

*Книги Эндрю Лумиса, выходящие
в издательстве «Колibri»:*

РИСОВАНИЕ ФИГУРЫ
ЗАБАВЫ С КАРАНДАШОМ
ИСКУСНОЕ РИСОВАНИЕ
РИСОВАНИЕ ГОЛОВЫ И РУК
Я ХОЧУ РИСОВАТЬ
ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЭНДРЮ ЛУМИС

РИСОВАНИЕ ФИГУРЫ

УДК 741.02
ББК 85.15
Л84

Andrew Loomis
FIGURE DRAWING FOR ALL IT'S WORTH

Перевод произведения Figure Drawing For All It's Worth, впервые изданного в 1943 г., опубликован с согласия Titan Publishing Group Ltd of 144 Southwark Street, Лондон SE1 0UP, Англия.

Эндрю Лумис
РИСОВАНИЕ ФИГУРЫ

Перевод с английского Натальи Томашевской
Оформление обложки Сергея Карпухина

Л84 Лумис Э.
Рисование фигуры / Эндрю Лумис ; [пер. с англ. Н. Томашевской]. – М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. – 208 с. : ил.

ISBN 978-5-389-23807-7

«В этой книге я рассматриваю фигуры как живые создания – разные типы движения связаны со строением. Мы будем рисовать обнаженные фигуры, чтобы лучше понимать, как рисовать их в одежде. Думайте о фигурах как об объектах, обладающих массой и объемом, освещенных и потому обладающих тенью, – иными словами, объектах, помещенных в знакомое нам пространство. Научитесь видеть природу света – как он влияет на форму, на ее плоскости, падая в различных направлениях. Мы отдельно изучим голову человека и ее строение. Другими словами, здесь вы найдете основы, опираясь на которые вы будете рисовать оригинальные и убедительные фигуры человека. Интерпретация, типаж, позы, переживания, одежда и украшения – все будет за вами. Что бы вы ни рисовали – рекламу, иллюстрацию для книги, плакат или календарь, – основы не меняются. Техника не так важна, как обычно думают молодые художники. Жизнь и эмоции, идеалы, которые вы вкладываете в работу, гораздо важнее. И конечно, важен ваш вкус при выборе одежды и фона – при условии, что вы овладели основами. Даже самая модная одежда не соотрется на плохо нарисованной фигуре. Переживания и эмоции нельзя показать с неверным построением лица. Нельзя делать цветные иллюстрации без знаний о свете и оттенках, точно так же, как нельзя даже надеяться получить хорошую композицию, если вы не владеете знаниями о перспективе. Ваша задача как художника в рекламе – восхвалять и идеализировать то, что вас окружает. Моя же задача – помогать вам, пока не отпадет необходимость в моей помощи. После этого вы будете идти самостоятельно». *Эндрю Лумис*

УДК 741.02
ББК 85.15

ISBN 978-5-389-23807-7

© 1943 Andrew Loomis, 2011 The Estate of Andrew Loomis
© Томашевская Н.Н., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2023
КоЛибри®

Эндрю Лумис (1892–1959) – один из выдающихся художников-иллюстраторов Америки, стоящий в одном ряду с такими звездами иллюстрации, как Норман Роквелл и Алекс Росс. Его коммерческие работы в области рекламы, в том числе для Kellogg's, Coca Cola, Lucky Strike, оформление календарей и другой печатной продукции быстро стали популярными, его реалистичный стиль нашел множество последователей.

Лумис широко известен как автор серии классических пособий по рисованию, которые стали бестселлерами уже с первой публикации. В пособиях освещаются все темы, необходимые для постижения принципов объемно-пространственного изображения и освоения техники рисования: линии, формы, пропорции, перспектива, постановка, светотень, цвет и многое другое. Написанные живо и увлекательно, книги включают пошаговые инструкции, полезные советы и великолепные иллюстрации, – это мастер-класс для молодых художников, стремящихся к вершинам профессии.

*Юношам и девушкам,
избравшим рисование фигур человека
своей профессией,
посвящается с почтением эта книга*

РИСОВАНИЕ ФИГУРЫ

Беседа с читателем

Уважаемый читатель,

я много лет мечтал о хорошей книге, посвященной рисованию фигур, и все ждал, когда же она появится, чтобы порекомендовать ее знакомым молодым художникам. Наконец я понял, что для создания такой книги важен не столько литературный опыт, сколько опыт работы в прикладном искусстве и рекламе, опыт преодоления трудностей и решения типичных задач и проблем в этой области. Помню, как, будучи новичком, жадно искал практические сведения, которые помогли бы мне продавать свои работы. Как и все мы, я должен был зарабатывать на жизнь, а для этого приходится либо совершенствовать свои умения, либо заниматься чем-то другим.

Перед этим выбором оказываются многие из вас. Охваченные этим непостижимым порывом, пришедшим неведомо откуда, вы тоже хотите говорить на языке искусства. Вам нравится рисовать. Вы хотите рисовать хорошо. Более того, вы хотели бы зарабатывать рисованием. Возможно, я смогу вам помочь. Я на это очень надеюсь, потому что пережил все то, что сейчас переживаете вы. Мой опыт подсказывает, что представленная здесь информация вам пригодится. Без ложной скромности скажу, что работа над книгой проделана немалая: собрать и упорядочить все эти практические сведения было непросто. Я уверен, что успех приносит именно осмысленный подход к работе, а не чистая техника; поскольку такому подходу мало где учат, то мне хочется написать о нем здесь.

