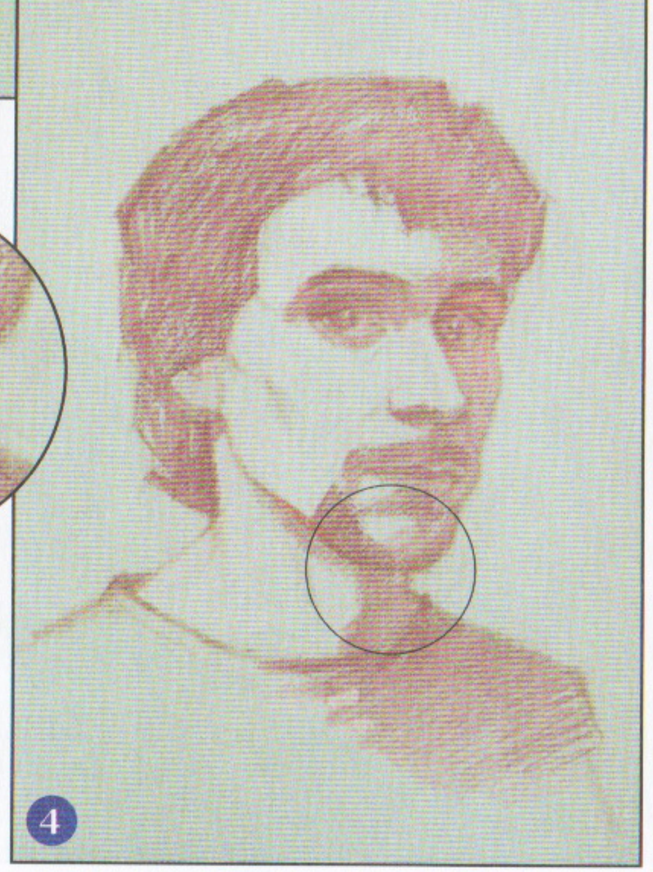
2. Выявляя характерные черты, приступаем к построению деталей лица. Уточняем форму прически. Намечаем мышцы шеи.

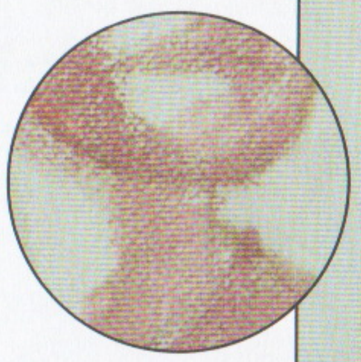
3

3. Линейно прорабатываем части лица и волосы. Проверяем пропорции и сходство с натурой.

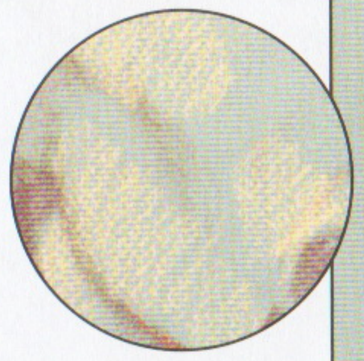

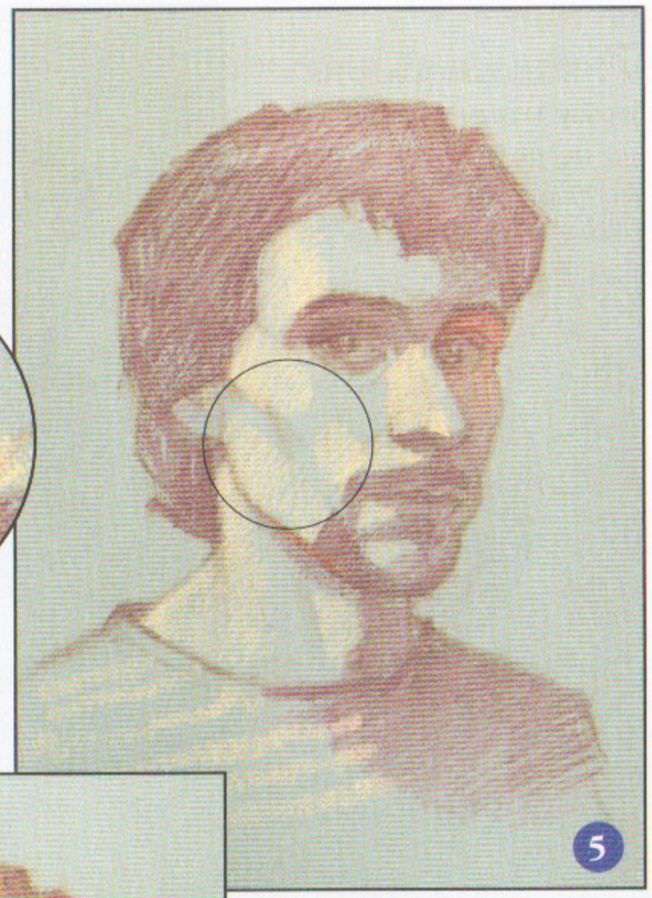
4

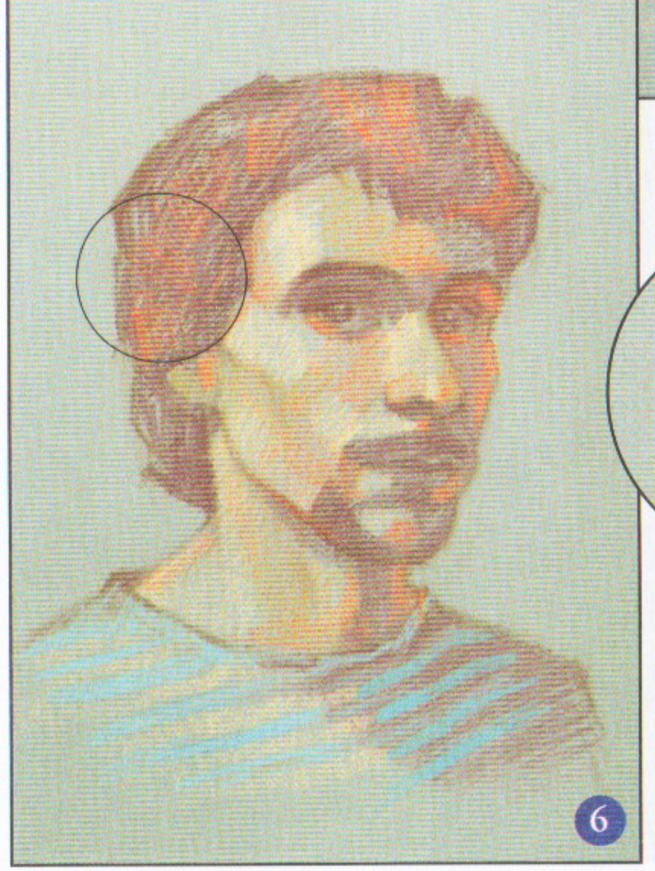
4. Приступаем к разбору тональных отношений. Вводим темный тон — закладываем пятно волос, бороду, усы, брови и теневые области на лице, шее, плече.

5. Вводим светлый тон — закладываем обширные световые области лица и шеи. Намечаем рисунок на одежде.

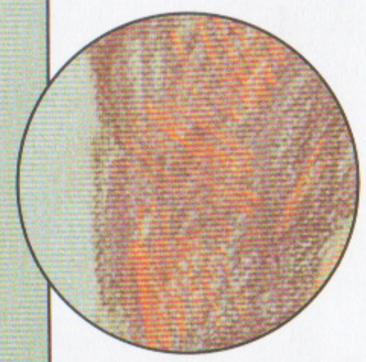

5

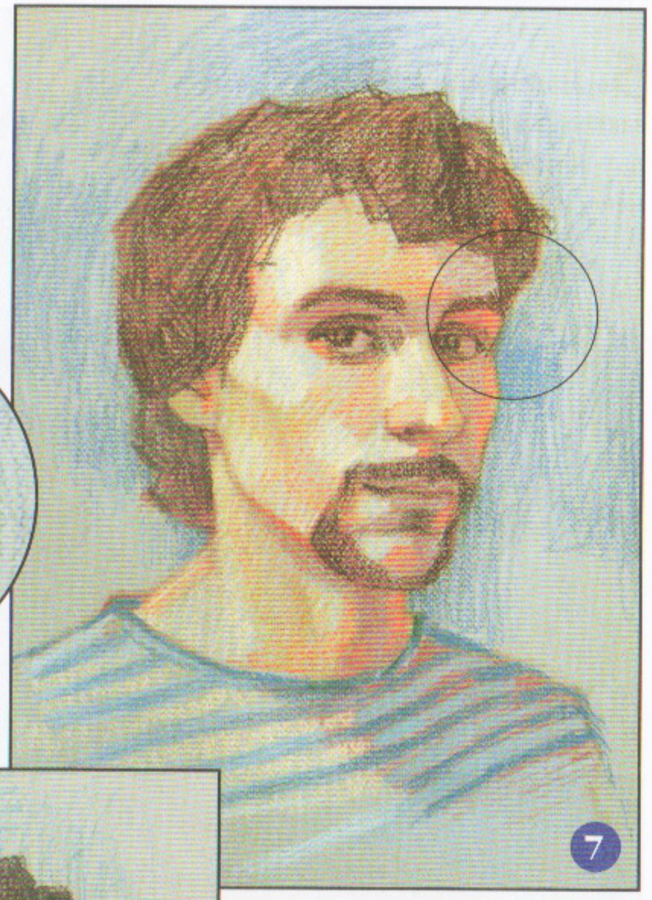
6

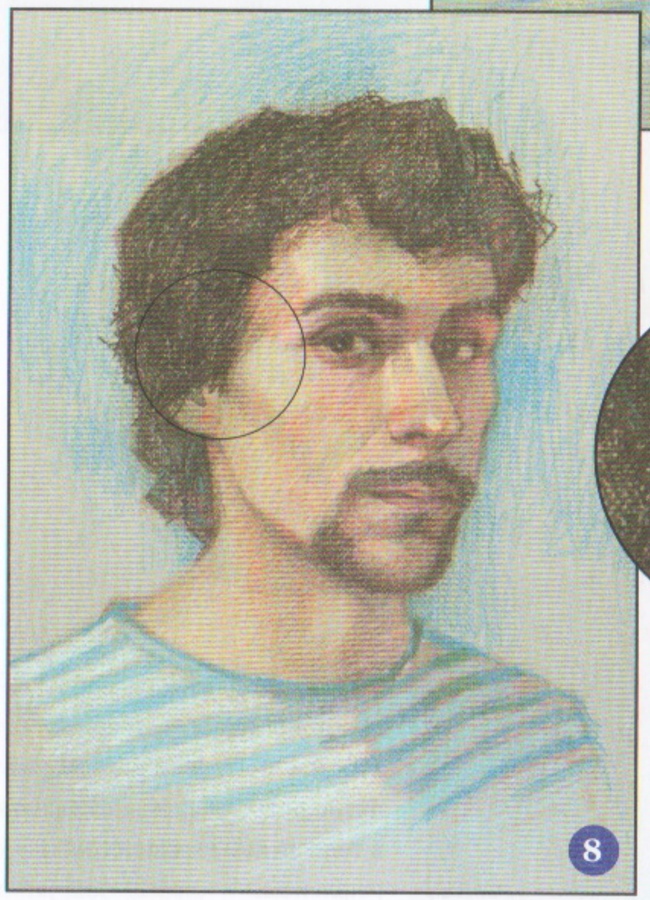

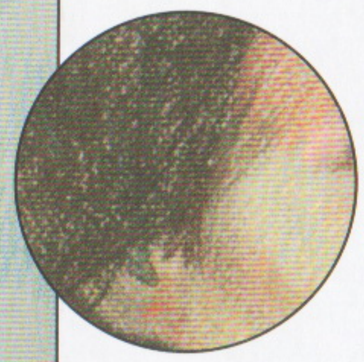
6. Переходим к разработке полутонов. Работаем средним тоном. Обогащаем цветом пятно волос и одежду. Вводим в тень на лице и шее теплые рефлексы.

7. Закладываем фон. Набираем частым штрихом темные места — волосы, брови, усы, бороду, зрачки глаз. Усиливаем декоративное звучание рисунка на одежде.

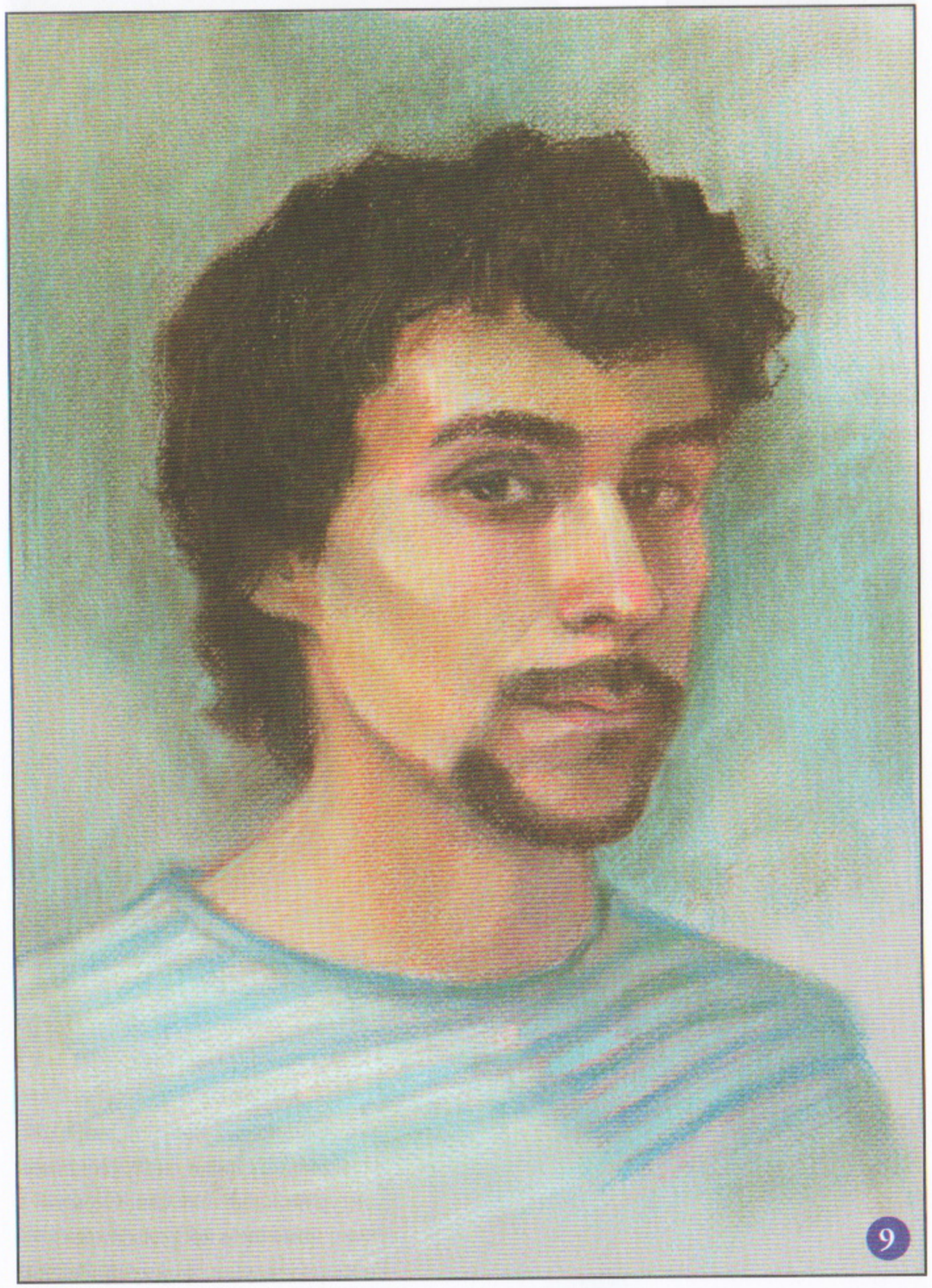

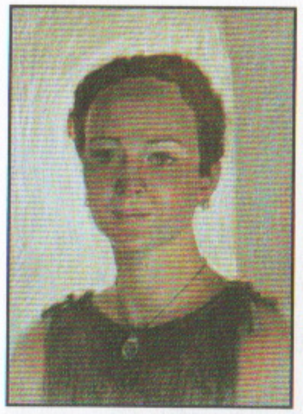

8. Переходим к активной детализации. Тщательно прорабатываем волосы, лицо, шею, одежду. Приводим к гармонии цветовые сочетания.

9. Обогащаем фон. Работаем растушкой. Обобщаем рисунок. Усиливаем звучание тональных пятен.

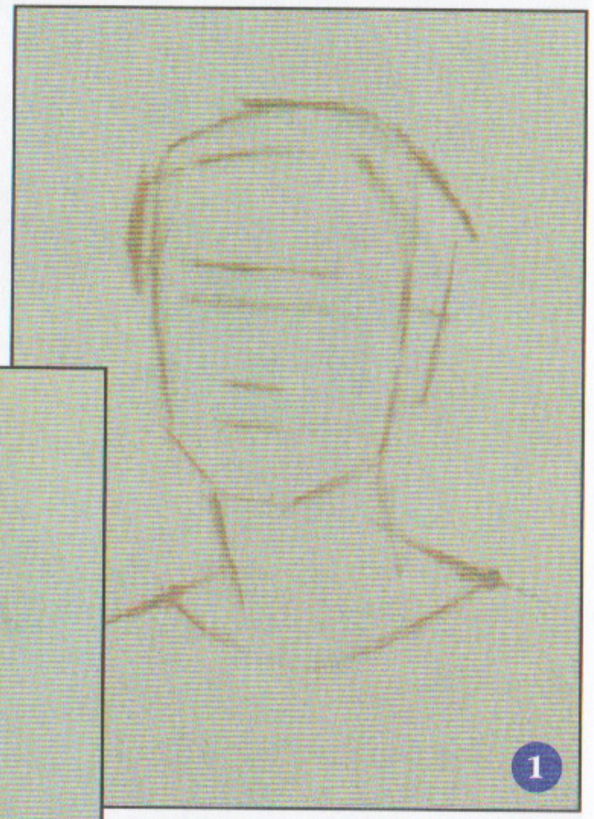

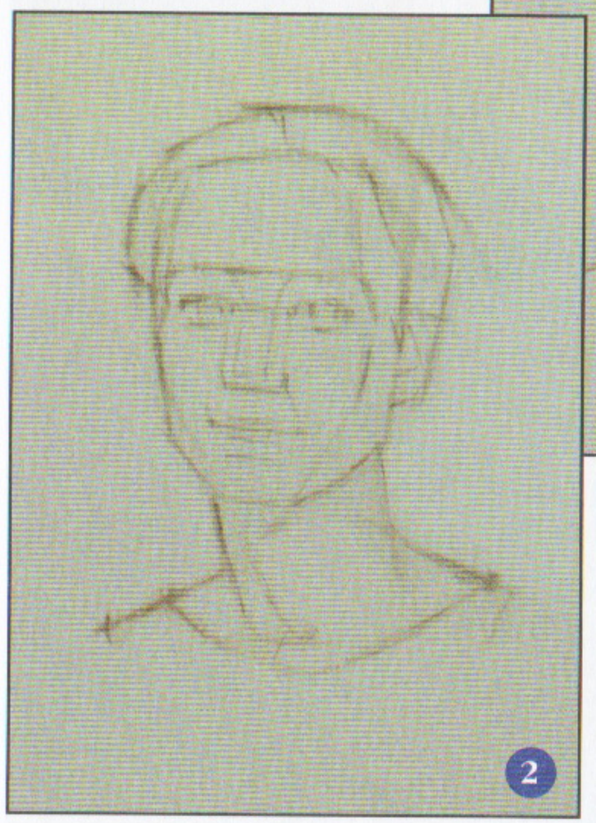
Портрет в контражуре

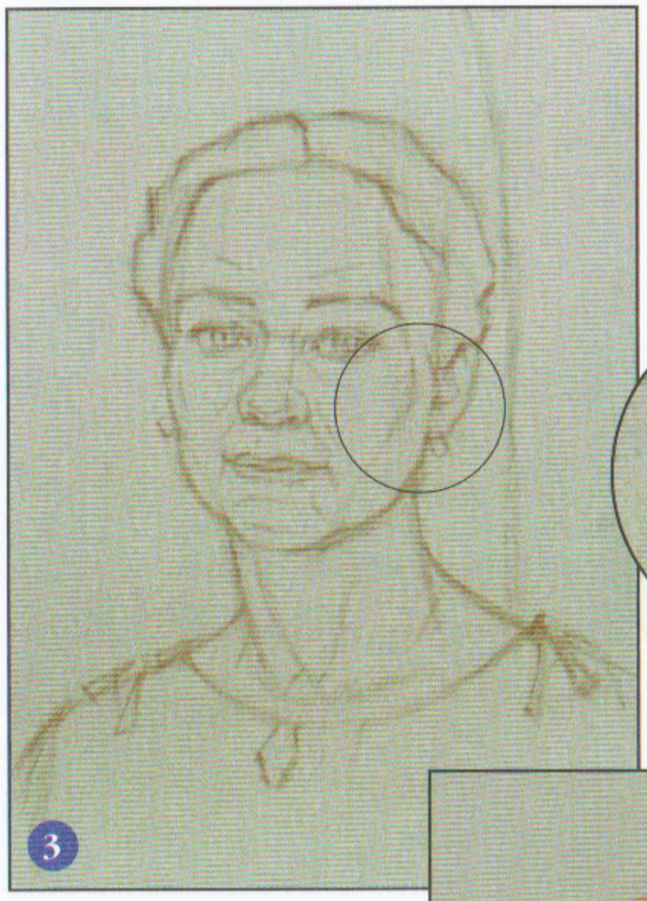
Для этой работы выбрана молодая женщина. Ее темный силуэт резко очерчен на светлом фоне. Положение анфас с легким наклоном головы в сторону. Гамма теплая, сдержанная. Основной источник света расположен сзади, а спереди лицо подсвечивается активными рефлексами.

1. Компонуем в формате общие массы. Линейно намечаем голову, шею, плечи, ворот платья. Определяем штрихами на лицевой части высоту лба, уровень бровей, глаз, длину носа, местоположение рта.

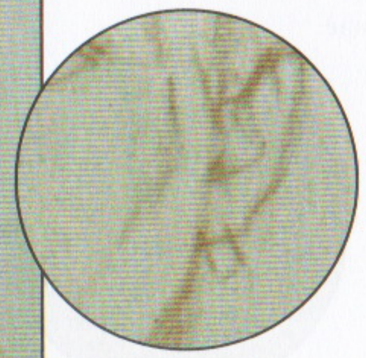

2. Сверяясь с натурой, определяем ширину лба и скул, уточняем контур нижней челюсти. Схематично намечаем нос, глаза, рот, подбородок, уши, форму прически.

