

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

РИСУЕМ ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА

Стоящая мужская фигура: вид спереди, вид сзади, вид сбоку, поворот 3/4, свободная поза
Сидящая мужская фигура: вид спереди, вид сзади, полупрофиль • *Стоящая женская фигура: вид спереди, вид сзади, вид сбоку, вполоборота, свободная поза* • *Сидящая женская фигура: вид сзади, вид спереди, поворот 3/4*

Это прекрасное практическое руководство научит вас рисовать фигуру человека в разных живописных техниках. От наброска до законченного произведения — все этапы создания картины подробно описаны и проиллюстрированы. От вас требуется лишь немного упорства, чтобы изобразить фигуру мужчины или женщины в любой позе, добившись максимального сходства с натурой. Предложенные сюжеты в нежных пастельных и насыщенных ярких тонах подарят вдохновение как начинающим, так и опытным художникам!

Материалы: цветные карандаши, гуашь, акварель
Смещение цветов, прорисовка контура и деталей
Пропорции тела, передача настроения и характера персонажа

www.ksdbook.ru

ISBN 978-5-9910-2613-0

9 785991 026130

www.bookclub.ua

ISBN 978-966-14-5751-4

9 789661 457514

СС

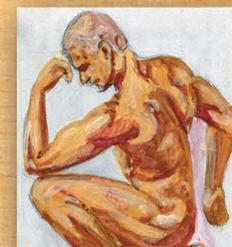
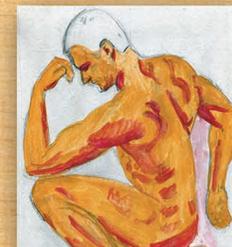
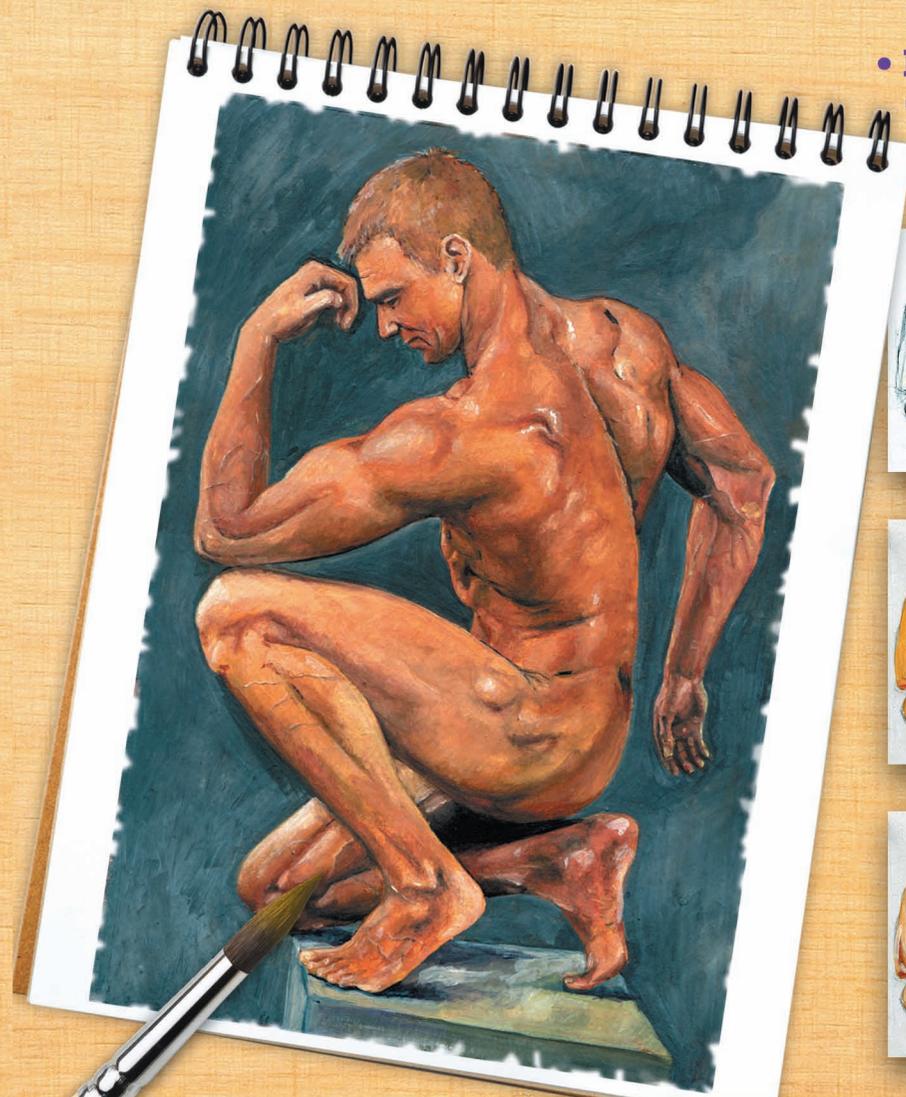
УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