Мой читатель наверняка не просто интересуется искусством, а больше всего на свете желает стать профессиональным и самодостаточным творцом. Я верю, что этот порыв выразить

себя с помощью пера и карандаша не просто велик, он почти непреодолим, и *вы хотите следовать ему*. Талант мало что значит, если он не объединен с ненасытным желанием совершенствоваться и трудиться. Этот союз поможет преодолеть такие трудности, которые не по силам обычному интересу.

Что служит стимулом для художника? Любая работа начинается с идеи, цели, задумки. Как проще всего эту идею передать? Разложить объект на элементарные составляющие – это уже осмысленный подход. Каждый сантиметр рисунка должен отвечать основной цели. Художник видит и чувствует, и рисунок передает важность этого видения и чувств. На картине художник выделяет главное и выстраивает в соответствии с ним второстепенные детали. Он акцентирует область, где находится самый важный персонаж. Он усердно ищет способы передать задуманную эмоцию в выражении лица и позе. Он привлекает внимание к персонажу всеми доступными средствами. Другими словами, он планирует и думает, а не просто принимает существующее положение вещей. Не так давно реалистичность рисунка поражала и заинтересовывала зрителя. Сегодня же цветная фотография и постоянно совершенствующиеся фотоаппараты пресытили наш взор. Теперь реалистичности недостаточно – нужно, чтобы за внешним выражением действительности были видны внутренняя суть, характер, эмоции и переживания, размышления и вкус художника, простота, структура и акценты. То, *как* вы рисуете, – десять процентов картины, то, *что* вы рисуете, – девяносто. Если все выделить равномерно по оттенкам, контуру и деталям – рисунок будет ничем не лучше фотографии. Художники рас-

тушевывают второстепенные детали, изображают близкими к фоновым цветам и оттенкам, упрощают, сглаживают и даже опускают. Или, напротив, усиливают акценты – добавляют четкие контуры, контраст, детали и другие выразительные элементы.

Я хочу сказать здесь, мои читатели, что художник – важнейшая составляющая искусства. Все начинается с вас, вашей личности, индивидуальности. Картины – это уже вторично. И ваше творчество несет в себе отпечаток личности – знания, опыт, наблюдения, предпочтения, вкус и мысли. Все сосредоточено на вас, и, когда вы совершенствуете себя, вы совершенствуете свое творчество. Меня этому научила жизнь. Так что, перед тем как начать беседу о рисовании, я прошу вас обратиться к себе. Помните, что ваш порыв рисовать – на кончике карандаша, а не в кошельке.

Когда я учился, то думал, что есть какой-то рецепт, с помощью которого становятся художниками. Такой рецепт действительно есть, но в книгах его не найдешь. Чтобы стать художником, будьте мужественным, упорным и жадным до знаний, идите своим путем, но не забывайте учиться у коллег. Экспериментируйте с идеями, наблюдайте и всегда поправляйте ошибки. Никогда не встречал ни одной книги, в которой говорилось бы о том, что художнику необходимо следить за психическим и физическим здоровьем и быть мужественным. Наверное, так не принято писать в книгах, но мне кажется, что авторы должны говорить с живыми людьми, ведь это важнее техники. Искусство – не сухая наука, здесь главное – люди. Я хочу подружиться с читателем, пригласить его в тот мир, в котором я провел так много лет. Все, что у меня есть ценного, я отдаю в ваше распоряжение. Не буду говорить, что знаю больше, чем способен знать один человек, но большой опыт одного художника может пригодиться при решении многих задач, с которыми вы столкнетесь. Мои решения подскажут что-нибудь вам. Я покажу основы и факты, которые принесли мне пользу. Я расскажу об идеальных пропорциях, дам практические советы и поделюсь техниками, знание которых, без сомнения, по-

может вам продать свои работы. Требования везде почти одинаковы, и мой опыт в среднем мало отличается от опыта моих коллег, поэтому я предлагаю мои работы как пособие, но не как образец. Я хотел бы, чтобы читатель лишь опирался на них, учась принимать самостоятельные решения и выражать себя. Мой опыт показан здесь только для прояснения основных требований.

Очевидно, что рисунок на продажу должен быть хорошим, причем словосочетание «хороший рисунок» означает для профессионала больше, чем для новичка. Такой рисунок и убедителен, и интересен. Пропорции фигур на нем – не обычные, а скорее идеализированные; нарисованы они в перспективе и на одном уровне взгляда. Рисунок всегда должен быть верен анатомически – обнажена ли фигура, изображена ли в одежде. Свет и тень придают изображению живость. Действия, жесты, переживания, выражения и эмоции должны быть убедительными. Хороший рисунок – это не случайность и не подарок муз: это сочетание многих элементов, тщательно продуманных и выполненных, как при сложной хирургической операции. Каждый из этих элементов – инструмент или составляющая *средств выразительности*. Если вы владеете средствами выразительности в целом, то вам помогут вдохновение и чувства. Конечно, не всегда эти элементы соблюдаются – у каждого художника есть удачные и неудачные рисунки. Неудачные следует переделывать. Художнику, конечно, следует разобраться, почему рисунок вышел плохо; для этого приходится возвращаться к основам – потому что ошибки обычно возникают именно на этом уровне.