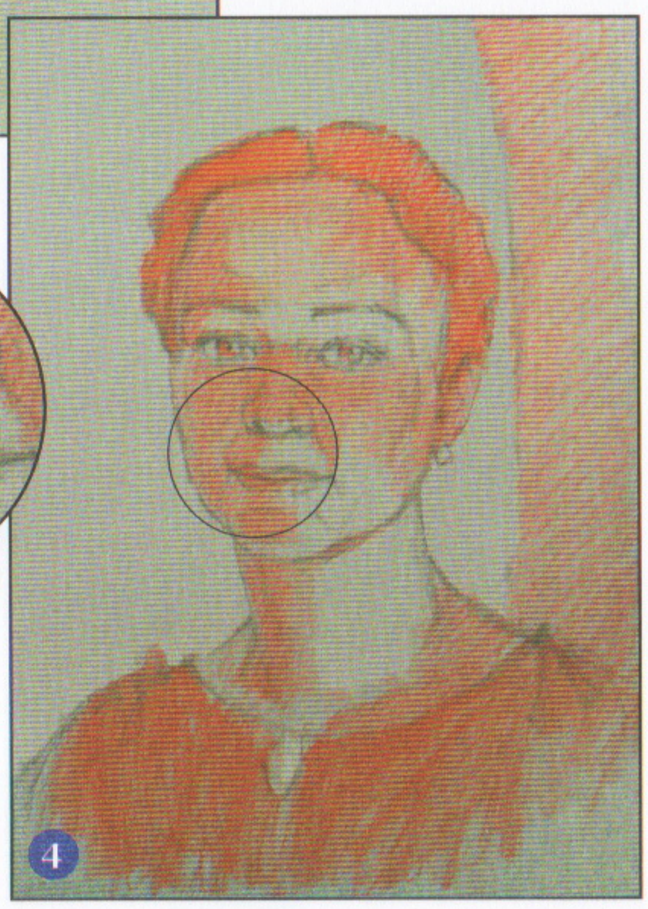

3. Продолжаем работать линией. Приступаем к детальной прорисовке черт модели и выявлению ее индивидуальных особенностей.

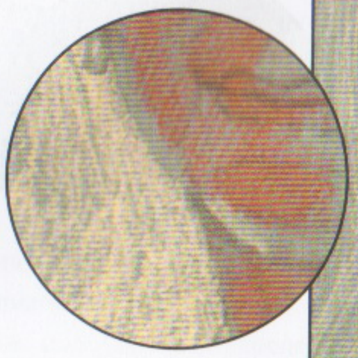

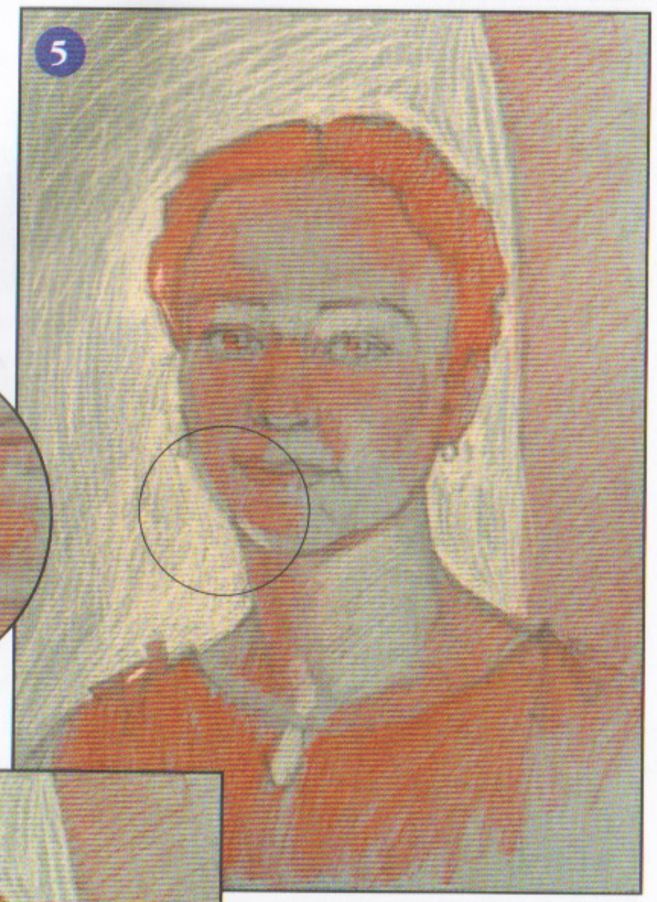

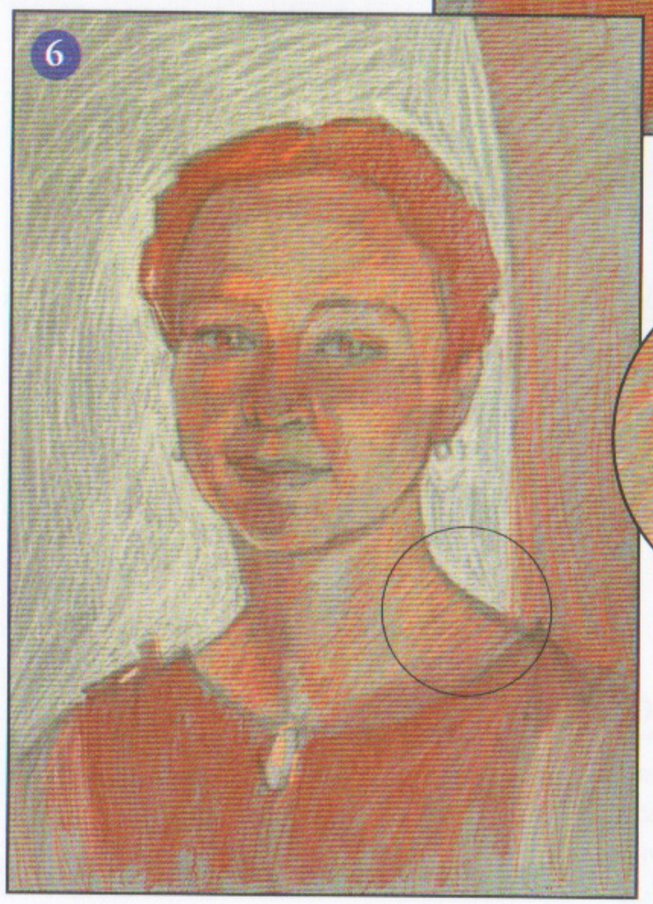
4. Приступаем к работе над портретом цветовыми пятнами. Темным тоном набираем группу теней на лице и шее. Локально закладываем волосы, платье, теневую часть фона.

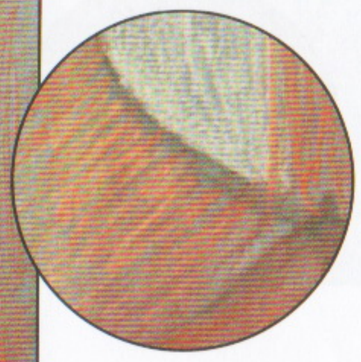

5. Заостряя выразительность силуэта портретируемой, светлым тоном набираем фон. Вводим рефлексы на лице и шее. Светлым пятнышком обозначаем украшение.

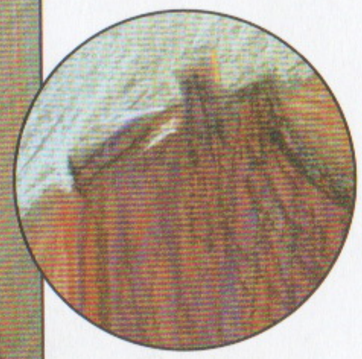

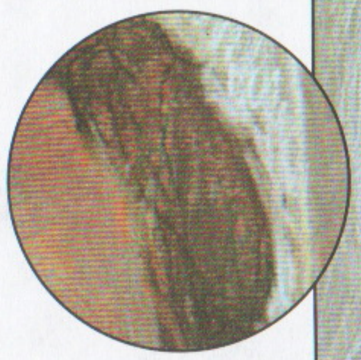
6. Переходим к постепенному развитию цвета. Работаем с полутонами. Обыгрываем, лицо, шею, плечи. Легкими штрихами трогаем волосы и украшение.

7. Уплотняем тонально волосы и платье. Набираем тени на лице и шее. Уточняем сходство и темными акцентами конкретизируем части лица — брови, глаза, нос, губы.

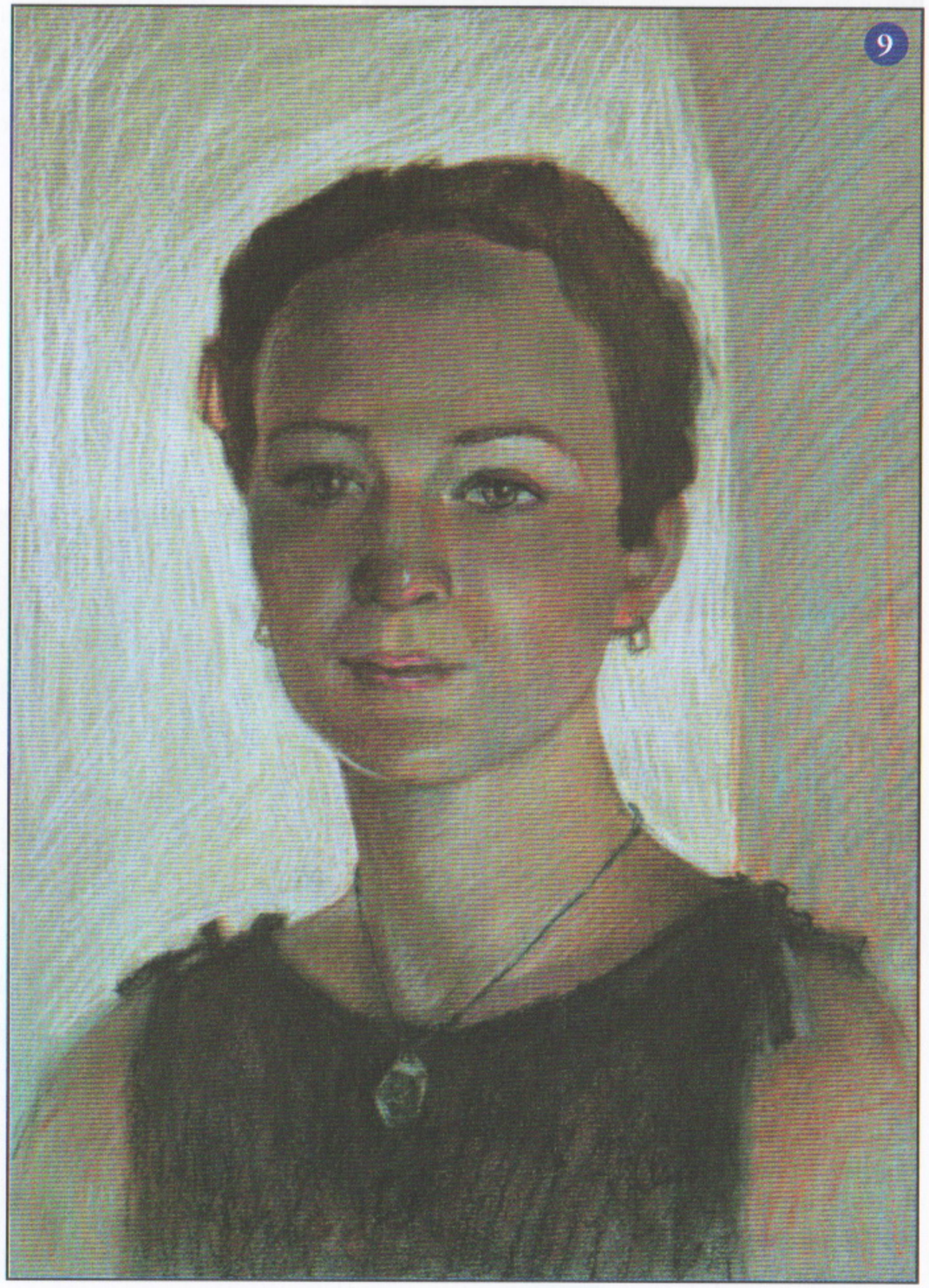

8. Продолжаем набирать нужный тон. Усиливаем группу теней, пятно волос и платье. Окончательно прорабатываем детали.

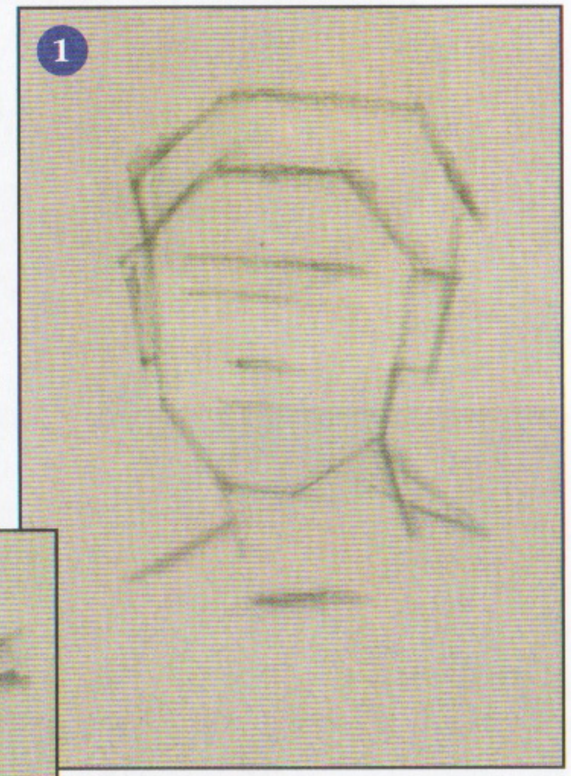
9. Завершаем работу над портретом обобщением и смягчением, сглаживанием тональных переходов.

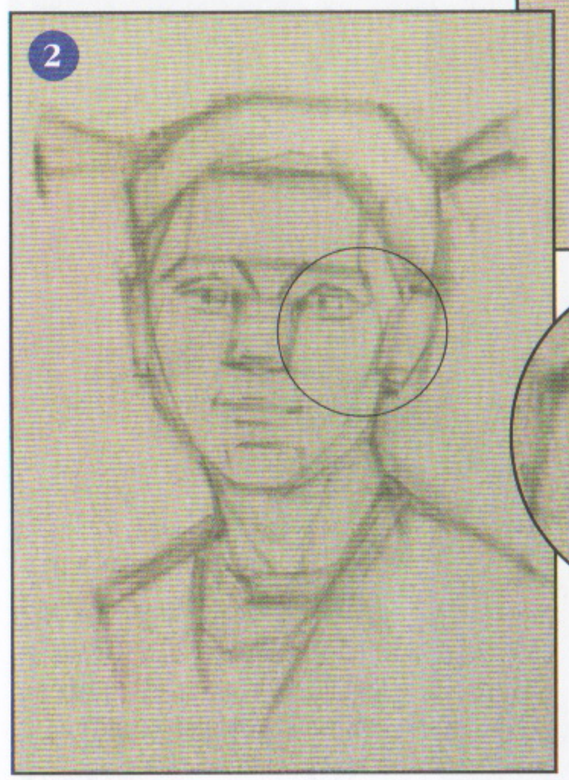
Портрет девочки

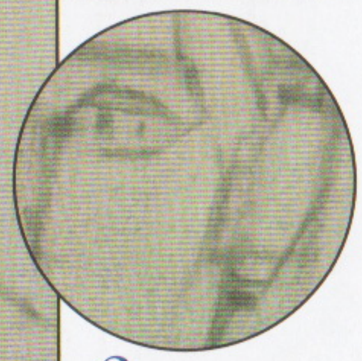

Пастельный портрет девочки выполнен на нейтральном фоне. Плечи в ракурсе 3/4, голова в положении анфас. Цветовая палитра строится на контрастном сочетании теплых и холодных цветов. Свет мягкий, рассеянный.

1. Определяя пропорциональные соотношения и размер головы в формате листа, набрасываем основные массы будущего портрета. Намечаем линии глаз и бровей, основание носа, разрез рта и уши.

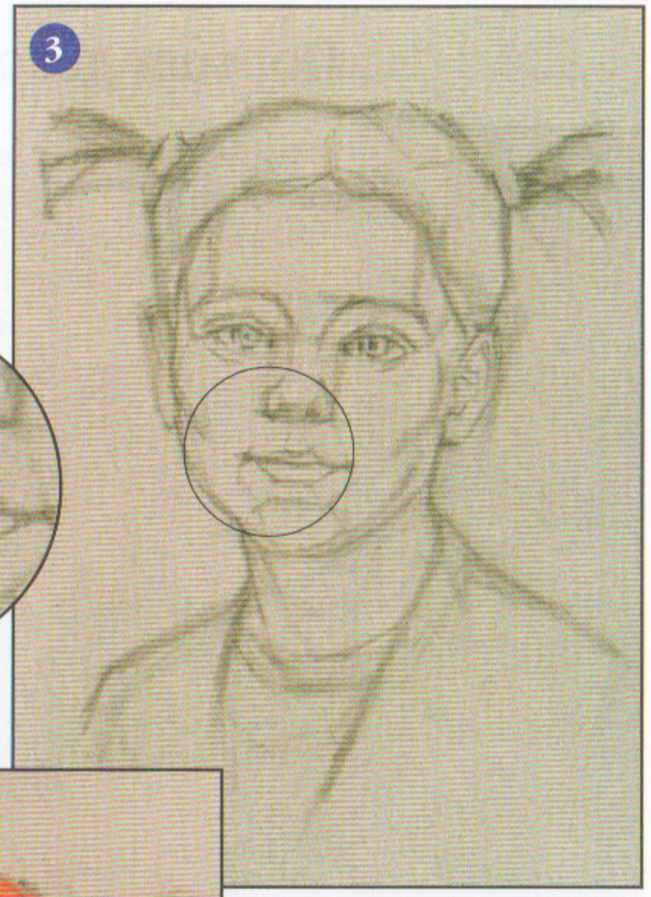

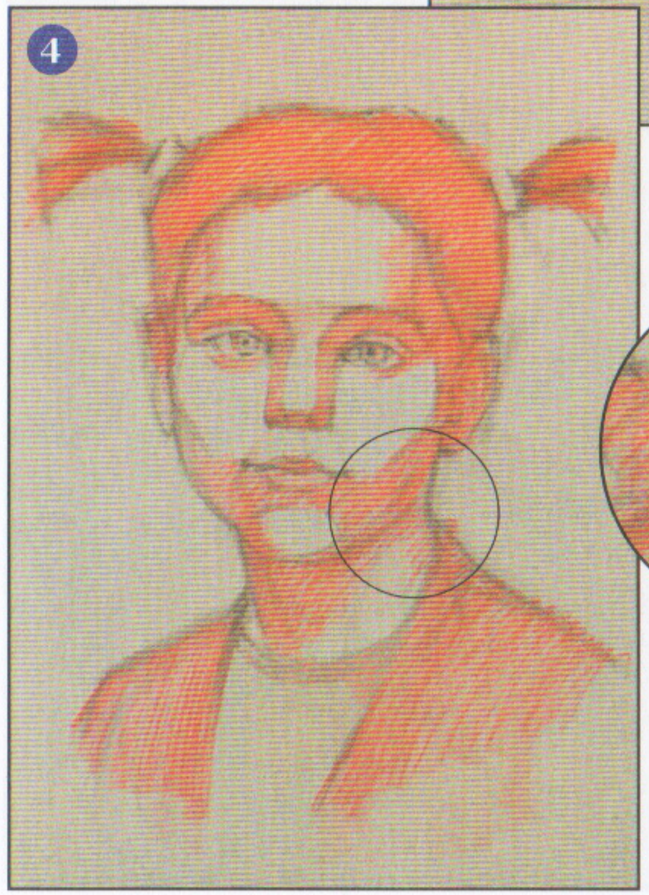

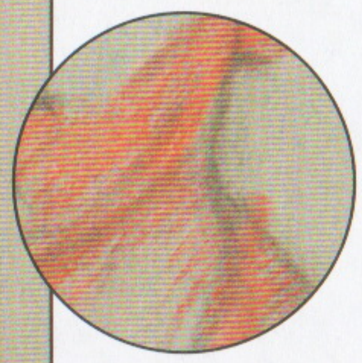
2. Уточняем пропорции и контуры частей лица и общий характер прически. Обозначаем кофточку. Работаем легким штрихом.

3. Приступаем к детальной линейной прорисовке. Стремимся передать индивидуальные черты выбранной модели, добиваясь максимального сходства.

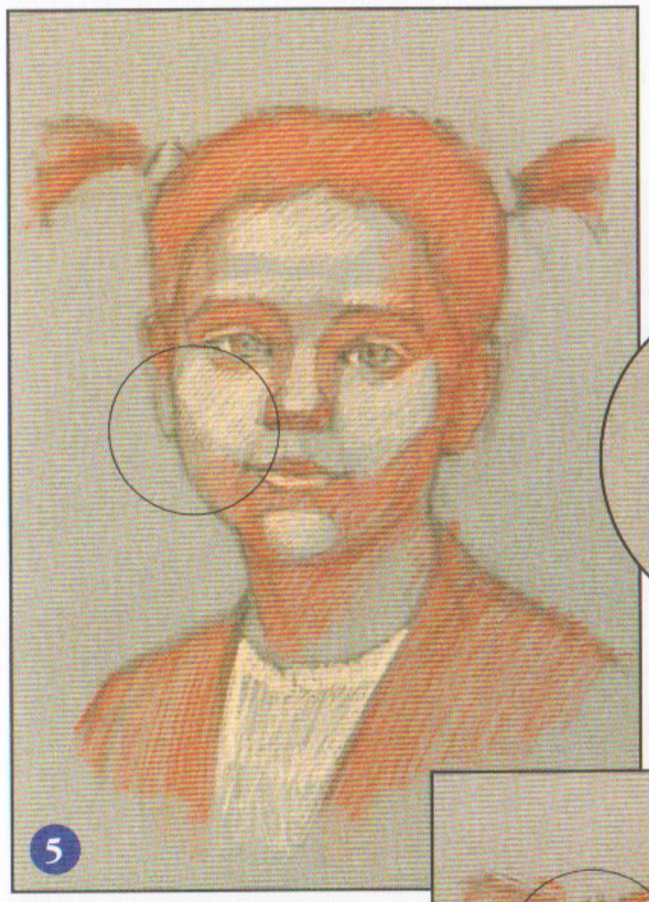

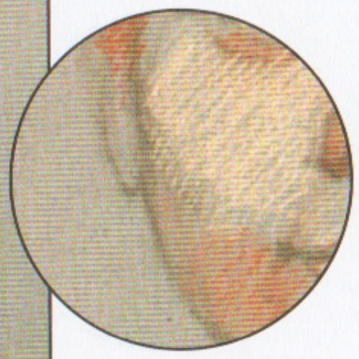

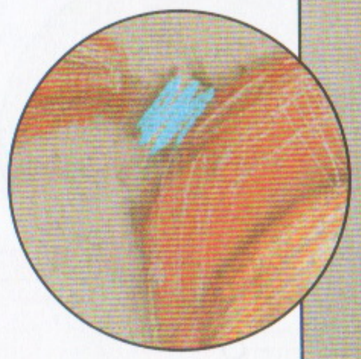

4. Начинаем вводить в работу тон. Закладываем пятно волос и кофточку, партию теней на лице и шее. Штрихи накладываем плотно друг к другу.

