

ДЖОВАННИ ЧИВАРДИ

РИСОВАНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Milano, 28 IV 2009
h. 13,20 - 15,15 ca

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

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

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

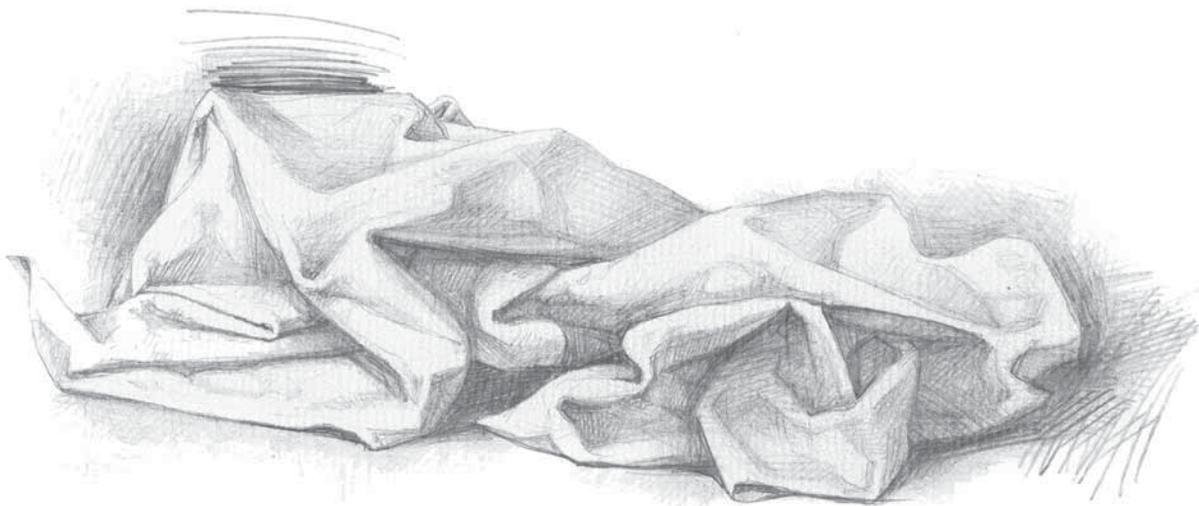
Еще в первобытные времена с помощью наскальных изображений люди пытались выразить себя и запечатлеть окружающий мир. Рисование как способ художественного отражения действительности и самовыражение и сегодня не потеряло своей актуальности.

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.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

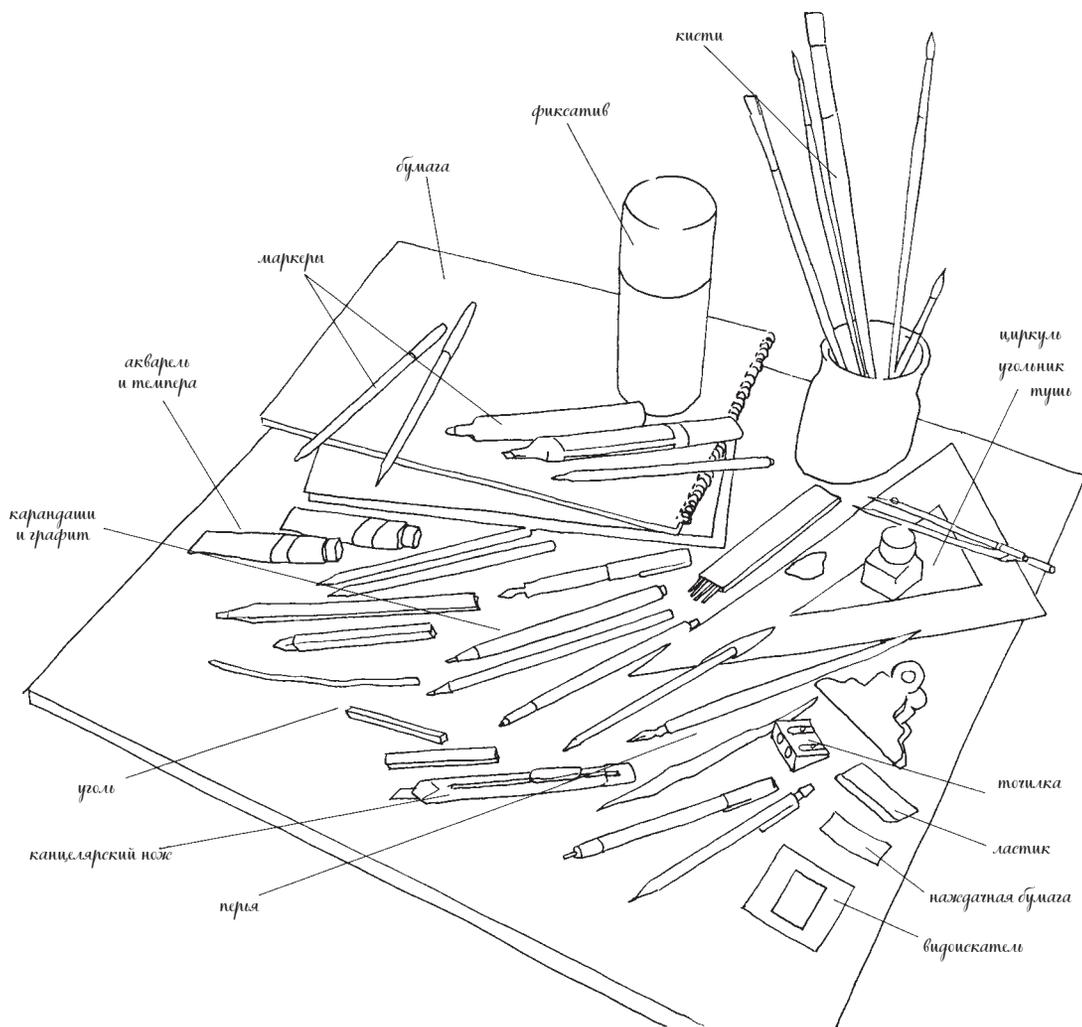
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

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.

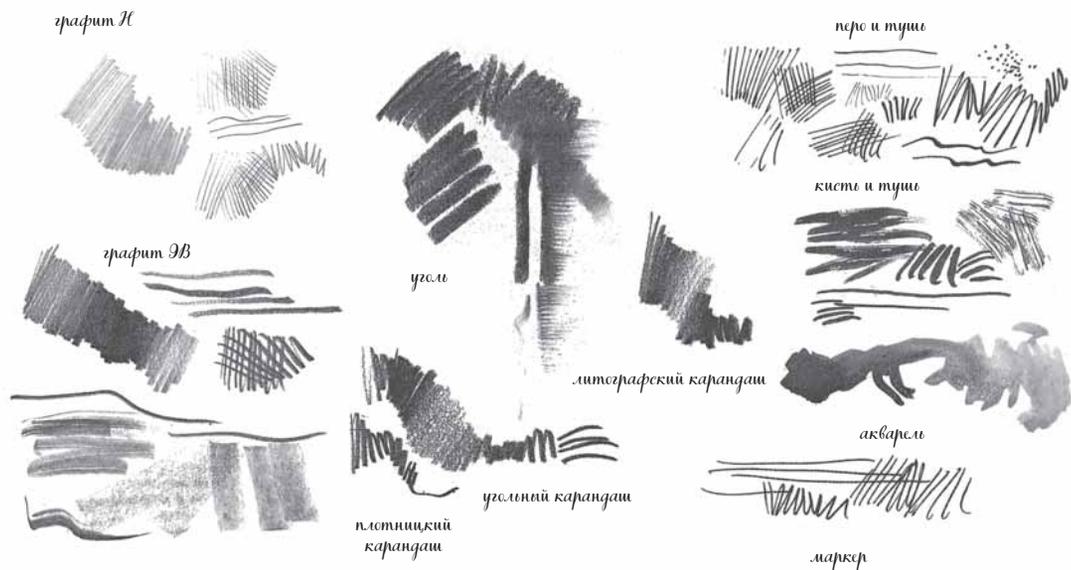
При выборе техники и инструмента следует учитывать ее особенности (так, например, для угля нужна зернистая поверхность, а пером удобно рисовать на гладкой). Поэкспериментируйте с различными видами инструментов и бумаги, руководствуясь примерами на странице справа.