Поэтому в хорошей книге о рисовании фигур раскрыт не только один аспект, например анатомия; в ней описаны все элементы хорошего рисунка и связь между ними. Она рассказывает об эстетике и коммерции, о технике и обычных задачах художника. Иначе читатель получит неполные, однобокие знания и окажется в затруднительном положении.

Могу ли я предположить, что вы, молодой художник, думаете о том, как заработать

искусством на жизнь? Когда вы достигнете определенного уровня техники, все придет. С этого момента заработок будет расти пропорционально совершенствованию умений. В рекламе, как и везде, лучших меньшинство. Любое рекламное агентство, журнал, граверная мастерская или галерист с распростертыми объятиями примут индивидуального и яркого художника. А вот посредственностям придется непросто. Но, к несчастью, даже лучшие впоследствии художники начинали именно с посредственных работ.

Я вам кое в чем признаюсь: через две недели после поступления в художественное учебное заведение мне сказали, что рисование лучше оставить. Это сделало меня куда более терпеливым в любых начинаниях и дало мне дополнительный стимул к учебе.

Самая большая ценность для художника, несомненно, оригинальность. Нет более страшной ошибки, чем бездумное копирование моих работ или других просто ради копирования. Чужой стиль – это просто костыль, который поможет вам ходить самостоятельно. Популярность стилей переменчива как погода, а вот анатомия, перспектива и светотень всегда делают свое дело. Однако вам следует неустанно искать новые способы применения этих основ. Поэтому так важно научить вас основам, на которых возвращается индивидуальность без соблазна копировать. Конечно, на самом раннем этапе копирование пригодится для создания базы. Однако опыт приходит с вашими собственными ошибками или наблюдениями, с самообучением, чтением книг или изучением работ мастеров прошлого. Все вместе это даст вам практические знания, и учение должно продолжаться всю жизнь. Новое и оригинальное – это варианты старого.

В этой книге я рассматриваю фигуры как живые создания – разные типы движения связаны со строением. Мы будем рисовать обнаженные фигуры, чтобы лучше понимать, как рисовать их в одежде. Думайте о фигурах как об объектах, обладающих массой и объемом, освещенных и потому обладающих тенью, – иными словами, объектах, помещенных в зна-

комое нам пространство. Научитесь видеть природу света – как он влияет на форму, на ее плоскости, падая в различных направлениях. Мы отдельно изучим голову человека и ее строение. Другими словами, здесь вы найдете основы, опираясь на которые вы будете рисовать оригинальные и убедительные фигуры человека. Интерпретация, типаж, позы, переживания, одежда и украшения – все будет за вами. Что бы вы ни рисовали – рекламу, иллюстрацию для книги, плакат или календарь, – основы не меняются. Техника не так важна, как обычно думают молодые художники. Жизнь и эмоции, идеалы, которые вы вкладываете в работу, гораздо важнее. И конечно, важен ваш вкус при выборе одежды и фона – при условии, что вы овладели основами. Даже самая модная одежда не смотрится на плохо нарисованной фигуре. Переживания и эмоции нельзя показать с неверным построением лица. Нельзя делать цветные иллюстрации без знаний о свете и оттенках, точно так же, как нельзя даже надеяться получить хорошую композицию, если вы не владеете знаниями о перспективе. Ваша задача как художника в рекламе – восхвалять и идеализировать то, что вас окружает.

Моя же задача – помочь вам, пока не отпадет необходимость в моей помощи. После этого вы будете идти самостоятельно. Я работал только с лучшими натурщиками и знаю, что начинающим художникам не хватает на них средств. Если вы увидите в моих рисунках позирующих для вас натурщиков и свет на них, а не набор линий и оттенков для копирования, вы получите гораздо больше пользы. Предлагаю рисовать во время изучения каждой страницы. Гораздо важнее самого рисунка – увидеть, что за ним стоит. Не выпускайте карандаш из рук. Рисуйте фигуры, которые будут максимально непохожи на те, что изображены здесь. Намечайте их начерно, рисуйте «из головы», пусть движения этих фигур будут самыми разнообразными. Если есть возможность рисовать людей с натуры – в учебном заведении или где-то еще – пользуйтесь ею обязательно, применяйте основы, которым научитесь тут. Если вы фотографи-

руете или у вас есть возможность рисовать с фотографий, попробуйте применить свои умения и здесь, совершенствуясь и идеализируя образы.

Привыкайте к мягкому карандашу – он дает большой диапазон оттенков, от светлых до темных. Серые, невыразительные рисунки со слишком тонкими линиями продать сложно. Перо и тушь, напротив, очень ценят-

ся. Пользуйтесь гибкими перьями. Не вдавливайте перо в бумагу, ведите его осторожно, иначе забрызгаете рисунок. Углем делать наброски тоже очень удобно. Рисовать хорошо в больших блокнотах с бумагой для черчения.

Надеюсь, каждый из вас найдет способ использовать эту книгу самым выигрышным для себя образом.

НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ФИГУРЫ

Первая глава немного отличается от других – здесь мы только готовимся к рисованию, закладываем основы для общей структуры знаний. Эта часть книги будет особенно полезна художнику с точки зрения подготовки первых набросков, разработки идей, предполагаемых движений и поз – когда рисуют не копируя и без натуры. Такие приготовления совершают до того, как окончательно приступить к работе, размышляя над тем, что будет интересно потенциальному покупателю. Именно поэтому так важно не пропускать этот этап. Здесь мы осознанно оцениваем, что нас ждет при основной работе, чтобы потом не решать то и дело возникающие проблемы с перспективой, композицией и прочим.