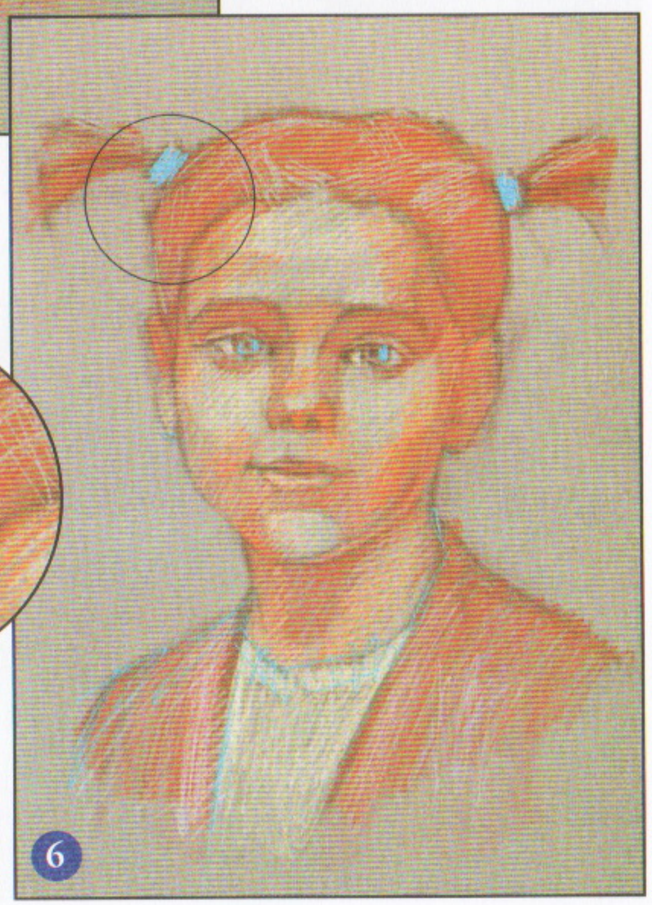

5. Светлым тоном обозначаем маечку. Выявляем области света на лице. Штриховые участки слегка растушевываем.

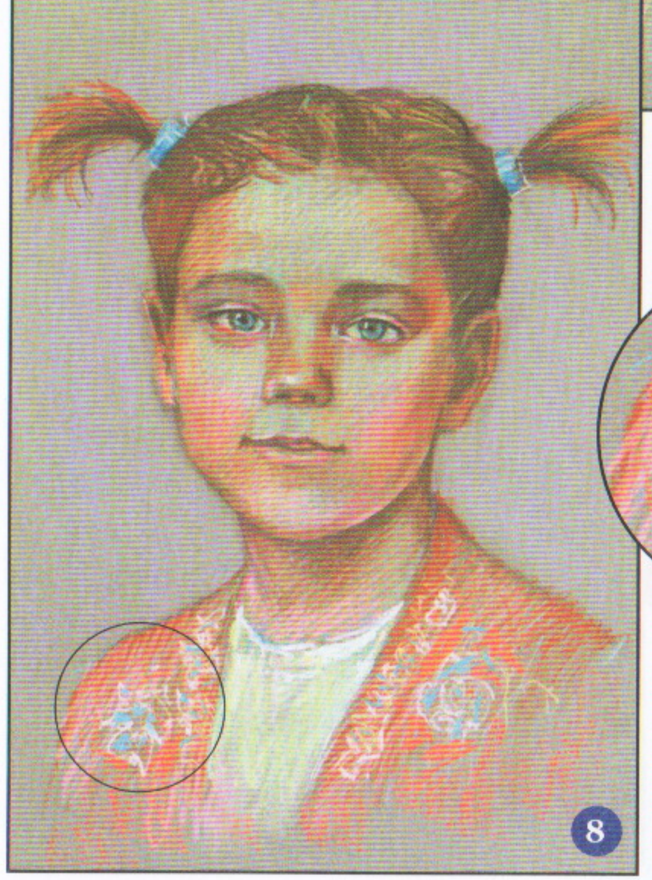

6. Обрабатываем полутона на лице и шее. Приступаем к цвето-тональному развитию локальных пятен волос и одежды.

7. Темными короткими штрихами уточняем части лица и структуру прически. Добавляем цвет. Закладываем легкой штриховкой фон.

8. Активно наполняем портрет цветом. Детально прорабатываем лицо, волосы. Усиливаем пятно маечки. Намечаем орнамент на кофточке.

9. Завершающий этап работы над портретом. Проверяем сходство с моделью. Обобщаем рисунок. Смягчаем тональные переходы.

АКВАРЕЛЬ

Акварель (от фр. *aquarelle* — «водянистая») — живописная техника, предполагающая использование специальных красок, при растворении в воде образующих прозрачную взвесь тонкого пигмента, что позволяет создавать эффект легкости, воздушности и тонких цветовых переходов. Акварелью принято также называть сам материал (акварельные краски) и написанную работу. В состав акварельных красок входит мелкотертый пигмент и растворимый в воде растительный клей, а также мед, глицерин, воск и некоторые смолы.

Живопись акварелью выполняют на специальной бумаге, качество которой является очень важным для работы. Лучшей считается плотная бумага с зернистой поверхностью. Чтобы в процессе работы лист не коробился, его натягивают на планшет.

Основным инструментом акварельной живописи является беличья кисть. Используют также колонковые, щетинные и синтетические. Кисти бывают различных размеров, круглые и плоские. Колонок хорош для прорисовки мелких деталей. Широкими плоскими кистями удобно закладывать большие поверхности. Щетинные и синтетические кисти применяют в акварельных размывках. Универсальной является крупная круглая беличья кисть высокого качества. Она имеет острый кончик и хорошо держит воду, что позволяет и работать с деталями, и делать широкие заливки. Кисти требуют бережного обращения. После работы их нельзя оставлять в стакане концом вниз, потому как они загибаются и становятся непригодны. Немаловажным инструментом в работе акварелью также является палитра. Она должна быть из белого непрозрачного материала, чтобы на ней видеть краску такой, какой она будет выглядеть на бумаге. Палитры бывают пластмассовые, фарфоровые, керамические, фаянсовые.

Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, построение формы и пространства цветом) и графики (активная роль бумаги в построении изображения, отсутствие рельефного мазка, свойственного живописной поверхности). Акварелью можно писать *по сырому* и *по сухому*, методом *а-ля прима* и в технике *лессировки*. В первом случае бумагу предварительно смачивают водой, что позволяет достичь особой размытой формы мазка. При письме по сухому работа ведется широкими заливками и мазками, имеющими четкие границы. А-ля прима (от итал. *alla prima* — «в первый момент») — метод, при котором работа пишется в один прием, цвет берется сразу же в нужную силу и надлежащего тона. Не предполагая многократных прописок, а-ля прима позволяет сохранить максимальную свежесть и сочность акварели. Лессировка — техника многослойной живописи, основана на использовании прозрачности краски, ее свойства менять цвет при нанесении одного прозрачного слоя краски на другой. При этом каждому слою необходимо дать полностью высохнуть.

Акварелью можно писать без предварительного карандашного рисунка либо намечать рисунок сразу кистью. Поскольку голова человека является весьма сложным объектом изображения, мы будем прибегать к предварительному рисунку графитным карандашом. Рисунок под живопись лучше выполнить на листе простого ватмана, а затем перенести его на основной формат: сделать ксерокопию, натереть ее с обратной стороны графитом и аккуратно передавить те контуры, которые необходимы в дальнейшей работе.

При написании акварельного портрета хорошо совмещать разные техники и приемы. Например, для фона и одежды, как для второстепенных элементов, не нуждающихся в детализации, лучше использовать метод а-ля прима, а для выявления сложной формы головы и проработки деталей лица потребуется техника лессировки.

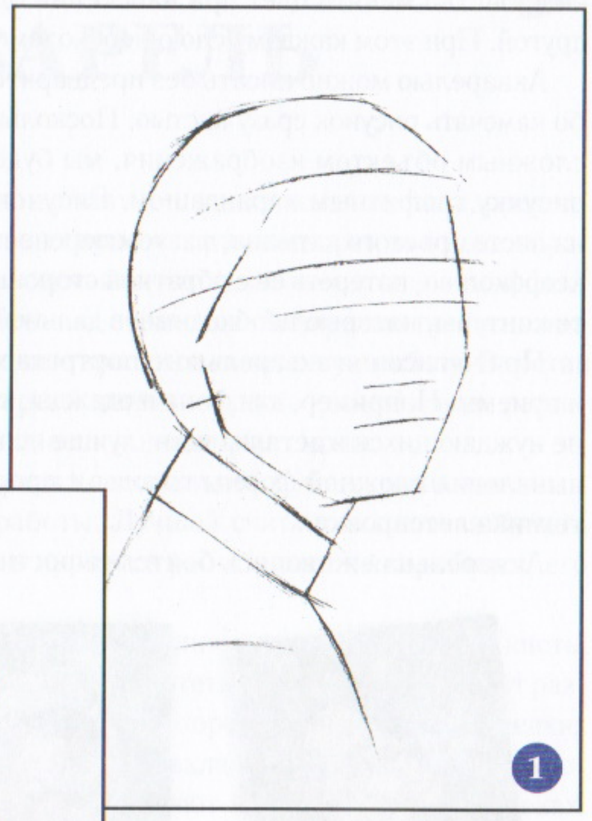
Акварельная живопись боится сырости и солнечного света.

Портрет восточной девушки

Модель — девушка восточного типа с цветком в черных волосах. Плечи в профильном положении, поворот головы 3/4. Фон довольно темный. Преобладает теплая цветовая гамма. Свет боковой, рассеянный.

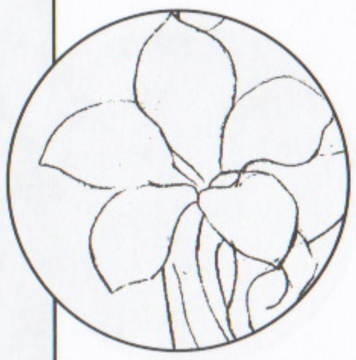
1. Определяя положение и размер головы в формате листа, намечаем композицию портрета. Общими линиями формируем основные массы. Определяем уровень бровей, глаз, длину носа, положение рта и уха.

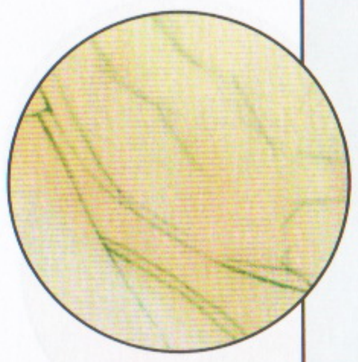

2. Приступаем к конструктивному построению формы головы и деталей лица. Определяем характер прически, намечаем цветок в волосах. Набрасываем плечо и контуры верхней части туловища.

3. Уточняем карандашный рисунок. Выявляем характерные черты модели. Работаем над пластикой линий. Детально прорисовываем лицо и волосы с цветком. Намечаем орнамент на одежде.

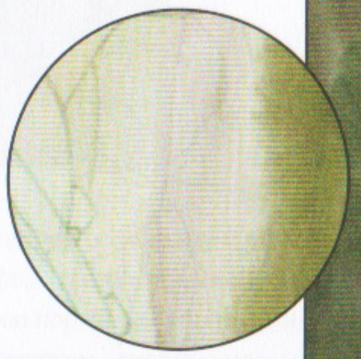

4. Приступаем к работе акварелью. Прозрачной заливкой большой кистью цельно закладываем волосы, лицо и одежду. Цветовые пятна должны мягко и плавно перетекать из одного в другое.

5. Выявляя тональную разницу между лицом модели и окружающей средой, закладываем фон. Работаем в технике а-ля прима. Активными смелыми мазками создаем живописную фактуру.

6. Легкими лессировками определяем общий характер светотени на лице. Намечаем нос, глаза, губы.

7. Закладываем темное пятно волос, стараемся, чтобы краска не затекла на светлое пятно цветка. Мазки кистью соответствуют направлению роста волос. Оставляя светлые места орнамента, прописываем одежду.

8. Работая тонким кончиком кисти, детально прорабатываем части лица, цветок в волосах и орнамент на одежде. Кисть тщательно моем после каждой краски, каждому слою краски даем высохнуть.

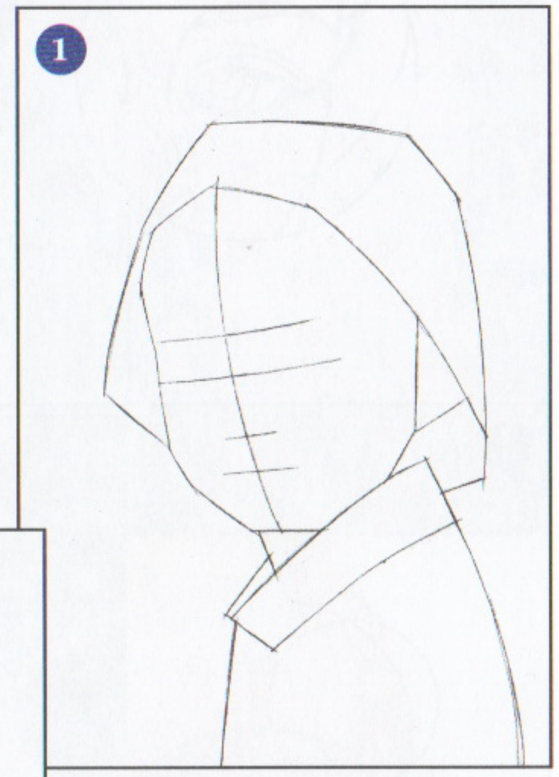
9. В завершение набираем тени на лице. Обобщаем пятно одежды. Влажной кистью выявляем структуру волос. На цветке ставим яркий акцент.

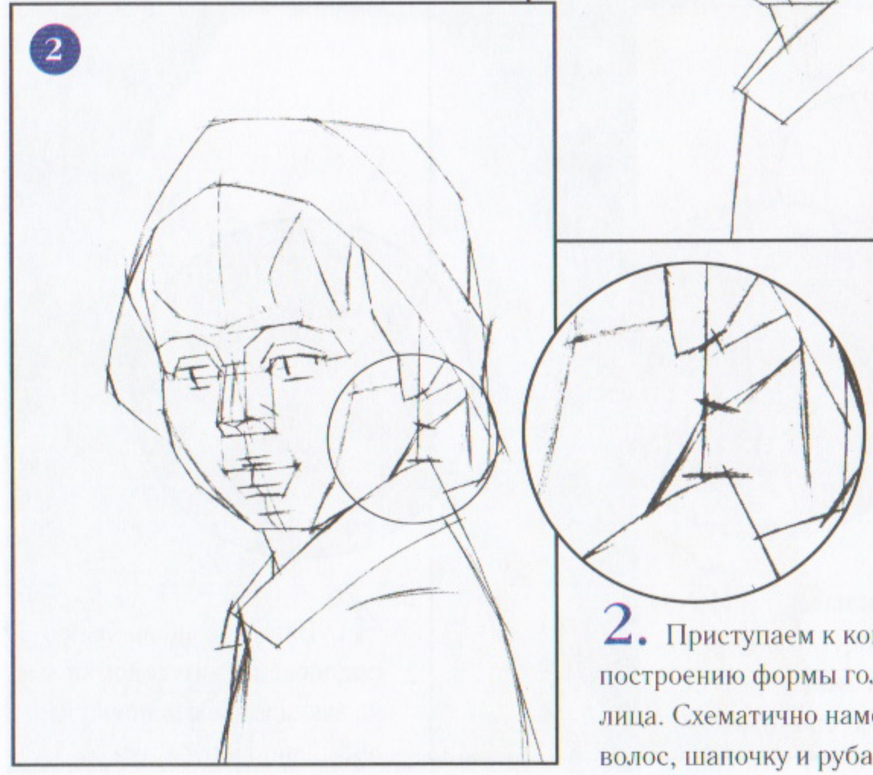
Портрет ребенка

В предлагаемом акварельном портрете преобладает холодная цветовая гамма. Положение головы 3/4 с легким наклоном вперед. Плечи развернуты в профиль. Фон нейтральный. Свет верхний боковой, рассеянный.

1. Компонуем карандашом портрет в формате листа. Определяем общую массу головы, намечаем контуры лица и шапочки, воротник рубашки и силуэт верхней части туловища. На лицевой части отмечаем срединную линию, рот, основание носа, линии глаз и бровей.

2. Приступаем к конструктивному построению формы головы и частей лица. Схематично намечаем пряди волос, шапочку и рубашку.

3. Переходим к детальной линейной прорисовке. Стремимся уловить характерные индивидуальные черты ребенка.

4. В первой акварельной прописке легким тоном цельно закладываем шапочку, волосы, лицо и рубашку.

5. Учитывая цвето-тональные соотношения, методом а-ля прима закладываем фон. Пока поверхность листа еще слегка влажная, взбрызгиваем отдельные участки фона чистой водой для обогащения фактуры фона.

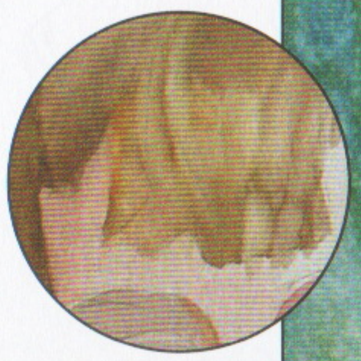

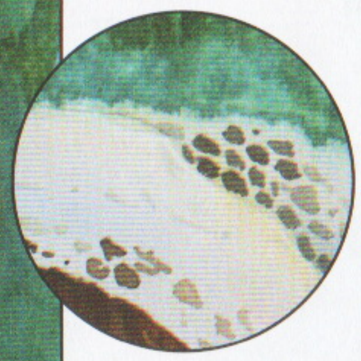
6. Начинаем работать с формой. Прозрачными лессировками слой за слоем скульптурно пролепливаем лицевую часть.

7. Выявляя структуру прически, закладываем пятно волос. Легким тоном намечаем светотень на шапочке и рубашке.

8. Детально тонкой кистью прорабатываем все элементы портрета: части лица, пряди волос, кружевную шапочку, рубашку.

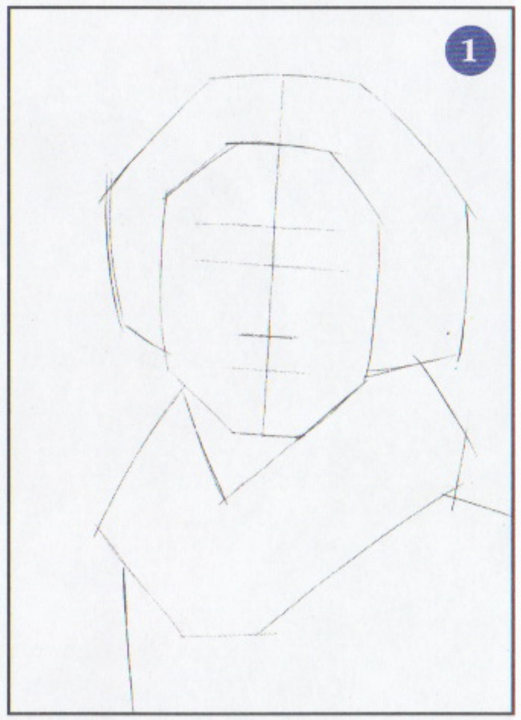
9. Финальная стадия работы над портретом. Уплотняем тень на лице, смягчаем переходы. Обобщаем кружевную шапочку.

Осенний портрет

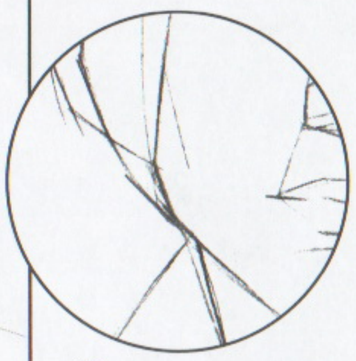

На портрете изображена девушка в осеннем пальто и берете с повязанным на шее шарфом. Голова в положении анфас, плечи в ракурсе 3/4. Фон темный. Цветовая палитра строится на соотношении холодных и теплых тонов. Свет мягкий, рассеянный.

1. Определяем пропорции высоты и ширины головы, размещая основные массы портрета в формате листа. Линейно набрасываем лицевую часть, берет, шарф, плечи. Проводим срединную ось. Определяем соотношение частей лица по вертикали. Намечаем разрез рта, основание носа, линии глаз и бровей

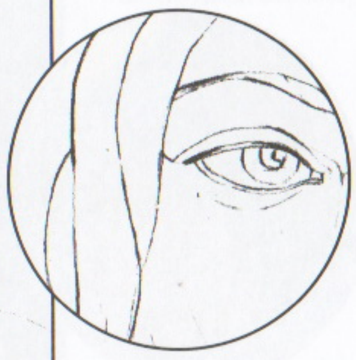

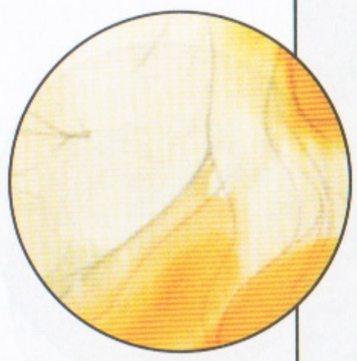
2. Продолжаем работать графитным карандашом над конструктивным построением деталей лица, выявляем объем шарфа, формируем прическу.

3. Уточняем карандашный рисунок. Работаем над сходством с моделью. Детально прорабатываем черты лица, берет, складки шарфа, намечаем пряди волос.

