

ДЖОВАННИ ЧИВАРДИ

РИСОВАНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Мілан, 28 III, 2003
h. 13,20 - 15,15 ca

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

СОДЕРЖАНИЕ

Техники рисования 7

Основы пластической анатомии 69

Обнаженная натура 131

Наброски человека 193

Голова и лицо 255

Кисти и стопы 317

Фигура в одежде 379

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

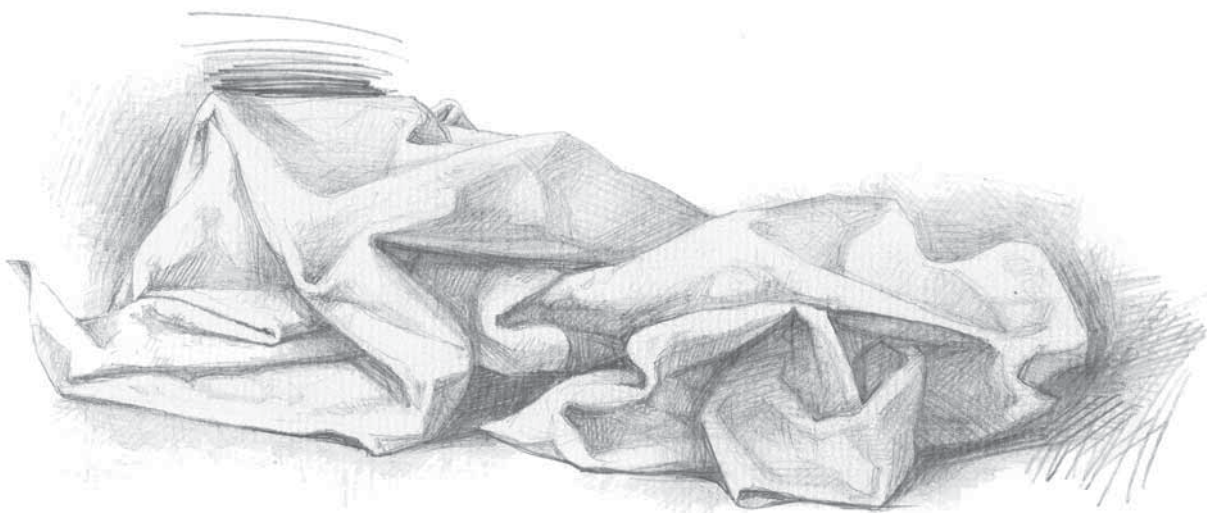
Еще в первобытные времена с помощью наскальных изображений люди пытались выразить себя и запечатлеть окружающий мир. Рисование как способ художественного отражения действительности и самовыражение и сегодня не потеряло своей актуальности.

Умение рисовать значит прежде всего уметь видеть, анализировать, испытывать эмоции и мастерски владеть техникой, чтобы в полной мере выразить свой замысел и настроение.

В этой главе рассматриваются основные принадлежности, поскольку освоить технику можно лишь опытным путем, постоянной практикой и закреплением полученных навыков. Материалы и особенности их использования подробно освещаются во многих источниках, но мой опыт преподавания подсказывает, что новичков необходимо ознакомить в сжатой и упрощенной форме с наиболее популярными материалами и результатами их применения. Личные предпочтения и знание предмета появятся позже, а пока нет смысла уделять время материалам, которые могут не пригодиться или, еще хуже, из-за неумения вызовут разочарование.

Рисунки относятся к разным периодам моей деятельности. Они приведены не для подражания моему стилю, а как технические примеры результатов, полученных разными графическими материалами. Все работы, большинство из которых сугубо академические, выполнены с высокой степенью реалистичности: это полезнее для обучения рисованию с натуры. Но не следует на этом останавливаться.

Как только вы освоите способы работы с разными материалами и почувствуете уверенность, попробуйте шагнуть за рамки изображения действительности. Пусть полученные знания станут источником вдохновения и творческим стимулом, помогающим войти в контакт с глубинными переживаниями и передать их в форме рисунка. Не забывайте, что техника рисования для художника — инструмент, который, если мастерски овладеть им, можно приспособить к любым ситуациям и адаптировать под свои потребности.