Читатель, обрати на эту главу особое внимание! Это, бесспорно, самая важная часть книги. Если вы приложите соответствующие усилия, они окупятся сторицей.

ANDREI
LODINI

I. Начинаем рисовать фигуры

Вначале давайте рассмотрим те огромные возможности, которые открываются перед художником, рисующим фигуры. От простых комиксов и рисунков линией в газетах перейдем к плакатам, афишам и журнальной рекламе, затем к обложкам и иллюстрациям для книг и наконец к образцам высокого искусства – портретам, скульптуре и стенной росписи. Рисование фигур открывает перед вами множество путей для профессионального развития. Кроме того, не забывайте: все эти области так тесно связаны между собой, что успех в одной практически обеспечивает успех в другой.

А взаимосвязь эта существует потому, что любая фигура строится на одних и тех же базовых элементах – не важно, с какой целью художник рисует ее. Это дает еще одно преимущество умелому художнику – он всегда продаст свои работы, потому что они нужны везде, при любых кризисах. В торговле не обойтись без рекламы, а рекламу помещают в соответствующих местах – на ярких иллюстрациях в журналах, рекламных щитах и так далее. С этого начинается путь художника, важнейшей частью которого является он сам.

Ну и наконец, рисование фигур – одно из самых интересных занятий в области искусства, ведь оно так разнообразно и многогранно, что никогда не наскучит. Изображение фигур – это изображение всей человеческой жизни: выражения лиц, эмоции, жесты, характеры и все, что их окружает. Здесь, в отличие от многих других областей искусства, работа никогда не будет неинтересной и монотонной. Я хочу убедить вас в том, что, как только вы достигнете своей цели, все будет прекрасно; осталось только пойти по этому пути.

Искусство, в самом широком смысле, – это язык, передающий сообщения, которые невоз-

можно передать по-другому. В рекламе оно помогает нам представить продукт и его пользу. Оно показывает одежду и даже нравы прошлого. На военных плакатах оно побуждает к действию; в журналах оживляет и оттеняет персонажей. Благодаря ему идея предстает перед глазами – и прежде чем в фундамент заложен хоть один кирпич, мы уже видим все здание.

Было время, когда художники жили в уединении в пустой мансарде и рисовали что хотели, например тарелку с яблоками. Теперь же искусство стало важной частью жизни, и преуспевающий художник не может отделяться от нее. Он обязан выполнять определенную работу в определенном стиле с определенной целью и к конкретному сроку.

Взгляните на людей по-новому. Смотрите на их тела при любой возможности. Изучайте детали и признаки, которые отличают их друг от друга. Как передать надменность с помощью света, тени, формы и цвета? Какие линии лица говорят о разочаровании и отчаянии? Как жесты связаны с эмоциями? Почему дети такие милые, а некоторые взрослые кажутся подозрительными и нечестными? Чтобы показать эти особенности в рисунке, ищите ответы на такие вопросы. Со временем знания об этом станут частью вас, но сначала надо наблюдать и делать выводы.

Развивайте в себе привычку внимательно наблюдать за окружением. Когда-нибудь вам захочется поместить фигуры в похожие условия. Нельзя преуспеть в рисовании фигур, если не уметь оттенять их деталями фона. Так что начните подмечать и собирать детали, которые придают окружению «атмосферность».

Научитесь замечать важное. Прическа Марты – это не основная деталь. Лучше попробуйте определить, почему Марта в вечернем платье выглядит по-другому, чем в брюках

или шортах. Как складки платья спадают на пол, когда она садится?

Наблюдайте за эмоциями, жестами и выражениями лица. Вот девушка восклицает: «Чудесно!» Какой жест руками она делает? А теперь она падает на стул со словами: «Боже, как я устала!» Как выглядят ее ноги? Какое выражение появляется на лице матери, когда она спрашивает доктора: «Неужели надежды нет?» Или на детском личике, когда ребенок говорит: «Вот это да!»? Чтобы нарисовать это, нужно больше чем просто техника.

Почти у каждого успешного художника существует особая область интереса, увлечение, которое направляет совершенствование его технических навыков. Часто это увлечение какой-то одной стороной жизни. Например, Гарольд фон Шмидт любит природу, загородную жизнь, лошадей, первопроходцев, напряженные переживания и действия. Его работы дышат внутренним огнем. А Гарри Андерсон увлечен простыми американцами – пожилые врачи, белые домики... Норман Роквелл, великий знаток характеров, больше всего любит постаревшие руки, огрубевшие от тяжелой работы, и выдавшие виды ботинки. Его внимательное и почтительное отношение к человеку в купе с потрясающими техническими умениями обеспечили ему высокое положение в мире искусства. Джон Уиткомб и Эл Паркер прославились тем, что точнейшим и живейшим образом передали юную Америку. Братья Кларк посвятили свои работы Дикому Западу и первым поселенцам. Мод Фенджел обожала детей и великолепно их рисовала. Ни один из этих художников не достиг бы успеха без внутреннего порыва и технических умений.