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

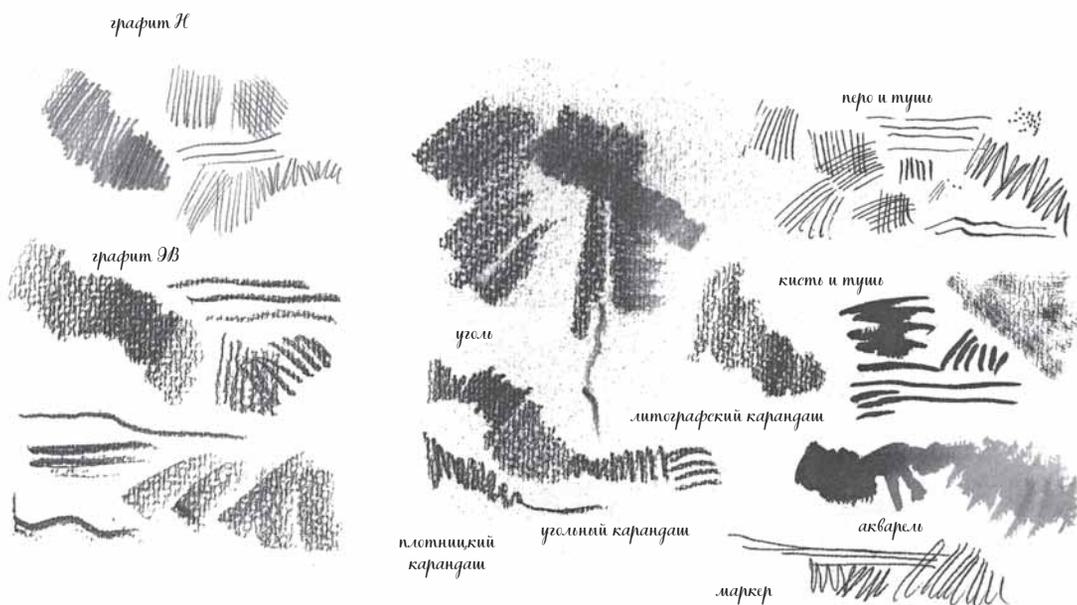

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

ШТРИХИ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ГЛАДКОЙ БУМАГЕ

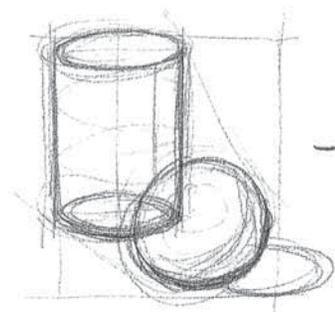

ШТРИХИ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ЗЕРНИСТОЙ БУМАГЕ

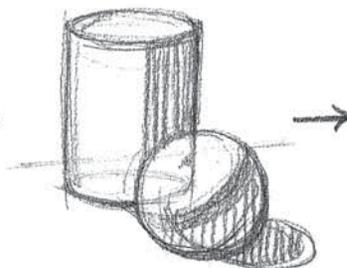

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ

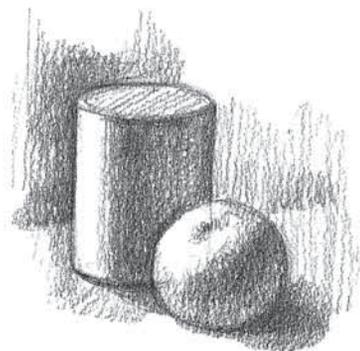
ТРИ ЭТАПА СОЗДАНИЯ РИСУНКА

Этап 1 — наметить пропорциональные отношения

Этап 2 — уточнить форму и контуры

Этап 3 — проработать объем

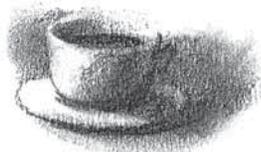
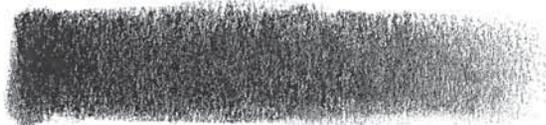
ТОН

