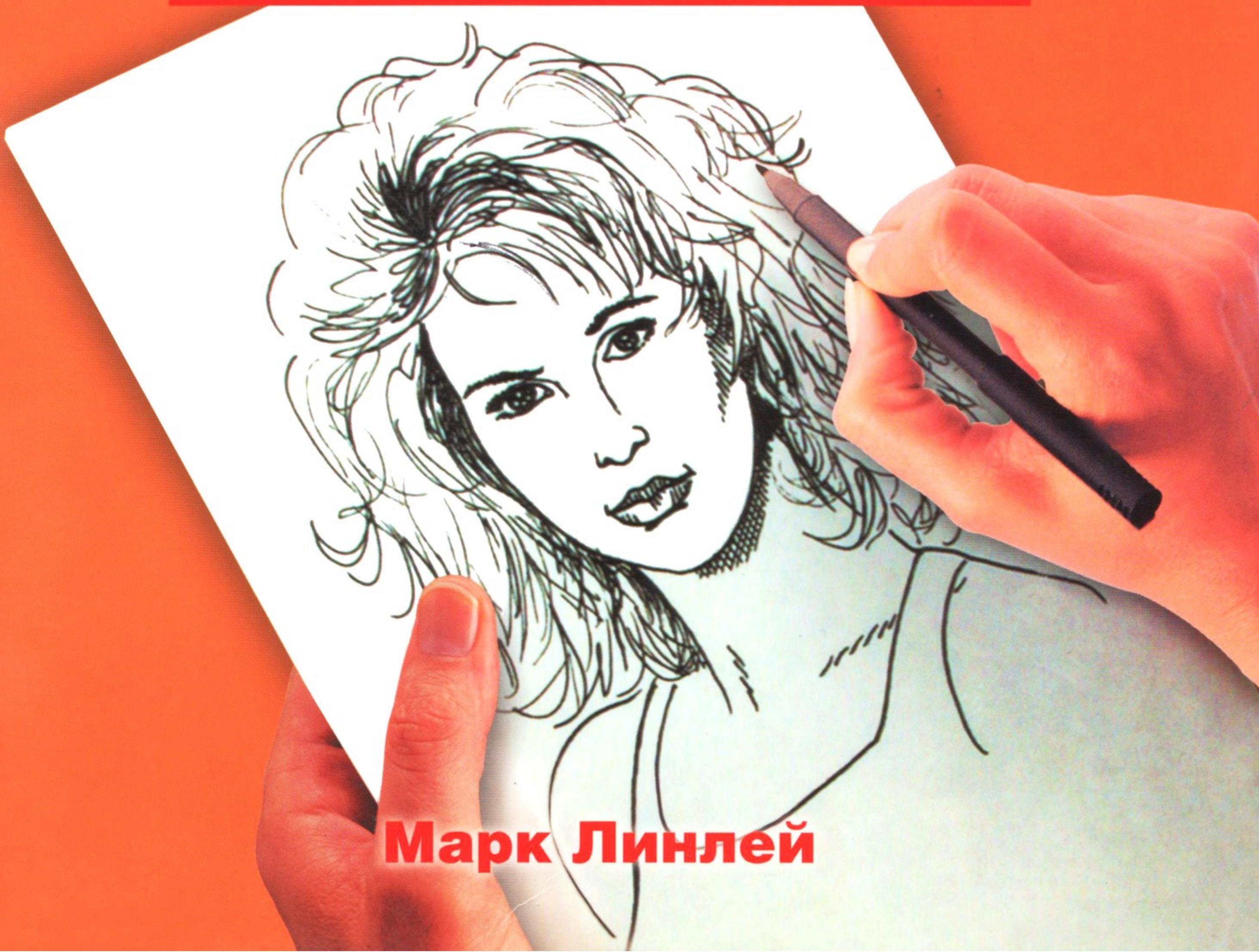

учимся
рисовать

людей,

делать шаржи и карикатуры

Марк Линлей

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ЛЮДЕЙ, ДЕЛАТЬ ШАРЖИ И КАРИКАТУРЫ

Марк Линлей

scanning/сканирование
www.cartoonia.ru & www.cartoon-twins.ru

АСТ • Астрель

Москва

УДК 75
ББК 85.14
Л59

Настоящее издание впервые опубликовано в Великобритании под названием
«The Right Way to... Draw».

Все права защищены. Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована
в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения
и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Перевод с английского С.Х. Фрейберг

Л 59

Линлей, М.

Учимся рисовать людей, делать шаржи и карикатуры / Марк
Линлей; пер. с английского С.Х. Фрейберг. – М.: АСТ: Астрель,
2009. – 127, [1] с.: ил. – (Учимся...).

ISBN 978 5-17-044306-2 («Издательство АСТ»)

ISBN 978 5-271-22425-6 («Издательство Астрель»)

ISBN 0-7160-4003-4 (англ.)

Эта книга в доступной и наглядной форме поможет начинающему
художнику научиться рисовать людей, делать карикатуры и шаржи. Вас
познакомят с основными принципами рисования и с секретами мастерства.

УДК 75
ББК 85.14

ISBN 978 5-17-044306-2 («Издательство АСТ»)
ISBN 978 5-271-22425-6 («Издательство Астрель»)
ISBN 0-7160-4003-4 (англ.)

© Elliot Right Way Books MMII
© ООО «Издательство Астрель», 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

5

Глава 1	Начинаем рисовать людей	7
Глава 2	Простой портрет	11
Глава 3	Нос и немного о губах	15
Глава 4	Глаза и уши	19
Глава 5	Рисуем нижнюю часть лица	24
Глава 6	Переходим к волосам	28
Глава 7	Детальный портрет	32
Глава 8	Кисти рук и стопы ног	37
Глава 9	Руки и ноги	41
Глава 10	Торс и нижняя часть туловища	46
Глава 11	Сводим все вместе	52
Глава 12	Вокруг много разных людей	56
Глава 13	Смешные шаржи	60
Глава 14	Передача выражения лица	69
Глава 15	Карикатурные фигуры	74
Глава 16	Как скучный день превратить в веселый	78
Глава 17	Техники рисования	84
Глава 18	Нарисуйте поздравительные открытки	88
Глава 19	Рисуем карикатуры	92
Глава 20	Необычные черты лица	95
Глава 21	Карикатурные лица	100
Глава 22	Большая голова, маленькое тело	104
Глава 23	Снова в школу	107
Глава 24	Карикатуры на знаменитостей	110
Глава 25	Займитесь спортом	123
Глава 26	Показ и продажа ваших произведений	126

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня замечательный день: вы решили научиться рисовать людей, поскольку вы очень способны к рисованию. Вы так не думаете? Ведь вы уже пытались отдельать свой дом, соорудить кофейный столик и собрать кухонную мебель! Но дни неудач миновали, и впереди у вас только успех!

В голове у нас удивительный компьютер – наше подсознание. Но «компьютер» – более подходящее слово, потому что оно точно передает процесс мышления.

Наш мозг может быстро и эффективно решать поставленные задачи. Когда мы думаем или говорим: «Я могу», «компьютер» принимает и реализует практически эту команду, и мы превосходно выполняем сложнейшую работу, воплощая свои самые честолюбивые замыслы. С другой стороны, если мы к чему-то относимся негативно и говорим себе, что не можем этого делать, это сообщение тоже программируется и начинает действовать. Наши неудачи в большинстве случаев обусловлены барьерами, которые мы сами возводим на пути к успеху.

Вы купили эту книгу, потому что хотите научиться рисовать, а значит, вы уже на полпути к успеху. Примите мои поздравления!

Учитесь с наслаждением

При обучении новому ремеслу человек быстрее добивается успеха, если учится с удовольствием. Рисование – не исключение. Я надеюсь, вы достаточно благоразумны,

чтобы понимать, что вначале вы будете делать много ошибок. Это часть процесса обучения, и пусть это вас не обескураживает!

Многие взрослые, которых я обучал рисованию на отдыхе, вначале чувствовали себя очень неуверенно. Наверняка вам будет приятно узнать, что дня через четыре почти все новички создавали довольно хорошие рисунки, а некоторые из них были поистине прекрасными.

Начинающие художники, относящиеся к обучению чрезвычайно серьезно, становятся скованными. Если они не могут расслабиться и рисовать с удовольствием, то очень медленно продвигаются вперед. Приободритесь, у вас все получится, ведь мы начинаем с простых упражнений, и только тогда переходим к более сложным задачам, когда в простых добиваемся успеха. Объектом нашего изображения являются люди – они повсюду, если только вы вместе с этой книгой не попадете на необитаемый остров. У вас не будет недостатка в моделях. В этом отношении нам повезло.

Наблюдательность – ключ к успеху

Одной из важных составляющих процесса рисования является внимательноеглядывание в окружающее. Если рисунок абсолютно непохож на модель, это произошло не потому, что мы не можем контролировать движение карандаша, фломастера или кисти. Просто вы плохо смотрели. Если, напри-

мер, вы пытаетесь нарисовать приземистого человека, а на рисунке оказывается фигура, тонкая, как водосточная труба, разве карандаш в этом виноват?

Увидев приятного юношу или девушку, вы захотели быстро зарисовать их, но на рисунке почему-то появился человек со сломанным носом, огромными ушами, запавшими глазами и волосами, словно мышиные хвостики. В чем причина этого? Конечно, в том, как вы смотрели. Однако нужно еще и анализировать. Художники всегда задают себе вопросы: «Какой длины этот нос? Как пройдет линия рта? Каков стиль прически?» И так далее. Если рисунок абсолютно непохож на оригинал, проанализируйте его и определите, почему так произошло. Усвоив основные приемы рисования, вскоре вы легко сможете находить свои ошибки.

Самое важное заключается в том, что нужно долго рассматривать объект рисования, а уж потом браться за карандаш. Пытаясь делать наброски сразу, вы усложняете себе работу.

Какие принадлежности нужны начинающему художнику

Прежде всего у вас должен быть набор карандашей: средней твердости, мягкий и очень мягкий (HB, 2B и 4B)*. Нужно иметь под рукой хороший мягкий ластик; альбом или блокнот для набросков формата А5, чтобы можно было положить его в сумку или в карман, большой альбом формата А4 для работы дома, а также несколько фломастеров и пларакров (с тонким или средним стержнем).

Вы напали на золотую жилу, ведь люди очень любят рассматривать свои хорошие

изображения. Начиная работать над этой книгой, я позвонил другу. Наш разговор был таким: «Могут я зайти к тебе и запечатлеть твои лучшие черты?» – спросил я. «У меня нет таких. Приходи обедать, увидишь мою деревянную ногу», – услышал я в ответ. «Я хочу обессмертить твои глаза», – сообщил я приятелю. «Вот в глаз и получишь!» – ответил он. Правда, приятно рисовать людей?!

У вас может возникнуть что-то вроде страсти к рисованию, когда рисунки начнут появляться, словно из рога изобилия. Зачастую это связано с возросшим уровнем мастерства, когда результаты работы радуют и хочется много рисовать. Хотя альбомы для рисования не слишком дорогие, более экономичным материалом в этом случае может стать бумага для пишущих машинок хорошего качества. Работая над этой книгой, я делал от 40 до 70 рисунков для одной главы. При таком количестве рисунков мне потребовалось бы очень много блокнотов для набросков, поэтому я использовал бумагу для пишущих машинок.

Разумнее делать несколько быстрых набросков, чем один детальный рисунок. Часто быстрый эскиз, выполненный в порыве вдохновения, оказывается лучше самого подробного рисунка.

Копируйте упражнения, приведенные в книге, – это поможет вам приобрести быстроту и точность в изображении людей, а кроме того, вы научитесь рисовать простыми линиями. Эту книгу легко можно прочесть за один присест. Однако, чтобы извлечь из нее максимальную пользу, читайте внимательно и прилежно выполняйте все задания. Договорились?

* В России соответственно ТМ, 2М и 3М. – Прим. ред.

ГЛАВА 1

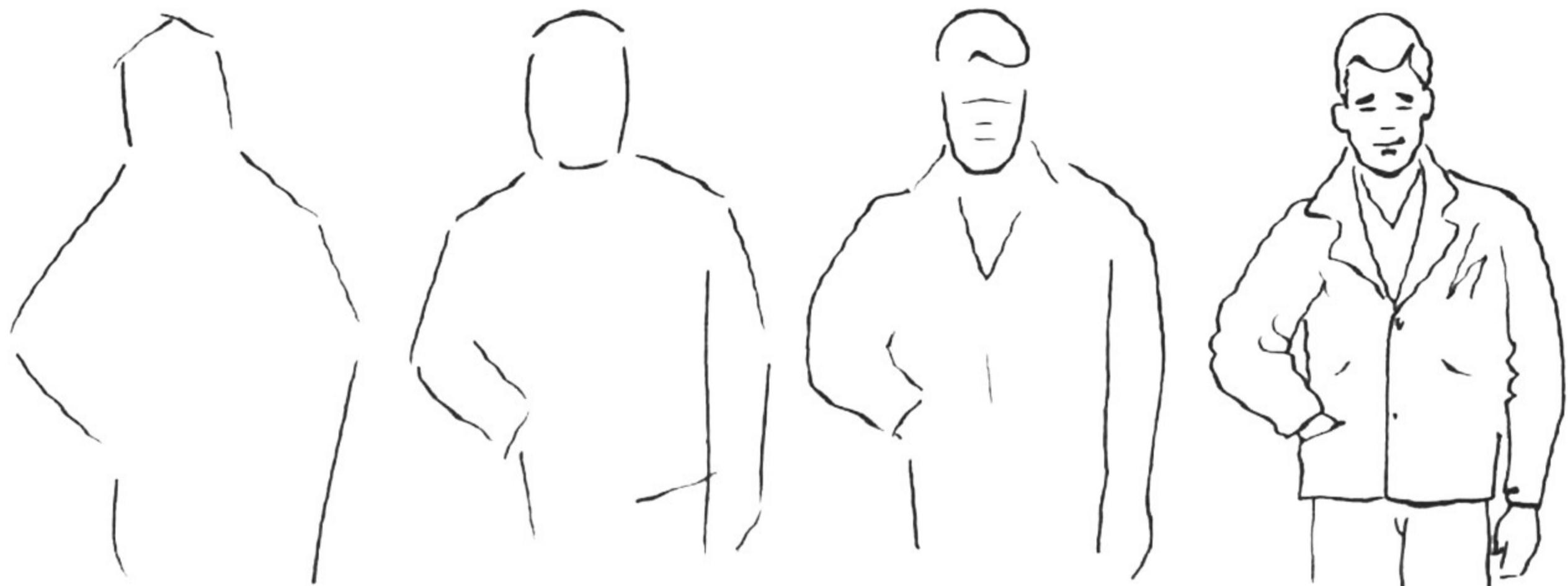
НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ЛЮДЕЙ

Начало

Для того чтобы чему-то научиться, нужно начать это делать. Ваше первое задание – сделать наброски окружающих людей, без уточнений и деталей. Держите карандаш свободно, не напрягаясь. Если у вас получатся округлые продолговатые фигуры, это будет прекрасно. Чем больше вы будете рисовать, тем лучше будет результат.

Сейчас мы не пытаемся достичь совершенства в изображении, а хотим зафиксировать впечатление, поэтому неточности не важны. В течение часа, не торопясь, можно создать до 20 набросков. В это трудно поверить, но это так. Долгие подробные упражнения лучше оставить на потом.

Предлагаем четыре этапа создания наброска:

Черновой обрисовки...
фигуры...

Уточненный обрисовки...
фигуры...

Черновой набросок
фигуры...

Более детальный
набросок фигуры...

Очень важно правильно передать очертания фигуры, потому что, если они искривлены, то бы вы ни делали в дальнейшем, похожего изображения фигуры не получится. Это напоминает сооружение сарая: если каркас построен криво, все остальное тоже будет кривым.

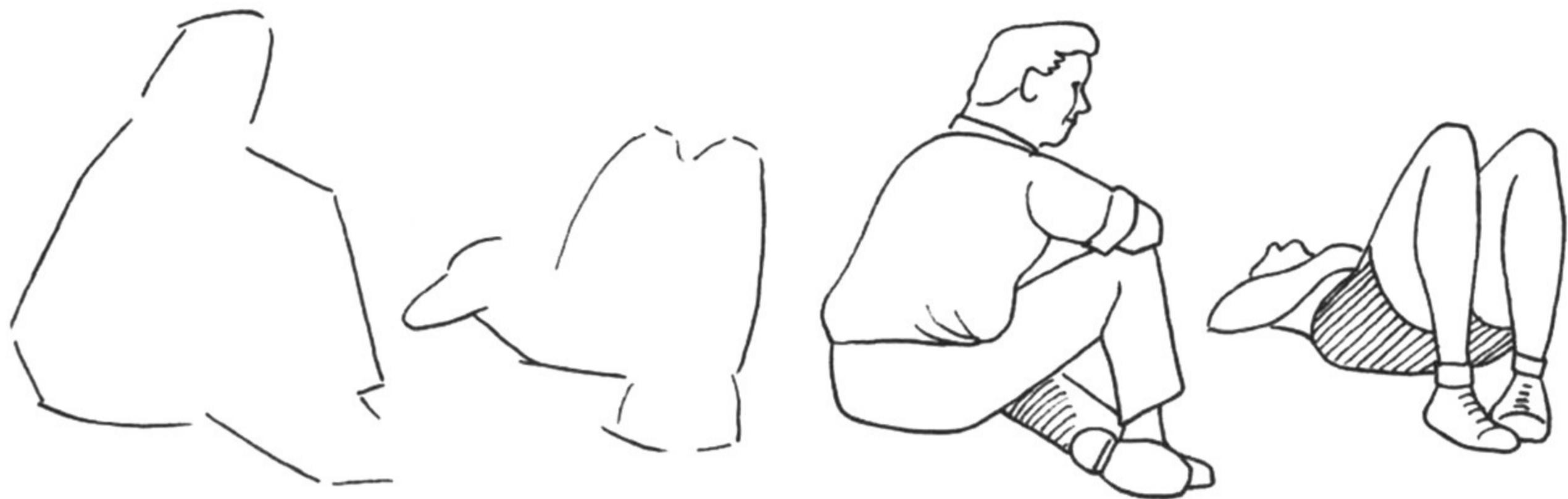
Начинайте работать мягким карандашом и не бойтесь пользоваться ластиком. Помните бессмертные слова Леонардо да Винчи: «Если не уверен, сотри!».

Вскоре вы сможете пропускать первые два этапа в создании наброска. Опытные художники создают наброски мысленно, прежде чем нанести на бумагу хотя бы один штрих. Радуйтесь, если вам удалось нарисовать предложенные фигуры с первой попытки. Пропустите стаканчик, погладьте кошку, улыбнитесь!

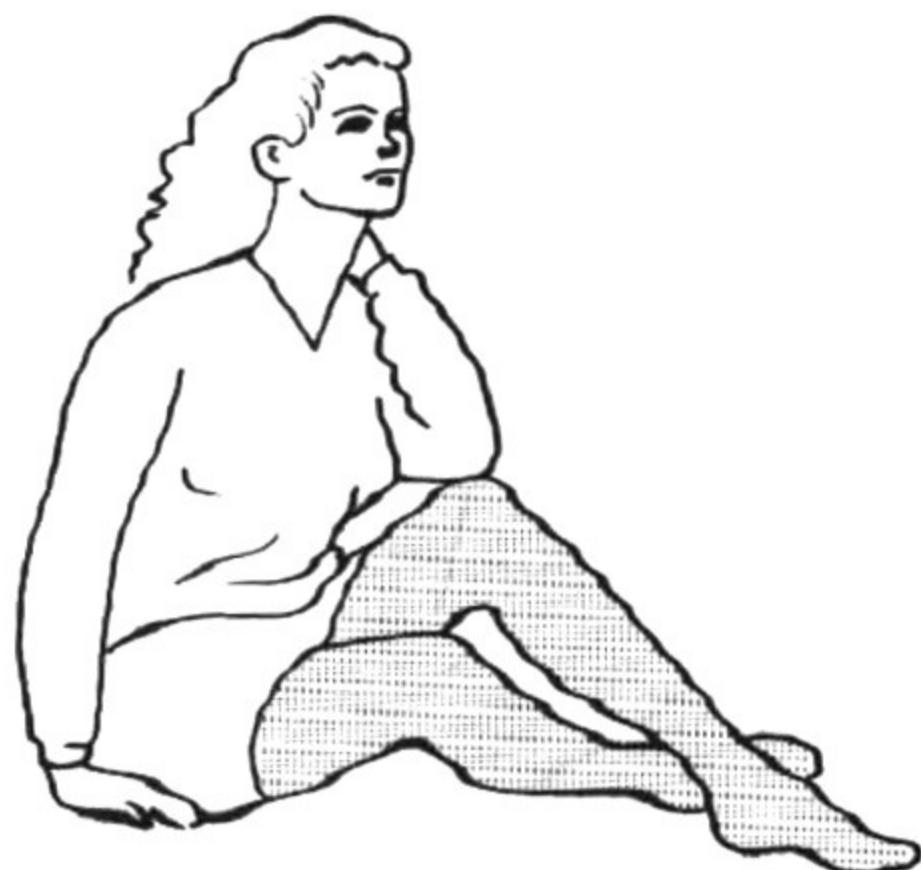
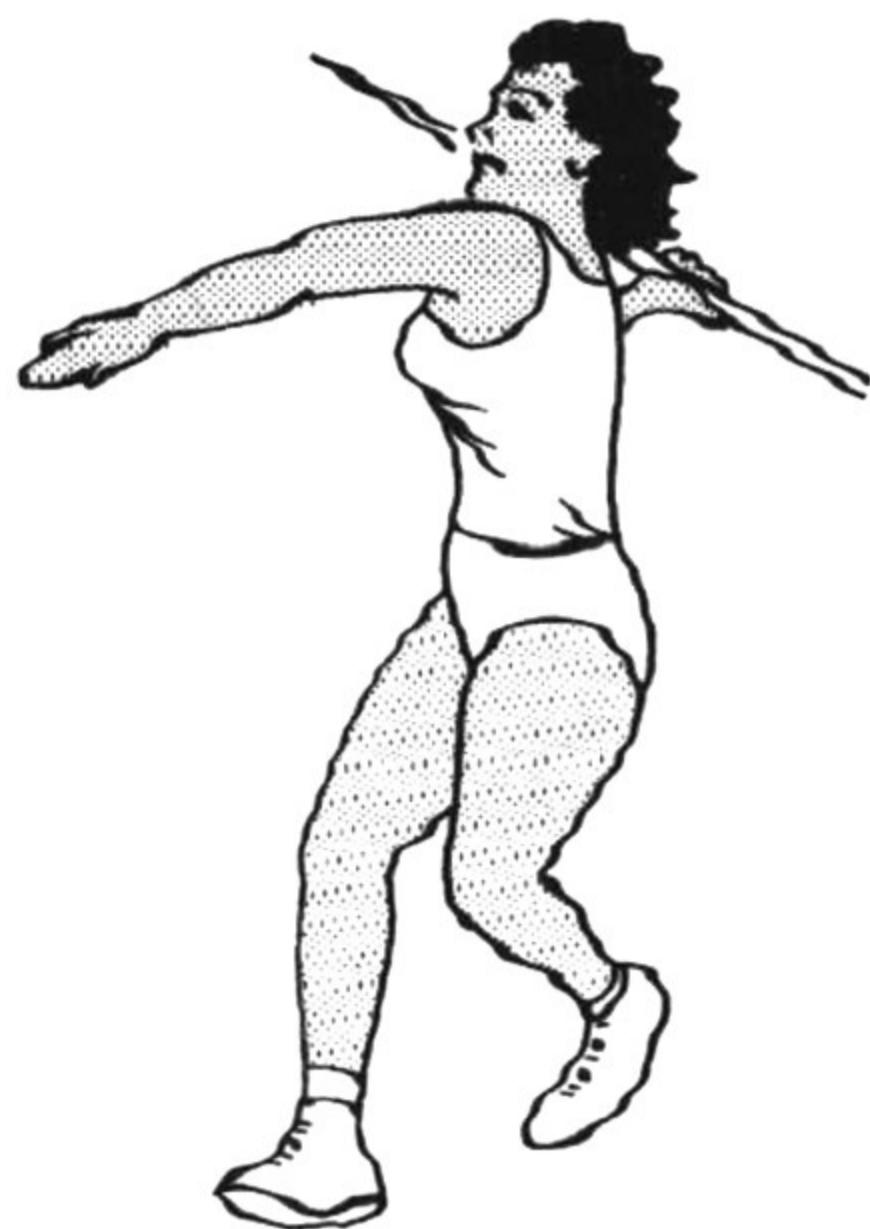
Этот крупный мужчина со спокойным лицом выглядел, однако, так, словно одной рукой мог задушить художника, дробя камни другой. Попытайтесь скопировать эти рисунки именно для того, чтобы посмотреть, что у вас получится. Еще раз внимательнее рассмотрите мои наброски, если каждый ваш набросок отличается от моего.

Начинаем рисовать людей

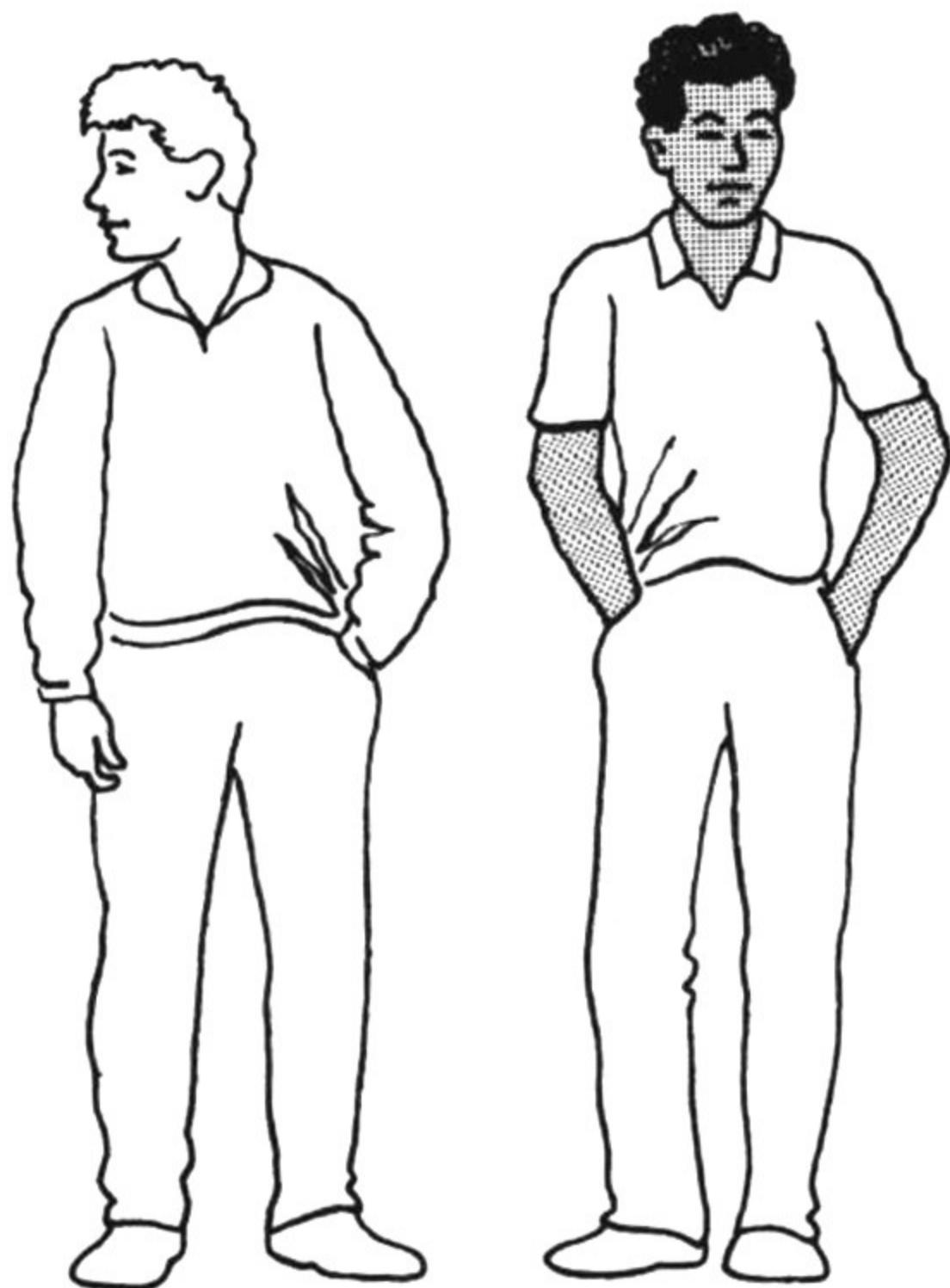

Зарисуйте этих людей описанным выше способом. Эти наброски, выполненные в две стадии, были сделаны с натуры.

Для создания этих рисунков я использовал растр, состоящий из множества точек. Благодаря этому при печати создается эффект цвета или тона, но можно также для этой цели использовать мягкий карандаш. Плотно расположенные диагональные, горизонтальные или вертикальные линии можно размазать пальцем и получить ровный тон, который затем высветляется или затемняется. В итоге получается рисунок, качество которого почти не уступает фотографии.

Если вы довольны, глядя на свой набросок, нарисуйте его снова, на этот раз фломастером или плашкой. Если ваше умение видеть стало более совершенным, значит, выросло и ваше мастерство. Вы почувствовали себя увереннее, но не пытайтесь сразу скакать галопом, медленно продвигайтесь вперед. Многие начинающие художники слишком строги к себе, уже на первом уроке они хотят получить совершенный рисунок. Будьте терпеливы – это принесет свои плоды.

Задания

1. Нарисуйте по фотографии четыре фигуры.
2. Попытайтесь сделать два наброска с натуры.

ГЛАВА 2

ПРОСТОЙ ПОРТРЕТ

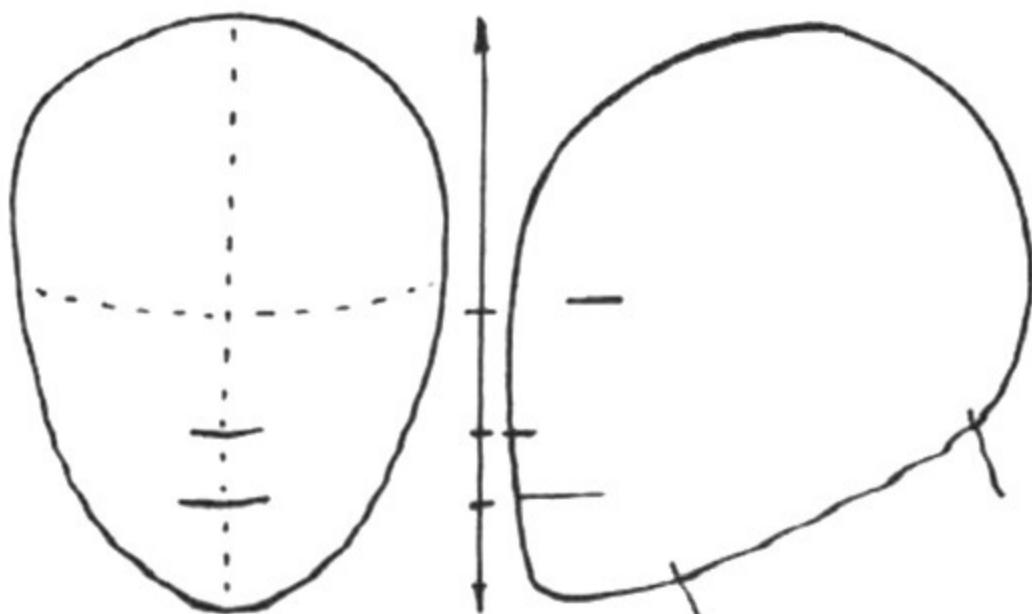
Куда бы мы ни пошли, повсюду видим лица людей, а вот нарисовать лицо для начинающего художника – трудная задача. Вероятно, некоторые считают, что научиться рисовать лица можно мгновенно, и удивляются, что это не так. Только опытный художник, обладающий специальными знаниями, может изобразить человеческое лицо, похожее на оригинал.

Запечатлевать лица – занятие благодарное. К опытным портретистам выст-

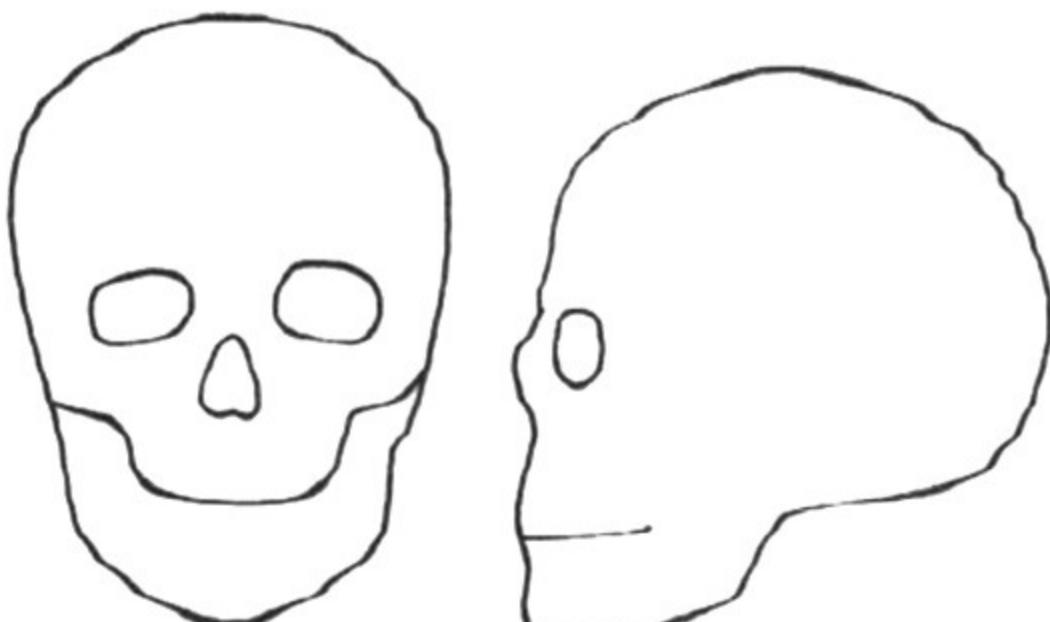
раивается очередь клиентов, и каждый из них готов расстаться со своими деньгами в обмен на хороший портрет. Людям нравится смотреть на свои портреты и иметь их у себя. Мы тщеславны, и автор этой книги – не исключение.

Как только окажется, что вы научились добиваться сходства с оригиналом, вас начнут приглашать на вечеринки, совершенно незнакомые люди станут вашими близкими друзьями и т. п.

Но помните: начинать нужно с точного наброска лица и не думать о деталях.

Пунктирные линии помогут определить правильное положение глаз, носа и рта.

Профиль и анфас

Важно, чтобы вы запомнили основные очертания черепа (в профиль и анфас). Голова напоминает яйцо с широким концом в верхней части (анфас). Через середину прямой, проведенной вертикально от верхней точки головы до нижней, проходит линия глаз. В середине расстояния между линией глаз и нижней точкой подбородка находится кончик носа, а в середине между кончиком носа и подбородком – линия рта.

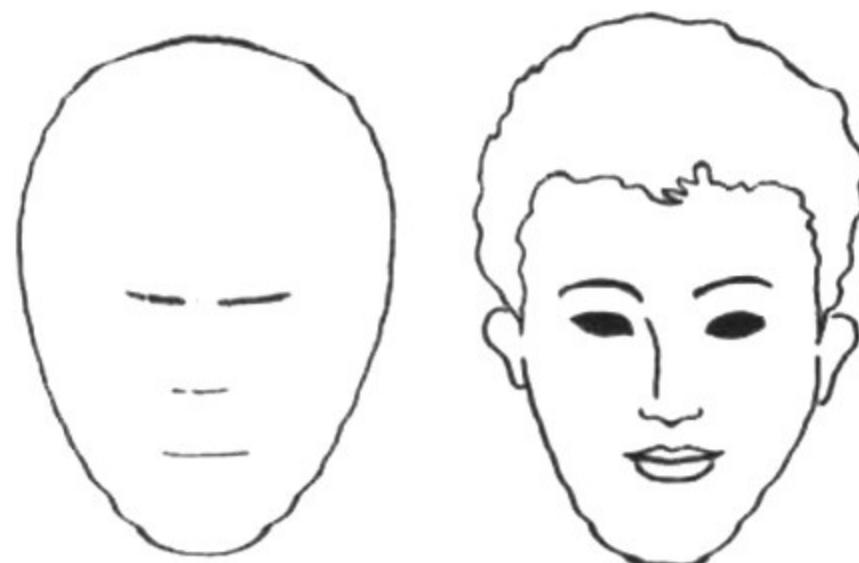
Если смотреть на голову в профиль, соотношения между расположением частей лица такие же, но в этом случае форма головы немного другая, потому что череп выдается назад, хотя голова тоже напоминает яйцо. Обозначьте линию шеи, которая не должна начинать-

ся сразу в верхней точке туловища, поскольку шея находится под определенным углом к туловищу (у каждого человека под своим).

Хотя эти пропорции довольно точно определяют расположение частей лица, из которых можно исходить, тем не менее следует помнить, что лица у людей разные: у одних длинный рот, у других – высокий лоб, у третьих – узкое лицо. Голова имеет закругленную форму, как и яйцо. Мы быстро обнаружим различия между ними, когда начнем работать. Приободритесь, вы всегда будете на верном пути, если будете начинать работу с чернового наброска головы, как я объяснял выше. Впоследствии понадобится только небольшая корректировка.

Скопируйте эти рисунки головы, вид спереди. Сначала сделайте абрис.

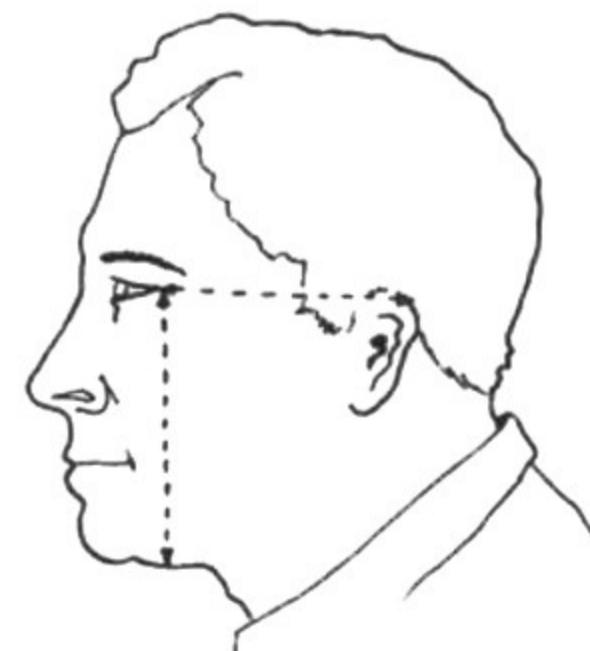
Постарайтесь тем же способом нарисовать голову в профиль.

Уши должны быть здесь

Когда рисуют голову в профиль, делают общую ошибку, располагая уши не на том месте, где нужно. Расстояние от внешнего угла глаза до задней стенки уха должно быть примерно равно расстоянию от внешнего угла глаза до нижней точки челюсти. Конечно, оно может незначительно изменяться, как, впрочем, и расстояние между всеми остальными чертами лица.

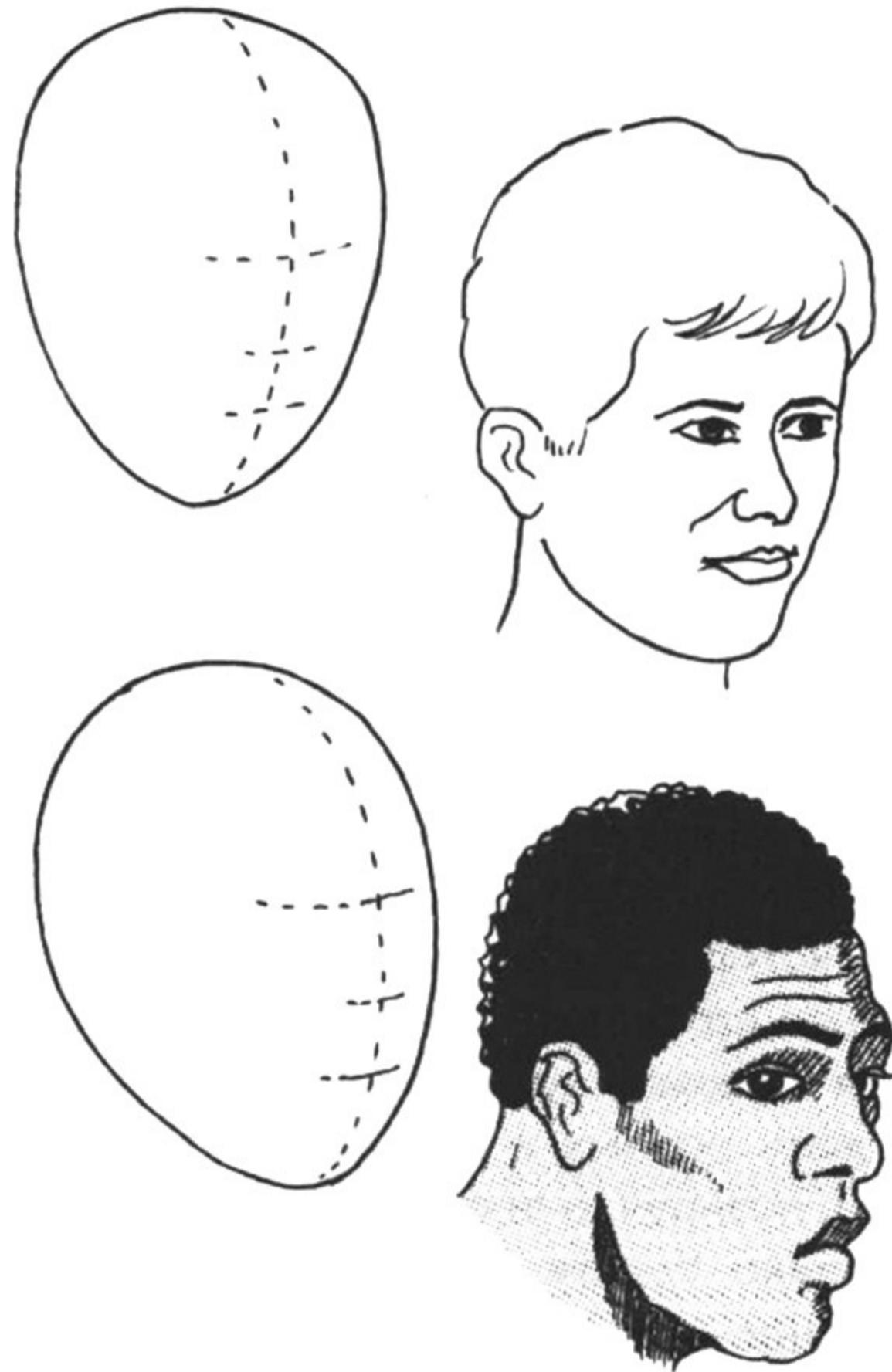
Вот так должно быть расположено ухо.

Простой портрет

Поверните голову

После упражнений по рисованию головы анфас и в профиль приступаем к рисованию головы, немного повернутой в сторону. Процесс рисования тот же, хотя мы смотрим на голову человека под некоторым углом. Вспомните о яйце и как нанесенные пунктирные «линии положения» искривятся, если яйцо повернуть. Затем постройте свой рисунок, опираясь на пунктирные линии. И вы в дамках!

Для публикации в книге темные головы сделаны растром. На оригинальных рисунках я заштриховывал головы ровными штрихами и вчерне наметил волосы. Постарайтесь передать эту технику карандашом. Постоянно напоминайте себе, что форма лица каждого человека немного отличается от «стандартного» овала. Потренируйтесь штриховать лицо, используя законченные рисунки, приведенные ниже.

Детали

Не стремитесь изобразить на лице много деталей. Этим мы займемся позднее. Самое интересное заключается в том, что мы каждой своей чертой отличаемся друг от друга, и только близнецы составляют исключение. Не существует двух одинаковых ртов, носов, даже ноздрей. Каждая пара глаз является единственной в своем роде. Левая и правая стороны лиц большинства из нас несимметричны. Поэтому, чтобы правильно нарисовать лицо, нужно очень внимательно рассмотреть его.

Пристальное разглядывание человека, которого вы хотите нарисовать, приведет его в замешательство. А потому для практики лучше всего начинать рисовать родных и друзей. Вы заметите, что, позируя, они становятся зажатыми. Однако будьте терпеливы, шутите, а главное, упорно работайте. Ваша модель скоро расслабится.

Большой выбор

В ежедневных газетах можно найти большой выбор статичных моделей. На страницах газет – множество лиц, некоторые из них широко улыбаются читателю. Откажитесь от них, лучше сделайте наброски серьезных или открытых лиц.

Прекрасная практика в рисовании – быстро зарисовывать свои впечатления, гуляя с небольшим блокнотом. Рисунки в этой книге сделаны рапидографом с черной тушью. Однако вы увидите, что мягким карандашом работать лучше, поскольку им можно замечательно передавать тон и фактуру.

Задания

1. После того как вы сделали обрисовку головы, нарисуйте четыре лица анфас.
2. Сделав обрисовку головы, нарисуйте четыре лица в профиль.
3. Постарайтесь сделать наброски четырех лиц, повернутых немного в сторону.

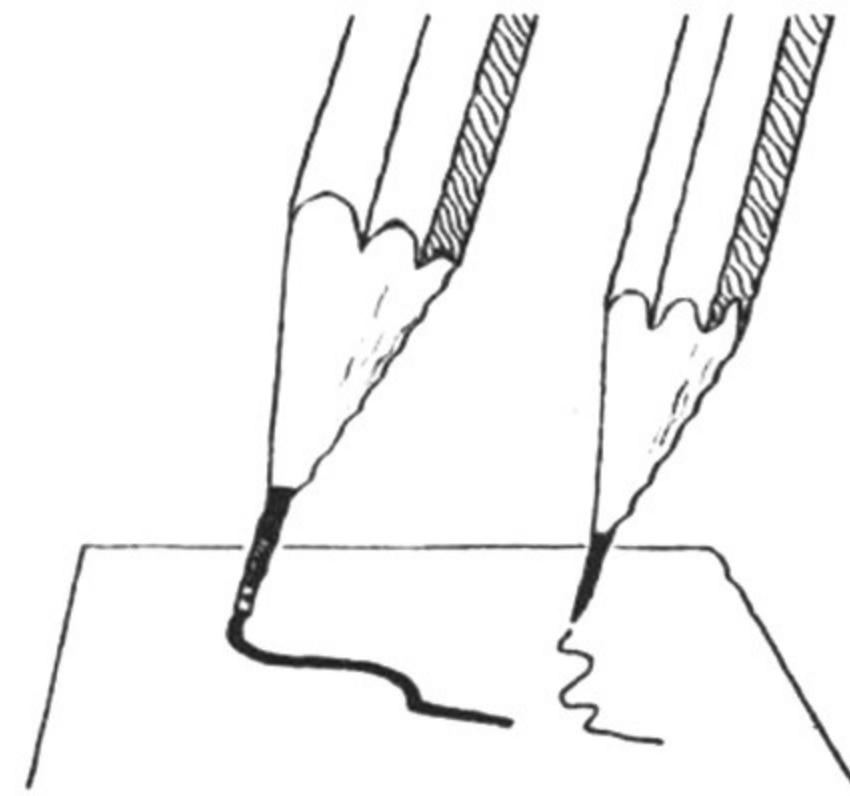
ГЛАВА 3

НОС И НЕМНОГО О ГУБАХ

Начнем с того, что скажем несколько слов о том, как заточить карандаш. Вместо точилки для карандашей большинство художников предпочитает пользоваться ножом или острой бритвой, которыми можно конец грифеля сделать широким. Широким концом грифеля можно наносить широкие линии и штриховать рисунок, а острым – делать тонкие линии.

