

СОДЕРЖАНИЕ

- 5** Предисловие
- 6** Вступление
- 21** Голова и шея
- 39** Туловище
- 59** Верхние конечности
- 79** Нижние конечности
- 96** Источники

ПРЕДИСЛОВИЕ

Главная тема данной книги — схематическое изображение человеческого тела, призванное облегчить задачу художника.

Введение начнем с разбора сложных форм живой природы, на основе которых через анатомический анализ выведем простые формы, — они помогут нам максимально точно изображать человеческую фигуру в самых разных позах. В качестве примера будем рассматривать схематичные пропорции взрослого человека, не принимая во внимание половые или возрастные различия. Наша модель, безусловно, абсолютно нейтральна и бесполо, однако мы находимся на начальном этапе изучения построения сложной человеческой фигуры, а потому подобная потеря информации вполне оправдана. Мы также будем использовать простейшие формы, такие как параллелепипеды и цилиндры: их грани и эллипсы помогут нам понять расположение частей тела в простран-

стве. Полученный в результате эскиз будет требовать доработки (более точных контуров, отображения характера персонажей и т. д.), но, надемся, наш подход упростит вашу работу и внесет разнообразие в ваш репертуар поз.

Рисование с живой природы, на наш взгляд, по-прежнему очень важно и незаменимо. Если предпочитаете такой метод, предложенное нами упрощение может обогатить ваш рисунок и сделать его менее выразительным. Эта книга проявит себя по-настоящему, когда начнете рисовать не с натуры. Если решите перерисовывать представленные здесь эскизы, не стесняйтесь менять их формы и пропорции, ведь рисование всегда направлено на стимуляцию воображения. Кроме того, наши эскизы помогут вам понять формирование складок на теле и на одежде, поскольку те часто совпадают с эллипсами на уровне суставов.

ВСТУПЛЕНИЕ

Во избежание очередного повторения давно заученных поз предлагаем вам рисовать, используя воображение и опираясь на ограниченный набор геометрических поз, которые при необходимости можно комбинировать. В основном будем работать с параллелепипедами и цилиндрами, но также полагаться на скелет там, где это возможно. Таким образом, голова будет построена по форме черепа, грудная клетка сохранит овальную

форму, а верхние контуры таза, сведенного до простого параллелепипеда, будут проступать под кожей. Форма локтевого и коленного суставов обусловлена строением костей, как и конечностей (кистей и ступней), в связи с чем их схематизация тоже строится по форме скелета.

Книга включает в себя четыре раздела: голова и шея, туловище, верхние конечности, нижние конечности.

