

РИСУЕМ ЧЕЛОВЕКА

ПОЛНЫЙ

САМОУЧИТЕЛЬ

АСТ
Москва

УДК 75.041
ББК 85.147
Р54

Р54   **Рисуем человека: полный самоучитель:** [перевод с немецкого] / [Карл Штрац ; сост. А. Чудова]. — Москва: АСТ, 2015.— 200 с.: ил.— (*Искусство рисования*).

ISBN: 978-5-17-090037-4 (ООО «Издательство АСТ»)

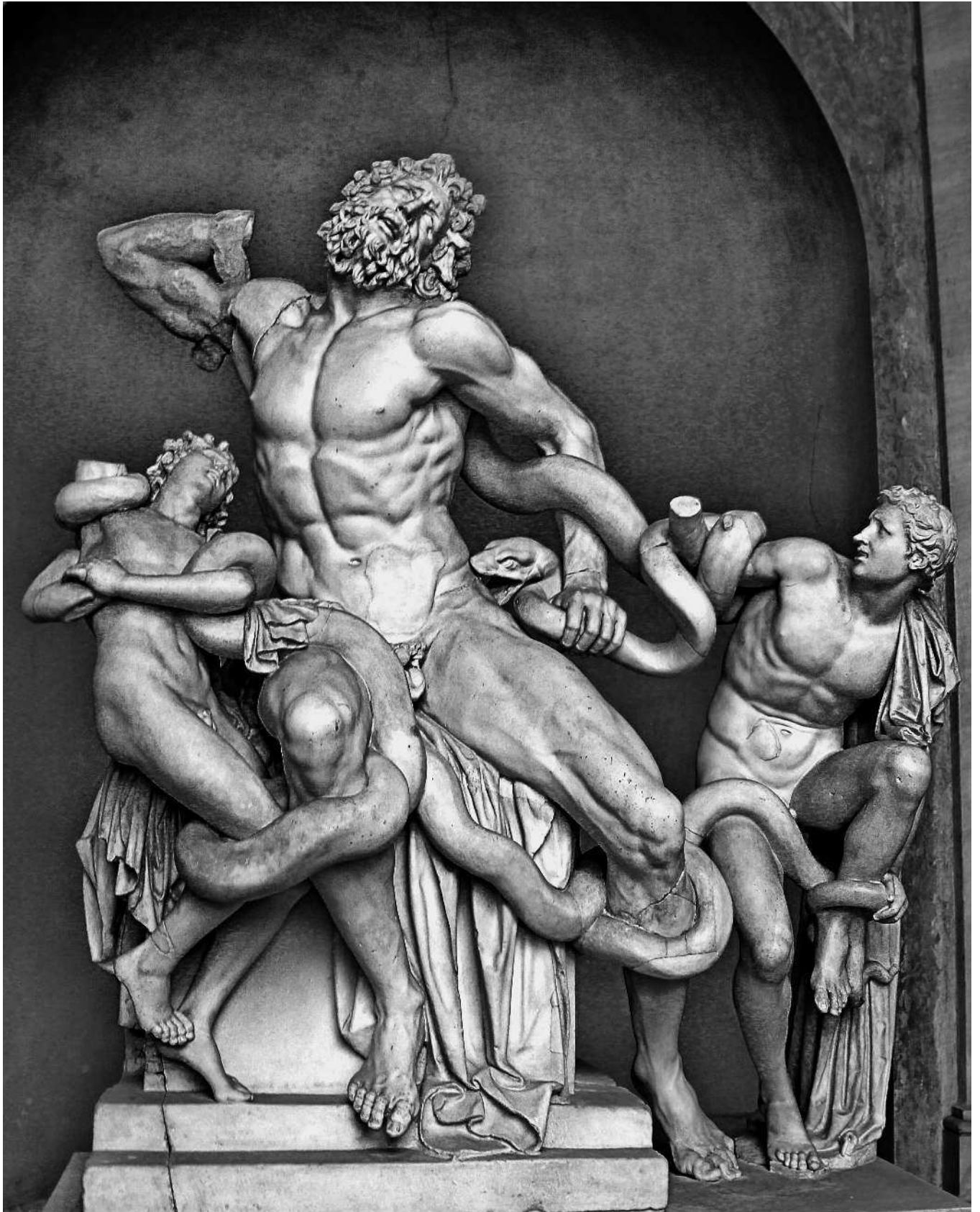
Из всех любимых художниками тем облик человека безусловно является самой благодатной: бесконечное разнообразие человеческих типов и неограниченная возможность самовыражения. Рисовать человека очень увлекательно и достаточно просто. Научиться рисовать человека достаточно просто. Это доступное и практичное руководство поможет освоить все этапы работы над портретом и фигурой человека, познакомит с историей изображения тела человека в мировом искусстве, расскажет о канонах известных художников, поможет освоить основы пластической анатомии.

УДК 75.041
ББК 85.147

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1	
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА В ИСКУССТВЕ	5
Отображение обнаженного тела в искусстве	6
Канон человека в природе и искусстве	10
Скульптурное изображение человека	35
Глава 2	
ИСТОРИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ	83
Представления о красоте тела в древности	84
Отличия пластической анатомии от медицинской	94
Глава 3	
АНАТОМИЯ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ	97
Туловище: вид спереди	98
Туловище: вид сзади	99
Туловище: вид сбоку	100
Рисование туловища: советы	101
Рисуем руку: вид спереди	102
Рисуем руку: вид сзади	103
Рисуем руку: вид сбоку	104
Рисуем кисть руки	105
Нога: вид спереди	106
Нога: вид сзади	107
Нога: вид сбоку	108
Стопа	109
Голова и череп	110
Черты лица	113
Глава 4	
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК: УРОКИ ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ	115
Основные принципы академического рисунка	116
Этапы академического рисунка	117
Рисование головы	118
Рисование фигуры	123
Рисование рук	130
Рисование ног	132
Глава 5	
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ	
РИСУЕМ ЛЮДЕЙ	135

КАРЛ ШТРАЦ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ТЕЛА В ИСКУССТВЕ

ОТОБРАЖЕНИЕ ОБНАЖЕННОГО ТЕЛА В ИСКУССТВЕ

В течение многих тысячелетий не менялся образ человека, однако изображение его с помощью художественных средств демонстрирует изменения и особенности, по которым можно распознать определенную художественную эпоху, а иногда даже художника.

Отображение обнаженного тела в искусстве — стилизация, обусловленная культурой, модой, одеждой и техникой.

Оно проходит путь от примитивных истоков до выбора естественного, как в природе, и, наконец, прекрасного тела.

