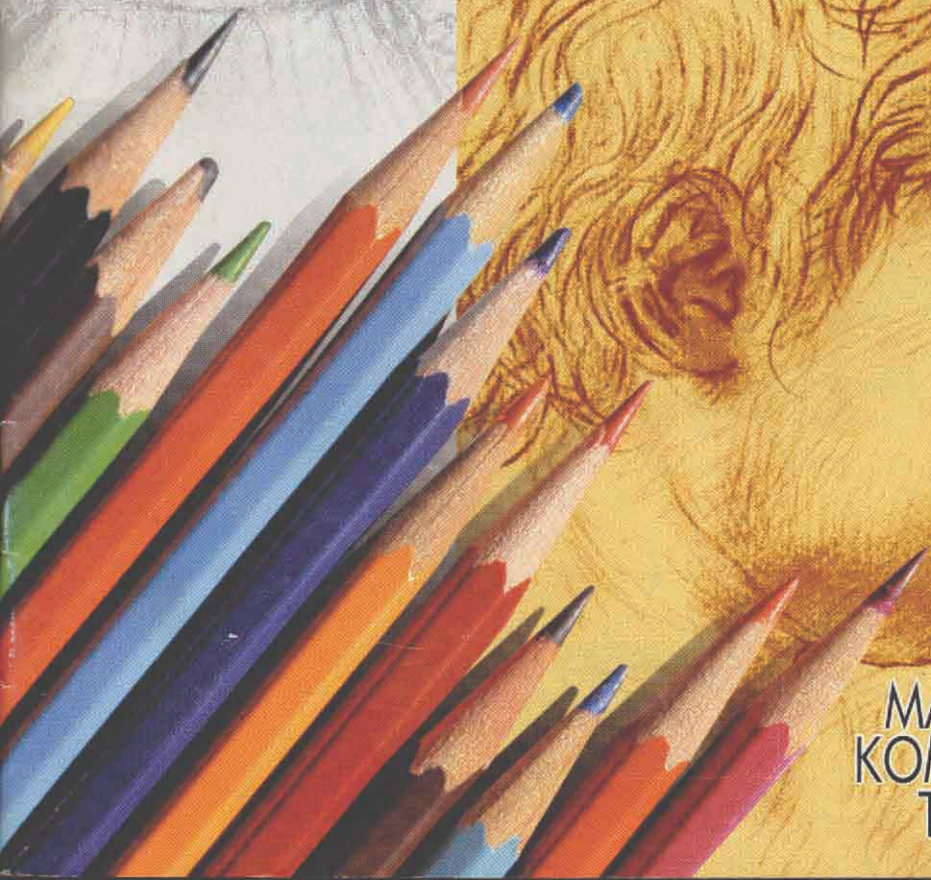
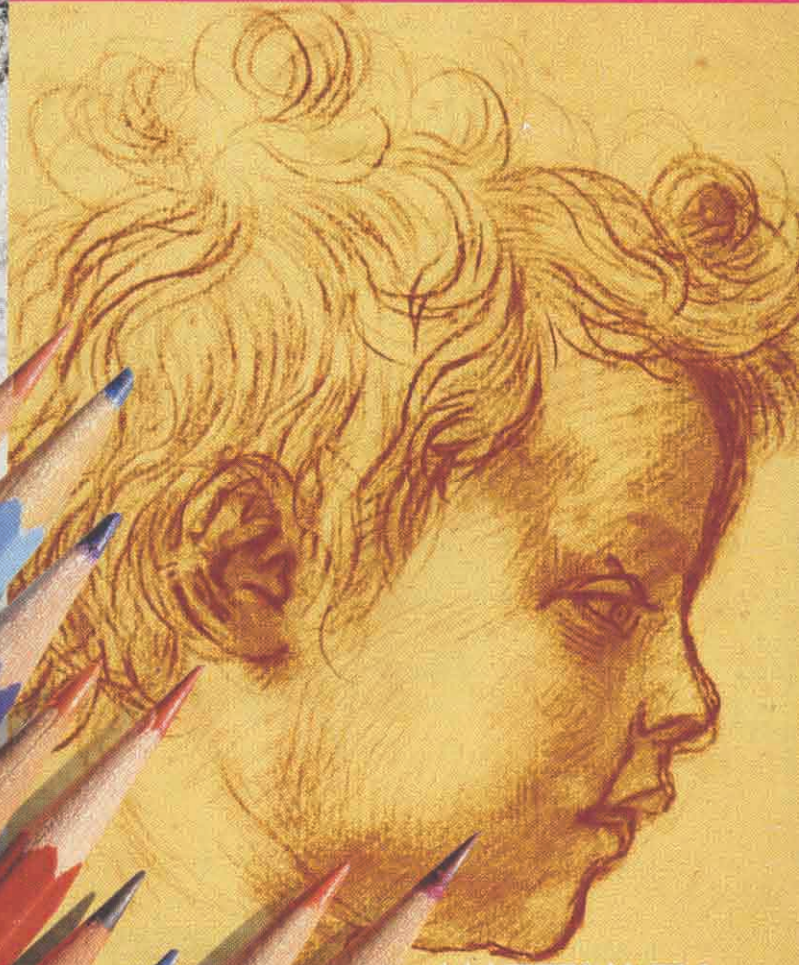

РИСУЕМ ДЕТСКИЙ ПОРТРЕТ

учимся рисовать

МАТЕРИАЛЫ
КОМПОЗИЦИЯ
ТЕХНИКА

ВВЕДЕНИЕ

Искусство портрета родилось несколько тысячелетий назад. Первые изображения человека не были написаны красками. Это были огромные каменные изваяния египетских фараонов. Тысячи людей трудились годами над этими гигантами. С бесстрастной улыбкой на губах, величественно и равнодушно взирают теперь на нас статуи фараонов. Однако было бы ошибкой искать в этих статуях портретное сходство. Само понятие «портрет» возникло гораздо позже. Что же такое портрет?

Слово «портрет» восходит к латинскому глаголу «protrahere» — то есть «извлекать наружу», «обнаруживать». В изобразительном искусстве под портретом подразумевают изображение определенного конкретного человека или группы людей, в котором передан, воспроизведен индивидуальный облик человека, раскрыты его внутренний мир, сущность его характера.

Изображение лица человека всегда увлекало художников, но в некоторые эпохи жанр портрета расцветал особенно сильно. Так было в Древнем Риме и в эпоху Возрождения. Но величайший расцвет портретной живописи приходится на XVII век, подаривший миру много великих мастеров. Портреты, написанные художниками, доносят до нас образы людей прошедших эпох, сложный мир человеческого характера.

Самое сложное, но интереснейшее, — подчеркнуть индивидуальность человека, добиться портретного сходства. Попробуйте и вы свои силы в жанре портретного искусства. Мастерства можно достичь только путем ежедневных занятий, делая как быстрые наброски, так и длительные рисунки. Постарайтесь находить интересное композиционное решение, выделять в портрете главное и второстепенное. В зависимости от поставленной задачи и навыков рисования в работе можно использовать самые разные материалы: простые и цветные карандаши, сангину, уголь, цветные мелки, соус.

Желаем вам успехов!

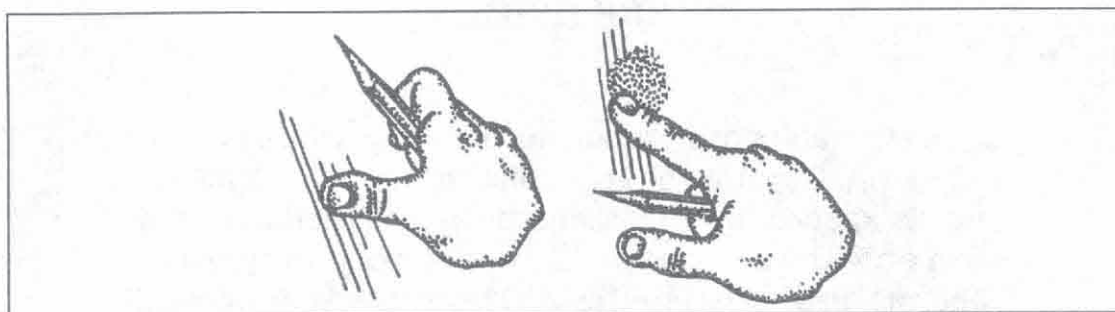

Рис. 1. Тушевка.

Для получения более однородного тона штриховочные линии можно немножко растереть кусочком бумаги, меха или пальцем

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Черты лица ребенка или подростка очень выразительны. Поэтому для того, чтобы ваш рисунок получился живым и верно передавал портретное сходство, нужно правильно выбрать материал для рисования.

В своей работе художники используют различные материалы, которые и определяют технику рисования. *Техника в искусстве — это совокупность специальных способов и приемов, посредством которых исполняется художественное произведение.* Например, рисунок, сделанный графитным карандашом, отличается от рисунка, выполненного углем, а акварельный рисунок не похож на рисунок пером и тушью. Однако техника рисования сама по себе может быть целью только в период обучения. В дальнейшем она подчиняется общему замыслу, помогает решить творческие задачи и поэтому не должна быть заметна. Вместе с тем владение техникой рисования, применение того или другого материала позволяет наилучшим способом выявить характер модели.

Графитные карандаши

Графитные карандаши разделяются на мягкие и твердые. На твердых карандашах написано: Т, 2Т, 3Т и так далее. Буква «Т» говорит о том, что карандаш твердый, а цифры 2, 3 — о степени твердости. Так, карандаш 2Т тверже, чем просто Т, а 3Т тверже, чем 2Т.

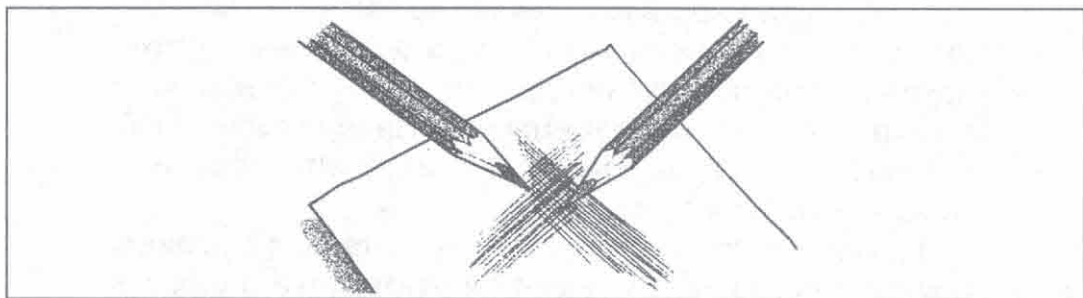

Рис. 2. Штриховка.

Штрихи могут быть направлены в одну сторону или под углом друг к другу. Во втором случае усиление тоновой насыщенности достигается за счет наложения разнонаправленных штрихов друг на друга. При этом штрихи кладут сеточкой в разных направлениях. Применение той или иной штриховки зависит от задач изображения

При нажиме на твердый карандаш насыщенность линии меняется мало, поэтому твердые карандаши употребляют в черчении для проведения линий одинаковой насыщенности.

Для рисования нужны мягкие карандаши. На них написана буква «М». Рядом с буквой «М» тоже стоят цифры: 2М, 3М, 5М. Чем больше цифра, тем мягче карандаш. Если на карандаше проставлены буквы МТ, то этот карандаш занимает промежуточное положение между твердыми и мягкими карандашами. На карандашах зарубежных марок вместо М ставят В, вместо Т — Н. При рисовании мягким карандашом без нажима можно получить слабую, едва заметную линию. Если же усилить нажим на мягкий карандаш, то линия становится более темной, насыщенной по тону. Графитные карандаши используют для рисования линий и различного способа закрашивания: тушевки и штриховки.

Тушевка — это техника рисования, при которой участок изображения покрывается одним тоном без нажима. Если нажим усиливать, то образуются отдельные штрихи, которые разбивают сплошное покрытие. Поэтому карандаш надо держать свободно, плоско по отношению к бумаге. Для получения более темного тона поверхность тушуются несколько раз.

Штриховка — это техника рисования, при которой участок изображения заполняется короткими линиями (штрихами), направленными в одну или в разные стороны. Штриховка может быть сплошной или с промежутками. При сплошной штриховке линии сливаются друг

с другом и плоскость кажется ровно заполненной. При штриховке с промежутками, когда отдельные штрихи находятся на расстоянии друг от друга, поверхность слегка вибрирует или кажется по-разному освещенной (не заштрихованная бумага — свет, заштрихованная бумага — полутона или тень).