Используйте «глаз мастера»

Глаз (левый или правый), которым вы чаще смотрите на предмет рисования, закрыв другой, называют «глазом мастера». Обычно левый «глаз мастера» бывает у левшей, а правый у правшей. Как узнать, какой «глаз мастера» у вас? Это можно выяснить так: держа карандаш вверх параллельно какой-нибудь вертикальной поверхности (косяк двери или край окна), закройте один глаз и посмотрите, переместился ли карандаш. Если карандаш переместился влево, когда вы закрыли левый глаз, значит, ваш «глаз мастера» левый, а если – вправо при закрывании правого глаза, значит вашим «глазом мастера» является правый.

Карандаши с широким и тонким концами грифеля.

Карандаш можно использовать для передачи угла наклона предмета, который вы рисуете. Держа карандаш за кончик (вертикально или горизонтально) в вытянутой руке, закройте глаз, который не является «глазом мастера». Соотнесите взглядом прямую линию (продолжение карандаша) с предметом рисования. И увидите, будет ли линия, которую вы хотите нарисовать, вертикальной, горизонтальной или наклонной. Вот вам другой способ получения удачного рисунка.

Изображение носа

Когда вы научитесь точно передавать отдельные черты лица, можно браться за изображение всего лица. Разделим процедуру рисования на отдельные этапы. Начнем с носа – черты лица, наиболее бросающейся в глаза. Существуют носы различной формы и величины, впрочем, то же самое можно сказать о щеках и других частях лица. Носы бывают крюковатыми, прямыми, опущенными, римскими, греческими, маленькими, длинными, тонкими, толстыми, короче говоря, носы бывают разными. Как всегда, прежде чем браться за карандаш, внимательно рассмотрите эту часть лица.

Носы бывают разной формы и величины.

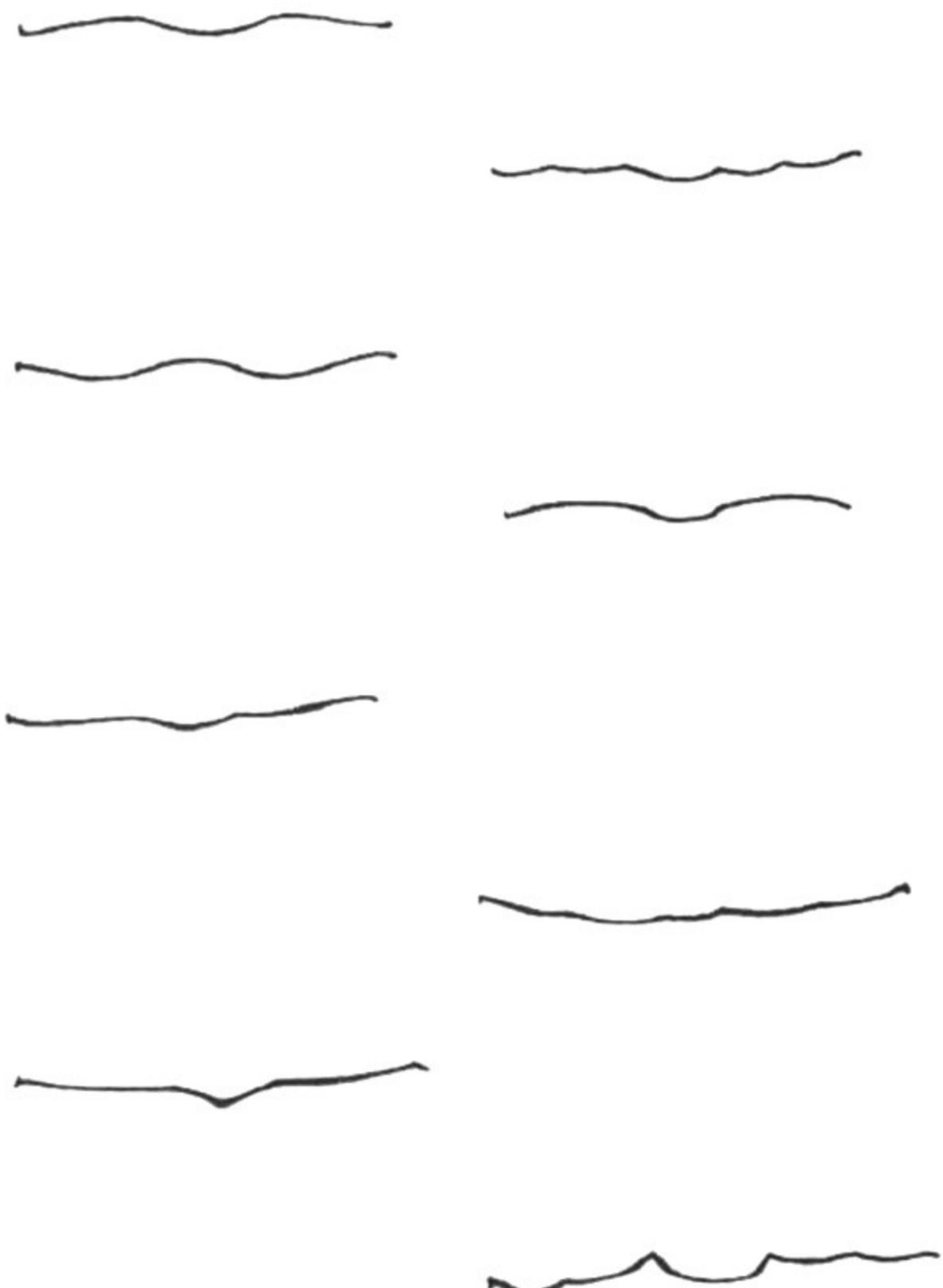
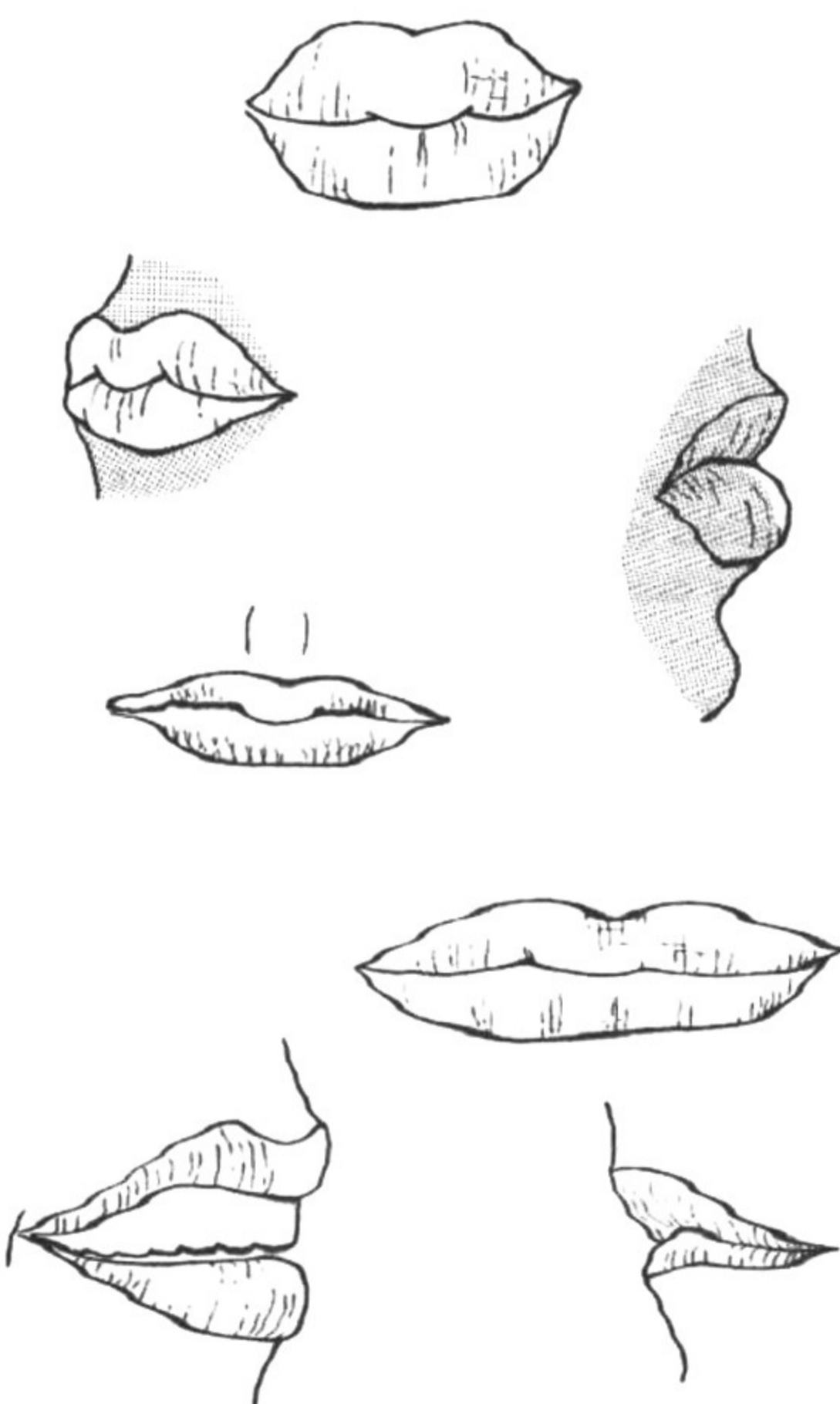
Обратите внимание на следующее: если форма носа у всех людей разная, ноздри по большей части одинаковые. Они отличаются друг от друга только от того, под каким углом их рассматривают. Скопируйте эти рисунки быстрыми уверенными линиями и не думайте об ошибках. По мере того как вы будете совершенствоваться в рисовании, ошибки начнут исчезать. Ваше собственное лицо – плюс зеркало – поможет вам лучше изучить человеческое лицо и научит всматриваться в объект рисования! Посмотрите, как ваш нос сочетается с другими чертами лица, а ноздри кажутся темными прорезями.

Нос и немного о губах

Немного о губах

Форма губ меняется с возрастом. Существует великое множество очертаний губ. Достоверное изображение губ может придать посредственному наброску потрясающее сходство с оригиналом. Как нарисовать губы? Прежде всего, их нужно внимательно рассмотреть! Умение рисовать губы приходит только с опытом.

Справа приведены несколько примеров линии рта между верхней и нижней губой. Большинство губ изогнуто, в середине верхней губы находится небольшая впадина. Рты могут иметь неправильную форму, одна сторона рта может отличаться от другой.

На рисунках слева показано, как можно рисовать губы короткими линиями, повторяющими их изгиб. Линии могут быть глубокими или едва заметными, их может быть много или мало, а с возрастом они перекрещиваются. Однако не слишком строго придерживайтесь моих советов. В противном случае на окончательном рисунке рот будет напоминать покрытую трещинами мостовую! По этой же причине не вырисовывайте каждый зуб. Художник, рисующий людей похожими на возникающих из болотных топей мутантов, в будущем может стать создателем комиксов ужасов, а не пользующимся успехом портретистом! Может быть, ваши родственники со стороны жены или мужа, на ваш взгляд, и выглядят монстрами, все же не следует изображать их такими. Будьте великодушны к вашим жертвам, и они отплатят вам тем же.

Люди с удовольствием похвалят свое хорошее изображение, но гораздо охотнее будут критиковать плохое или изображение, на котором выглядят старше. Чтобы достоверно рисовать, художник должен быть уверен в себе. После того как вы научились рисовать отдельные черты лица, вам будет несложно запечатлеть все лицо. И если перед вами мелькнет интересное лицо, вы сможете сказать себе: «Я нарисую это лицо». И нарисуете! Будьте уверены в своих силах и мысленно делайте наброски каждого лица. Ваши успехи вскоре поразят вас. Оказалось, что вы МОЖЕТЕ НАУЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ ВСЕ!

Соедините нос и рот

Теперь попытайтесь нарисовать нос и рот под ним. Изобразите их в разных ракурсах. Добавьте немного штриховки и некоторые лицевые линии. Посмотрите на себя в зеркало, чтобы определить, как падают тени. Одна тень лежит под нижней губой, другая – под кончиком носа.

Посмотрите, как будут выглядеть эти детали, если человек отвернется от вас или, наоборот, повернется к вам. Если вы сами будете служить себе моделью, как это неоднократно делал Винсент Ван Гог, вам помогут два или три зеркала. Если у вас только одно зеркало, тогда вы пойдете по стопам известного бедного импрессиониста. Однако не нужно сейчас отрезать себе ухо – эту деталь мы будем изучать в следующей главе. Потерпите до тех пор!

Посмотрите, как мы перешли от ноздрей к середине верхней губы. Этот переход обозначен одной линией, двумя линиями или оставленным свободным пространством, в зависимости от того, как выглядят нос и губы.

Задания

1. Попросите четырех своих знакомых попозировать вам. Нарисуйте их носы и рты. Если вы живете один и не можете никого попросить, воспользуйтесь снимками из газет.
2. Выясните, сколько носов и ртов вы можете набросать в течение часа. Возьмите за образец снимки в журналах, каталогах или альбомах, если они есть под рукой.

ГЛАВА 4

ГЛАЗА И УШИ

Глаза, глаза, глаза

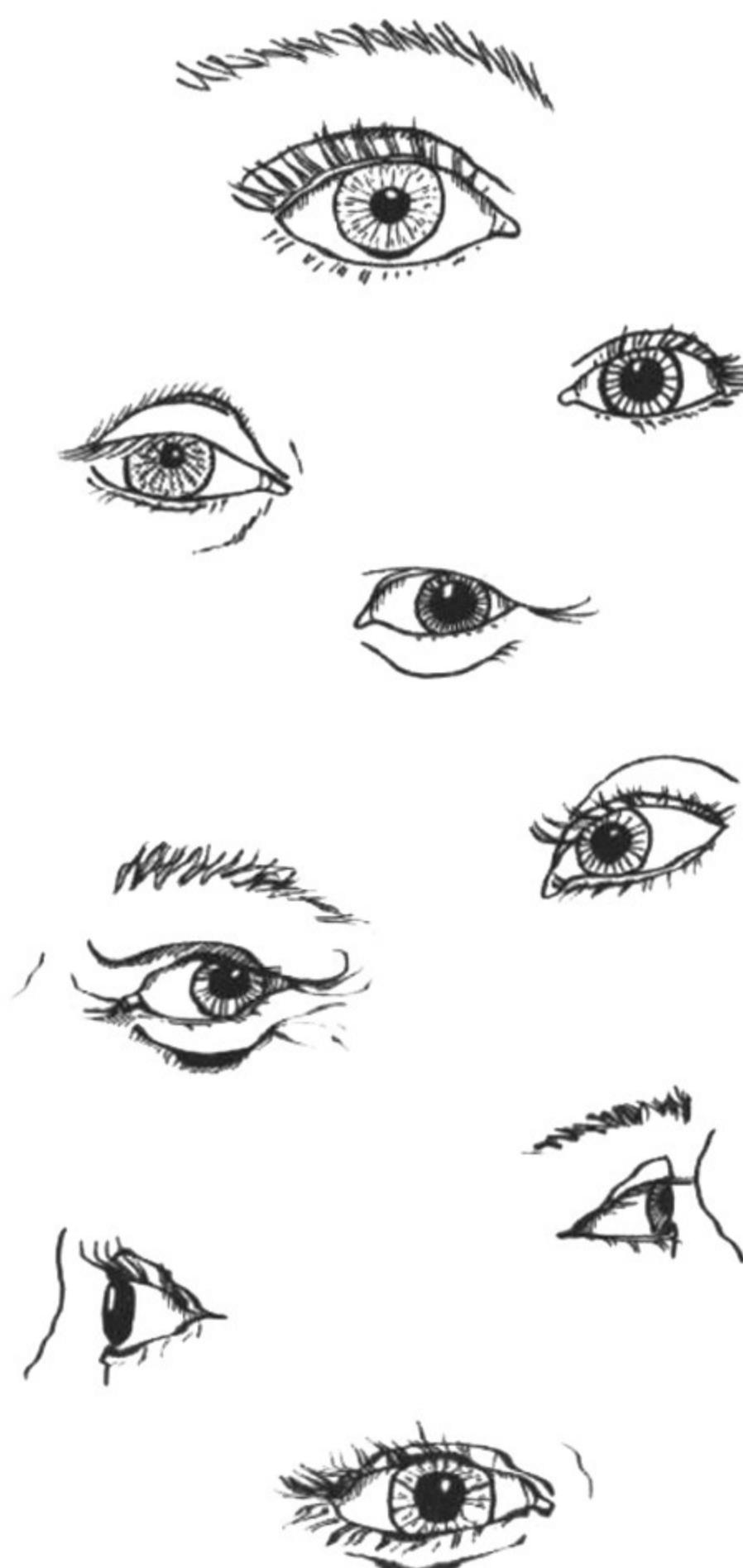
Нарисовать глаза не так уж трудно, как думают многие начинающие художники. Глаз, который мы видим, не круглый, за исключением глаз новорожденных. Глаза закрыты верхними и нижними веками и обрамлены ресницами. Ресницы почему-то смущают начинающих художников, которые стараются отложить их изображение. Эту проблему можно решить, только изучая и пытаясь рисовать все части глаза.

Без глаз человеческое лицо было бы скучным. Как и другие черты лица, глаза разных людей непохожи. Большинство глаз по форме напоминают слезу, сместившуюся в сторону. У всех глаз есть один общий признак, который мы видим, – слезные протоки (слезница) во внутренних уголках.

Веки могут быть плотными, тонкими, тяжелыми, набухшими или едва заметными. Нижнее веко обычно представляет собой ободок, от которого отходят тонкие ресницы.

Мешки под глазами отбрасывают слабую тень. Как и подбородок, глубокая тень от которого падает на шею, брови иногда сильно затеняют глаза.

Когда человек растет, одному глазу, «глазу мастера», оказывается предпочтение, что влияет на веки. В резуль-

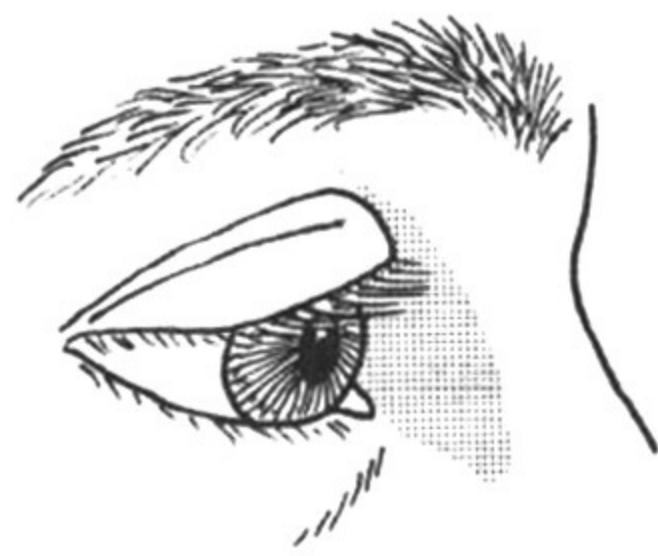
тате у взрослых людей веки бывают симметричными очень редко.

Здесь для примера приведены рисунки глаз людей разного пола и возраста. Потренируйтесь делать наброски глаз, пока не сможете быстро и точно их копировать. Затем добавьте веки и ресницы и несколько линий лица.

Как правило, у женщин более красивые глаза, чем у мужчин, и они увеличивают длину ресниц, пользуясь тушью. Благодаря этому глаза женщин рисовать немного проще.

Величина зрачка (темного круга в середине глаза) изменяется в зависимости от освещения и от зрения человека. Когда вы рисуете глаза, помните, что на зрачке нужно оставить белое пятно. Это отраженный свет, благодаря которому глаза кажутся живыми. Область, непосредственно окружающая зрачок (радужка), передается радиально отходящими от зрачка тонкими линиями. Ка-рие глаза изображают плотной штриховкой или набрасывают вчерне.

Изображенные ниже глаза принадлежат приятному молодому человеку, который согласился быть моделью. Посмотрите, как нарисованы брови – тонкие штрихи точно передают, как растут волосы. Верхнее веко продлено в обе стороны от глазного яблока. Ресницы мягко загибаются от верхнего века, а нижнее веко окаймляют редкие ресницы. Во внутреннем кончике глаза видна слезница. Обратите внимание, как нарисованы ресницы.

На приведенных ниже рисунках показано соотношение расстояний между глазами и ушами. Скопируйте рисунки. Это поможет вам запомнить характерные особенности каждой детали лица.

Здесь показана бахрома ресниц, а также закрытое веко, изображенное двумя тонкими линиями. Бровь нависла над глазом.

Глаза и уши

Когда мы становимся старше, черты лица меняются. Взгляд художника отметит мешки под глазами, морщины, растрепанные брови и истончившиеся ресницы. Нет, я нарисовал не свои глаза! Мои выглядят значительно хуже!

Большинство людей вы видите на расстоянии, и их глаза кажутся просто темными участками. Это замечание относится к изображению людей, с которых вы делаете наброски с натуры в городе, в супермаркете или где-то еще. Имейте это в виду. Набрасывание глаз вчерне, как на первых рисунках этой книги, позволит избежать многих ошибок и сэкономит время. Даже при таком способе рисования можно добиться сходства с изображаемым человеком.

Скопируйте эти примеры, пользуясь карандашом и по мере надобности нанося тонкие и толстые линии. Затем переходите к созданию своих «шедевров», пользуясь фломастером или плакаром, чтобы вы могли видеть, какие результаты дает каждый способ рисования.

Внимательно рассмотрите этих людей с зачерненными участками вместо глаз и постарайтесь нарисовать их.

Очки

С возрастом наше зрение ухудшается, и большинству из нас окулисты предписывают носить неудобные очки. Но, по крайней мере, очки помогают нам снова хорошо видеть наши жертвы!

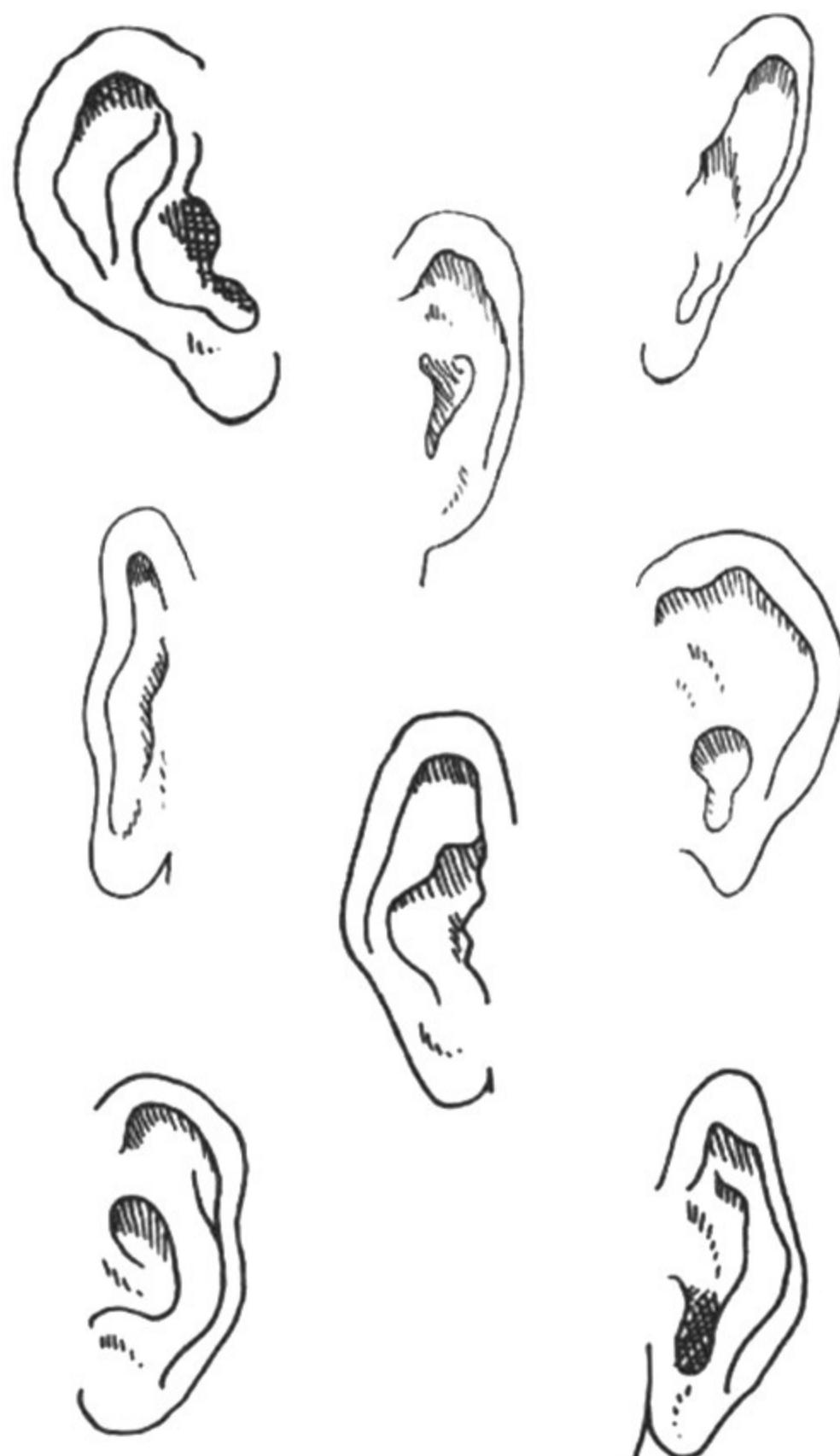
Рисовать очки довольно просто, но это напряженная работа. Вам нужно немного попрактиковаться в умении делать технические чертежи. Вокруг находится множество примеров дизайна конструкций, которые можно изучать. Лучше всего нарисовать только оправу очков и не изображать глаза до тех пор, пока вы не будете рисовать портрет в целом.

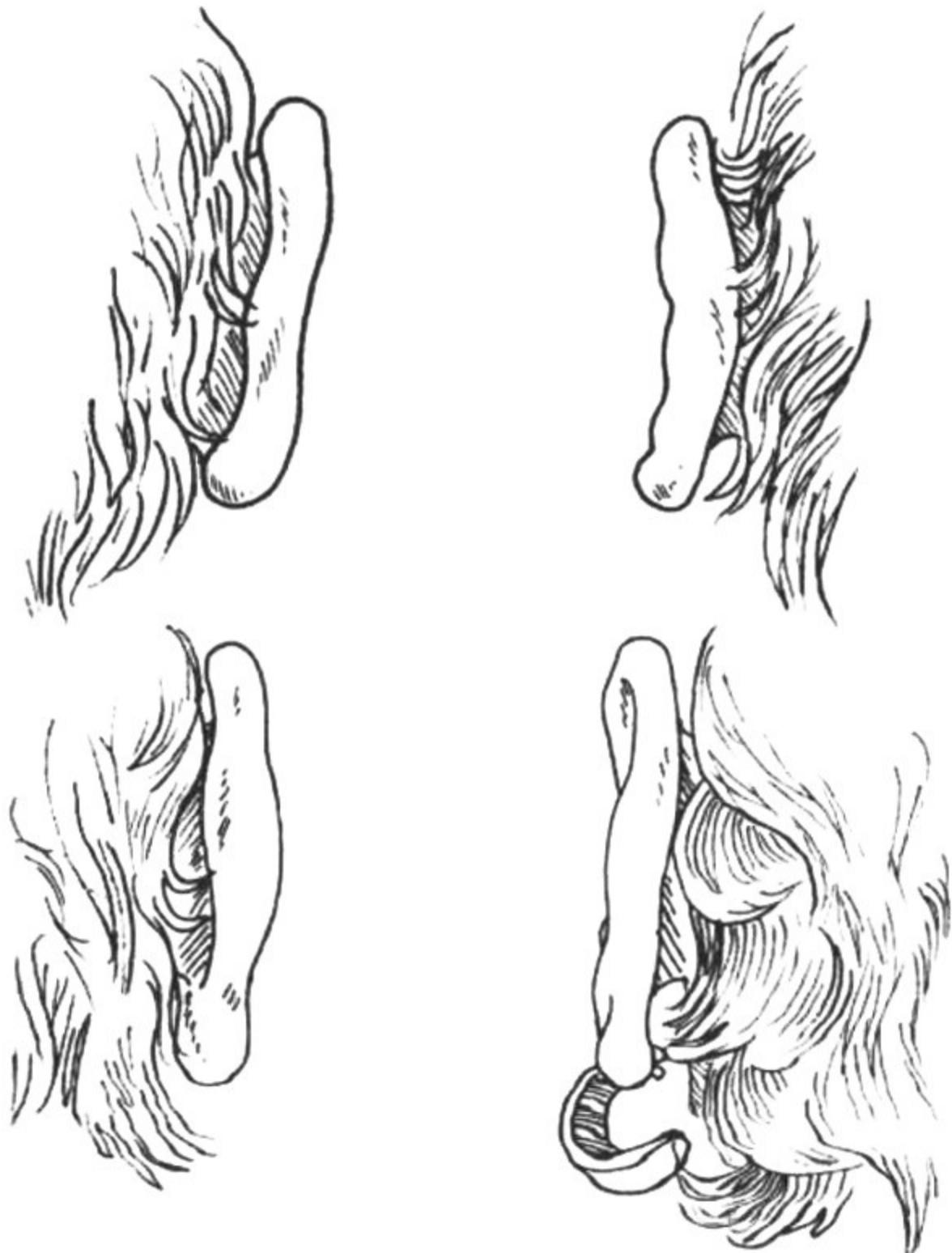
Изучите эти очки, затем скопируйте их.

Снова обращаемся к ушам!

Очень интересно рисовать уши, потому что каждый человек имеет свою неповторимую пару ушей. Одни уши можно просто бегло набросать, другие требуют внимательного разглядывания и некоторых раздумий, как их лучше изобразить. Ухо напоминает блюдце с полукруглым краем и предназначено для улавливания звука. Край «блюдца» переходит в ушной канал. Уши могут быть разной величины (и обладают разными способностями слышать). Основная форма ушей может очень сильно изменяться. Уши могут иметь неожиданные выступы и толстые кромки.

Изучите и скопируйте эти уши самой разной формы.

Задания

1. Нарисуйте уши четырех людей, вид сбоку и вид спереди.
2. Нарисуйте глаза молодого человека, женщины среднего возраста и пожилого человека.
3. Нарисуйте кого-нибудь в очках, вид спереди и вид сбоку. Выполняя эти упражнения, не думайте о других деталях лица.

Ухо, видимое сзади, совсем другой формы, которая чаще всего напоминает ободок, прикрепленный к одной стороне головы. Посмотрите, как нарисованы уши, затем постараитесь нарисовать их сами.

ГЛАВА 5

РИСУЕМ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ЛИЦА

Подбородки

Быстро набросайте изображение нескольких подбородков.

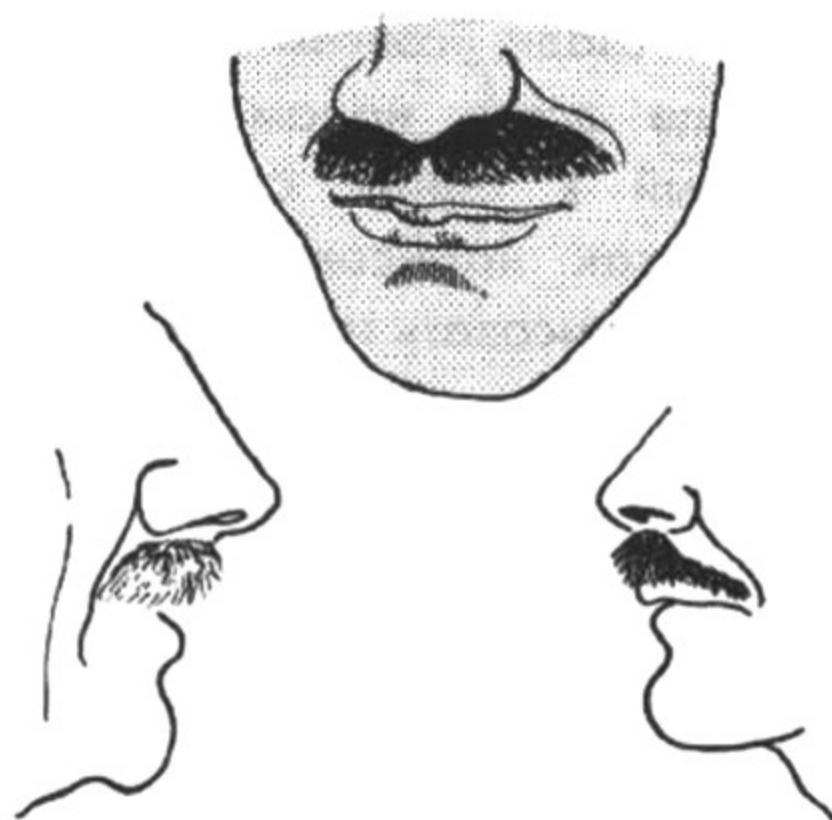
Я не думал, что усы и бороды настолько популярны, пока не начал писать эту книгу. Они становятся интересными особенностями лица, изображая которые мы совершенствуем наше мастерство.

Вы, наверное, знаете, что подбородки отличаются в зависимости от возра-

ста и пола человека. Теперь вы хорошо подготовлены к изображению лица человека и справитесь с трудной задачей, предложенной в этой главе.

Усы

Мужчины старше шестнадцати лет могут носить усы и бороды. А почему бы и нет? Это желание кажется таким естественным для мужчин, как для женщин стремление иметь длинные волосы, украшающие их головы.

Посмотрите, как выполнен каждый рисунок, и попробуйте нарисовать некоторые подбородки.

Рисуем нижнюю часть лица

Форма усов зависит от моды. Иногда ее вводят поп-музыканты или кинозвезды, а иногда она становится популярной случайно, как усыки сумасшедшего диктатора, ставшие известными благодаря карикатурам времен Второй мировой войны.

Усы нужно рисовать тонкими штрихами, слегка касаясь бумаги острым кончиком карандаша или тонким стержнем рапидографа.

Рисуя черные или темные усы густой штриховкой, не забудьте о светлых бликах, появляющихся при отражении падающего на волосы света. Изображая седые волосы, нанесите нескольких темных штрихов. Некоторые мужчины оставляют усы, символ мужественности, сразу над верхней губой, другие – на некотором расстоянии от нее.

Бороды

В толпе люди с бородой всегда привлекают внимание. Бородатое лицо более интересное, но бороды довольно трудно рисовать. Для этого требуется сосредоточенность и терпение, но сама задача не слишком сложная.

Обычно усы дополняют бороду. Нарисуйте усы и бороду мягким карандашом, что сделать гораздо проще, чем рапидографом. Обратите внимание, тонкие штрихи должны быть нарисованы в направлении роста волос.

Изучите и нарисуйте лицо человека, который кажется таким упрямым. При изображении этого лица использовано немного больше деталей, но нарисовать его несложно. Вероятно, вам не составит труда скопировать этот рисунок.

Это лицо пожилого человека, прожившего тяжелую жизнь.

По лицу человека можно определить его характер. Чтобы передать характер на рисунке, внимательно рассмотрите лицо и используйте соответствующую технику рисования.

Обратите внимание, как на рисунке вверху наложены различные виды штриховки. Посмотрите, как нанесена плотная диагональная штриховка и перекрестная штриховка, чтобы передать затем-

ненный фон и тень на лице мужчины. Взгляните на верхнюю часть головы, где художник не стал выписывать каждую прядь, а только наметил волосы. Половина лица – в тени, которая выполнена штриховкой поверх линий наброска.

Внизу воспроизведен набросок лица, послуживший основой для рисунка. Сначала карандашом скопируйте его. Затем закончите рисунок. Благодаря законченному рисунку вы почувствуете большую уверенность в себе и заслуженное чувство удовлетворения.

Напоминание

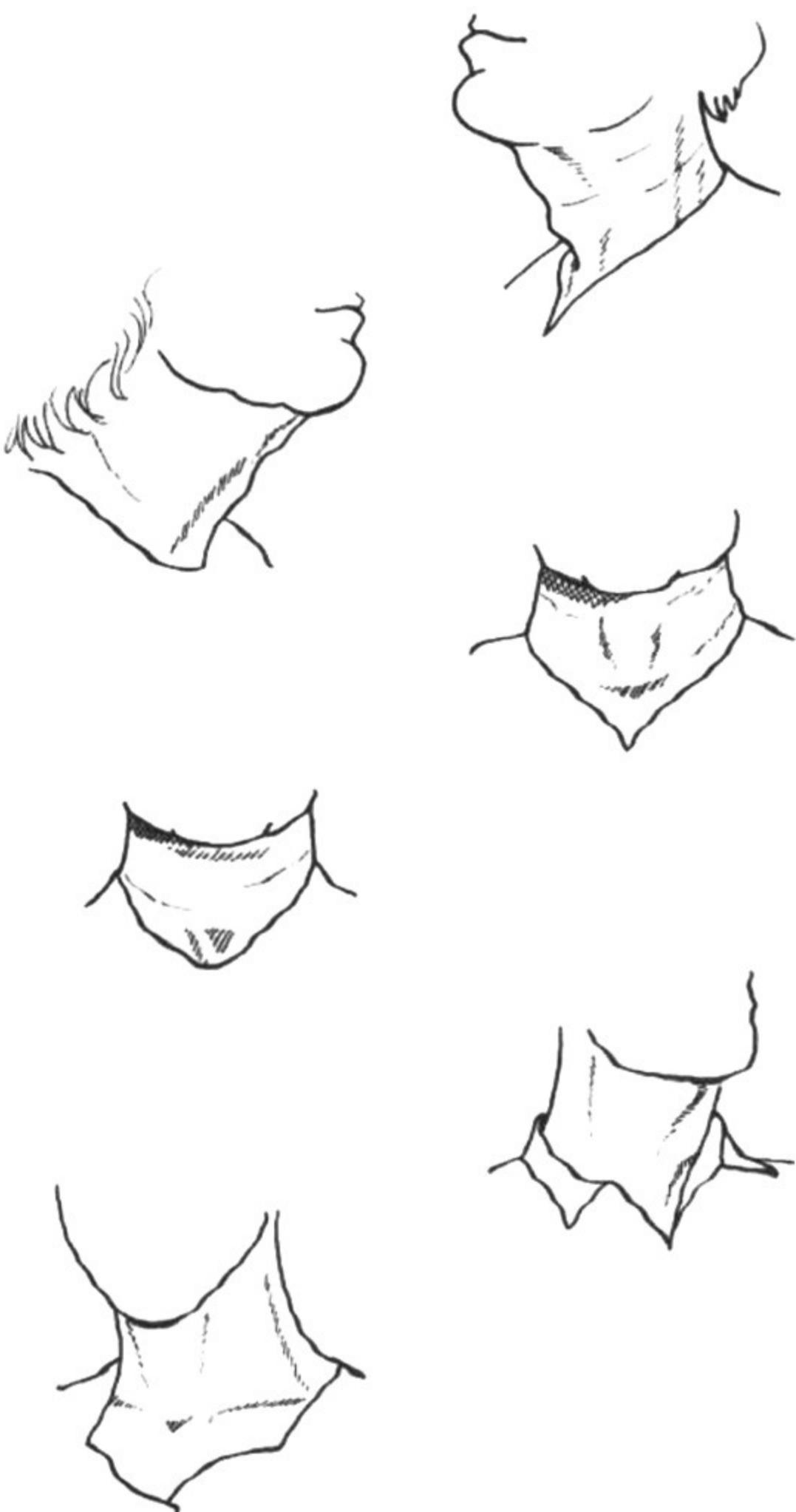
Я неоднократно наблюдал, как подающие надежды художники вдруг забывали, что начинать рисовать нужно с чернового наброска, где будут заданы основные пропорции будущего рисунка, как показано выше. Вместо этого они в наброске стараются углубиться в детали. Это ошибочный путь. Одна неправильная линия может вызвать искажение всего изображения. Зачем они усложняют себе работу?

Предположим, например, что вы видите профиль красивого человека и начинаете создавать будущий шедевр изобразительного искусства, рисуя нос, который обычно является исходной точкой изображения, но угол и положение носа переданы вами не совсем точно. Затем вы переходите к линии рта и очертаниям лица. Вам кажется, что они набросаны неверно, и вы несколько раз улучшаете нарисованное. Другие черты лица также доставляют массу хлопот. В результате получается мазня, и ваш красавец или красавица напоминают

Рисуем нижнюю часть лица

горбuna из «Собора Парижской Богоматери» Гюго, у которого болит живот! Помните, что я говорил насчет каркаса сарая?

Вы скажете, что некто стал блестящим художником, хотя и не делал черновых набросков, но уверяю вас, до того, как он сделал первый штрих, контуры будущего рисунка существовали в его голове.

На рисунках показаны шеи людей среднего возраста, вид в профиль и анфас. Внизу даны два наброска шей молодых людей.

Шея

У женщин шея длиннее, тоньше и в целом выглядит более привлекательно, чем толстая короткая шея мужчины.

Шея изменяется с возрастом, начиная с двадцати пяти лет. На ней постепенно появляются морщины и складки, она может стать костлявой или толстой. Изучите шеи ваших друзей и попытайтесь нарисовать их с натуры.

Задания

1. Нарисуйте четверо усов, затем – четыре бороды. Рисуйте с натуры или пользуйтесь фотографиями.
2. Сделайте несколько набросков шей молодых и старых людей.
3. Постарайтесь сделать детальный рисунок лица, аналогичный рисунку старика на с. 26.

ГЛАВА 6

ПЕРЕХОДИМ К ВОЛОСАМ

Волосы на голове могут находиться в художественном беспорядке, иметь причудливую или замысловатую форму, могут быть растрепанными, аккуратными и восхитительными. Вариантов множество! Чтобы нарисовать волосы, нужен проницательный взгляд и умение, изображая, упростить видимое. Речь идет о том, чтобы намекнуть на фасон прически, а не тщательно его воспроизвести. Вы можете служить себе моделью, если у вас прекрасные густые волосы и есть зеркало. Если нет ни того, ни другого, придется использовать парик или обратиться к друзьям.

Различные фасоны

Три фасона прически, представленные напротив, выполнены рапидографом и кистью. Ломаные линии нанесены в технике «сухой кисти». Для этого нужна небольшая высококачественная майярная кисть и достаточно густая тушь. Сначала кисть обмакивают в тушь, затем вытирают тряпкой. Когда щетина станет почти сухой, кистью проводят по бумаге в нужных местах. Получается почти такой же результат, как при работе углем, который является прекрасным материалом для изображения портретов и человеческих фигур. Такой же эффект будет, если работать мягким каранда-

На рисунке вверху слева изображена прическа мужчины: серебристые волнистые пряди переданы несколькими штрихами, такими же, как и для создания прически длинноволосой блондинки рядом с ним. Тени переданы более плотной штриховкой. Это особенно наглядно на примере прически «конский хвост» посередине. Оставляйте светлые блики, изображая черные или очень темные волосы, как и на других рисунках.

Переходим к волосам

шом по шероховатой плотной бумаге. Технику «сухой кисти» используют и для изображения других объектов, а не только людей.

Помните, волосы отражают сильный свет и могут быть разных оттенков тона – черного, серого и белого. Это поможет вам в копировании рисунков на этих страницах.

Используйте рапидограф и кисть при копировании этих фасонов прически.

Великолепие волос, венчающее голову
Возможно, вы помните, как прическа в стиле Битлз (копна волос на голове) распространилась по всему миру, и это касалось не только молодых людей. Сегодня представители старшего поколения по-прежнему носят ту же копну волос, к счастью, у молодых людей совсем другие прически. Поэтому наша работа становится более интересной.

На этот рисунок ушло много времени – нужно было нанести множество тонких изогнутых штрихов, воспроизводящих массу падающих волос. Наложены средние и темные тона, сквозь которые просвечивает белая бумага. Изучите этот рисунок, затем нарисуйте собственный вариант прически.

Молодые женщины особенно часто меняют прически. Некоторые из них отращивают прекрасные косы, которые, на первый взгляд, трудно рисовать. На самом деле это простая задача: требуется только терпение и внимательное рассматривание предмета.

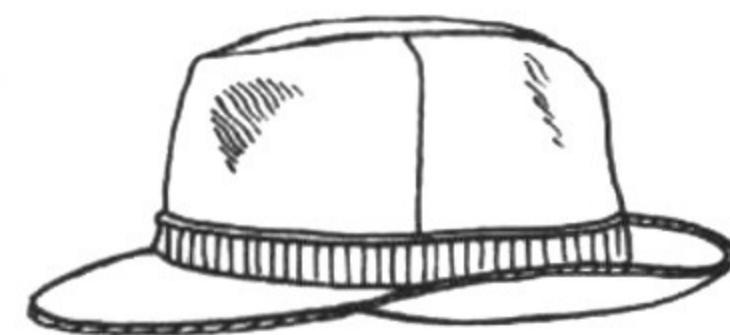

Прически мужчин мы рисуем, используя ту же технику, просто у мужчин волос меньше! Обратите внимание, как на верхнем рисунке переданы темные волнистые волосы и зачесанные назад волосы по обеим сторонам лица. На рисунке внизу изображены зачесанные набок светлые пряди волос, так что не нужно их слишком сильно штриховать. Постарайтесь скопировать рисунки – это будет ваш следующий проект.

Головные уборы

Шляпы на годы выходят из моды, а затем вновь возвращаются. лично у меня есть шляпы на каждый день недели. Художники носят шляпы из практических соображений: шляпа защищает глаза от солнца, когда приходится работать на натуре, особенно при ярком солнечном свете, и держит голову в прохладе летом, а также сохраняет тепло тела зимой.

Головные уборы могут быть разными, начиная с завязанного узелками по углам носового платка, шарфа, солнцеза-

Отметьте, как небольшие пятна тени помогают создать иллюзию формы. Посмотрите, как нанесены швы. Нарисуйте головные уборы под разными углами.

щитных козырьков и кепок и заканчивая шляпами, настоящими произведениями искусства, напоминающими корзины с цветами или фруктами.

Имеет смысл рисовать шляпы отдельно, а уже потом пытаться набросать портреты людей, которые их носят. Поэтому скопируйте шляпы, показанные на этих страницах.

Начинающие художники рисуют шляпу или слишком большой, или слишком маленькой, так что кажется, что голова не соответствует шляпе. Это их распространенная ошибка! Обычно материал на шляпе очень тонкий, и шляпа повторяет линии головы.

На рисунках справа показано, что поля шляпы могут скрывать брови, а иногда и глаза. На рисунке вверху козырек отбрасывает сильную тень на лицо. Поля шляпы могут неравномерно опускаться вниз. Передайте изящный изгиб полей шляпы – это я опять о внимательном всматривании в предмет рисования.

Задания

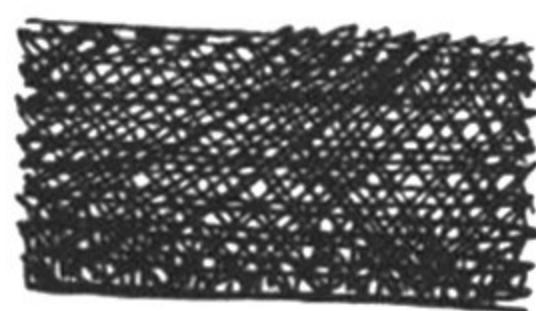
1. Сделайте два точных наброска фасона причесок девушки и молодого человека.
2. Нарисуйте волосы двух пожилых людей.
3. Нарисуйте четыре различных вида шляп.