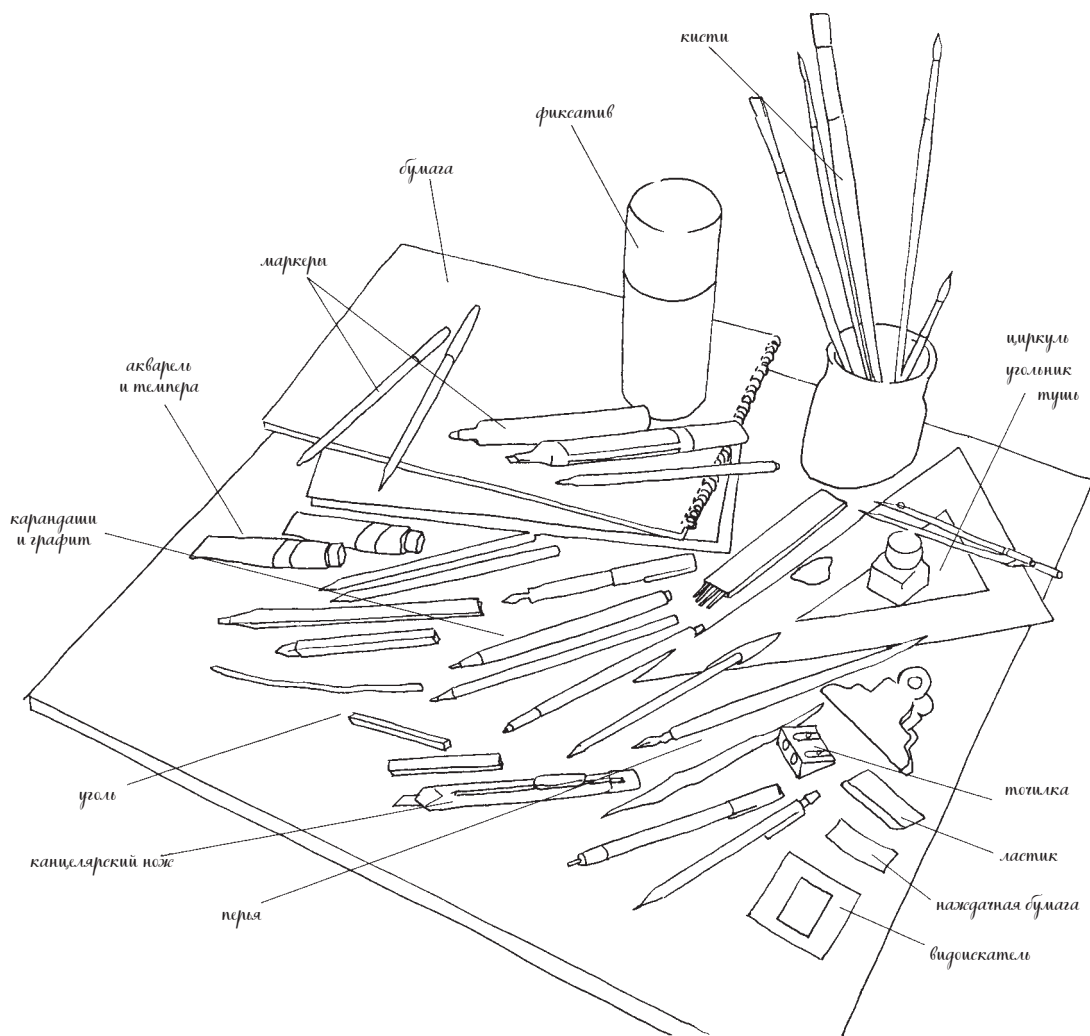
[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

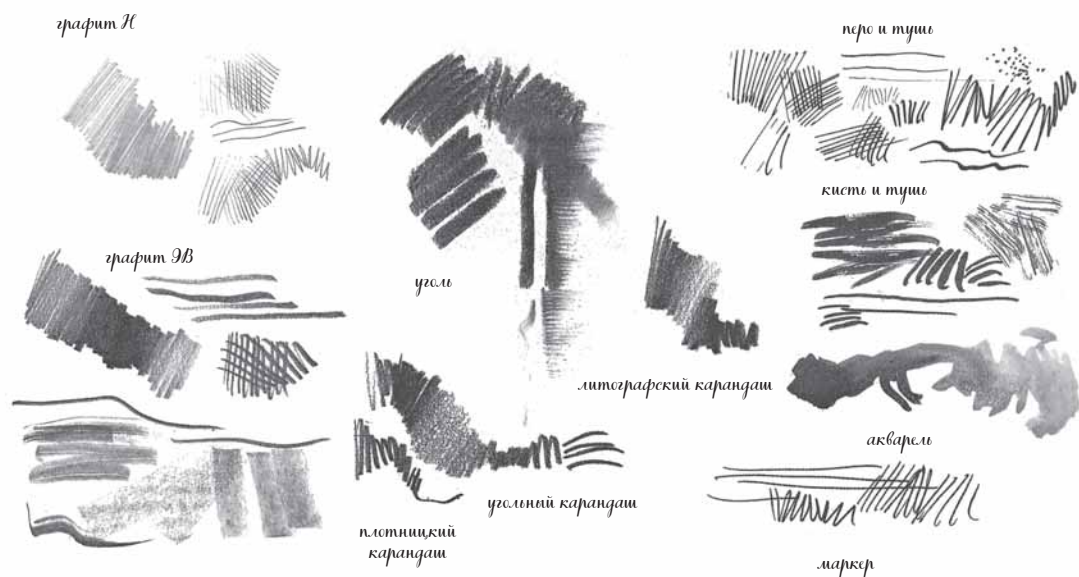
Материалы и принадлежности, которыми мы пользуемся сегодня, по сути, те же, что и столетия назад: карандаш, ручка, кисть, тушь, бумага и др. На иллюстрации принадлежности, необходимые начинающим художникам.

Бумага для рисования бывает разных видов, цветов и качества. При выборе техники и инструмента следует учитывать ее особенности (так, например, для угля нужна зернистая поверхность, а пером удобно рисовать на гладкой). Поэкспериментируйте с различными видами инструментов и бумаги, руководствуясь примерами на странице справа.