Графитный карандаш — лучший материал в период обучения рисованию. Следует отметить, что его хорошо использовать при выполнении рисунков небольших размеров. При работе над рисунками больших форматов графитный карандаш применяют только для обработки деталей. Обычно для крупных рисунков художники применяют уголь, соус, сангину или пастель.

Уголь

Для рисунков большого формата или для рисования на бумаге с фактурной поверхностью используют уголь. Этот материал хорошо ложится на шероховатую поверхность и легко снимается с нее, поэтому особенно пригоден для первоначальных набросков. Основное выразительное свойство угля — бархатистость. При рисовании на тонированной бумаге хорошо сочетается с углем мел, что делает рисунок контрастным, живописным.

Пастель

Слово «пастель» произошло от итальянского слова «pasta», что значит «тесто». Из разноцветных порошков пигмента, с помощью мела и смолы, замешивается специальное тесто. Потом из теста делают круглые палочки и сушат их. Пастель имеет много оттенков каждого цвета, и ею можно делать тончайшие переходы от одного цвета к другому. И хотя пастель — это карандаш, но благодаря ее яркому цвету мы говорим о ней как о живописи. Иногда мелки растворяют водой, и тогда художник пишет пастелью, примерно так же, как акварелью или гуашью. Считалось, что техника пастели недолговечна, но мастера XVIII века полюбили этот материал за нежность, сочность и за серебристую матовость поверхности. Это была эпоха расцвета пастельной живописи. Когда же был изобретен особый закрепитель, то пастель стала очень прочной. Картины, написанные ею, живут долгие годы и не выгорают на солнце.

Тушь

Тушь — это жидкая черная краска. Но бывает она также и в плитках. Тушь можно приготовить и самому, смешивая сажу с клеем, водой и душистыми веществами, как это делают японские художники. Из этой смеси формируют небольшие плитки, величиной со спичечный коробок, и сушат, пока смесь не затвердеет. Перед работой плитку туши растирают о мокрое стекло или тарелку и получают черную краску. Чтобы получить более светлые оттенки, ее разбавляют водой.

Рисунки тушью можно делать и кистью, и пером. Тушь может быть не только черной, но и разноцветной. Разноцветная тушь, как и перья, появилась у египтян около 4000 лет назад. Однако на начальных стадиях обучения рисования мы рекомендуем вам пользоваться черной тушью. Она, как правило, не расплзается по бумаге и водостойчива после высыхания. В европейских странах тушь применяется в водном или спиртовом растворе. Рисуют ею преимущественно перьями или кистью.

Рисунок тушью при помощи пера представляет собой огромное количество штрихов, тонких линий и точек. Рисунок тушью, выполненный кисточкой, получается более плавный, линии — разной толщины, часто используются закрашенные полностью черные элементы рисунка. Кроме этого, существуют интересные техники рисунка тушью с использованием тонкого пера по смоченной водой бумаге или «проскребывание» сухим пером по высохшей туши, предварительно нанесенной и высушенной на восковом фоне. Требуемый восковой фон получается, если равномерно раскрасить бумагу цветными восковыми мелками, кусочком свечи или парафина.

Бумага

До сих пор еще нельзя сказать точно, когда научились делать бумагу, но предполагают, что изобретена она была во II веке нашей эры в Китае. Там впервые придумали способ делать бумагу из спрессованных волокон тщательно растертых тряпок. В наше время бумагу делают уже не из тряпья, а из древесины. Существуют разные сорта бумаги: и тонкие, и толстые, и шершавые, и гладкие. Поверхность бумаги для рисунка может быть различной по цвету, тону и фактуре. Вместе с остальными материалами для рисования бумага является одним из средств достижения выразительности рисунка.

Рис. 3. Первый этап рисования портрета Маргариты де Валуа

Рис. 4. Второй этап рисования портрета Маргариты де Валуа

Рис. 5. Третий этап рисования портрета Маргариты де Валуа

Рис. 6. Мастер Детей Франции. Портрет Маргариты де Валуа (дочери Генриха II).
Около 1559—1560 гг.

Рис. 7. Леонардо да Винчи. Этюды голов в профиль (перо).
Многочисленные портретные зарисовки Леонардо да Винчи — уникальная галерея графических портретов. Творческой основой, фундаментом для создания этих работ служили непосредственные жизненные впечатления и беглые, но предельно точные и выразительные зарисовки с натуры. Великий мастер рисунка, для которого как будто бы не существовало трудностей в работе с натуры, в течение всей своей жизни рисовал с прилежанием и усердием, достойным юного ученика, рисовал беспрестанно, страстно

Очень эффектные рисунки получаются на слегка тонированной или цветной бумаге. Рисунок желательно выполнять на тех сортах бумаги, которые позволяют с наибольшим эффектом работать в данной технике. Например, для рисунков тушью хороша гладкая, плотная глянцевая бумага, на которую хорошо ложится штрих и не расплываются линии. Для рисунков углем более подходит слегка шероховатая бумага.

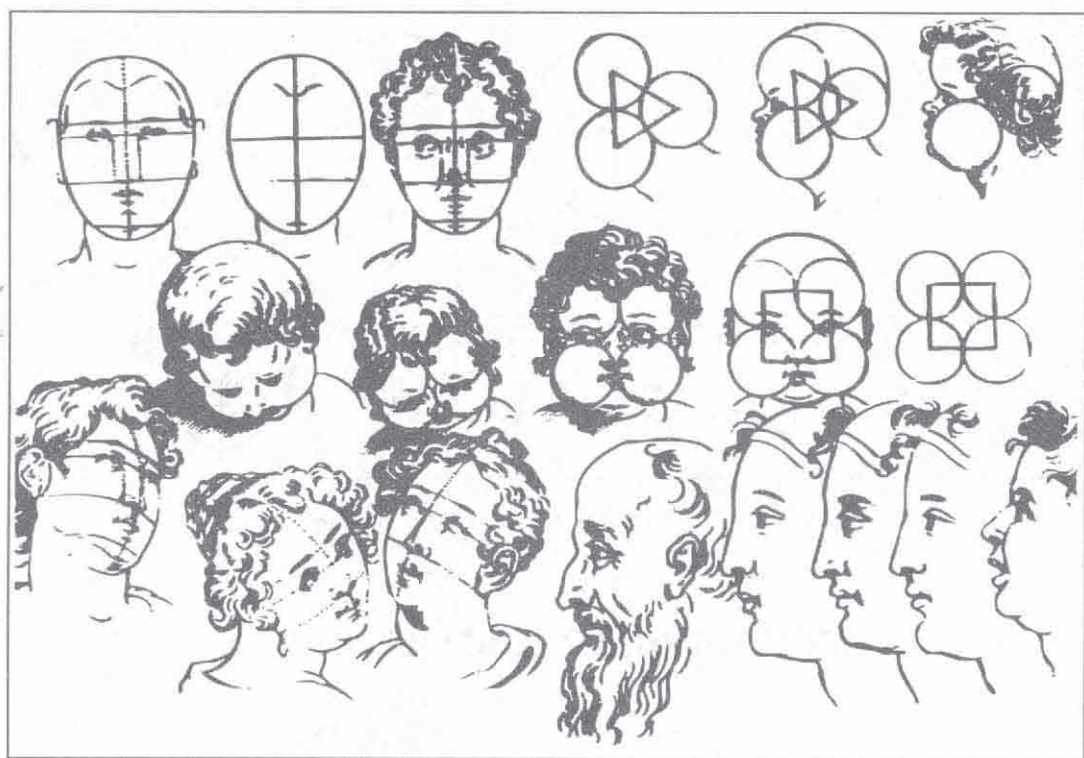

Рис. 8. П. Рубенс. Таблица из пособия по рисунку. Около 1612 г. Как многие великие мастера эпохи Возрождения, Рубенс занимался теорией искусства. Им было составлено специальное пособие по рисунку. Решая вопросы пропорционального членения фигуры на части, Рубенс пользовался математическими расчетами. Так, исследуя форму и соотношения частей головы ребенка, он старался найти постоянный закон и схему построения изображения головы с помощью циркуля, линейки и треугольника. На основе изучения закономерности строения формы головы человека в детском возрасте Рубенс изображал детские лица с необыкновенной выразительностью

Фон

Фон является одним из средств, помогающим придать рисунку выразительность. Своеобразие графического изображения состоит в том, что рисунок может не заполнять всей плоскости листа. Очень часто изображение детского лица дается без окружающей его обстановки, т. е. детский портрет окружает тот фон, который присущ данной бумаге.

Чаще всего рисунок наносится на белую бумагу, но в зависимости от стоящих изобразительных задач может быть использована и цветная бумага спокойных тонов: серая, зеленоватая, желтоватая и т. п. Для кроющих материалов (тушь, гуашь, пастель, сангина, мел) можно использовать насыщенный цветной фон. Фон создает дополнительные возможности, которые делают рисунок рельефным, выпуклым, выразительным.

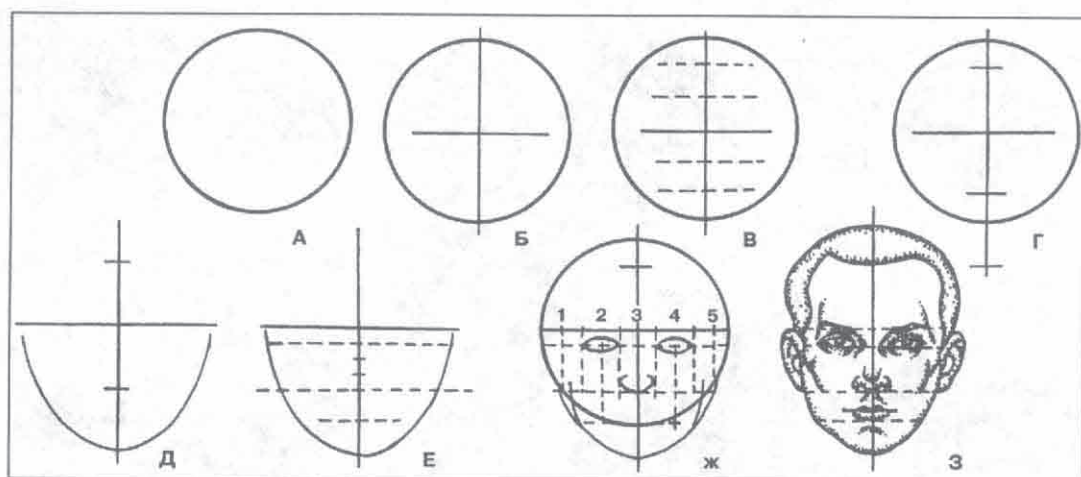

Рис. 9. Пропорции головы человека

ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

Для того чтобы верно нарисовать детский портрет, необходимо развивать свой глазомер. Вам нужно с самого начала обучения обратить внимание на то, что голова человека любого пола в любом возрасте симметрична относительно вертикальной оси. Это означает, что все части правой части головы, а также их размеры и расстояния между ними не должны отличаться от соответствующих частей левой стороны головы. Например, правый глаз по размерам не отличается от левого и находится на таком же расстоянии от разделительной вертикальной линии симметрии, как и левый (рис. 9, ж).

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ

- ➔ Для того чтобы верно нарисовать портрет, нужно знать наизусть, как найти линию волос, линию бровей, глаз, носа, рта, а также правильные размеры глаз, носа, рта и ушей человека, голову которого вы рисуете.
- ➔ Вы должны уметь в любой момент, без какой-либо помощи, сделать на листе бумаги набросок схемы пропорций головы человека. В этом вам поможет поэтапная схема рисования головы человека правильных пропорций. Итак, следуйте рекомендациям, приведенным на рисунке 9.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕТСКОГО ПОРТРЕТА

Этап А. Первоначально нарисуйте тонкую окружность.

Этап Б. Разделите ее тонкими линиями на четыре равные части.

Этап В. Верхнюю и нижнюю часть окружности разделите тонкими пунктирными линиями на три равные горизонтальные части. Верхняя линия — **линия волос**, нижняя линия — **линия носа**.

Этап Г. Оставьте оси симметрии, линии волос и носа и достраивайте **линию подбородка** таким образом, чтобы от линии волос до линии подбородка лицо было разделено на три одинаковые вертикальные части.

Этап Д. Прорисуйте через линию подбородка дугу нижней челюсти и примите горизонтальную линию симметрии за **линию бровей**.

Этап Е. Найдите **линию глаз и линию рта**. Разделите часть лица между линией бровей и линией носа на равные части. Проведенная при этом через одну четверть тонкая пунктирная линия и будет называться линией глаз. Линию рта вы определите, разделив пополам нижнюю часть лица между линией носа и линией подбородка.

