



РИСУЕМ ПОРТРЕТ

Портрет — один из самых древних и популярных жанров изобразительного искусства.

С помощью этого практического руководства вы познакомитесь с основными приемами и правилами построения композиции, а также с анатомическими особенностями, которые позволят вам грамотно нарисовать портрет от наброска до законченного произведения. Подробные объяснения с пошаговым описанием и прекрасные иллюстрации помогут вам выполнить портрет мужчины, женщины, пожилого человека или ребенка и овладеть техниками, которые применяются в процессе создания каждой работы, будь то уголь, карандаш, сангина, акварель, пастель, масло или акриловые краски.

www.ksdbook.ru

ISBN 978-5-9910-2644-4



9 785991 026444

www.bookclub.ua

ISBN 978-966-14-5717-0

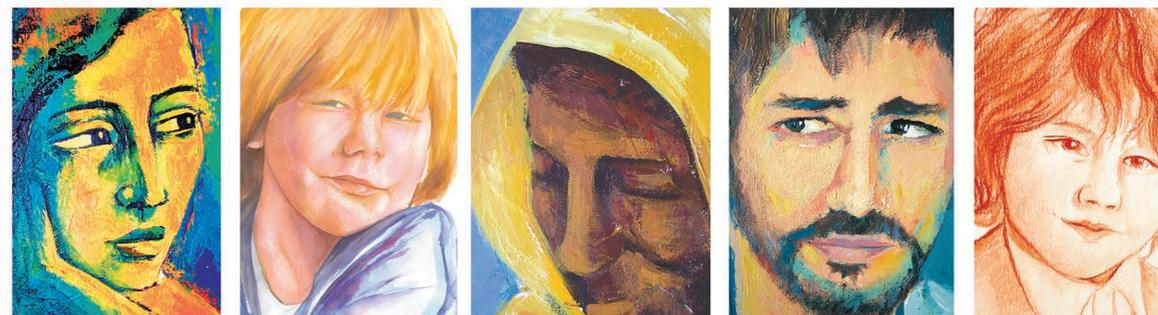


9 789661 457170

ПОЛНЫЙ КУРС

РИСУЕМ ПОРТРЕТ

Пабло Комесанья



Пабло Комесанья

РИСУЕМ ПОРТРЕТ



ПОЛНЫЙ
КУРС

Акварель
Карандаш
Масло
Пастель
Сангина
Уголь

КЛУБ
СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА

Пабло Комесанья

РИСУЕМ ПОРТРЕТ

ПОЛНЫЙ КУРС



ХАРЬКОВ  КЛУБ
БЕЛГОРОД СЕМЕЙНОГО
2013 ДОСУГА

УДК 75/76 (075.4)
ББК 85.14
К63



Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Переведено по изданию:
Comesaña P. Escuela de pintura del retrato / Pablo Comesaña. —
Madrid, Editorial LIBSA, 2010. — 160 p.

Иллюстрации: *Сандра Лланас*
Фото: *Сандра Лланас* и архив издательства *Libsa*

Перевод с испанского *Лидии Шабельской*

Дизайнер обложки *Алена Позднякова*

Видання для організації дозволяля

Издание для досуга

КОМЕСАНЬЯ Пабло
Малюємо портрет. Повний курс
(російською мовою)

Головний редактор *С. С. Скляр*
Завідувач редакції *К. В. Новак*
Відповідальний за випуск *І. Р. Залатарьов*
Редактор *М. В. Весновська*
Художній редактор *С. В. Місяк*
Технічний редактор *В. Г. Євлахов*
Коректор *Л. О. Федорова*

Підписано до друку 26.07.2013.
Формат 70x100/16. Друк офсетний.
Гарнітура «Literaturnaya». Ум. друк. арк. 12,9.
Наклад 10000 пр. Зам. №

Книжковий Клуб
«Клуб Семейного Дозволяля»
Св. № ДК65 від 26.05.2000
61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а
E-mail: corp@bookclub.ua

Віддруковано
у ВАТ «Харківська книжкова фабрика “Глобус”»
61012, м. Харків, вул. Енгельса, 11.
Свідоцтво ДК № 2891 від 04.07.2007 р.
www.globus-book.com

