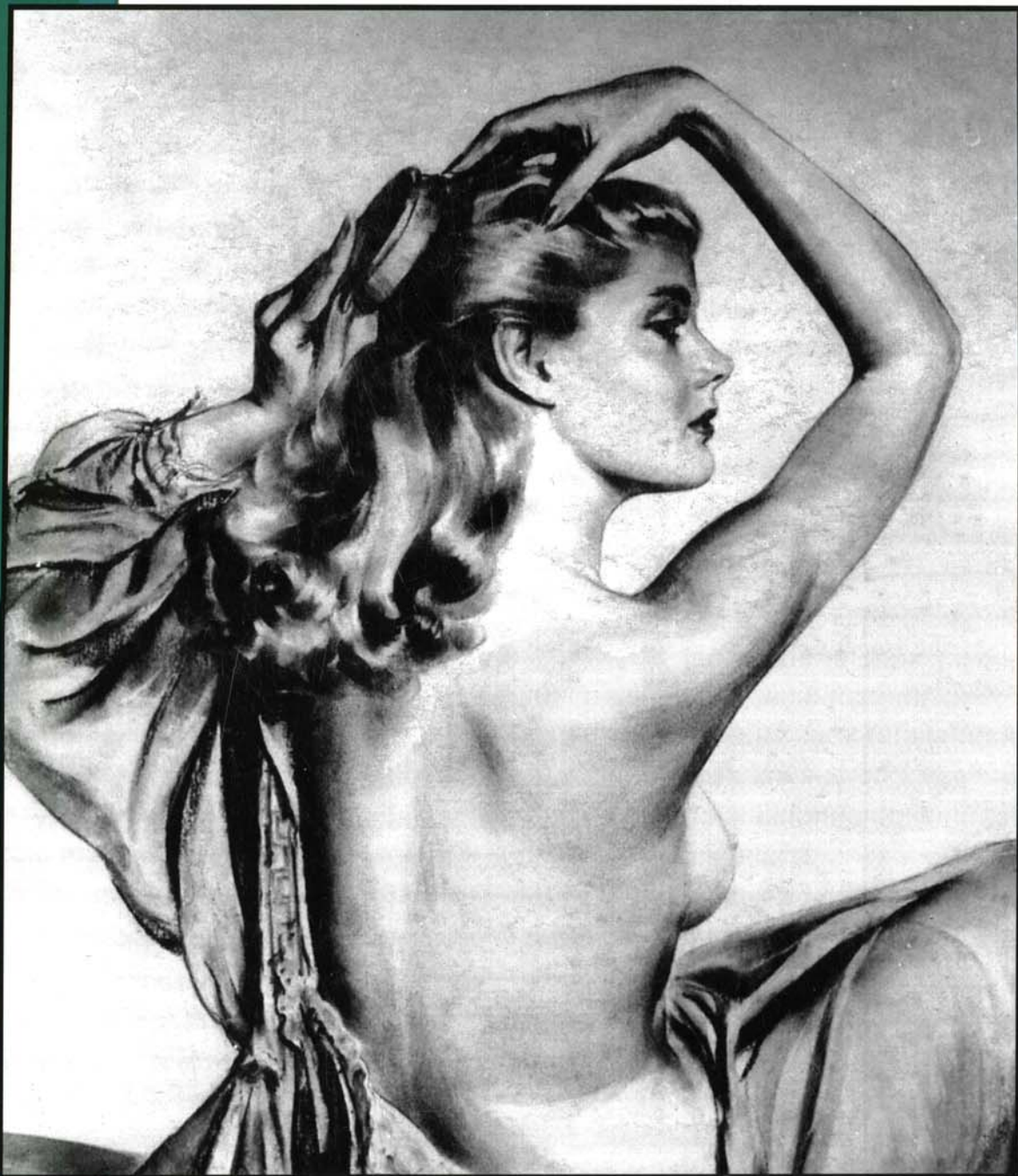

УРОКИ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ

Рисуем женские фигуры

*Портреты
и фигуры
Уголь • Карандаш*

Рассел Айрделл

РИСУЕМ ЖЕНСКИЕ ФИГУРЫ

Ранее книга издавалась под названием «Фигуры».

Рассел Айрделл

Из этой книги вы узнаете...

- **О поэтапном процессе изображения женских фигур, начиная с набросков с помощью большого пальца и заканчивая готовыми картинами.**
- **Как соблюсти пропорции, использовать перспективу и светотень, чтобы нарисовать женские фигуры в различных позах.**
- **Как придать фигуре естественность, учитывая особенности строения мышц и скелета.**
- **Как правильно определить пропорции человеческого тела и как для этого использовать голову в качестве единицы измерения.**
- **Тонкости работы со светотенью, чтобы придать форму и реалистичность фигуре.**

Здравствуйтесь, дорогие любители искусства!

Возможно, сегодня вы впервые открыли одно из пособий по рисунку и живописи издательства «Уолтер Фостер Паблишинг», а может, вы уже знакомы с нашей продукцией.

Как и во всех наших изданиях, в этой книге особое внимание уделено деталям. Начинающий художник сможет увидеть все этапы работы над фигурами женщин: от предварительных набросков до серии законченных рисунков.

Мы, сотрудники издательства «Уолтер Фостер Паблишинг», знаем, что художники, как правило, стремятся к усовершенствованию своего мастерства и открытию новых творческих горизонтов. И если у вас нет возможности брать частные уроки, то наши обучающие пособия по рисунку и живописи, доступные каждому, помогут начинающему художнику любого возраста.

Мы отвечаем за качество своей продукции – наши книги написаны при участии лучших художников Америки. Вот уже более 75 лет мы выпускаем пособия по рисунку и живописи для миллионов увлеченных художников. Мы надеемся, что книги издательства «Уолтер Фостер Паблишинг» станут вашими незаменимыми помощниками.

С наилучшими пожеланиями,

Росс Саррачино,
издатель

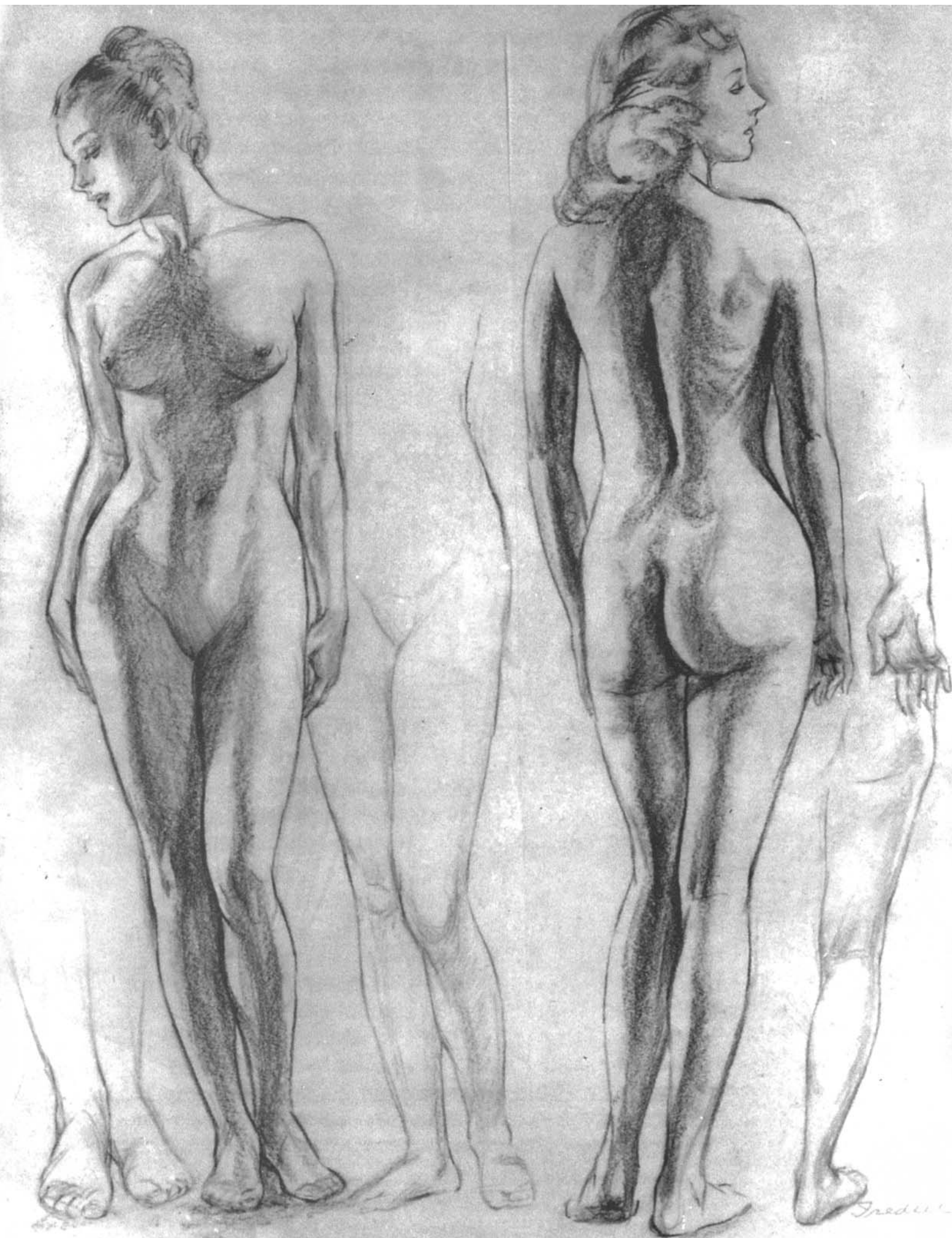
Об Уолтере Фостере

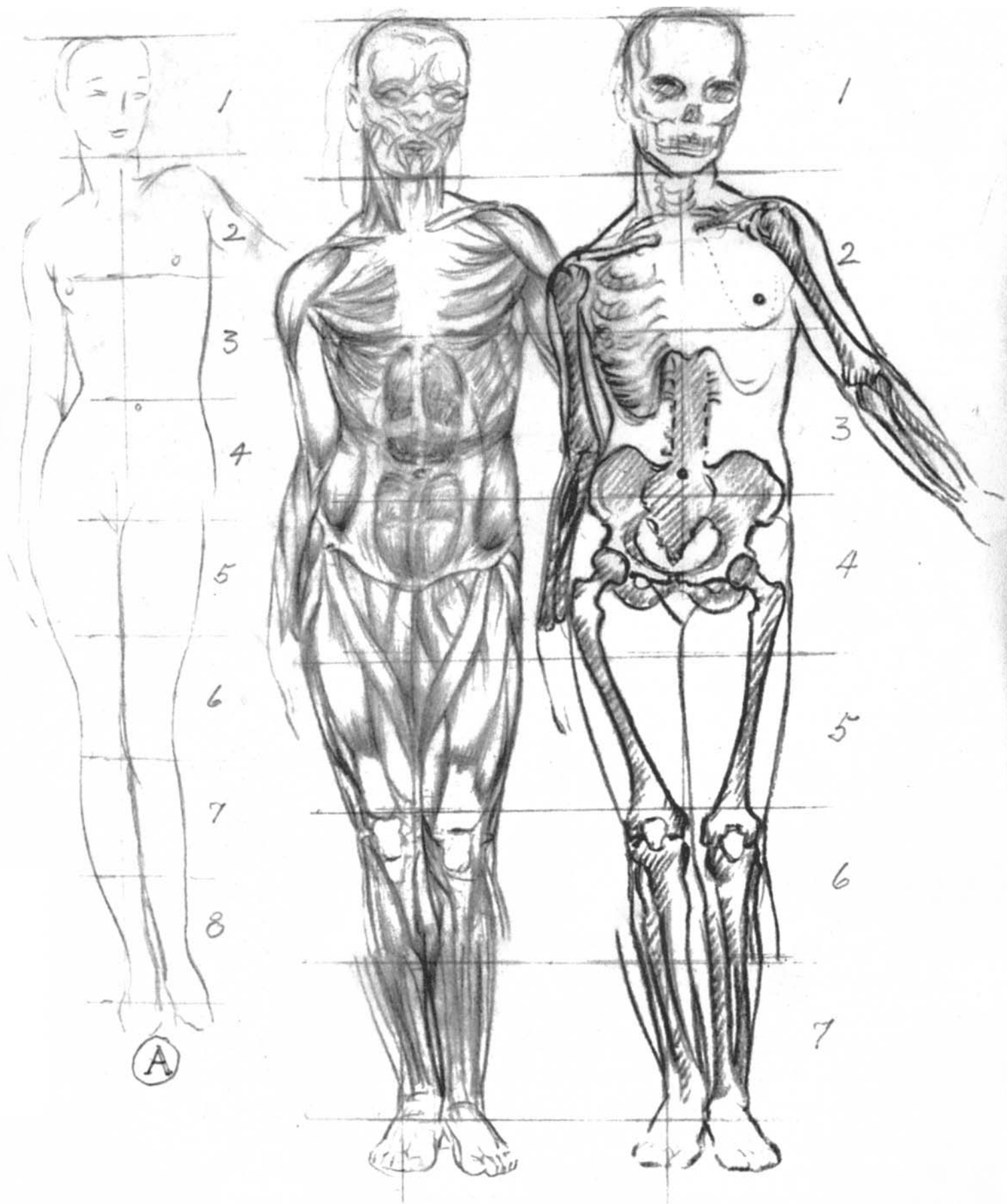

Уолтер Фостер родился в Вудленд-Парке (штат Колорадо) в 1891 г. В молодые годы он занимался изготовлением вывесок и торговлей ветеринарной продукцией, а также осуществлял постановки водевилей. Фостер изобрел автомат по продаже почтовых марок и рисовал политические карикатуры для ряда крупных периодических изданий. Он широко известен как талантливый художник, преподаватель живописи и коллекционер произведений искусства.