Этап Ж. Определите пропорции размеров глаз, носа, ушей и рта. Разделите линию бровей на пять равных отрезков. Через центральный отрезок 3 проходит вертикальная ось симметрии. Опустив перпендикулярные линии до линии носа, вы получите **ширину крыльев носа**. Опустив перпендикуляры до линии глаз из концов отрезков 2 и 4, вы получите размеры глаз, которые имеют миндалевидную форму. Если теперь примерно из центра зрачков вы опустите перпендикуляр до линии рта, то получите ширину рта человека. Разделив отрезки 1 и 5 пополам, вы найдете на линии глаз **точки начала ушных раковин** (ушей). Запомните, что величина уха равна расстоянию между линией глаз и линией носа!

Этап З. По полученным размерам и пропорциям подробно прорисуйте лицо модели, не забывая о том, что при рисовании волос следует прибавить необходимый объем к пропорциям головы, который характерен причёске данной модели.

Рис. 10. Первый этап рисования портрета дофина Франциска II

Рис. 11. Второй этап рисования портрета дофина Франциска II

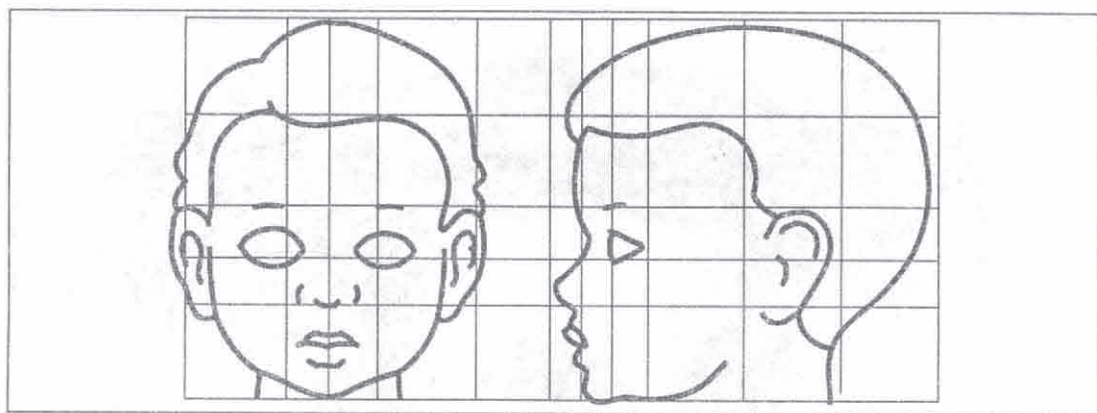

Рис. 14. Пропорции головы ребенка.

Пропорции головы ребенка от двух до пяти лет отличаются от пропорций головы подростка. Основным отличием является то, что лобная часть у маленького ребенка больше, чем у подростка. Поэтому посередине головы находятся брови, а не глаза. Расстояние между глазами больше, чем у подростка, лоб обычно шире, а вверху и по бокам его головы меньше волос. Нос у младенца приподнят, уши побольше, подбородок более круглый и т. д.

СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ РИСУНКА ДЕТСКОЙ ГОЛОВЫ В РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ

Любой портрет создается поэтапно, и для этого вам нужно хорошо знать схемы построения рисунка головы модели в различных положениях.

Анфас

Слово «анфас» произошло от французского «fa-se» — «лицо». Говорят: портрет написан анфас — это значит, что мы видим перед собой все лицо человека, смотрим ему прямо в глаза и как будто разговариваем с ним.

Профиль

Профиль — вид головы человека сбоку. Сразу обратите на этот факт внимание, ведь при рисунке любого предмета в профиль, вам всегда будет видна только одна половина этого предмета.

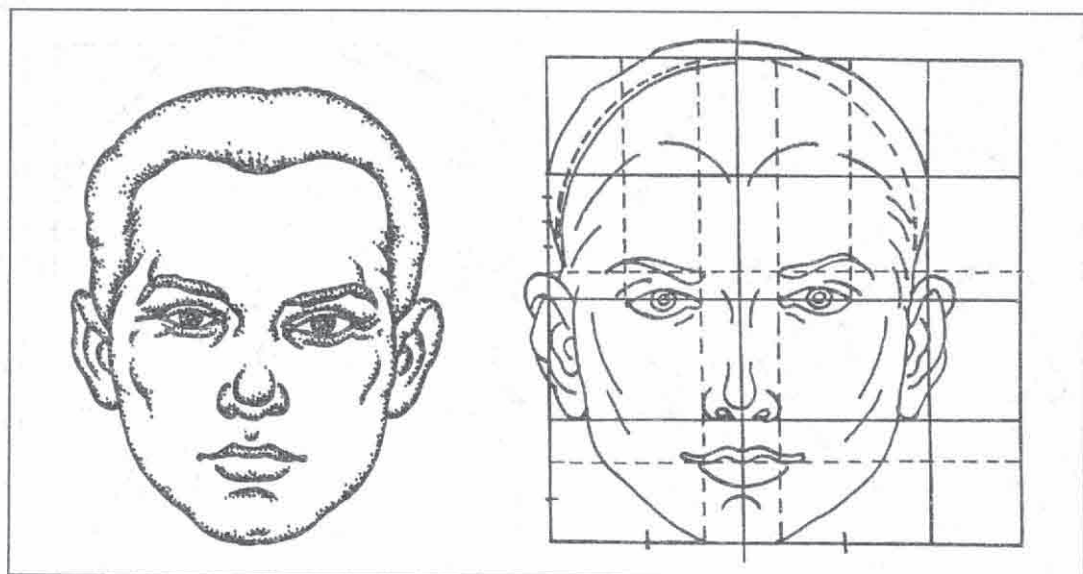

Рис. 15. Анфас головы человека

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ

- ⇒ Для рисования анфаса головы модели воспользуйтесь нижеприведенной схемой (похожей на предыдущую — рис. 9). Постарайтесь запомнить ее наизусть. Итак, следуйте поэтапной схеме, приведенной на рисунке 15.

СХЕМА ПОЭТАПНОГО ПОСТРОЕНИЯ РИСУНКА ДЕТСКОЙ ГОЛОВЫ АНФАС

Этап А. Вначале постройте сетку на основе квадрата. Для этого по вертикали разделите квадрат на четыре равные части, а по горизонтали на пять равных частей (вы получите **линию волос, линию носа и линию подбородка**). Пятую часть можете вычеркнуть или стереть ластиком, так как она уже вам не понадобится.

Этап Б. Через конец отрезка проведите вертикальную ось симметрии, которая, пересекая верхнюю грань квадрата, даст вам точку — **высоту головы модели**. Теперь найдите **линию бровей**, разделив отрезок между линией волос и линией глаз на пять равных частей. Тонкая пунктирная линия, проведенная через $\frac{1}{5}$ часть, и будет этой линией. Далее, разделив расстояние между линией носа и линией подбородка на три равные части, проведите через $\frac{1}{3}$ пунктирную линию и вы получите **линию рта**.

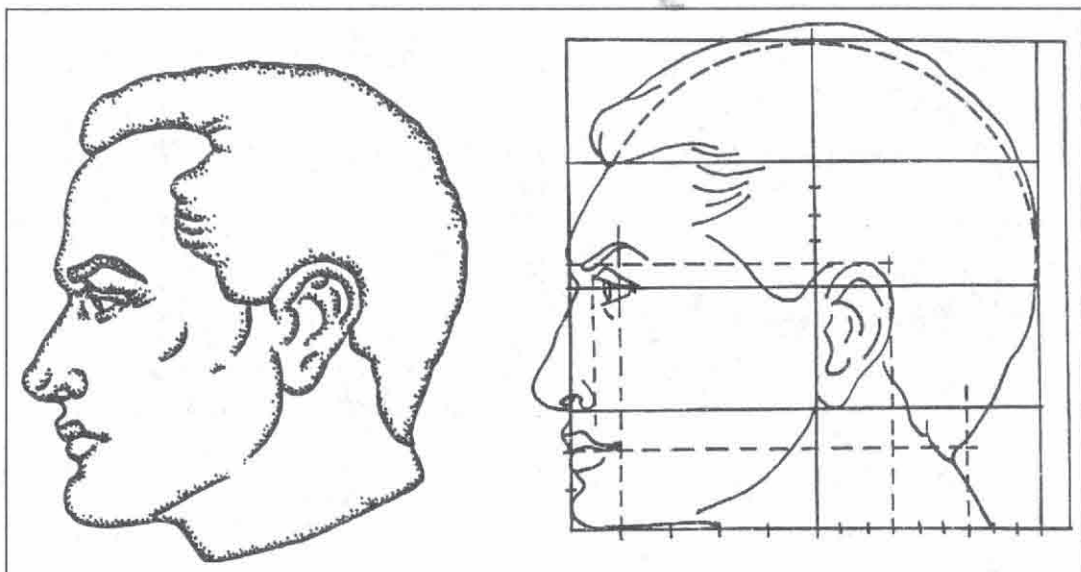

Рис. 16. Построение рисунка головы человека в профиль

Этап В. Разделите верхнюю грань квадрата на пять равных частей так, чтобы третья часть была разделена пополам вертикальной осью симметрии. Далее, опустив перпендикуляры на линии носа, глаз и рта, как на рис. 9, найдите размеры глаз, ширину носа и рта.

Этап Г. Теперь прорисуйте детально все элементы лица, а также скулы и уши. Пунктирной линией обозначьте форму черепа и, придав нужный объем, рисуйте волосы.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ

➔ Для рисования профиля головы модели воспользуйтесь нижеприведенной схемой (похожей на предыдущую схему). Постарайтесь запомнить ее наизусть. Итак, следуйте поэтапной схеме, приведенной на рисунке 16.

СХЕМА ПОЭТАПНОГО ПОСТРОЕНИЯ РИСУНКА ДЕТСКОЙ ГОЛОВЫ В ПРОФИЛЬ

Этап А. Нарисуйте квадрат и разделите его по горизонтали на четыре одинаковые части. Вы получите соответственно **линию волос, линию глаз, линию носа и линию подбородка**. Далее, по вертикали разделите квадрат на две одинаковые части. Первую вертикальную часть еще разделите на пять равных частей и через $\frac{1}{5}$ проведите пунктир вверх до пересечения с линией глаз: вы получили **место расположения глаза**.

Вторую часть разделите на 10 одинаковых отрезков,

а $\frac{1}{10}$ сотрите из-за ненадобности. Через первые три отрезка проведите пунктир вверх до линии глаз, чтобы определить **место расположения уха**.

Этап Б. Разделите расстояние между линией волос и линией глаз на пять равных отрезков и через $\frac{1}{5}$ проведите пунктирную линию. Эта линия является **линией бровей**.

Расстояние между линией носа и линией подбородка разделите на три равных отрезка и через $\frac{1}{3}$ проведите пунктирную линию. Таким образом, вы получили **линию рта**.

Этап В. Определите **точку высоты головы Х**, **точку затылка У** и **точки основания шеи Р и Р1**. Заметьте, что задняя точка основания шеи Р1 всегда находится на линии рта. А точка затылка У всегда находится на линии глаз. Форма черепа плавно проходит через все эти точки.

Этап Г. Прорисуйте схемы головы и лица и дайте дополнительный объем на прическу (максимум сверху и минимум — сзади головы).

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ

- ☞ Для того чтобы запомнить порядок выполнения рисунка головы в анфас и профиль, прорисуйте схемы самостоятельно несколько раз и сделайте тонировку лица и волос своей юной модели.

Теперь рассмотрим частный случай положения головы модели — полуразворот. Если вы усвоили предыдущие главы (рисование головы в анфас и профиль), вам будет несложно нарисовать голову модели и в полуразворот. Рассмотрим следующий схематический прием построения рисунка, который принято называть крестовиной головы.