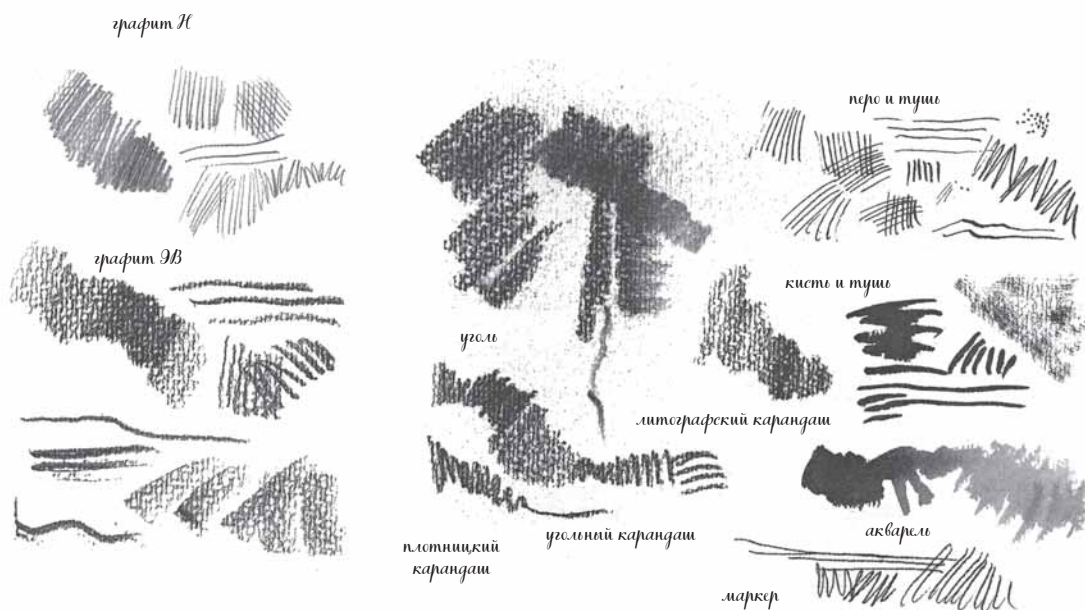
Некоторые принадлежности и материалы, подходящие для изображения разных частей фигуры, будут описаны далее.

ШТРИХИ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ГЛАДКОЙ БУМАГЕ

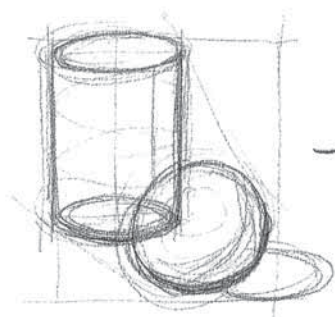
ШТРИХИ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ЗЕРНИСТОЙ БУМАГЕ

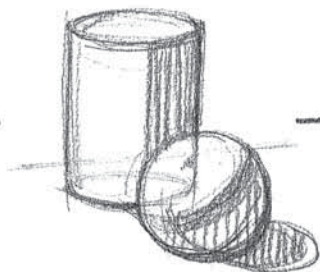
Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ

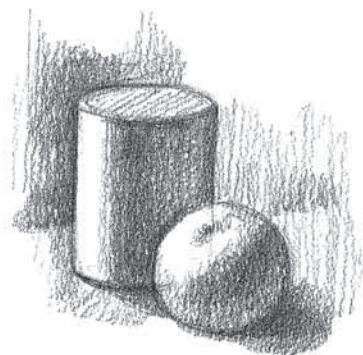
ТРИ ЭТАПА СОЗДАНИЯ РИСУНКА

Этап 1 — наметить пропорциональные отношения

Этап 2 — уточнить форму и контуры

Этап 3 — проработать объем

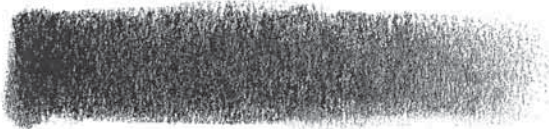
ТОН

Тональные градации (от светлого к темному) можно получить разными способами: изменением нажима (примеры А и В), перекрестным штрихом (пример С) и отмывкой (пример D).