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

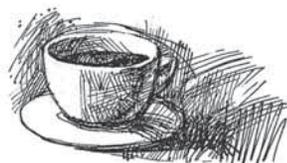
А — карандаш 2В

В — прессованный уголь

С — перо и тушь

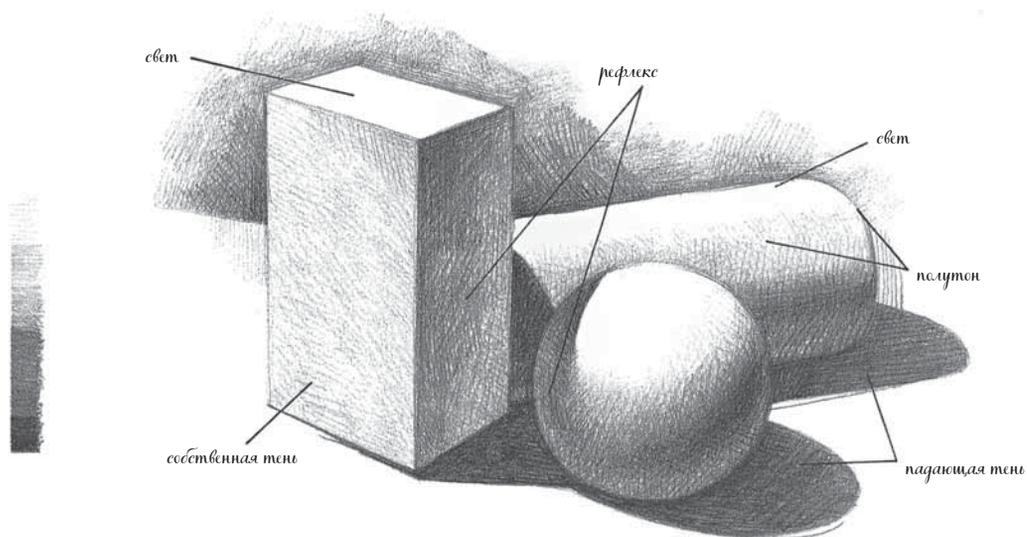

Д — водорастворимая тушь

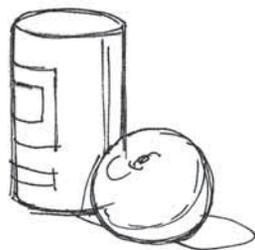

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

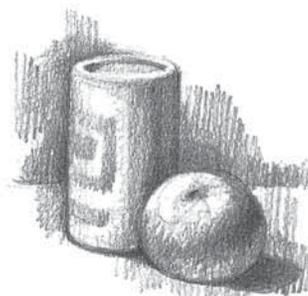
СВЕТОНЬ

ЛИНИЯ И ТОН

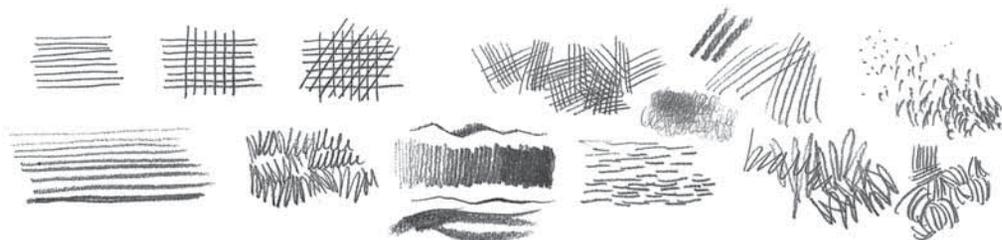

Линейный рисунок

Тональный рисунок

СОЗДАНИЕ ТОНА ШТРИХОМ, ПЕРЕКРЕСТНЫМ ШТРИХОМ И ДРУГИМИ ПРИЕМАМИ

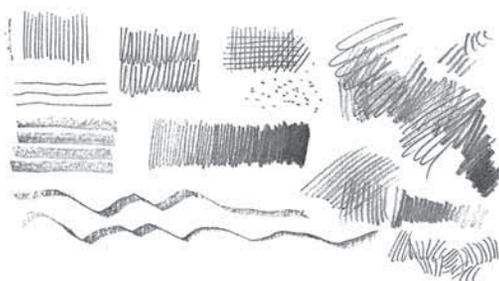

КАРАНДАШ И ГРАФИТ

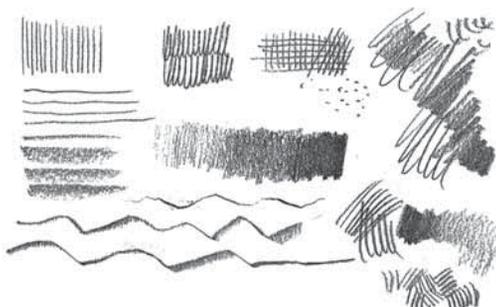
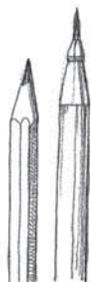
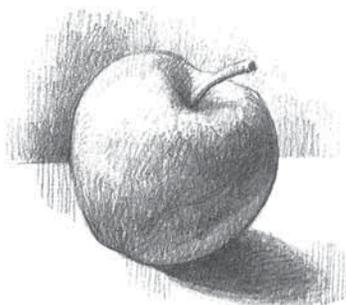
Карандаш — наиболее распространенный инструмент в силу своей низкой стоимости и универсальности. Кроме простых карандашей в древесной оболочке существуют и другие виды карандашей: графитные палочки, или грифели (тонкие палочки для цанговых карандашей), восковые литографские карандаши, водорастворимые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

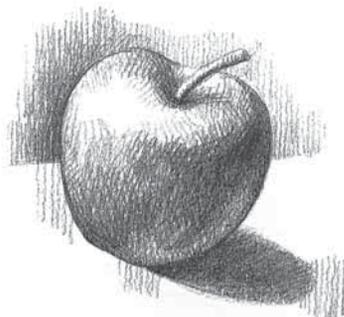
ПРИМЕРЫ НА СРЕДНЕЗЕРНИСТОЙ ПЛОТНОЙ БУМАГЕ

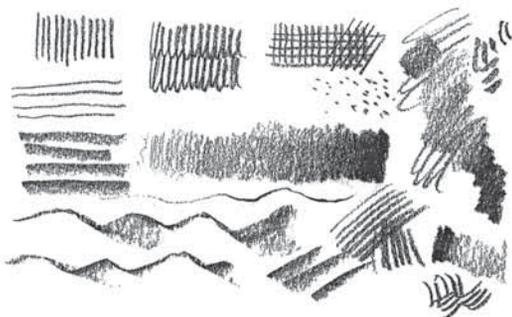

Твердый карандаш или графит 2Н

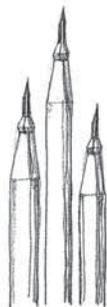
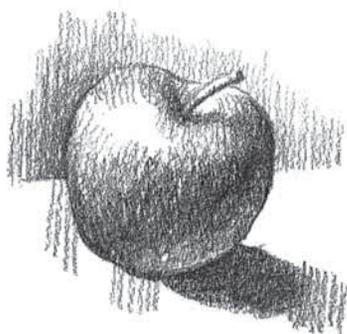

Средний карандаш или графит НВ

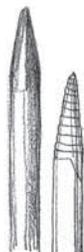
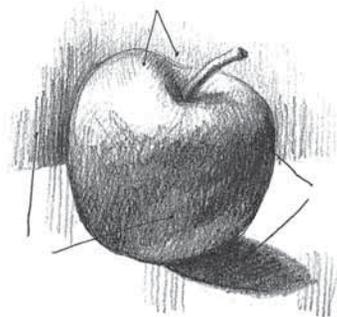

Мягкий графит 6В

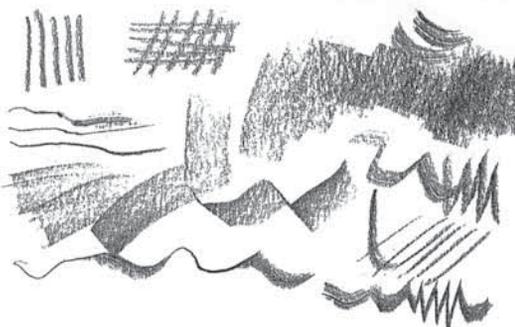

Графит разной твердости

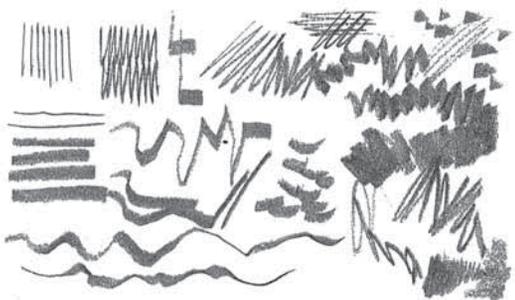
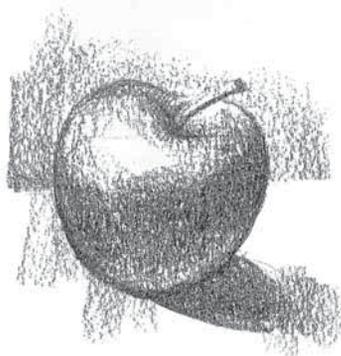

Мягкий графит 9В и растушевка

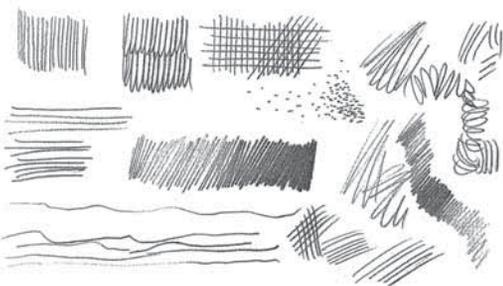
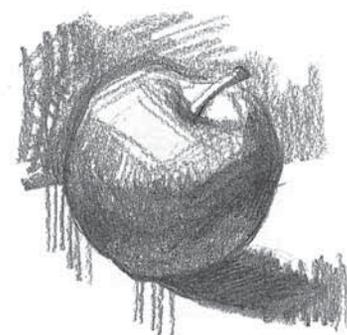

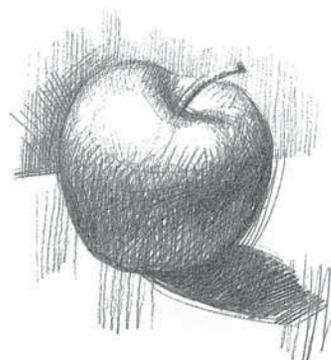
Графитные палочки 2В

Плотницкий карандаш

Очень тонкий стержень

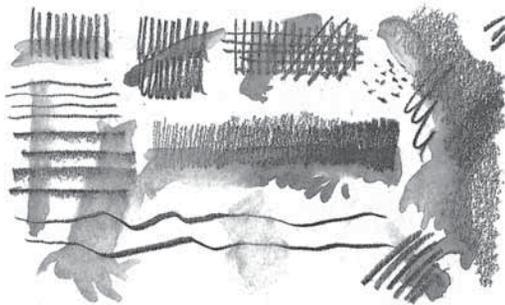
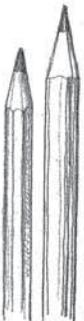
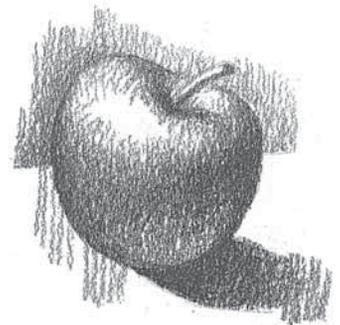

