

ЗМІСТ

ПЕРЕДНЄ СЛОВО	11
I. ПІДХІД ДО РИСУНКУ ФІГУРИ	15
Спостерігайте за довкіллям	18
Оголена натура як основа	19
Що таке лінія?	20
Роботи початківців	21
ІЛЮСТРАЦІЇ	
<i>Ідеальні пропорції чоловіка</i>	22
<i>Ідеальні пропорції жінки</i>	23
<i>Різні стандарти пропорцій</i>	24
<i>Ідеальні пропорції осіб різного віку</i>	25
<i>Плоска діаграма</i>	26
<i>Швидка схема пропорцій</i>	27
<i>Пропорції для дуг на шкалі з голів</i>	28
<i>Пропорції відносно лінії горизонту</i>	29
<i>Завдання: Джон і Мері</i>	30
<i>Пошук пропорцій у будь-якій точці рисунка</i>	31
<i>Фігури, які «підвисли» на горизонті</i>	32
<i>Починаємо рисунок: спершу каркас манекена</i>	33
<i>Руси на прикладі каркаса манекена</i>	34
<i>Деталі каркаса манекена</i>	36
<i>Експерименти з каркасом манекена</i>	37
<i>Зв'язок між контуром та об'ємною формою</i>	38
Фігура манекена	39
ІЛЮСТРАЦІЇ	
<i>Додавання маси до каркаса</i>	40
<i>Додавання перспективи до об'ємного манекена</i>	42
<i>Дуги рухів у перспективі</i>	43
<i>Розміщення манекена в будь-якій точці чи на будь-якому рівні</i>	44
<i>Рисунок манекена з будь-якої точки огляду</i>	45
<i>Поєднання дуг руху з коробкою</i>	46
<i>Орієнтири, які треба знати</i>	47
<i>Ескізи фігури в русі з уяви</i>	48
<i>Нарисуйте кілька таких, а ще більше власних</i>	49
<i>Жіночий манекен</i>	50
<i>Замальовки</i>	51
<i>Чоловічий і жіночий скелети</i>	52

I. ПІДХІД ДО РИСУНКУ ФІГУРИ

На початку книжки звернімо увагу на широке поле можливостей, яке відкривається перед художниками, котрі працюють із рисунком фігури. Можливості розширюються від коміксів чи простих графічних зображень у газетах до найрізноманітніших плакатів, виставок, журнальної реклами; від книжкових обкладинок і сюжетних ілюстрацій до царини образотворчого мистецтва, портретного живопису, скульптури і настінного розпису. Рисунок фігури пропонує великі перспективи з погляду заробітку на мистецьких спробах. Крім того, значною перевагою є те, що всі ці сфери діяльності тісно пов'язані: успіх в одній майже гарантовано приводить до успіху в іншій.

Взаємозв'язки перелічених сфер діяльності впливають з того факту, що рисунок фігури цілком ґрунтується на тих самих засадах, які можна застосовувати в роботі, незалежно від призначення. Це забезпечує ще один привілей для художників, які працюють із рисунком фігури: вони матимуть постійний ринок замовлень, якщо вміють добре виконувати свою роботу. Ринок замовлень не вичерпуватиметься, тому що такі роботи вписуються у чимало ніш циклу купівлі-продажу, які існуватимуть завжди, хіба що станеться фінансова криза. Щоби продати, треба рекламувати; щоб рекламувати, треба місце для розміщення реклами; таким місцем стають привабливо оформлені журнали, рекламні щити тощо. Так формується ланцюг сфер діяльності, в якому художники є невід'ємною ланкою.

До того ж додаю, що найбільше заворожує в мистецькій діяльності те, що вона пропонує таке нескінченне розмаїття, охоплює так багато всього, що завжди залишається щось нове, і це заохочує. Працюючи з аспектами людського життя, мистецтво оперує гамою експресії, емоції, жесту, середовища і трактуванням образу. Яка ще сфера діяльності пропонує

таку широку палітру зацікавлень і справжнього визволення від монотонності? Пишу це, щоб зміцнити вашу впевненість, що все вдасться, щойно ви усвідомите свій пункт призначення; сконцентруєте увагу на доланні шляху.