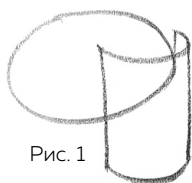

Рис. 1

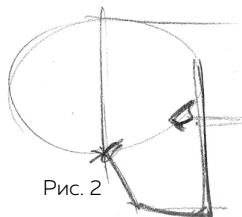

Рис. 2

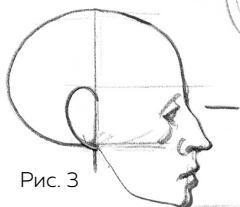

Рис. 3

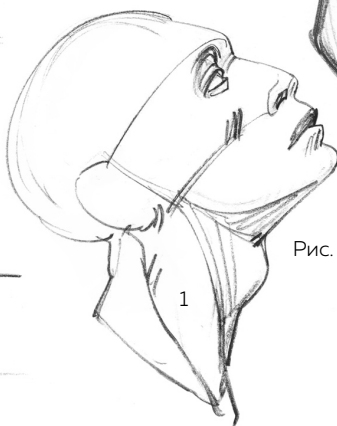
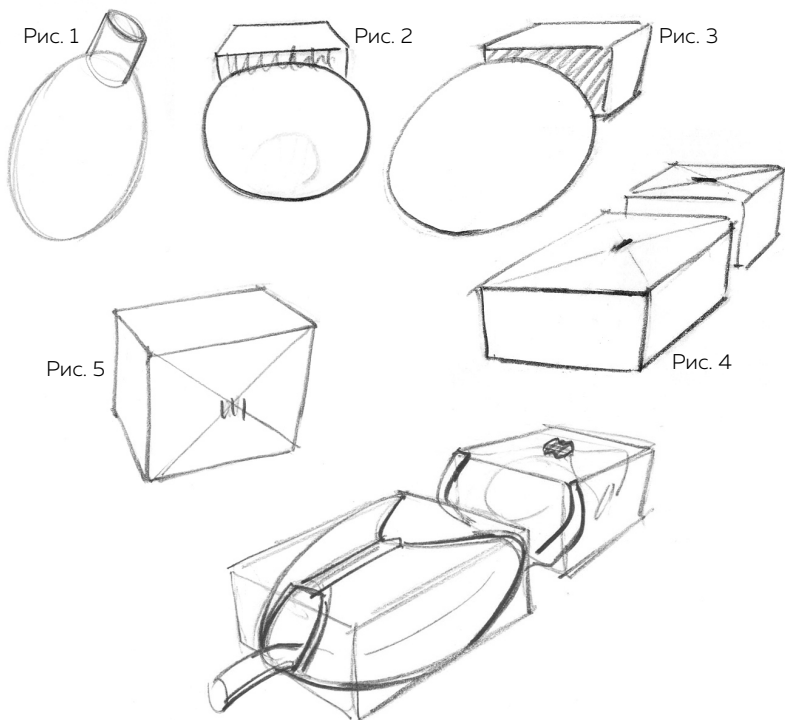

Рис. 4

Голова

Череп можно разделить на две части: черепную коробку овальной формы, перед которой расположен вертикальный, как согнутая панель, объем (рис. 1). Снизу лицо продолжает нижняя челюсть — единственная подвижная кость головы. Ее треугольное основание формирует подбородок и при виде сбоку соединяется с округлой частью черепа посередине (рис. 2). Ухо располагается сразу же за этой точкой (рис. 3). Для нас нет необходимости вдаваться в подробности. Чтобы определить расположение глаз, носа, рта и высоту ушей,

будем опираться на классический канон пропорций, используемый, в частности, да Винчи и Дюрером. Глаза — посередине головы, уши — на той же высоте, что и нос, находятся, как мы уже убедились, прямо за челюстью. Обратите внимание на это расстояние, поскольку на него часто закрывают глаза. Уши, расположенные между двумя дугами, выровненными по высоте носа, позволяют нам отображать наклонные движения головы. Для шеи достаточно простого цилиндра, на котором мы иногда будем рисовать грудино-ключично-сосцевидную мышцу (1, рис. 4).

Туловище

Грудная клетка сводится до овальной формы. Сверху у нее есть разрез, идущий наискосок, соединяющий грудную клетку с эллипсом основания шеи (рис. 1). Нижняя часть совпадает с V-образным контуром реберных хрящей, хорошо заметных на живой натуре.

Некоторые части тела будем упрощать еще сильнее и изображать их как параллелепипед, что даст нам большее ощущение глубины. Укороченный овал теряет свои харак-

теристики и становится похожим на шар (рис. 2–4). Таз на рисунке похож на большой спичечный коробок, поставленный на одну из своих длинных сторон. В середине ее передней грани будет лобковая кость, расположенная над половыми органами. Во многих канонах эта кость используется для обозначения середины тела стоящей фигуры (да Винчи, Дюрер).

В некоторых случаях будем изображать более близкий к внешней форме разрез, следуя наклонной плоскости складок на сгибе (рис. 6).