Я не советую вам становиться подмастерьями у знаменитых художников, чтобы набраться опыта. Чаще всего это не самая удачная затея, потому что вы постоянно будете сравнивать собственные скромные работы с его выдающимися успехами и наблюдать и думать будете не для себя. У вас останутся только мечты и комплекс неполноценности. Вы станете лишь подражателем. Помните: у художников нет ревностно охраняемых секретов мастерства. Я часто слышал, как студенты говорили: «Я просто по-

смотрю, как он работает, и сразу все пойму!» Но понимание так не приходит. Единственный секрет, если его можно так назвать, заключается в личном видении художника – причем сам художник не формулирует его. Постигайте основы! Но вы не сможете этого сделать, просто наблюдая за другими. Надо учиться самим.

Прежде чем вы выберете себе область интереса, подумайте, какой опыт у вас уже есть. Например, если вы росли в деревне, вам будет проще изобразить сельскую жизнь, а не городскую суету. Не пренебрегайте знаниями, которые вы получали всю жизнь. Мы все склонны думать, что наш опыт ничем не примечателен. Но это большая ошибка. Любой опыт – кладезь материала для художника. Выросший в бедности художник может показать красоту полуразрушенных хижин, не уступающую красоте пышных и изысканных интерьеров. Такой художник, вероятно, знает о жизни гораздо больше, и его картины придутся по вкусу многим. Набирает популярность американская жанровая живопись, основная тема которой – простой домашний уют. В рекламе и иллюстрации сейчас, однако, востребованы утонченность и изящество, но не стоит забывать и об этом новом увлечении, которое приветствует скромность обстановки.

Художник должен быть готов к изображению любого предмета, который потребуется заказчику. Но каждый, конечно, хорош в своей области. Однако, если вы не хотите все время рисовать одно и то же, расширяйте кругозор. А это значит, что необходимо учиться общим принципам (у всего есть пропорции, три измерения, текстура, цвет, свет и тень), и вы не будете поставлены в тупик заказом, для которого нужно нарисовать и натюрморт, и пейзаж, и животных, и конкретные текстуры, например атлас или вязаный свитер. Если вы научитесь наблюдать, то вам будет по плечу любой заказ, потому что любой предмет – это свет на формах и оттенки. Если предмет незнаком, изучайте его. Большинство художников тратят не меньше времени на поиск информации, чем на рисование.

Основы у живописи и рисунка одни и те же. Но конечно, когда вы пишете красками, вы в состоянии передать самые тонкие оттенки,

границы и нюансы. Что бы вы ни выбрали, однако, перед художником всегда встают одни и те же вопросы: где горизонт, что за ракурс, как правильно отложить длину, ширину и высоту объекта (в той мере, в какой это возможно на плоской поверхности)? То есть те элементы, о которых я говорю в этой книге.

Основа рисования человека – обнаженная фигура. Невозможно нарисовать одетого человека, если не знать строения и формы человеческого тела. Художник, который не умеет изобразить пропорциональную фигуру, не достигнет успеха ни как график, ни как живописец. Не можете же вы стать хирургом, не изучив анатомии! Если вам противен вид обнаженных тел, коими одарил нас Всевышний, закройте эту книгу и даже не думайте о том, чтобы стать художником. Поскольку фигуры мужчин и женщин так сильно различаются по строению и общему виду (женщина в брюках несколько не напоминает мужчину в брюках, даже если у нее короткая стрижка), невозможно рисовать человеческое тело без знаний об этих различиях. Я рисовал для рекламы множество разнообразных вещей, и мой опыт подтверждает, что для качественной работы с фигурами необходимо уметь изображать обнаженное тело. Учебный курс без этого – досадная потеря времени. Для обучения приглашают натурщиков – в этой книге я постарался собрать рисунки, которые могут их заменить.

В широком смысле существует два типа рисунков: рисунок линией и объемный рисунок. Линейное изображение, например план здания, проектируется и масштабируется. Объемный рисунок передает массу или трехмерность объекта на плоскости бумаги или холста. Для первого не нужна светотень, а для второго она совершенно необходима (хотя возможно, конечно, и просто контуром передать объем фигуры). Поэтому логично начать с плоского изображения – с пропорций, перейти от плоскостей к округлым формам, а потом и к объемным формам в пространстве и к светотени.

Глаз обычно воспринимает предмет по контуру или грани, а не по его внутренней структуре. Однако на форме контуров просто нет – есть

только силуэт, вмещающий в себя видимую из определенного ракурса часть формы. Следует определенным образом ограничить эту форму – и мы проводим линию, контур. Контур дает плоский рисунок, хотя можно добавить к нему и светотень.

Живописец обходится без контуров, потому что он определяет границу массы с помощью других масс или выстраивает форму с помощью оттенков.

Поймите разницу между линией и контуром. Кусок проволоки – это линия, а контур – это граница предмета. Эта граница бывает четкой гранью формы (например, у куба) или скругленной (контур сферы). Контуров могут появляться друг перед другом, как, например, на холмистой местности. На рисунках линией, даже пейзажных, должно присутствовать перспективное сокращение для создания объема. Нельзя просто обозначить фигуру с помощью согнутой проволоки и ожидать, что она будет казаться объемной. Нас интересуют два типа линий: плавная, или ритмическая, обозначающая форму; и контрастирующая с ней прямая, четкая линия структуры.

Линия однообразна или же меняется. Даже если говорить о согнутой проволоке, она не всегда одинакова. Меняйте нажим – когда рисуете освещенный контур, линия становится тоньше или пропадает совсем. А контур в тени более темный и мощный. Даже рисунок легким контуром бывает интересным и выразительным.