ГЛАВА 7

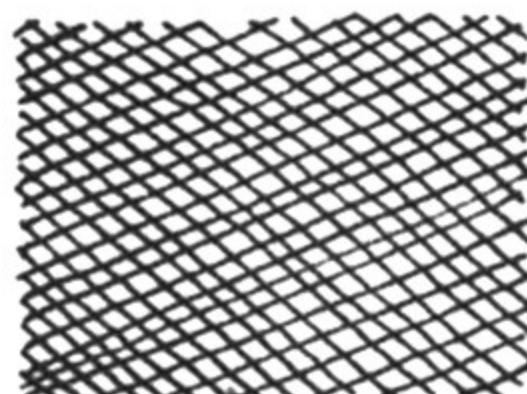
ДЕТАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

Техника рисования

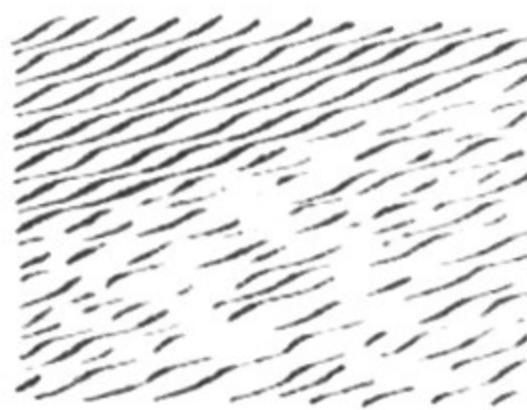
Если вы научились рисовать черты лица, делая задания, пора свести все полученные знания воедино. Но сначала ознакомьтесь с разными способами передачи фактуры и тона. Выполнив упражнения, вы поймете, где и когда, с вашей точки зрения, лучше использовать данный вид штриховки, исходя из замысла.

Штриховка перекрестными штрихами создает почти черный фон. Сначала наносятся диагональные, вертикальные или горизонтальные штрихи, затем эти штрихи перечеркиваются крест-накрест другими. Эта техника является общеизвестной.

Затенение создается прямыми, ломанными, кривыми или беспорядочно нанесенными штрихами.

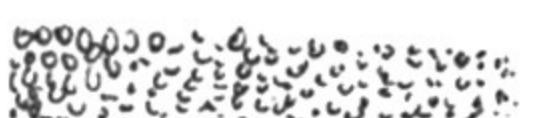
Затенение создается плотными штрихами, которые передают серый оттенок тона.

Этот эффект можно усилить, нанося штрихи более часто, что создает ощущение плотности.

Точечная штриховка (нанесение тушью точек) – другой распространенный способ штриховки. Точки могут быть жирными, светлыми, частыми или редкими.

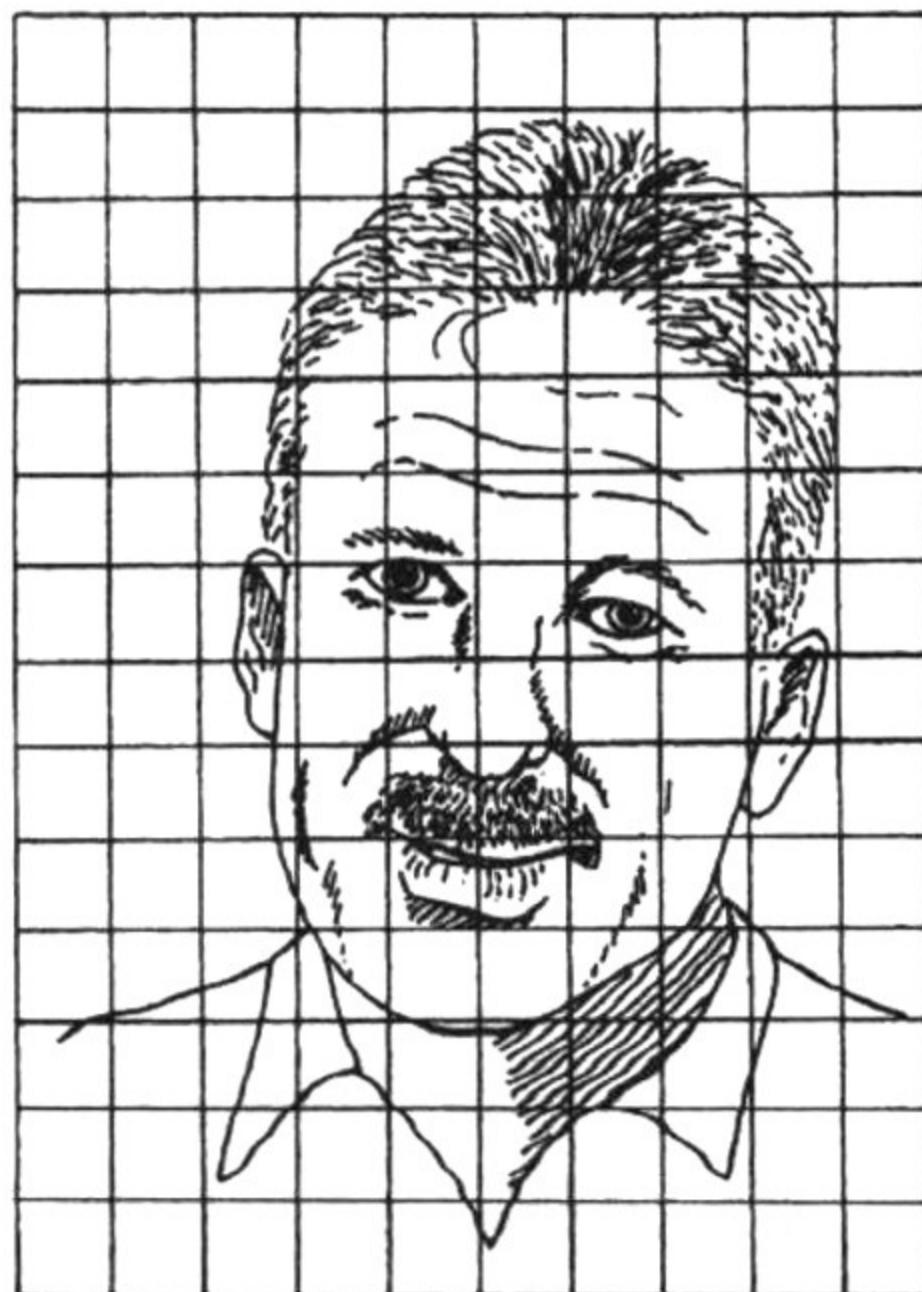
Беспорядочно нанесенные штрихи хорошо передают фактуру тонких волос.

Увеличение или уменьшение масштаба изображения

Художники-графики и художники по рекламе часто используют масштаб, когда требуется точное изображение, но другого размера, копируя или рисуя по фотографии. Это достаточно простой, но требующий затрат времени способ. Если, например, вы хотите нарисовать портрет своего горячо любимого дяди – богатого владельца нефтяных скважин – и у вас есть только большая фотография старого пройдохи, уменьшение фотографии поможет решить проблему и ускорить получение наследства.

На прозрачном листе бумаги чернилами рисуют сетку. Можно использовать квадраты со стороной 2,5 см. Затем сетку накладывают на оригинал и закрепляют скрепками. Сетка уменьшенного размера с таким же количеством квадратов наносится карандашом на бумагу для рисования. Чтобы сделать набросок, вы должны только повторить линии, нанесенные в каждом квадрате оригинала, уменьшая их так, чтобы они соответствовали квадратам на вашем рисунке меньшего размера.

Этот способ хорошо использовать для придания уверенности ученикам, хотя вам она тоже нужна. Он помогает развивать точность наблюдений. Сетку можно использовать и для того, чтобы увеличить размер фотографии или рисунка.

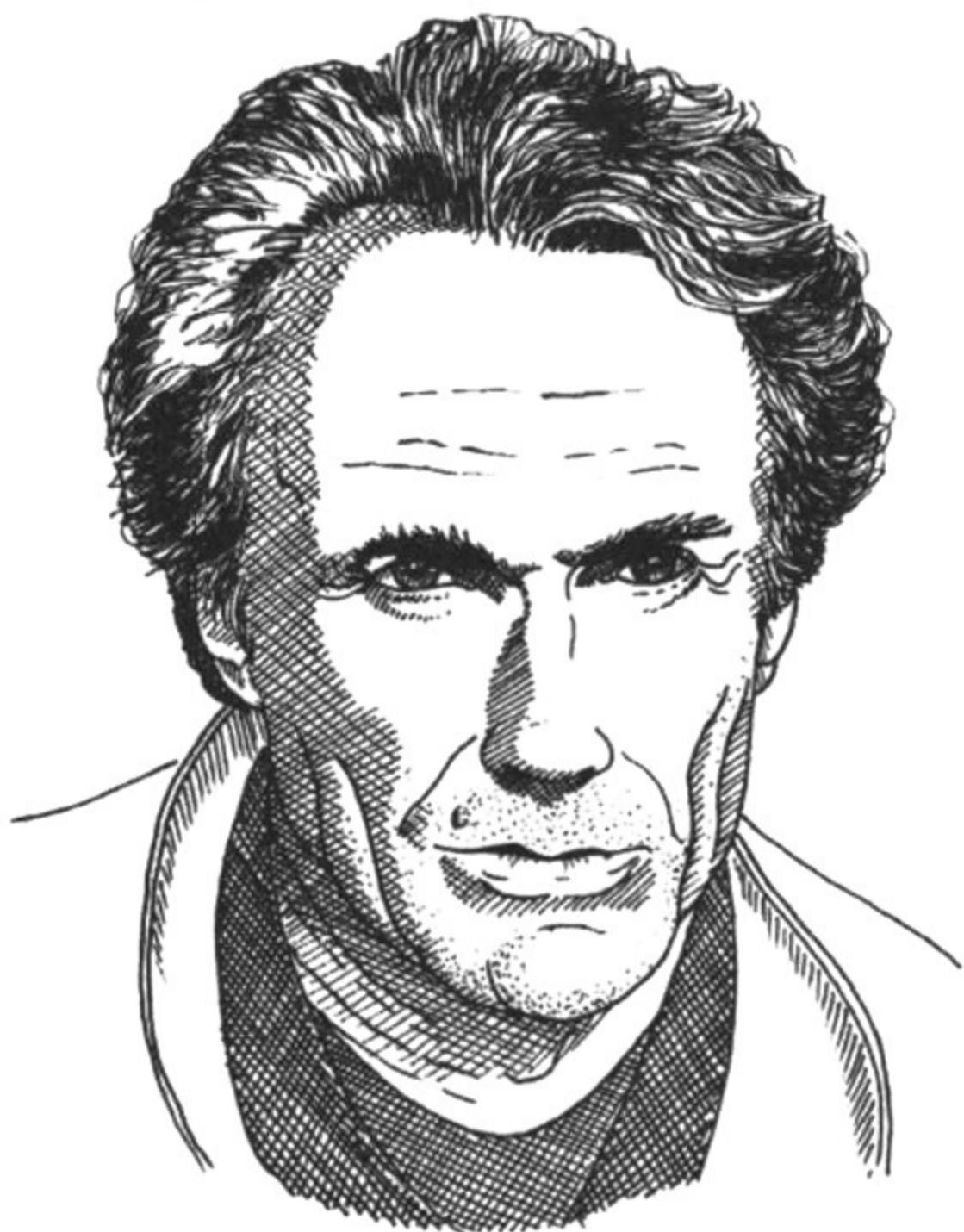

Точный рисунок моего героя игры в крикет, бывшей звезды Англии Яна Ботема, выполнен вышеуказанным способом. Используйте свое умение, чтобы нарисовать своего героя.

Девушки, нарисуйте своего героя!
Ваш друг или муж в ваших глазах может выглядеть героем, но, если это не так, на свете существует много киногероев и поп-звезд. Несколько страниц большинства ежедневных газет всегда посвящены сплетням о знаменитостях.

Рисунок вверху выполнен простыми, четкими линиями. Точечная штриховка передает щетину на лице художника! Отметьте, что благодаря бликам на волосах хорошо подчеркнута форма стрижки.

Мужественный, притягательный облик Клинта Иствуда будет достойной задачей для вас. Постарайтесь увеличить этот рисунок из книги или перерисуйте его, начиная с основных контуров. Рисунок создан с помощью разных видов штриховки: перекрестной штриховкой переданы тени на лице и одежде; множеством изогнувшихся линий, повторяющих направление роста волос, – волосы на голове; точечной штриховкой – щетина на подбородке.

Портрет неизвестного мужчины выполнен в той же манере, хотя свет падает иначе. Заметьте, какую густую тень удается получить с помощью штриховки перекрестными штрихами и как это затенение придает глубину изображению. Художники стремятся использовать собственные приемы рисования, однако вы можете воспользоваться показанными здесь способами, пока не выработаете собственные.

Детальный портрет

Мужчины, рисуйте любимых девушек
Вероятно, вы знакомы с привлекатель-
ной девушкой, или вам повезло, и вы
женаты на такой девушке! Если нет, не
расстраивайтесь, вокруг целая «армия»
симпатичных девушек, особенно в жур-
налах и других СМИ. Красивые лица по-
могают продавать продукцию. Привле-
кательные женские лица нарисовать
сложнее, чем набросать грубые, резкие
черты лица мужчины. Чтобы нарисо-
вать лицо женщины, нужно использо-
вать тонкие, четкие, простые линии.

Рисунок темноволосой девушки оказался очень трудоемким. Массу волос изобразили множеством быстрых свободных штрихов. Для воспроизведения загорелой кожи в книге использовали не штриховку, а растр. Для этой цели можно было также воспользоваться карандашом. Скопируйте рисунки карандашом или тушью.

Прическу, как на рисунке, лучше всего рисо-
вать небрежными беспорядочными штрихами,
напоминающими каракули. Вокруг головы ос-
тавьте одну или две темные области, чтобы
изображение не выглядело плоским.

Благородные старики

Несомненно, люди зрелого возраста являются лучшими объектами рисования для начинающего художника. Благодаря характерным чертам лица и возрастным морщинам их легче рисовать.

Это портрет талантливой венгерской художницы. Набросок был сделан за одну минуту, после внимательного изучения модели в течение трех минут. Ограничевайте себя во времени, рассматривая объект изображения, часто именно в этом случае получается наилучший результат. Отметьте лаконичный стиль рисования, а также волосы, нарисованные беспорядочными штрихами. Рисунок был сделан очень хорошим рапидографом.

Рисовать такие лица – одно удовольствие. Это портрет покойного Оливера Рида, известного актера. Только взгляните на его счастливую улыбку и морщинки, появившиеся от смеха, вокруг глаз. Зубы переданы незаписанным пространством, для передачи усов и бороды использовались тонкие штрихи. Скопируйте этот рисунок.

Задания

1. Нарисуйте четырех человек, которые вам нравятся.
2. Нарисуйте двух известных людей, мужчину и женщину.
3. Увеличьте или уменьшите фотографию. Сделайте рисунок карандашом или тушью.

ГЛАВА 8

КИСТИ РУК И СТОПЫ НОГ

Большинство начинающих художников рисуют кисти рук и стопы ног неправильно, делая их слишком маленькими. Удивительно, но эту общую ошибку совершают даже более опытные художники. Помните, что длина кисти руки от запястья до кончиков пальцев равна высоте лица. Это поможет избежать ошибки. Сравните эти величины со своими размерами. Длина стопы немного больше, чем высота головы. Не пытайтесь сравнить длину своей стопы и головы без линейки, иначе вы себе что-нибудь сломаете!

Ученики не тратят слишком много времени на внимательное рассматривание конечностей и не слишком много упражняются в том, чтобы нарисовать их. Возможно, им кажется, что это трудно, но на самом деле рисовать руки и ноги не сложнее, чем другие части человеческой фигуры. Мы сами или наши друзья можем быть моделями, поэтому без труда можем найти самые разные примеры кистей и стоп.

Рисуем кисти рук

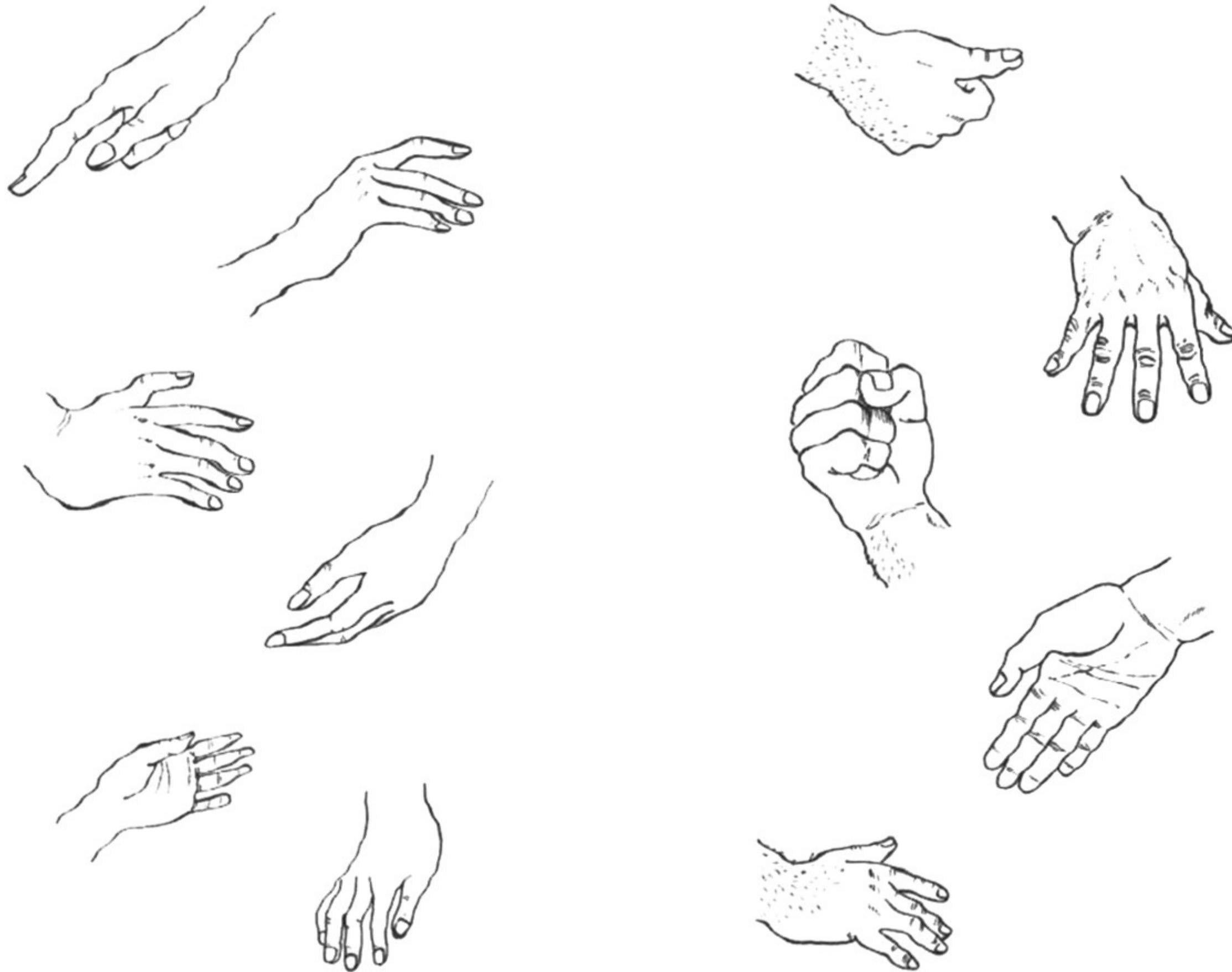
В качестве модели можно использовать руку, которой вы не рисуете. Прежде чем рисовать, рассмотрите с помощью зеркала руку под несколькими углами. Вы увидите, что тыльная сторона кисти слегка выпуклая, а внутренняя сторона

ладони немного вогнутая. Пальцы повторяют изгиб кисти. Суставы трех пальцев – это линии, которые, однако, не образуют прямую, поскольку пальцы имеют разную длину. У каждого человека свой рисунок капиллярных линий на кончиках пальцев, а суставы пальцев могут бросаться в глаза или быть едва заметными. Руки пожилых людей морщинистые, но не нужно стараться передавать все морщины на пальцах или тыльной стороне кисти.

Рисование перчаток – самый простой способ научиться рисовать кисти рук. Основная форма кисти аналогична форме перчатки, которую легко нарисовать. Женские перчатки более точно соответствуют длине пальцев и всей кисти, чем мужские. Отметьте, как перчатки повторяют форму кисти. После изучения пунктирных и сплошных линий на рисунках вверху постарайтесь точно скопировать эти предметы одежды.

Теперь вы достаточно много знаете и обладаете некоторым опытом рисования, чтобы понимать, что наша задача состоит в том, чтобы только намекать, а не пытаться старательно передать каждую деталь объекта рисования. Вероятно, вам не нужно объяснять, что есть большая разница между нежными, обычно красивой формы руками девушек и грубыми волосатыми руками мужчин с коротко остриженными ногтями. Скопируйте приведенные примеры рук, пользуясь карандашом, фломастером или плацаром.

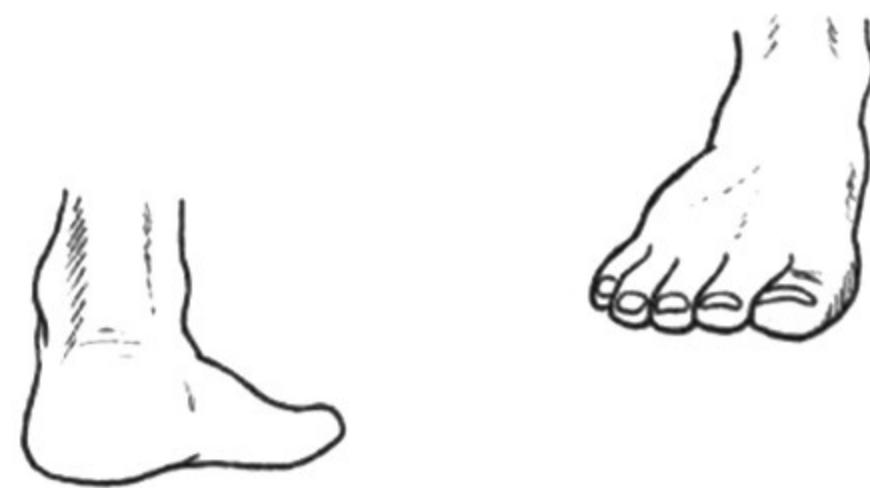
Рисуем ступни

Можно упражняться, рисуя собственные стопы или стопы своих друзей. Стопа имеет клиновидную форму, если смотреть на нее сбоку, как большинство ботинок и туфель. Если смотреть на стопу спереди, пальцы ног кажутся шире, это обусловлено тем, что пальцы находятся ближе к наблюдателю (эффект перспективы). А если посмотреть на стопы сверху, кажется, что пальцы сужаются или заостряются. Эти наблюде-

ния относятся и к обуви. Помните об этом, когда делаете наброски.

Стопа человека имеет удивительное строение – она состоит из нескольких изогнутых костей, форма которых придает стопе чрезвычайную прочность, гибкость и способность выдерживать постоянные нагрузки. С каждой стороны стопы выступают голеностопные суставы, внутренняя часть сустава находится ниже, чем внешняя. Подушечки пальцев достаточно большие, как и пятка.

Кисти рук и стопы ног

Пожилые женщины предпочитают носить классические туфли-лодочки. Посмотрите на них (верхний рисунок внизу). Из года в год эти туфли почти не меняются, хотя их могут дополнить бантиками, пряжками, а также сделать более широким или узким носок.

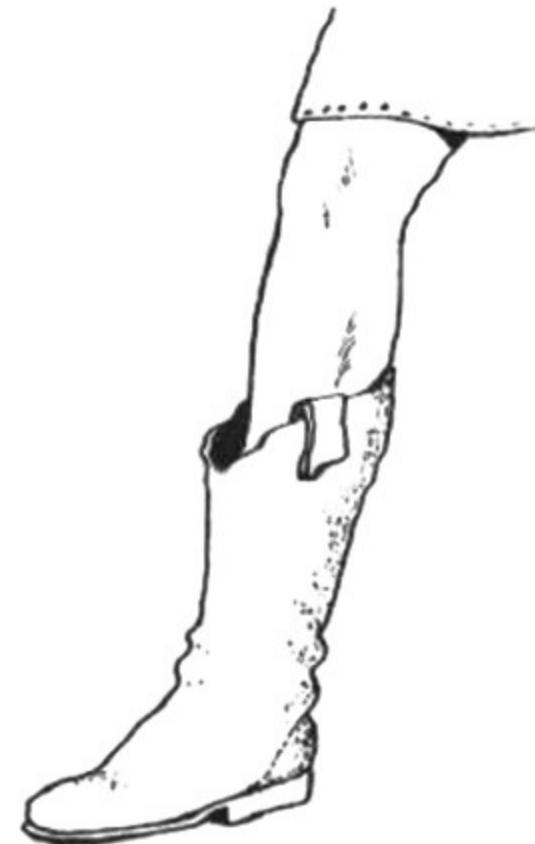
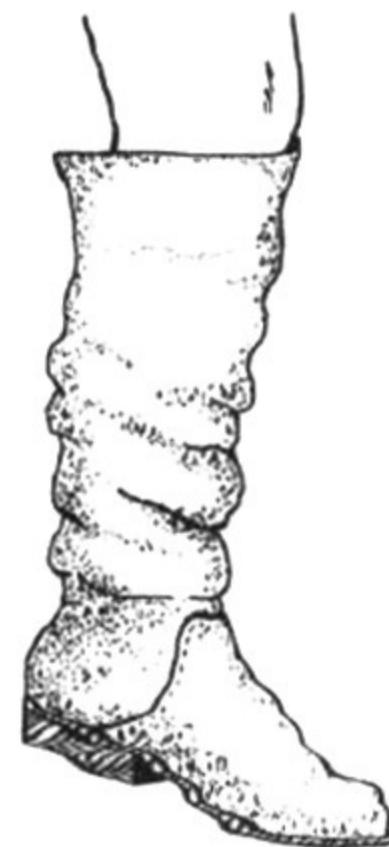

Изучите эти стопы, затем скопируйте их.

Наденьте обувь

Все люди, которых вы будете рисовать, носят обувь самой разной формы, поэтому логично научиться рисовать обувь. Наблюдательность улучшается и техника рисования совершенствуется, когда мы делаем наброски обуви.

У женщин обычно большой выбор обуви разных фасонов, хотя мода на обувь меняется довольно быстро.

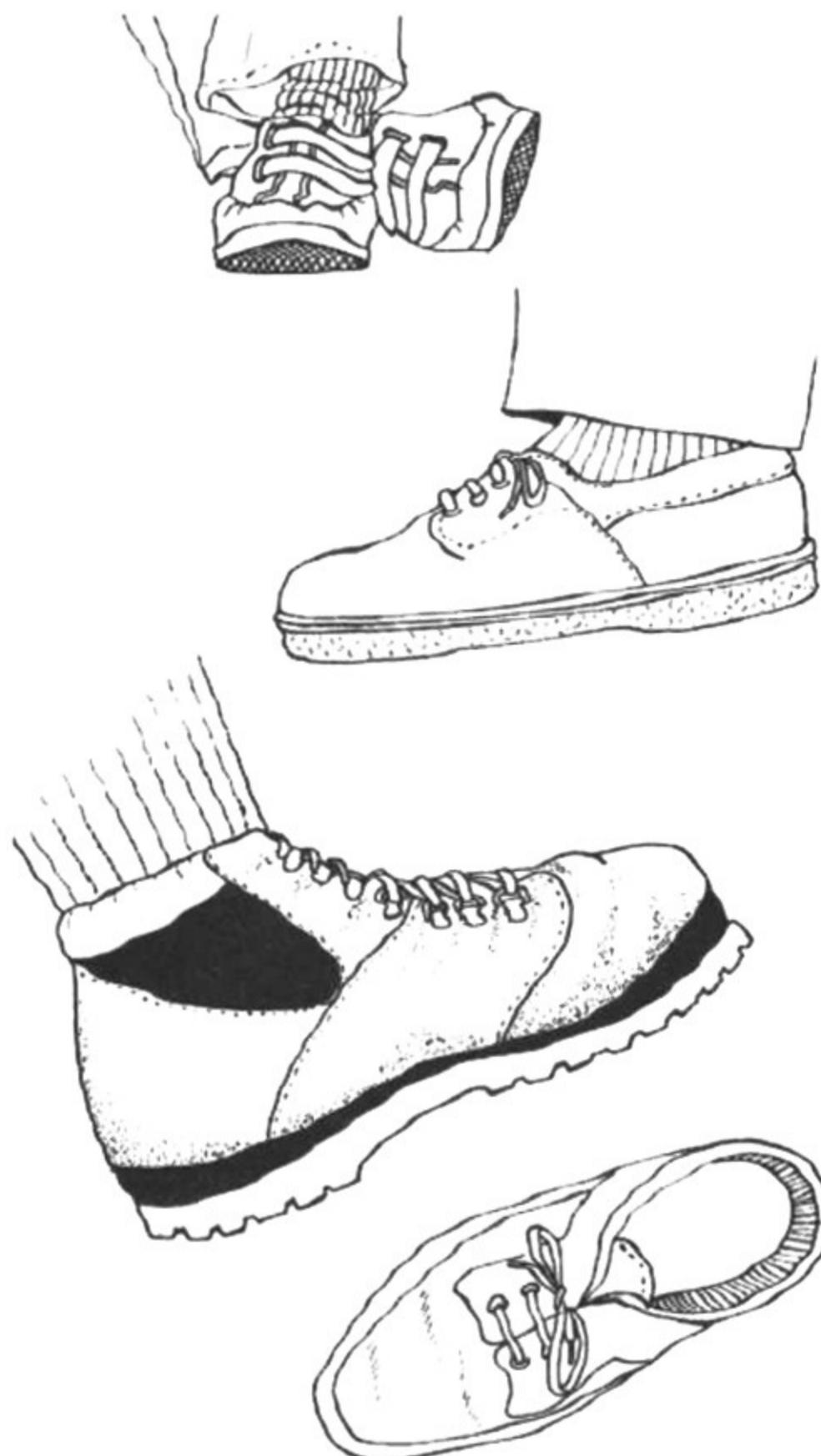

Посмотрите, как выполнены приведенные ниже рисунки. Вы сразу обратите внимание на то, как изогнута нога, обутая в ту или иную модель обуви, и на лодыжки, видные сбоку и спереди. Обувь делают из разных материалов. Материалы, из которых была изготовлена эта обувь, переданы точечной штриховкой и другими способами.

Мода на мужскую обувь за последние десятилетия сильно изменилась, однако многие фасоны остались почти прежними. Удачный способ научиться рисовать обувь – достать свою обувь и изобразить ее.

Верхняя пара обуви (рисунок внизу) была нарисована так: я поставил зеркало напротив своих ног. Старые туфли приятнее рисовать, потому что они имеют возрастные складки и выпуклости – совсем как человеческие лица! Вначале подумайте, как вы передадите материал, из которого изготовлена обувь, и наметьте, где проходят швы, а уж затем беритесь за карандаш.

Задания

1. Нарисуйте две страницы своих кистей рук и кистей рук ваших друзей.
2. Нарисуйте две страницы своих ступней ног и своей обуви и ступней ног и обуви ваших друзей.
3. Нарисуйте шесть старых и шесть современных моделей обуви.

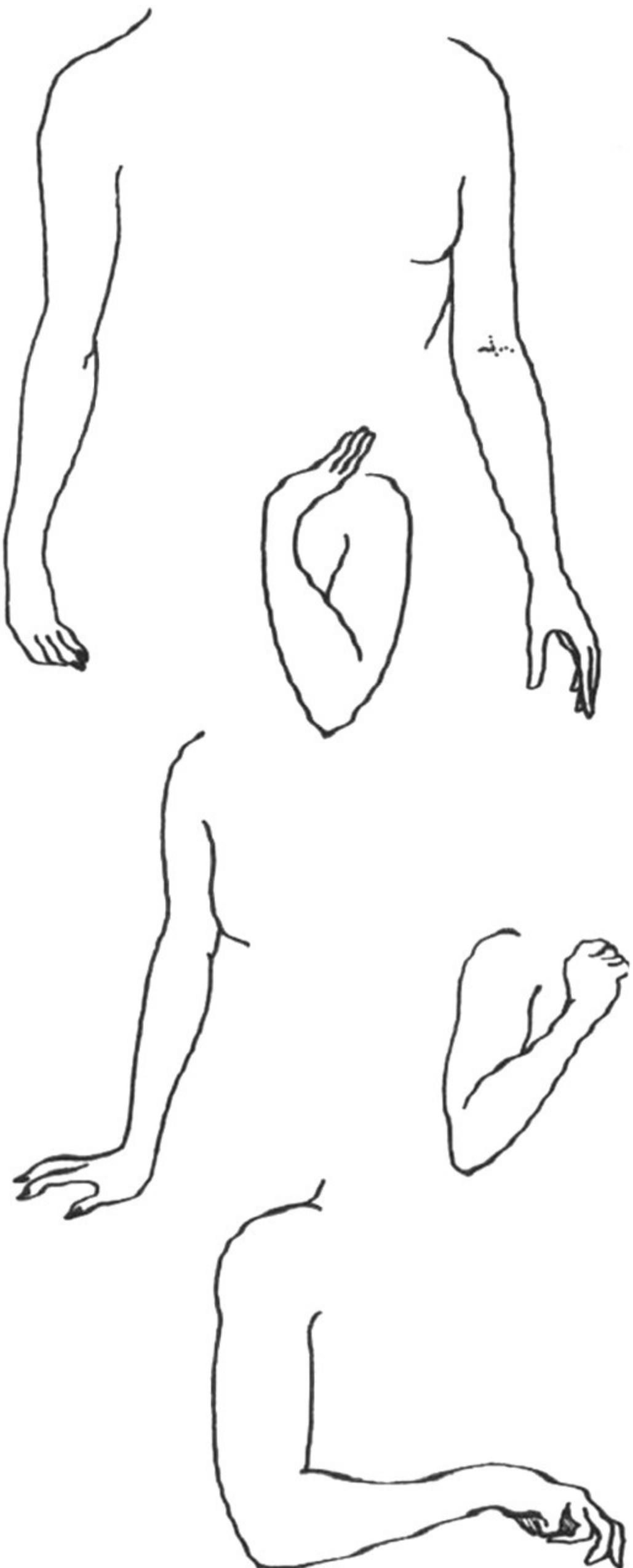
ГЛАВА 9

РУКИ И НОГИ

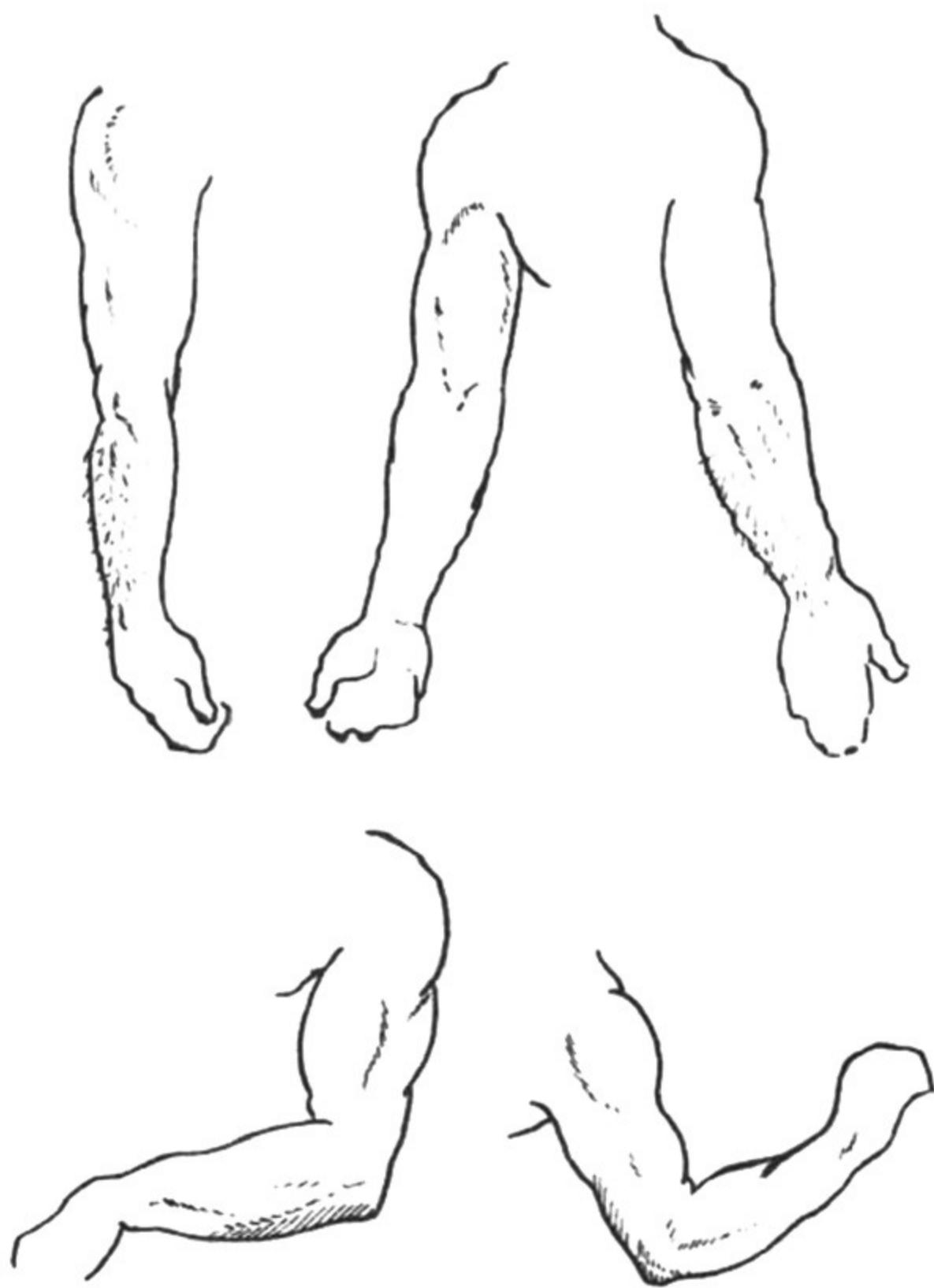
Хочу подчеркнуть, что при изображении женских фигур используются более плавные линии. У представительниц прекрасного пола более гибкие локти, чем у мужчин, поэтому мы видим, что они сгибают руки в локте так, как мужчины этого сделать не могут. Женские руки прилегают гораздо ближе к телу, чем мужские, и у женщин более короткое предплечье. Древние мужчины были охотниками, метали копья, сражались дубинами с врагами и носили тяжести, вероятно, это вызвало некоторые отличия в строении рук современных мужчин и женщин.

Рука у человека довольно длинная. Если, встав прямо, вы опустите руки вниз, то увидите, что кончики пальцев достигают середины бедра. Если же пальцы рук находятся на уровне лодыжек, то вы – обезьяна, но не переживайте: шимпанзе тоже можно научить рисовать!

Обратите внимание, насколько у человека плечо короче предплечья. У женщин под кожей находится слой жира, поэтому их гладкая кожа и обтекаемые формы. Скопируйте эти рисунки, затем нарисуйте руки женщин в разных положениях.

Мышечная сила

На верхнем рисунке изображены выпуклости и бугры (мускулы) мужской руки. Обратите внимание, как ясно выражены плечевые мышцы, а также бицепсы и плечевые части рук, обеспечивающие сгибание руки. В нижней части руки ясно видны трехглавые мышцы. У большинства мужчин руки и тыльная сторона ладоней покрыты волосами. Вспомните, как выглядит внутренняя сторона руки, а также рука, если смотреть на нее спереди и сзади. Это поможет вам в будущей работе.

Перейдем к рукавам

Большинство людей, которых вы рисуете, во что-то одеты, поэтому нужно научиться рисовать одежду. У женщин руки и ноги открыты гораздо чаще, чем у мужчин, но тем не менее нужно уметь

карандашом или рапидографом передать материал, из которого сшила их одежда. На улице и в помещении возьмите себе за правило рассматривать, как сидит одежда, оттуюжены брюки и лежат складки. Для этого нужно быть очень внимательным, помните об этом?

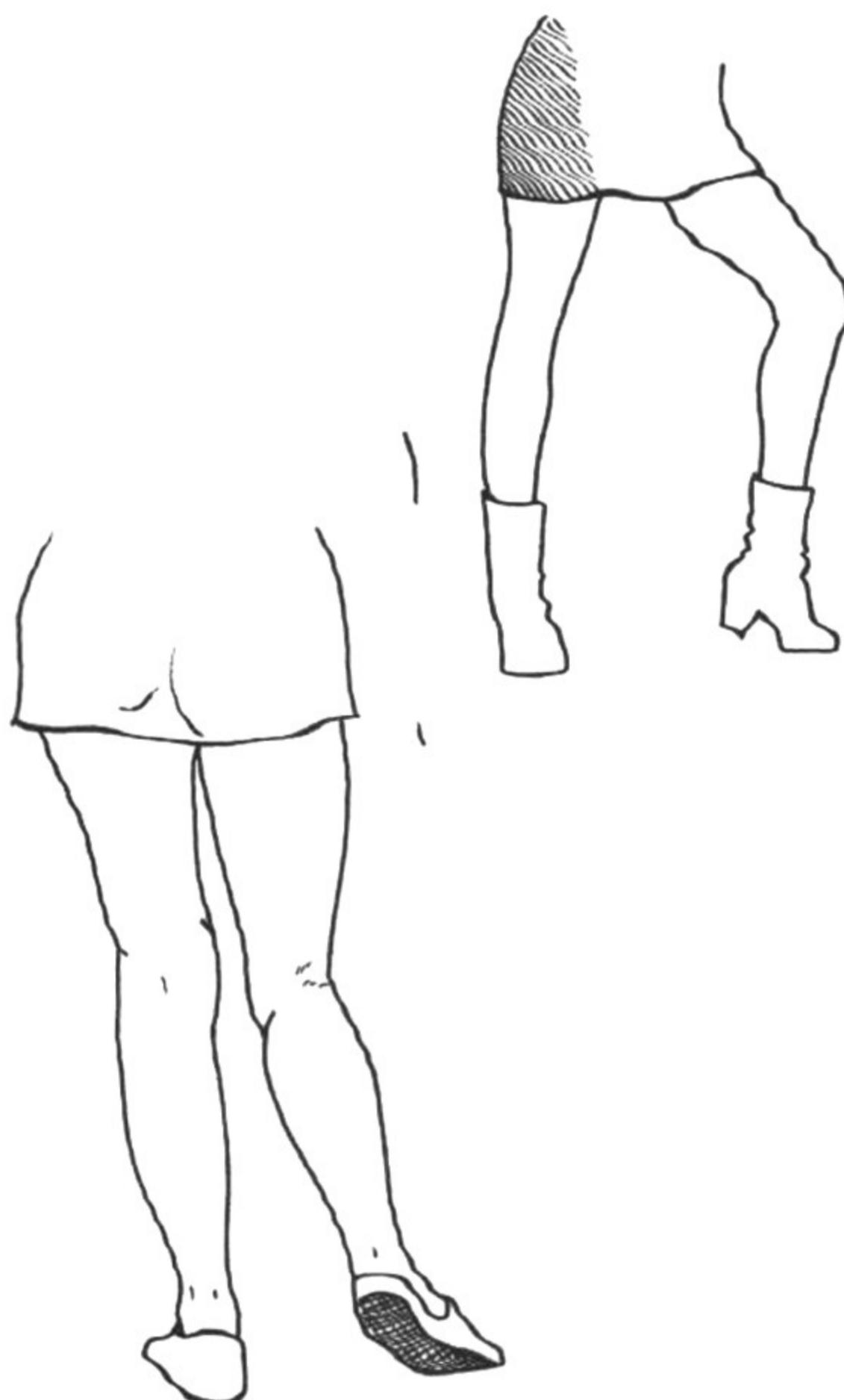

Вверху слева нарисован кожаный пиджак, справа – рукав анорака. Внизу приведены два рисунка деталей женской одежды: рукава пальто и рукава блузы.

О ногах в общем

Длина ноги составляет примерно половину длины туловища. У некоторых женщин ноги более длинные, это особенно важно для топ-моделей.

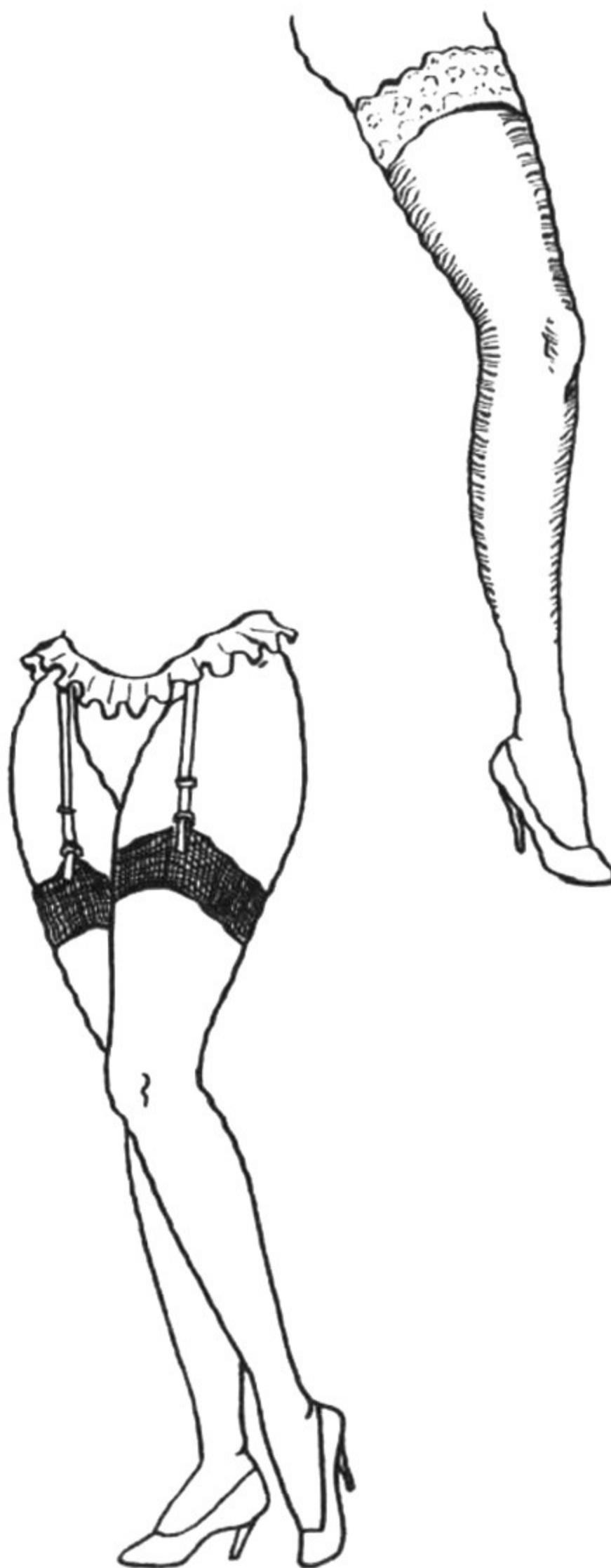
На рисунке внизу показаны женские ноги, вид спереди, сбоку и сзади. Если смотреть на колено сзади, в середине колена ясно видна выпуклость. Начинающие художники обычно этого не замечают и в результате рисуют ноги в виде двух прямых «подпорок». Наверное, уже пора сказать, что человеческую фигуру вообще нельзя нарисовать прямыми линиями. Для изображения фигуры человека требуются кривые линии.

На рисунке вверху показаны ноги топ-модели. Отметьте плавные, изящные линии ног. Лучше всего рисовать такие ноги в движении на подиуме. Обратите внимание на два небольших бугорка, обозначающих коленные чашечки, на легкий изгиб под коленом и заметьте, как линия бедер переходит в линию ягодиц.

