

5
мастер-
классов

Как
изобразить
характер,
эмоции
и внутренний
мир



Портрет маркерами

с Лерой Кирьяковой



Оглавление

ОТ АВТОРА 6

Мой путь 7
Что вас ждет 8

Глава 1

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Маркеры 13
Палитра 16
Цветные карандаши 18
Блендер 18
Линеры и ручки 19
Бумага 20
Скетчбуки 21

Глава 2

ТЕХНИКА РАБОТЫ С МАРКЕРАМИ

Как смешивать маркеры 25
Текстуры и эффекты 27

Глава 3

ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ ПОРТРЕТА

Глаза 35
Нос 38
Губы 41
Уши 44
Волосы 47
Пропорции лица 50

Глава 4

РИСУЕМ ПОРТРЕТ

Мужской портрет 55
Женский портрет 67
Детский портрет 79
Портрет пожилого человека 91
Как добиться сходства 102

Глава 5

КАК СДЕЛАТЬ ПОРТРЕТ ЯРЧЕ

Эмоции 107
Национальные особенности 113
Макияж 125

Дополнительные материалы

Как найти свой стиль? 135
Советы по выбору референса 137
Часто задаваемые вопросы 138

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 143





От автора

Эта книга для художников, влюбленных в портретный жанр, и для тех, кто еще только мечтает его освоить. Здесь вы не найдете уроков анатомии и строгих правил. Вместо того чтобы стремиться к абсолютной реалистичности, мы добавим в рисунки немного очарования и волшебства.

Прелесть портретного жанра в том, что он никогда не надоедает ни художнику, ни зрителю. Ведь все люди разные. Уникальные особенности каждого лица, отражающиеся на нем эмоции, то, как улыбка или взгляд передают характер человека, — все это бесконечный источник вдохновения.

Погрузиться в удивительный мир творчества нам помогут современные инструменты — яркие маркеры и цветные карандаши. Я познакомлю вас с их возможностями, покажу, как я рисую портреты, а также поделюсь приемами и секретами. Если вы никогда раньше не пробовали себя в этом жанре, сейчас самое время начать. Обещаю: вы полюбите его надолго, как когда-то полюбила я.

Мой путь

В детстве я, как и все дети, любила рисовать и даже ходила в художественную школу. Правда, недолго, около двух лет. Но потом детское увлечение стало забываться. После школы я поступила в институт, выбрав серьезную профессию — инженера-эколога. Когда мне было скучно на лекциях, на полях моих конспектов появлялись забавные скетчи. Так рисование потихоньку вернулось в мою жизнь.

Примерно тогда же у меня дома появился компьютер и я попробовала рисовать в программе Microsoft Paint обычной компьютерной мышью. У этой программы очень скромные возможности, но мне казалось, что передо мной открылся целый мир. Я так увлеклась, что рисовала днями и ночами.

Особенно мне нравились «мультяшные» персонажи. Сначала я придумывала их сама, а потом стала изображать всем известных героев. Точное сходство вовсе не было моей главной целью, но со временем оно начало появляться.

При этом собственно портретный жанр я долго обходила стороной. Как и многим начинающим художникам, рисование человека казалось мне

слишком сложным. Впервые столкнувшись с критикой, я решила: это просто не мое. Лишь спустя некоторое время мне стало ясно, что всему можно научиться.

Рисование портретов и маркеры пришли в мою жизнь почти одновременно — всего несколько лет назад. К тому времени я уже с головой ушла в компьютерную графику и почти забыла, как работать с традиционными материалами. Каким же удовольствием было порисовать в альбоме после рабочего дня за компьютером!

У меня стало получаться, и люди довольно быстро оценили мои работы в Сети. И хотя моя аудитория первое время была небольшой, мне хватало буквально пары теплых слов от знакомых и друзей, чтобы поверить: то, что я делаю, кому-то интересно. Для художника это главный источник мотивации.

Часто меня спрашивают, как называется мой стиль. Я не думаю, что он настолько уникален, чтобы иметь собственное название. Скорее всего, его можно отнести к направлению semi-realism (то есть полуреализм), для которого характерно искажение анатомических форм в сочетании с довольно реалистичной прорисовкой.

Я считаю себя не столько талантливым, сколько увлеченным человеком. Каждый новый портрет становится для меня вызовом. Я всегда стараюсь получить удовольствие от процесса и часто бываю недовольна результатом. Но это служит для меня стимулом, чтобы в следующий раз сделать лучше.

Что вас ждет

Портрет действительно сложный жанр. Но это не значит, что нужно годами тренироваться на чем-нибудь попроще, чтобы его освоить. Тут как с иностранным языком: вы никогда не научитесь понимать речь на слух, читая книги. И точно так же вы не овладеете навыками рисования портретов, практикуясь в натюрмортах. В общем, беритесь за дело и ничего не бойтесь.

Маркеры — идеальный инструмент для начинающих. Некоторые материалы будто обязывают нас к созданию чего-то большого и важного. Скажем, не всякий решится сразу написать картину маслом. Маркеры же воспринимаются как инструмент для «несерьезных» зарисовок, а потому дают нам свободу.

Мне самой всегда было интересно изображать предметы и людей вокруг чуть несерьезно, по-детски. Мой внутренний ребенок рвется наружу и стремится раскрасить мир поярче. Но это большое заблуждение — думать, будто «мультяшный» стиль прощает художнику любые ошибки. Если вам не хватает знаний об анатомии и перспективе,

вы не спрячете это ни за какой стилизацией. Так что база важна, и вам обязательно пойдут на пользу занятия классическим рисунком. Но если вам, как и мне, скучно ими ограничиваться, попробуйте совмещать их с рисованием в любимом стиле. Так вы быстрее увидите прогресс.

В книге мы разберем основные техники работы с маркерами, рисование отдельных частей лица, пропорции, а затем перейдем к пошаговым урокам в разных видах портрета. Отдельно мы поговорим о том, как передавать на портрете эмоции и характер модели. Если вам нравится мой стиль, то эта книга поможет его освоить. Но все равно каждый ваш рисунок будет уникальным, отражающим вашу индивидуальность. Ведь все мы такие разные, и это здорово.

Я с нетерпением буду ждать ваших рисунков, сделанных по моим урокам. Если захотите поделиться своими результатами в сети Instagram, ставьте хештег **#портретмаркерамиотлеры** и отмечайте меня **@lera_kiryakova**.

ПОЕХАЛИ!



ГЛАВА 1

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ





Lera Knyazkova

12.11.2017





