Человеческая фигура и лицо

Все мы очень неравнодушны к фигурам и лицам других. Исследования показывают, что даже новорожденные любят наблюдать именно за лицами. На протяжении всей истории искусств художники и зрители предпочитали изображения человека всем прочим. Изображения лиц и человеческих фигур играют ключевую роль в мультфильмах, комиксах и в иллюстрации вообще, как и в дизайне одежды, графическом дизайне и рекламе.

Как перенести на бумагу элемент мимики лица? Как закрепить фигуру человека в графическом пространстве? Как запечатлеть кого-нибудь, сохранив сходство? Как пропорционально уменьшить человеческую фигуру и уместить ее на листе? В выполнении всех этих задач вам помогут полученные базовые умения, а также навык внимательного наблюдения.

Попросите вашу семью и друзей позировать вам. Чем больше вы будете практиковаться, тем быстрее сможете определять, какие аспекты и особенности внешнего вида вам необходимо зарисовывать, чтобы передать на бумаге форму тела или элемент мимики.

Рисовать фигуру человека и лицо — не самое простое занятие, но, главное, продолжайте практиковаться!

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

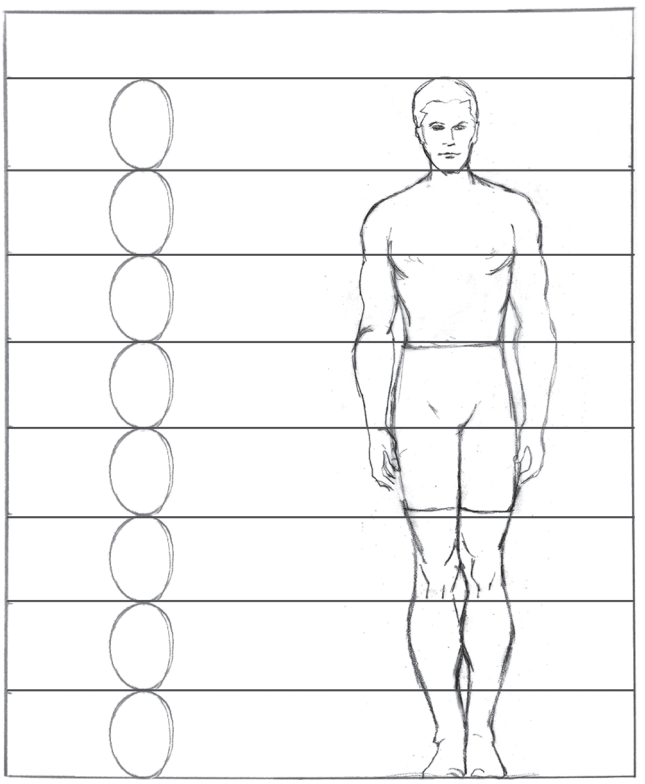
Человеческая фигура

Рисуете ли вы человеческую фигуру с натуры или «из головы», понимание базовых пропорций чрезвычайно поможет вам в этом. Если вы разделите фигуру среднестатистического человека (не очень низкого и не очень высокого) на горизонтальные секции размером с человеческую голову, то разделение получилось бы такое:

1 = голова

3 головы = туловище

4 головы = ноги и ступни



Среднестатистический человек высотой примерно в восемь голов и, как правило:

- Плечи шире бедер
- Локти находятся на уровне талии
- Кисти рук достигают примерно середины бедер

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Рисуя с натуры, всегда отображайте те пропорции, которые видите. Пропорции и формы у людей бывают абсолютно разные, и в зависимости от конституции человека, его позы и вашей точки обзора эти пропорции иногда необходимо подправлять.

Вместо того чтобы полагаться на свои понятия о том, как должны выглядеть фигура и лицо, внимательно рассматривайте изображаемый объект.

Уделите внимание:

- Визуальной прикидке — сопоставлению расстояний между формами.
- Изучению негативных пространств между фигурой и фоном или окружающими объектами.
- Определению размеров одних элементов фигуры относительно других и всего тела.
- Масштабному уменьшению наблюдаемых объектов для дальнейшего переноса на бумагу.
- Зрительной оценке расположения фигуры относительно линии горизонта, окружающего пространства или плоскости пола.
- Точному описанию контуров и границ.
- Определению, какие части тела или позиции передают жесты или форму фигуры человека.
- Оценке линий в качестве границ между фигурой и фоном.
- Оценке расстояний между отличительными чертами лица.