А. А. Марковская

РИСУЕМ ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА

РИСУЕМ ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА

- **Материалы и техники**
- **Пошаговые фото**

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

КЛУБ
СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

А. А. Марковская

Рисуем ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ХАРЬКОВ КЛУБ
БЕЛГОРОД СЕМЕЙНОГО
2013 ДОСУГА

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.14
М26

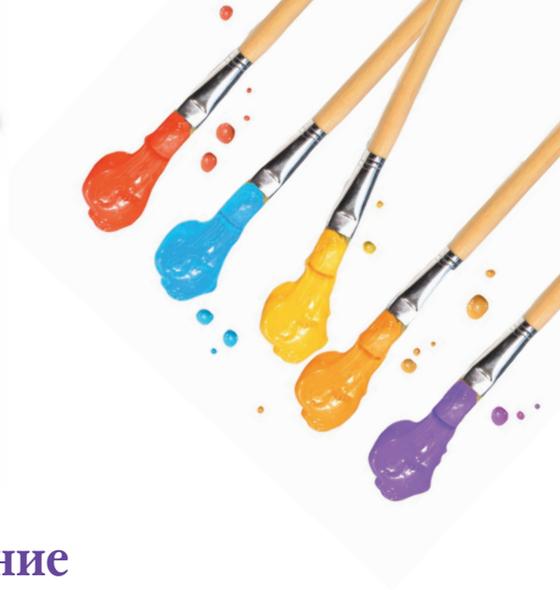

Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Дизайнер обложки *Наталья Роенко*

ISBN 978-966-14-4600-6 (серия)
ISBN 978-966-14-5751-4 (Украина)
ISBN 978-5-9910-2270-5 (серия)
ISBN 978-5-9910-2613-0 (Россия)

- © DepositPhotos.com / VladimirVoronin, обложка, 2013
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2013
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2013
- © ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»», г. Белгород, 2013

Введение

Художники всех времен и народов изображали человека. Героев мифов и легенд, богов, правителей, выдающихся и простых людей, самих себя... Общие представления о пластике, красоте человеческого тела существовали еще в глубокой древности, но ограничивались лишь внешним наблюдением (рис. 1). Но уже в античном искусстве активно использовались знания о пропорциях и некоторых анатомических подробностях человеческого тела. В Древней Греции, к примеру, художники и скульпторы изучали пропорции и пластическую анатомию, наблюдая и изучая людей в движении и статике: дошедшие до нашего времени фрески и скульптуры или их копии анатомически почти безукоризненны. Греки установили и ряд канонов в пластической анатомии (рис. 2).

Однако база для создания современной анатомии была заложена только в эпоху Ренессанса, поскольку в Средние века развитию искусства мешали церковные запреты. Возрождение интереса к изображению обнаженного тела и стало собственно началом новой эпохи, если говорить об искусстве. Ученые и художники изучали анатомию, делая вскрытия тел людей, накапливали новые знания и опыт. Одним из известнейших художников, который сделал много для развития пластической анатомии как науки, был Леонардо да Винчи (1452—1519), обогнавший свое время на 300 лет! Он автор детальнейших анатомических рисунков, на которых прекрасно переданы объем, форма и строение разных частей тела с разных сторон (рис. 3).

Еще один итальянский гений эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475—1564) тоже оставил много анатомических этюдов

и набросков, снабженных описаниями, сведениями о пропорциях. Представитель немецкого Возрождения Альбрехт

Рис. 1. Египетская живопись.
Ок. 1400 до н. э.

Рис. 2. Мирон. Дискобол. V в. до н. э.