В развитии искусств выделяются две большие эпохи:

Античная — от примитивных зачатков искусства до греко-римского расцвета. Современная в

широком смысле — от примитивно-христианского искусства до нашего времени. Античное искусство базируется на непосредственном наблюдении за природой и в эпоху греческого расцвета развивается до абстрактного, обобщенного идеального типа прекрасного человека. Тело изображается анатомически правильно, ведь идеальным примером стал обнаженный образ атлета-олимпийца, затем обнаженных богов.

При безупречном изображении тела и конечностей сохраняется стереотипное лицо-маска.

Прославление прекрасного обнаженного человека становится религией, индивидуальность — идеалом красоты, страсть — благородным спокойствием; однако и в эру эллино-римского заката фигуры в

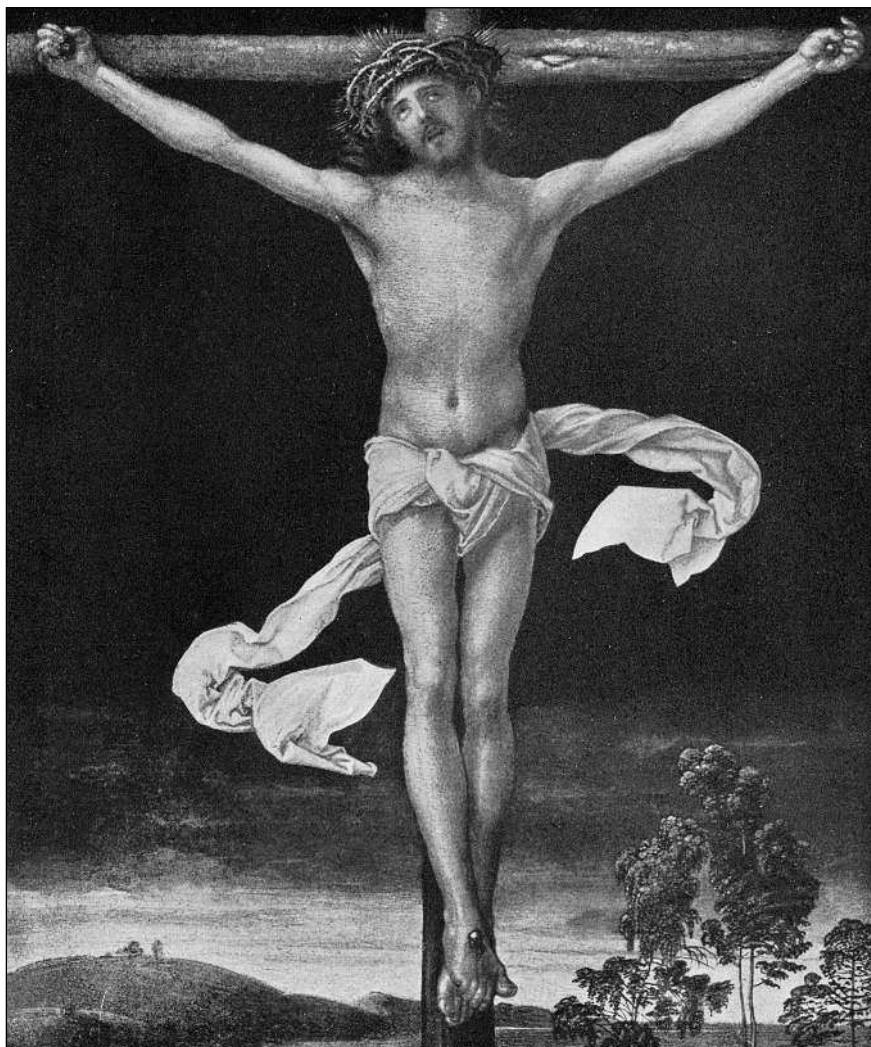
движении и портретные изваяния — исключения, хотя и обусловлены ходом развития.

Античное искусство — чисто интуитивное, ведь античные мастера не были знакомы с анатомией и перспективой.

Современное искусство ведет свое начало от христианской культуры, когда в искусство пришли народы северных стран. Оно также возникает из непосредственного — подчас произвольного — восприятия природы, при этом велико и влияние архитектурных стилей. Лицо изображается физиогномически верно, ибо страдающий лик распятого Спасителя побудил к созданию человеческого образа.

Боль, приведшая к смерти, потрясающе верно выражена в физиогномике, в то время как тело передано примитивно и неумело.

Обнаженное тело — символ позора и по воле церкви не является объектом преклонения. Когда же пробудился художественный интерес к нему, то искусство обратилось к светским темам, что способствовало не обожествлению, а реалистичному изображению народа и индивида.

Альбрехт Дюрер. Распятие.

ОТОБРАЖЕНИЕ ОБНАЖЕННОГО ТЕЛА В ИСКУССТВЕ

В эру Ренессанса вытекающее из романского и готического архитектурного стиля северо-христианское реалистичное направление объединяется с идеалистическим направлением, идущим из Италии и покоящимся на античном наследстве.

К наивному, естественному созерцанию природы добавляется сознательное исследование законов природы, знание анатомии и перспективы, что придает современной эпохе научный характер.

Вместе с постижением анатомии и перспективы совершенствуется техника. С масляной живописью современное искусство приобрело изобразительные возможности, о которых мастера античности даже и не могли мечтать; с фотографией оно достигает объективного наблюдения за природой и движением, прежде ускользающим от человеческого глаза.

Так же существенно расширился круг изображаемых. К библейским и мифическим персонажам (последние, правда, служили не объектом преклонения, а лишь поводом для прославления обнаженного человеческого тела) присоединяются аллегории, события из истории и повседневной жизни.

Если теперь — с учетом данных предпосылок — исследовать произведение искусства на предмет его соответствия природе или красоты, то вначале следует определить применяемый масштаб.

Тело каждого живого человека более или менее соответствует анатомическим нормам, но не каждое тело является хорошо сложенным, здоровым, нормальным, а тем более красивым.

Для определения понятия естественно нормального и красивого человека приходится критиковать природу, т.е. выбраковывать фигуры, изуродованные плохим телосложением, неправильным питанием, болезнями и неподходящей одеждой.

У обычных людей мерилom служит средний показатель среди оставшихся после выбраковки, у красивых требуется более строгий отбор для выявления фигур с наилучшим телосложением.

Неполноценные фигуры изображаются только в особых случаях, когда речь идет о карлике, горбатом, больном или трупe.

Внешняя форма тела зависит от скелета. Кроме него, фактуру определяют мышцы, сухожилия, суставы, кожа с жировой прослойкой разной толщины и, наконец, внутренние органы.

