

Введение

В современном, чрезвычайно динамичном обществе, где подчас трудно отделаться от мысли о том, что дни и недели сменяют друг друга еще быстрее, чем прежде, единственный момент, когда мы останавливаемся, чтобы оценить по достоинству свою восхитительную фигуру, наступает примерно в шесть часов утра. Именно в это время мы, чистя зубы или прихорашиваясь перед выходом из дому, смотрим на свое изображение в зеркале. Нужно заметить, что большинство людей с трудом себе представляют, как выглядит их тело со стороны (особенно со спины). Наши тела, какими бы ни были их действительные формы и размеры, являются сложными и замечательно вылепленными произведениями искусства, которые заслуживают гораздо большего внимания, чем мы им уделяем.

Студенты, изучающие курс “Рисование человеческого тела”, подходят ко мне в первый день обучения и заявляют, что умеют рисовать только контуры фигуры. Впрочем, к концу первого семестра большинство из них постигает две важные вещи. Во-первых, они осознают, каким сложным и вместе с тем прекрасным является человеческое тело. Во-вторых, к ним приходит понимание того, насколько они талантливы и какую огромную радость может доставлять рисование фигуры человека. Кем бы вы ни были — учащимся художественной школы, профессиональным иллюстратором, желающим усовершенствовать свое мастерство рисования фигур, или просто человеком, которому нравится машинально рисовать что-нибудь на листе бумаги и которому необходимо какое-то руководство по рисованию фигур, — эта книга станет для вас хорошей отправной точкой.

О чем эта книга

Я хотел бы начать этот раздел с того, чего вы *не* найдете в моей книге. Прежде всего хочу подчеркнуть, что это книга не об анатомии человека и в ней нет детальных изображений буквально каждого мышечного волокна. На мой взгляд, знать основы анатомии важно для понимания структуры поверхности человеческого тела в целом, но для создания такого рисунка человеческого тела, который доставлял бы удовольствие самому рисовальщику, вовсе не нужно столько знаний о строении тела человека, сколько нужно, например, хирургу. Цель этой книги — ознакомить с техникой рисования человеческого тела учащихся, приступающих к изучению основ изобразительного искусства, чтобы навыки, полученные в результате этого ознакомления, способствовали закреплению приобретенных знаний и развитию у них наблюдательности. Вот что сказал по этому поводу один из моих любимых преподавателей в школе изобразительного искусства: “Рисунок — это не объект, который вы пытаетесь изобразить [он указал на позирующего нам натурщика], а то, что изображено вот на этом листе бумаги [он указал на альбом для рисования]”. В своей книге я постарался представить лишь самый необходимый, базовый объем теоретических сведений по анатомии человеческого тела, чтобы вам захотелось зафиксировать на листе бумаги свою реакцию на то, что вы видите на подиуме, где стоит изображаемый вами человек.

Все подсказки, рекомендации и рисунки, представленные в этой книге, основываются на моем личном опыте и как профессионального иллюстратора и создателя комиксов, и как бывшего студента школы изобразительного искусства. Я составил эту книгу таким образом, чтобы познакомить вас с разными методами рисования фигур. Когда вы освоите основы анатомии и технические приемы рисования, не исключено, что вы захотите выработать собственный, индивидуальный стиль рисования путем соединения разных элементов и приемов, о которых узнаете из этой книги.

Здесь я затрагиваю целый ряд популярных тем, которые вы можете изучать в любой устраивающей вас последовательности. Эту книгу необязательно читать “от корки до корки” (хотя я отнюдь не против этого!). Сначала я познакомлю вас с основными материалами для рисования (в том числе с моими любимыми материалами) и с техникой рисования. Я не только опишу основные пропорции человеческого тела и его анатомию, начиная с головы и заканчивая пальцами ног, но и предложу вам полезные визуальные упражнения, а также упражнения по рисованию набросков и эскизов. В заключение я продемонстрирую, как усовершенствовать свое мастерство с использованием более сложных приемов, композиции и перспективы.

Соглашения, используемые в этой книге

При написании этой книги я использовал ряд правил (соглашений), чтобы вам было легче в ней ориентироваться.

- ✓ Нумерованные этапы (шаги) и ключевые слова выделяются **полужирным шрифтом**.
- ✓ Каждый раз, когда я ввожу новый термин, я выделяю его *курсивом* и даю его определение.
- ✓ Веб-сайты и адреса электронной почты выделяются **моноширинным шрифтом**.
- ✓ В процессе верстки этой книги некоторые Web-адреса приходилось переносить на другую строку текста. В таких случаях мы внимательно следили за тем, чтобы в адресах не появились какие-либо дополнительные символы, например дефисы, указывающие на перенос. Если в тексте вам встретятся такие Web-адреса, набирайте их именно так, как видите в книге (как если бы не было переноса с одной строки на другую).

Чего можно не читать

Я, конечно же, не стал бы тратить кучу времени написание этой книги и создание множества иллюстраций к ней, если бы был заранее уверен, что никто не обратит внимания на весь этот материал. Но, по правде говоря, кое-что в этой книге все же можно пропустить без особого ущерба для понимания сути изложенного в ней материала. Во врезках, выделенных серым цветом, содержится интересная информация, которая, тем не менее, не является принципиально важной, поэтому, если вы испытываете дефицит времени или просто не желаете вникать в то, что не является важным, можете их не читать — я не обижусь (в всяком случае не обижусь сильно).

Предположения, которые могут показаться вам странными

Приступив к написанию этой книги, я сделал для себя ряд предположений относительно вас, дорогой читатель. Эта книга предназначена для вас в следующих случаях.