В 1920-х гг. Уолтер Фостер, создав собственное рекламное агентство, занялся написанием самоучителей по искусству. Вначале эти издания выходили в местечке Лагуна-Бич (штат Калифорния), где он жил. Фостер сам писал, иллюстрировал, печатал, переплетал, упаковывал и рассылал эти книжки. По мере роста производства в 1960-е гг. он перевел все дело на коммерческую основу, что позволило ему существенно расширить сферу деятельности компании и вывести ее на международный уровень.

Уолтер Фостер был по-настоящему влиятельной фигурой в развитии обучающих изданий по рисунку и живописи, что позволило множеству людей усовершенствовать свои художественные навыки. Уолтер Фостер скончался в 1981 г. Но его помнят как доброго и преданного своему делу человека, автора уникальных обучающих книг по искусству.

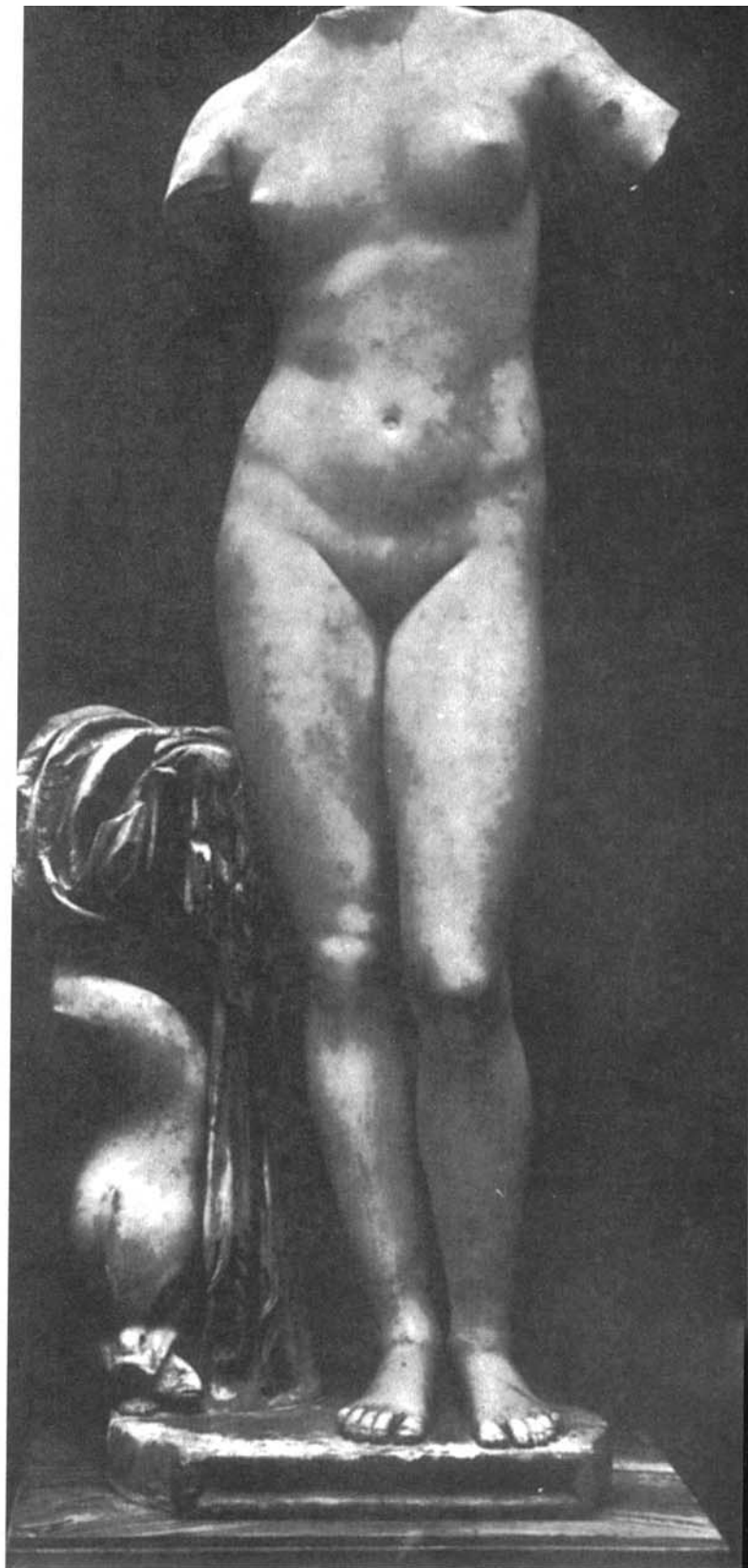
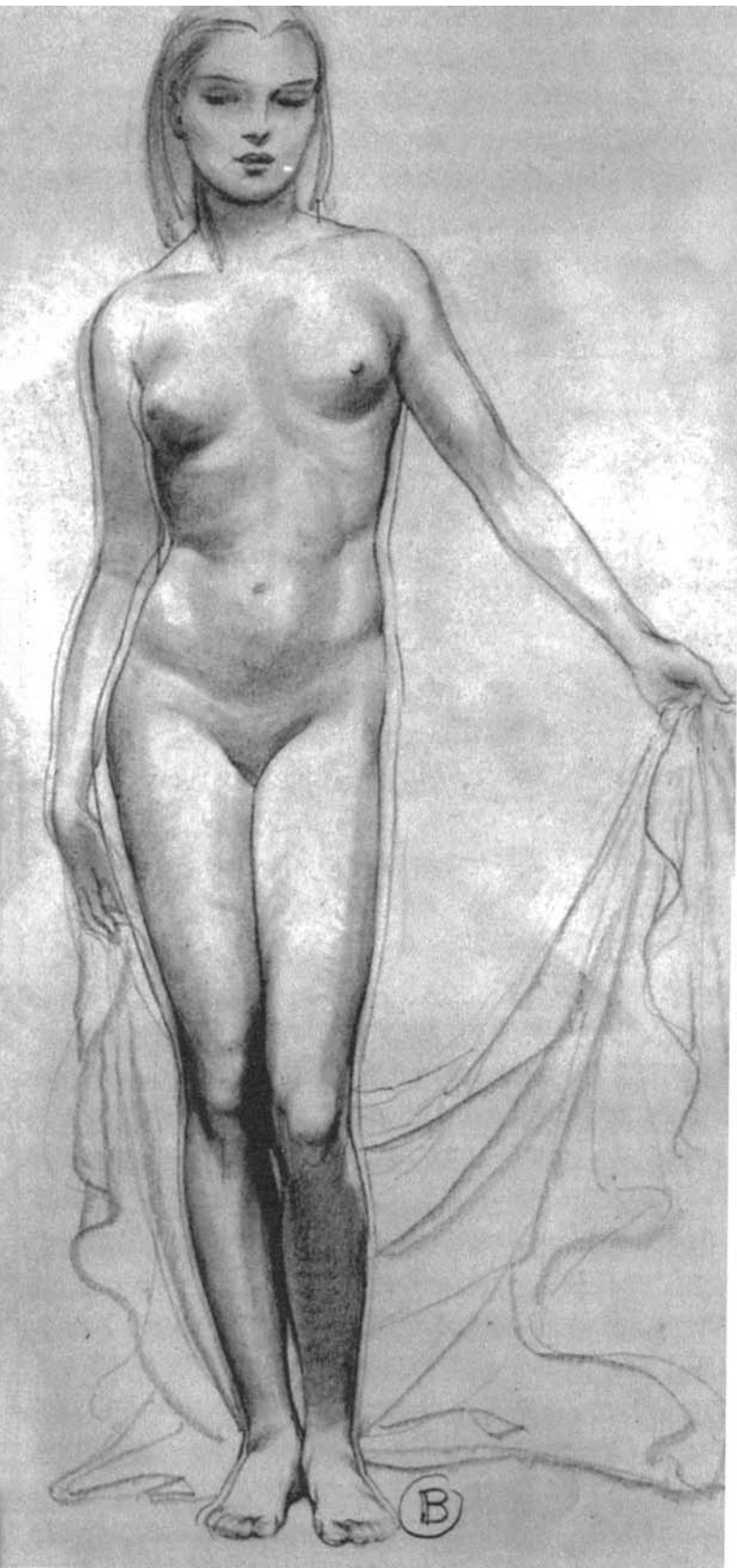

Архитектор должен знать конструкцию и материал. Вам будет полезно узнать кое-что о костях, мышцах и тканях человеческого тела — не латинские названия, а их размер, функции, вес и фактуру. Вы должны знать, что большие кости не гнутся и приводятся в движение в суставных углублениях благодаря сжатию мускулов.

В процессе рисования более важную роль, чем учебник по анатомии, играет пристальное наблюдение. Отметьте, как близко к поверхности находятся некоторые кости: плечевой и локтевой суставы, кости запястий, таза, бедер, коленей и лодыжек.

Простой единицей измерения является голова. В среднем рост женщины — 6–7 голов.

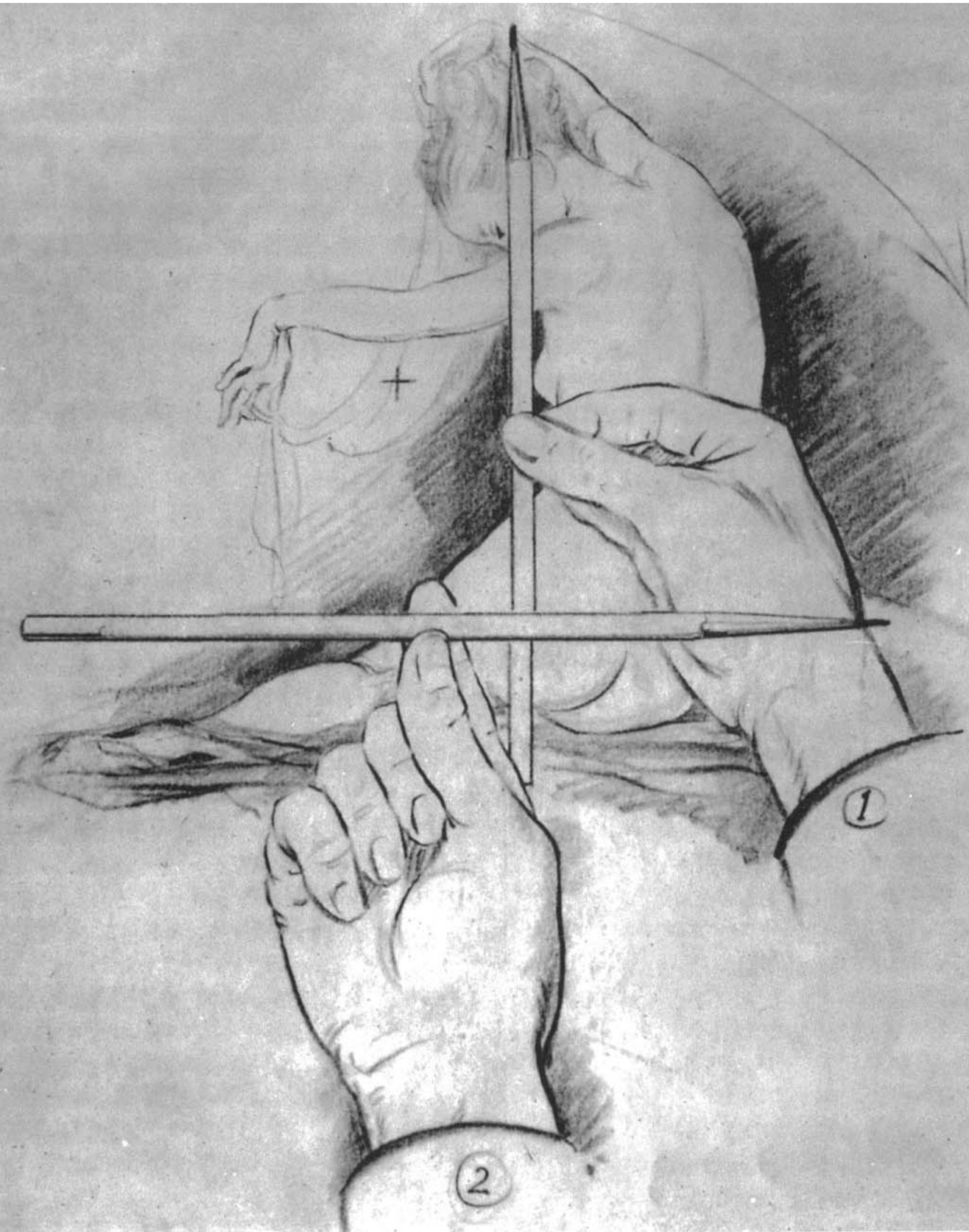
Афродита Киренская. Музей Римские термы, мрамор, автор неизвестен.

Рост этой классической греческой фигуры составляет около семи голов. Я надеюсь, автор этого прекрасного произведения не осудил бы меня за то, что для полноты картины я добавил голову и руки.