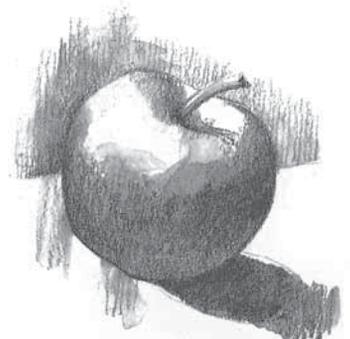
Графитная пыль, блики сделаны ластиком

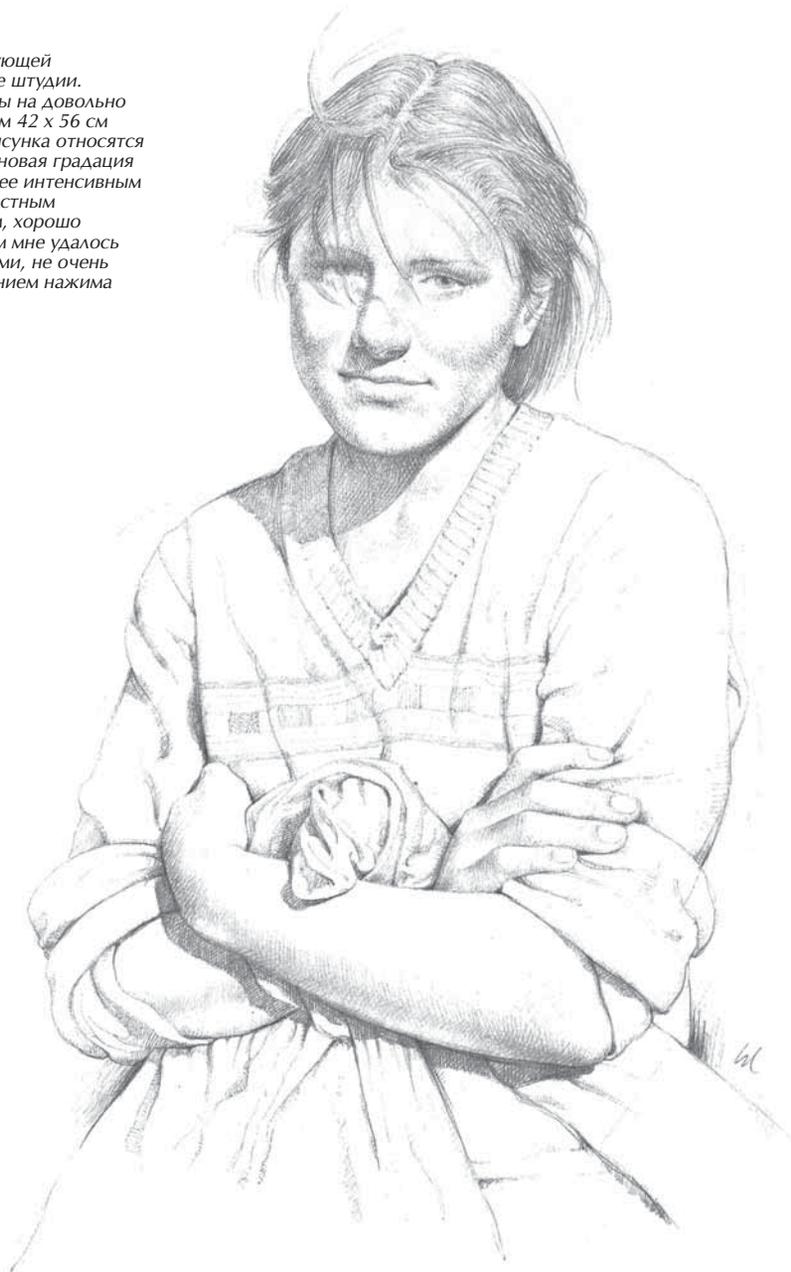
Литографский карандаш

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.

quarta 241
Studio per le vestimenta
di Positano
(sint. di Casamijor
Sabato 3. Marzo 1936)

66

La donna è l'immagine grande non
solo di un paese ma di un'epoca
capace di fare... (Vaguer)

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

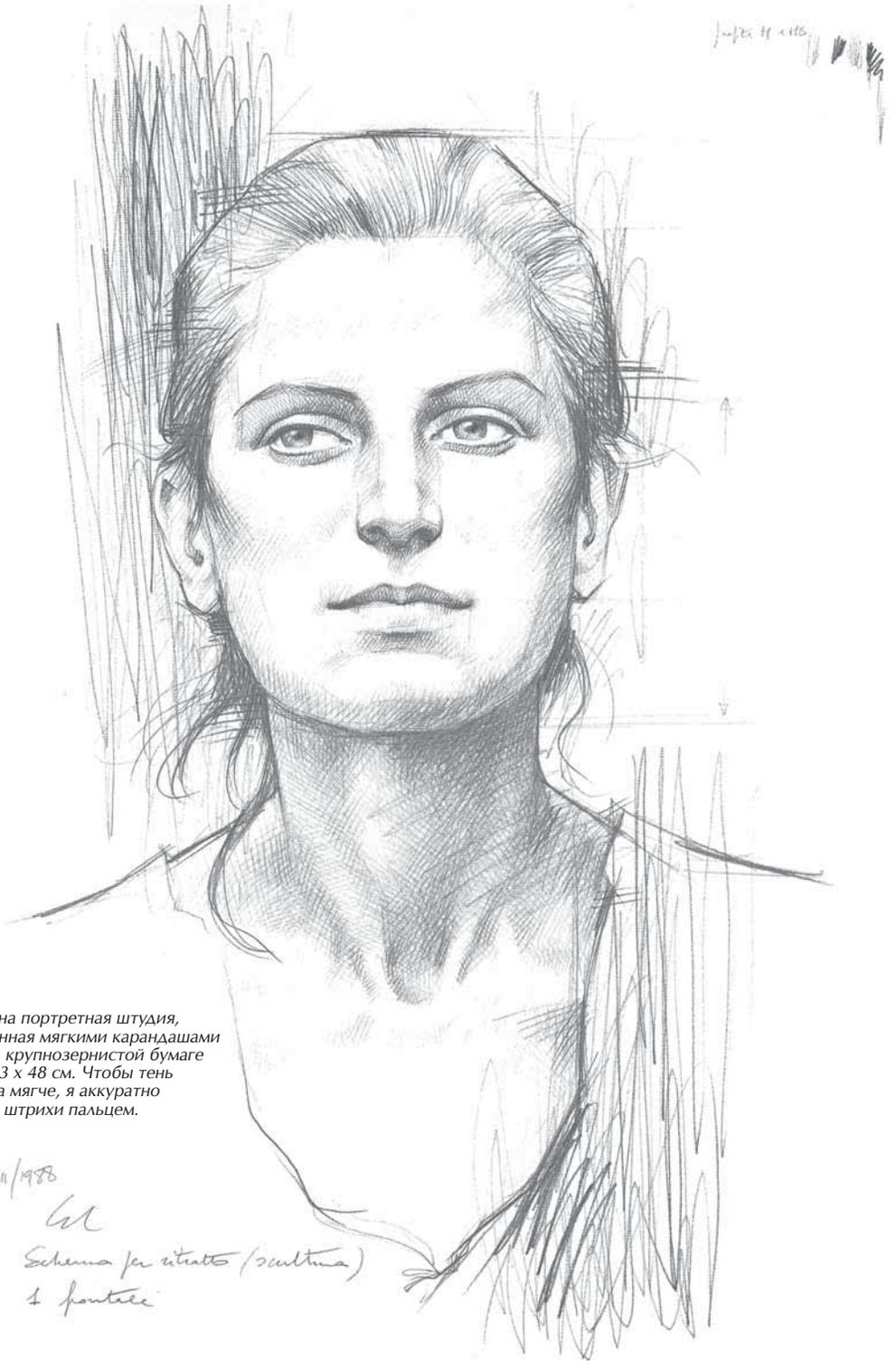

Работу над портретом я начинаю с изучения внешности модели. Прежде всего я стараюсь постичь ее характер, чтобы кроме внешней привлекательности выделить интересные лично мне психологические черты. На этой странице показаны начальные этапы работы. Одни наброски достаточно точные, а другие — приблизительные 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.