А — карандаш 2В

В — прессованный уголь

С — перо и тушь

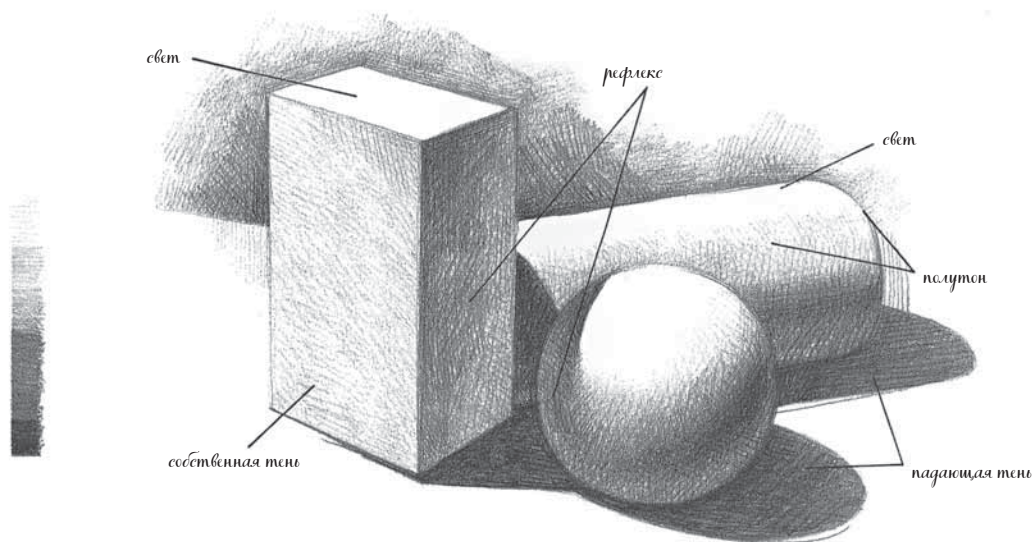

Д — водорастворимая тушь

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

СВЕТОТЕНЬ

ЛИНИЯ И ТОН

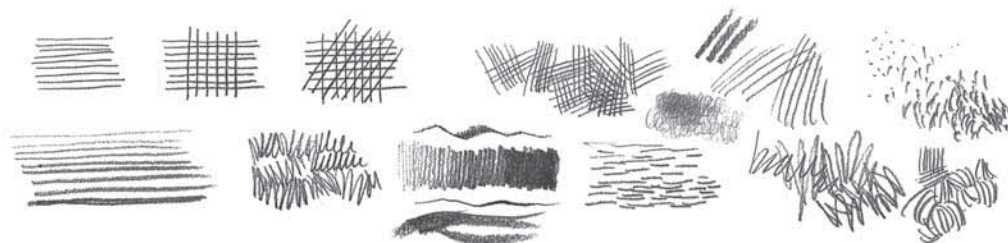

Линейный рисунок

Тональный рисунок

СОЗДАНИЕ ТОНА ШТРИХОМ, ПЕРЕКРЕСТНЫМ ШТРИХОМ И ДРУГИМИ ПРИЕМАМИ

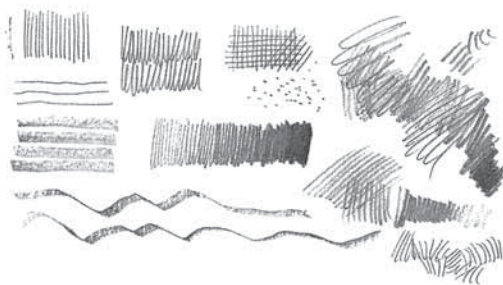
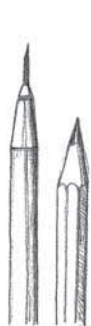

КАРАНДАШ И ГРАФИТ

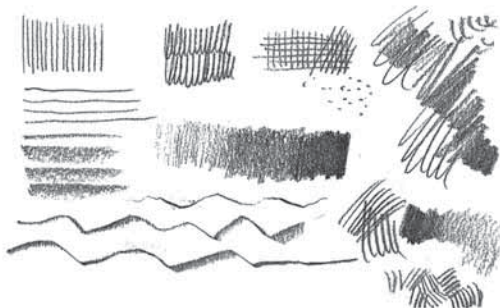
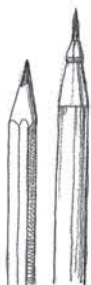
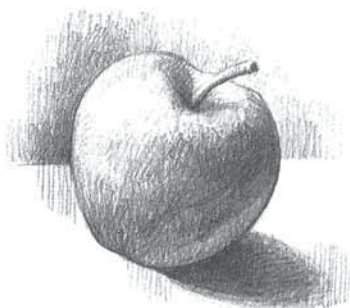
Карандаш — наиболее распространенный инструмент в силу своей низкой стоимости и универсальности. Кроме простых карандашей в древесной оболочке существуют и другие виды карандашей: графитные палочки, или грифели (тонкие палочки для цанговых карандашей), восковые литографские карандаши, водорастворимые карандаши, плотницкие карандаши и очень тонкие (тоньше миллиметра) стержни для механических карандашей.

Графитные карандаши различаются по степени твердости и маркируются следующим образом: твердые в порядке убывания — от 9Н (самый твердый) до Н, мягкие в порядке возрастания — от В до 6В (самый мягкий). Более мягкий графит (до 9В) для удобства выпускается в толстых палочках. НВ — средний, не слишком мягкий и не слишком твердый. Твердые карандаши, также называемые чертежными, дают светлую, чистую, ровную линию, а мягкие — более «художественную», чутко реагируя на изменения нажима. Темный тон на рисунке можно получить либо усилением нажима во время штрихования, либо более плотным штрихом и дополнительным слоем линий под прямым углом к нижнему (перекрестный штрих). Тон можно тушевать, размазывая пальцем, комком ваты или растушевкой из бумаги, скрученной рулоном.

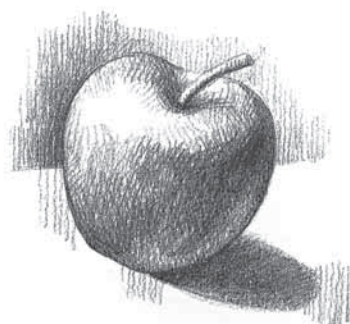
ПРИМЕРЫ НА СРЕДНЕЗЕРНИСТОЙ ПЛОТНОЙ БУМАГЕ