Мода меняется даже в отношении тела, поэтому по сегодняшним меркам фигура богини может показаться немного коренастой. Давайте поищем золотую середину между фигу-

рой манекенщицы, высота которой восемь голов (А), и более стройной Афродитой (В) — это и будет современный идеал.

Ширине плеч будет соответствовать примерно две головы, ширине талии — одна, а ширине бедер — полторы. Запомните правило деления на три части: расстояние от подбородка до костей таза примерно такое же, как от костей таза до коленной чашечки и как от коленной чашечки до пяток.

(1) Держа ваш графитный или угольный карандаш вертикально (как показано на рисунке) и закрыв один глаз, прикиньте высоту объекта, отодвигая или приближая карандаш.

(2) Держа карандаш на том же расстоянии от глаза, поверните его горизонтально и определите соотношение между высотой и шириной. Для более мелкого измерения держите карандаш на расстоянии вытянутой руки, так чтобы большой палец мог скользить вверх и вниз по всей длине

карандаша. Отметив (от кончика карандаша) ногтем большого пальца высоту головы, вы можете выяснять, сколько голов составляет та или иная часть фигуры по ширине или высоте, и пропорции будут соблюдены.

Теперь вы можете использовать этот прием сравнительного измерения в процессе рисования. Направив взгляд через прямой край карандаша на объект и опустив затем карандаш на рисунок под тем же углом, вы также можете определить, соответствуют ли углы изображаемого объекта модели.

(1) Внешней стороной мизинца, безымянного и большого пальцев, можно получить на рисунке мягкие линии, если вы работаете пастелью.

(2) Так делают более широкие линии.

(3) Большой палец используют для широких мазков и плоскостей.

(4) Картон или бумага используются в качестве палитры, где растерты угольный карандаш или черная пастель (слева), сепия (в центре), красный цвет (справа).

(5) Ластик для угля. Отломанный от него маленький кусочек заострен для удобства в работе (дано в натуральную величину).

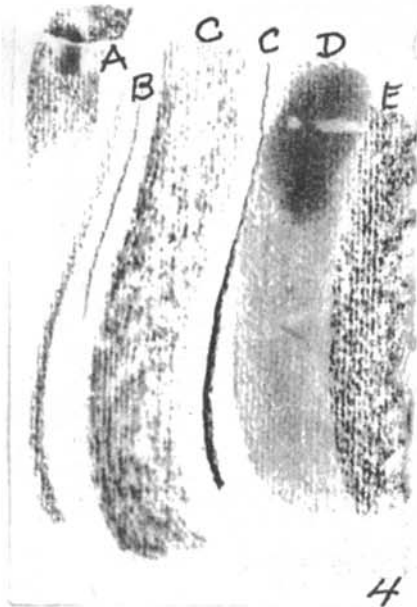
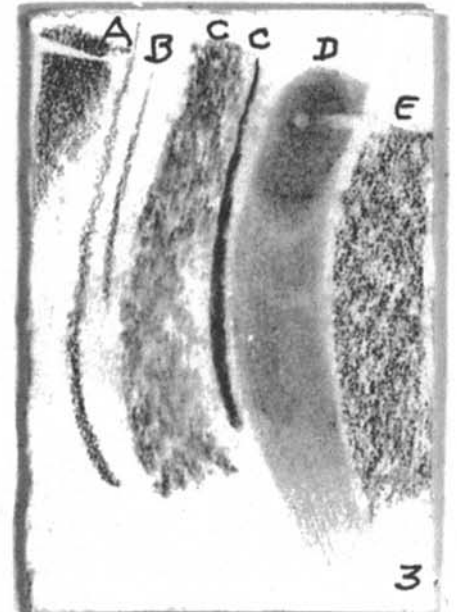
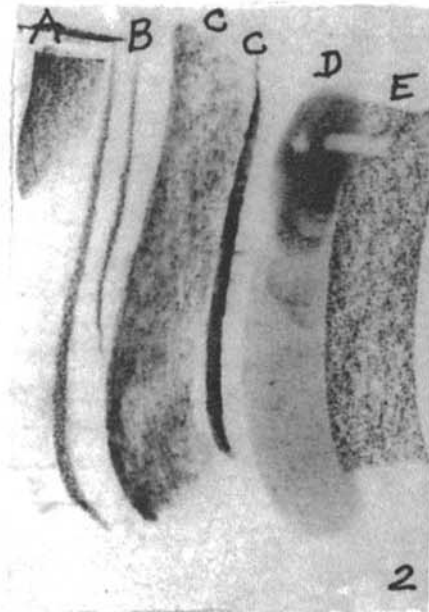
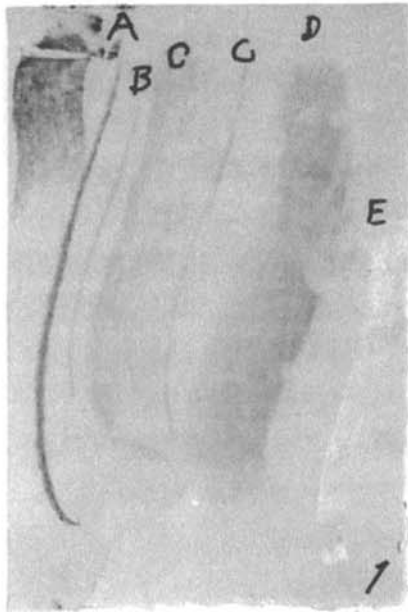
(6) Мягкий угольный карандаш (из лозы), заточенный под углом.

(7) Мягкая пастель.

(8) Твердая пастель (обломанная).

Здесь показаны угольные мазки, нанесенные большим пальцем, легкие штрихи ластиком и пастелью.

Относитесь проще к использованию ваших принадлежностей и материалов. Экспериментируя, вы поймете, что вам подходит. Только практика научит вас уверенно пользоваться материалами и позволит выработать к ним свое отношение.

Ознакомьтесь с принадлежностями и материалами, которые будете использовать во время работы. Язык рисунка можно полностью понять, лишь имея опыт и практические знания. Что и как вы используете, зависит от вашего темперамента и опыта.

1. Гладкая сатинированная бумага (типа Cameo).
 2. Калька.
 3. Художественный картон (среднезернистый).
 4. Бумага для набросков.
 5. Тонированная бумага для угля.
 6. Тонированная крупнозернистая бумага.
 7. Бристольский картон (гладкий).
- (Все эти сорта бумаги двусторонние.)
- A. Первый штрих и короткая линия — графитный карандаш.
 B. Вторая линия — карандаш Конте или угольный карандаш.
 C. Широкий центр и третья линия — уголь.
 D. Угольный мазок, нанесенный большим пальцем. (Точка и штрих сделаны с помощью мягкого ластика — «клячки».)
 E. Твердая пастель.

Обратите внимание, что все сорта бумаги (кроме № 1) имеют достаточно шероховатую поверхность, чтобы работать углем и пастелью. Бумага № 1 «дисциплинирует», так как не позволяет использовать ластик и делать исправления. На ней лучше рисовать чернилами или литографским карандашом.

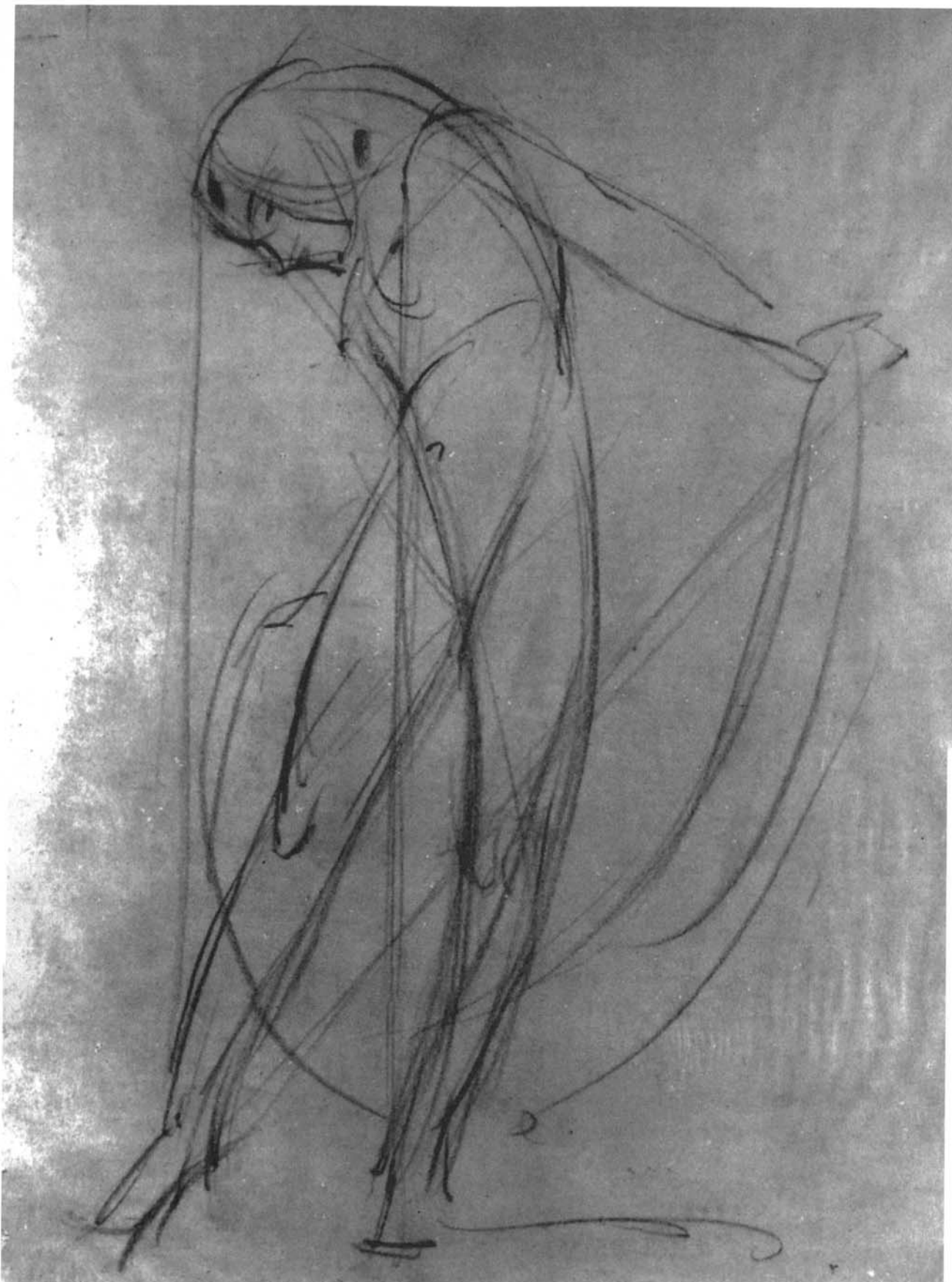

Рисуя, рассматривайте тело как сочетание цилиндрических или овальных форм. Руки, ноги, шея и даже пальцы имеют такую форму.

Голова напоминает форму овального мяча. Глаза — это шары, расположенные в глазных впадинах. Нос имеет конусообразную форму. Во время рисования не забывайте о

материальности тела, его весе и весе его частей. Помните, что оно округлое.

Не бойтесь наносить легкие линии построения. Они помогут вам при проработке формы, их легко стереть, если понадобится. Но красивый и смелый рисунок не утратит цельности и не станет хуже, если в окончательном варианте обнаружатся первоначальные наметки.