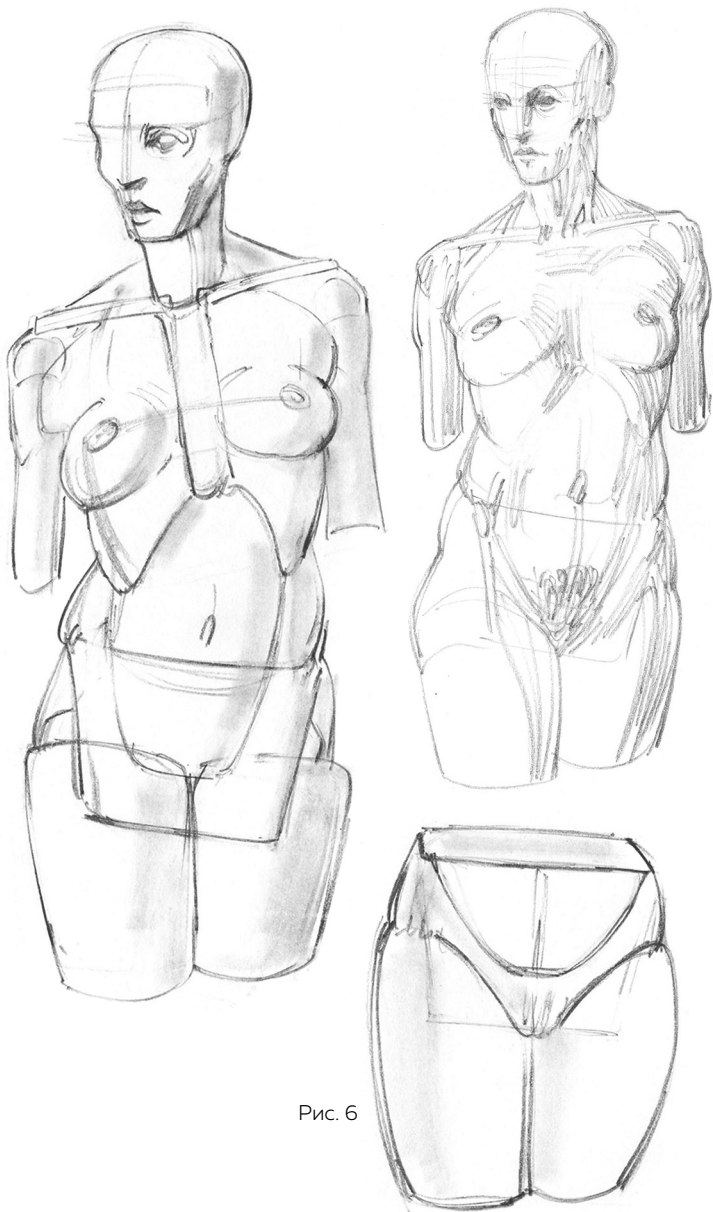

Рис. 6

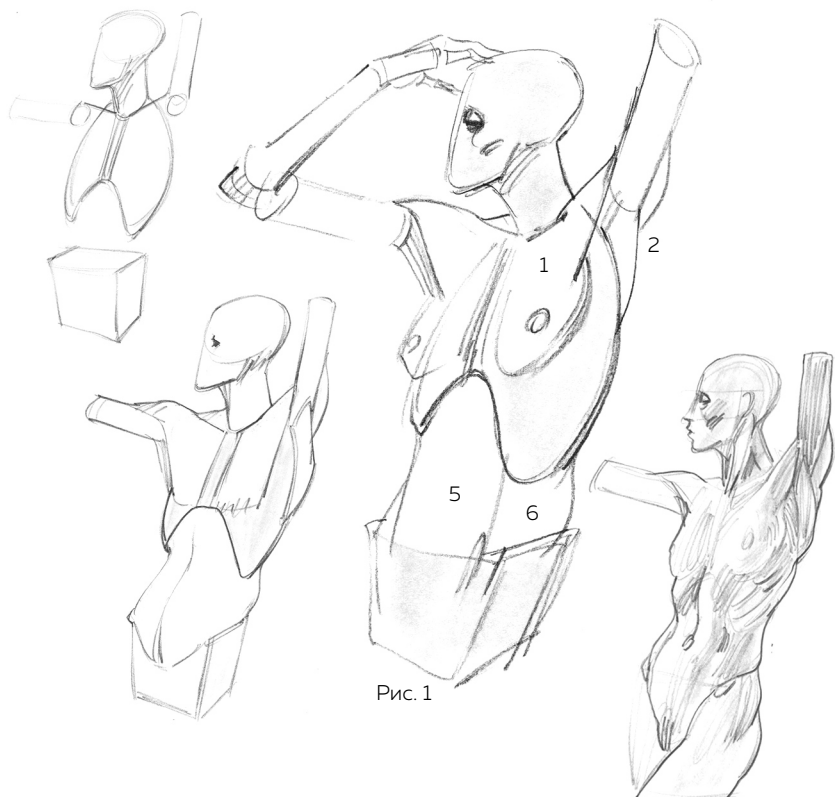

Рис. 1

От туловища отходят мышцы, опускающие руку: большие грудные, большая круглая и широчайшая мышцы спины (2). Они формируют стенки и очерчивают границу подмышечной впадины (рис. 1). К этим мышцам также необходимо добавить плечевой пояс, состоящий из лопаток и ключиц. Они будут присутствовать на наших схематических рисунках, так как эти кости повторяют