25/11/86
Studi per il tratto

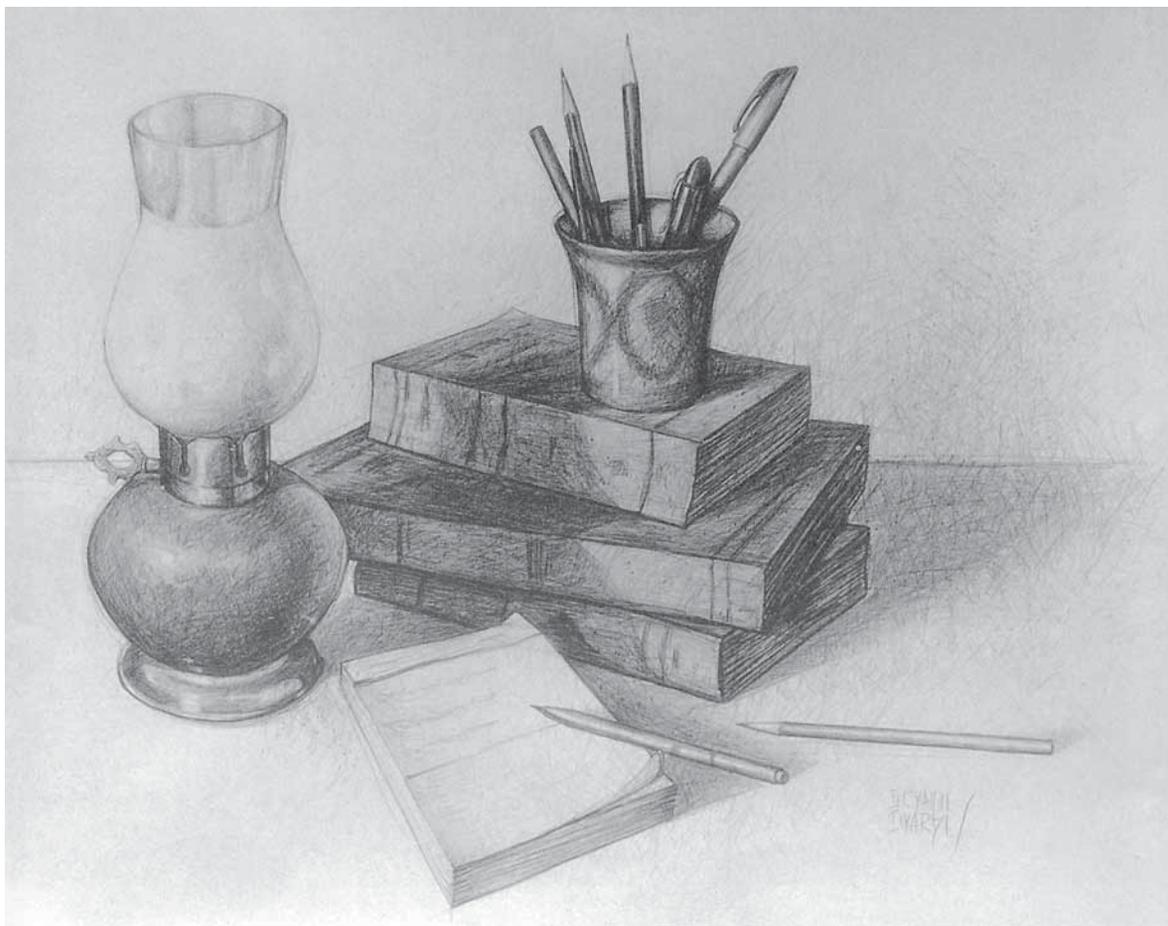
Это еще одна портретная студия, но выполненная мягкими карандашами (2В и 4В) на крупнозернистой бумаге размером 33 x 48 см. Чтобы тень на шее была мягче, я аккуратно растушевывал штрихи пальцем.

x11/988

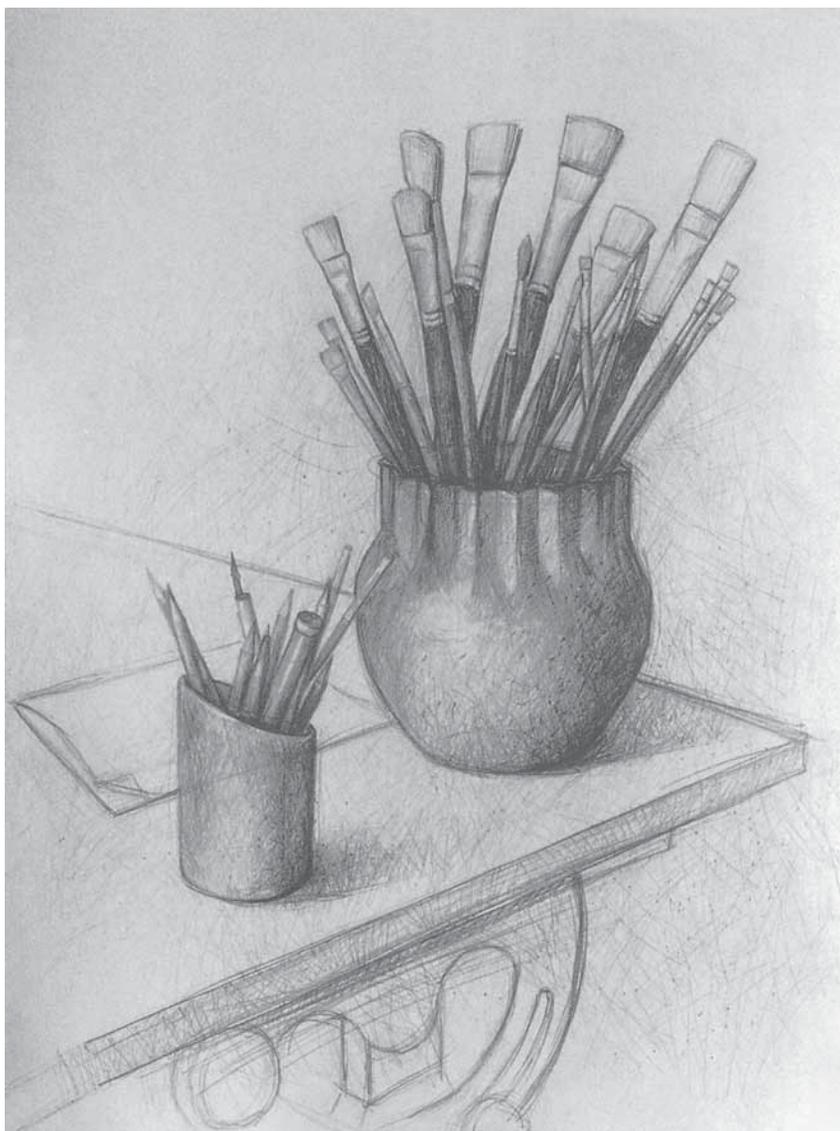
G

Schema per ritratto (scultura)

1 frontale

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.