Возьмите карандаш и свободно проведите им по бумаге. Это «свободная», или «ритмическая», линия. Теперь возьмите карандаш большим и указательным пальцами, сначала ведите его осторожно и легко, а затем как следует нажмите. Это «меняющаяся» линия. А теперь попробуйте нарисовать прямую линию и еще одну, параллельную ей. Это «размеченные» линии.

Если вы считаете, что линия – всего лишь след карандаша, то вы удивитесь, узнав, насколько она разнообразна. Меняйте линии, если ваши рисунки кажутся неинтересными. Линия выражает индивидуальность.

А теперь обратимся к фигурам. Каковы идеальные пропорции, отношение высоты к ширине? Идеальная фигура в позе стоя вписыва-

ется в прямоугольник. Что это за прямоугольник? Рассмотрите иллюстрацию на с. 26. Самая простая и удобная единица измерения фигуры – «голова». В рост обычного человека укладывается семь с половиной его «голов», а идеальные пропорции – восемь «голов» в высоту. Это не обязательное условие, идеальная фигура бывает и других пропорций, но обычно она высокая. На с. 26–29 показаны различные пропорции, единица измерения – «голова». Обратите внимание, что пропорции можно менять, чтобы они отвечали определенной задаче. Изучите внимательно эти иллюстрации, нарисуйте их два-три раза, потому что, рисуя фигуры, вы все время будете так или иначе пользоваться этими пропорциями. Некоторые художники предпочитают рисовать ноги даже длиннее, чем на этих рисунках. Но если ступня показана в перспективе, она и так добавит ноге необходимой длины.

Удивительно, но работы многих начинающих художников выглядят одинаково. Изучив их, я обнаружил определенные детали, которые стоит привести здесь. Проверьте по этому списку свои работы, и вы увидите, что необходимо улучшить.

1. Весь рисунок выглядит серым

Что делать: для начала возьмите мягкий карандаш, который дает хороший черный цвет.

Найдите самые темные области в вашем объекте и покажите их в рисунке.

Оставьте белыми те области, где объект хорошо освещен или где он белого цвета.

Избегайте выраженного серого цвета в освещенных областях.

Не выделяйте светлые области жирными линиями.

2. Множество легких штрихов и нечетких линий

Не «играйте» линией, рисуйте ее четко и длинным штрихом.

Не затеняйте множеством легких штрихов.

Построения и тени рисуйте боковой стороной стержня, держите карандаш почти параллельно бумаге.

3. Смещение черт лица

Изучите линии построения головы и соответствующие расстояния (см. раздел, посвященный рисованию головы).

Помещайте черты лица в соответствии с необходимыми отрезками.

4. Вытертый и грязный рисунок, бумага сворачивается в трубку

Нанесите на рисунок фиксатор. Если бумага слишком тонка, закрепите ее на более плотном картоне.

Старайтесь не протирать поверхность бумаги. Это очень плохо для рисунка. Если вы протерли верхний слой бумаги, лучше начните заново. Не складывайте и не сворачивайте рисунок. Пусть незатронутые рисунком области бумаги остаются чистыми – в этом вам поможет ластик-клячка.

5. Рисунок выполнен множеством разных техник

Рисуйте чем-то одним. Не сочетайте восковые мелки с карандашом, а пастель с чем-то еще. Пусть это будет только карандаш, только мелки, только пастель, только акварель или только перо и тушь. Так рисунок будет выглядеть целостным. Позже вы будете удачно сочетать материалы, но не начинайте с этого.

6. Рисование на цветной бумаге

Черно-белые рисунки выглядят лучше всего только на белой бумаге.

Если вы работаете на цветной бумаге, работайте цветом, который сочетается с ней. Например, коричневые или красные мелки Конте на кремовой или светло-коричневой бумаге.

Но лучше показывать цвет на белой бумаге.

7. Вы рисуете кинозвезд

Большинство новичков рисует кинозвезд. Но на фотографиях их головы слишком плохо освещены, чтобы рисунок получился хорошим. Рисуйте не таких знаменитых людей.

8. Плохая композиция

Если вы рисуете виньетки, пусть формы будут интересными и приятными. Не подбирайтесь слишком близко к краям, если не хотите, чтобы весь рисунок был заполнен.

9. *Высветление мелом*

Только у очень опытных художников это получается хорошо.