На чем держатся чулки

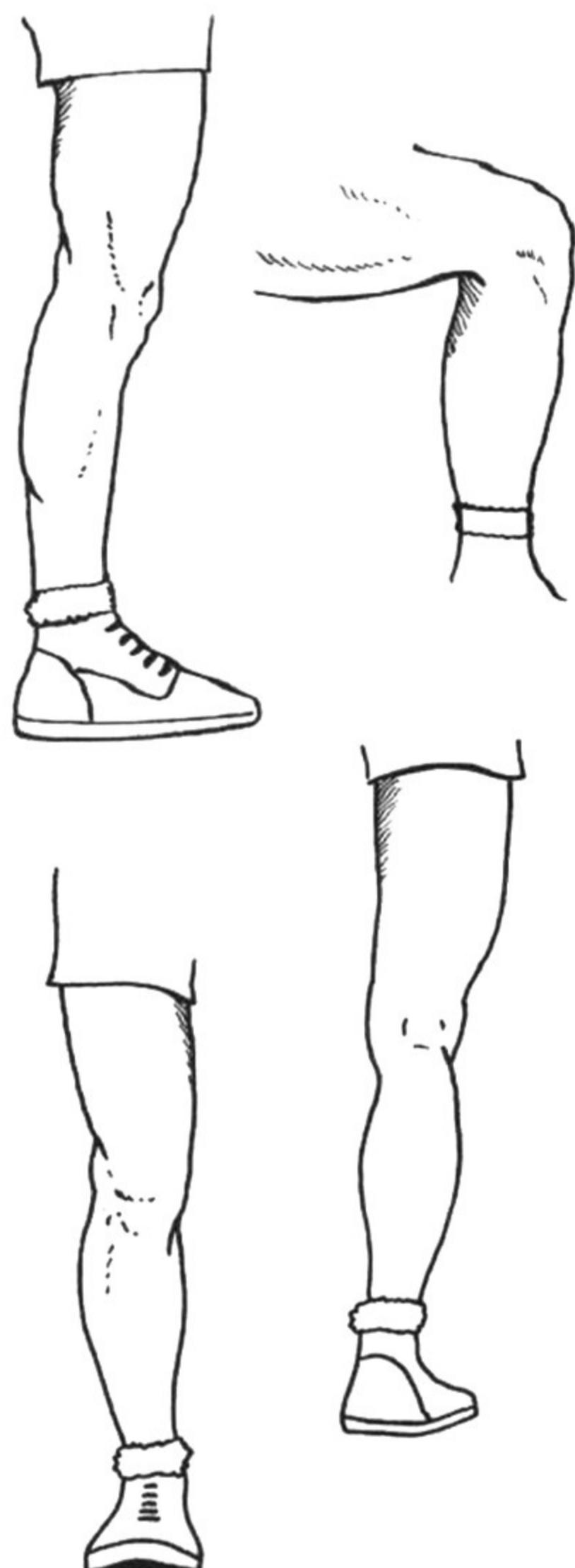
Предполагают, что чулки должны плотно обтягивать ногу. Эти предметы женской одежды очень приятно рисовать: чулки бывают разных цветов и оттенков, фасонов и видов. Некоторые из них держатся на подвязках и поясе, для чулок на резинке пояс не требуется: они и так не спадают с ноги.

Отметьте, что линия, передающая верхнюю часть чулок, повторяет округлые очертания бедер.

Сильные ноги

Заметьте, что слой жира на бедрах и икрах ног мужчин не смягчает их формы, как это происходит у женщин. Кстати, подкожный слой жира у женщин защищает их от холода и мелких травм. Считают, что это является одним из факторов долголетия. Разве это справедливо?

Нарисуйте мужские ноги.

Спортсмены, накачав мускулы, помогают художнику увидеть, как расположены мышцы. Скопируйте приведенные выше рисунки двух атлетов.

На последних страницах большинства газет помещено множество фотографий мужчин, занимающихся разными видами спорта. Нарисуйте, как мужчины играют в крикет, в футбол или во время матча по боксу бьют соперника по голове!

Вокруг легко можно найти огромное количество моделей, чтобы закрепить усвоенный материал, это ускорит вашу работу. Сначала рисуйте контуры фигуры: туловище, руки, кисти рук, голову, а не только ноги. Если вы стремитесь добиться быстрых успехов на этом важном этапе обучения, работайте напряженно, а не тратьте время попусту. Правда, можно сделать небольшой перерыв, чтобы насладиться веселым мотивом, прежде чем начать выполнять указанные ниже задания!

Задания

1. Сделайте наброски четырех обнаженных рук и ног в положениях, отличных от приведенных примеров.
2. Нарисуйте шесть полностью одетых рук и ног.
3. Скопируйте рисунки этой главы, которые вы еще не рисовали.

ГЛАВА 10

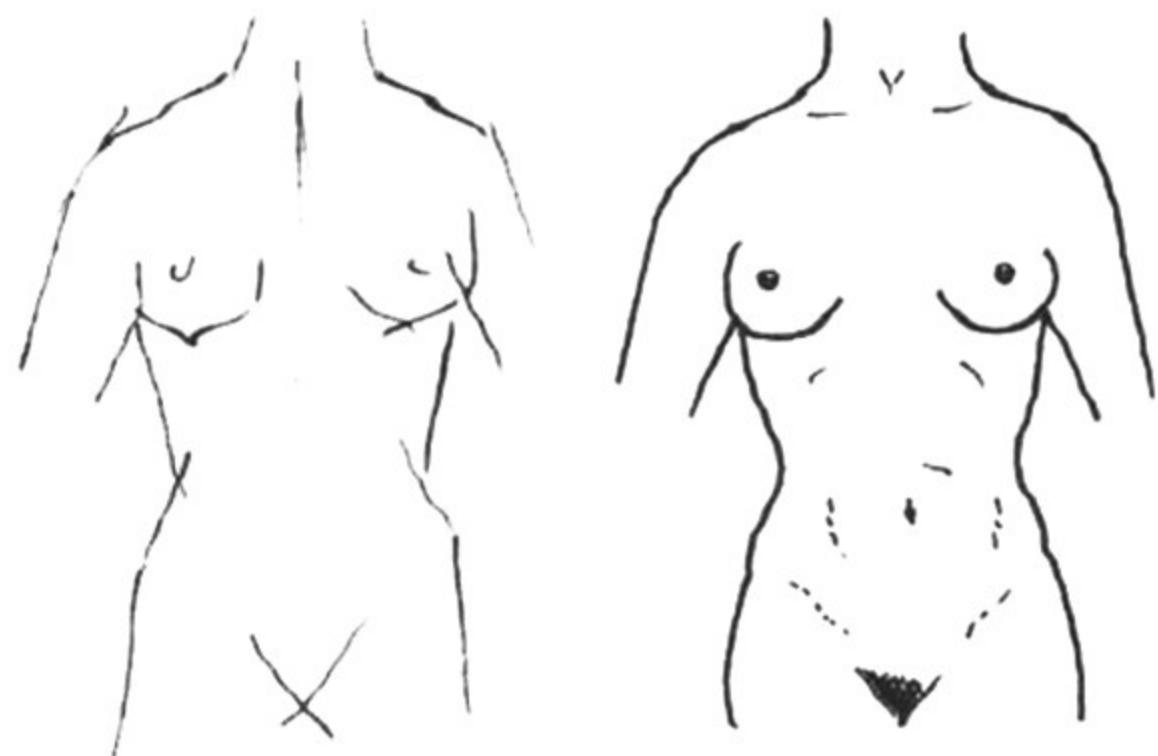
ТОРС И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА

Почти все художники ценят красоту тела, однако только у немногих начинающих художников есть замечательная возможность посещать класс рисования с натуры, где они могут научиться изображать человеческое тело. Есть и другие способы, помогающие овладеть искусством рисования человеческого тела. Существует множество снимков, рисунков или написанных маслом картин обнаженного женского тела. В отличие от женского, мужское тело проще, и совсем не является соблазнительным.

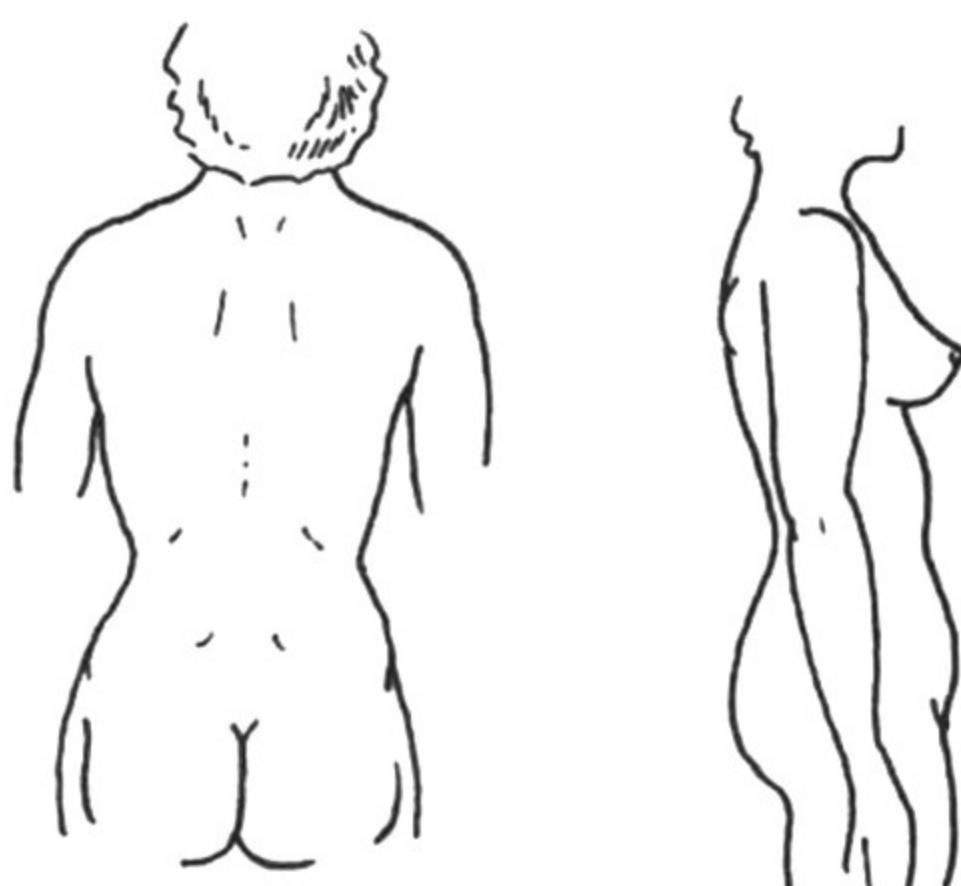
Художники каменного века рисовали своих женщин с огромными ягодицами, и теперь мы считаем, что первобытные женщины действительно были такими. Когда люди перестали передвигаться на четвереньках и впервые выпрямились, вес тела выдерживали сильные ягодичные мышцы. С тех пор формы человеческого тела изменились и продолжают изменяться. У современных женщин узкие бедра, плоский живот и большей частью весьма заметная округлая грудь. Женщина больше не выглядит обитательницей пещеры, слава Всевышнему!

Понятие красоты

Женскую фигуру рисуют чаще, чем мужскую. Женский торс и ягодицы выглядят тяжелее, чем эти же части тела

Вверху – абрис женского тела, вид спереди, рядом – набросок тела. На рисунке внизу изображено женское тело, вид сзади и сбоку.

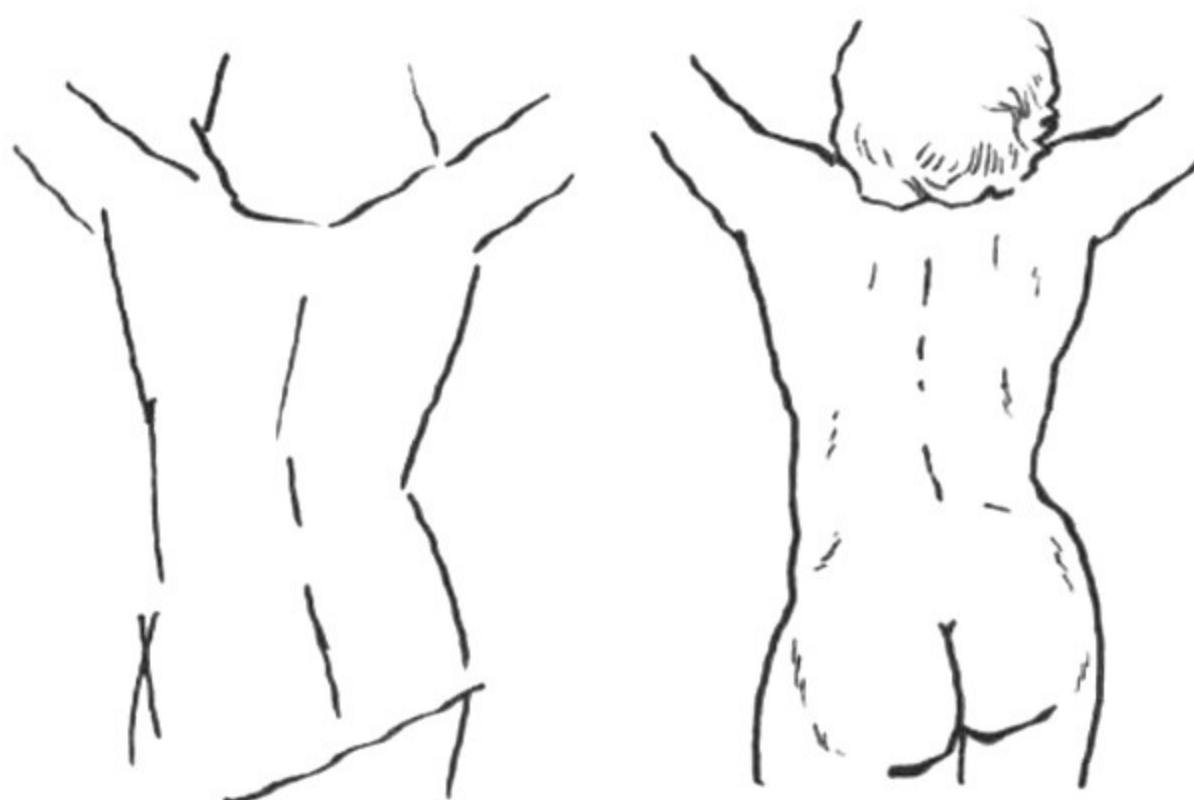
мужчины. Это вызвано биологическими особенностями женского организма, а также тем, что женщина имеет подкожный слой жира.

В детстве старшие говорили: «Сядь прямо!» или «Выпрямись!», но сделать

Торс и нижняя часть туловища

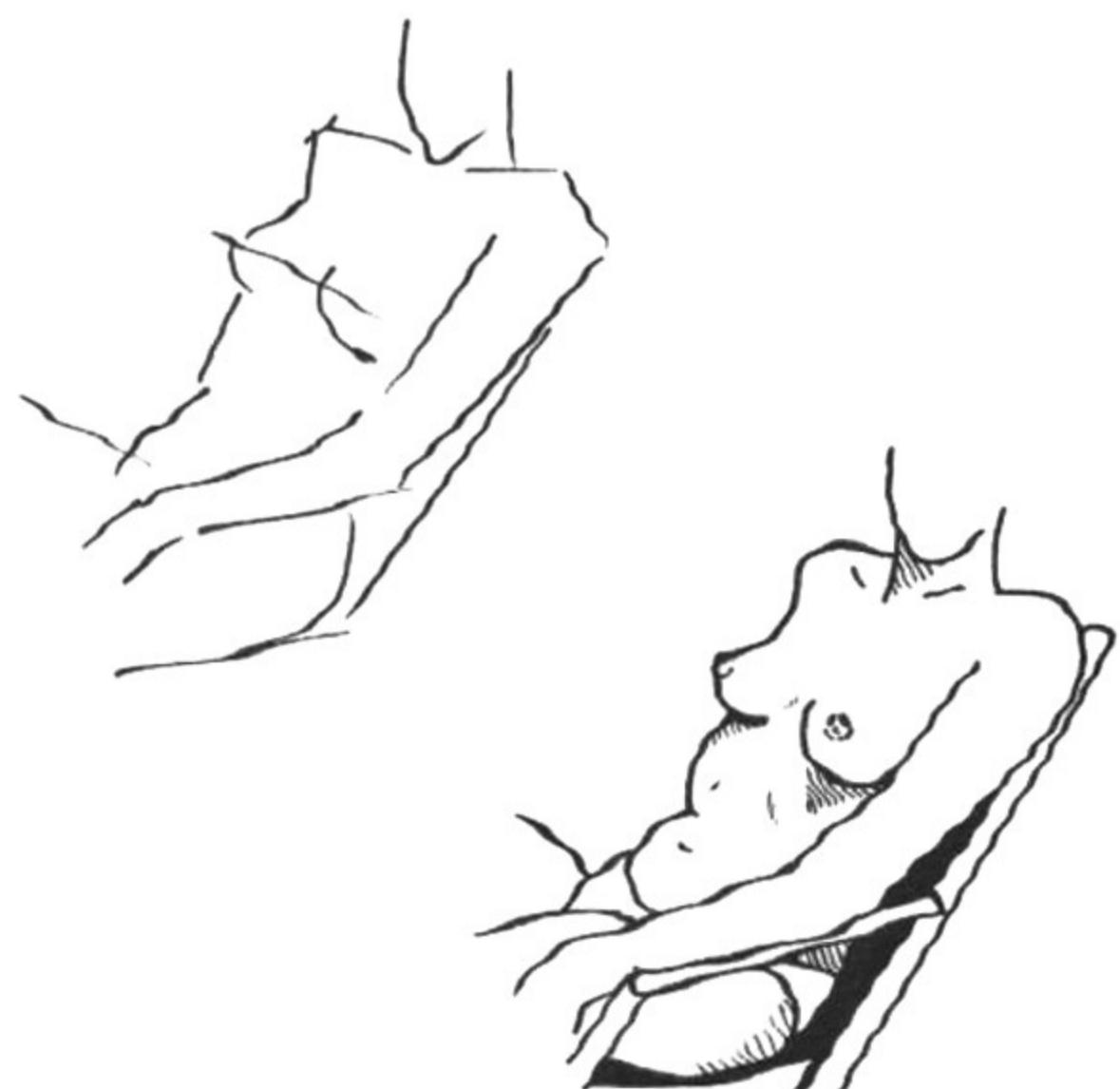
это невозможно, потому что позвоночник человека изогнут, что хорошо видно на моем рисунке. Вспомните, что шею изображают под определенным углом к туловищу, как я уже говорил ранее. Отметьте массу мышц на ягодицах и бедрах, а также изгиб живота. Об этих важных моментах нужно помнить, когда вы рисуете людей.

Если вы начнете рисовать худых или слишком полных людей, то быстро поймете разницу между их телами. Я же привожу здесь рисунки здоровых людей. Тем не менее можно видеть, что тела людей, как и черты лица, имеют свои особенности. Например, в зависимости от возраста у женщин разная форма груди. У недавних девочек-подростков упругая округлая грудь. Потом грудь становится тяжелее и обвисает.

При движении женские формы колышутся, и это создает проблемы для художников, которые, впрочем, вполне решаемы. На рисунке вверху показана спина девушки в другой позе, поэтому форма ягодиц немножко иная, чем на предыдущем рисунке. Линии абриса фигуры слегка изменились, вот почему так важно делать наброски.

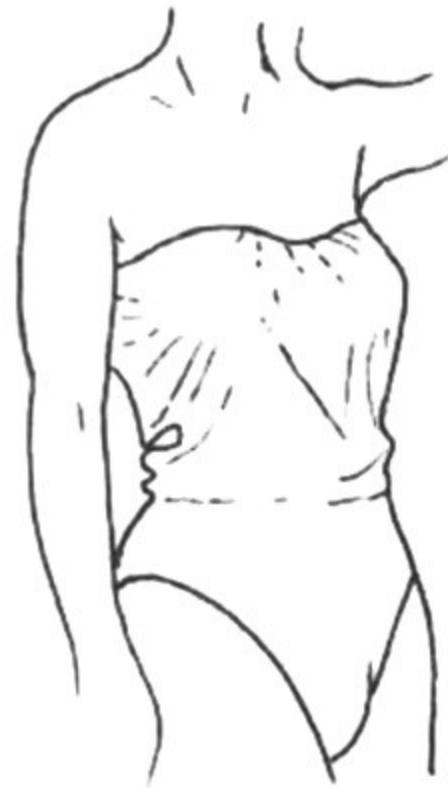
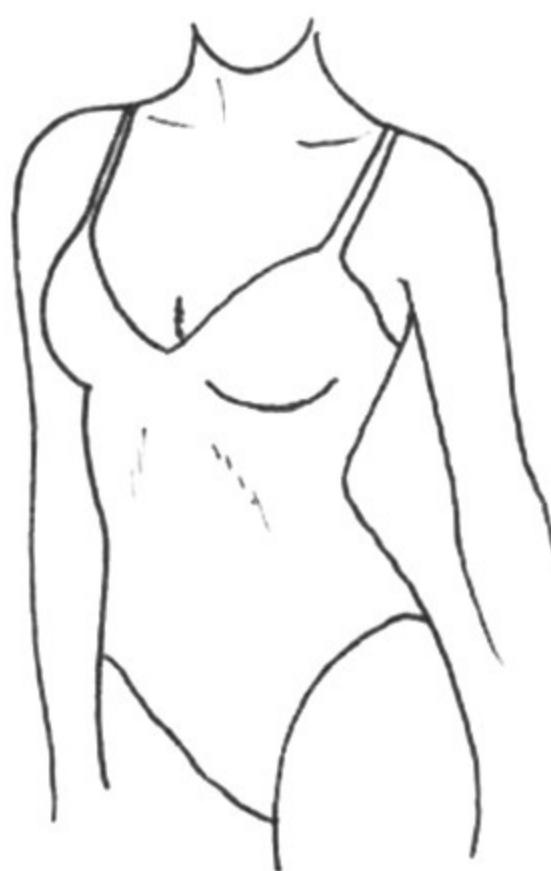
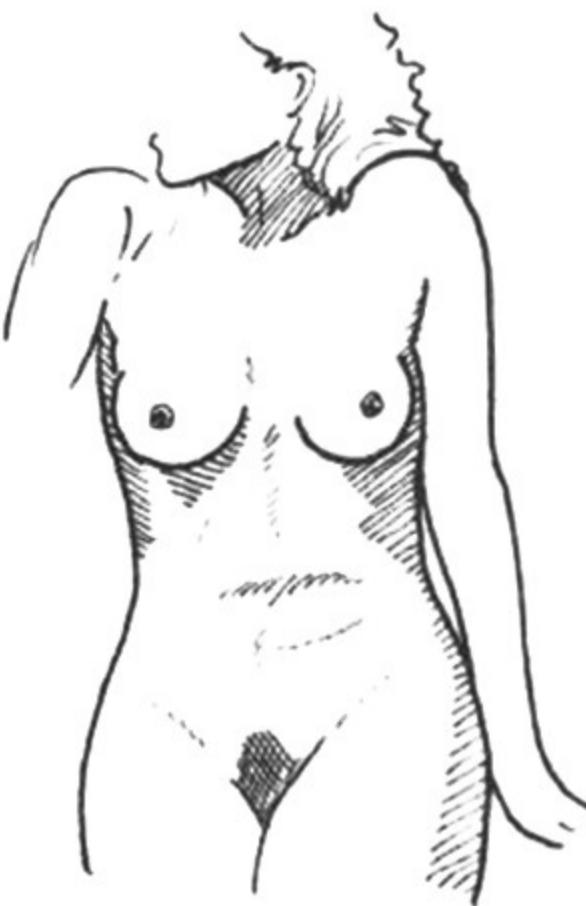
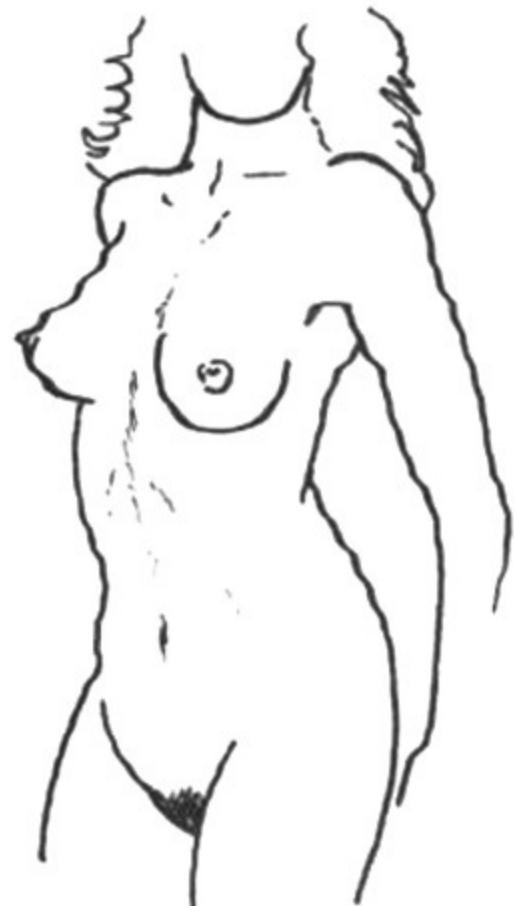
Летом в солнечные дни на пляжах много молодых девушек, загорающих обнаженными (рисунки внизу). Ежедневные издания изобилуют фотографиями юных моделей с прекрасными фигурами; другими источниками, позволяющими познакомиться с женским телом, являются книги по фотографии и художественные издания. У вас не будет недостатка в объектах рисования, на которых можно упражняться.

Отметьте, что даже незначительная штриховка рапидографом подчеркивает грудь, живот и бедра. Посмотрите, как выглядит грудь под разными углами. У женщин более округлый живот, чем у мужчин. Торс может быть длинным, коротким, плотным или стройным. Талия бывает высокой, низкой или средней. У молодых здоровых женщин от нижней части грудной клетки до пупка проходит ложбинка, которая образована соединением боковых мышц. Эту ложбинку можно наметить штриховкой. У пожилых женщин или женщин с избыточным весом ложбинка не видна.

Заметьте, как на рисунках внизу даже незначительная штриховка рапидографом подчеркивает форму груди, живота и бедер.

Оденемся

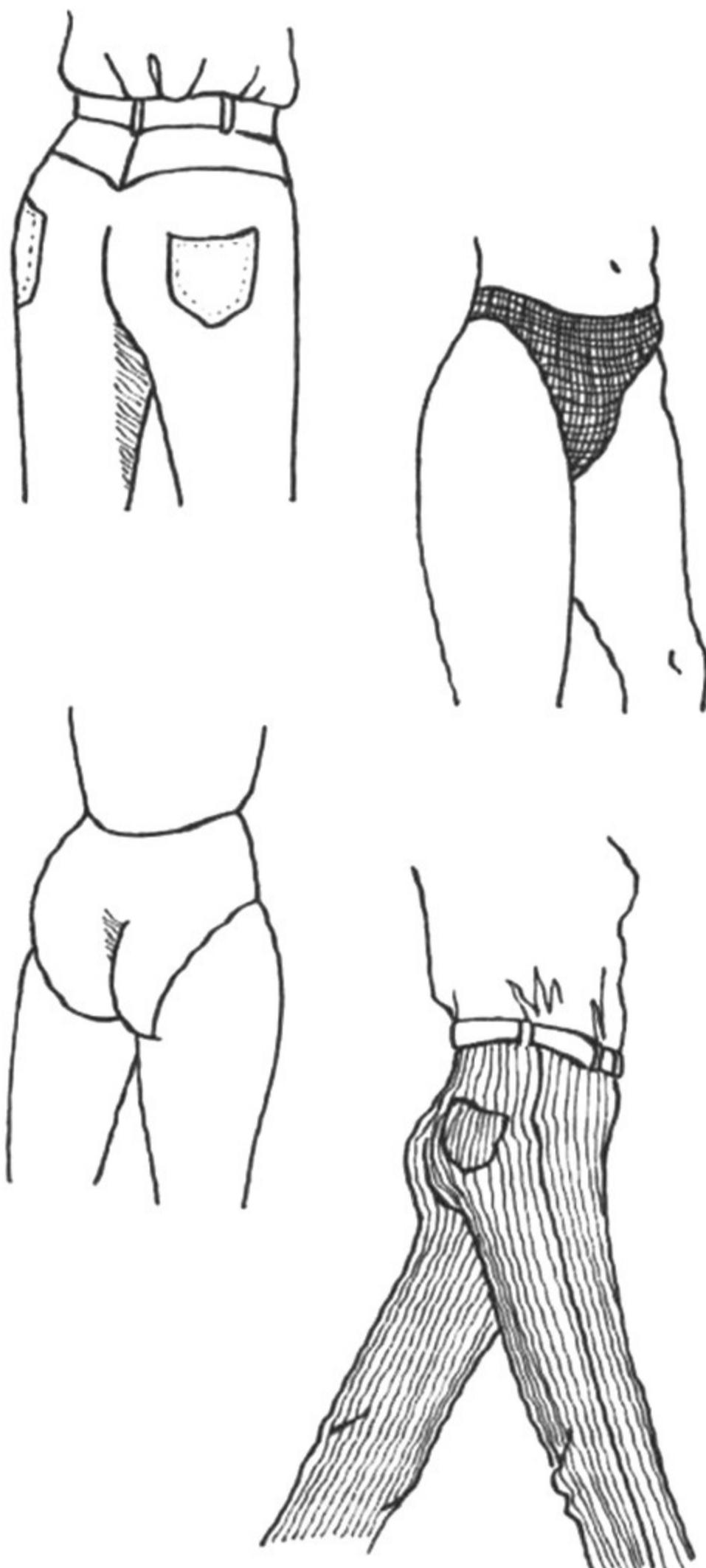

Вы сами можете послужить моделью, если нужно нарисовать фигуру в полный рост – почему бы вам не встать перед большим зеркалом? Многие знаменитые художники писали автопортреты. Мы хорошо знаем, что Винсент Ван Гог регулярно изображал страдальческое выражение своего лица. У меня было искушение обессмертить свое помятое лицо и костлявую фигуру, но сегодня я еще не готов сделать это. Не будем торопиться!

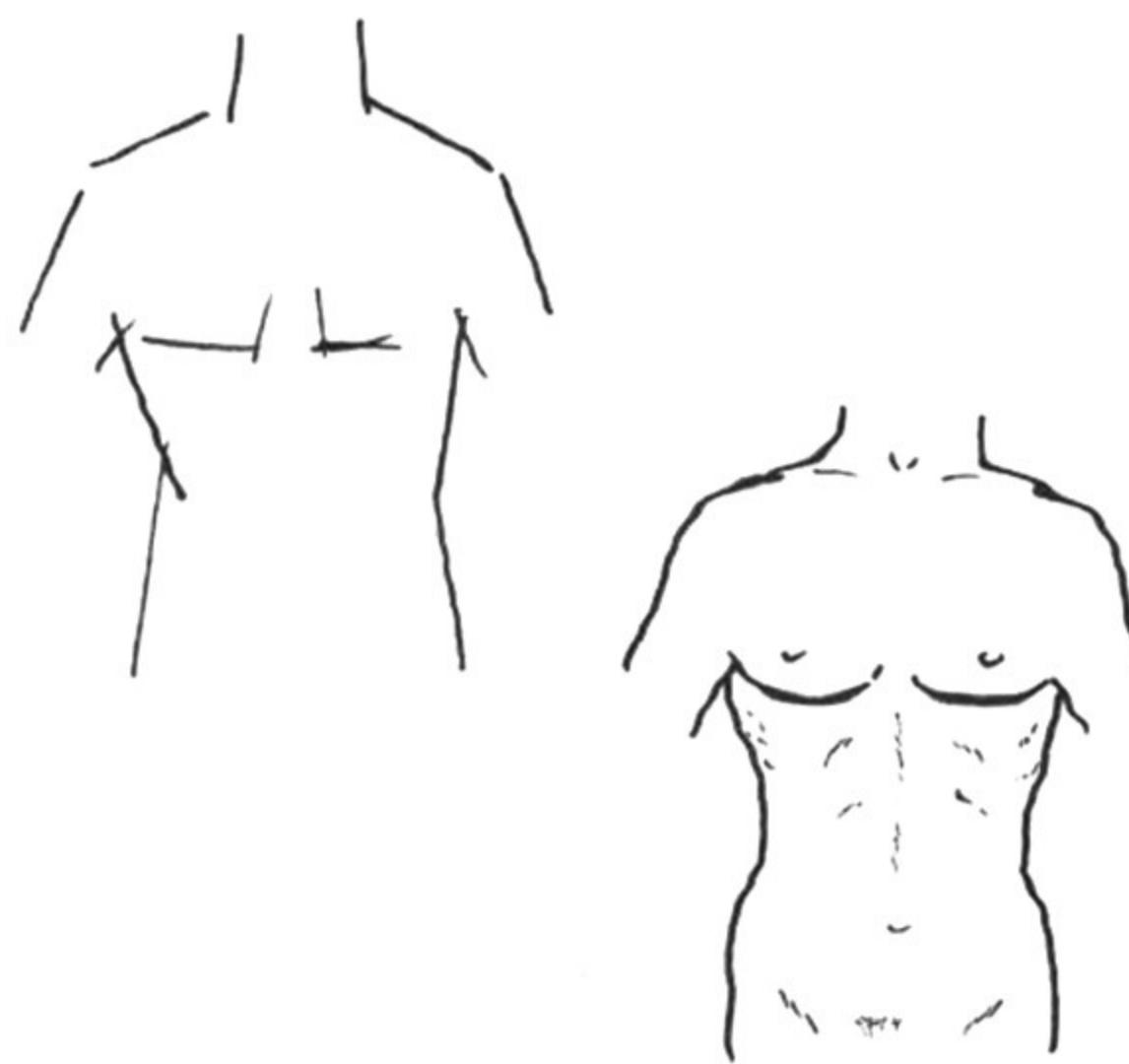
Эти рисунки показывают, как нужно рисовать одежду, чтобы у зрителя создавалось впечатление, что под одеждой скрыты определенные формы. Обычно его создают складки и сгибы. Купальный костюм и нижнее белье позволяют легко нарисовать человеческое тело, потому что эти предметы туалета не скрывают складки, выпуклости и изгибы.

Торс и нижняя часть туловища

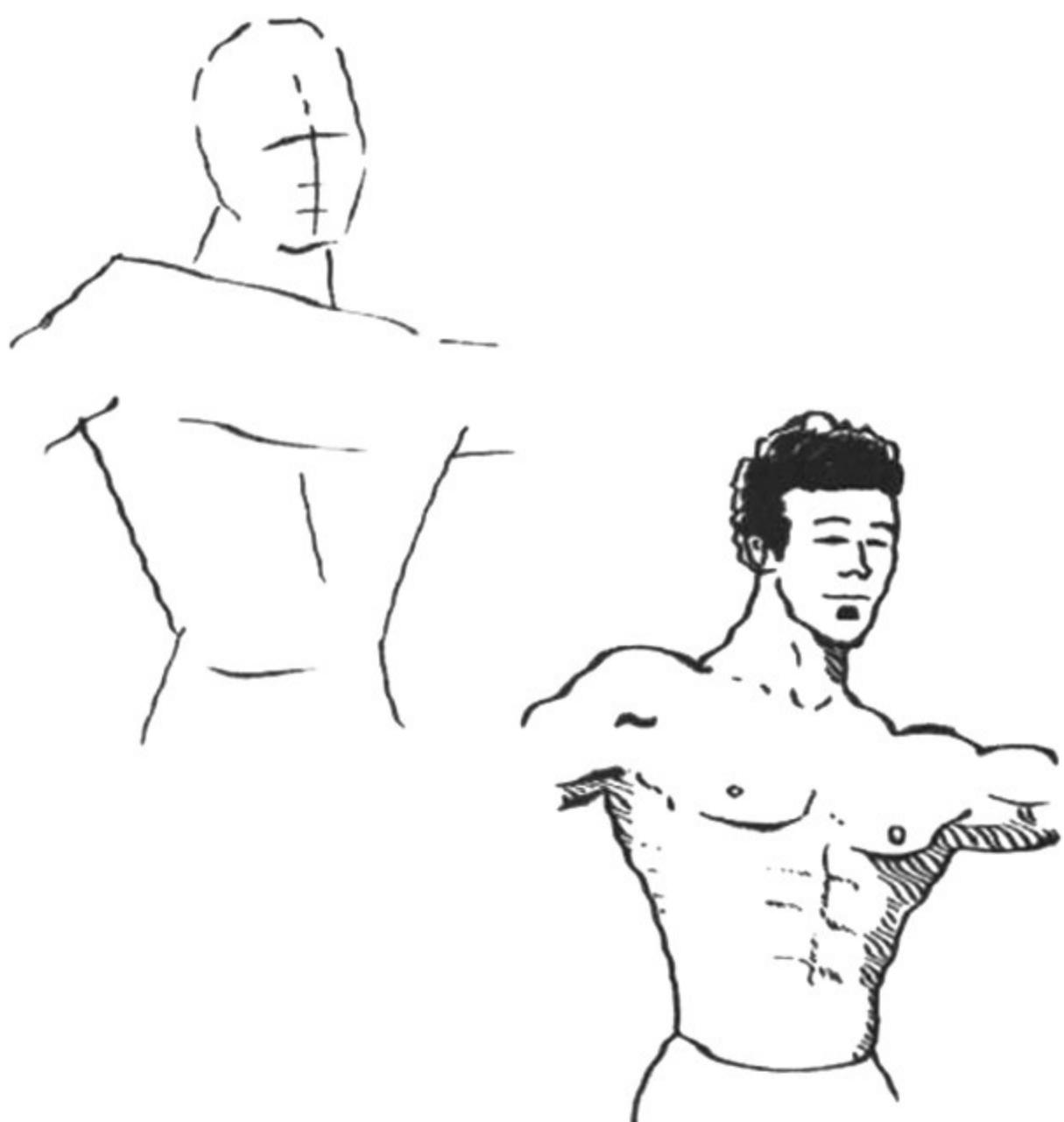
Посмотрите на рисунки внизу, и поймете, как нужно рисовать нижнюю часть тела в одежде. Человека сзади мы видим чаще всего. Наблюдайте за людьми и берите с собой небольшой блокнот для эскизов формата А6, когда куда-нибудь идете, например за покупками. У вас много возможностей сделать наброски, и во-все не нужно, чтобы кто-то вам позировал.

Мужское тело

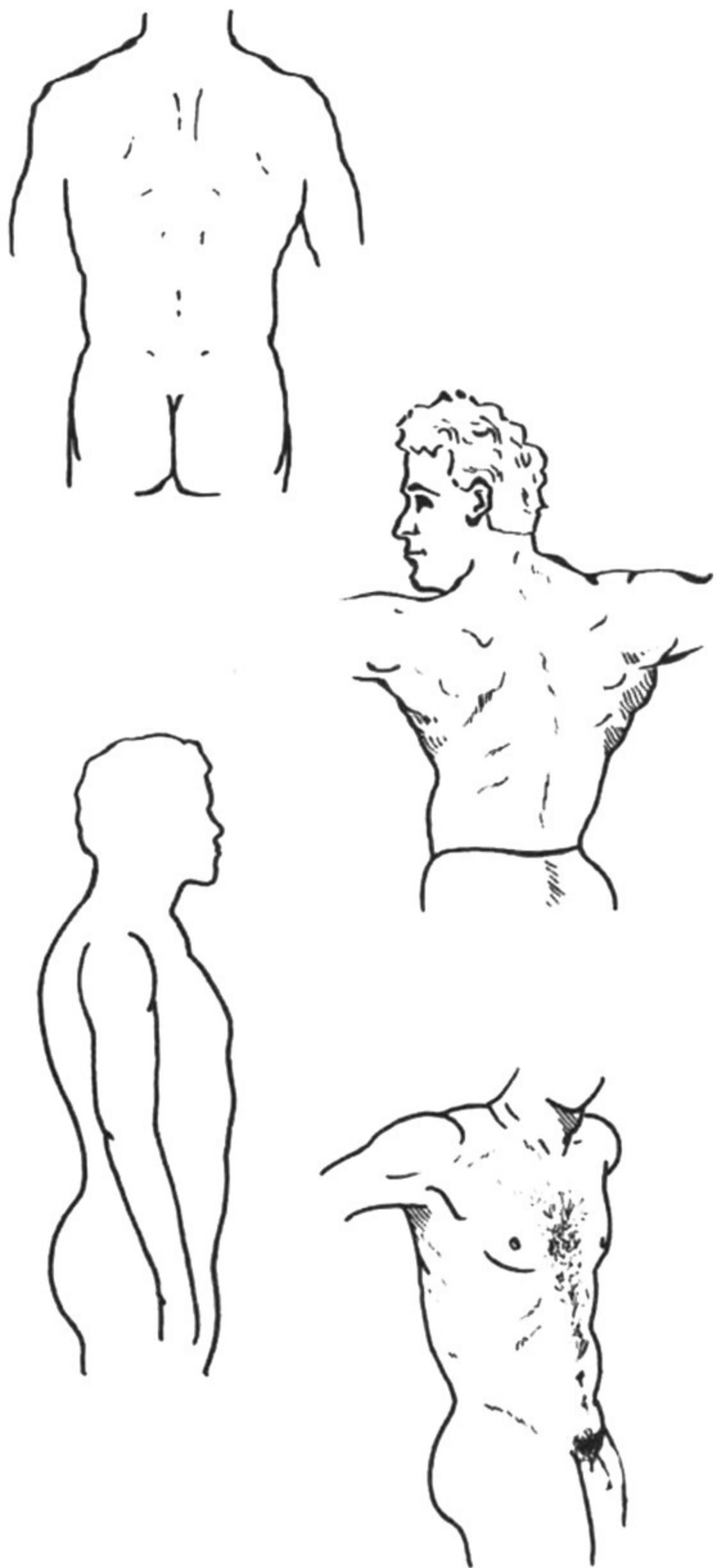

Торс обычного мужчины.

Перед тем как двигаться дальше, нарисуйте все примеры человеческого тела, приведенные в этой главе. Начните с основных пропорций, затем переходите к формам.

Торс боксера, который должен развивать мышцы рук, спины, груди и плеч. Такие же чрезмерно развитые мышцы имеют люди, которые «качают железо».

Отметьте четко выделенные мышцы по обе стороны средней линии впадины, узкие бедра, широкие плечи и выступающие мускулы. Вы видите, как эти части тела выглядят сзади (рисунок вверху). Отметьте изогнутый позвоночник. Волосы на теле намечены короткими тонкими штрихами. Ведь это нетрудно нарисовать, когда вы знаете, как это надо делать?!

Пропорции

Можно выучить все пропорции человеческого тела наизусть. Но в этом нет необходимости. Существуют четыре пропорции, которые значительно облегчат вашу жизнь.

1. Ширина плеч в два раза больше ширины головы.
2. Расстояние от подбородка до пупка тоже равно ширине плеч.
3. Расстояние от кончиков пальцев руки до локтя также равно ширине плеч.
4. Расстояние от плеч до нижней точки ягодиц равно высоте трех голов.

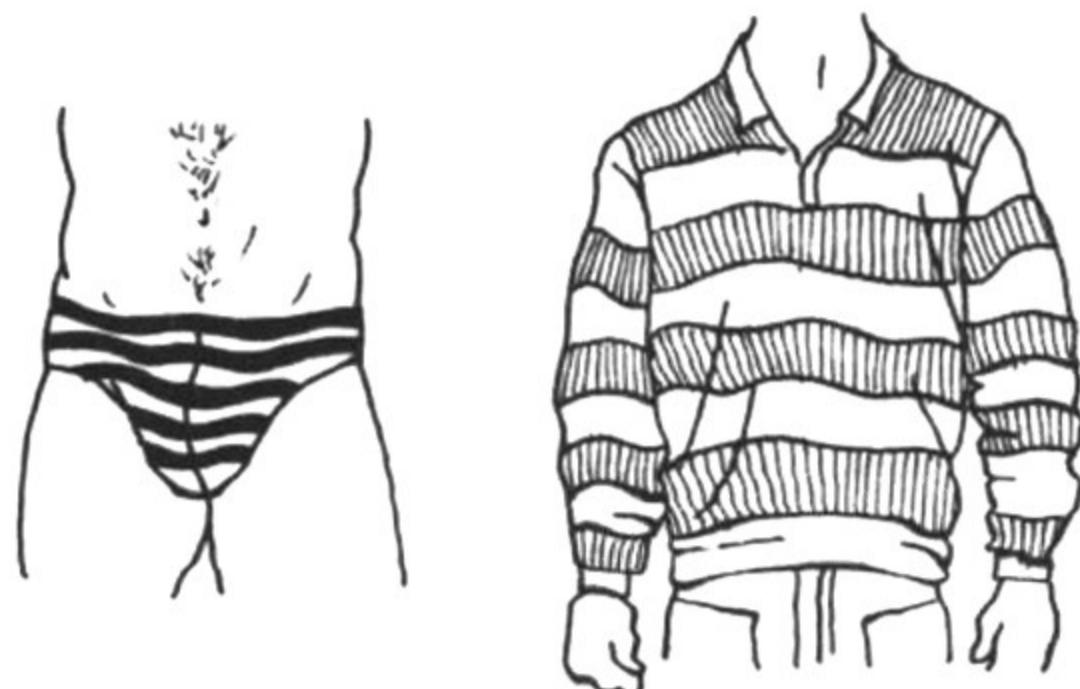
У каждого человека эти пропорции немного отличаются, но в целом они служат хорошим ориентиром. Набравшись опыта, вы сможете судить, правильно ли сделан рисунок, при одном взгляде на него. За единицу измерения используйте голову без учета волос – можно ошибиться, если брать голову с волосами. В следующей главе я дам еще несколько полезных советов по части измерений.

Наденем кое-какую одежду

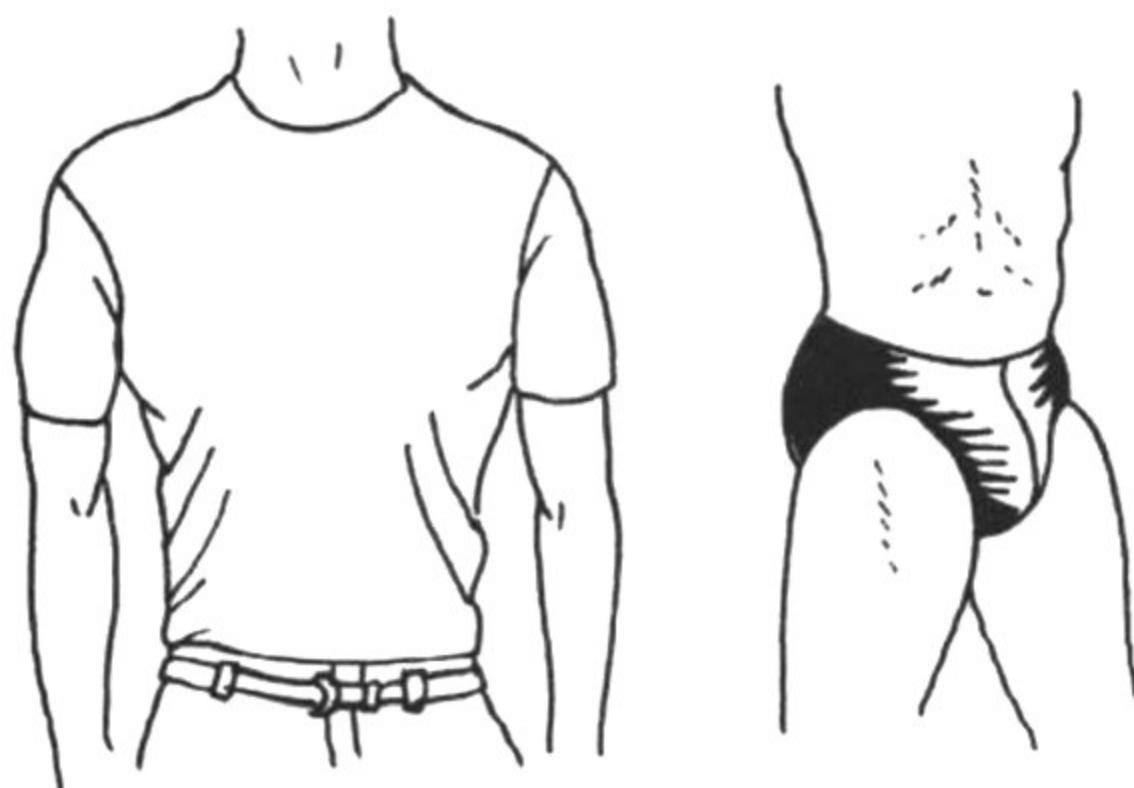
Не имеет значения, насколько свободной является одежда – ее нужно рисовать так, как если бы она облегала крепкую фигуру. Полоски на рубашке, рукава или спортивные трусы помогут нам передать форму человеческого тела.