- ✓ Вам нравится проводить время в музеях изобразительного искусства, рассматривая живописные полотна и рисунки человеческого тела.
- ✓ Вам интересны и человеческое тело, и то, как оно движется.
- ✓ Вам самому нравится рисовать какие-то фигурки (надеюсь, не карикатуры на своего профессора во время лекций, как это нередко случалось со мной).
- ✓ Вы хотите узнать, как правильно рисовать лица, поскольку мечтаете научиться рисовать портреты.

- ✓ Вы только что поступили в школу изобразительного искусства и желаете самостоятельно усовершенствовать свою технику рисования.
- ✓ Вы — художник-график и желаете отшлифовать свое мастерство, не прибегая к помощи компьютера.
- ✓ Вы всегда хотели научиться рисовать человеческое тело, но вас отпугивали эти толстые учебники по анатомии для студентов художественных училищ.

Как организована эта книга

Эта книга состоит из пяти частей. Ниже приведен краткий обзор каждой части, чтобы вы могли определить, какой материал вас интересует прежде всего.

Часть I. Основы рисования фигур

Эту часть можно сравнить с вашим первым занятием по самому любимому предмету. Я расскажу вам, какие принадлежности понадобятся, чтобы приступить к рисованию человеческого тела, и здесь содержится ряд упражнений по основам рисования, которые заставят шевелиться ваши мозги и руки.

Часть II. Стартовый рывок

В этой части я покажу вам, как рисовать важные составляющие головы и элементы лица (глаза, уши, нос и рот). Всю эту часть я посвящаю строению мышц, определяющих элементы лица, и показываю, как изобразить на бумаге те или иные выражения лица. Кроме того, я расскажу об основных прическах (мне не хотелось бы оставить вас в неведении относительно столь важного предмета!).

Часть III. Рисуем тело

В этой части речь идет об основных пропорциях и анатомии человеческого тела. Вы научитесь рисовать контуры фигур и манекены и анализировать строение мышц человеческого тела. Кроме того, мы рассмотрим позы людей, совершающих те или иные действия.

Часть IV. Оттачиваем художественное мастерство

Вы готовы к совершенствованию своей техники рисования фигур? В этой части рассказывается о типах одежды и обуви. Я также познакомлю вас с более совершенными методами штриховки, приведу интересные упражнения по рисованию, дам базовые рекомендации, касающиеся перспективы, и познакомлю вас с приемами, которые придадут более реалистичный, трехмерный вид вашим рисункам. Кроме того, я поделюсь композиционными шаблонами, которые придают живость фигурам, изображенным на рисунках.

Часть V. Великолепные десятки

В этой части приведены рекомендации, основанные на моем личном опыте. Здесь вы найдете список десяти ресурсов, где можно учиться искусству рисования и практиковаться в этом. Кроме того, я познакомлю вас с десятью способами организации, хранения и представления коллекции рисунков человеческого тела. Рекомендации, приведенные в этой части, можно использовать в качестве подручного руководства (его можно корректировать и дополнять в соответствии со своими индивидуальными потребностями).

Пиктограммы, используемые в этой книге

В тексте этой книги вам встретятся разные пиктограммы. Они выполняют функцию флажков, которые должны привлечь внимание к особенно важной и полезной информации. Каждая конкретная пиктограмма несет в себе особый смысл, как описано ниже.

Как вы, наверное, догадались, этой пиктограммой отмечены понятия или иные сведения, которые необходимо запомнить.

Увидев эту пиктограмму, достаньте карандаш, откройте альбом для рисования и приготовьтесь к тому, что сейчас вам придется что-то нарисовать. Эти упражнения помогают усовершенствовать технику рисования.

Этой пиктограммой помечено описание приемов, облегчающих рисование фигур.

Если вы испытываете потребность в чем-то таком, что способно разбудить ваше творческое воображение, ищите в книге фрагменты, помеченные этой пиктограммой.

Эта пиктограмма предупреждает о всевозможных ошибках и “подводных камнях”, которых желательно избегать.

Что дальше

В зависимости от ваших интересов вы можете изучать главы этой книги в последовательности, которая вас устраивает. Читая эту книгу, вы увидите, что каждый ее раздел ведет, шаг за шагом, к достижению той или иной цели. Если у вас уже есть определенный опыт рисования фигур, вы сами можете выбрать тему, представляющую для вас особый интерес, и заняться углубленным ее изучением. Однако если рисование фигур является для вас terra incognita и вы не располагаете каким-либо опытом в этом деле, то я рекомендую читать книгу от начала до конца в приведенной здесь последовательности. Даже если вы опытный художник, но являетесь новичком в рисовании фигур, ознакомиться с основами рисования фигур, прочитав часть I, будет для вас совсем не лишним. После этого вы можете выбирать те разделы, которые вам интересны.

С чего бы вы ни начали чтение этой книги, каждую выбранную вами главу я рекомендую прочитать от начала до конца и лишь после этого сесть за письменный стол и проработать описанные в ней этапы. Отведите время, чтобы прежде всего “переварить” основные сведения о пропорциях и строении мышц (как будет показано, строение мышц, на первый взгляд кажущееся очень сложным, уяснить не так уж трудно, особенно с учетом того, что от вас вовсе не требуется знание всех анатомических подробностей).

Наконец хотелось бы подчеркнуть важность посещения сеансов рисования с натуры, в ходе которых можно применить знания, почерпнутые из этой книги, к живой модели. Несмотря на мою огромную занятость я стараюсь не упустить ни одной возможности посетить такой сеанс. Обычно я делаю это по субботам утром. Вы также можете посещать сеансы рисования с натуры в художественном училище своего города или в какой-либо из местных художественных студий или школ живописи, адреса которых можно найти в Интернете.