КОМЕСАНЬЯ Пабло
Рисуем портрет. Полный курс

Главный редактор *С. С. Скляр*
Заведующий редакцией *Е. В. Новак*
Ответственный за выпуск *И. Р. Залатарев*
Редактор *М. В. Весновская*
Художественный редактор *С. В. Мисьяк*
Технический редактор *В. Г. Евлахов*
Корректор *Л. О. Федорова*

Подписано в печать 26.07.2013.
Формат 70x100/16. Печать офсетная.
Гарнитура «Literaturnaya». Усл. печ. л. 12,9.
Тираж 10000 экз. Зак. №

ООО «Книжный клуб
“Клуб семейного досуга”»
308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168

Отпечатано
в ОАО «Харьковская книжная фабрика “Глобус”»
61012, г. Харьков, ул. Энгельса, 11
Свидетельство ДК № 2891 от 04.07.2007 г.
www.globus-book.com

ISBN 978-966-14-5717-0 (Украина)
ISBN 978-5-9910-2644-4 (Россия)
ISBN 978-84-662-1938-9 (исп.)

© Editorial LIBSA, Madrid, 2010
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2013
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,
перевод и художественное оформление,
2013
© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного до-
суга”», г. Белгород, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	4	Три четверти.....	64
Жанр портрета.....	4	Анфас.....	76
Краткая история портрета.....	8	Возраст	84
Композиция	14	Портрет: возрастные особенности.....	84
Композиция — это творчество.....	14	Детство.....	88
Простота и экспрессия в портрете.....	18	Отрочество и юность.....	90
Горизонтальная и вертикальная композиция.....	20	Зрелость и старость.....	92
Анатомия мужчины и женщины.....	24	Изображение кожи	94
Традиции и гениальность.....	26	Цветной портрет.....	94
Практическая часть	28	Цвет кожи.....	96
Упражнения.....	30	Техники и приемы	114
Рисуем лицо.....	32	Техники портретной живописи.....	114
Голова.....	34	Уголь.....	116
Глаза.....	36	Карандаш и графит.....	120
Нос.....	39	Сангина.....	126
Рот.....	40	Акварель.....	132
Уши.....	43	Пастель.....	138
Волосы.....	44	Акриловые краски.....	144
Ракурсы	52	Масло.....	150
Ракурсы в портрете.....	52	Нетрадиционный портрет	156
Элементы портрета.....	54	Экспрессионизм.....	156
Профиль.....	56	Эксперименты в создании портрета.....	158