10. *Неинтересные темы*

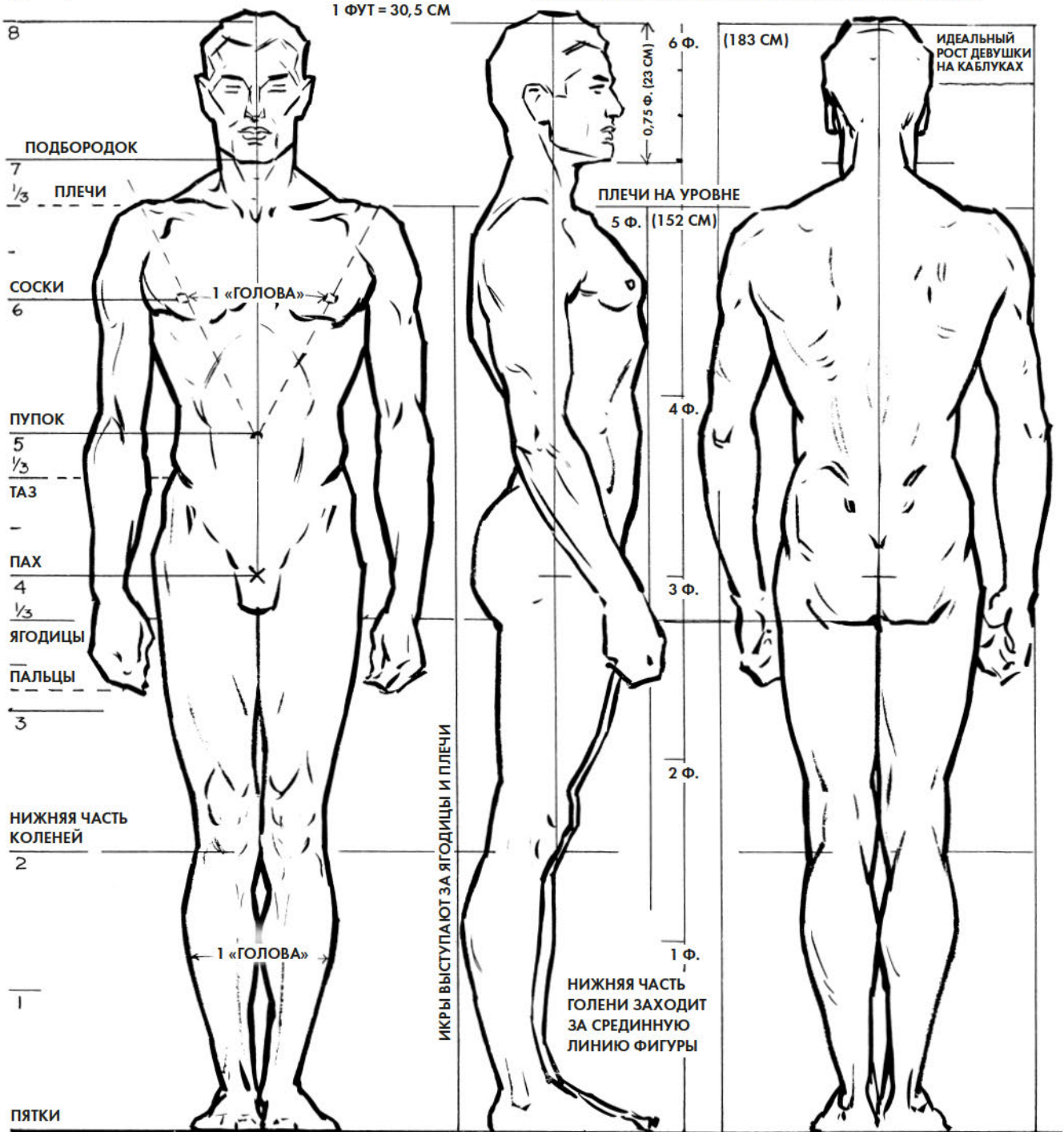
Наряд еще не делает картины. Каждый рисунок должен предлагать зрителю что-то кроме технической демонстрации. Прекрасно, когда рисунок головы передает характер или эмоцию. Интересно лишь то, что изображено с определенным настроением или передает определенное действие.

Акварель – это, наверное, самый непростой инструмент. И тем не менее многие новички начинают с нее. Мазки должны быть широкими, свободными, а не слишком мелкими. Если вы рисуете акварелью и делаете точечные мелкие штрихи, ваши рисунки вряд ли кому-то понравятся.

Акварельный рисунок всегда должен казаться «случайным», будто краски сами перетекли друг в друга и так и высохли. Этого добиваются, сперва увлажнив бумагу, а затем нанося на влажную область краски. Рисуйте на акварельной бумаге или картоне – если взять слишком мягкую и впитывающую бумагу, рисунок получится неряшливым. Чем меньше слоев краски, тем лучше. Не оставляйте следов карандаша, особенно темных, которые видны из-под краски. Некоторые художники предпочитают наносить основной тон, высветлять его мягкой губкой или кистью, а затем наносить полутона и тени. Если вы не умеете работать с акварелью иначе как мелкими мазками, предлагаю вам рисовать пастелью – ее растирают и растушевывают. Пользуйтесь и масляными красками – они достаточно долго не высыхают, поэтому удобно работать с цветом.

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ – «ГОЛОВА»

ШИРИНА МУЖСКОЙ ФИГУРЫ СОСТАВЛЯЕТ $2\frac{1}{3}$ «ГОЛОВЫ»

Возьмите любой желаемый рост – или просто проставьте точки на месте макушки и пяток. Разделите отрезок на восемь частей. Два таких отрезка с третью – средняя ширина для мужской фигуры. На этом этапе нет необходимости точно соблюдать анатомию – сосредоточьтесь на отрезках.