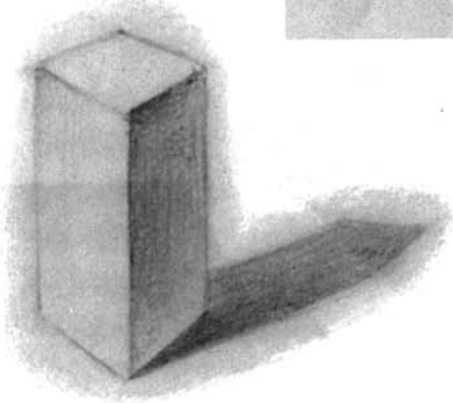
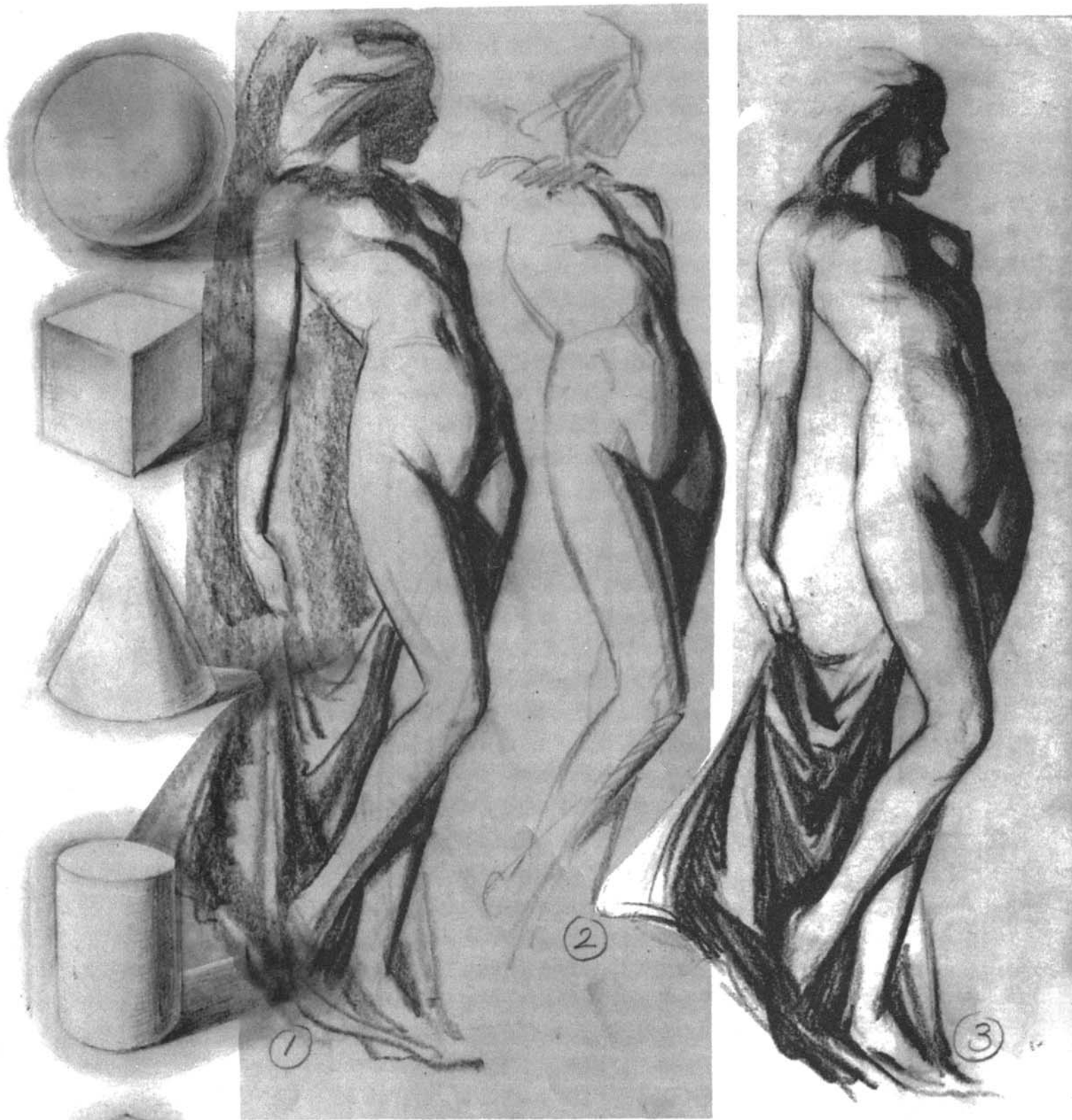

Большая стремительная кривая справа (рис. наверху) была моей первой линией, а далее наносились другие линии в соответствии с ней. Отметьте, как плавно переходят одна в другую длинные линии, как дополняют и уравнивают их более мелкие кривые, соединяя все в единое целое несколькими быстрыми штрихами. Обратите внимание на то, как акцентированы линии в наиболее важных местах: на лодыжке, колене и плече — и как

размещены на осевой линии плечо, грудь, талия и лодыжка. Эта работа должна занять лишь несколько минут. Только благодаря скорости можно поймать движение. Перегрузка деталями лишит рисунок спонтанности и сделает его статичным.

Снимите лишние линии, нанесенные углем, прежде чем работать с нестираемым материалом. Ваш рисунок уже проглядывается.

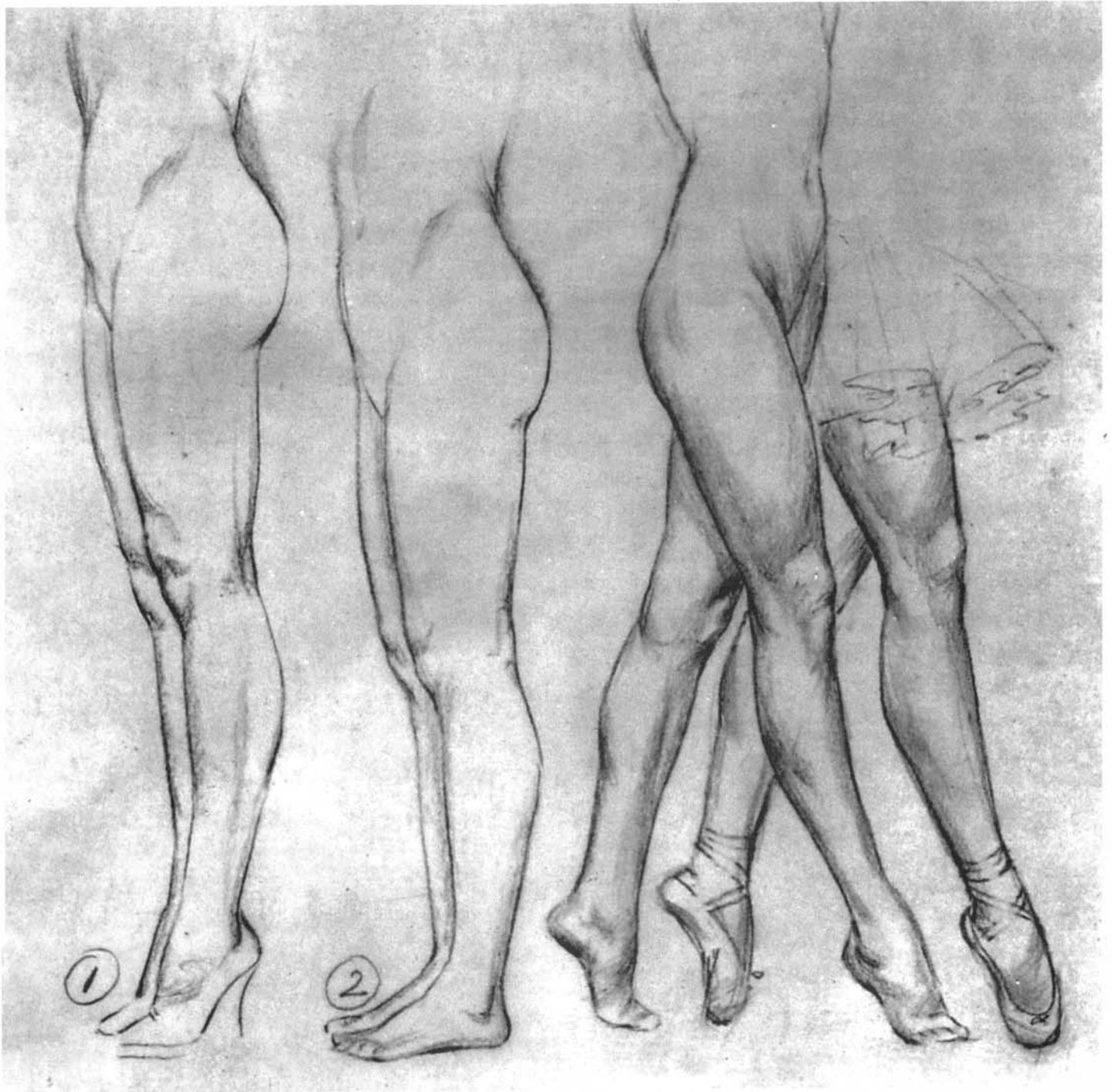

В природе существует три основные формы: шар, куб и конус. Цилиндр и параллелепипед — только лишь вариации этих форм. Научитесь видеть основные и структурные формы и в крупных, и в мелких частях фигуры.

Без света мы ничего бы не увидели, даже цвет. Круг не будет выглядеть шарообразным, пока мы не придадим ему материальность, нанеся светотени. Благодаря отражению от близлежащих предметов, тени имеют рефлексы и совсем не являются сплошным черным пятном. Сильно освещенное тело может быть графически отображено только лишь очертаниями падающей тени (1).

Добавляя третий план, или полутон, вы добиваетесь более реалистичного эффекта объемности (2). Далее нужно нанести на тени рефлексы, обозначить фактуру на освещенных местах (3 и с. 11).

