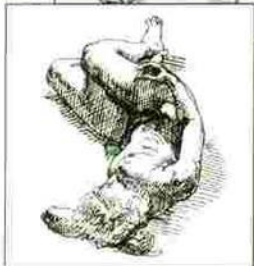
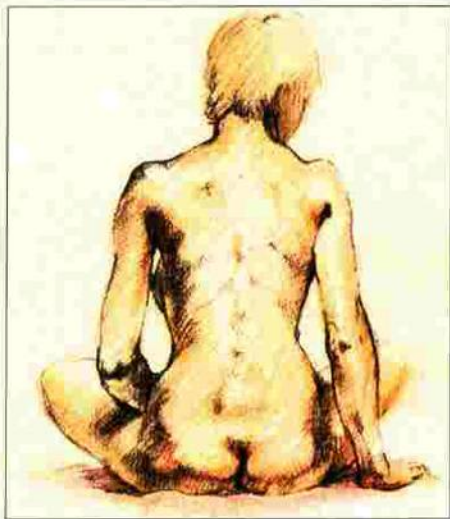

ШКОЛА РИСОВАНИЯ

ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА

Искусство рисования человеческого тела

Джозеф Шеппард

ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА

REALISTIC FIGURE DRAWING

Joseph Sheppard

Cincinnati, Ohio

ШКОЛА РИСОВАНИЯ

ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА

Искусство рисования человеческого тела

Джозеф Шеппард

Серия основана в 2000 году

Перевёл с английского С. И. Ананин по изданию:
REALISTIC FIGURE DRAWING by Joseph Sheppard.— Cincinnati, Ohio: «North Light Books», 1991.
На русском языке публикуется впервые.

Художник обложки М. В. Драко

Издание охраняется законом об авторском праве. Ни одну часть этой книги, включая внутреннее и внешнее оформление, нельзя воспроизводить в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами (электронными или механическими) или сохранять в любой поисковой системе или базе данных без предварительного письменного разрешения издателя. В порядке исключения, лишь рецензенты могут помещать в своих обзорах коротко выдержки (цитаты) из материалов данной книги. Нарушение этих ограничений преследуется в судебном порядке.

Издатель и автор не несут ответственности за ошибки или пропуски, возникшие вопреки всем соответствующим мерам предосторожности, осуществленным при подготовке этой книги к печати, а также за повреждения или убытки, которые могут случиться при использовании помещенной здесь информации.

Ш48 Шеппард Д.
Обнаженная натура / Пер. с англ. С. И. Ананин; Худож. обл.
М. В. Драко.— Мн.: ООО «Попурри», 2000.— 144 с.ил.— (Серия
«Школа рисования»).
ISBN 985-438-467-5.

Американский художник и скульптор рассказывает о том, что сам хорошо
знает и любит: как рисовать человеческие фигуры в статике и в динамике.
Для широкого круга начинающих художников.

УДК 743
ББК 85.15

ISBN 985-438-467-5 (рус.)

ISBN 0-89134-374-1 (англ.)

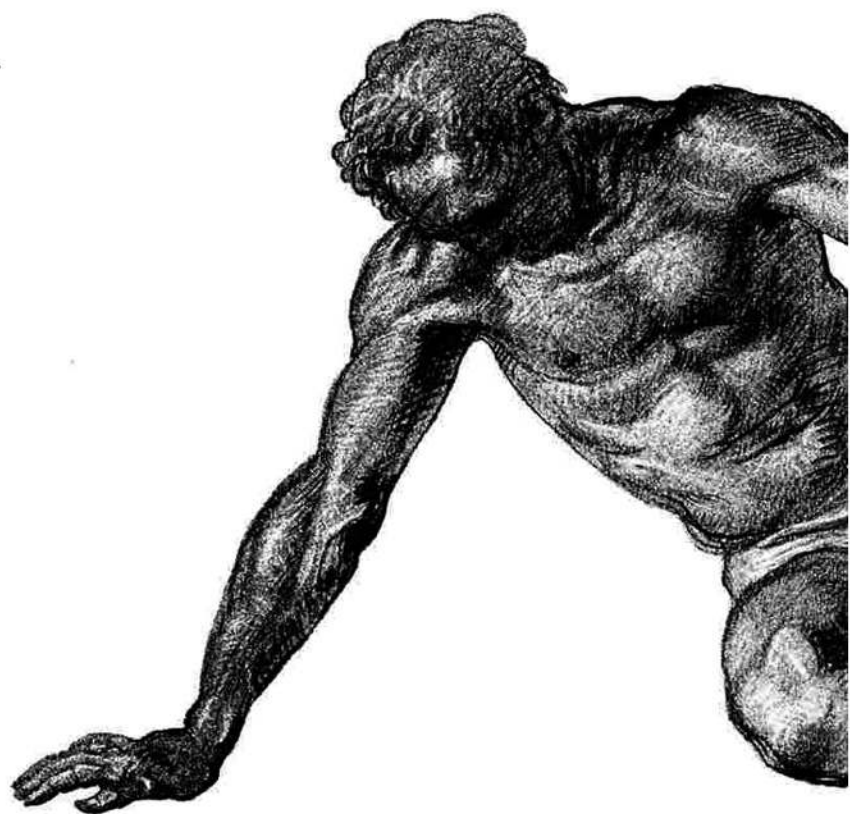
© Перевод, издание на русском языке,
оформление, ООО «Попурри», 2000
© 1991 by Joseph Sheppard

ОБ АВТОРЕ

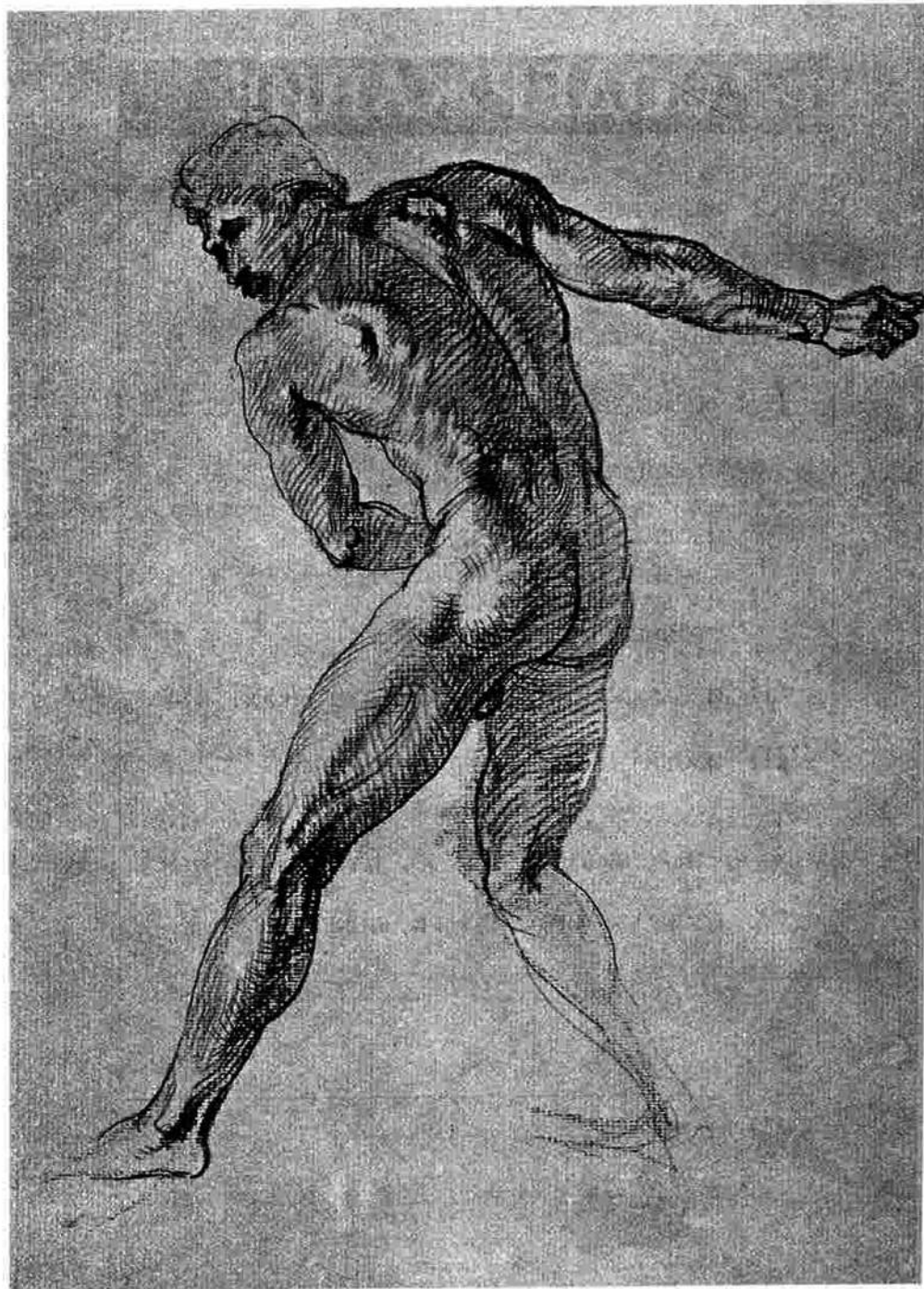
Джозеф Шеппара окончил Марлендский институт художеств, где учился вместе с Жаком Мароджером, бывшим техническим директором Лувра, предложившим новую трактовку живописной среды, используемой старыми мастерами. Он был удостоен множества наград. Его работы хранятся во многих престижных коллекциях США, ему заказывали очень важные росписи в Балтиморе и Чикаго. Джозеф Шеппара — автор шести книг по обучению рисованию, до 1976 года вел курс рисования, живописи и анатомии в Марлендском институте художеств. Является членом Объединенной ассоциации художников Америки; Книгербокерской ассоциации художников, Нью-Йорк; член Национального общества скульпторов. Джозеф Шеппара живет в Питрасанте, Италия, где находится его студия.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	11
I ПРОПОРЦИИ ТЕЛА.....	13
II ПЕРЕДАЧА ФОРМЫ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ	22
III ФОРМЫ ТЕЛА	26
IV СТОЯЩАЯ ФИГУРА.....	38
V ИЗОБРАЖЕНИЕ СИДЯЩЕЙ ФИГУРЫ.....	54
VI ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ, СТОЯЩЕЙ НА КОЛЕНЯХ	70
VII ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ НА КОРТОЧКАХ....	84
VIII ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЕЖАЩЕЙ ФИГУРЫ	98
IX ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ.....	108
X ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ В ДВИЖЕНИИ.....	126
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	143

ВВЕДЕНИЕ

Хотя я рисую и делаю скульптурные изображения почти любых предметов, настоящее удовольствие мне приносит воспроизведение фигуры человека, с ним связаны мои лучшие работы. Поэтому оказалось весьма естественным, что я начал обучать рисованию тела человека с натуры.

Многие из рисунков, воспроизведенных в этой книге, были сделаны мной в классе во время работы со студентами. Это рисунки поз, выполненные либо за две минуты, либо за двадцать минут. Я отобрал их из результатов почти десятилетней работы.

Рисую фигуру человека, вы изображаете нечто живое, а не какой-нибудь натюрморт. Я рекомендую учиться рисовать именно на *живой* модели. Сначала делайте быстрые наброски за время от одной до трех минут, а затем — более продолжительное время, до двадцати минут. Если вы впоследствии попытаетесь нарисовать всю фигуру (включая руки и ноги) в виде набросков, в конце концов обнаружите, что для рисования позы двадцати минут оказывается вполне достаточно. Весьма малая часть рисунков данной книги потребовала более чем двадцати минут времени. Избыточная проработка фигуры способна "заморозить" рисунок, это приводит к тому, что изображение начинает выглядеть как статуя, то есть становится мертвым.

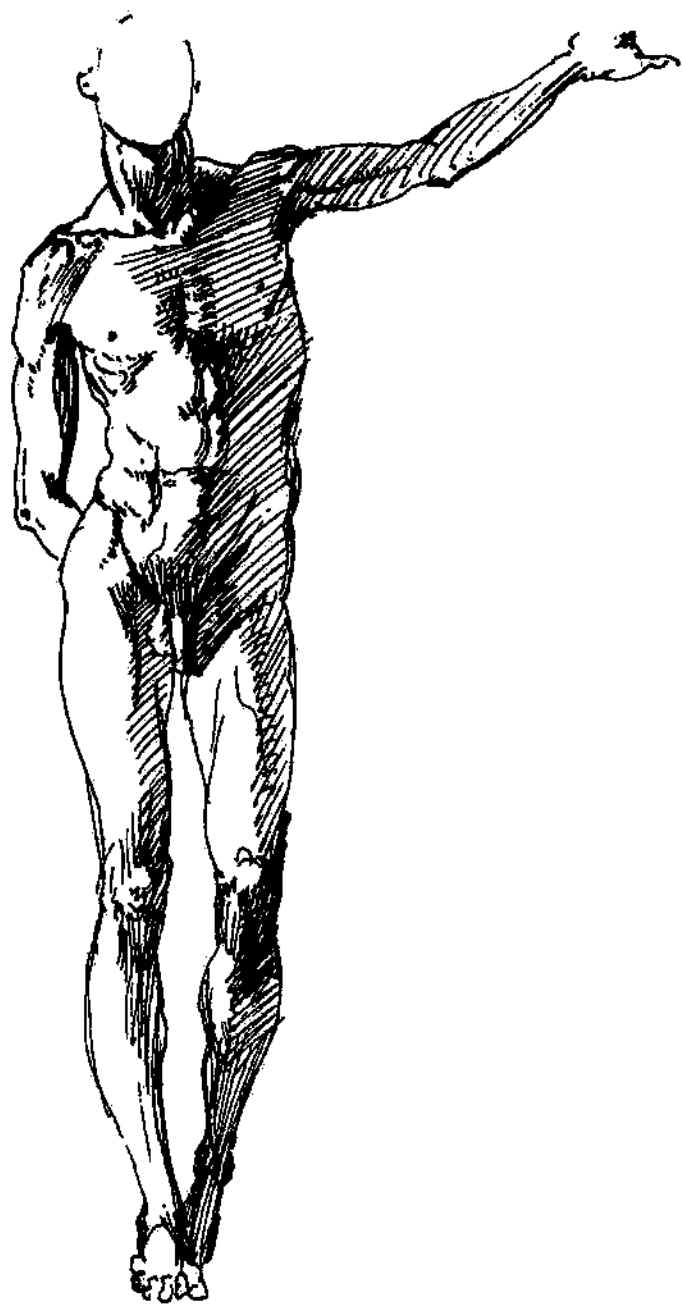
Чрезвычайно важно, чтобы модель освещалась одним источником света. Еще старые мастера обнаружили, что наилучшее освещение для создания необходимой глубины и формы изображаемого обеспечивает один источник света, предпочтительнее всего расположенный высоко перед моделью, чуть сбоку.

Крайне важно понимать анатомию и хорошо знать пропорции фигуры. Очень скоро вы начнете понимать, что рисуете и видите

лишь то, что уже *знаете*. Во время своей работы в качестве педагога я понял, что когда студент впервые начинает рисовать, имея перед собой модель, он видит лишь контуры фигуры. После того, как ему укажут на тени, он пытается передать и форму. После того, как ему пояснят строение мускулов, связок и костей, он всегда начинает узнавать их и включать в свой рисунок. И чем больше он знает о строении фигуры, тем больше "видит".

Рисунки в этой книге располагаются вначале по позициям — стоя, сидя, на коленях, а потом по ракурсам — спереди, сзади и сбоку. Я обсуждаю каждый рисунок по многом точно так же, как делаю это во время обучения в классе. Каждый рисунок сам диктует, что следует сказать о нем. Например, в одном разделе я могу поговорить о кисти руки, поскольку она как-то по-особенному выделяется в конкретном рисунке, а впоследствии вообще не упоминаю об изображении кисти до другой главы, где этот момент вновь становится важным.

В ходе обсуждения многих положений и позиций, показанных в этой книге, рассматривается большинство важных аспектов рисования фигуры: анатомические вопросы, пропорции, расположение и распределение веса тела, детальная проработка, вариации и типы, изображение фигуры в движении и другие сопутствующие вопросы. Я намеренно использовал различные художественные техники, чтобы вы могли познакомиться с как можно большим числом разнообразных вариантов. Существует безгранично большое множество технологий и способов рисования. Попробуйте использовать все средства и методики, которые вам нравятся. Важнее всего не то, чем вы рисуете, а то, как вы это делаете.

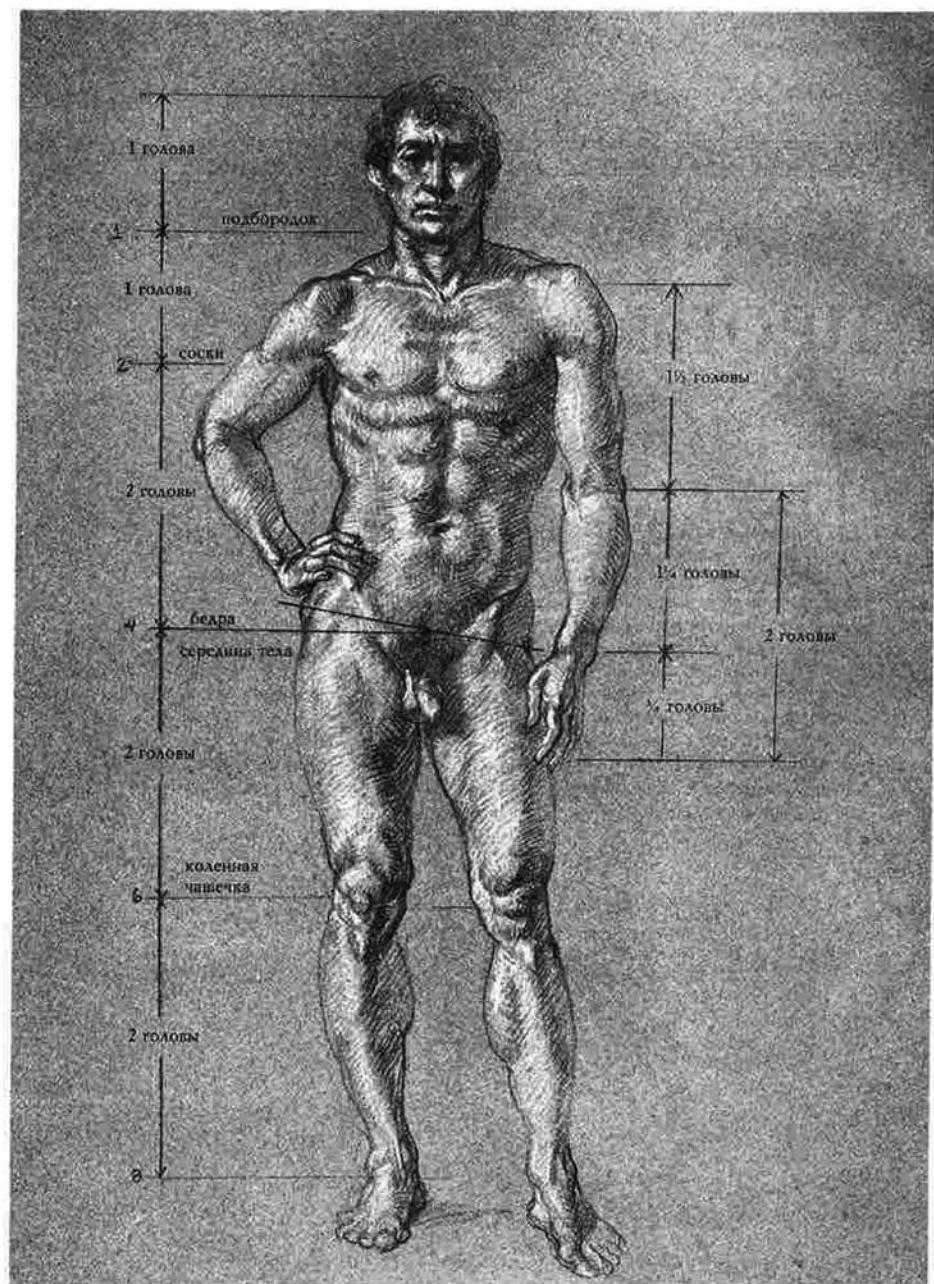
I

ПРОПОРЦИИ ТЕЛА

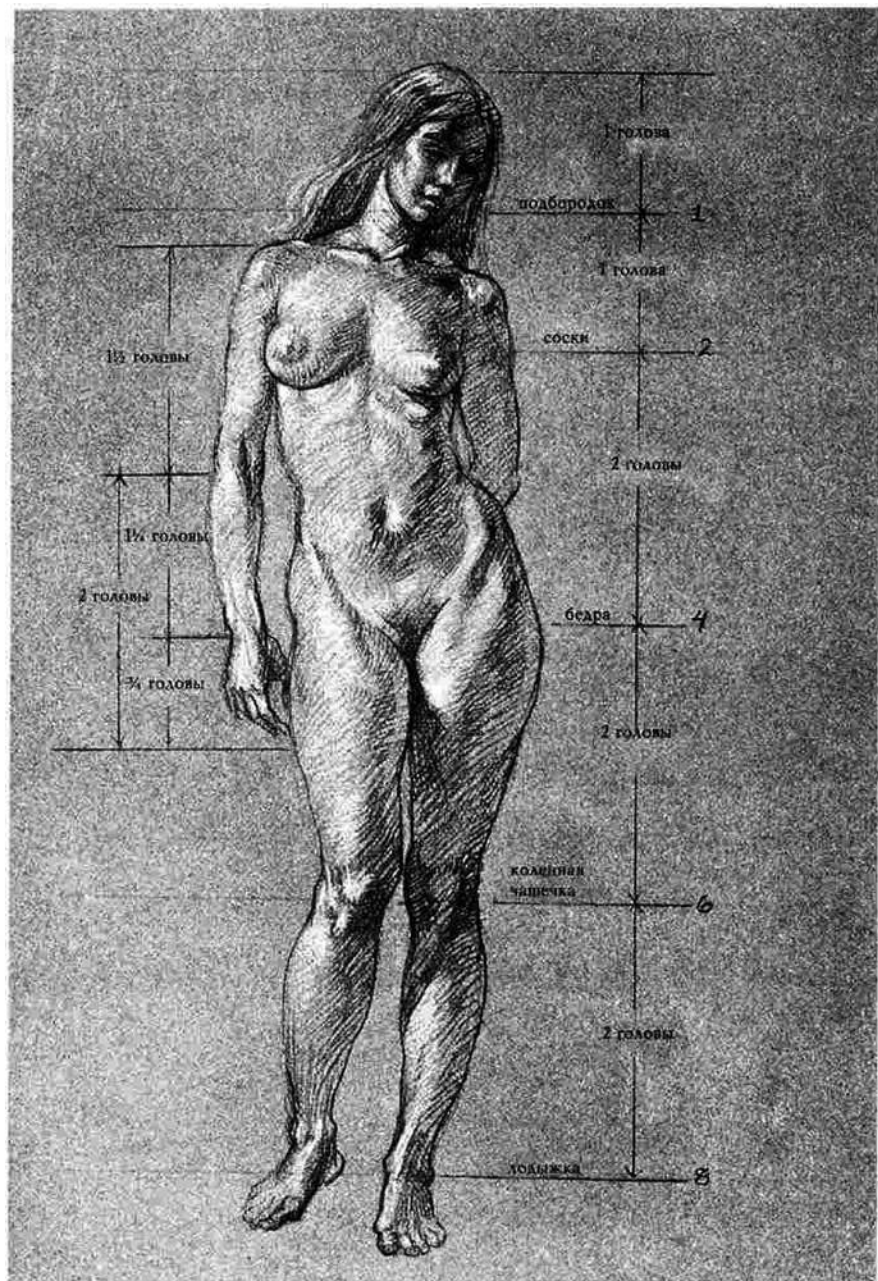
Пропорции у разных людей разные. Однако у классических греческих фигур и фигур эпохи Ренессанса рост составляет восемь размеров головы, размер головы используется в качестве единицы измерения. Художниками-маньеристами были созданы удлиненные фигуры, длина которых составляла девять и более голов. В природе средняя длина человеческой фигуры составляет семь с половиной размеров головы. Однако фигура высотой восемь размеров выглядит гораздо лучше: ей присуще большее достоинство и, кроме того, ее удобнее измерять.

У классической мужской фигуры ширина плеч составляет два размера головы, а бедер — полторы головы. У женской фигуры измерения прямо противоположны пропорциям мужской фигуры.

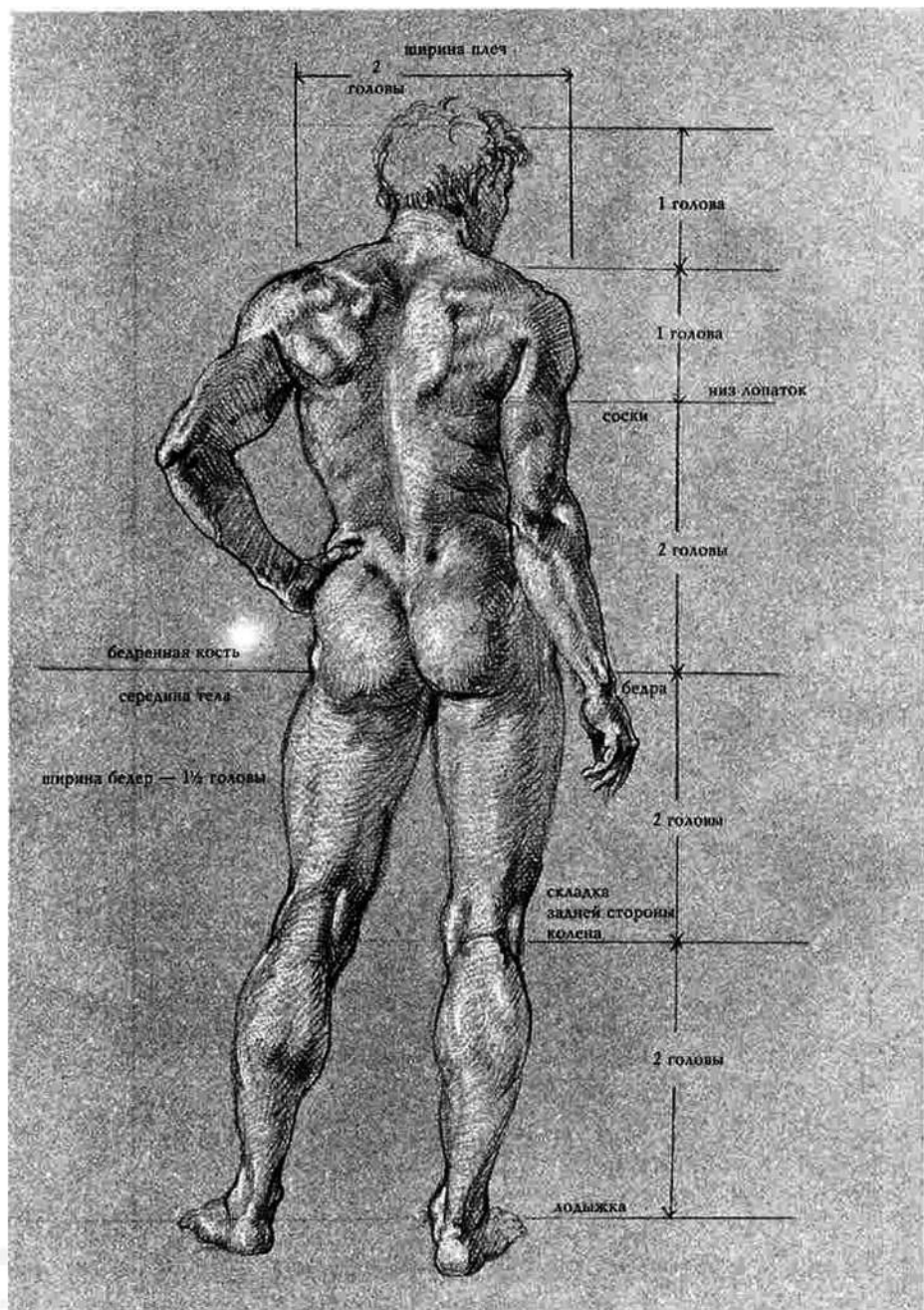
Определенные кости выделяются на поверхности тела и становятся полезными "опорными точками" при оценке пропорций. Эти кости всегда расположены рядом с поверхностью, выделяясь на коже. На худом теле они выступают, на более полном — проявляются в виде ямочек.

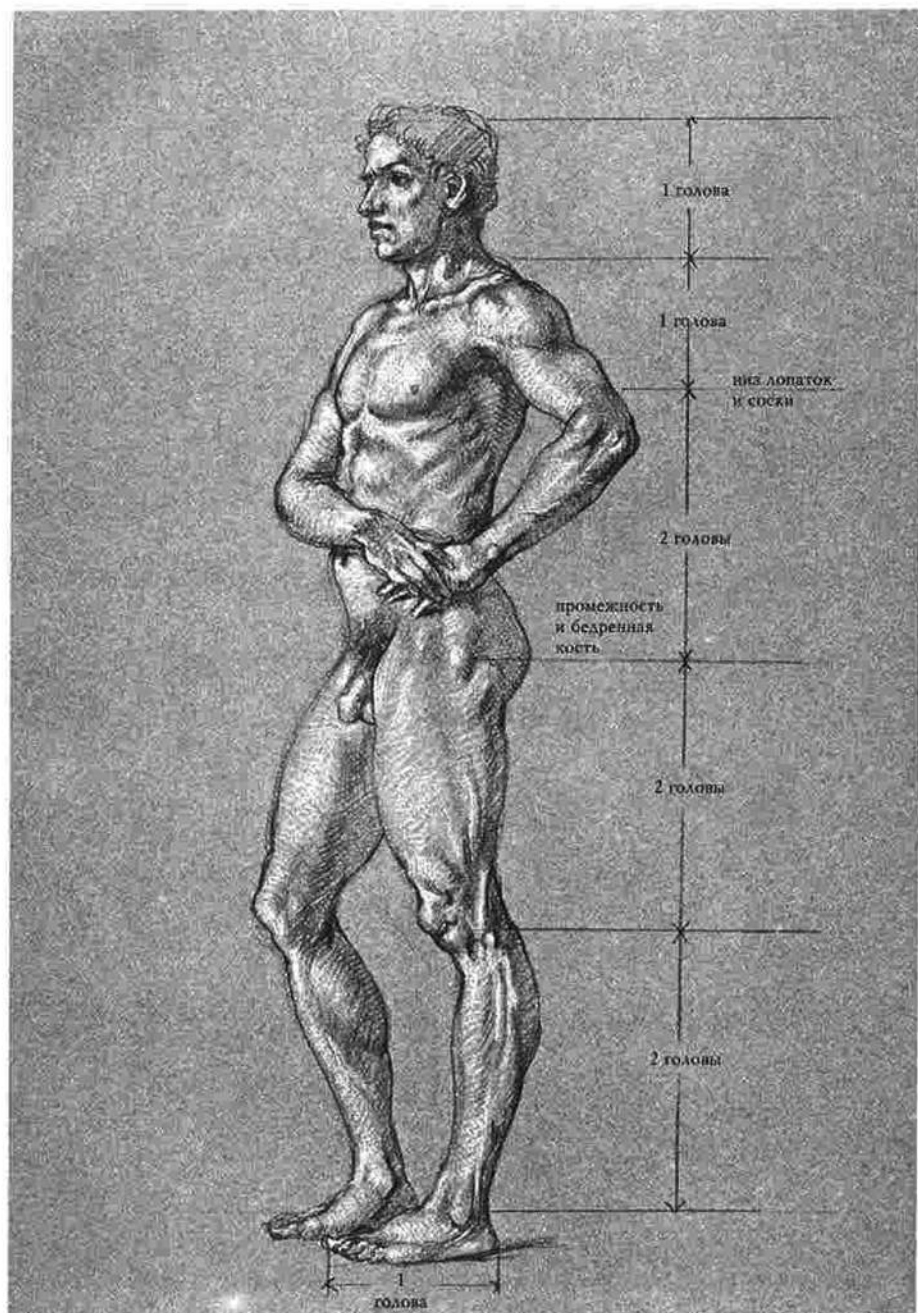
Стоящая фигура, вид спереди.

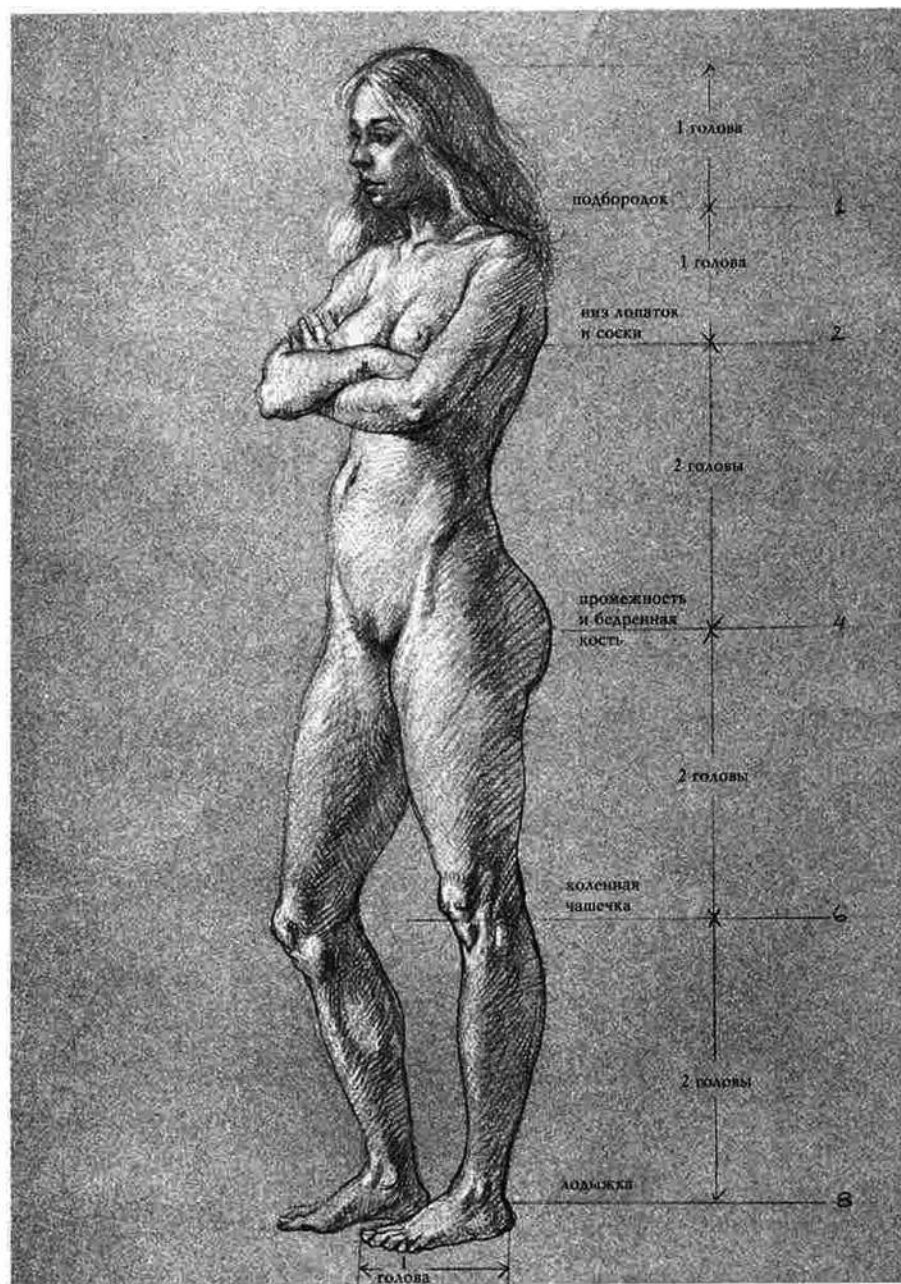
Стоящая фигура, вид спереди.

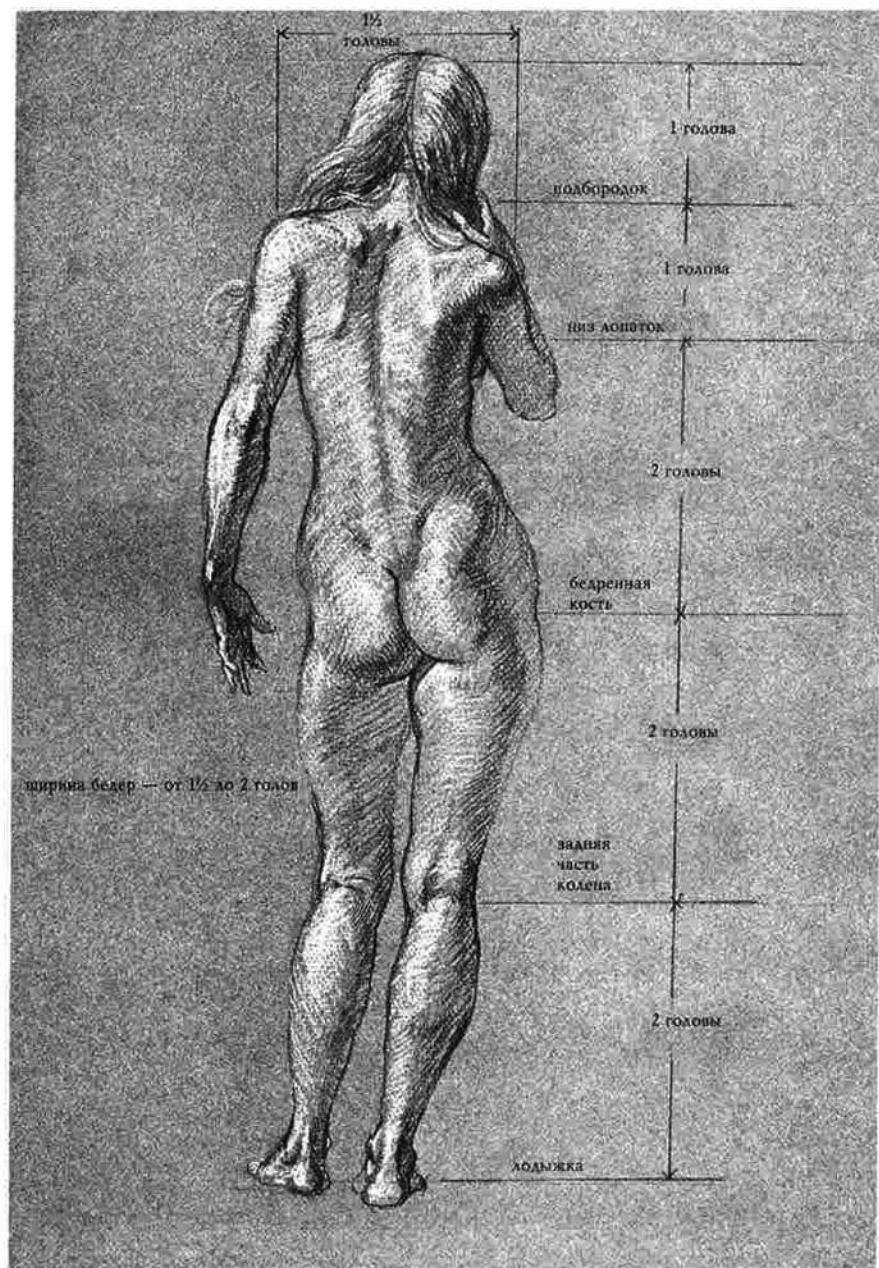
Стоящая фигура, вид сзади.

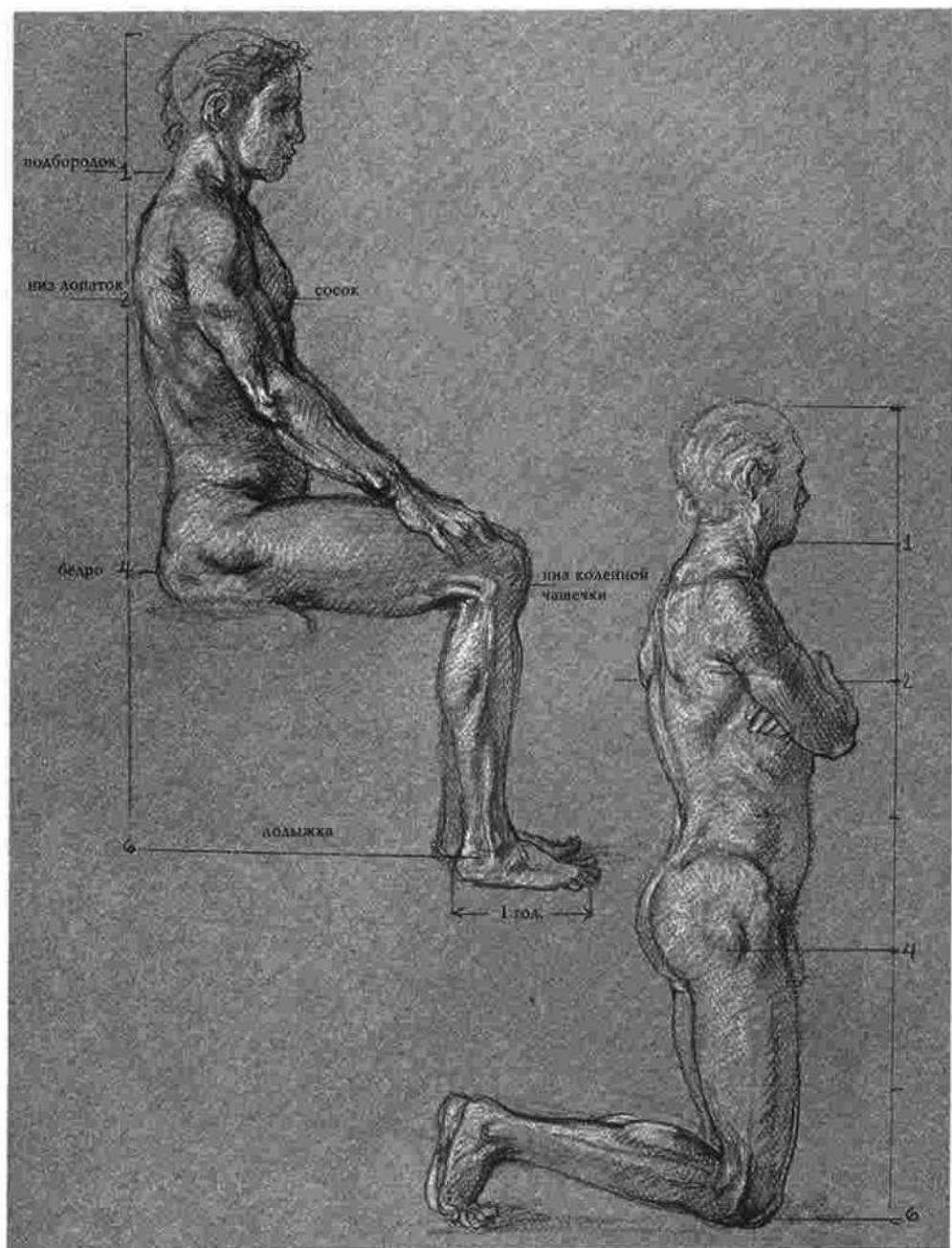
Стоящая фигура, вид сбоку.