Рисовать неподвижно стоящую обнаженную модель довольно скучно и очень трудно. Делайте лучше так: сидя в кафе, в художественной галерее или библиотеке, незаметно зарисовывайте людей, когда они расслабляются. Это –

Торс и нижняя часть туловища

Одежда передает силу и движение – посмотрите внизу на занимающихся активными видами спорта мужчин.

Отметьте, как лежат морщинки и складки. Они могут идти вверх или вниз, но всегда расходятся от выступающих частей тела.

лучшая практика, а также самый короткий путь стать хорошим художником. Итак, дерзайте!

На страницах газет, посвященных спорту, множество фотографий спортсменов в разнообразной спортивной одежде, которые занимаются различными видами спорта. Сохраните несколько старых снимков, чтобы упражняться, но не ограничивайтесь рисованием торса и зада, попытайтесь нарисовать всю фигуру. Вы уже можете это сделать!

Задания

- Сделайте копии со всех рисунков этой главы, которые вы еще не копировали. Надеюсь, вам не нужно напоминать, с чего нужно начать!
- Нарисуйте шесть одетых и обнаженных женских тел.
- Сделайте шесть рисунков людей в движении. Модели возьмите из газетных вырезок.

ГЛАВА 11

СВОДИМ ВСЕ ВМЕСТЕ

Лучше всего мы рисуем то, что хорошо знаем. Отсюда следует: если хочешь быть хорошим художником, необходимо знать анатомию. Выше вы уже получили некоторые сведения по этому предмету, и теперь будет довольно просто свести ваши умения воедино.

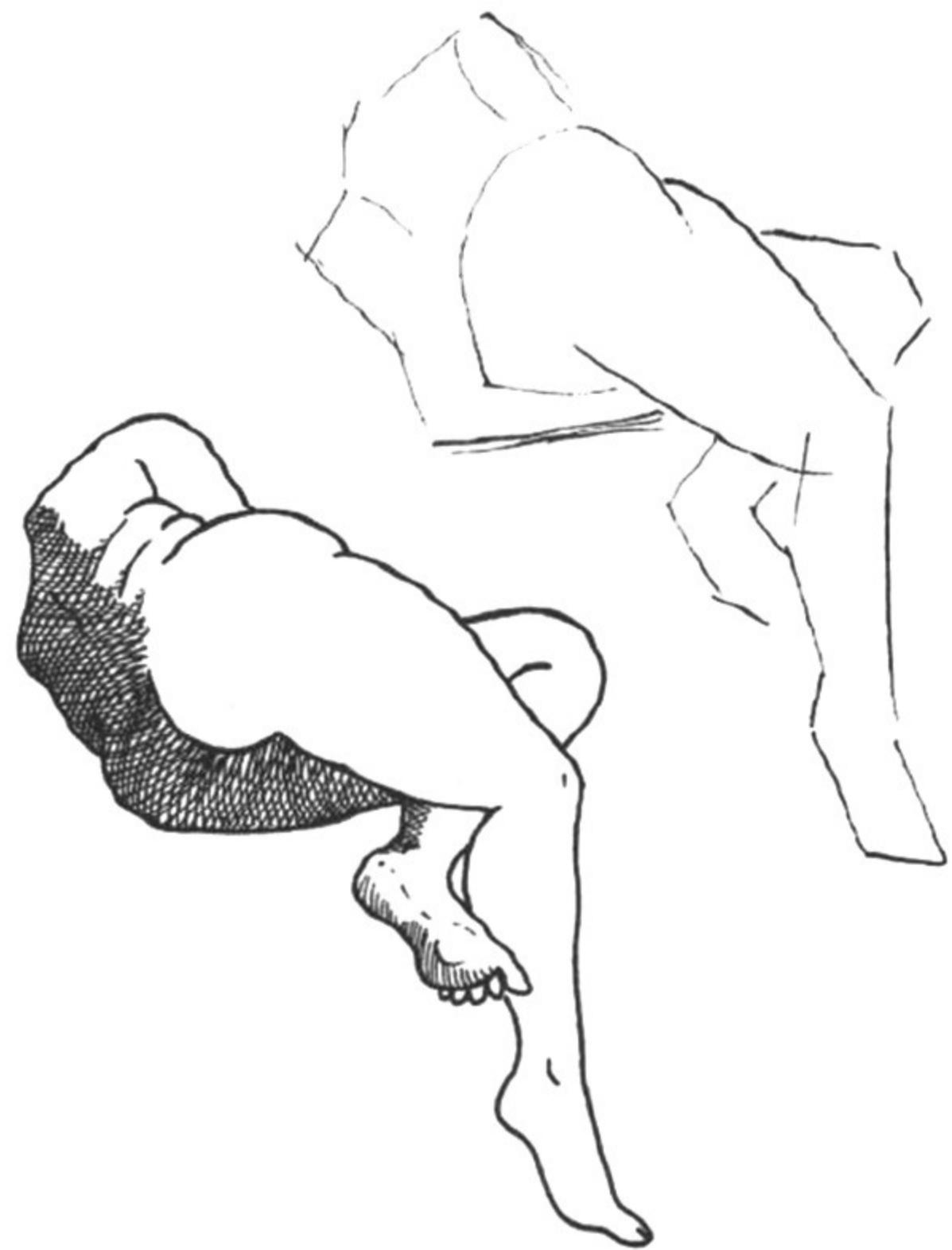
Для рисования фигуры человека требуется мягкий карандаш 4В, но можно также пользоваться древесным углем. Первобытные люди использовали для рисования обуглившиеся ветки деревьев, которые и для современных художников остаются обычным средством рисования. Правда, сегодня уголь, которым пользуется большинство художников, выпускается в виде палочек с гладкой поверхностью. Уголь оставляет глубокий черный тон и позволяет очень быстро изменять тон рисунка. Штрихи, нанесенные углем, легко растушевывать, но законченную работу нужно закреплять фиксативом, например спреем для волос. Спреями легко пользоваться, держа их на некотором расстоянии от рисунка.

Копирование как способ добиться успехов в рисовании

Я уже советовал вам копировать рисунки. С копирования начинают почти все, кто учится рисовать, и не думайте, что его можно избежать. Оно очень полезно, по-

тому что помогает научиться видеть и рисовать точно. Требуется большое умение, чтобы сделать хорошую копию рисунка. Рисование с натуры по большому счету тоже является копированием того, что мы видим. Набравшись опыта, вы вместо копирования станете рисовать с натуры или писать свои картины.

Обнаженная модель

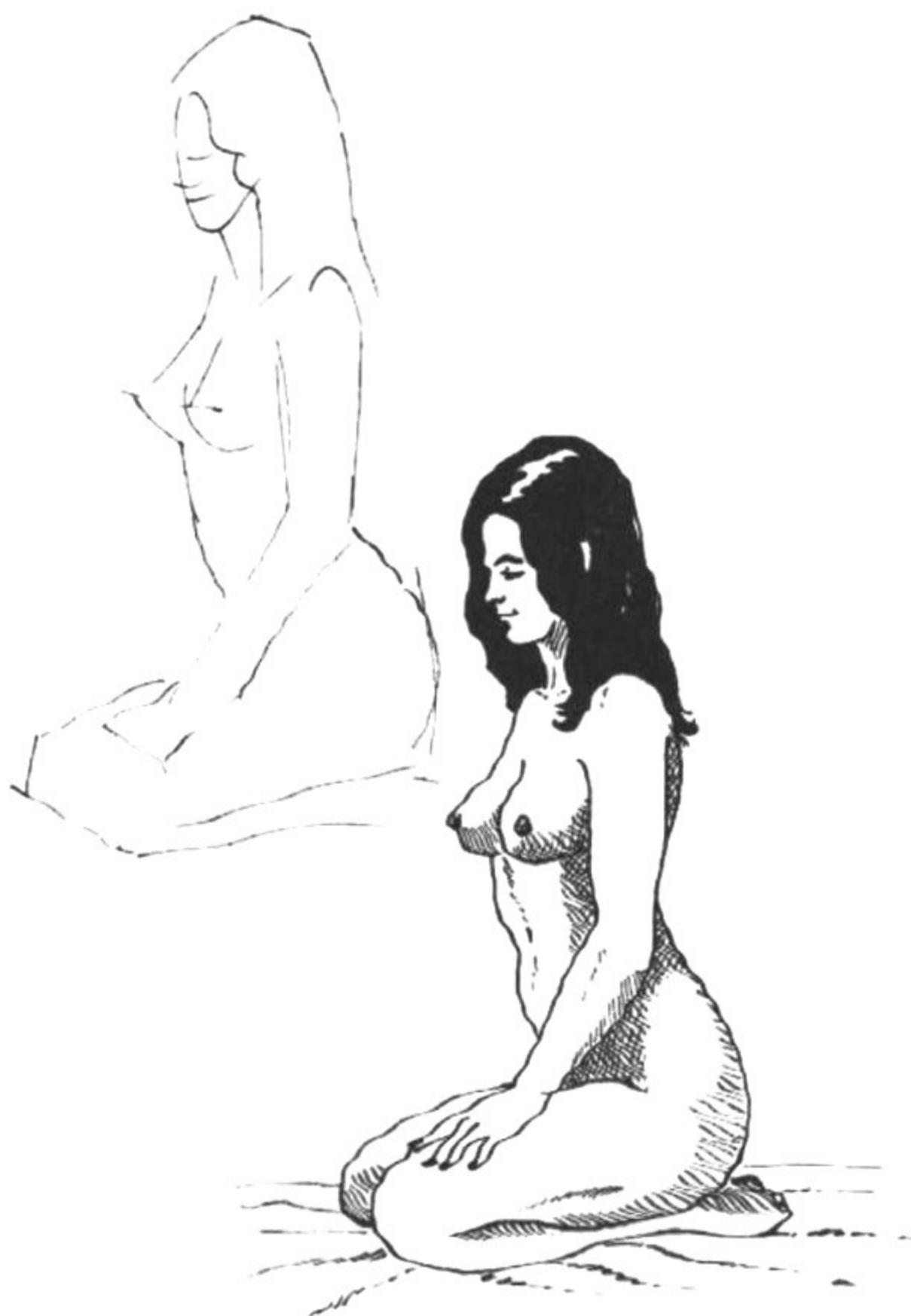
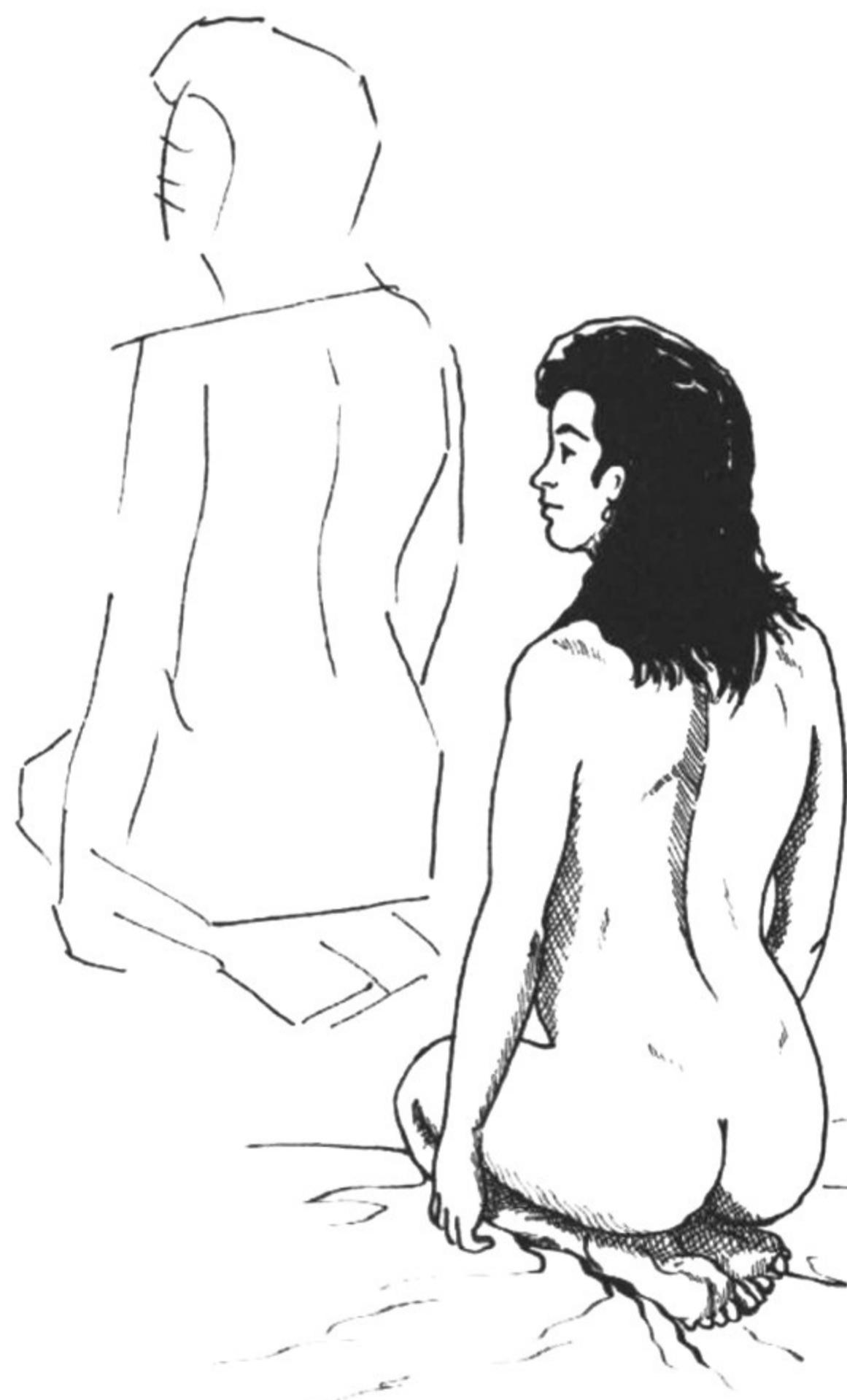

Необычная поза. Рисунок с натуры.

Возможно, у вас нет мужа, жены, родственника или друга, готовых стать вашей обнаженной моделью, и классы рисования с натуры также недоступны для вас. Однако, я уже говорил об этом, альтернативными объектами для рисования, которые позволяют вам работать, могут стать фотографии.

На предыдущей странице очень необычна поза модели, благодаря которой создается ощущение, что тело не имеет головы. Часть фигуры находится в тени. Сначала был сделан черновой набросок карандашом, а затем быстрый рисунок рапидографом. Обратите внимание на кривые линии в перекрестной штриховке. Можно сделать этот рисунок каран-

дашом или углем, если вы хотите совершенствовать свое мастерство. Если рисунок сделан углем, не пытайтесь растушевывать его пальцами. Работайте четкими, смелыми линиями.

Модель слева сидит в обычной позе, как принято в классах рисования с натуры. Ее достаточно легко рисовать. В черновом наброске определены плечо, рука и спина. Затенение в любой студии, где есть разные источники света, можно изобразить разными способами. Интересны рисунки, где передана тоновая градация.

Модель вверху тоже нетрудно рисовать. Сделайте рисунок тушью или фломастером. Обратите внимание на то, как сделана штриховка.

Еще о пропорциях

Как уже говорилось, начинающие художники обычно рисуют слишком маленькие ступни ног и кисти рук. Но выто теперь справитесь с этим, я уверен! Удачи вам!

Как и обещал, привожу дополнительные пропорции человеческого тела, которыми можно руководствоваться. За единицу измерения взята высота головы, без учета волос.

1. Длина ноги от верхней точки до ступни в 3,5 раза больше высоты головы. Длинные ноги моделей могут содержать 4 и даже больше голов.
2. Длина ноги от колена до ступни в 2 раза больше высоты головы.
3. Длина плеча равна высоте головы.
4. Длина кисти вместе с запястьем примерно равна высоте головы.
5. Длина тела от плеча до подошвы обычно в 6,5 раз больше высоты головы, у некоторых людей длина тела может быть в 7 раз больше.
6. Объем бедер обычно равен 1,5 головы.

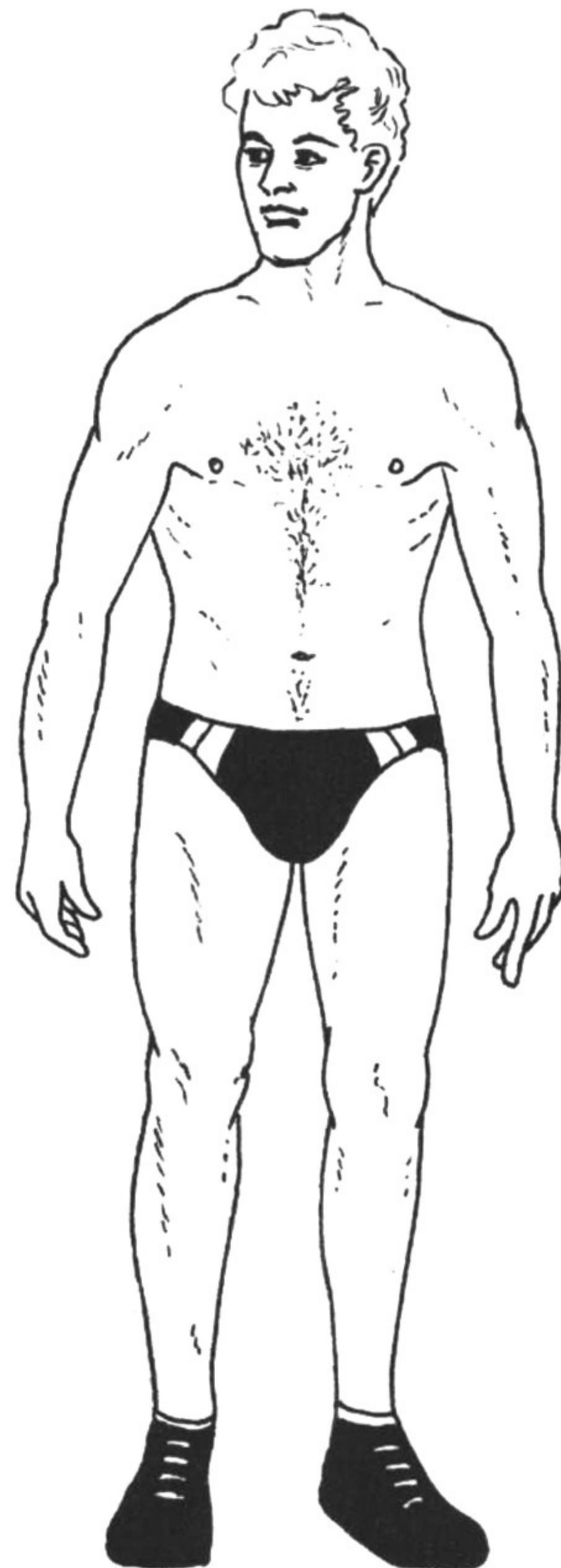
Зная эти пропорции, можно нарисовать человеческую фигуру. Попробуйте! Делая черновой набросок фигуры в полный рост, используйте приведенные пропорции, правда, вам придется вернуться к предыдущим главам, где рассматривались изображения рук, ног и туловища, чтобы правильно передать их.

Одетые модели

Наши модели носят одежду самых разных фасонов и стилей, поскольку мы рисуем обычных людей, а не нудистов.

Рисуйте как можно больше фасонов одежды мужчин и женщин – это великолепная практика!

Этот рисунок был сделан, только исходя из пропорций.

Сводим все вместе

Изучите эти рисунки. Посмотрите на простые фасоны одежды и на то, как она нарисована. Обратите внимание на пропорции фигур, затем скопируйте каждую фигуру карандашом, а уже потом сделайте рисунки фломастером, углем или чем-то, что вам больше нравится.

Работайте с фотографиями топ-моделей, которые печатают в рекламных объявлениях в газетах и журналах и на почтовых открытках и научитесь рисовать модную одежду, а также представителей человечества, на которых приятно посмотреть.

Задания

1. Скопируйте рисунки из этой главы, копии которых вы еще не делали.
2. Сделайте четыре рисунка родственников или друзей в полный рост.
3. Нарисуйте шесть модно одетых мужчин и женщин.

ГЛАВА 12

ВОКРУГ МНОГО РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ

В главе I вы делали наброски людей, не вдаваясь в подробности и детали лиц и фигур. Затем старались научиться изображать отдельные элементы фигуры человека. Теперь вам предстоит изобразить некоторых представителей человечества.

Этот джентльмен, с которого был сделан небольшой быстрый набросок, вздремнул в деловом центре города. Впоследствии набросок был превращен в рисунок вдвое большего размера. Законченный рисунок выполнен фломастером довольно толстыми линиями. Отметьте, как использована перекрестная штриховка. Точечная штриховка передает каменную поверхность опоры скамьи.

Сначала рисуем неподвижные объекты Спящие люди – прекрасный объект для рисования для начинающих. Другими подходящими объектами являются люди, настолько увлеченные чем-то, что остаются неподвижными в течение длительного времени.

Наблюдающие, ждущие или непринужденно болтающие люди являются лучшими моделями для начинающих художников. Их легко можно зарисовать. Чем больше вы рисуете, тем лучше у вас получается, и наверняка совершенствуется ваше умение видеть. Вы не можете не добиться успеха! Попробуйте рисовать различными материалами, чтобы найти тот, который вам больше всего понравится. Возможно, при переходе от набросков карандашом к рисованию рапидографом вы удивитесь, увидев, насколько совершеннее стали ваши работы. Однажды я наблюдал подобное, когда несколько начинающих художников перешли от карандаша к рапидографу.

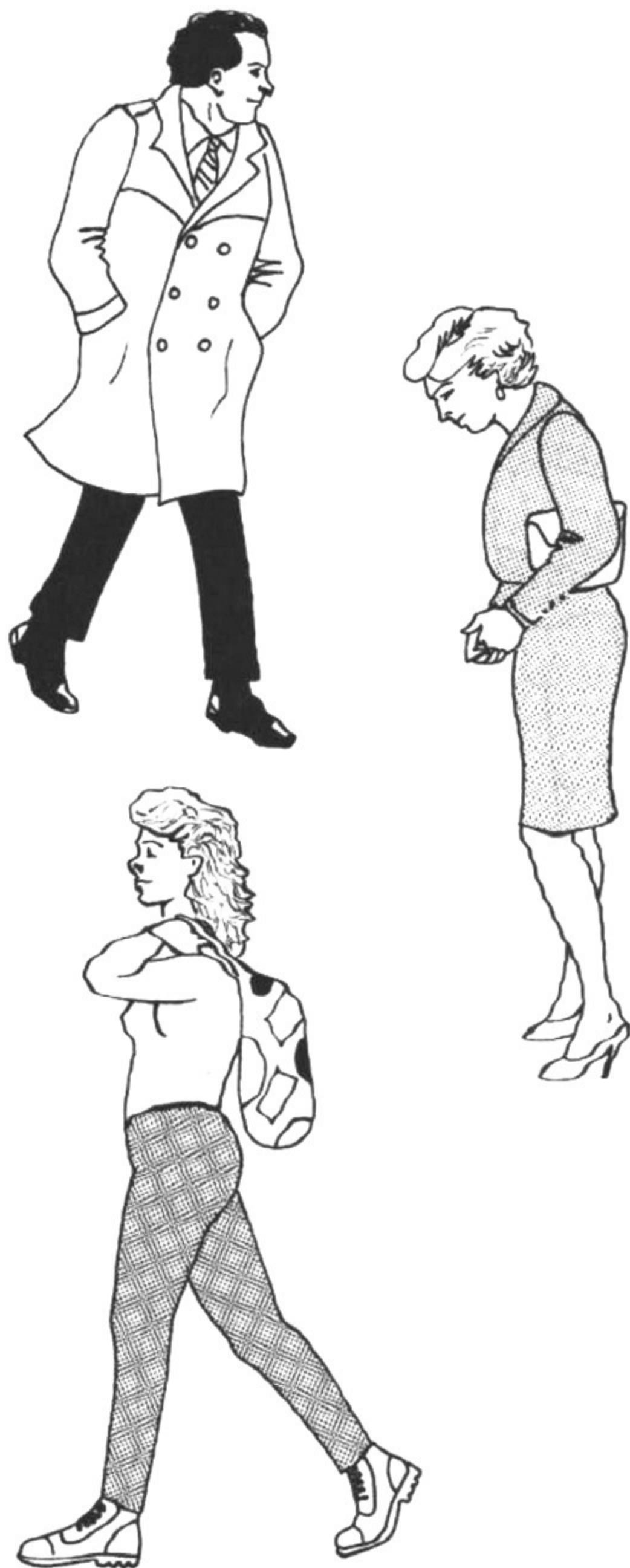
*Будьте наблюдательны
Выработайте привычку рисовать мысленно, если у вас нет времени остановиться и сделать набросок заинтересовавшего вас случайно встреченного человека. Нарисуйте воображаемым*

Вокруг много разных людей

Рисунок вверху, похожий на набросок, был сделан рапидографом с тонким стержнем.

Рисунки людей (внизу) размером 12 см были сделаны в блокноте формата А6. Я использовал фломастер с тонким стержнем. Отметьте, как переданы поза, движение и одежда людей. Для воспроизведения рисунков в книге, изображая женскую одежду, я использовал растр. Для получения нужного вам эффекта выбирайте подходящую технику рисования.

карандашом лицо, затем фигуру и ноги. Это очень хорошая практика! Попробуйте!

Наблюдая за людьми в повседневной жизни, обращайте внимание на их руки, ноги, кисти и тела и запоминайте увиденное. Ключ к успеху художника заключается в умении видеть. Удивительно, как быстро мысленно можно сделать рисунок – за считанные секунды, даже не за минуты. Скорость увеличивается с опытом.

Еще несколько изображений людей... Отметьте художника, рисующего под дождем! Сделайте набросок карандашом, затем работайте тушью.

Вы достигли вершины мастерства, если для вас рисование – хобби. Если же вы относитесь к рисованию более серьезно, вам нужно продолжать работать еще в течение недель трех.

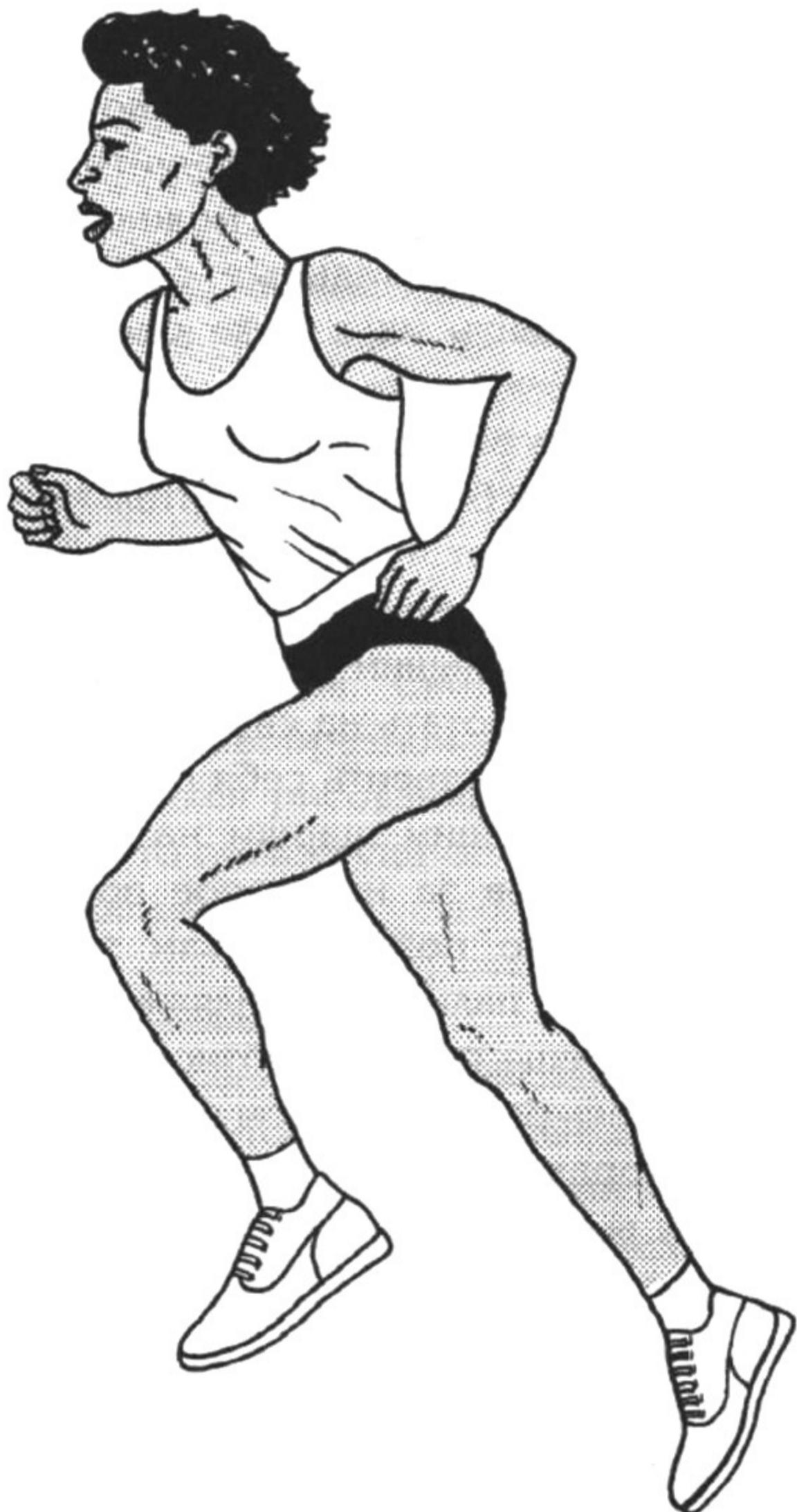
Серьезное всестороннее изучение объекта рисования требует много времени, терпения и большого мастерства. Если вы хотите стать профессиональным художником, то должны гораздо больше практиковаться, рисуя преимущественно живых моделей.

Если изображение похоже на оригинал, людям нравится, когда их рисуют. Но не стоит рисовать незнакомых людей, если у вас ничего не получается и фигуры людей напоминают палки. Начинайте с изображения друзей или добродушных родственников. Однажды я набросал изображение своего соседа во время ланча, который сказал, что рисунок совсем не похож на него. Он взял карандаш и блокнот для набросков и нарисовал меня. Это была моя ошибка. Его рисунок напоминал гибрид мистера Панча, страдающего зубной болью, и Квазимodo в его худшие дни. Некоторым людям нужно проверить зрение и посещать уроки рисования!

Двигающиеся люди

Наш взгляд не может моментально схватить быстрое движение человеческой фигуры. Эту проблему поможет решить фотоснимок, видео или DVD (остановленные). Движение фиксируется, поэтому мы можем рассмотреть его.

На рисунке внизу представлена бегущая девушка. Отметьте линии, передающие группы мышц, и складки одежды, которые помогают создать ощущение силы и движения. То же можно сказать о теннисисте на рисунке справа.

Напоминания

1. Рисуйте с удовольствием.
2. Долго и внимательно рассматривайте объект.
3. В основе каждого рисунка должны находиться правильные пропорции.
4. Можно сделать много ошибок, но эти ошибки должны помогать вам.
5. Знайте, что вы МОЖЕТЕ добиться успеха.

ГЛАВА 13

СМЕШНЫЕ ШАРЖИ

Овладев основами и навыками рисования, вы можете научиться рисовать шаржи – и немного посмеяться! Уверен, обучение рисованию шаржей будет не слишком трудным для вас.

Я научу вас, как превратить ваши рисунки в смешные шаржи и вызвать улыбку или искренне посмеяться над вашими собственными маленькими слабостями и неудачами – и слабостями ваших знакомых.

Шарж – прекрасный способ настоять на своем, выпустить пар или просто посмеяться. Однажды, работая в офисе с неприятным, некомпетентным хвастуном-менеджером, я избавился от раздражения, нарисовав шаржи на него. Это было не очень хорошо, но какое принесло облегчение! Мы с товарищами от души посмеялись, а потом продолжили работу, несмотря на трудности. Берегитесь злого шаржиста!

Представьте, как здорово притаиться в библиотеке, местном магазине или пабе и рисовать безобидные, но забавные шаржи на не подозревающих ничего посетителей. Можно также развлечься в автобусе, поезде или самолете. Источником большинства шаржей являются люди: у вас не будет недостатка в объектах для смешных рисунков!

Сначала я покажу вам, как сделать черновой набросок шаржа, а затем изображу вашу жизнь в шаржах. «Чью жизнь?» – спросите вы. Вам ведь кажется, что ваша жизнь – это работа, просмотр телепередач, ведение домашнего хозяйства и сон. Не волнуйтесь – большинство скучных дней можно превратить в восхитительные события, если представить их в виде смешных рисунков.

У шаржиста есть свои преимущества. Он становится более наблюдательным, у него возрастает чувство юмора, благодаря своему умению он начинает пользоваться большим успехом, и даже может подзаработать на своем таланте. Вы можете представить себя на Коста-Плонка, рисующим шаржи на счастливых туристов за некоторое вознаграждение, что позволяет вам зимой посидеть под пальмой на пляже? Нет? Подумайте еще раз. Все возможно! Вы собираетесь быть пионером в той области, которая предоставляет большую свободу выражения, чем все другие виды искусства. Вы готовы? Хорошо. Тогда начнем.

Считая себя человеком средних способностей или таланта, вы сильно ошибаетесь. Идеи порождают новые идеи: иногда их так много, что вы должны по-

Посмотрите, как мысли персонажа заключены в облачка. Это один из секретов нашей профессии. Как говорит мужчина, вы имеете неограниченные возможности для достижения успехов в любой области.

стоянно иметь при себе блокнот, чтобы фиксировать их. Скоро ваша голова станет своеобразной копилкой идей, касающихся рисования смешных шаржей. Это произойдет без всяких усилий с вашей стороны.

Мы отправляемся

Прежде всего, вы должны научиться рисовать то, что требуется. Обычно, хотя и не всегда, нужно уметь точно передавать людей и другие объекты рисования. Вернитесь назад к началу книги, чтобы отточить умение делать наброски.

Шаржи основаны на жизненных наблюдениях. Даже самые преувеличенные смешные рисунки будут узнаваемыми, если нарисованы правильно. При

создании юмористического рисунка необходимо иметь чувство юмора. Это кажется очевидным, но чувство юмора есть не у всех. Рисуя шаржи во время отпуска, я встретил женщину, у которой его вообще не было. Она никак не могла понять, что смешного в моих работах. У вас есть чувство юмора, иначе шарж не интересовал бы вас. Я буду давать вам краткие советы по мере совершенствования в искусстве создавать шаржи.

Работая внештатно карикатуристом, я думал, что можно продавать рисунки. Но после напряженной работы в офисе часто трудно, придя домой, придумать что-то смешное для мировой прессы. Идеи приходили в голову по утрам, когда я еще не был уставшим. После этого рисование всегда казалось легким.

Главная задача карикатуриста, работающего в газете, – радовать редактора. А это непросто! Ведь редакторы всегда правы, или, по крайней мере, думают, что правы. Они считают, что им известно, какие шутки нравятся читателям. Иногда действительно знают, иногда – нет. Откуда я это знаю? Однажды друзья удивились, зачем я отдал свой шарж для публикации в ежедневной дрянной газетенке. Я мог бы им ответить, что, если бы я не поместил этот шутливый рисунок в газету, у меня вообще не было бы денег. Карикатуры и шаржи, которые я придумывал, были оригинальными, но их часто отвергали: у карикатуриста, работающего в СМИ, трудная жизнь. У вас не будет таких проблем: я покажу, как легко достичь мастерства на каждом этапе обучения.

Какие нужны материалы

Вам потребуется карандаш 2В, резинка и несколько ручек для рисования. Берем ручки с шириной пера 0,1 и 0,7. Хорошо было бы еще иметь рапидограф, баллончик которого заполнен тушью (принцип действия напоминает авторучку), или перьевую ручку, которую можно окудать в черную тушь. Когда вы приобретете определенные навыки в рисовании шаржей, для работы тушью можно использовать маленькую акварельную кисть № 2.

Разные ручки оставляют различные линии. Отметьте, что слова изображенных на шарже персонажей помещены в овал в отличие от облачков, в которые заключены мысли.

Цель шаржей

По моему мнению, лучшие шаржи – те, при взгляде на которые вам становится смешно. Индивидуальная манера художника («почерк мастера») бывает настолько узнаваемой, что уже это заставляет улыбаться. Некоторые шаржисты, особенно маленькие дети, имеют удивительную привычку придавать каждому персонажу свои черты. Вы, возможно, будете поступать иначе. Ваша цель – нарисовать смешных людей, животных или предметы, которые понравятся зрителям.

Можно нарисовать шарж, используя свои черновые наброски. Подумайте о персонажах семейства Симпсонов – Снупи, Денинсе-Грозе или Гомере. Создать смешной рисунок совсем непросто – нужно придумать вымышленного героя со всеми его слабыми и сильными сторонами.

Возможно, вы отнесете к персонажам и себя. Начните с изучения некоторых шаржей, множество которых ежедневно появляется в журналах, книгах и газетах. Опубликованные рисунки, занимающие целые колонки в газете, называются «карманными шаржами». Вас порадует, что большинство шаржей, отобранных редакторами, сделано талантливыми художниками, работающими в СМИ неполный рабочий день.

Всякий раз, смотря на опубликованный шарж, отмечайте, как он сделан. Посмотрите, как всего несколькими линиями намечен фон. Обратите внимание, что персонажи отличаются друг от друга. Можно многому научиться, только смотря и вспоминая. Попробуй-

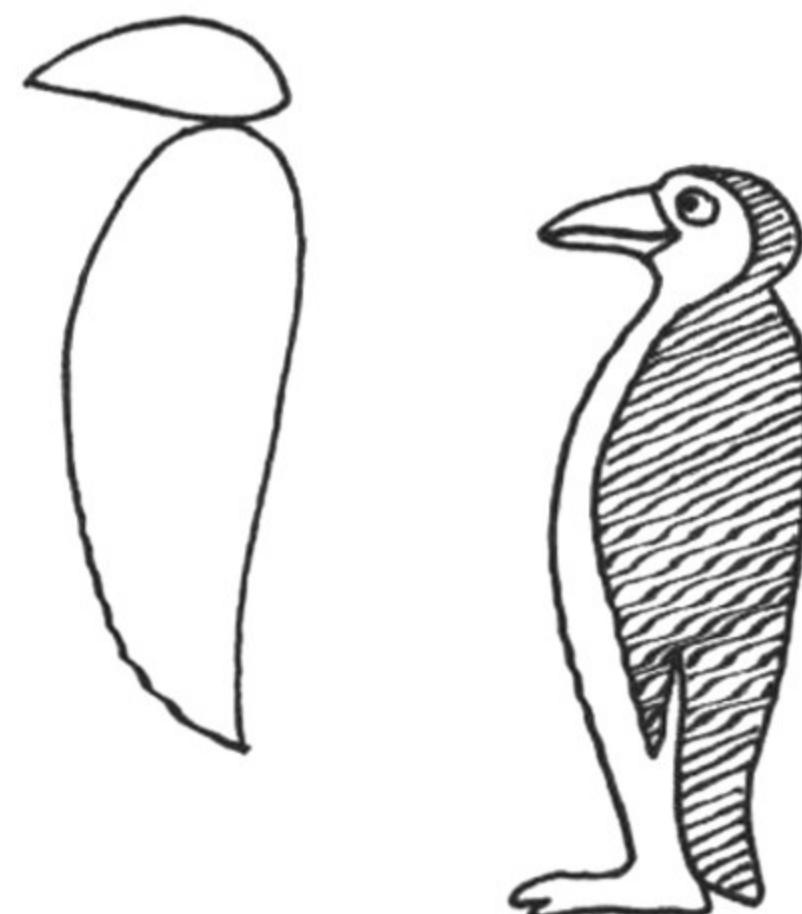
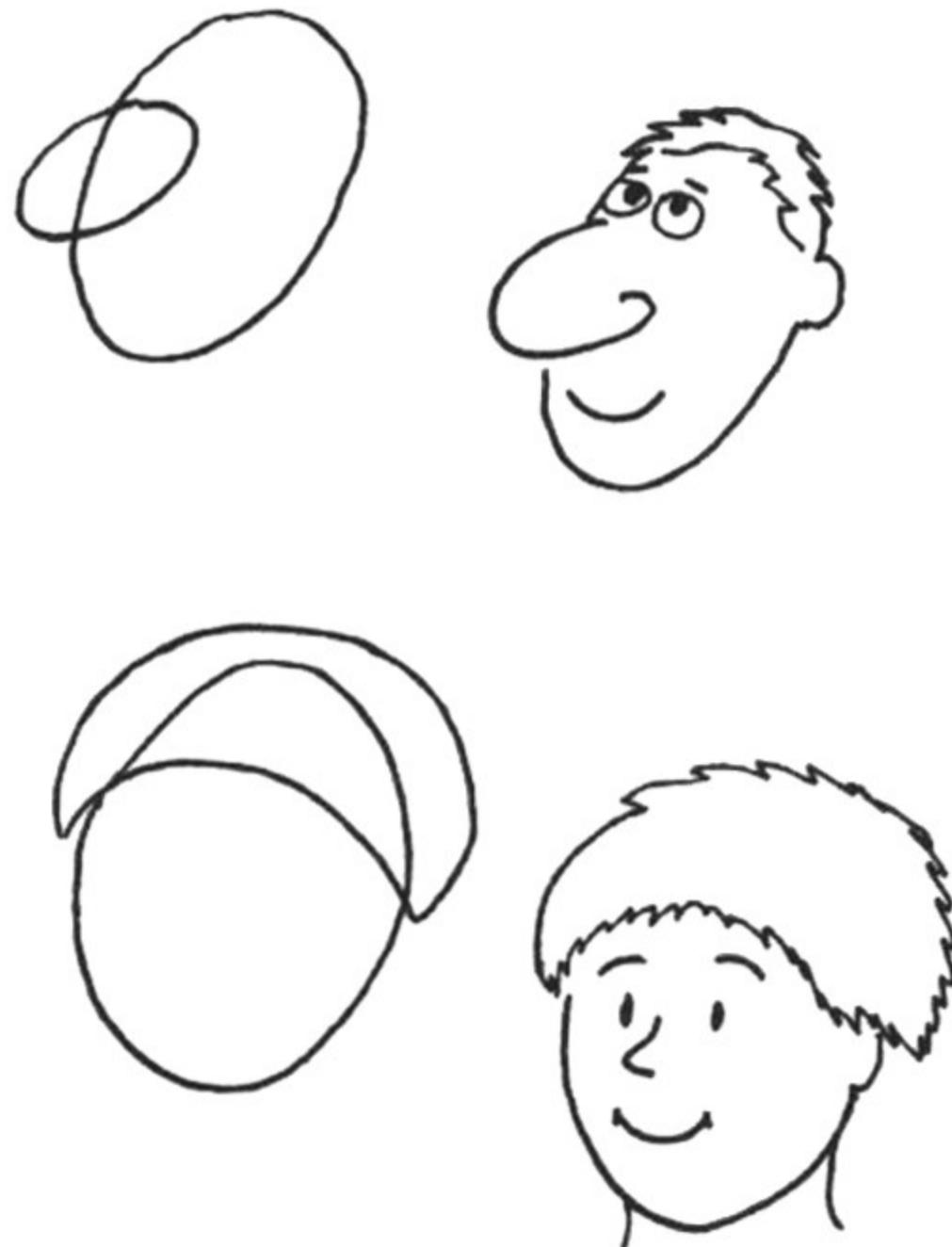
те скопировать стиль шаржей, которые вам больше всего понравились. Если рисовать быстро и решительно, у вас не будет времени переживать, правильно ли вы работаете. Что из того, даже если что-то не так? Можно же все быстро переделать и, исправляя свой рисунок, понять, в чем были ошибки. Постепенно у вас сформируется своя манера рисования шаржей. У некоторых художников это происходит внезапно, но обычно свой стиль вырабатывается после создания сотни шаржей. Это обескураживает, но ведь за полчаса можно нарисовать около двадцати рисунков!

Мне нравятся нетрадиционные, диковинные рисунки, хотя мой стиль скорее жизненный. Мне было бы трудно изменить манеру рисовать, раз в течение многих лет я рисую шаржи именно так. Манера рисования возникает естественно в результате создания множества набросков.

Рисуйте машинально

Многие люди машинально что-то рисуют или чертят, когда говорят по телефону, слоняются без дела по офису или кого-то ждут. В течение недели таких ситуаций бывает множество. Возможно, вы тоже так делаете. Я люблю рисовать машинально, но рисую шаржи!

Если вы рисуете случайные фигуры, круги или квадраты, превратите их в смешные рисунки. Позднее вы сможете рисовать шаржи сразу пером, как это делаю я.

Посмотрите, как каракули слева превратились в шаржи той же формы (справа). Я механически рисовал фигуры, заранее предполагая их превратить в шаржи. Это немного труднее, чем превращать уже нарисованные каракули в шаржи. Иначе говоря, рисуя, вы изображаете какие-то формы, которые легко можно будет превратить в смешной рисунок. Постарайтесь скопировать законченные шаржи.

Рисуйте проще

Рисуйте свои шаржи настолько просто, насколько это возможно (рисуйте карандашом, стирайте ненужные линии, а оставшиеся – обводите тушью). Благодаря этому способу вы скоро научитесь создавать шарж несколькими штрихами. Вершиной искусства шаржа является только намеченная форма или очертания персонажа. Не смущайтесь, если ваши первые попытки создать шарж не покажутся вам смешными. Иногда бывает и так, что шарж не нравится автору, но кажется очень смешным зрителям. Радуйтесь, если ваши первые работы напоминают детские рисунки. Вы почти у цели. Не пугайтесь, если ваши шаржи напоминают творения совершенно пьяного человека. Много известных художников развиваются стиль шаржа, имитирующий рисунки пьяного. Как я уже говорил, вы свободны в своем выборе!

Можно поупражняться на родственниках и друзьях. Рисуйте шаржи в блокноте каждую свободную минуту, это поможет вам быстрее добиться успеха. Другой эффективный способ быстро достичь успеха – рисовать пером. Зачастую новички боятся допустить ошибки и волнуются, рисуя тушью. Будьте смелее и увереннее в себе! Вы все сможете!

Ежедневные каракули

Упражняйтесь ежедневно, каждую свободную минуту. Чем больше вы рисуете, тем быстрее и лучше у вас будут получаться шаржи. Делайте наброски самых разных объектов – людей, животных и различных предметов, превращая

их в смешные рисунки. Многие шаржисты стали богатыми благодаря своей способности превращать обычные вещи в шаржи. Shoe People – первый пример, Paddington Bear («Медвежонок Паддингтон») – другой. Но сейчас ваша задача – нанести на бумагу достаточно линий для создания смешного рисунка. Для того чтобы нарисовать лица или фигуры смешных персонажей, можно использовать почти все формы.