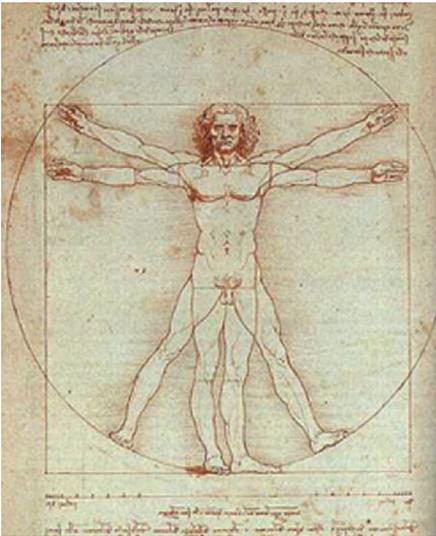

Рис. 3. Леонардо да Винчи Пропорции человеческого лица и тела

Дюрер (1471—1528), углубляясь в изучение пропорций человеческого тела, вел очень сложные математические расчеты, описывая способы построения реальной фигуры человека с применением искажения пропорций.

Изучали анатомию и оставили значительный след в искусстве Рафаэль (1483—1520), который, прежде чем приступить к картине, делал предвари-

тельные анатомические наброски фигур, а также Андреас Везалий (1514—1564), написавший книгу «О строении тела человека». Рисунки для его трактата выполнены Иоганном Калькараром и Тицианом.

В XVII—XVIII вв. в художественных школах многих европейских стран анатомия становится обязательным предметом. В Петербургской академии художеств, основанной в 1747 году, как обязательный предмет изучалась пластическая анатомия. В дальнейшем эту дисциплину стали изучать во всех художественных учебных заведениях.

Первое русское руководство по анатомии, составленное художником, профессором (впоследствии директором) Академии художеств А. П. Лосенко, вышло в 1770-е годы. Оно называлось «Изъяснение краткой пропорции человека, основанной на достоверном исследовании разных пропорций древних статуй...». В XIX в. профессор анатомии Академии художеств И. В. Буяльский издал «Анатомические записки для обучающихся живописи и скульптуре» (1860), с иллюстрациями профессора живописи В. К. Шебуева. Также большой вклад в развитие анатомических знаний у русских художников внесли К. П. Брюллов, П. В. Басин, Г. Г. Черенцов и др.

Основы пластической анатомии

Пластическая анатомия изучает строение органов, образующих внешнюю форму тела (скелет, мышцы, суставы, кожу, части лица), а также пропорции, видоизменение форм при движении тела, правила нахождения центра тяжести и сохранения равновесия. Именно знание основ пластической анатомии позволяет рисовать человека в статике и в движении реалистично.

Мы рассмотрим общие особенности строения человека, его внутреннюю конструкцию.

Три системы органов — скелет, мышцы и кожа — полностью определяют внешний облик человека.

Скелет — это совокупность костей, соединенных между собой и составляющих твердую основу тела человека. Скелет состоит из скелета туловища, скелета конечностей и скелета головы — черепа (рис. 6).

Мышечная система человека состоит из большого количества мышц, покрывающих суставы и кости. Сокращаясь и расслабляясь, мышцы приводят в движение туловище, плечевой пояс, шею, верхние и нижние конечности.

Мышцы, покрывающий их подкожный жировой слой и **кожа** образуют внешнюю пластическую форму человеческого тела, которая изменяется в зависимости от работы мышц (рис. 7).

Мы здесь не рассматриваем строение черепа подробно и мускулатуру головы и шеи, потому что основное внимание в нашей книге мы уделяем не портрету человека, а изображению фигуры в целом.