Строение нормального тела отличается симметрией — одинаковостью левой и правой половин тела.

Микеланджело. Гробница Джулиано Медичи. Фигура Ночь. Деталь. 1520.

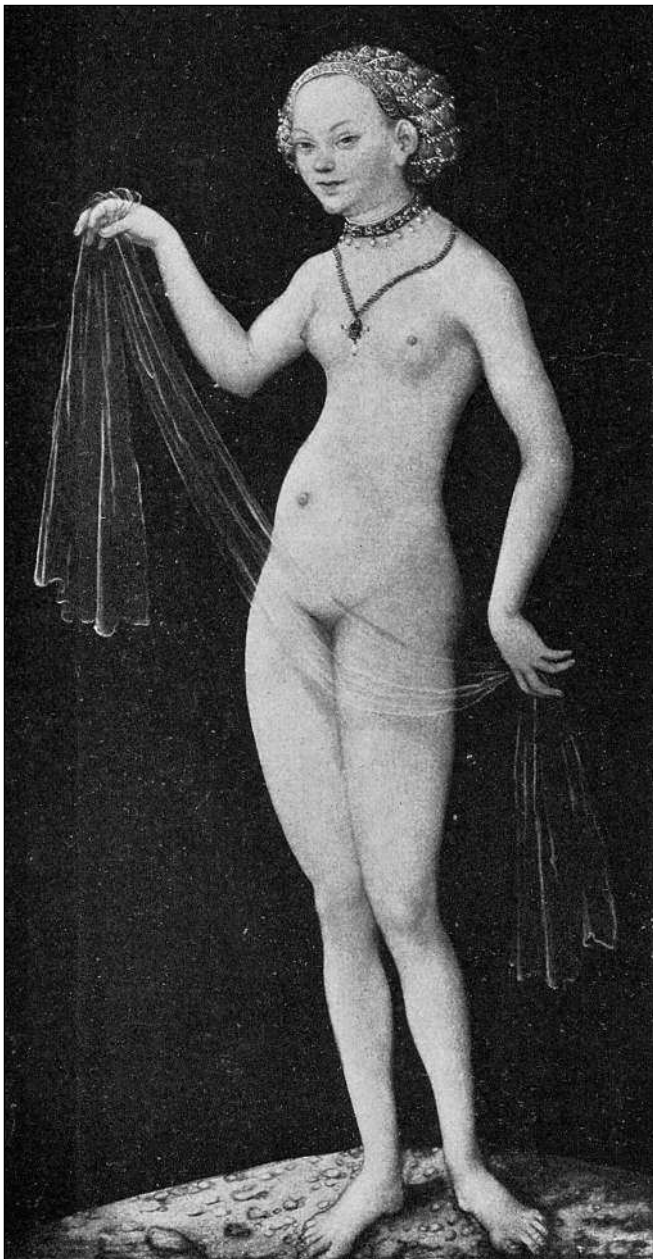

Незначительными неправильностями телосложения, которые Гаупп обозначил как «нормальные асимметрии», обладает почти каждый человек. Они лишь формируют индивидуальность и считаются изъяном лишь в случае явного нарушения гармонии.

Отсюда следует, что для оценки хорошего сложения следует исходить из строгой симметрии, т.е. полного совпадения правой и левой половины, рассматривая при этом легкие неправильности не как дефекты, а как индивидуальные особенности.

Кроме того, в человеческом теле прослеживается последовательная закономерность в соотношении

ОТБРАЖЕНИЕ ОБНАЖЕННОГО ТЕЛА В ИСКУССТВЕ

Лукас Кранах. Венера. 1532 г.

отдельных частей тела между собой и ко всему телу, т.е. в пропорциях.

Исключив анатомические ошибки, плохое телосложение, плохое питание, неподобающую одежду и болезни и определив понятие нормального телосложения, можно приступить к оценке художественного изображения независимо от того, изображались ли изъяны модели или нет или, наоборот, про-

являлись ли недостатки художественного произведения при сравнении с моделью.

По типу изображения изобразительное искусство делится на скульптуру — изображение тела и живопись, переложение на плоскость, к которой в широком смысле относятся рисунок, графика и, согласно Леонардо да Винчи, ба-рельеф.

В нижеследующих разделах исследуется изображение обнаженного человеческого тела — так как только о нем здесь идет речь — в скульптуре и живописи, а естественная нормальная фигура сравнивается с меняющимся с течением времени художественным изображением.

ОТОБРАЖЕНИЕ ОБНАЖЕННОГО ТЕЛА В ИСКУССТВЕ

Боттичелли. Венера. 1485–1490 гг.

Все народы, находящиеся вне общественного хода развития, принадлежат к примитивной и черной расе и остановились на нижнем уровне.

Из белых народов исламские, повинувшись религиозным предписаниям, редко изображали человеческое тело, а буддийские и близкие к ним направления искусства, по сообщению Грюнведельса, следует рассматривать как ответвления греческого искусства, в которых стилизация и схематизация привели к затуханию прогресса.

В новое время из народов желтой расы только японцы — наряду со стилизованными образами — изготавливали маленькие цветные скульптуры из дерева, с большой анатомической достоверностью открывающие для искусства монгольский тип расы.

Позволю себе ограничиться данным замечанием, так как подробно остановился на этом вопросе в другой работе.

До сих пор японское искусство не оказало особого влияния на современное изображение человека, пожалуй, только техника живописи почерпнула кое-что полезное из этой благоуханной экзотики и необыкновенно развитого у монголов чувства цвета.

Однако для наших целей данные художественные течения представляют лишь второстепенное значение.

Макс Клиггер. Купальщица.

КАНОН ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ И ИСКУССТВЕ

Нормальная фигура, в которой все части находятся в правильном соотношении между собой и к целому, называется каноном, главный масштаб — модулем, соотношения отдельных частей тела — пропорциями.

Ученые и художники придумали бесчисленное множество систем (к 1854 году известно около восьмидесяти), по которым следует конструировать подобный канон; модулем обычно служит высота головы, иногда позвоночный столб, нога, рука, средний палец или вся высота тела, разделенная на 100 или 1000.

Все разработанные учеными системы пропорций, покоящиеся на теоретических рассуждениях, как, например, учение о «золотом сечении» Адольфа Цайзинга (Цейзинга), не более чем остроумные забавы.

Каноны художников в первую очередь представляют историческую ценность, являясь выражением идеального образа, к которому пришли некие художники и художественные эпохи на основе технического опыта и художественных воззрений. По ним можно судить, насколько данный художественный идеальный образ близок природному.