ЖАНР ПОРТРЕТА

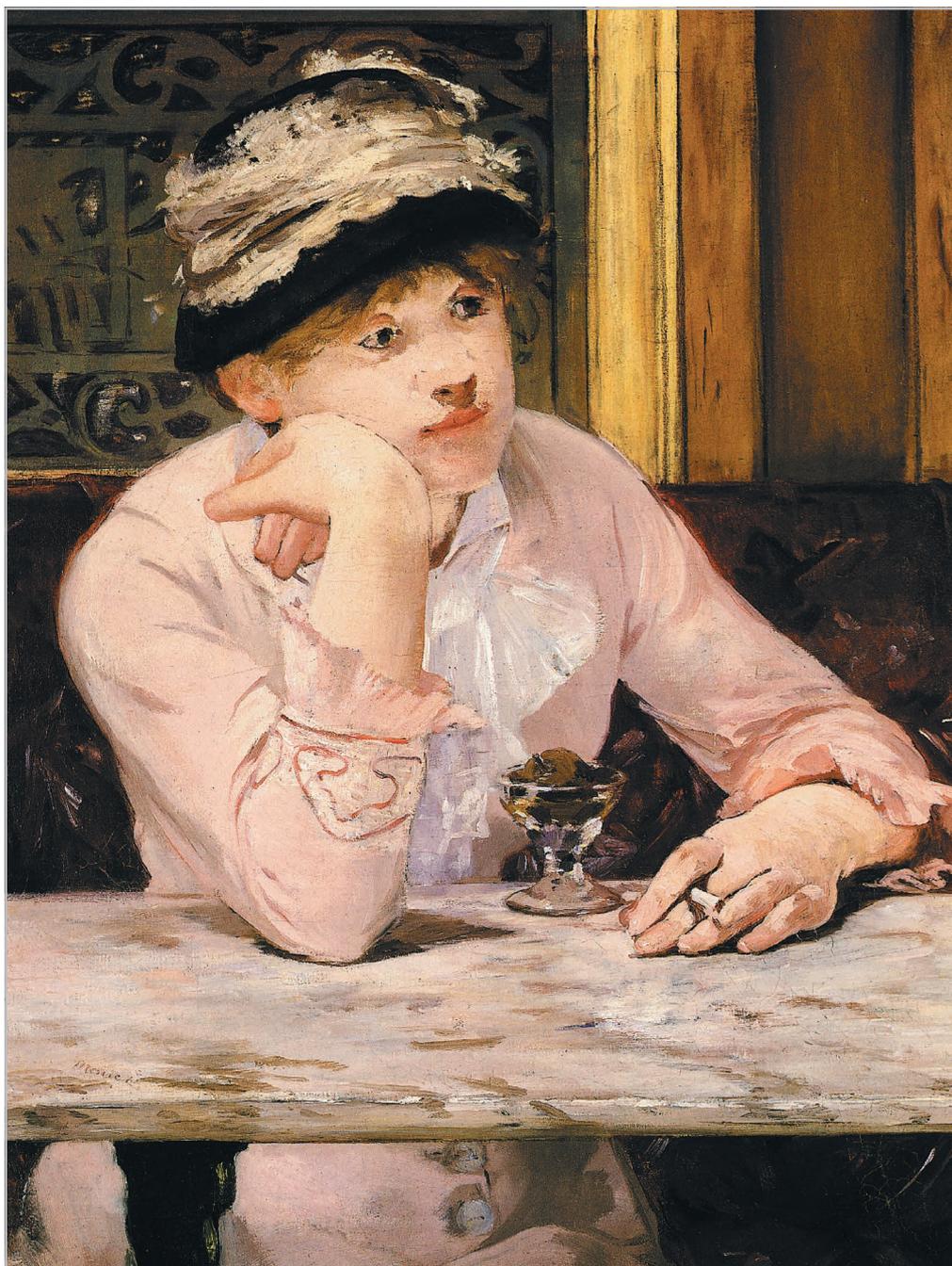
Портрет как жанр изобразительного искусства стремится показать лицо человека, передать его индивидуальные черты и внутренний мир. Одна из главных целей портрета — запечатлеть облик конкретного человека, пожелавшего навсегда остаться в памяти потомков. Прямоугольник холста в строгой раме преобразуется таким образом в возвышенное воспоминание.

Автопортрет принято выделять в особый, важнейший подвид данного жанра. Художники не чужды честолюбивого стремления увековечить свой облик на полотне, и история искусства свидетельствует о том, что автопортрет — обычное явление в практике многих ведущих мастеров.

Во всем мире портрет стал одной из наиболее популярных и долговечных форм художественного изображения действительности. В портрете как произведении изобразительного искусства мы можем увидеть творческий замысел художника, воплощенный им в конкретной работе, почувствовать эпоху, в которую жил тот или иной персонаж.

Жанр портрета был хорошо известен еще в Древнем Риме, где в эпоху Империи он достиг своего пика как инструмент политической пропаганды. Его идеологическая составляющая тогда была не менее важна, чем художественная. Портрет стал символом власти, ее могущества, и эта идея широко популяризовалась посредством изображений на монетах, рельефов и статуй.

Сам жанр прошел многовековой путь развития в рамках исторического контекста, и роль, которую играл портрет в том или ином обществе, тоже. В живописи эпохи Возрождения портрет занимает видное место, он заметно демократизируется.



Эдуард Мане. *Слива*. 1878—1879. Холст, масло. Национальная галерея искусства, Вашингтон, США