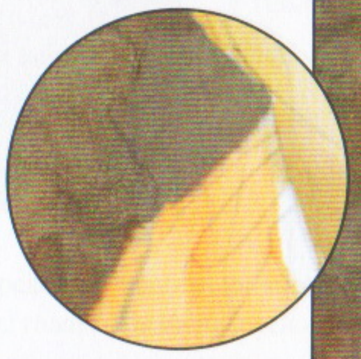

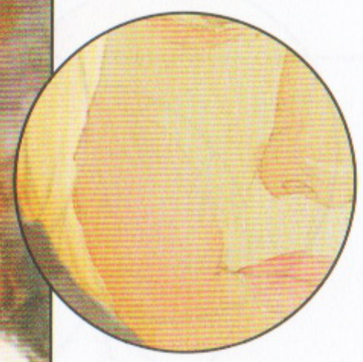
4. Приступаем к живописному решению. Прозрачной заливкой закладываем лицевую часть и пальто. Делаем теплую подкладку на шарфе, волосах и берете.

5. Насыщенным тоном большой плоской кистью прописываем фон. И затем, когда он едва только начнет подсыхать, чистой мокрой кистью создаем на нем фактуру.

6. Учитывая характер освещения, начинаем легкими полутонами слой за слоем лессировками выявлять форму на лицевой части.

7. Активно работаем цветом и тоном. Прописываем берет, волосы, пальто и шарф, выявляя их фактуру. Ставим акцент на воротнике свитера. Каждому слою краски обязательно даем высохнуть.

8. Детально прорабатываем лицо, акцентируя основное внимание на глаза.

9. Завершаем работу над портретом. Прозрачными полутонами обобщаем лицо, влажной кистью подчеркиваем структуру берета и выступающую на передний план складку шарфа, дорабатываем волосы, лессируем фон.

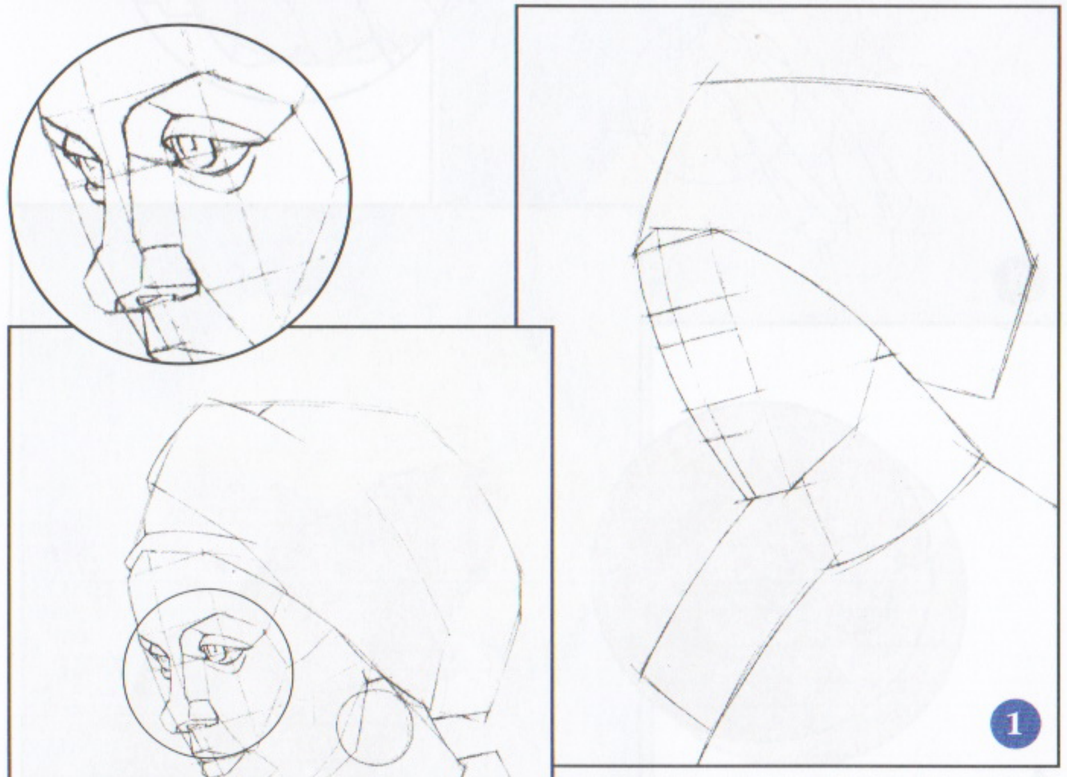

Портрет женщины в платке

Портрет молодой женщины написан в холодной гамме, темным силуэтом на нейтральном фоне. Ракурс, приближающийся к профилю с небольшим наклоном головы вперед. Свет верхний, мягкий.

1. Легкими линиями намечаем общие контуры головы и массу платка, шею и верхнюю часть туловища. Проводим серединную линию. Определяем ширину лба и подбородка. Намечаем линию глаз и верхний край глазниц. Обозначаем разрез рта, основание носа и мочку уха.

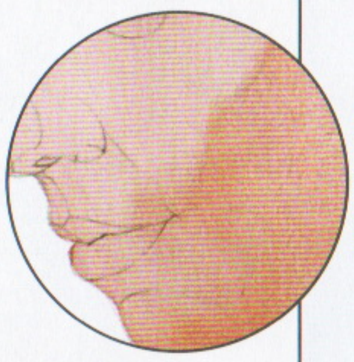

2. Намечаем височную плоскость и скулу. Строим глаза, нос, губы и подбородок. Схематично набрасываем платок и воротник платья. Обозначаем серьгу.

3. Выявляя индивидуальные черты модели, детально прорисовываем лицо. Прорабатываем воротник платья и складки платка. Намечаем рисунок на серьге.

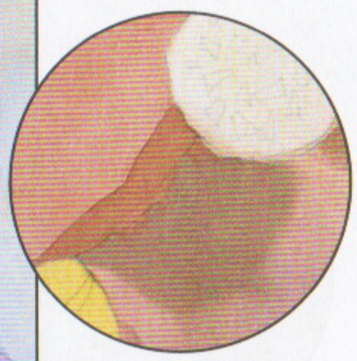

4. Приступаем к работе акварелью. Делаем на лице и шее легкую заливку, причем нижнюю часть лица и шею, находящиеся в тени, изначально берем чуть плотнее. Методом а-ля прима прописываем платье.

5. Делаем теплую подкладку на платке. Пишем широкими мазками фон, мягко обозначая контуры платка сырыми касаниями.

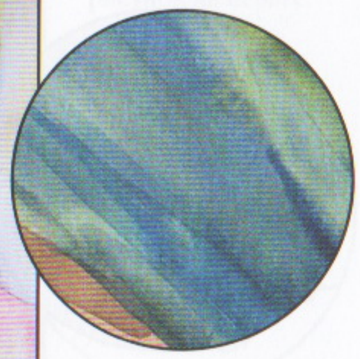

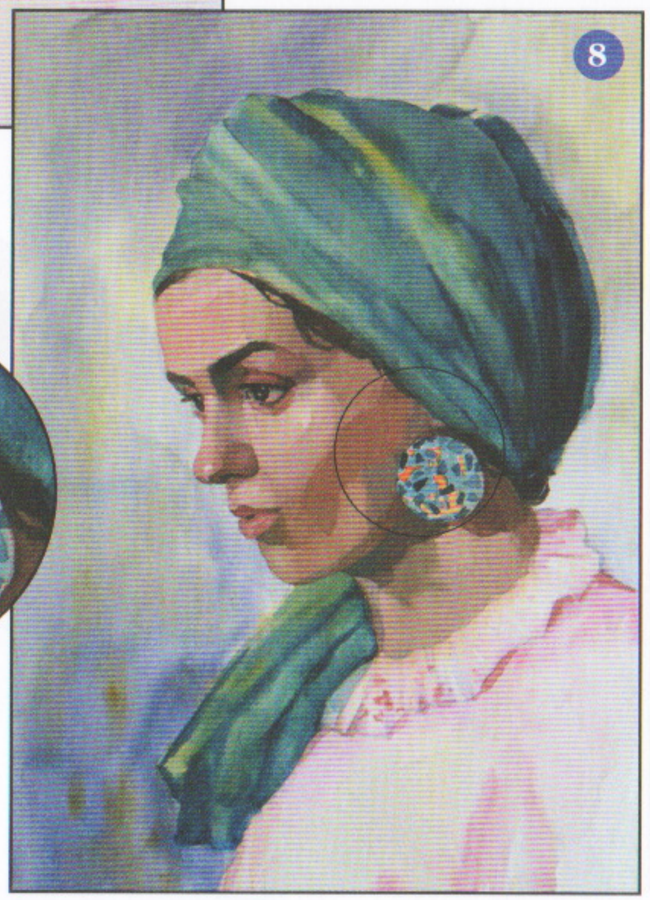

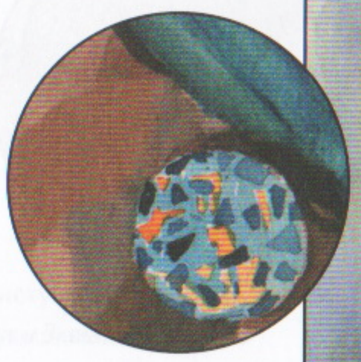
6. Закладываем группу теней на лице и шее. Лессировочно прописываем брови, глаза, нос, губы, намечаем прядь волос. Каждому красочному слою даем полностью высохнуть.

7. Выявляя форму головы и структуру складок ткани, насыщенным цветом пишем платок. Делаем тональную подкладку на серьге.

8. Углубляем тени на лице и шее. Детально прорабатываем части лица. Прописываем волосы, серьгу и воротник платья.

9. На завершающем этапе обобщаем лицо и платок. Используя метод размывки влажной кистью, жесткую тень на платке смягчаем рефлексом. Уплотняем фон за головой.

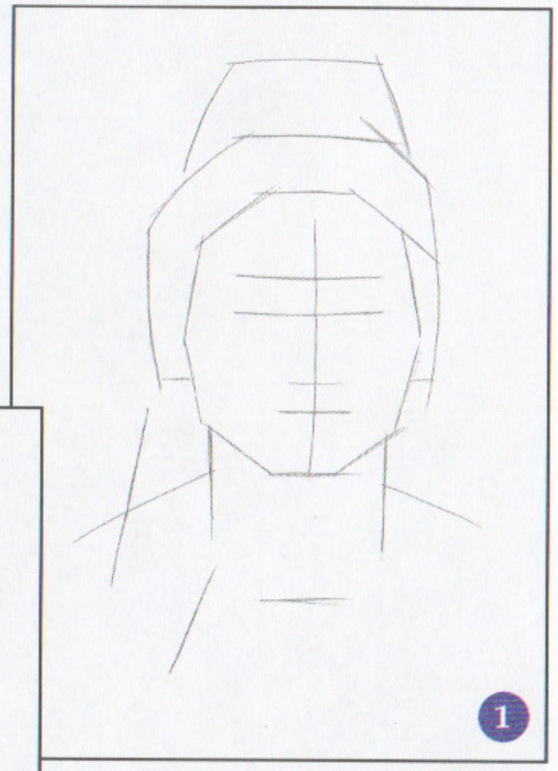

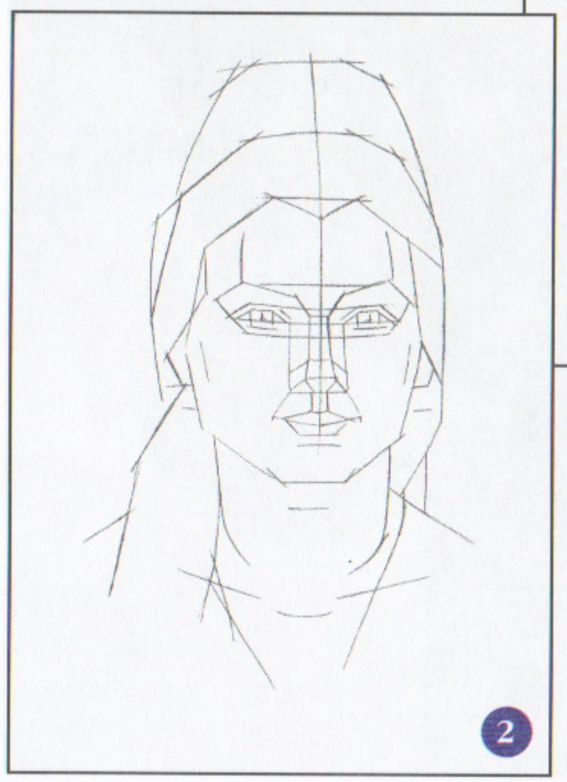
Цыганка

Модель — молодая цыганка с элементами национального костюма. Она изображена на портрете анфас. Фон нейтральный. Цветовые соотношения строятся на контрасте теплых и холодных тонов. Свет боковой, направленный. В качестве дополнительного материала используем пастель.

1. Графитным карандашом определяем размер и положение головы в формате листа. Линейно намечаем лицевую часть, головной убор, шею и плечи. Проводим осевую линию и откладываем на ней высоту лба, линию глаз, основание носа и разрез рта.

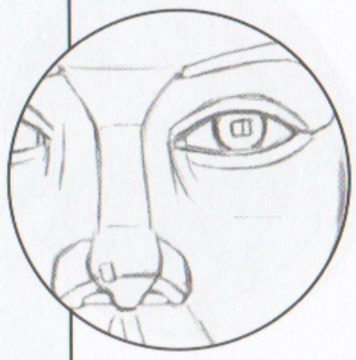

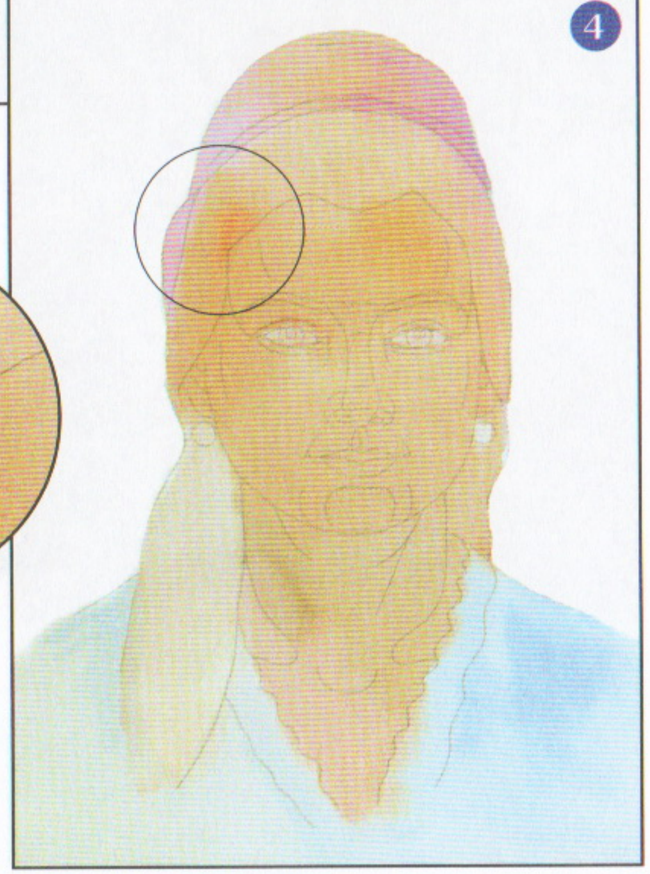

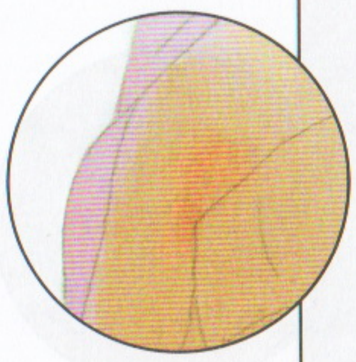
2. Определяем ширину лба и скул. Схематично намечаем части лица, обозначаем ключицы, яремную ямку и ворот платья, уточняем контур головного убора.

3. Завершаем подготовительный карандашный рисунок. Линейно прорабатываем все элементы портрета, добиваясь максимального сходства с моделью.

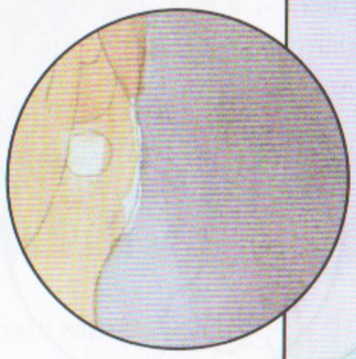

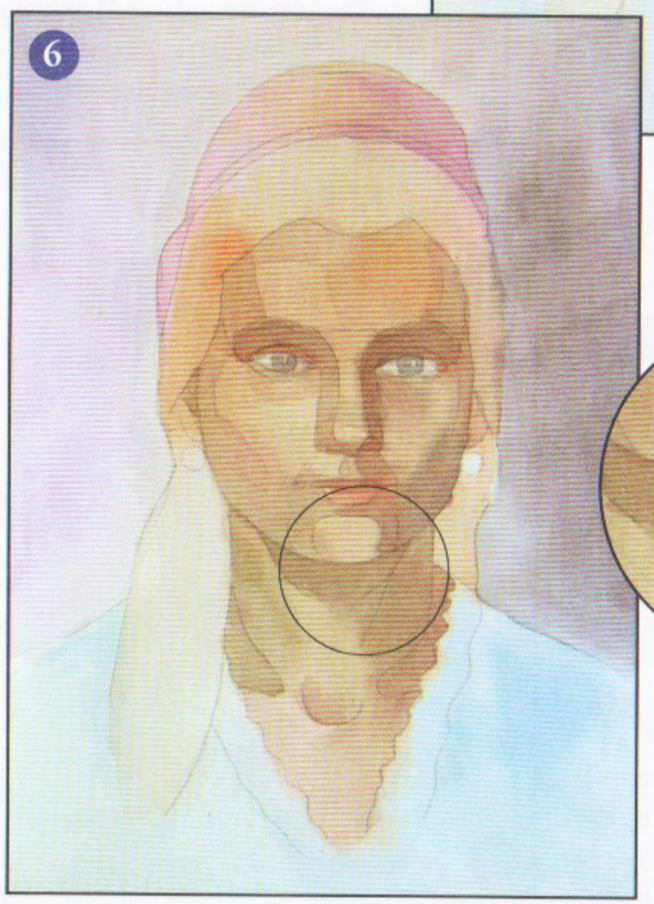

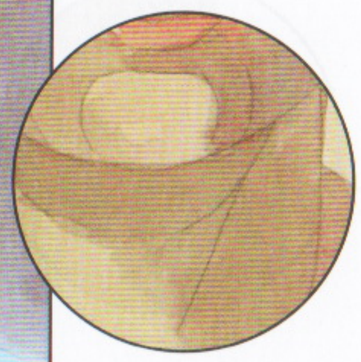
4. Переходим к живописи. Прозрачными цельными пятнами, сглаживая переходы от одного к другому, закладываем головной убор, волосы, лицо, шею и платье.

5. Учитывая цветовые соотношения портрета в целом, пишем широкими мазками фон. Теневую его часть делаем принципиально плотнее.

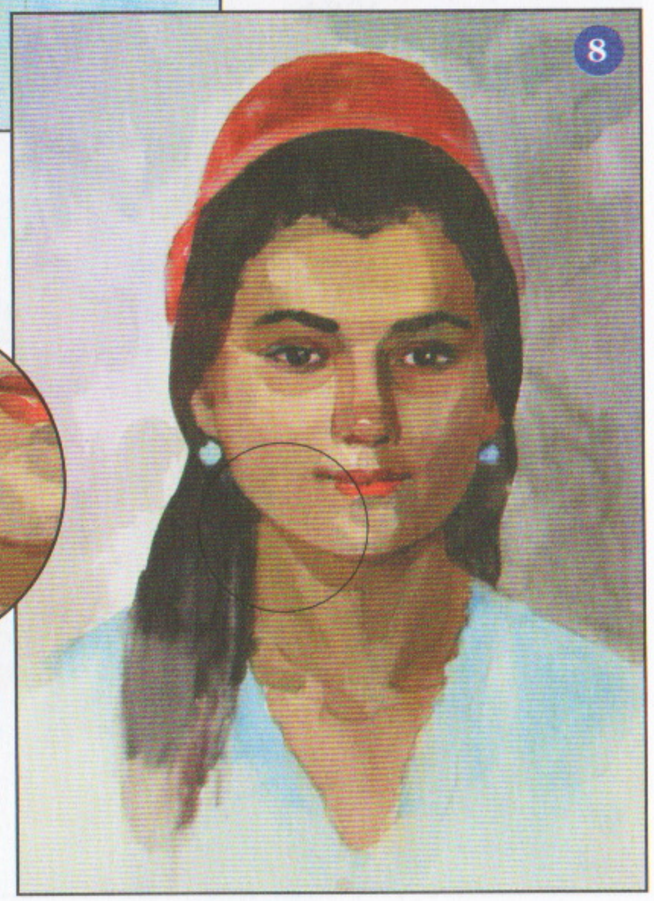

6. Выявляем общий характер светотени. Прозрачными лессировками пролепливаем скульптурно лицевую часть и шею.

7. Активно работаем цветом. Закладываем пятно головного убора. Пишем волосы и платье, растворяя цветовые пятна к низу формата. Яркими акцентами обозначаем серьги.