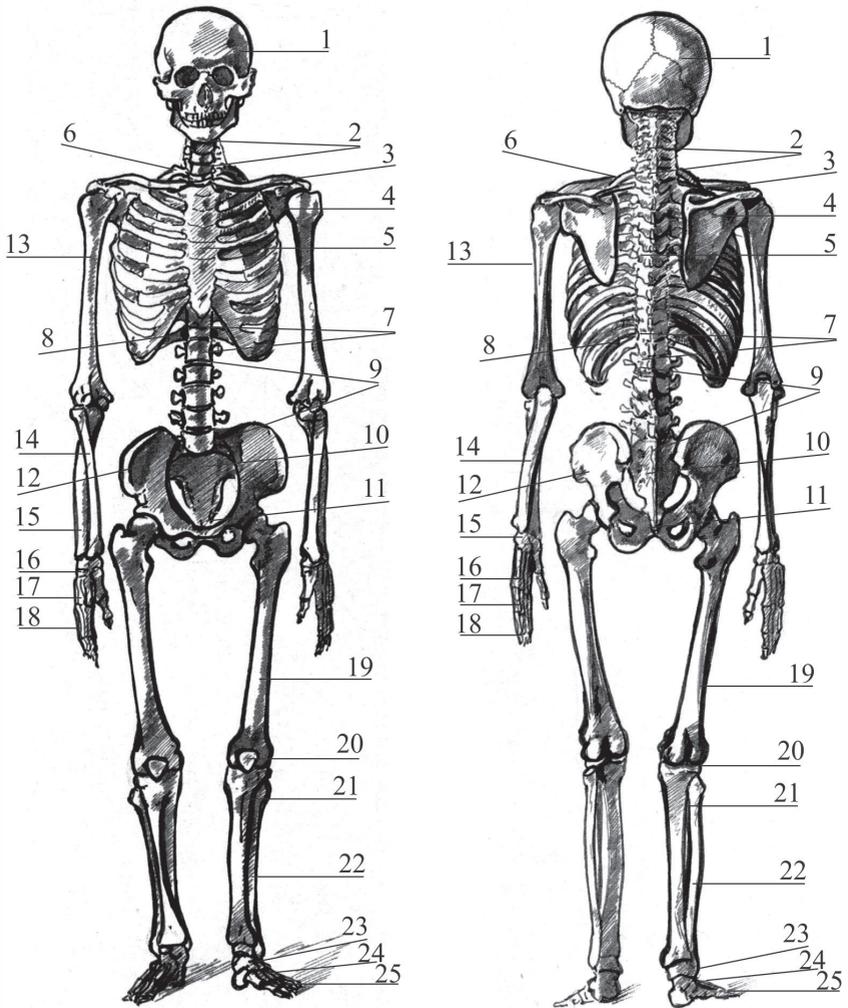

Рис. 1. Скелет человека:

- 1 — череп; 2 — шейные позвонки (семь); 3 — ключица; 4 — лопатка; 5 — грудина; 6 — I ребро;
 7 — грудные позвонки (двенадцать); 8 — XII (последнее) ребро; 9 — поясничные позвонки (пять);
 10 — крестец; 11 — копчик; 12 — тазовая (безымянная) кость; 13 — плечевая кость; 14 — локтевая
 кость; 15 — лучевая кость; 16 — запястье (восемь мелких костей); 17 — пясть (пять костей);
 18 — фаланги пальцев (по три у каждого пальца, за исключением большого пальца, имеющего две фаланги);
 19 — бедренная кость; 20 — надколенник (надколенная чашка); 21 — большая берцовая кость;
 22 — малая берцовая кость; 23 — предплюсна (семь костей); 24 — плюсна (пять костей); 25 — фаланги
 (по три у каждого, за исключением большого пальца, имеющего две фаланги)

Пропорции фигуры человека. Основная единица измерения пропорций человека — это высота головы. Высота фигуры взрослого человека в пластической анатомии равна восьми головам, то есть голова составляет одну восьмую

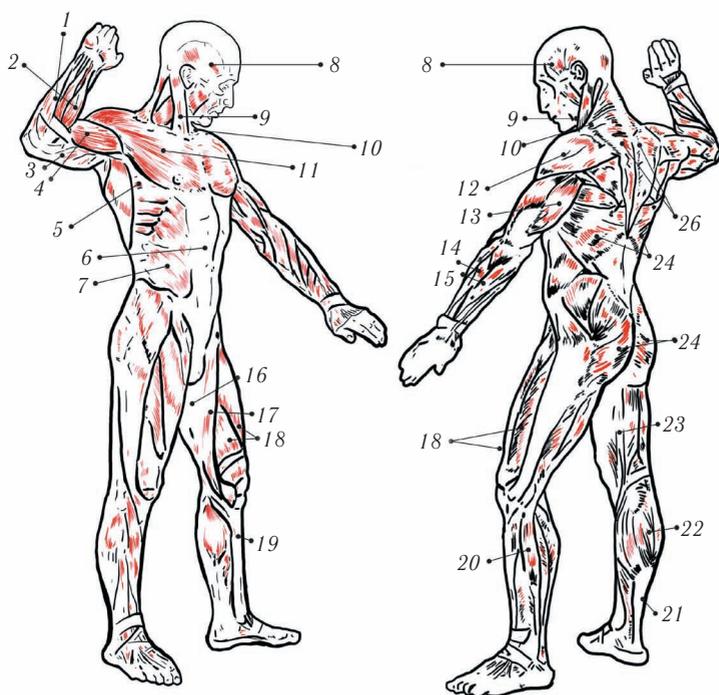

Рис. 7. Основные мышцы человека:

1 — плечелучевая мышца; 2 — сгибатели пальцев; 3 — плечевая мышца; 4 — двуглавая мышца плеча (бицепс); 5 — передняя зубчатая мышца; 6 — прямая мышца живота; 7 — наружная косая мышца живота; 8 — височная мышца; 9 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 10, 26 — трапецевидная мышца; 11 — большая грудная мышца; 12 — дельтовидная мышца; 13 — трехглавая мышца плеча (трицепс); 14 — сгибатели кисти; 15 — разгибатели кисти; 16 — длинная приводящая мышца; 17 — портняжная мышца; 18 — четырехглавая мышца бедра; 19 — передняя большеберцовая мышца; 20 — камбаловидная мышца; 21 — ахиллово сухожилие; 22 — икроножная мышца; 23 — тонкая мышца; 24 — большая ягодичная мышца; 25 — широчайшая мышца спины

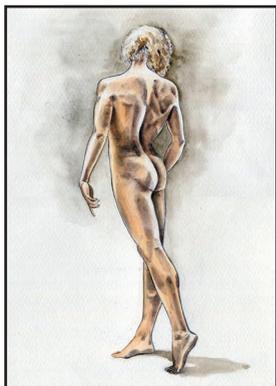
часть. Вторая отметка этой единицы (длины головы) приходится на середину груди, третья — на линию пупка. Четвертая отметка находится на линии лобковой кости и делит фигуру на две половины. Пятая отметка расположена на середине бедра, шестая — на нижней границе колена, седьмая — на линии середины большеберцовой кости, восьмая определяет линию основания стопы.

Вот еще несколько пропорциональных соотношений длины головы и частей тела, на которых легко проверить правильность построения рисунка:

- длина кисти вместе с лучезапястным суставом равна высоте головы;
- длина кисти без лучезапястного сустава равна высоте открытой части лица;
- кости предплечья короче, плечевые кости длиннее;
- предплечье длиннее кисти;
- локоть опущенной руки находится на уровне подвздошного гребня таза;
- пальцы опущенной вниз руки находятся на уровне середины бедра.

Стоящая мужская фигура. Вид сзади

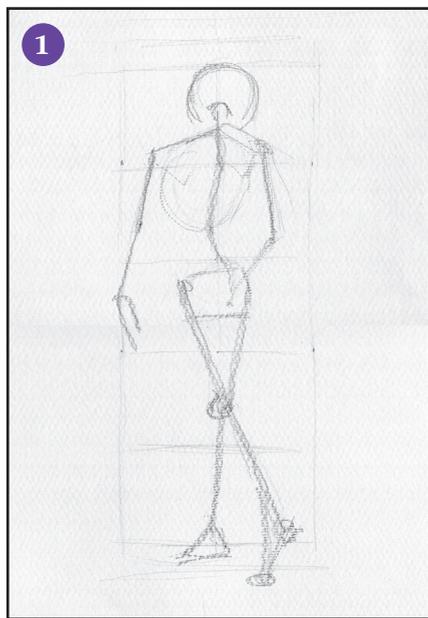
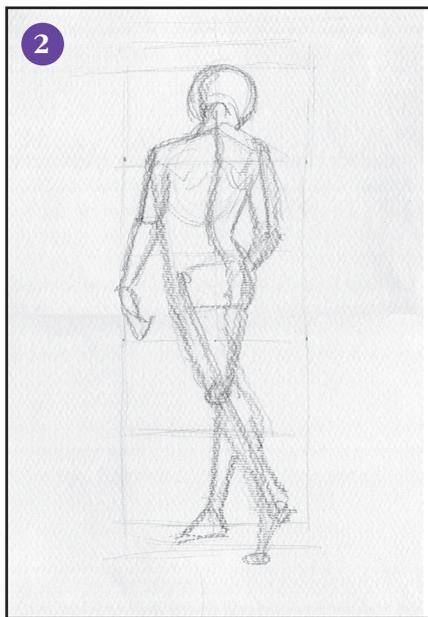
Шариковая ручка (черная), акварель

Модель спокойно удаляется от зрителя, повернувшись спиной. Плечи опущены, голова склонена. Опорная нога правая, левая отставлена в сторону, опирается на пальцы ступни. Левая рука свободно свисает, кисть расслаблена, правая рука несколько согнута в локте, ее кисть скрыта корпусом.