Первым, кто попытался на научной основе определить естественный идеальный образ, был Адольф Кетле.

Он сделал замеры 30 бельгийских молодых людей и рассчитал по среднему показателю полученных размеров нормальный образ.

Анализируя параметры живых людей, он все же не нашел идеального образа, так как, подобно многим после него, совершил ошибку, оперируя со средними величинами, которые даже при таком большом числе измерений постоянно находятся ниже нормы.

Если без разбора измерять 1000 индивидуумов и высчитывать средний показатель, то этот показатель содержит и размеры нестандартных людей; по крайней мере показатели 500 человек должны быть ниже найденных показателей. Показатели других 500, находящиеся выше нормы, уравновешивают изъяны неполноценных. Картина, полученная таким образом, одинаково далека как от плохого, так и от хорошего, это средняя величина, но не показатель нормы, а лишь в лучшем случае нижняя граница данного.

Но если из этих 1000 индивидуумов, строго исключив неполноценных и с изъяном, отобрать десять наиболее развитых и высчитать среднее значение из этих десяти, тогда полученный данным путем средний показатель и правда будет претендовать на

звание нормального показателя. Решает не число, а подбор измеряемых людей.

Полученный Кетле средний канон составляет 165 см в высоту и менее $7\frac{1}{2}$ высоты головы.

Все, кто подобно ему оперирует со средними значениями, приходят примерно к одинаковому результату. Лангер определяет высчитанный по суставам канон в $7\frac{1}{2}$ высоты головы, средний тип Рише также соответствует $7\frac{1}{2}$ высоты головы.

Только у Кольманна — несмотря на работу со средними, как и у других, значениями — показатели выше, так как голова его канона, разделенного на 100, составляет 13 частей, из которых высчитывается высота тела в $7\frac{3}{5}$ высоты головы.

Многочисленные замеры, осуществленные мной, а также другими исследователями, выявили, что соотношение между высотой головы и общей высотой зависит от расы и что у белой расы, о которой здесь идет речь, количество высот головы составляет от 7 до 8, обычно в постоянной пропорции, с увеличением общей высоты количество высот головы увеличивается. Высоте тела до 165 см соответствуют примерно 7 высот головы, до 170 см — примерно $7\frac{1}{2}$ высоты головы, до 175 см — $7\frac{3}{4}$ высоты головы, до 180 см и выше — 8 высот головы.

Фон Ланге считает, что из 1 000 000 мужчин примерно 300 000 вырастают до 165 см, 400 000 — до 175 см и только 300 000 — выше.

Следовательно, из 100 человек минимум 30 ниже среднего показателя, 40 — в районе среднего значения и только 30 — выше.

Величина головы (22,5 см) остается наиболее постоянной (21–24 см), в то время как туловище и особенно ноги сильнее различаются в значениях.

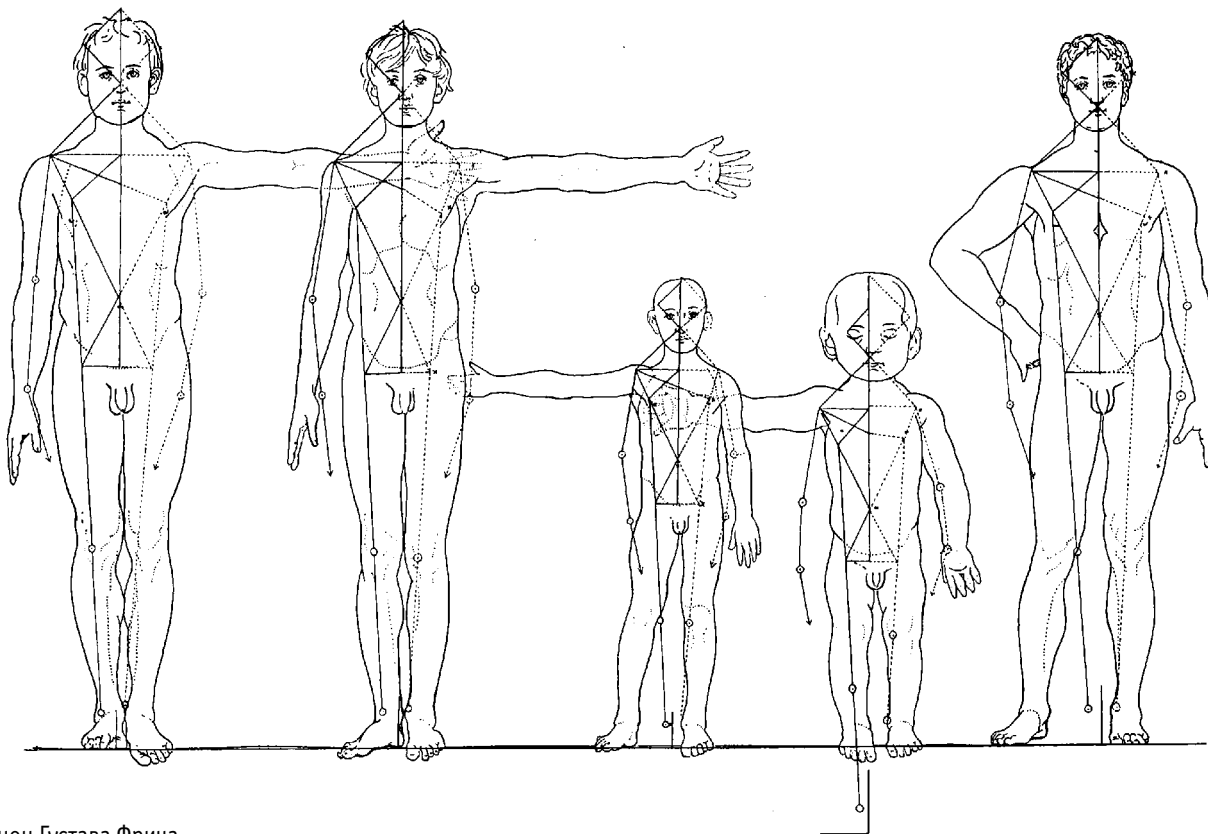
Поэтому маленькие фигуры с относительно большой головой — приземистые, плотные, бесформенные и коротконогие, у высоких — голова меньше, фигура стройнее и изящнее, суставы тоньше, ноги длиннее.