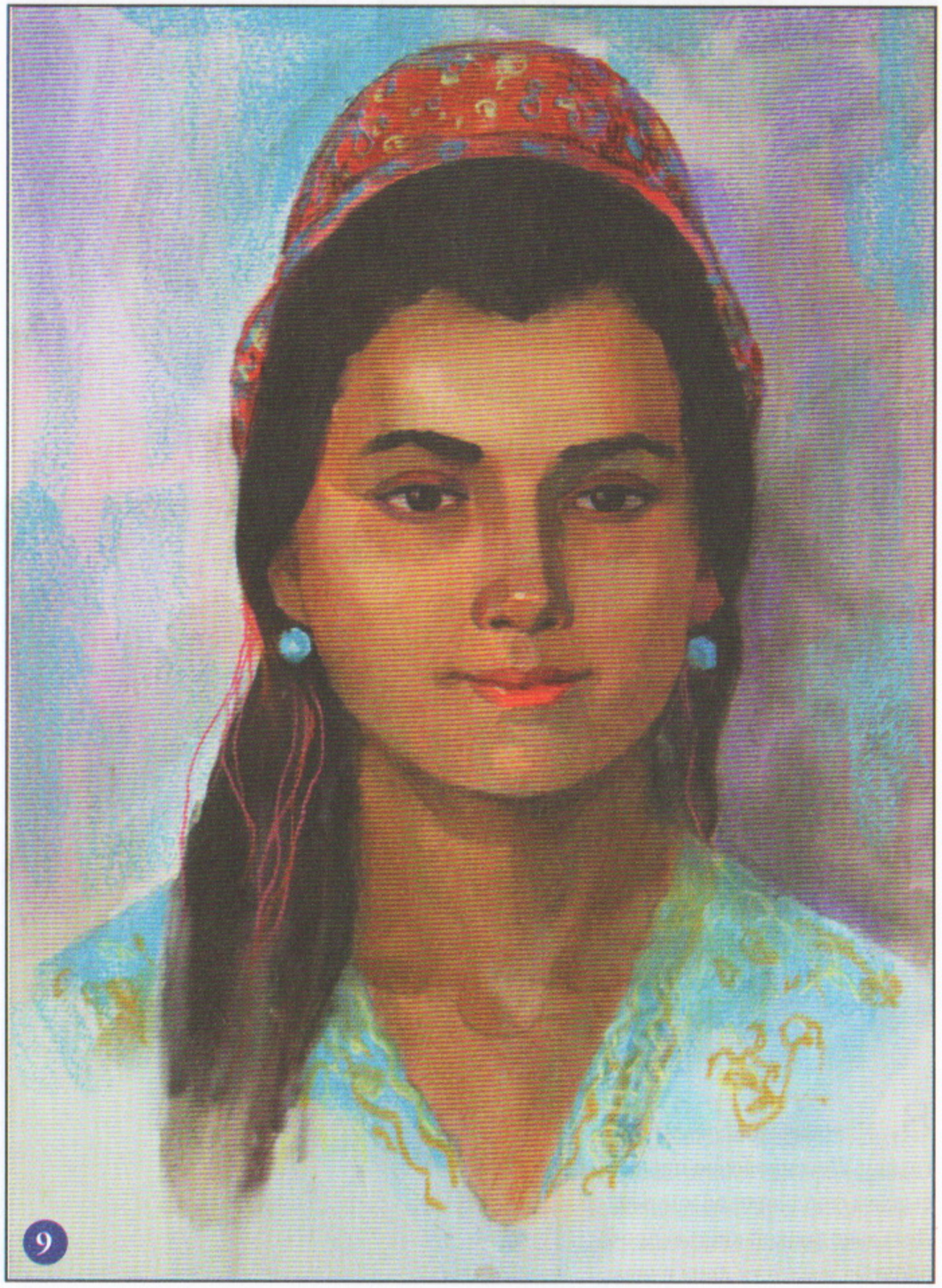

8. Уплотняем теневую группу. Лессировочно прописываем фон широкой кистью. Детально тонкой кистью прорабатываем части лица и шею.

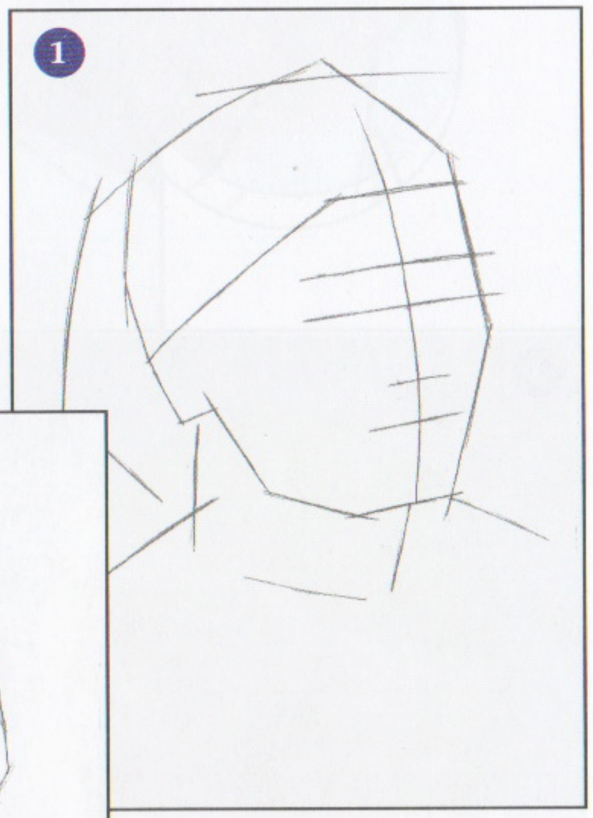
9. На завершающей стадии дорабатываем портрет пастелью. Обобщаем лицо и шею. Смягчаем тональные переходы. Намечаем рисунок на платье и головном уборе. Обыгрываем волосы и серьги. Обогащаем цветом фон.

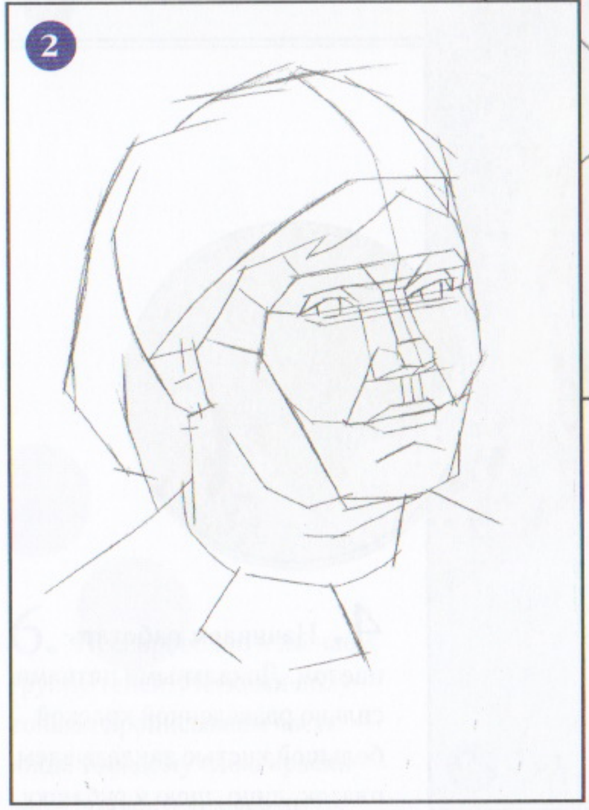
Портрет пожилой женщины

На портрете изображена женщина преклонного возраста с ярким платком на голове. Голова в ракурсе 3/4 с легким наклоном в сторону, плечи в положении анфас. Палитра строится на контрастном сочетании теплых и холодных цветов. Фон тёмный. Свет верхний боковой, направленный.

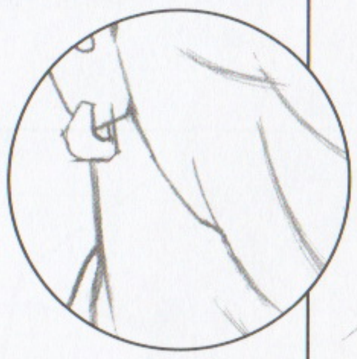

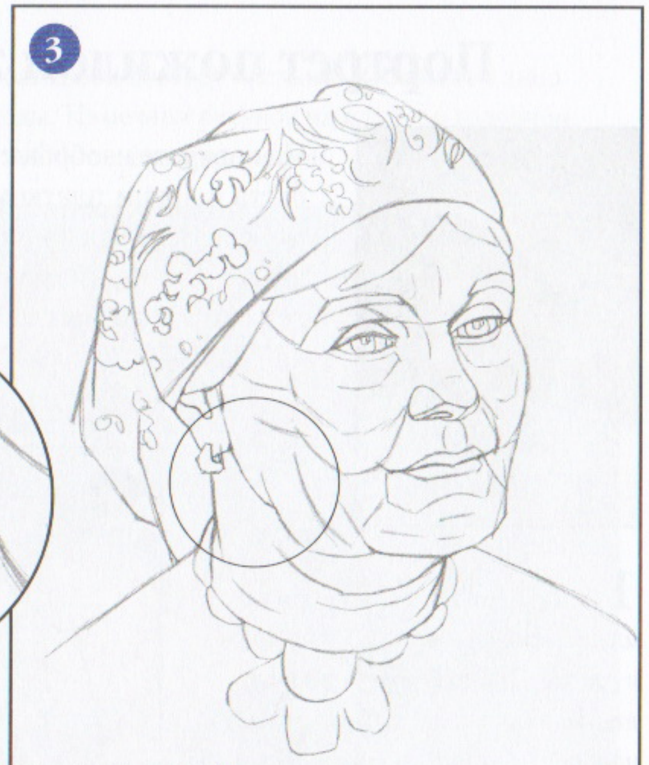
1. Линейно намечаем общую массу головы, контур платка, шею и плечи. Проводим серединную линию и определяем пропорциональное соотношение частей лица по вертикали.

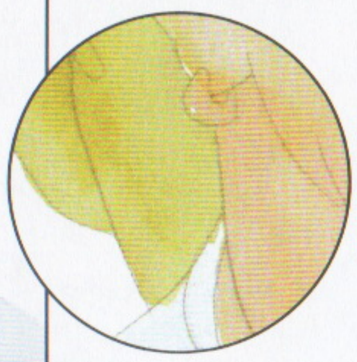
2. Приступаем к конструктивному построению формы головы и частей лица графитным карандашом. Намечаем платок, волосы, кисточки на воротнике рубашки.

3. Уточняем рисунок. Выявляем характерные черты, добиваясь сходства с моделью. Линейно прорабатываем детали лица, воротник рубашки и орнамент на платке.

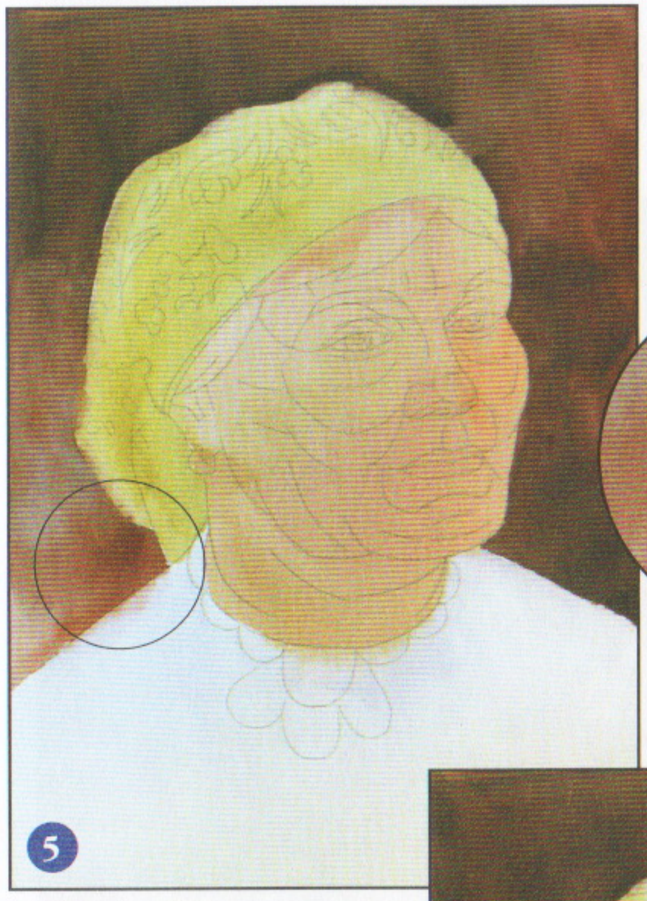

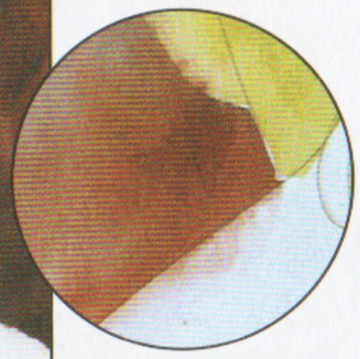

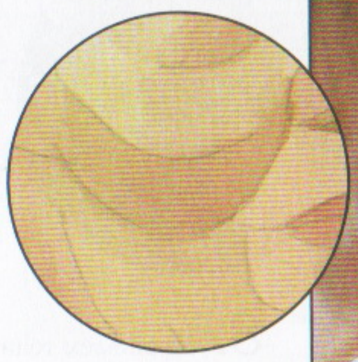

4. Начинаем работать цветом. Локальными пятнами сильно разведенной краской большой кистью закладываем платок, лицо, шею и рубашку.

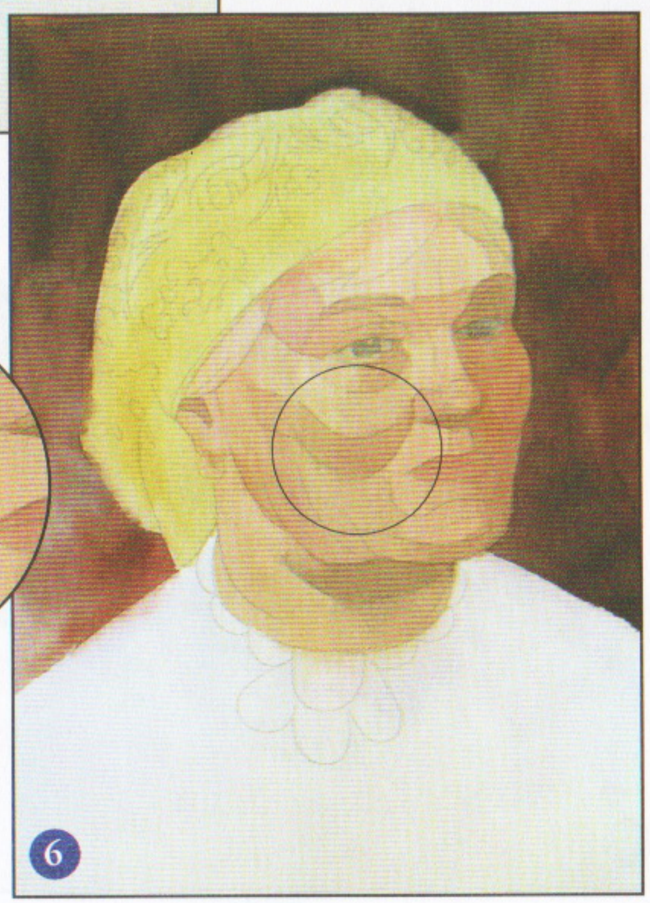

5. Плотным тоном пишем фон, выявляя контраст между моделью и окружающей средой. Работаем широкой плоской кистью.

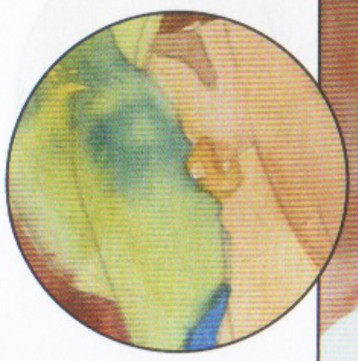

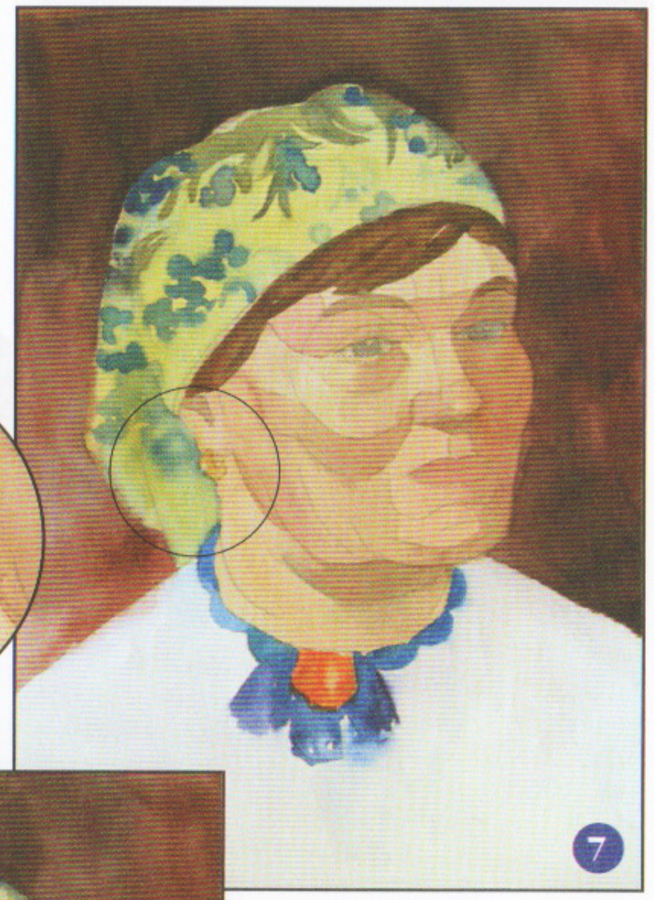

6. Лессировочно намечаем группу теней. Легкими полутонами прописываем части лица. Каждому слою краски даем полностью высохнуть.

7. Закладываем пятно волос. Пишем орнамент на платке и яркий воротник рубашки, местами используя технику по сырому для достижения мягкости рисунка. Обозначаем серьгу.

7

8

8. Усиливаем тени, послойно работая тонкой кистью. Детально и тщательно прорабатываем лицевую часть, стремясь передать индивидуальные особенности модели.

9. Завершаем работу над портретом пастелью. Усиливаем краевой контраст между фоном и нижней частью лица. Обыгрываем рубашку. Набираем тон волос. Обобщаем лицевую часть и платок.

9

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Бытует мнение, что **цветные карандаши** пригодны лишь для детского творчества. Однако на самом деле это великолепный графический материал для профессионального занятия изобразительным искусством. Для изготовления стержней цветных карандашей основой является *каолин* (белая глина), который смешивается с пигментами, водой и вяжущим веществом, а при необходимости и со специальными жировыми добавками.

Как и пастель, цветные карандаши соединяют в себе элементы графики и живописи, поскольку являются рисовальным материалом с широким цветовым диапазоном. Для работы лучше использовать карандаши высокого качества, обладающие насыщенным ярким цветом и необходимой мягкостью.

Рисуют цветными карандашами, как правило, на бумаге или картоне, используя различные их сорта. Хорошо, когда бумага не чисто белая, а имеет легкий оттенок. Такую бумагу можно приобрести в готовом виде, либо затонировать самостоятельно чаем или акварелью.

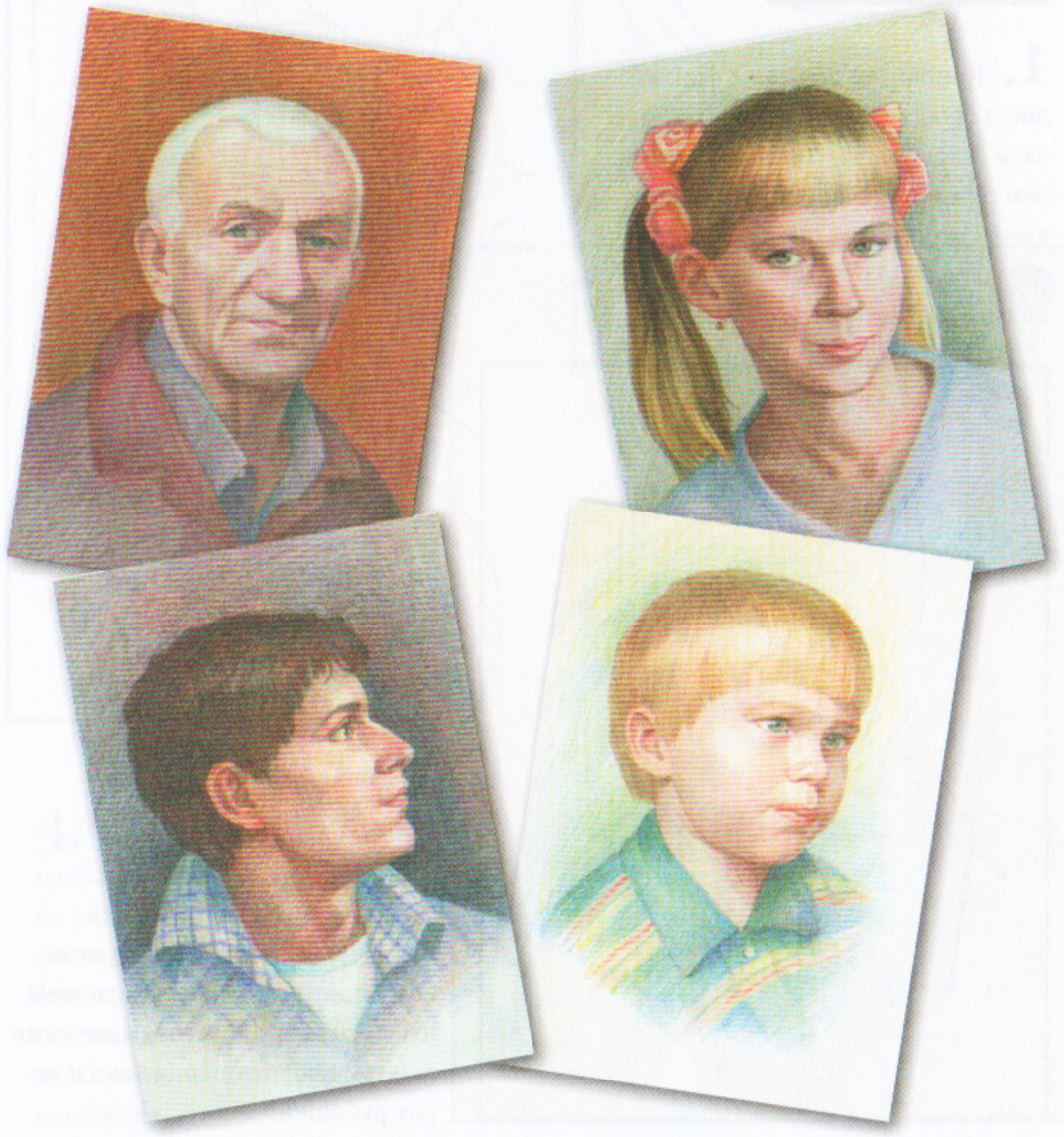
Для освоения техники рисования цветными карандашами, безусловно, необходим опыт работы простым карандашом. Рекомендуется также побольше экспериментировать с нажимом карандаша, способами нанесения красочных слоев и разнообразием бумаги.

Поскольку цветные карандаши очень плохо стираются резинкой, на первых этапах работы над портретом, когда требуется вносить много исправлений и уточнений, как и в случае с акварелью, можно сделать предварительный рисунок простым карандашом на любой «недорогой» бумаге, а затем перенести его на чистовик.

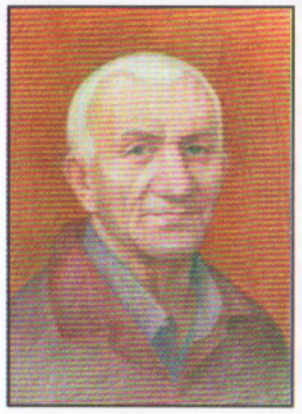
Тон цветных карандашей легкий и прозрачный. Работа, как правило, ведется от светлого к темному. Глубокие тональные пятна набираются постепенно. Сложность и тонкость цвета достигается путем наложения нескольких цветов.

