Учимся рисовать людей

вместе с Ли Хэммонд

ПОПУРРИ

Учимся рисовать людей

вместе с Ли Хэммонд

ПОПУРРИ

Минск 2000

УДК 743.4
ББК 85.15
Х99

Перевёл с английского *П. А. Самсонов* по изданию:
DRAW FAMILY & FRIENDS! by Lee Hammond.—
Cincinnati, Ohio: «North Light Books», 1997.

Художник обложки *М. В. Драко*

Охраняется законом об авторском праве. Ни одну часть этой книги, включая внешнее оформление, нельзя использовать, или воспроизводить, или передавать в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами (электронными, светокопировальными, магнитозаписывающими и пр.), или сохранять в любой поисковой системе или базе данных без предварительного письменного разрешения издателя. Исключение предусмотрено только лишь для использования коротких цитат (выдержек) из помещённой здесь информации в обзорах, иллюстрированных каталогах, рекламных бюллетенях и т. п.

Хэммонд Л.

Х99 Учимся рисовать людей/Пер. с англ. П. А. Самсонов; Худ. обл. М. В. Драко.— 2-е изд.— Мн.: ООО «Попурри», 2000.— 80 с.:ил.
ISBN 985-438-219-2.

Профессиональная художница показывает и рассказывает, как создавать карандашами на бумаге изображения разных людей в разных ситуациях, по убедительности не уступающие фотоснимкам в альбоме для приятных воспоминаний.

1-е издание на русском языке вышло в 1999 г.

Для широкого круга читателей.

УДК 743.4
ББК 85.15

ISBN 985-438-219-2 (рус.)

ISBN 0-89134-818-2 (англ.)

© Перевод, издание на русском языке, оформление. ООО «Попурри», 1999

© 1997 by Lee Hammond

Посвящение

Посвящаю эту книгу своим детям и внучке. Спасибо вам за радость и вдохновение, которые вы приносите. Меня всегда охватывает волнение, когда я вижу выглядывающие со страниц моих книг дорогие мне лица Шелли, Энн, Кристофера, Тэйлор и их детские рисунки. Это придает мне энергию, чтобы делать то, что я делаю сегодня. Я люблю вас, дети!

Об авторе

Полли (Ли) Хэммонд — художник-иллюстратор и преподаватель рисования из округа Канзас-Сити. Хотя она и выросла в Линкольне, штат Небраска, и переменила много мест жительства, но считает своим домом Канзас-Сити.

В настоящее время она является владельцем художественной студии — Школы рисования и изящных искусств Среднего Запада. В студии обучаются рисованию люди всех возрастов. Ли Хэммонд владеет навыками во многих областях изобразительного искусства и различными техниками рисунка, специализируясь в области портрета. Ее студия расположена в Ленекса, пригороде Канзас-Сити.

С 1993 года Ли Хэммонд сотрудничает с издательством «Норт лайт букс». Кроме того, она работает инструктором в выездном семинаре по демонстрации и обучению различным техникам рисунка и живописи.

У нее трое детей — Шелли, Энн и Кристофер — и внучка Тэйлор. Они все живут вместе в Оверленд-Парк, штат Канзас.

Содержание

Введение 8

Глава первая. **Пролог** 9

Пролог повествует о рисовании как универсальном средстве самовыражения и о том, как эта книга может содействовать творческому росту читателя.

Глава вторая. **Инструменты и материалы** 11

Чтобы создавать профессиональные рисунки, вам понадобятся добротные материалы. Здесь дан краткий список инструментов и материалов, которые вам следует иметь под рукой.

Глава третья. **Внешние очертания и градации тона** 13

Фотографии, сетки и шкала (где единица измерения — величина головы человека) помогут нам в выполнении линейных рисунков, которые затем будут прорабатываться тоном.

Глава четвертая. **Рисование фигуры в ракурсе** 22

Чтобы запечатлеть своих родных и друзей такими, какие они есть в действительности, вы будете учиться рисовать их под любым углом зрения.

Глава пятая. **Рисование тканей и складок** 27

Здесь вы узнаете, как правильно рисовать складки, текстуру и узоры одежды, чтобы ваши рисунки выглядели более профессионально.

Глава шестая. **Рисуем детей** 39

Будем рисовать детей в простых, а затем во все более сложных позах, учитывая изменение пропорций с возрастом.

Глава седьмая. **Рисуем женщин** 53

Вы изучите формы и пропорции женского тела, а также узнаете, насколько может быть важна одежда для законченного рисунка.

Глава восьмая. **Рисуем мужчин** 60

Вы узнаете, что мужская фигура больше по размеру, более угловатая и более мускулистая, чем женская, а также научитесь фиксировать равновесие тела, чтобы люди на ваших рисунках выглядели убедительно.

Глава девятая. **Позы, заключающие в себе действие** 66

Научимся рисовать групповые портреты и запечатлевать чувства любимых людей, мгновения, которые всегда будут вас радовать.

Глава десятая. **Окружение и фон** 74

Поучимся композиционному мастерству: будет включать в рисунок весь задний план или только намек на него, а также создавать «раму».

Введение

Эта книга — *не* о том, как рисовать портреты. Это скорее книга о рисовании форм. Она учит тому, каким образом формы, собранные вместе, создают человеческую фигуру.

Книги, посвященные рисованию портретов, обычно уделяют много внимания техническим аспектам анатомии, перечисляя кости, мышцы, сухожилия и так далее, но я сама научилась рисовать людей иным образом. Я научилась этому через наблюдение: я рисую то, что *вижу*.

Эта книга призвана помочь вам научиться тому же, по-настоящему всматриваться в то, что вы рисуете, видеть объект таким, каким он в реальности является: множеством пересекающихся и переходящих друг в дружку форм. Все состоит из простых геометрических тел. Точно рисуя формы, можно нарисовать все что угодно.

Ваш семейный фотоальбом — золотое дно для развития навыков рисования. Каждый снимок — потенциальное произведение изобразительного искусства, которое только ждет своего появления. Я надеюсь, что эта книга поможет вам увидеть фотографии в новом свете. Я хочу, чтобы вы попробовали нарисовать членов своей семьи и своих друзей и создать тем самым семейный архив особого рода. Это потрясающий способ запечатлеть замечательных людей и знаменательные события вашей жизни.

Глава первая

Пролог

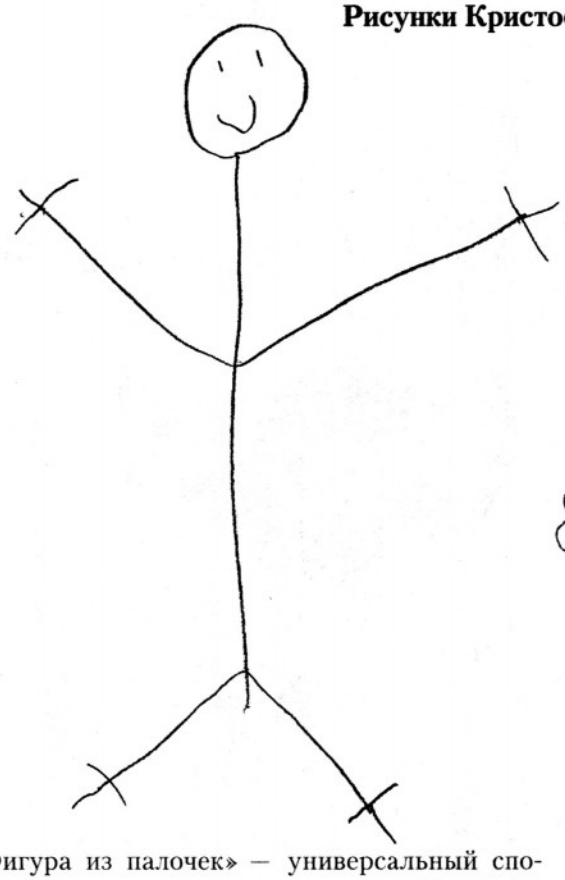
Хорошо или плохо, но всем нам приходилось рисовать людей. В детстве мы все рисуем. Это — способ выражения нашего мировосприятия, способ изложения историй, заполняющих наш разум и воображение.

Рисование — универсальный язык общения; он был таковым со времени появления на земле примитивных людей. Пещерные люди изображали пережитое ими в виде рисунков на стенах своего жилища.

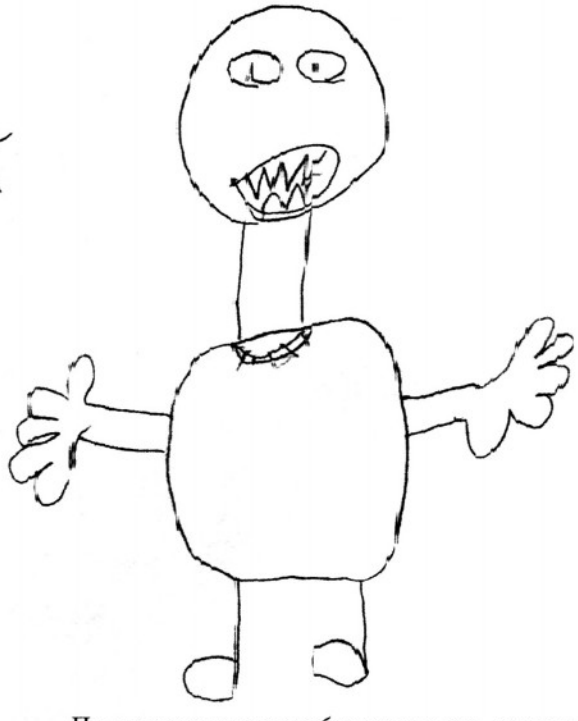
В детском возрасте мы рассказываем свои истории, используя простейшие рисунки. Обычный круг становится чьей-то головой. Несколько черточек представляют собой руки и ноги. Точность форм и пропорций не имеет значения для ребенка, если рисунок выполняет свою задачу как средство общения.

Этот элементарный подход к рисованию является фундаментом для создания впоследствии прекрасных произведений искусства.

Рисунки Кристофера Хэммонда

«Фигура из палочек» — универсальный способ изображения человеческого тела. Примерно так в соответствующем возрасте рисуют все дети, независимо от места жительства и воспитания.

По мере того как ребенок растет, рисунок становится подробнее. Но, поскольку дети по-прежнему «изображают» то, о чем они думают, соблюдение форм и пропорций не является главным в их рисунках.

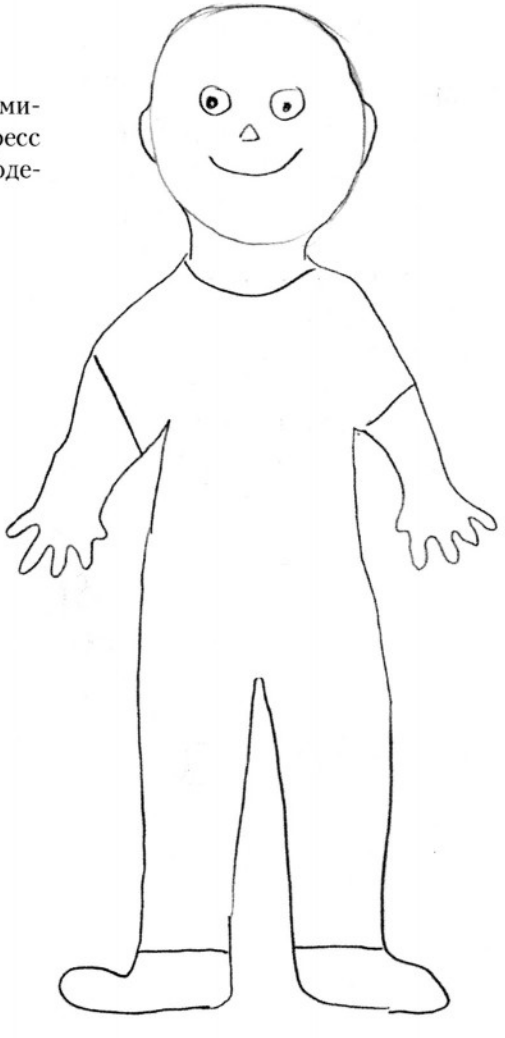
Вот как мой сын пытался изобразить «гнев».

Стремление к точности

Точность приходит с возрастом. Становясь старше, мы уделяем больше внимания тому, как вещи выглядят на самом деле, замечаем больше деталей. Рисунки становятся более реалистичными.

Цель этой книги — *не* обучать вас анатомии. Эта книга посвящена точному изображению *форм* и тому, как сделать хороший рисунок, используя эти формы.

Поскольку изображение людей — сложный процесс, в данной книге мы сосредоточимся на фигуре и покрывающей ее одежде. Дополнительно я рекомендую прочесть другие мои книги — «Учимся рисовать портреты» (которая поможет вам научиться рисовать лица) и «Учимся рисовать руки», в которых раскрываются вопросы, не освещенные в этой книге.

Рисунок, сделанный восьмилетним ребенком. Виден прогресс в изображении форм и соблюдении пропорций.

Правильные пропорции человеческого тела.

Глава вторая

Инструменты и материалы

Невозможно хорошо рисовать, не имея соответствующих инструментов. Для создания точных и реалистичных рисунков требуются надлежащие материалы. Если вы экономите на них, страдает качество ваших работ. Я знавала многих начинающих художников, которые винили в плохом качестве своих рисунков отсутствие таланта, хотя причина была лишь в неудовлетворительных материалах и инструментах. Следующий список поможет вам стать лучшим художником.

Бумага

Бумага должна быть достаточно плотной и выдерживать большое количество стираний, неизбежных при работе карандашом.

Механический карандаш со стержнем диаметром 0,5 мм и мягкостью 2M (2B)

Марка карандаша значения не имеет. Хотя все они продаются со стержнем TM (HB), поменяйте его на 2M (2B).

Растушевки

Растушевка — это свернутая в конус полоска бумаги. Не следует путать их с более твердыми, имеющими форму карандаша, заостренными с обоих концов палочками. Коническая форма удобнее для растушевки. Купите или сделайте растушевки разных размеров, побольше и поменьше.

Пластичный ластик

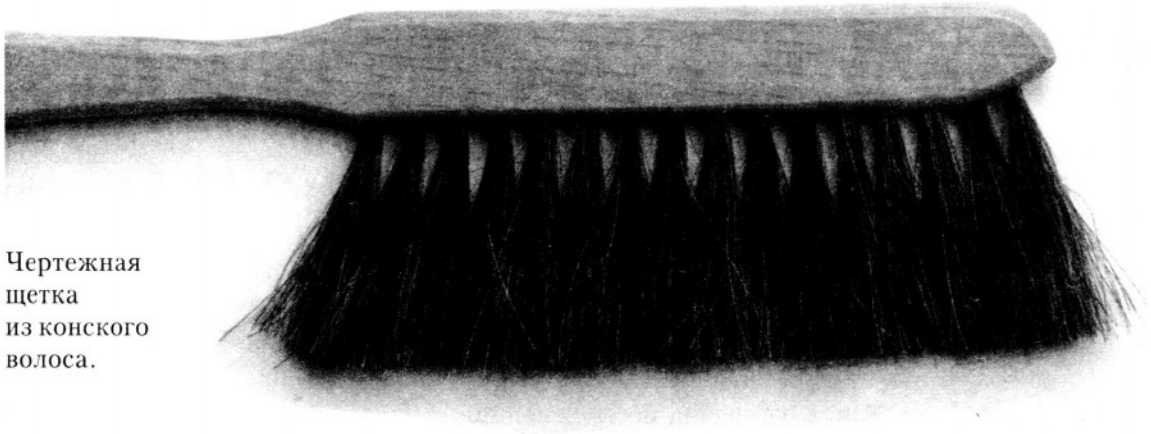
Он напоминает глину для лепки и необходим для наших рисунков. Он аккуратно «снимает» излишки тона, не разрушая поверхность бумаги.

Корректор для машинописных работ с кисточкой на конце

Этот инструмент похож на карандаш с кисточкой на обратном конце. Он хорош для осветления «краев», благодаря заостренному концу, который можно подтачивать. Корректоры имеют шершавую структуру и стирают неподдающиеся пятна, но могут портить бумагу.

Механический карандаш со стержнем диаметром 0,5 мм и мягкостью 2M (2B).

Чертежная щетка из конского волоса.

Чертежная щетка из конского волоса

Эта чудесная щетка позволит вам не размазывать карандашный рисунок, смахивая рукой катышки, образующиеся при стирании, и не брызгать на рисунок слюной, сдувая их.

Виниловый ластик

Он предназначен для стирания широких участков и линий. Он мягкий и не портит бумагу.

Аэрозольный фиксатив

Он применяется для сохранения и защиты законченного рисунка. Он также используется для «фиксации» части рисунка, чтобы можно было сделать ее темнее, накладывая слои тона. После применения фиксатива можно продолжать рисовать.

Доска (планшет) для рисования

Во время работы рисунок должен быть наклонен к вам так, чтобы вы видели его без искажений. Наилучший вариант доски — с зажимом для крепления бумаги и фотографии, с которой вы рисуете.

Линейка

Она используется для построения сетки и измерений.

Прозрачные пленки

Они используются для наложения на фотографию-оригинал сетки, позволяющей достичь большей точности.

Журналы

Они являются ценным источником упражнений. Собирайте журнальные картинки и сортируйте их по сюжетам.

Виниловый ластик и корректор для машинописных работ.

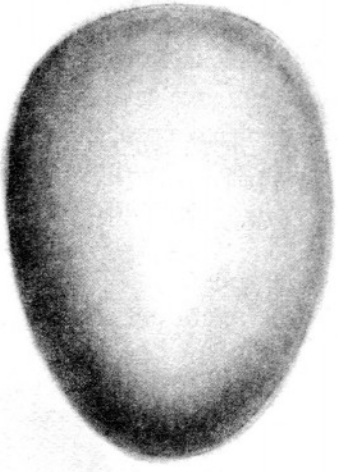
Глава третья

Внешние очертания и градации тона

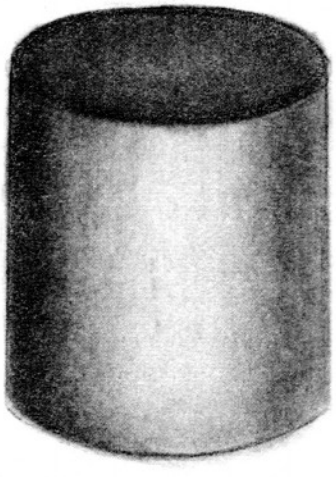
Чтобы рисовать людей с использованием моей карандашной тональной техники, вам необходимо овладеть двумя важнейшими элементами. Первым из них является *внешнее очертание, контур*, а вторым — *плавные, постепенные тоновые переходы*.

В человеческом теле можно отыскать различные формы. Я не говорю о формах, создаваемых такими внутренними структурами, как кости. Я говорю о фундаментальных геометрических формах, из которых составлено все на свете.

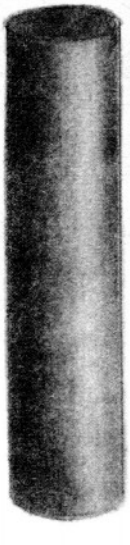
Изображенные здесь формы могут показаться просто странной коллекцией, но вы скоро увидите их соответствие формам человеческого тела.

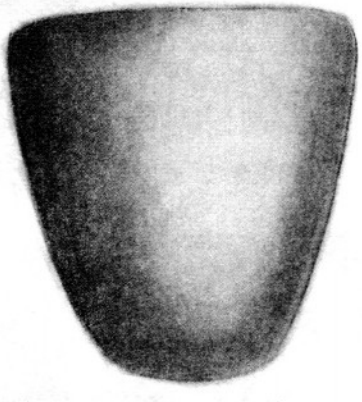
Эту овальную или яйцевидную форму можно узреть в человеческой голове.

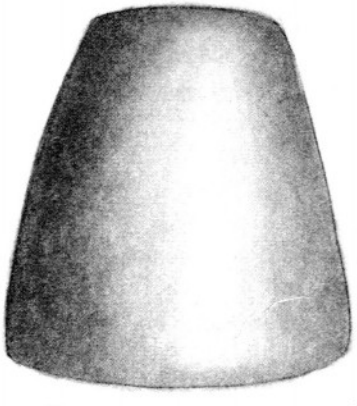
Шея и поясничная часть туловища похожи на такой вот цилиндр.

Эту длинную цилиндрическую форму или трубку можно увидеть в руках и ногах.

Область груди имеет форму, похожую на усеченный конус.

Перевернув предыдущую форму «вверх ногами», мы получаем нижнюю часть туловища, область таза, хотя она несколько меньше по размеру, чем грудная клетка.

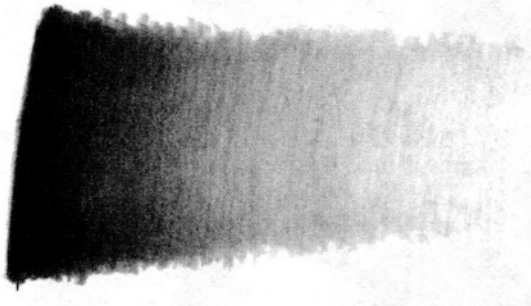
Выполнение тоновых переходов

Плавный переход тона от темного к светлому является важным фактором техники рисования. Вопреки кажущейся простоте, нужно очень много тренироваться, чтобы добиться действительно плавного и постепенного тонового перехода.

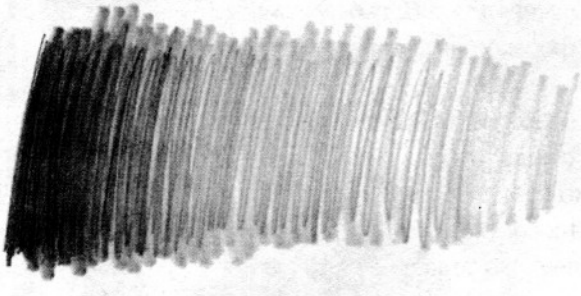
Потренируйтесь в рисовании тоновой шкалы, показанной ниже, с применением карандаша и растушевки. Заштриховывайте темный участок постепенно, накладывая штрихи ровно, вверх-вниз, в одном и том же направлении. По мере продвижения вправо нажимайте на карандаш все слабее, осветляя тон. Старайтесь сделать тоновой переход как можно более постепенным, без резких границ и разрывов, пока тон не сольется с белизной бумаги.

Далее используйте одну из бумажных растушевок. Держите ее точно так же, как вы держите карандаш, и пройдитесь ею поверх рисунка, растирая штрихи. Держите растушевку под углом, не нажимая на острие. Придерживайтесь того же направления, в котором вы делали штрихи, постепенно уменьшая нажим, пока тон не исчезнет совершенно.

Тоновые переходы должны быть незаметны. Если возникает разрыв, есть «приемы», позволяющие избавиться от него. Прежде всего, глядя на свой рисунок, надо прищуриться. Это поможет легче увидеть тоновые контрасты. Темные участки будут выглядеть темнее, а светлые — светлее. Таким образом, любые несоответствия проявятся ярче. Если вы заметите на рисунке нежелательные темные пятна, их можно убрать с помощью пластичного ластика. Возьмите кусочек пластичного ластика, раскатайте его двумя пальцами и аккуратно «снимите» темное пятно, мягко потерев его пластичным ластиком. Никогда не «давите» на него. Я называю это «рисованием наоборот», так как это тот же процесс, что и при работе карандашом, но... светлым по темному. Если вы замечаете светлые участки там, где их быть не должно, подштрихуйте их карандашом.

Растушеванная тоновая шкала.

Неправильно выполненная шкала. Небрежное нанесение карандашных штрихов делает невозможной равномерную растушевку.

Растушевка — это просто бумага, свернутая в виде конуса. Никогда не надо держать ее вертикально, это приведет к смятию кончика.