Лицо

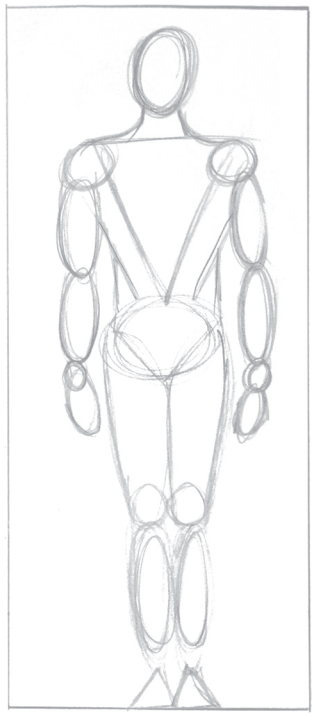
Всех нас интересуют человеческие лица, будь то чужое лицо или свое собственное, но их зарисовка требует серьезных усилий.

Что отличает одного человека от другого? Ответ кроется в размере и форме отличительных черт лица, пропорциях, отношениях размеров этих черт ко всему лицу целиком и расстоянии между ними во всех направлениях (напоминаю, что пропорция — это отношение размера части к целому). Попробуйте порисовать с натуры, практикуйтесь как можно больше. Если вы хотите работать с более доступным объектом, можете переключиться на автопортреты.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

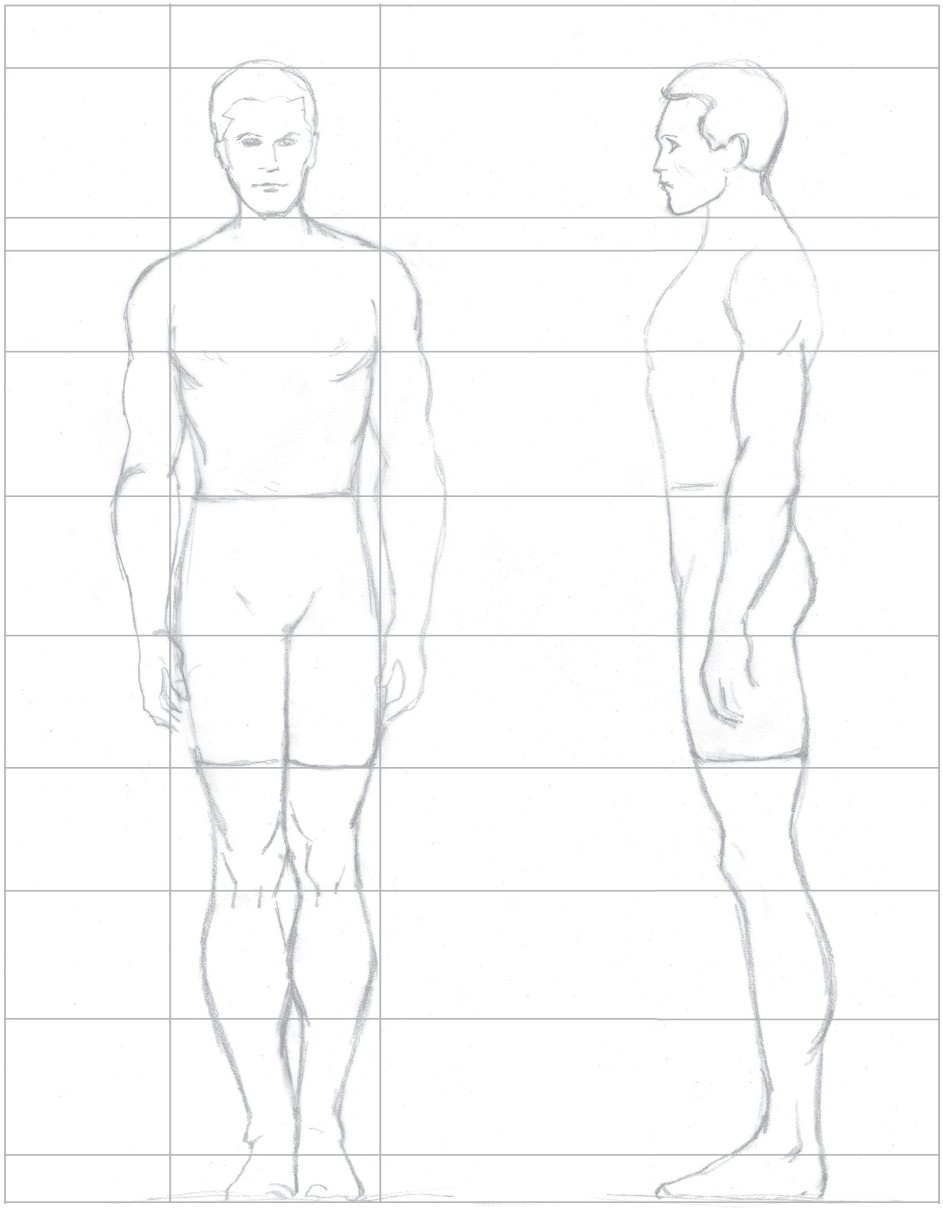
Попросите друга мужского пола позировать вам или используйте нарисованную ниже модель. Используйте простые формы (овалы, прямоугольники, треугольники и т. д.) для практики в создании эскизов мужских фигур.



Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

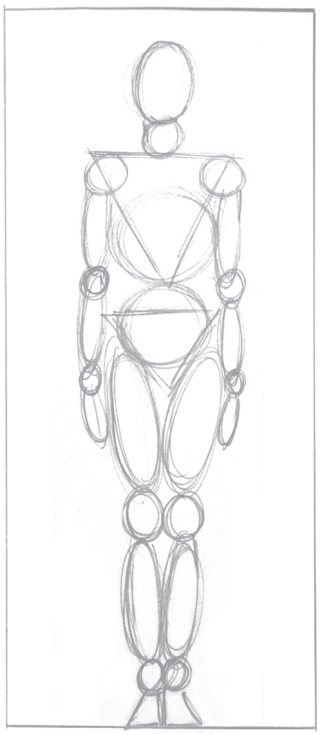
Дополните деталями мужскую фигуру ниже.



Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

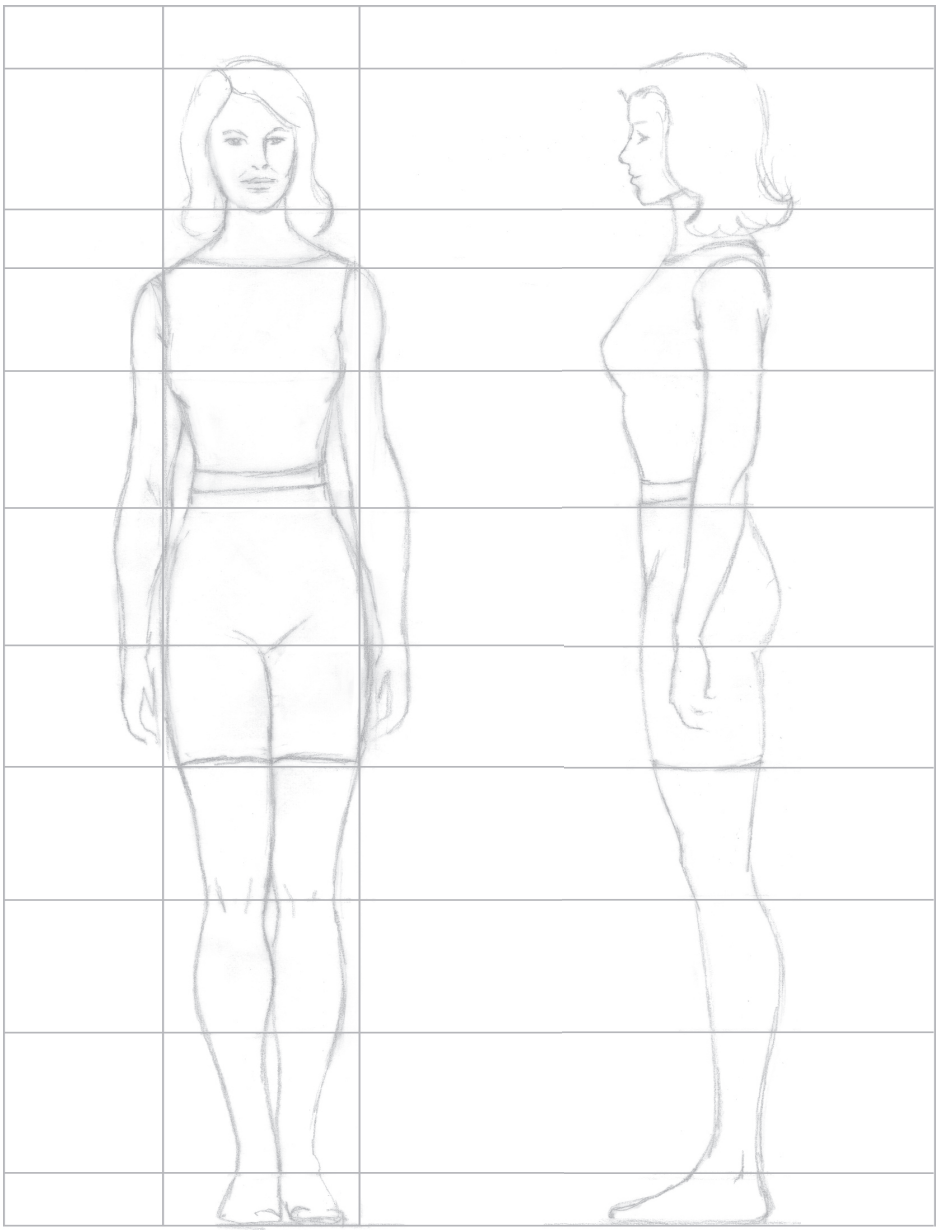
Попросите подругу позировать вам или используйте нарисованную ниже модель. Попрактикуйтесь в создании эскиза женской фигуры, уделите внимание правильным пропорциям. Используйте простые формы.



Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Дополните деталями женскую фигуру ниже.



Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

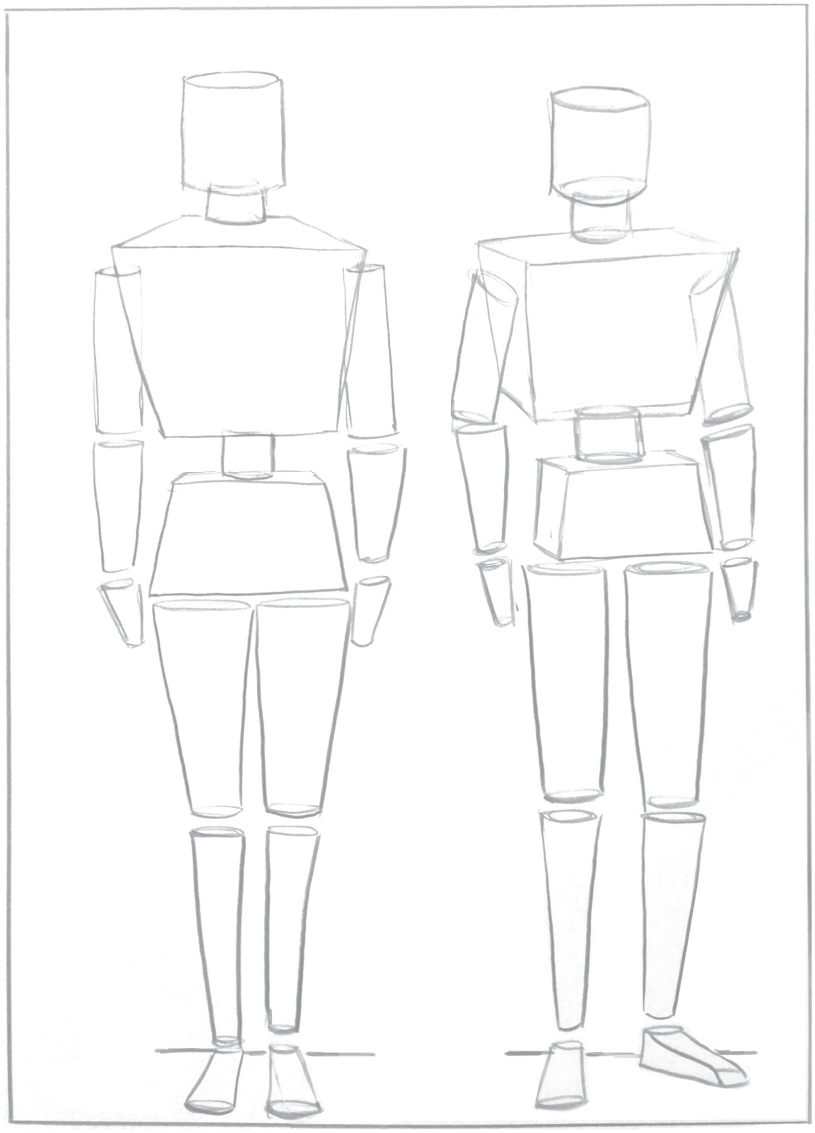
Позиция, когда человек стоит свободно, спокойно и его вес перенесен на одну выпрямленную ногу, а вторая немного согнута в колене, называется *контрапост*. Из-за смещения веса бедра и плечи наклонены.

