

Содержание

Об авторе	13
Посвящение	14
Благодарности	14
Ждем ваших отзывов!	14
Введение	15
О чем эта книга	15
Соглашения, используемые в этой книге	16
Чего можно не читать	16
Предположения, которые могут показаться вам странными	16
Как организована эта книга	17
Часть I. Основы рисования фигур	17
Часть II. Стартовый рывок	17
Часть III. Рисуем тело	17
Часть IV. Оттачиваем художественное мастерство	17
Часть V. Великолепные десятки	17
Пиктограммы, используемые в этой книге	18
Что дальше	18
Часть I. Основы рисования фигур	19
Глава 1. Добро пожаловать в волшебный мир рисования фигур	21
Как подобрать материалы для рисования	21
Овладение основами рисования	22
Рисование головы	22
Соединим вместе разные части тела	23
Совершенствование техники рисования	24
Глава 2. Приобретение необходимых принадлежностей	25
Как купить все, что необходимо для рисования, и не обанкротиться	25
Обзор бескрайнего мира рисовальных принадлежностей	27
Бумага	27
Инструменты для рисования	31
Ластики	36
Инструменты для заточки	37
Линейки	38
Доска для рисования с зажимом	38
Композиционная сетка	38
Папка для рисунков	39
Пенал для инструментов	39
Приспособления для сохранения и восстановления рисунков	40
Как организовать первую художественную студию	40
Выбор рабочего пространства	41
Освещение рабочего места	42
Как правильно выбрать рабочий стол	42
Выбор кресла для рисования	43

Хранение рисунков в коробках и папках персонального архива	43
Уборка рабочего места с помощью гигиенических салфеток и бумажных полотенец	44
Другие принадлежности, которые могут вам понадобиться (или не понадобиться)	44
Создание переносной студии	46
Глава 3. Изучаем основы рисования фигур	49
Штрихи: какой нажим нужно прикладывать при рисовании	49
Линии, кривые и формы	51
Прямые линии — длинные и короткие	51
Изображение изгибов человеческого тела с помощью кривых линий	52
Попрактикуйтесь в рисовании основных форм	53
Создание объема с помощью теней	57
Нанесение теней: света и тени	57
Как создать собственную шкалу оттенков серого цвета	62
Методы штриховки	64
Создание цельной картины светотени с помощью плавного перехода между участками изображения с разными оттенками серого	71
Соединим все вместе: придадим формам объем	73
Исправление ошибок и неточностей с минимальными затратами труда	78
Осторожное стирание	78
Вымарывание линий	79
Просто проводите новые линии поверх тонких линий	79
Часть II. Стартовый рывок	81
Глава 4. Покопаемся в голове	83
Из каких частей состоит голова человека	83
Вид спереди	83
Вид головы с поворотом лица в три четверти	84
Вид сбоку	85
Вид сзади	85
Как нарисовать форму головы	86
Рисование головы спереди с помощью измерительных инструментов	86
Рисование головы от руки под разными углами	91
Рисование голов людей разного возраста и пола	105
Глава 5. Добавляем части лица	111
Глаза — зеркало души человека	111
Начнем с базовой структуры глаз	111
Рисуем глаза под разными углами	117
У разных людей — разные формы и размер глаз	118
Разберемся с носом	119
Изображение структуры носа	119
Рисуем нос под разными углами	122
Носы на любой вкус, всех форм и размеров	124
Рисуем рот	125
Разберемся в структуре челюсти	125

Рисуем губы	126
Изображаем улыбку (скалим зубы)	129
Рисуем рот под разными углами	131
Рты любых форм и размеров	131
Присмотримся к ушам	132
Изображаем наружные и внутренние формы уха	132
Рисуем уши под разными углами	136
Разнообразие форм и размеров ушей	137
Как правильно разместить части лица на изображении головы	138
Глава 6. Рисуем волосы	141
Корень проблемы: что представляют собой волосы	141
Линия волос и скальп	141
Вдовый пик	145
Пробор	146
Рисуем разные типы волос	149
Изображение прядей волос разных типов	150
Вьющиеся и прямые волосы	151
Светлые и темные волосы	155
Мужские прически	156
Классические и короткие прически	157
Рисуем длинные волосы	159
Растительность на лице и виски (бачки)	162
Займемся женскими прическами	164
Короткая стрижка	164
Прически с волосами до плеч	165
Длинные и прекрасные	166
Детские прически: постарайтесь ничего не усложнять	168
Короткие прически	168
Косички-хвостики	169
Молодежные прически в стиле “панк”	170
Глава 7. Изображаем эмоции	171
Геометрические плоскости и светотени	171
Определение геометрических плоскостей	171
Начинаем наносить тени	178
Поиграем мускулами	180
Важнейшие мышцы лица	180
Мышцы лба и бровей	182
Мышцы, приводящие в движение глаза	184
Мышцы “морды лица”	185
Сосредоточимся на малом: мышцы носа и челюстей	187
Опустимся несколько ниже: мышцы шеи	188
Еще раз о чувствах	191
Нейтральное выражение лица	191
Встревоженное выражение лица	192
Испуганное выражение лица	193
Разгневанное выражение лица	194
Печальное выражение лица	196