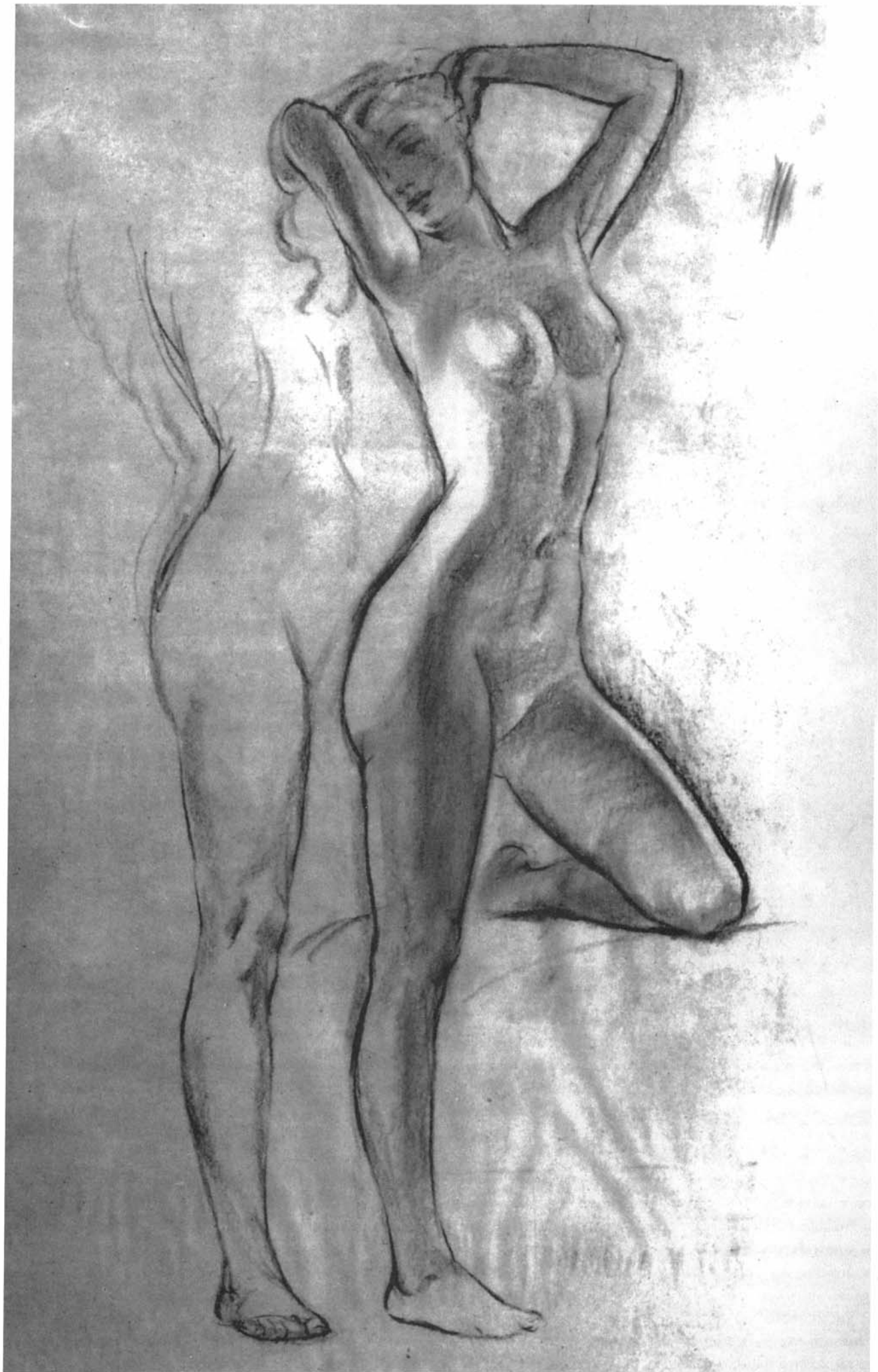

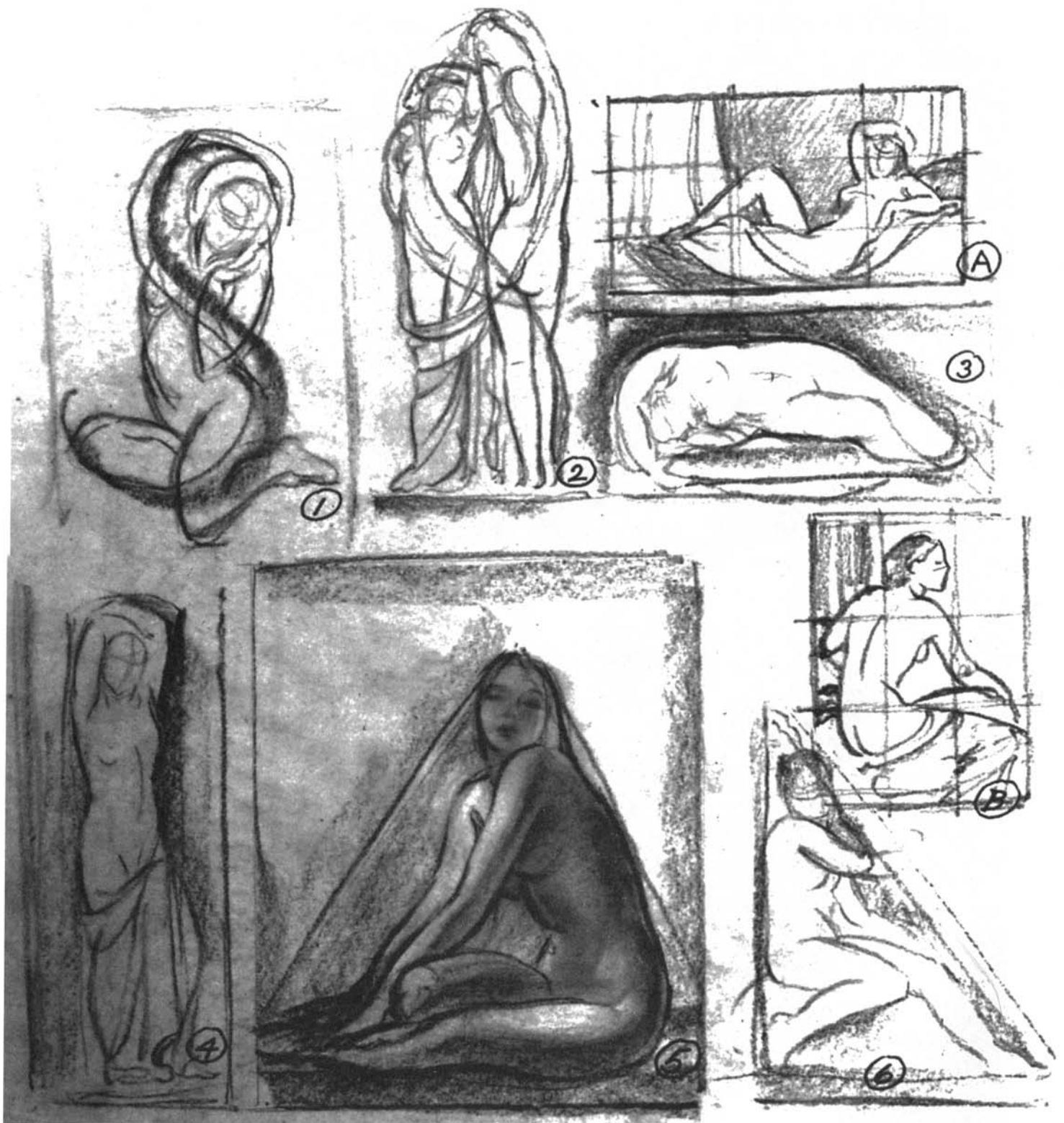
Ноги на каблуках выглядят совершенно по-другому. На рис. 1 и 2 изображены одни и те же ноги. Обратите внимание на разницу в контурах: как вжаты колени и как акцентирован подъем ноги. У балерины мышцы ног должны быть очень развиты, чтобы выдерживать вес тела.

Решив, что именно вы хотите нарисовать, убедитесь в том, что это будет естественно смотреться на вашем листе бумаги. Вам нужно определить масштаб композиции, четко обозначив ее границы, иначе вам придется позже «ампутировать» ногу или руку, которую хотели изобразить. Нанесите уголь на палец или используйте острие угольного карандаша и стремительными кривыми или прямыми линиями слегка наметьте основные формы. Итак, первая линия была замечательной — пока вы не добавили другие. Теперь их

соотношение кажется вам неправильным. Отныне вы будете сами себя судить и критиковать. Даже мастера ошибаются. Вы делаете много исправлений. Нет? Если вы видите, что что-то не так, то вы уже чему-то научились, и это позволяет надеяться на лучшее.

Слегка наметьте костную основу. Проверяйте свои измерения на этом этапе, а не при работе над самим телом. Пока вы вносите поправки и изменения в построение рисунка, заменяйте кривые серией коротких прямых линий. С кривой линией труднее работать, она как бы раздувает рисунок и мешает его построению. Для такого наброска, как на с. 13, используйте мягкий карандаш, он легко даст насыщенные черные и мягкие серые тона. Сохраняйте свои наброски, они могут пригодиться позже.

До того как вы приметесь за картину, бегом набросайте маленькие черновики. Они избавят вас в дальнейшем от сложных исправлений и помогут представить себе и спланировать более крупный рисунок.

Природа — лучший наставник в композиции. Деревья или тела — все неповторимо. Нет двух одинаковых вещей или мест, именно поэтому вы должны избегать деления на двое. Это неестественно и скучно. Привыкайте все делить на три части. Разделите лист бумаги на три части либо мысленно, либо тонкими линиями (как на рис. А и В). Распределите главные линии и формы так, чтобы они были ближе к краям листа, там, где находятся вспомогательные линии. Желательно, чтобы в местах пересечений располагалось то, что вы хотите акцентировать, и фокусная точка.

При построении фигуры большие кривые и спиральные линии помогают зафиксировать действие (рис. 1 и 2). Горизонтальные используют, когда хотят изобразить состояние покоя (3), вертикальные подчеркивают высоту (4), треугольники — устойчивость (5 и 6).

Помните, что пространство вокруг изображаемого объекта не менее важно для композиции, чем сам объект. Тело всегда гармонично и сбалансировано. Напряжение мышц в одной части тела соответствующим образом уравновешивается в другой его части. Если одно бедро приподнято, то противоположное ему плечо также приподнято. Отметьте, как у стоящей фигуры вертикальная линия, идущая через центр тяжести, как ватерпас, падает от шеи к лодыжке ноги, на которую сделан упор (см. с. 15).

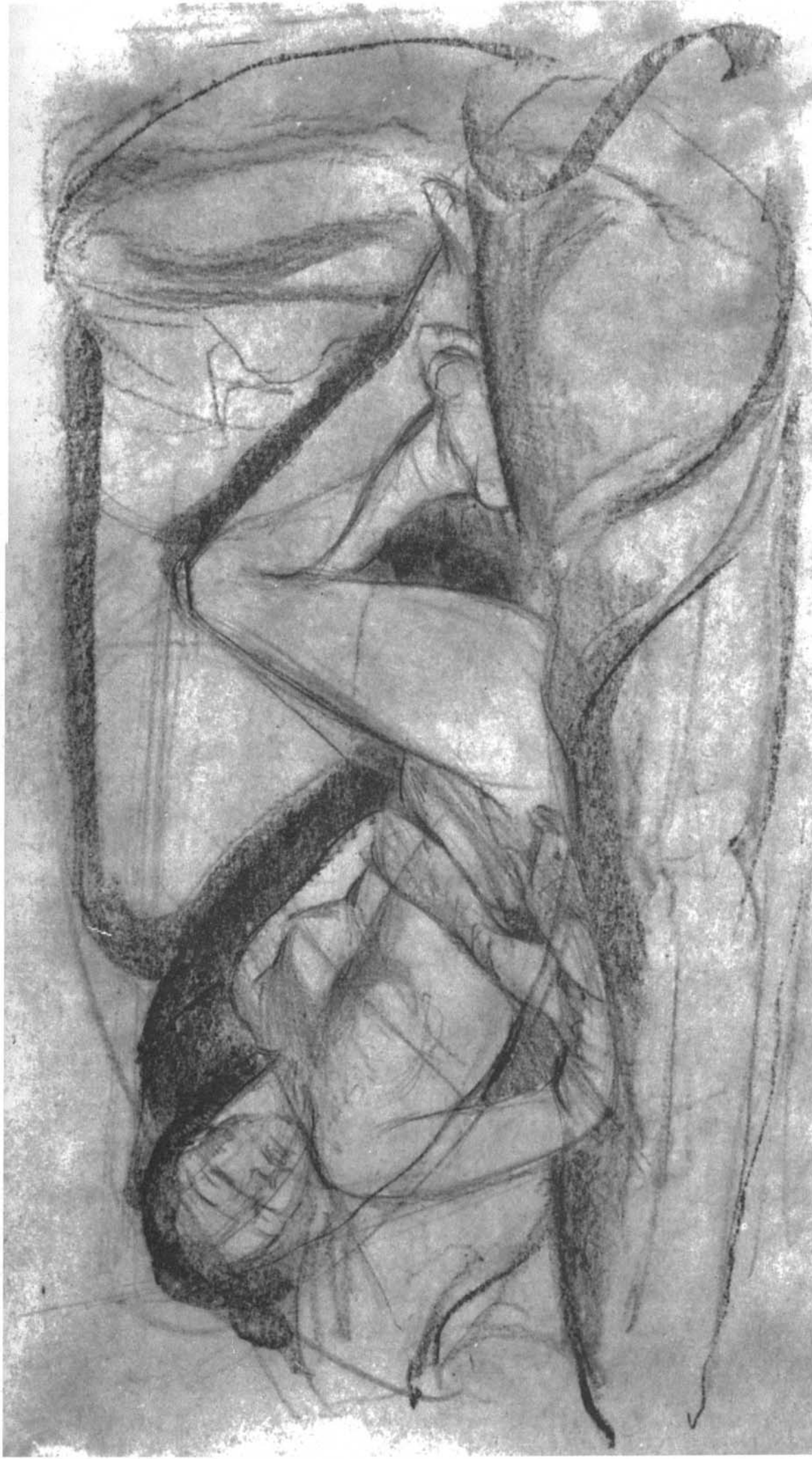

В этой работе использован композиционный прием обрамления отдельной детали картины.

В данном случае я попытался сфокусировать внимание на лице, используя как обрамление руку модели. Четко обозначенная вертикальная линия одежды за спиной придает устойчивость композиции. Три двойные линии, нанесенные чернилами, добавлены, чтобы показать вам размах движений, делающих ее живой и выразительной. Художественный картон, 75×100 см, общий фон — акварель телесного тона, рисунок — карандаши Конте и красная, голубая, желтая и черная пастель.

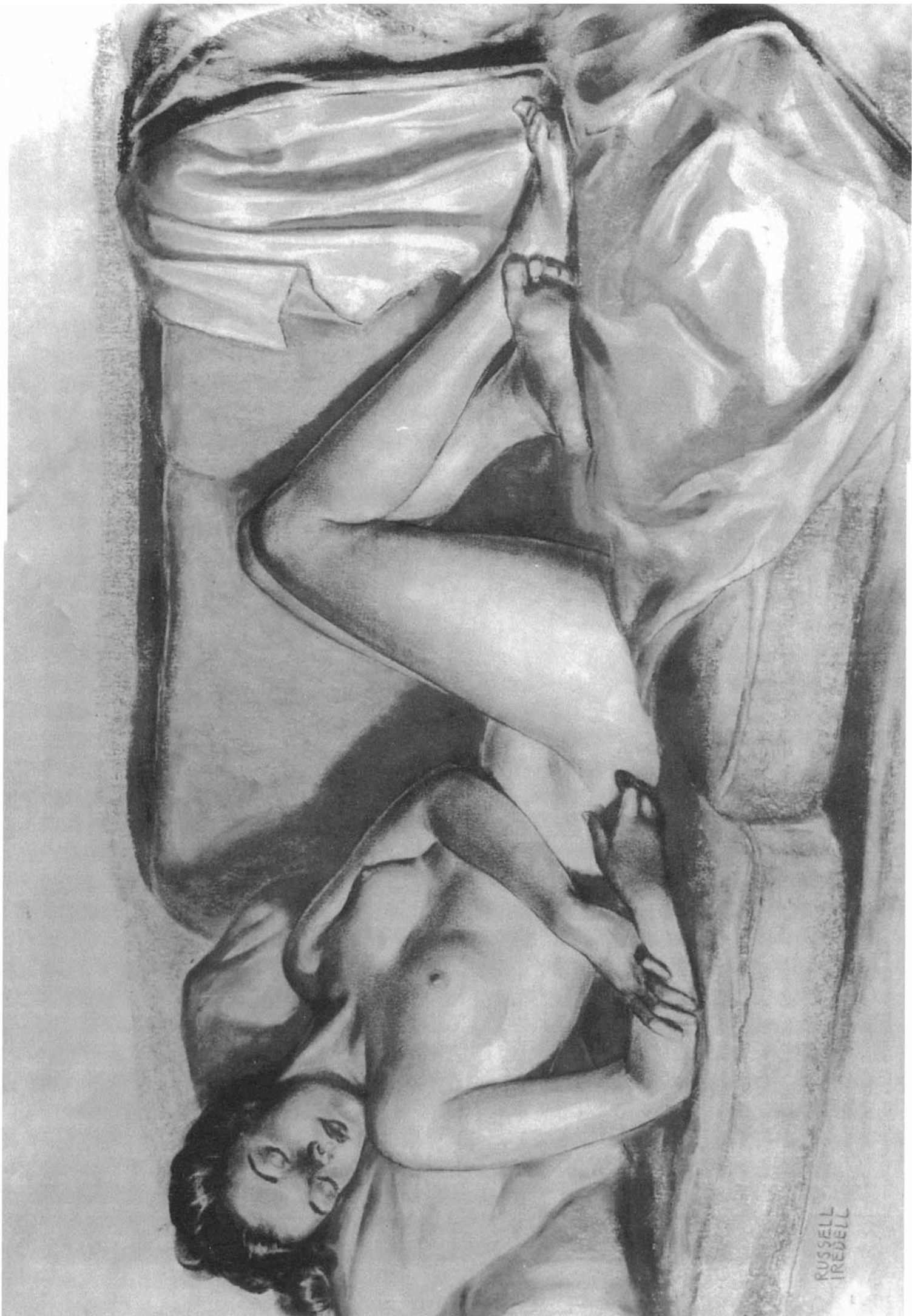

Эта фигура вписана в прямоугольник, ширина которого вдвое больше высоты. Состояние покоя выражено большой кривой линией. После того как были намечены опорные точки построения композиции и мысленно (или углем) проведены прямые линии, соединяющие эти точки и выявляющие их соотношение, были нанесены и черне закрашены самые глубокие тени, чтобы придать реалистичность изображению.