Следует помнить, что с помощью стирательной резинки возможны лишь легкие корректировки, например смягчение отдельных участков. Поэтому следует исключать необходимость исправления густого слоя пигмента, который неизбежно будет размазан по бумаге. Также надо избегать эффекта «полирования» поверхности, при котором краски светлых оттенков с усилием наносятся по темным так, что восковое связующее карандаша размягчается и образует глянец. В процессе рисования при сильном нажатии грифель карандаша может отслаиваться. При этом следует осторожно удалять крошки с поверхности, не допуская вдавливания частиц пигмента в бумагу на важнейших участках рисунка, что может отрицательно повлиять на конечный результат.

В работе над портретом мы будем использовать метод ведения рисунка от локальных пятен с последующим их цвето-тональным развитием.

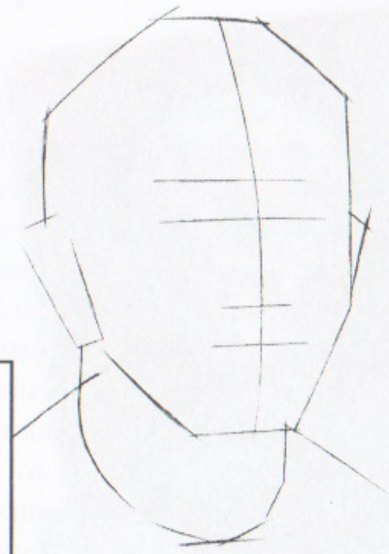
Портрет старика

В качестве модели выбран пожилой мужчина на темном фоне. Поворот головы близок к положению анфас. Плечи в ракурсе 3/4. В цветовой палитре преобладает теплая гамма. Свет верхний боковой, направленный.

1. Компонуем портрет в формате листа простым карандашом. Намечаем голову, шею и плечи. Проводим серединную линию. Определяем уровень бровей, глаз, основания носа и разреза рта. Находим местоположение ушей.

1

2

2. Переходим к конструктивному построению формы головы и частей лица. Намечаем легкими линиями воротник пиджака и ворот рубашки.

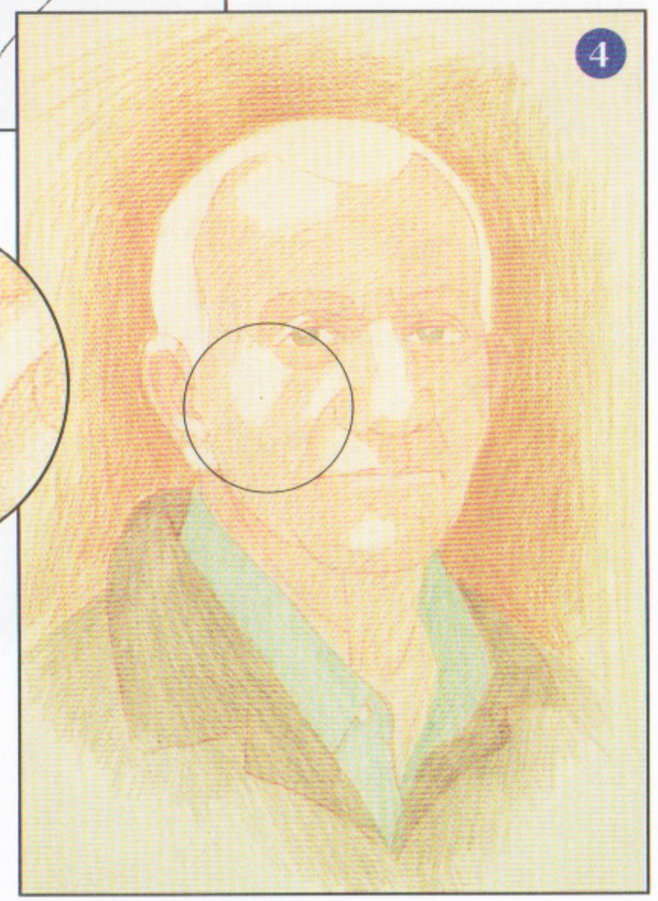
3

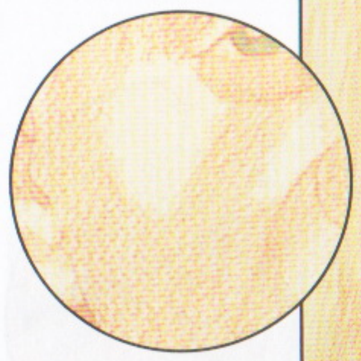

3. Завершаем подготовительный рисунок детальной линейной проработкой, добиваясь максимального портретного сходства.

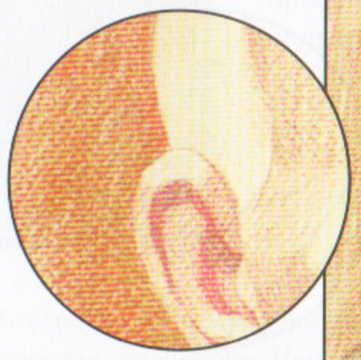
4

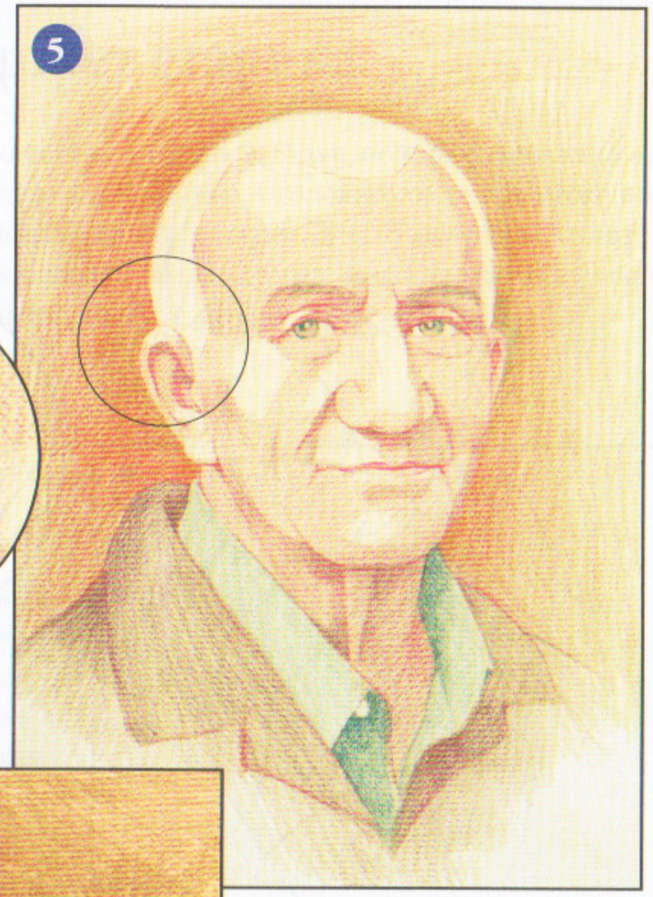

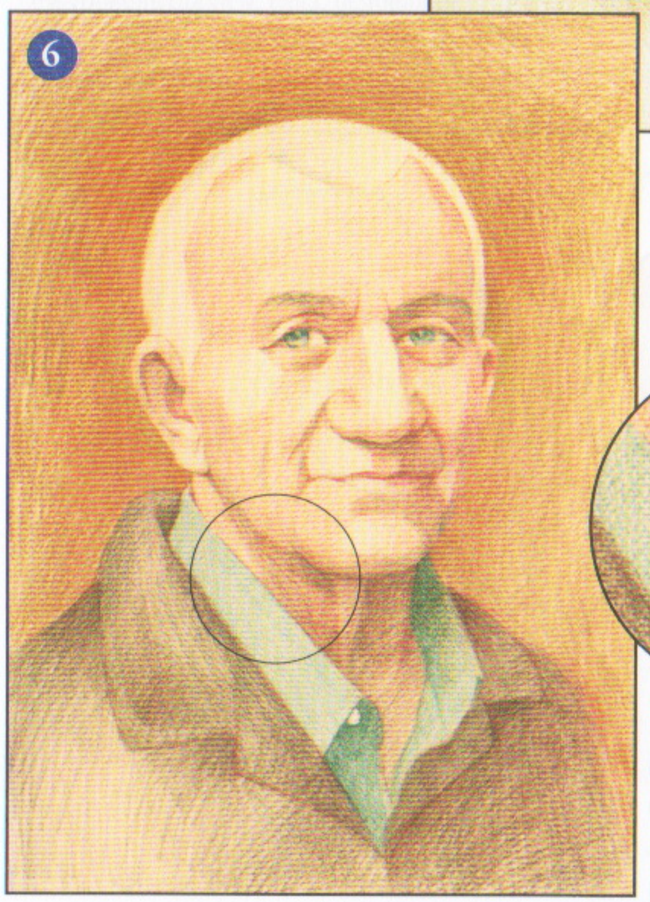

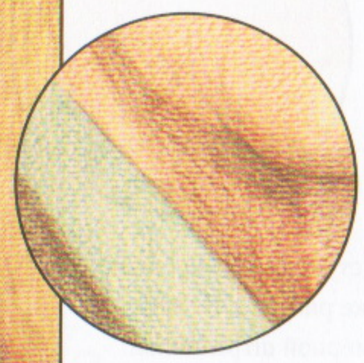
4. Приступаем к тональной проработке рисунка. Работаем равномерной штриховкой. Закладываем тон лица, оставляя свободными лишь самые светлые места. Набираем локальные пятна фона, рубашки и пиджака.

5. Темными акцентами прорабатываем детали лица и одежды. Усиливаем краевой контраст между головой и фоном.

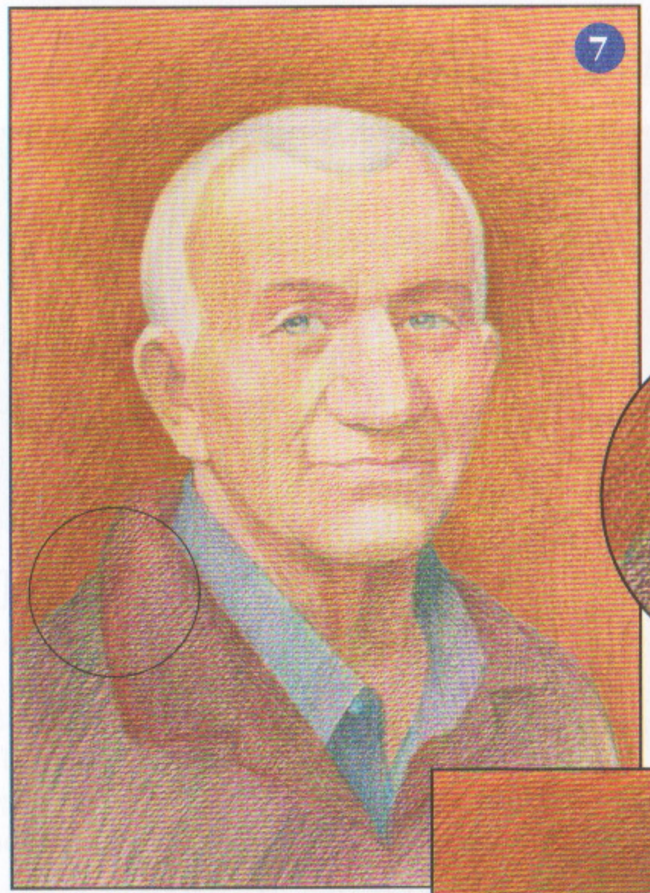

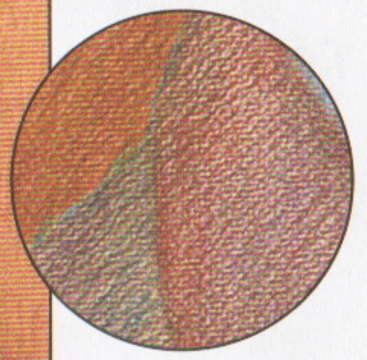

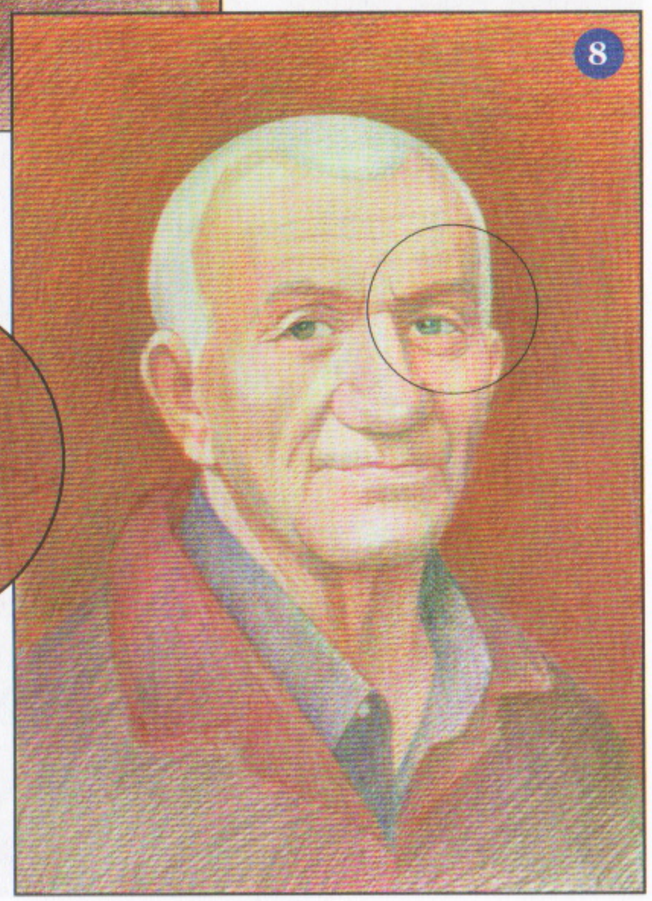

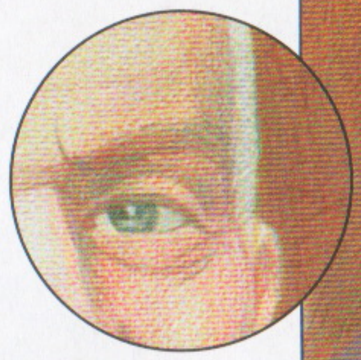
6. Углубляем густой штриховкой тени на голове и шее. Продолжаем набирать тон пиджака и фона.

7. Усиливаем цветовое звучание фона и одежды. Штриховку накладываем плотно и перекрестно. Обыгрываем цветом полутона на волосах и лицевой части.

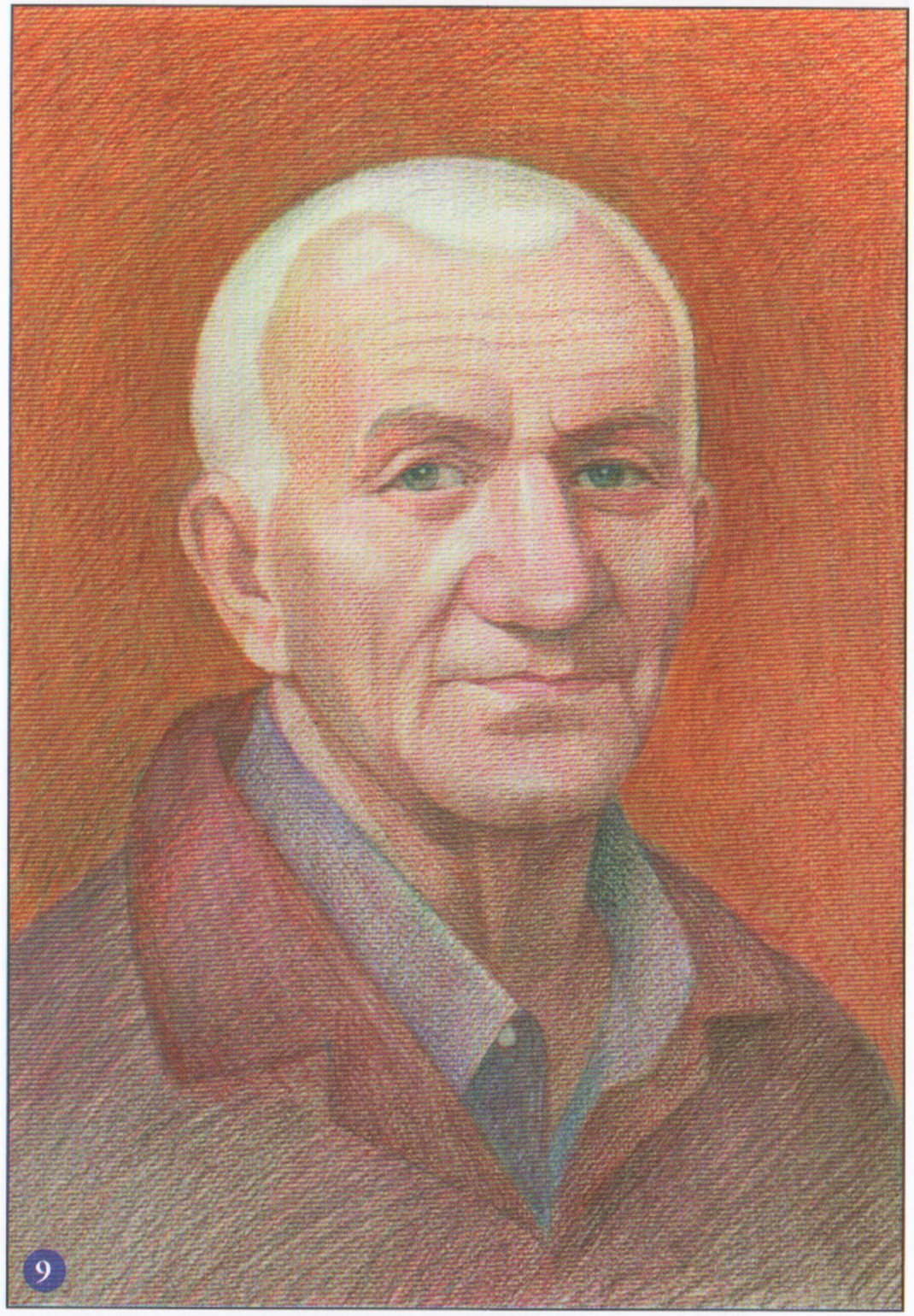

8. Еще сильнее уплотняем фон, подчеркивая силуэт головы. Продолжаем обогащать цветом одежду. Детально прорисовываем части лица. Намечаем морщины.

9. Усиливаем звучание тональных пятен. Обобщаем и приводим портрет к цельности.

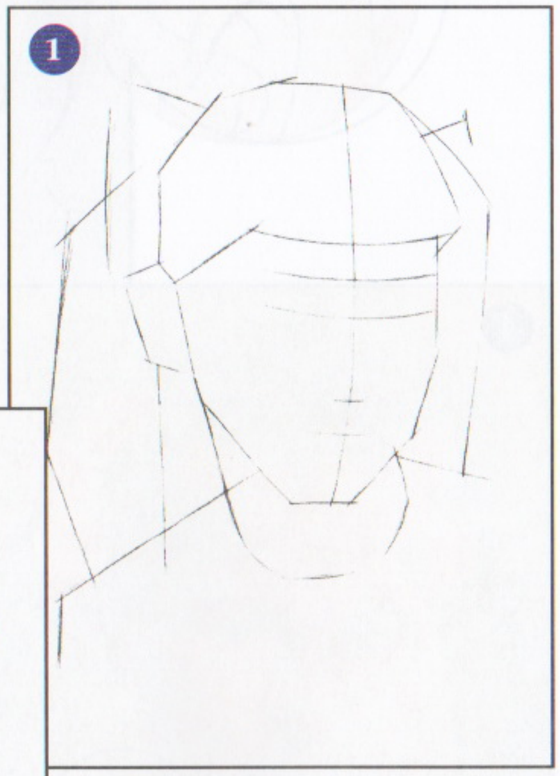

Блондинка

Модель — девушка со светлыми волосами, завязанными в хвостики яркими резинками в виде розочек. Положение анфас с легким наклоном и поворотом головы в сторону. Фон нейтральный. Палитру портрета образует контрастное сочетание теплых и холодных цветов. Свет передне-боковой, направленный.

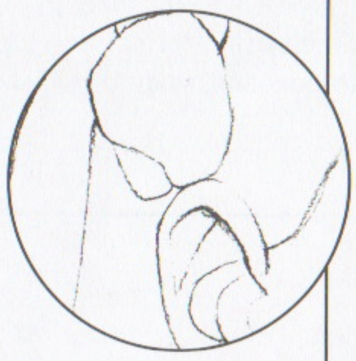
1. На начальном этапе графитным карандашом линейно формируем в формате листа основные массы. Выявляем наклон головы и шеи. Проводим осевую линию. Намечаем уровень бровей, глаз, длину носа, положение рта и уха.

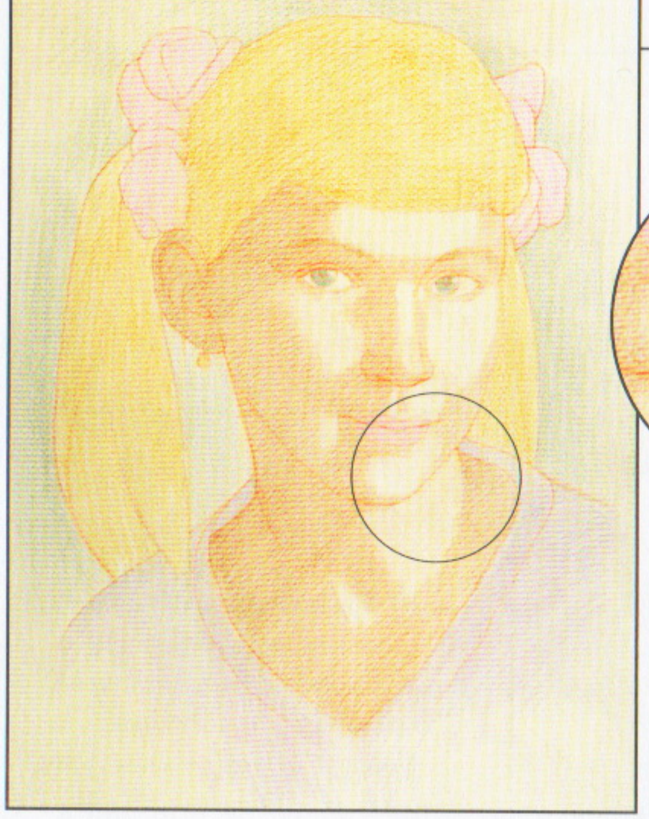

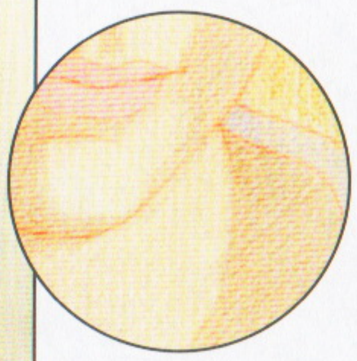
2. Определяем ширину лба и скул. Выстраиваем нос, глаза, рот, уши и подбородок, сверяясь с натурой. Обозначаем ворот кофточки, намечаем общую форму резинок, уточняем характер прически.