Превратите эти очертания в смешные фигуры.

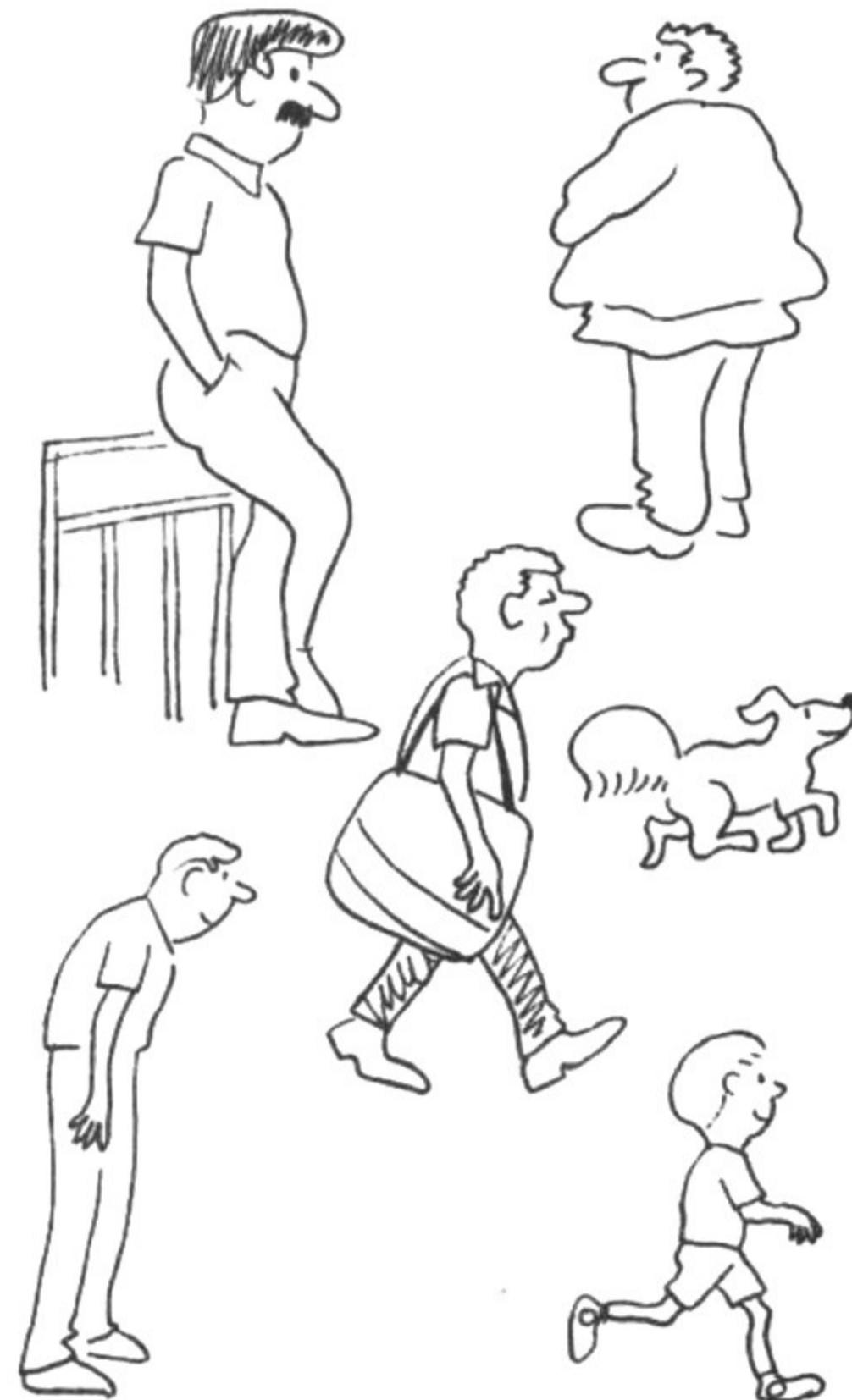
Первоклассные каракули

Теперь я хочу, чтобы вы научились быстро создавать шаржи. Собираясь писать этот раздел, я взял небольшой блокнот для набросков и вышел из дома, чтобы посмотреть на людей вокруг и набросать свои впечатления в виде шаржей. Я ограничил время этого маленького эксперимента и смотрел на человека меньше полминуты (от десяти до пятнадцати секунд), прежде чем нарисовать. Вся процедура заняла десять минут. Оказывается, можно быстро рисовать шаржи и они будут смешными! Эти шаржи не слишком отличаются от настоящих рисунков с натуры. Ваши шаржи могут «отличаться» и быть сюрреалистичным, если вы этого хотите.

Я рисовал лица в своей обычной манере. Обратите внимание, как можно обозначить глаза, носы и другие черты лица. Помните, что для этого нет никаких правил. Вы можете представлять людей так, как вам больше нравится. Они могут быть с огромными головами, небольшим туловищем и гигантскими ногами или тощими, как палка. Можно, подчеркивая разные детали, придумывать все новые и новые шаржи, но каждый рисунок должен напоминать реального человека.

Постарайтесь рисовать с натуры для себя. Смотрите на своих персонажей в течение двух минут, а затем каждого рисуйте в течение одной минуты.

Труднее всего научиться представлять лицо человека в смешном виде. Работая ручкой и быстро намечая глаза, носы, рот и общие очертания головы, вы быстро обнаружите, что, на ваш взгляд, может быть смешным. Обязательно копи-

Обратите внимание на насвистывающего почтальона, высокого сутулого человека и на собаку с хвостом-пером. Скопируйте рисунки.

руйте мои рисунки, но никогда не забывайте, что ваша манера, которая еще не сложилась, может оказаться лучше, чем моя. Хотя мы все в какой-то степени находимся под влиянием других художников, тем не менее у каждого из нас должен быть свой стиль. Он сформируется постепенно, и его нельзя навязать насилием. Подумайте, рисунок какого стиля кажется вам наиболее привлекательным. Какие вообще рисунки вам нравятся? Почему они вам нравятся? Какой рисунок вы надеетесь создать?

Если вы хотите сделать ваши первоначальные шаржи **более привлекательными**, увеличьте их. На рисунке внизу представлены мои предыдущие наброски, которые я перенес с предыдущей страницы книги. Отметьте, что некоторые детали увеличены. Например, головы почтальона и ребенка стали больше, в результате на первый план выдвинулось выражение их лиц. У собаки хвост стал длиннее, и собака приобрела самодовольный вид. Все это было нарисовано за одну минуту. Скопируйте эти рисунки.

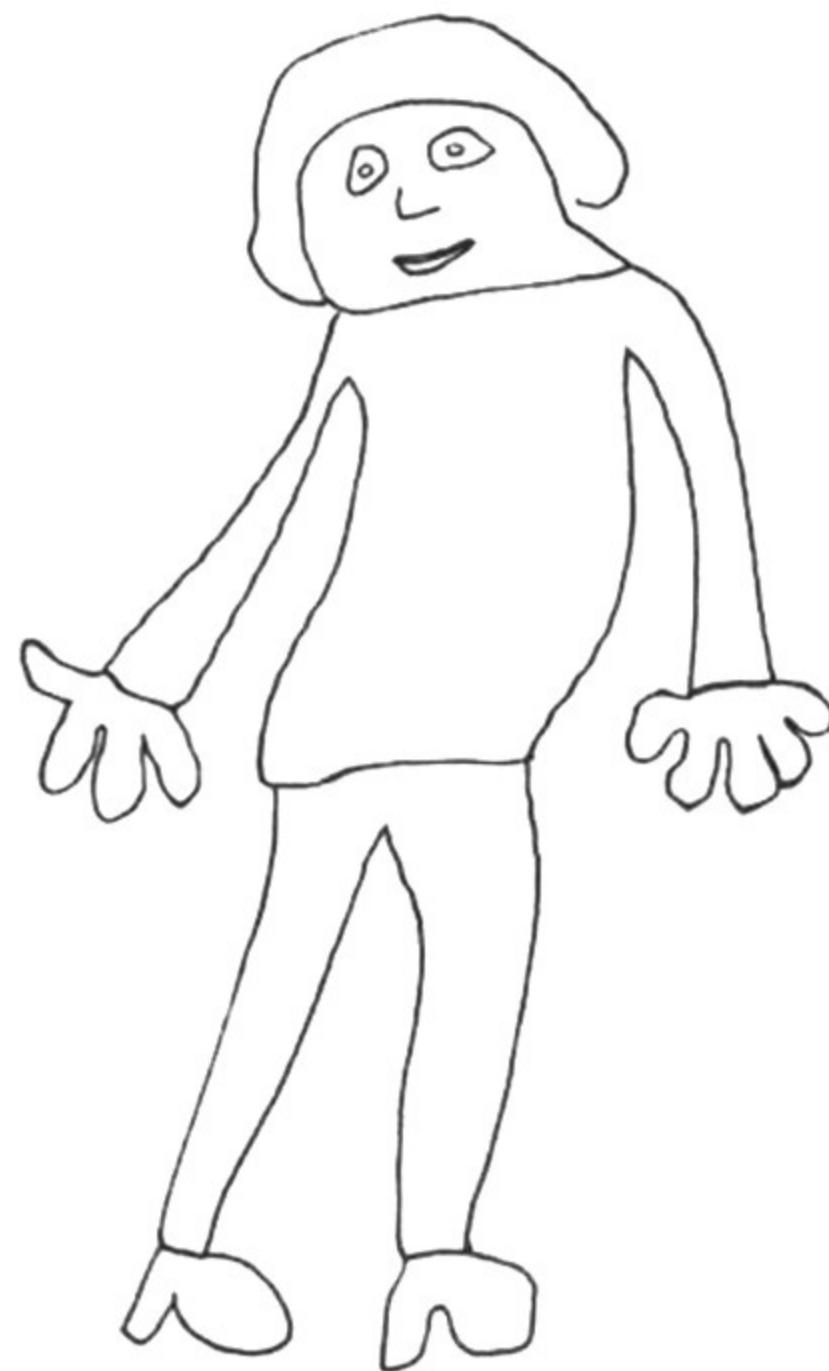
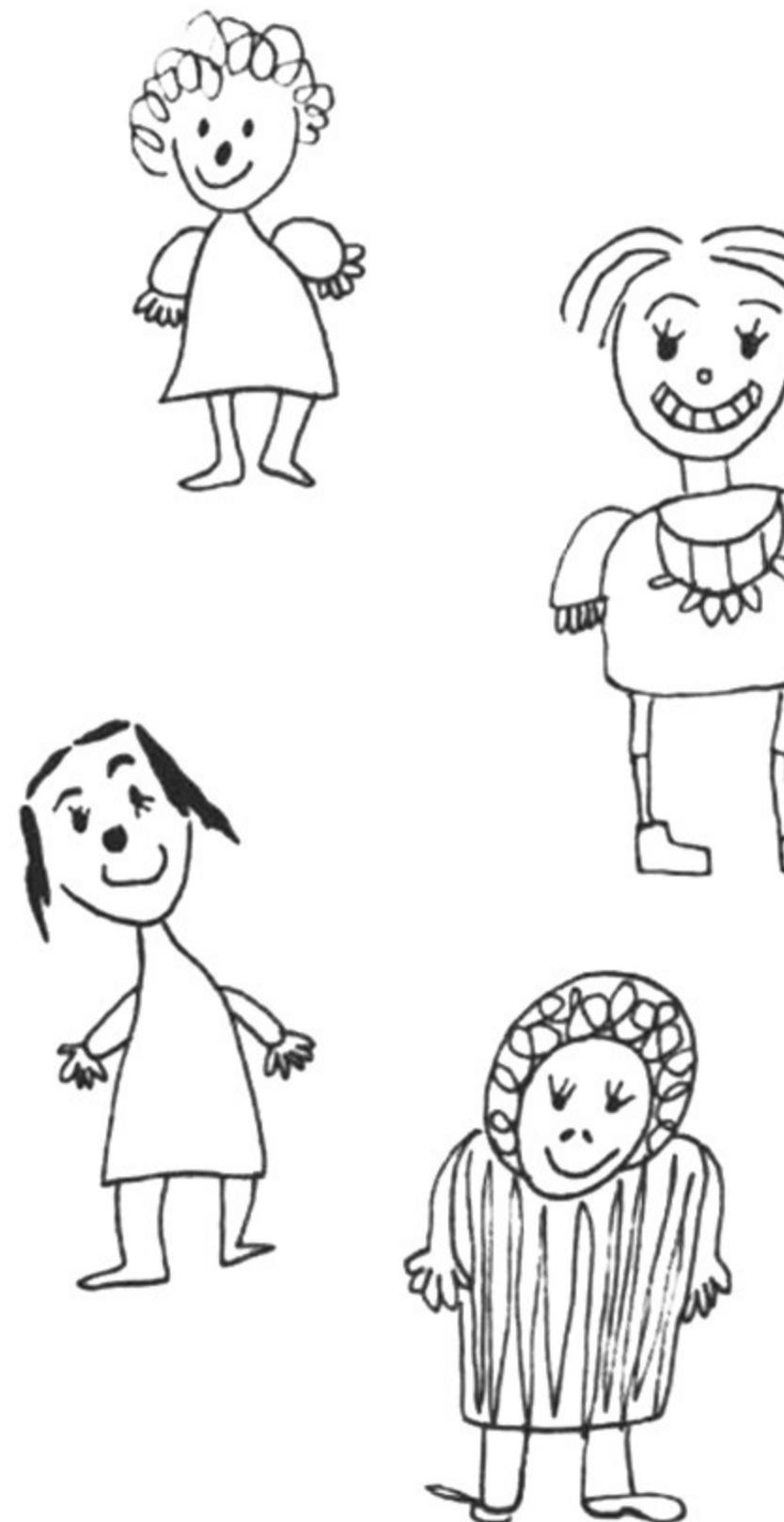
Когда вы поняли, какой стиль шаржа вам нравится больше всего, работайте над ним, как одержимый. Постарайтесь рисовать легко, быстро и просто. Подумайте, как улучшить ваше творение. Добавляйте или исключайте некоторые штрихи. Работайте с удовольствием. У вас могут получиться удивительные шаржи, даже если ваши рисунки не совсем совпадают с первоначальным замыслом. У многих шаржистов с годами меняется стиль, иногда они изменяют его преднамеренно, но часто изменение манеры рисования происходит бессознательно.

Учитесь у детей

Большинство маленьких детей – настоящие карикатуристы. Их ничто не сдерживает, они рисуют смелыми, уверенными линиями. Мне бы хотелось, чтобы так рисовали мои взрослые ученики! Увидев, как некоторые начинающие художники, взяв карандаш или ручку, нерешительно выводят какие-то каракули, вы бы засмеялись или заплачали! Конечно, вы не будете такими нерешительными, не так ли? Нет? Замечательно!

Я обратился к знакомой, работающей заместителем директора в детской школе в Нортемптоне, попросить учеников нарисовать знакомых им людей. Кое-кто из детей сделал рисунки своих учителей. Какие в результате получились удивительные и веселые шаржи! Дети гораздо более наблюдательные, чем считается. Жаль, что, повзрослев, мы утрачиваем способность рисовать свободно. Мы также теряем удовольствие от рисования и уверенность, с которой маленькие дети приступают к рисованию.

Смешные шаржи

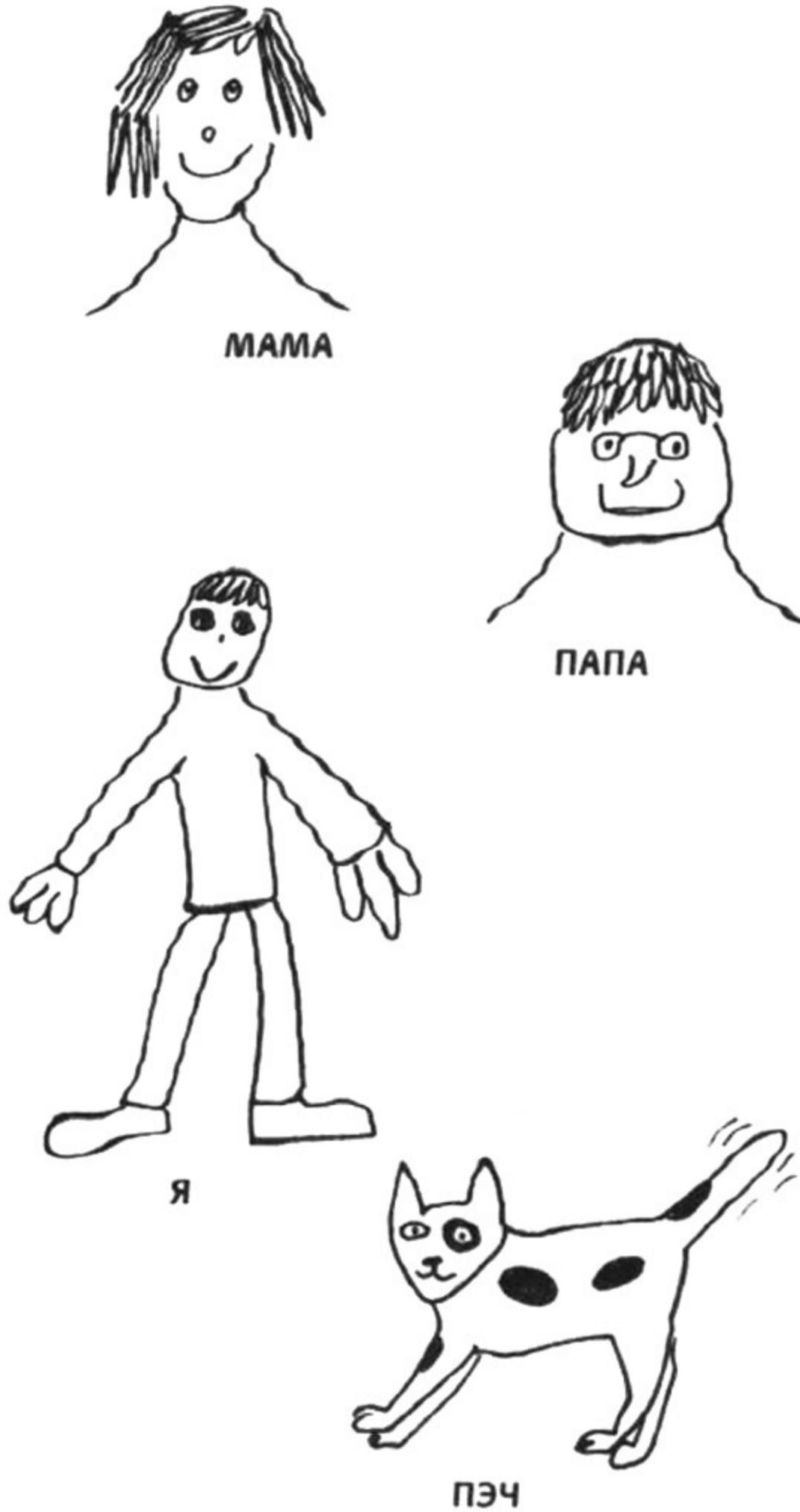

Я перерисовал по возможности точно детские рисунки. На каждом изображении учитель улыбается. Эти рисунки полны радости, несмотря на то, что один из учителей (внизу справа) выглядит грозным. Отметьте, как каждый ребенок передал прическу, нарисовал туловище, ноги, руки и кисти рук. На эти рисунки смешно смотреть. Чего еще можно требовать от шаржиста? Если пятилетние дети могут создавать смешные рисунки, то сможете и вы. У вас множество преимуществ перед детьми: интеллект, знания и опыт прочитанных книг (подобных этой)! Вспомните свои школьные дни, затем нарисуйте некоторых ваших учителей в манере ребенка-шаржиста. Это должно получиться смешным!

Маленький мальчик, нарисовавший своего отца (рисунок вверху), хорошо представлял себе, как нужно рисовать черты лица и фигуру. А вы сможете нарисовать шарж на своего отца? Я уверен, что сможете. Так что принимайтесь за работу!

Мне нравятся круги и спирали, которые использовала маленькая девочка, чтобы нарисовать платье, волосы и серьги этого ангела. Туфли переданы очень просто, а руки заменены крыльями. Попытайтесь нарисовать такую же радостную женщину.

Детей попросили нарисовать членов их семьи. Талантливый малыш шести лет сделал оригинальные рисунки (вверху). Каждый член семьи, как обычно на детских рисунках, счастлив, включая художника. Это видно по его улыбке на автопортрете. Мне нравится, как мальчик передал разные прически. Хорошо нарисован кот Пэч. Правда, лапы, которые находятся дальше от нас, надо было нарисовать короче, чем лапы, находящиеся ближе к нам. Перспектива – это проблема детей всех возрастов, а также художников до 90 лет!

Чему можно научиться у детей-шаржистов?

У детей можно научиться рисовать смело, уверенно и с большой свободой самовыражения. Оказывается, замечательный рисунок может быть создан основными линиями. Ими по-разному можно изобразить тело, а счастливое лицо передать, нарисовав улыбку. У каждого шаржиста, видение которого отличается от других, вы ведь знаете об этом, своя манера рисования. А самое главное качество детей-шаржистов, которое сквозит через все их рисунки, – радость и энтузиазм. Я надеюсь, что ваши шаржи тоже будут пронизаны весельем.

Задания

1. Просмотрите как можно больше напечатанных шаржей и выберите манеру рисования, которая вам больше всего нравится. Скопируйте несколько «карманных шаржей» в выбранной вами манере.
2. Нарисуйте в блокноте две страницы форм, которые легко превратить в шаржи.
3. Просмотрите газеты или журналы. Выберите фотографии людей и превратите их в шаржи.
4. Нарисуйте шаржи на двух известных вам людей в манере детских рисунков.

ГЛАВА 14

ПЕРЕДАЧА ВЫРАЖЕНИЯ ЛИЦА

В этой главе я покажу вам, как передать выражение лица персонажей ваших шаржей, благодаря которому можно определить и передать чувства. Правда, не у всех людей их чувства и настроения написаны на лице, некоторые люди скрывают их за внешней невозмутимостью. Какие же эмоции можно увидеть на лице другого человека? Это – счастье, печаль, тревога, нерешительность, коварство, гнев, радость, удивление и множество других. Художник-шаржист преувеличивает то, что он видит, чтобы зритель сразу понял, что чувствует персонаж шаржа.

Надеюсь, вы веселый человек, и я прежде всего покажу вам, как рисовать веселые лица. О веселом настроении прежде всего свидетельствуют уголки рта, загнутые вверх; брови при этом могут оставаться неподвижными, однако чаще всего они изгибаются. По глазам тоже можно определить веселое настроение. Они могут быть округленными, суженными, иногда закрытыми. Из глаз могут течь слезы радости.

Изображение мрачного выражения лица является полной противоположностью веселому: уголки губ опущены вниз, брови приподняты, либо остаются прямыми, либо нахмурены у переносицы.

Посмотрите, как улыбка может выражать радость или веселье (рисунки внизу). Скопируйте эти рисунки ручкой.

Мрачное настроение перерастает в гнев или ярость (рисунки внизу). Скопируйте эти карикатурные лица.

Учимся рисовать людей

Нарисуйте свою голову!

Набросайте в блокноте одну-две страницы овалов, чтобы использовать их в качестве голов для шаржей. Затем карандашом добавьте детали. Начинайте с лица анфас, затем изобразите лицо, повернутое в сторону, и закончите рисунком лица в профиль.

Лица, нарисованные анфас.

Рисуя голову, немного повернутую в сторону, нанесите карандашом пунктирную линию (вверху), которая поможет определить положение основных черт лица. Затем создайте лицо.

Передача выражения лица

Внизу представлены шаржи в профиль. Обычно я начинаю рисовать шаржи вымышленных мужчин с большого носа, а шаржи женщин – с маленького носа. Обратите внимание, как изображена каждая черта. Затем создайте свои варианты.

Теперь у вас есть очертания лиц, которые могут стать основой вашей работы. Можно экспериментировать с продолговатыми формами, кругами, квадратами и т. д. Однако помните, что шарж должен быть похож на прототип.

Нарисуйте свое лицо

Хочу дать вам хороший совет, который поможет вам научиться улавливать разные выражения лиц. Взяв зеркало и глядя в него, расслабьтесь и внимательно наблюдайте за собой. Рассмотрите изменения, которые происходят с вашим лицом при смене настроения. Можно заняться этим, когда вы будете один, но, возможно, вы веселый экстраверт и вас не пугает большая аудитория!

Возможно, ваши актерские преобразования будут такими удачными, что вы начнете подумывать, не попробовать ли себя на сцене. Мой совет $9\frac{1}{2}$ читателям из 10: «Гоните прочь эти мысли и вспомните совет драматурга Ноэля Коуарда: «Не толкайте вашу дочь на сцену, миссис Уортингтон!»

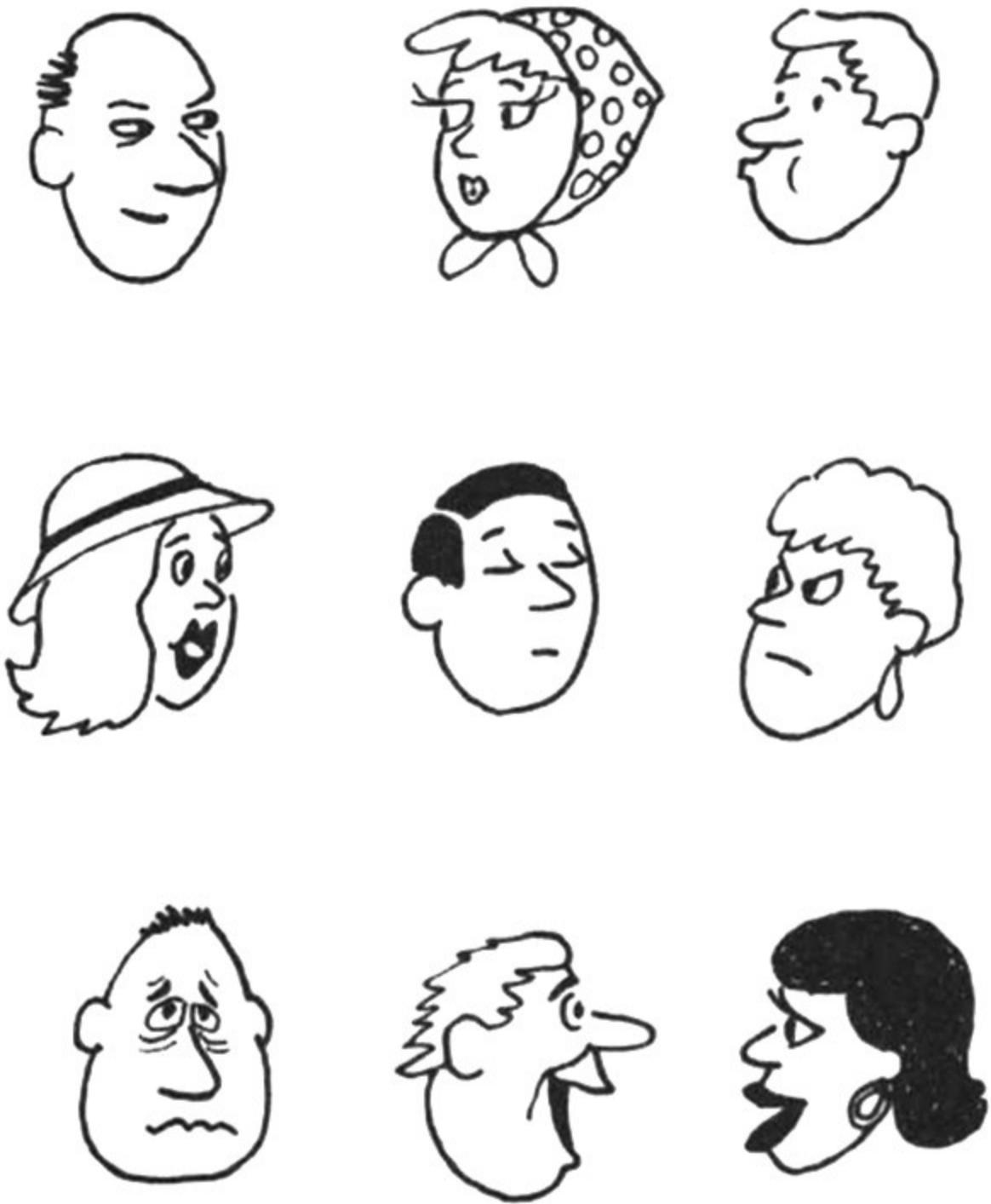
Друзья говорили мне, что при работе над шаржами мое лицо принимает выражение, аналогичное выражению лиц моих персонажей. Малознакомые люди, бывшие свидетелями этой удивительной сцены, вероятно, думали, что я сошел с ума.

Следующим этапом этого упражнения является составление «словаря выражений лица» (быстрых зарисовок разных выражений лица). Начните с изображения простых эмоций, таких как радость и уныние, затем переходите к беспокойству, удивлению, смущению и другим чувствам, которые вы можете вообразить. Тщательное изучение опубликованных шаржей поможет вам быстрее овладеть мастерством.

Волосы бывают полезными

Разные прически, например волосы, находящиеся в беспорядке, очень длинные волосы, аккуратная прическа или волосы, стоящие дыбом, могут послужить ключом к разгадке характера. Когда вы рисуете прически, старайтесь передать их как можно меньшим количеством линий. Это упрощает шарж.

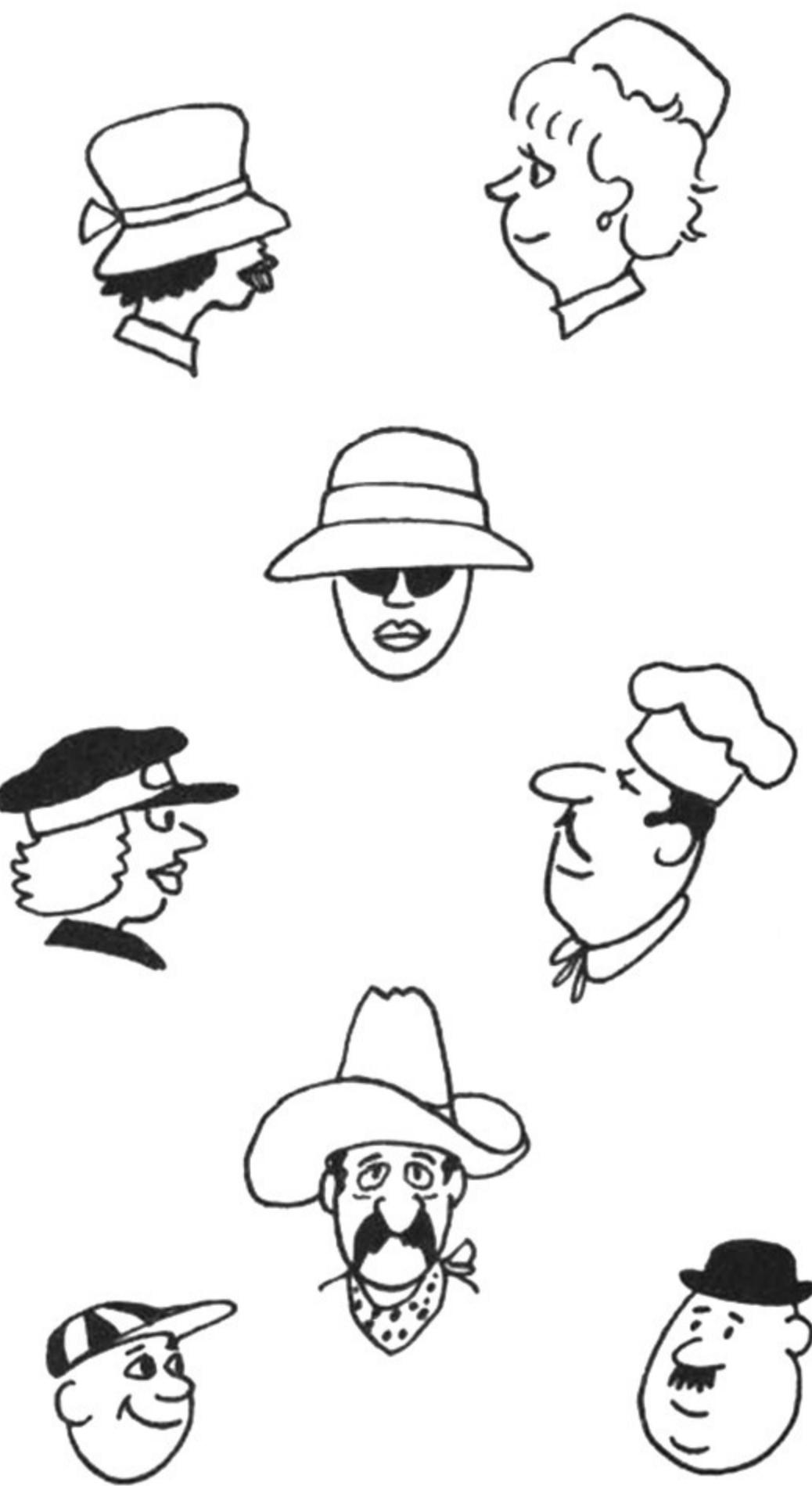
Наверняка вы видели, как шаржисты рисуют молодых девушек. Некоторых из них изображают с экзотической копной волос, как кинозвезд. Парней же чаще всего изображают отталкивающими созданиями, похожими на обезьян!

Скопируйте эти рисунки. Отметьте, как чернила использованы для изображения темных волос.

Головные уборы

Теперь, когда вы нарисовали головы персонажей, подумайте о том, как нарисовать головные уборы. Хотя шляпы у мужчин уже не пользуются популярностью, как было когда-то, карикатурные персонажи часто носят их. На женщинах головные уборы можно увидеть гораздо чаще, они могут быть самой разной формы и размера. Вы можете, если захотите, придумать свой собственный фасон дамской шляпки.

Посмотрите на эти головы в головных уборах. Скопируйте их, затем изобразите две придуманных вами головы в головных уборах.

Передача выражения лица

Глаза

Теперь нужно попрактиковаться изображать глаза. У каждого художника свой излюбленный способ писать глаза. Шарж привлекательной девушки создать легче всего, утрированно увеличив ее глаза. Вернитесь к рисункам женщин, приведенным в книге, – они могут послужить примером того, как можно изображать глаза на шарже. Глаза можно сделать огромными и к ним пририсовать длинные ресницы, если этого требует характер персонажа. У некоторых карикатурных персонажей вместо глаз маленькие точки, у других глаза прикрыты веками. Нарисуйте страницу глаз различной формы. Подумайте над тем, какие глаза вам больше нравятся.

Типы лица

По форме лица на шарже можно предположить, какой у человека характер. Недалекого человека художники-шаржисты обычно рисуют с низким лбом и высоко расположенными глазами. Интеллигента изображают так: персонажу рисуют яйцевидную голову, глаза помещают ниже и прячут за стеклами очков. Хотя нет никаких научных данных, подтверждающих такое соответствие, карикатуристы им пользуются.

Голова в форме булавки или яйцевидная голова – выбор за вами!

Существует большое разнообразие форм лица, которые можно использовать для шаржей. У некоторых художников-шаржистов появляются даже персонажи с квадратными головами!

Самой распространенной формой лица на шарже является овал, где рот передается прямой линией. Лица людей, которые ничего не выражают, художники-шаржисты используют для изображения подчиненного, слушателя, молчаливого свидетеля или зрителя.

Скопируйте лица, которые ничего не выражают.

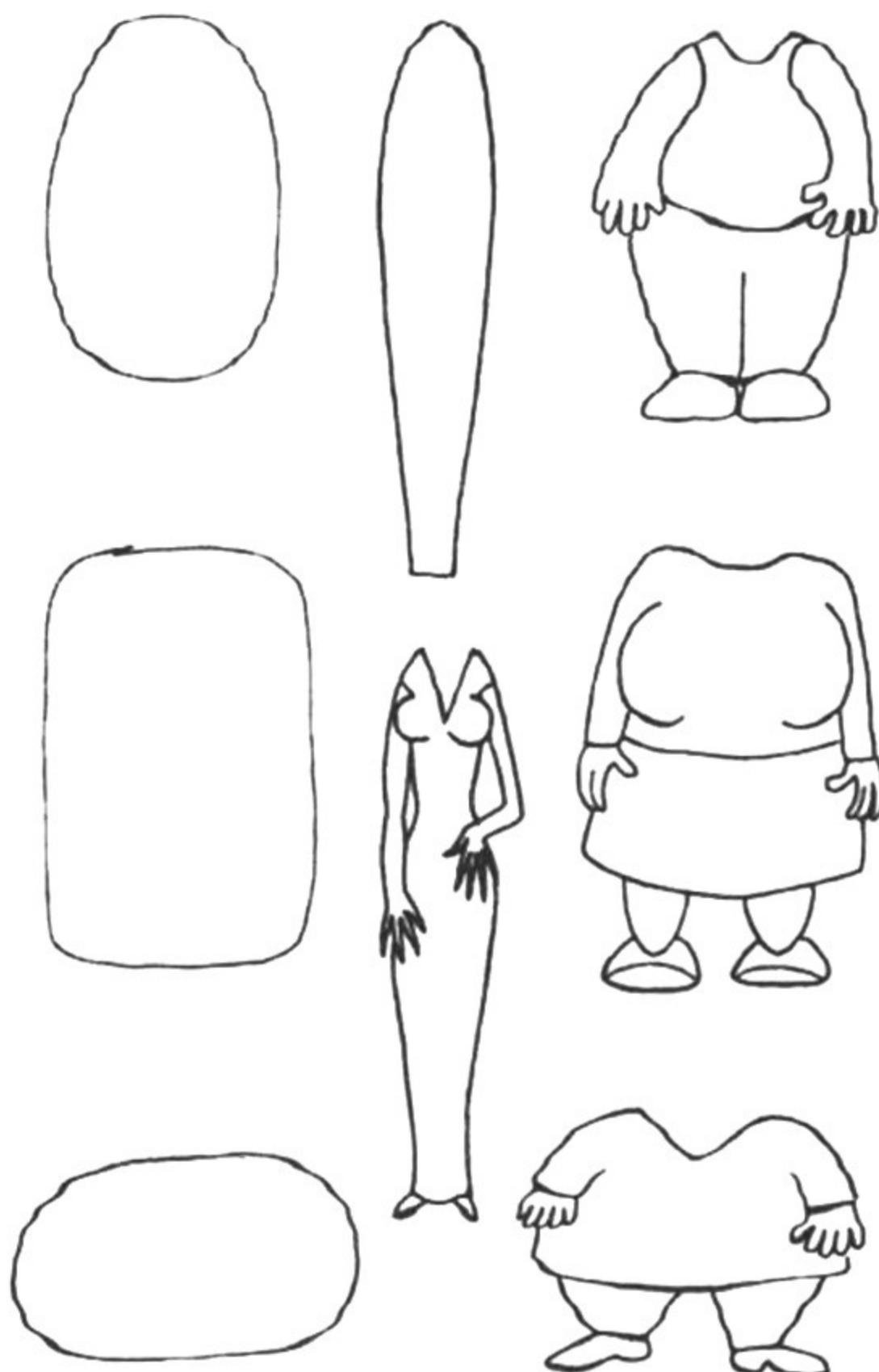
Задания

- Нарисуйте шаржи на персонажей обоего пола, выражающих следующие эмоции: удивление, беспокойство, гнев, веселье и потрясение. Если вы не уверены, что у вас получится рисовать по воображению, сядьте перед зеркалом или попросите друга попозировать вам.
- Нарисуйте две разные прически, мужскую и женскую. Нарисуйте людей в шляпах.
- Нарисуйте шарж на сердитого человека, который кричит на человека любого пола, выглядящего испуганным.

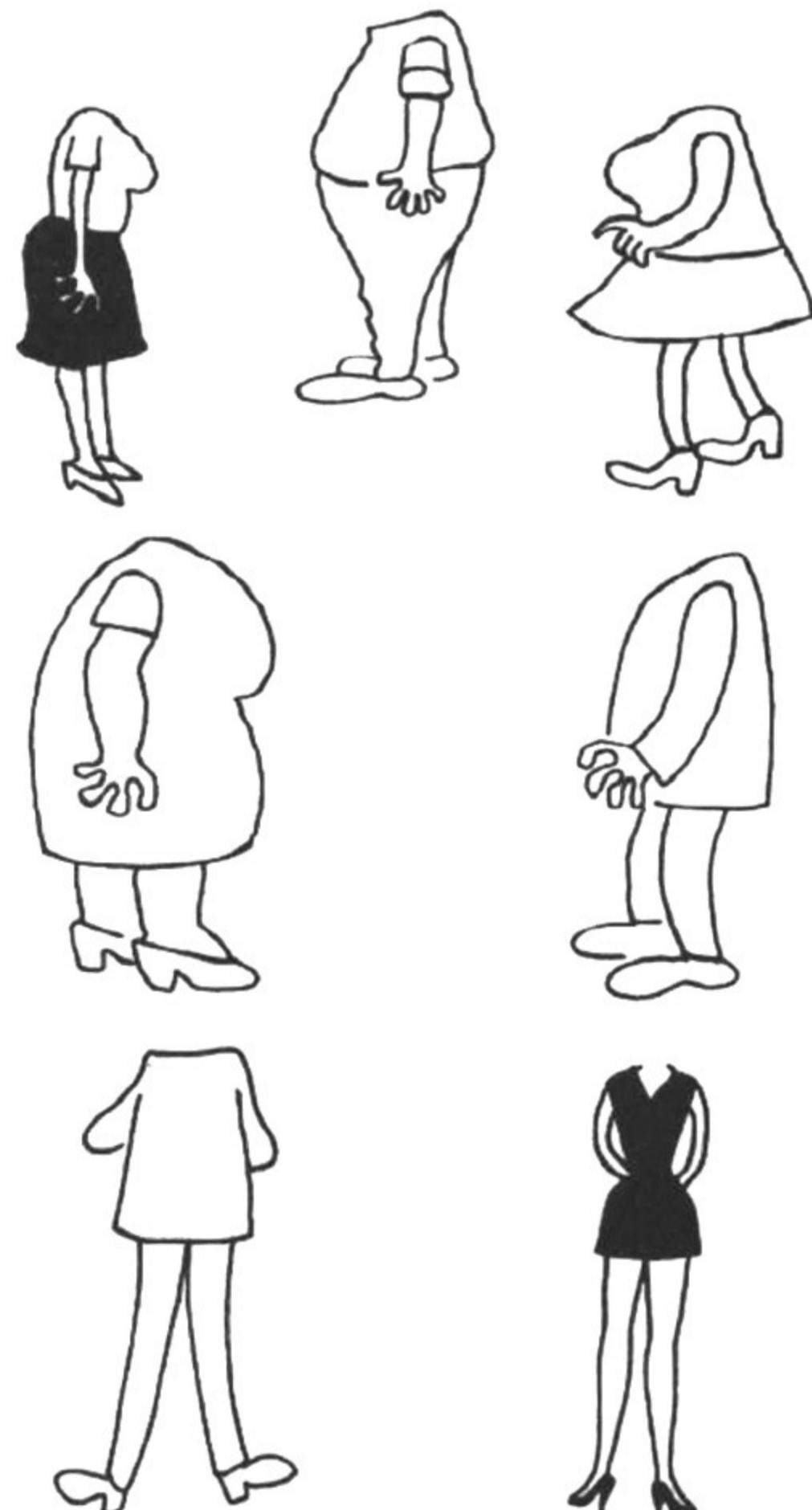
ГЛАВА 15

КАРИКАТУРНЫЕ ФИГУРЫ

Рисовать лица и передавать выражение лиц – самое трудное в работе художника-шаржиста. Теперь задание гораздо проще – нужно пририсовать туловище к головам, изображенным ранее. Почти любые очертания можно превратить в карикатурные фигуры.

Скопируйте эти примеры, затем дорисуйте недостающие головы. Постарайтесь рисовать сразу ручкой.

Скопируйте эти заранее нарисованные фигуры, затем пририсуйте к ним головы. Две фигуры внизу обращены к вам спиной, но вы можете нарисовать головы повернутыми влево или вправо, вместо того, чтобы изображать затылки. Посмотрите, как я нарисовал обувь, ноги, руки и кисти рук. Можно нарисовать кисть с тремя или четырьмя пальцами – это называется «вольностью художника»!

Карикатурные фигуры

Некоторые художники используют одни и те же фигуры, создавая разные персонажи. Я предпочитаю опираться на фигуры реальных людей. Затем, в случае необходимости, я вытягиваю или сжимаю первоначальные рисунки. Экспериментируйте, пока не найдете то, что вас удовлетворит.

Возможно, это к лучшему, что большинство персонажей шаржей изображаются одетыми. Шаржист должен следить за современной модой, хотя, конечно, не до такой степени, как художники по рекламе или дизайнеры. Некоторые шаржисты стремятся рисовать своих персонажей людьми без возраста, в одежде неопределенного вида (которая немного напоминает мою!). Читатели только в течение секунды смотрят на шаржи, поэтому одежда, в которую одеты герои шаржей, не имеет большого значения. В следующей главе, когда вы начнете рассказывать историю своей жизни в шаржах, вам, вероятно, придется обратиться к моде прошлых лет. Женщине это будет сделать легче. Если вы делаете рисунки с натуры, то не ошибетесь, потому что сегодня все одеваются по-разному. Сегодня существует большой выбор одежды в отличие от прежних времен, когда, например, представители рабочего класса были одеты одинаково, до некоторой степени это относилось также к среднему и высшему классу. В наши дни подростки стремятся следовать собственной моде, остальные носят то, что им нравится.

Многие носят форменную одежду, например полицейские, регулировщики, солдаты. Попробуйте для практики

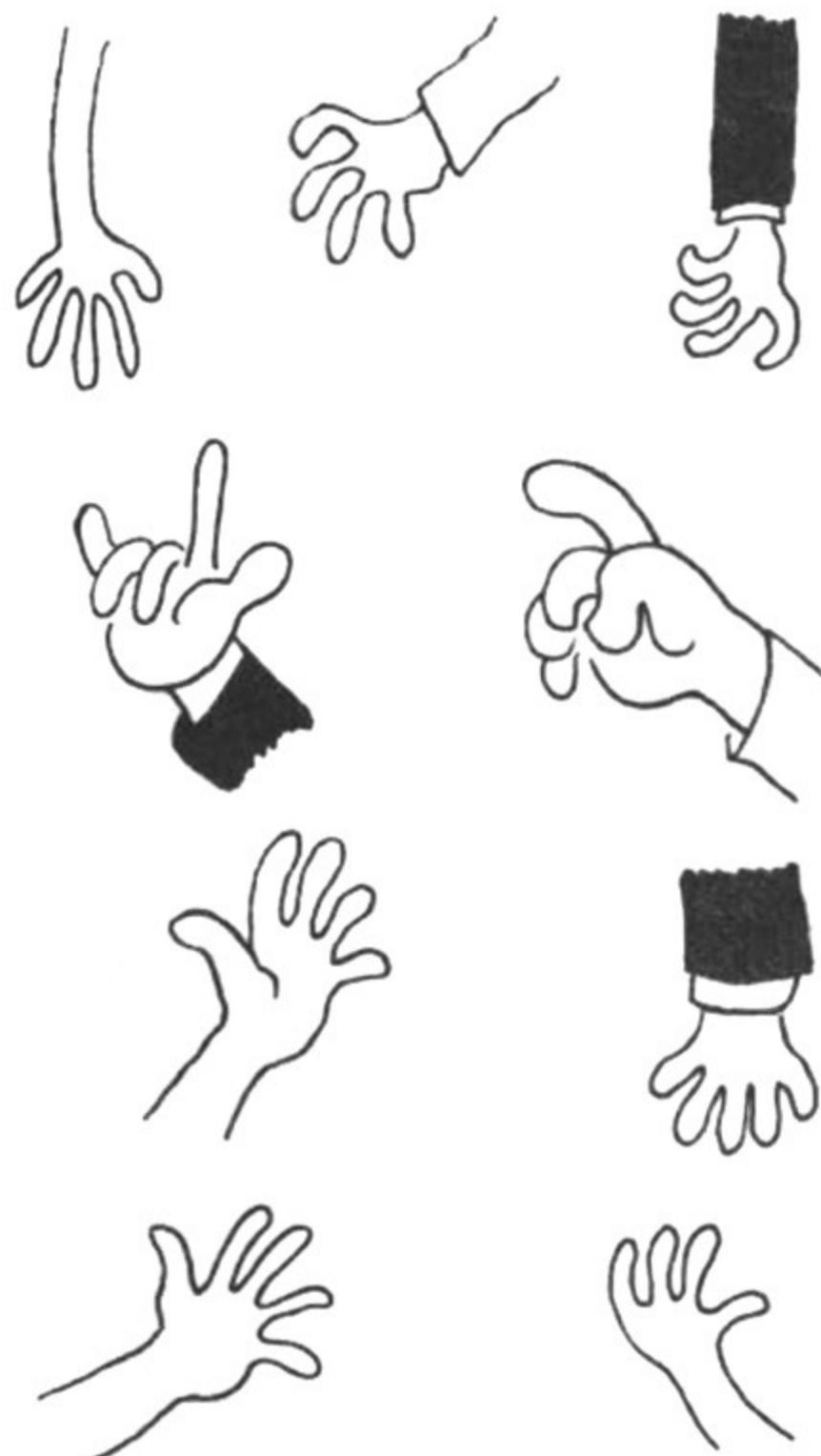
одеть своих персонажей в форму. Вам помогут сделанные вами зарисовки современной одежды в блокноте.