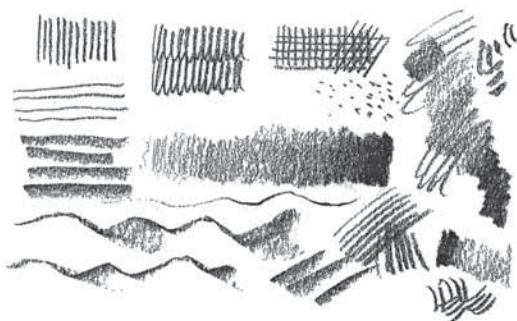
Твердый карандаш или графит 2Н

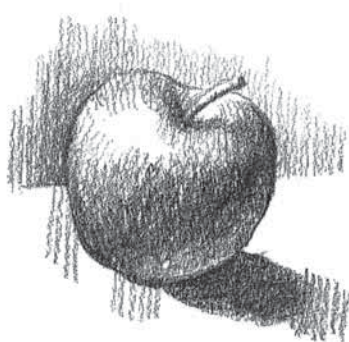
Средний карандаш или графит НВ

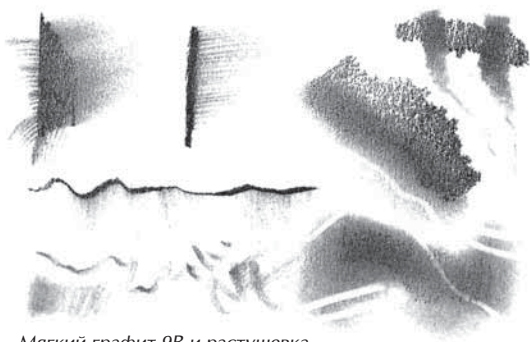
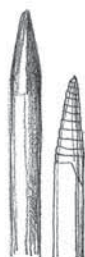
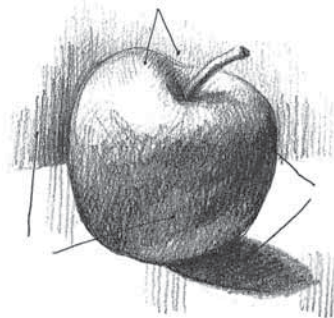
[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

Мягкий графит 6B

Графит разной твердости

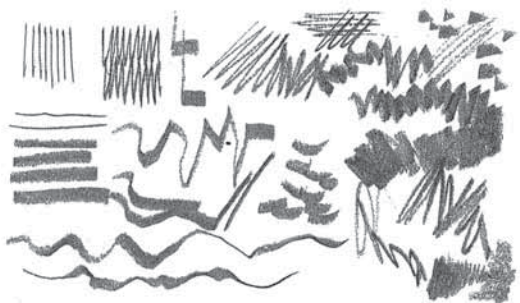
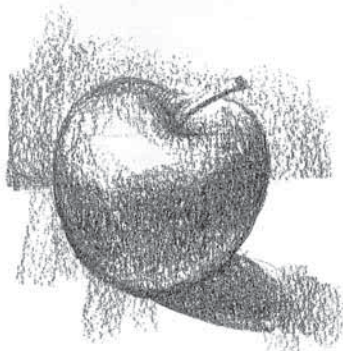

Мягкий графит 9B и растушевка

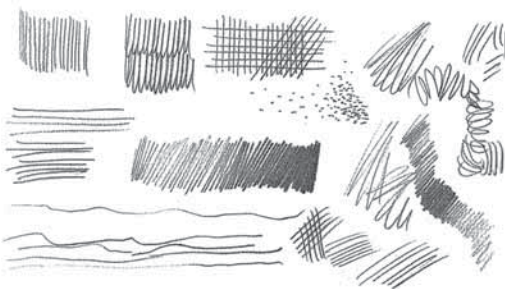
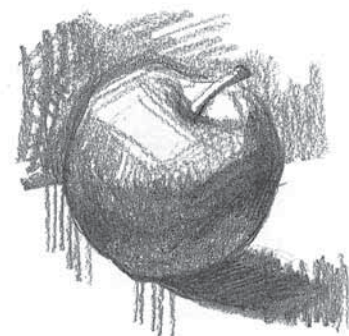

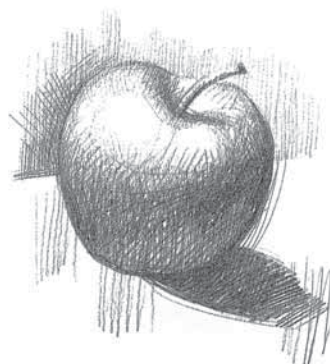
Графитные палочки 2B

Плотницкий карандаш

Очень тонкий стержень

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Графитная пыль, блики сделаны ластиком