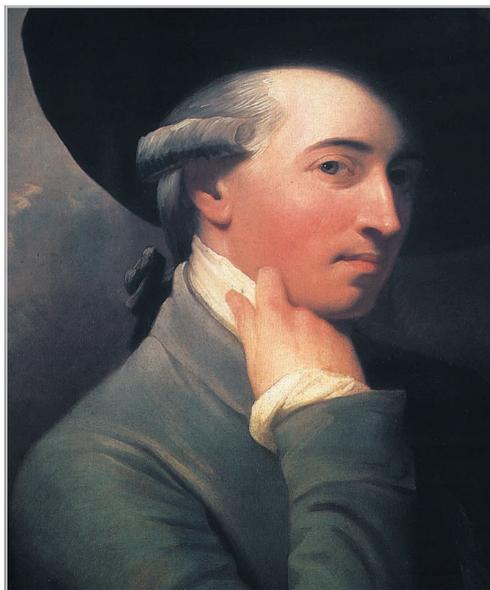
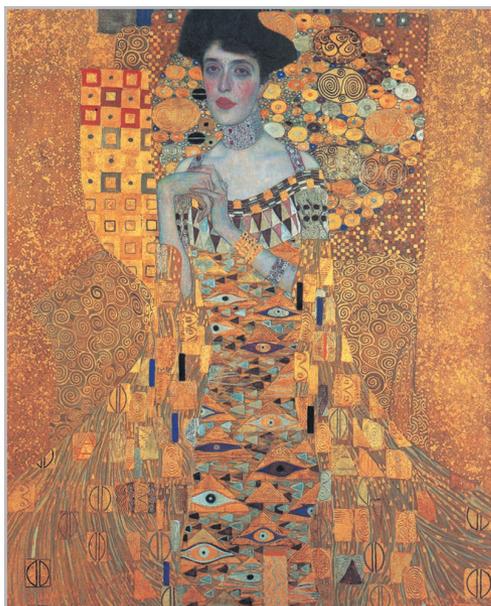
И хотя не становится общедоступным, в нем уже представлены самые различные слои общества.

Обратим внимание на некоторые основные моменты, о которых следует помнить при изучении этого жанра живописи.

Прежде всего это желание заказчика удовлетворить собственные амбиции, потешить свое тщеславие, довольство собой и своими успехами в обществе. Создавались и такие портреты, которые должны были пробуждать в людях чувство благоговения, высокого восхищения и служить образцом для подражания. Можно даже проследить, как портрет способствовал формированию и утверждению родовых, классовых, бытовых и иных различий в обществе в зависимости от того, кто и с какой целью его заказывал. Кроме того, мы можем наблюдать подлинные образцы женской красоты. Яркими, самобытными, трогательными до глубины души предстают перед нами в портретах различные образы женщин, созданные художниками на протяжении всей истории живописи.

Однако не надо забывать, что портрет — это возможность как-то уцелеть во времени, обессмертить персонажа в веках и как бы продлить его земное бытие. Так портрет приобретает новую ценность, ведь изображение человека продолжает жить вне временных границ.

Как мы уже говорили, любой портрет неизменно несет на себе отпечаток определенной исторической эпохи. Наряду с передачей характерных индивидуальных особенностей отдельной личности, портрет также способен и глубоко отразить важнейшие общественные явления, передать дух времени и охарактеризовать его систему ценностей.



Бенджамин Уэст. Автопортрет. 1770. Холст, масло. Балтиморский музей искусства, Балтимор, США

Другая определяющая черта этого жанра носит чисто эстетический характер. Так, в силу влияния различных направлений в искусстве и преобладающих эстетических тенденций в тот или иной исторический период портрет может произвести на современного зрителя впечатление манерности или же неестественности. Изменения в социальном устройстве и в образе мысли порождали новую эстетику. Живопись Ренессанса подготовила появление барокко, на смену неоклассицизму пришел романтизм, а со временем появились и более авангардные стили. Все эти изменения

Густав Климт. Портрет Адели Блох-Бауэр. 1907. Холст, масло и позолота. Австрийская галерея (Галерея Бельведер), Вена, Австрия

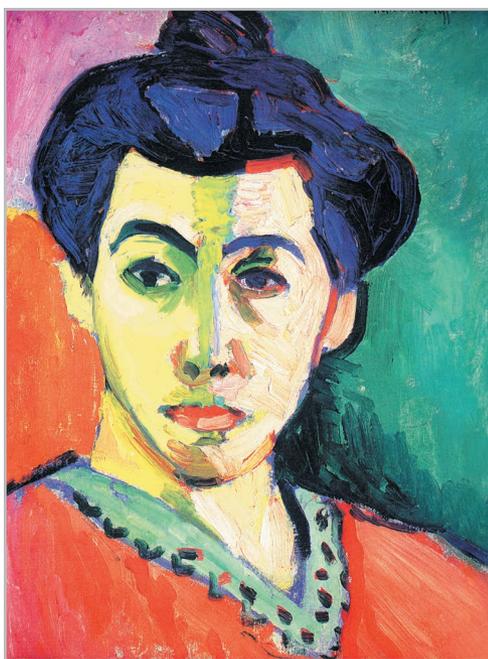
находили отражение и в предметах быта, в одежде, украшениях изображаемых персонажей. Не остались в стороне композиция, освещение, кадрирование и остальные аспекты построения изображения.