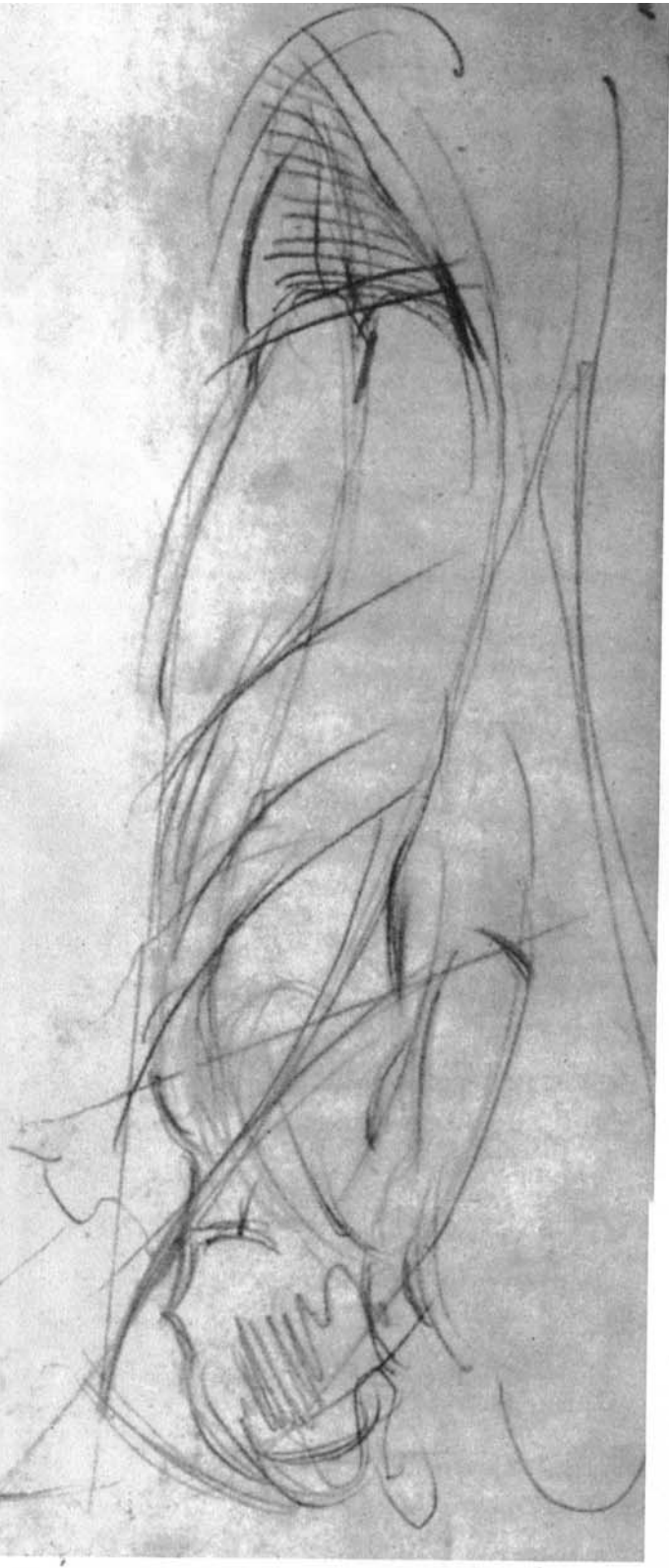
В процессе рисования добавлялись разнообразные небольшие кривые в соответствии с основными линиями. Пирамида, образованная поднятыми коленями, такой же формы пространство под коленями, треугольник, образованный ногами и верхней рукой, — все это «работает» и помогает созданию образа. Подушка и простыня добавлены позже, чтобы усилить изгибы тела и горизонтальную линию дивана, подчеркнув таким образом

самой композицией состояние покоя, в котором находится натурщица.

Художественный картон, 63×50 см, акварель и пастель.
Рисуя, легко впасть в манерность и наделать ошибок. Отступите на шаг от своей работы и взгляните на нее критически, как будто это чей-то чужой рисунок. Поверните ее вверх ногами и поищите слабые места в структуре и композиции. Поднесите рисунок к зеркалу, чтобы взглянуть на него по-новому.

RUSSELL
IREDELL

Поза откинувшейся назад натурщицы (с. 21) может представлять трудность для художника. Попробуйте нарисовать портрет в такой позе, и вы поймете, о чем я говорю. В этой композиции нет ни ярко выраженных деталей, ни глубоких теней (только на поджатых назад ногах от колена). Вначале вместо задуманного изображения тела из костей и плоти, весом килограммов пятьдесят, получится нечто скорее напоминающее горную гряду. Рисуйте не спеша — желательно не загромождать зря бумагу. Здесь важна тонкая работа с плоскостями и линиями. Их нужно наносить едва заметно, а еще лучше совсем обойтись без них. Занавеска на заднем плане «говорит» нам о том, что за окном лето и дует легкий ветерок. Этот фон и простыня, на которой лежит натурщица, помогают выстроить композицию.

(1) Фигура занимает примерно треть листа. Выделены линии рук и торса, идущие в одном направлении. На согнутых ногах от колен сделана черновая штриховка.

(2) Теперь вместо первых линий нанесены обширные тоновые пятна и акцентируются главные линии.

Должен признаться, что долго работал над этой картиной. Не думайте, что я настолько одарен, чтобы нарисовать такую работу всего лишь за два сеанса, не сдлав при этом ни одной ошибки. Мысль о занавеске пришла мне в голову позже. Художественный картон, 48x75 см, по фону телесного цвета карандаш Конте, красная и черная пастель.

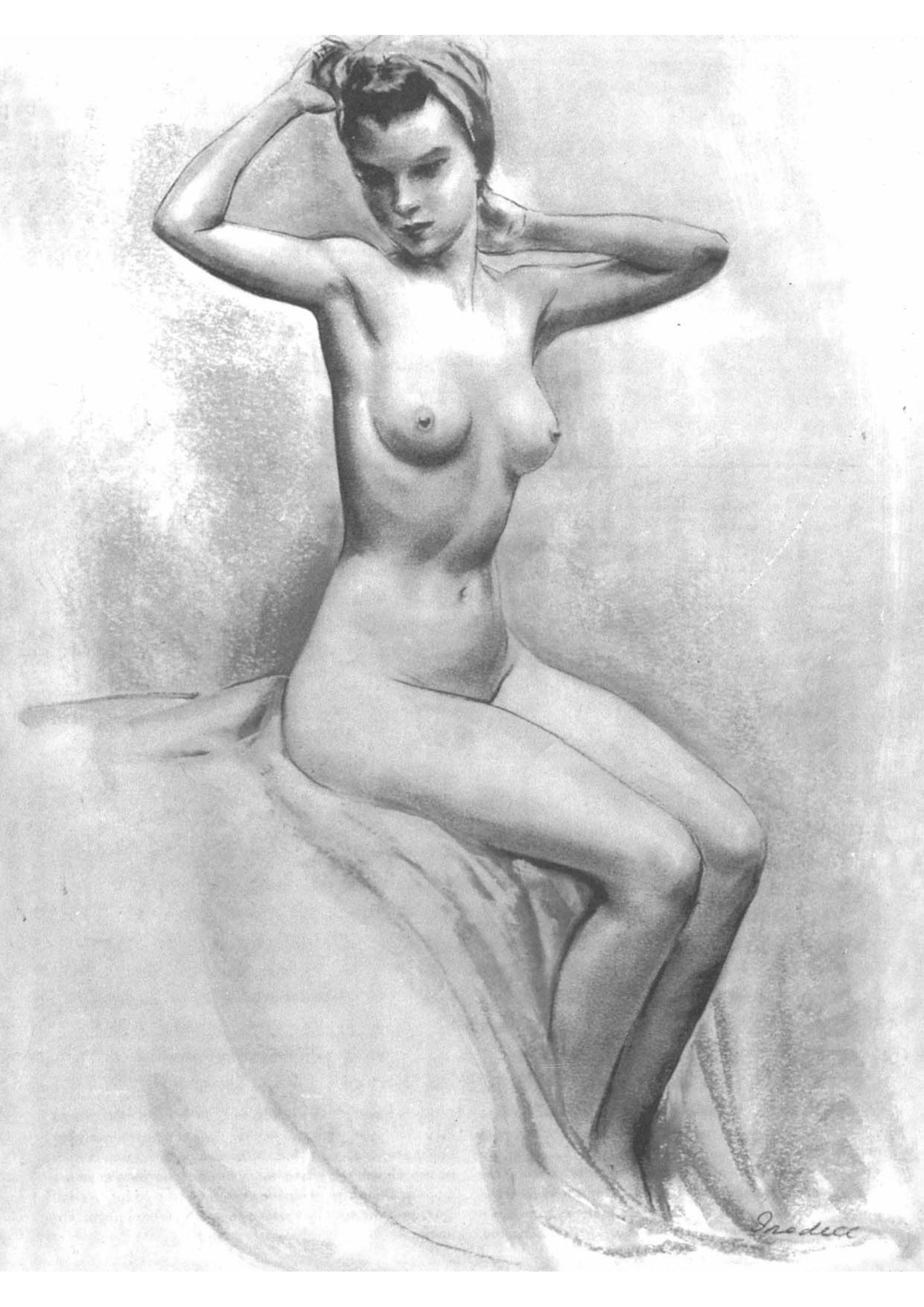

Russell Drysdale

Набросок углем картины, написанной пастелью, с противоположной страницы. Кривая, которую образуют руки, помогает выразить действие, вертикальная линия спины с самого начала является определяющей линией. Прямая линия вдоль шеи перекликается с легкой линией, идущей от локтей к коленям, что помогает воспроизвести действие.

Художественный картон, 48×63 см, пастель.

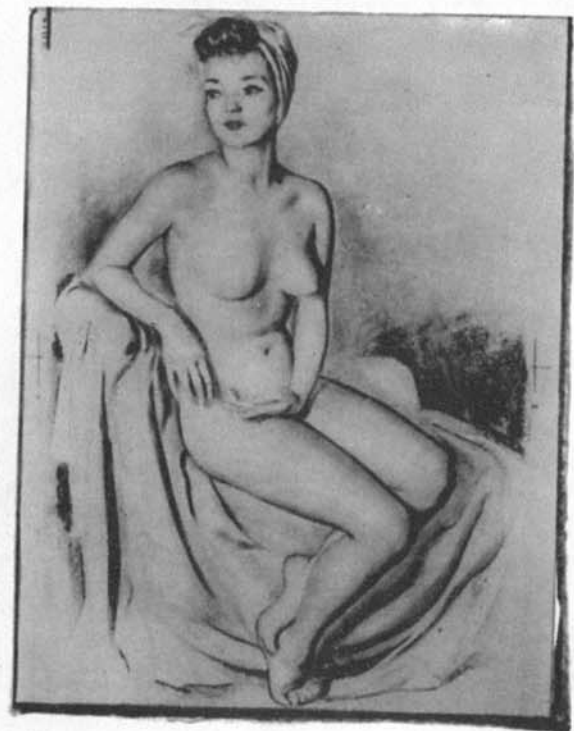
Начинаем с прямых линий и намечаем основные плоскости. Это хороший метод.

Эти строгие линии превращаем в кривые, что придает фигуре округлые формы.

Теперь выделены тени и важнейшие линии и добавлен средний план.