Из 250 отобранных здоровых мужчин ростом от 170 до 180 см я обнаружил следующее:

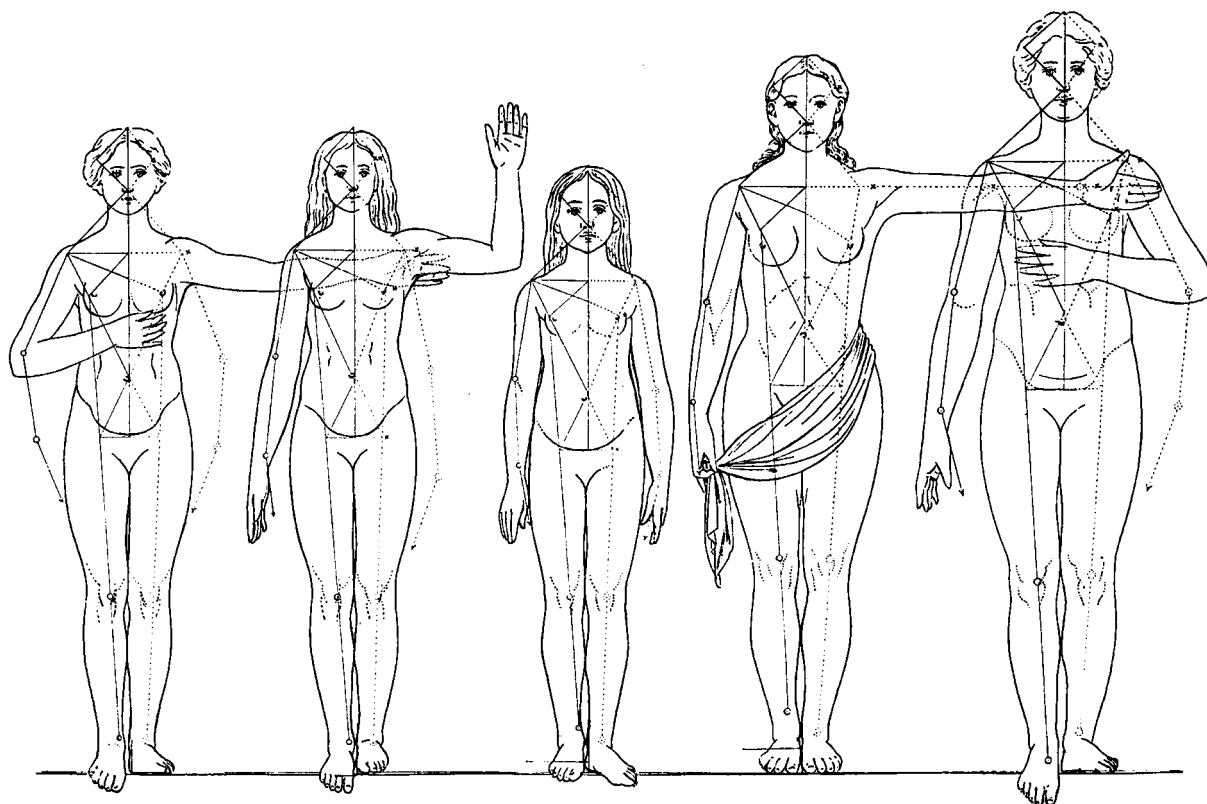
50 ± 170 см — $7\frac{1}{2}$ высоты головы
 175 ± 175 см — $7\frac{3}{4}$ высоты головы
 25 ± 180 см — 8 высот головы

Малое число последних связано с наибольшей высотой тела, также наибольшим количеством достоинств тела и соответственно наименьшим — недостатков.

КАНОН ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ И ИСКУССТВЕ

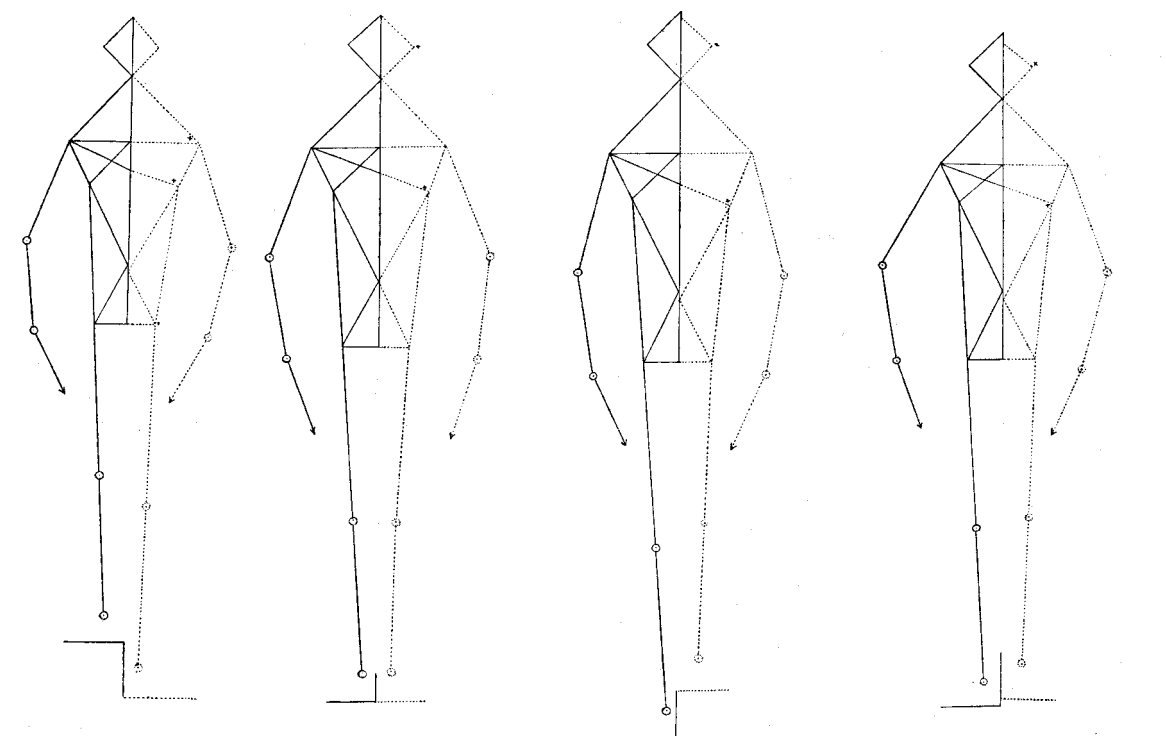

Канон Густава Фрича.