Некоторые знатоки утверждают, что любой портрет в известной степени всегда является и автопортретом, поскольку дает нам представление не только о конкретной личности, изображенной на полотне, ее духовной сущности и месте в обществе, но также несет информацию и о художнике. Нельзя забывать, что индивидуальное своеобразие личности изображаемого проходит через фильтр личности самого художника — глаза мастера и его руки, выполняющие техническую часть работы. В каждом произведении живописец, хочет он того или нет, выражает себя, наполняет картину собственной энергетикой. Таким образом, портрет имеет субъективную авторскую окраску, переданную в специфически индивидуальной художественной манере, а значит, перед нами две индивидуальности, воплощенные во времени, — автор произведения и его персонаж.

При работе над портретом истинный художник испытывает чувство вдохновения. Об этом свидетельствует вся история живописи. Жанр портрета одновременно получил развитие и в скульптуре, но почему художники на протяжении столетий отдавали предпочтение живописному решению, до сих пор не совсем ясно. Страстное желание проникнуть в суть человеческой личности, раскрыть самое главное в ней, загадочным образом овладевало многими художниками — от античности до наших дней, — как, например, это сделал Анри Матисс в своей работе «Зеленая полоса, или Портрет мадам Матисс». Портрет может быть концептуальным, психологическим, индивидуальным, фантастическим, абстрактным или реалистическим, что делает этот жанр самым распространенным в истории искусств после натюрмортов и пейзажа.



Эдуард Мане. *Нана*. 1877. Холст, масло. Кунстхалле, Гамбург, Германия



Анри Матисс. *Зеленая полоса, или Портрет мадам Матисс*. 1905. Холст, масло. Государственный музей искусства, Копенгаген, Дания

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОРТРЕТА

История происхождения портрета широко обсуждалась специалистами. Одни считают его родиной Элладу, другие — Рим. Есть и такие, которые относят рождение жанра к эпохе Возрождения.

У нас есть все основания полагать, что портрет как жанр живописного искусства сформировался в конце Средних веков. В это время появляется много портретов монархов и выдающихся представителей духовенства. Они несли значительную пропагандистскую нагрузку и утверждали незыблемость влиятельных сословий. Одновременно с этим множилось число стилизованных изображений освященных Церковью христианских подвижников, предназначенных для молитвы перед ними с преклонением колен.

Эпоха Ренессанса предполагала серьезное обновление живописного портрета. Этот период, охватывающий XV—XVI вв., характеризуется возрождением научного знания после нескольких застойных столетий, обусловленных догматическим складом мышления, царившим в средневековой Европе.

В первое время портретного изображения удостаивались только привилегированные члены общества, но мало-помалу социальный спектр жанра все более расширяется и становится доступным всем слоям обновленного общества.

Портрет уже не идеализирует, а стремится дать точное отображение оригинала. Этому способствовало и появление живописи маслом, предполагавшей длительную

просушку полотна и позволявшей добиться лучшей проработки деталей, что делало картину более реалистичной. Что касается размеров произведения, то и они внушали почтение.

Первые портреты были совсем небольшими по величине, так как предназначались для уединенного созерцания и хранения в ларце. Но когда портрет начали вешать на стену, он должен был увеличиться в размере, чтобы приспособиться к новым декоративным задачам.

Под влиянием растущих требований разных социальных слоев и прослоек складывалась широкая и многообразная типология портрета. Так появляются портреты людей с ярко выраженными индивидуальными пристрастиями и интересами — уделяется большое внимание выбору соответствующего реквизита и аксессуаров, способных отражать характер и образ жизни человека, например свиде-



Альбрехт Дюрер. *Автопортрет*. 1498. Дерево, масло. Прадо. Мадрид, Испания



Хуан Карреньо де Миранда.
Портрет Карлоса II
в облачении магистра
Ордена Золотого Руна.
1677. Холст, масло.
Коллекция дворца Харрах.
Рорау, Австрия

тельствовать о роде его занятий, — изображения влюбленных, семейные портреты и т. д. Полнее всего эта эпоха нашла отражение в творчестве Тициана, Рафаэля и Дюрера.