Стоящая фигура, вид сбоку.

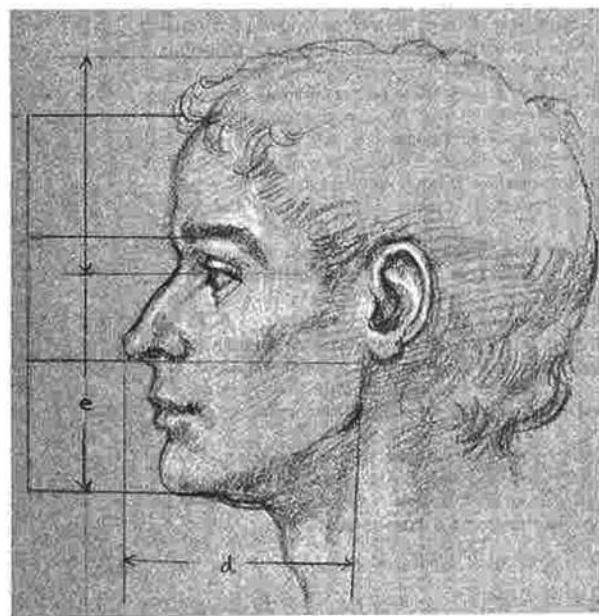
Стоящая фигура, вид сзади.

Сидящая фигура. Стоящая на коленях фигура.

Голова, вид анфас. Глаза располагаются на половине расстояния между верхом головы и низом подбородка. Лицо можно разделить на три равные части: (а) от линии волос до бровей, (b) от бровей до нижней части носа и (с) от носа до низа подбородка. Края ушей располагаются на одной линии с бровями и нижней частью носа. Расстояние между глазами равняется ширине одного глаза.

Голова, вид в профиль. Расстояние от кончика носа до нижней кромки челюсти (d) равняется половине размера головы (e).

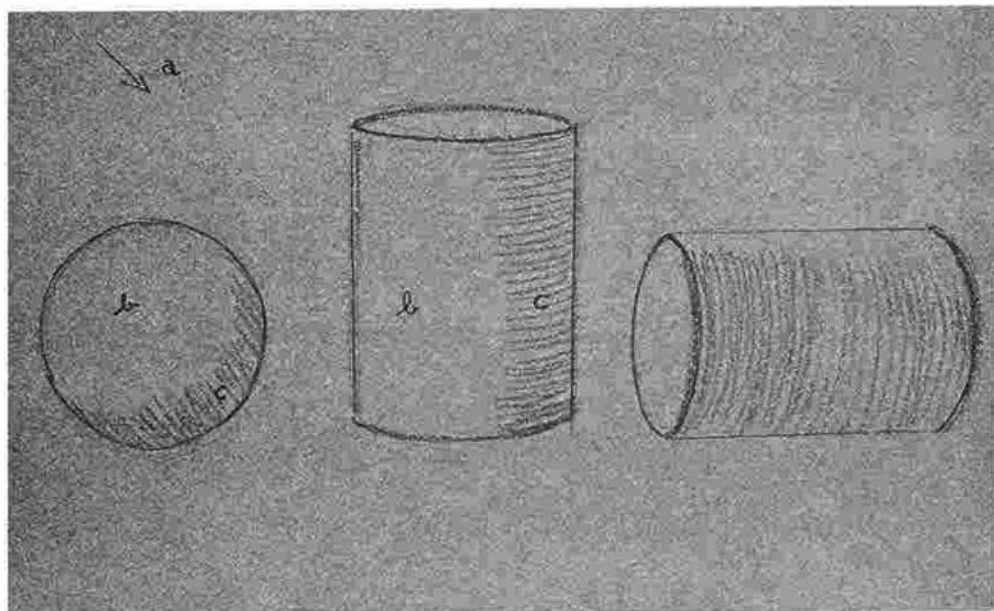
II ПЕРЕДАЧА ФОРМЫ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ

Части человеческого тела имеют форму либо цилиндра, либо сферы. Угловые плоскости тела всегда завершаются мягкими закругленными краями. Будь то изображение торса или пальца — рисование обеих этих форм вызывает одинаковые трудности и имеет одинаковые решения. Для нахождения таких решений необходимо четко представлять соотношение света и тени.

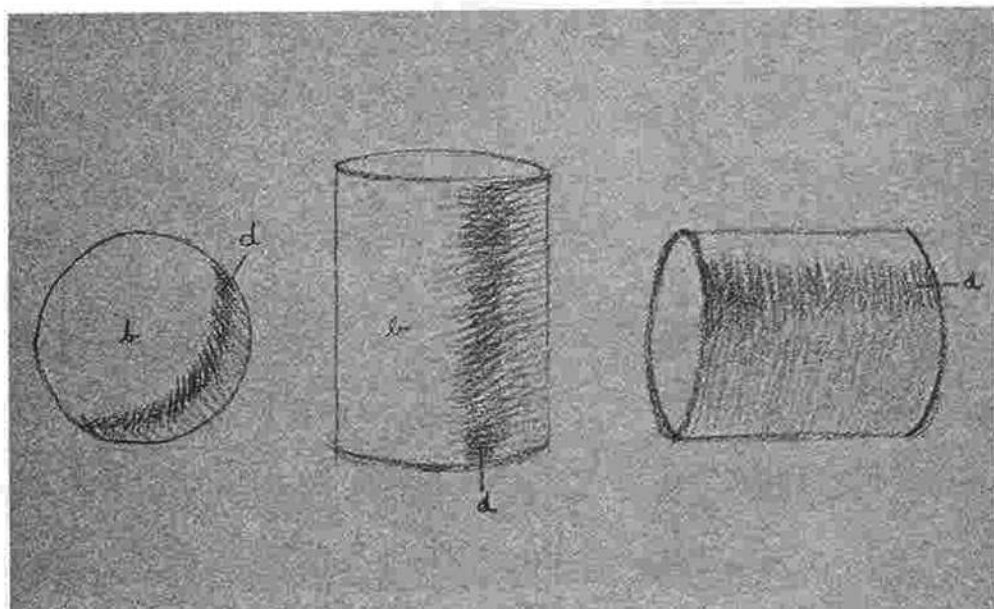
Если сфера освещается сверху и сбоку, создаются несколько освещенных и затененных областей. Общий оттенок освещенной области считается средним тоном. Наиболее яркая часть этой области среднего тона является выделенной светом, она располагается ближе всего к источнику. Область, обращенная в сторону, противоположную источнику, находится в тени. Затененная область темнее всего рядом со средним тоном, в точке, которая называется "акцентом тени". Если рассматривать район, двигаясь по направлению к внешней части области тени, в эти места попадает свет, отраженный от других объектов или фона и возвращающийся на сферу. Области, на которые попадает такой отраженный свет, никогда не бывают столь же яркими, как плоскости, освещенные прямыми лучами.

Когда сфера касается другого объекта или располагается рядом с ним, она отбрасывает на него свою тень. По насыщенности отбрасываемая тень является самой темной рядом с объектом, который является "источником" тени; по мере удаления от объекта эта тень становится все более светлой и диффузной. Итак, можно расположить валеры (тона, оттенки) на сфере от самого светлого до самого темного следующим образом: самый яркий оттенок, средний тон, отраженный свет (рефлекс), тень, отбрасываемая тень, акцент тени и, наконец, начало отбрасываемой тени.

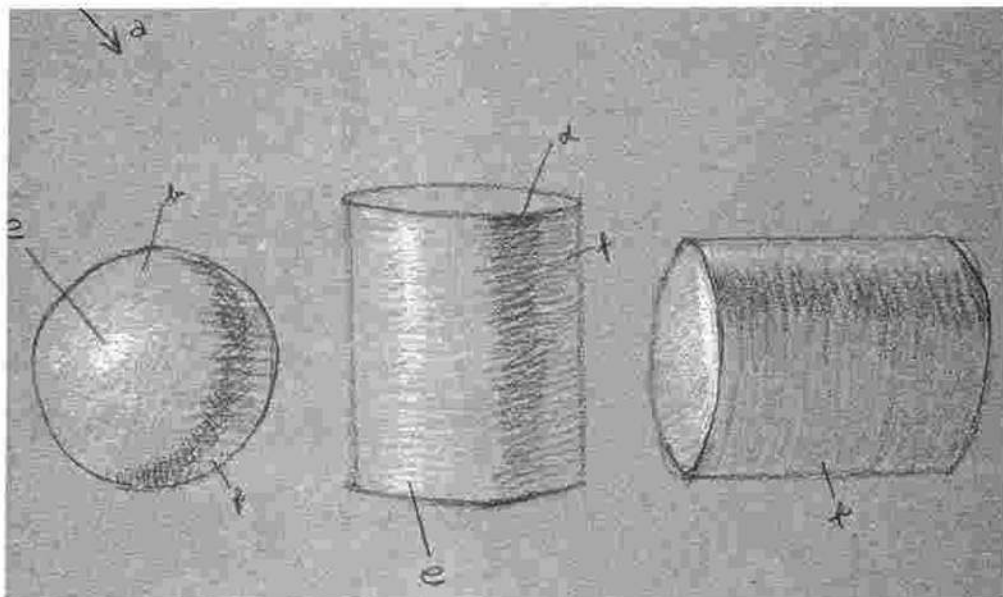
Еще старые мастера выяснили, что идеальным источником освещенности является одиночный световой источник. Большинство из этих художников использовали такой свет на изображаемых ими объектах, получая три четверти освещенного пространства и одну четверть тени.

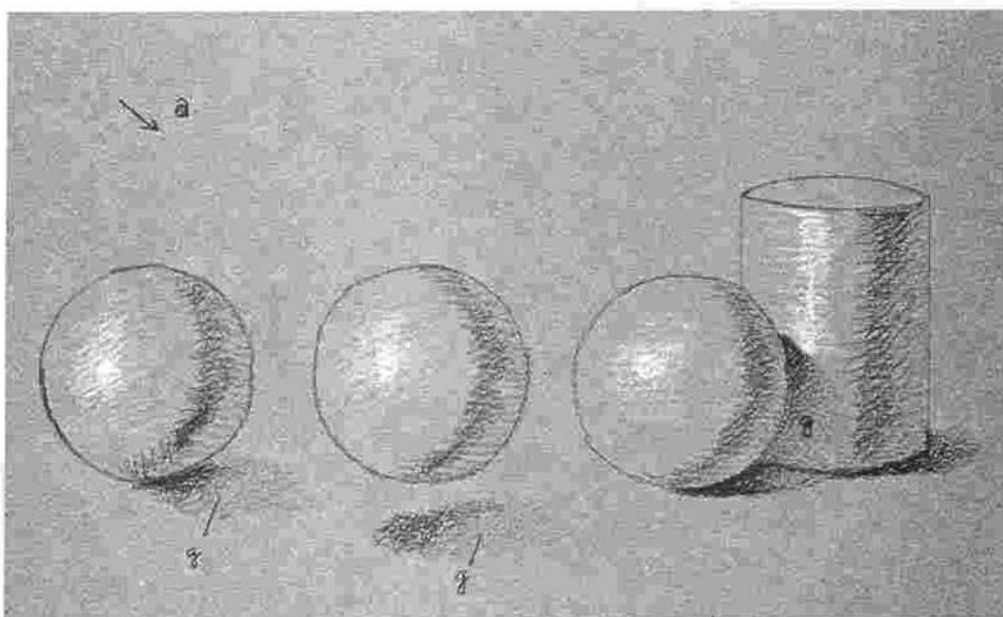
Одиночный световой источник (а), расположенный сверху и сбоку, создает на цилиндре эффект освещенности на двух третях площади (b) и тень на одной трети площади (c). Несколько иное распределение света и тени наблюдается на цилиндре, когда он лежит на боку (объект справа).

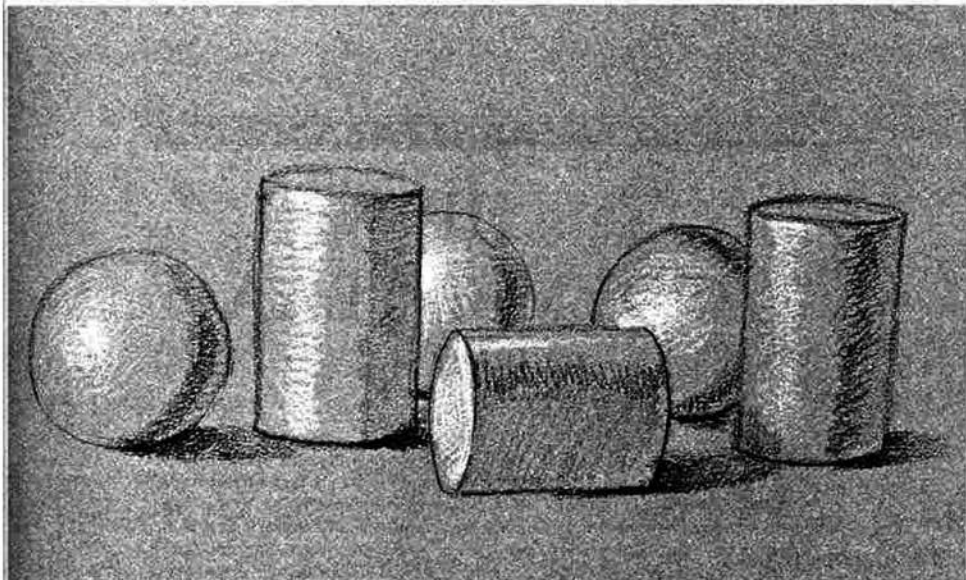
Акцент тени (d) является самой темной частью тени; он всегда располагается рядом со средним тоном освещенной области (b).

Наиболее освещенная часть (a) располагается в центре области среднего тона освещенной части (b). Более светлая часть тени находится в области, куда попадает отраженный свет (c).

Отбрасываемая тень (g) всегда темнее рядом с объектом, который ее отбрасывает. По отбрасываемой тени можно определить, где располагается объект в пространстве и как он соотносится с другими объектами.

Группа объектов. По отбрасываемым теням можно получить представление, как объекты соотносятся друг с другом.

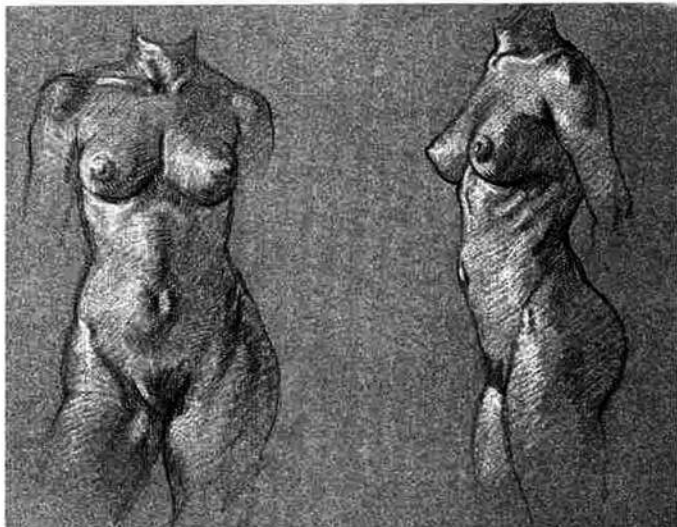
III

ФОРМЫ ТЕЛА

При рассмотрении форм тела необходимо в первую очередь представлять различие, которое существует между женской и мужской фигурами. У женщин обычно больше жировой ткани, чем у мужчин, что придает форме их скелета и мускулов мягкий округлый вид. Женщина узка в плечах и широка в бедрах, а у мужчины все наоборот. Кости у обоих скелетов одинаковы, однако, за исключением бедер, у женщины они меньше. Черты лица у женщины тоньше, чем у мужчины. Шея изящнее и выглядит более длинной, у нее нет сколько-нибудь заметного адамова яблока. Ключицы располагаются более горизонтально, а формы мускулов на груди и плечах незаметны. Грудь лежит поверх мускулов груди и отличается по форме и размерам. Женская талия выше, чем мужская, а бедра и ягодицы — тяжелее и более плавные. Пупок располагается ниже талии и глубже утоплен в живот. Угол ног от бедер до колен у женщины больше, что придает им такой вид, будто у них согнуты колени, в то время как у мужчин такие ноги, что они кажутся слегка кривоногими. У женщины размеры рук и ног меньше, и на теле меньше волос.

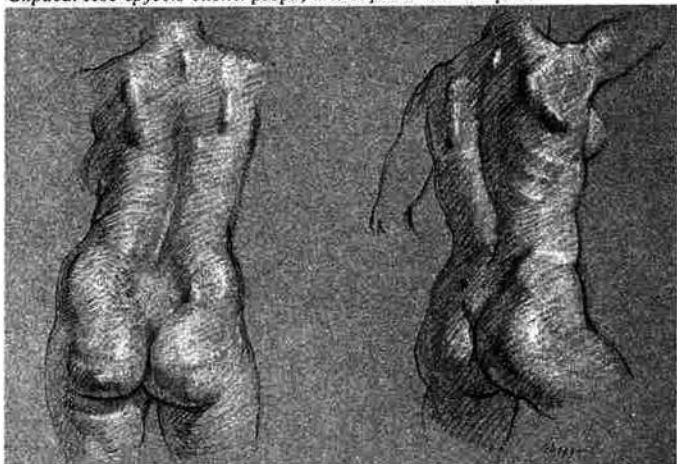
Челюсть у мужчины выдается, нос более крупный и угловатый. Шея у них толще, а плечевые мышцы — больше; ключицы вытянуты так, что они указывают своими кончиками на верхнюю часть плеча. От этого шея мужчины выглядит более короткой, чем у женщины. Размеры его рук и ног по отношению к размерам тела больше. У него может быть заметная борода, а также тонкий слой волос на теле, который бывает гуще на груди, в области лобка и под мышками.

Мужской скелет крупнее, а мускулы более развиты, чем у женской фигуры. Кроме того, на мужской фигуре меньше жировой ткани, что придает мужчине более угловатый вид. Плечи у него широкие, а бедра — узкие.

Слева: Пупок глубоко утоплен в живот. Талия расположена высоко, и живот "посажен" на таз. Две фронтальные точки таза выдаются вперед.

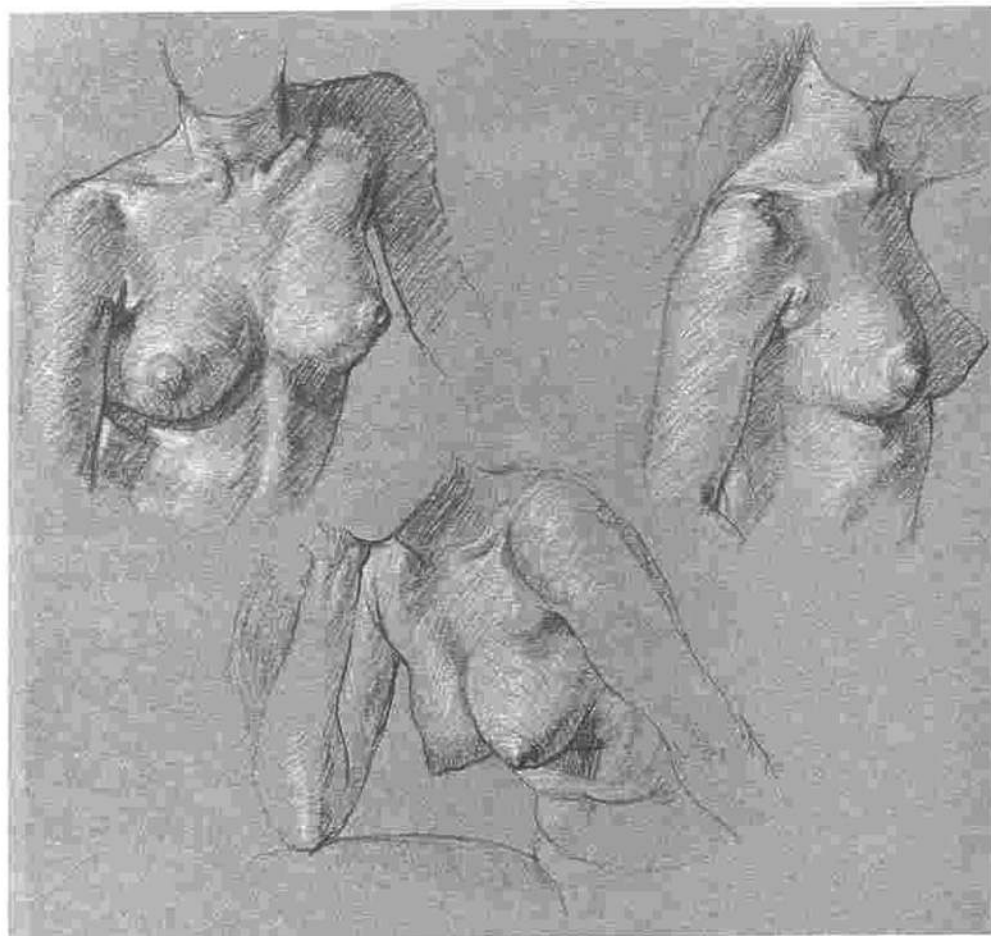
Справа: Под грудью видны ребра, имеющие наклон вперед.

Слева: Мышцы и жировая ткань на ягодицах имеют форму крыльев бабочки (см. схему слева). У основания позвоночника имеется треугольник, образованный двумя ямочками и складкой между ягодицами.

Справа: На поверхности проявляются кости плеча. У основания шеи видны позвонки.

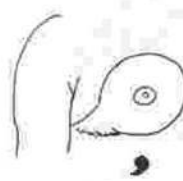

Вверху слева: Грудь расширяется к основанию. Соски оттопыриваются от центра и слегка вверх (см. схемы слева). Шея имеет цилиндрическую форму, она посажена на торце за ключицами.

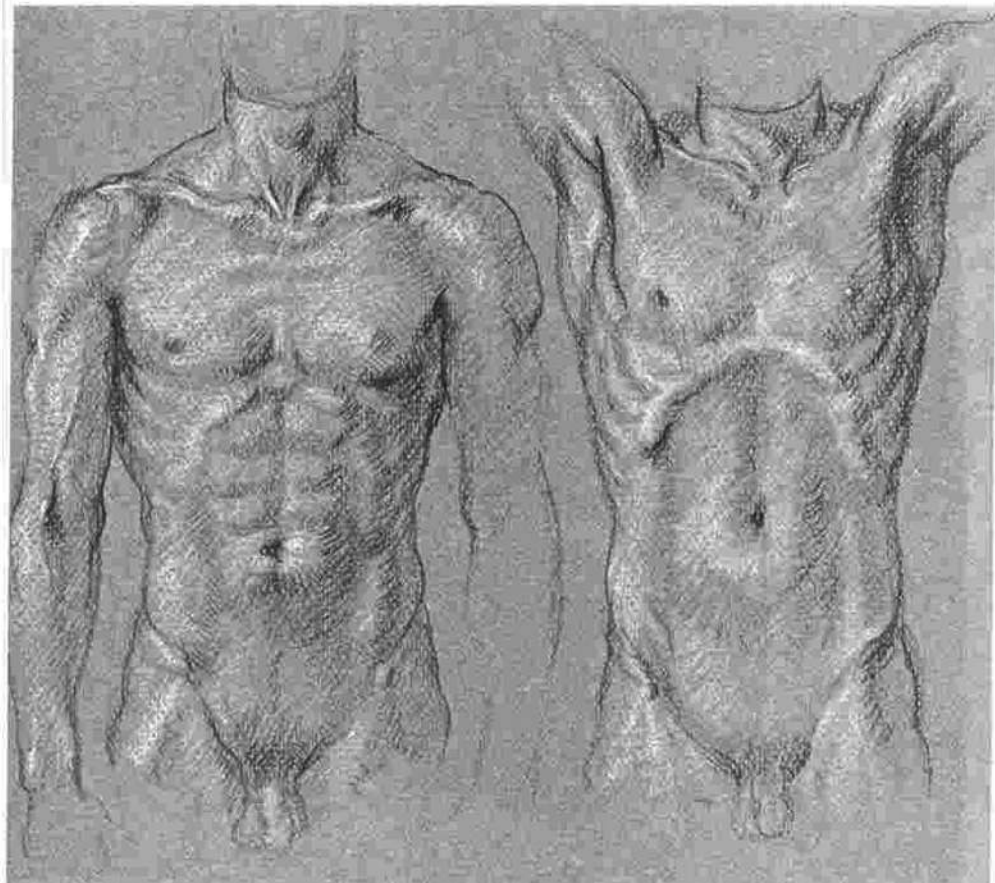
В центре: Грудь свободно прикреплена к подлежащим мышцам грудной клетки. Мышцы грудной клетки переходят в руку, образуя переднюю стенку подмышек.

Сверху справа: Жировая ткань, уходящая от груди к подмышкам, имеет форму запятой (см. схему слева). Верхний контур груди представляет собой длинную плавную кривую, окружающую сосок. Нижний контур представляет собой резкую острую кривую.

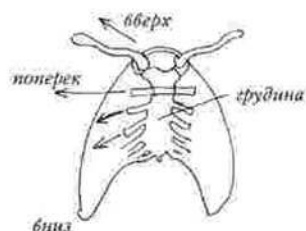
поперечное сечение

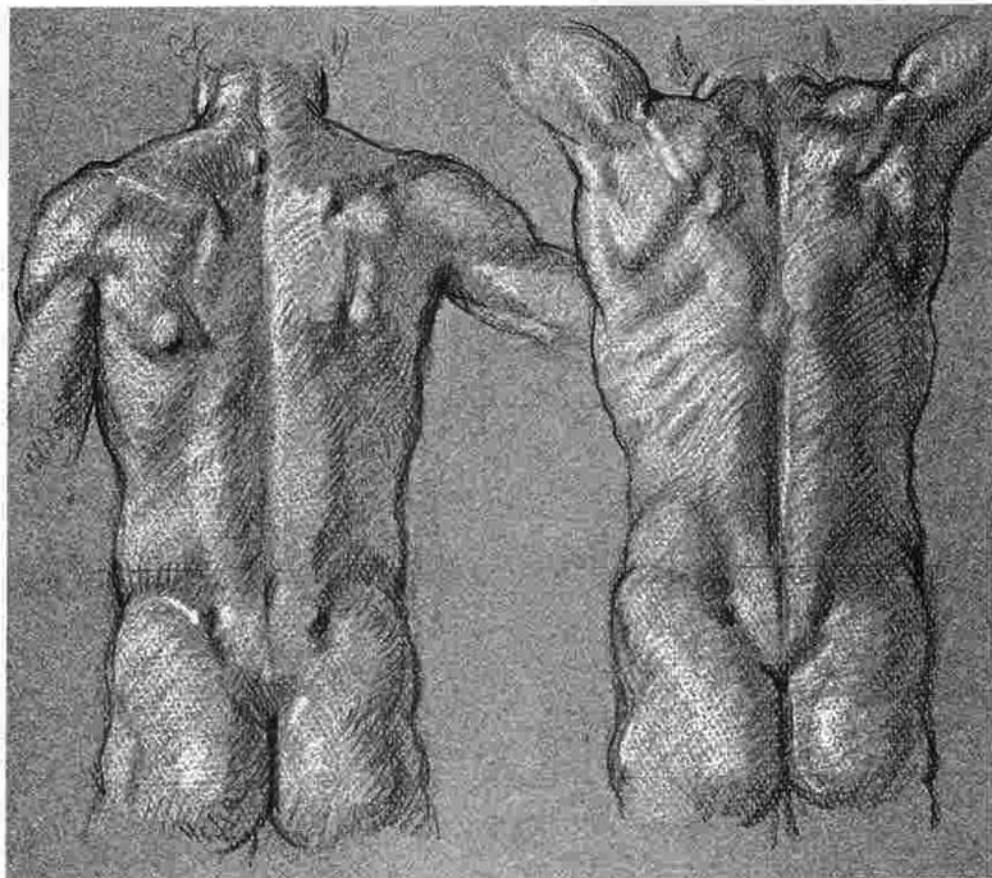
форма запятой

Слева: Ключичные кости образуют угол, направленный к основанию шеи. Ребра прикрепляются к грудной клетке и таз имеют форму скринки (см. схемы слева).

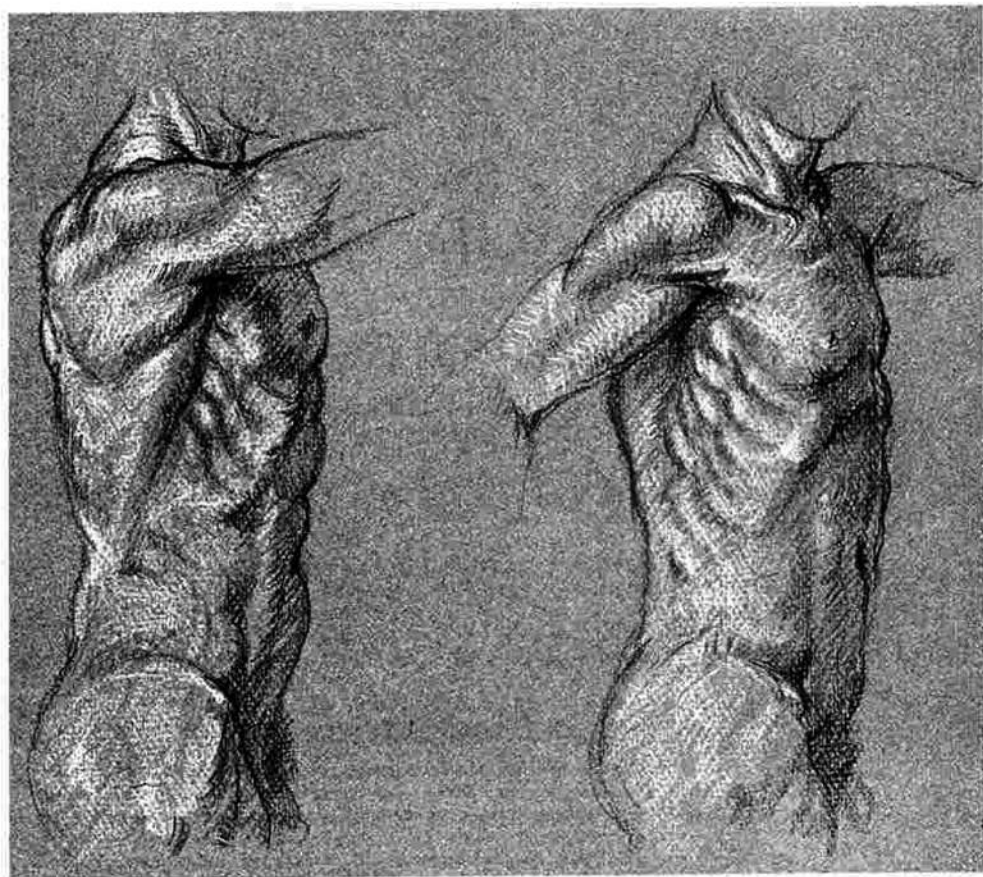

Справа: Мышцы груди "уплощаются" и вытягиваются под руками. Ребра начинаются высоко на спине и опускаются вперед. Когда руки подняты, грудная клетка выдается.

Слева: Седьмой позвонок виден на задней части шеи. Лопатки выдаются, и гребень таза образует две ямочки. За счет двух ямочек и складки ягодиц образуется форма в виде плоского треугольника.

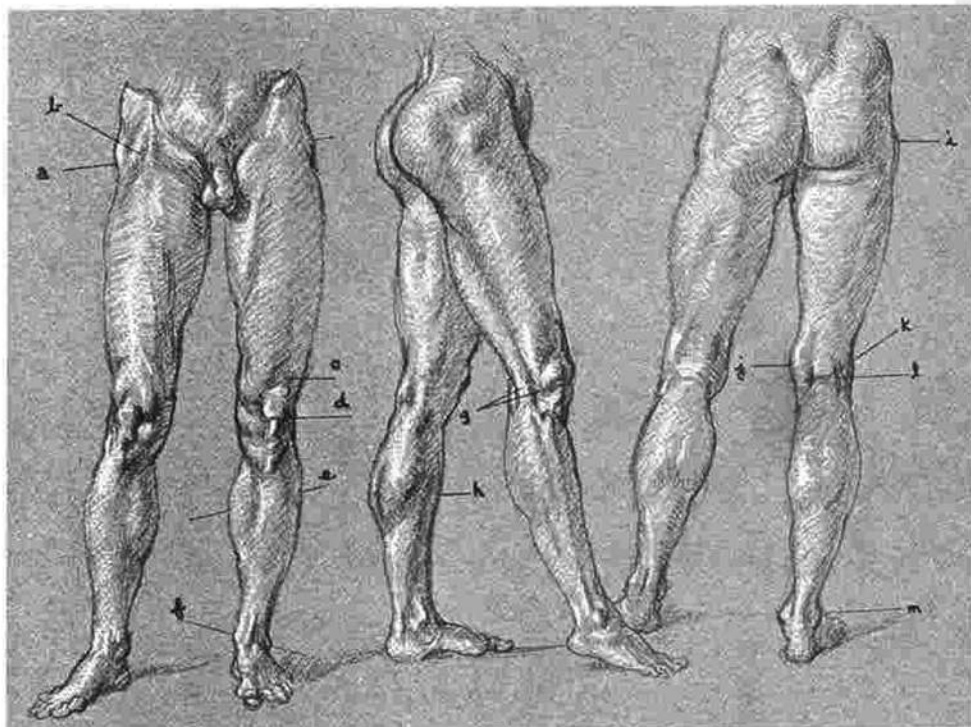
Справа: При поднятых руках угол лопаток отслеживает положение рук.

Слева: Малые пальцеобразные мышцы (передние зубчатые мышцы) прикрепляются к ребрам сбоку грудной клетки, образуя разрыв в линии наклона вниз (см. схему слева). Когда рука поднимается вверх, видны мышцы на нижней протяженности руки.

Справа: Когда рука оттянута назад, грудная мышца, обрисующая грудную стенку подмышки, растягивается по руке.

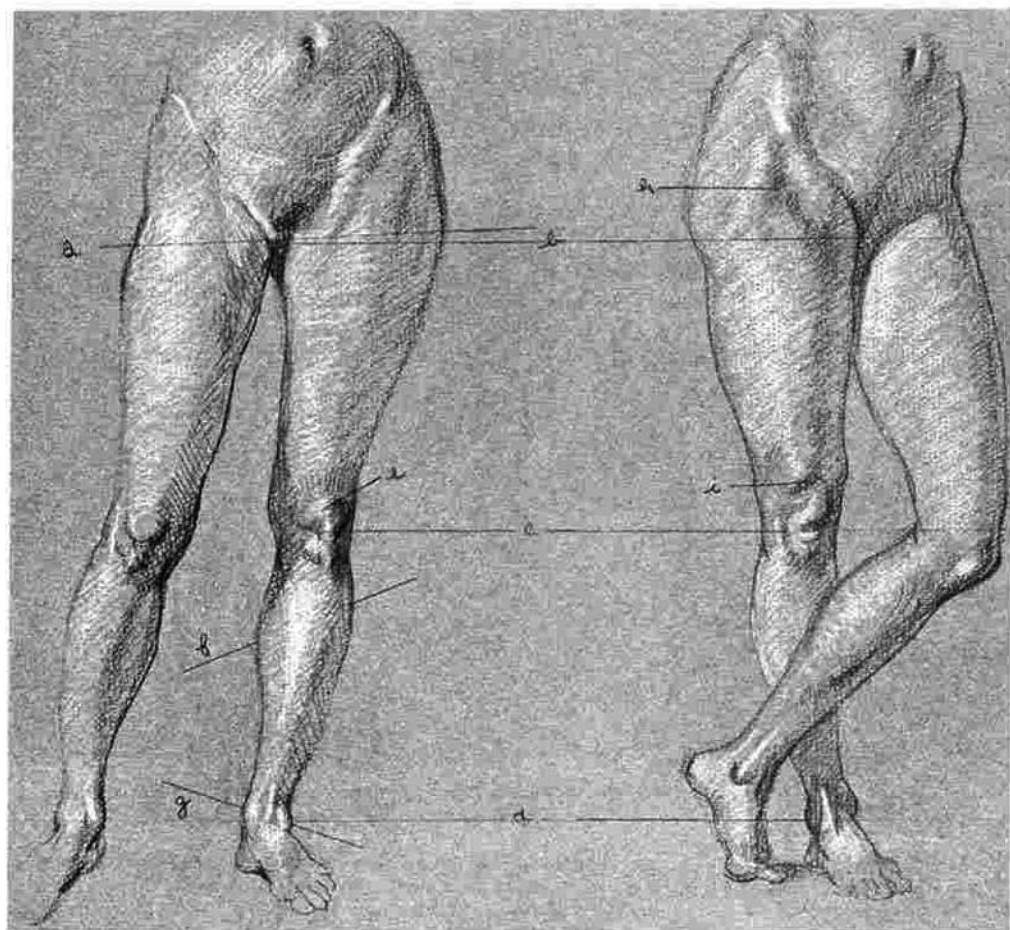

Слева: Угол (а) является средней точкой тела, он идет от одной тазовой кости через область лобка к другой тазовой кости. Мышцы, прикрепленные к тазу, образуют перевернутую букву V (b). Разогнутое колено имеет ямочку выше коленной чашечки (c). Коленная чашечка закруглена, и ее низ располагается на отметке, удаленной от верха тела на шесть измерений головы (d). Внешняя часть икры выше, чем внутренняя (e). Угол лодыжки (f) направлен в противоположную сторону, внутренняя часть лодыжки располагается выше, а внешняя — ниже.

В центре: Два ремнеобразных сухожилия с верхней части ноги прикрепляются к верху нижней части на внутренней стороне колена (g). Передняя часть голени имеет вид, слегка изогнутой в форме буквы S (h).

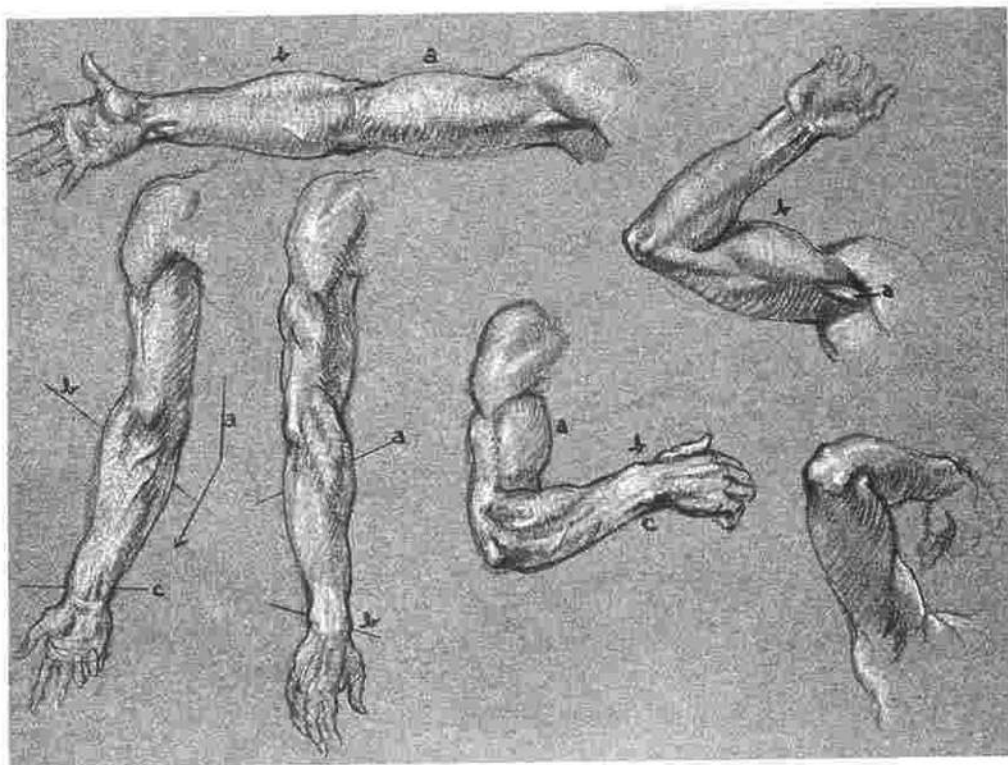
Справа: На мужских фигурах видна выступающая тазовая кость (i). Внутренняя часть колена имеет острый угол (j). Сухожилия задней части колена и складка образуют букву H (k). Средняя точка ноги (l) располагается на расстоянии в шесть размеров головы от начала отсчета. Лодыжка располагается на расстоянии, измеряемом восьмью головами, причем внутренняя часть располагается выше, чем внешняя (m).