Приведена современная одежда и форма. Я использовал кисть № 2 и тушь для закрашивания черных участков одежды.

Гроздья бананов

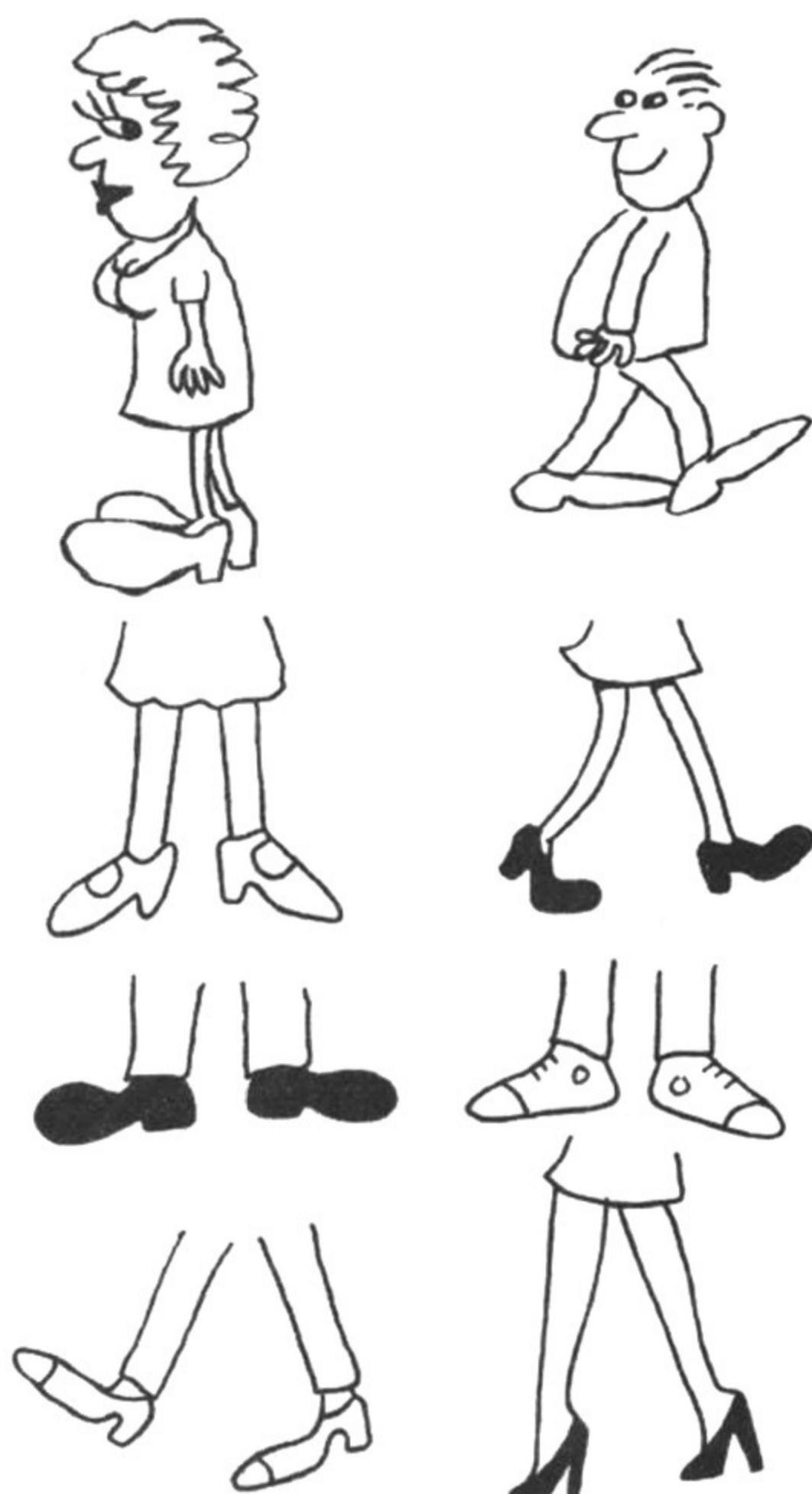
Пальцы на руках у шаржированных персонажей часто напоминают гроздья бананов или сосиски, хотя можно догадаться, что это руки! Научитесь рисовать кисти рук и пальцы, используя в качестве образца собственные руки. Можно использовать руки друзей, родственников или других, ничего не подозревающих жертв. Шаржист может нарисовать руку с четырьмя и даже с тремя пальцами. Женские руки обычно рисуют длинными и тонкими, с накрашенными ногтями. Начинающие художники рисуют пальцы и кисти рук слишком маленькими. В оригинальном шарже это не имеет слишком большого значения, но такой способ делает рисунок грубее. Легче рисовать руки большими, чем маленькими.

Некоторые примеры шаржированных рук.

Большие стопы ног

Многим шаржистам нравится рисовать у своих персонажей огромные стопы, что имеет смысл, если на их ногах туфли, напоминающие лодки. Это не относится к туфлям на высоких каблуках, которые носят элегантные женщины. На ногах бедняков и старых людей часто рисуют уродливую обувь, похожую на деревянные башмаки.

Вверху я представил небольшую коллекцию карикатурной обуви. Скопируйте ее, затем нарисуйте обувь, придуманную вами. Попробуйте нарисовать шарж на обувь, которую носите вы сами или другие люди.

Карикатурные фигуры

Фигуры в движении

Схематичные изображения помогают нарисовать персонажей в движении. Прежде всего, подумайте, как ведет себя тело. Какое положение занимают руки и ноги? Если вы не можете ответить на этот вопрос, попросите друга попозировать вам, воспользуйтесь зеркалом или посмотрите фотографии. Нарисуйте схематичное изображение человеч-

ка, чтобы придать ему определенное положение, затем, взяв за основу схематичное изображение, нарисуйте нужный вам персонаж.

Язык тела

Смотрите, что делают люди. Наблюдайте за ними. Отмечайте, как люди сидят, стоят, ходят, беседуют. Считается, что большинство из нас выдает свои намерения благодаря движениям. Приобретите привычку делать быстрые наброски или даже рисовать схематичные изображения, в основе которых видимые движения. Это очень забавно, особенно если модель не знает, что вы ее рисуете.

Задания

1. Посмотрите на трех человек, затем набросайте контур фигуры каждого из них.
2. Превратите эти контуры в смешные фигуры. Не бойтесь, если изображения получатся слишком утрированными. Добавьте фигурам головы.
3. Понаблюдайте за толпой людей. Нарисуйте как можно больше схематичных изображений, затем превратите их в смешные шаржи.

Изучите и скопируйте эти фигуры. Это поможет вам получить несколько персонажей, проявляющих свои эмоции. Можно намеренно преувеличить их простые реакции на потрясение, удовольствие, страх, удивление и радость.

ГЛАВА 16

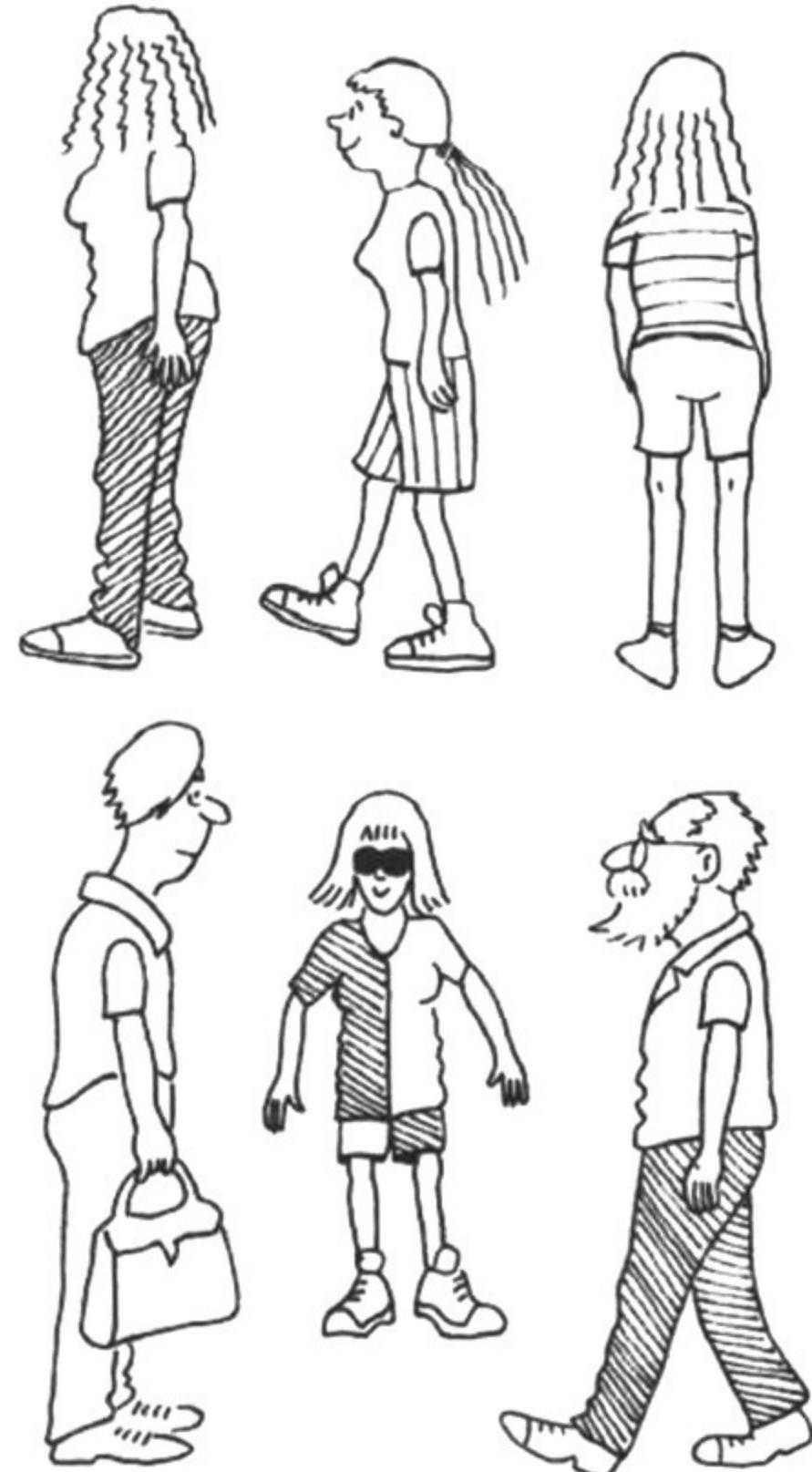
КАК СКУЧНЫЙ ДЕНЬ ПРЕВРАТИТЬ В ВЕСЕЛЫЙ

Нам скучно, если ничего не происходит. Я покажу вам, как можно это исправить.

Рисуйте смешных людей

Как уже отмечалось, рисовать шаржи можно быстро. Чтобы доказать это, я решил делать шаржи на прохожих. В то время мы с приятелем остановились на набережной в Скарборо, чтобы выпить чашку чая. У меня с собой был блокнот для набросков формата А5 и карандаш 2В. Я по возможности долго смотрел на выбранного мною человека; в большинстве случаев хватало нескольких секунд, но даже за это время я всегда мог схватить общий вид человека: одежду, обувь, прическу, черты лица и телосложение. Затем быстро набрасывал фигуру, утрируя прическу и приблизительно передавая черты лица. Моей задачей было быстро нарисовать шарж на человека, за которым я наблюдал. Скоро я заметил, что люди, находящиеся в движении, вторично не появлялись передо мной, чтобы я мог еще раз посмотреть на них! Девушки, которых я рисовал, были довольно милыми, но в законченных шаржах я не представлял их привлекательными. Моя цель заключалась в том, чтобы при взгляде на шарж было смешно. Чем более симпатичным является персонаж, тем

больше сил как от меня, так, надеюсь, и от вас требует создание шаржа.

Представлены шесть отпускников. Отметьте, как я передал различные фасоны прически, обувь и одежду. Посмотрите, как я использовал штриховку, чтобы придать немного глубины линейному рисунку. Темный цвет одежды передан густыми диагональными линиями. Используйте этот прием, когда будете копировать мои рисунки или рисовать свои.

Как скучный день превратить в веселый

Удивительно, какую странную и необычную одежду носят сегодня люди. Карикатуристам на руку то, что каждый персонаж носит одежду, которая отличается от одежды других людей.

Отметьте кепку и старомодное пальто мужчины на рисунке внизу справа. Рядом с ним находится дворник, размышляющий о чем-то своем. У молодой девушки вверху слева прекрасные длинные волосы (посмотрите, как они выглядят на шарже), хороший формы ноги в черных чулках и высоких ботинках – просто готовый шарж! У другой девушки огромная копна волос на голове – я быстро нарисовал ее сдержанными небрежными каракулями. (Моих собственных волос гораздо меньше, поэтому я просто завидую ей.) Ради шутки скопируйте рисунки этих милых людей.

Не обязательно выходить на улицу, чтобы рисовать шаржи
Морской курорт – очень оживленное место, где можно встретить самых разных людей. Но что делать, если вы сидите в гостинице, потому что на улице дождь и из носа течет, и вы не можете поехать на экскурсию? Как можно скрасить день? Способов много! Включите телевизор или откройте газету и займитесь тем, что вас вдохновляет!

Я нарисовал эти шаржи со снимков в газете. Здесь и очаровательная леди, идущая на вечеринку, и женщина в старой потрепанной одежде, и мужчина, о котором я подумал, что он очень хорош, – поэтому я быстро изменил его!

Нарисуйте шарж на ваш день

Есть множество способов запечатлеть один день из вашей жизни. Можно представить себя главным персонажем, вокруг которого происходят события. Или изобразить события, словно вы смотрите на них в объектив видеокамеры. Тогда вам не нужно будет изображать себя в смешном карикатурной виде, правда, это менее забавно. Представьте, что вас разбудила ваша любимая собака, которая, забравшись в постель, облизала вам лицо. Вы можете точно воспроизвести все события, но если вы описываете свою жизнь, на которую смотрите своими глазами, то должны будете нарисовать только морду собаки рядом со своим лицом.

Вы такой смешной

Я уверен, у вас есть чувство юмора и вы можете представить себя в смешном виде. Посмотрите на свою фотографию, чтобы напомнить себе, каким вас видят другие люди. Не пользуйтесь зеркалом – оно дает зеркальное отображение.

Не важно, какая у вас внешность (топ-модели или кинозвезды, из-за которой останавливаются водители транспорта и сердце начинает колотиться, или обычного человека, которого даже любимая кошка быстро забывает). Я покажу вам, как изменить ваш обычный облик и превратить в смешной персонаж!

Начало

Теперь, когда вы превратились в шаржированный персонаж, можно начинать набрасывать смешной день из вашей жизни.

Посмотрите, как люди с приятной внешностью совершенно безболезненно превращаются в шаржированных персонажей. Эти персонажи имеют сходство с реальными людьми. Могли бы вы так же подшутить над своей внешностью? Конечно, могли бы! Возьмите карандаш и нарисуйте шарж на себя.

У большинства из нас день начинается с того, что мы просыпаемся. Вспомните, как вы выбираетесь из страны снов. Вы просыпаетесь сразу, разбуженные шумными детьми, вашим супругом, любимыми животными, птицами или надоедливым трезвоном будильника? Как вы себя при этом чувствуете?

Как скучный день превратить в веселый

Как начинается день? Показаны два возможных способа. Отметьте, что детали фона сведены к минимуму, слова персонажей взяты в овал, а мысли – в облака. Используйте этот же прием!

добно миллионам людей, должны идти на работу? Все занятия могут послужить темами для шаржа.

В спорте вас подстерегают опасности, вы можете испытывать раздражение, переживать поражения и победы. Посмотрите, как песок передан множеством точек.

«Найдите и увольте!»

Вы можете нарисовать день уик-энда или обычный рабочий день, чтобы обессмертить его. А может быть, изобразите оба? Теперь о времени дня. Нужно отразить время между завтраком и ланчем. Как вы обычно его проводите? Торопитесь на поле для гольфа, чтобы сыграть партию с друзьями? Или, по-

Отразите свою жизнь в картинках

Прилежно выполняя все задания, приведенные в книге, вы нарисовали множество шаржей и узнали много профессиональных секретов, так что теперь можете представить историю вашей жизни в шаржах. Многим нравится вести дневник или беседовать о своей жизни. Вам это тоже может показаться интересным и даже привлекательным. Но задача – представить свою жизнь в виде смешных рисунков – может испугать, потому что вам придется сделать несколько сотен шаржей. К рисункам необходимо добавить комментарий в виде текста, написанного от руки или напечатанного на машинке. Я предпочитаю первый вариант. Я пользуюсь дешевой авторучкой с черными чернилами и бумагой для пишущих машинок хорошего качества. У вас может не быть опыта повествования, поэтому я дам вам полезный совет. Напишите историю своей жизни так, как если бы вы рассказывали ее своему другу. Я всегда старался использовать в своих книгах, рассказах и статьях разговорный стиль повествования. Вы можете стать писателем, а не только талантливым шаржистом!

Самые счастливые дни вашей жизни

Можно живо вспомнить события вашего детства. Самые ранние воспоминания могут относиться к тому периоду, когда вы пошли в школу. Какой была ваша школа? Не было ли у вас неприятностей с учителями? Постарайтесь представить эти события в шаржах.

Подростковый период

Что вы делали, когда были подростком? Занимались спортом, влюблялись, ходили на вечеринки или путешествовали за границей? Вы могли делать множество вещей. Набросайте некоторые из них, смешав хорошее и плохое. А теперь сделайте из этих рисунков смешные шаржи.

Отметьте, как просто нарисован автомобиль.

Вы в молодости

К тридцати многие из нас успокоились и обзавелись семьей. Однако некоторые все еще ищут приключений! Запишите все, независимо от того, каким стали вы.

Было ли у вас хобби в 20 и в 30 лет?

Как скучный день превратить в веселый

Средний возраст

Средний возраст может быть приятным, скучным, травмирующим вас – все зависит от человека. Говорят, что жизнь начинается в 40 лет, я считаю, что это ерунда. Жизнь начинается тогда, когда вы этого хотите. В моем случае это началось значительно позже – после того, как я открыл возможности позитивного мышления.

Кто сказал, что средний возраст должен быть скучным? Скопируйте эти рисунки, затем вспомните некоторые важные моменты из вашей жизни и отразите их в шаржах.

Пожилые люди

Выход на пенсию дает шанс начать новую жизнь. Если вы на пенсии, что вы делаете? Торопитесь в ближайшее почтовое отделение, чтобы каждую неделю получать тяжелым трудом заработанную пенсию, или посыпаете за неё своего шоferа в «роллс-ройсе»? Можно нарисовать много привлекательных шаржей на тему вашей жизни в это время. Если вам еще только предстоит дожить до пенсионного возраста, включите в вашу историю эпизоды из жизни нескольких человек более старшего возраста.

Скопируйте эти рисунки, затем спроектируйте эти случаи на свою жизнь и жизнь своих знакомых.

Задания

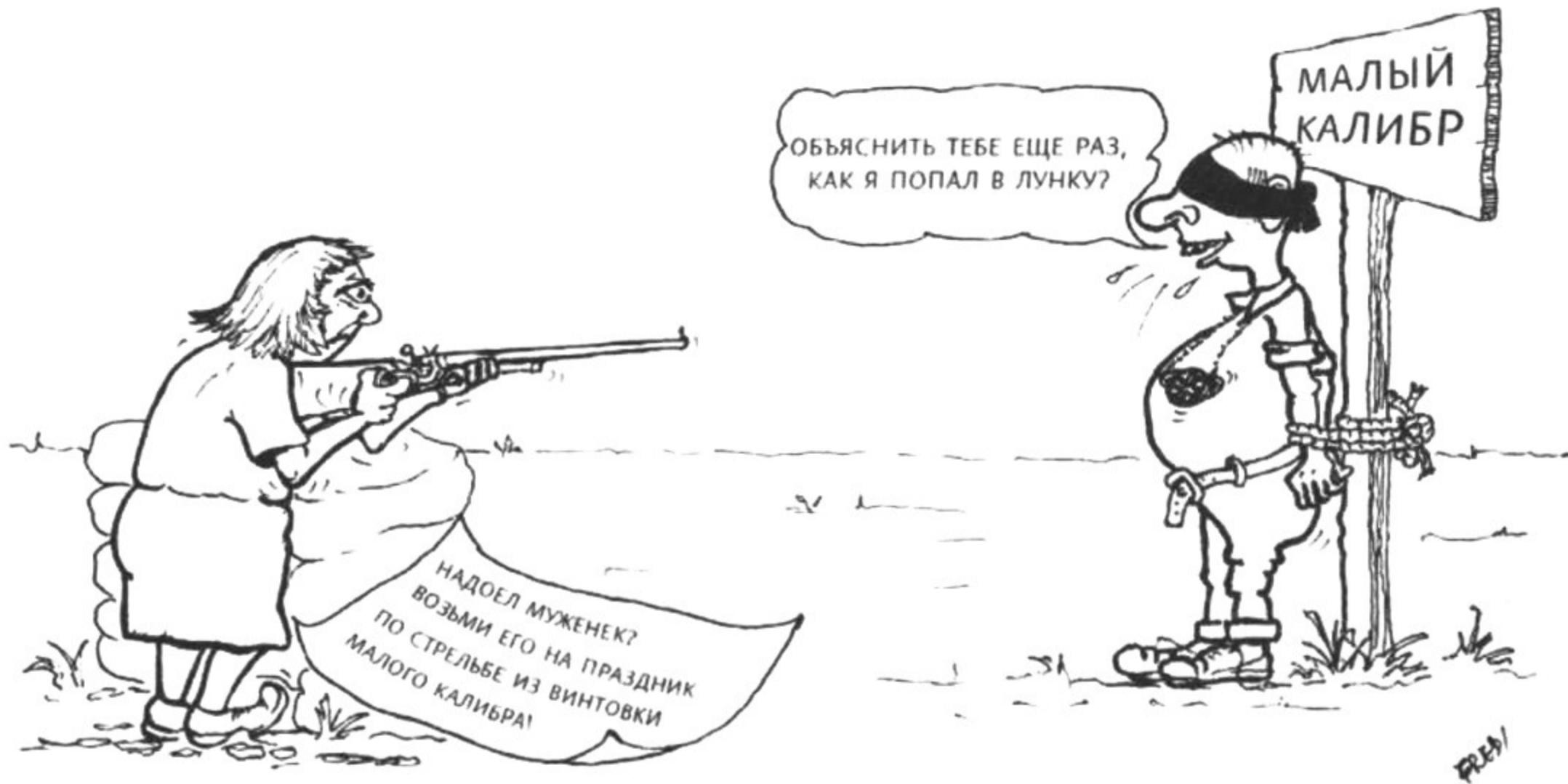
1. Пойдите в любое оживленное место. Нарисуйте шесть человек как персонажей ваших шаржей.
2. Нарисуйте четыре шаржированных персонажа. Используйте людей, которых вы видите по телевидению.
3. Нарисуйте тушью десять шаржей, которые могут проиллюстрировать ваш обычный веселый день.

ГЛАВА 17

ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

Если вы скопировали все примеры шаржей и выполнили все задания, указанные в книге, у вас должно получиться более сотни шаржей. Ваш собственный стиль художника-шаржиста начинает проявляться. Это хорошо!

Чтобы помочь вам больше узнать о различных приемах рисования шаржей, я использовал в этой главе рисунки, сделанные моими бывшими учениками.

Во время моего последнего курса лекций по шаржу я попросил слушателей нарисовать смешные рисунки на тему «Занятия во время отпуска». Слушатель по имени Фред предложил идею, которую он блестяще выразил в шарже, показанном вверху. Я долго смеялся. Может быть, вам это тоже покажется смешным. Грозящая беда – тема, которую часто используют шаржисты.

Отметьте четкие смелые линии на этом рисунке. Фред использовал объявление и слова в овале, чтобы лучше передать свою идею. Я знаю, что этот художник является заядлым игроком в гольф. Вспомнив о хобби, он получил хорошую тему для шаржа. Имейте это в виду. Хобби – прекрасный источник идей для шаржей. Перерисуйте этот шарж, используя свои смешные образы.

Техники рисования

Я предложил ученикам другой проект: взять птицу, животное или рептилию и человека, затем нарисовать шарж на такое сочетание. У Фреда возникла оригинальная идея воспроизвести вымершую птицу дронта. Результаты вы видите на рисунке вверху. Можно нарисовать свою версию этого примера. Я тайно подозреваю, что карикатурный персонаж на рисунке – это я. Разве кто-нибудь защищен от шаржиста? Нет! Ничего, я тоже подшутил над Фредом, нарисовав на него шарж (рисунок слева). Штриховка на брюках и шерстке кошки помогла создать глубину рисунка. Сделайте такой же рисунок.

Мой друг, жена и художница Пат решила изобразить активный отдых в отпуск. Темой ее шаржа был рафтинг тех, кому за семьдесят! Хорошая идея! Жалко, что она не пришла в голову мне! Изучите шарж (рисунок вверху). Пат работала пером 0,1. Благодаря различным видам штриховки персонажи отделены друг от друга. Прерывистые линии передают бурные воды. Отметьте, что каждый член команды занят своим делом.

Темой этого шаржа Пат являются повседневные дела. Главным персонажем снова оказался я. Пат, рисуя ситуацию по памяти, сказала, что хотела изобразить меня пытающимся делать несколько дел одновременно. Посмотрите, как Пат заштриховала пол, стол, компьютер и кошку. Я был нарисован пером 0,5, чтобы лучше выделяться. Точками передана текстура свитера, близко расположенными линиями на брюках – тень на брюках. Обратите внимание, как изображен беспорядок на кухне.

Этот шарж был создан другим моим бывшим учеником, Джоном. Горы обозначены только несколькими волнистыми линиями, мелкие камни изображены маленькими кружками. Несколько штрихами переданы тени на брюках. Джон использовал перьевую ручку и пузырек черной туси. Посмотрите, какие разнообразные линии можно нанести пером такой ручки. Занимающийся альпинизмом Джон предложил блестящую тему для шаржа.

«Он шел к вершине Скэфелл и подавился куском мятного кекса от Кендала».

Помните, что повседневные занятия могут стать замечательными темами для шаржей, которые никогда не иссякнут. Вы лишь немного расширьте их и сделайте смешнее, чем в жизни. Газеты, журналы и ТВ-программы часто рассказывают об удивительных делах людей. Продолжайте также искать необычные события для ваших шаржей.

Задания

1. Перерисуйте два шаржа из этой главы, но создайте собственные персонажи, чтобы выразить те же идеи.
2. Изучите три опубликованных шаржа, подумайте над вариациями на эту же тему или слегка измените идею. Нарисуйте ваши переделанные шаржи.
3. Постарайтесь нарисовать свой, оригинальный и смешной шарж. Возьмите тему из повседневной жизни или из дней отпуска. Мысли шаржированного персонажа заключите в облачка, а слова – в овал.

ГЛАВА 18

НАРИСУЙТЕ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ

Создание поздравительных открыток для продажи – это трудный бизнес, где существует серьезная конкуренция. На многие такие фирмы работают профессиональные художники. Но вы можете создавать собственные поздравительные открытки к каждому торжественному случаю. Уверяю вас, ваши родные и друзья будут рады получить одно из ваших маленьких прелестных произведений. Поздравительные открытки выпускаются ко Дню матери, Дню отца, Дню дедушек и бабушек, Рождству, Новому году и Пасхе, Дню святого Валентина, дню рождения, свадьбы, дню выхода на пенсию, дню повышения по службе – мы перечислили только несколько знаменательных дней и событий. Так что ваш талант художника-шаржиста найдет самое широкое применение.

Необходимые материалы

Открытки можно рисовать на плотной бумаге для рисования или на хорошем картоне. Для набросков используйте рапидограф. Раскрасьте вашу работу используя цветные карандаши, фломастеры, акварельные краски или краски для афиш.

Рассмотрите старые открытки и решите, какого размера будут ваши. Рас-

крыв одну открытку измерьте ее. Заметьте, какая сторона служит обложкой и где находятся сопроводительные надписи. Вырезав открытку такого же размера, согните ее пополам. (Для этого нужна линейка, с помощью которой вы наметите линию сгиба посередине открытки, а затем проведете по ней острым концом иглы или шила.) Помните, что лицевая сторона открытки по сгибу должна быть по левую руку.

Легкое начало

Рождество предвещает массовый обмен поздравительными открытками. На свете множество предметов, которые можно изобразить на рождественской открытке.

Конечно, нарисовать снеговика нетрудно. Постарайтесь для практики скопировать популярное изображение снеговика.

Нарисуйте поздравительные открытки

СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА

Идея создать такую рождественскую поздравительную открытку (рисунок слева) пришла ко мне совершенно неожиданно, как говорят, свалилась как снег на голову. Я быстро набросал эскиз (текст должен находиться внутри открытки). Он идеально подходит для удлиненной рождественской открытки. В законченный рисунок можно добавить немногого голубого, чтобы передать тени и серое зимнее небо. У Снеговика может быть красный нос. Шаржированная малиновка (рисунок справа) является весьма популярной птицей на рождественских открытках. Своей маленькой птичке я пририсовал шапку Деда Мороза, а вы можете добавить шарф, даже ботинки, если вам этого хочется!

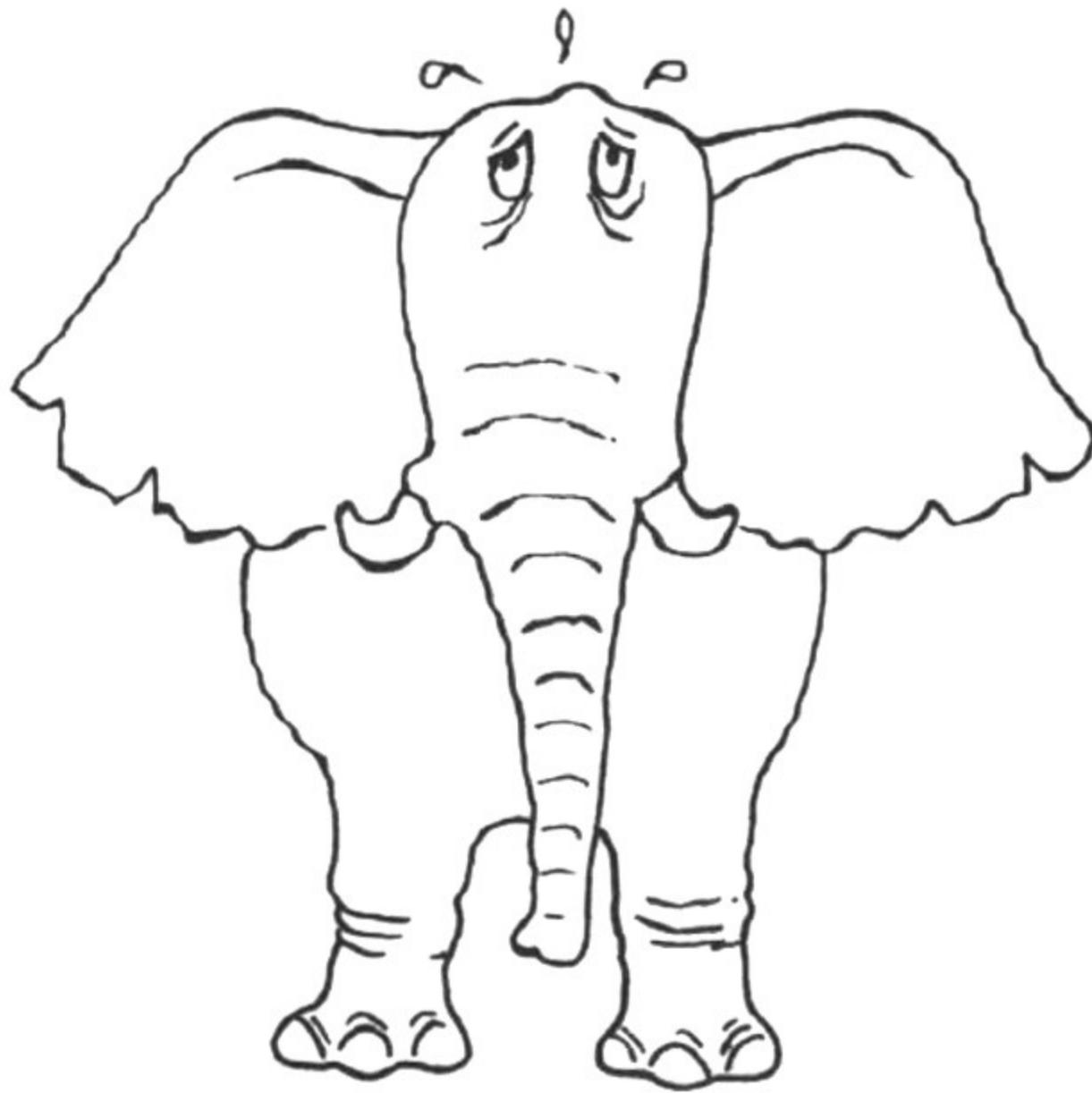

Шутливые рисунки, не требующие подписи, очень популярны в мире, потому что их не нужно переводить на другой язык. Слева представлен мой пример такого рисунка. Посмотрите, в рисунке использовано минимальное количество линий. Поздравление можно расположить внутри. Перерисуйте этот рисунок, используя свои образы.

Шаржированные животные

Вы могли заметить, что в эскизах поздравительных открыток, создаваемых дизайнерами, для передачи поздравлений используются животные. На открытках регулярно появляются лошади, собаки, кошки, мыши, северные олени и многие другие животные.

ПРОСТИТЕ, Я ЗАБЫЛ...

ТВОЙ... Э... ЗАБЫВЧИВЫЙ ПРИЯТЕЛЬ

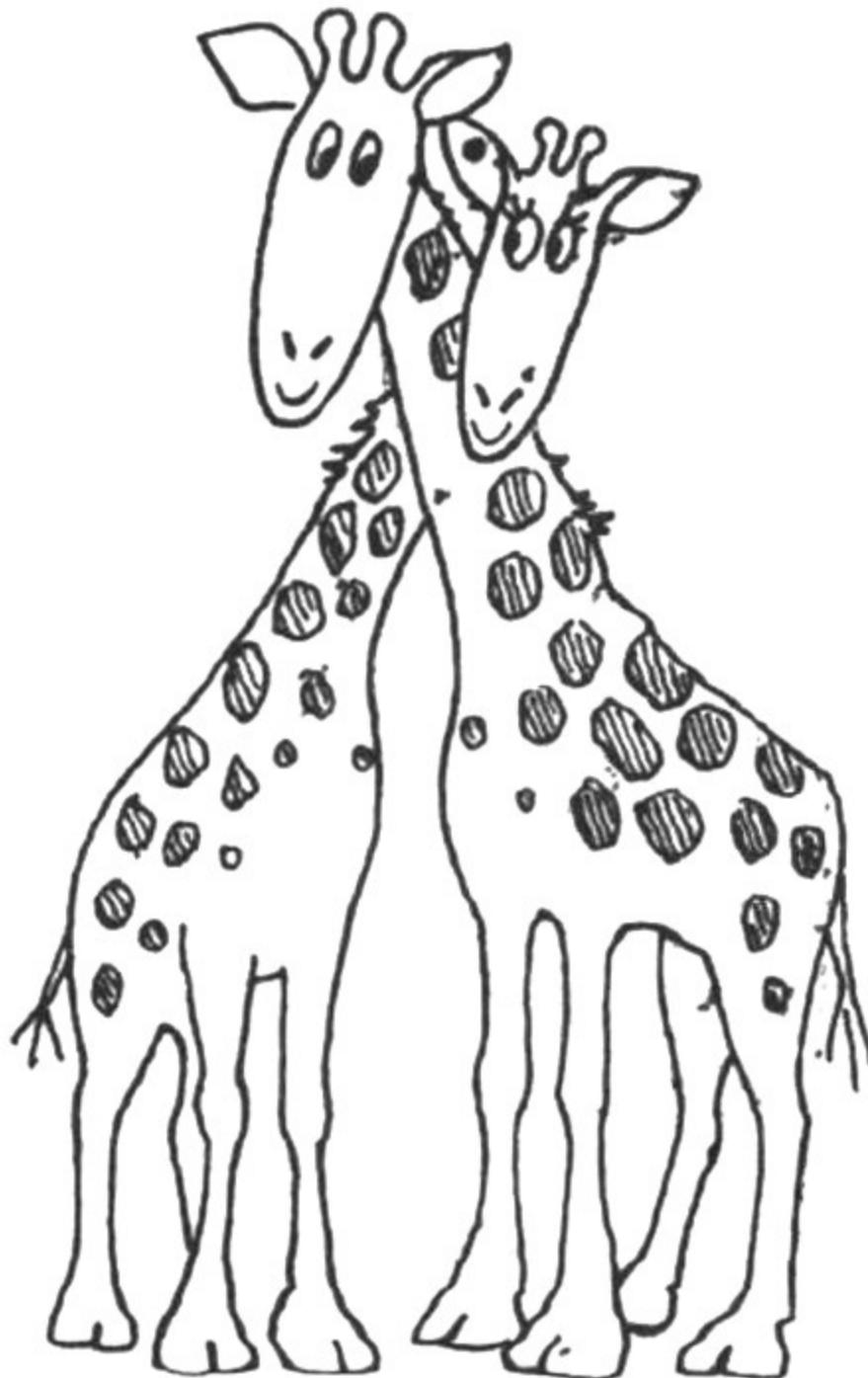
Иногда, забыв о дне рождения друга, я стараюсь компенсировать свою забывчивость, посыпая оригинальный шутливый шарж. Вверху представлена копия одной открытки, которую я послал приятелю спустя несколько недель после события. На оригинале открытки нижняя надпись помещена внутри. Шаржированный слон представляет собой простой набросок. Постарайтесь передать свой замысел, используя образ этого доброго гиганта.

Можно использовать одну и ту же идею несколько раз. Идеи рождают идеи. Чем больше вы раздумываете над ними, тем больше идей приходит вам в голову. Отметьте, как я использовал несколько коротких штрихов пером, чтобы передать шерсть кошки. Нарисуйте свои варианты этого замысла.

Нарисуйте поздравительные открытки

В шаржах я часто использовал жирафов. У жирафа и так смешной вид, поэтому его легко превратить в комический персонаж. Рисунок внизу был сделан к свадьбе друга. Посмотрите, как я нарисовал жирафов – самку немногименьше, чем жирафа-самца. Самке я добавил ресницы. Такую же идею можно использовать для поздравления с днем рождения, только тогда на рисунке появится детеныш жирафа. Почему бы вам не нарисовать такую поздравительную открытку?

ПОЗДРАВЛЯЮ

Люди вдохновляют на создание шаржей. Люди могут подтолкнуть к созданию шаржа, если послушать, что они говорят, или посмотреть, что они делают или какую одежду носят. Шарж, напечатанный справа, появился на занятиях по рисованию шаржей, когда одна ученица пришла в новой шляпке. Форма шляпки

вызывала мысли о колдунье. На самом деле та девушка была очень остроумной, благородной и талантливой и меньше всего походила на колдунью!

Вас не удивляет, как странно работает наш мозг? Отметьте, какие слова вы можете добавить к шаржу, чтобы было смешно и передавало идею. Нарисуйте свою шаржированную колдунью.

Задания

1. Придумайте эскиз поздравительной открытки ко дню рождения.
2. Нарисуйте забавное поздравление ко Дню святого Валентина.
3. Нарисуйте поздравительную открытку к Рождеству для человека, который вам нравится.

ГЛАВА 19

РИСУЕМ КАРИКАТУРЫ

Теперь, когда вы обрели уверенность, что можете рисовать, мы начнем рисовать карикатуры.

Работы самых знаменитых карикатуристов вы видите в газетах, журналах и на телевидении. Для того чтобы нарисовать карикатуру на известного человека несколькими штрихами необходимо большое мастерство, которому можно научиться. В этой книге вы найдете много карикатур, которые помогут вам его приобрести.

Тысячи карикатуристов-любителей получают удовлетворение (а иногда и деньги), рисуя карикатуры на своих знакомых или людей, которых они видели на футболе, на соревнованиях или в спортивных клубах.

Несколько лет назад на пачки сигарет поместили карикатуры на известных спортсменов, в результате вырос уровень продаж сигарет. Ныне такие пачки – достояние коллекционеров.

Сегодня многие карикатуры, опубликованные в печати, похожи на свои прообразы больше, чем карикатуры, ранее являвшиеся вершиной этого вида искусства.

Однажды во время путешествия я рисовал шаржи и карикатуры на своих спутников. Вызвав большой интерес, они стали причиной предложения напи-

сать и проиллюстрировать мою первую книгу. Возможно, что и к вам фортуна будет так же благосклонна.

Что такое карикатура?

В моем старом потрепанном словаре карикатура определяется как гротескное, преувеличенное до комичного изображение человека, а также до нелепости плохая имитация человека. Я называю людей, на которых нарисованы карикатуры, «жертвами».

Карикатура предоставляет большую свободу творчеству. Замечательными карикатуристами являются дети. Однажды я понял, что некоторые ученики, не обучавшиеся рисованию, умеют рисовать людей только в карикатурном виде. Зачастую ученики удивлялись своему врожденному умению делать комические наброски своих товарищей.

Рисование с натуры

Художника очень забавляет, когда людей можно представить в гротескном или смешном виде. Однако жертвы не испытывают от этого большой радости. Будьте осторожны, если вы рисуете карикатуру на человека, который находится недалеко от вас.

Проще создать карикатуру на человека, которого вы хорошо знаете, чем ри-

совать портрет известной личности по фотографии. Тогда можно походить вокруг своей реальной жертвы, подойти к ней, чтобы рассмотреть ее вблизи, дружески поболтать и посмеяться с ней.

Будьте необузданым ребенком

Если у вас есть озорное чувство юмора и вы можете рисовать, как ребенок, возможно, в будущем вы станете блестящим карикатуристом! Однако, прежде чем к вам придет большой успех, нужно овладеть некоторыми секретами мастерства. Я познакомлю вас с этапами рисования карикатуры, а уж потом можете становиться всемирно знаменитым. В этой главе мы рассмотрим способы и средства рисования карикатур. Выберите какую-нибудь одну систему рисования и придерживайтесь ее, пока не достигнете цели. Хорошо?

Смотреть, смотреть, смотреть

Наблюдательность – одно из важнейших качеств, которыми должен обладать карикатурист. Как вы уже хорошо знаете, вы ничего не сможете нарисовать, если не замечаете, какие очертания имеет объект вашего изображения. Если, например, вы хотите нарисовать карикатуру на человека с большими ушами, кривым ртом, далеко расположенной волосяной линией и сломанным носом, перед вами жертва, которую легко нарисовать. С другой стороны, трудно нарисовать карикатуру на человека с ничем не примечательными чертами лица.

Иногда можно нарисовать лицо человека, преувеличив одну или две черты лица. Постарайтесь сделать ваш рису-

нок как можно проще – и как можно смешнее.

Что вам потребуется

У вас уже есть, очевидно, принадлежности для рисования карикатур: карандаш 2В, ластик среднего размера, блокнот для набросков формата А4 или пачка бумаги для пишущих машинок формата А4, ручка с пером шириной 0,5 или что-то аналогичное. Если вы хотите получить на рисунке линии различной толщины, используйте плакатные перья. Чтобы заполнить черным некоторые участки карикатуры, понадобится акварельная кисть № 5 или № 6 и маленький флакон туши. Нужно иметь при себе блокнот формата А5, в котором фиксируются впечатления о различных людях, которых вы встречаете.

Сила карандаша

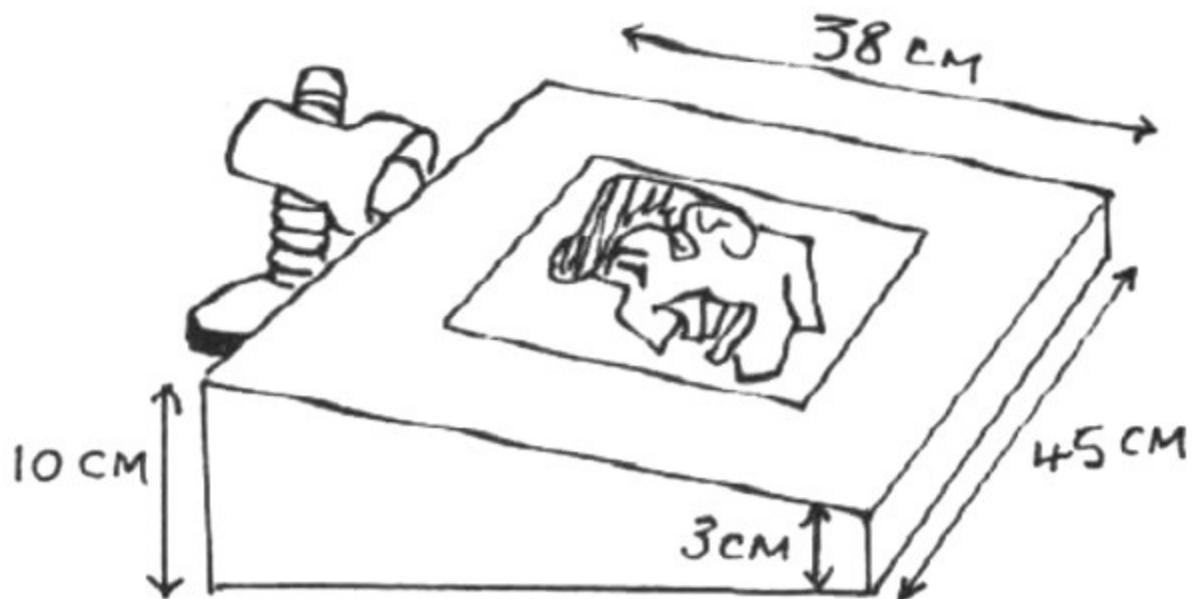
Не существует двух художников, которые рисовали бы одинаково. Вы быстро поймете, какой стиль вас привлекает, но для тех, кто сегодня ищет себя, я расскажу, как я работаю.

Я всегда начинаю рисовать карандашом 2В и делаю предварительный набросок на бумаге. На предварительном наброске нужно достичь сходства с жертвой – похожести рта, носа, глаз и бровей. Если это получилось, я накладываю на набросок кальку, затем карандашом стараюсь подправить рисунок. Если необходимо исправить очертания лица и туловища, процесс повторяется. Иногда я рисую сразу, но обычно требуется сделать несколько рисунков, которые удовлетворили бы меня.