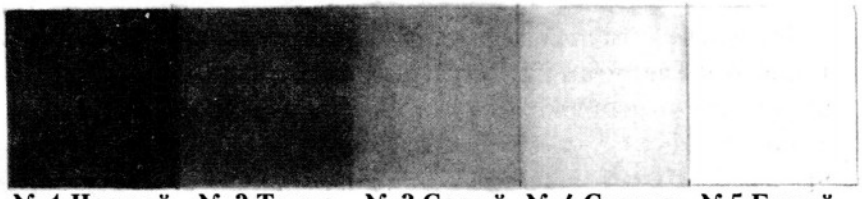
Вот подходящий наклон для пользования растушевкой.

Если растушевка затупилась, надо распрямить большую канцелярскую скрепку и вставить ее внутрь растушевки, чтобы вытолкнуть острие обратно.

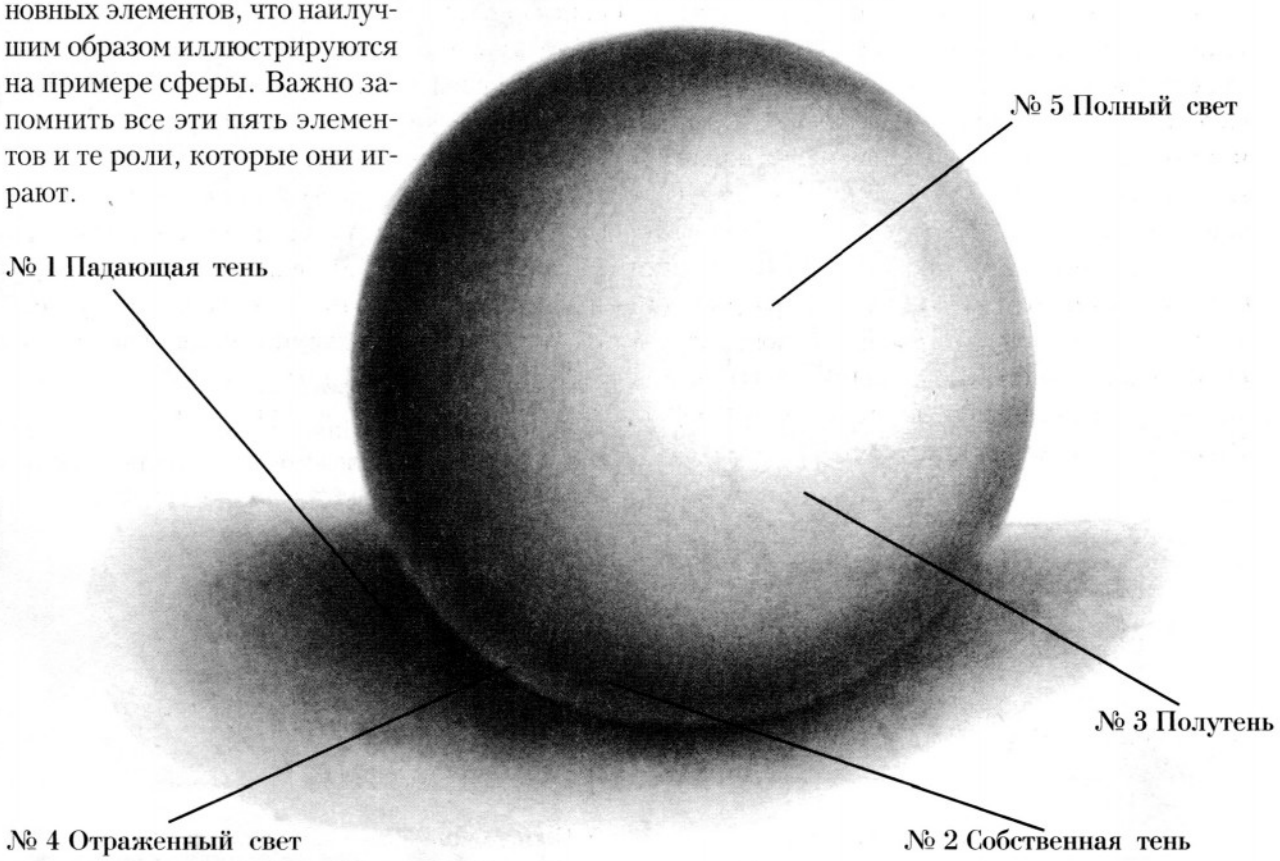
Светотень

Для выполнения своего рисунка в тоне вам прежде всего следует понять, что такое светотень. Светотень — это градации тона на предмете и влияние освещения на его цвет. Всю светотеневую структуру объекта можно разбить на пять основных элементов, что наилучшим образом иллюстрируются на примере сферы. Важно запомнить все эти пять элементов и те роли, которые они играют.

№ 1 Черный **№ 2 Темно-серый** **№ 3 Серый** **№ 4 Светло-серый** **№5 Белый**

Пятиступенчатая тоновая шкала. Каждая ступень представляет собой один из элементов светотени.

Шар выглядит круглым благодаря пяти элементам светотени. Важно знать эти пять элементов.

1. Падающая тень. Это самый темный участок вашего рисунка. Он обычно находится рядом с предметом, а не на самом предмете. Это место, куда доступ свету перекрыт предметом.

2. Собственная тень. Это самый темный участок предмета. Он находится на неосвещенной части его поверхности.

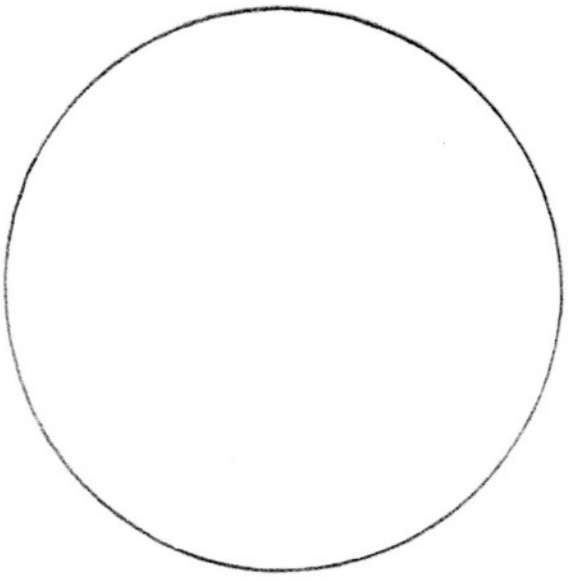
3. Полутень. Это нейтральный тон предмета, находящийся на поверхности, освещенной не прямо падающим светом, а скользящим по ней. Он расположен между светом и тенью.

4. Отраженный свет (рефлекс). Он всегда имеется на краю предмета. Это свет, идущий сзади и отражаемый от окружающих предмет поверхностей, который говорит нам о том, что у предмета есть оборотная сторона. Он наиболее заметен на затененных участках, отделяя собственную тень предмета от падающей тени. Без отраженного света эти участки слились бы, отчего предмет выглядел бы плоским.

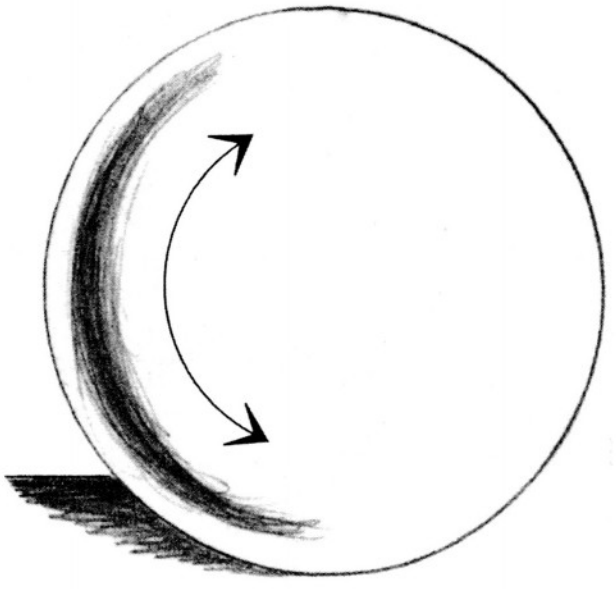
5. Полный свет. Это место, освещенное светом под прямым углом.

Этапы нанесения светотени

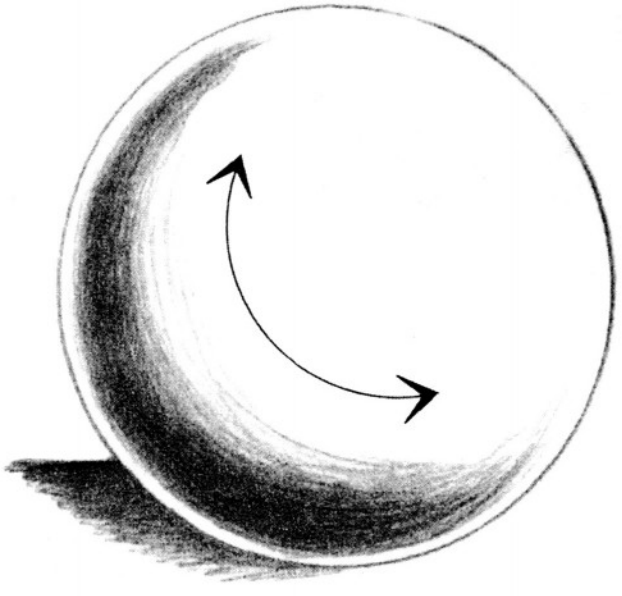
Прежде чем мы двинемся дальше, вот урок, который поможет вам научиться наносить тени на ваш собственный рисунок шара.

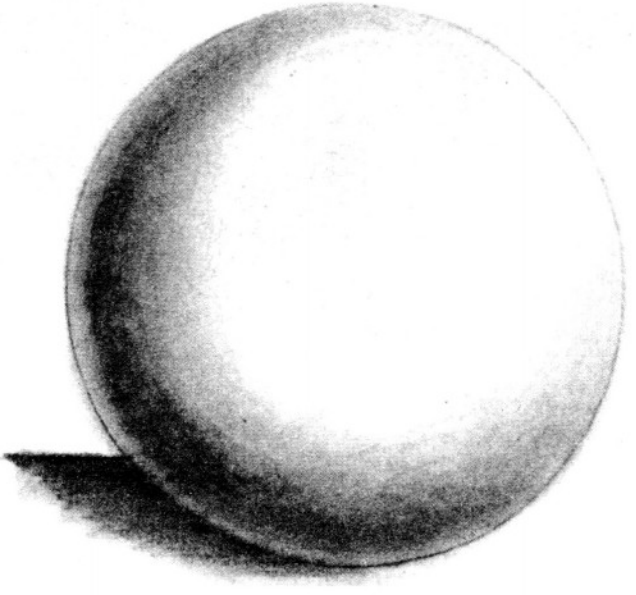
Сначала нарисуйте идеальный круг.

В первую очередь проложите темные тона, начав с падающей тени. Наложите затем собственную тень, нанося штрихи параллельно окружности.

Начинайте растушевку, двигаясь «вдоль» формы, пока не достигнете полностью освещенного участка шара.

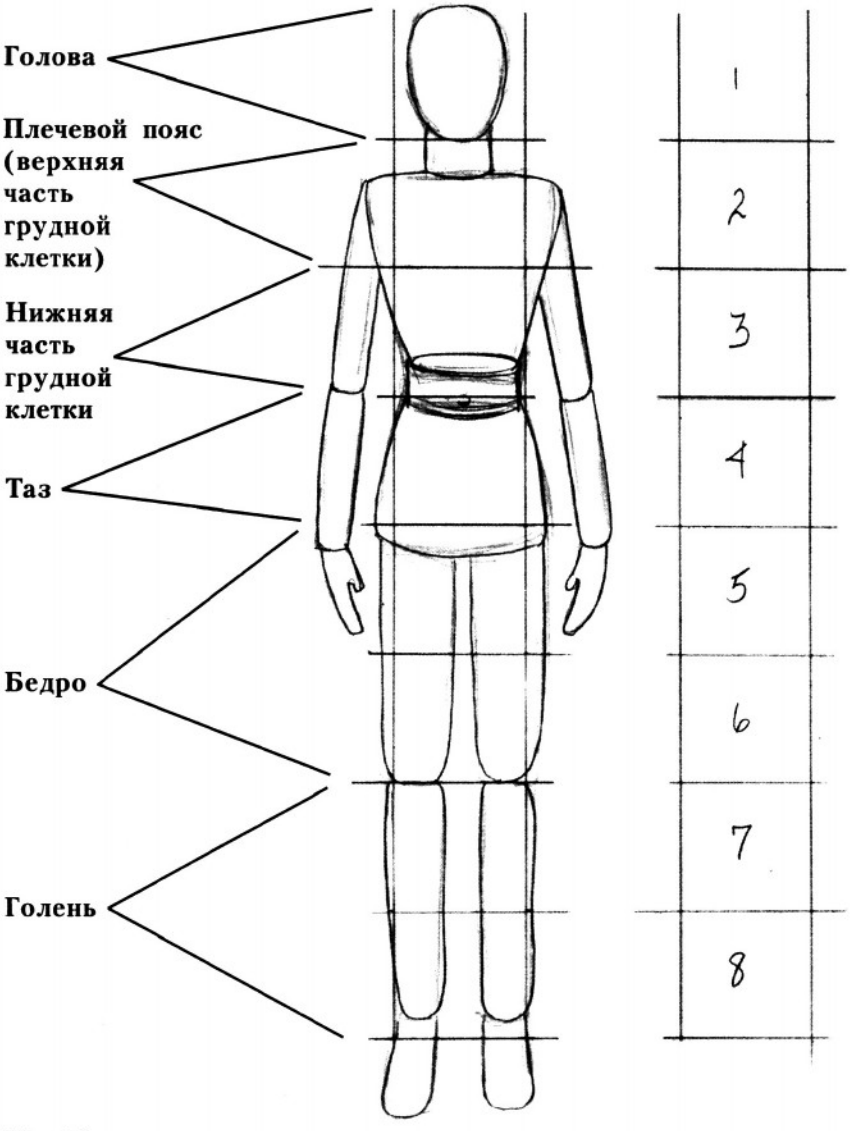
Прищурьтесь и посмотрите на свой рисунок. Если имеются какие-то недостатки, исправьте их. Вот так должен выглядеть ваш законченный рисунок.

Единица измерения — «голова»

Вот так выглядят фундаментальные формы, когда вы складываете их воедино, воспроизводя на бумаге человеческое тело. Теперь вы понимаете, насколько важно видеть эти формы при рисовании, ведь они являются фундаментом, на который для большей достоверности накладываются дополнительные детали.

Однако важно не только правильно рисовать эти формы, но и соблюдать пропорции между ними. Различные части тела человека можно измерять, взяв в качестве единицы измерения «голову». В среднем, рост взрослого человека равен семи — восьми «головам». Используя это соотношение, можно представить все тело человека в виде шкалы. Эта шкала очень помогла мне научиться рисовать людей; например, когда я силилась вспомнить, в какой точке руки касаются ног, я просто вспоминала, какая длина у рук. Она также помогала мне найти среднюю линию тела и определить расстояние от головы до пояса и от пояса до земли. Она поможет и вам не нарушать пропорций, чтобы та или иная часть тела не выглядела слишком длинной или слишком короткой.

Изучите эту схему и постарайтесь запомнить, в каких точках она делит тело, чтобы вы могли правильно использовать ее в своей работе.

Тело взрослого человека делится на семь или восемь единиц-«голов». Шкала показывает правильные размеры и расположение форм тела.

1. Размер головы является единицей измерения остальных частей.

2. Вторая «голова» делит грудную область на две части.

3. Третья единица измерения оканчивается в области желудка. Эта линия проходит примерно через пупок и делит руку в районе локтя.

4. Четвертая — достигает точки, «откуда ноги растут». Рука разрезается в районе запястья.

5. Пятая — делит пополам бедра. Обратите внимание, что пальцы рук почти достигают этой точки.

6. Шестая «голова» достигает коленей.

7. Седьмая — делит голени.

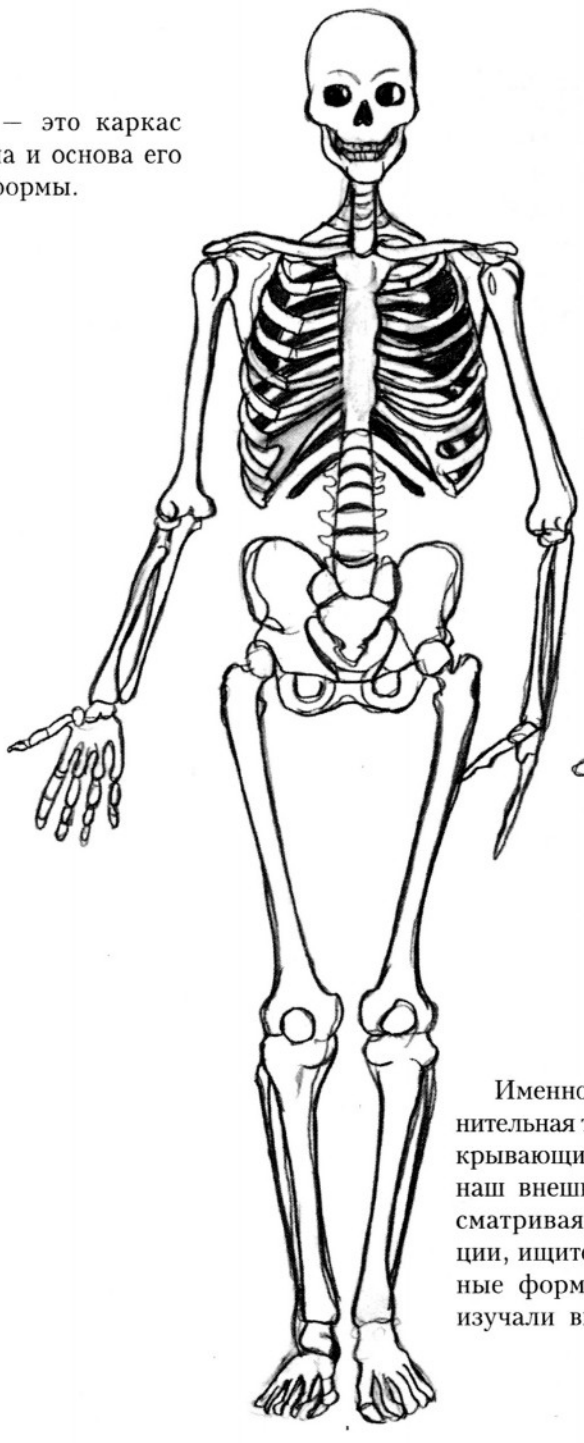
8. Восьмая — оканчивается там, где ступня касается земли.

3 Зак. 953

Структура

Хотя в этой книге я не собираюсь заниматься анатомией, важно понимать, каким образом скелет формирует нас. Сравнивая изображение скелета с рисунком мужчины, можно представить расположение костей внутри нас. Как видно, мышцы, кожа и соединительная ткань между ними придают телу округлость и пластичность форм. Кости суть лишь каркас.

Скелет — это каркас нашего тела и основа его внешней формы.

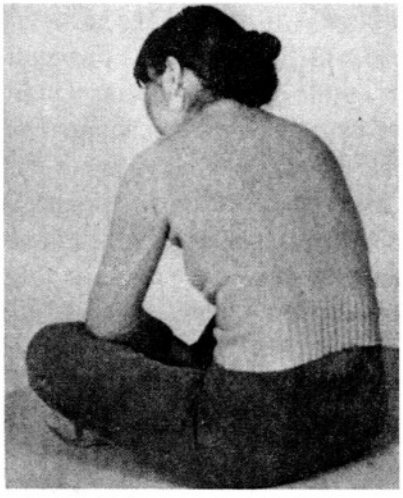

Именно мышцы, соединительная ткань и кожа, покрывающие кости, создают наш внешний облик. Рассматривая эти иллюстрации, ищите фундаментальные формы, которые мы изучали выше.

Простые формы

Общая цель данной книги — научить вас рисовать человеческое тело в любых позах и положениях. Давайте взглянем на тело в сидячем положении. Я выбрала вид со спины, чтобы легче было видеть формы.

Изучите фотографию, замечая фундаментальные формы. Чтобы показать эти формы и продемонстрировать многочисленные углы, которые можно наблюдать в фигуре, я набросала простой схематический рисунок. Прямые линии, которые вы видите, расположены там, где тело более или менее прямое. Углы, если внимательно смотреть, не только помогут вам увидеть нужную форму и ее расположение в процессе рисования, но и не позволят сделать некоторые участки слишком закругленными. Хорошим примером этому служит макушка головы. Она не такая круглая, как вы думаете, и это демонстрирует угол между затылком и верхней частью головы. Она на самом деле скорее «прямоугольная». Кроме того, взгляните на углы, образуемые линией правого плеча и плоскостью спины.

Поищите фундаментальные формы в сидящей фигуре.

Линии, образующие углы.

Посмотрите на все полученные углы. Тело менее закруглено, чем можно было бы подумать. Всегда изучайте то, что рассматриваете, на предмет наличия более или менее прямолинейных участков.

Линейное рисование

Точный линейный рисунок — важная предпосылка создания хорошего законченного произведения. Здесь поможет изучение расположения и размеров различных частей тела, о чем говорилось выше. Особенно трудно добиться точности линейного рисования, когда вы рисуете с натуры. Но при рисовании с фотографий существуют приемы, которые помогут вам придерживаться нужных пропорций. Я считаю, что нанесение сетки, то есть расчерчивание на квадраты, — наилучший способ достижения точности форм. Этому приему я учу всех своих учеников, даже тех, кто уже добился успехов как художник. Это прекрасный способ тренировки глаз для лучшего ви́дения формы.

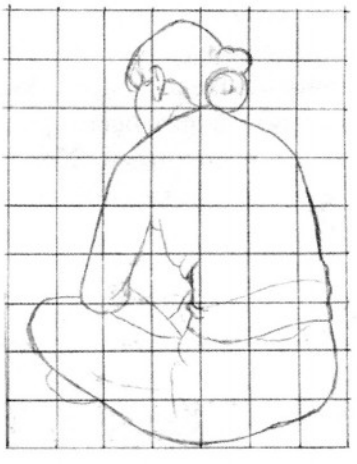
Я взяла фотографию, которую мы уже использовали выше, и увеличила ее с помощью копировального аппарата. Затем с помощью линейки я нанесла на фотокопию сетку. Теперь я могу видеть не сидящую девушку, а, скорее, набор форм. Сетка разделяет картинку на части, как в детской игре-головоломке, упрощая ее и облегчая перерисовывание.

Чтобы поупражняться самостоятельно, начертите на бумаге с помощью карандаша и линейки сетку. В данном конкретном случае должно быть семь клеток по горизонтали и девять по вертикали. Если вы хотите сделать рисунок того же размера, что и фотокопия, клетки на бумаге должны быть точно такого же размера, как и клетки на фотографии. Если вы хотите уменьшить рисунок, нанесите на бумагу меньшие клетки. Все это несущественно, лишь бы клетки были действительно квадратными. Делая клетки больше, вы можете использовать этот метод для увеличения изображения.

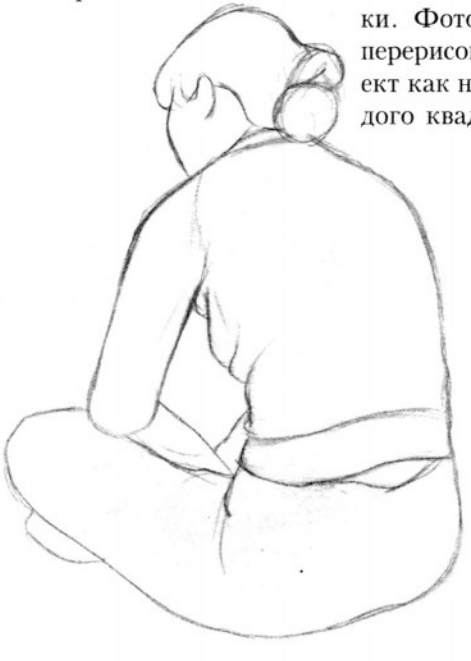
Далее вы рисуете по клеточкам то, что видите в них. Важно замечать, как каждая форма располагается в клетке, и соблюдать предельную точность. Рисуйте тонкими линиями, не нажимая на карандаш, чтобы иметь возможность вносить исправления по ходу дела. Конечный результат должен выглядеть примерно так.