Слева: Угол (а) является средней точкой тела. Коленная чашечка представляет собой закругленную форму, опирающуюся на линию (с), которая располагается посредине между бедренной костью (b) и лодыжкой (d). Под коленной чашечкой располагается еще одна закругленная форма из жировой ткани (e). Внешняя часть икры выше, чем внутренняя, эти части образуют угол (f). Внутренняя часть лодыжки выше, чем внешняя, их угол направлен в противоположную сторону (g). Начинаясь с бедренной кости, мышцы наклонно спускаются вниз по ноге к внутренней части колена. За счет контура продолжающейся вниз кости голени в нижней части ноги и внутренней части лодыжки образуется спиральная линия (см. схему слева).

Справа: Когда нога напряжена, мышцы, прикрепленные к тазу, образуют перевернутую букву V (h). При разжатом колене также появляется ямка выше коленной чашечки (i). Внутренняя часть лодыжки вытирает дальше, чем внешняя.

Вверху слева: Бицепс руки (а) появляется из-под мышц плеча. Верх предплечья составляет верхний контур руки (b).

Внизу слева: Когда ладонь руки вытягивается вперед, предплечье образует угол, отклоняющийся от тела (а). Внутренняя часть предплечья прикрепляется значительно выше локтя и образует угол с внутренней частью (b), который направлен противоположно углу костей на запястье (с).

В центре слева: Когда ладонь повернута внутрь, рука от кисти до плеча распрямляется, и два угла предплечья (а) и запястья меняют направление (b).

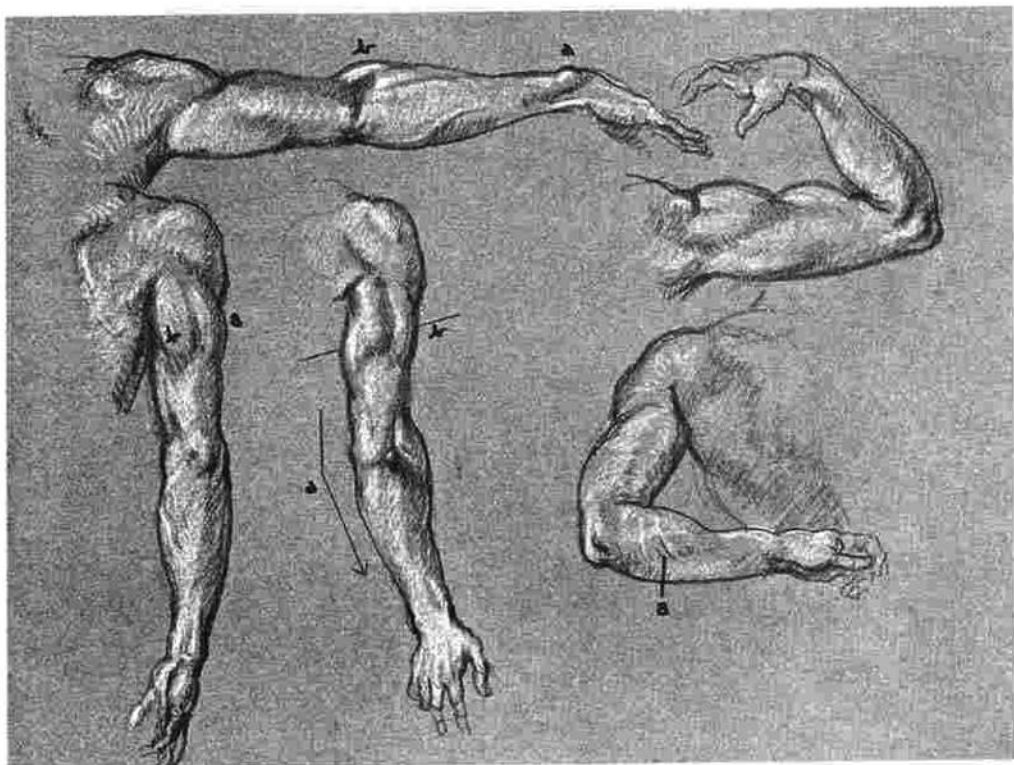
В центре: Когда рука согнута, бицепс набухает и выступают кости локтя. Кость на запястье со стороны большого пальца длиннее, чем кость со стороны мизинца (с).

Вверху справа: Под мышкой имеется маленький мускул (а), который виден только при поднятии руки. Когда бицепс (b) поднимает руку, он проявляется.

Внизу справа: При согнутом локте кости локтя образуют треугольник (см. схему).

три выступающих кости образуют треугольник

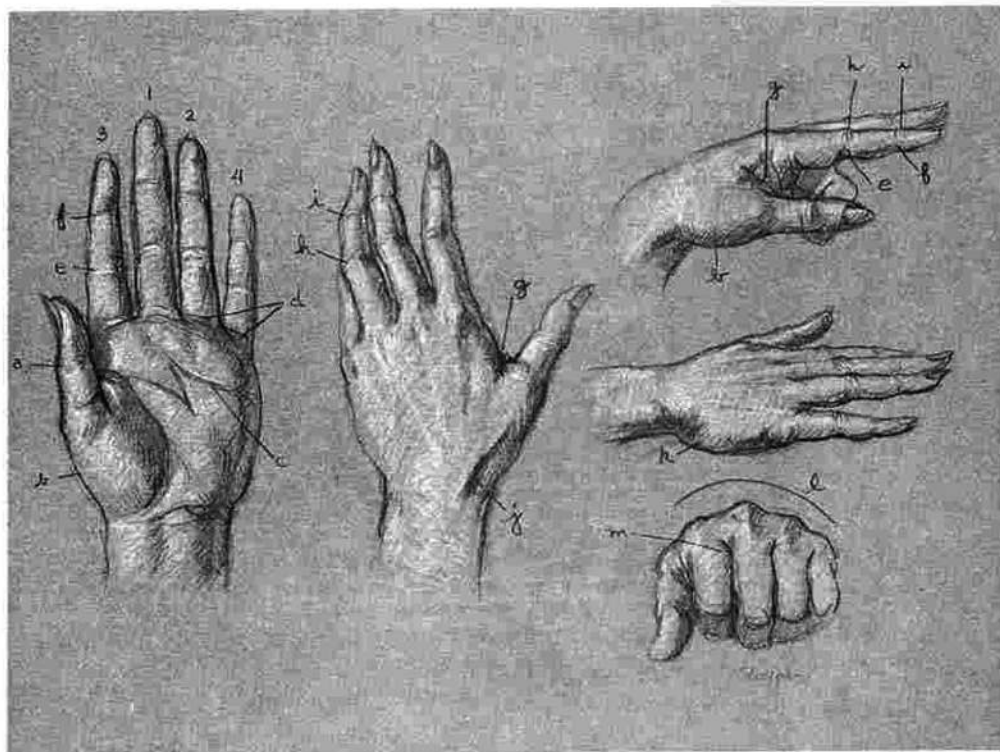
Вверху слева: Кость запястья у мизинца выдается очень сильно (а). Имеются две мышцы в верхней части предплечья, которые формируют верхний контур руки (b).

Внизу слева: Когда ладонь повернута внутрь, рука висит прямо. Мышцы на внешней стороне верхней части руки (а) заметнее и короче, чем на внутренней части (b).

В центре: Нижняя часть руки отклоняется от тела (а), когда ладонь смотрит вперед. Внешняя сторона верхней части руки выше, чем внутренняя (b).

Вверху справа: Мышцы спины уходят в руку. Когда бицепс поднимает руку, он увеличивается в размерах.

Внизу справа: Рука согнута за торсом. Выступают кости плеча, и тень (а) на предплечье указывает направление кости.

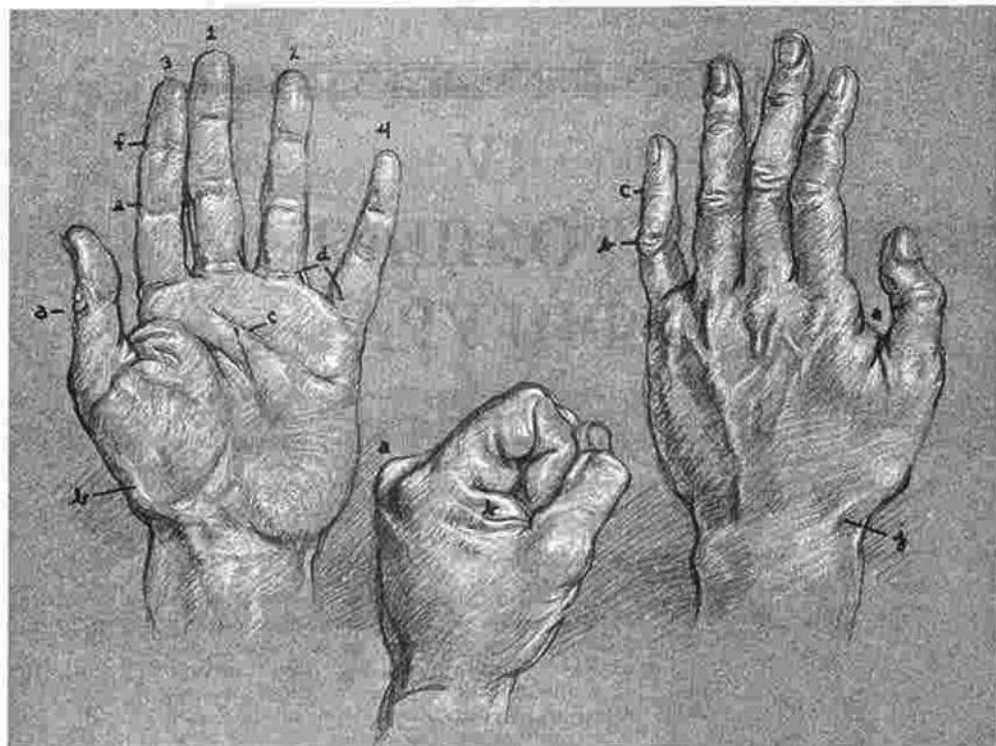
Слева: Вид женской кисти. У большого пальца (а) имеется всего два сустава; у других пальцев — по три. Округлая часть ("яблоко") большого пальца (b) располагается отдельно от остальной части руки. Складки на ладони (с) образуют букву М. Пальцы пронумерованы на рисунке в порядке убывания длины. В местах, где пальцы сгибаются, образуются складки (d): у двух средних пальцев имеются по две складки; у мизинца и указательного пальца — по одной. У сустава е имеется две складки, а у сустава f — одна.

В центре: Тыльная сторона кисти. На суставе i имеются плавные складки, на суставе b — мясистые складки кожи. Мышца, которая оттягивает большой палец поперек ладони (g), прикреплена к боковой части ладони.

Вверху справа: Кисть со стороны большого пальца.

Справа в центре: Кисть со стороны мизинца. На стороне мизинца мышцы образуют продолговатую подушечку (k).

Внизу справа: Кулак. Когда кисть сжимается в кулак, образуется арка (l); самой высокой точкой является сустав среднего пальца. Складки от среднего пальца направлены наружу (m).

Слева: Вид мужской кисти. Мужская кисть не столь грациозна и округла, как женская. Она выглядит более квадратной, в то время как женская рука кажется более продолговатой и узкой. У большого пальца (а) имеется всего два сустава. Округлая часть большого пальца (b) отделена от остальной кисти. Складки на ладони (с) образуют букву М. Пальцы на этом рисунке пронумерованы в порядке убывания их длины. В местах сгиба пальцев образуются складки (d): у двух средних пальцев имеются по две складки; у мизинца и указательного пальца — по одной. У второго сустава (е) имеются две складки, а у верхнего сустава (f) — одна.

В центре: Сустав этого пальца является самым длинным. Складки образуются от мышц (b), которые притягивают большой палец к кисти.

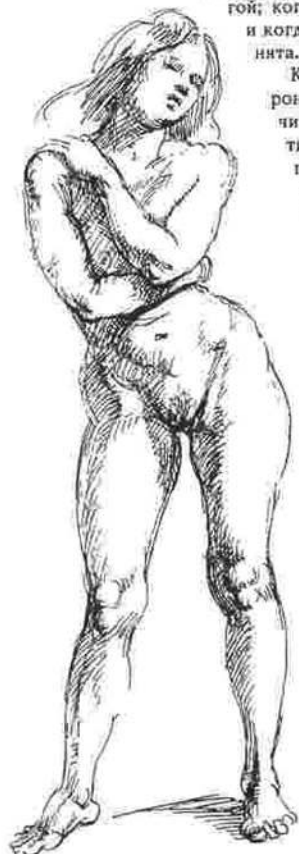
Справа: Тыльная сторона кисти. У сустава с имеются плавные складки, а у сустава b — мясистые складки кожи. Мышца, притягивающая большой палец поперек кисти (а), прикрепляется на боковой части ладони. Существует небольшая треугольная ямка, обусловленная наличием сухожилий (j).

IV СТОЯЩАЯ ФИГУРА

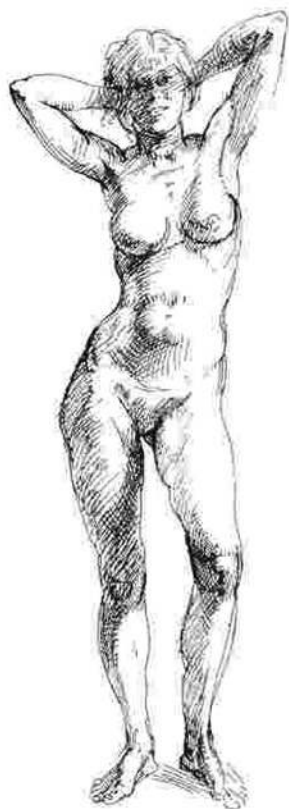
При изображении стоящей фигуры художнику меньше приходится использовать перспективу, чем для большинства других поз, что позволяет с легкостью применять стандартные пропорции, основанные на разбении тела на восемь размеров головы.

Существуют три основных способа постановки фигуры: когда весь вес тела переносится на одну ногу, а баланс поддерживается другой; когда вес равномерно распределяется по обеим ногам; и когда фигура опирается на одну ногу, а другая нога подвита.

Когда тело опирается на одну ногу, бедро с этой стороны располагается выше, чем с другой. Кроме того, плечи обычно обеспечивают баланс фигуры, образуя противоположный угол, что придает фигуре классическую позу противостояния ("contrapposto"). Когда вес тела равномерно распределен по обеим ногам, плечи обычно располагаются на одной линии.

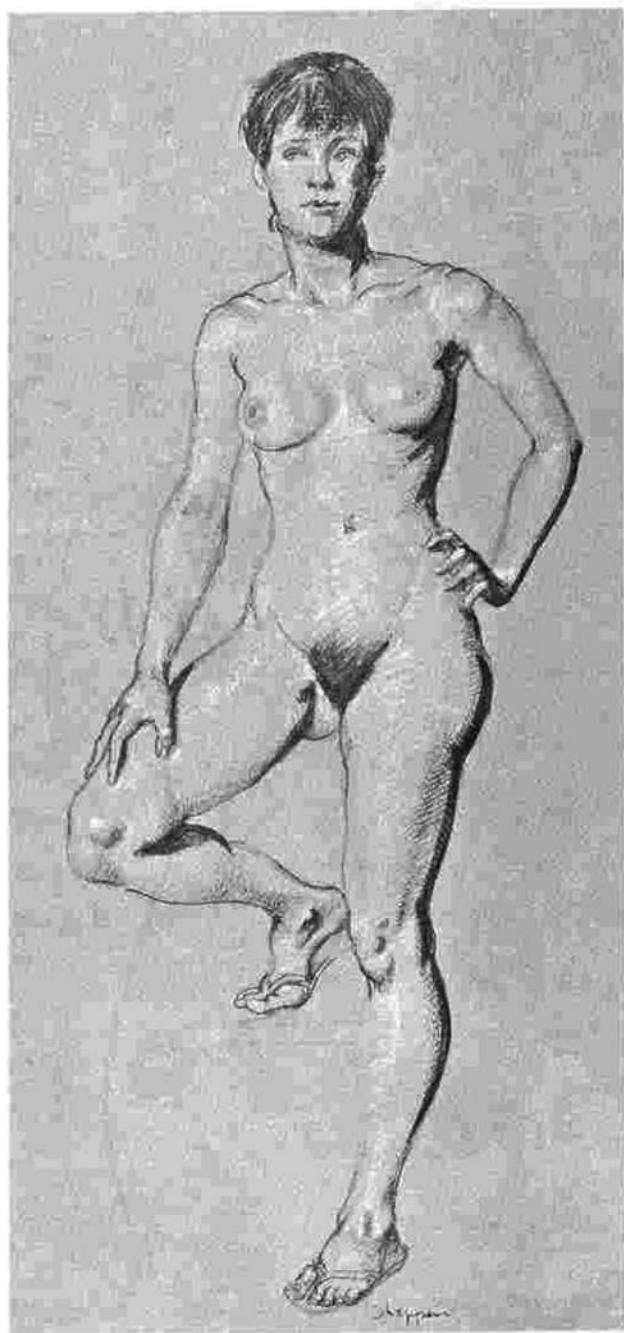
Коленная чашечка закруглена, а под ней располагается бугорок из жировой ткани. Внешняя сторона икры имеет более плавный, но более высокий силуэт, чем внутренняя, образуя угол от внешней части вниз к внутренней части. У лодыжки угол направлен в противоположную сторону (см. схему слева).

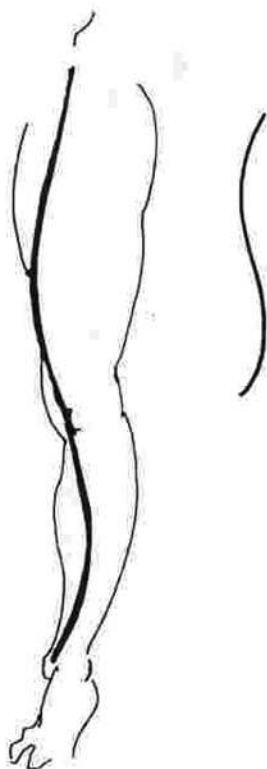
Вверху: Шея посажена в центре торса, позади нее располагаются мускулы плеч, а спереди — ключичные кости. Второе ребро прикрепляется к груди и проявляется как горизонтальная линия поперек груди. Жировая ткань над тазом делает талию у женщин выше, чем у мужчин.

Справа: На левом бедре тень от мышцы опускается вниз к внутренней части колена и образует непрерывную спираль, спускающуюся по краю кости голени к внутренней части лодыжки (см. схему справа). Внутренняя часть лодыжки всегда располагается выше, чем внешняя.

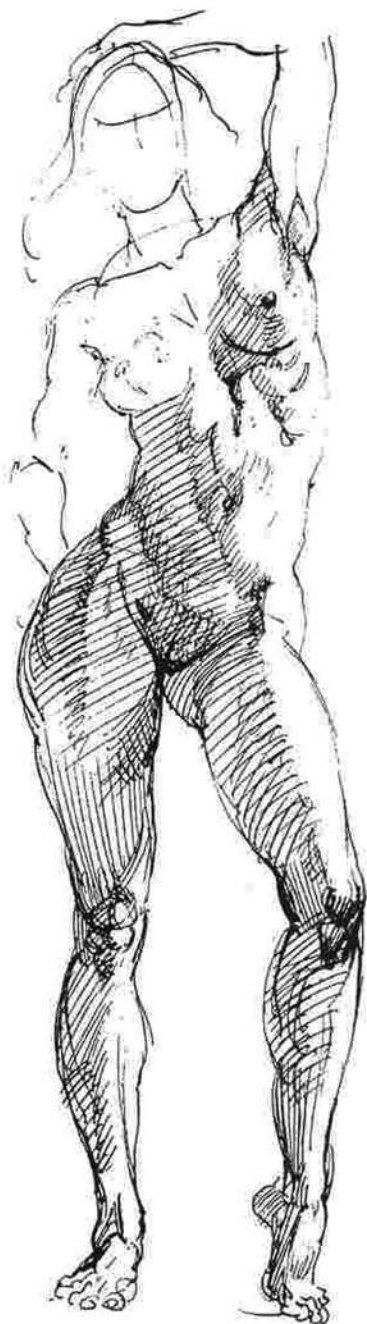

Левая нога распрямлена, что
оттягивает колено назад.
Это придает ноге форму бук-
вы S (см. схему ниже). Внешняя
часть правого предплечья подни-
мается над локтем, который
выдается на внутренней части
руки.

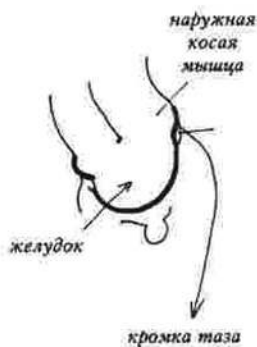
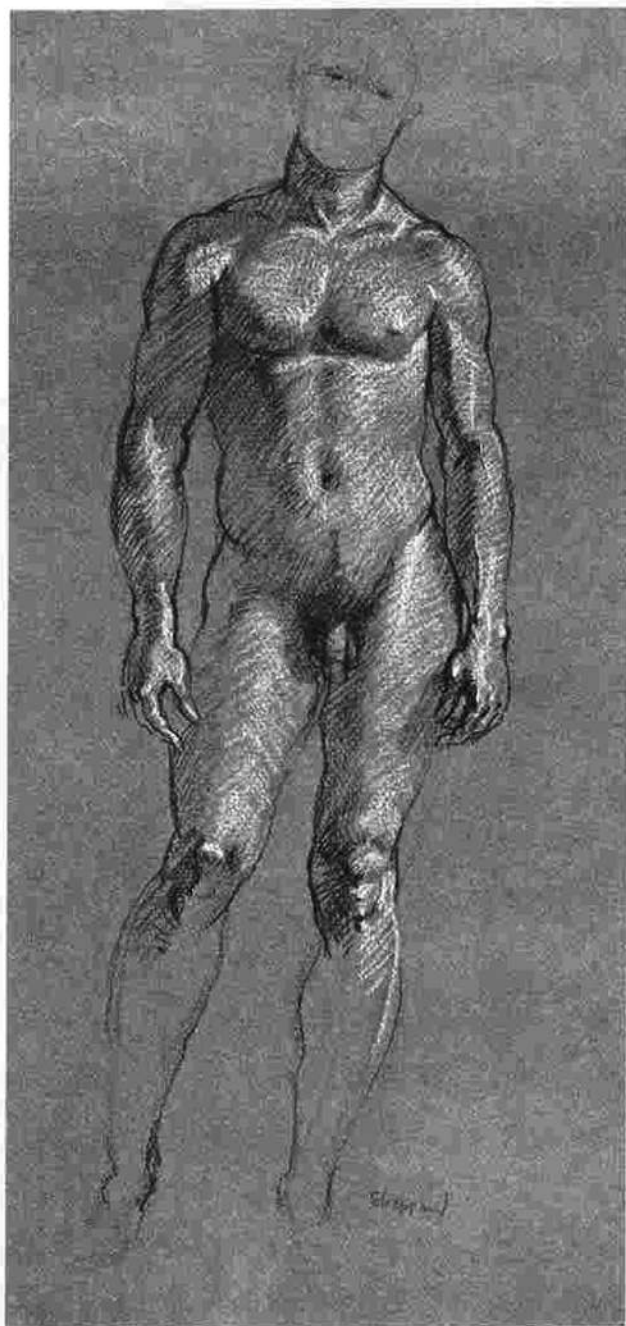

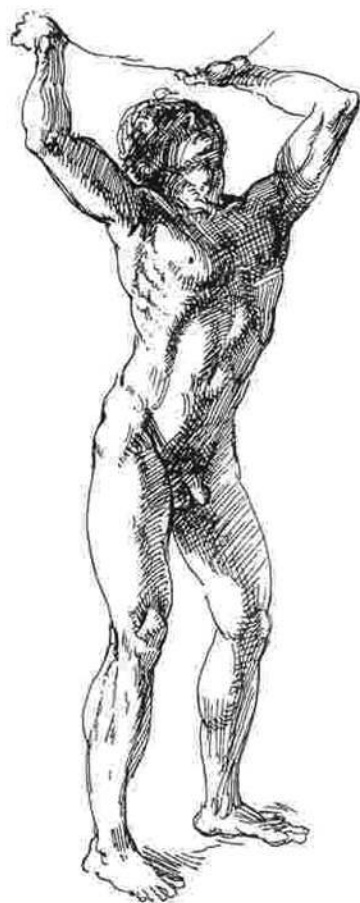
противоположные
углы наклона

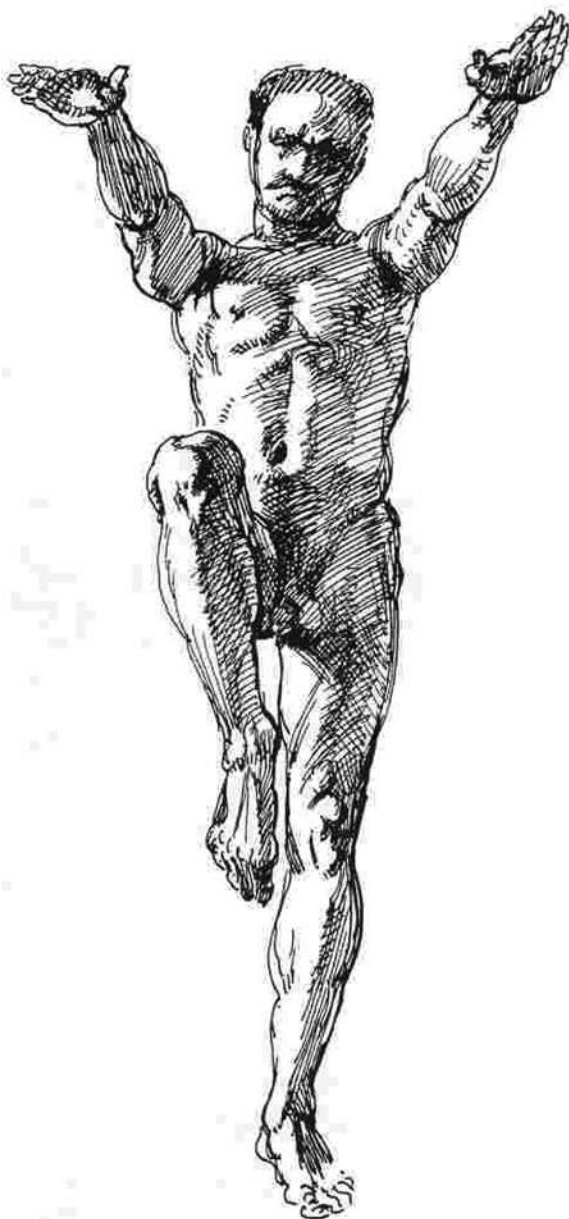
Тяжесть тела приходится на правую ногу, из-за этого правое бедро располагается выше левого. Левая нога используется для обеспечения равновесия тела. Угол наклона плеч противоположен углу наклона бедер. Такая поза называется "contrapposto" (см. схему выше).

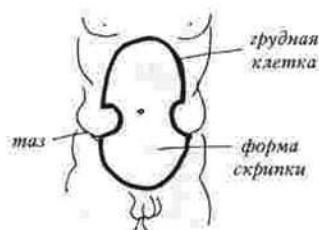
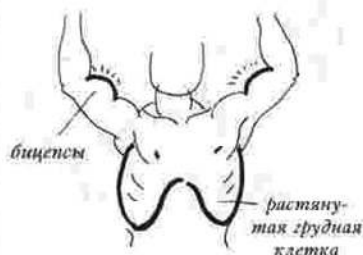
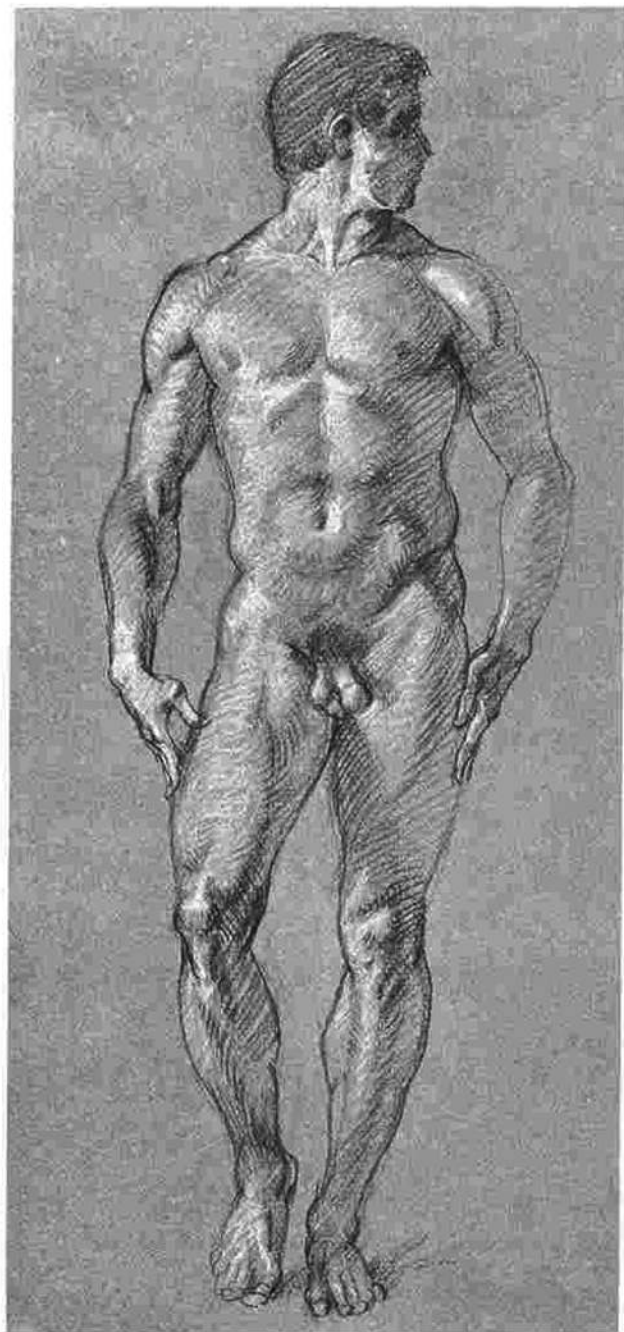
Тяжесть тела приходится на левую ногу модели, а ее плечи и бедра располагаются под противоположными углами наклона. Наружная косая мышца перекрывает кромку таза, и живот опирается на таз (см. схему).

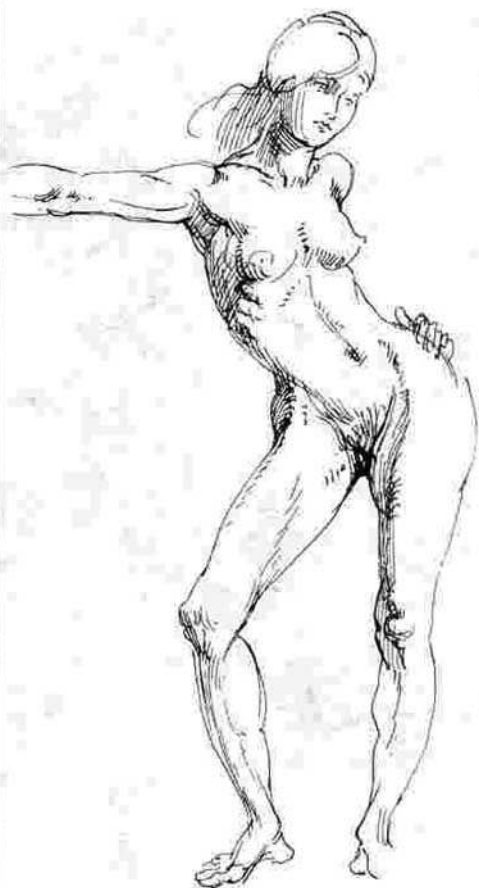
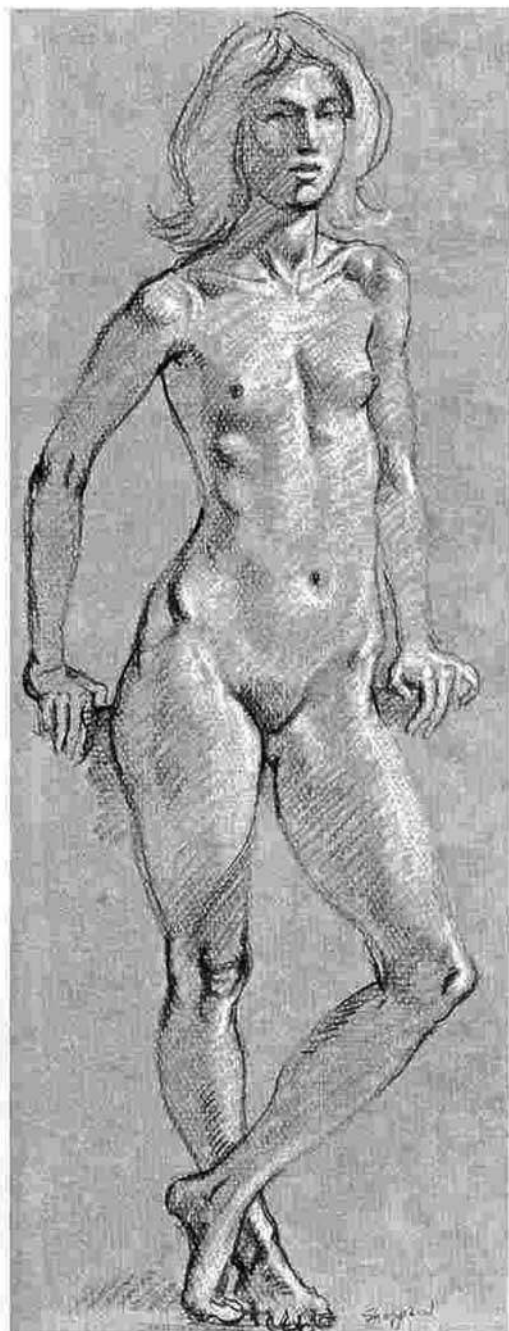
Когда руки подняты, мышцы грудины выглядят как пальцы, подсоединенные к ребрам. Мышцы, прикрепленные к бедру, образуют перевернутую букву V в верхней части бедра.

Когда нога согнута, внутренняя часть колена выше и круглее, чем внешняя. Коленная чашечка выдается, и форма края кости ниже ее имеет треугольный вид. Руки в перспективе прорисовываются налагающимися линиями.

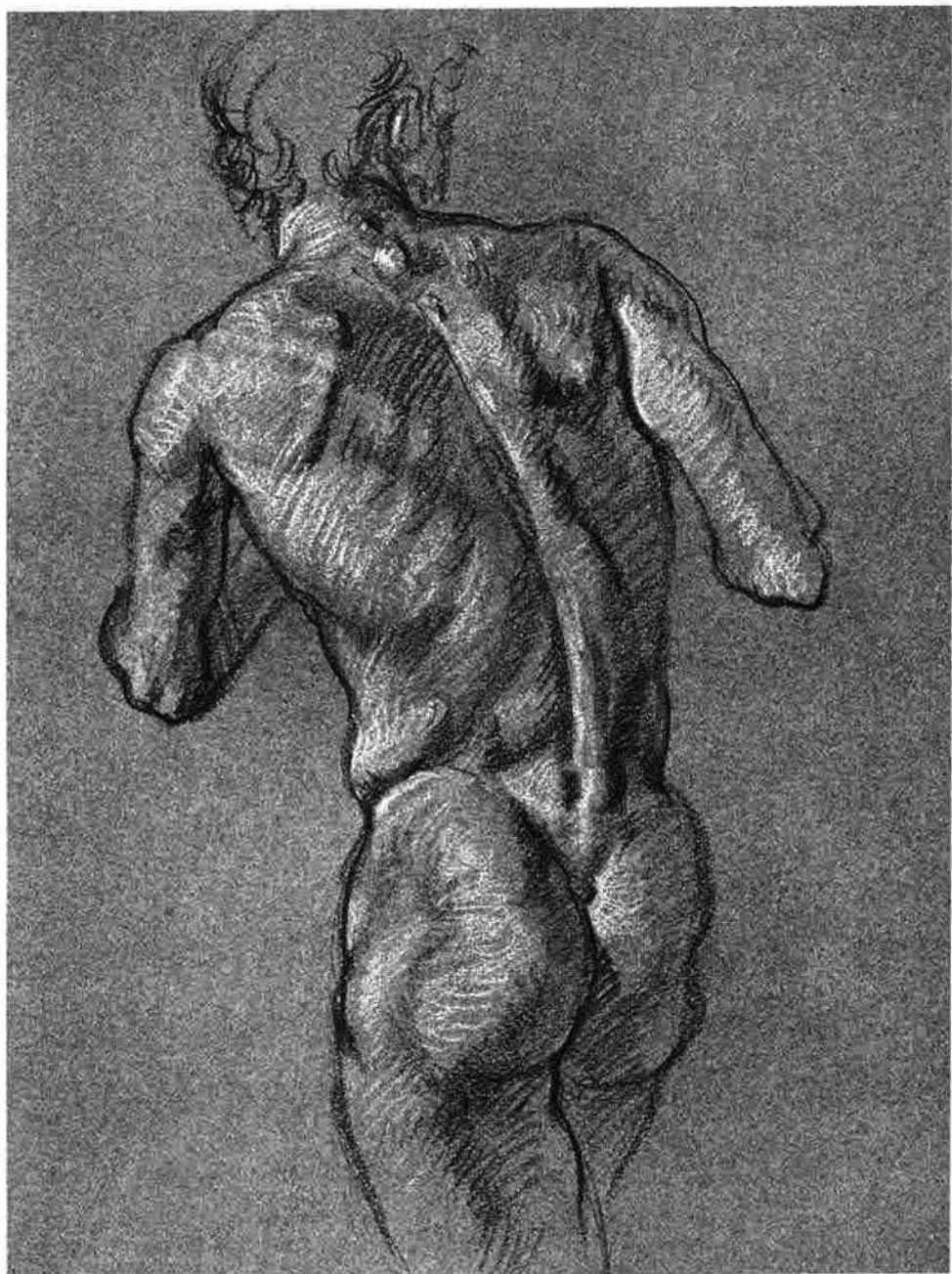

Форма в виде большой скрипки создается в передней части торса за счет впадины под грудной клеткой и кромок таза. Внутренняя часть лодыжки выше, чем внешняя, и колено с внешней стороны нижней части ноги выше, чем с внутренней (см. схемы выше).

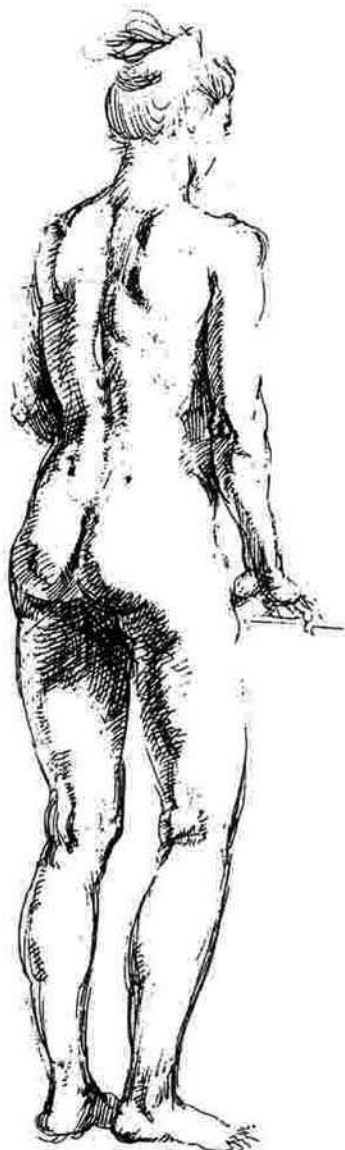
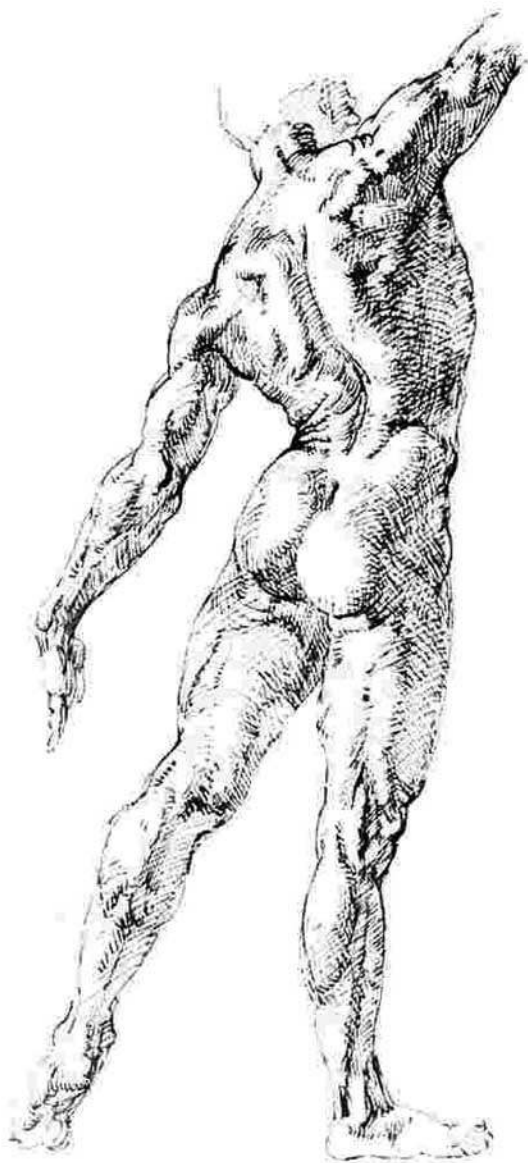

Вверху: Грудные мускулы переходят в руки и образуют переднюю стенку подмышек. Грудь покоится поверх этих мускулов. Внутренняя часть бедра отделена от передней части диагональной мышцей, идущей от бедра вниз к внутренней части колена.

Слева: Ключичные кости начинаются у основания шеи и расходятся к верхушкам плеч. Имеются мышцы, которые начинаются за каждым ухом, спускаются к середине передней части шеи и прикрепляются между ключицами, образуя форму в виде буквы V.