все движения руки и могут сильно изменить форму туловища. Лопатки играют ключевую роль в построении этой части тела. Они представляют собой две треугольные пластины и являются опорами для мышц верхних конечностей. Они скользят по грудной клетке, подготавливая и сопровождая все движения руки. Когда рука поднята, они следуют за ее движением и так же поворачиваются вверх.

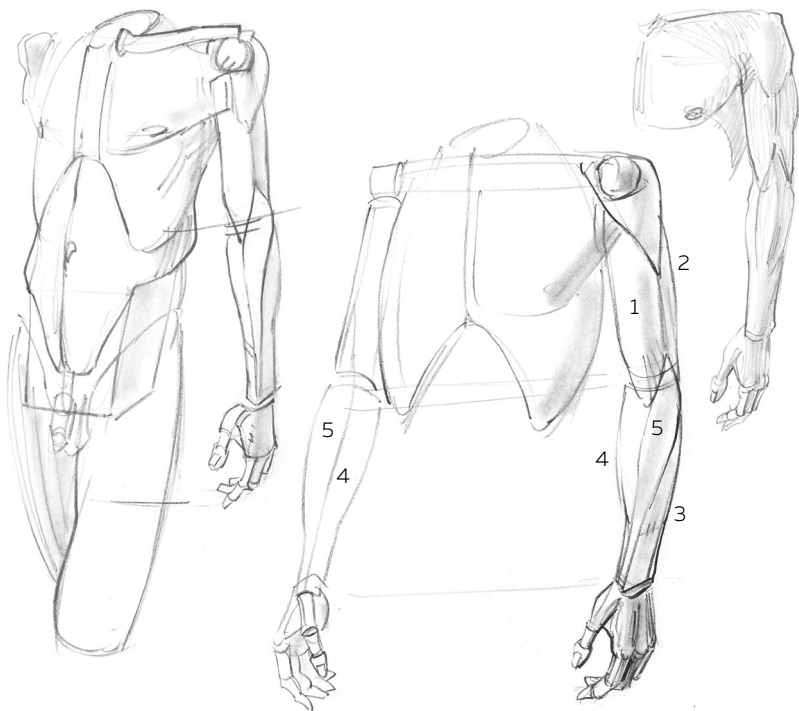

Мы сосредоточимся на угловой форме лопаток и не будем подробно останавливаться на мышцах, которые их покрывают, ограничившись контуром, соединяющим грудную клетку с руками.

Эти мышцы формируют заднюю стенку подмышечной полости и выступают под кожей при поднятии руки.

Мы обозначим дельтовидные (3) и трапециевидные мышцы (4). В об-

ласти плеча трапециевидная мышца соединяется с шеей, а дельтовидная — с рукой. Ключица представляет для нас особый интерес при виде сверху, так как подчеркивает округлость грудной клетки. В таких случаях мы ее прорисовываем, однако в остальное время она будет исчезать на фоне большой грудной мышцы, которая занимает переднюю стенку подмышечной полости.

Верхние конечности

Рука, опущенная вдоль туловища, достигает середины бедра. Локтевой сустав расположен на середине расстояния от верхней части плеча до конца тыльной стороны руки (костяшек). Плечевой сустав изображается в виде сферы, видимой спереди, которая соответствует головке плечевой кости. Эту часть плеча можно свести к простому цилиндру. Его сечение будет не идеально круглым, а слегка овальным, поскольку мышцы находятся спереди (бицепс, 1) и сзади

(трицепс, 2) относительно плечевой кости.

В области локтя мы снова следуем за формой кости. Конеч локтевой кости образует угол, который мы слегка преувеличим на рисунке, чтобы подчеркнуть ее присутствие.

Предплечье имеет коническую форму. Мышечные массы — разгибатели (3) и сгибатели (4) — в основном сосредоточены у локтя, в то время как сухожилия расположены ближе к запястью. Поскольку они достаточно тонкие, кость в этой части руки