Портрет в стиле барокко (XVII в.) обогащается множеством нюансов: художник выражает душевную глубину своих персонажей во всей ее многоплановости и богатстве, но без идеализации, несмотря на то что портрет становился предметом обозрения публики достаточно высокомерной и напыщенной. Всеобщее признание находит портрет в полный рост, окончательно формируется и групповой портрет. Выдающиеся мастера этого



Питер Пауль Рубенс. *Конный портрет*
короля Филиппа II. 1628—1629. Холст,
масло. Прадо. Мадрид, Испания



Франсуа Жерар.
Констанция Оссолинская-Любенская.
1814. Холст, масло



периода Веласкес, Рембрандт, Рубенс и Эль Греко.

Во времена неоклассицизма, возникшего в XVIII веке, господствующей в искусстве становится официальная академичность. Портрет характеризуется тщательной проработкой деталей. На первый план выходят важность поз и декоративность нарядов со всеми аксессуарами пышности и богатства. Знаменитые художники этого периода Гойя, Ингрес, Фрагонар и Ватто.

Импрессионизм как художественное течение возник в конце XIX века и до сих пор остается одним из наиболее популярных в западном мире. Художники-импрессионисты сознательно отказываются от традиционных контура и перспективы. Работа на пленэре была его отличительной чертой. Художники покидали свои мастерские и писали прямо с натуры, пытаясь ухватить мимолетное впечатление от увиденного и точно передать световые эффекты. Сходство не имело большого значения, за исключением чисто изобразительных средств: цвета, композиции и формы. Основной целью живописи стала подчеркнутая игра цветовых контрастов, которой художники добивались мелкими раздельными мазками кисточки. Предпочтение главным образом отдавалось жанру пейзажа, однако нередко импрессионисты обращались и к сценам городской жизни. Главные представители импрессионизма Моне, Ренуар, Ван Гог, Дега, Сезанн, Гоген и другие.

Выдающийся испанский живописец Хоакин Соролья считается основоположником национального варианта импрессионизма. Автор множества картин, пейзажей, рисунков, в которых запечатлены повседневная жизнь рыбаков, залитые солнцем песчаные пляжи валенсийского

Помпео Батони. *Портрет Уильяма Гамильтона.* 1778. Холст, масло. Прадо. Мадрид, Испания

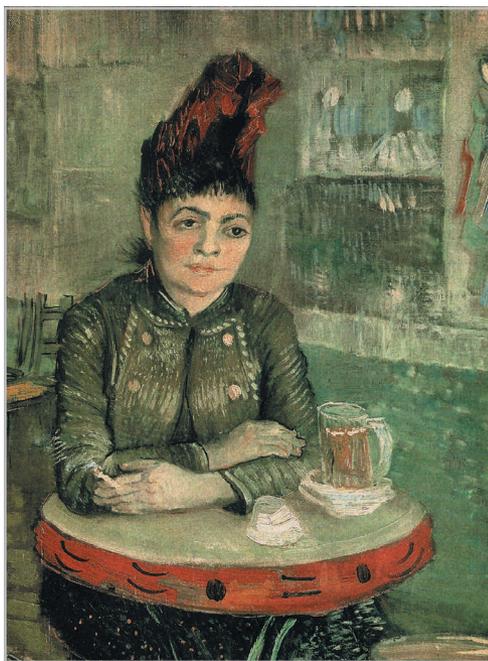
побережья, сцены купания, изумительные по жизненности, правдивости многочисленные портреты друзей, жены, детей и просто неизвестных людей.

Экспрессионизм как художественное направление возник в первом десятилетии XX века в Германии. Характеризуется тенденцией к выражению темных глубин человеческой психики или эмоционального состояния самого художника. Основные детали, присущие экспрессионистскому портрету, — это цвет, динамизм и эмоциональность. Его отличительная черта — не отражать мир в более или менее реалистичной и точной манере, как это делали импрессионисты, а совсем наоборот — уродливо искажать натуру и формы окружающей действительности. Главная цель экспрессионистов — глубоко и ярко передать свои чувства.