В этой позе выдаются позвонки и лопатки. Ребра наклонены вниз, по направлению от спины к передней части тела.

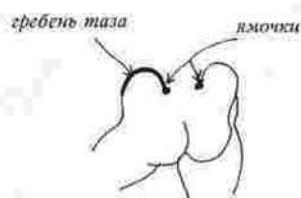
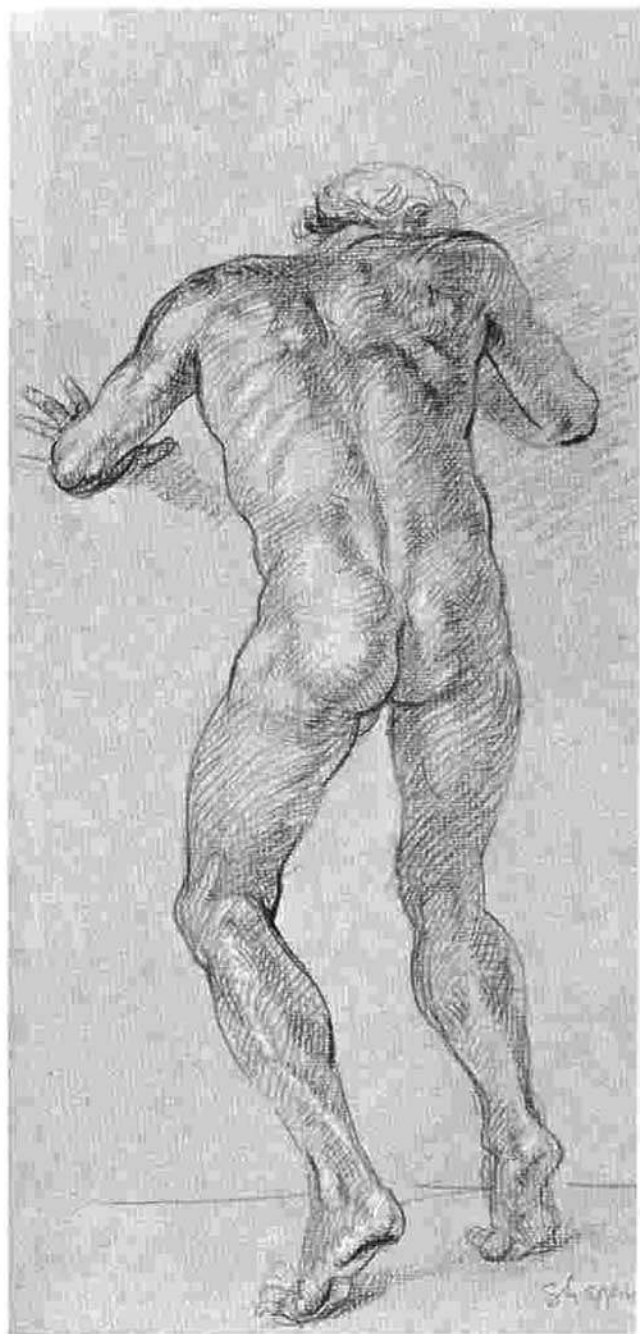

Угол расположения лопаток следует за положением рук. Большая трапециевидная мышца прикрепляется к верхней части лопаток и основанию задней части головы.

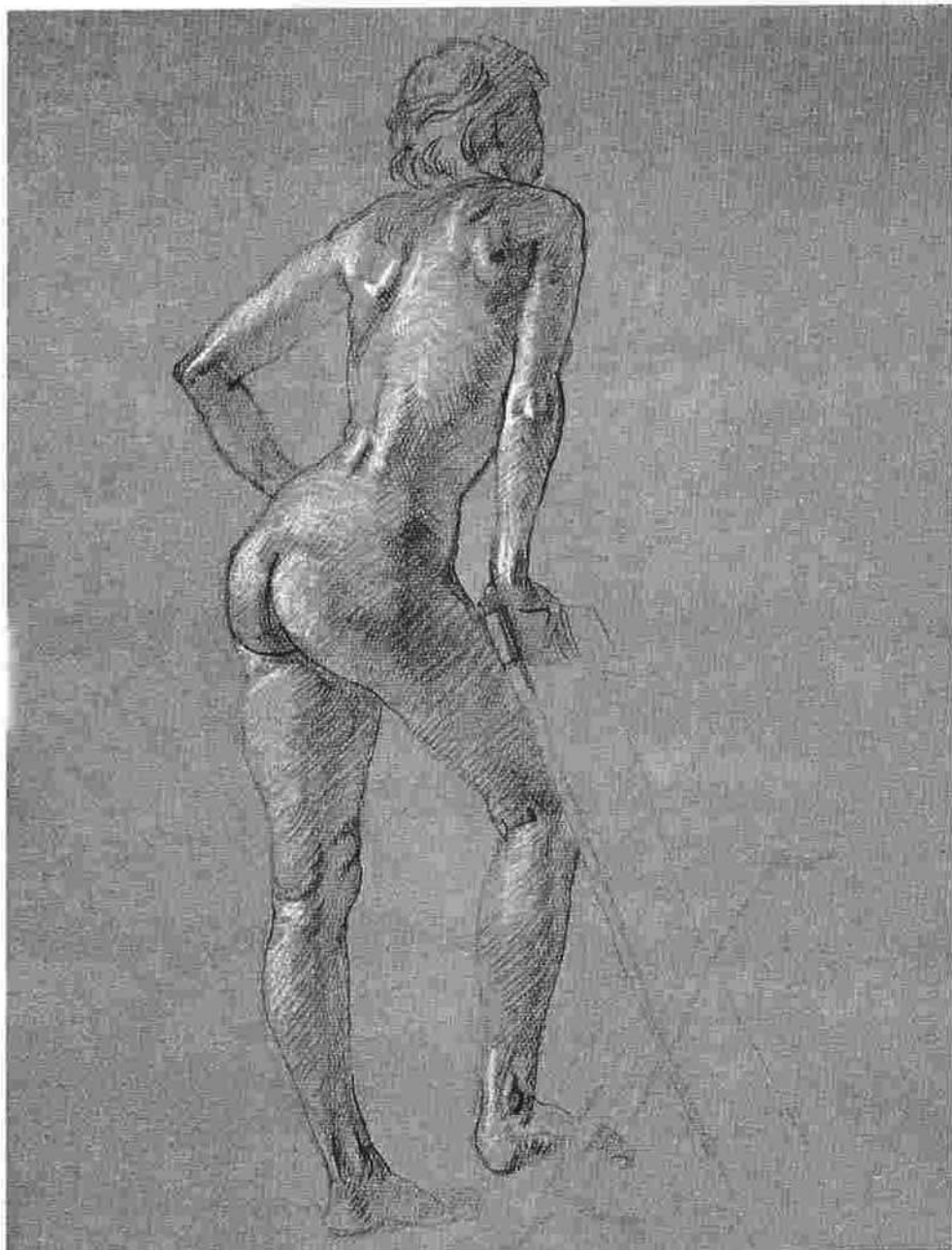
Ребра опускаются вниз под углом из-под лопаток к передней части тела. Под ягодицами имеются отложения жировой ткани. Кость на затылке со стороны мизинца выдается больше, чем кость со стороны большого пальца.

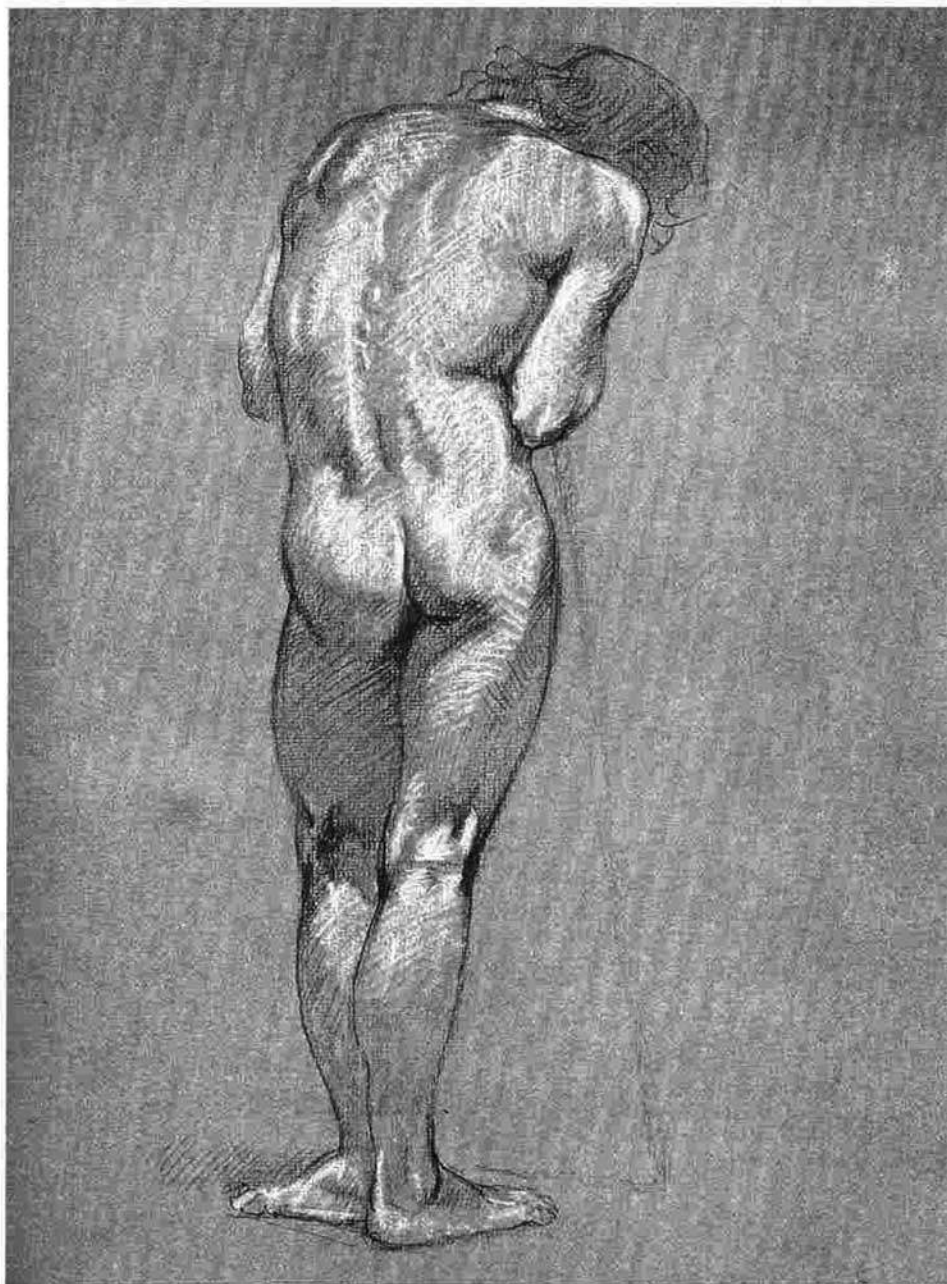
*Две колонки мышц образуют верх таза.
Согнутый локоть образует треуголь-
ник; на задней части шеи проявляется
седьмой позвонок (см. схемы).*

Когда модель упирается
руками в стену, икры ног
сгибаются и напрягаются.
На краях таза образуются
две ямочки (см. схему).

Вес фигуры равномерно распределен между опорной ногой и креслом, центр тяжести уравнивается двумя опорами. Явно заметен наклон ребер.

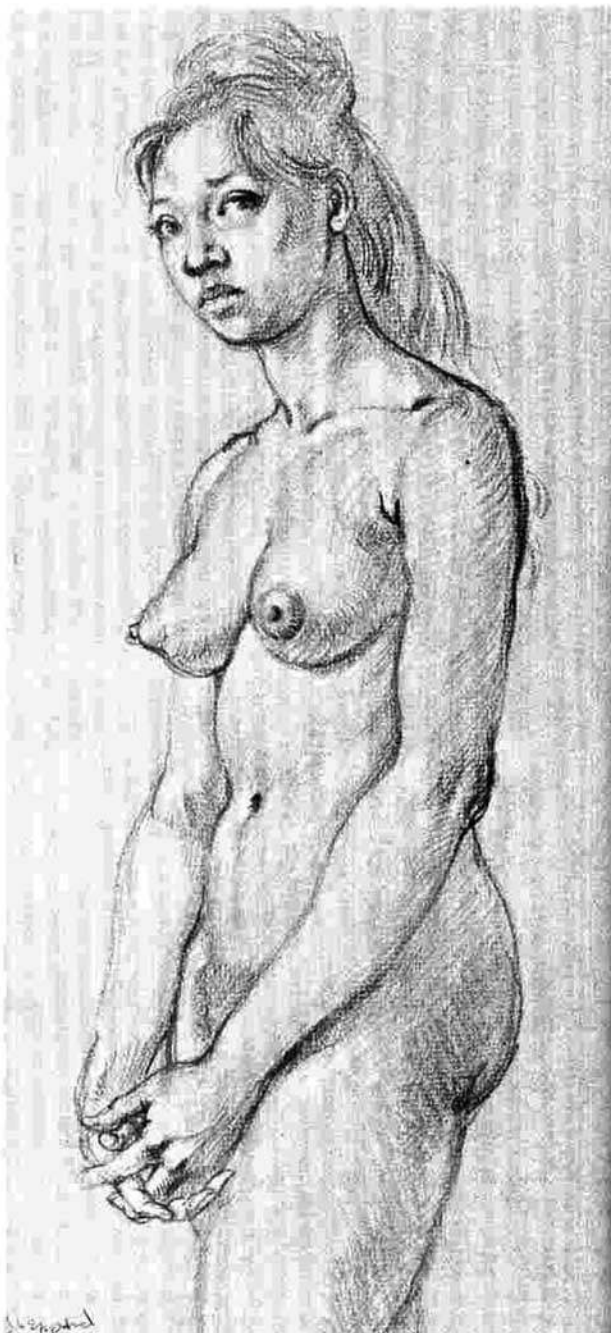
Четко прослеживается искривленность позвоночника в виде буквы S и нижней части правой ноги. Заметны колонки мышц по обеим сторонам нижней части позвоночника. Левое плечо опущено к стойке, чтобы создать противовес выдвинутому вверх правому бедру.

Справа: На запястье образуется ровная плоскость между костями предплечья и кистью. Контуры верхней части руки и предплечья расположены под противоположными углами (см. схему выше).

Вверху: Рука идет от лопатки. Внешняя часть предплечья соединяется выше локтя. Левая нога отставлена под торсом для поддержания веса тела.

Две большие мышцы образуют внутреннюю часть икры. Заметна арка на внутренней части стопы. Вес тела распределен поровну между левой ногой и продолжением линии между правым предплечьем и нижней частью правой ноги (см. схему).

V

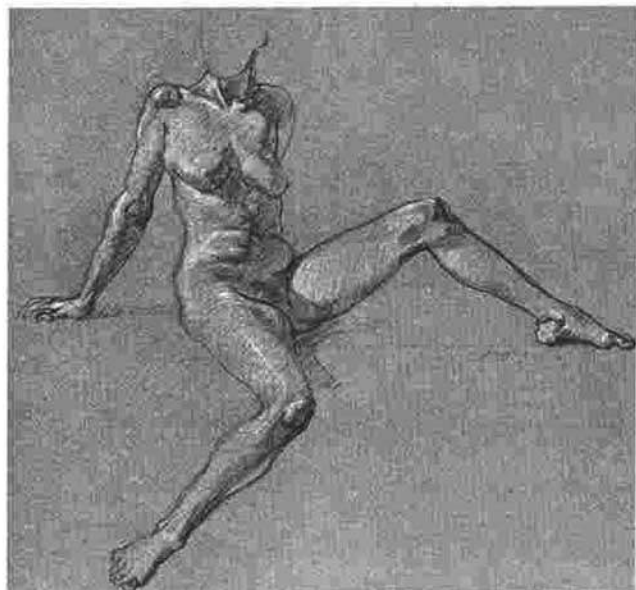
ИЗОБРАЖЕНИЕ СИДЯЩЕЙ ФИГУРЫ

Высота большинства сидящих фигур составляет шесть размеров головы: четыре на торс и две на ту часть ноги, которая изображается не в перспективе.

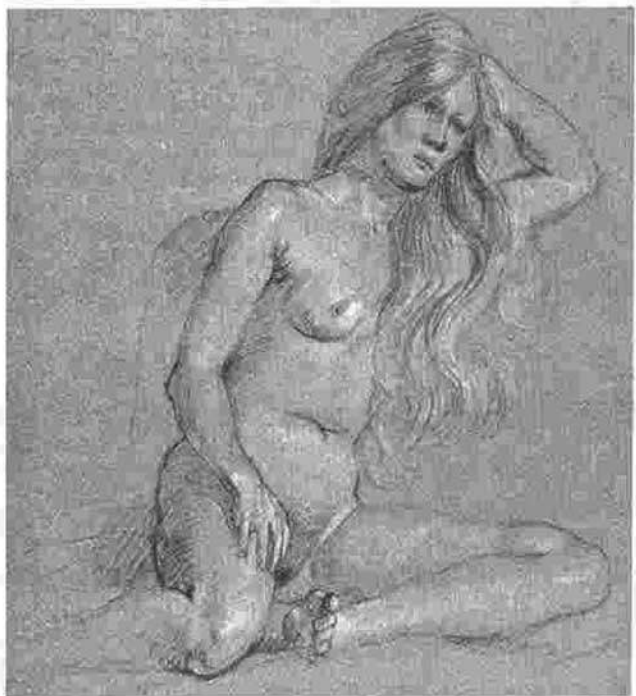
Вес тела обычно приходится на ягодицы и бедра, что делает их более плоскими.

На этом рисунке очень четко показана коленная чашечка, а также V-образная кость под ней. Плечи выдвинуты вперед руками, поддерживающими вес тяжелого торса.

Распрямленные руки поддерживают наклонившийся торс и выдвигают плечи вверх и вперед. Ключицы идут за плечи. Поднятие ноги вызывает появление складок на животе.

Мягкость контуров бедер и живота типична для женских фигур. Кости у них менее заметны, чем у мужских фигур, за исключением колен, запястий и локтей.

*Сжатие бедер вызывает вздутие
их формы больше нормальной.
Бедра полные и высокие.*

*Этот рисунок сделан акваре-
лью и мелом на белой бумаге.
Здесь вокруг наиболее осве-
щенных мест должны быть
проработаны цвета, с осталь-
ными местами справляется
сама белая бумага. Изобра-
женные в перспективе ноги
проработаны перекрывающи-
мися контурными линиями.*

крутой изгиб
плечевой кости

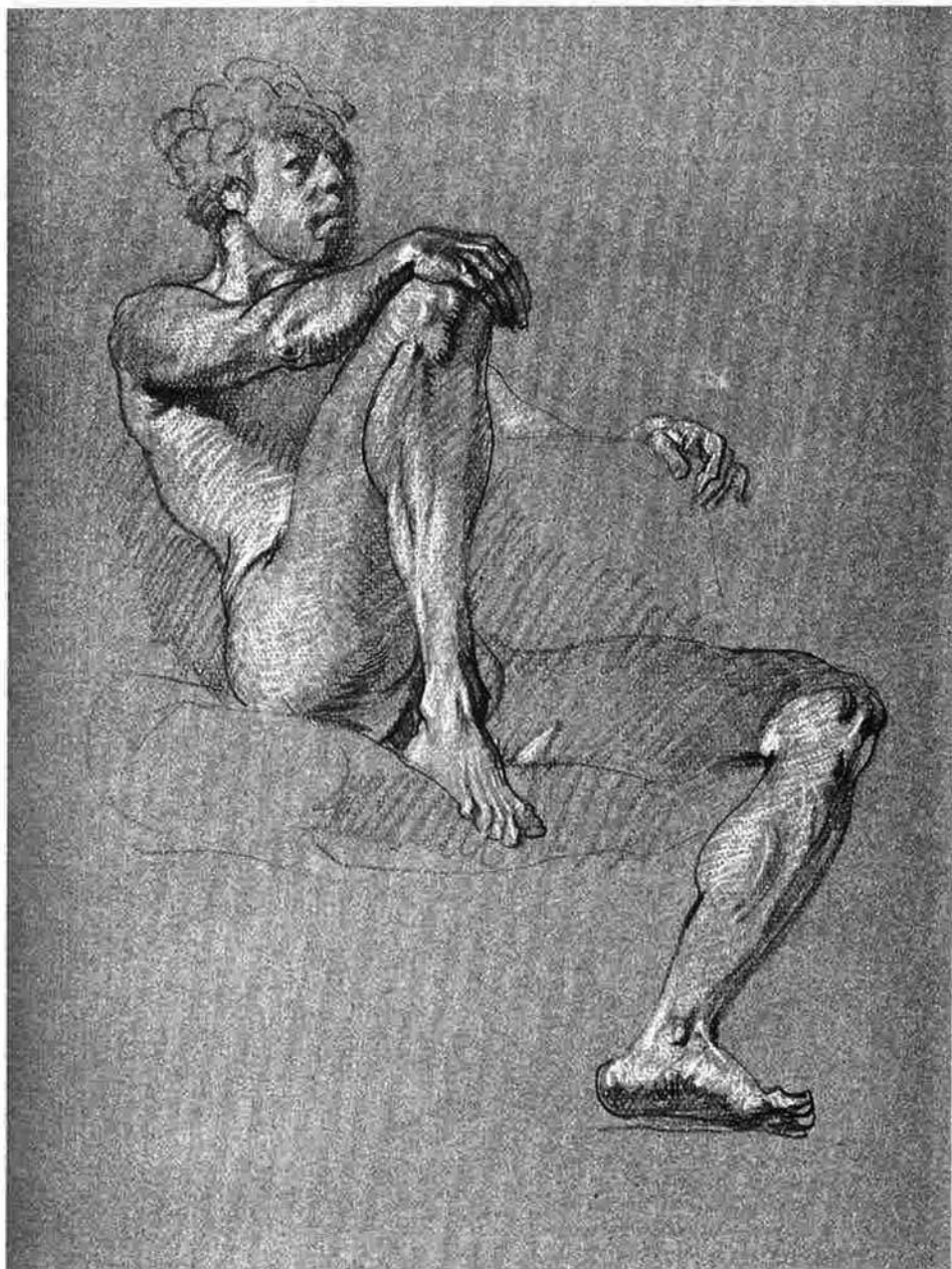
На рисунке хорошо заметен наклон
ключичной кости, идущей от основа-
ния шеи и прикрепленной к крутому
изгибу плечевой кости на спине
(см. схемы).

Чтобы описать эту сильно наклонившу-
юся высокую (рост около семи футов)
фигуру, пропорции выбраны так, что
высота составляет девять-десять
размеров головы. В суставах хорошо
заметны скелетные кости.

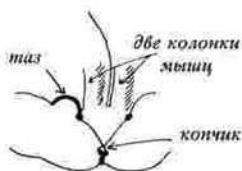
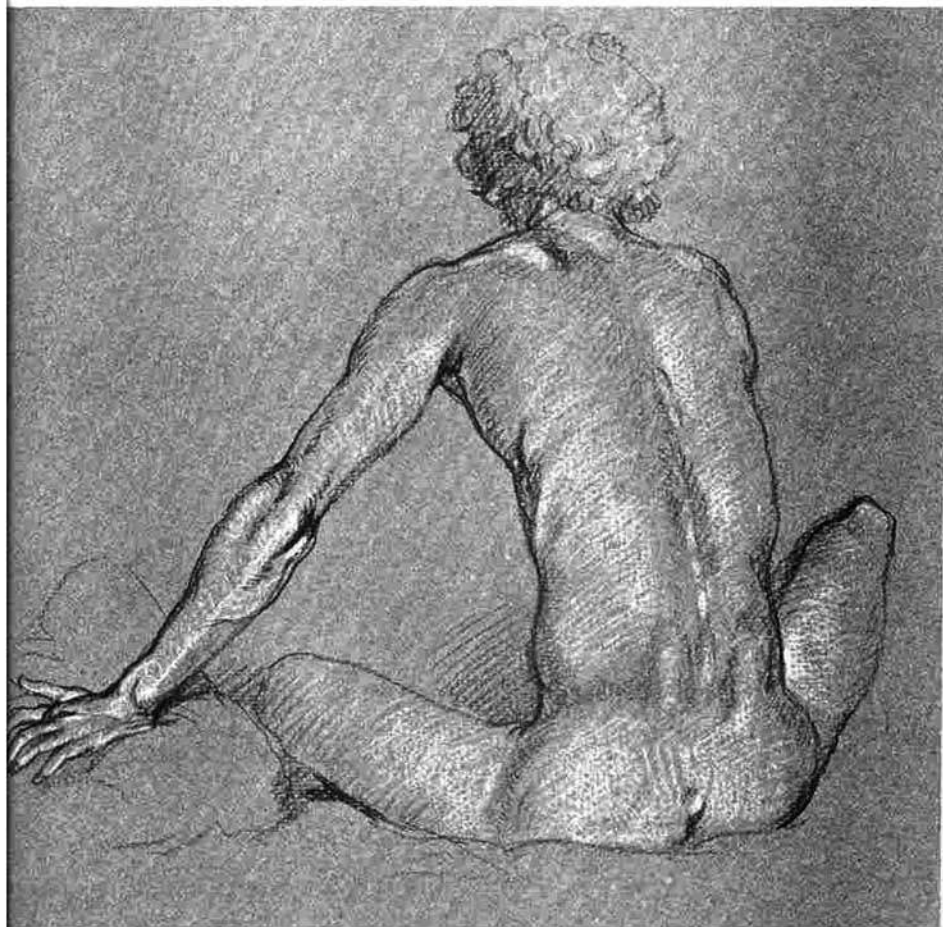
Сочетание контуров фигуры с краями подушек позволяет выявить распределение тяжести отдыхающей фигуры. Мягкие кривые тела и отсутствие четко намеченных мышц, которые проявляются при сжатии, подчеркивают в рисунке настроенность на отдых.

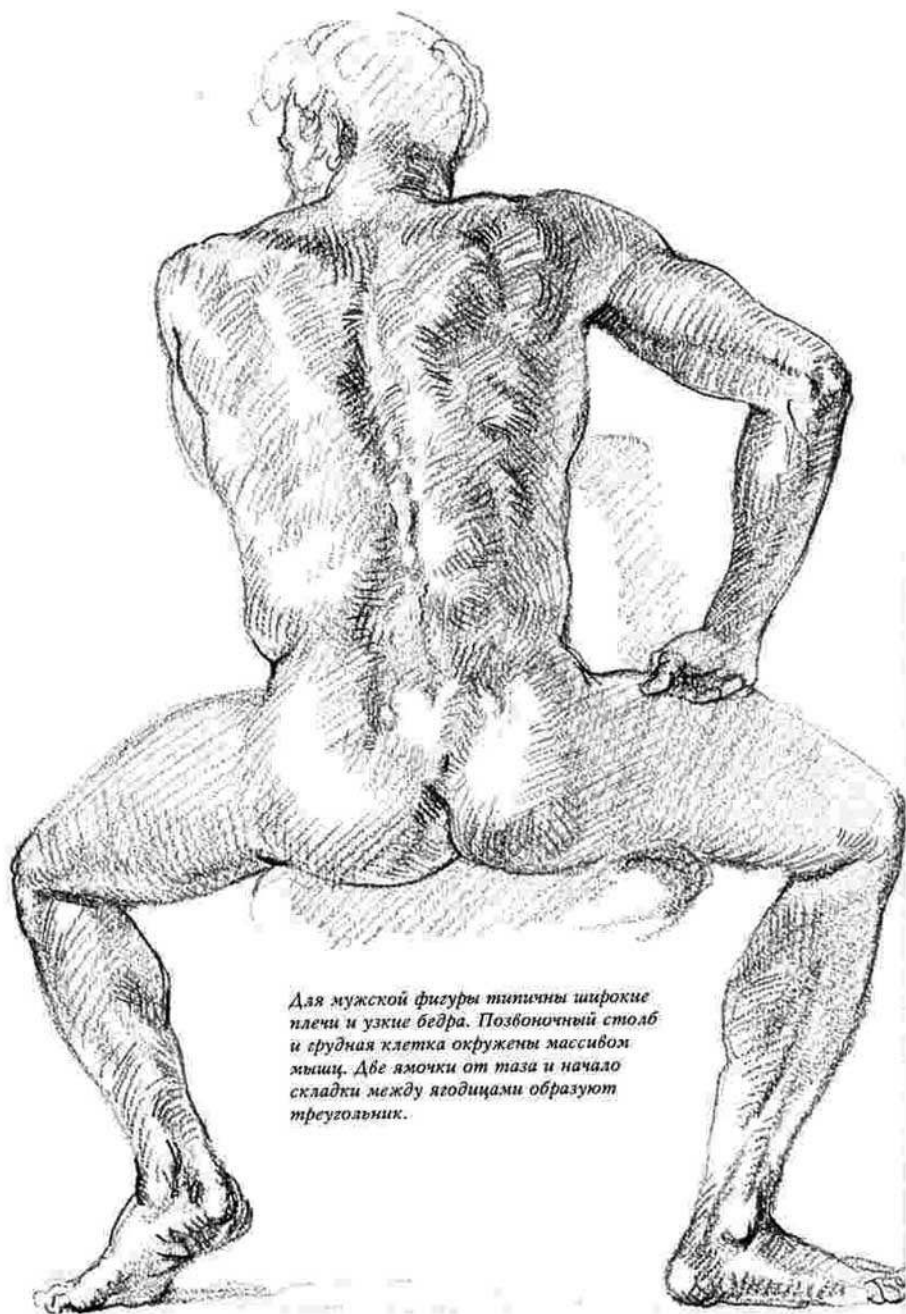
То, что на рисунке прорисована внутренняя часть левой стопы вместе с пересекающимися контурами линий, обеспечивает показ левой ноги в перспективе. Тень вокруг правой лодыжки выдвигает ее на передний план.

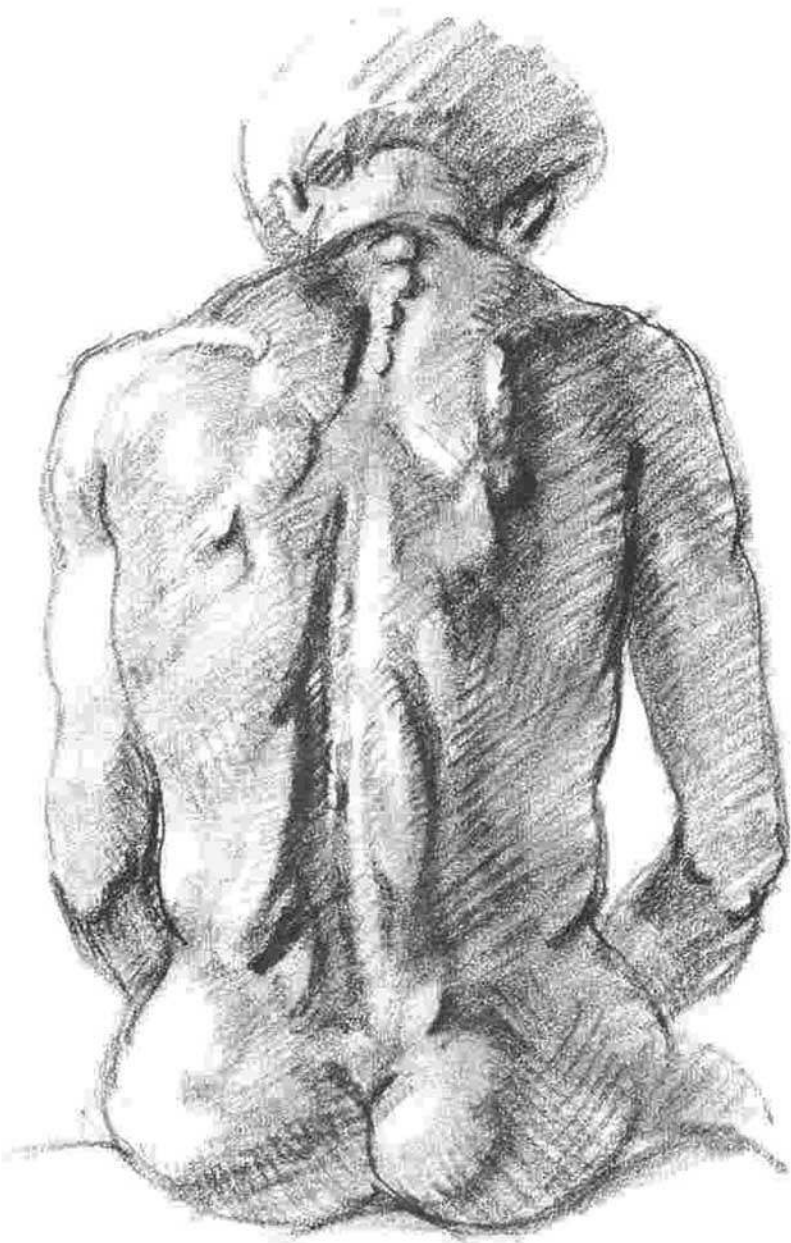
Наносимые пером линии постоянно следуют формам фигуры. Средние тона и самые освещенные места рассматриваются как единый оттенок (то есть прорисовываются только наиболее затененные места).

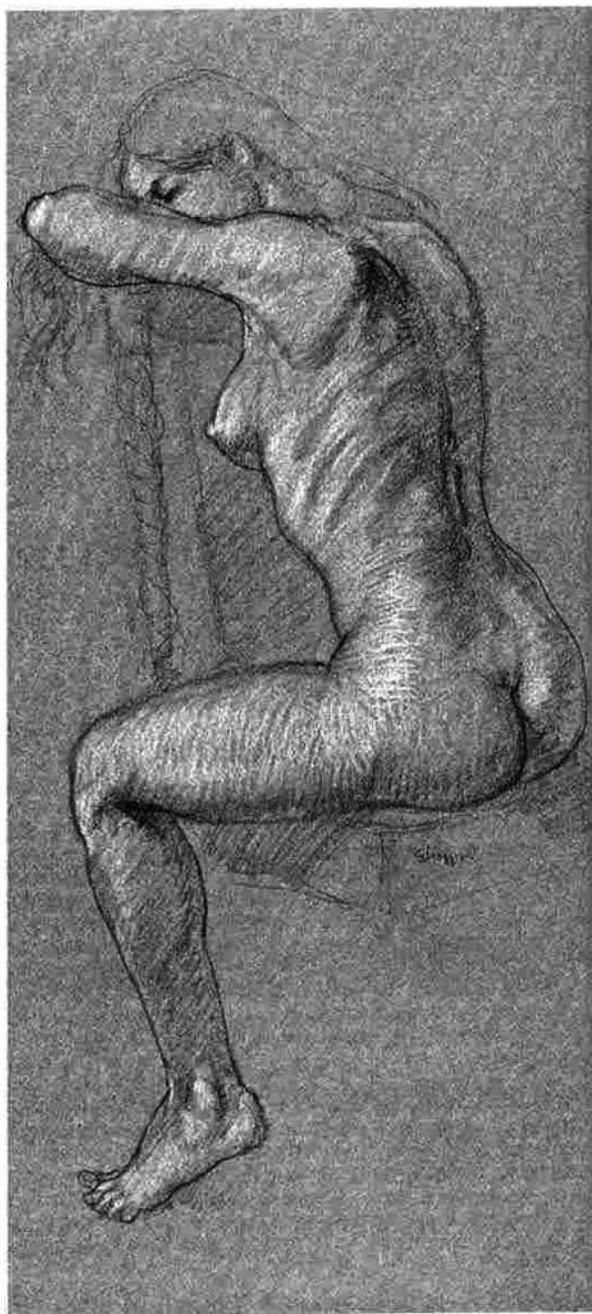
У основания позвоночника выступает часть таза, которая называется копчиком. Когда торс наклоняется вперед, позвоночник прижимается к коже. Две вертикальные колонки мышц начинаются от края таза и идут по спине вдоль позвоночника (см. схему).

Для мужской фигуры типичны широкие плечи и узкие бедра. Позвоночный столб и грудная клетка окружены массивом мышц. Две ямочки от таза и начало складки между ягодицами образуют треугольник.

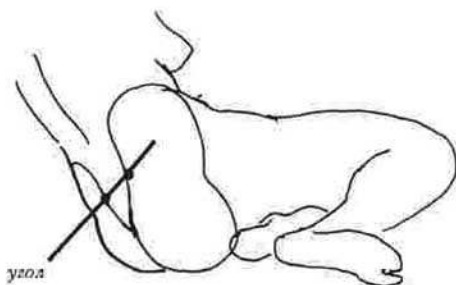
На поверхности видны позвонки на задней части шеи и кости плеч. Из-за того, что локти согнуты, кости руки составляют треугольник.

Мышцы, прикрепленные к лопатке, переходят в руку. Ребра наклонены по диагонали, опускаясь вперед вниз.

Свет направлен спереди, и большая часть штриховки сосредоточена в области тени. Наиболее темная часть тени все же располагается рядом со светлыми местами.

Вверху: Угол между двумя ямочками показывает угол наклона бедер. Бедра и ягодицы образуют в перспективе крылья бабочки (см. схему выше).

Справа: Склоненный торс опирается на распрямленные руки. Внешняя часть предплечья прикрепляется выше локтя, а плечи выдвинуты вверх и вперед. Бедра сделались плоскими и выглядят более полными за счет переноса на них тяжести тела.

Слева: Мышцы плеча образуют подушечку, окружающую плечевой сустав. Четко проявляется яйцевидность грудной клетки. Под поверхностью выступают гребень таза и головка бедренной кости.

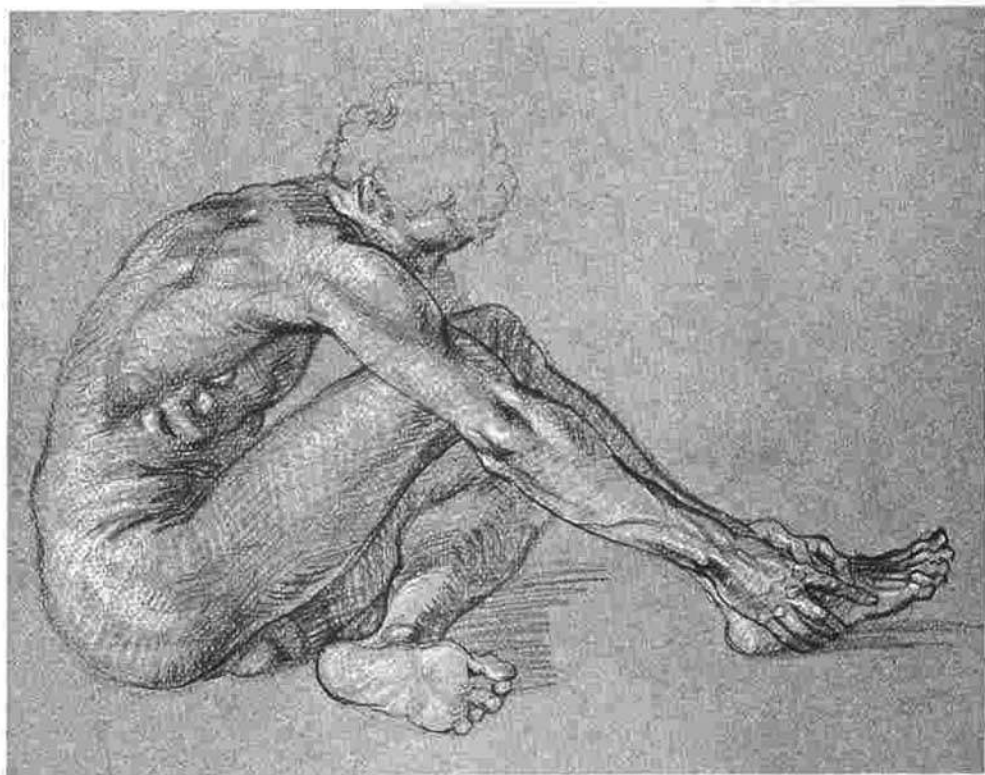

Справа: В пространстве между мышцами видны края позвонков. У основания позвоночного столба формируется треугольник за счет ямочек и складки между ягодицами. Мышцы и жировая ткань у основания торса и ягодиц принимают форму бабочки.