Копия фотографии с нанесенной поверх сеткой.

Точность линейного рисования достигается с помощью сетки. Фотографию гораздо легче перерисовывать, если видеть объект как набор форм внутри каждого квадрата.

Удостоверившись, что формы перерисованы точно, удалите линии сетки с помощью пластичного ластика. Теперь ваш линейный рисунок выглядит так.

Шаг за шагом

Когда дело доходит до работы в тоне и нанесения светотени, я использую ту же методику, что показала вам в третьей главе в упражнении с шаром. Она состоит в том, чтобы всегда начинать с наиболее темных участков и двигаться к более освещенным зонам. Этим достигается впечатление объемности объекта на протяжении всего процесса рисования. Воспользовавшись линейным рисунком с предыдущей страницы, следуйте этому правилу, и мы превратим простой линейный рисунок в законченное реалистическое произведение.

◀ Я начала с заштриховывания темных волос, затем я нанесла тон на затененные участки рук.

Поскольку верхняя часть рисунка▶ светлая, я постаралась не накладывать слишком много тона карандашом, зная, что при растушевке тон станет еще темнее. Я нанесла немного тона в области груди и на край спины. Далее я перешла к джинсам и более детально прорисовала швы, а также складки на поясе свитера.

Поскольку джинсы — самый темный участок, я на всю эту зону наложила тон равномерно. Чтобы тоновые переходы были мягкими, я очень старалась накладывать карандашные штрихи равномерно, без «прорех». Обратите внимание, как я нанесла собственную тень на нижнюю сторону ноги, создавая впечатление закругленности.

Бумажной растушевкой я смягчила тоновые переходы, добиваясь их равномерности. Контуры фигуры теперь исчезают, поверхности создаются тоном. Это один из ключей к достоверности изображения.

Чтобы выявить свет на бедре, я «сняла» часть тона с помощью пластичного ластика.

Глава четвертая

Рисование фигуры в ракурсе

Рисовать объекты, находящиеся перед нами в привычном положении, довольно просто. Однако люди постоянно движутся, поэтому меняется наше восприятие их внешних форм.

Необходимо изучать «конструкцию» тела и изменение его наблюдаемых форм со сменой позы. Когда мы рассматривали шкалу на стр. 17, то смотрели на формы, находящиеся прямо перед нами в вертикальном положении. А если человек располагается иначе?

Взгляните на эти позы. Мы вдруг замечаем, что увидеть привычные формы становится труднее. Если раньше мы видели фигуру только спереди, то теперь видим ее одновременно и с правой стороны. Это связано с перспективой. Она придает объекту *пространственность*.

Термин «ракурс» непосредственно связан с перспективой. Речь идет об искажении

Этот линейный рисунок показывает, насколько по-разному выглядят формы, если увидеть их в нетрадиционной позе. С этой точки зрения мы можем видеть этого человека одновременно «спереди» и «сбоку».

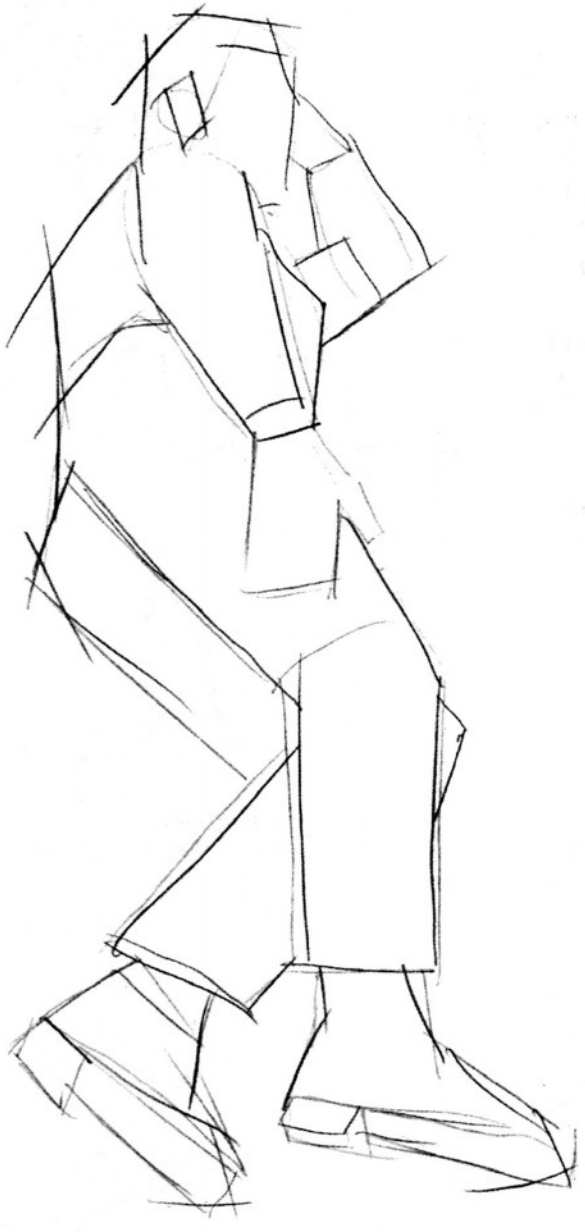
Используя прямые линии и фундаментальные формы, вы можете выявить перспективу более определенно. Формы более не выглядят плоскими, приобретая «коробчатый» вид. Это аналогично превращению «квадрата» в «куб».

восприятия расстояния или длины объекта в зависимости от точки наблюдения. Например, если вы вытянете руку в сторону, когда я стою перед вами, я увижу ее полностью. Но если вы протянете руку ко мне, я уже не увижу ее длины. Рука кажется гораздо более короткой, чем есть на самом деле. Взгляните на примеры, подтверждающие это искажение размеров, на этой и следующей страницах.

Взгляните, насколько маленькой кажется поясничная область в этой позе. Кроме того, объекты, удаляющиеся от нас, кажутся меньше. Обратите внимание, какой маленькой кажется голова, особенно в сравнении с ногами, которые расположены к нам ближе всего.

Спрямленные линии могут помочь вам увидеть фундаментальные формы, искаженные перспективой.

Внимательно изучайте формы, рисуя фигуру в подобной позе. Туловище и бедра большей частью скрыты.

Углы, создаваемые приподнятыми ногами, дают иллюзию глубины пространства.

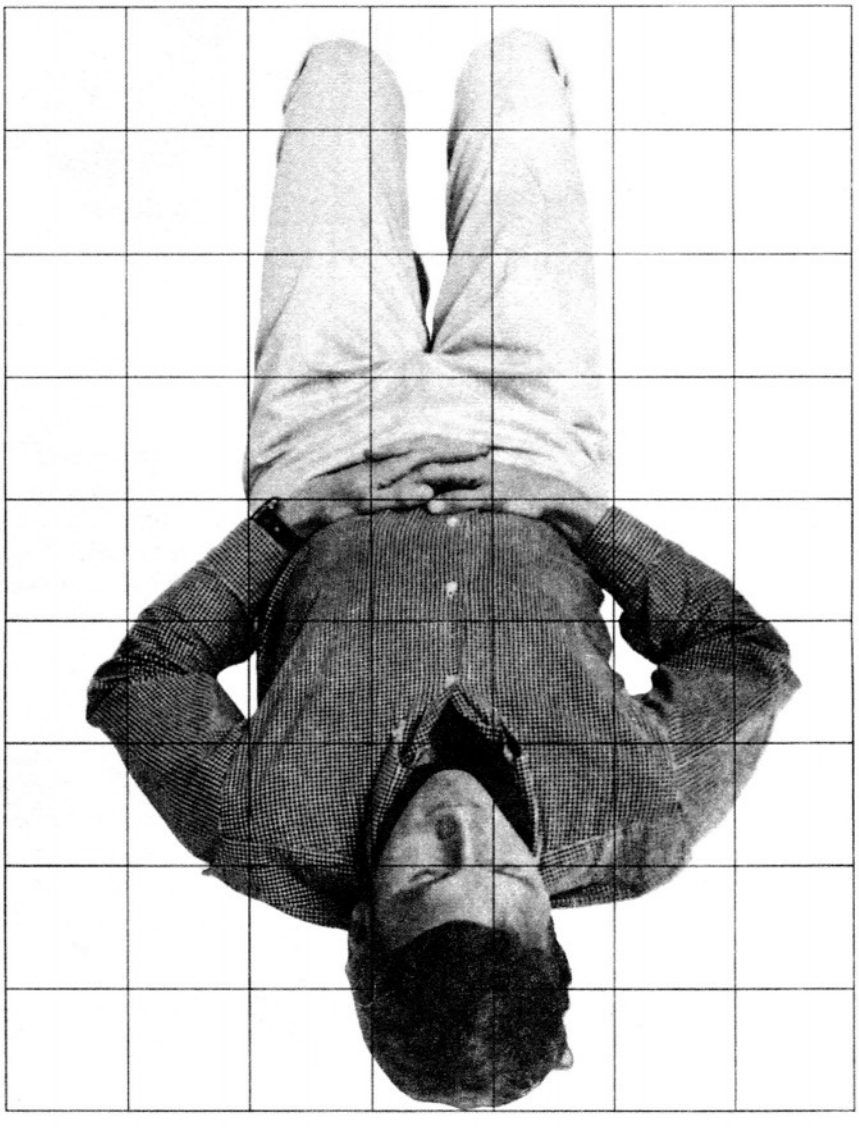
Поэтапное выполнение рисунка фигуры в ракурсе

Теперь давайте рассмотрим исходную фотографию. Та же поза, что и прежде, но человек повернут в другую сторону. На этот раз мы воспользуемся сеткой, которая поможет нам увидеть формы как отдельные элементы детской картинки-головоломки, хотя мы всегда должны видеть формы в общей картине.

Это хорошее упражнение для развития точности и способности видеть углы и формы в перспективе.

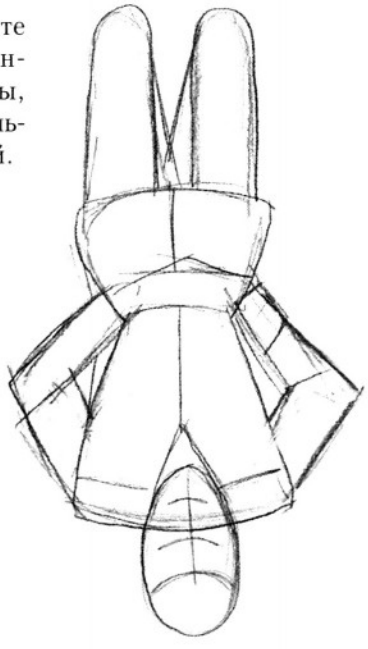
Внимательно рассмотрите фото, изучая пропорции. Сравните этот вид с тем, что мы рассматривали на предыдущей странице. Теперь голова кажется больше, и открыта большая часть грудной области.

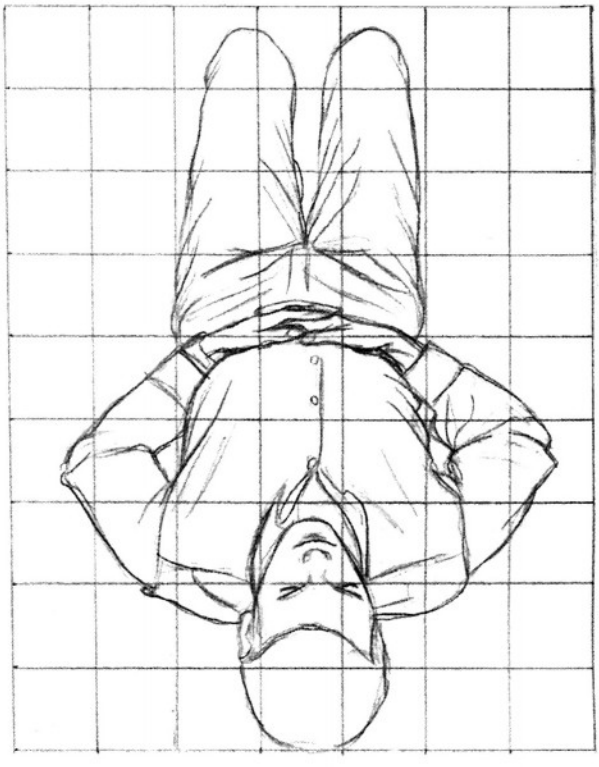

Эта увеличенная и покрытая сеткой фотокопия поможет вам позаниматься линейным рисованием. Внимательно изучите формы и углы.

Упражнение по перспективе

Вспоминайте эти фундаментальные формы, даже когда пользуетесь сеткой.

Тщательно изучайте то, что видите в сетке. Точно размещайте линии в каждой клетке. Смотрите на это тело как на сочетание базовых форм и ничего более. Чтобы рисунок получился точным, необходимо проявить внимание и настойчивость.

Когда вы будете уверены в точности всех нарисованных форм, можно удалить сетку с помощью пластичного ластика. Вот так должен выглядеть ваш линейный рисунок. Если вы хотите поупражняться в работе в тоне, действуйте по прежней формуле и посмотрите, насколько достоверное изображение вы можете создать. (Не забудьте, что первыми наносятся темные тона!) Если вам нужно дополнительное руководство, дальше в этой книге вы найдете еще несколько поэтапных уроков.

Глава пятая

Рисование тканей и складок

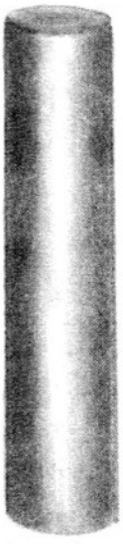
Теперь, рассмотрев строение тела и зная, на что обращать внимание при его изображении, мы двинемся вперед — осваивать более глубокие аспекты рисования. Прежде чем мы научимся изображать людей во всех подробностях, нужно научиться рисовать одежду. Если только вы не рисуете обнаженных людей, одежда является чрезвычайно важным элементом вашей работы. Еще раз взглянув на рисунки из предыдущих глав, можно увидеть, насколько одежда влияет на облик человека. Например, глядя на иллюстрации слева, обратите внимание на то, как внешний вид ног зависит от складок на брюках. Вы видите, сколько складок мне пришлось нарисовать, чтобы получился убедительный образ?

Основные формы тела ясно видны на этом рисунке модного наряда.

Основные формы

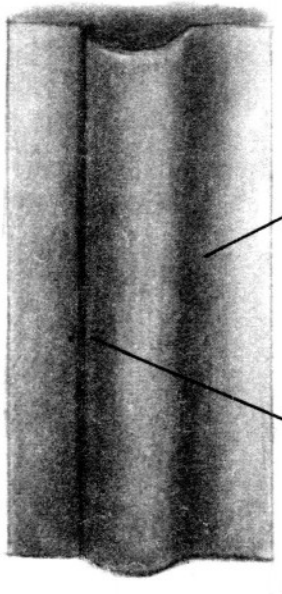
В складках одежды следует отыскивать те же фундаментальные геометрические формы, которые мы нашли в человеческом теле. При рисовании тканей я чаще всего пользуюсь двумя основными формами — цилиндром и конусом. Научившись внимательно наносить светотень на эти формы, вы сможете убедительно рисовать одежду.

Потренируйтесь рисовать цилиндр с пятью элементами светотени. Посмотрите, каким образом тоновые переходы создают впечатление округлости объекта.

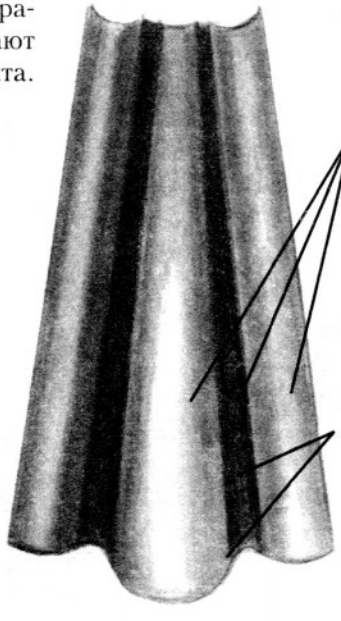

Эта коническая форма также часто присутствует в одежде.

Здесь ткань плавно изгибается. Это называется *мягким переходом.*

Здесь ткань образует складку. Это называется *резким переходом.*

Если бы мы развернули цилиндр, то получили бы форму, сходную с той, что находим в одежде. Видите более темную складку слева от приподнятой поверхности? Этот нахлест образуется наложением двух поверхностей и называется *резким переходом*.

Вы видите, что правый край приподнятой поверхности светлее и глаже? Это называется *мягким переходом*. Он представляет собой плавный изгиб поверхности. Здесь ткань не образует складку, но плавно разворачивается.

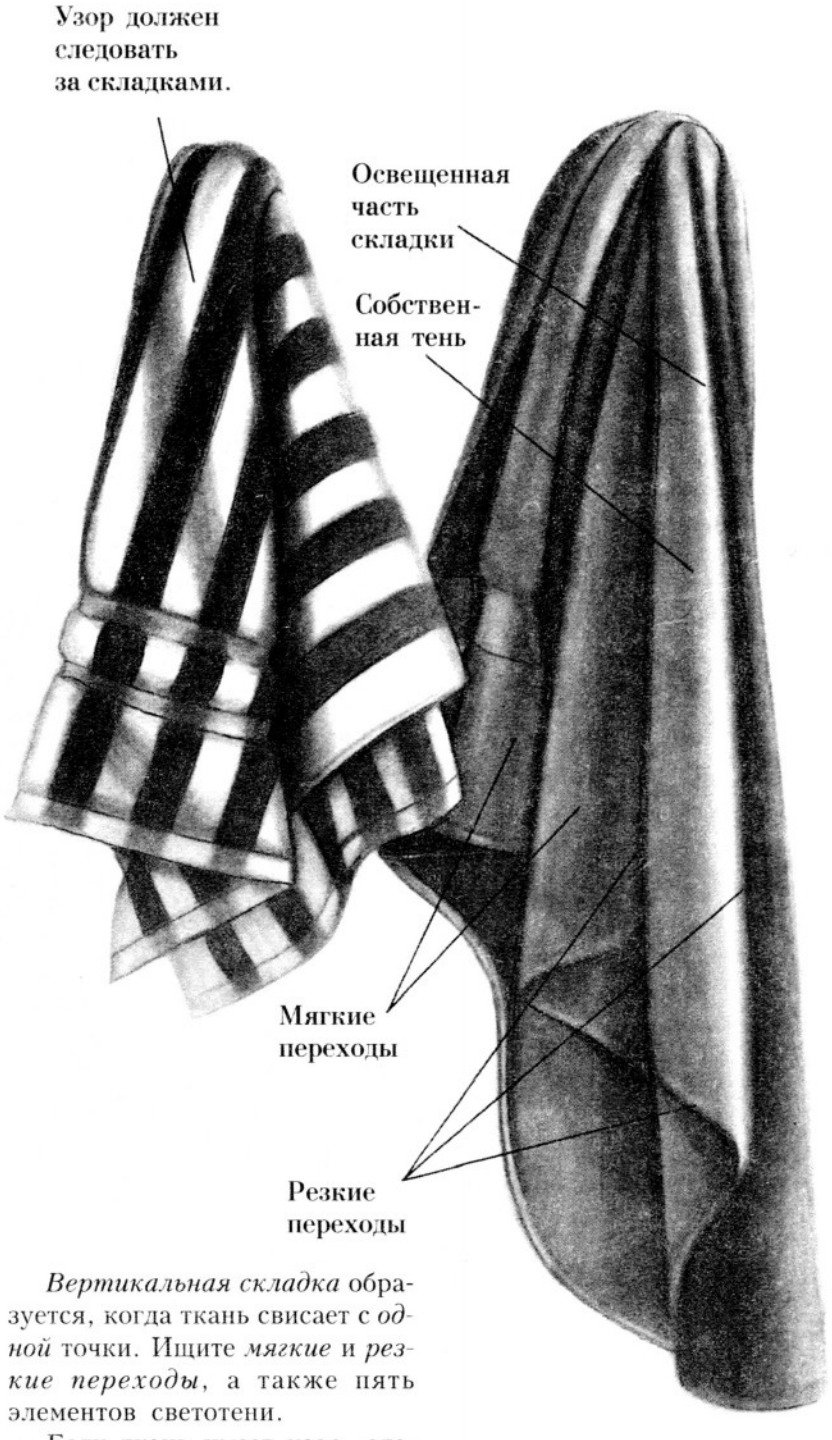
Резкие переходы на этой иллюстрации очень заметны. Вы видите, как эти формы начинают казаться частью занавеса или плиссированной юбки? Заметьте здесь форму конуса. Теперь вы должны понимать, насколько важны эти две геометрические формы (конус и цилиндр) для изображения одежды.

Пять видов складок

Давайте исследуем пять видов складок, которые можно наблюдать в ткани. Если вы сумеете запомнить их и узнавать, изучая фотографии, одежда перестанет быть помехой в вашем творчестве. Однако без достаточной практики и понимания того, как эти складки влияют на вид одежды, ваш рисунок не будет выглядеть убедительным. Как я уже говорила выше, именно одежда более всего влияет на внешний вид человека.

Наиболее распространенной складкой является *вертикальная*. Она возникает, когда ткань свисает с *одной* точки и сворачивается в коническую форму, которую мы изучили выше. Посмотрите, как эти полотенца висят на крючках. Вы видите конусы, образуемые ими? Найдите здесь также пять элементов светотени, которые создают впечатление объема. Сочетание собственной тени и отраженного света придает этим рисункам реализм.

Если ткань имеет узор, как в случае полосатого полотенца, важно размещать этот узор в соответствии со складками. Кроме того, следите за *мягкими* и *резкими переходами* на сгибах поверхностей и при их наложении.

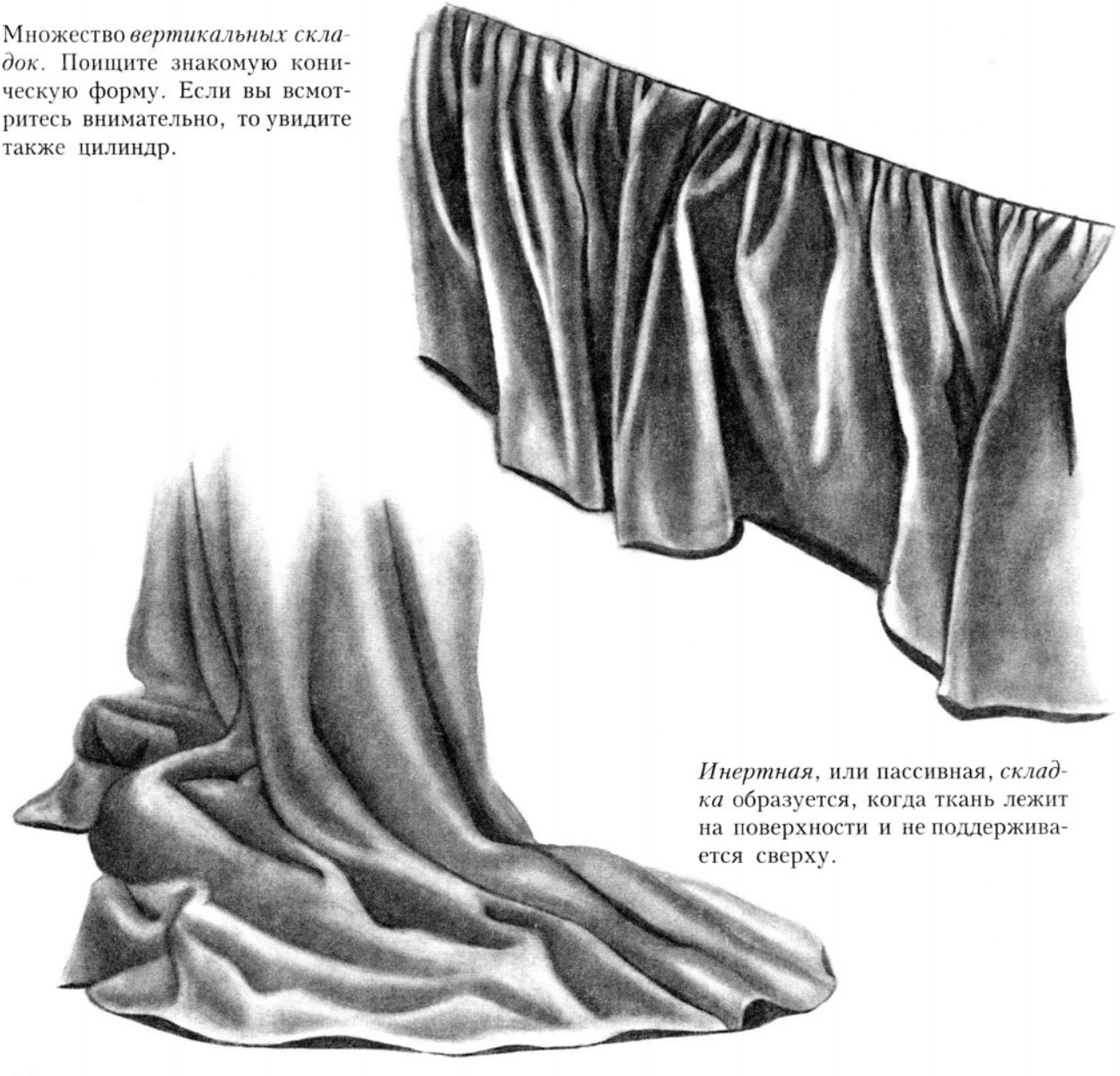
Вертикальная складка образуется, когда ткань свисает с *одной* точки. Ищите *мягкие* и *резкие переходы*, а также пять элементов светотени.