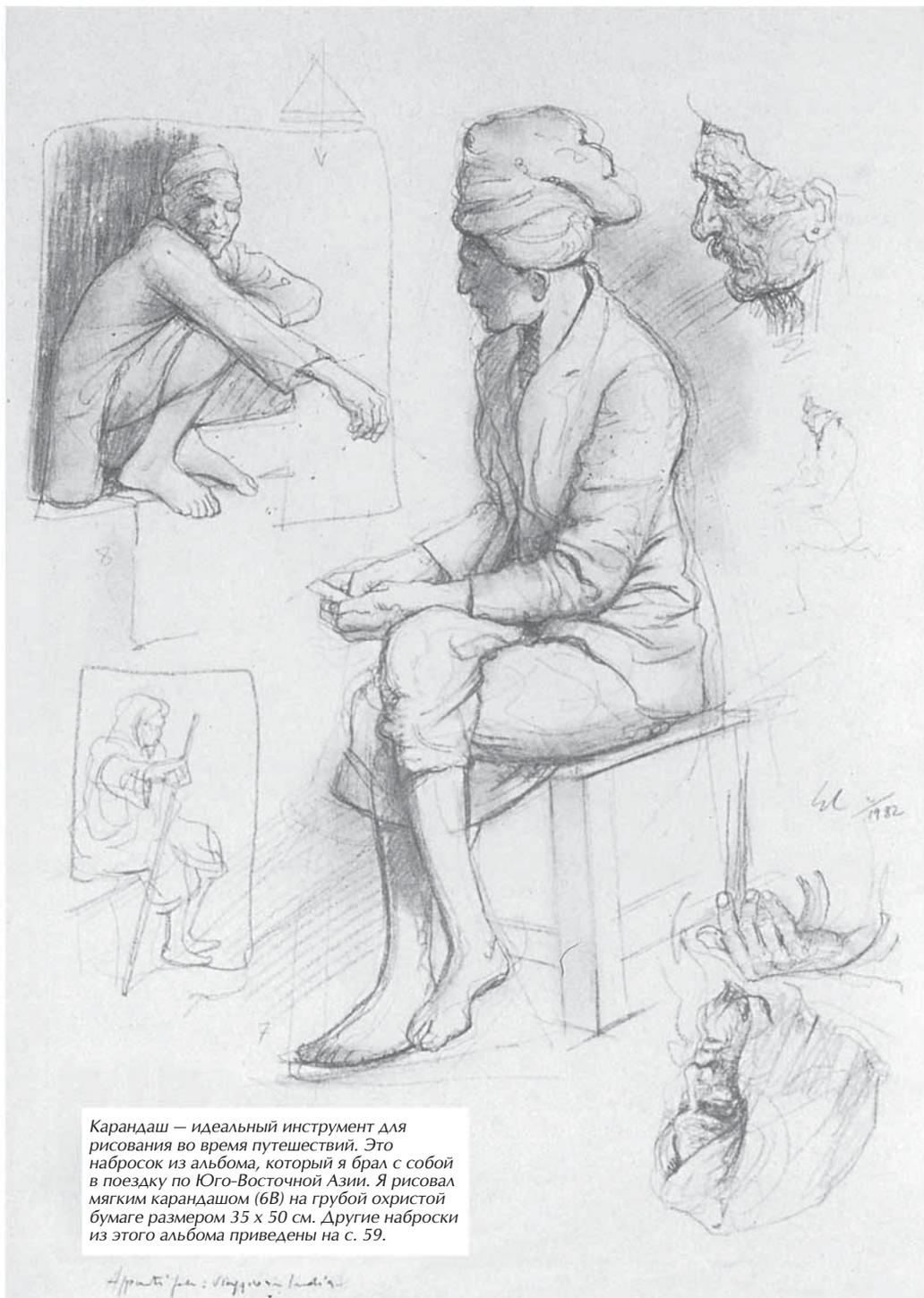
[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

«Драпировка», бумага, карандаши 2В и 6В, 50 x 70 см.
Как и два предыдущих рисунка, это пример учебной студии.
Для «скульптурного» эффекта я подчеркнул в ключевых областях структуру складок, а не мягкость самой ткани, высветлив наиболее значительные и оставив без внимания несущественные. Штрихи на всем рисунке я осторожно растушевал ватным диском, а ластиком выделил освещенные участки и блики.

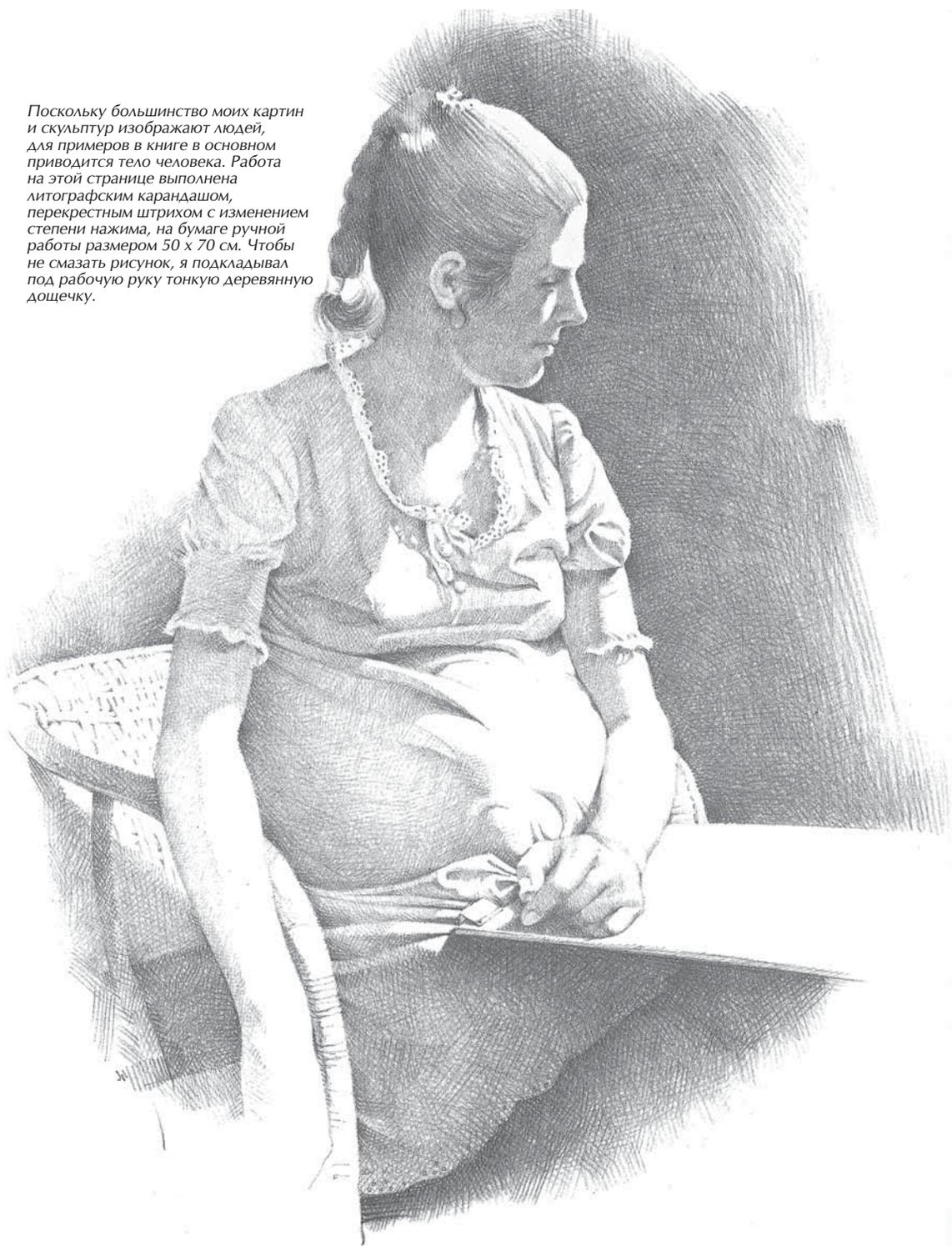
Этот рисунок выполнен мягкой графитовой палочкой (6В), которая дает возможность работать свободным штрихом, без проработки мелких деталей. Гладкая поверхность не полностью удерживает графит, поэтому линии получаются светлыми и для темных акцентов нужно усилить нажим.

Карандаш — идеальный инструмент для рисования во время путешествий. Это набросок из альбома, который я брал с собой в поездку по Юго-Восточной Азии. Я рисовал мягким карандашом (6В) на грубой охристой бумаге размером 35 x 50 см. Другие наброски из этого альбома приведены на с. 59.

Поскольку большинство моих картин и скульптур изображают людей, для примеров в книге в основном приводится тело человека. Работа на этой странице выполнена литографским карандашом, перекрестным штрихом с изменением степени нажима, на бумаге ручной работы размером 50 x 70 см. Чтобы не смазать рисунок, я подкладывал под рабочую руку тонкую деревянную дощечку.

Giovanni
Ciardi / x11

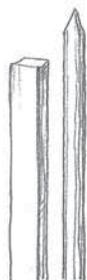
УГОЛЬ, МЕЛ И УГОЛЬНЫЙ КАРАНДАШ

Ивовый уголь изготавливается из обожженных тонких веток ивы. Этот мягкий материал при рисовании оставляет пыльный след. Прессованный уголь (выпускается в карандашах и палочках) производится из угольной крошки под воздействием высокого давления. Он дает глубокий черный штрих. Уголь прекрасно подходит для выполнения быстрых рисунков с сильным тональным контрастом и менее пригоден для проработки мелких деталей. Смазывается он еще легче, чем графит, и теми же способами, но важно не переусердствовать, иначе рисунок получится невыразительным, похожим на фотографию и структурно слабым. Высветлить или изменить тон, а также акцентировать световые пятна лучше ластиком-клячкой. Для изображения фигуры и пейзажа используется сангина — аналогичный углю материал, который дает яркий и теплый оттенок.