МЕТОД КРЕСТОВИНЫ ГОЛОВЫ

Крестовина головы состоит из двух пересекающихся линий. Первая — средняя лицевая линия — проходит вниз от переносицы к середине основания носа и затем к середине подбородка; вверх она идет от переносицы

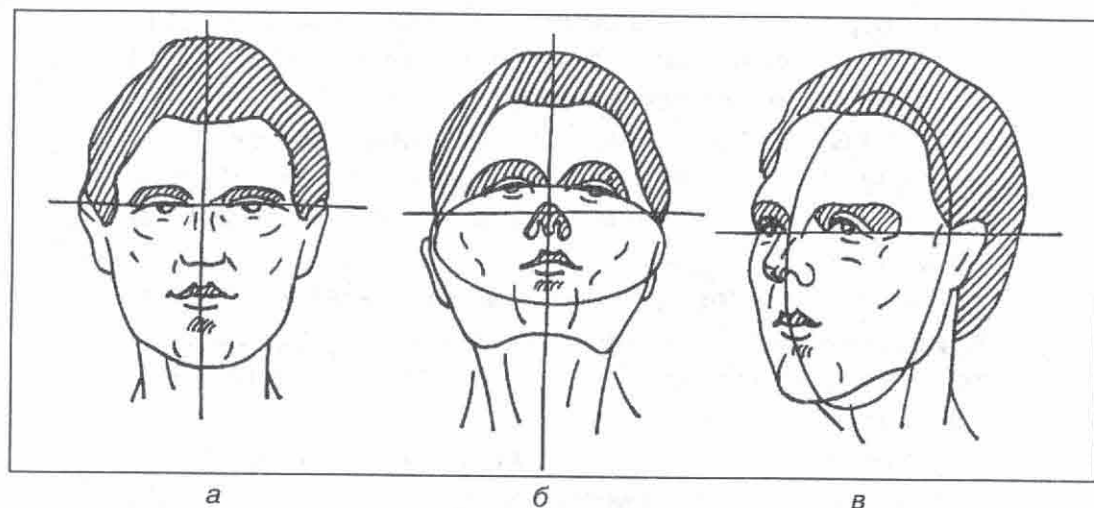

Рис. 17. Опорные точки и оси головы человека

посередине лба и темени к затылочной части. Вторая линия крестовины проходит через переносицу влево и вправо к краям головы через середину разреза глаз, как бы охватывая всю голову горизонтальным обручем. Пересекаясь, эти две линии образуют некий каркас, характеризующий положение головы в пространстве по отношению к точке зрения рисующего.

Если, например, голова расположена в фас без наклона и уровень глаз совпадает с линией горизонта, то крестовина головы будет иметь вид прямых, пересекающихся под прямым углом (рис. 17, а).

Если голова расположена в фас, но немного запрокинута назад, то средняя лицевая линия останется вертикальной прямой, а поперечная линия крестовины превратится в эллипс, ближняя часть которого окажется выше, а задняя, затылочная, ниже уровня глаз (рис. 17, б).

Если голова расположена в трехчетвертном повороте без наклона, а глаза по-прежнему находятся на уровне горизонта, то средняя лицевая линия будет иметь вид овала, а поперечина крестовины — вид прямой горизонтальной линии (рис. 17, в).

Определив положение крестовины головы в пространстве по натуре, легко изобразить это положение на рисунке в виде каркаса-крестовины, по которому и будет строиться рисунок головы в нужном ракурсе.

Рис. 18. О. А. Кипренский. Мальчик Моська. 1814 г.

Применение крестовины при построении рисунка головы в начальной стадии овладения рисунком дает наибольший эффект, так как многие ошибки в рисунке возникают в результате неправильного определения положения головы в пространстве. Только тогда, когда вы твердо усвоите основы построения рисунка, то можете учитывать крестовину головы, не изображая ее. Обычно это наступает не так скоро.

Рис. 19. О. А. Кипренский. Мальчик Моська. Импровизация И. Б. Маланова

ПРОПОРЦИИ ТЕЛА ДЕТЕЙ ДО 6 ЛЕТ И ПОДРОСТКОВ

Когда начинающий художник пытается нарисовать ребенка или подростка, то он чаще всего рисует «маленького взрослого». Эта ошибка происходит от незнания пропорций. Пропорции ребенка и подростка отличаются от пропорций взрослого человека. Эти пропор-

ции сложнее и труднее уловить, ведь они меняются на разных стадиях развития.

Обратите внимание на пропорции новорожденного. У него очень большая голова, выпяченный животик и короткие ножки. Если разделить все тело младенца на четыре части, то одну часть тела составляет голова (голова всегда берется за единицу измерений), две части приходятся на грудь и живот и еще одну часть составляют ноги. Соответственно, ноги и руки кажутся очень маленькими в сравнении с остальными частями тела.

Наблюдая за развитием ребенка, можно отметить, что голова является той частью человеческого тела, которая растет медленнее всего. Самые существенные изменения претерпевают конечности. От полутора до двух лет шкала пропорциональных соотношений тела вырастает от четырех до пяти: одна часть приходится на голову, две части приходятся на ноги и еще две — на руки, а грудь и живот остаются без изменений.

Конечно, все дети растут неодинаково, но в среднем от двух до шести лет шкала пропорциональных соотношений их тела получает уже шесть делений: у детей растет нижняя часть тела.

Хорошо сформированный подросток вписывается в шкалу пропорциональных соотношений из семи делений. Развитие груди и конечностей (ноги занимают три деления) достигает подростковых размеров и пропорций. В действительности многие подростки и не вырастают больше, чем на семь делений. А в период между половым созреванием и зрелостью развиваются в конечном счете только ноги и с трех делений вырастают до четырех. В соотношении величины ног и заключается различие подростка и взрослого (у взрослого шкала состоит из восьми делений).

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В РИСУНКЕ

Композиция.

Слово «композиция» происходит от латинского «compositio», что означает — «составление, соединение». **Композиция в искусстве — это определенное расположение**

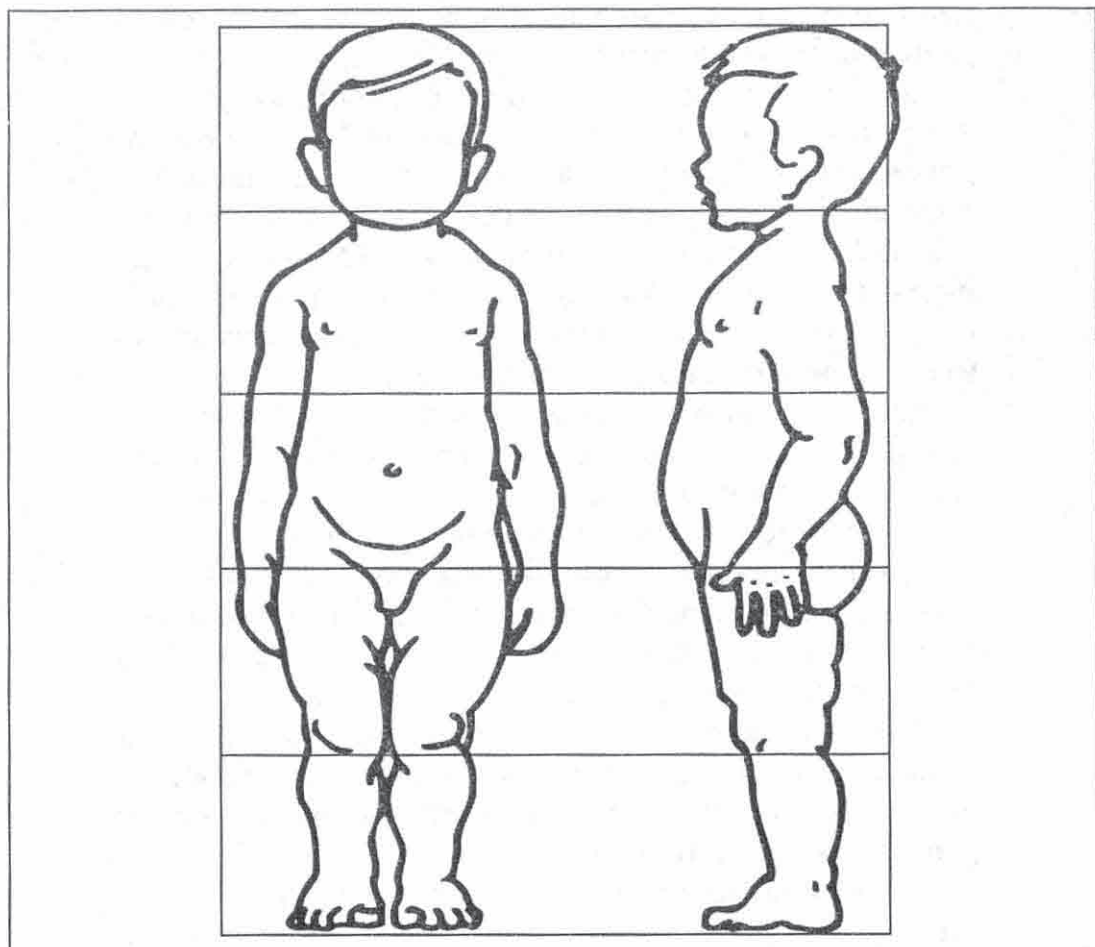

Рис. 20. Шкала пропорциональных соотношений ребенка от двух до пяти лет. Возраст ребенка от двух до пяти лет оказывается самым востребованным в искусстве. Вспомните, например, «ангелочков» и «амуров» эпохи Возрождения. Поэтому мы приводим для вас шкалу пропорциональных соотношений, характерных для этого возраста

объекта в пространстве и его связь с другими объектами или предметами таким образом, чтобы зрителю был понятен замысел художника.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ

- ➔ Если вы решили изучать законы рисования, то вам следует уделять большое внимание композиции. Попробуйте перед началом работы сделать ряд набросков с целью найти такое расположение своей модели на листе бумаги, которое бы наиболее совершенно отвечало вашему замыслу.

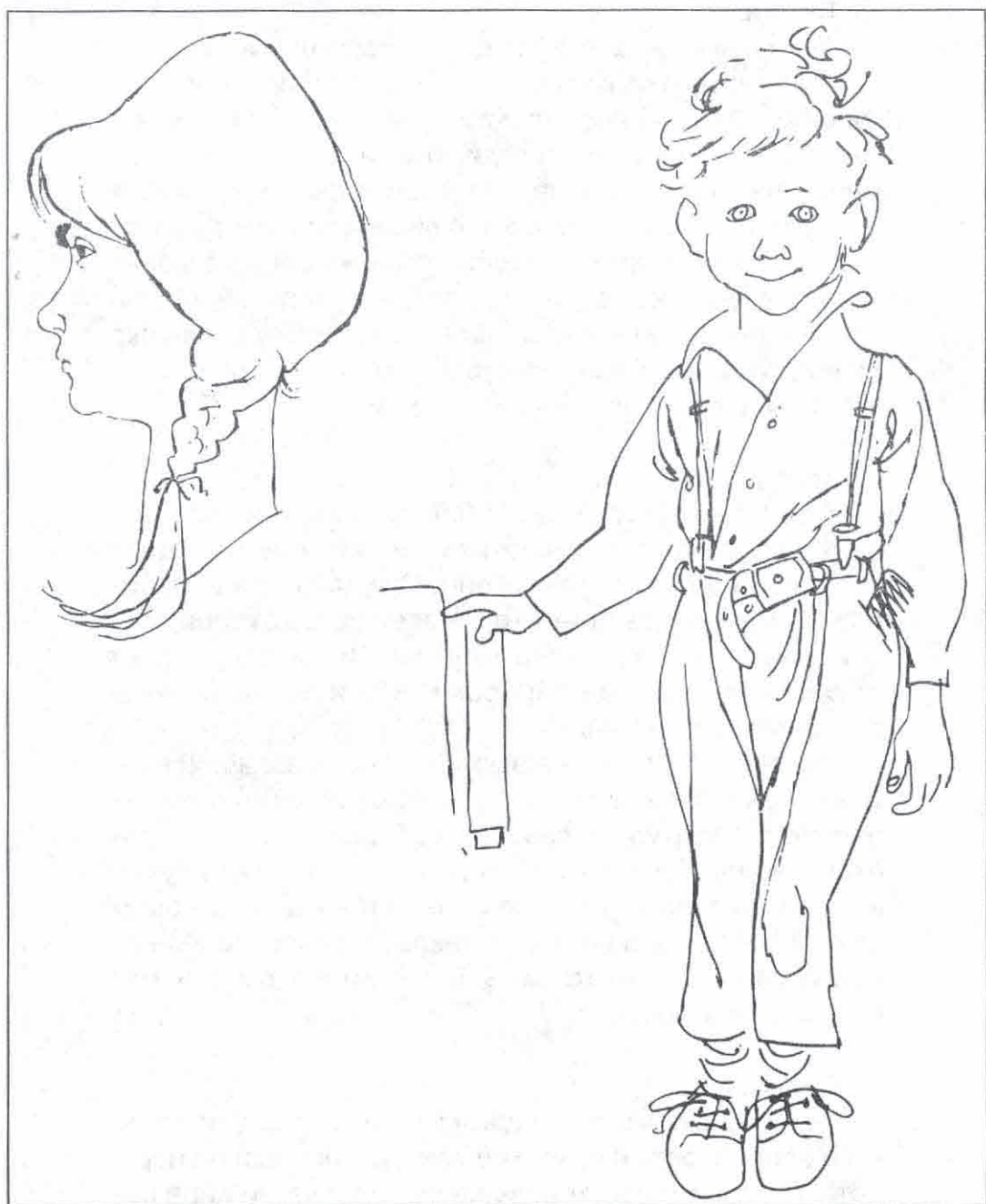

Рис. 21. Различные варианты построения композиции.
Композиционное решение может включать в себя фигуру ребенка (подростка) по пояс или во весь рост (подчеркивается пластика движения или характер позы) или же только лицо (подчеркивается настроение модели).