3. Уточняем рисунок. Учитывая индивидуальные черты портретируемой, прорабатываем контурно детали цветным карандашом.

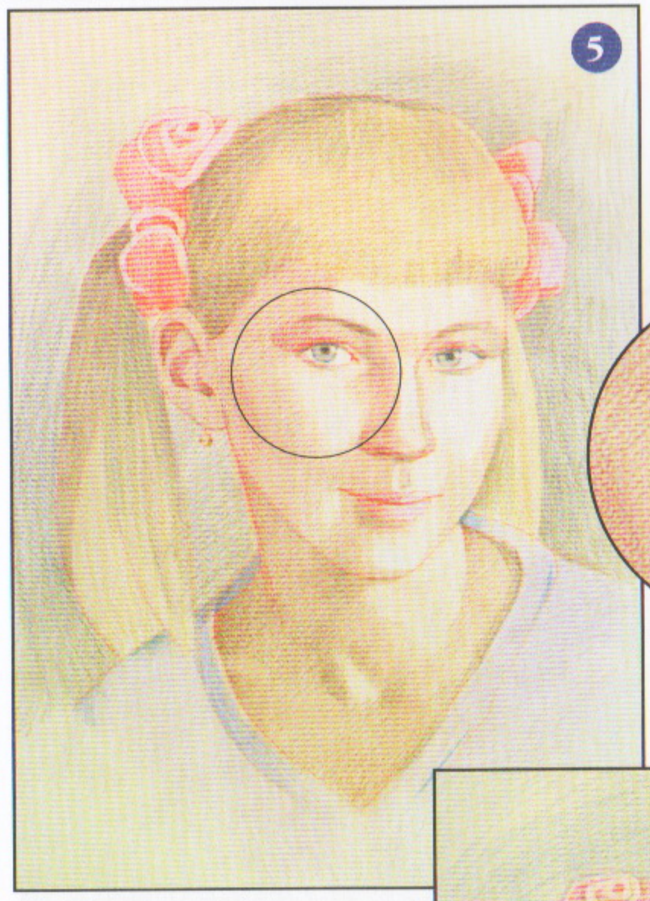

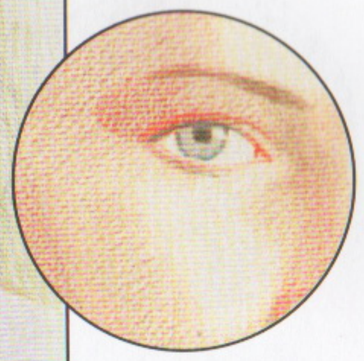

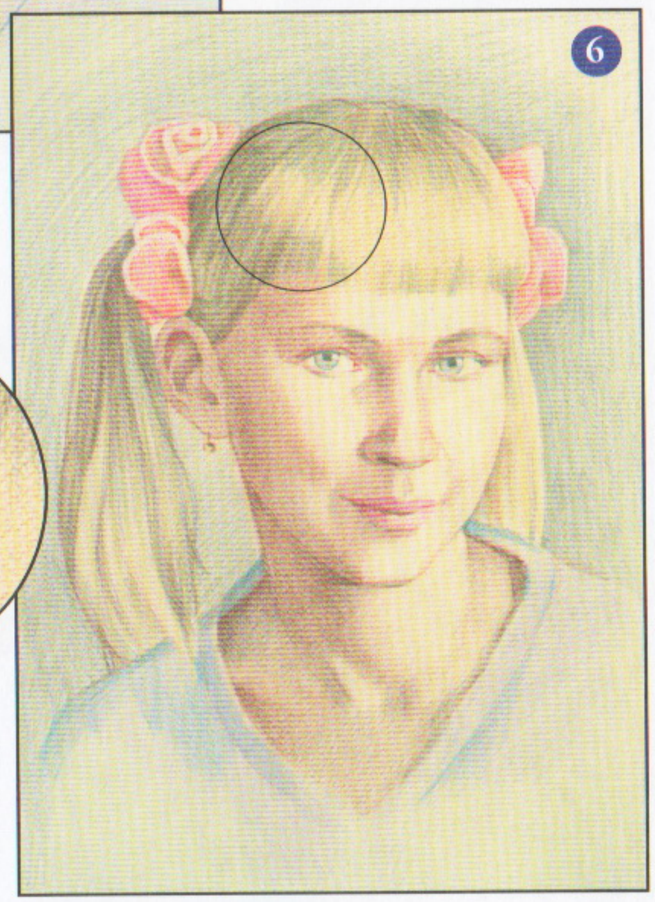

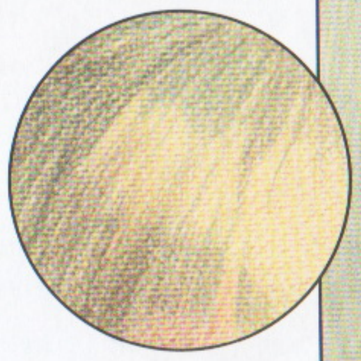
4. Переходим к работе тоном. Выявляя общий характер светотени и оставляя свободными области света, набираем лицо и шею. Цельными пятнами закладываем резинки, волосы, фон и кофточку.

5. Работаем над фоном. Конкретизируем детали лица и плечевого пояса. Прорисовываем кофточку и резинки. Обозначаем серьгу.

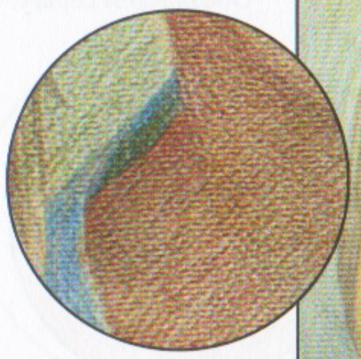

6. Продолжаем наполнять фон. Набираем тени на лице и шее. Намечаем структуру волос. Штриховку накладываем в направлении роста волос.

7. Прорабатываем полутона на лице, шее и кофточке. Обогащаем цветом группу теней, волосы, резинки и фон.

8. Детально прорисовываем все элементы портрета, выявляя индивидуальные особенности модели.

9. Завершающий этап. Обобщаем рисунок и приводим к подчинению всех частей целому. Усиливаем звучание тональных пятен.

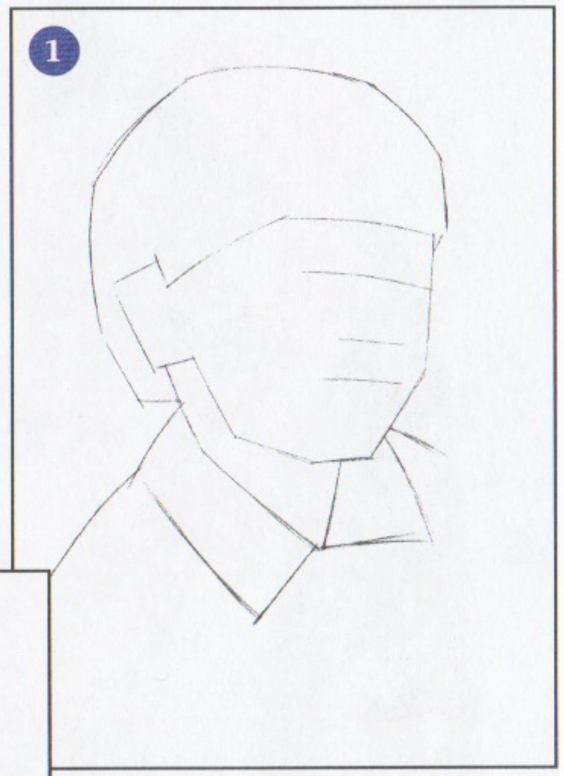

Портрет мальчика

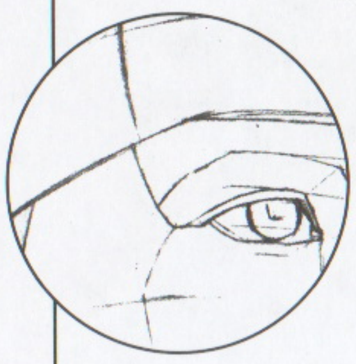

Решение портрета строится на гармоничном сочетании теплых и холодных цветов. Ракурс выбранной модели 3/4 с небольшим наклоном головы в сторону. Фон светлый. Свет передне-боковой, направленный.

1. Определяем пропорции высоты и ширины головы. Размещаем основные массы портрета в формате листа. Определяем соотношение частей лица по вертикали. Намечаем ухо, разрез рта, линию глаз и основание носа. Набрасываем воротник рубашки.

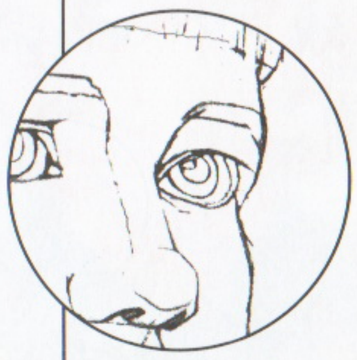

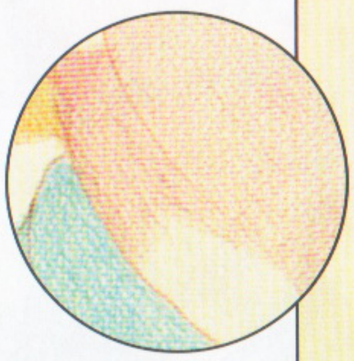

2. Приступаем к построению формы головы и частей лица графитным карандашом с помощью легких конструктивных линий.

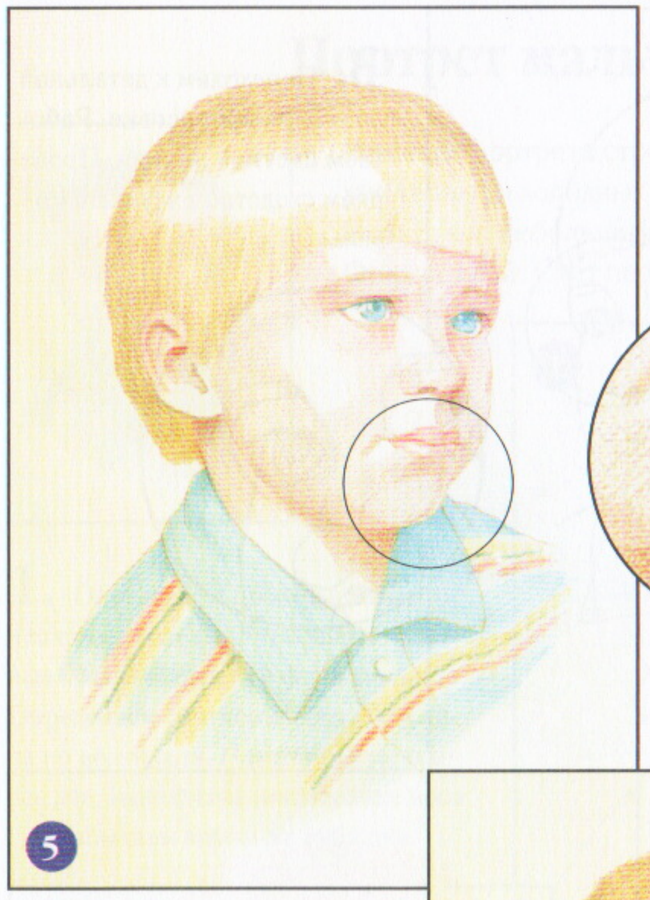
3. Переходим к детальной линейной прорисовке. Работаем цветной линией. Проверяем сходство рисунка с моделью.

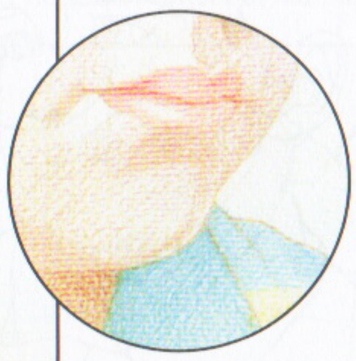
4. Равномерным тоном, оставляя свободными области света, закладываем шею, лицо и пятно волос. Локально решаем рубашку и полоски на ней. Цветовыми акцентами намечаем зрачки глаз и губы.

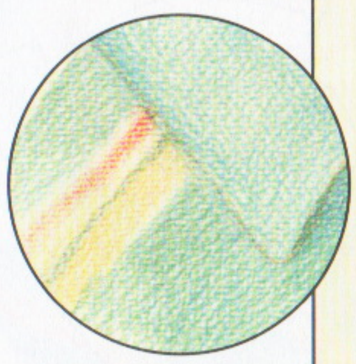
5

5. Приступаем к моделировке формы легкой штриховкой. Прорисовываем глаза, нос, губы, ухо, рубашку и волосы.

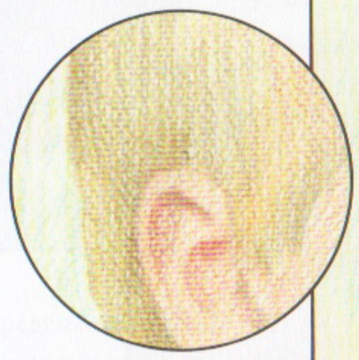

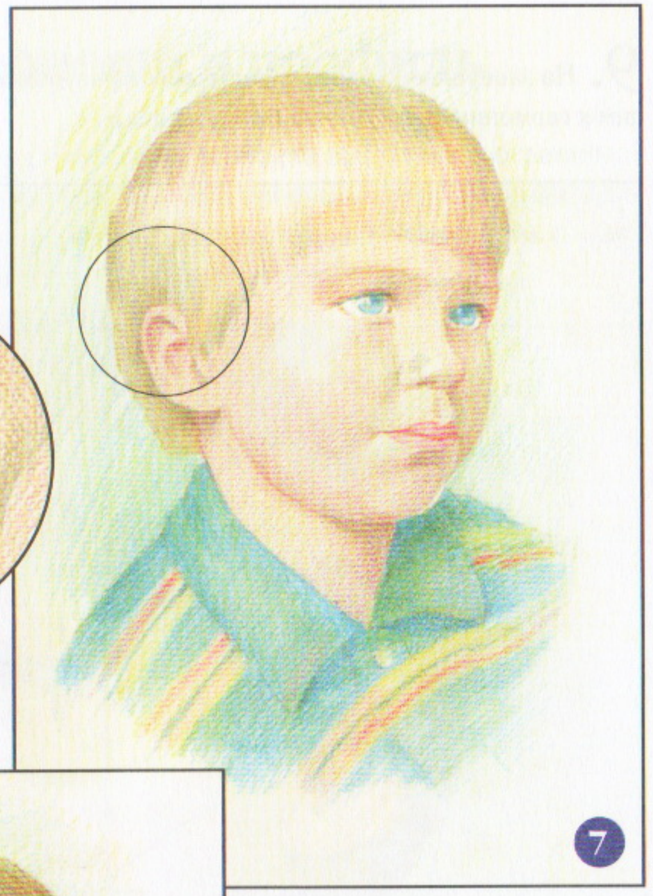
6

6. Продолжаем набирать тон. Делаем насыщенней пятно рубашки, уплотняем тени на волосах, лице и шее.

7. Обыгрываем полутона на лице и шее. Обогащаем цветом волосы и рубашку. Закладываем легкий светлый фон.

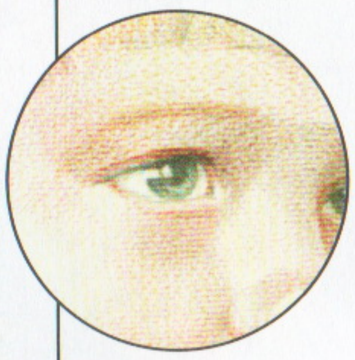

7

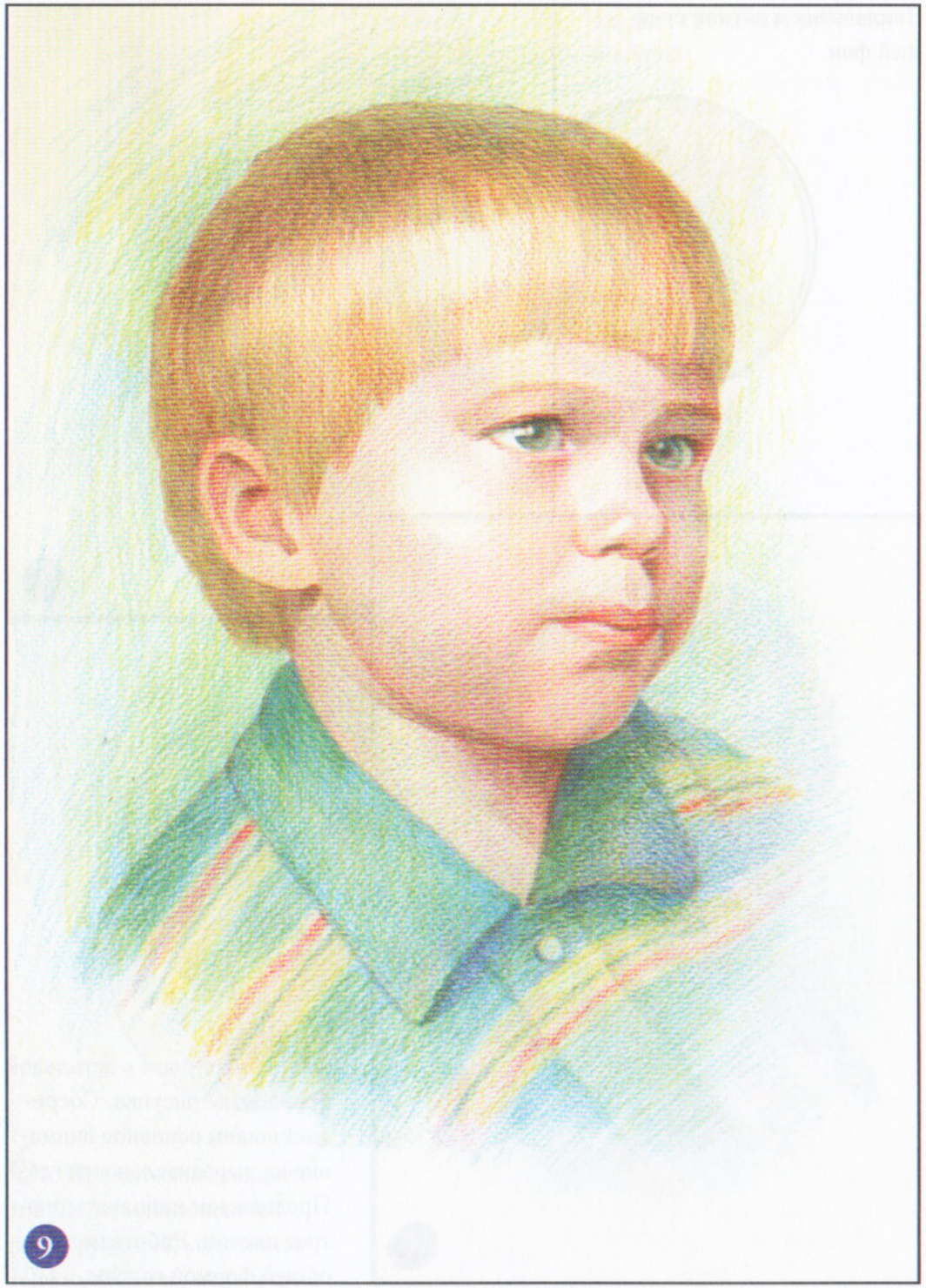

8

8. Приступаем к детальной проработке рисунка. Сосредотачиваем основное внимание на выразительности глаз. Продолжаем наполнять портрет цветом. Работаем над общей формой головы.

9. На завершающей стадии смотрим на рисунок в целом. Обобщаем тени. Приводим к гармонии цвето-тональные отношения.

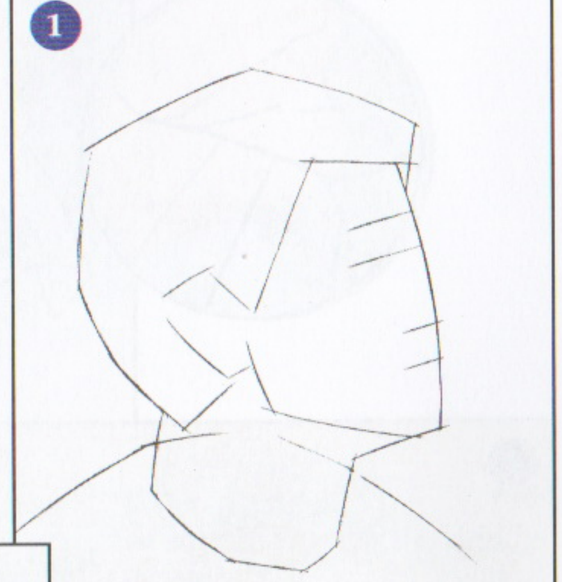
9

Портрет юноши в профиль

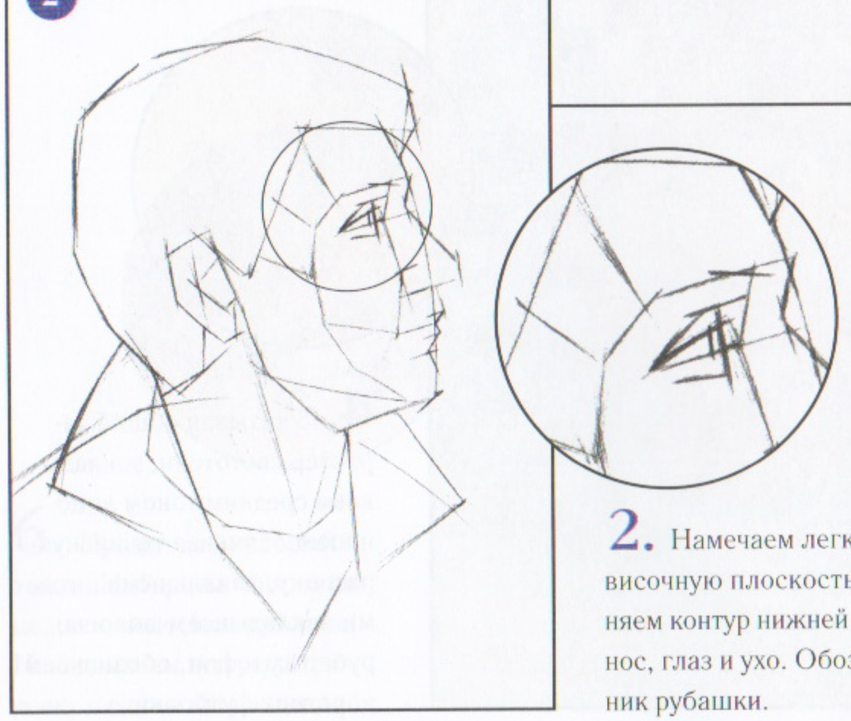
Портрет молодого человека выполнен в ограниченной палитре. Голова в профильном положении, плечи повернуты в фас. Фон темный, контрастный. Свет верхне-передний, направленный.