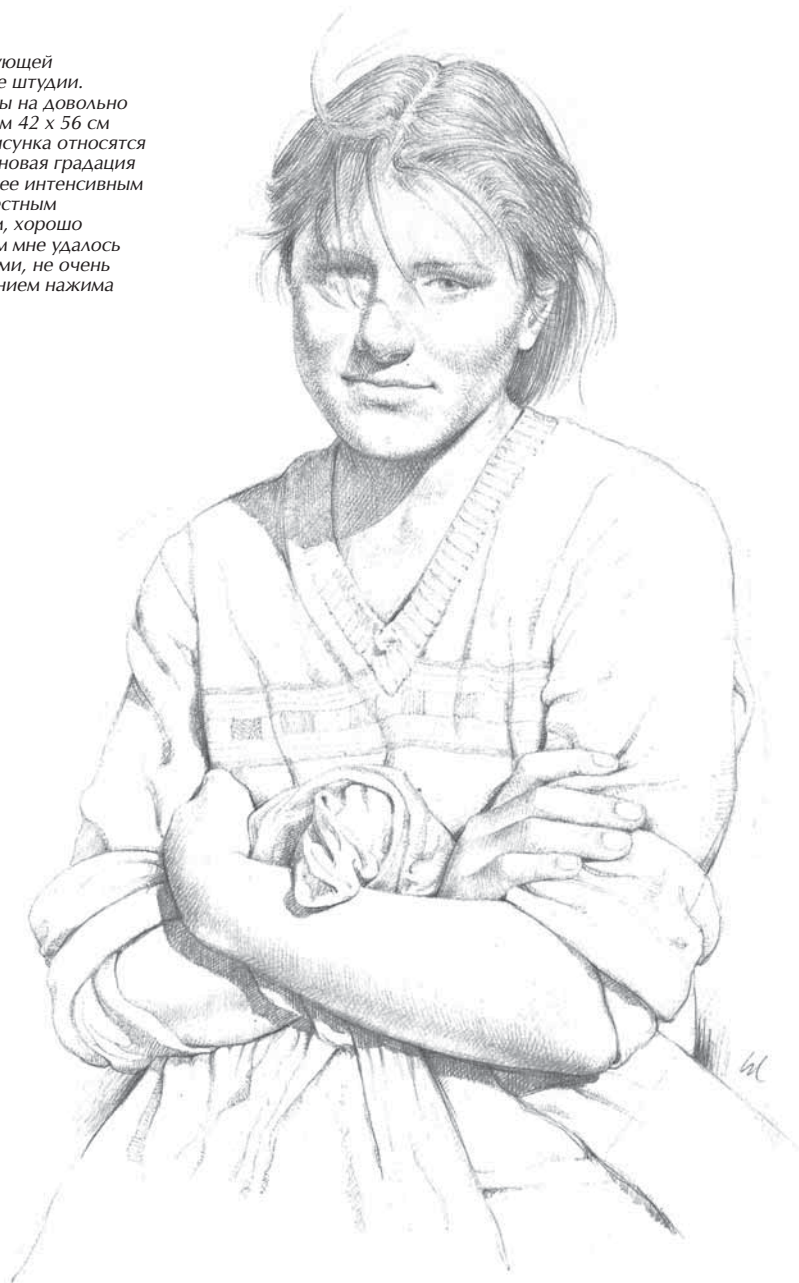
Литографский карандаш

Водорастворимый карандаш

Рисунки на этой и следующей страницах — портретные студии. Они выполнены с натуры на довольно гладкой бумаге размером 42 x 56 см карандашом 2Н. Оба рисунка относятся к линейным, а легкая тоновая градация получена более или менее интенсивным и равномерным перекрестным штрихованием. Твердым, хорошо заточенным карандашом мне удалось сделать рисунки светлыми, не очень контрастными. Увеличением нажима я добавил акценты.

A detailed black and white engraving of an elderly woman, likely a nun, wearing a headscarf and a dark robe. She has her hands clasped in front of her and a somber expression. The engraving is signed '66' in the bottom left corner.

A black and white sketch of a seated figure, likely a woman, wearing a long, flowing robe and a head covering. The figure is seated on a low, rectangular block, with hands clasped in the lap. The background is simple, suggesting an interior setting with a draped cloth on the left.