Линия

Основным средством художественной выразительности в рисунке является линия. В сущности, любой рисунок состоит из совокупности линий различного характера. Как правило, линия редко бывает однородной и не меняющейся по толщине и тоновой насыщенности. Как более выразительное средство линия выступает в качестве штриха, который на одном и том же рисунке может быть толще, тоньше, короче, длиннее, идти сплошной чертой, прерываться или, наоборот, ложиться близко друг к другу, создавая впечатление тени. В условно-плоскостном рисунке линия может служить контуром.

Контур

В условно-плоскостном (контурном) рисунке модель изображается в двух измерениях без передачи объема средствами светотени. При таком типе изображения важно выбрать точку зрения, с которой лучше выявляется характер модели. Примером может служить контурный набросок Н. И. Осенева «Иракский мальчик Мухаммед».

Рисунки, в которых решаются тоновые задачи (передача разнообразия светотени, определенного освещения и т. д.), контурной линией не обводятся, иначе теряется выразительность. В этом случае контур служит в качестве вспомогательной линии и на завершающих этапах работы удаляется ластиком, а основное внимание уделяется светотени. Впрочем, и в этом правиле есть свои исключения.

Светотень

Светотень помогает художнику лучше передать объем и особенности формы модели. При рисовании портрета в зависимости от освещения одни части лица выявляются лучше, другие менее заметны, так как поглощаются тенью. Модель по-разному воспринимается при ярком, рассеянном и слабом освещении.

Голова человека имеет округлую форму, поэтому переход от света к тени постепенный, незаметный, через полутона. Световые и теневые пятна располагаются по форме лица, однако на изломах форм, сходящихся под углом (глазные впадины, крылья носа, подбородок), границы между светом и тенью более резкие.

Рис. 22. Н. И. Осенев. «Иракский мальчик Мухаммед». (Фломастер). 1972 год. В данном случае художник не использует светотень: на рисунке не заштрихованы тени, не обозначены светлые места. Здесь царят линии различной толщины — контур. Начиная работу над рисунком, каждый художник прежде всего легкой линией набрасывает контуры модели. Но в рисунке Осенева контурная линия с большим совершенством передает характер, настроение, движение, одежду юноши

Иногда на затемненной части лица появляется более светлое пятно как результат отражения световых лучей, падающих от близлежащих предметов. Это явление носит название рефлекс.

Таким образом, в понятие светотени входят:

свет — наиболее освещенная часть модели;

блик — самое светлое пятно на освещенной части;

тень — самая затемненная часть;

полутень — место перехода от света к тени;

падающая тень — тень от одной формы на другую;

рефлекс — оттенки в теневой части под влиянием цветовых и световых лучей от окружающих предметов.

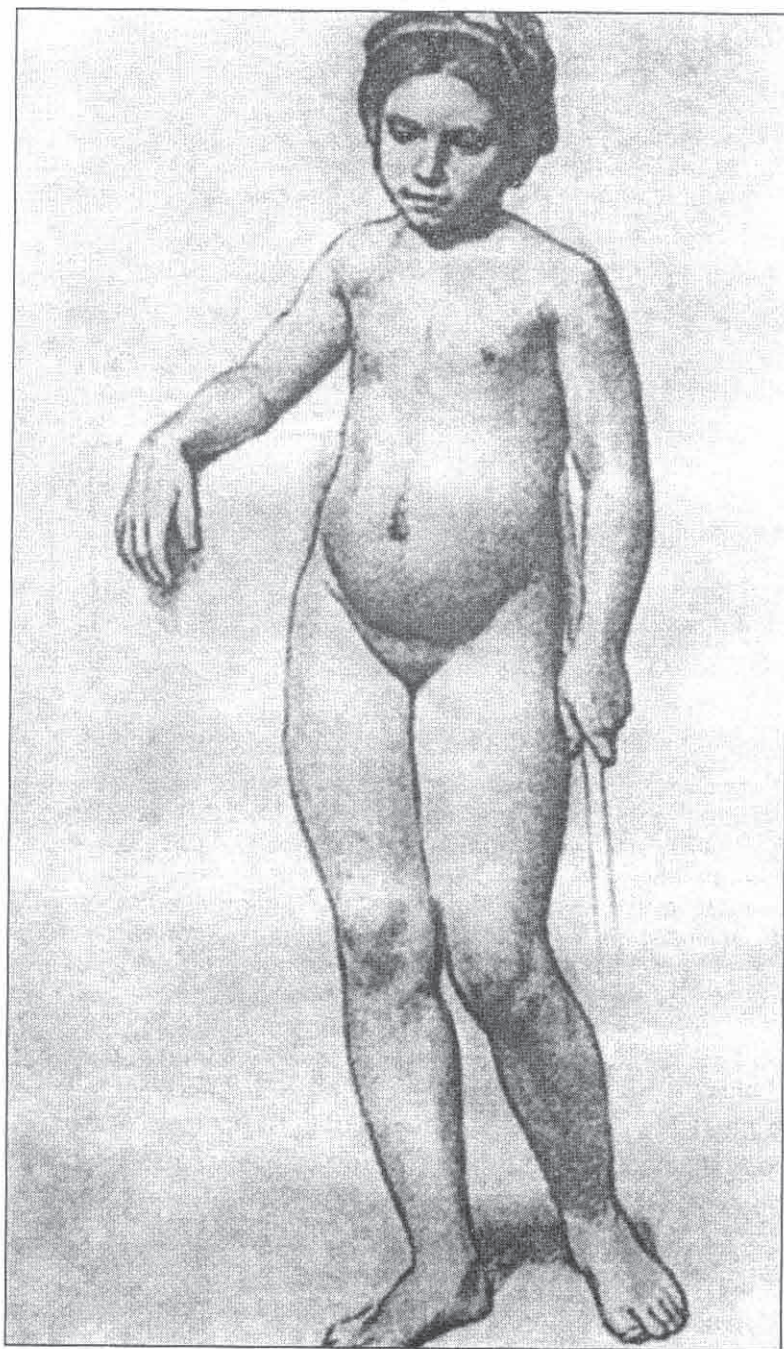

Рис. 23. А. А. Иванов. Рисунок девочки. 1838 г.

Рисунок А. А. Иванова решен в лаконичной форме, однако является вполне законченным. Художник очень тщательно моделирует форму обнаженного тела, внимательно следит за его пластикой; в тени он усиливает тон, в свету, наоборот, форму рисует очень осторожно, давая еле заметные переходы от блика к свету. Он отделяет фигуру от окружающего пространства, но не с помощью тона (утемнения фона), а линиями. Четкая пластическая линия выразительно рисует форму

Рис. 24. Первый этап рисования картины А. В. Тыранова «Захарка»

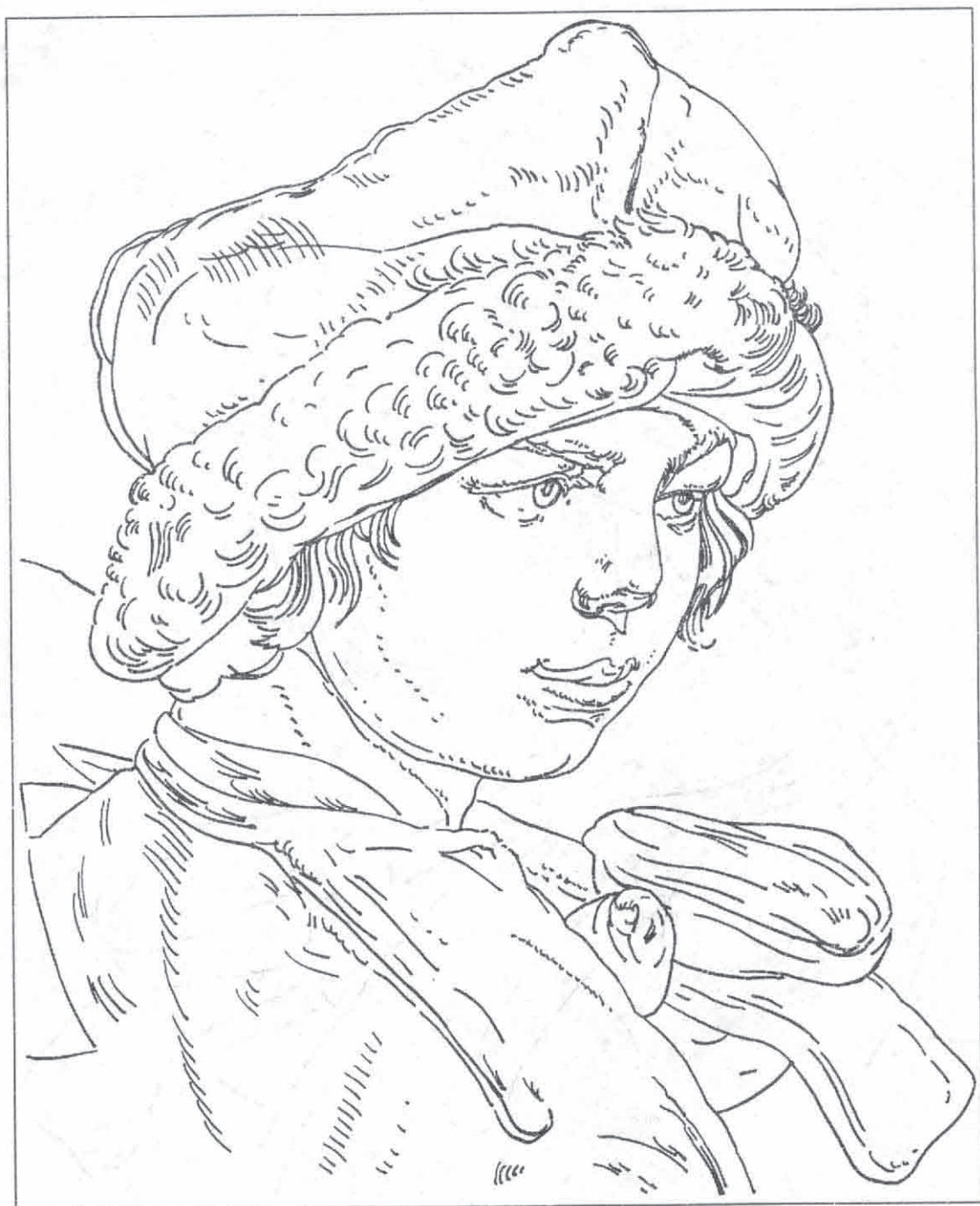

Рис. 25. Второй этап рисования картины А. В. Тыранова «Захарка»

Рис. 26. Третий этап рисования картины А. В. Тыранова «Захарка»

Рис. 27. А. В. Тыранов. Захарка

Рис. 28. В. А. Серов. Портрет Юры Морозова. 1905 г.

Рис. 29. В. А. Серов. Портрет Юры Морозова. Импровизация И. Б. Маланова

Рис. 30. Франческ Серра. Портрет девочки

Примером использования светотени и контура может служить десятки портретных зарисовок Франческа Серры, который слыл безусловным мастером жанра.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ

- ☞ Рекомендуем вам в качестве учебного упражнения сделать копию работы Франческа Серры «Портрет девочки». Ведите рисунок поэтапно. Однако прежде чем начать работу, ознакомьтесь с понятиями «тоновые отношения» и «тоновая палитра».