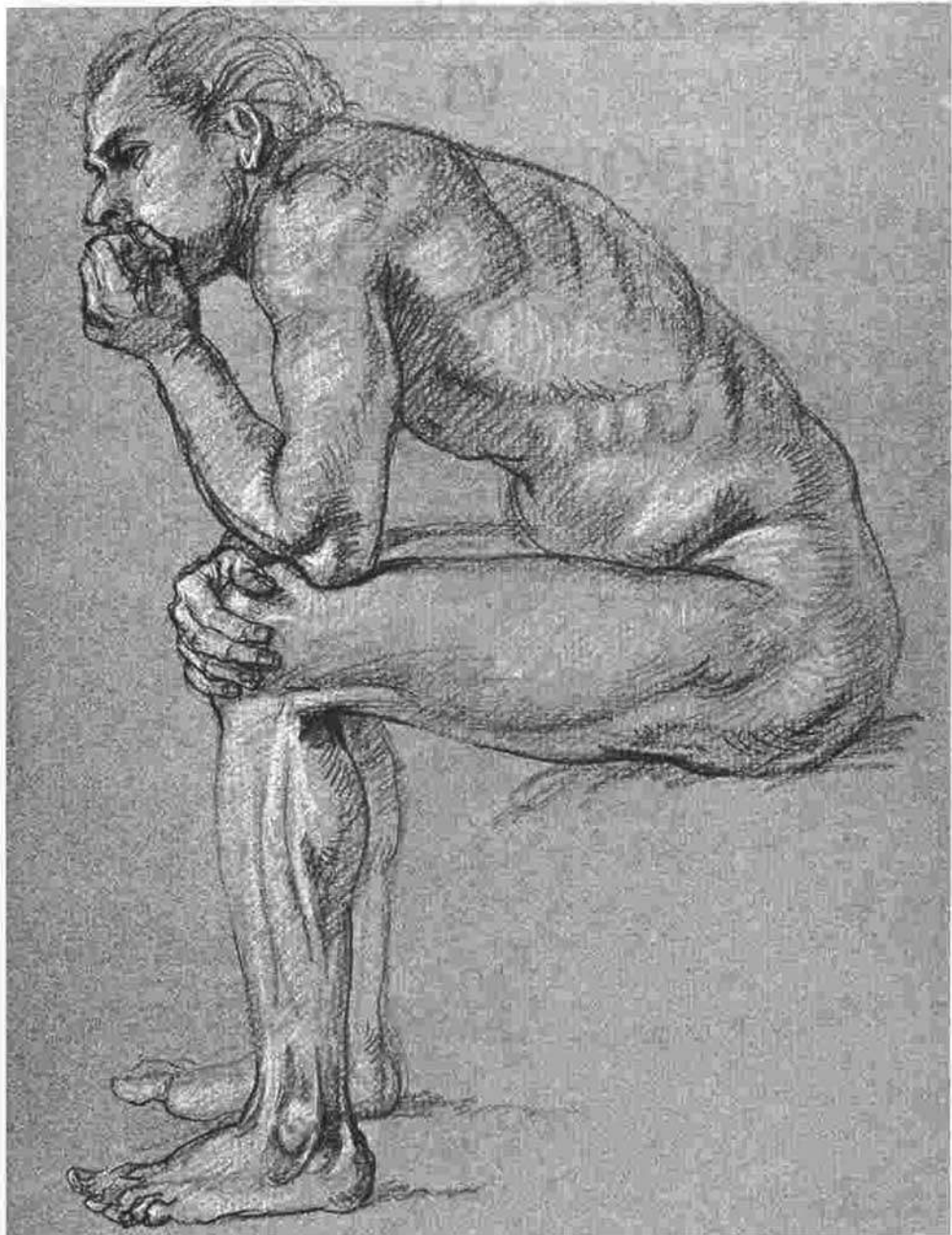

На этом рисунке фигура намечена лишь легкими мазками. Только тени и легкий намек на контуры освещенной стороны — и фигура начинает обретать форму.

Мышцы спины переходят в руку. Большой палец, если измерять его от запястья, длиннее, чем боковая сторона кисти со стороны мизинца. На запястье между двумя костями руки и кистью имеется небольшое плоское пространство.

В отличие от внутренней части икры, на внешней части имеется несколько длинных тонких мышц, которые опускаются к ступне. Живот расслабленно опускается при наклоне торса вперед.

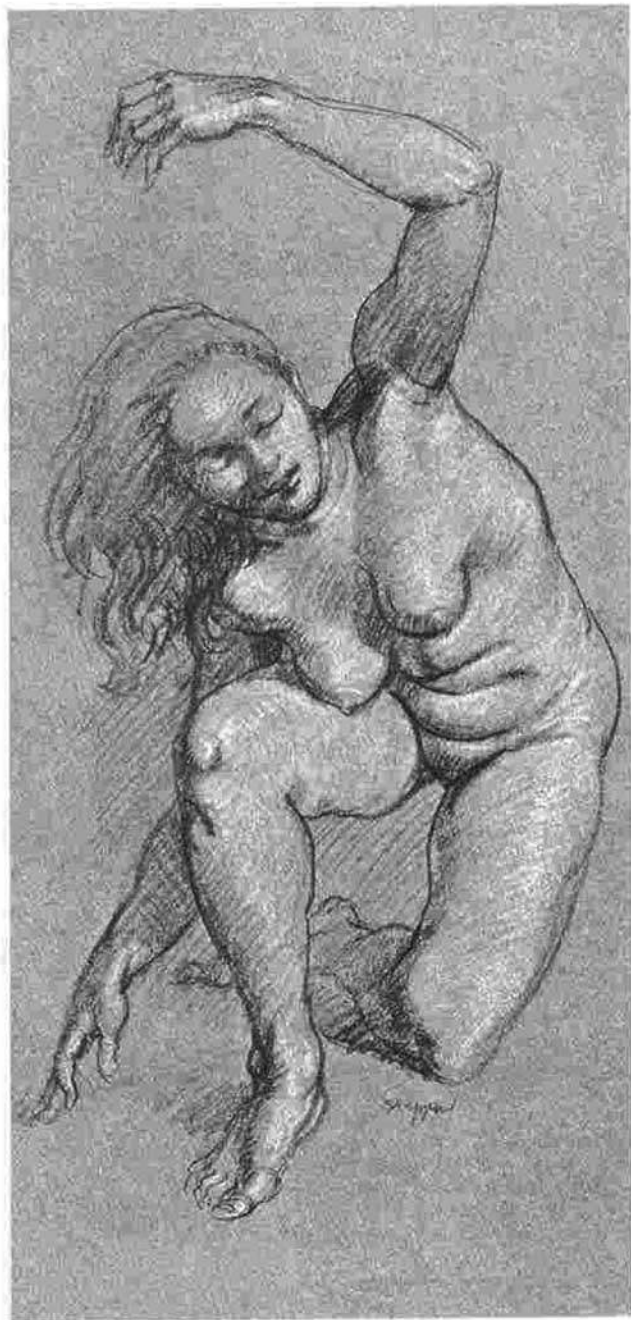

VI ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ, СТОЯЩЕЙ НА КОЛЕНЯХ

В ес стоящей на коленях фигуры распределяется на одно или на оба колена, а иногда также на локти или кисти рук. У стоящей на коленях фигуры высота составляет шесть размеров головы, причем нижняя часть одной из ног склонена к поддерживающей поверхности. Обычно эта нога изображается в перспективе. Коленопреклоненные фигуры могут быть весьма выразительны, они достойны серьезного изучения.

Мышцы грудины прикрепляются к идущим вниз ребрам, и их можно видеть под мышками. Кость с внешней стороны локтя всегда выдается.

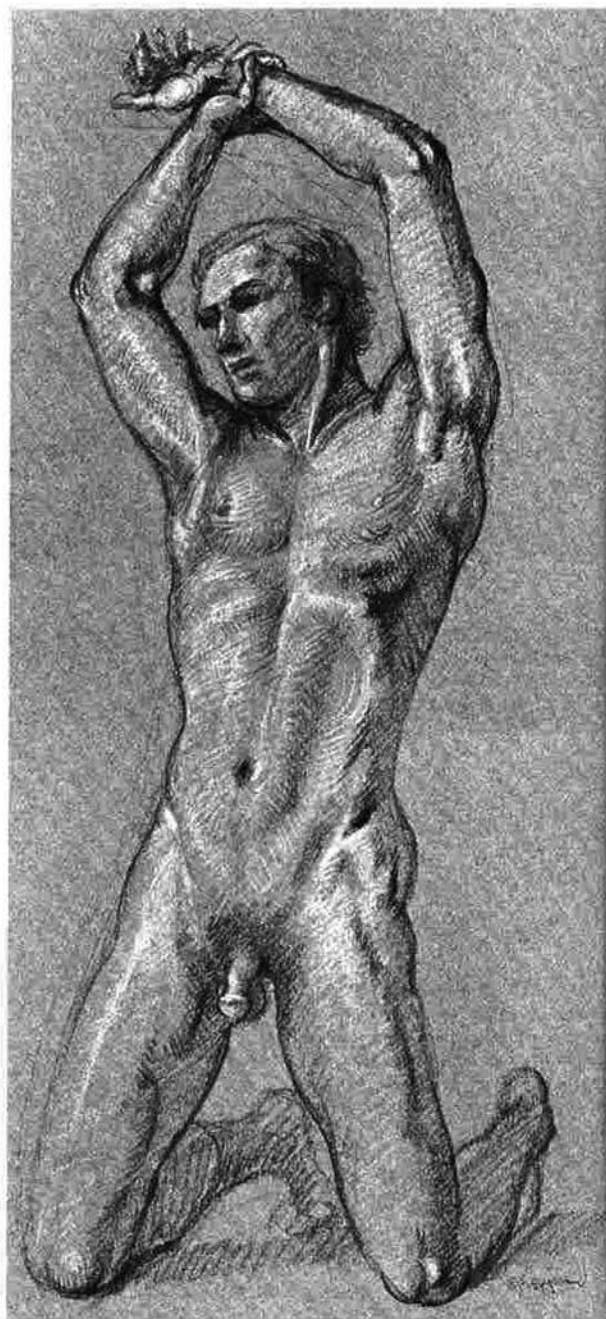

Вес тела поддерживается левым коленом и пальцами правой руки. Правая рука используется для поддержания равновесия тела. Тень, отбрасываемая правым коленом, выдвигает его вперед.

Сверху: Мышцы на внешней стороне локтя начинаются высоко в верхней части руки и опускаются вниз к запястью со стороны большого пальца. Цилиндр шеи посажен между плечевыми мышцами спины и двумя ключицами (см. схему).

Мышцы груди уходят вверх по руке и образуют переднюю стенку подмышек. Рядом с ней, непосредственно выше подмышек, находится маленькая мышца, которая называется клювовидно-плечевой (*coracobrachialis*); она видна лишь когда рука поднята. Большая мышца, идущая от основания шеи к задней части уха, называется грудинно-сосцевидной мышцей.

Вверху: Ключичные кости расходятся углом от передней части основания шеи в виде буквы S и доходят до концов лопаток (см. схему выше). Грудная мышца переходит в руки.

Колено и его связки имеют форму леденца на палочке. Край большой кости нижней части ноги опускается вниз к внутренней лодыжке (см. схему).

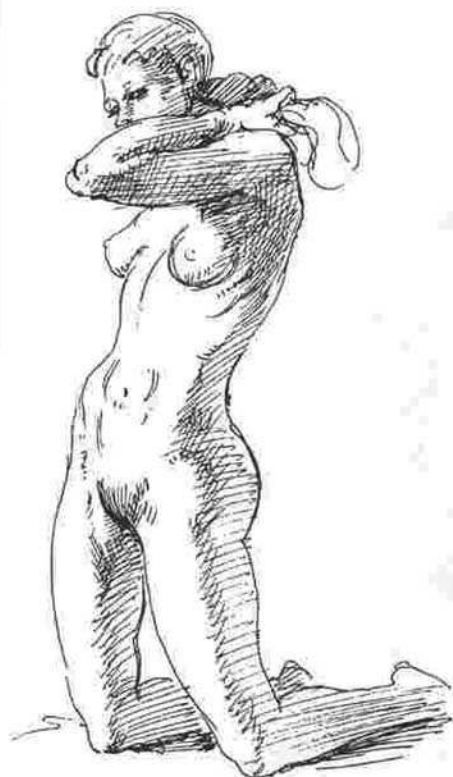

Несмотря на то, что тени едва намечены, они все же дают возможность представить объемность фигуры и угол падения света.

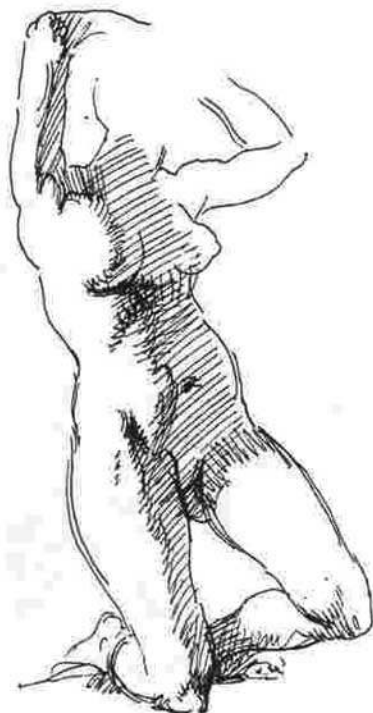
Невидимая на рисунке рука уравнивает фигуру. Некоторые из наиболее красивых поз трудно удерживать, поэтому художнику необходимо быстро "схватывать информацию".

Выделяется арка на внутренней части стопы. Тень акцентирует направленность формы.

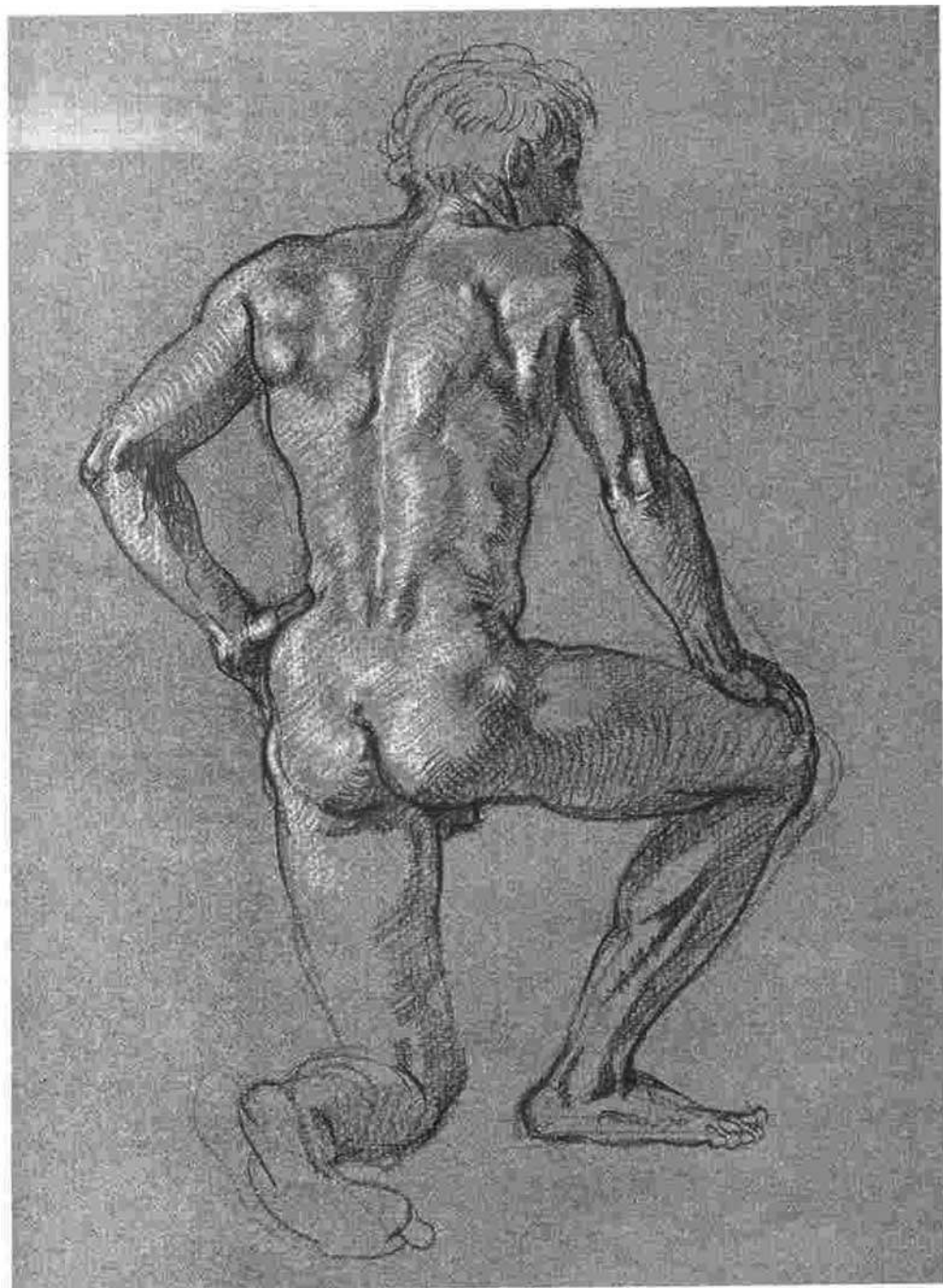
Голова и живот выдвинуты вперед, чтобы уравновесить прогиб тела назад. Кости заметны в локте, тазе и коленях.

Модель удерживает равновесие на одном колене и одной ступне. Такие позы, как эта, должны рисоваться быстро. Акцент тени подчеркивает арку грудной клетки и гребень таза.

Вес фигуры поддерживается вытянутой вперед левой рукой. В этом двухминутном наброске свет и тени были намечены довольно схематично.

Справа: Поскольку торс согнут в тазовой области и голова повернута, на шее образуются складки кожи. На верхней части руки выдается короткая головка трицепса (см. схему справа).

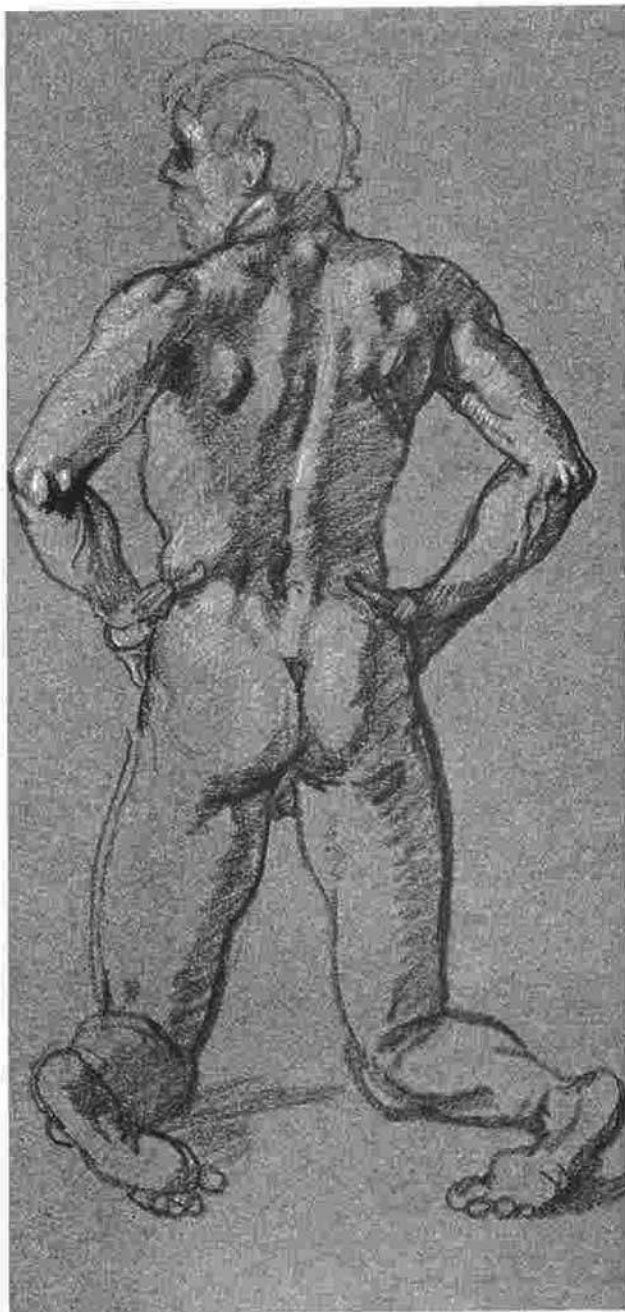
Слева: Заметны и выдаются внутренние кости локтей. Две цилиндрической формы мышцы, называемые крестцово-позвоночными, поднимаются из области таза и исходят в области спины. Мышцы таза на спине, называемые большими ягодичными, образуют форму в виде крыльев бабочки (см. схему выше).

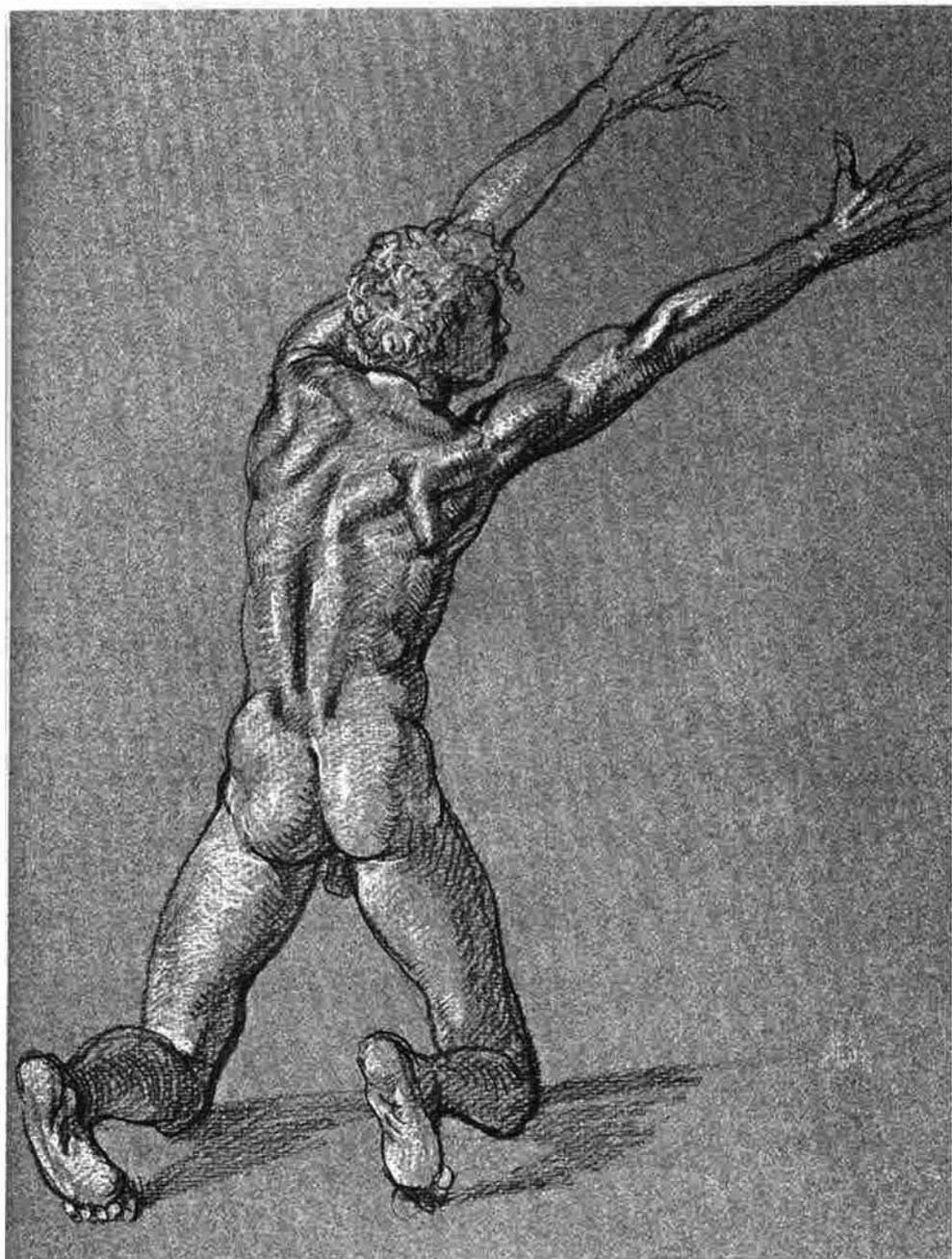

Большая мышца, формирующая заднюю часть плеч, называется трапециевидальной. Она начинается у основания черепа и опускается до верха лопаток, формируя контуры плеч (см. схему).

Две лопатки четко намечены, как и две ямочки в тазовой области. Лопатки и таз располагаются под противоположными углами.

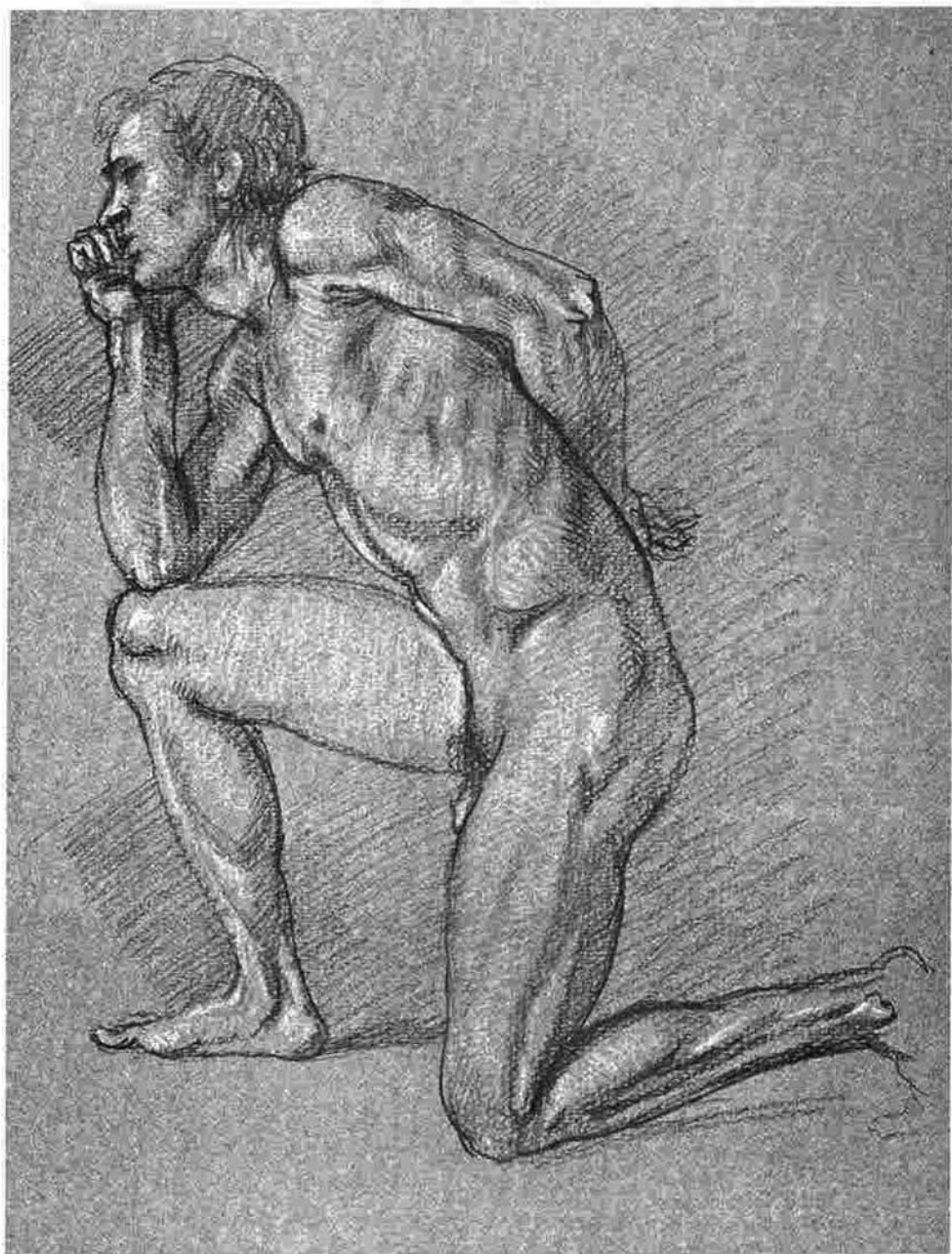
Когда руки поднимаются, низ лопаток располагается с ними на одной линии. Мышцы от лопаток присоединяются к рукам. Они помогают возвращать руку обратно на место и вращать ее.

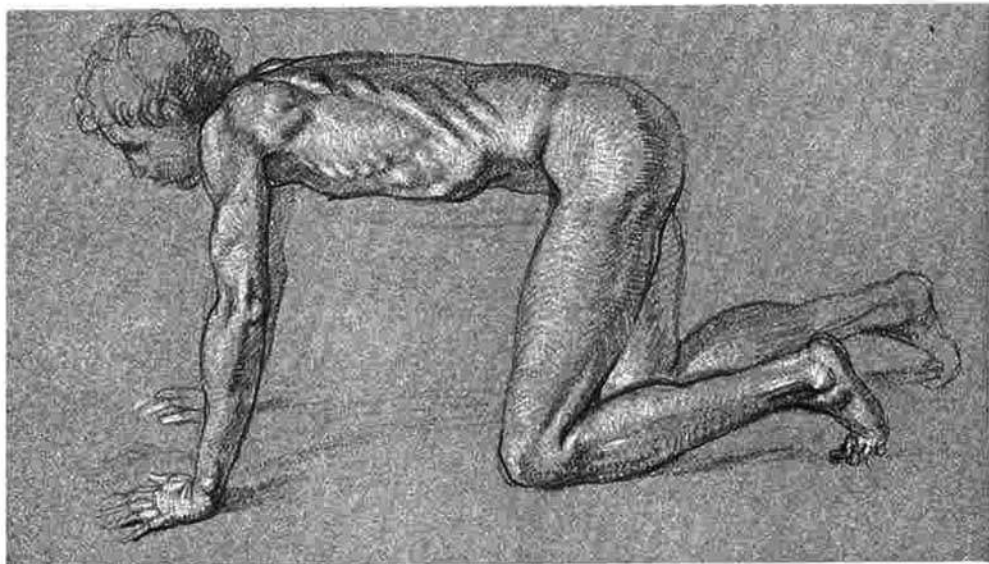
Вверху: Изображенная в перспективе верхняя часть левой руки намечена перекрывающимися линиями, а акцент вокруг локтя помогает приблизить его к зрителю. Бедро у мужчин уже.

Линии пером на левой ноге близки колена показывают направление ноги. Штриховые линии на нижней части спины делают ее более плоской. Линии пера, в основном, следуют формам тела.

На рисунке заметно разделение относительно центра тела. Бедренная кость выступает из бедра, и ее протяженность соответствует четвертой единице отсчета (1 единица = 1 высота головы). Четко прорисованы две большие мышцы на внутренней части икры.

Вверху: Мышцы грудины выступают из-под мышцы *latissimus dorsi* (см. схему) и прикрепляются к ребрам. В нижней части грудной клетки заметны два "плавающих ребра".

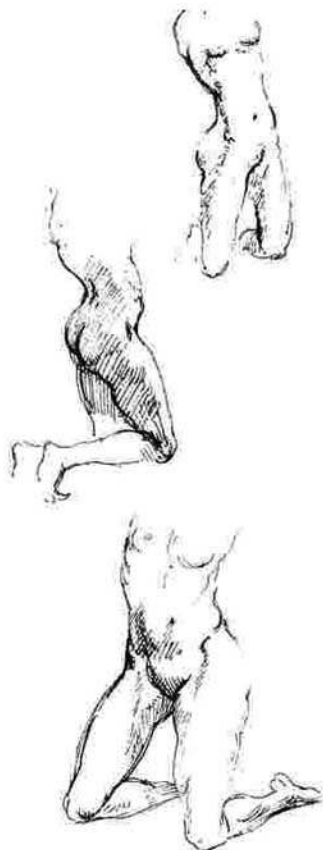
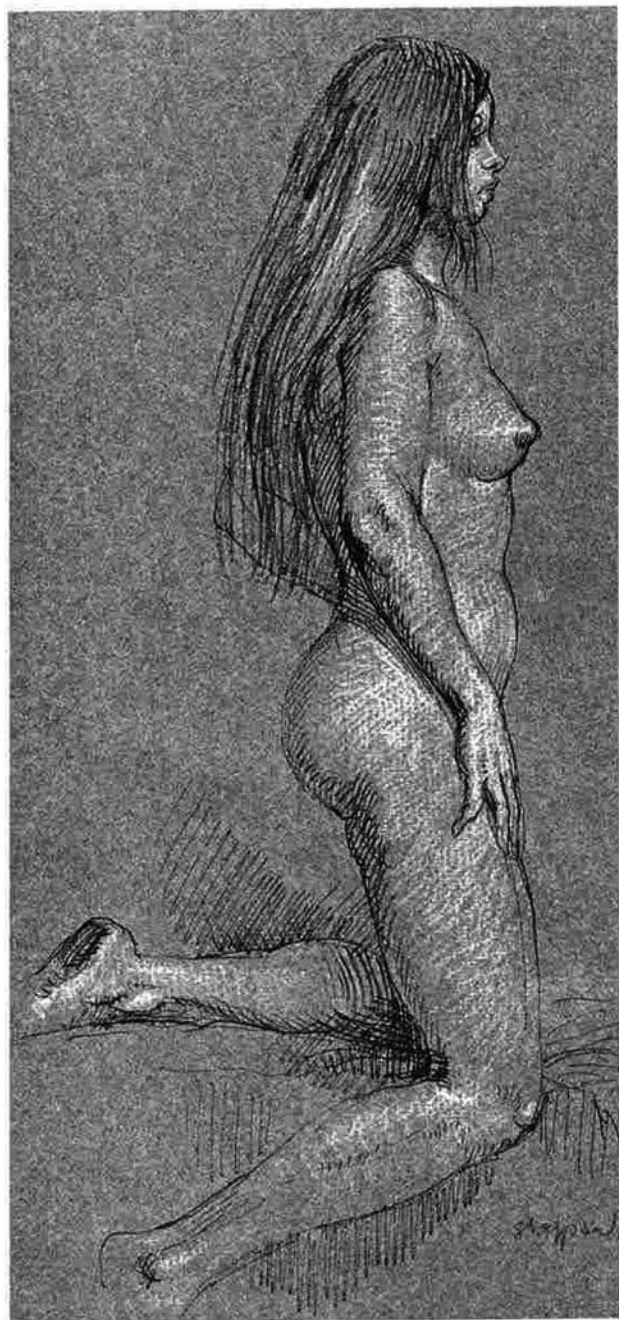
мышца
latissimus dorsi

подвздошно-
большеберцовый
тракт широкой
фасции бедра

Большая мышца, называемая *latissimus dorsi*, восходит от позвоночника и таза и доходит до руки, образуя заднюю стенку подмышеч (см. схему). Подвздошно-большеберцовый тракт широкой фасции бедра опускается по внешней стороне ноги от ягодичной седалищной мышцы к головке большой кости ниже колена.

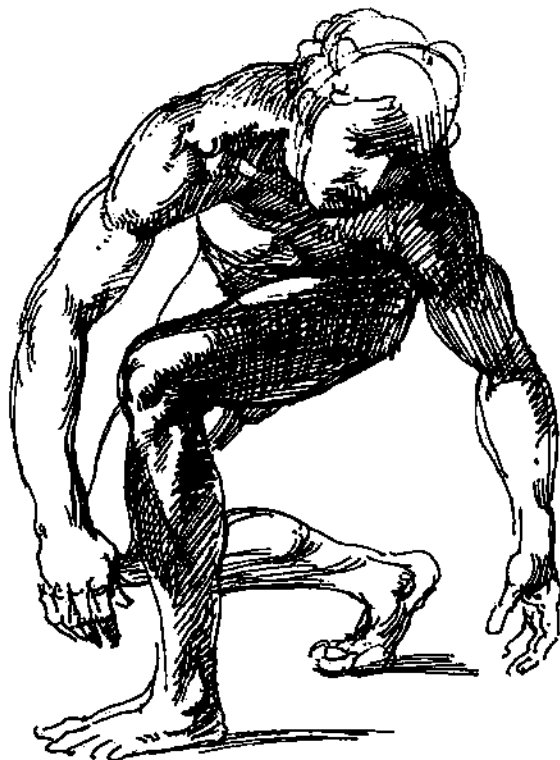
Вверху: Одна и та же поза в разных ракурсах. Поднятие рук вызывает вытягивание грудной клетки вперед. Таз выдвигается вперед, поддерживая живот.

Слева: Кость на кисти со стороны мизинца выдвигается рядом с плоским пространством кисти. Сосок груди направлен вверх.

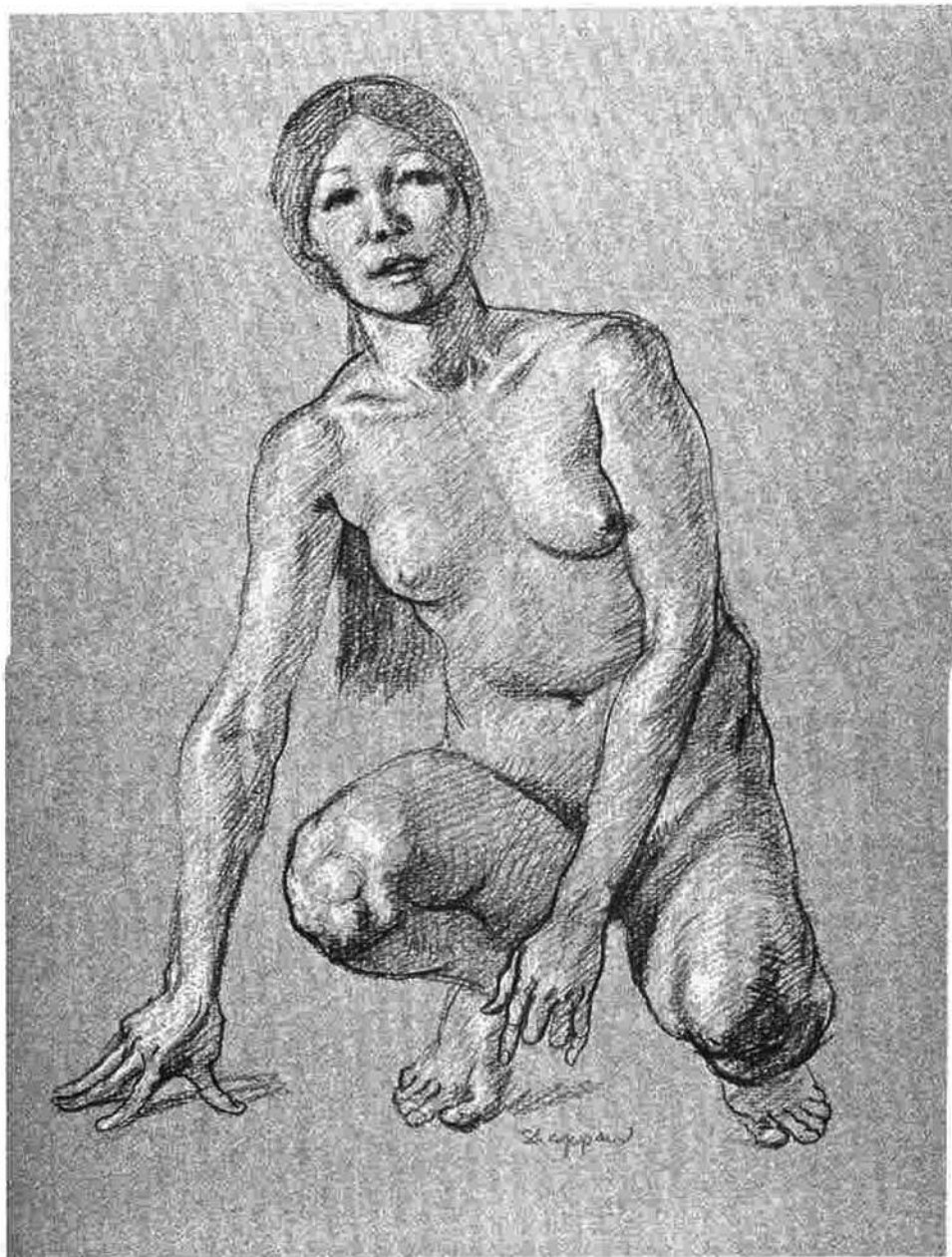
VII

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ НА КОРТОЧКАХ

Если не считать немногих позиций, в которых ступни ног полностью касаются опоры, вид стоящей на корточках фигуры вызывает чувство оживления действия или ощущение только что совершенного действия. Распределение веса во-сит временный характер. Не так-то просто изобразить в перспективе руки и ноги.

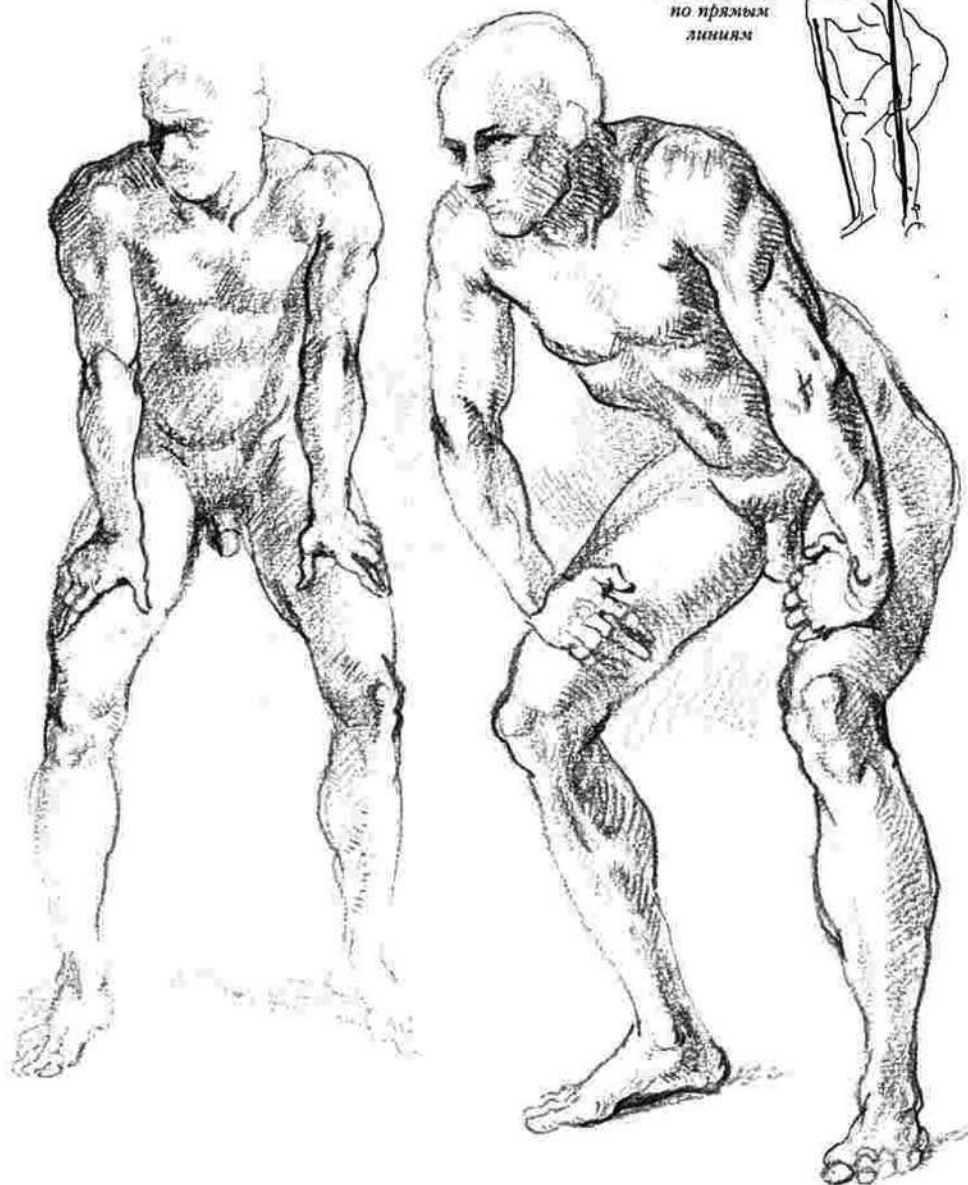

Темные линии вокруг колена выдвигают его на передний план. Тени, отбрасываемые рукой, падают на выставленную вперед ногу и помогают придвинуть руку ближе к зрителю. Хорошо прорисованы округлой формы коленные чашечки и кость треугольной формы под ними.