В качестве основы используем специальную бумагу для пастели, положение выбранного формата вертикальное.

1. Компонуем рисунок в формате. Намечаем основные линии построения. Позвоночник имеет характерный изгиб, линия плеч скошенная. Ноги ровные. Намечаем локтевые и коленные суставы.

2. На каркасе фигуры эскизно моделируем основные объемные массы. Прямыми линиями набрасываем контуры туловища. Обратите внимание, как выгнуты линии спины. Линии ног и рук прямые. Хорошо видны икроножные мышцы. Намечаем ступни и кисти рук.

3

3. Стираем ластиком постановочные линии и прорисовываем контур тонкой точной линией. Намечаем мышцы спины, лопатки. Детально очерчиваем кисть руки и ступни ног. Обозначаем зоны тени и света. Свет падает сверху.

4. Повторяем контур шариковой ручкой. Контур должен быть тонким и подробно выявлять все детали и элементы рисунка. Теперь удаляем ластиком-клячкой все карандашные линии.

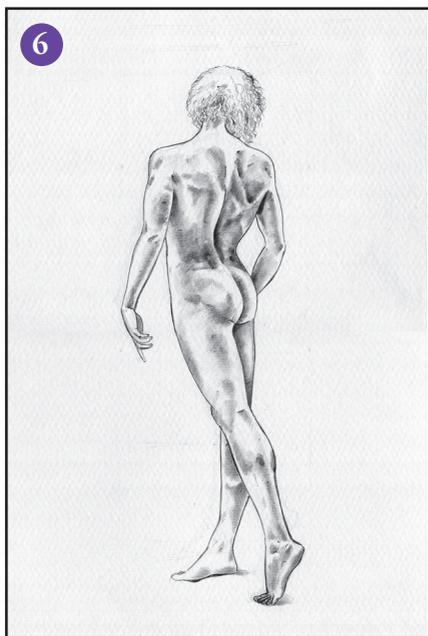
4

5

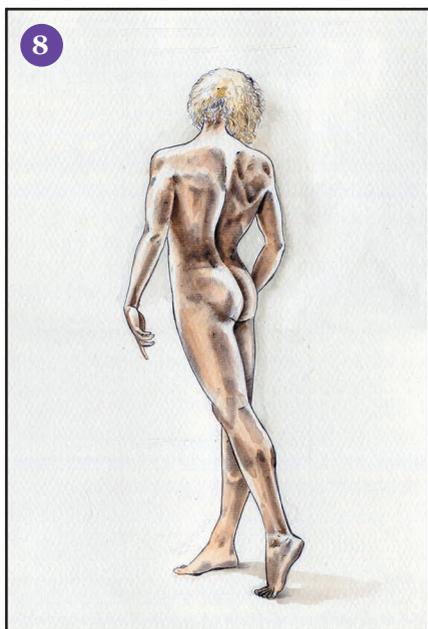
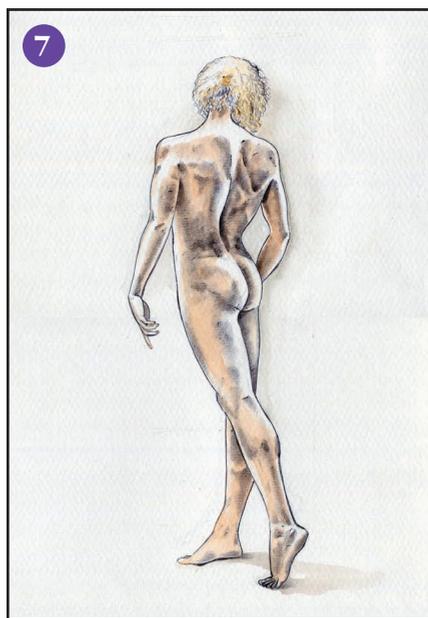

5. Продолжаем работу над рисунком шариковой ручкой. Усиливаем при необходимости контур, аккуратной штриховкой выделяем самую глубокую тень. Тщательно прорисовываем волосы, на спине мелким точным штрихом выделяем рельефы мышц.