17

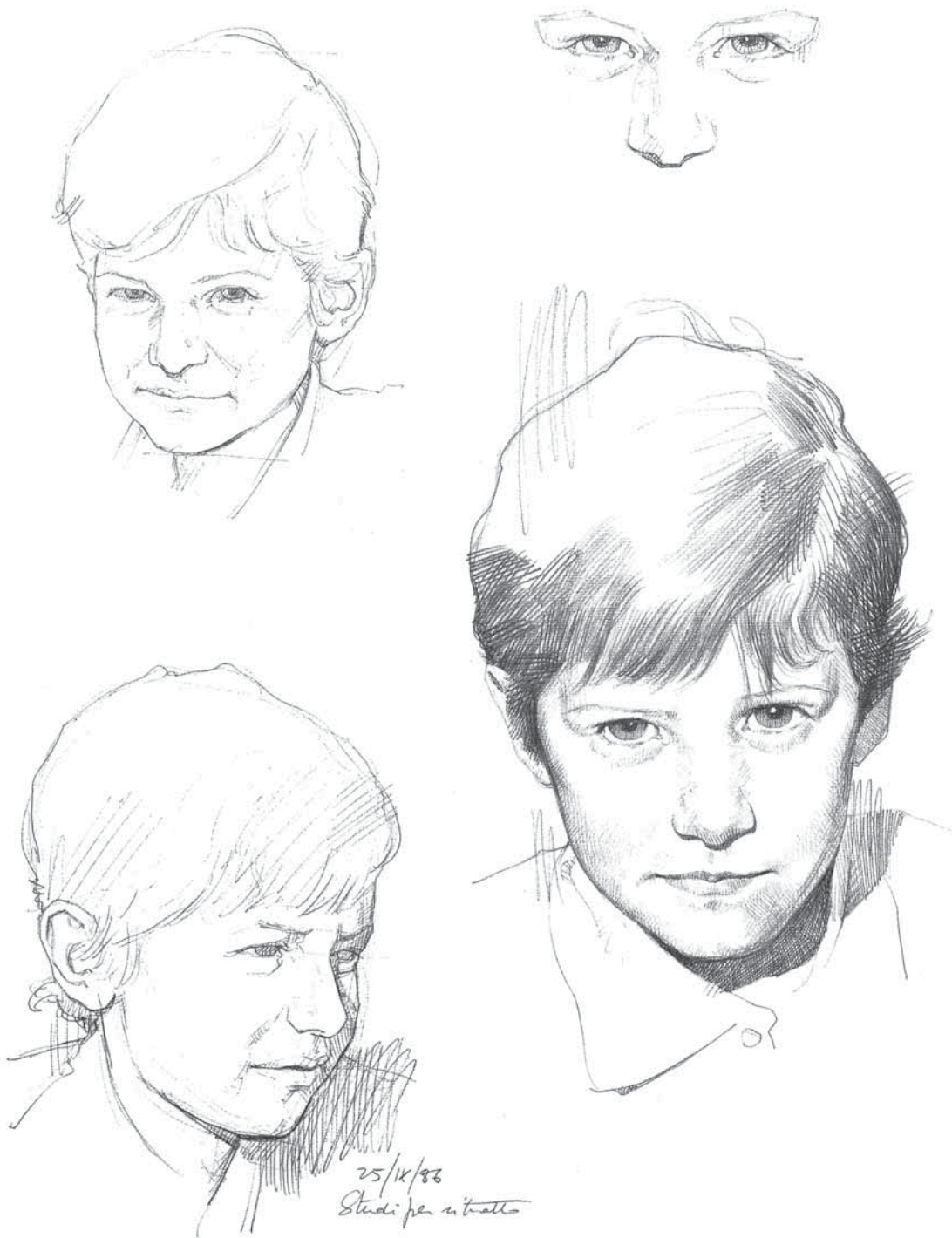

Бумага, карандаши Н и 2Н, 40 x 50 см. Это студия для офорта. Равномерный перекрестный штрих имитирует процесс гравировки: это помогло решить тональные и композиционные задачи до работы непосредственно на металле. Итоговая медная пластина, конечно, была гораздо меньше — 20 x 30 см. Пуантель (точковку) можно использовать наравне со штрихом, ее видно внизу, у основания стены.