Попросите друга позировать вам в позиции контрапост. Сделайте эскиз. Для измерения и копирования углов наклона бедер и плеч закройте один глаз, возьмите карандаш, вытяните его перед собой и совместите с нужными углами.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Изобразите человеческую фигуру, используя упрощенные кубические формы (итальянский художник XVI века Лука Камбьязо использовал этот прием).



Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Попросите кого-нибудь позировать вам. Быстро зарисуйте его или ее, используя плавные, широкие линии. Отобразите все жесты и положения частей тела.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Попросите кого-нибудь позировать вам. Быстро зарисуйте его или ее, используя завихренные линии или небрежные каракули. Отобразите все жесты и положения частей тела.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

«Выберите наугад слово из словаря, а затем придумайте на его основе супер-героя и нарисуйте его».

— Жанна Брауэр, художник

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Попросите друга позировать вам, пусть он упрет руку в бедро. Нарисуйте получившееся между рукой и бедром пространство, а также другие негативные пространства, которые вы видите. Воздержитесь от зарисовки самой фигуры.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Нарисуйте простое пространство комнаты. Расположите одну фигуру на переднем плане, другую — на среднем и третью — на заднем.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

В левой части листа нарисуйте очень большую фигуру. Она настолько большая, что не влезает на лист и видна только ее часть. Эту же фигуру, но уже целиком нарисуйте на заднем плане.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

В центре листа сделайте эскиз огромной человеческой фигуры (поищите в интернете иконы святых времен византийского искусства или портреты, созданные во времена поздней империи Мин в Китае). Фон украсьте узорами или как пожелаете.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Чтобы научиться рисовать человеческие фигуры в движении, начните с простого — со схематичных человечков из линий. Набросайте фигурки человечков, кидающих мяч, бьющих бейсбольной битой, бегущих, лежащих и сидящих.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Сделайте эскизы пяти человеческих фигур, которые чем-либо занимаются: выступают на сцене, идут по улице или танцуют (посмотрите работу французского художника Анри Матисса «Танец»).

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Попросите друга позировать вам. Нарисуйте его. Потом, когда ваш друг уйдет, нарисуйте его еще раз по памяти (рисование с натуры очень отличается от рисования по памяти или «из головы»).

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Повествование: в этом упражнении вы будете рассказывать историю, рисуя несколько фигур.

Материалы: бумага для рисования, карандаш и ластик, или маркер, или цифровая ручка и цифровой графический планшет.

Изображаемый объект: выберите какую-нибудь историю из жизни или из книги по мифологии, истории или литературы. Например, беспорядочную и динамичную сцену битвы при Марафоне (490 г. до н. э.).

1. Нарисуйте пять основных линий, связанных с границами листа. Решите, будут ли эти линии противопоставлены краям или идти параллельно им. Движения, противоположные краям, будут более активными и агрессивными, чем движения, повторяющие вертикальные и горизонтальные границы листа. Эти пять линий будут формировать основную структуру вашей композиции.
2. Преобразуйте две (как минимум) линии в фигуры, а остальные — в предметы, архитектурные элементы и объекты окружающей среды.
3. Вернитесь к первоначальным пяти основным линиям и выделите их. Дополнительно: на отдельных листах нарисуйте каждую фигуру, изучите их все.
4. Решите, хотите ли вы использовать для описания форм линейный стиль (преобладание линий для описания форм) или свет и тени. Ваша история может продиктовать стиль рисования — например, использование света и тени больше подойдет для изображения драматических сцен.
5. Любые объекты окружающей среды или архитектурные элементы должны композиционно поддерживать историю.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

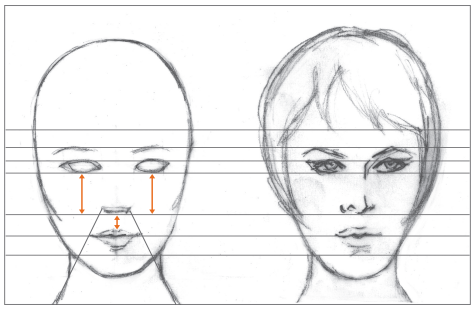
РИСУЕМ!