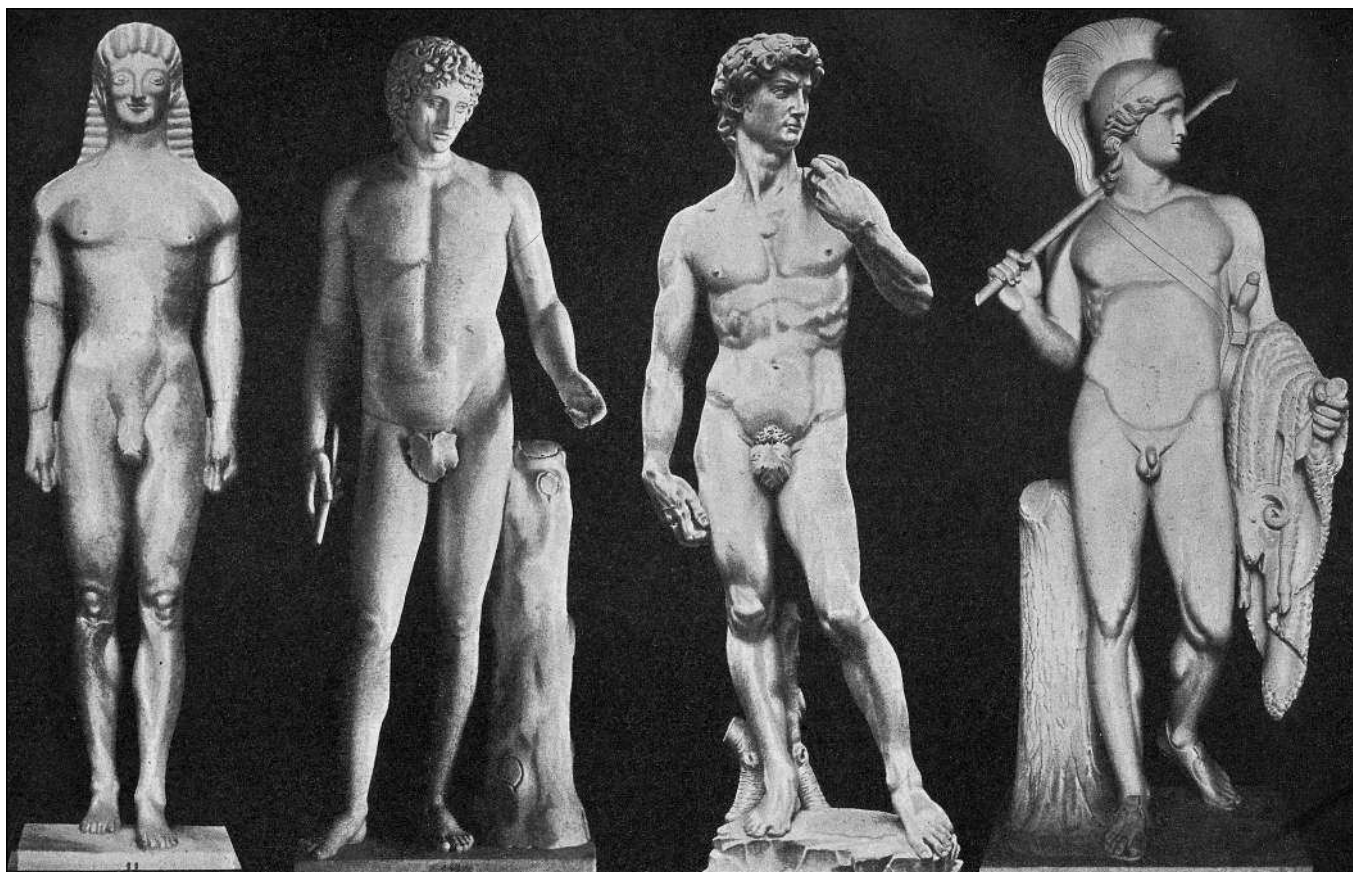

Канон Густава Фрича

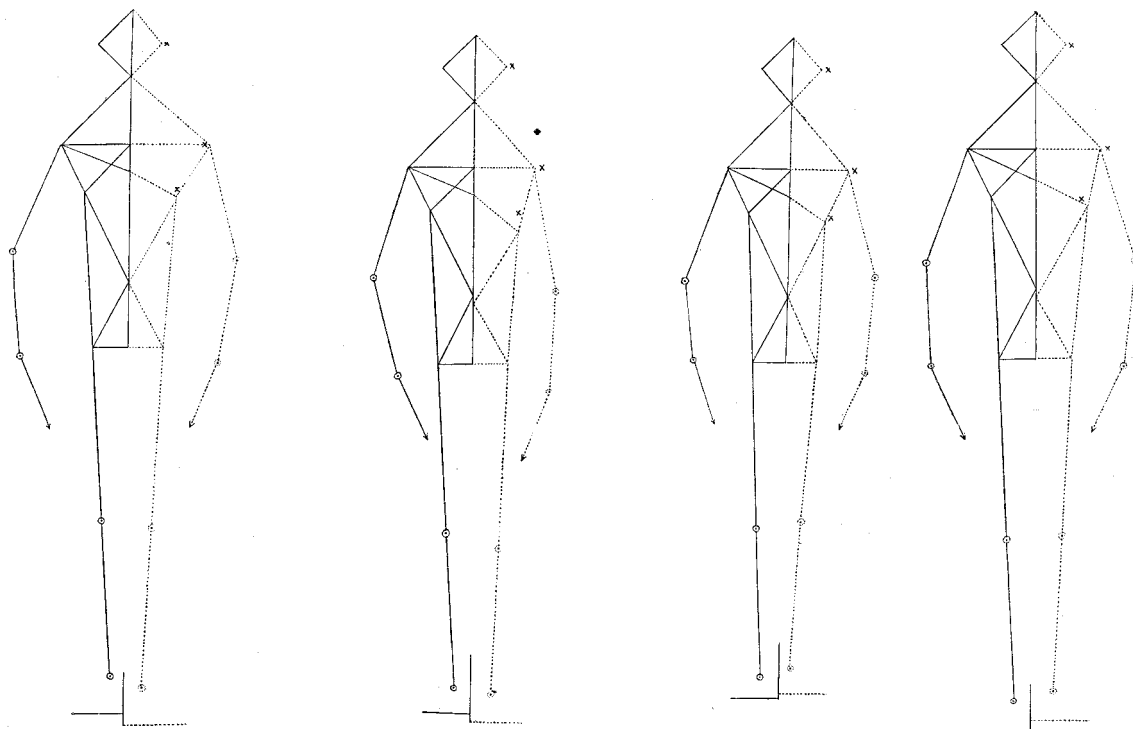
КАНОН ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ И ИСКУССТВЕ