6. Подробнее прорабатываем всю фигуру штриховкой, усиливая и углубляя тени. Выделяем все видимые детали на ногах, руках. Набираем тон на рельефе спины, прорисовываем тень на руках и ногах. Мягко передаем переходы из тени в полутона.

7. На палитре смешиваем акварель: желтую и среднюю коричневую. Разбавляем водой до нужного оттенка и заливаем контуры тела, оставляя осветленные участки — блики и рефлексy — не закрасненными.

8. Насыщаем цвет кожи и усиливаем тень разведенной умброй и темно-коричневой краской. Рисуем собственную тень от ног модели. Едва касаемся кисточкой фона.

9. Разбавляем умбру водой и в технике по сырому заливаем фон вокруг фигуры. Прописываем цветом волосы. Добавляем ярких оттенков на фигуру, насыщая цвет кожи.

Содержание

Введение	3
Акварель	8
Стоящая женская фигура. Вид спереди	9
Сидящая женская фигура. Вид спереди	13
Стоящая мужская фигура. Вид спереди	17
Сидящая мужская фигура. Вид спереди	21
Женская фигура. Свободная поза	25
Гуашь	29
Стоящая женская фигура. Вид сзади	30
Сидящая женская фигура. Вид сзади	34
Стоящая мужская фигура. Вид сзади	38
Сидящая мужская фигура. Полупрофиль	42
Мужская фигура. Свободная поза	46
Цветные карандаши	51
Стоящая женская фигура. Поворот вполоборота	52
Сидящая женская фигура. Поворот 3/4	56
Стоящая мужская фигура. Ракурс 3/4	60
Сидящая мужская фигура. Вид сбоку	64
Сидящая женская фигура. Свободная поза	68
Смешанная техника	73
Сидящая женская фигура. Вид сзади	74
Стоящая женская фигура. Вид сбоку	78
Стоящая мужская фигура. Вид сзади	82
Сидящая мужская фигура. Вид спереди	86
Стоящая мужская фигура. Вид сзади	90

Видання для організації дозвілля

Серія «Вчимося малювати»

МАРКОВСЬКА Алла Анатоліївна

Малюємо фігуру людини

(російською мовою)

Головний редактор *С. С. Скляр*
Завідувач редакції *К. В. Новак*
Відповідальний за випуск *М. В. Весновська*
Художній редактор *С. В. Місяк*
Технічний редактор *В. Г. Євлахов*
Художник-дизайнер *С. С. Верьовкіна*

Підписано до друку 14.08.2013. Формат 60х90/16. Друк офсетний.
Гарнітура «Literaturna». Ум. друк. арк. 6. Наклад 30000 пр. Зам. №

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

Віддруковано з готових діапозитивів
у друкарні «Фактор-Друк»
61030, м. Харків, вул. Саратовська, 51. Тел.: + 3 8 057 717 53 57

Издание для досуга

Серия «Учимся рисовать»

МАРКОВСКАЯ Алла Анатольевна

Рисуем фигуру человека

Главный редактор *С. С. Скляр*
Заведующий редакцией *Е. В. Новак*
Ответственный за выпуск *М. В. Весновская*
Художественный редактор *С. В. Мисяк*
Технический редактор *В. Г. Евлахов*
Художник-дизайнер *С. С. Веревкина*

Подписано в печать 14.08.2013. Формат 60х90/16. Печать офсетная.
Гарнитура «Literaturna». Усл. печ. л. 6. Тираж 30000 экз. Зак. №

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

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии «Фактор-Друк»
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51. Тел.: + 3 8 057 717 53 57

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@kreda.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

Марковская А. А.

М26 Рисуем фигуру человека / А. А. Марковская. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2013. — 96 с. : цв. ил. — (Серия «Учимся рисовать», ISBN 978-966-14-4600-6 (Украина), ISBN 978-5-9910-2270-5 (Россия)).

ISBN 978-966-14-5751-4 (Украина)

ISBN 978-5-9910-2613-0 (Россия)

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.14