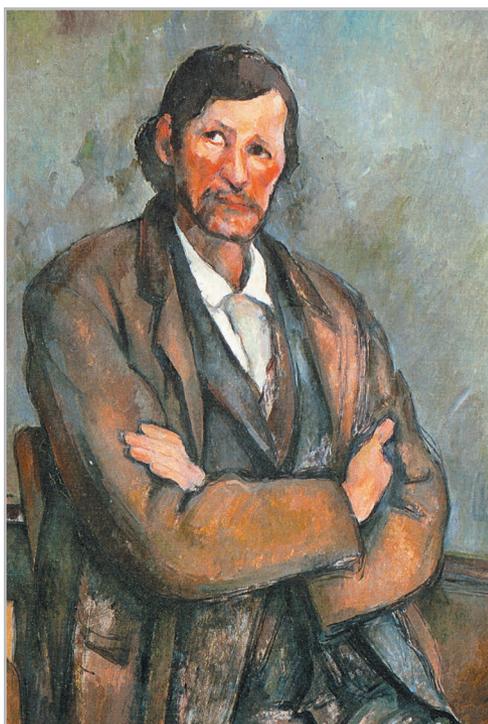
Экспрессионистские портреты с сознательно искаженными и преувеличенными сюжетами усиливают эмоциональное воздействие на зрителя, вызывая страх перед хаосом окружающей его жизни. Они изображают эмоции, отталкиваясь не от внешней действительности, а концентрируясь на внутренней природе человека и впечатлениях, которые пробуждаются у зрителя. Психологическая сила и выразительность находят свое выражение в цветовой дисгармонии, вычурной форме и агрессивной композиции. Не имеют значения ни свет, ни перспектива, которые преднамеренно игнорируются.

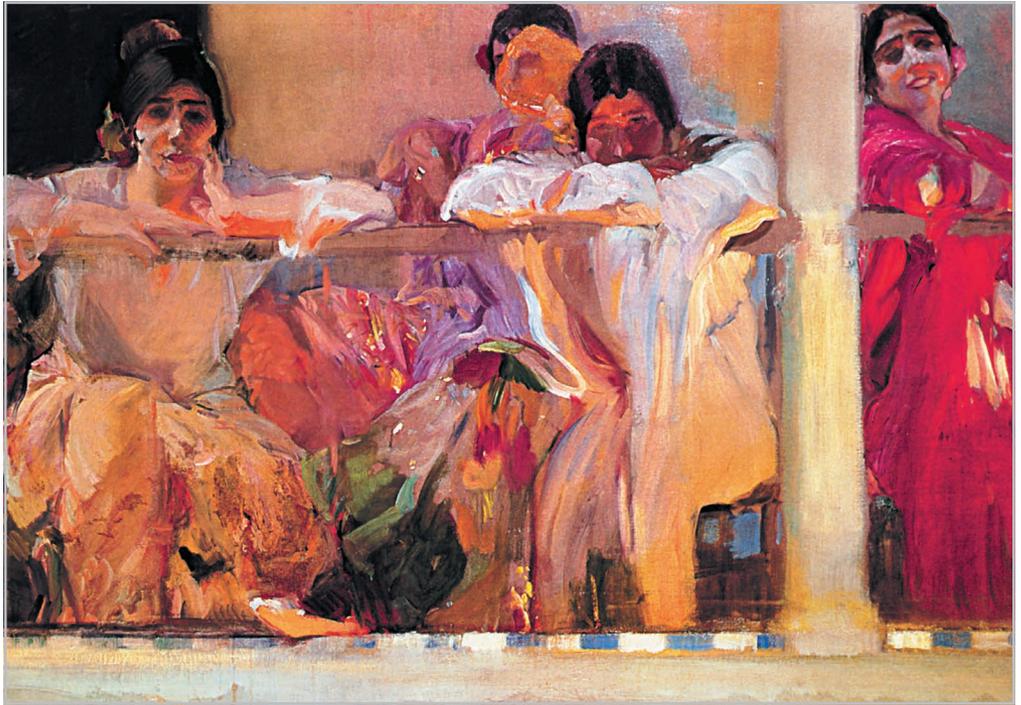
На протяжении XX века портрет переживает увлекательный процесс обновления и занимает видное место в творчестве самых значительных и влиятельных художников, таких как первые авангардисты, позднее и представители других художественных течений.

Поль Сезанн. *Мужчина со скрещенными руками.* 1899. Холст, масло. Музей Соломона Гуггенхайма. Нью-Йорк, США



Винсент Ван Гог. *Августина Сегатори в кафе «Тамбурин».* 1887. Холст, масло. Музей Винсента Ван Гога. Амстердам, Нидерланды





Хоакин Соролья. Дворик артистов в кафе «Новедадес». 1915. Холст, масло. Верхняя галерея (частное собрание). Севилья

В современном портрете сосуществуют, а порой и противостоят различные идейно-художественные тенденции, границы жанра становятся более размытыми: то тяготея к традиционным образцам, то противореча им, художник может улавливать самое сокровенное в личности или искажать ее, тиражировать стереотипы либо поразить воображение созданием хрупкого и утонченного образа.