ПРИМЕРЫ НА СРЕДНЕЗЕРНИСТОЙ ПЛОТНОЙ БУМАГЕ

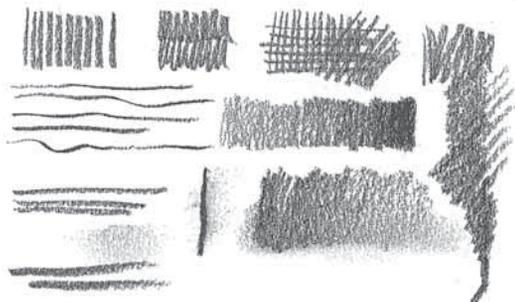

Ивовый уголь

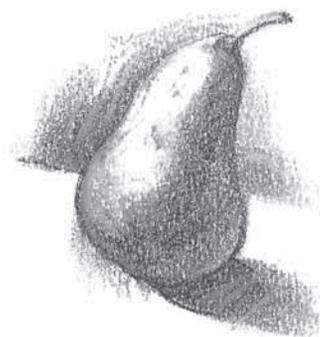
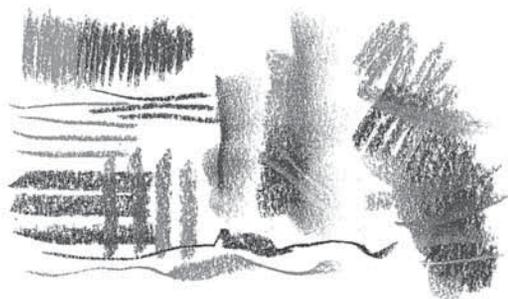
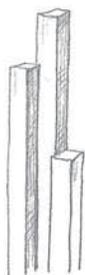

Прессованный уголь

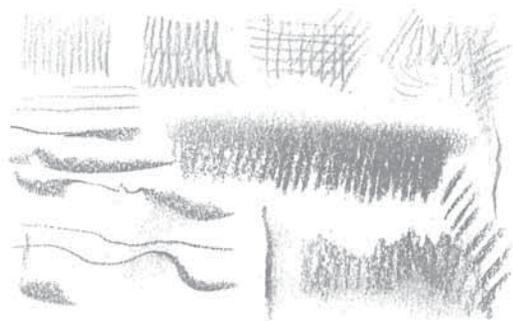
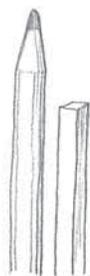

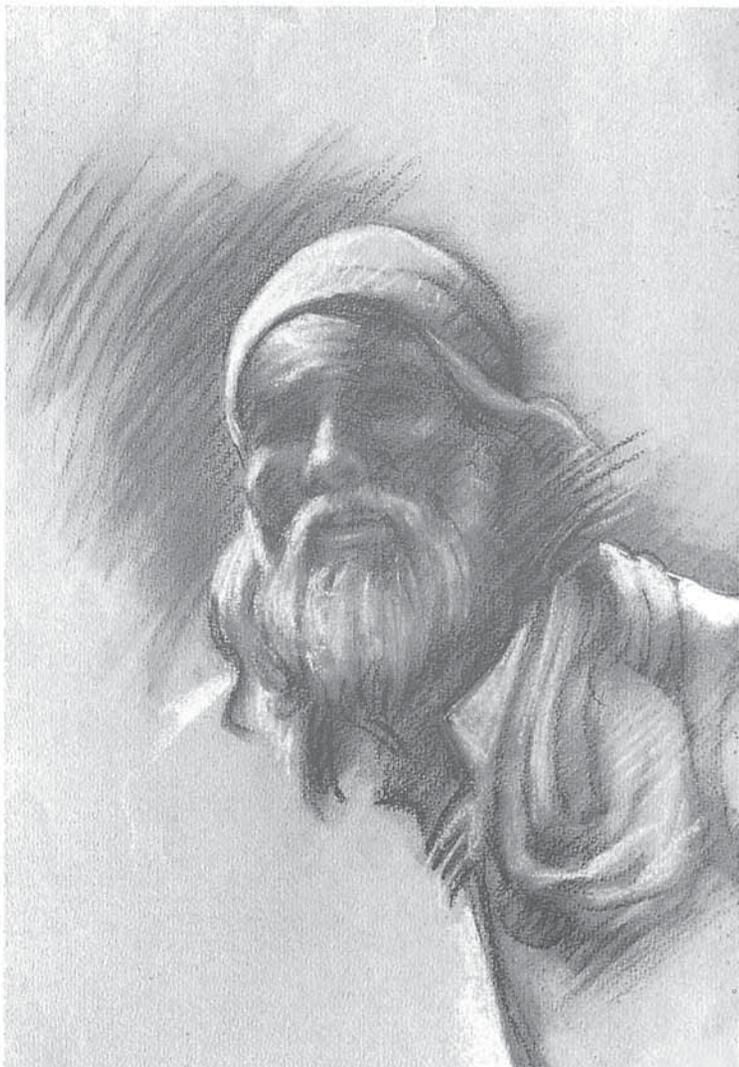
Угольный карандаш

Черный, серый и белый мел

Сангина

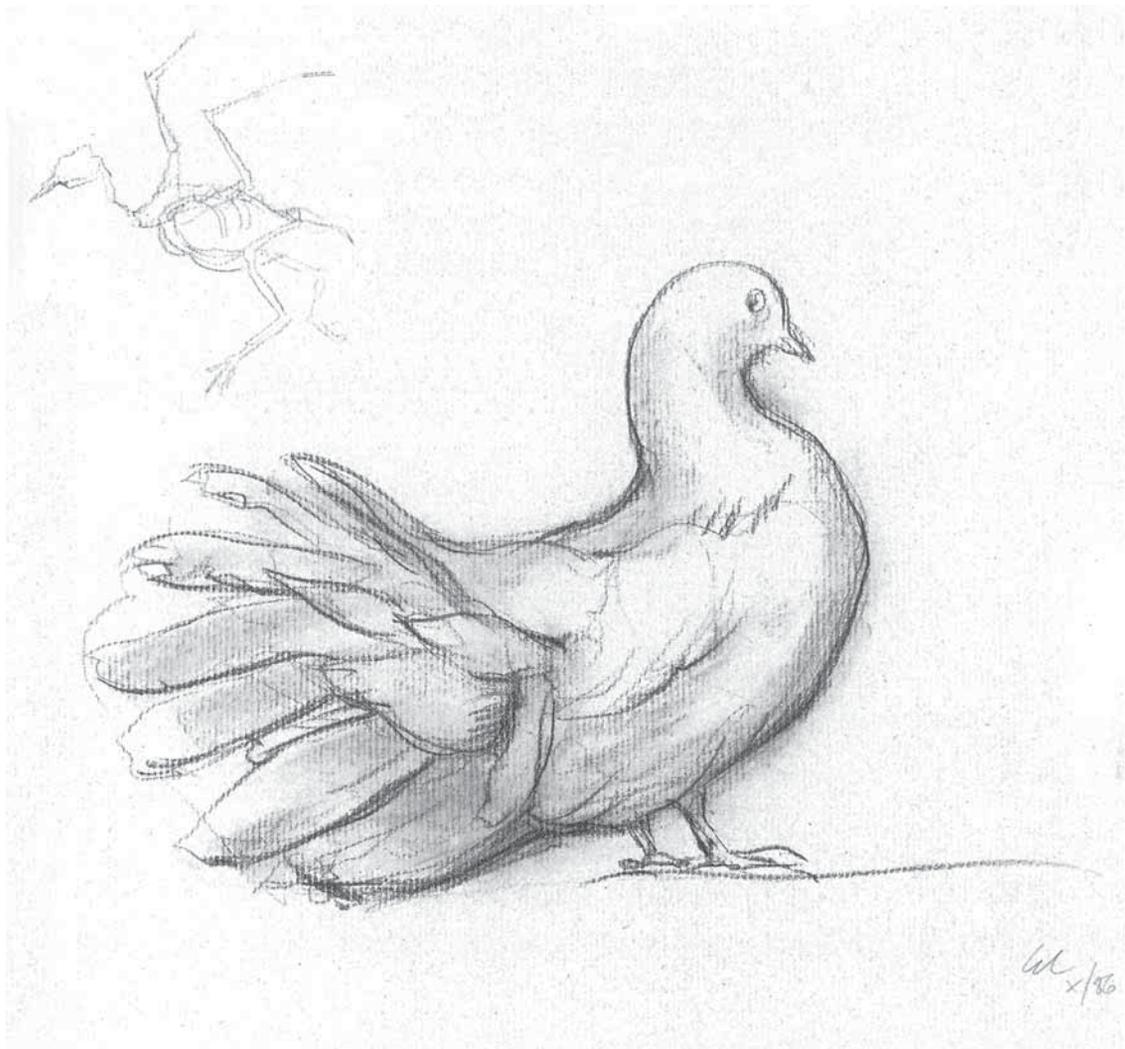
Штудия выполнена черным прессованным углем, сепией и белой пастелью на серой крупнозернистой бумаге 50 x 70 см. Углем изображайте обобщенные тональные формы, но не детали, и используйте фактуру бумаги для выразительности и быстрого результата.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