Если ткань имеет узор, следите за тем, как этот узор следует за складками.

Рисунок справа демонстрирует другой тип *вертикальной складки*. На этот раз весь верхний край ткани закреплен на какой-либо поверхности. Там, где ткань «провисает», образуются складки. Если вы видите *коническую* форму, вы уже знаете, что речь идет о вертикальной складке. Внимательно изучите эту иллюстрацию на предмет техники наложения теней. Отыщите пять элементов светотени. Потренируйтесь в рисовании таких складок.

Складка, показанная на левом рисунке, часто обнаруживается внизу *вертикальной складки*. Она называется *инертной складкой*. Ее можно наблюдать, когда ткань ложится на поверхность и больше не поддерживается сверху. Она «пассивна». Вы можете обнаружить инертную складку в одежде человека, когда какой-то предмет его одежды касается другой поверхности. Например, если человек сидит на стуле и его длинный свитер складками ложится вокруг него. Или если женщина носит очень длинное платье, например свадебное, которое касается пола, образуя складки. Прекрасным примером *инертной складки* является шлейф свадебного платья.

Множество *вертикальных складок*. Поищите знакомую коническую форму. Если вы всмотритесь внимательно, то увидите также цилиндр.

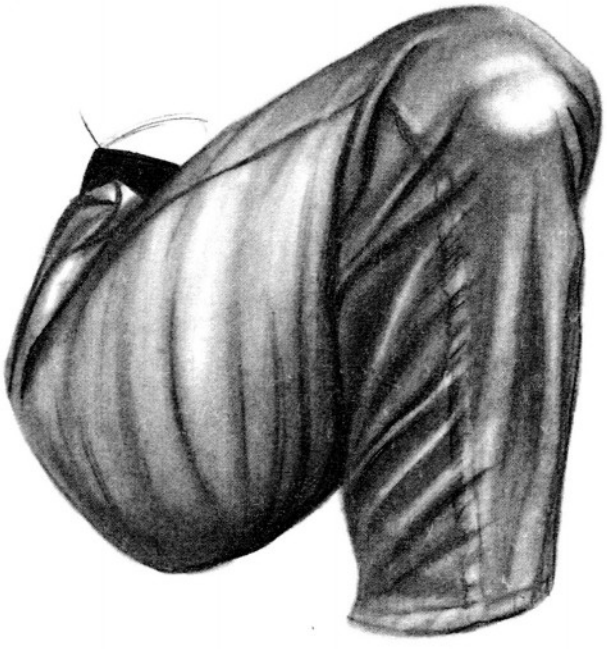

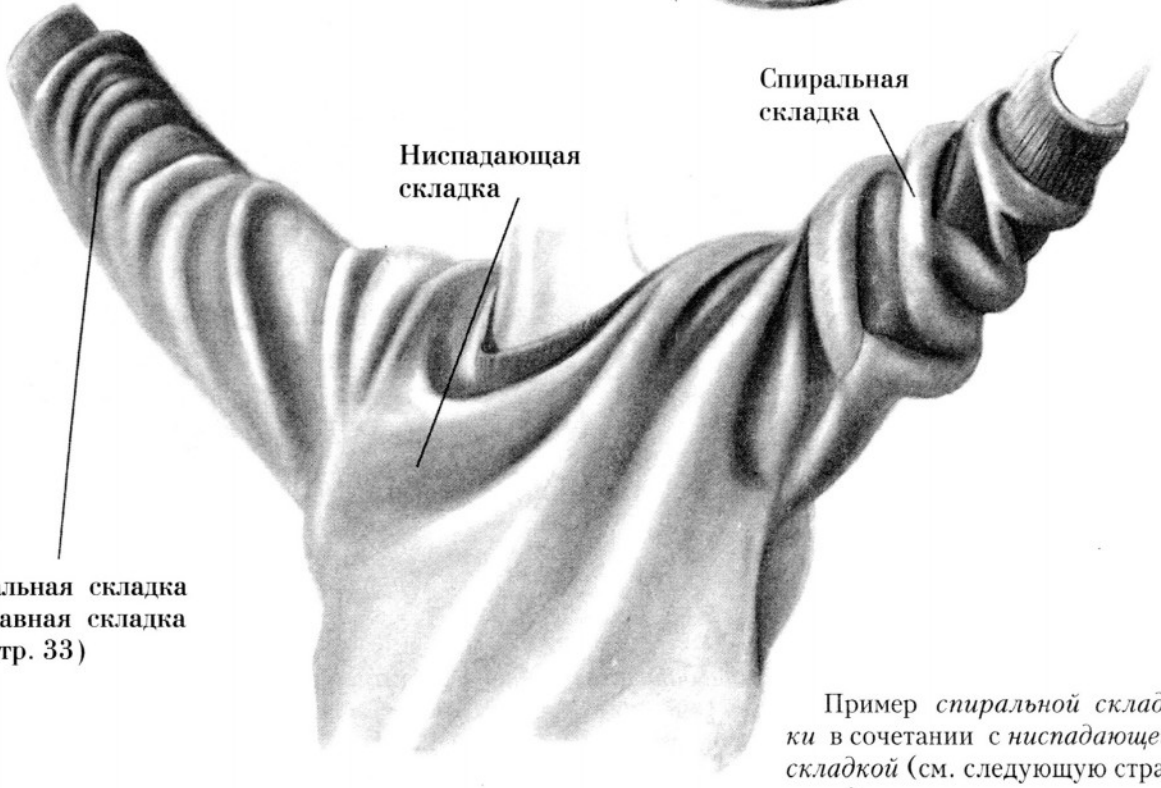
Инертная, или пассивная, *складка* образуется, когда ткань лежит на поверхности и не поддерживается сверху.

Третья складка, которую вам следует запомнить, — *спиральная*, или кольчатая. Она всегда обнаруживается там, где ткань охватывает цилиндрическую форму, например руку, ногу или торс. Это очень важная складка, поскольку она показывает движение скрытой под ней формы. Например, когда вы шевелите рукой, ткань вашей рубашки или свитера «тянется» за ней. Именно это натяжение ткани и образуемые складки делают ваш рисунок реалистичным и убедительным. Если одежда нарисована без этих характерных черт, она выглядит плоской и навевает скуку.

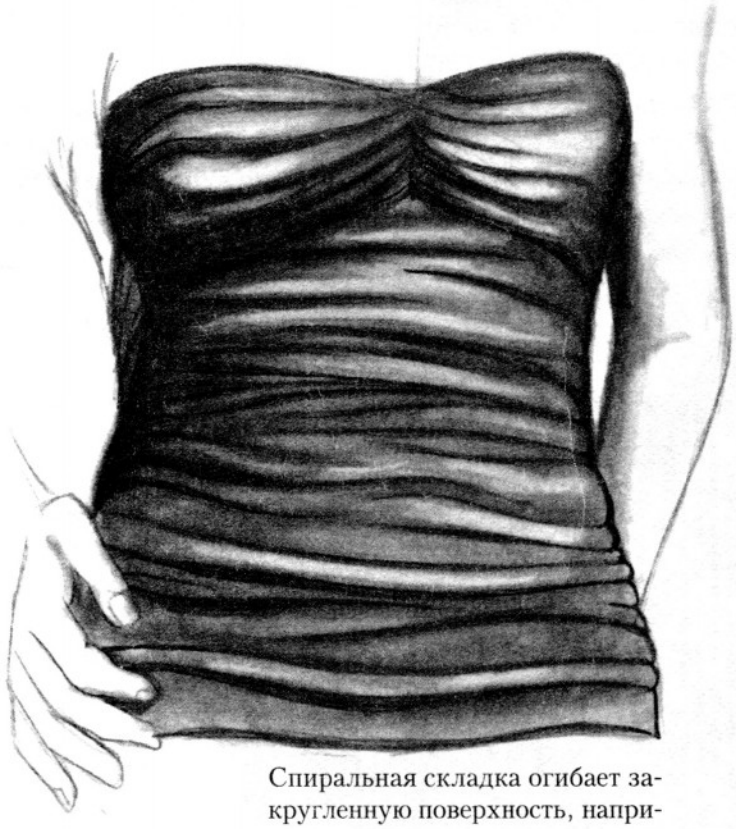
Взгляните на примеры того, как ткань охватывает руки и ногу. Вы можете увидеть движение скрытого под одеждой тела, особенно ноги. Складки помогают подчеркнуть форму тела.

Спиральная складка показывает движение и форму скрытого под одеждой тела.

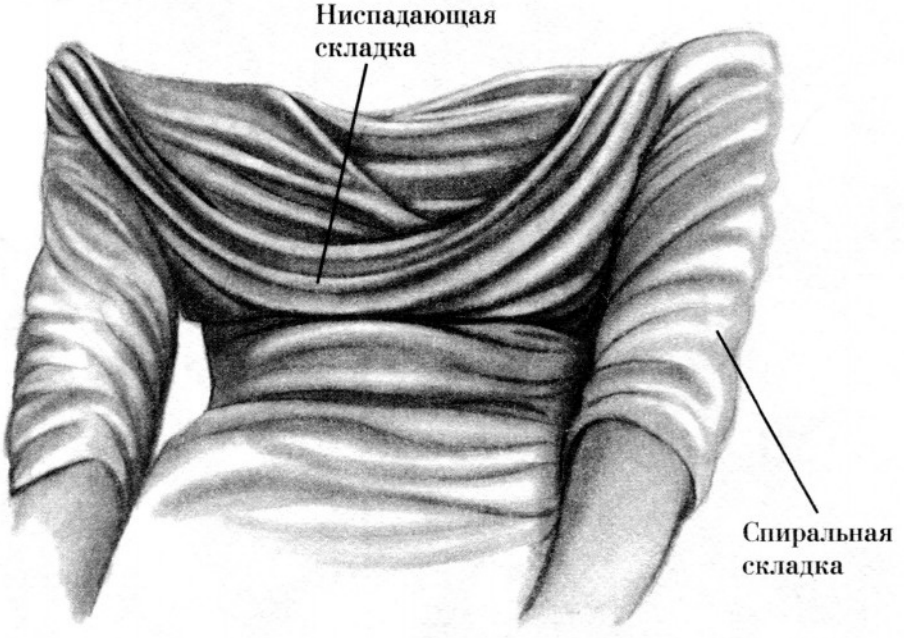
Пример *спиральной складки* в сочетании с *ниспадающей складкой* (см. следующую страницу).

Спиральная складка огибает закругленную поверхность, например этот торс.

Это платье выглядит присобранным, благодаря множеству складок. Вы можете сказать, что оно очень тесно облегает поверхность, показывая контуры скрытого под ним тела.

Четвертая складка называется *ниспадающей* (портьерной). Она обнаруживается, когда ткань висит на *двух* точках. Посмотрите на ткань, свисающую с обоих плеч на примере внизу. Она образует форму, напоминающую букву U. Ниспадающую складку можно увидеть в шарфах, шалях, свитерах с высоким воротником, всюду, где имеются две точки подвеса. Вы можете увидеть также, что это платье имеет *спиральные складки* на руках.

Ниспадающая складка подвешена на *двух* точках. В данном случае ткань свисает с плеч, образуя форму, похожую на букву U.

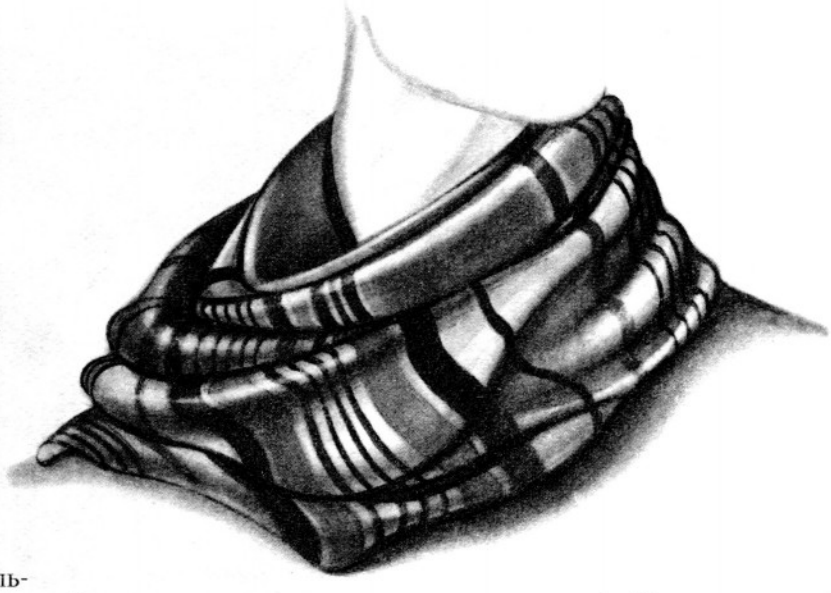
Пятая складка, которую нам следует рассмотреть, — *составная*. Ее распознать труднее всего, потому что зачастую она является результатом сочетания каких-либо других складок. Скажем, на рисунке справа можно увидеть серию *вертикальных складок*, которая в то же время является примером *составной складки*. Вы видите, как одна складка попадает внутрь другой, особенно когда ткань спадает с руки? Взгляните на складки шарфа. Хотя это *спиральные складки*, каждая из них находится внутри другой, образуя *составную складку*. То же относится и к свитеру на стр. 31. Складки рукава слева внизу тоже располагаются внутри друг друга, переплетаясь.

Комбинация *вертикальных* и *составных складок*.

Этот рукав начинается как вертикальная складка, но на локте превращается в составную складку.

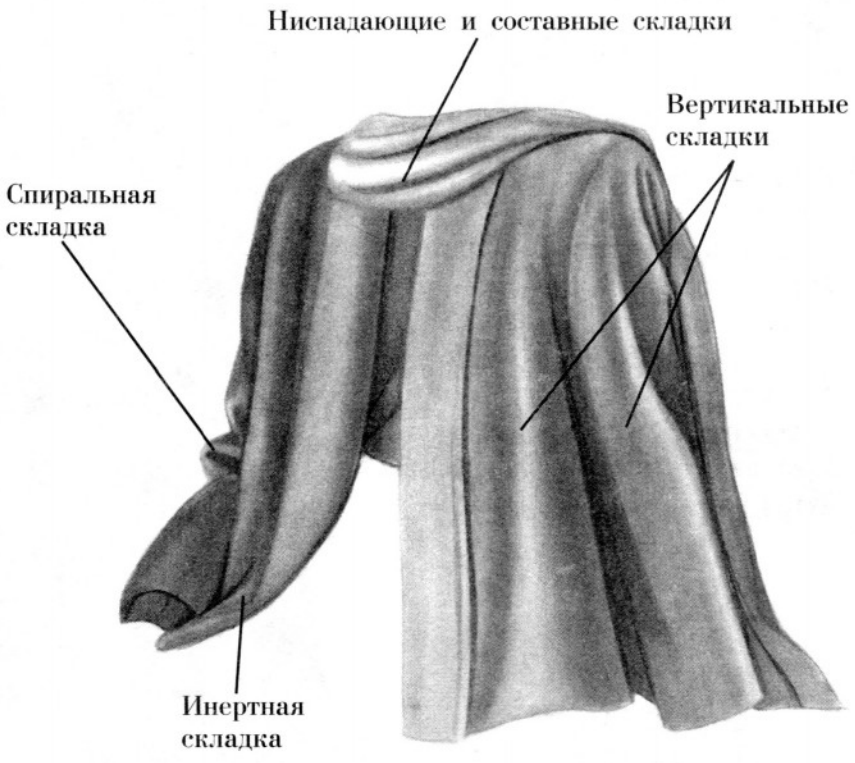
Каждая складка находится внутри другой. Посмотрите, как складки влияют на восприятие узора шарфа.

Комбинация складок

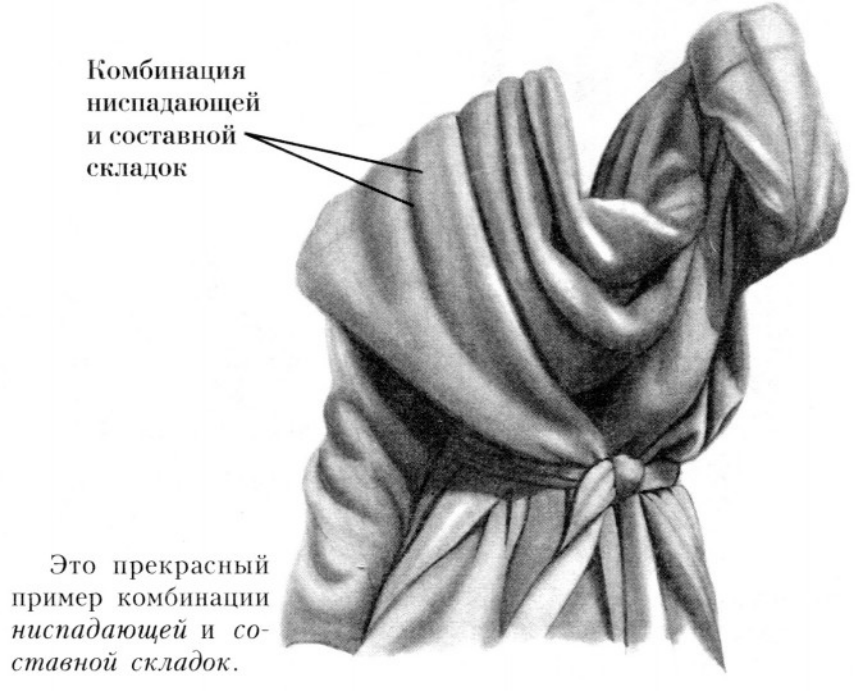
Зачастую в одном предмете одежды приходится видеть комбинации разных типов складок. Чтобы одежда на вашем рисунке выглядела реальной, вы должны точно идентифицировать все складки. Важно уметь видеть, как свет влияет на формы, помня обо всех пяти элементах светотени. Кроме того, обращайте внимание на узоры ткани.

Этот ансамбль из пальто и шарфа содержит все виды складок, хотя некоторые из них не так заметны, как другие. Взгляните на правую сторону изображения. Это пример *вертикальных складок*. Шарф образует как *ниспадающие*, так и *составные складки*. Там, где ткань касается твердой поверхности, формируется *инертная складка*. И, кроме того, хотя большая часть рукава слева не видна, он составлен из *спиральных складок*.

Нижний рисунок является очень хорошим примером *ниспадающей складки*. Внимательно изучите иллюстрацию, и вы найдете другие типы складок, скрытые там. Вы можете выявить их?

На этом примере можно увидеть все пять типов складок.

Это прекрасный пример комбинации *ниспадающей* и *составной складок*.

Этот наряд тоже демонстрирует множество складок. Пристально посмотрите на него и поищите все пять типов складок. Потренируйтесь в рисовании этих иллюстраций. Если это вам поможет, нанесите сетку, чтобы точнее увидеть размеры и расположение форм. Поскольку придется идентифицировать множество форм, наибольшую точность обеспечит 12-миллиметровая сетка.

Перерисуйте этот пример, используя 12-миллиметровую сетку. Обратите внимание на освещение и на то, как оно влияет на внешний вид ткани.

Для перерисовки любой иллюстрации из этой книги воспользуйтесь прозрачной пленкой, на которую с помощью черного маркера и линейки нанесите 12-миллиметровую сетку. Потом постройте другую сетку, с размером ячеек 25 мм. Отныне вы можете пользоваться ими для получения точных линейных рисунков, как мы это делали в наших предыдущих упражнениях.

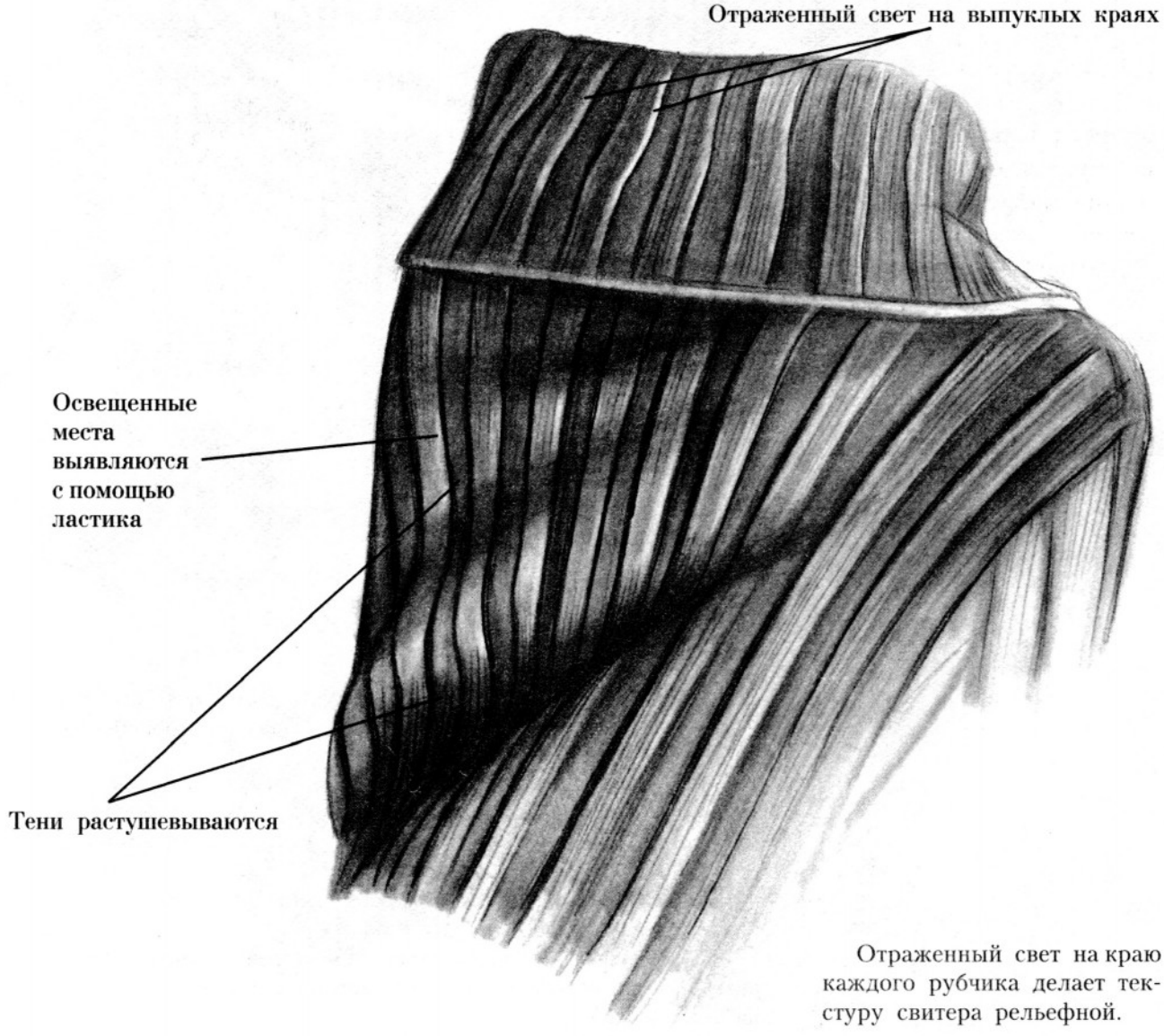
Чем больше вы практикуетесь, тем лучшим художником становитесь, поэтому перерисовывайте как можно больше иллюстраций из этой книги!