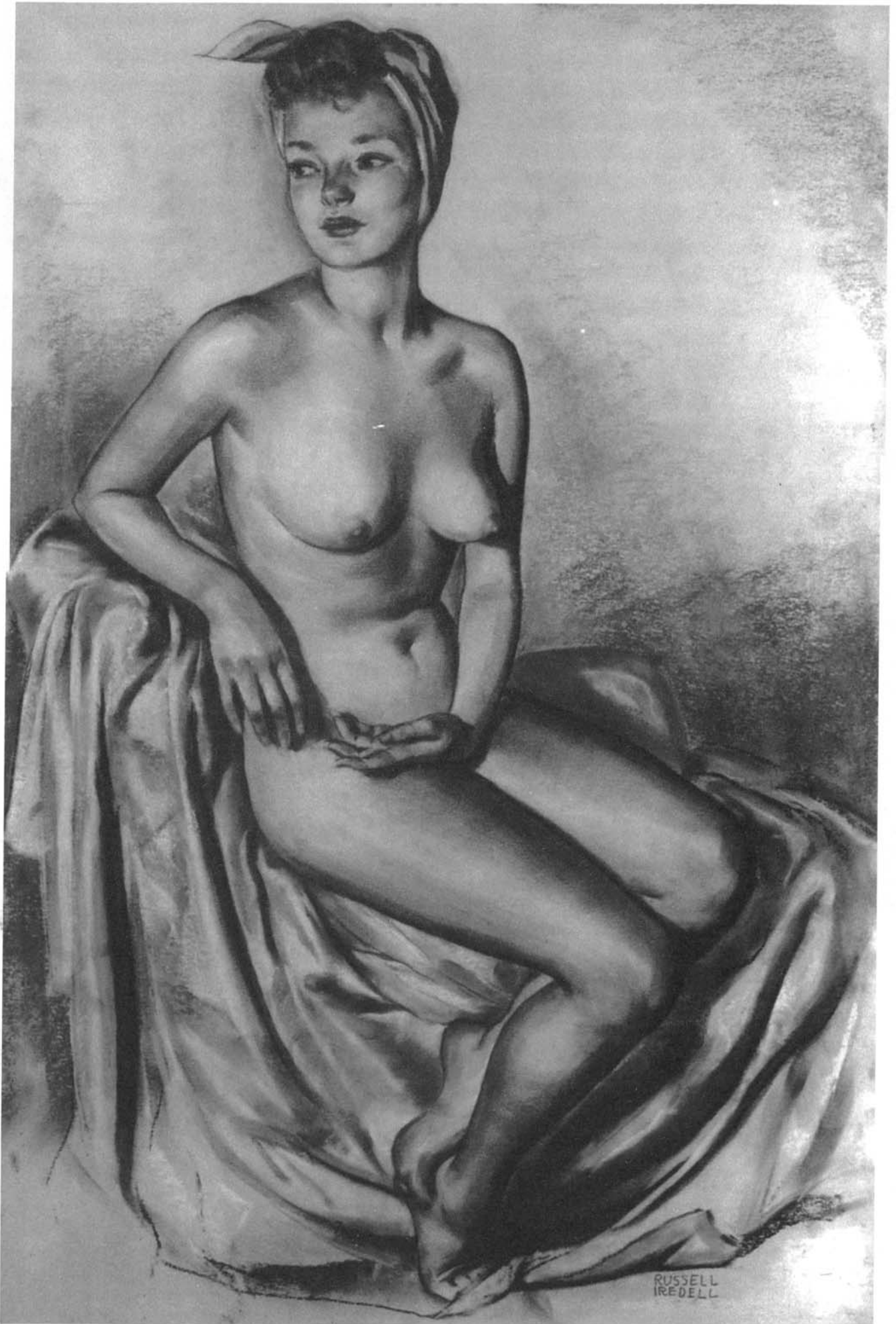

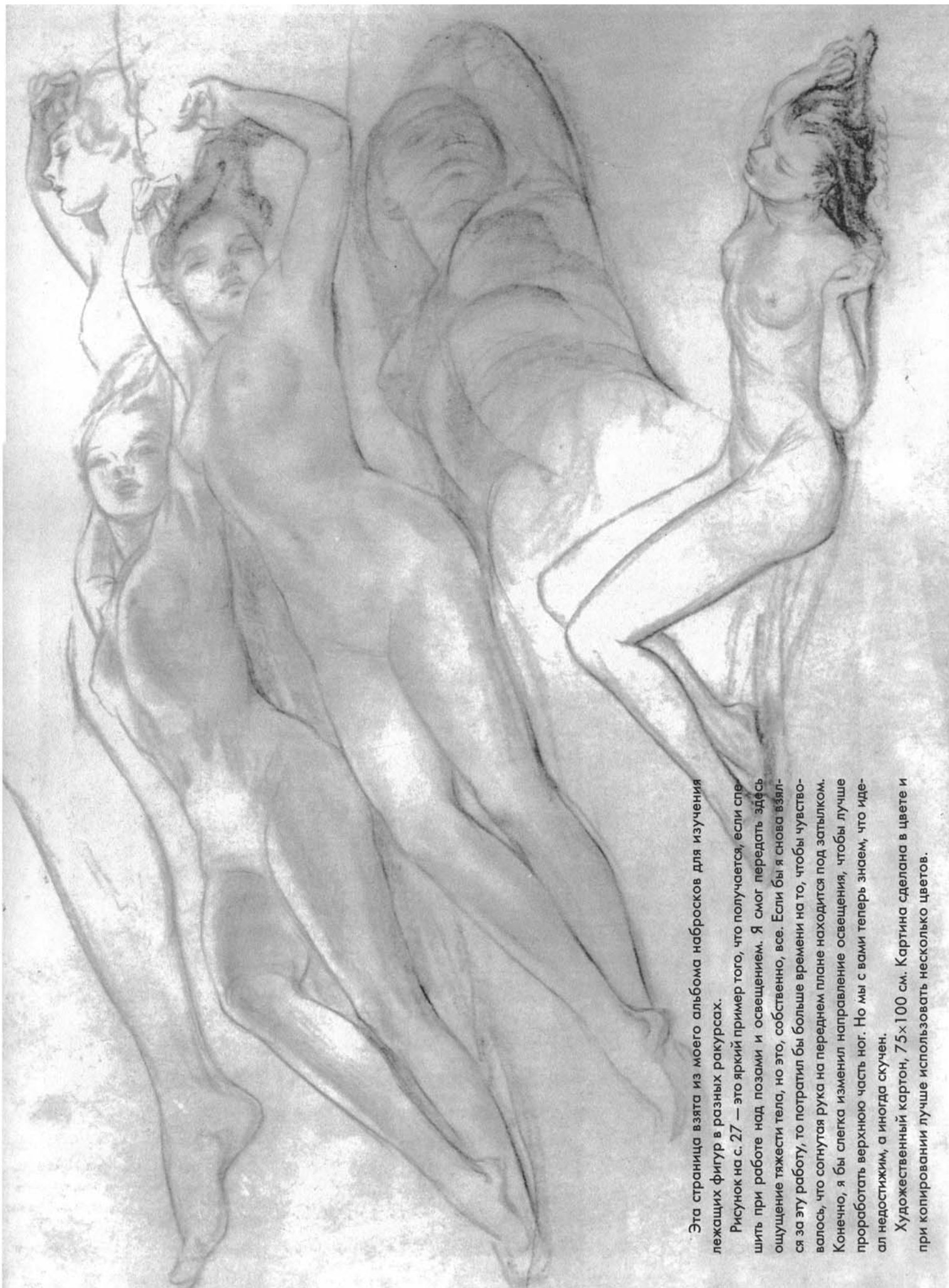
Перед заключительным этапом добавлены полутона и нанесены световые рефлексы в темных местах.

Начальные этапы работы над картиной с соседней страницы.

По мере работы над рисунком почаще проверяйте пропорции и вносите исправления. Работая над одной частью тела, не забывайте о других, особенно о тех местах, где видны кости. Ключицы, плечи, локти, бедра, колени и лодыжки всегда образуют пару. Эти части тела надо видеть и рисовать одновременно, а не сначала одно, а потом другое.

Вы должны работать над каждой частью тела. Когда бы вы ни остановились, рисунок должен представлять собой единую композицию. К деталям можно обратиться позже. Прищуриль глаза, вы лучше рассмотрите крупные формы. Очертите глубокие тени и быстро закрасьте их. Это поможет добиться большей пластической достоверности.

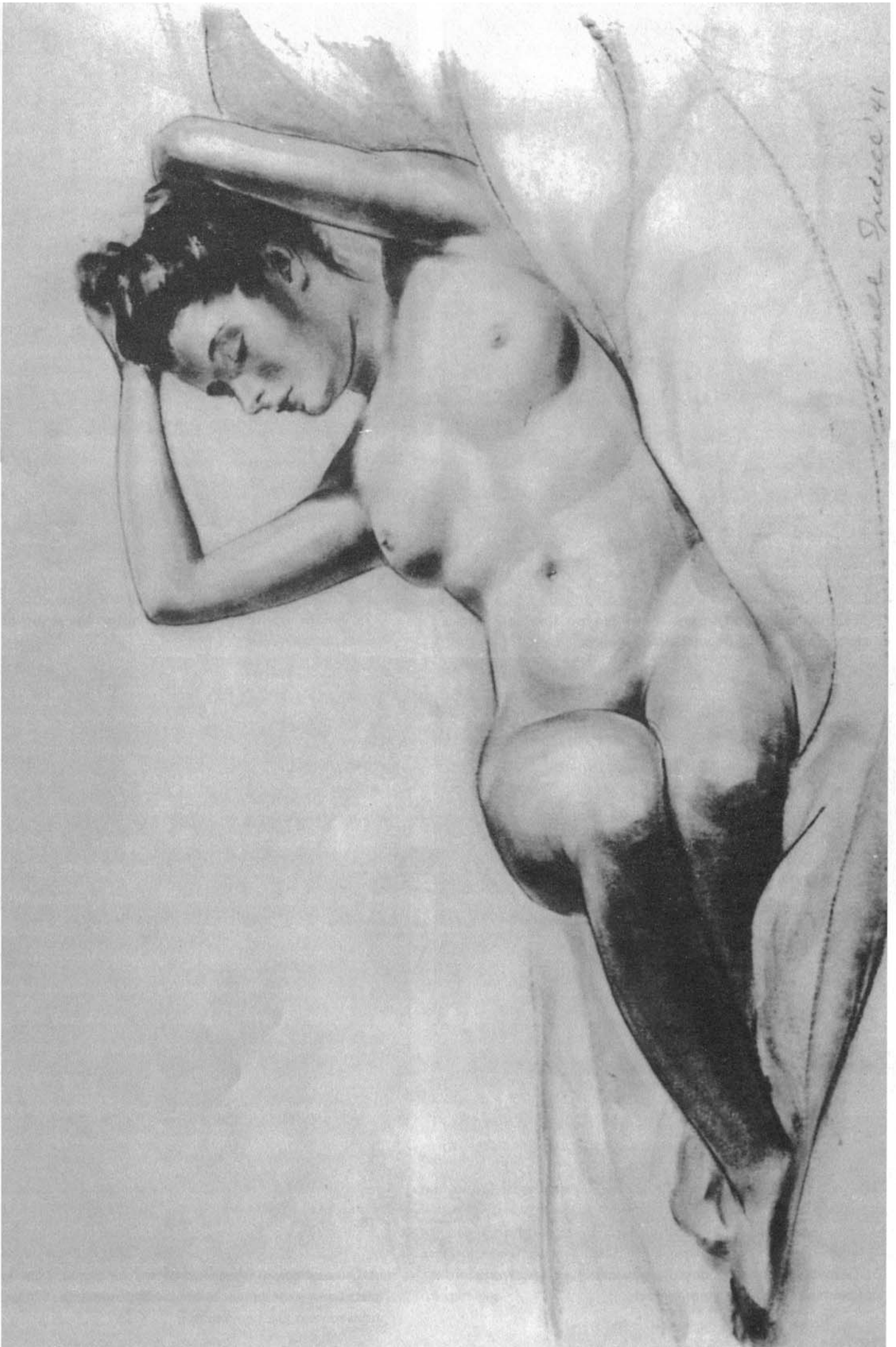

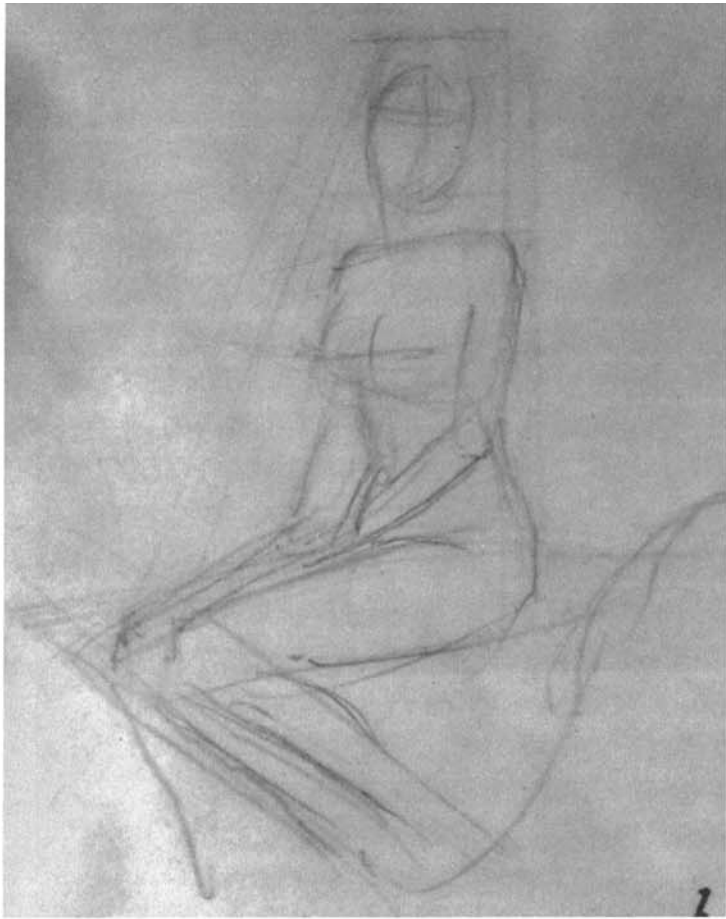
Эта страница взята из моего альбома набросков для изучения лежащих фигур в разных ракурсах.

Рисунок на с. 27 — это яркий пример того, что получается, если спешить при работе над позами и освещением. Я смог передать здесь ощущение тяжести тела, но это, собственно, все. Если бы я снова взялся за эту работу, то потратил бы больше времени на то, чтобы чувствовалось, что согнутая рука на переднем плане находится под затылком. Конечно, я бы слегка изменил направление освещения, чтобы лучше проработать верхнюю часть ног. Но мы с вами теперь знаем, что идеал недостижим, а иногда скучен.