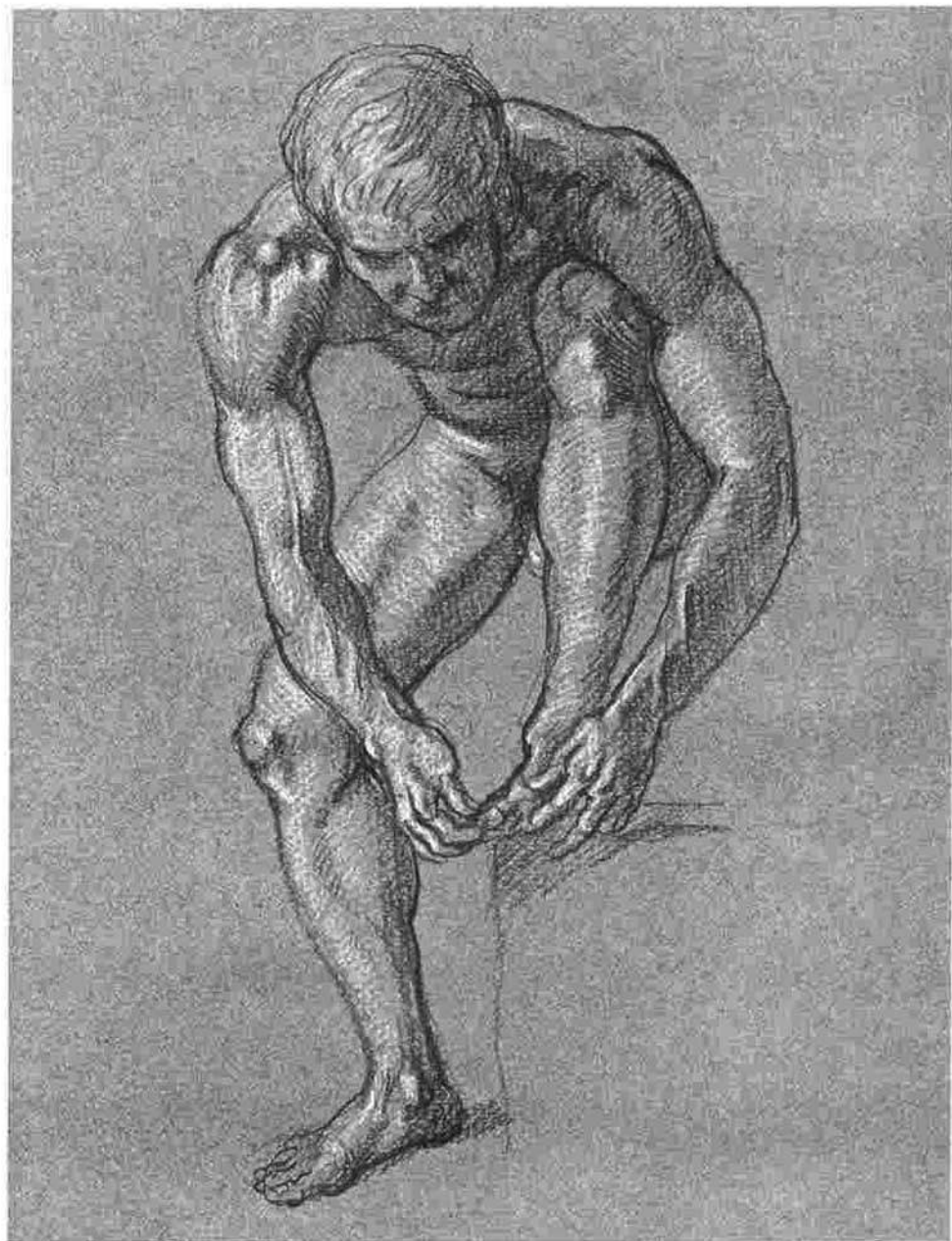

Формы верхней части левой руки и грудь прижаты друг к другу, точно так же как формы верхней и нижней частей правой ноги, что изменяет их обычные очертания. Наличие темной окантовки и отбрасываемой тени выносит левую кисть вперед.

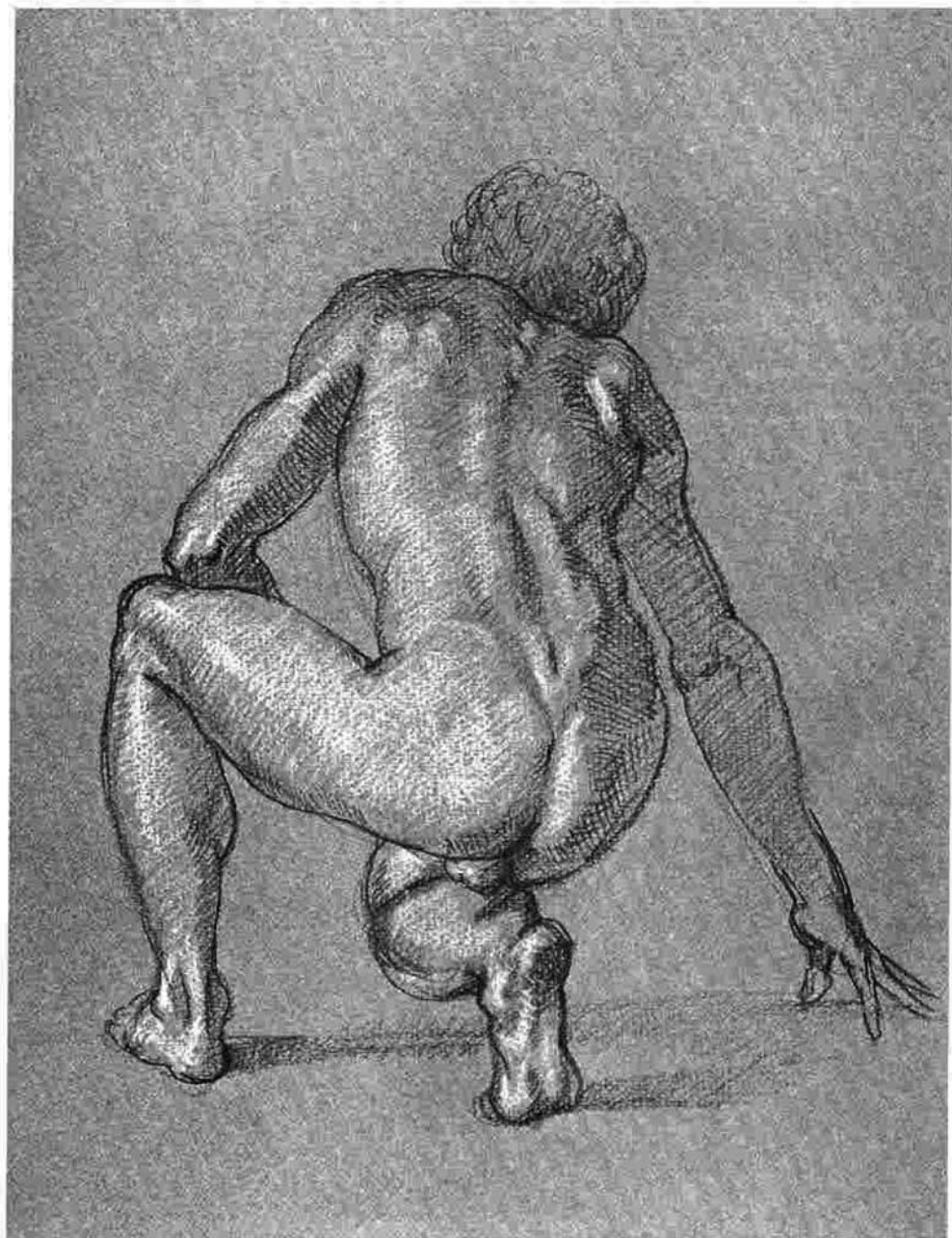
вес тела
удерживается
по прямым
линиям

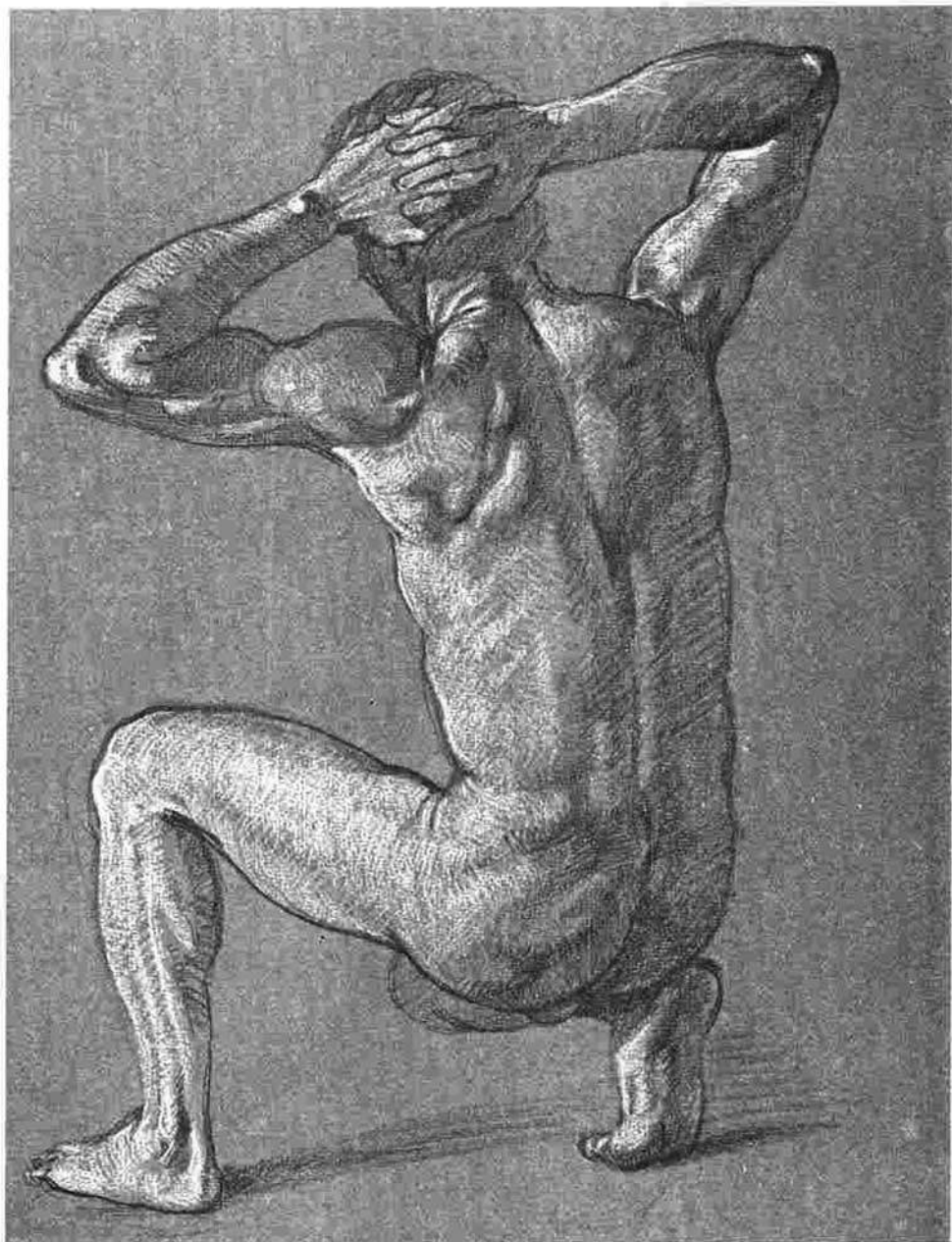
У обеих фигур аналогичные позы, за исключением того, что кисти рук у одной фигуры направлены внутрь, а у другой — наружу. Вес торса удерживается вдоль прямой линии от нижней части ноги и вдоль протяжения руки до плеча (см. схему). Распрямление рук сгибает трицепсы.

На внутренней части ступни видна арка от тенора (утолщения большого пальца) до пятки. По верхней части руки между бицепсом и трицепсом опускается большая вена, расходящаяся на более мелкие части на внутренней стороне предплечья.

Позвоночник изогнут, и плечи наклоняются вместе с ним. Хорошо заметно различие форм согнутого и распрямленного локтя. Четко заметна V-образная форма между мышцами ягодиц.

Большая мышца *latissimus dorsi* доходит до руки и образует заднюю стенку подмышек. На верхней части левой руки выделены светом две из трех головок трицепса. Также заметны разделения волокон ягодичной мышцы.

*Расположение рук приближает
лопатки друг к другу.*

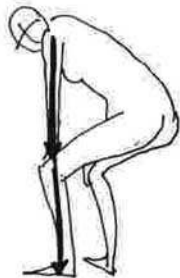

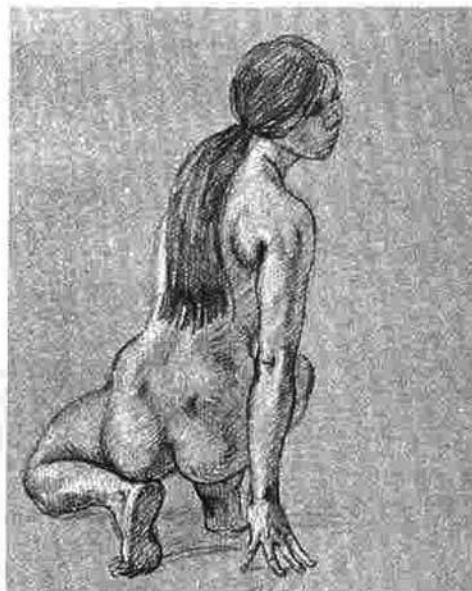

Ягодичные мышцы прикрепляются к тыльной части верха ноги выше колена. Модель удерживает равновесие на обеих согнутых ногах.

Вес торса поддерживается по непрерывной линии, которая начинается от плеч и опускается через руки в нижнюю часть ноги (см. схему ниже). Внутренняя часть лодыжки ближе к лицевой части ступни, чем внешняя часть лодыжки.

Хорошо заметен плоский треугольник в нижней части позвоночника. Внешняя часть стопы плоская, а внутренняя — в виде арки.

Вес тела поддерживается на носках, правая рука используется для удержания равновесия тела. Лопатки повернуты вместе с грудной клеткой.

Вес тела удерживается главным образом на вытянутых пальцах. Мышцы руки и икры напряжены, поскольку они помогают удерживать вес.

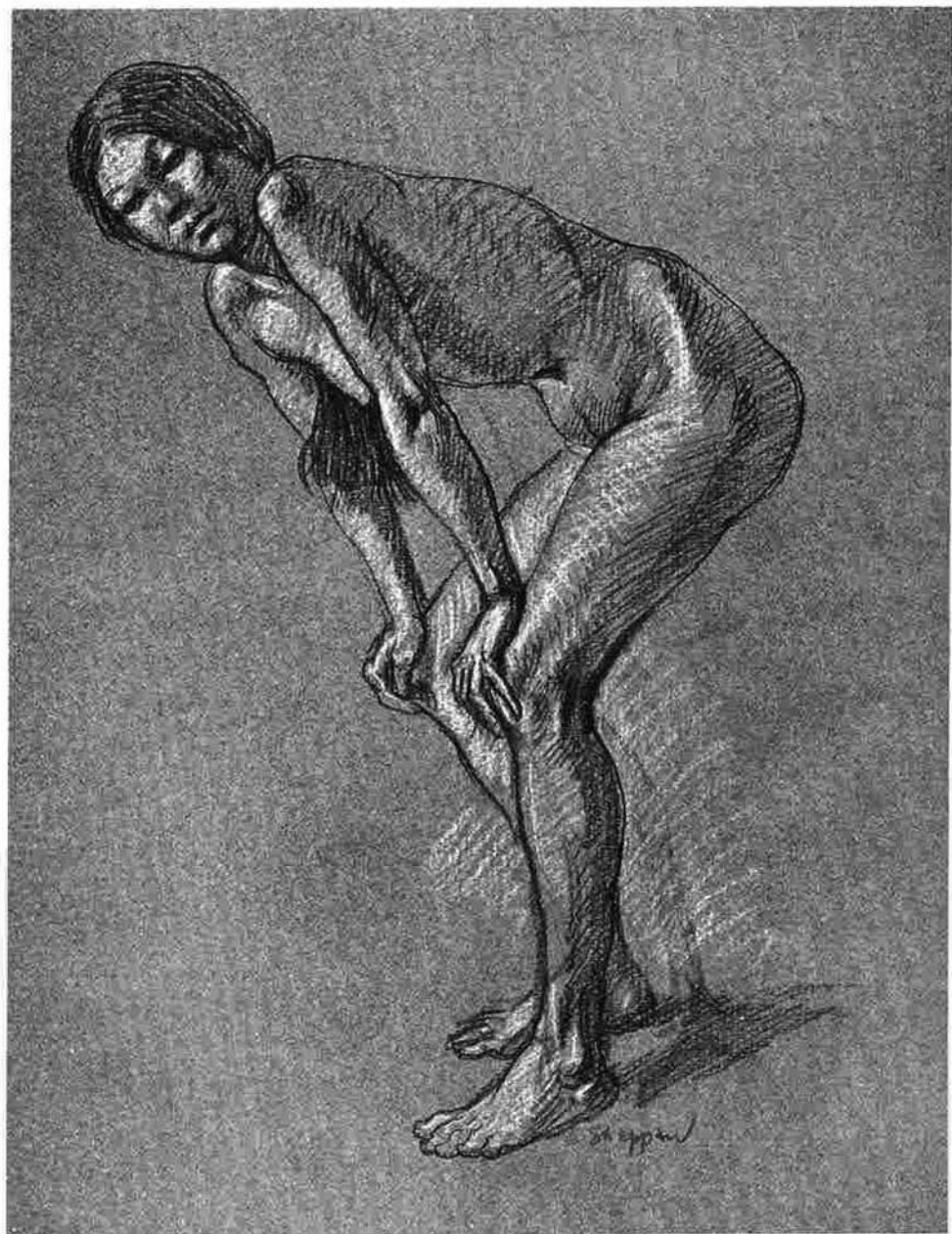

Модель балансирует полностью только на носках. Спина нагнута вперед; заметно, что ребра наклонены вниз. Руки прижаты к ногам.

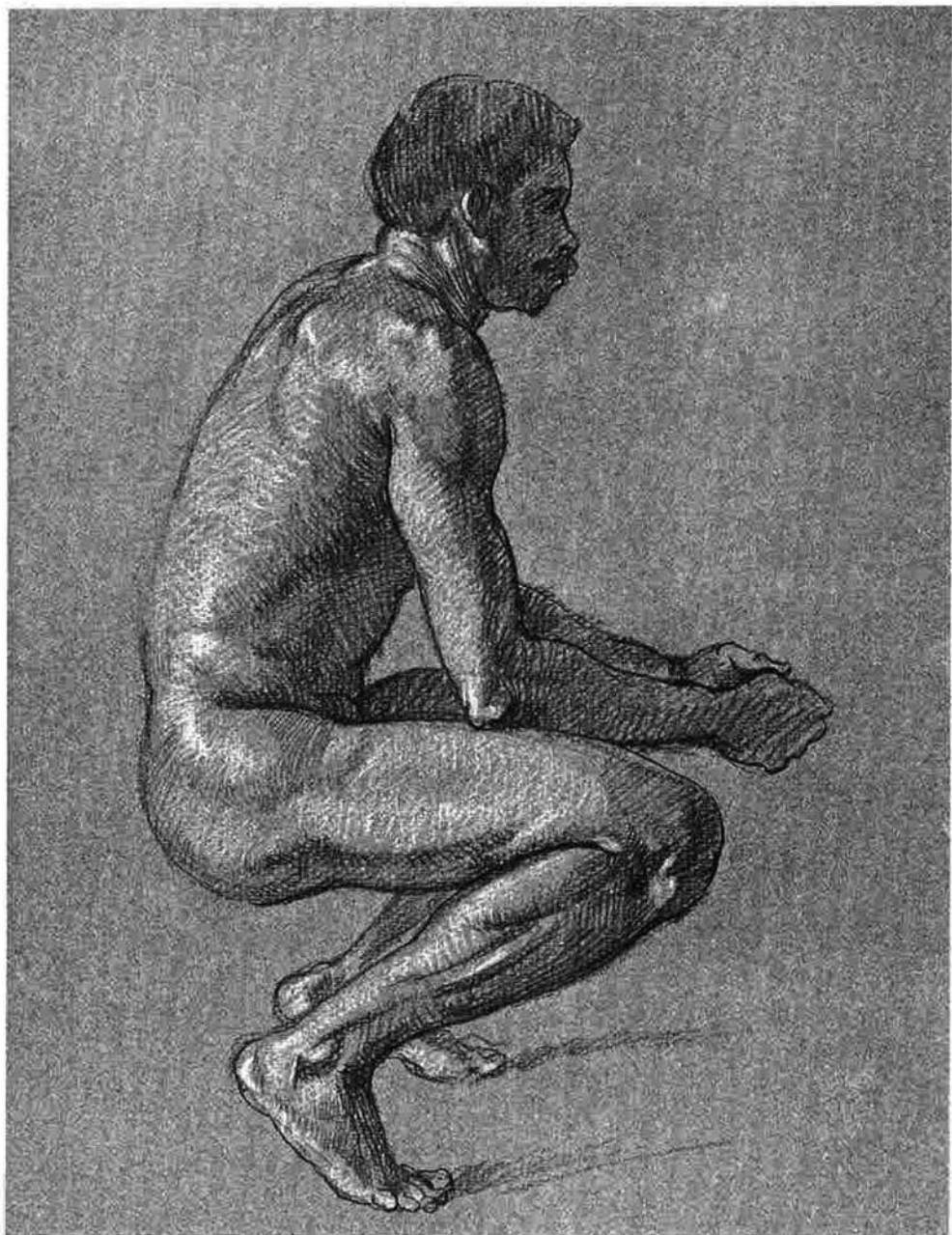
На этом рисунке углем фигура идеально сбалансирована на носках. Области тени растерты пальцем, и текстура бумаги помогает сделать так, чтобы тень была не сплошной.

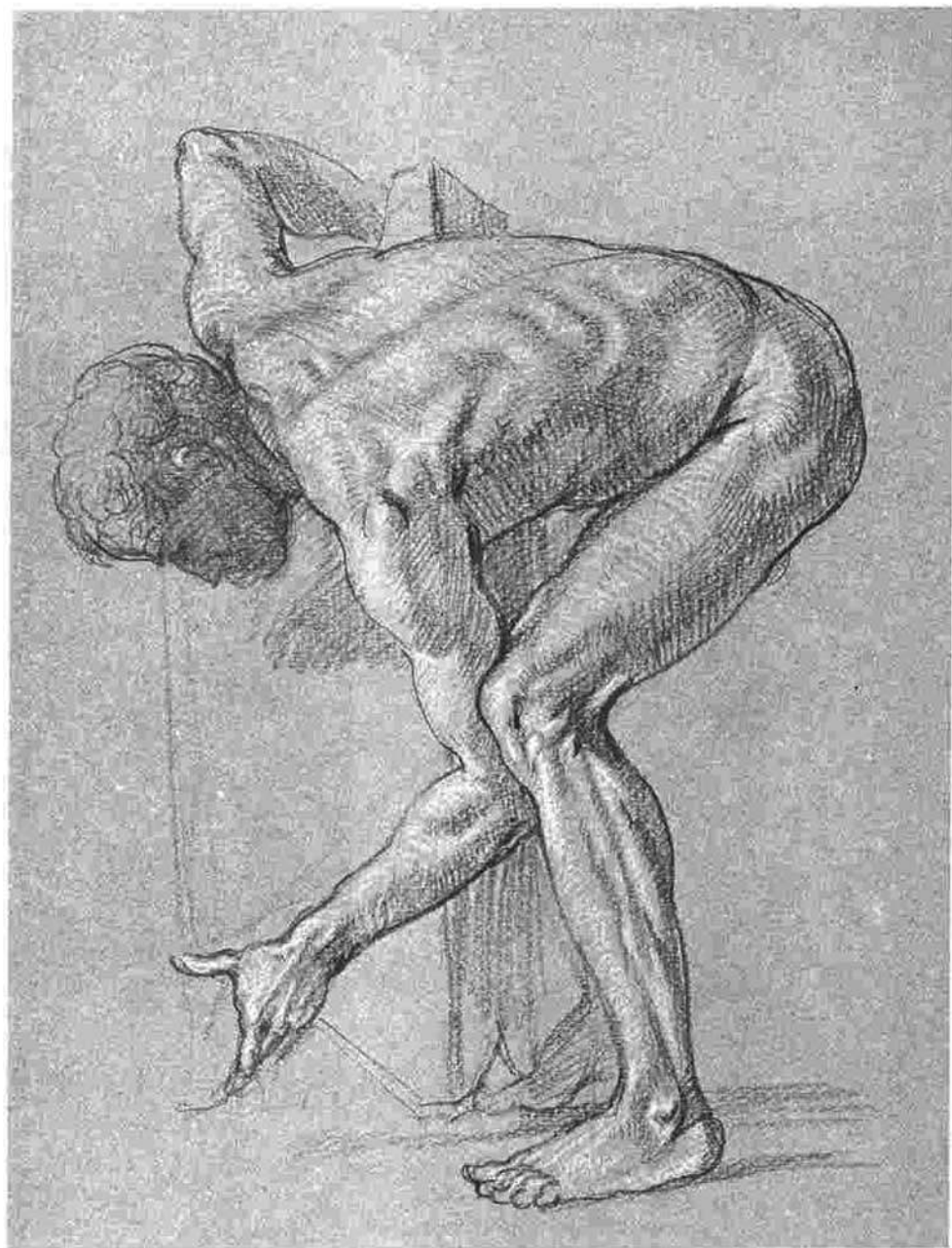
Этот рисунок выполнен акварелью, впоследствии добавлены линии пером, чтобы придать большую четкость очертаниям. Более темный тон используется для фона, чтобы световые пятна на фигуре выделялись более явно.

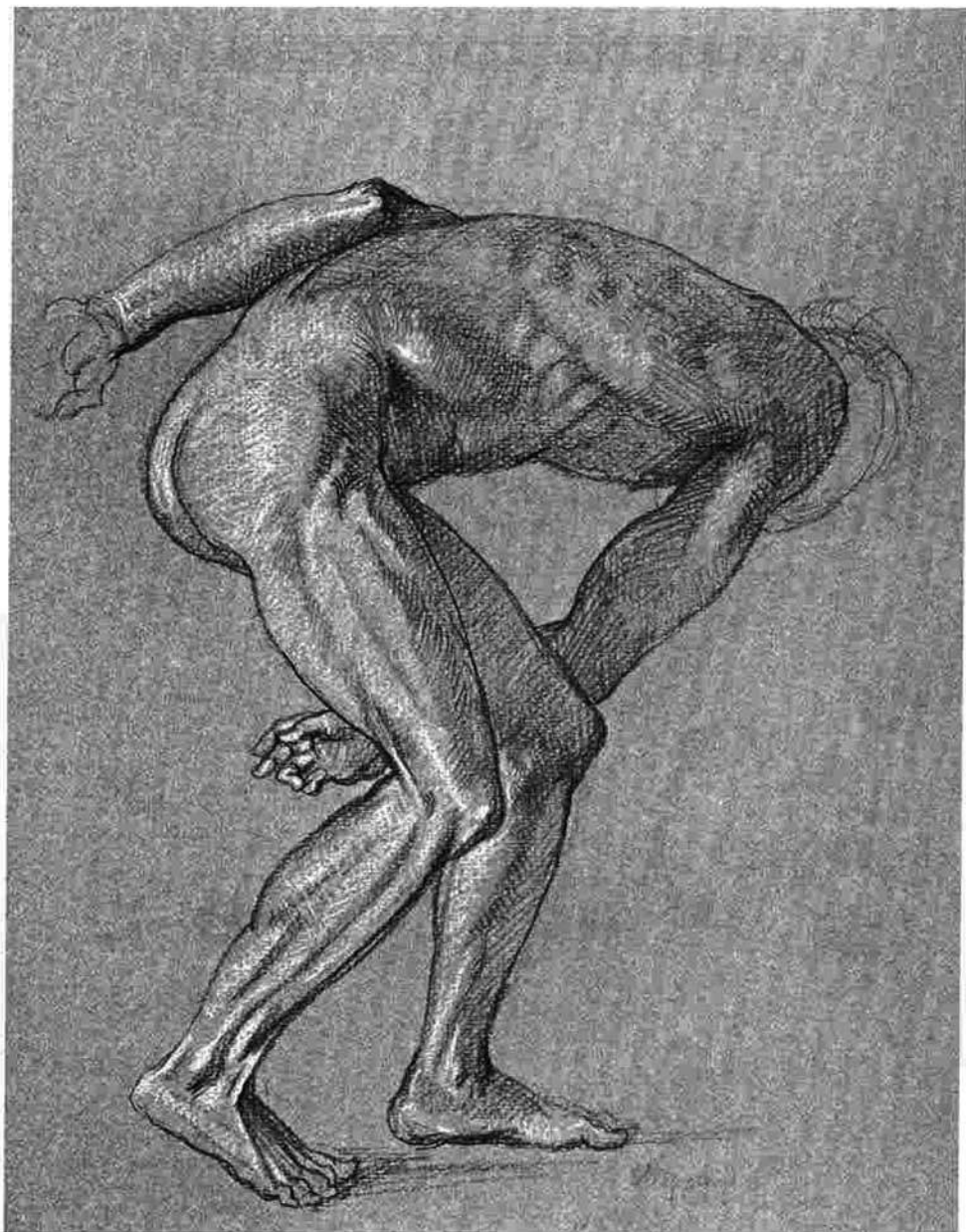
Опирающиеся на колени руки поддерживают тело и вытягивают вперед плечи. На бедрах заметны тазовые кости, сухожилия и связки у колена и лодыжки напряжены.

На расслабленной спине выдается лопатка. Руки уравнивают торс, балансируя модель так, чтобы она могла удерживаться на цыпочках.

Мышцы на внешней стороне нижней части ноги напряжены и хорошо проявились, поскольку они помогают удерживать поднимаемый вес. Бицепсы на внешней части верха руки задулись, поскольку они используются для поднятия тяжести.

Подбздошно-большеберцовый тракт и бедренный бицепс *femoris* проявляются в виде двух связей на внешней стороне колена. Большая мышца под подбздошно-большеберцовым трактом называется *vastus lateralis*. Сухожилия бицепса *femoris* прикрепляются к малой берцовой кости или внешней части кости нижнего отдела ноги. Малая берцовая кость всегда заметна на лодыжке и внешней части колена.

VIII ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЕЖАЩЕЙ ФИГУРЫ

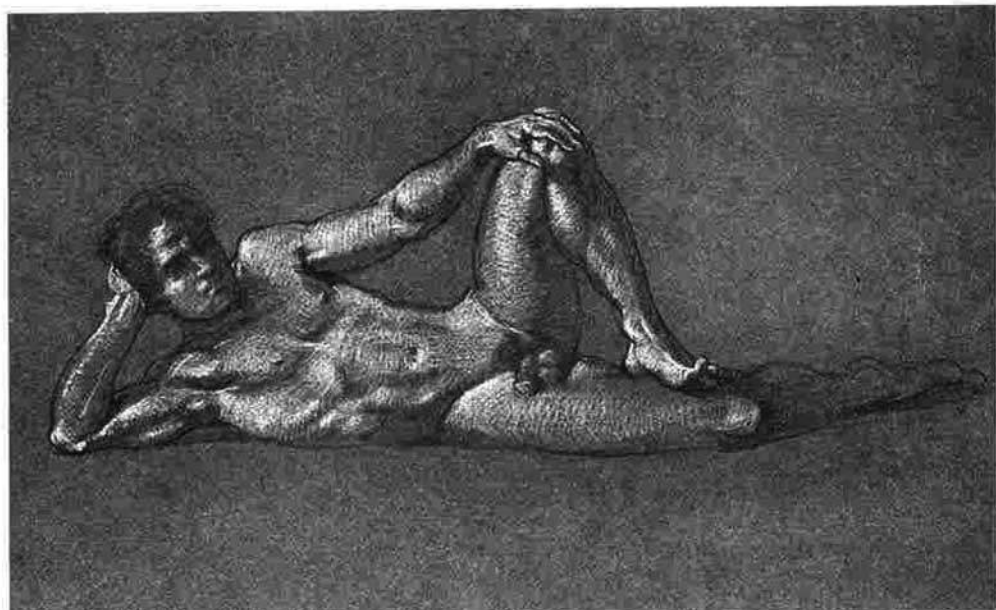
Необходимость изображения форм тела в перспективе и различных ракурсах делает рисование лежащей фигуры наиболее трудной задачей. Самой большой проблемой становится соблюдение пропорций. Вид стоящей фигуры привычнее для глаза, поэтому он воспринимается легче, чем вид лежащей фигуры. При изображении тела в перспективе правило восьмью размеров головы трудно использовать. По-видимому, самый простой путь оценки пропорций заключается в том, чтобы разделить протяженность фигуры на половины, а затем — на четверти и находить для отсчета новые опорные точки.

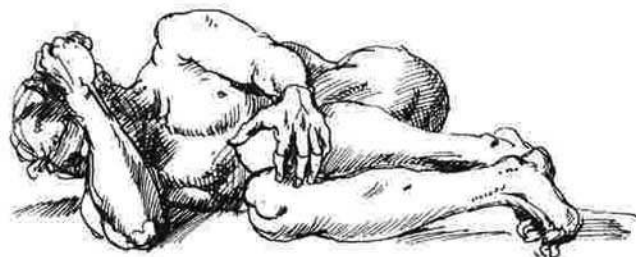
Для обеспечения более четкого представления о размещении одной формы перед другой на этом рисунке используются темные акценты и отбрасываемые тени. Обратите внимания, что области тени отделаны грубовато.

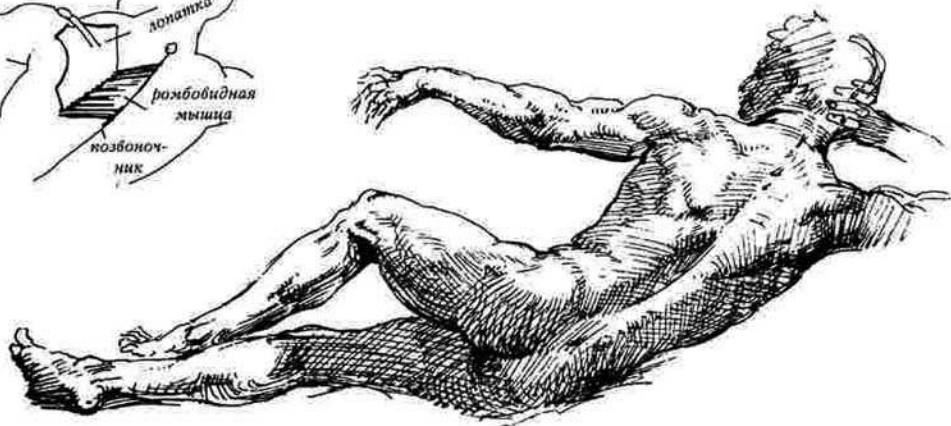
Колени проработано довольно подробно, за счет отбрасываемой тени выносятся вперед. Серия перекрывающихся форм заставляет "работать" бедро. О тяжести модели дадут понятия линии изгиба подушки.

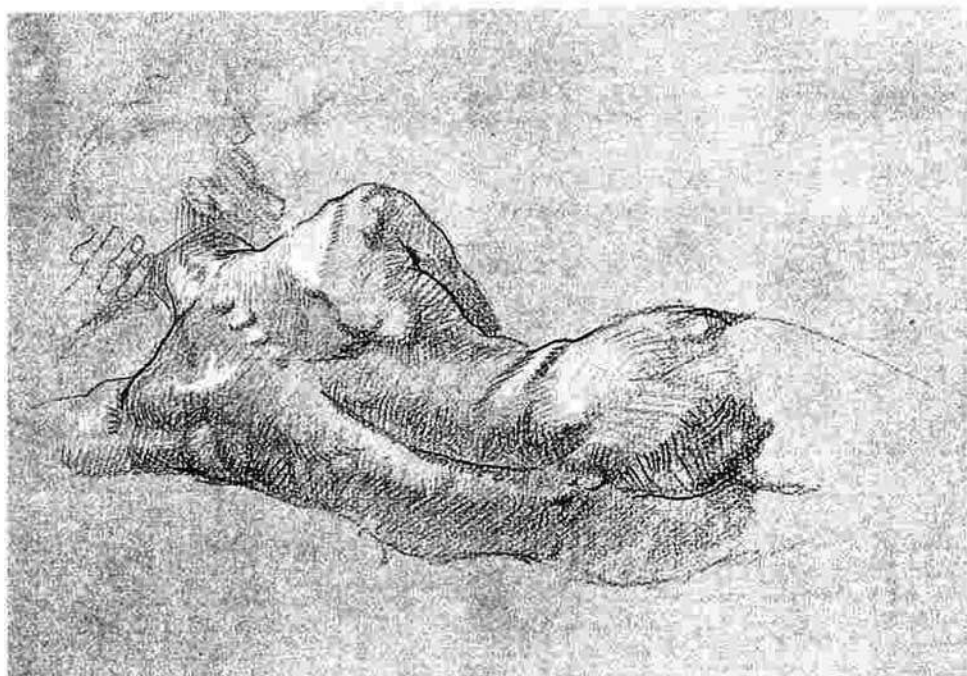
Сверху: На этой темной бумаге большая часть рисунка выполняется не тенью, а светом. Световые линии налагаются в направлении формы, которую они изображают. Видна разгибающая мышца, поднимающая большой палец ноги.

Обе эти позы аналогичны. Сочная тень на бедрах контрастирует с тоном нижней части ноги. Квадратная форма запястья образует мостик между кистью и рукой.

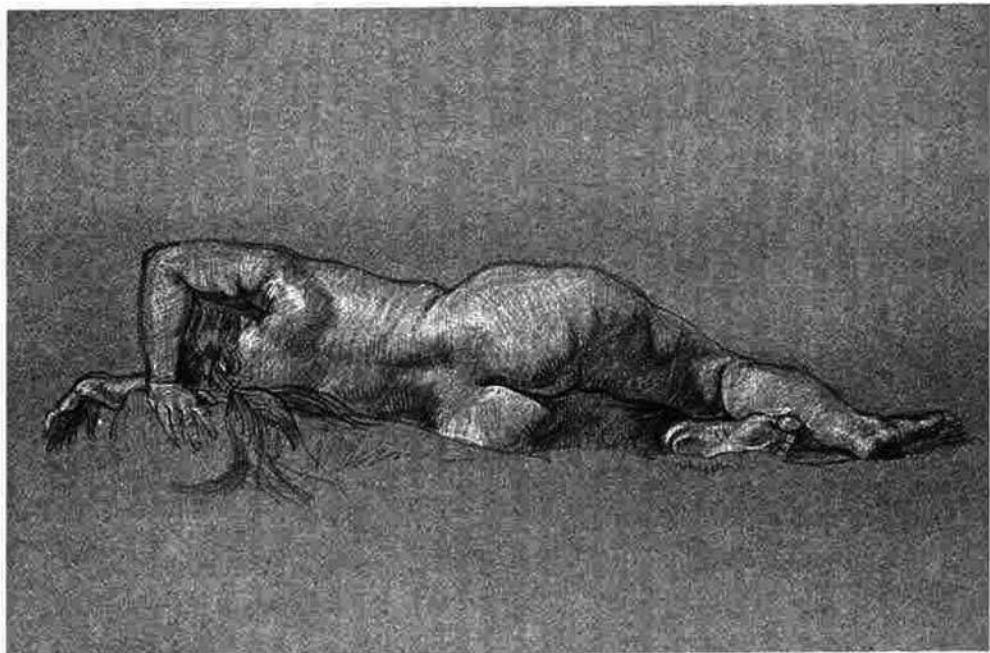
Плоская поверхность образуется ромбовидной мышцей, которая идет вдоль нижнего края лопатки к позвоночнику (см. схему). На спине хорошо просматривается форма лопатки.

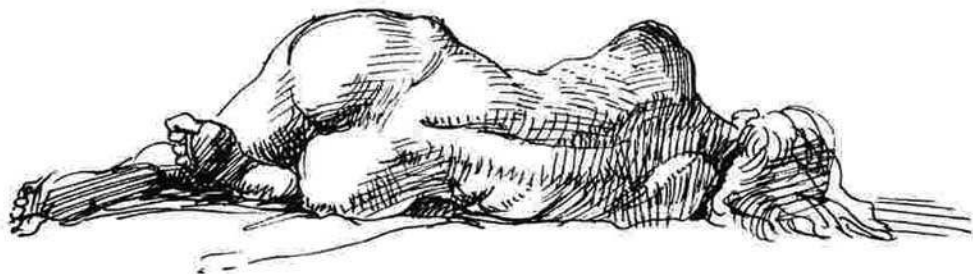
На тыльной части шеи хорошо просматриваются позвонки. Ребра наклонены вниз, они показываются из-под трапециевидной мышцы в центре спины, видны также два гребня таза.