1

1. Определяем в формате листа композицию портрета. Набрасываем простым карандашом контур головы, шею и плечи. Выявляем характер прически. Намечаем линии глаз и бровей, основание носа и разрез рта, местоположение уха.

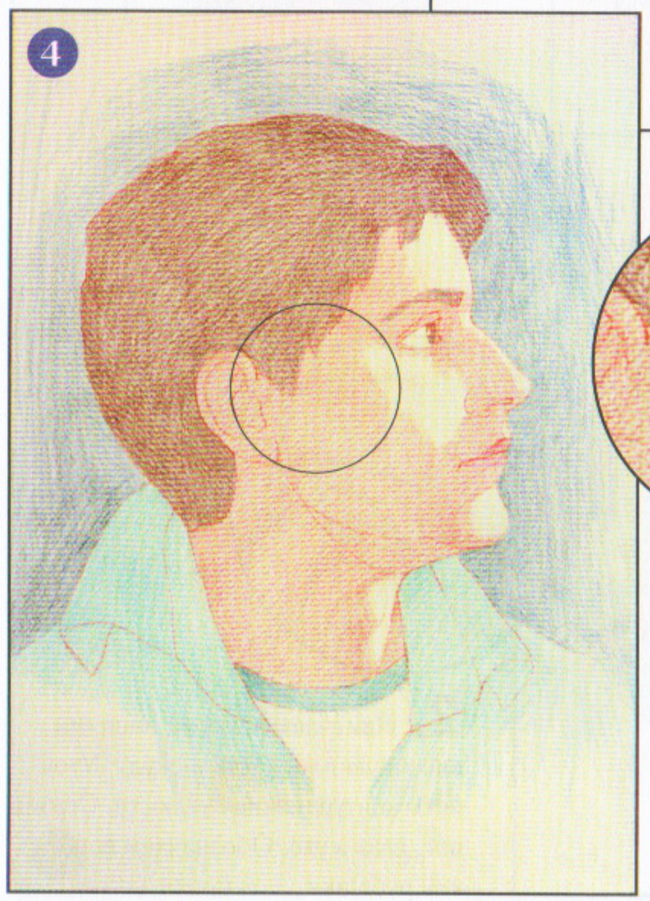
2

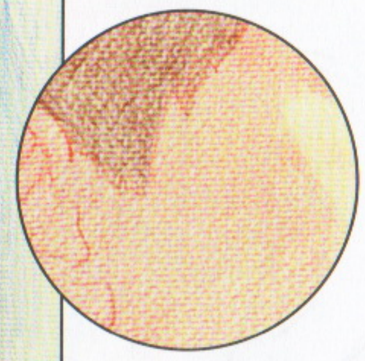

2. Намечаем легкими линиями височную плоскость и скулу. Уточняем контур нижней челюсти. Строим нос, глаз и ухо. Обозначаем воротник рубашки.

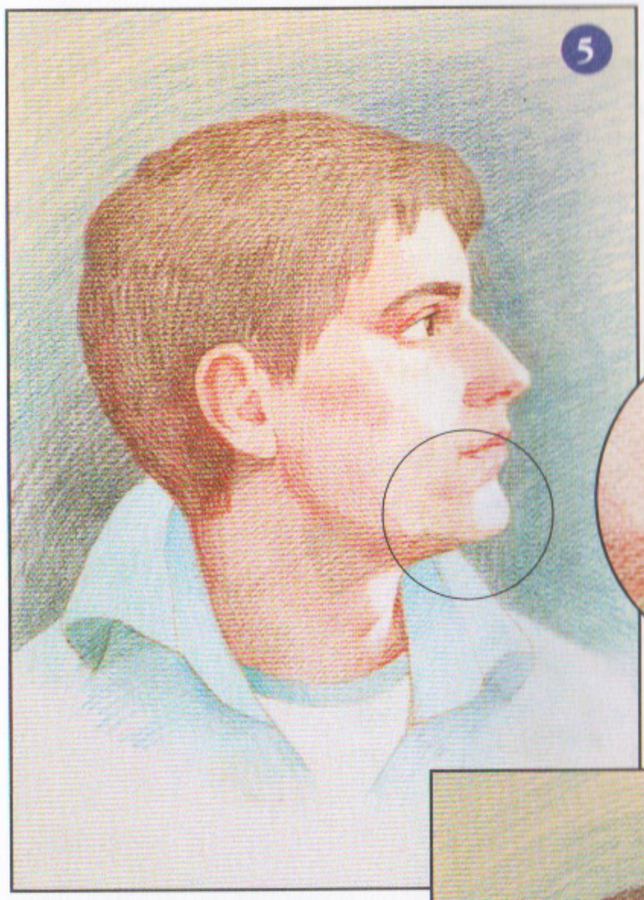
3. Линейно прорабатываем волосы, лицо и одежду. Выявляем характерные особенности модели, добиваясь портретного сходства с натурой.

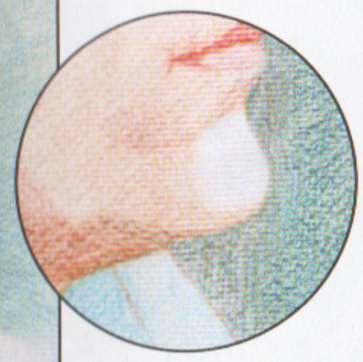

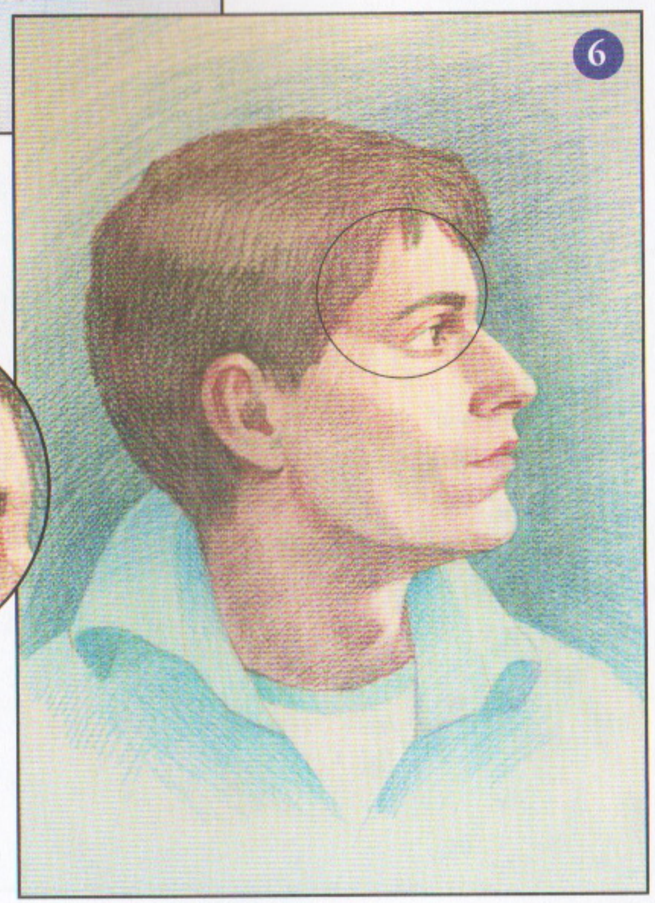

4. Учитывая общий характер светотени, закладываем средним тоном лицо и шею. Намечая тональную разницу, локальными пятнами закладываем волосы, рубашку и фон, обозначаем воротник футболки.

5. Уплотняем фон перед головой и возле плеч, усиливая краевой контраст с лицом и рубашкой. Формируем прическу. Конкретизируем детали лица и одежды.

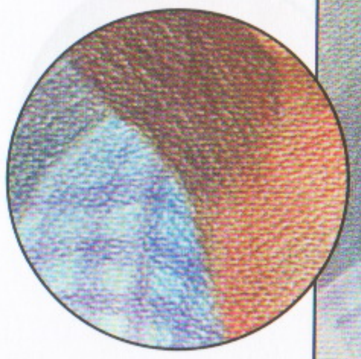

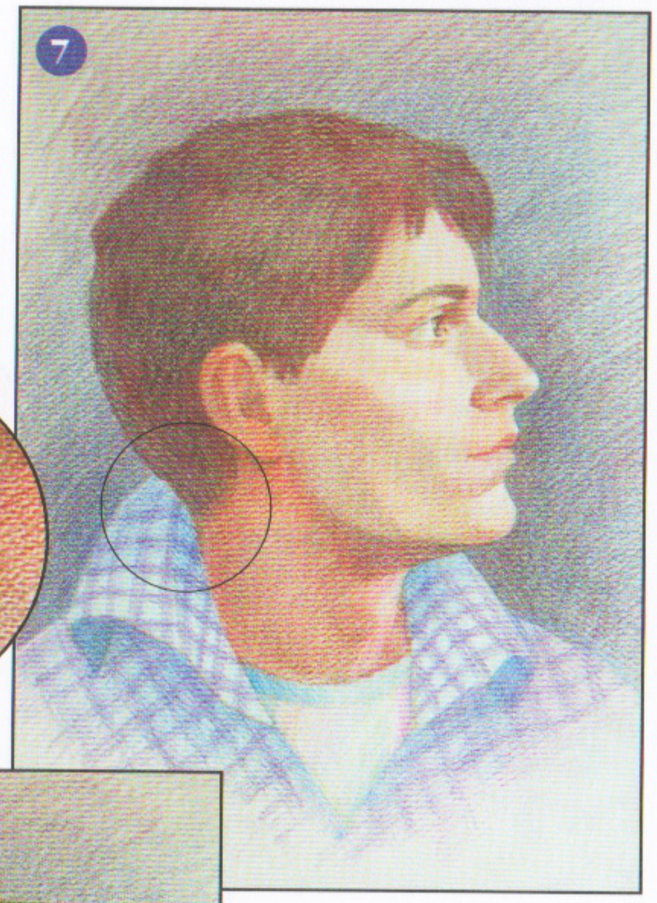

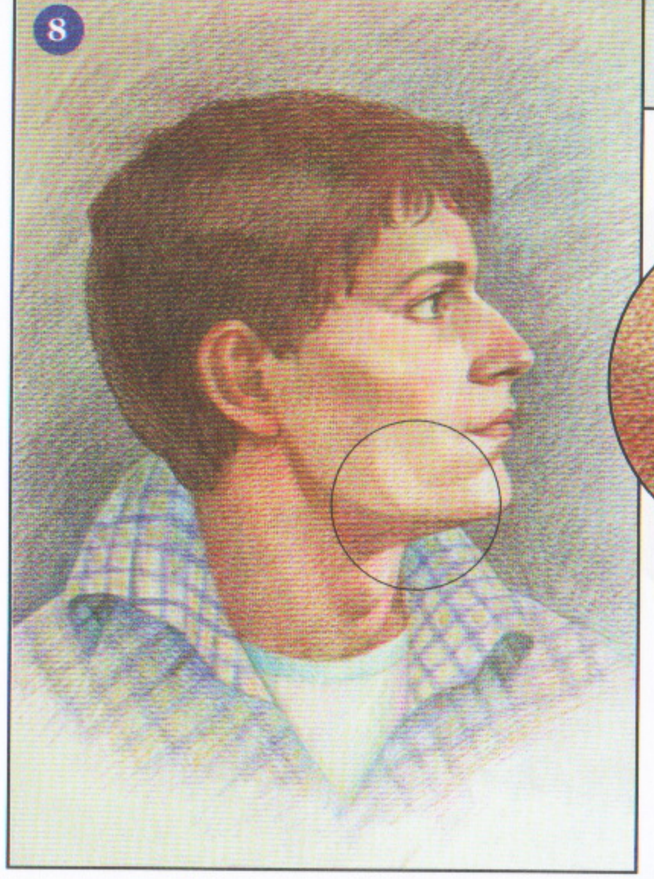

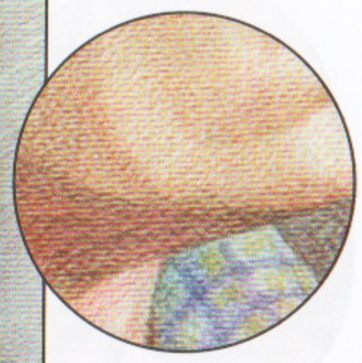
6. Продолжаем работать тоном. Набираем тени на лице, шее, волосах и рубашке. Накладываем густую штриховку в одном направлении.

7. Когда тональный строй уже определен, приступаем к наполнению портрета цветом. Обогащаем пятно волос и фон, деликатно прорабатываем лицо и шею, намечаем рисунок на рубашке.

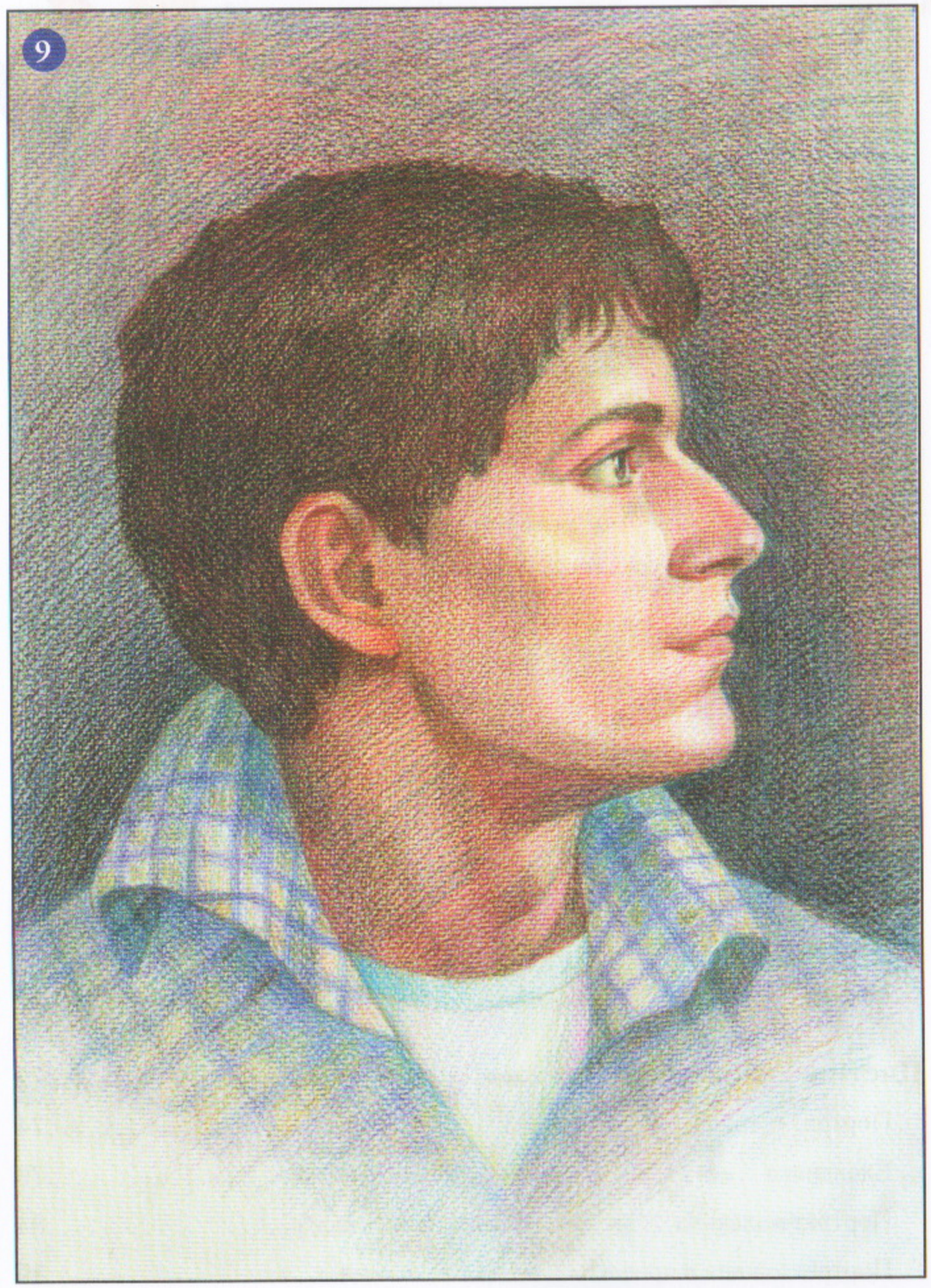

8. Работаем над детализацией и выявлением формы. Прорисовываем лицевую часть, шею и рубашку. Уплотняем волосы. Направление штриховки соответствует их росту.

9. Завершаем работу над портретом. Уплотняем и усложняем фон. Заостряем выразительность силуэта. Набираем тон волос. Обобщаем тени на лице, шее и рубашке.

Содержание

Введение 3

Пастель 18

Весенний портрет 20

Автопортрет 25

Портрет в контражуре 30

Портрет девочки 35

Акварель 40

Портрет восточной девушки 42

Портрет ребенка 47

Осенний портрет 52

Портрет женщины в платке 57

Цыганка 62

Портрет пожилой женщины 67

Цветные карандаши 72

Портрет старика 74

Блондинка 79

Портрет мальчика 84

Портрет юноши в профиль 89

Видання для організації дозвілля

Серія «Вчимося малювати»

СМОРОДІН Артем Олександрович

Малюємо портрети

(російською мовою)

Головний редактор *С. С. Скляр*
Відповідальний за випуск *І. Г. Веремій*
Редактор *М. В. Бєдіна*
Художній редактор *С. В. Місяк*
Технічний редактор *А. Г. Верьовкін*
Коректор *Т. М. Куксова*

Підписано до друку 23.01.2013. Формат 60x90/16. Друк офсетний.
Гарнітура «Literaturnaya». Ум. друк. арк. 6. Наклад 22 000 пр. Зам. № 0820.

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»
Св. № ДК65 від 26.05.2000
61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а
E-mail: cop@bookclub.ua

Віддруковано з готових діапозитивів
у ТОВ «Фактор-Друк»
м. Харків, вул. Саратовська, 51

Издание для досуга

Серия «Учимся рисовать»

СМОРОДИН Артем Александрович

Рисуем портреты

Главный редактор *С. С. Скляр*
Ответственный за выпуск *И. Г. Веремей*
Редактор *М. В. Бедина*
Художественный редактор *С. В. Мисяк*
Технический редактор *А. Г. Веревкин*
Корректор *Т. Н. Куксова*

Подписано в печать 23.01.2013. Формат 60x90/16. Печать офсетная.
Гарнитура «Literaturnaya». Усл. печ. л. 6. Тираж 22 000 экз. Зак. № 0820.

ООО «Книжный клуб "Клуб семейного досуга"»
308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Фактор-Друк»
г. Харьков, ул. Саратовская, 51

Издательство Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
www.trade.bookclub.ua

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КНИГАМИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

МОСКВА

Бертельсманн Медиа Москау АО
129110, г. Москва, пр. Мира, 68, стр. 1-А
тел. +7 (495) 688-52-29
+7 (495) 984-35-23
e-mail: *office@bmm.ru*
www.bmm.ru

ДОНЕЦК

ООО «ИКЦ "Кредо"»
83096, г. Донецк, ул. Куйбышева, 131-Г
тел. +38 (062) 345-63-08, +38 (062) 348-37-92, +38 (062) 348-37-86
e-mail: *fenix@kredo.net.ua*
www. kredo.net.ua

ХАРЬКОВ

ДП с иностранными инвестициями «Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга"»
61140, г. Харьков-140,
пр. Гагарина, 20-А
тел/факс +38 (057) 703-44-57
e-mail: *trade@bookclub.ua*
www. trade.bookclub.ua

КИЕВ

ЧП «Букс Медиа Тойс»
04655, г. Киев, пр. Московский, 10-Б, оф. 33
тел. +38 (044) 351-14-39,
+38 (067) 572-63-34,
e-mail: *booksmt@rambler.ru*

ЗАПОРОЖЬЕ

ФЛП Савчук Ю.Д.
69057, г. Запорожье, ул. Седова, 18
тел. +38 (050) 347-05-68
e-mail: *vega_center@i.ua*

Одесское подразделение
65063, г. Одесса, ул. Армейская, 8-В
тел. +38 (048) 776-07-67
e-mail: odessa@bookclub.ua

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

УКРАИНА

служба работы с клиентами:
тел. +38 (057) 783-88-88
e-mail: *support@bookclub.ua*
Интернет-магазин: *www.bookclub.ua*
«Книжный клуб», а/я 84, Харьков, 61001

РОССИЯ

служба работы с клиентами:
тел. +7 (4722) 22-25-25
e-mail: *order@flc-bookclub.ru*
Интернет-магазин: *www.ksdbook.ru*
«Книжный клуб», а/я 4, Белгород, 308961

Смородин А. А.

С51 Рисуем портреты / А. А. Смородин. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб "Клуб семейного досуга"», 2013. — 96 с. : цв. ил. — (Серия «Учимся рисовать», ISBN 978-966-14-4600-6 (Украина), ISBN 978-5-9910-2270-5 (Россия)).

ISBN 978-966-14-4742-3 (Украина)
ISBN 978-5-9910-2372-6 (Россия)

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.14

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Рисуем портреты

Автопортрет • девочка • ребенок
восточная девушка• старик
женщина в платке • цыганка • мальчик
пожилая женщина • блондинка

Это прекрасное практическое руководство научит вас рисовать портреты в разных живописных техниках. От наброска до законченного произведения — все этапы создания картины подробно описаны и проиллюстрированы. От вас требуется лишь немного упорства, чтобы изобразить человека любого пола, возраста и характера, добившись максимального сходства с моделью. Предложенные сюжеты в нежных пастельных и насыщенных ярких тонах подарят вдохновение как начинающим, так и опытным художникам!

Материалы: акварель, цветные карандаши, пастель
Смешение цветов, прорисовка контура и деталей
Передача индивидуальных черт каждого лица

www.ksdbook.ru

ISBN 978-5-9910-2372-6

9 785991 023726

www.bookclub.ua

ISBN 978-966-14-4742-3

9 789661 447423