Текстура

Рисование тканей — зачастую трудное дело, но оно становится еще труднее, когда приходится учитывать узоры и текстуру ткани. О цветах, типах тканей и одежде в целом можно было бы написать целую книгу. Но пока давайте ограничимся кратким обзором того, чему следует уделять внимание. Помните, что все, что вы рисуете, представляет собой просто *темные и светлые участки поверхности, имеющие определенные очертания*. Узоры и текстура тканей — не исключение.

Всегда сначала в точности рисуйте форму объекта, для чего надо найти лежащее в ее основе геометрическое тело. А затем следите, как узоры следуют за этой формой.

В этом свитере ребристая поверхность вязки не только порождает линейный узор, она является также рельефной структурой. Ввиду этого каждый ее элемент освещается по-разному. Все, что имеет выпуклый край, собирает на нем свет. Вы видите отраженный свет, благодаря которому рубчик выглядит приподнятым? Более темные, вогнутые, участки растушевываются, что делает все изображение более материальным.

Отраженный свет на краю каждого рубчика делает текстуру свитера рельефной.

Узоры

Полоски на одежде рисовать довольно легко. Просто следуйте за изгибами одежды и затем зачерняйте полосы через одну. Обращайте внимание на то, как полоски следуют за формами и прерываются складками и контурами. Полоски, расположенные дальше, выглядят меньшими по сравнению с теми, что находятся ближе. Опять перспектива!

Когда речь идет о более замысловатых узорах, например при изображении клетчатой ткани, я рассматриваю каждую клетку в первую очередь как форму, а затем закрашиваю ее в соответствии с тем, насколько темной она выглядит. Если продвигаться вперед неторопливо, задача оказывается не такой уж непосильной. После того как узор нанесен, тени растушевываются.

Полосы следуют за изгибами поверхности ткани. Тени добавляются после того, как все полосы нарисованы.

Сложные узоры вроде этого рисовать легче, если работать над каждой маленькой формой поочередно. Тени растушевываются *после* того, как весь узор прорисован.

Одежда — это важно!

Иногда одежда может быть важнейшим элементом рисунка.

Тэйлор в мастерской
(22 × 30,5 см)

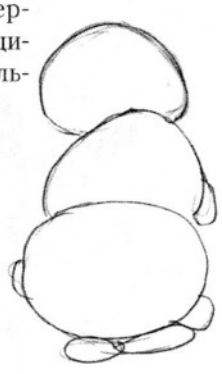
Глава шестая

Рисуем детей

Человеческое тело с возрастом сильно меняется, и важно изучать эти изменения по мере того, как мы растем. Форма тела младенца существенно отличается от формы тела взрослого человека. И поскольку все, что мы рисуем, — это просто формы, нам нужно знать, на что обращать внимание.

Тело младенца имеет гораздо более округлые формы, чем тело взрослого. У него мало острых углов, и ввиду пластичности его форм важнейшее значение приобретает растушевка. Помните упражнения со сферой? Пластика младенца во многом похожа. Вы увидите здесь много собственных теней и рефлексов.

Обратите внимание на очаровательную округлость этих поз. Всегда ищите в первую очередь фундаментальные формы. А потом округленность появится сама собой за счет проработки светотени и плавности тоновых переходов. И хотя эти позы довольно просты, хорошо видно, как одежда их еще больше обобщает и округляет.

Всегда в первую очередь ищите фундаментальные формы.

Форма тела младенца очень пластичная. Одежда помогает изобразить это более убедительно.

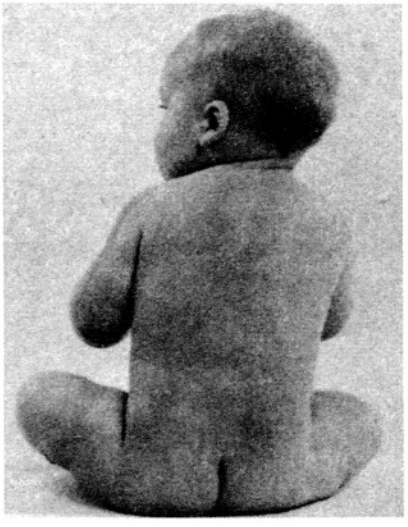
Отыскивайте пять элементов светотени. Тень на поверхности пола придает рисунку цельность.

Простое изображение

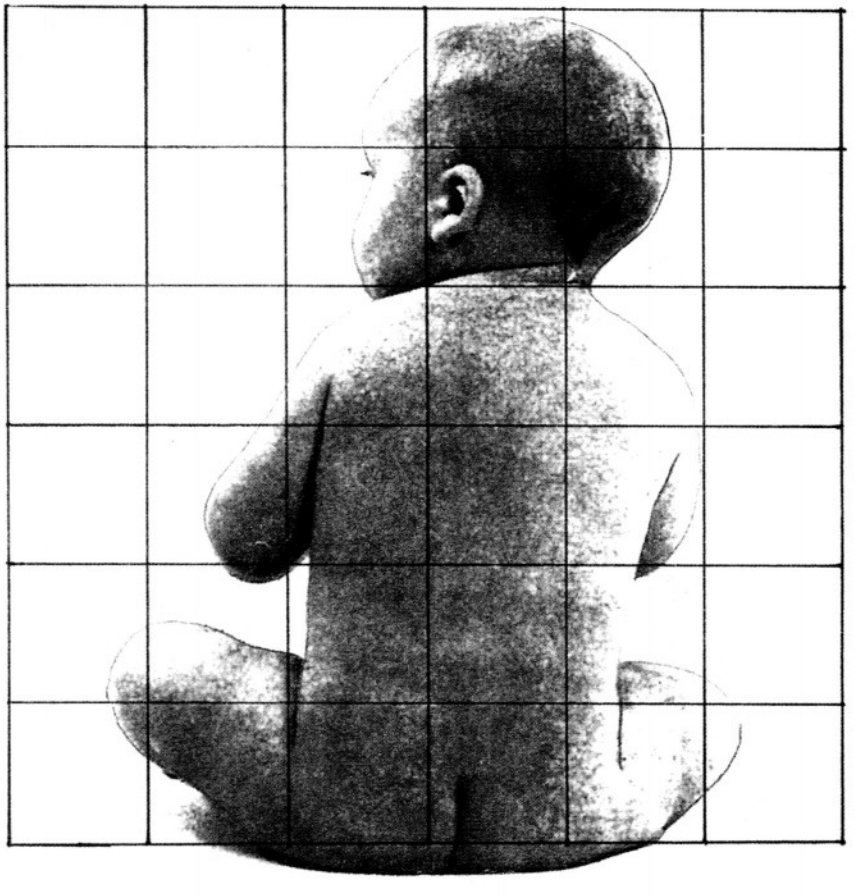
Давайте начнем с простого вида, не усложненного одеждой. Таким образом вы сможете сосредоточиться на основных геометрических формах. Как видно на этой иллюстрации, основные линии фигуры малыша близки к горизонталям и вертикалям, а сама она состоит из небольшого числа больших форм.

Увеличив фотографию, я смогла наложить на нее сетку, облегчающую перерисовывание. На маленькой фотографии, вроде этой, трудно различить формы и детали. Разграфив бумагу, легко получить точный линейный рисунок. На этой фотографии не так уж много деталей, так что не стоит делать сторону квадрата меньше 25 мм.

Простая поза, вроде этой, — хорошее начало.

Увеличив маленькую фотографию, ее легко разграфить. Благодаря простым формам этого объекта я использовала 25-миллиметровую сетку.

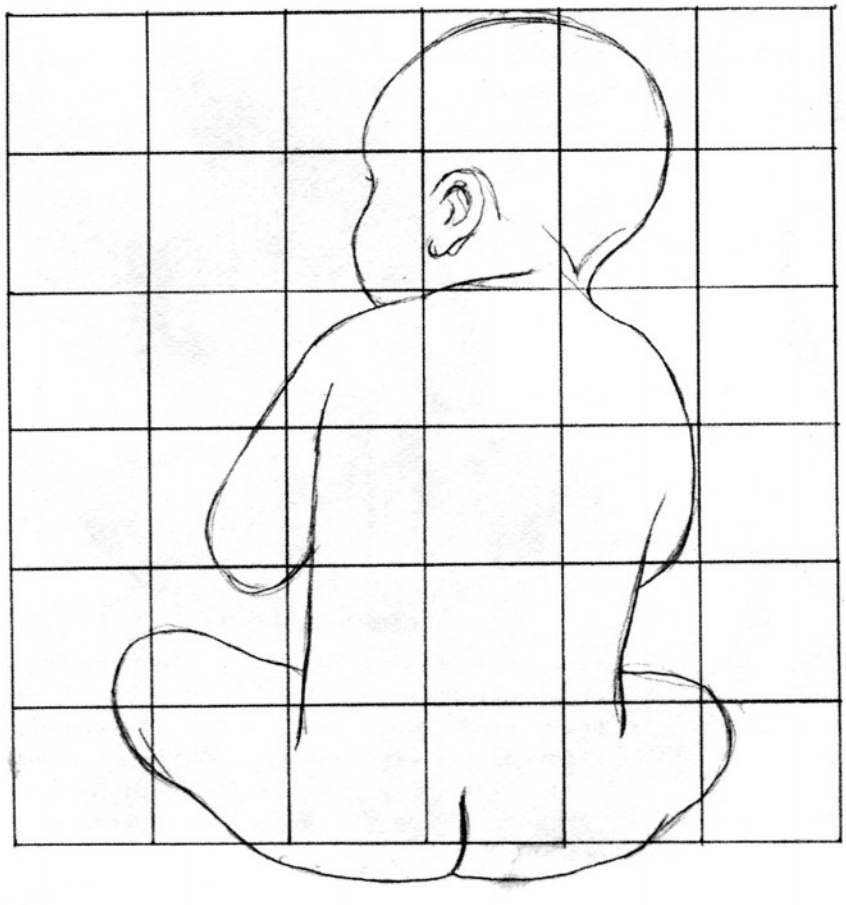

Рисуя, я следила за углами. Хотя форма тела младенца очень округлая, малозаметные углы все же существуют. Имея это в виду, вы не переусердствуете с закруглениями.

Обсуждая выше форму человеческого тела и сравнивая основные его части с головой, мы увидели, насколько важно сравнивать размеры. У младенца голова очень «тяжелая». Весь его рост составляет от 3,5 до 4 «голов». Чтобы вырасти до восьми «голов», ему еще потребуется время.

Чтобы ребенок не оказался слишком круглым, ищите трудноуловимые углы.

Аккуратный линейный рисунок. Удостоверившись в точности форм, вы можете удалить сетку.

Точный линейный рисунок после удаления сетки.

Начинайте штриховать с наиболее темных участков. В простом, светлом рисунке, как этот, их немного.

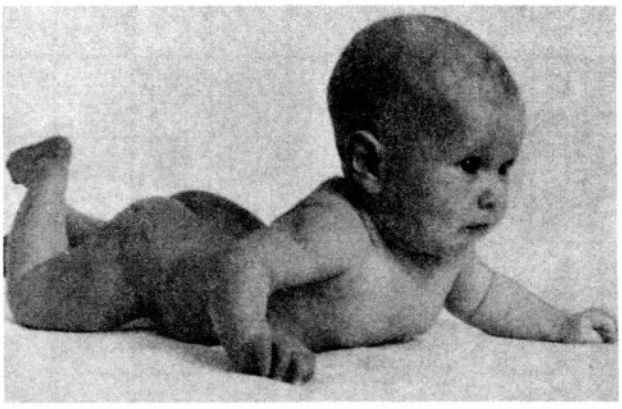
Продолжайте наносить тени. Постарайтесь, чтобы на этой стадии они были не слишком темными. Большую часть тона вы нанесете растушевкой.

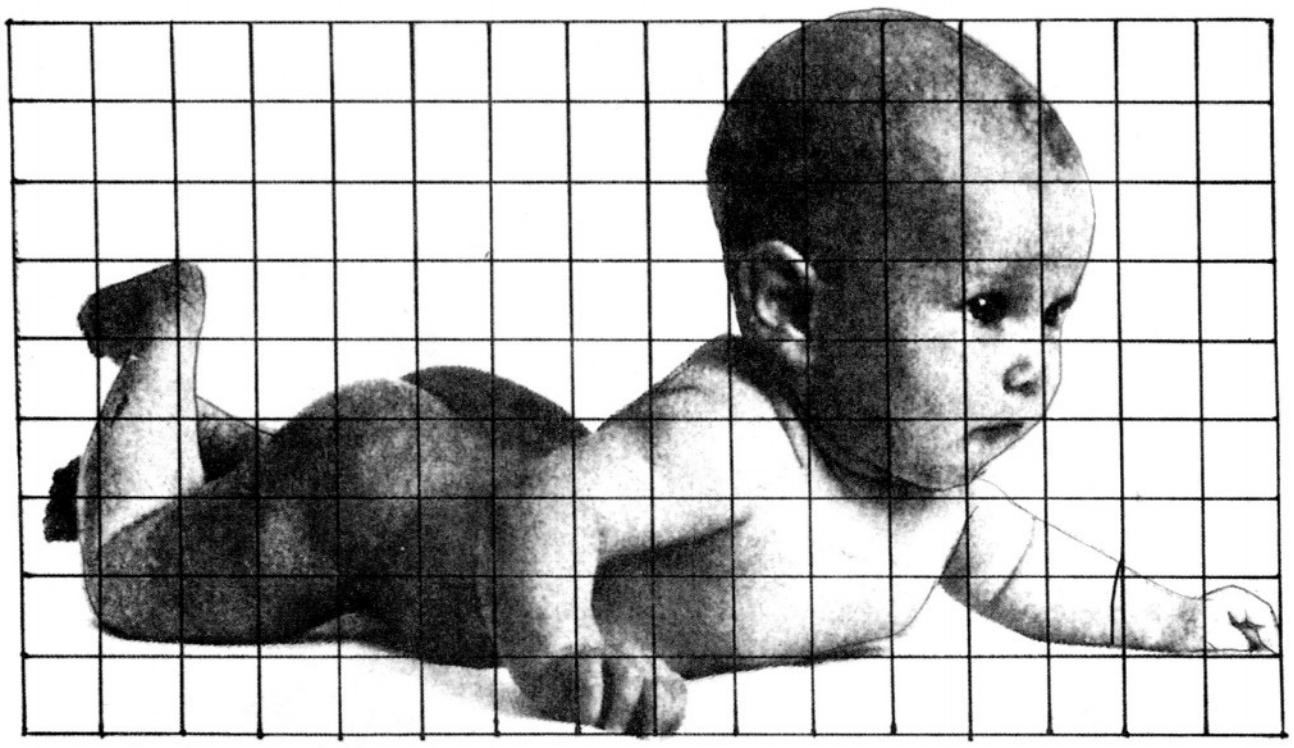
С помощью растушевки, на которой уже есть немножко графита, легко и нежно смягчите тоновые переходы. Поскольку кожа младенца мягкая и гладкая, они должны быть очень плавными и постепенными. Убедитесь, что тоновые переходы создают впечатление округлости и объема.

Добавление деталей

При выполнении более детальных рисунков для точности форм требуется сетка помельче. Рисуя эту позу, я использовала 12-миллиметровую сетку, благодаря которой остается меньше места для ошибок в каждой ячейке. Если рисование лиц представляет для вас сложность, упрощайте, исследуйте их просто как формы.

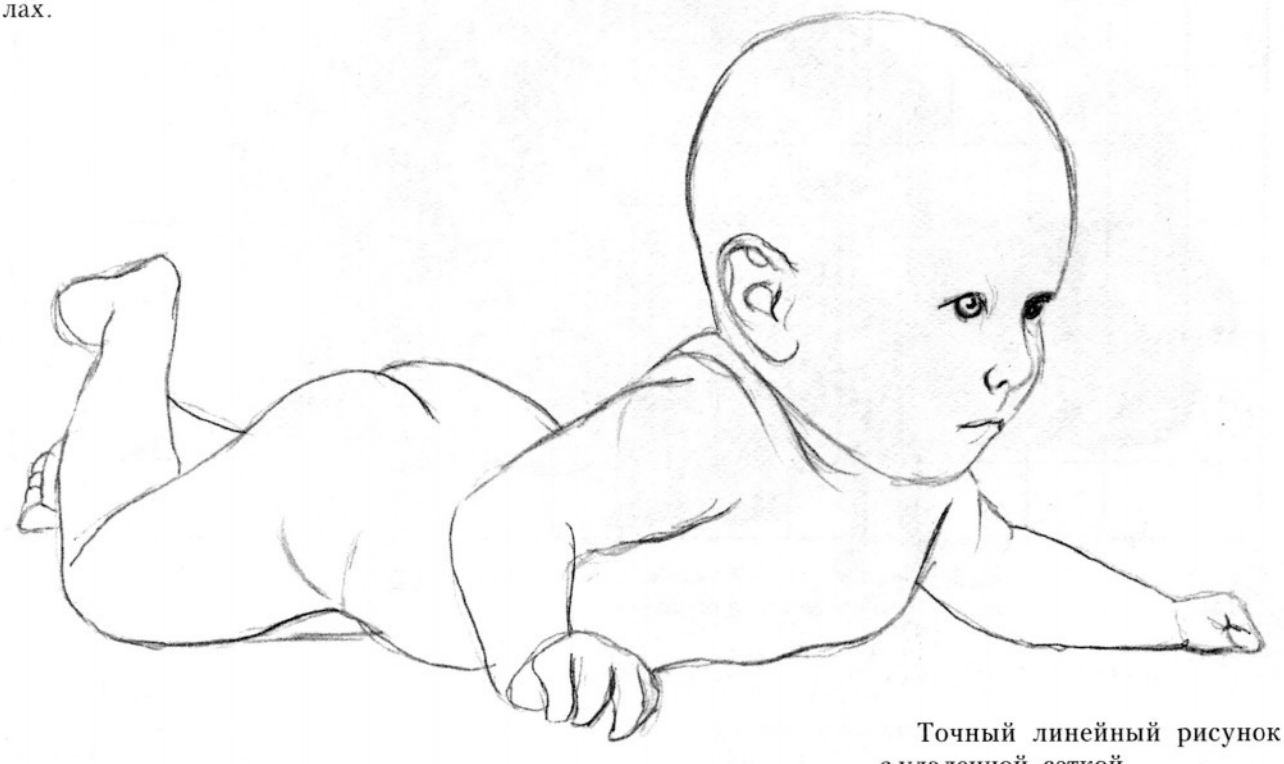

Взгляните на основные геометрические формы этого крошечного тела. Здесь деталей и форм гораздо больше, чем в предыдущем упражнении.

Ради точности форм я использовала 12-миллиметровую сетку. Таким образом остается меньше места для ошибок.

Тщательно перерисовывайте то, что видите в каждой клетке. Не забывайте о малозаметных углах.

Точный линейный рисунок с удаленной сеткой.

Начинайте штриховку с наиболее темных участков. Следите за возникающими на темных участках формами.

Добавьте полутени, следя за собственной тенью, создающей впечатление округлости. На этой стадии тона не должны быть слишком темными.

Равномерно растушуйте тона. Добивайтесь постепенности тоновых переходов. Если получаются слишком темные или неровные участки, помните, что у вас на такие случаи есть пластичный ластик, снимающий излишки тона.

Реальные малыши

Мы подошли к рисункам, которые, как говорится, «передают характер» портретируемого. Это не просто чьи-либо изображения. Они что-то говорят нам о личности человека или о том, чем он занимается.

Изучите эти рисунки с технической точки зрения: на предмет выявления основных форм. Это поможет понять, на что обращать внимание, когда вы начнете перерисовывать свои собственные фотокарточки.

Эта поза еще раз иллюстрирует, как важно правильно рисовать ткани. Видите, как натягивается ткань, образуя треугольную форму? Вы можете распознать, какая из пяти видов складок образовалась? Изображение подушки позади ребенка придает рисунку некоторую цельность и значение.

Эта ткань натянулась, как палатка, образовав треугольную форму.

Сидящий
(28 × 36 см)

Попробуйте нарисовать основной объект в сочетании с дополнительным, который сделает рассказанное вашим рисунком более выразительным. Именно этому посвящена данная иллюстрация. Если бы на верхнем рисунке не было телефонной трубки, это был бы просто портрет ребенка. Телефон помогает рассказать историю.

Взгляните на все округлые формы в нижней композиции. Темный тон кресла помогает выделить освещенные участки. Важную роль играют одежда и обивочная ткань.

Использование реквизита превращает рисунок из портрета в иллюстрацию или исследование характеров.

Это тебя!
(28 × 36 см)

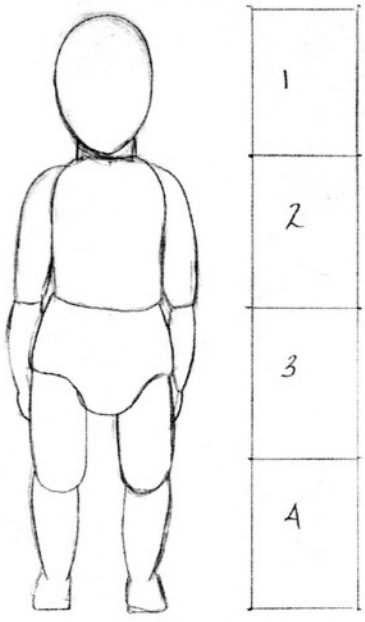
Ткань и одежда играют важную роль в законченном рисунке. Кроме того, очень темные тона создают соответствующее настроение.

Мертвый час
(28 × 36 см)

Дети, начавшие ходить

Когда мы начинаем ходить, наши ноги несколько удлиняются и становятся сильнее. Голова, однако, остается довольно большой в сравнении с другими частями тела. Ребенок, только начавший ходить, имеет рост 4 «головы», что вдвое меньше, чем у взрослого.

Как вы знаете, в таком возрасте дети очень активны, поэтому, когда рисуешь такого ребенка, самое главное — отразить «движение». Поупражняйтесь с этим небольшим рисунком. Сначала отыщите фундаментальные формы, а затем попробуйте свою руку в проработке деталей и в работе в тоне.

Когда ребенок начинает ходить, его рост составляет 4 «головы», что вдвое меньше, чем у взрослого.