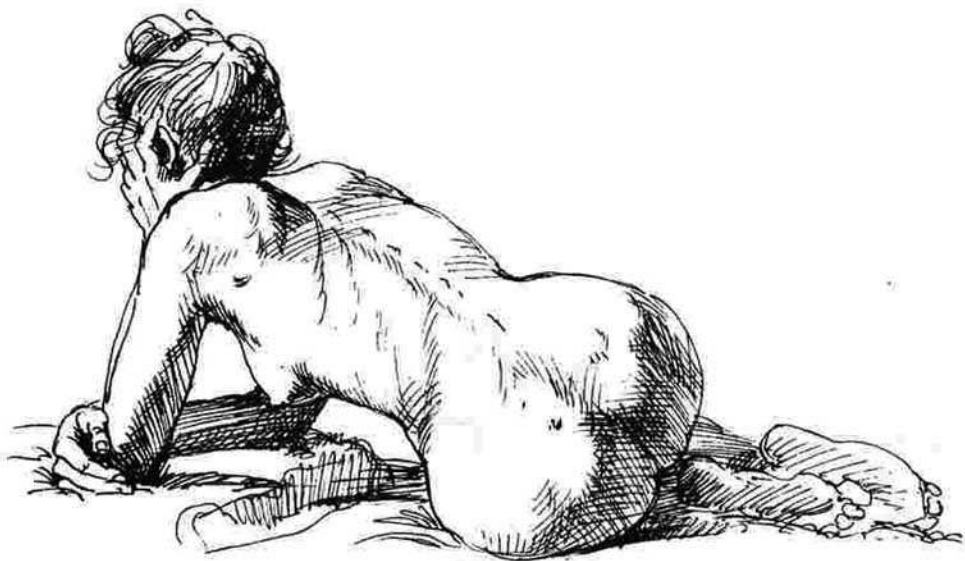
При изменении положения рук изменяются формы мышц верхней части спины. Изменение положения ног приводит к изменению формы мышц в нижней части спины в меньшей степени.

Форма женской фигуры остается в целом неизменной, даже если модель полная. На задней части бедер проявляются ямочки на жировой ткани. Средний палец руки всегда самый длинный.

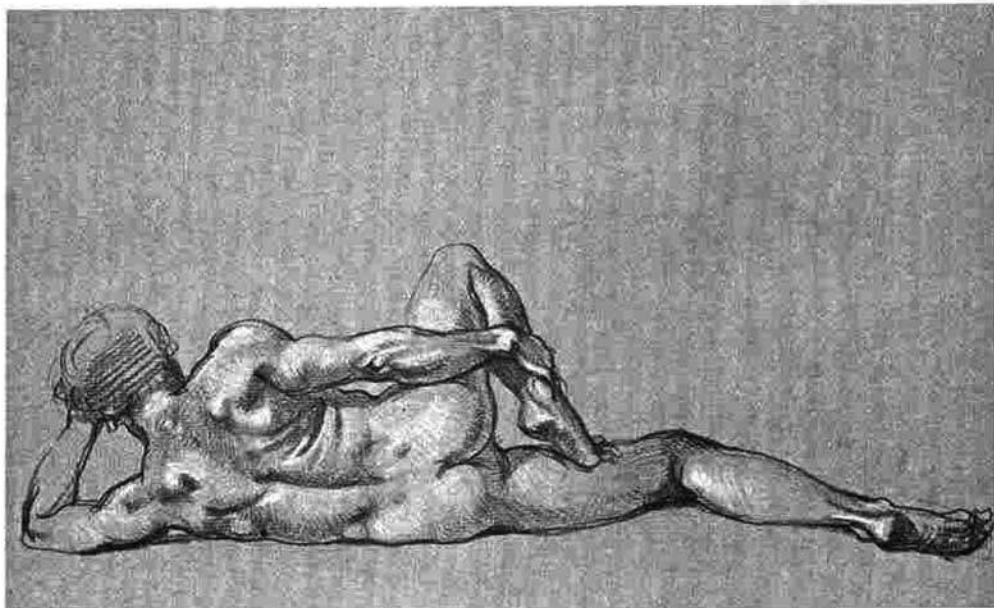

Здесь выдается тазовая кость. От правой ноги видна лишь подошва, но она дает полное представление о положении спрятанной ноги.

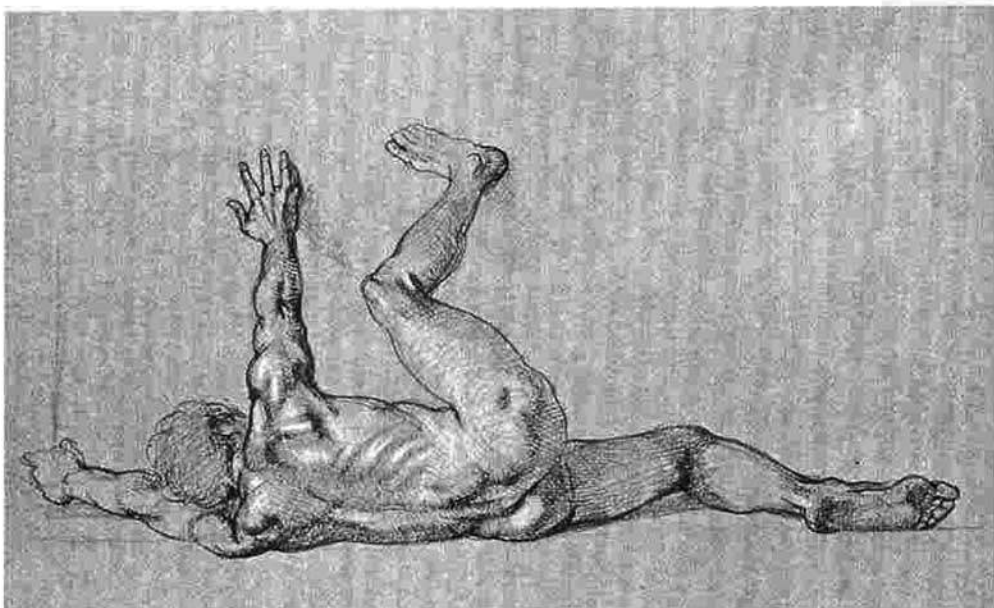

Верхняя часть страницы: Выдаются ребра и позвоночник. Поднятие колен придает ягодицам более округлую плавную форму.

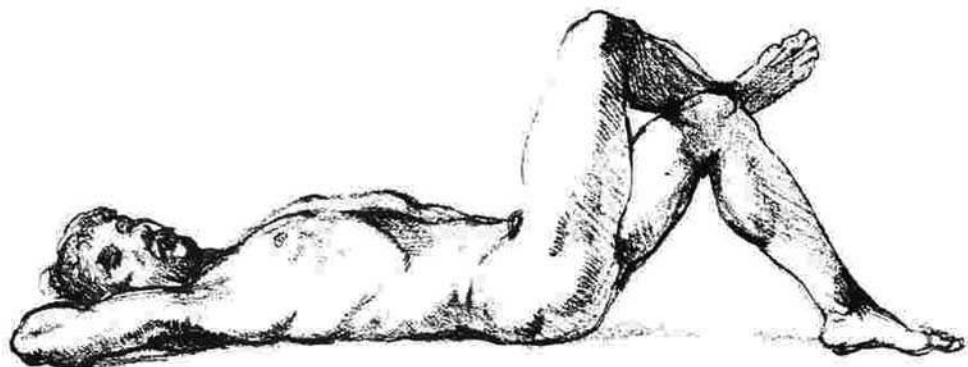
Вверху: Наиболее освещенное место задней части бедра выдвигает его на передний план рисунка. В этом положении складка ягодицы исчезает.

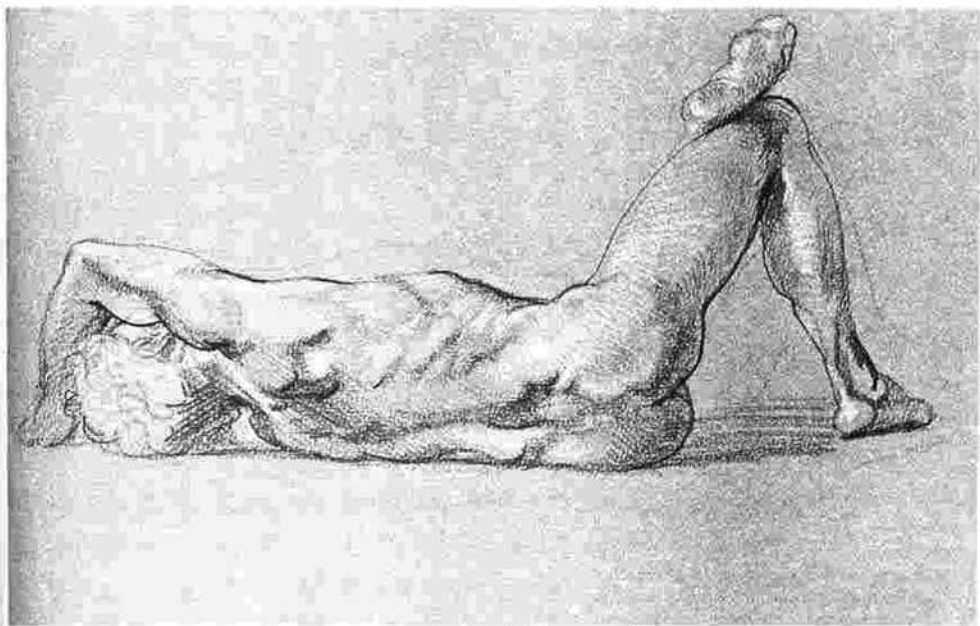
Когда поднимается нога и рука оттягивается назад, образуются складки на торсе. Бедра и плечи располагаются под противоположными углами.

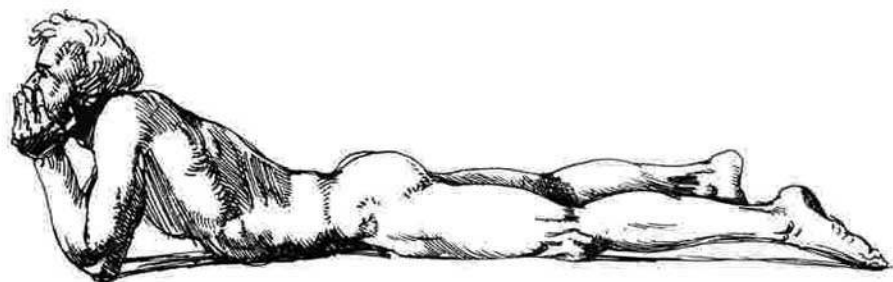
Эта техника — рисунок углем с проработкой пером — использовалась многими старыми мастерами; обычно она позволяет хорошо описать каждую форму.

Обе стороны грудной клетки кажутся выступающими вверх. Живот в этой позе делается более плоским.

При скручивании тела становится заметной форма грудной клетки. Поднятая рука натягивает кожу над ребрами и мышцами.

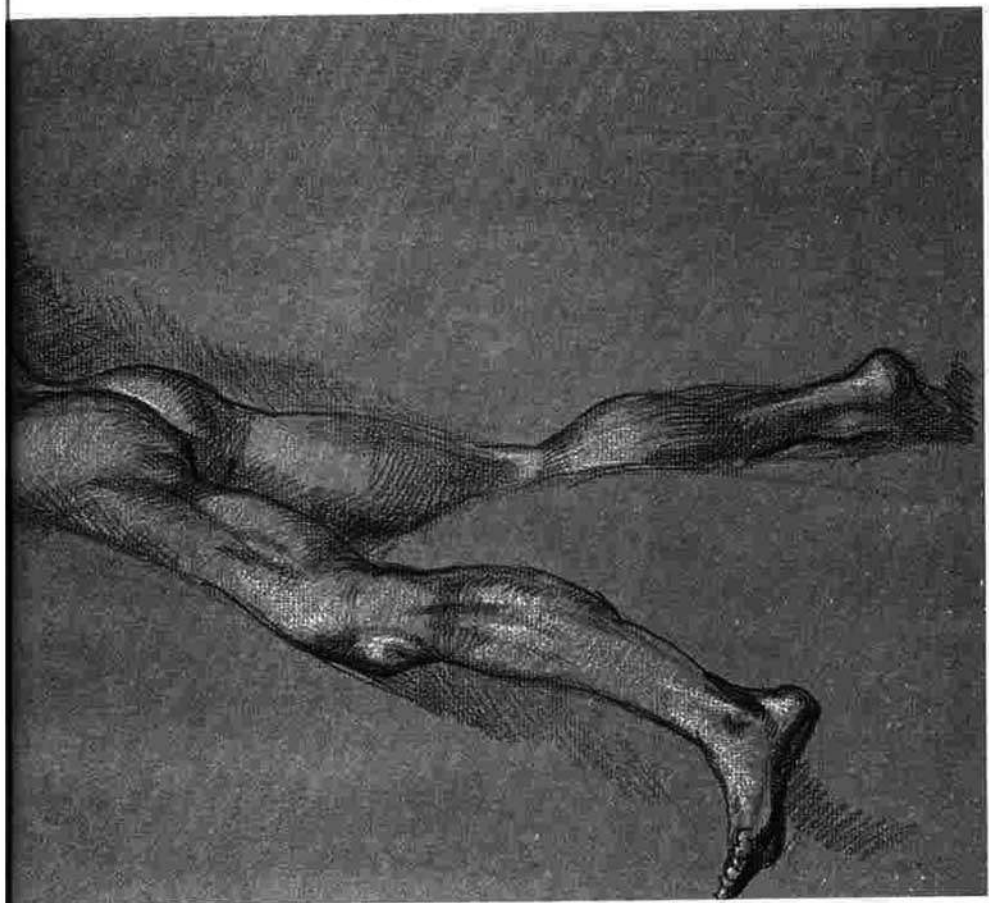
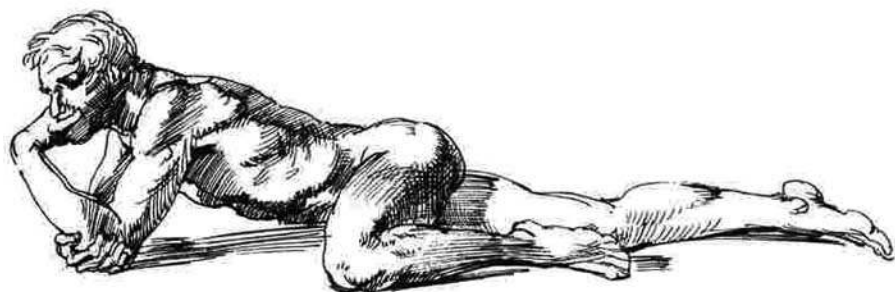

Вверху: Живот и бедра принимают более плоскую форму, прижимаясь к опорной поверхности под действием тяжести тела. Ягодицы сжаты из-за того, что пальцы ног вытянуты.

Рисунок вверху, на соседней странице: Торе приподнят и поддерживается руками, что вызывает изгиб позвоночника.

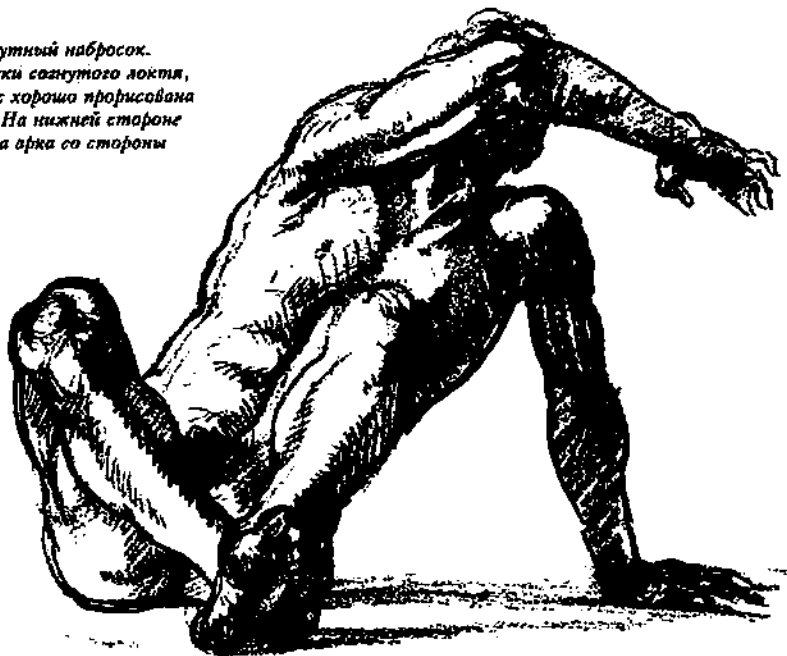
Между фигурой и мягкой опорной поверхностью поддерживается диффузная кромка. Спина изогнута, и левая ягодица напряжена, поскольку это помогает вытягивать левую ногу. Левое колено разогнуто, что позволяет опираться на нижнюю часть левой ноги.

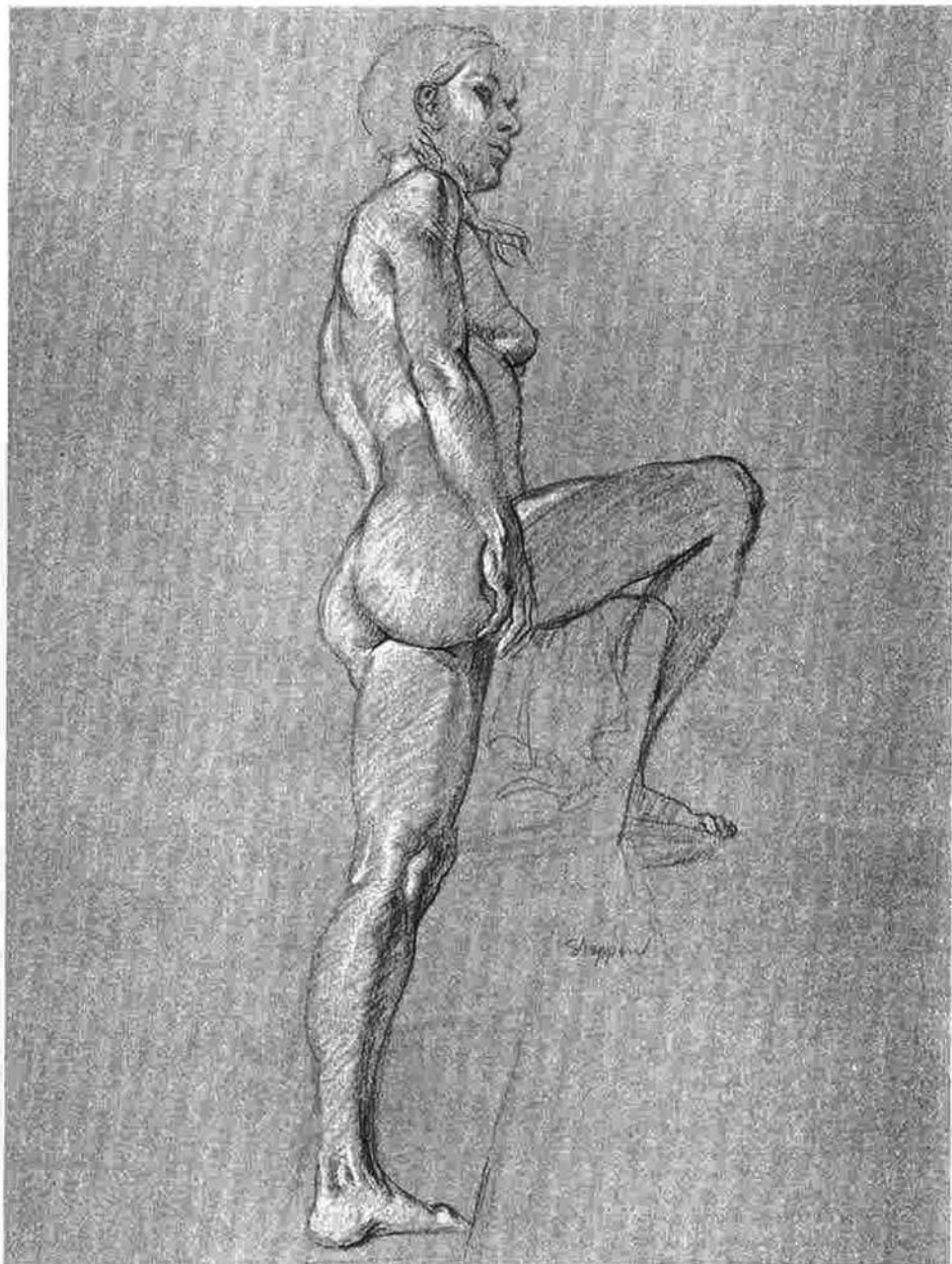

IX ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ

При изображении фигуры в перспективе приходится думать о сечении форм, располагая их одну перед другой. При этом большая часть ранее описанных способов оценки пропорций не срабатывает. Важно не работать слишком близко к объекту, поскольку располагающийся поблизости объект кажется больше обычного, что вызывает искажение пропорций. Более важными становятся пересекающиеся и нависающие линии, а отбрасываемые тени помогают располагать одну форму перед другой. При изображении фигуры в перспективе необходимо найти части тела, которые находятся на одной линии друг с другом.

Это был пятиминутный набросок. Показаны три точки согнутого локтя, и на обоих коленях хорошо прорисована коленная чашечка. На нижней стороне левой ступни видна арка со стороны большого пальца.

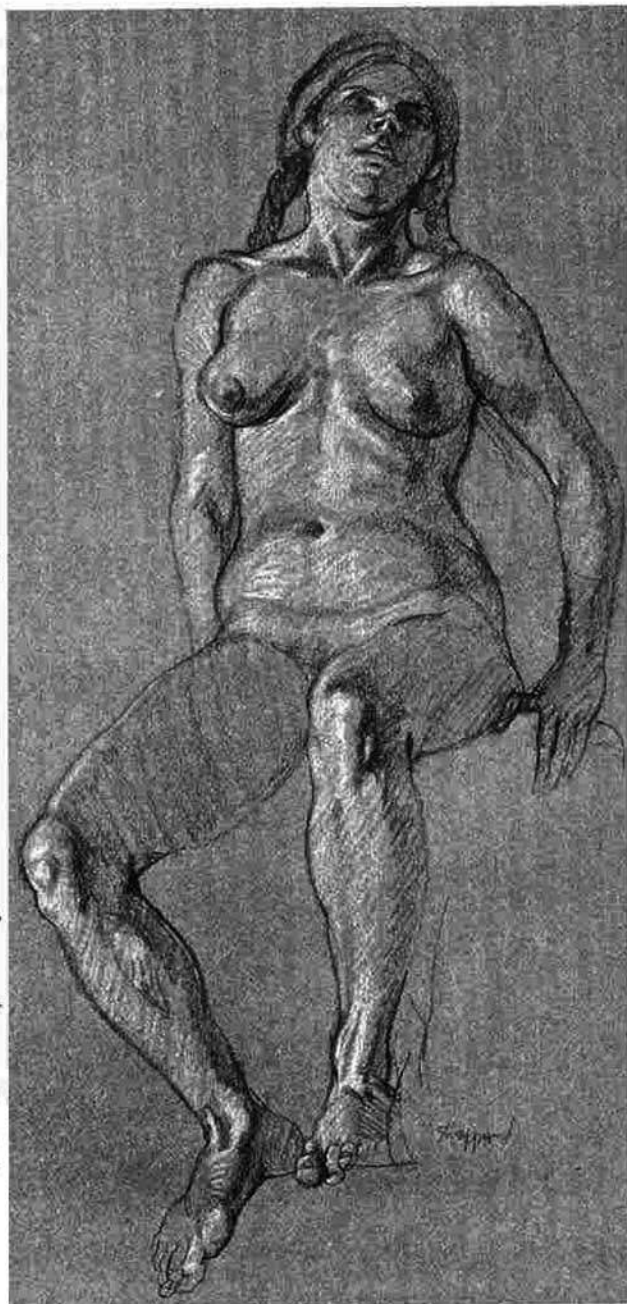

Угол наклона головы, плеч, бедер и тыльной части ноги одинаков. Это создает ощущение, что мы смотрим вверх и что правая сторона расположена выше, чем левая.

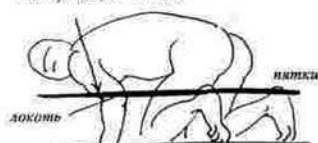
При рисовании нижней части подбородка и носа голова изображается в соответствующем ракурсе. Когда положение левого колена установлено, довольно просто выровнять положение кисти и области лобка. Правая нога рисуется после того, как будут намечены положения двух крайних точек — двух сомкнутых ступней и бедер (см. схему выше).

На соседней странице: Представление о ракурсе обеспечивается за счет изображения внутренней части бедер и подбородка. Ступня слегка увеличена за счет того, что она находится ближе (здесь важно не переборщить и не создать нежелательного фотографического эффекта, который наблюдается при использовании объектива типа "рыбий глаз").

горизонтальная линия,
проведенная по наиболее
выступающим частям

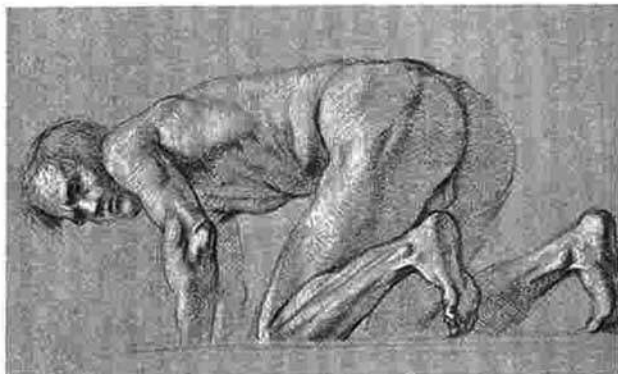

На фигуре, которую требуется изобразить в проекции, любой вид оценок пропорций по размеру головы невозможен. Здесь может помочь нахождение форм, которые пересекают горизонтальные или вертикальные линии. Например, локоть и обе ягодицы находятся на одной и той же линии.

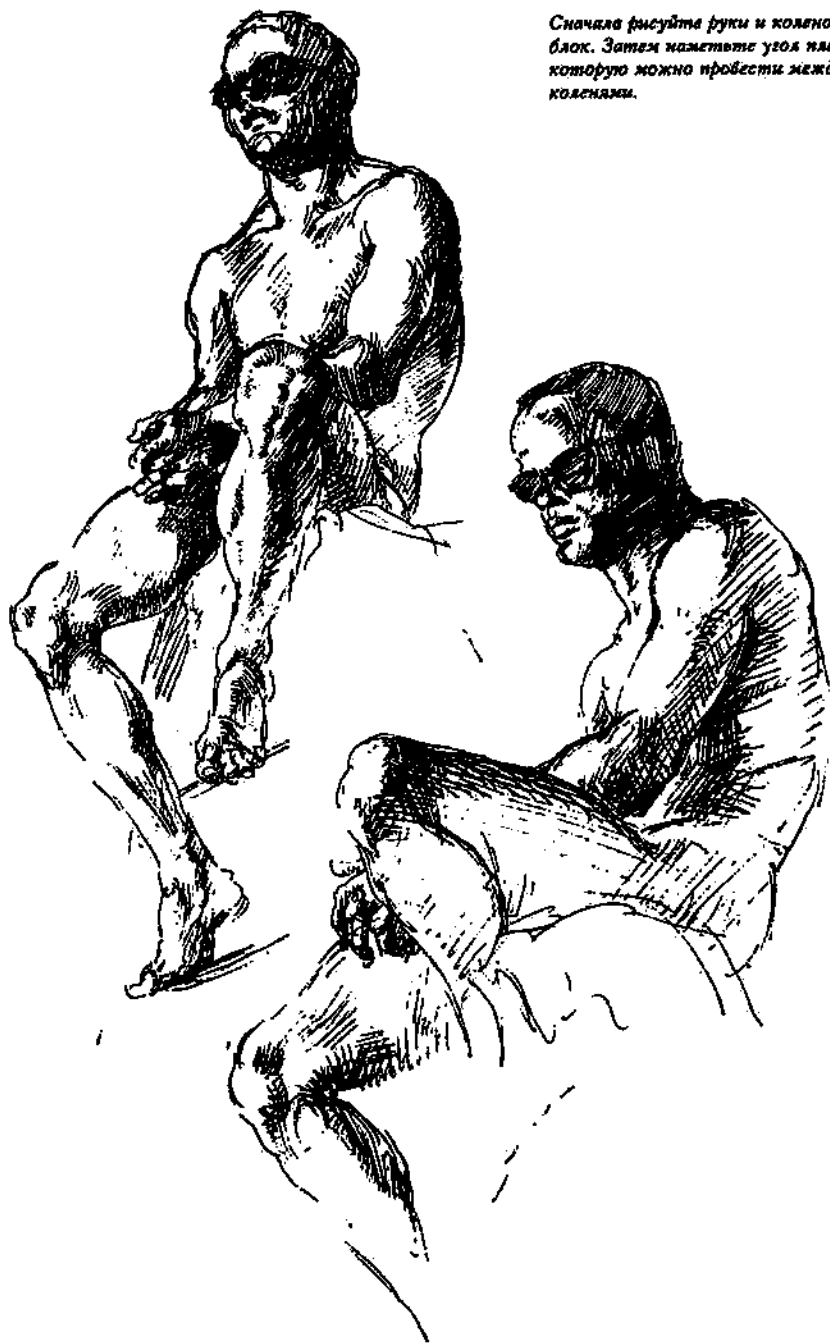

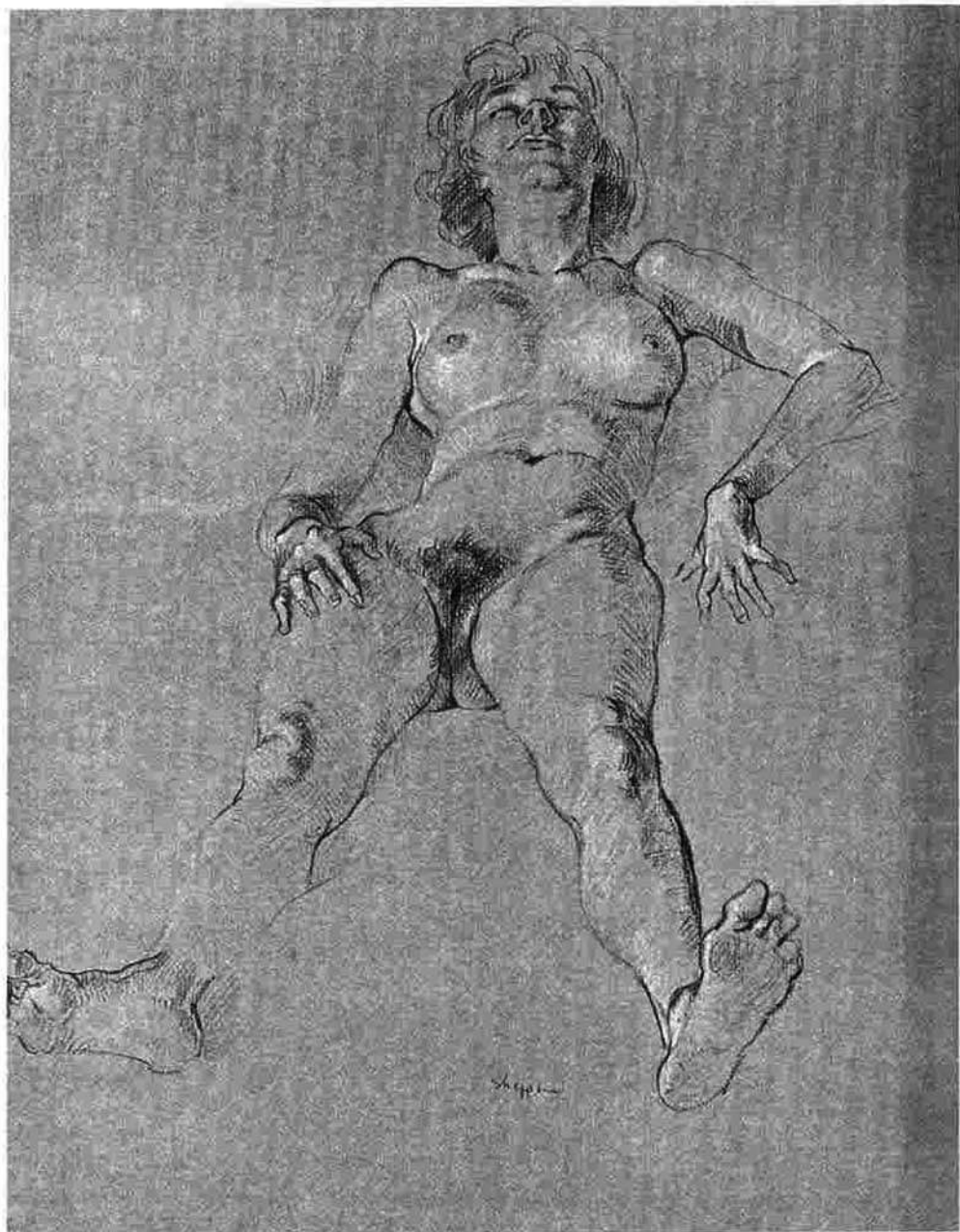
Этот рисунок выполнен кистью. Сначала фигура была набросана светлыми тонами. После высыхания первоначального тона были добавлены темные акценты.

Полость грудной клетки намечается с помощью тени. Заметны места прикрепления ребер, ключицы направлены углом назад. На правом колене очертания верхней части внутренней кости закруглены; внешняя часть левого колена острее. Между этими двумя костями располагается коленная чашечка.

Сначала рисуйте руки и колено как единый блок. Затем наметьте угол плеч и линию, которую можно провести между двумя коленями.

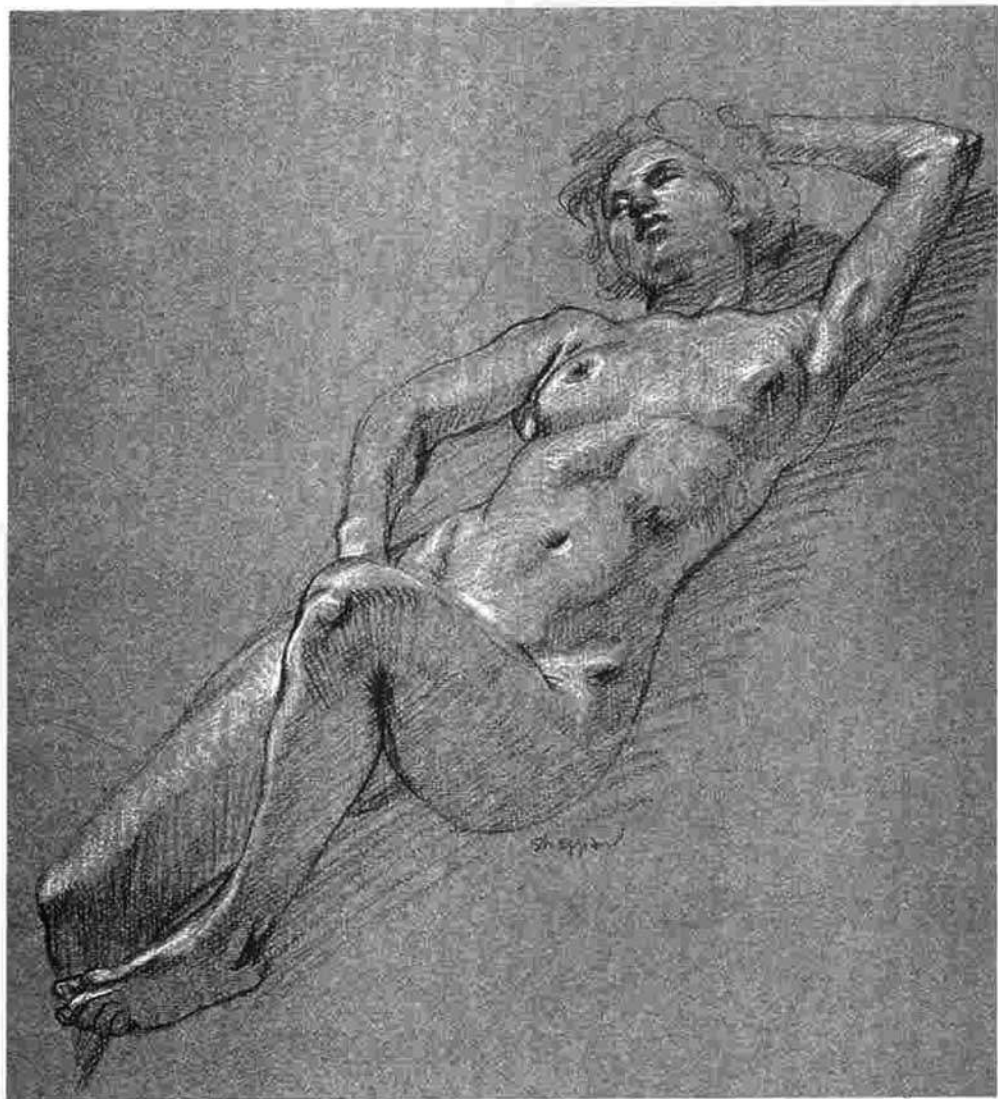

Рисование лежащей и стоящей фигуры в таком ракурсе во многом схоже. Различие состоит в наметке фона, а также в изменении форм мягких полных частей фигуры под действием силы тяжести тела. На данном рисунке груди смотрят в стороны, живот плоский, из-за чего фигура выглядит лежащей.

Когда большой и первый пальцы кисти
вытягиваются, проявляется сухожилие,
идущее к большому пальцу. Мышцы ниж-
ней части ноги сжаты, поскольку они
помогают поддерживать вес тела вместе
с распрямленной левой рукой.

Подчеркнутая прорисовка колена придвигает его ближе к зрителю. На рисунке выделяется полость грудной клетки, а груди в этой позе становятся более плоскими.

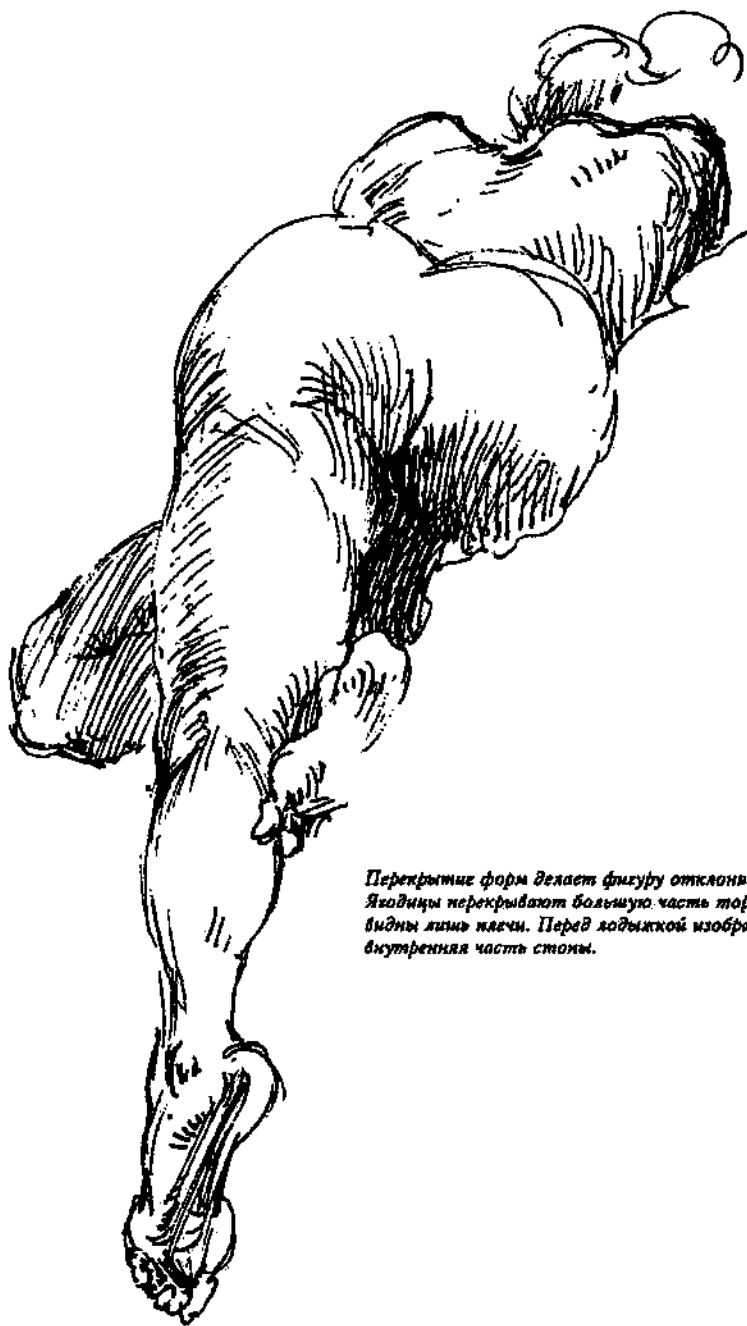
Заметно разделение мышц живота. Когда фигура находится главным образом в тени, для выявления формы чрезвычайно важно определить линию между светом и тенью.

Направление сухожилий и кости выше большого пальца указывает на внешнюю часть локтя (см. схему выше). Расположение шапки волос дает представление о положении головы и лица.