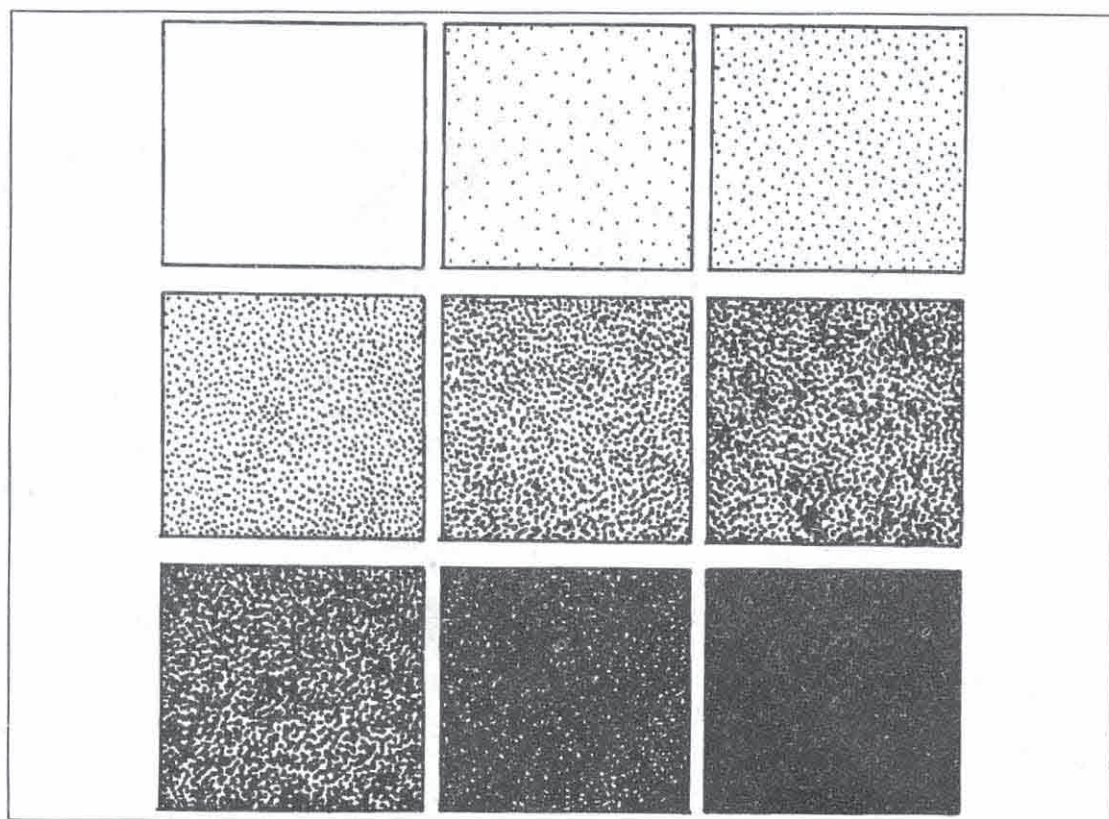

Рис. 31. Тоновая палитра

Тоновые отношения

Тоновые отношения — это степень распределения света и тени на рисунке и в натуре. Чтобы верно определять тоновые отношения в рисунке, вам нужно овладеть цельным видением.

Цельное видение — это определенный способ видения модели. Для передачи в рисунке тоновых отношений вам нужно научиться цельному видению сразу всей модели, не сосредоточиваясь на отдельных элементах. При этом вы будете видеть постановку как бы не в фокусе, чуть размытой, но зато легко определите градацию тонов.

Тоновая палитра

Тоновая палитра — это градации тона от самого светлого к самому темному. Как правило, работу над рисунком начинают с выявления самых темных и светлых участков, и по этим двум крайностям строят остальные тоновые отношения. Самое темное место в рисунке берут в полную силу карандаша, а самым светлым местом остается нетронутая белая бумага. Все остальные

Рис. 32. Дитер Вюттге. Московская девочка. 1972 г.

тоне-вые гра-да-ции у-кла-ды-ва-ют в то-но-вых от-но-ше-ни-ях ме-жду э-ти-ми край-но-стя-ми. Та-кое де-ле-ние из-об-ра-же-ния при-да-ст ри-сун-ку вы-раз-и-тель-но-сть и у-бе-ди-тель-но-сть.

Для того чтобы овладеть цельным видением и правильно определять тоновые отношения, нужно делать кратковременные рисунки (наброски), а также изучать работы признанных мастеров портрета. Например, работу над тоновым решением рисунка Дитера Вюттге «Московская девочка» можно разделить на четыре этапа.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ

- ☛ Во время работы на каждом этапе рисования следует помнить основной принцип — идти от общего к частному, все время держать в поле зрения всю модель, а не только

ту часть, которая изображается в данный момент. Для более глубокого освоения техники и приемов рисования вам нужно познакомиться с методом обобщения (обрубки) формы.

МЕТОД ОБРУБКИ

Особую ценность для обучения рисунку представляет разработанный Дюрером метод обобщения (обрубки) формы. Метод оказался приемлемым и для сегодняшнего дня. Суть его такова.

Начинающему рисовальщику бывает трудно, а порой и невозможно дать правильное перспективное изображение сложной формы, например головы человека. Но если обобщить сложную форму до простейших геометрических форм, то даже начинающий художник легко справится с этой задачей. Этим методом пользовались при обучении рисованию, видимо, многие художники эпохи Возрождения.

Остановимся на рисунке Дюрера, изображающем объемно-конструктивное строение человеческой головы. Форма головы, и особенно ее лицевая часть, чрезвычайно трудна для изображения. Главная сложность для вас может состоять в том, что все изменения формы происходят в основном плавно и малозаметно. Например, на лбу нет острых углов, ребер, вершин, как у четких геометрических тел. Но в то же время лоб выступает вперед по сравнению с глазничными впадинами и височными костями. Кроме того, форма головы имеет различные нюансы: активно выступают лобные бугры и надбровные дуги, заметен крутой поворот формы при переходе к боковым поверхностям носа и т. д. Однако четких ориентиров для построения рисунка нет. Вот почему полезно представить форму лица в виде некоего кристалла с определенными четкими гранями. Его гранями будут менее выпуклые площадки поверхности лба, а ребрами — более крутые изгибы формы. Таким же образом могут быть рассмотрены формы лба, скуловой части лица, подбородка, носа и т. д.

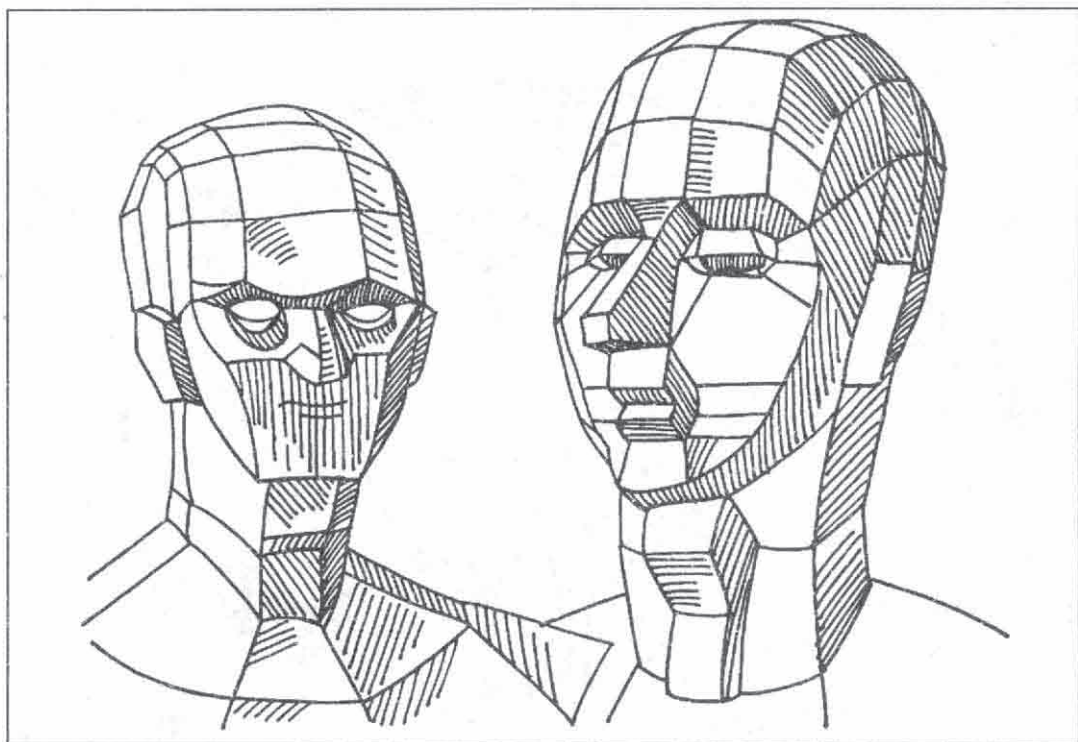

Рис. 33. Альберт Дюрер. Фрагмент рисунка. 1519 г.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ:

- ➡ При рисовании вас могут отвлекать разрез рта, глаз, носогубные складки и другие углубления, впадины и т. д. Все эти ориентиры на лице модели обращают на себя большое внимание, но не являются определяющими в построении объемного рисунка. Более того, они мешают понять рельеф поверхности головы. Вот здесь вам на помощь и приходит обрубка.

Однако следует заранее предупредить вас от злоупотребления этим методом. Всегда надо помнить, что это только вспомогательный прием для лучшего понимания объемной формы. Детское лицо очень пластично, все формы, особенно у маленьких детей, выражены не ярко. Поэтому не рекомендуется резко фиксировать на рисунке не существующие в натуре острые грани между плоскостями. При обрубке лишь слегка намечаются места излома формы. В ходе выполнения рисунка эти легкие вспомогательные линии должны постепенно исчезнуть. По мере приобретения навыков вы будете только подразумевать эти вспомогательные линии, не воспроизводя их на рисунке.

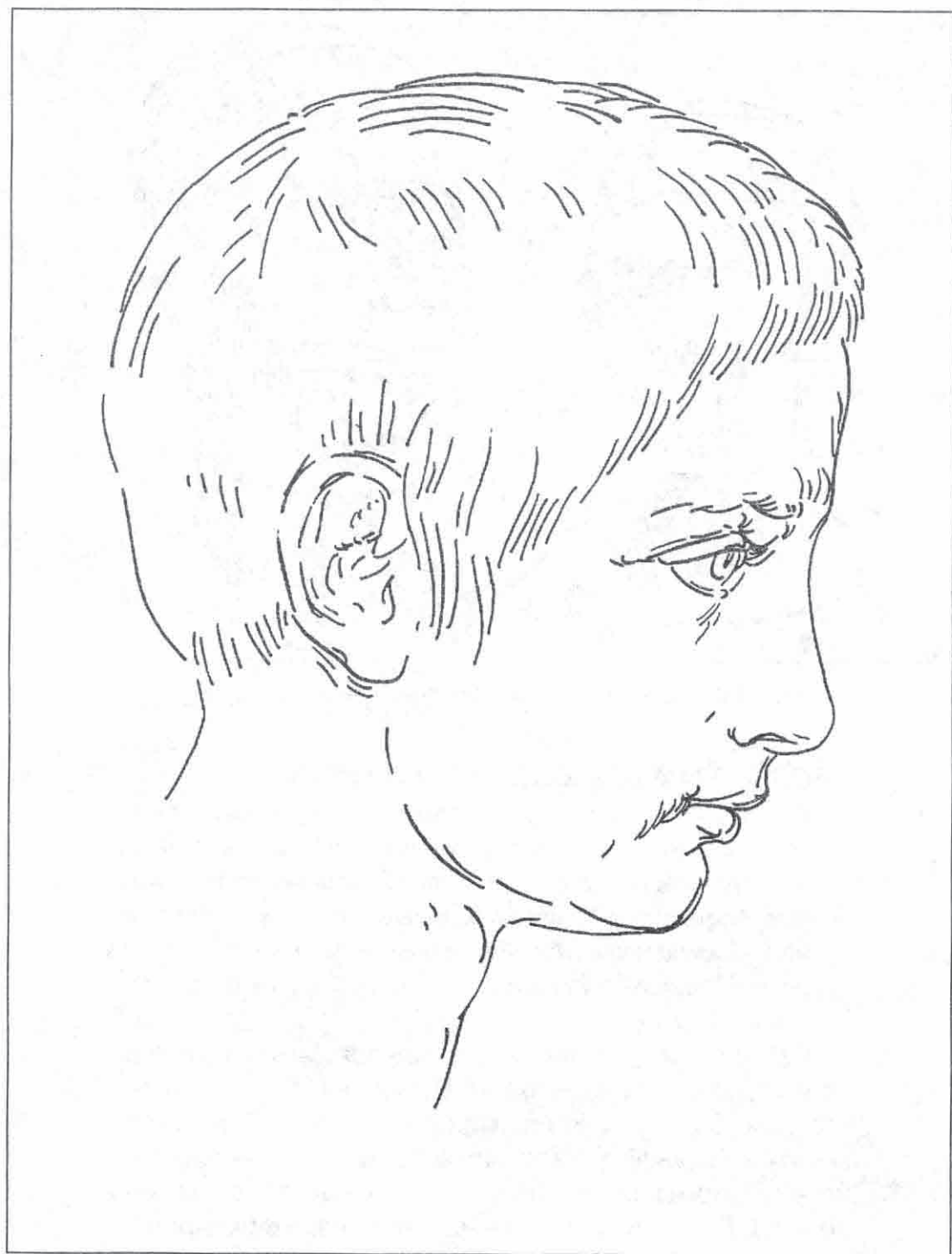

Рис. 34. Первый этап рисования картины А. А. Иванова «Голова мальчика»