Наибольшим потрясением для мастеров этого жанра в XX веке стало исчезновение меценатов — как главных любителей и ценителей портретов: теперь художник выбирает свою модель, а не наоборот. Кроме того, желание отображать внутренний мир человека привело к радикальному изменению визуальных характеристик персонажа.

Среди выдающихся западноевропейских мастеров, работавших в этом жанре в первой половине XX века, нужно назвать Пабло Пикассо и Анри Матисса. Во второй половине XX века видное место на художественном олимпе занимает Фрэнсис Бэкон, живопись которого передает трагедию земного существования и одиночества.

Пабло Пикассо, уникальная личность и выдающийся художник, был великим портретистом своего времени. Он стал не только основоположником кубизма, но и ключевой фигурой разнообразных течений, которые произвели переворот в изобразительном искусстве XX века: модернизма, символизма и сюрреализма. На протяжении всей своей более чем полувековой творческой биографии Пабло Пикассо использовал достижения всех основных художественных направлений, соединил в своих работах любовь, дружбу, политику и радостное восприятие жизни, оставаясь при этом неповторимым и самобытным.



Хуан Грис. Портрет Мориса Рейналя.
1911. Холст, масло. Частное собрание.
Париж, Франция



Хуан Грис. Портрет Жермен Рейналь.
1916. Бумага, графит. Национальный
музей «Центр искусств королевы Софии».
Мадрид, Испания

В последней трети XX века наблюдалось своеобразное переосмысление жанра, в котором пробовали свои силы многие художники, в первую очередь Энди Уорхол, известный представитель поп-арта.

Поп-арт возник в конце 1950-х годов в Англии и США. Его характерная черта — использование символов и объектов, заимствованных из СМИ, и вещей массового производства. Как говорил Ричард Гамильтон, это «искусство мимолетное, популярное, дешевое, серийное, молодое и остроумное». В этих портретах обильно применялся *коллаж* и фотомонтаж.

Издательство Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
www.trade.bookclub.ua

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КНИГАМИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

МОСКВА

Бертельсманн Медиа Москау АО

129110, г. Москва, пр. Мира, 68, стр. 1-А
тел. +7 (495) 688-52-29
+7 (495) 984-35-23
e-mail: office@bmm.ru
www.bmm.ru

ХАРЬКОВ

ДП с иностранными инвестициями

**«Книжный Клуб
«Клуб Семейного Досуга»»**

61140, г. Харьков-140,
пр. Гагарина, 20-А
тел/факс +38 (057) 703-44-57
e-mail: trade@bookclub.ua
www.trade.bookclub.ua

ДОНЕЦК

ООО «ПКФ «Универсальный бизнес»»

83096, г. Донецк, ул. Куйбышева, 131-Г
Тел.: +38 (062) 345-63-08, +38 (062) 348-37-92, +38 (062) 348-37-86
e-mail: ksd@kredo.net.ua

ЗАПОРОЖЬЕ

ФЛП Савчук Ю. Д.

69057, г. Запорожье, ул. Новостроек, 3
Тел: +38 (050) 347-05-68
e-mail: vega_center@i.ua

**Одесское
подразделение**

65063, г. Одесса, ул. Армейская, 8-В
тел. +38 (048) 776-07-67
e-mail: odessa@bookclub.ua

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

УКРАИНА

служба работы с клиентами:

тел. +38 (057) 783-88-88
e-mail: support@bookclub.ua
Интернет-магазин: www.bookclub.ua
«Книжный клуб», а/я 84, Харьков, 61001

РОССИЯ

служба работы с клиентами:

тел. +7 (4722) 78-25-25
e-mail: order@flc-bookclub.ru
Интернет-магазин: www.ksdbook.ru
«Книжный клуб», а/я 4, Белгород, 308961

Комесанья П.

К63 Рисуем портрет. Полный курс / Пабло Комесанья ; пер. с исп. Л. Шабельской. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»», 2013. — 160 с. : ил.

ISBN 978-966-14-5717-0 (Украина)

ISBN 978-5-9910-2644-4 (Россия)

ISBN 978-84-662-1938-9 (исп.)

УДК 75/76 (075.4)
ББК 85.14