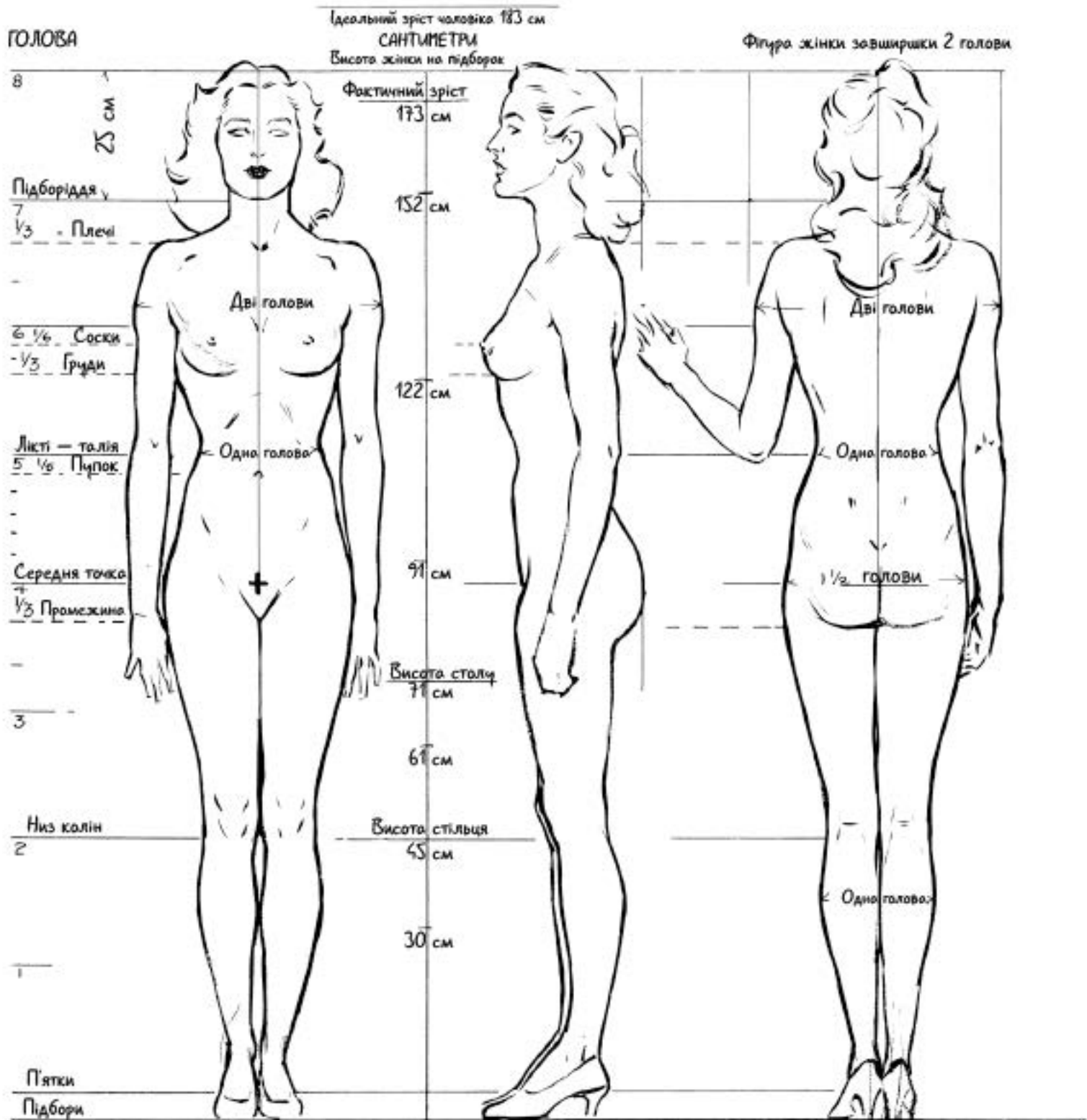
Мистецтво в широкому розумінні — це мова, це ідея, яку краще не виразиш ніяк інакше. Воно повідомляє нам, як виглядає продукт, і як його можна використовувати. Описує вбрання і навіть манери інших епох. На воєнному плакаті мистецтво спонукає нас діяти; у журналах робить персонажів живими і яскравими. Воно передає ідею візуально так, що ще до того, як закладено нарв'язаний камінь, перед нашими очима постає ціла будівля.

Були часи, коли художники, відмовляючись від усього заради ідеалів, жили злиденно й усамітнено. Для сюжету їм вистачало тарілки яблук. Та в наші часи мистецтво стало невід'ємною частиною життя, й успішні художники не повинні відмежовуватися. Вони мусять виконувати певну роботу, у визначеній манері, з конкретною метою і встановленою датою виконання.

З цієї миті почніть по-новому цікавитися людьми. Усюди шукайте типові характери. Засвоюйте риси й деталі, які їх відрізняють. Що таке пиха з погляду світлотіні, форми й кольору? Які лінії передають безвихідь і марну надію? Як жест пов'язаний з емоцією? Чому якесь дитяче обличчя таке миле, а якесь доросле — підозріле і сигналізує про ненадійність? Ви мусите шукати відповіді на ці запитання і вміти донести їх до аудиторії. З часом ці знання стануть частиною вас, але набути їх можна лише через спостереження і розуміння.

Намагайтеся розвинути звичку пильно спостерігати за довкіллям. Можливо, колись вам захочеться помістити фігуру у схожу атмосферу. Фігура не вдасться вам якнайкраще, якщо не зможете відтворити деталі, пов'язані з нею.