На этой странице представлены наброски скульптур. Каждый был сделан на отдельном листе бумаги за несколько минут и отражает особенности быстрой зарисовки. В этих случаях меня заинтересовало движение и то, как форма выражает себя в пространстве, а также сложная структура (компактная, но с элементами динамики). Для таких работ лучше всего подойдет угольный карандаш, здесь я работал им на гладкой бумаге размером 35 x 45 см.

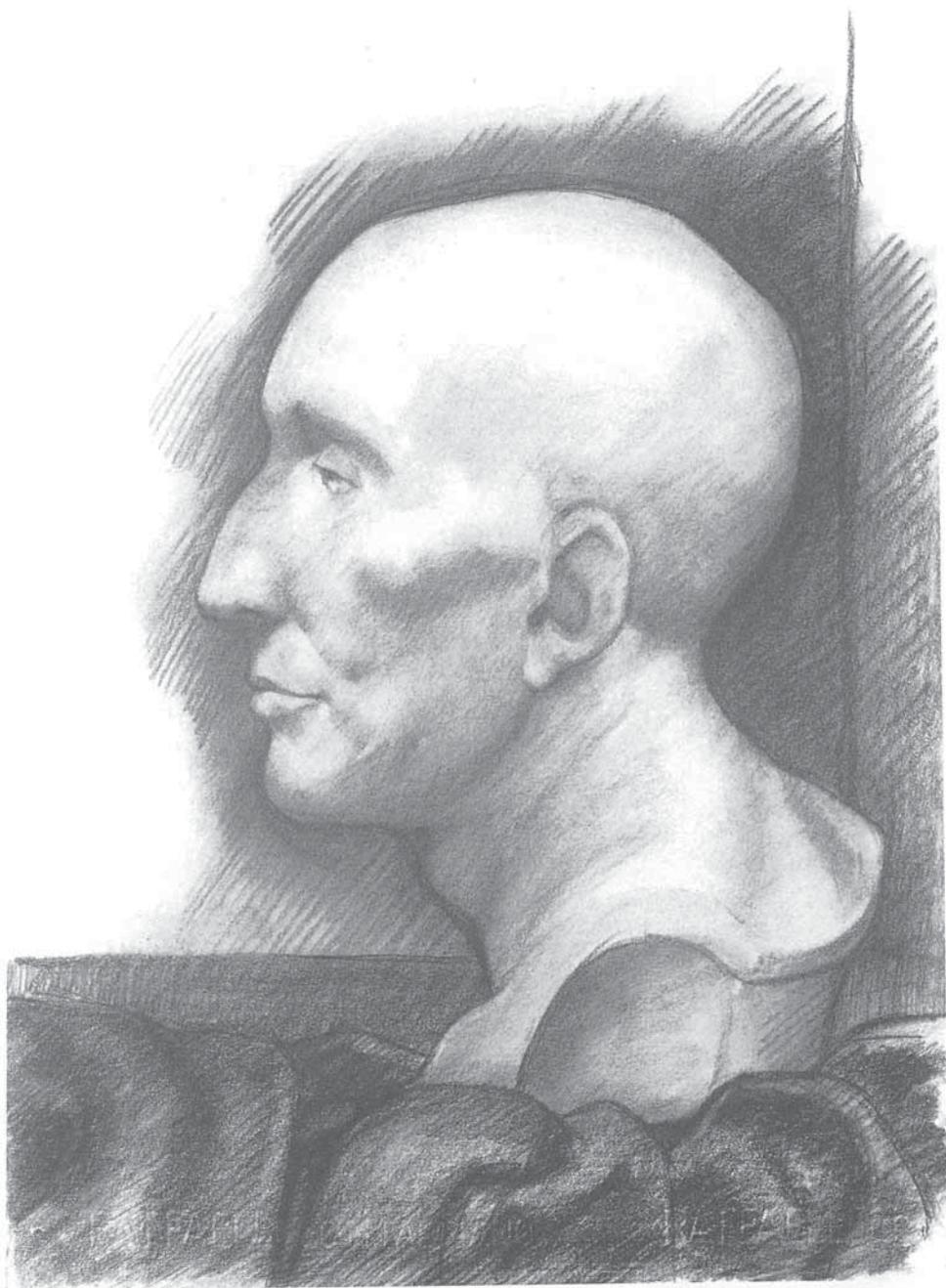

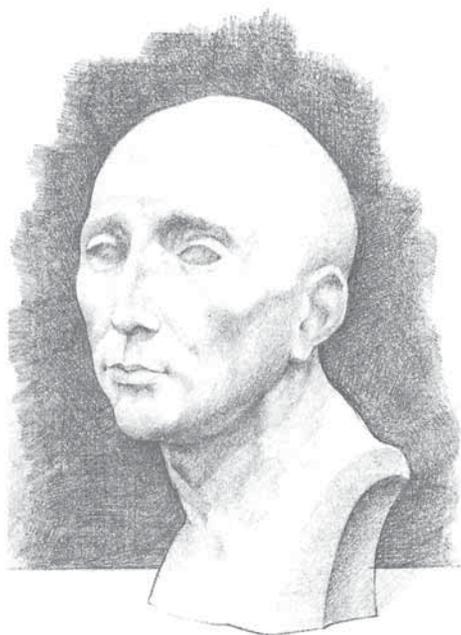
Даже простой набросок, своего рода визуальная заметка, может быть интересным и экспрессивным. Учитесь передавать образы быстро и емко. Сначала внимательно рассмотрите форму объекта и пропорции, а затем рисуйте в непринужденной манере. Старайтесь интерпретировать увиденное, чтобы не получилось скучное и формальное воспроизведение модели. На этом наброске, выполненном на шерховатой оберточной бумаге, сангиной нарисованы средние тона, а прессованным углем — основные линии. Маленький рисунок вверху сделан хорошо заточенным угольным карандашом.

Этот рисунок выполнен ивовым углем и угольным карандашом на гладкой бумаге 45 x 55 см. Сначала я нарисовал контуры цветов твердым карандашом (2H), слегка надавливая, что заметно в правой части изображения. Углем задал светотеневую контраст, растушевывая участки пальцем и кое-где ватой. Затем проработал средние тона и блики ластиком-клячкой: слегка на цветах и листьях и более явно на их контурах на фоне. В завершение несколькими штрихами угольного карандаша я акцентировал отдельные участки.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

На этом развороте представлены учебные академические рисунки, которые были (и, к сожалению, до сих пор остаются) типичными для художественных образовательных учреждений. «К сожалению» потому, что я считаю, что рисование гипсовых слепков и оттисков не способствует мотивации и приобретению знаний. Несомненно, лучше рисовать с натуры, но это не всегда возможно, и слепки отчасти выручают: они неподвижны, и на них проще изучать светотень. По крайней мере, начинающие могут не спеша отрабатывать на них технику. Каждый из трех рисунков сделан на гладкой бумаге 40 x 50 см, ивовым углем и угольным карандашом с осторожной растушевкой пальцем, блики высветлены ластиком-клячкой.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