Используя быстрый (свободный) способ изображения форм, нарисуйте сцену спора между двумя соперниками. Один из них даже может быть вами. Такая техника быстрого рисования называется «эскиз, *зарисовка*» — она используется для передачи эмоционального тона сцены. Мазки и штрихи могут быть короткими, длинными, темными, светлыми, толстыми — любыми, но только не тщательно обдуманными.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Главная хитрость в рисовании лица — правильно измерить расстояния между его элементами. Специально для этого можно провести направляющие линии, которые помогут вам соблюсти правильные соотношения. Нарисуйте лицо, используя такие линии.



Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Закройте один глаз. Посмотрите в зеркало. Используйте технику визуальной прикидки. Держите перед собой карандаш, чтобы измерить расстояния между элементами лица, например расстояние между внутренними концами бровей, ширину носа, расстояние между кончиком носа и верхней губой, расстояние между внешними уголками глаз. Запомните все эти размеры. Когда вы закончите измерения, нарисуйте лицо со всеми его элементами и характерными деталями.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Посмотрите в зеркало. Расставьте на листе точки, которые будут отображать расположение следующих элементов лица: внутренние уголки глаз, кончики и верхние точки бровей, ноздри и средняя линия носа, центр закрытого рта и конец подбородка. Используйте эти точки в качестве каркаса для создания автопортрета.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Посмотрите в зеркало. Нарисуйте прямоугольник, определяющий область вашего лица (примерно в натуральную величину).

1. Поделите прямоугольник на четное число полосок шириной приблизительно 2,5 см. Эти полоски будут выступать в качестве зон, определяющих позиции элементов лица.
2. Впишите форму своего лица в этот прямоугольник.
3. Нарисуйте горизонтальные линии, которые будут определять позицию ваших глаз, нижнюю часть носа, середину рта, конец нижней губы и конец подбородка.
4. Используя эти линии, нарисуйте автопортрет.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Осветите с одной стороны свое лицо или лицо вашего друга. Не используйте освещение, которое находится у вас над головой. Наоборот, вы должны изображать лицо человека, который стоит в темной комнате и освещен одиночным источником света, например настольной лампой.

Возьмите уголь для рисования или карандаш Конте. Взгляните на изображаемый объект. Видите темные области? Нарисуйте только их. Не изображайте детали. Обращайте внимание только на широкие темные зоны.

Посмотрите на освещенную часть лица. В качестве фона нарисуйте широкие темные области, находящиеся позади этих частей лица. Они будут служить краями. Фон за темными частями лица должен быть более светлым.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Нарисуйте эскиз чьего-либо лица, используя технику непрерывной линии. Рисуйте, не отрывая от бумаги инструмент для рисования, рисуйте неразрывной линией. Продолжайте вести линию, пока не закончите рисунок. Для этого задания отлично подойдет тонкий маркер.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

РИСУЕМ!

Во Франции в XVI веке, во времена правления Людовика XV, было популярно искусство вырезания силуэтных портретов. Они были названы в честь министра финансов Этьена де Силуэта, которому очень нравилось это занятие. Современная художница Кара Уокер — представитель этого вида изобразительного искусства.

Возьмите черную бумагу, покрашенный лист или газету. Вырежьте из нее профиль лица друга. Некоторые художники рисуют силуэт на бумаге, перед тем как вырезать его. Вы тоже можете так сделать.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Рисуем вместе: Мэри Энн Смит

(ХУДОЖНИК, MARYANNSMITHWORK.COM)

Рисуем настроение: «Нарисуйте себя, не глядя в зеркало. Попробуйте передать свое душевное состояние».

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Рисуем вместе: Лиман Далли

(художник/иллюстратор,
lymandally.com and muscleart360.tumblr.com/)

«Рисуем форму по фотографии: вырвите из журнала какую-нибудь страницу с фотографией или найдите у себя фотографию размером 20 на 25 см с хорошими светотеневыми контрастами. Положите лист кальки размером 22,5 на 30 см поверх фотографии и закрепите. Возьмите черный карандаш и, используя боковую сторону грифеля, нарисуйте самые темные участки фотографии. Калька будет служить своеобразным фильтром, передавая более темные основные формы и затемняя более мелкие детали. Идея упражнения состоит в том, чтобы создать убедительное изображение, используя только темные формы и минимум обрамляющих линий».

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Почитать описание, рецензии
и купить на сайте

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Mifbooks Mifbooks Mifbooks

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР
Максимально полезные книги