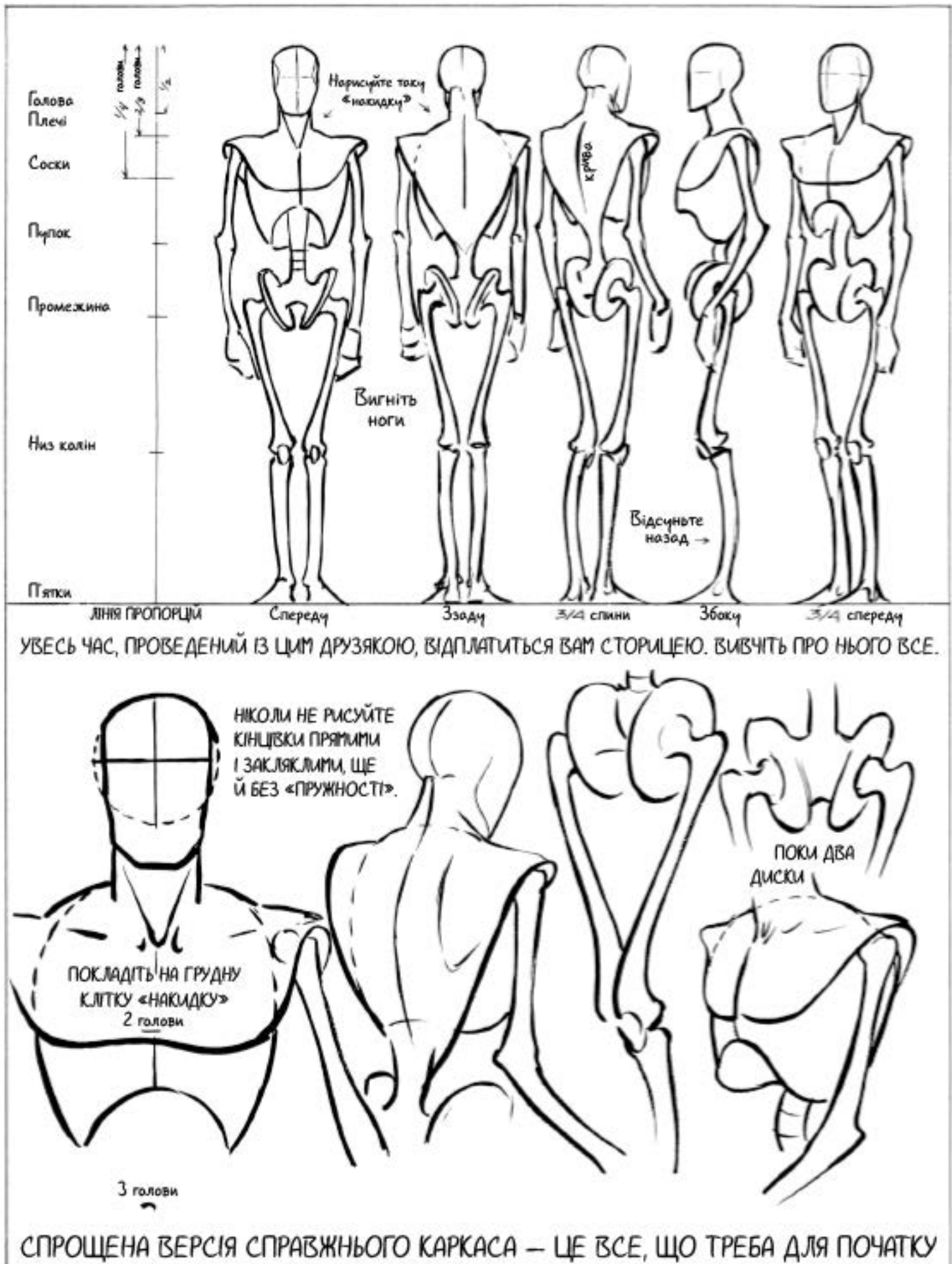
ІДЕАЛЬНІ ПРОПОРЦІЇ ЖІНКИ

Жіноча фігура відносно вужча: завширшки дві голови в найширшому місці. Соски трішки нижче, ніж у чоловіка. Талія завширшки з голову. Спереду стегна трішки ширші, ніж тулуб під пахвами, ззаду — вужчі. Ноги нижче колін можна намалювати трішки довшими, але це на ваш вибір. Зап'ястки на одному рівні з промежиною. 173 сантиметри (на підборах) вважається ідеальним зростом для

дівчини. Переважно ноги в дівчат, звісно, коротші, а стегна об'ємніші. Особливо зверніть увагу, що в жінки пупок нижче лінії талії, а в чоловіка — вище або на рівні. Відстань між сосками і пупком дорівнює одній голові; і те, і те нижче відповідної поділки на шкалі голів. Лікті над пупком. Вивчити відмінності між чоловічою і жіночою фігурами вкрай важливо.

ДЕТАЛІ КАРКАСА МАНЕКЕНА

ЕКСПЕРИМЕНТИ З КАРКАСОМ МАНЕКЕНА