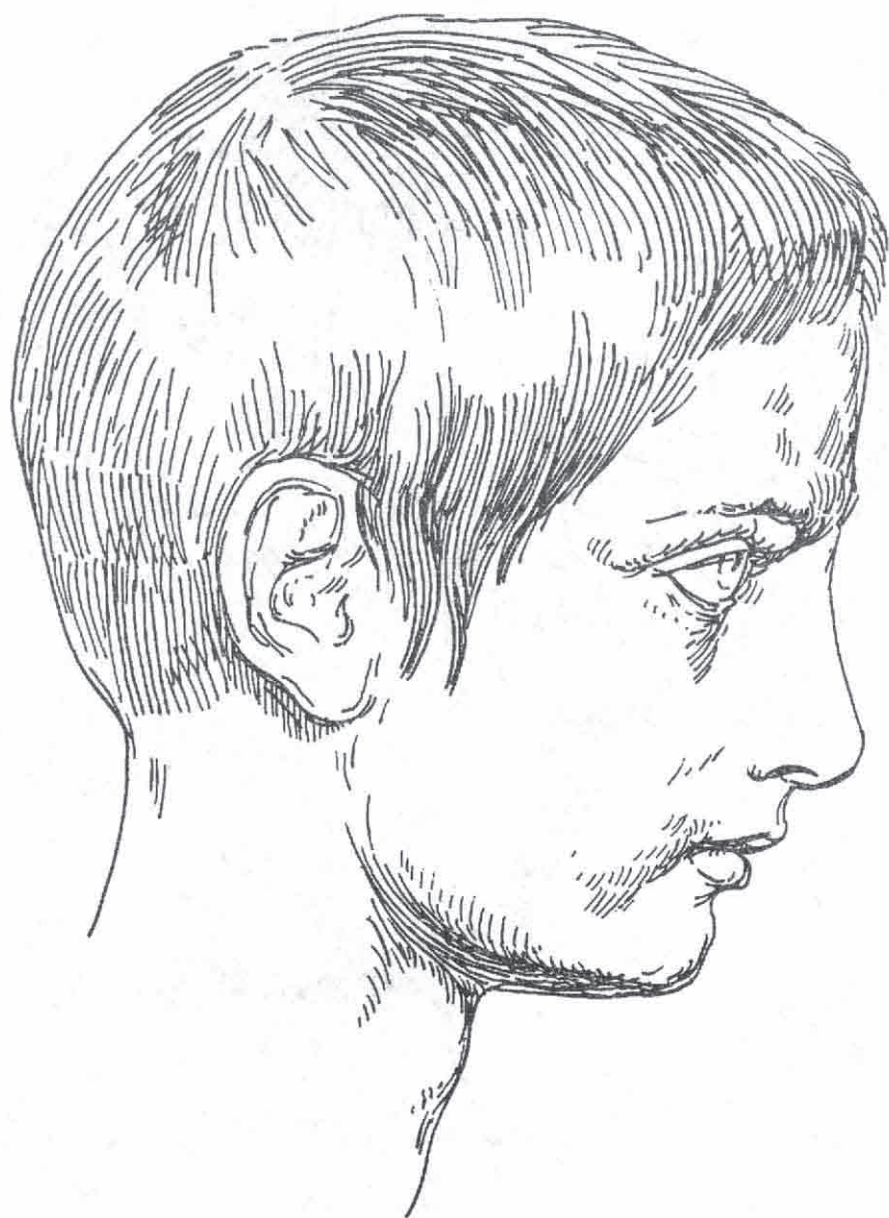

Рис. 35. Второй этап рисования картины А. А. Иванова «Голова мальчика»

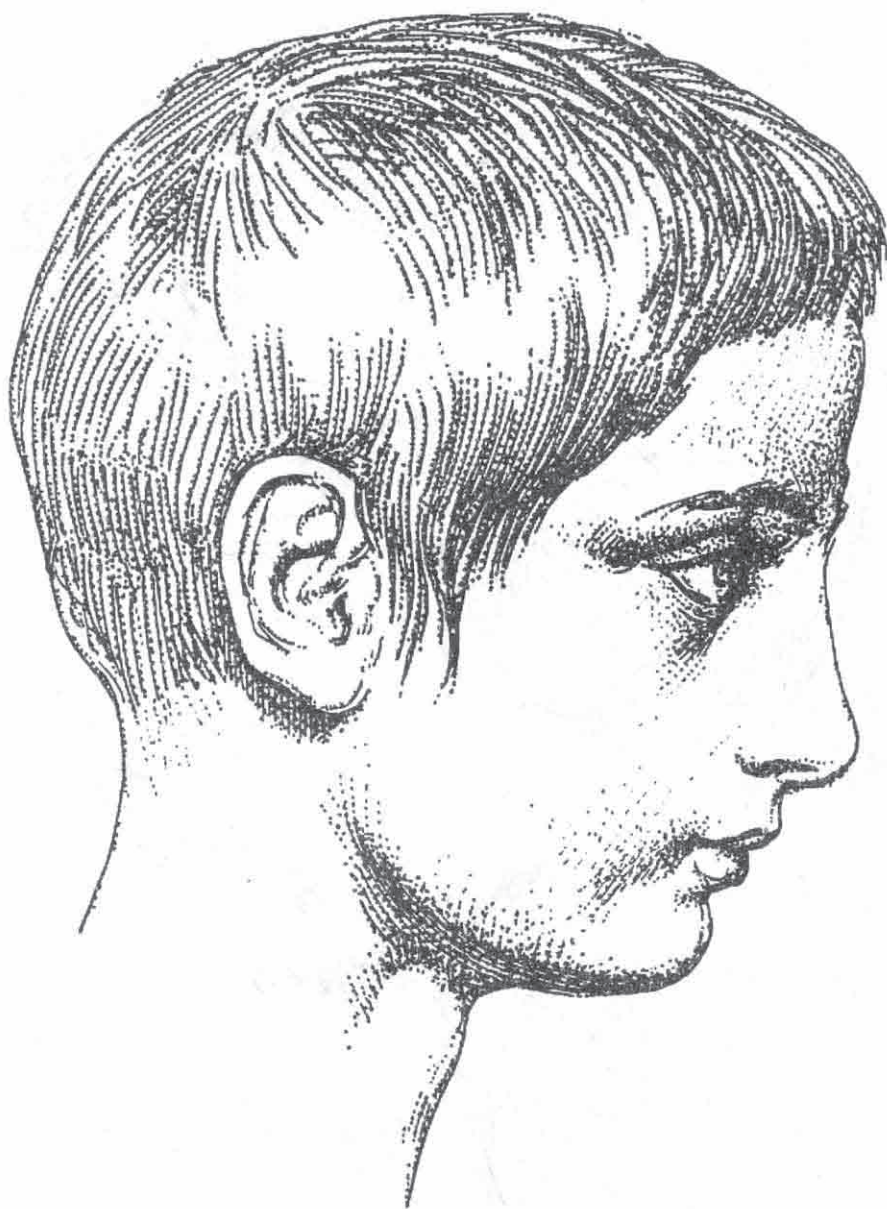

Рис. 36. Третий этап рисования картины А. А. Иванова «Голова мальчика»

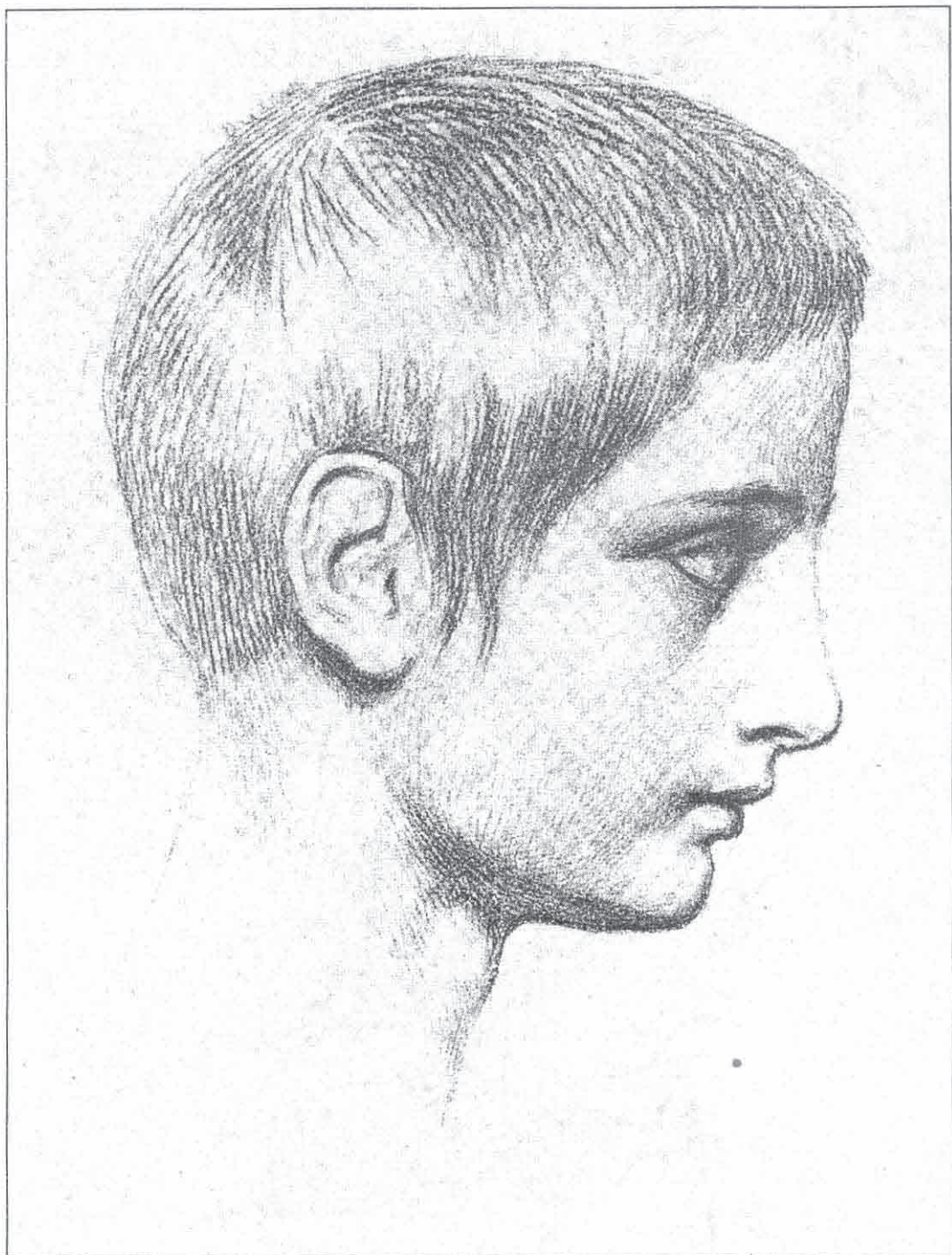

Рис. 37. А. А. Иванов. Голова мальчика. Начало 1830-х гг.

Рис. 38. И. Е. Репин. Девочка Ада. 1882 г.

Рис. 39. И. Е. Репин. Девочка Ада. Импровизация И. Б. Маланова

Таким образом, прием обрубовки помогает правильно изобразить объемную форму как целого объекта, так и его частей. Построение изображения следует начинать с нахождения большой формы, на которой впоследствии найдут свое место все характерные черты натуры.

НАБРОСОК

Для более глубокого освоения техники рисования перед длительным рисунком необходимо делать наброски. Наброску в методике обучения рисованию отводится особое место. Точная передача характера модели средствами наброска помогает формировать цельное видение, разбираться в тоновых отношениях, учит композиции, подготавливает к дальнейшей творческой работе.

Наброски — это одна из разновидностей рисунка. **Набросками принято называть быстрые, лаконичные зарисовки небольшого размера.** Наброски позволяют быстро изучить характерные черты модели. Как правило, в набросках передается общее впечатление от натуры, изображается наиболее главное и существенное, без основательной проработки деталей.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ

- ☞ *При выполнении набросков вам нужно руководствоваться основным принципом — последовательным, методически осмысленным ведением работы: от композиционного построения изображения модели на плоскости до выявления характерных деталей с последующим обобщением. Размер наброска диктуется поставленной задачей. Обычно на начальных этапах обучения наброски выполняются карандашом или фломастером. По мере накопления опыта можно использовать для работы также стальное или тростниковое перо.*

Наброски, выполненные известными художниками, нередко являются произведениями подлинной художественной ценности. Например, к таким произведениям можно отнести работы О. А. Кипренского «Портрет юноши» и П. Я. Павлинова «Портрет Н. Архиповой».