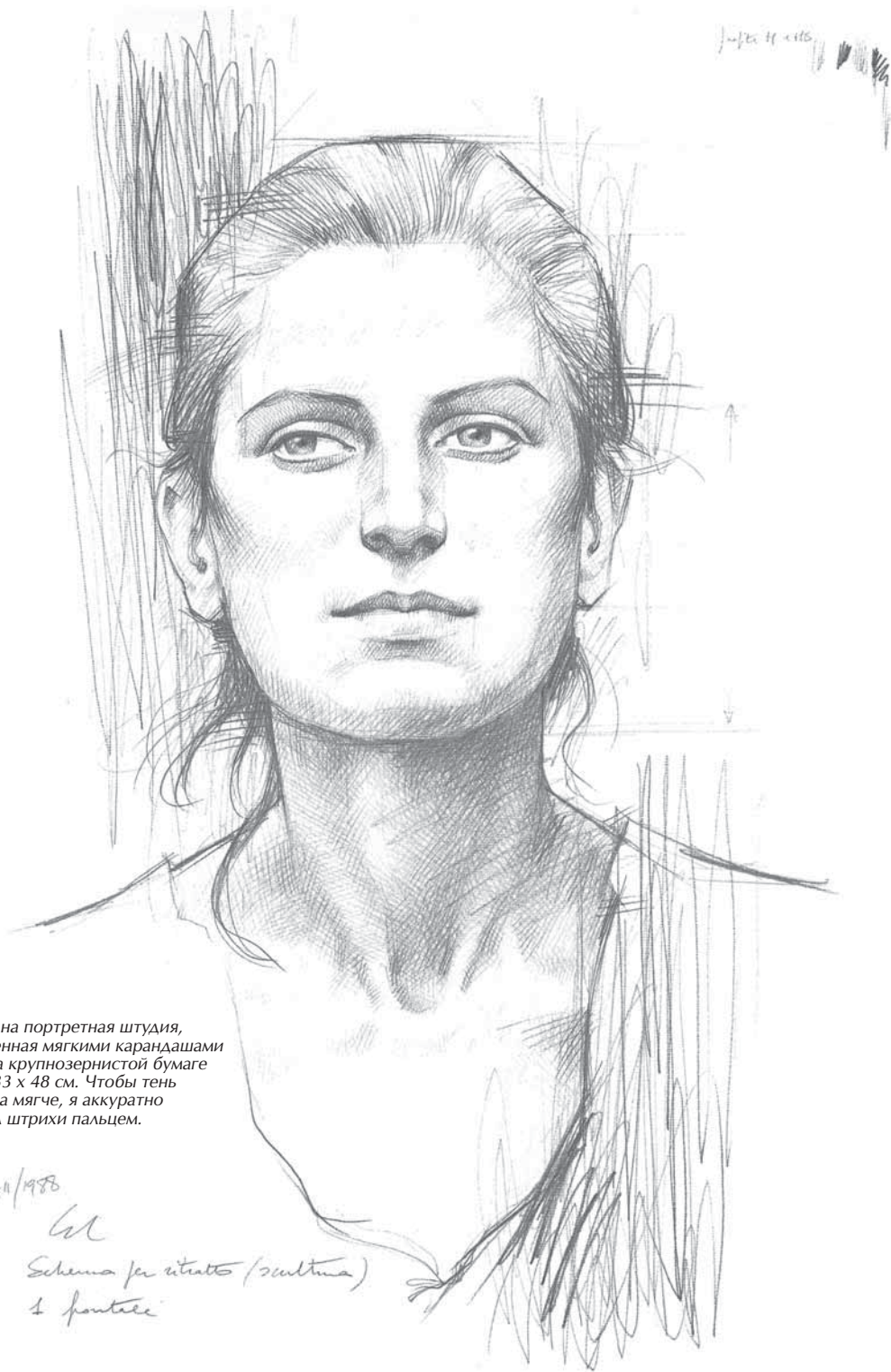

Работу над портретом я начинаю с изучения внешности модели. Прежде всего я стараюсь постичь ее характер, чтобы кроме внешней привлекательности выделить интересные лично мне психологические черты. На этой странице показаны начальные этапы работы. Одни наброски достаточно точные, а другие — приблизительные и интуитивные — сделаны за несколько минут для анализа структуры лица, настроения или выражения лица, композиции и по большей части без учета кьяроскуро (светотени). Я рисовал карандашом HB на двух листах крупнозернистой бумаги Fabriano размером 33 x 43 см.

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Это еще одна портретная студия,
но выполненная мягкими карандашами
(2B и 4B) на крупнозернистой бумаге
размером 33 x 48 см. Чтобы тень
на шее была мягче, я аккуратно
растушевывал штрихи пальцем.

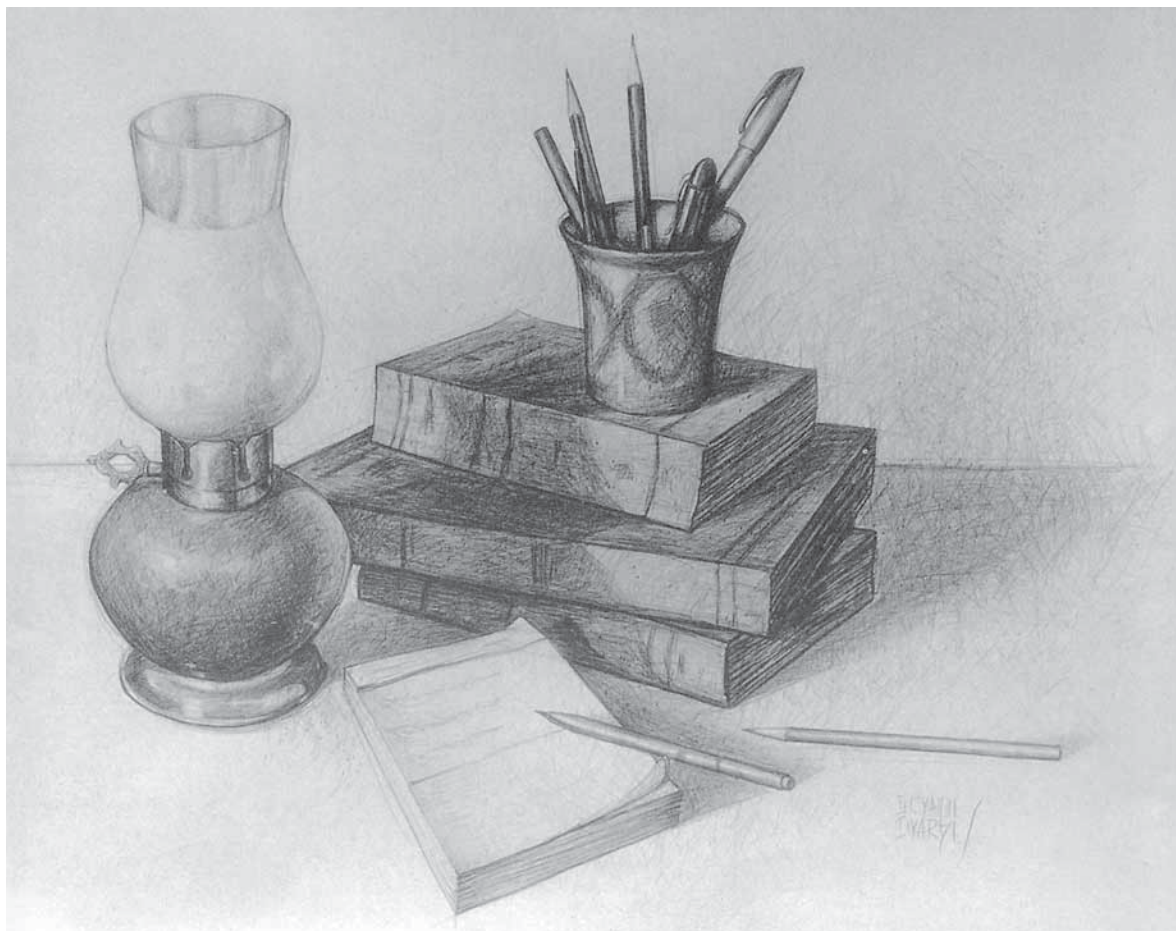
x11/988

66

Schema per ritratto (scultura)

1 fronte

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

Бумага, карандаши HB, 2B и 4B, 50 x 70 см.
Рисунки «Лампа и книги» и «Инструменты» на этом развороте — примеры упражнений, с которых начинается обучение в художественном вузе. Их цель — научить студентов изучать натуру и решать простые задачи по композиции, перспективе и светотени. Рисунки выполнены на бумаге, закрепленной на мольберте вертикально, объем предметам придают светлые, но неравномерные и достаточно интенсивные перекрестные штрихи. Для однородности на некоторых областях присутствует пуантель, которая в данном случае выполнялась сильными ударами кончиком мягкого карандаша.