Канон Густава Фрича

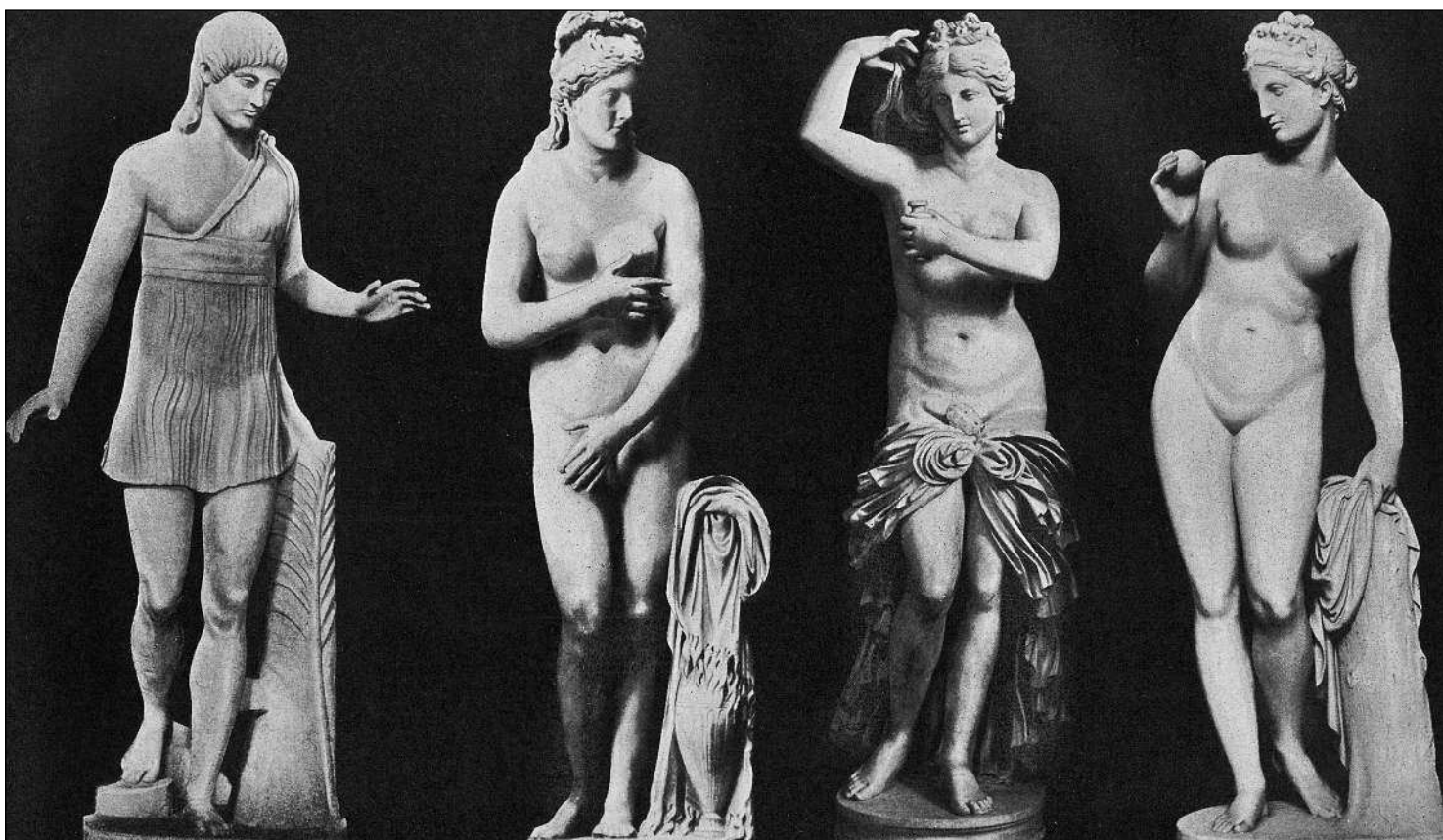
КАНОН ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ И ИСКУССТВЕ

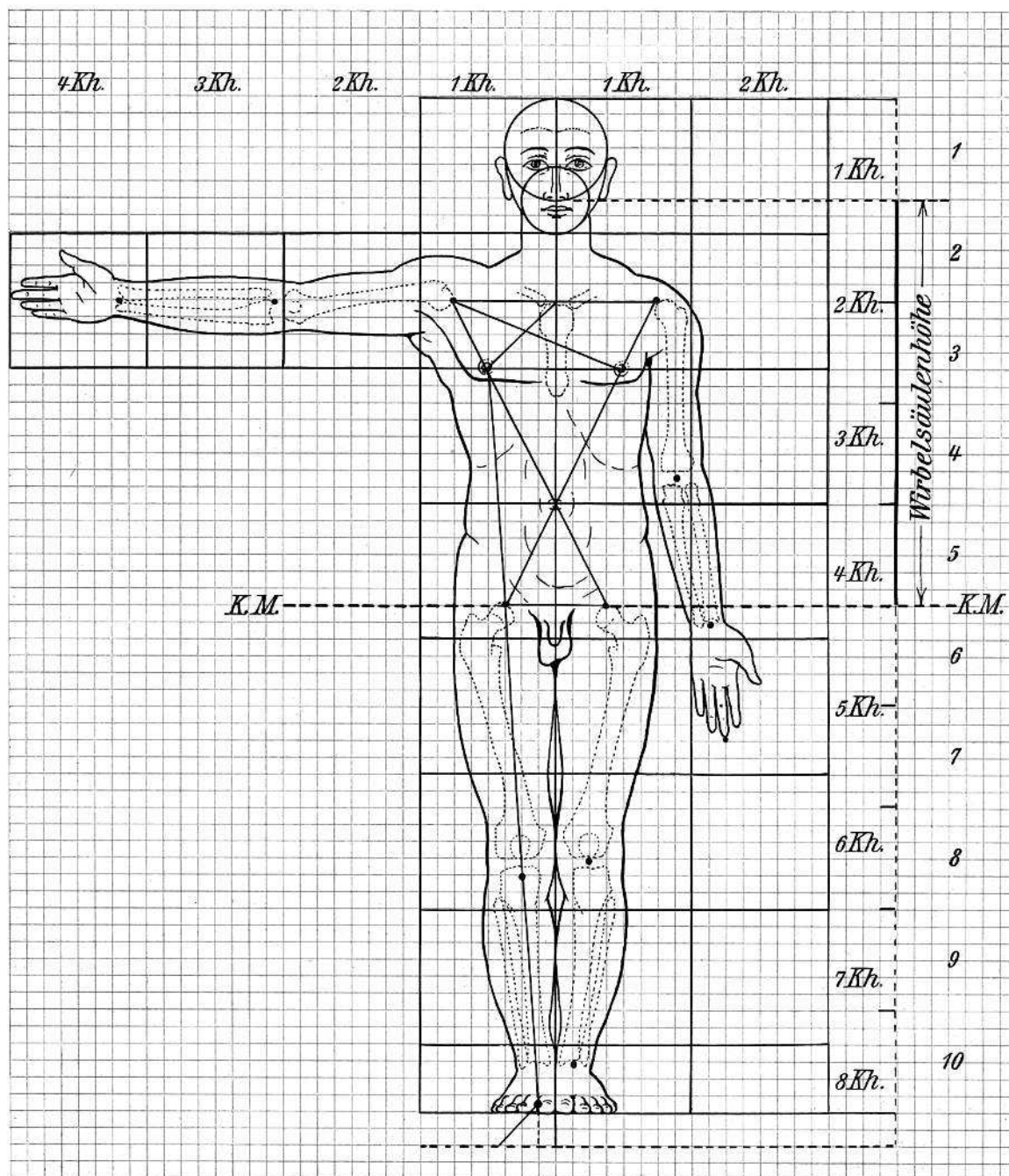
Fritsch-Harless, Die Gestalt des Menschen.