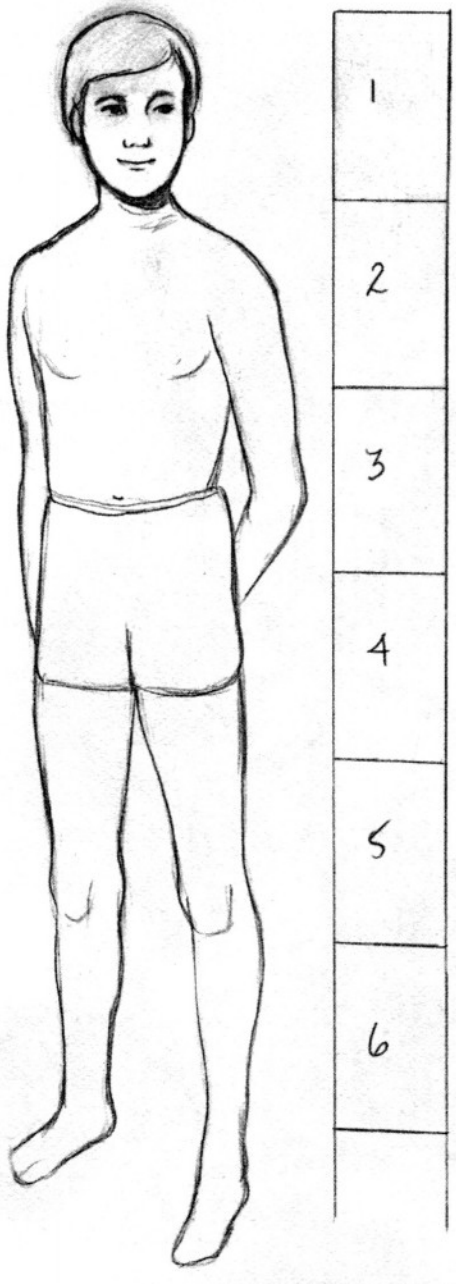
Начинайте с основных форм.

Потом попытайтесь отразить движение.

Дети постарше

По мере того как мы растем, мы не просто становимся больше, но и приближаемся к пропорциям взрослого человека. Наше тело увеличивается по сравнению с головой. Средний ребенок восьми лет имеет рост примерно 6 «голов», тогда как четырех-пятилетний — около 5 «голов». Но не забывайте, что каждый ребенок развивается по-своему, так что шкала применяется к каждому отдельному ребенку с учетом формы и размера именно его головы.

Этому мальчику десять или одиннадцать лет. Его рост составляет от 6 до 7 «голов», и он быстро приобретает пропорции взрослого человека.

Этой девочке примерно восемь лет (рост 6 «голов»), и она находится на полпути от начавшего ходить ребенка (4 «головы») до взрослого человека (8 «голов»).

Более сложные рисунки

Развив свои навыки, вы можете попытаться рисовать более сложные композиции и позы. Помните: все, что вы рисуете, может быть сведено к простым *формам*! Вы можете убедительно нарисовать мыльный пузырь? Можете!

Когда я рисовала свою внучку с пузырями, меня очень беспокоило, как сделать их более похожими. Но изучив их повнимательнее, я увидела в каждом из них «узоры». Эти «узоры» были просто маленькими участками света и тени, и нарисовать их оказалось вовсе нетрудно. Добавление более темного тона внутри и вокруг пузырей выделяет их светлые края, благодаря чему они выглядят реальными.

Платье нарисовать было тоже несложно. Сначала я изобразила общую форму, затем выяснила формы складок. (Вертикальные складки, правильно?) Потом вписала все цветочки и, наконец, растушевала тени.

Пузыри на этом рисунке суть не что иное, как круги с узорами из света и тени. Нанесение теней внутри и вокруг каждого пузырька помогает выделить светлые края.

Тэйлор
(28 × 36 см)

Энни
(28 × 36 см)

Одежда на этом рисунке является одним из главных элементов, поскольку она своими складками подчеркивает движение этого активного ребенка.

Для выполнения верхнего рисунка можно использовать одну из ваших сеток. Это хорошее упражнение для рисования детей в необычных позах. Рисунок заставляет вас видеть объект как набор форм. Кроме того, на рукавах и брюках здесь есть места, где ткань одежды натягивается и образуются спиральные складки. Узор рубашки был нарисован в последнюю очередь, после завершения тушевки.

Нижний рисунок содержит контрасты. Мягкие, плавные тоновые переходы на шаре противопоставлены складкам рубашки.

Разнообразие тоновых переходов и фактуры придают рисунку особый интерес. Гладкость воздушного шара контрастирует со складками рубашки.

Криффи
(28 × 36 см)

Это то же самое кресло, что мы видели на стр. 47. Если вы присмотритесь, то увидите многое из того, что я уже рисовала раньше.

Ко всему, что я рисую, применима одна и та же формула: *контуры, свет, тени, тоновые переходы*.

Этот рисунок содержит все, о чем мы до сих пор говорили. Теперь вы знаете все необходимое, чтобы рисовать что угодно. Нужно просто гренироваться.

Здоровый сон
(28 × 36 см)

Глава седьмая

Рисуем женщин

В формах мужчин и женщин есть существенная разница. Женская фигура имеет более плавные очертания, чем мужская. Это хорошо видно в руках, плечах, бедрах. Формы мужского тела более угловаты. Эти различия будут отражены в вашей работе, если вы будете внимательно рисовать то, что *видите* перед собой.

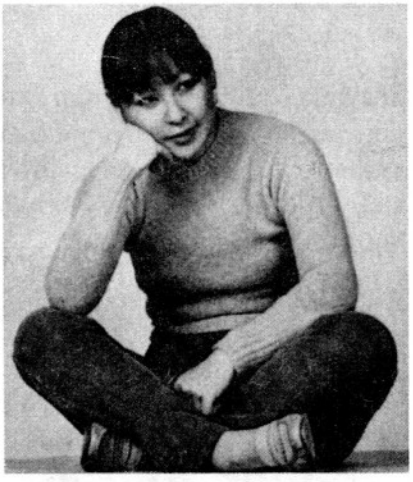
В этом рисунке прослеживается изящество движений рук девушки. Но мне кажется, что портрет больше всего привлекает движением головы и кофточкой, шелковые складки которой добавляют много шарма.

Карин
(28 × 36 см)

Практикуемся в изучении и изображении различных поз

Чтобы помочь вам попрактиковаться, я предлагаю несколько упражнений. По фотографии изучите объект на предмет поиска основных форм и углов. Я нарисовала для вас фигуру, изображенную на этой фотографии, сведя ее к основным формам и углам. Второе изображение показывает, как должен выглядеть точный линейный рисунок, скопированный с фотографии.

Изучите фотографию на предмет поиска фундаментальных форм.

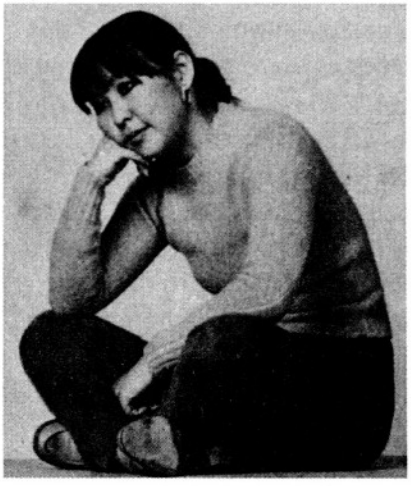

Всегда старайтесь видеть углы, создаваемые телом.

Иногда перерисовывать рисунок проще, чем фотографию. Для практики нанесите сетку на мои линейные рисунки. Проверьте, готовы ли вы выполнять рисунки самостоятельно.

Поместив на мой линейный рисунок сетку, занимайтесь формами. Иногда легче копировать рисунок, нежели фотографию. Закончив, вы можете обратиться к оригинальной фотографии и потренироваться в нанесении светотени.

Поэтапное выполнение рисунка сидящей женщины

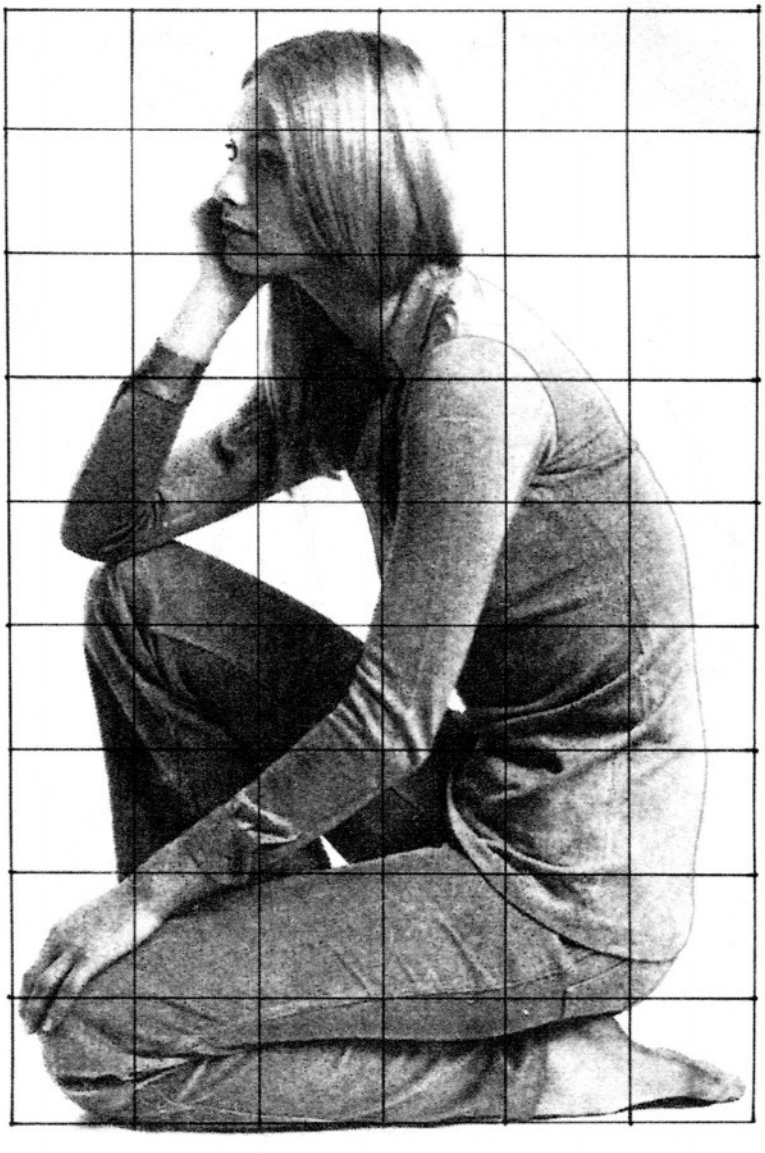
Чтобы попрактиковаться с техникой растушевки и нанесения светотени, давайте выполним это упражнение поэтапно. Несмотря на то что эта поза кажется более сложной, процедура остается той же: *контур, свет* и *тени*.

Начните с того, что сделайте точный линейный рисунок при помощи сетки. Поскольку здесь есть мелкие детали, сетка с меньшими ячейками оставит меньше места для ошибок. Я использовала 12-миллиметровую сетку. Вы можете наложить сетку либо на фотографию, либо на линейный рисунок, выполненный мною, в зависимости от того, где вам легче видеть формы. Выполнив линейный рисунок как можно точнее, сотрите сетку с бумаги.

Следуя той же процедуре, что применялась в предыдущих упражнениях, завершите рисунок тушевкой и нанесением светотени, как показано на стр. 58.

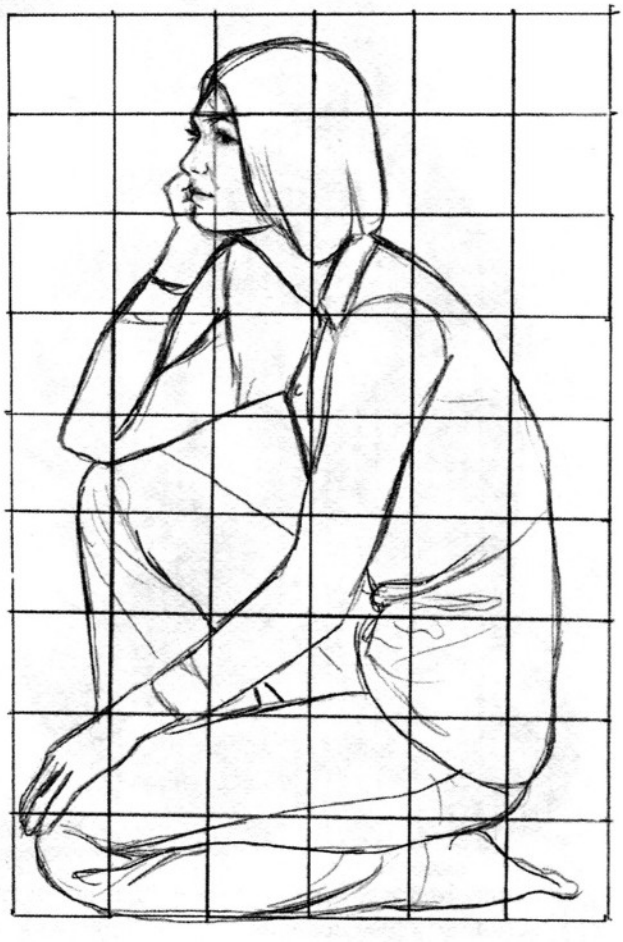
Данная поза демонстрирует не только пластичность фигуры, но и углы, существующие в ее очертаниях.

Увеличив фотографию и наложив на нее сетку, можно увидеть формы более четко.

Эту позу рисовать не так трудно, как кажется, если ее разложить на множество мелких форм и углов.

Вы можете выполнить свой линейный рисунок, пользуясь этим, если так вам легче видеть формы.

Начинайте штриховку с небольших темных участков, воспринимая их как формы.

Старайтесь наносить тон равномерно.

Обращая внимание на цвет и натяжение ткани, продолжайте тоном изображать *формы*. На этой стадии рисунок начинает обретать объем.

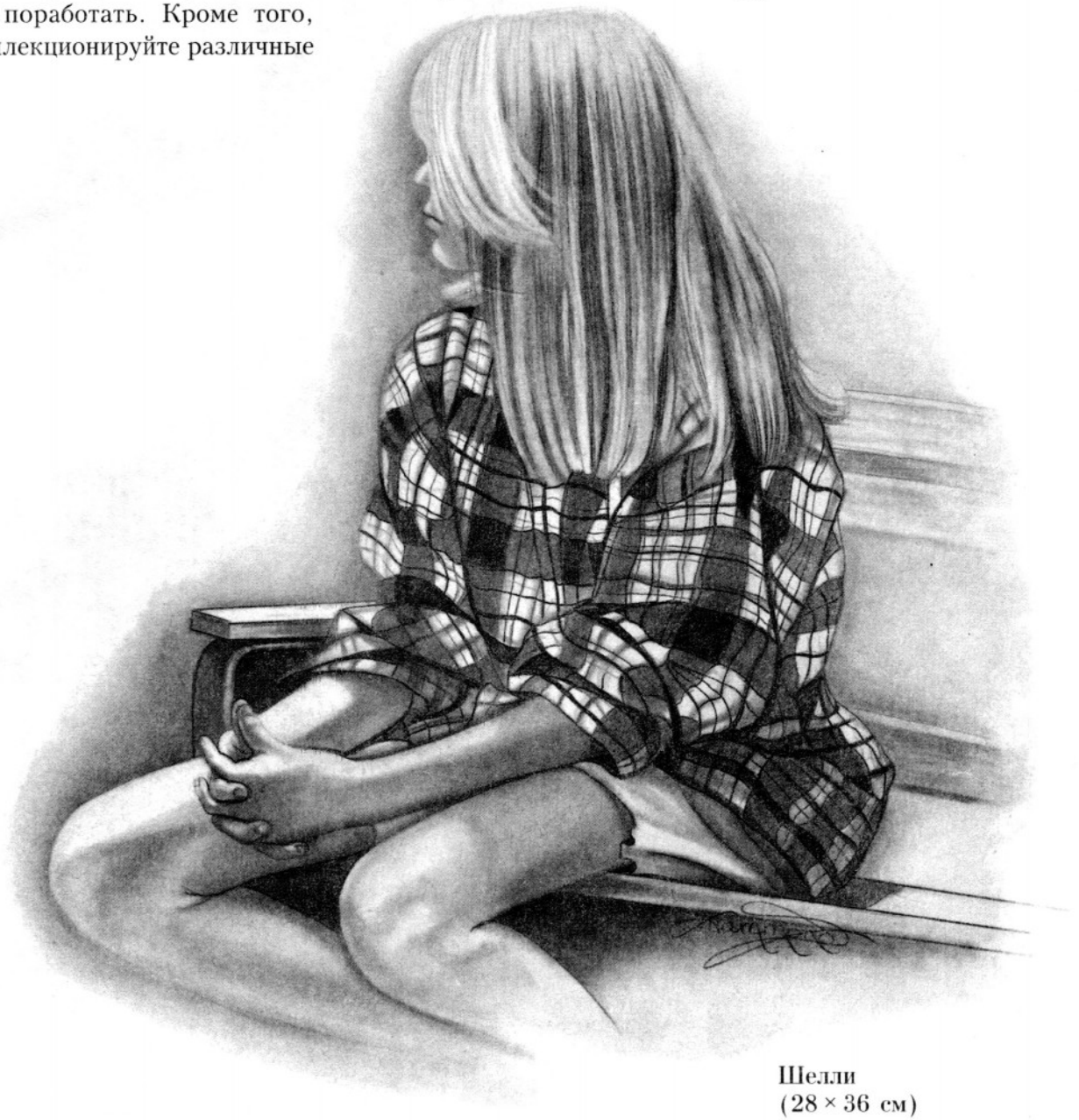
Растушуйте тона. С помощью карандаша усильте те участки, которые должны быть потемнее. Освещенные участки обрабатываются пластичным ластиком.

Практика и еще раз практика!

Практикуйтесь в рисовании людей во всевозможных позах. Я обнаружила, что наилучшим источником упражнений, особенно в рисовании женщин, являются иллюстрированные журналы. Журналы мод содержат массу красивых поз и одежд, с которыми можно поработать. Кроме того, коллекционируйте различные картинки, чтобы иметь возможность изучать тело в различных позах.

Другим ценным источником является ваш собственный фотоальбом. Я выполнила этот портрет своей дочери по фотографии, которая вышла не очень хорошей.

Воспользовавшись своим «правом художника», я удалила все то, что делало фотографию невыразительной, и включила в рисунок только то, что хотела в нем видеть. В данном случае меня более всего привлекло освещение и клетчатая рубашка.

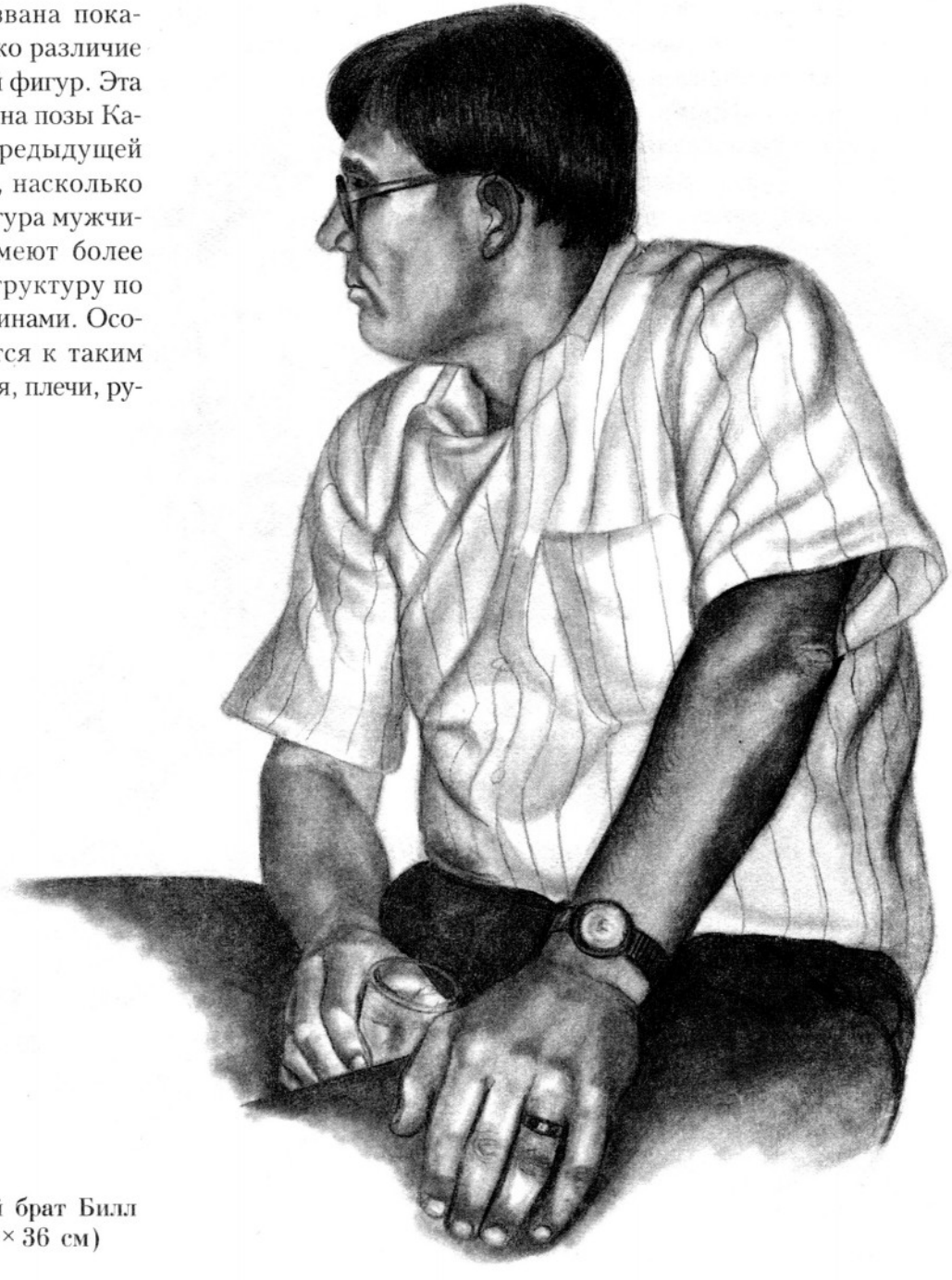

Шелли
(28 × 36 см)

Глава восьмая

Рисуем мужчин

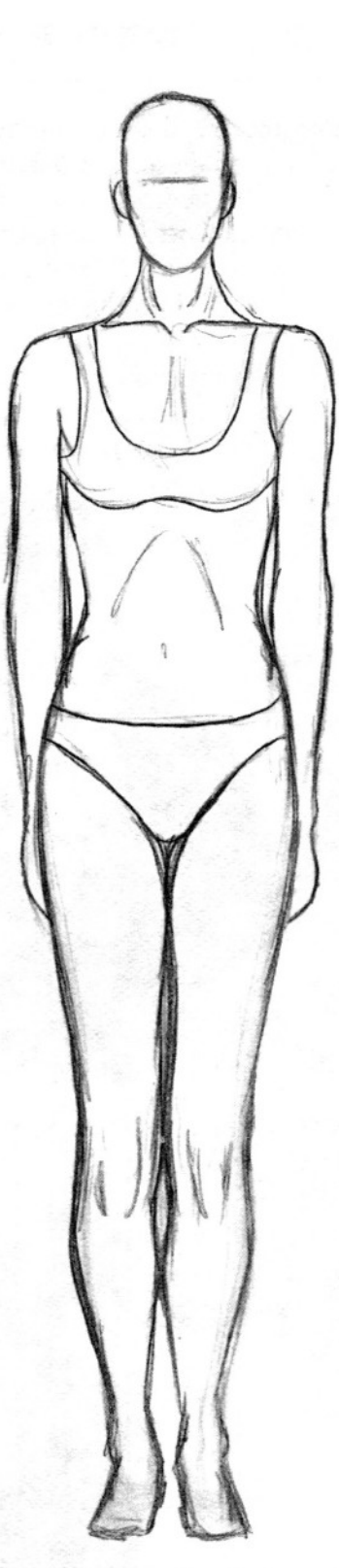
Эта глава призвана показать вам, как велико различие мужской и женской фигур. Эта поза очень похожа на позы Карин и Шелли из предыдущей главы. Вы видите, насколько более угловата фигура мужчины? Мужчины имеют более прямоугольную структуру по сравнению с женщинами. Особенно это относится к таким частям тела, как шея, плечи, руки и ноги.