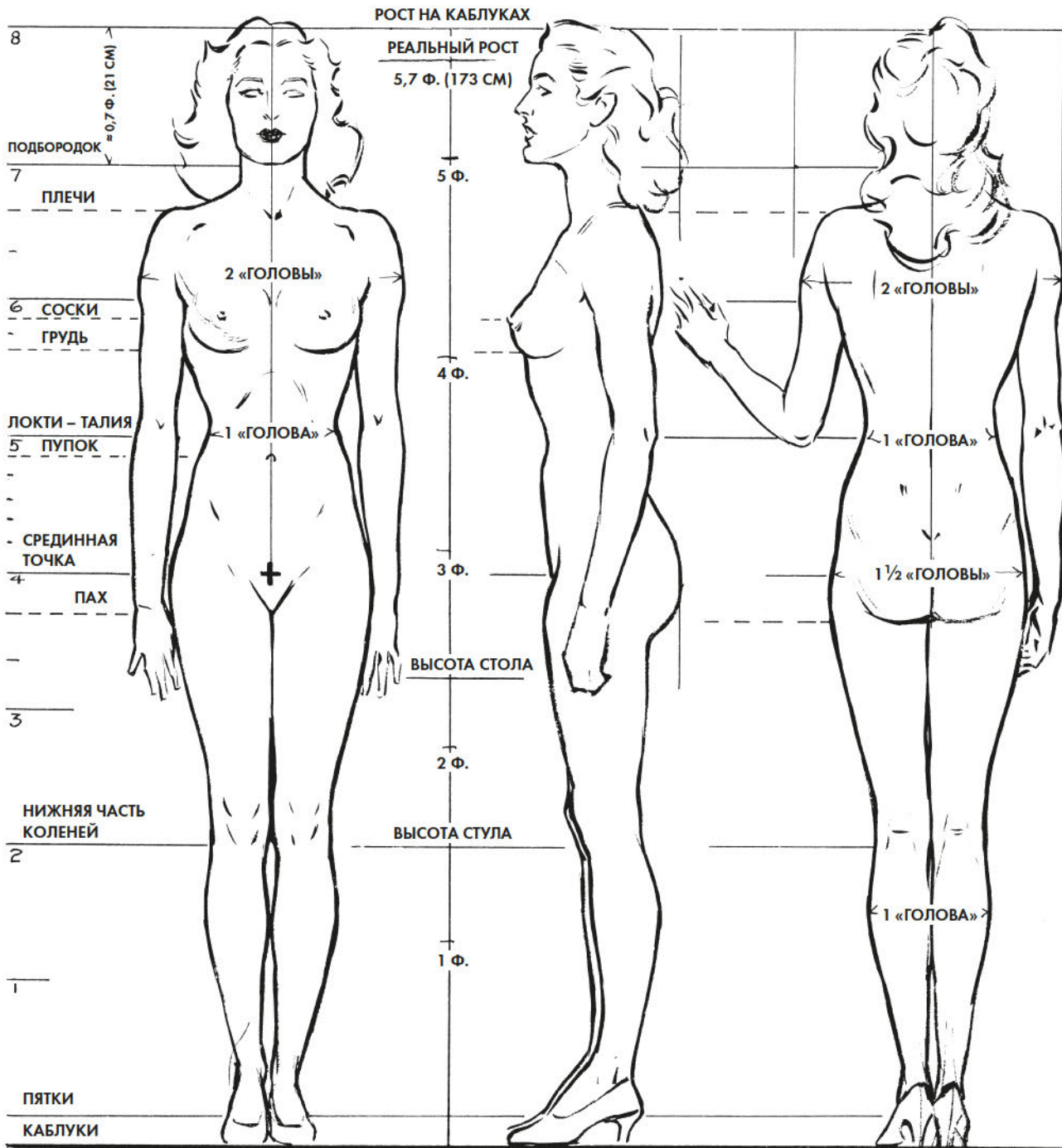
Нарисуйте фигуру в трех ракурсах: спереди, сбоку и сзади. Отметьте сравнительную шири-

ну плеч, бедер и икр. Обратите внимание, что расстояние между сосками составляет одну «голову», а талия немного шире, чем этот отрезок. Запястья находятся чуть ниже паха. Локти практически на одной линии с пупком. Колени – выше нижней четверти роста фигуры. Плечи расположены на уровне одной шестой роста. Пропорции показаны также в футах, чтобы можно было соотнести фигуру с обстановкой.

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ –
«ГОЛОВА»

ИДЕАЛЬНЫЙ РОСТ МУЖЧИНЫ 6 Ф. (183 СМ)

ШИРИНА ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ
СОСТАВЛЯЕТ 2 «ГОЛОВЫ»

Женская фигура относительно уже – 2 «головой» в самом широком месте. Соски немного ниже, чем у мужчин. Талия шириной в одну «голову». Спереди бедра немного шире, чем расстояние между подмышками, а сзади уже. Вы можете нарисовать икры немного длиннее. Запястья на одном уровне с пахом. Идеальный рост девушки – 173 см (на каблуках). Конечно же у девушки среднего роста ноги

короче и бедра шире. Обратите внимание, что пупок у женщин расположен ниже линии талии, а у мужчин выше или на одной линии. Расстояние между сосками и пупком составляет одну «голову», при этом и соски, и пупок находятся чуть ниже меток. Локти выше пупка. Важно знать, чем женская фигура отличается от мужской.

Научно-популярное издание

Лумис Эндрю
РИСОВАНИЕ ФИГУРЫ

Редактор *Н. Галактионова*
Художественный редактор *Н. Данильченко*
Технический редактор *Л. Синицына*
Корректор *Т. Дмитриева*
Верстка *И. Лысова*

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» –
обладатель товарного знака КоЛибри
115093, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
пер. Партийный, д. 1, к. 25
Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru

Филиал ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус»
в г. Санкт-Петербурге
191123, Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 12, лит. А
Тел. (812) 327-04-55
E-mail: trade@azbooka.spb.ru

www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

18+

Подписано в печать 14.07.2023. Формат 60×84 1/8.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,18.
Тираж 3000 экз. О-ARS-32693-01-R. Заказ №