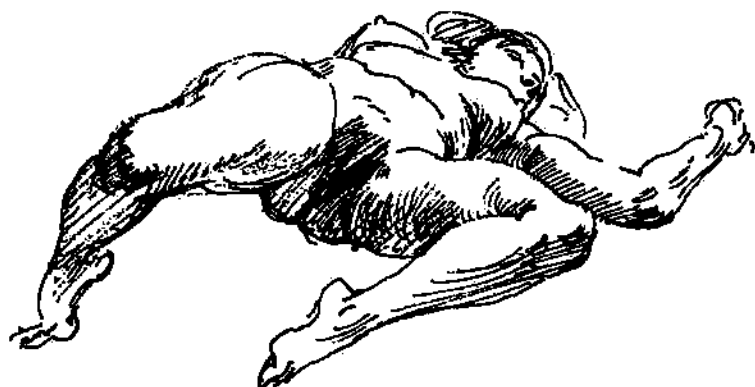
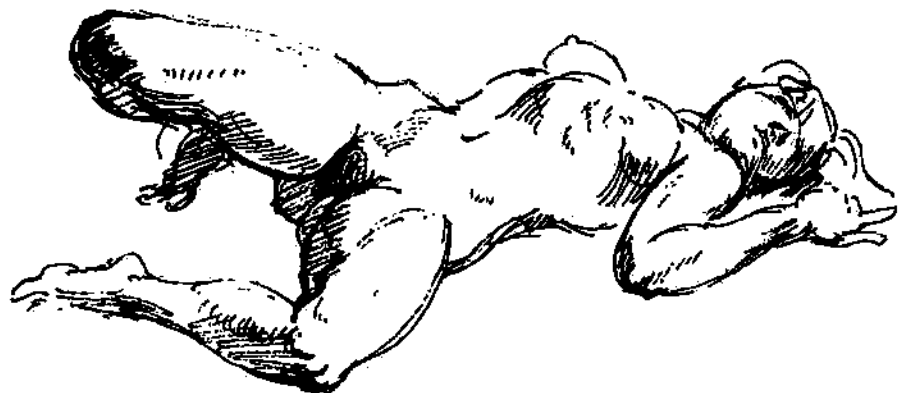
Выгнутость спины перемещает грудь вверх, делая заметной плоскость грудной клетки. Правое колено подчеркнуто за счет выделения контура.

Перекрывание форм делает фигуру отклоняющейся. Ягодицы перекрывают большую часть торса, видны лишь плечи. Перед лодыжкой изображена внутренняя часть стопы.

Четыре вида одной и той же позы. Знание основных форм каждого отдела тела позволяет быстро схватывать рисунок в целом. Эти четыре наброска были завершены менее чем за десять минут.

Три вида одной и той же позы. Грудная клетка выдается вперед за счет прогиба позвоночника. Тяжесть тела приходится на правую ступню и плечи.

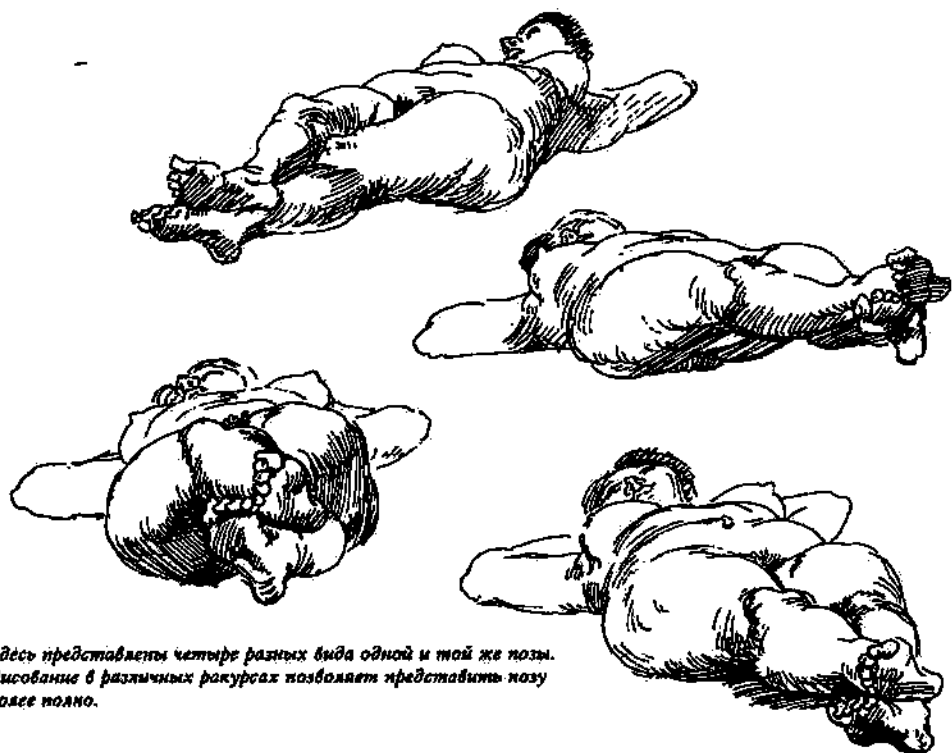
Одна и та же поза в трех других видах. Эти три наброска были сделаны за время двадцатиминутного позирования. Направленность штриховки теней позволяет обеспечить прорисовку формы.

Большая берцовая кость начинается под коленной чашечкой и идет наискосок к внутренней части голени. На этом рисунке также хорошо видно, что за счет перекрытия форм тело и голова выглядят именно как у лежащей фигуры.

Мышца на тыльной стороне икры прикрепляется поверх тыльной стороны колена. Внешняя часть большой берцовой кости слегка искривлена.

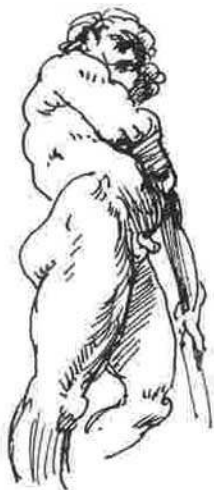
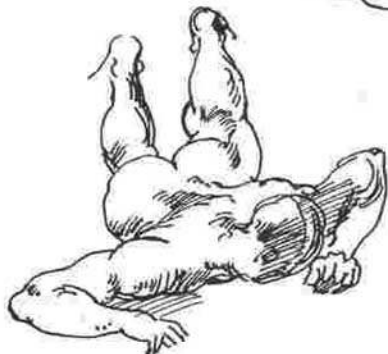
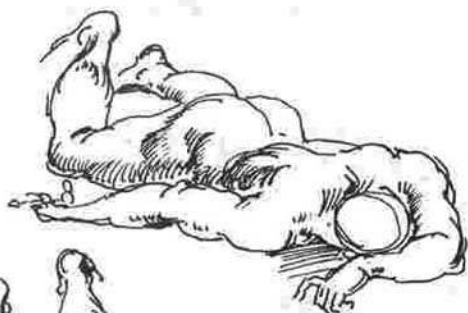

Здесь представлены четыре разных вида одной и той же позы. Рисование в различных ракурсах позволяет представить позу более полно.

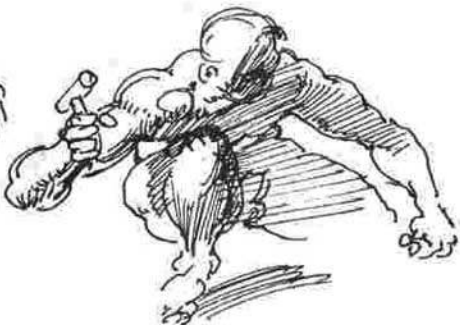
Вид грудной клетки сверху позволяет вылить ее форму на изображенном в перспективе торсе. Мышцы груди идут к рукам.

Великими мастерами изображения тел
 в перспективе являлись итальянские
 художники, растискивавшие потолки.
 Начало и конец этой великой эпохи
 отмечен появлением двух семейств вели-
 ких художников: семейства Карраччи
 (1560 — начало 1600-х) и семейства
 Тьеполо (1690-е — конец 1700-х).
 На этом развороте приведены схематич-
 ные быстрые наброски, сделанные по ри-
 сункам Карраччи и Понтормо, еще одного
 мастера изображения фигур в перспективе.

Х

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ В ДВИЖЕНИИ

Чтобы создать впечатление движения фигуры, необходимо рисовать ее свободно и не увлекаться проработкой деталей. У действия имеются три момента, которые выглядят наиболее экспрессивно: подготовка к движению, само движение и то, как оно проходит. Микеланджело был мастером изображения первого и третьего моментов. Рубенс был великим мастером изображения самого движения.

Весьма важно "ухватить" основную линию жеста. Чтобы действие выглядело реалистично, необходимо, чтобы фигура выглядела несбалансированно.

Чрезвычайно схематично набросанная левая рука все-таки дает представление об объеме каждой мышцы.

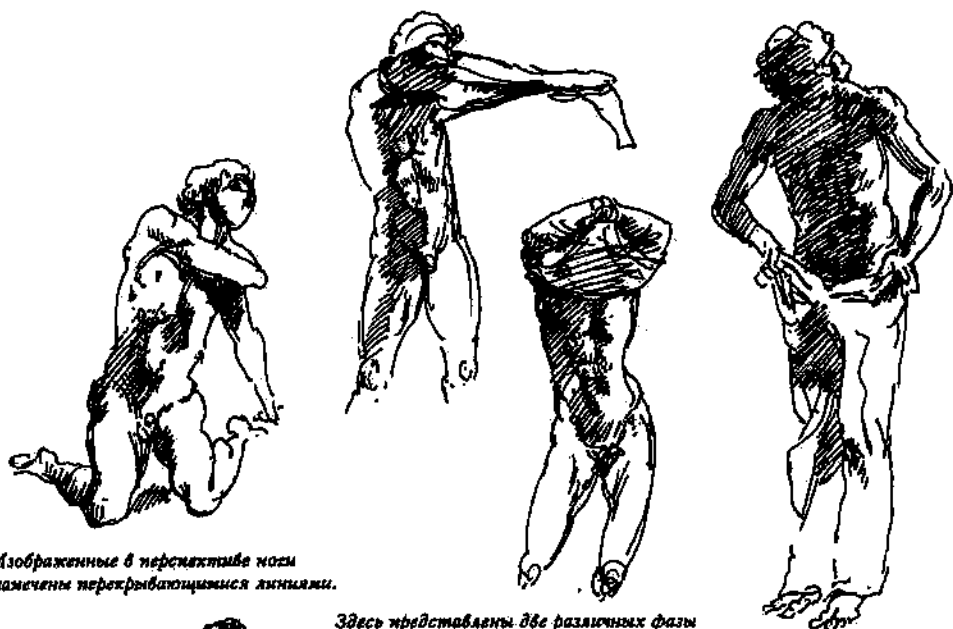
На этом рисунке модель надевает носок. Изображение правой ноги модели является хорошим примером того, как перекрывающиеся контурные линии позволяют показать перспективу.

Направление ребер помогает правильно представить изгиб торса.

Быстрый набросок должен делаться во многом так, как делается подпись.

*Изображенные в перспективе ноги
намечены перекрывающимися линиями.*

*Тень на груди выполнена так,
чтобы создать представление перспективы.*

*Здесь представлены две различных фазы
надевания свитера. На рисунке уделено
внимание областям между светом
и тенью, которые позволяют описать
строение внутренних форм.*

*Этот двухминутный
набросок был сделан
во время того, как мо-
дель надевала брюки.
Действие было оста-
новлено в весьма удач-
ный момент, что позво-
лило получить довольно
интересный рисунок.*

*Запоминание форм очертаний каждого
отдела тела помогает при выполнении
быстрых набросков позы.*

*На данном рисунке хорошо проработана
грудная клетка и таз. Более темные
области выступают вперед, более
светлые выглядят удаленными.*

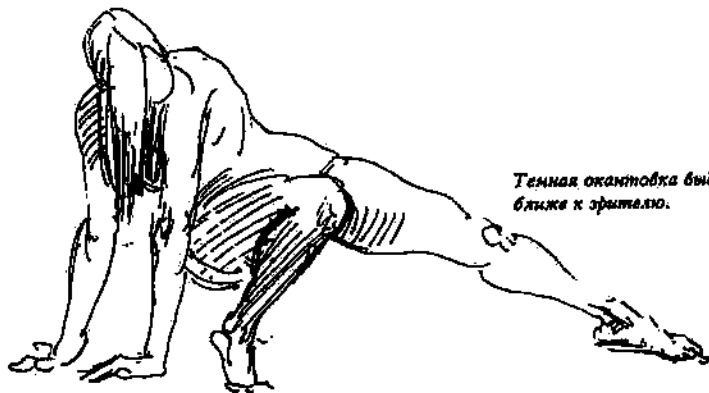
Представление о направленности света создается с помощью большой заштрихованной области.

Пером следует пользоваться так, как будто бы поднимаете свое имя.

Форма шапки волос указывает на положение головы.

Темная окантовка выдвигает правую ногу ближе к зрителю.

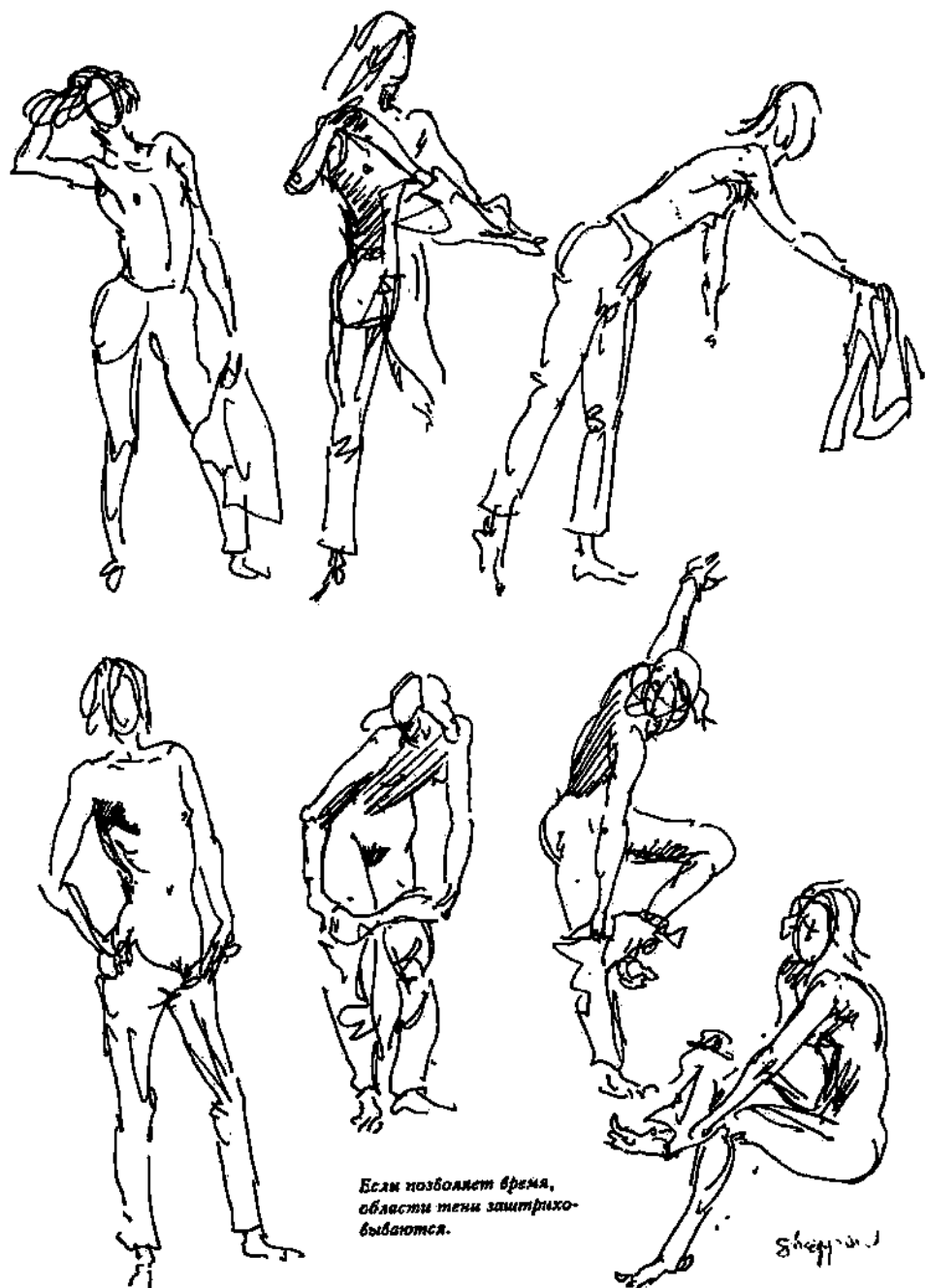
На этом пятиминутном наброске проработано большинство затемненных областей.

Локоть и левая нога являются двумя центрами рисунка.

Контуры спины и бедра используются в качестве ключевой линии рисунка.

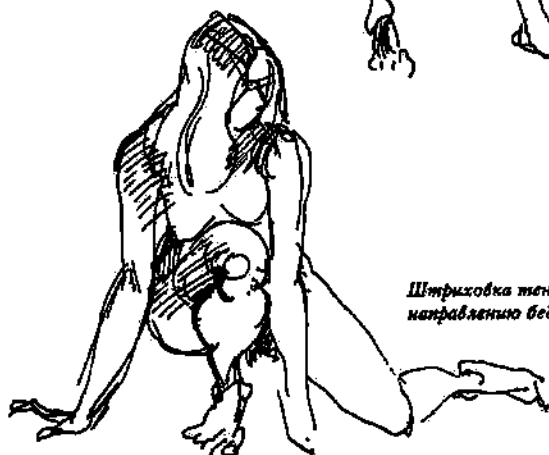
Если позволяет время,
области тени заштрихо-
вываются.

Шаг 1

На этом рисунке позвоночник и вытянутая рука формируют ключевую линию.

Равновесие тела поддерживается за счет незаконченной руки.

Штриховка тени следует направлению бедра.

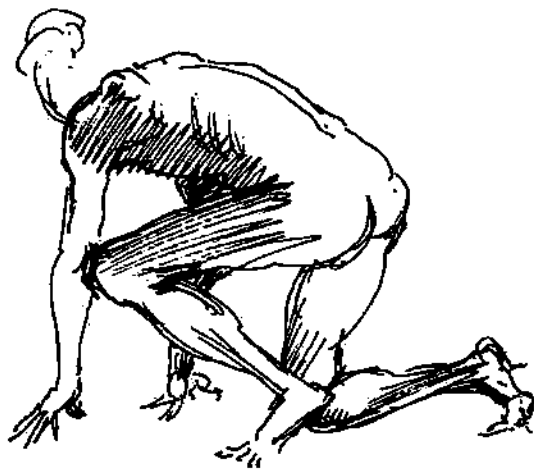

Ключевая линия рисунка идет от головы к внутренней части правой ноги.

Ключевой для этой позы является линия, скользящая от нижней части правой ноги к правой подмышке.

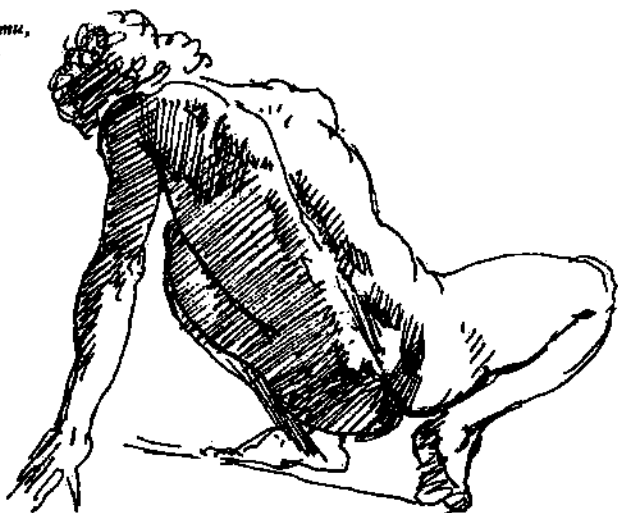

Равновесие модели поддерживается за счет вытянутой правой руки.

Этот набросок дает почти столько информации, сколько необходимо для того, чтобы восстановить позу и выполнить впоследствии законченный рисунок.

Эта фигура была нарисована по памяти, после того, как был брошен быстрый взгляд.

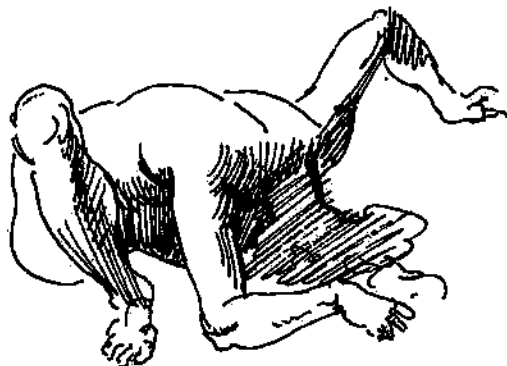
Тяжесть тела фигуры поддерживается пальцами левой руки. Два края тазового пояса намечены в виде темных теней.

Сухожилия на колене натянуты, поскольку правая нога вытянута.

*Полуплечи придают
модели обожженность.*

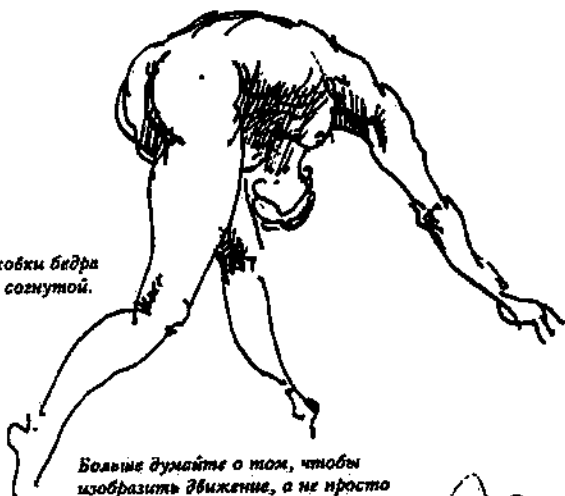
*Рисование фигуры в драматической позе
или необычном ракурсе позволяет получить
большее представление о строении тела.*

*Фигура выглядит наклоненной,
это впечатление поддерживается
за счет невидимой на рисунке руки.*

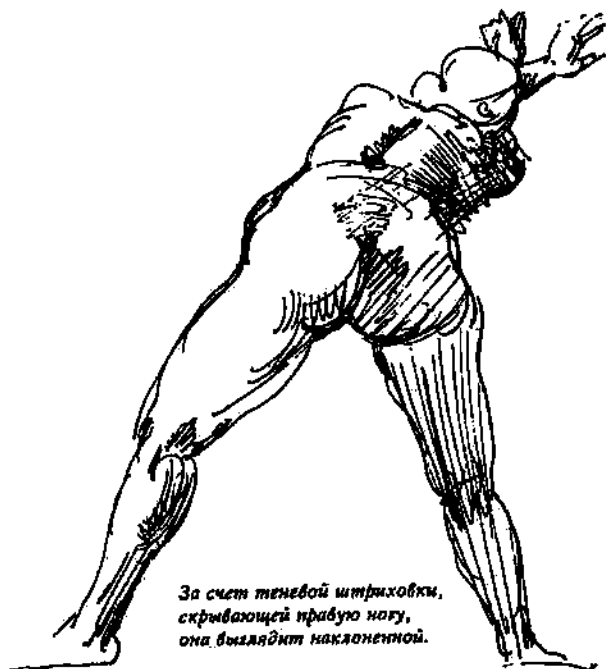

*За счет штриховки бедра
нога выглядит согнутой.*

*Всегда думайте о том, чтобы
изобразить движение, а не просто
регистрайте позу такой,
какой она видится глазом.*

*За счет теневой штриховки,
скрывающей правую ногу,
она выглядит наклоненной.*

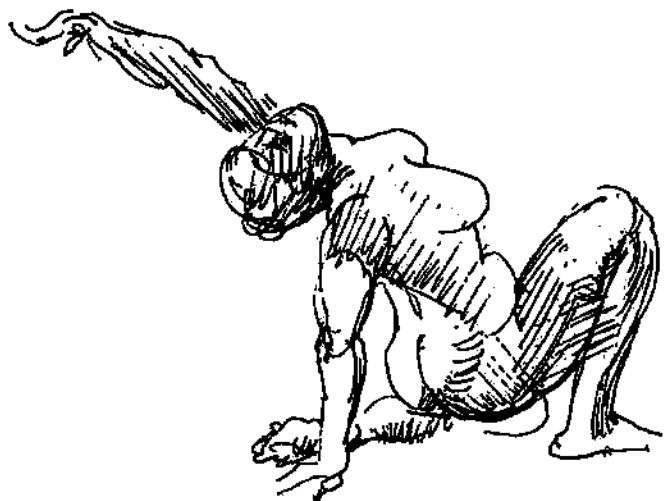
*Углы наклона бедер и плеч
противоположны друг другу.*

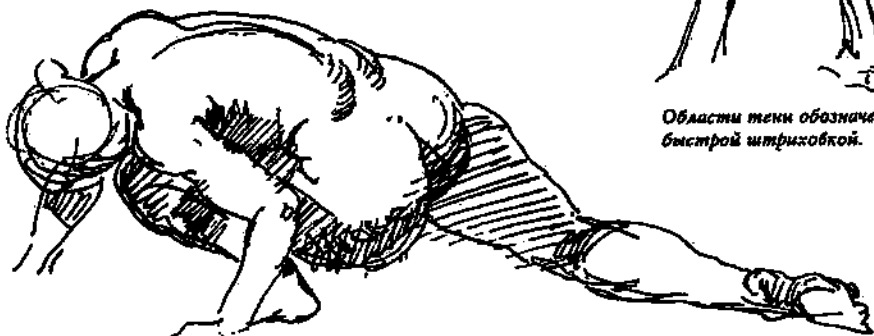
*На этом наброске детали не акцентируются:
В первую очередь внимание уделяется позиции.*

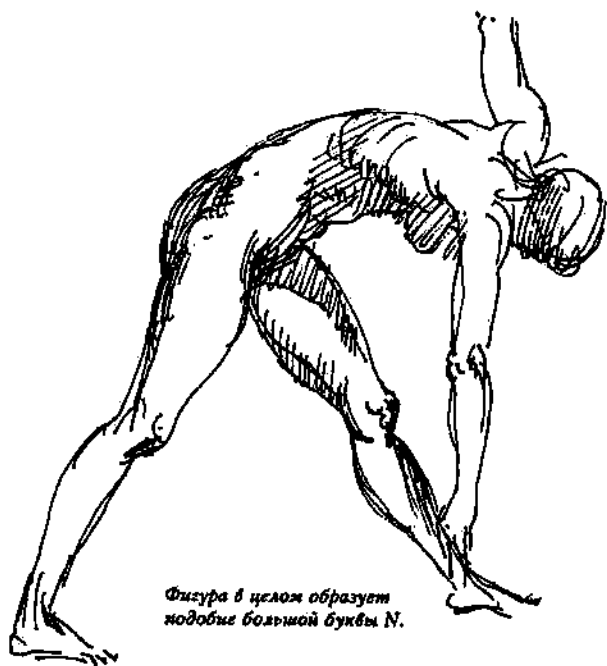
*Области тени обозначены
быстрой штриховкой.*

Правая рука действует в качестве опоры тела.

*Контур спины и вытянутой ноги изогнут
в виде S-образной кривой. Линия позвоночника
помогает представить направление плеч.*

Фигура в целом образует подобие большой буквы N.

Изображение рук в перспективе осуществляется за счет перекрывающихся линий.

Часть шапки волос демонстрирует положение головы и лица.

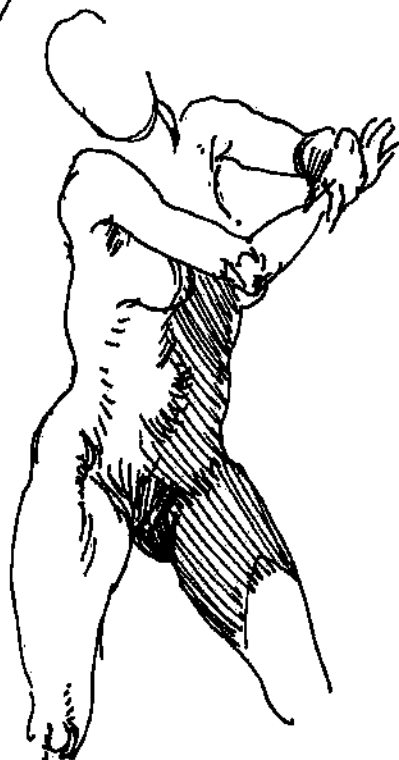

Существенным моментом при быстром изображении ноги является сохранение положения и равновесия тела. Пропорции учитываются во вторую очередь.

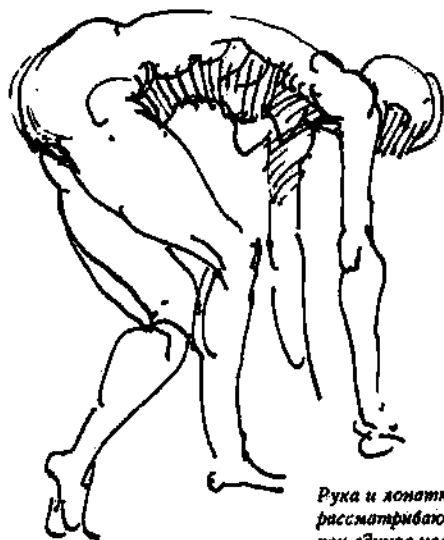
Чтобы обеспечить живость фигуры,
необходимо поддерживать "текучесть"
рисунка.

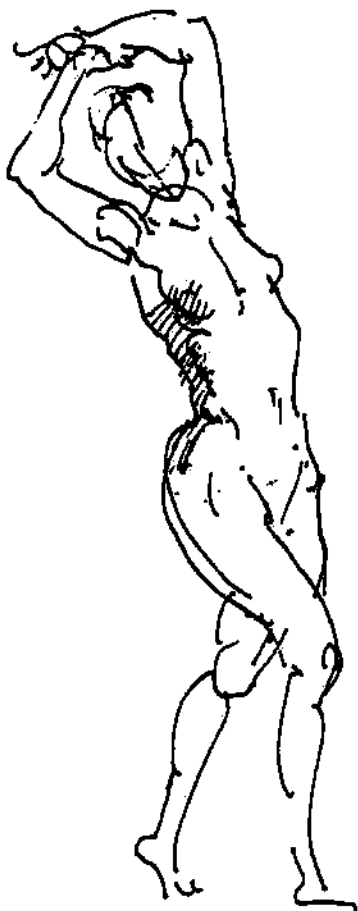
Непрерывная S-образная кривая идет
от головы вниз к лодыжке.

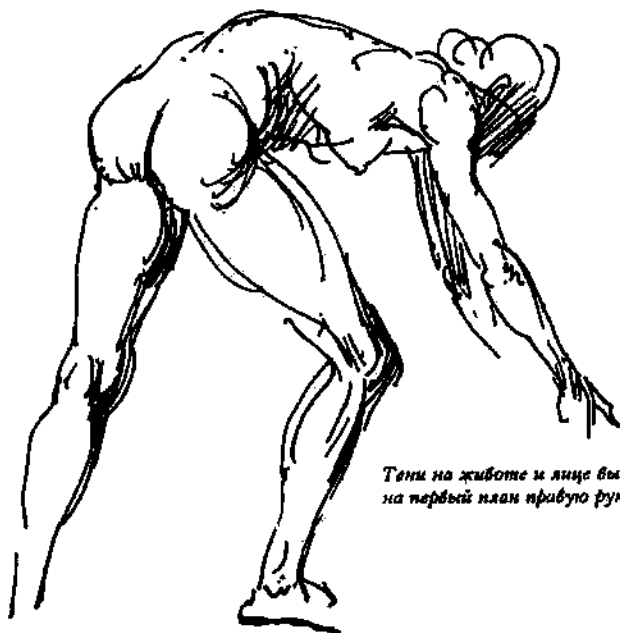
Схематичное изображение форм помогает
при выполнении быстрых набросков. Обратите
внимание на формы таза, ребер и рук.

*Рука и локотки
рассматриваются
как единое целое.*

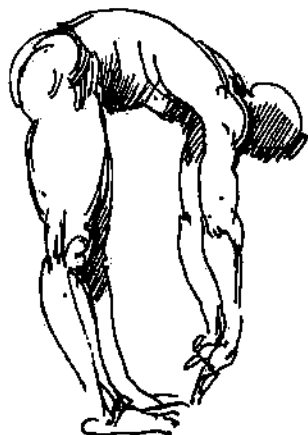
*Форма подается почти полностью
в виде контуров.*

*Тени на животе и лице выдвигают
на первый план правую руку и ногу.*

Двух минут оказывается достаточно, чтобы более полно проработать на этом рисунке формы фигуры.

Коленя разогнуты, что придает всей ноге небольшую искривленности в виде буквы S.

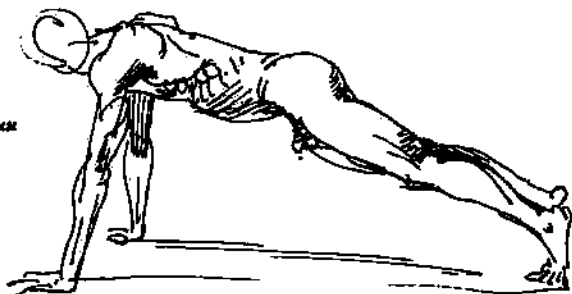

Чтобы наметить положение лица, достаточно пересекающихся линий глаз и носа.

Тело поддерживается руками; кончики ног используются лишь для удержания равновесия.

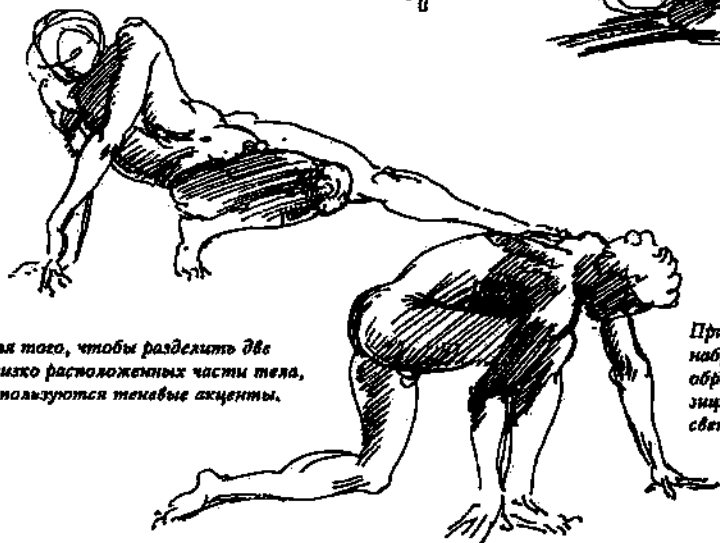
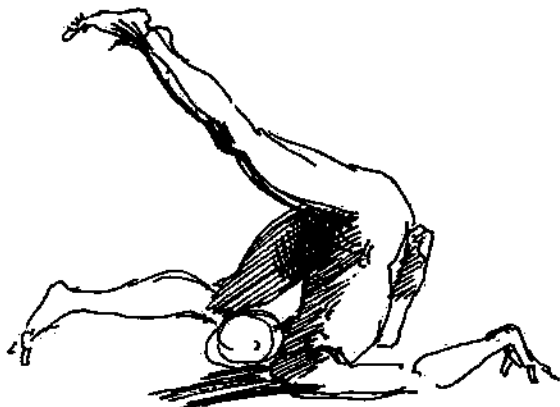
Фигура изображена схематичными формами
мышц и костей тела.

Нанесение области тени позволяет быстро представить
глубину фигуры и дает понятие о том, что ноги распола-
гаются в двух различных плоскостях.

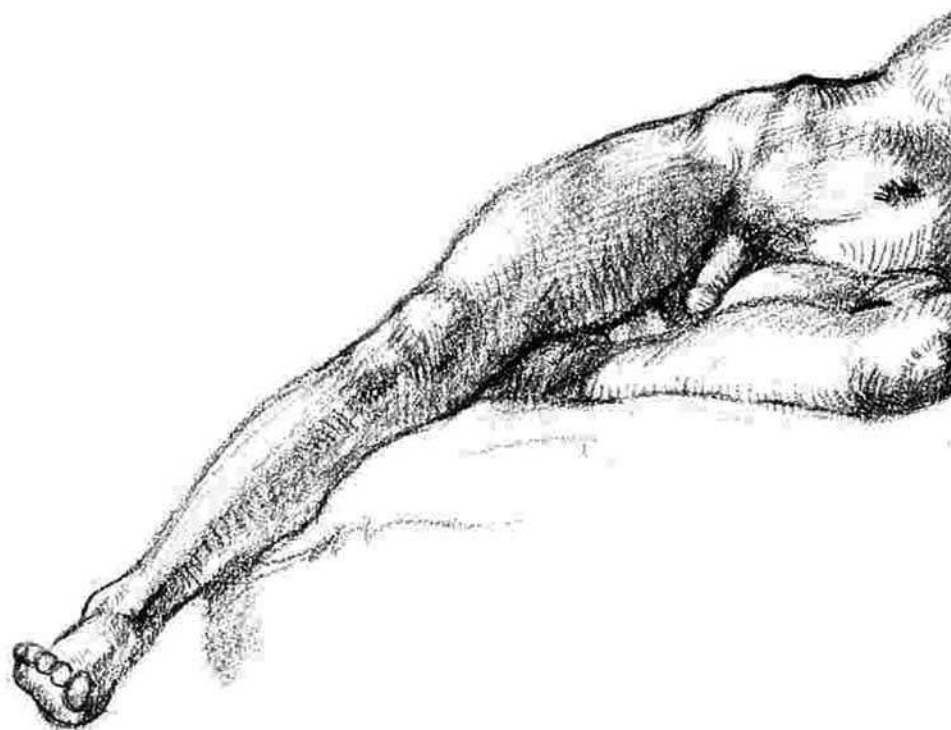

Изображение тени гораздо более важно
при создании наброска, чем присутствие
деталей на нем.

Для того, чтобы разделить две
близко расположенных части тела,
используются теневые акценты.

При выполнении быстрых
набросков, в первую очередь,
обращайте внимание на по-
зицию, а затем указывайте
свет и тени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Надеюсь, эта книга поможет вам получить представление о рисовании с натуры, о том, как смотреть на модель и что в ней подчеркивать, чтобы сделать рисунок более убедительным, как составить композицию фигуры. Именно за счет рисования с натуры, в идеале подкрепленном изучением анатомии и копированием работ старых мастеров, студент может обрести надежный фундамент, необходимый для того, чтобы уверенно изображать фигуру человека.

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ОБРАЩАТЬСЯ:

г. Минск, тел. (017) 222-57-26; e-mail: popuri@belsonet.net; <http://go.to/popuri>;

г. Москва, ООО «Робелс», тел. (095) 489-10-26, (095) 253-53-24;

г. Киев, пр. Красных Казаков, 6, «Книжный дом "Орфей"», тел. (044) 418-84-73;

г. Новосибирск, «Тол-Книга», тел. (3832) 36-10-28; книга—почтой: 630117, а/я 560;

e-mail: office@top-kniga.ru; Интернет-магазин: www.top-kniga.ru

Производственно-практическое издание

Серия «Школа рисования»

Джозеф ШЕШПАРД

ОБНАЖЁННАЯ НАТУРА

Перевод с английского — С. И. Аникин

Художник обложки М. В. Драко

Подписано в печать 20.06.2000. Формат 60×84/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 16,74. Уч.-изд. л. 14,76. Тираж 5000 экз. Заказ № 1544.

Налоговая льгота — Общегосударственный классификатор
Республики Беларусь ОКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.800.

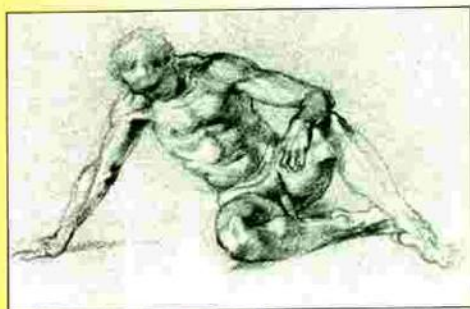
ООО «Попури». Лицензия ЛВ № 117 от 17.12.97.
Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. П. Глебки, 12.

При участии ООО «Плюпресс». Лицензия ЛВ № 50 от 08.10.97.
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35 — 306.

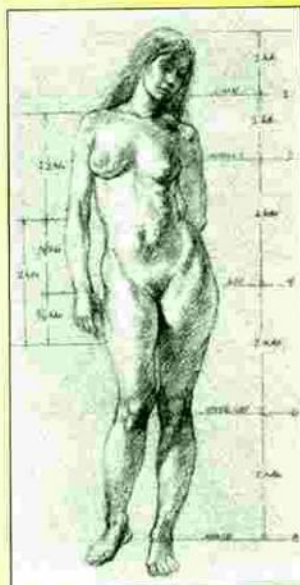
Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика в типографии издательства «Белорусский Дом печати».
Республика Беларусь, 220013, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 79.

В книге «Обнаженная натура» содержатся сотни прекрасных рисунков фигур, выполненных в шеппардовском классическом, не теряющем своей актуальности стиле. Каждую из десяти глав предваряет краткое введение, за которым следуют иллюстрации, представляющие основные идеи, касающиеся рисования фигуры человека. Изучая эти рисунки и оттачивая свое мастерство на практике, вы научитесь тому, как:

1. Уловить динамику фигуры

2. Правильно отобразить пропорции фигуры

3. Передать игру света и теней

4. Точно отобразить формы и объемность фигуры

Об авторе

Джозеф Шеппард окончил Мэрилендский институт искусств. Его работы были удостоены множества наград и хранятся в различных престижных коллекциях США. Джозеф Шеппард – автор шести книг по обучению рисованию, до 1976 года вел классы рисования, живописи и анатомии в Мэрилендском институте искусств. Он является членом Объединенной ассоциации художников Нью-Йорка и членом Национального общества скульпторов. Джозеф Шеппард живет в Питрасанте, Италия, где находится его студия.

Библиосфера

Издательство "Библиосфера" 1998 г.

8534

9 85438 4672

Шеппард Д. Обнаженная натура. / Цена 76,00

ISBN 985-438-467-5

9 789854 384672