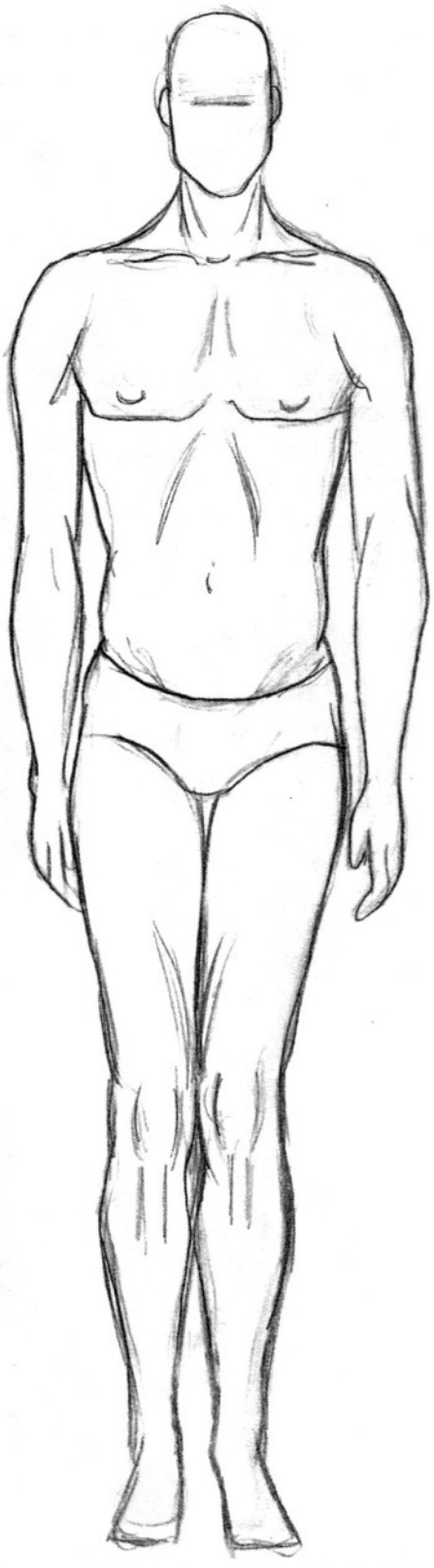
Мой брат Билл
(28 × 36 см)

Вы можете видеть различия в формах этих двух фигур. Мужское тело обычно больше женского, женское — более изящно, а мужское — более мускулисто. Хотя вес тела у разных людей различен, эти достаточно стройные модели позволяют вам отчасти видеть скелетную структуру, которая не так заметна у более тяжеловесных людей.

Важно рисовать людей всех типов, чтобы можно было увидеть, как различия между нами влияют на сочетание наших «основных форм» друг с другом.

Женское тело более изящное, пластичное и конусообразное, чем мужское.

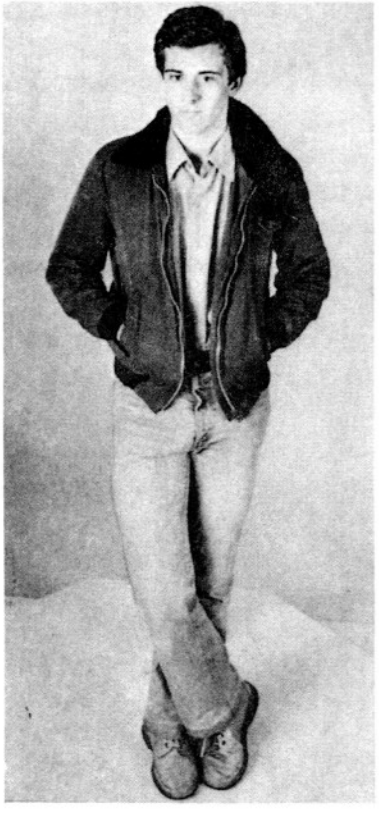

Мужское тело больше по размеру и более угловатое и мускулистое.

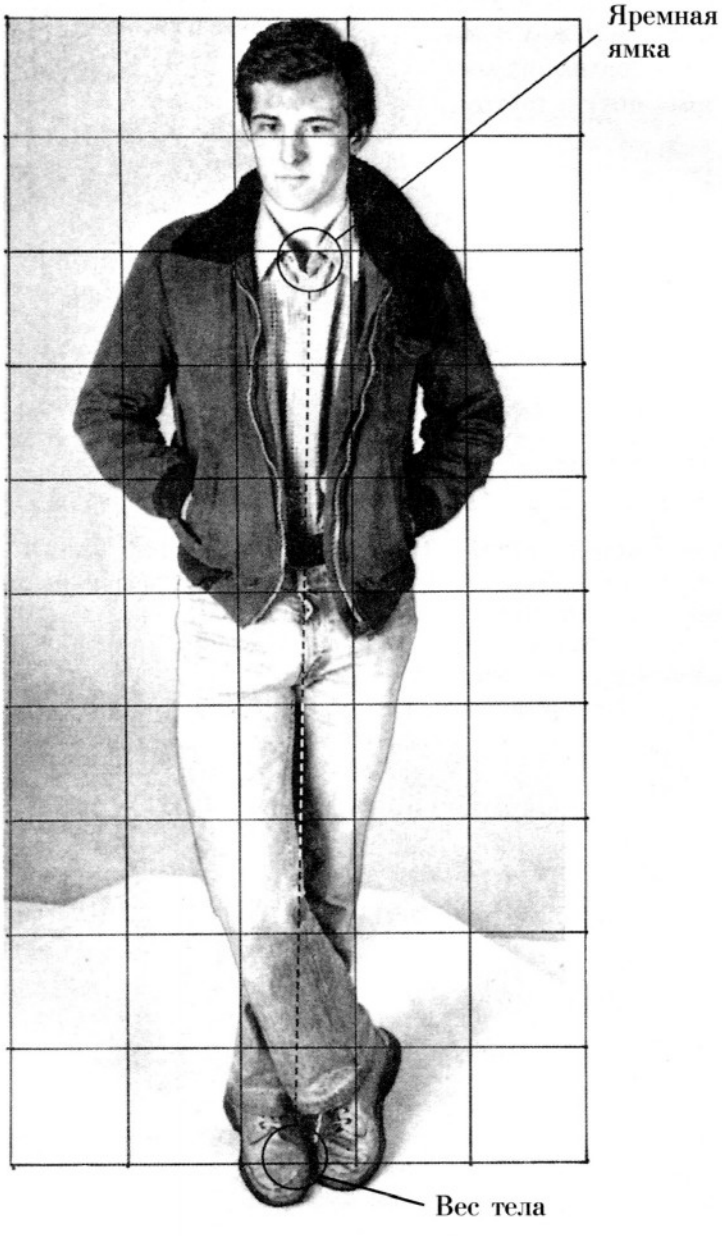
Как человек сохраняет равновесие

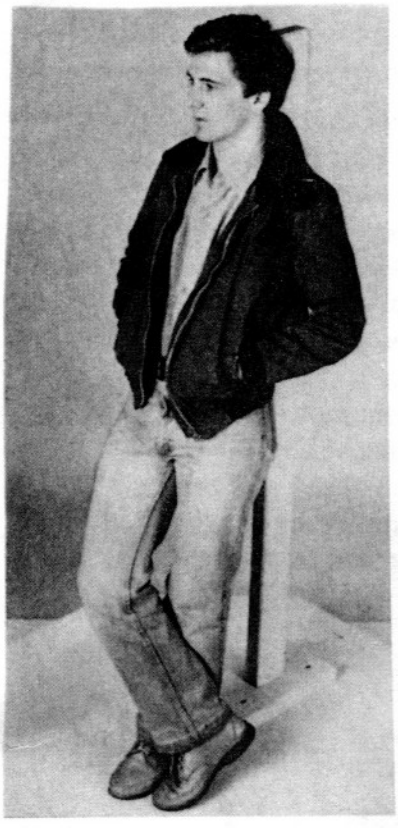
Когда человек стоит, он поддерживает состояние равновесия при помощи ног. Если он наклонится слишком далеко вперед или назад, он упадет. Рисуя стоящих людей, мы должны убедительно изображать их равновесие, чтобы они не казались наклонившимися. Чтобы уметь это делать, надо запомнить, что прямо над грудиной есть так называемая яремная ямка — она расположена сразу под адамовым яблоком; эта ямка всегда находится строго над ногой, на которую человек опирается, — даже когда человек идет. Забавы ради полистайте иллюстрированные журналы, чтобы убедиться в справедливости этой теории.

В одном из наших примеров человек опирается на колонну. При этом центр тяжести его смещается по сравнению с тем, где бы он был, если бы человек стоял самостоятельно, ни на что не опираясь. Однако «теория яремной ямки» остается справедливой. Взгляните на вертикальную линию, показывающую, как уравновешивается его масса.

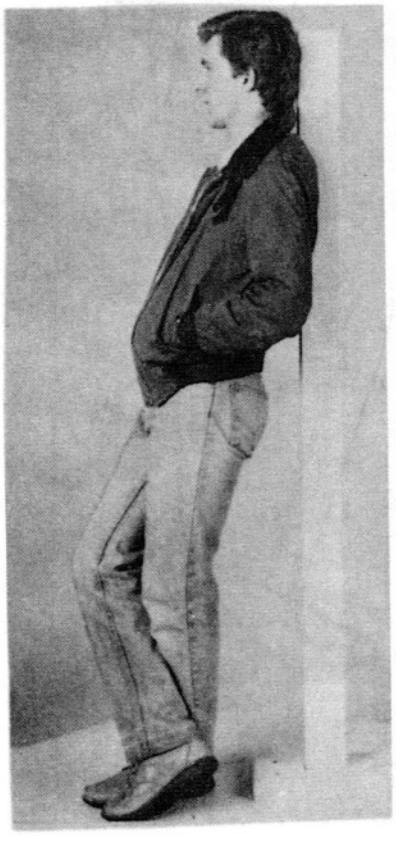

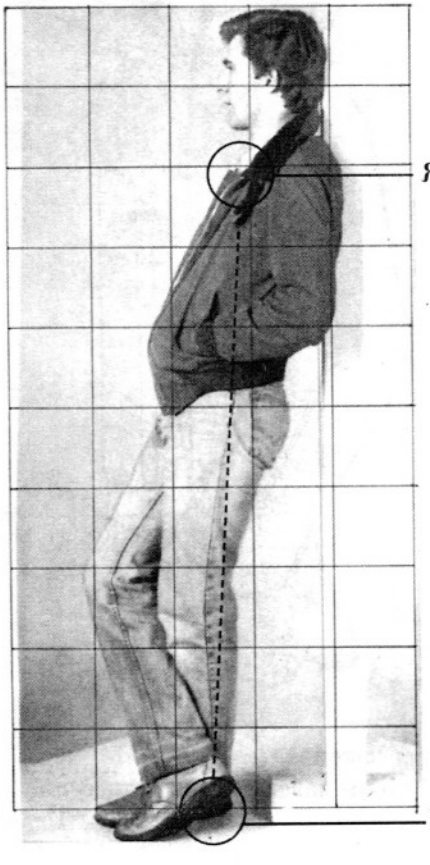
Эти фотографии помогают вам увидеть, как распределяется вес тела у стоящего человека. Изучите каждый из этих примеров. Обращайте внимание на то, что яремная ямка находится над площадью опоры тела. Перерисуйте разграфленные примеры.

Яремная ямка
Вес тела

Яремная ямка
Вес тела

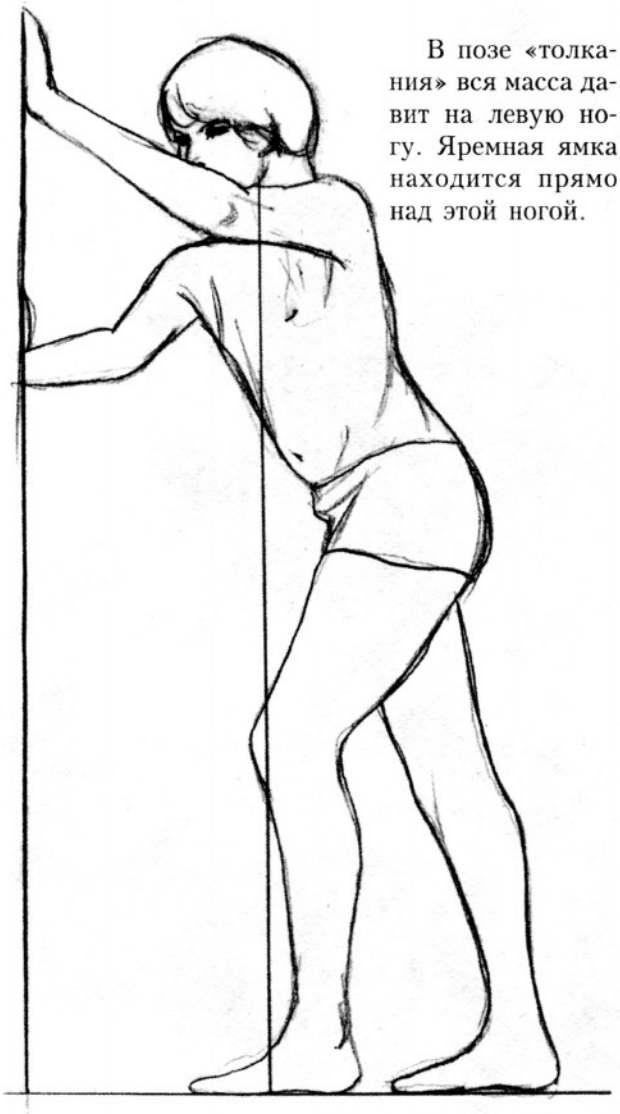
Практические занятия

Используя разграфленные фотографии с предыдущей страницы, попрактикуйтесь в рисовании людей в полный рост. Эти примеры показывают, какие должны получиться линейные рисунки. Я за вас уже начала наносить некоторые темные участки. Попробуйте закончить рисунок нанесением светотени.

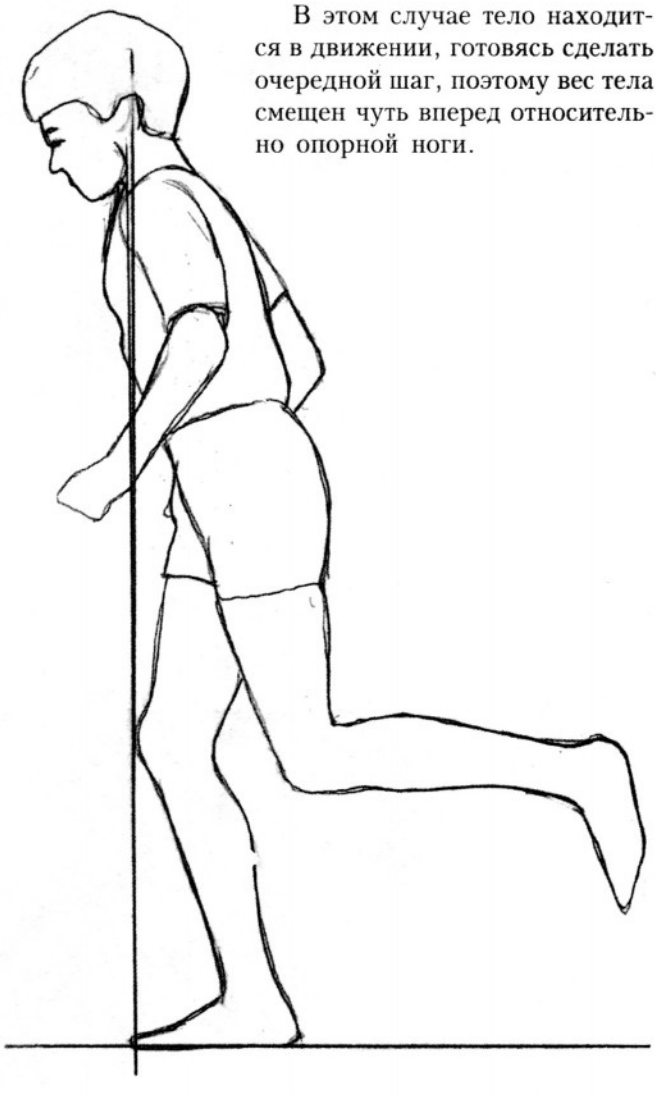

Эти линейные рисунки наполовину закончены. Проверьте, хватит ли вам приобретенных навыков, чтобы завершить их нанесением светотени.

Еще о равновесии

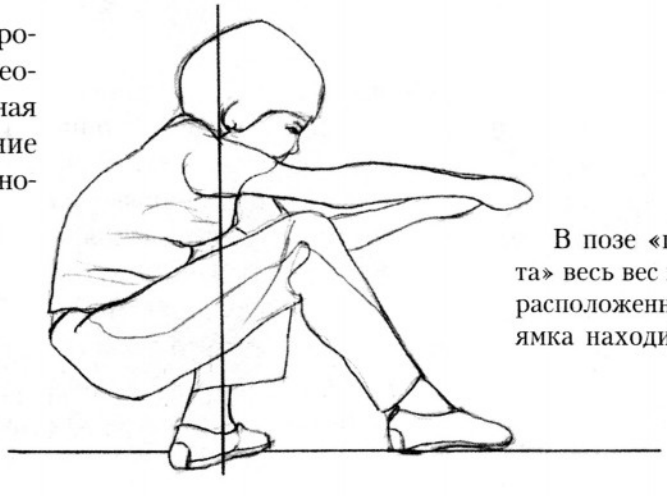

В позе «толкания» вся масса давит на левую ногу. Яремная ямка находится прямо над этой ногой.

В этом случае тело находится в движении, готовясь сделать очередной шаг, поэтому вес тела смещен чуть вперед относительно опорной ноги.

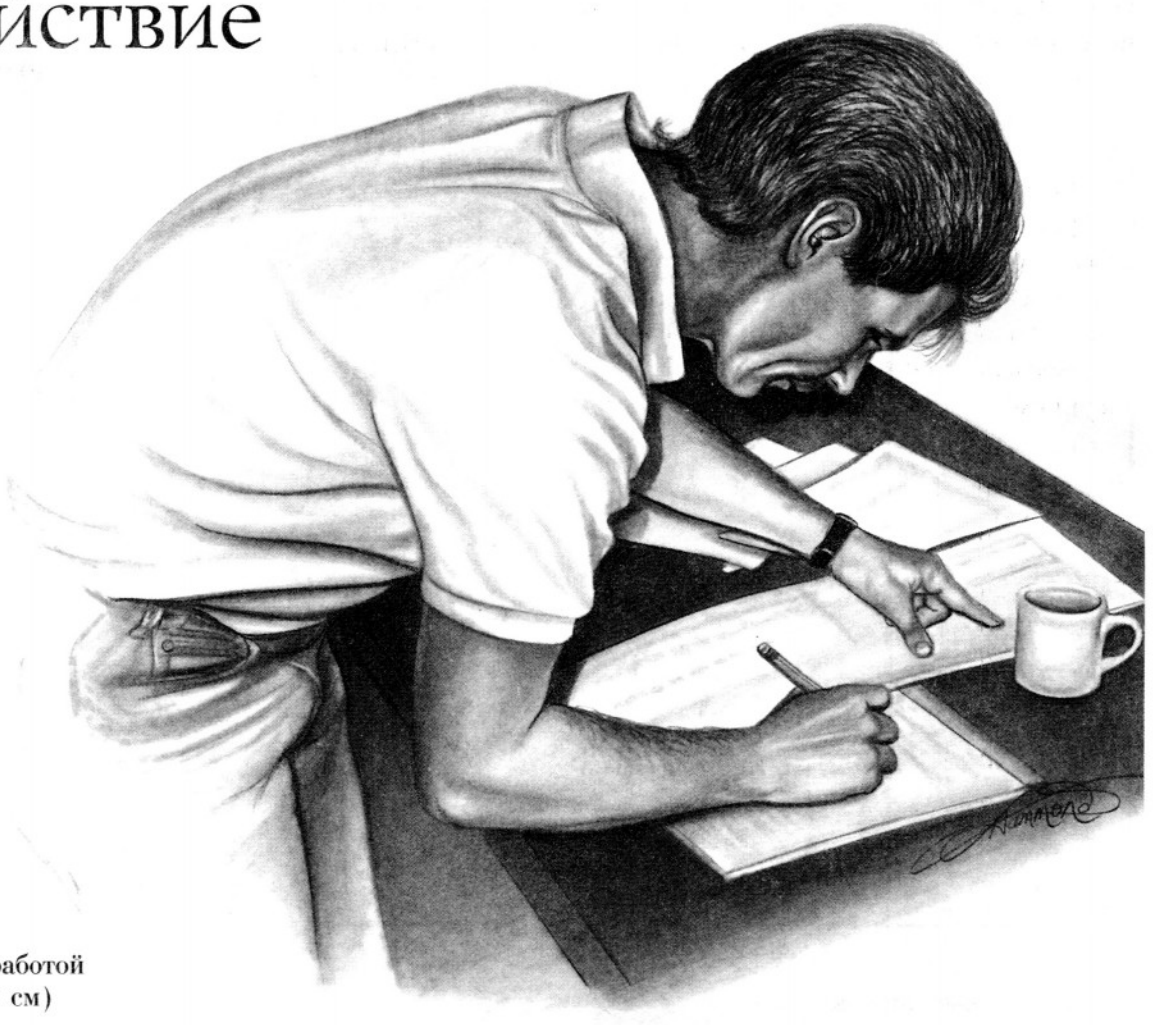
Эти линейные рисунки продолжают иллюстрировать теорию равновесия. Вертикальная линия показывает положение яремной ямки относительно ноги, несущей вес тела.

В позе «перетягивание каната» весь вес приходится на ногу, расположенную сзади, и яремная ямка находится над ней.

Глава девятая

Позы, заключающие в себе действие

Гас за работой
(28 × 36 см)

Действие — это то, из чего состоит человеческая жизнь, и потому оно не может не быть проблемой для портретиста. Рисуя портреты, можно сосредоточиться просто на том, как человек выглядит. Мы можем как угодно компоновать рисунок, включая в него лишь голову и плечи. Но для действительно интересного изображения людей необходимо передавать действие и движение. В конце концов человек, просто стоящий на месте и глядящий прямо на вас, не привлекает внимания, и такой рисунок может показаться несколько скучным. Человек, который «что-то делает», интересен, и, когда мы смотрим на рисунок, нам хочется узнать о нем побольше. На следующих страницах представлена галерея рисунков, призванная вдохновить вас попробовать свои силы в изображении нетрадиционных ситуаций и поз. Я просмотрела свои фотоальбомы, выискивая забавные фотографии родных и друзей, и надеюсь, что это вдохновит вас сделать то же самое.

Групповой портрет

Портрет — это не всегда изображение «одного человека в одной раме». Композиция из нескольких человек может рассказать зрителю интересную историю. Особенно когда вы запечатлеваете членов своей семьи — чем больше, тем содержательнее и веселее.

Нижний рисунок, на котором изображена моя мать, читающая книжку моим детям, наполнен атмосферой уюта и спокойствия. А какое настроение вы попытаетесь сообщить своим рисунком?

Не думайте, что вы должны полностью воспроизводить оригинальную фотографию. Рисуйте только то, что считаете важным. Например, на этом рисунке я опустила некоторые детали, такие как ноги «бабушки», стену за ними, часть дивана и одеяла. Вместо того чтобы буквально копировать фотографию, вы должны придать своему рисунку «содержание».

На рисунке справа, запечатлев редкий момент, я хотела показать, как близки мои дети друг другу, а не тот факт, что они смотрят телевизор. Понимаете? Это — творчество.