Zu Tafel XXV.

Канон Густава Фрича

КАНОН ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ И ИСКУССТВЕ

Канон в $7\frac{1}{2}$ высоты головы.

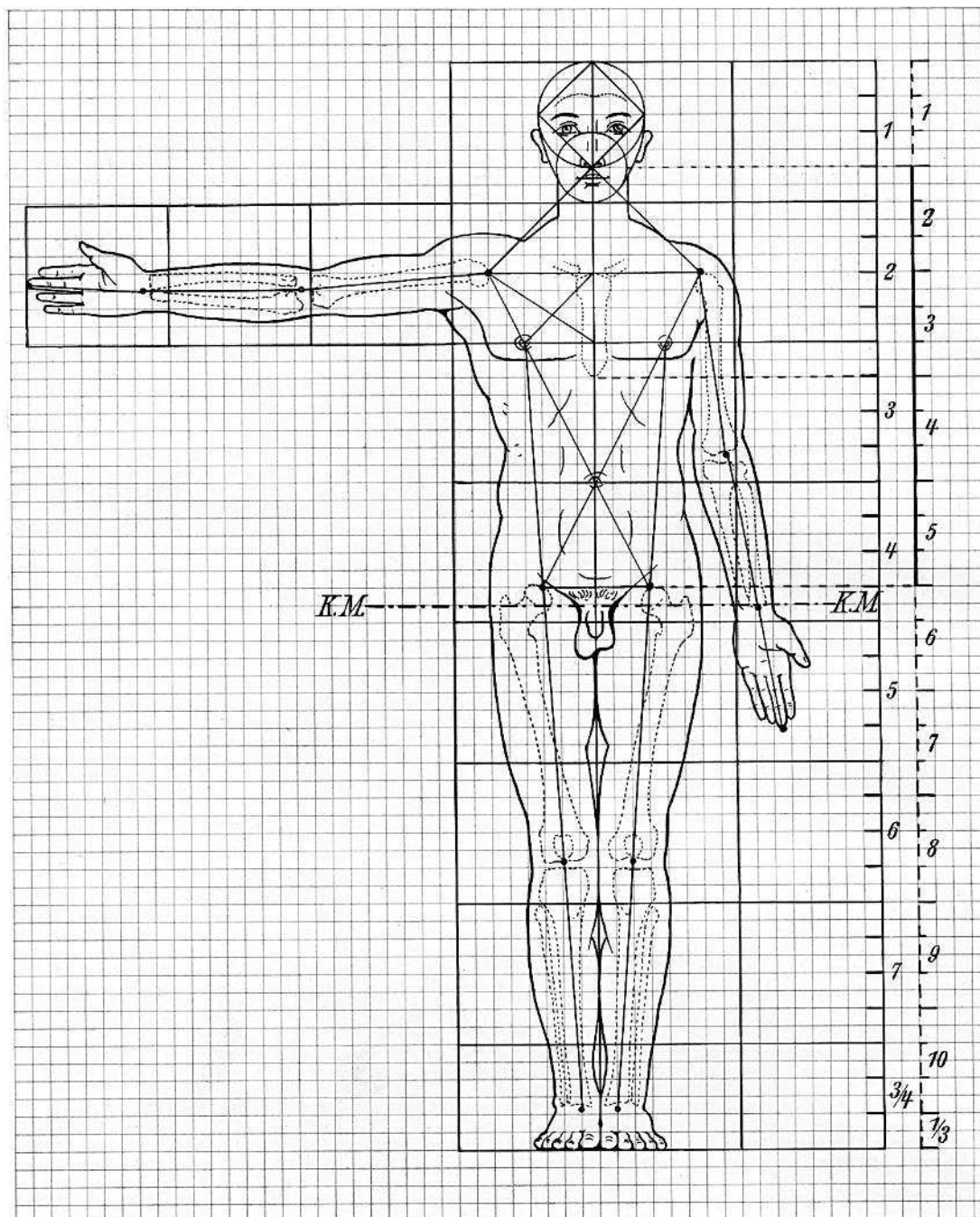
С этими результатами соглашаются все, кто подобно мне изучал только здоровых людей.

Рише — наряду со средним типом в $7\frac{1}{2}$ высоты головы — различает героический тип в 8 высот головы, Шадов — мужчину среднего роста менее $7\frac{1}{2}$ высоты головы (9:66) и героя почти в 8 высот головы (9:70), Гайер (Гейер) считает нормой муж-

чину в 8 высот головы, наряду с этим средний рост — $7\frac{1}{2}$ высоты головы, Фрич, берущий за модуль позвоночный столб, приходит к показателю нормальной фигуры в $7\frac{3}{4}$ высоты головы.

Нельзя забывать, что у каждого человека свой собственный канон, так же как и скелет, обладающий индивидуальными особенностями.

КАНОН ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ И ИСКУССТВЕ

Канон в $7\frac{3}{4}$ высоты головы.

Подсчитывается ли канон из средних размеров многих тысяч или из средних размеров нескольких избранных, всегда получается только теоретическая формула, общий масштаб, ядро, вокруг которого группируются реальные индивидуальные показатели.

Закономерность канона покоится на положенных в основу личных размерах, и она тем надеж-

нее, чем тщательнее отбирались данные индивидуумы по телосложению, состоянию здоровья и красоте. Для удовлетворения всех требований и изображения близкого к природе здорового тела требуется не один, а три канона:

Канон в $7\frac{1}{2}$ высоты головы. Приземистый тип ± 170 см средний рост. Средний представитель Ри-