Удивленное выражение лица	197
Счастливое выражение лица	199
Другие эмоции	200
Изображаем морщинки на лице, чтобы указать возраст человека	201
Часть III. Рисуем тело	203
Глава 8. Пропорции человеческого тела и структура скелета	205
Метод счета по головам для определения правильных пропорций	205
Что представляет собой метод счета по головам	205
Разница между пропорциями мужского и женского тела	207
Пропорции тела младенцев и детей	208
Займемся изучением человеческого скелета	210
Скелет взрослого человека	210
Скелет младенца и ребенка	213
“Вехи” на скелете человека и формирование правильных пропорций фигуры	214
Где находятся “вехи”	214
Рисуем фигуру от центра в стороны с помощью “вех”	215
Создание между “вехами” малых форм по типу мозаики	217
Глава 9. Каркасные фигуры и манекены	221
Рисование каркасной фигуры “с нуля”	221
Рисуем направляющие пропорций	222
Рисуем верхнюю часть тела	222
Добавляем нижнюю часть тела	224
Сравниваем разные виды каркасных фигур	225
Построение манекена с помощью геометрических форм	227
Начинаем с головы и шеи	227
Приступаем к изображению середины торса	228
Рисуем живот	230
Рисуем бедра	231
Рисуем верхние части рук и ног	233
Рисуем предплечья и нижнюю часть ног	235
Учимся рисовать кисти рук	238
Сосредоточиваемся на стопах	244
Собираем воедино весь манекен	249
Изображаем простые движения манекена	250
Наклоны вперед и назад	250
Наклоны в стороны	251
Простое вращение (скручивание)	252
Глава 10. Накачиваем мышцы	255
Базовое строение мускулатуры	255
Компонуем мышцы верхней части тела	256
Начнем со спины и плеч	257
А теперь все внимание на грудь!	262
Мышцы рук	266
Руки на стол!	269

Изображение мышц нижней части тела	271
Рисуем бедра и ягодицы	271
Чтобы твердо стоять на земле, нужны мускулистые ноги	272
Займемся ступнями	276
Соединяем все вместе: рассматриваем фигуру с мышцами под разными углами	277
Мужская фигура с мышцами	278
Женская фигура с мышцами	279
“Шлифуем” фигуру с мышцами	280
Глава 11. Рисуем фигуры в движении	283
Несколько важных моментов, о которых следует помнить	283
Метод контрапоста	284
Изображение фигуры в ракурсе	286
Отойдем подальше: сужение	289
Фокус с исчезновением: метод исключения	290
Передача в рисунке разных поз	291
Динамичные позы	292
Расслабленные позы	297
Часть IV. Оттачиваем художественное мастерство	305
Глава 12. Позаботьтесь о нарядах для фигур	307
Изображаем складки, рисунок и текстуру ткани	307
Рисуем складки одежды	308
Выбираем рисунок ткани	313
Ощутите текстуру	316
Приоденьте изображаемую фигуру	318
Одежда свободного покроя	319
Облегающие и элегантные	324
Займемся обувью	330
Мужские туфли	330
Женские туфли	331
Ботинки и сапоги	332
Сандалии	333
Спортивная обувь (кроссовки)	334
Глава 13. Новые методы рисования	337
Способы изображения контуров фигуры	337
Первое решение: использование разных типов контуров с учетом положения источника света	338
Изображение текстуры кожи, волос и одежды с помощью четких и мягких контуров	339
Изображение сдавливания одних частей тела с другими или со сторонними объектами	342
Применение усовершенствованных методов нанесения теней	343
Переплетающаяся штриховка	343
Сочетание разных видов перекрестной штриховки для округлых объектов	345

Подчеркивание ритма фигуры с помощью избирательной штриховки	346
Экспериментируем, выполняя интересные упражнения по рисованию	348
Рисование контура фигуры вслепую	348
Рисование вслепую наружных и внутренних контуров фигуры	350
Чередование коротких прямых линий, длинных изогнутых линий и “загогулин”	351
Рисование по фотографиям	356
Создание справочной фотобиблиотеки	356
Рисуем поперх фотографий	359
Глава 14. Композиция и перспектива	361
Основы композиции	361
Обозначение границ для композиции	362
Выстраивание элементов композиции	363
Полезные композиционные шаблоны	368
Квадратная композиция	369
L-образная композиция	370
Диагональная композиция	373
Композиция “инь-янь”	376
Проявляйте творческий подход	379
Изображение людей в разных перспективах	380
Одноточечная перспектива	381
Двухточечная перспектива	382
Трехточечная перспектива	385
Передача драматизма ситуации с помощью соответствующей перспективы	392
Методы, упрощающие применение перспективы	392
Взаимно перекрывающиеся формы, разница в размерах и уровни освещенности	392
Простой и быстрый способ изображения группы людей	395
Часть V. Великолепные десятки	397
Глава 15. Десять мест, где можно научиться рисовать фигуры	399
Постоянно действующие курсы изобразительного искусства	399
Открытые уроки в местном художественном институте	400
Художественные галереи и музеи	400
Поезда и прочие транспортные средства	401
Книжные магазины и кафе	401
Библиотеки	401
Парки	401
Пляж	402
Крупные торговые комплексы	402
Городские площади	402
Глава 16. Десять способов правильно упорядочивать, хранить и презентовать свои работы	403
Датируйте свои рисунки	403
Наведите порядок дома	403

Создайте цифровой архив работ, которые вы хотите сохранить	404
Используйте фиксирующий спрей	404
Используйте майларовые защитные рукава	405
Защищайте свои рисунки от неблагоприятного воздействия окружающей среды	405
Выставляйте свои работы в архивных паспарту и рамках	406
Портфолио — как наилучшая защита для рисунков	406
Создайте портфолио в Интернете	407
Создавайте информационные материалы, способствующие продвижению ваших работ	408
Предметный указатель	409