Раз, два, три
(28 × 36 см)

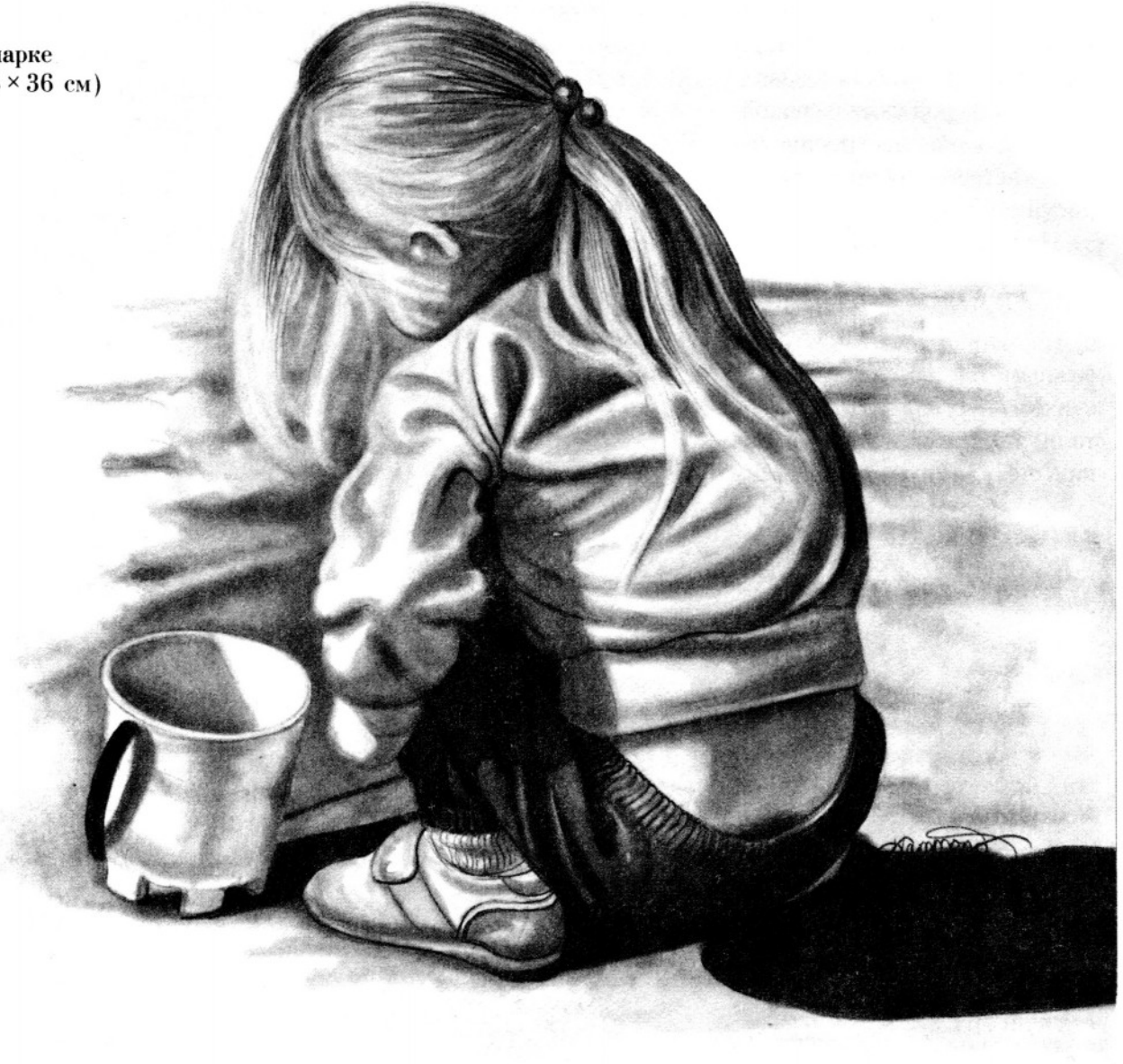

Читаем вместе
(28 × 36 см)

Освещение

Я часто слышала, что результат в изобразительном искусстве определяется не столько объектом изображения, сколько воздействием света на объект. Справедливость этого суждения как нигде видна на этом рисунке. Я помню, что и фотографию делала по этой причине. Да, моя дочка была хорошенькой, но я, помню, подумала тогда, как прекрасен солнечный свет и какие интересные тени. В итоге получился этот впечатляющий рисунок.

В парке
(28 × 36 см)

Нетрадиционные «портреты»

Воскресная поездка
(28 × 36 см)

Когда рисуете, ищите необычное. Эти две позы хороши именно в этом отношении. Изображение моего сына, спящего в машине, интересно, я думаю, благодаря полоскам на его рубашке, перпендикулярным полосам заднего сиденья. Кроме того, освещение делает этот рисунок ярким и светлым. Опять же я предпочла отказаться от маловажных деталей фотографии, таких как дверца машины.

Резкий контраст темных и светлых тонов делает выразительным нижний рисунок. Когда я рисовала, мне пришлось уделять особое внимание узору на корзине. (Это ведь просто формы, не так ли?) Чтобы корзина выглядела действительно пластмассовой, мне пришлось наложить много слоев графита для темноты и гладкости тушевки. Блики выявляются с помощью пластичного ластика.

Энни в корзине
(28 × 36 см)

Изображаем чувства людей

Произведения, передающие порывы людей, — самые интересные. В них меньше позы и больше человечности и настроения. Часто те мгновения, когда вся семья собирается вместе, дают пищу для прелестных рисунков. В данной ситуации моя дочь с волнением ожидает, когда ее бабушка откроет подарок. Посмотрите, как она держится. Кажется, что она собирается протянуть руку и выхватить коробочку.

Обратите внимание на то, как она стоит. Помните о равновесии? Яремная ямка находится прямо над ногой, несущей вес девочки.

Я помогу тебе, бабушка!
(28 × 36 см)

Этот рисунок тоже сделан на основе семейной фотографии. Мне нравится, когда тона ткани контрастируют друг с другом. Складки на обоих рукавах делают рисунок более интересным. Я выполнила этот несколько сентиментальный рисунок ради той нежности, которую он в себе заключает. Тень, отбрасываемая лицом, помогает подчеркнуть выразительность профиля и придает изображению пространственность.

Дедушка
(28 × 36 см)

Семейные сокровища

Учимся читать
(28 × 36 см)

Обоим этим рисункам убедительность придает в первую очередь одежда. Точная прорисовка складок делает изображение одежды достоверным, отчего образ становится более теплым.

Левый рисунок удался благодаря полоскам на рубашке мальчика. Посмотрите, как полосы следуют изгибам складок. Это очень типичное изображение моего сына, поскольку большинство его рубашек имеют похожие полоски. Его полосатые рубашки — это нечто такое, о чем я всегда буду помнить, и потому для меня важно включить это в свой рисунок. Рисунки — это больше чем произведения искусства, это наследие, которое будет передаваться из поколения в поколение. Через много лет после моей смерти символы существования моей семьи будут продолжать жить, благодаря моему искусству.

Почитай мне сказку
(28 × 36 см)

А это — один из моих самых любимых рисунков, на нем я изобразила своих дочерей. Хотя лица старшей дочери почти не видно, все равно она изображена очень точно. Этот рисунок иллюстрирует тот факт, что больше всего сказать о человеке может «снимок скрытой камерой».

Глава десятая

Окружение и фон

Иногда фон в рисунок вообще лучше не включать. Если окружающие предметы никак не помогают рассказать историю, я обычно отказываюсь от них, а иногда заменяю их просто кусочком тени, как показано на рисунке на стр. 71.

Но окружение и фон могут прекрасно дополнять изображение, если выполнены правильно. Фон должен улучшать рисунок, но не отвлекать внимание от главного объекта. Он должен играть важную роль, объясняя, что делает ваш объект.

На этом рисунке фон «создает сцену». Пейзаж рассказывает о том, где происходит действие. Однако он изображается упрощенно, чтобы основное внимание зрителя направить на главный объект.

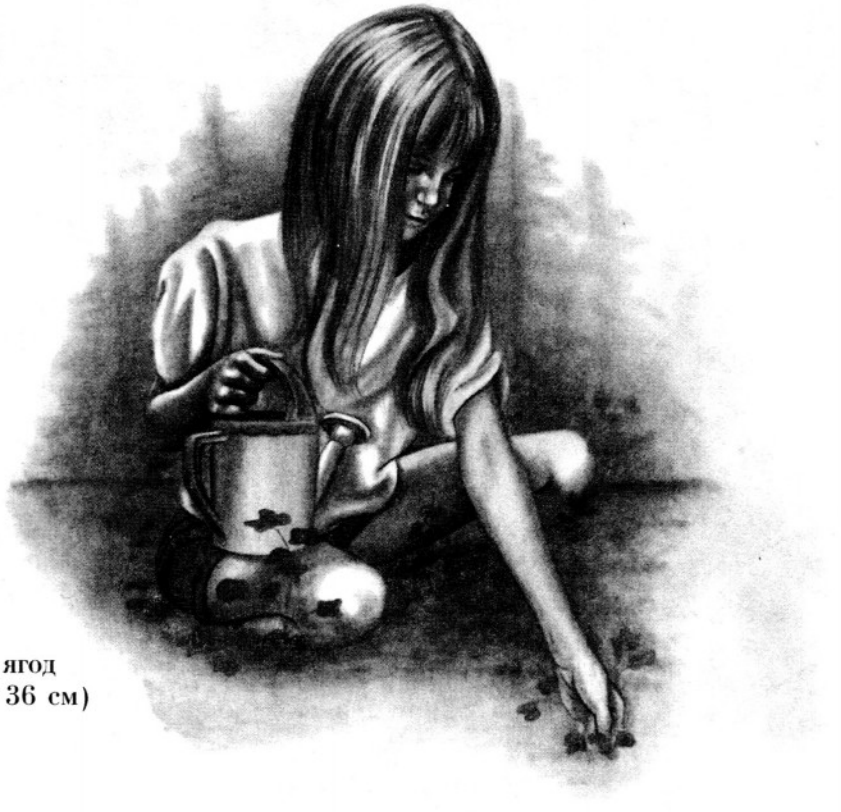
Кормление уток
(28 × 36 см)

Чтобы придать рисунку настроение, часто достаточно лишь «намека» на окружение. Необязательно доводить фон и передний план до краев листа. На правом рисунке я решила показать лишь кусочек береговой линии и сиденья в лодке, чтобы зритель знал, где происходит действие. Два человека остаются смысловым центром рисунка.

То же относится и к нижнему рисунку. Я включила в него только «самое необходимое», чтобы вы понимали, что действие происходит в лесу. Избыток фона, деревьев, листвы подавили бы центральную фигуру, которую я окружила тенью, создав таким образом естественную рамку для рисунка.

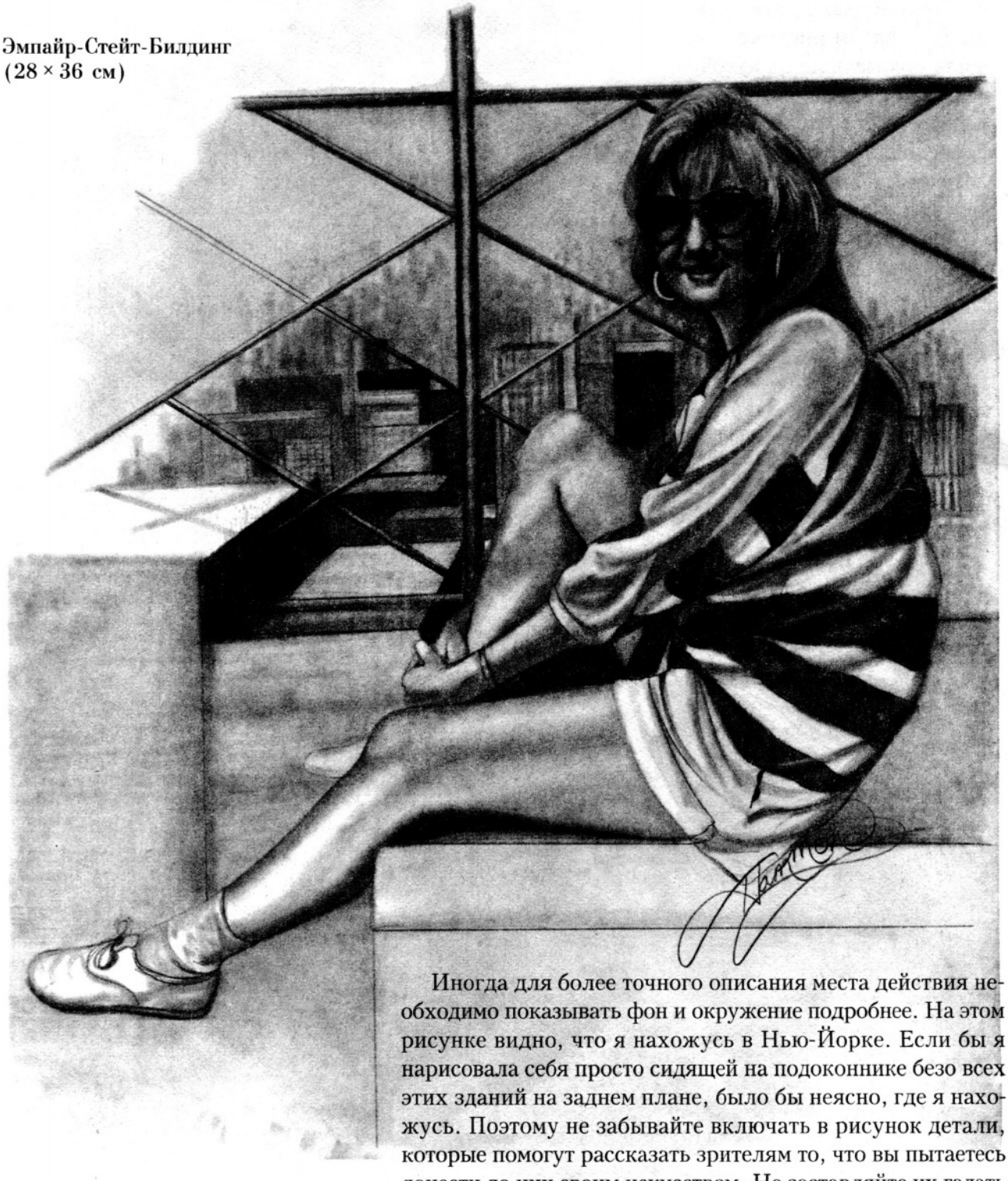

Гас и Кайл в лодке
(28 × 36 см)

Сбор ягод
(28 × 36 см)

Дополнительные детали

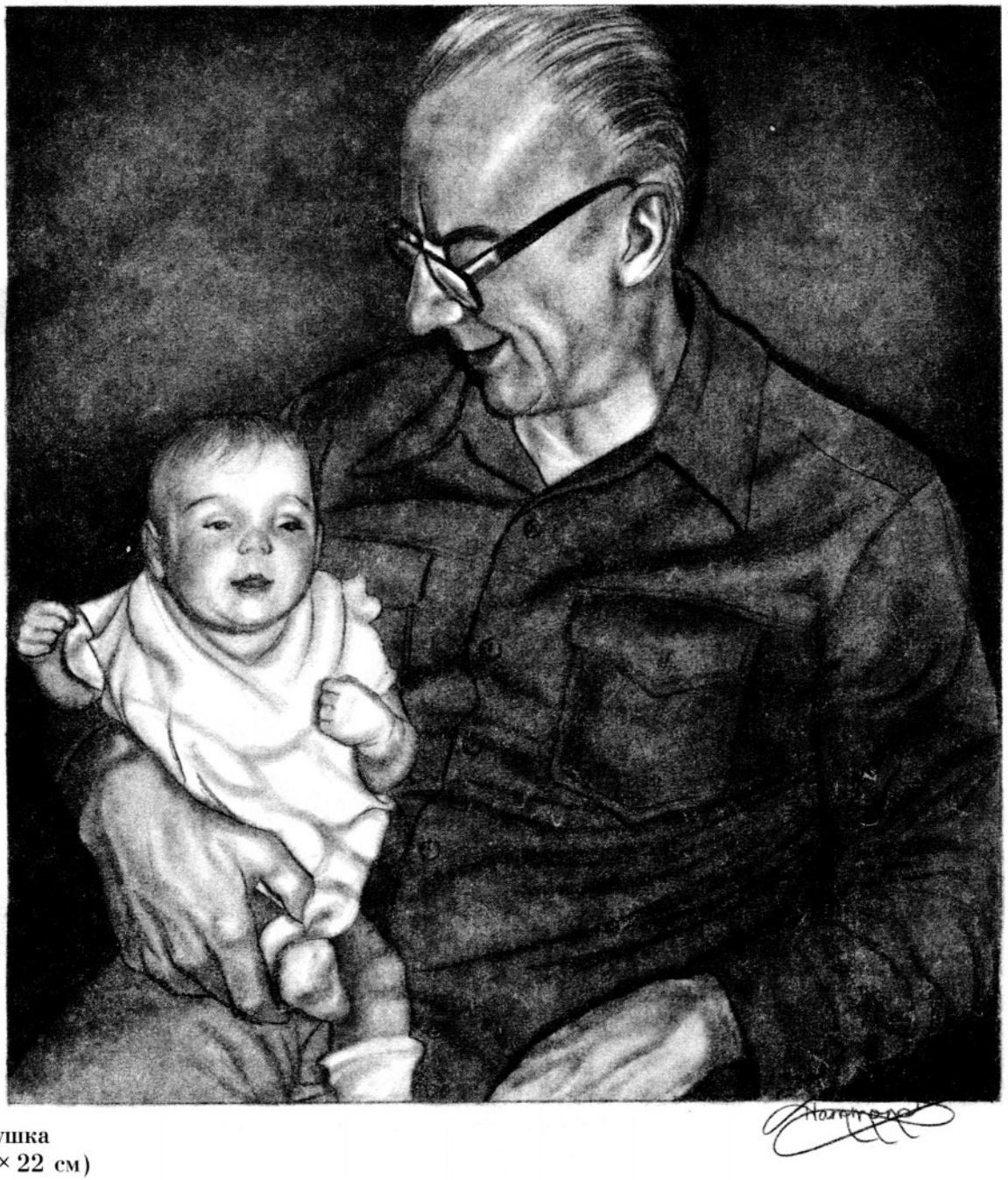
Эмпайр-Стейт-Билдинг
(28 × 36 см)

Иногда для более точного описания места действия необходимо показывать фон и окружение подробнее. На этом рисунке видно, что я нахожусь в Нью-Йорке. Если бы я нарисовала себя просто сидящей на подоконнике безо всех этих зданий на заднем плане, было бы неясно, где я нахожусь. Поэтому не забывайте включать в рисунок детали, которые помогут рассказать зрителям то, что вы пытаетесь донести до них своим искусством. Не заставляйте их гадать о том, что вы имели в виду.

«Кадрирование»

Чтобы добавить элемент творчества в свою работу, вы можете попробовать *отрезать* какую-то часть изображаемого объекта. Таким образом можно создать иллюзию рамки. В этом случае тень, доходящая до границ рисунка, способствует тому, чтобы глаз зрителя оставался в его центре.

Как вы можете видеть, я «скадрировала» свой рисунок, убрав нижнюю часть тела и макушку головы. Это помогает сбалансировать композицию, чтобы объект не казался «плывущим» внутри ящика.

Дедушка
(20 × 22 см)

Заключение

С помощью творческих усилий вы способны на очень многое. Думаю, что эта книга могла бы быть бесконечной: ведь есть еще столько забавных вещей, которые я могла бы показать вам. Это просто доказывает, что, имея некоторое воображение, стремление творить и семейный фотоальбом, вы обладаете безграничными возможностями.

Я надеюсь, что, изучив мою методику, вы сумеете выработать собственный стиль рисования. Я также надеюсь, что вдохновила вас на новые свершения, на применение различных приемов в своем искусстве. Мы обладаем всем необходимым для создания прекрасных рисунков. И далеко искать не нужно! Вам нужно лишь посмотреть на своих родных и друзей.

Желаю успехов в творчестве!

Конец

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ОБРАЩАТЬСЯ:

г. Минск, тел. (017) 222-57-26; e-mail: popuri@belsonet.net; http://go.to/popuri;

г. Москва, ООО «Робелс», тел. (095) 489-10-26, (095) 253-53-24;

г. Киев, пр. Красных Казаков, 6, «Книжный дом "Орфей"», тел. (044) 418-84-73;

г. Новосибирск, «Топ-Книга», тел. (3832) 36-10-28;

книга—почтой: 630117, а/я 560; e-mail: office@top-kniga.ru;

Интернет-магазин: www.top-kniga.ru

Издание для досуга

ХЭММОНД Ли

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ЛЮДЕЙ

2-е издание

Перевод с английского — *П. А. Самсонов*

Художник обложки *М. В. Драко*

Компьютерная вёрстка оригинала-макета — *В. А. Киселёв*

Корректор *Ю. П. Ярошевич*

Подписано в печать 27.03.2000. Формат 60×84/8. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,30. Уч.-изд. л. 6,76. Тираж 5000 экз. Заказ № 953.

ООО «Попурри». Лицензия ЛВ № 117 от 17.12.97.
Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. П. Глебки, 12.

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.97.
Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 35, к. 305.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».
Республика Беларусь, 220013, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 79.

Учимся рисовать людей

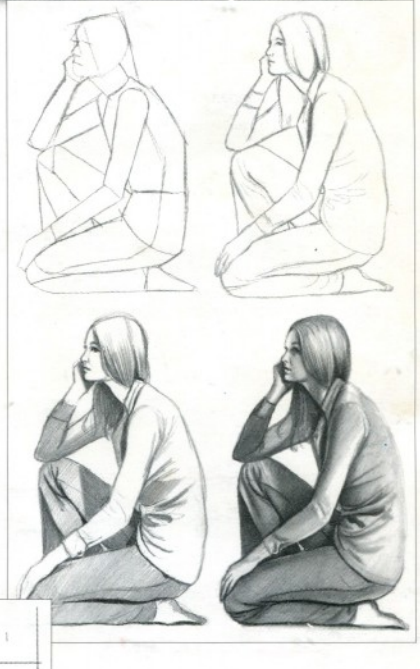
вместе с Ли Хэммонд

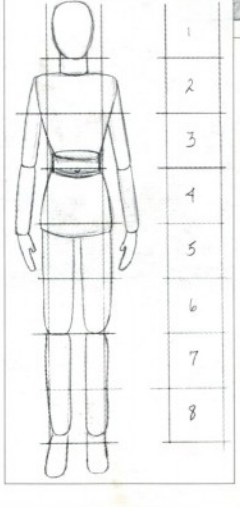
Есть ли лучший способ доставить радость близким вам людям, чем отобразить их в рисунках, выполненных вашей же собственной рукой? Вот подробный учебник-руководство, на страницах которого Ли Хэммонд рассказывает и показывает, как это сделать. Вы увидите и поймете, что решить такую задачу гораздо легче, чем думалось!

Секрет кроется в геометрических формах. Ли Хэммонд разработала и предлагает всем желающим освоить простой стиль рисования, когда фигура человека представляется поначалу в виде комбинации взаимосцепленных базовых форм. Попробуйте изучить этот стиль – и вы окажетесь в состоянии изобразить кого угодно (от ребенка до старика) и в любой позе!

Ли расскажет всё, что вам нужно знать: как сделать рисунок убедительным, как рисовать объемные складки одежды, отобразить в неподвижном рисунке какую-либо историю, интересный переменчивый фон, активность позы и позиции человека, динамику его намерений или устремлений, какие «графические трюки» можно применить, чтобы результат перерисовывания фотографии был не хуже, чем моментальный снимок...

Каждый [illegible]дается наглядн[illegible]

Библиосфера
ООО "Книга РИ", пр. Ленина, 2 Тел. 37-06-79
8534
9 789854 382197
Хэммонд Л. Учимся рисовать лю
ТИСА. XXI 33413 04.12.01 43 Цена 40,00

Смотрите также другие книги серии:

- **Учимся рисовать животных**
- **Учимся рисовать руки**
- **Учимся рисовать портреты**

ISBN 985-438-219-2
9 789854 382197