Рис. 40. О. А. Кипренский. Портрет юноши (карандаш). 1831 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАБРОСКОВ

- При работе над набросками не отвлекайтесь на решение тоновых отношений. Уделяйте главное внимание передаче характера модели.
- При рисовании отбирайте из множества деталей наиболее существенные.

КАРИКАТУРНЫЙ ШАРЖ

Для того чтобы лучше уяснить характер модели, попробуйте сделать шарж. Шаржем называется карикатурный портрет одного человека. Шарж отличается от наброска тем, что в нем остро и резко преувеличены такие черты внешности человека, в которых особенно остро чувствуется его характер.

Рис. 41. П. Я. Павлинов. Портрет Н. Архиповой (тростниковое перо)

Рис. 42. Карл Шредер. Карикатурный шарж. 1955 г.

Карикатуры и шаржи помогут вам понять, что портрет ни в коей мере не сводится к изображению лица или фигуры человека. Портрет — не фотографическая копия, а результат творчества. И потому портрет, который интересен тем только, что внешне похож на модель, на самом деле совсем неинтересен. Конечно, по такому портрету можно судить о техническом мастерстве художника, которое само по себе еще не искусство.

В самом деле, на карикатурах и дружеских шаржах большого художника модель как будто похожа на самое себя больше, чем в действительности, потому что настоящий художник умеет выявить в шарже наиболее существенное, характерное. Такой шарж — уже не копия с модели, а настоящий портрет, в котором есть и модель, и сам художник. Поэтому хорошего художника и узнают по его произведениям.

Рис. 43. К. Коро. Девочка в берете. Около 1831 г.

Рис. 44. К. Коро. Девочка в берете. Импровизация И. Б. Маланова

Рис. 45. Франческ Серра. Детский портрет

ДЛИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК

Приступая к выполнению портрета, вы должны определить формат листа и материал для рисования. Размер в половину листа ватмана нужно считать наиболее удобным для выполнения рисунка. Материал для рисования может быть различный, но наиболее целесообразно взять графитный карандаш. Ошибочно нанесенные карандашные линии легко удалить с помощью ластика.

Разделите процесс рисования на этапы, но при этом помните, что от начала до конца рисования все

эти этапы тесно переплетаются, плавно переходя один в другой.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ

- ☞ *Когда-нибудь перед вами встанет задача нарисовать портрет в ракурсе (см. глава «Метод крестовины головы»). В этом случае помните, что изменения ширины лицевой части зависят от поворота головы по вертикали, при этом все они перспективно сокращаются.*

ОФОРМЛЕНИЕ РИСУНКА

Чтобы оформить рисунок или репродукцию, ее обычно окантовывают. Для этого сначала аккуратно подравняйте их с четырех сторон (рисунок должен иметь правильную четырехугольную форму). Затем возьмите лист плотной белой бумаги и вырежьте в нем окошечко с таким расчетом, чтобы вокруг работы остались небольшие поля. Верхнее и два боковых поля должны быть одинаковые, а нижнее в полтора раза шире.

Такой специально подготовленный лист бумаги с вырезанным в нем отверстием называется **паспарту**. Работу положите на паспарту с обратной стороны и приклейте по периметру узкие полоски тонкой бумаги. Лучше использовать для этого резиновый клей, который не оставляет на бумаге пятен и при необходимости легко удаляется. По размеру паспарту вырежьте стекло и лист картона. Паспарту положите на картон, а затем сверху накройте стеклом. Соответственно длине четырех сторон стекла нарежьте полоски бумаги, дерматина или ткани-бортовки. Примерная ее ширина 10—12 мм. При желании цвет окантовки может сочетаться с колоритом работы, с цветом паспарту.

Полоски бортовки смажьте столярным клеем и наклейте по краям стекла на ширину 5—6 мм. Затем полоски загните и приклейте к обратной стороне картона. На задней стенке картона, сверху, прикрепите два металлических или пластмассовых колечка или ушки из материи, закрепляемые плотной бумагой. Полоски бу-

маги либо проденьте в колечки, либо наложите на материю, после чего приклейте. Для этого лучше использовать универсальный клей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наши уроки рисования закончились. Надеемся, что эта книга станет для вас хорошим помощником в деле рисования. Помните, что только терпение, труд и повторение научат вас создавать хорошие рисунки и картины, потому что невозможно научиться делать это не тренируясь. Рисуйте, фантазируйте, наблюдайте мир вокруг себя и воплощайте это в хороших рисунках.

Удачи вам!

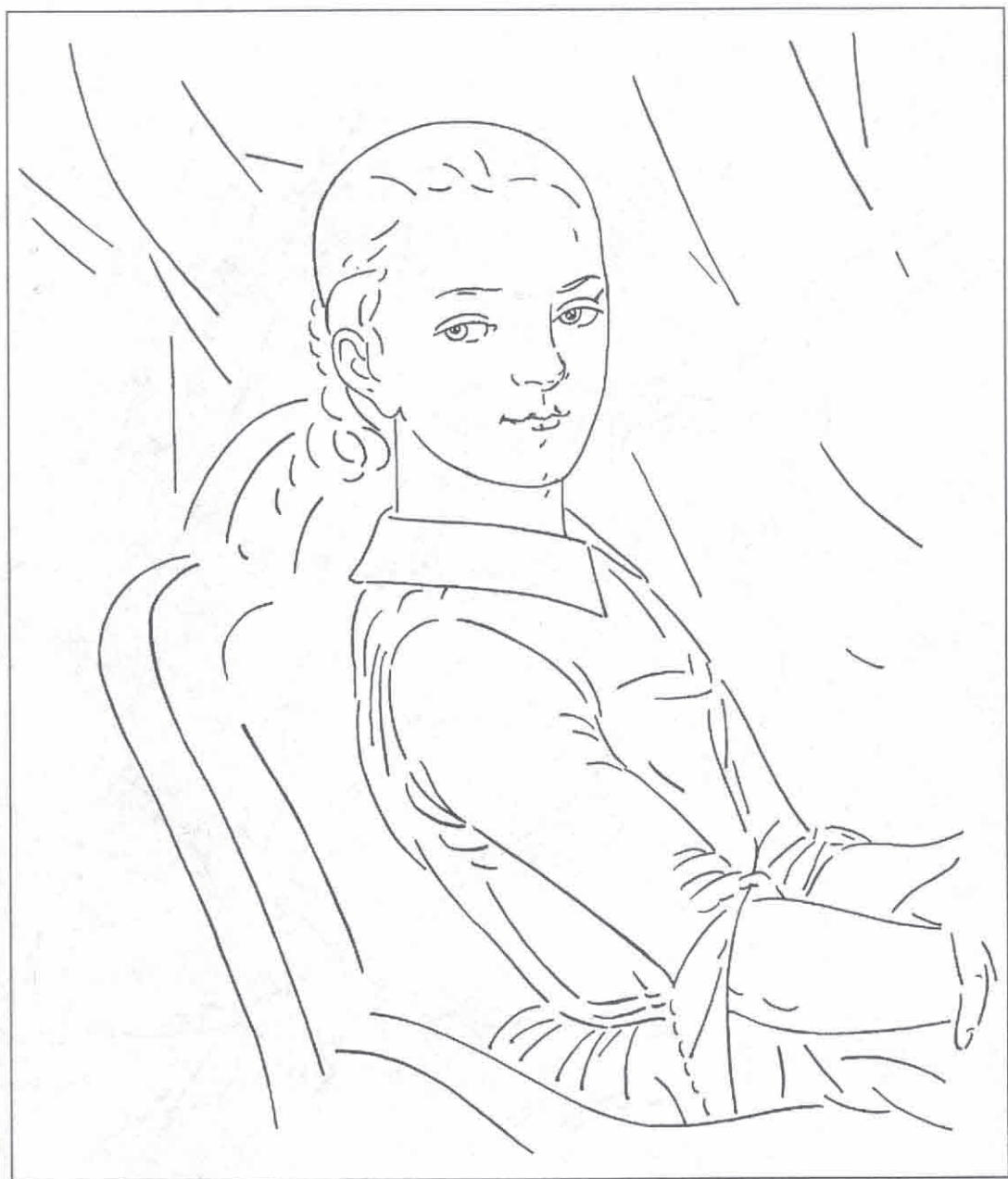

Рис. 46. Первый этап рисования картины Г. Курбе «Портрет сестры Жюльетт»

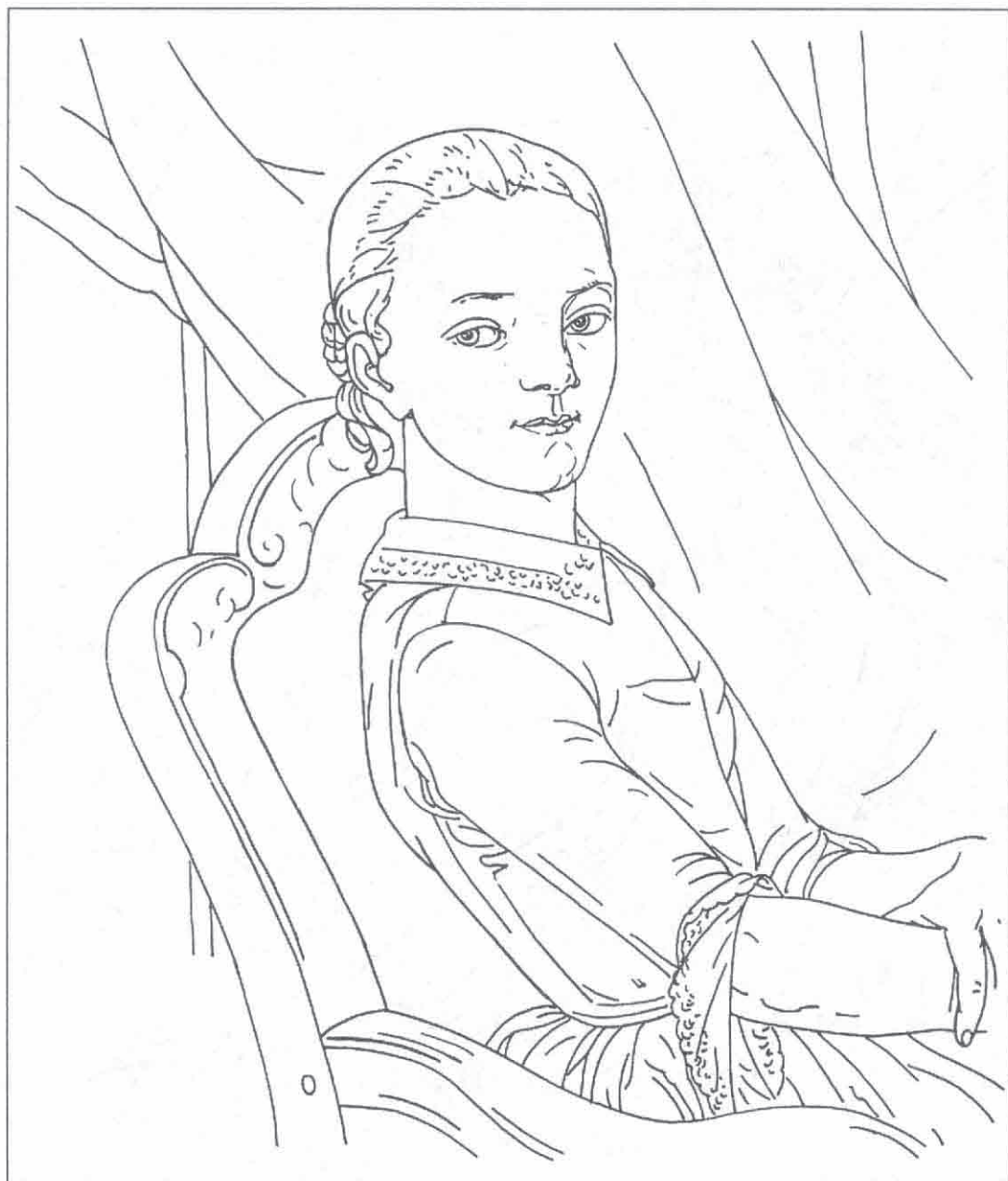

Рис. 47. Второй этап рисования картины Г. Курбе «Портрет сестры Жюльетт»

Рис. 48. Третий этап рисования картины Г. Курбе «Портрет сестры Жюльетт»

Рис. 49. Г. Курбе. Портрет сестры Жюльетт. 1844 г.