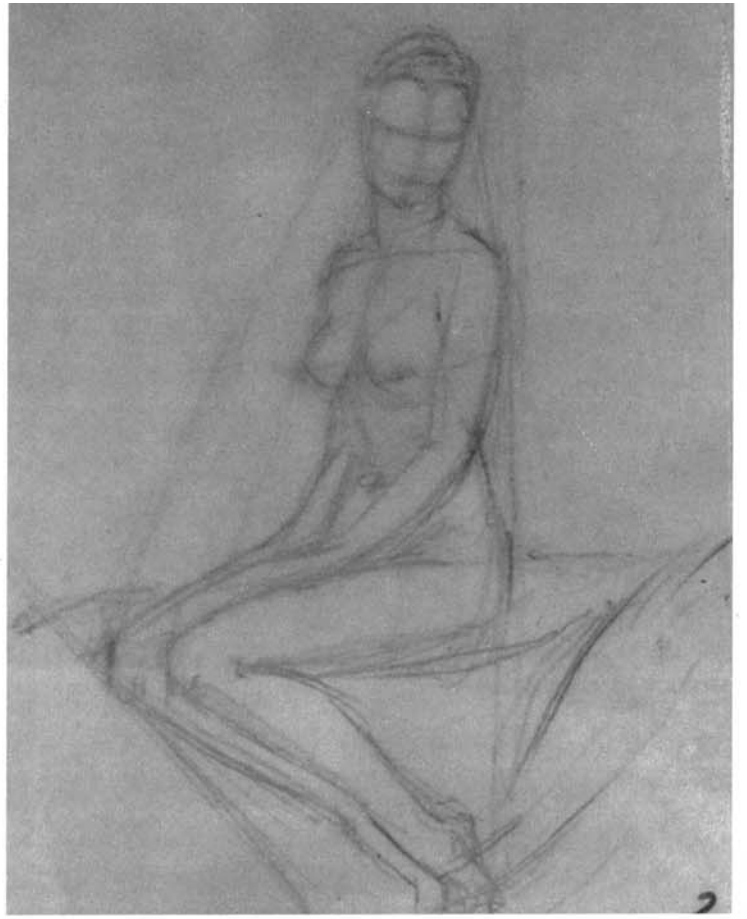
Художественный картон, 75×100 см. Картина сделана в цвете и при копировании лучше использовать несколько цветов.

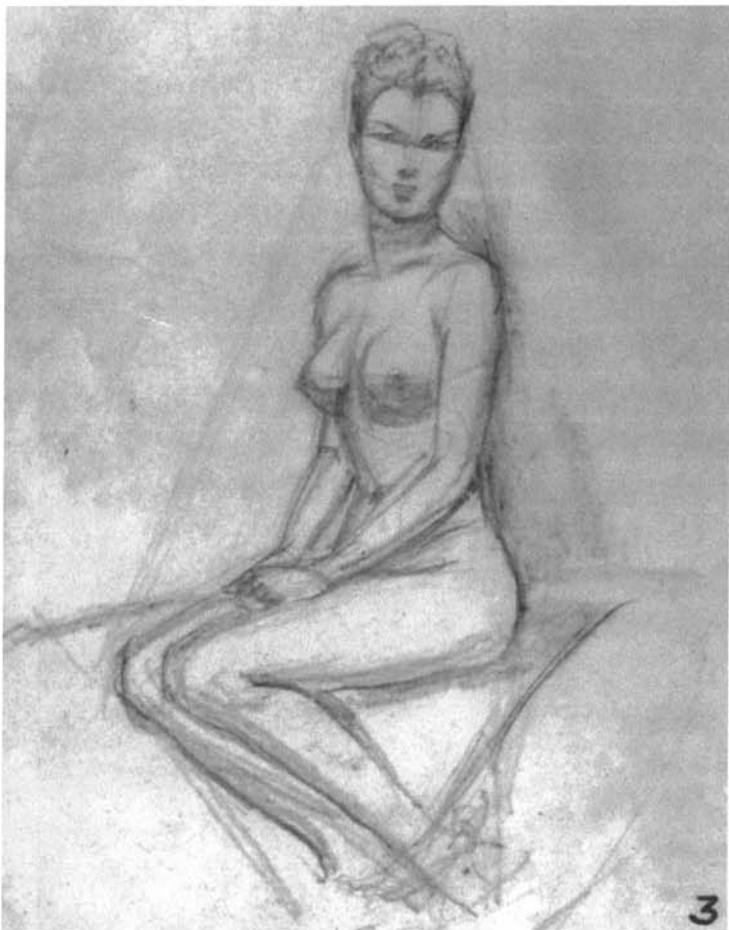
Portrait of Judith '41

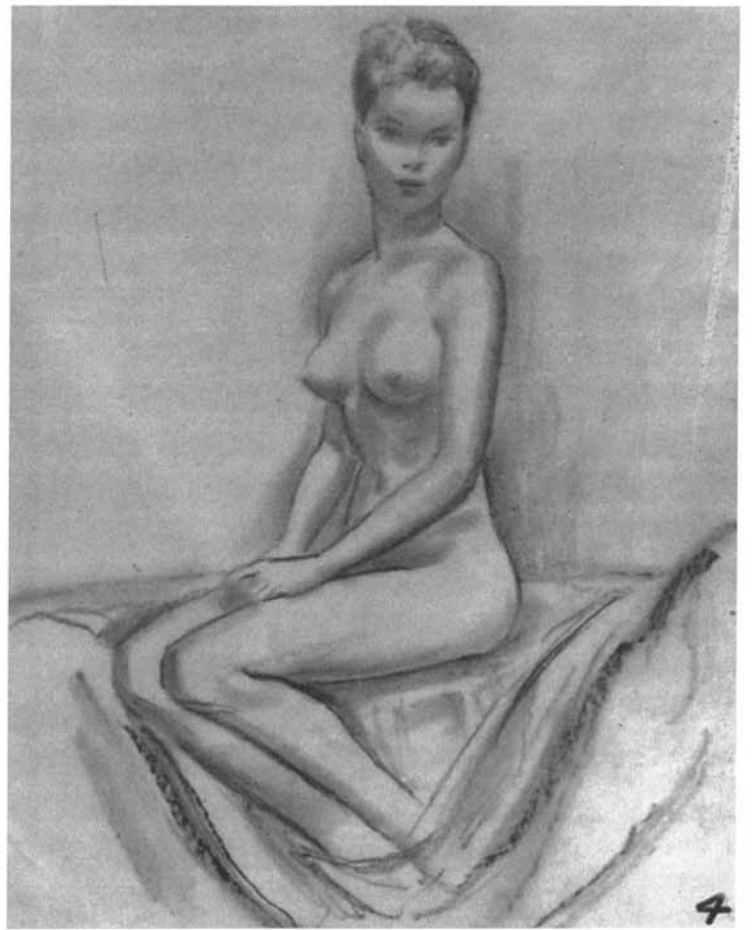
1. Сначала следует отметить, что фигура занимает пространство, равное ее удвоенной ширине.

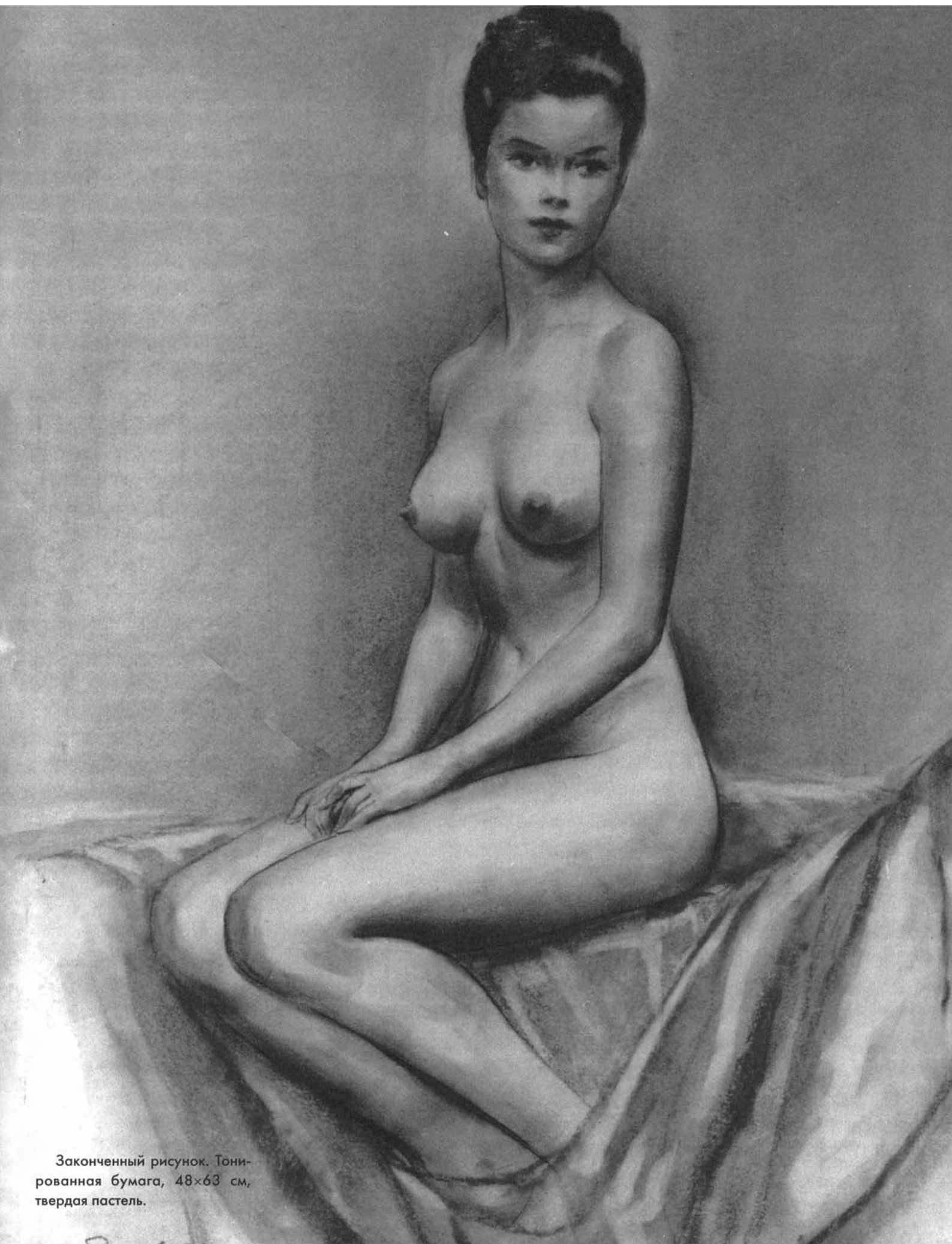
2. Четкая горизонтальная линия позади делит композицию на три части.

3. Согнутые ноги и кушетка занимают нижнюю треть и придают композиции устойчивость.

4. Сняты лишние следы угольного карандаша, линии прорисованы и усилены цветным карандашом. Пастель использована для плоскостей.

Законченный рисунок. Тонированная бумага, 48х63 см, твердая пастель.

УДК 75
ББК 85.14
А 36

Айрделл Р.

А 36 Рисуем женские фигуры/ Р. Айрделл; Пер. с англ. И. Борисовой. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 32 с.: ил. – (Уроки рисунка и живописи).

ISBN 5-17-025311-7 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-09413-8 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 1-56010-044-3 (англ.)

Из этой книги вы узнаете, как рисовать женские фигуры, начиная с первых набросков. Вас научат, как соблюдать пропорции, использовать перспективу и светотень, чтобы придать реалистичность фигуре женщины. Вам посоветуют, как придать естественность женской фигуре, учитывая особенности строения ее мышц и скелета.

УДК 75
ББК 85.14

Russell Iredell
Drawing Female Figures

Учебное пособие
Уроки рисунка и живописи

Рассел Айрделл
РИСУЕМ ЖЕНСКИЕ ФИГУРЫ

Перевод с английского *И. Борисовой*

Зав. редакцией *А. Голосовская*
Редактор *Е. Васильева*
Технический редактор *Н. Духанина*
Компьютерная верстка *А. Борисовой*

Оформление обложки – дизайн-студия «Дикобраз»

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953004 – литература научная и производственная

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953.Д.000577.02.04 от 03.02.2004 г.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 11.05.2004. Формат 70x100/8. Усл. печ. л. 5,2

Тираж 7 000 экз. Заказ 2994

ООО «Издательство Астрель» 143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, 81

ООО «Издательство АСТ» 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, 28

Наши электронные адреса: www.ast.ru E-mail: astpub@aha.ru

При участии ООО «Харвест». Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.2004

РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42

Республиканское унитарное предприятие «Минская фабрика цветной печати». 220024, Минск, ул. Корженевского, 20.

ISBN 5-17-025311-7 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-09413-8 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 1-56010-044-3 (англ.)

© Walter Foster Publishing, Inc. 1997, 2004

© ООО «Издательство Астрель», 2004

Рисуем женские фигуры

УРОКИ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ

Серия книг «Уроки рисунка и живописи» предоставляет художникам широчайший выбор обучающих пособий по рисунку и живописи. Каждое издание содержит доступные и подробные упражнения, а также работы самих авторов — известных художников, чьи полотна украшают музеи Европы и США.

Из этой книги вы узнаете, как правильно рисовать женские фигуры, начиная с первых набросков. Вас научат, как соблюдать пропорции, использовать перспективу и светотень, чтобы придать реалистичность фигуре женщины. Вам посоветуют, как придать естественность женской фигуре, учитывая особенности строения ее мышц и скелета.

ISBN 5-17-025311-7

9 785170 253111