Когда карикатура закончена в карандаше на кальке, я перевожу ее на бумагу. Делаю это так: мягким карандашом закрашиваю сплошь обратную сторону кальки; затем, положив кальку закрашенной стороной на чистый лист бумаги, обвожу рисунок, который проявляется на бумаге; потом обвожу проявившийся рисунок тушью; стираю карандашные линии, и остается законченная карикатура.

Светокопировальный аппарат

Чтобы перевести карандашный рисунок, лучше всего использовать светокопировальный аппарат, который можно купить или сделать самим. Это простой ящик с наклонной крышкой из полупрозрачного материала, например из матового стекла. Слабый источник све-

Так выглядит мой светокопировальный аппарат. Я получил его по почте из фирмы, занимающейся поставкой принадлежностей для художественных училищ.

та освещает оригинальный набросок снизу. В результате очень просто нанести на рисунок тушь.

Королева и я

Вряд ли можно считать, что мой рисунок королевы Великобритании приведет к тому, что Марк Линлей возглавит почетный список художников. Скорее всего, нет. Но, может быть, Ее Величество заплатит мне несколько фунтов. Вы считаете, я слишком большой оптимист? Возможно...

Как можно стать хорошим карикатуристом? Прежде всего, необходимо выполнять все задания. Есть соблазн пропустить их, но читатели, прилежно выполнившие задания, быстрее всех достигли успехов.

Отметьте, как были изображены некоторые черты лица, чтобы портрет получился смешным.

Задания

1. Переведите на кальку рисунок, а затем перенесите его на плотную бумагу.
2. Используйте тот же способ для копирования карикатуры на королеву.

ГЛАВА 20

НЕОБЫЧНЫЕ ЧЕРТЫ ЛИЦА

Практика

Изучите как можно больше карикатур в газетах и журналах. Скопируйте понравившиеся вам карикатуры, затем перерисуйте их в своем стиле. Я имею в виду: добавьте в рисунок частицу себя.

По мере того как повышается ваше мастерство графика, вы уже начинаете думать о том, как бы добавить подходящие детали к карикатуре и сделать ее более смешной. Страйтесь понять, что скрывается за каждым лицом.

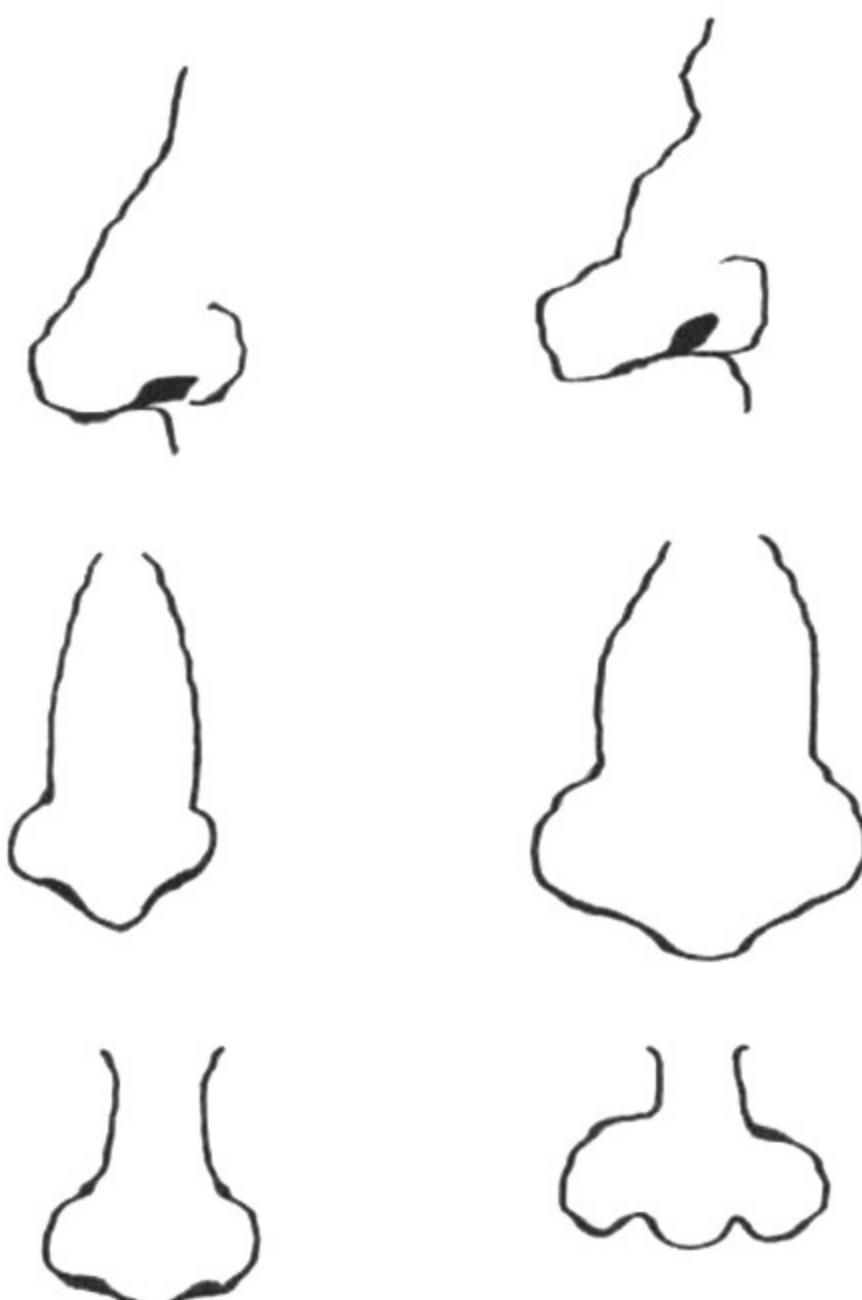
Мы с другом, гуляя, всегда выискиваем людей, которые привлекут нас как жертвы для карикатуры. «Вот этот годится», — говорим мы друг другу, доставая блокнот. Вы можете мысленно рисовать всякий раз, когда ваш взгляд останавливается на чьем-то лице. Читая газету или журнал, прервитесь и подумайте, как можно нарисовать смешной рисунок человека, которого вы увидели на странице.

Я заметил (когда занимался преподаванием), что некоторые начинающие карикатуристы осторожно создают гротеские рисунки известных людей, но без всякого страха делают наброски своих лучших все понимающих приятелей. Но существуют карикатуристы, поступающие наоборот. Они избегают рисовать карикатуру на тех, кого они знают, но с радостью рисуют карикатуры

на знаменитостей. По-видимому, каждый идет своим путем. Я надеюсь, что вы сможете представить в смешном виде каждого человека.

Соберите коллекцию носов

Некоторые карикатуристы начинают с того, что рисуют нос жертвы. Это довольно хорошее начало, потому что нарисовать нос не слишком трудно, но очень важно.

Посмотрите на эти носы. Носы как в жизни изображены слева, справа — карикатуры на них. Нарисуйте свои варианты носов в гротескном виде.

Теперь выполните такое же упражнение с носами, нарисованными ниже. Двадцать минут – это время, в течение которого сосредоточенность взрослых людей максимальная. Помните об этом, и вы сможете работать с полной отдачей достаточно долго. Регулярно делайте перерывы, чтобы выпить чаю или кофе. Вы это заслужили!

Самые значимые черты лица

По своему опыту я знаю – чтобы добиться сходства в лице, рисуете ли вы портрет, шарж или карикатуру, важно более или менее правильно передать нос, рот и глаза, включая брови. Если этого нет, рисунок будет неверным.

Чтобы показать важное значение этих трех черт лица, я нарисовал в карикатурном виде лицо знаменитого американского актера Сильвестра Сталлоне, известного по фильмам о Рэмбо, имевшим громкий успех. После этих фильмов модными стали киногерои в пестрых жилетах, с небрежными повязками на головах и с накаченными мускулами рук. Изучите карикатуру. Посмотрите, как я передал глаза с тяжелыми веками, нос с горбинкой, характерные губы, крутые брови, повязку на голове, уши и прическу, – все это помогло мне создать карикатуру на это необычное лицо. Постарайтесь скопировать рисунок, чтобы попрактиковаться, или подождите, пока я не покажу вам, как к этому лицу добавить туловище (с. 105).

Необычные черты лица

На рисунке внизу слева изображены уши как в жизни, на рисунке справа – карикатуры на них. Посмотрите, сможете ли вы дополнить эту «коллекцию», но помните, что карикатуры должны напоминать оригинал.

У некоторых знаменитых людей уши больше среднего размера. Британский принц Чарльз, вероятно, один из таких известных людей. Эта особенность обыгрывается карикатуристами, которые изображают беднягу просто с огромными ушами, хотя на самом деле у принца не такие большие уши. Я могу это утверждать, потому что я шел в толпе, сопровождавшей Чарльза, и рисовал на него карикатуру в своей обычной манере. Постарайтесь сами нарисовать принца Уэльского.

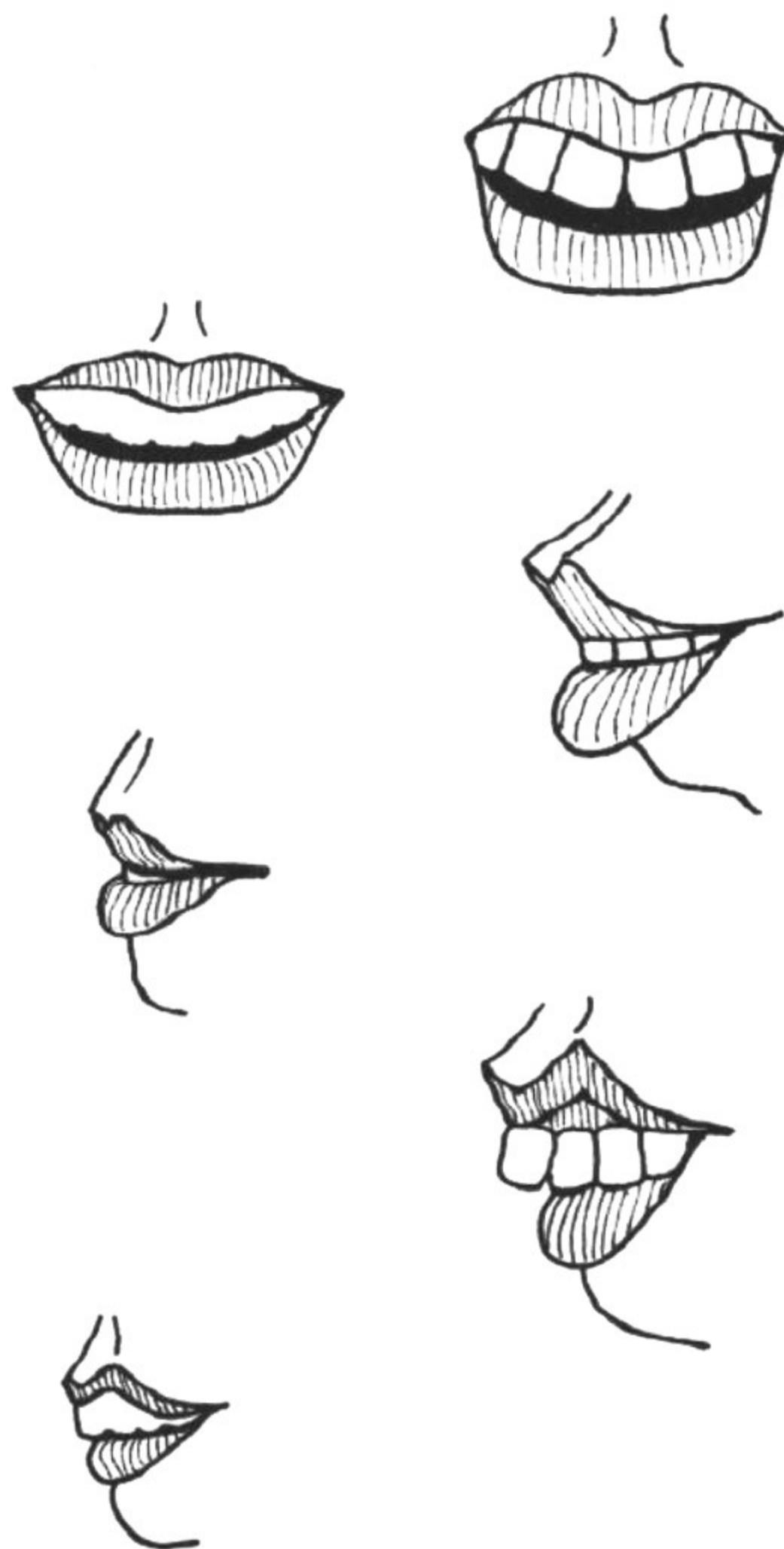
Ловушка

Наши лица, как и другие части тела, отличаются от лиц других людей. Это хорошо, потому что иначе мы все были бы похожи друг на друга.

Некоторые люди рождаются со слишком большим ртом. В качестве хорошо известного примера можно назвать бывшего члена группы «Роллинг стоунз» Мика Джаггера. Рот – черта лица, которая обыгрывается во многих карикатурах. Если смотреть на рот спереди или сбоку, губы имеют разную форму. Еще раз посмотрите на карикатурное изображение Сильвестра Сталлоне.

Рот может быть необычным по форме или величине. Если смотреть на человека в профиль, можно заметить, что верхняя губа гораздо больше нижней.

Зубы могут быть ровными, кривыми, со щербинкой, редкими, зубов может недоставать. При улыбке десны обнажаются или их не видно. Все эти мелкие детали должны быть отмечены художником-карикатуристом, их нужно запомнить и быстро сделать набросок, чтобы впоследствии получить хорошую карикатуру.

Когда рот рисуют с натуры, обычно художник не изображает каждый зуб отдельно. Исключением является тот случай, когда зубы являются определенной деталью, которую нужно подчеркнуть, как, например, на рисунке вверху справа. Форму, а часто и величину губ увеличивают. Изучите второй рисунок. Нижняя губа может быть больше верхней, обе губы могут немного выдаваться вперед. Выступающие вперед зубы – верхние, нижние или те и другие – обнажаются, когда губа или обе губы выдаются вперед. Постарайтесь нарисовать свои варианты ртов, представленных вверху. Отметьте, как губы можно заштриховать тонкими линиями.

Необычные черты лица

Глаза, брови и нос

У некоторых людей брови являются отличительным признаком. Вспомним, например, Чарли Чаплина. Если брови очень заметны, это может помочь карикатуристу. То же можно сказать о веках, мешках под глазами и глубоких морщинах на лице. Я рад, что вы не видите мою физиономию!

Задания

1. По фотографии нарисуйте нос и рот в карикатурном виде.
2. Нарисуйте в гротескном виде рот, нос и глаза человека, которого вы знаете.
3. Нарисуйте карикатуру на свои собственные рот, нос и глаза.

Изучите половину лица, нарисованного в профиль (рисунок вверху). Я еще раз изобразил лица как в жизни (рисунок слева) и, немного утрировав черты, получил рисунки, напечатанные справа. Внимательно посмотрите на них, чтобы решить для себя, много или мало потребовалось усилий, чтобы нарисовать карикатуру. Задайте себе вопрос: какими стали носы – более короткими, более длинными или похожими на картошку. А какими стали глаза – больше, меньше или остались такими же? Нарисуйте свои варианты, затем переходите к следующим упражнениям.

ГЛАВА 21

КАРИКАТУРНЫЕ ЛИЦА

Волосы

Существует много способов изобразить волосы в карикатурном виде. Один рисует их как единое целое, другой передает несколькими тонкими штрихами. Некоторые рисуют волосы в виде небрежных каракуль. Вы должны постараться выработать свою манеру. Изучите работу карикатуристов с разной манерой рисования. Быстро нарисуйте волосы – из молниеносного наброска часто получаются самые удачные карикатуры.

Посмотрите, как идут прически изображенными людьм. Вы узнали двух известных людей? Ну, конечно. Это Маргарет Тэтчер и артист Джон Гилгуд. Видите, как я утрированно изобразил черты лица, чтобы нарисовать карикатуры голов? Нарисуйте собственные варианты.

Отметьте ломаные линии, которыми передана женская прическа.

Сначала нарисовали контуры густых волос мужчины, затем заполнили их тушью.

Эта женская прическа передана серией форм, напоминающих листья.

Прическа в африканском стиле изображена короткими волнистыми линиями.

Выющиеся волосы нарисованы каракулами, состоящими из кругов.

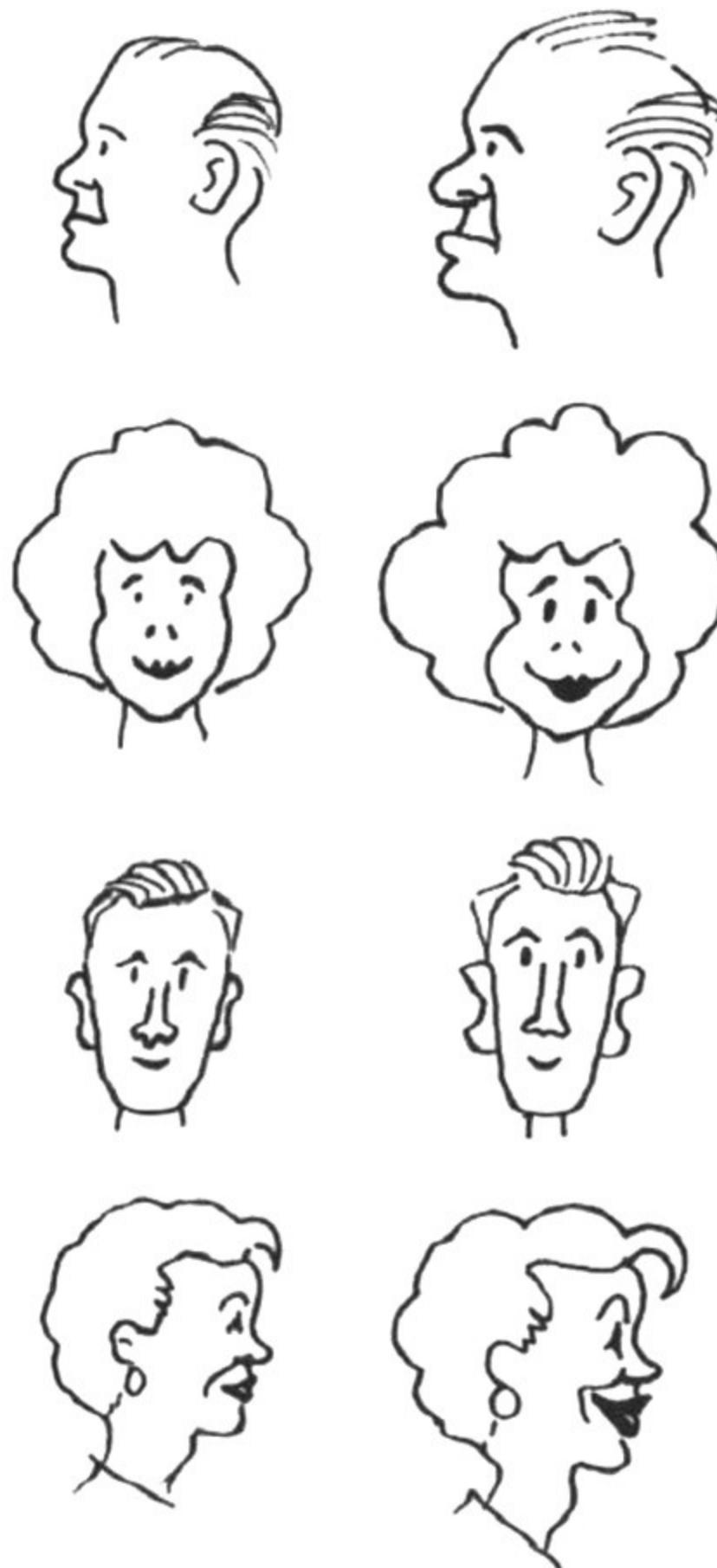

Намечено лицо мужчины с бородкой. Нарисованы контуры волос, бороды и усов.

Карикатурные лица

Удлинить, сделать более плоским, сжать или вытянуть

Что может будущий карикатурист сделать с очертаниями лица? Довольно много. Круглое лицо, например, можно передать в форме правильного круга. Продолговатое узкое лицо можно изобразить как узкий лоскут. Некоторые черты лица можно вытянуть, например подбородок, щеки, лоб, шею и горло. Если нужно, те же черты лица можно сделать короткими. Еще раз напоминаю: прежде чем браться за карандаш, нужно внимательно изучить персонаж.

На рисунке показаны различные формы лиц в немного утрированном виде. Постарайтесь нарисовать их.

Все начинается сверху

Применяя мой метод работы, нарисуйте карикатуру на королеву. Карикатура была представлена на с. 94, но теперь вы, владея некоторыми приемами карикатурного изображения, понимаете, как она была создана (рисунок вверху). Изучите эти карикатуры, затем, используя полученные знания, нарисуйте карикатуру на Ее Величество в своем стиле, если вы этого еще не сделали.

Продолжайте работать

Несомненно, рисование с натуры является самым быстрым способом стать опытным художником. Чем больше вы рисуете с натуры, тем лучше у вас получается. Постарайтесь взять за правило носить с собой небольшой блокнот для набросков и карандаш. Заставляйте себя рисовать многих людей, которых вы встречаете. Ваши успехи приадут вам сил.

За полчаса я нарисовал с натуры более двадцати человек. Большую часть этого времени я наблюдал за своими жертвами. На само рисование карикатуры уходило примерно 30 секунд. Вы сможете меня догнать, если немного практикуетесь, но для начала отведите себе 5 минут на каждую карикатуру.

Увидев возможную жертву, спросите себя, какие черты лица вам бросились в глаза прежде всего. Каково телосложение этого человека? Во что он одет и каковы его характерные особенности? (Набравшись опыта, вы будете получать подобную информацию через несколько секунд.) Затем быстро зафиксируйте свое первое впечатление.

Есть много мест, где наблюдать за лицами людей совсем не трудно. Торговые центры и места для прогулок – удобные места для этого. Рынки и соревнования по зрелищным видам спорта также подходят. Результаты ваших наблюдений послужат началом небольшой «коллекции» карикатур. Здорово рисовать карикатуры! Правда?

Обратите внимание, как нарисованы волосы. В женщинах прежде всего мое внимание привлекли их прически. Я посчитал их характерной чертой, которую можно представить в утрированном виде. У мужчины же «характерный» нос. Просто всем носам нос!

Карикатурные лица

Черновой набросок очень важен, потому что ваш законченный рисунок зависит от его точности. Иногда первое впечатление лежит в основе карикатуры. Внизу даны черновые наброски моих рисунков, приведенных на предыдущей странице. Изучите их, затем нарисуйте свои варианты. Постарайтесь усовершенствовать мои наброски.

Задания

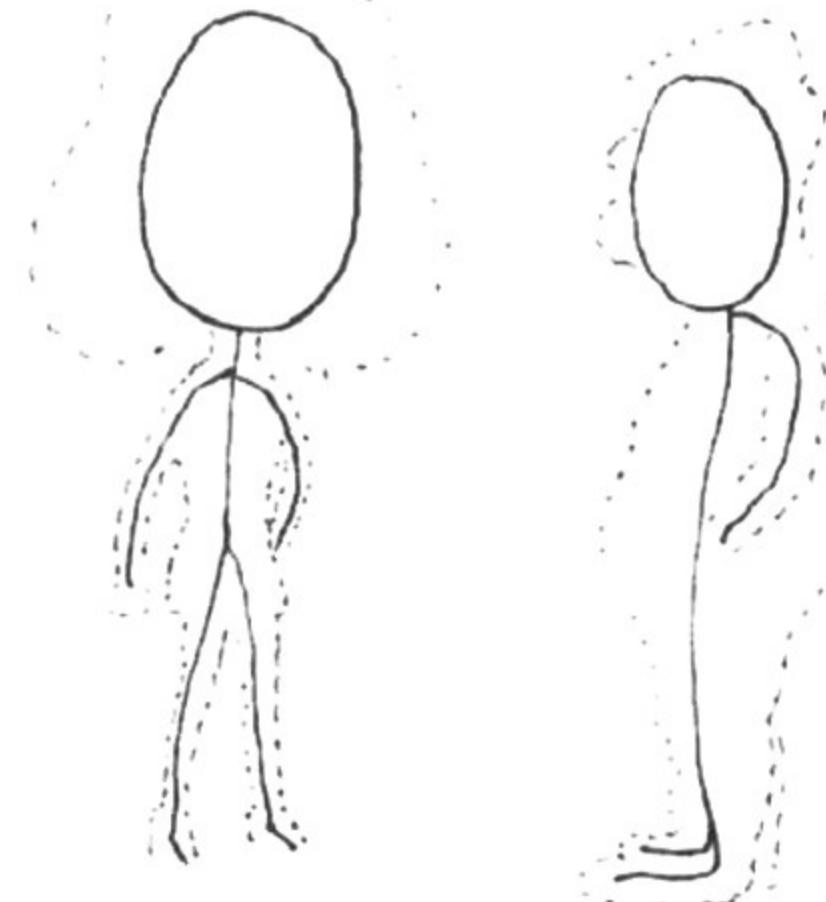
1. Нарисуйте карикатуру на лицо человека, изображенного на фотографии.
2. Повторите это упражнение, нарисовав карикатуру на известного человека, упоминаемого в этой книге.
3. Нарисуйте карикатуру на лицо, изображенное с натуры.
4. Нарисуйте карикатуру на мужчину и женщину, выходивших с покупками из магазина.

ГЛАВА 22

БОЛЬШАЯ ГОЛОВА, МАЛЕНЬКОЕ ТЕЛО

До сих пор мы концентрировали внимание на том, как представить в карикатурном виде лица. Теперь я хочу добавить к лицу туловище. По моему (не слишком скромному) мнению, разница между шаржем и карикатурой заключается в том, как изображается туловище. Почти в каждой карикатуре голова больше туловища. В шарже пропорции более или менее соблюдаются, хотя голова и туловище могут изображаться утрированно. Карикатуристы стремятся рисовать маленькое туловище под значительной головой. Миниатюрное туловище чаще всего передается точно.

Нарисуйте схематичное изображение
Если вы выполняли все задания, указанные в книге, то уже немногого знаете, как рисовать туловище. Если нет, я предлагаю начать с рисования схематичных изображений, которым вы затем придадите форму туловища. Этот очень полезный прием позволяет получать правильные очертания туловища.

Вверху представлены два схематичных изображения. Пунктирными линиями нанесены контуры будущих туловищ. Фигуры, расположенные внизу, представляют собой законченные карикатуры, нарисованные с натуры. Скопируйте мои схематичные изображения и получите тот же результат.

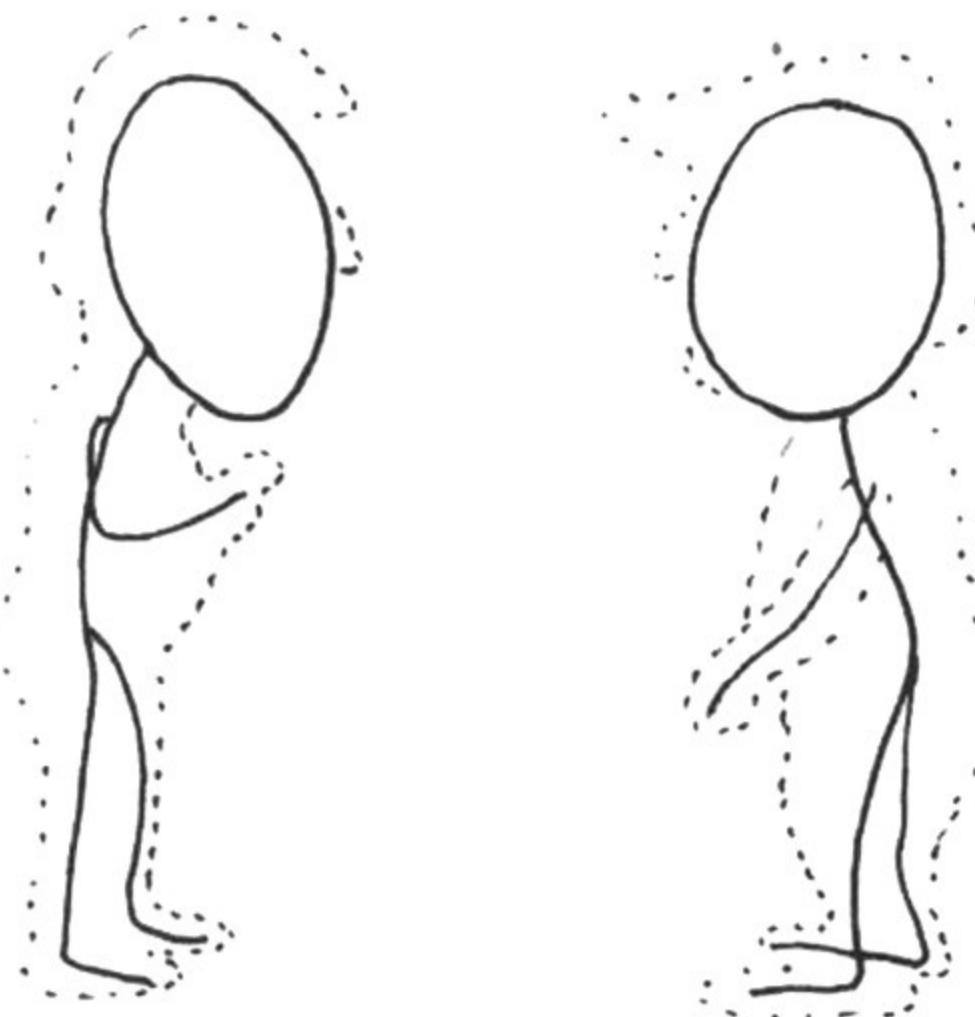

Большая голова, маленькое тело

Известные жертвы

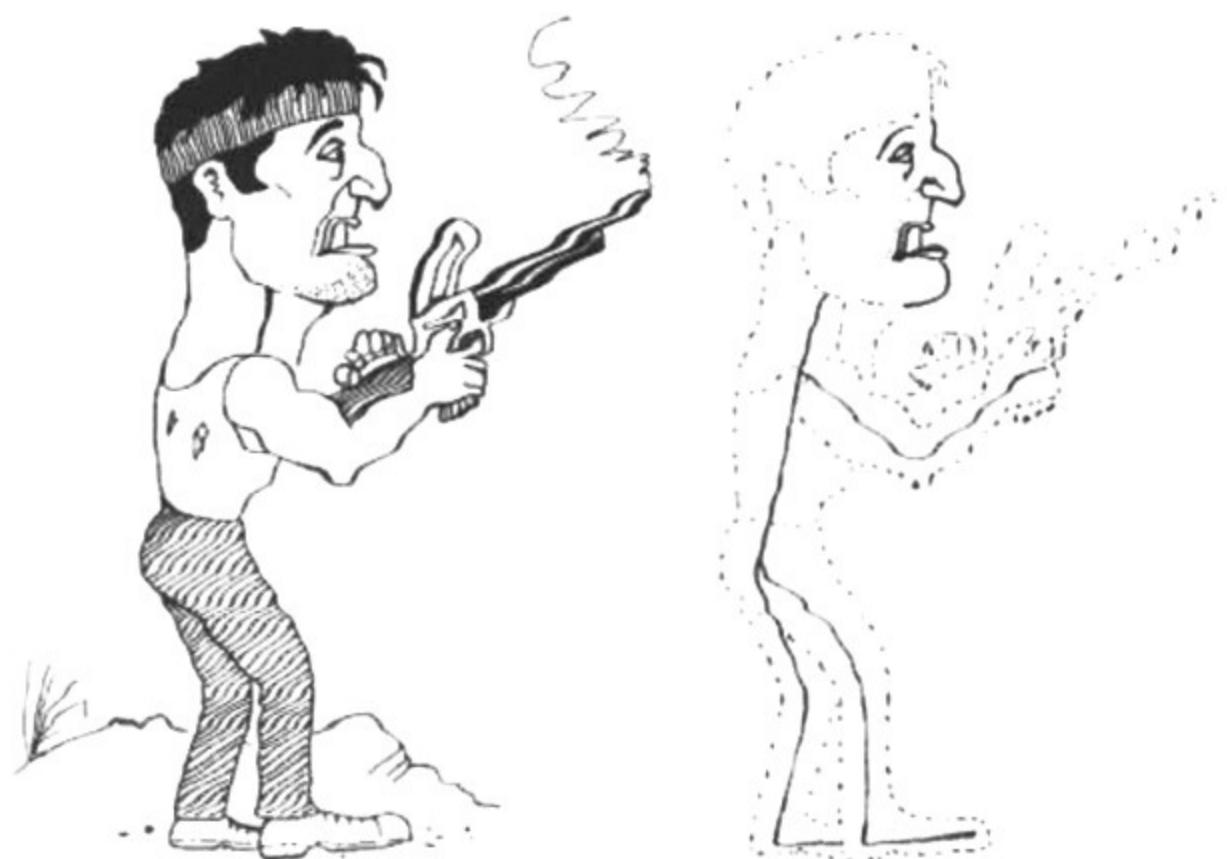
Как уже говорилось, легче рисовать карикатуры на знакомых и друзей. Друзей использовать в качестве моделей предпочтительнее, поскольку их можно попросить попозировать. При этом вас могут вовлечь в забавную, но бесполезную шутливую беседу. Но ведь это жизнь! Будьте готовы к тому, что ваш приятель вдруг станет самоуверенным или «испугается камеры». Используйте свой юмор, чтобы ваша жертва расслабилась. «Если ты не перестанешь ерзать, я тебя стукну» – подобные угрозы тоже иногда дают неплохие результаты.

Эти схематичные изображения явились основой фигур моих игроков в гольф.

Жертвы, изображенные на рисунке вверху, мои приятели, встретившиеся на поле для игры в гольф. Один из них, мне кажется, должен очень уставать: он, если не играет в гольф, то рыбачит или смотрит по телевизору футбол, крикет или бокс. Я поражаюсь, как ему удается приходить на поле свежим и обыгрывать меня. Я радовался, изображая фигуры приятелей в утрированном виде. Но когда они увидят мои рисунки, я буду молить о прощении!

Пора дать Рэмбо некое подобие туловища (рисунок внизу). Я слегка нарисовал лицо на схематичном изображении Рэмбо (рисунок справа), чтобы помочь вам сделать свой набросок.

Представьте принца Чарльза «при полном параде» (рисунок внизу). Прежде чем сделать перерыв, закончите эту главу карикатурой на принца.

Задания

1. Нарисуйте две карикатуры с натуры на людей, имеющих туловище.
2. После наблюдения за детьми нарисуйте карикатуру на двух из них.
3. Постарайтесь быстро набросать карикатуру на широко известного человека.

ГЛАВА 23

СНОВА В ШКОЛУ

Вы можете себе позволить быть беспощадным, рисуя карикатуры на детей, если вспомните изображения воспитанниц школы Св. Триниана великого Рональда Сирла и карикатуры Джайлза на маленьких детей.

Рисовать карикатуры на детей немногоТруднее, чем на взрослых. У детей еще не полностью сформировались черты лица, у них нет сломанного носа, нависших бровей и прочего. А очень маленькие дети не имеют даже волос!

В школу

Если вы собираетесь рисовать карикатуры на детей в школе, делайте это открыто, не прячась за углом. В против-

Неделю назад мне довелось увидеть ребенка, напомнившего рисунок Джайлза. Бедный крошка! Признаюсь, что хотел как безумный, рисуя карикатуру на малютку. Какое же злое у меня чувство юмора!

ном случае полицейский может, взяв вас за шиворот, отвести в участок, чтобы задать несколько вопросов по поводу ваших намерений. Неизвестно, поверит ли судья в ваше невинное желание. Поэтому не рискуйте и сразу попросите у старшего преподавателя разрешения сделать карикатуры на учеников. Или узнайте у вашего приятеля (или соседа), нельзя ли нарисовать его отпрыска, если у вас нет своих детей.

Я живу напротив школы, поэтому, чтобы наблюдать за вырвавшимися на волю учениками младших классов и нарисовать их, я пошел в комнату, обращенную окнами к школе и быстро сделал набросок двух девочек, ждавших родителей. (Родители спешили в школу на машинах, чтобы с комфортом отвезти детей домой, а дом находился в нескольких сотнях ярдов от школы. Неужели современные дети разучились ходить?) Чтобы помочь вам, я сделал два схематичных изображения детей.

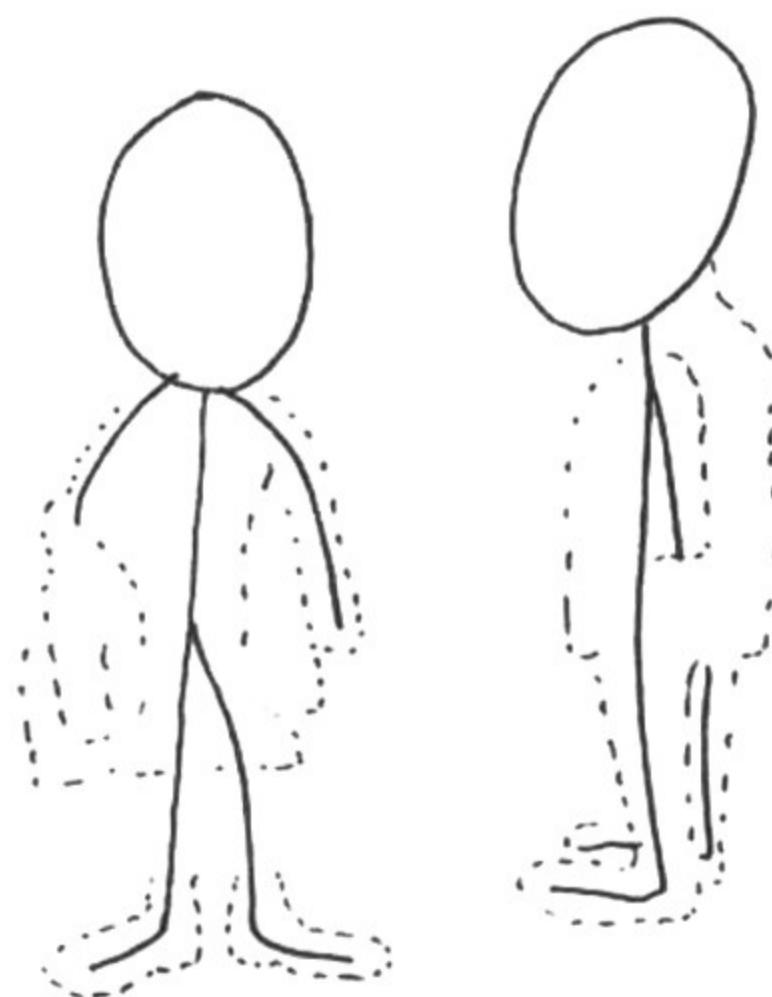
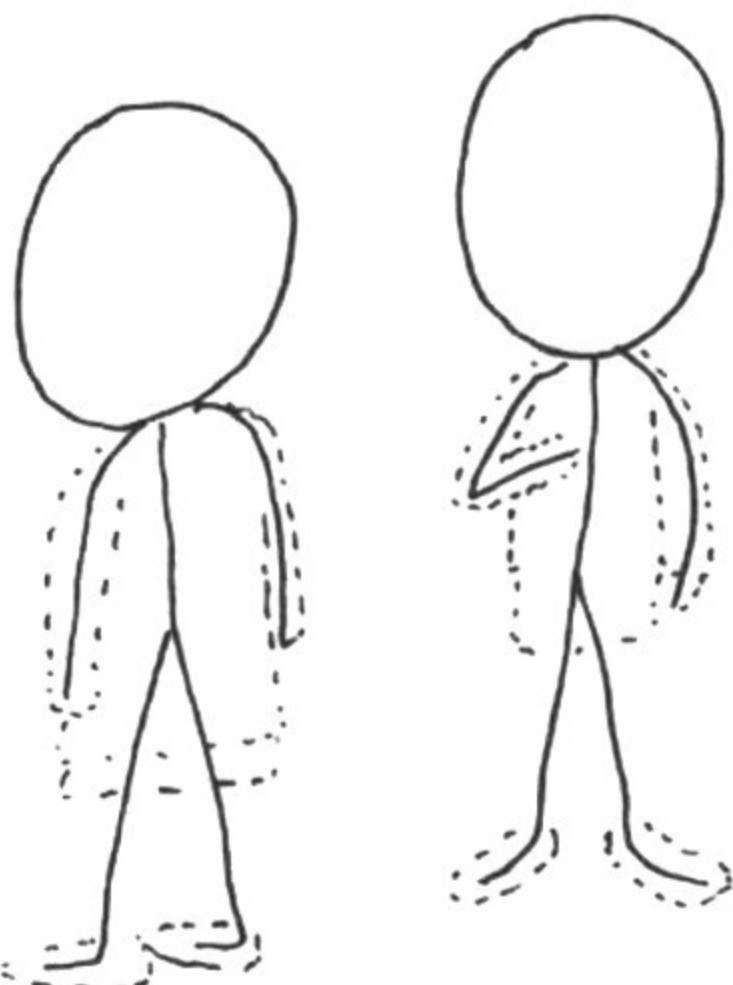
Вы никогда не обращали внимание на то, в каком виде дети идут из школы? Пальто нараспашку, ботинки не зашнурованы, ранцы волочатся по земле, – кажется, их совершенно не волнует, как они выглядят. Возвращающийся из школы малыш – прекрасный материал для нас, карикатуристов. Какие черты мож-

но преувеличить в ребенке, чтобы представить его в карикатурном виде? Можно утрированно изобразить черты лица, одежду, телосложение и прически (уж какие у них есть!).

Обратите внимание на волосы, глаза, одежду, очертания и выражения лиц. Видите, на рисунках я не обозначил брови?

Рисунки, опубликованные вверху, пробудят в вас желание рисовать карикатуры на детей. Работать над ними вам помогут схематичные изображения (рисунок внизу).

Я видел много маленьких мальчиков с прической, как на рисунке вверху. Дети хотят носить такие же прически, как у их родителей (конечно, пока те не облысеют!). Нарисуйте свои варианты этих детей, используя вспомогательные линии на рисунке внизу.

Снова в школу

Поспешите

Очень смешными выглядят черновые наброски детей, с шумом и криками выбегающих из школы после окончания уроков. В быстрых точных набросках хорошо схвачены характерные особенности фигур и лиц детей.

Задания

1. Нарисуйте с натуры карикатуру на маленького ребенка.
2. Прежде чем рисовать двух детей постарше, понаблюдайте за ними.
3. Нарисуйте карикатурный портрет ребенка, которого вы знаете.

Посмотрите, как я использовал штриховку и каракули, чтобы передать особенности одежды. Нарисуйте свой вариант этих рисунков. Начните со схематичных изображений.

ГЛАВА 24

КАРИКАТУРЫ НА ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

Настала пора перейти к изображению знаменитостей. На свете сотни всемирно известных людей. Я выбрал нескольких из тех, которых легко узнать и на которых легко нарисовать карикатуру.

Звезды эстрады, кино и телевидения

Элтон Джон, яркая звезда эстрады и выдающаяся личность, известен во всем мире. Рассмотрите законченную карикатуру (рисунок вверху), затем – вспомогательные линии (рисунок внизу). Затем нарисуйте свой вариант карикатуры на певца. Отметьте, что у Элтона Джона несимметричный рот и большие очки, увеличивающие глаза.

Наверняка вы видели, как шоумэн Клайв Андерсон беседует с широко известными людьми. Обычно он старается задавать гостям шуточные вопросы. Мне кажется, это происходит благодаря его острому уму юриста. Посмотрите на рисунке внизу, как можно нарисовать Клайва Андерсона: я придал его лицу форму боба и утрированно изобразил широкую улыбку. Обратите внимание на характерные брови, которые выделяются на лице. Видите, как легко это лицо представить в карикатурном виде.

Карикатуры на знаменитостей

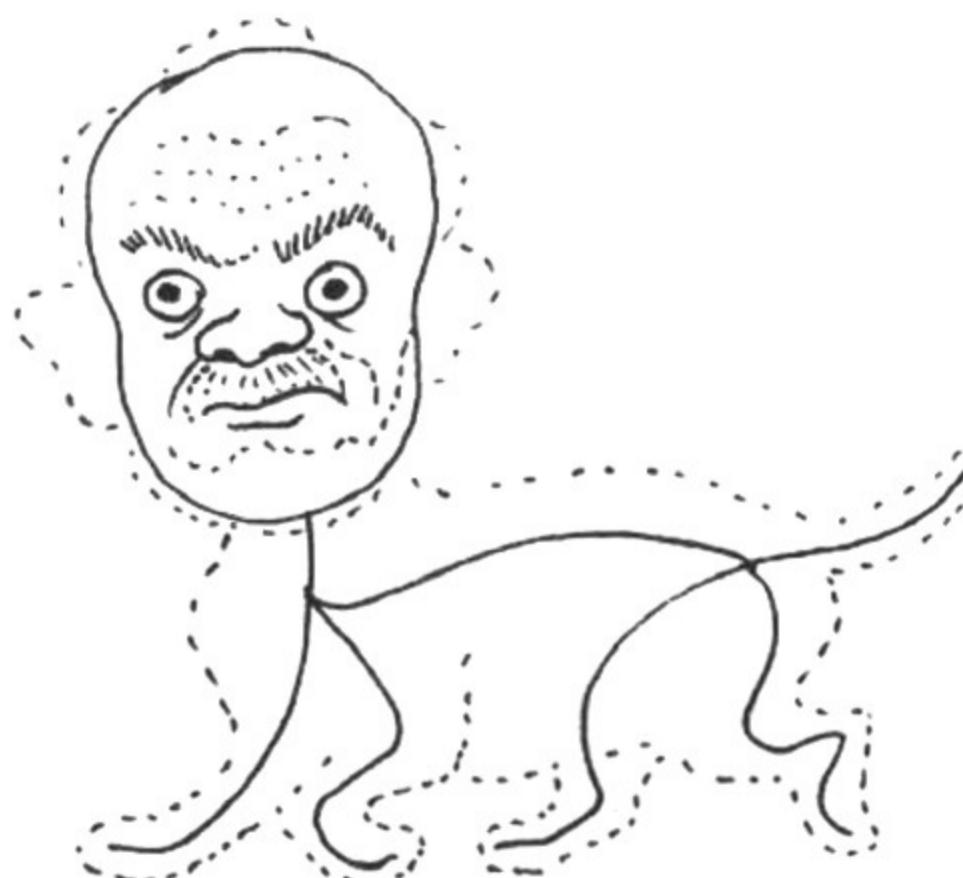
Джереми Кларксон – ведущий автомобильного шоу *Top Gear* на канале BBC. В течение многих лет он представлял самые последние, лучшие скоростные автомобили, а также самолеты, поезда, моторные катера и другие средства передвижения. Какое великолепное занятие! Облик Джереми с черными выющимися волосами, энергичными чертами лица и характерными бровями известен многим. Посмотрите, как я передал его волосы, нарисовав рапидографом множество мелких беспорядочных линий. Найдите три наиболее характерные особенности внешнего вида Джереми, затем нарисуйте свой вариант карикатуры на этого счастливчика.

Пирс Броснан стал знаменитым, сыграв роль Джеймса Бонда: о нем заговорили на радио, телевидении и в печати. Передавая впечатление от этого великолепного артиста, я удлинил его лицо и нос, затем решил затенить половину лица, чтобы придать ему немного драматичное выражение. Для штриховки я использовал диагональные линии. Посмотрите на вспомогательные линии и постараитесь нарисовать свой вариант карикатуры.

В «Новостях»

На Чери Блэр (жену бывшего британского премьер-министра Тони Блэра) очень легко рисовать карикатуры. Как вам кажется, почему? Посмотрите на необычную форму губ Чери – рот и губы образуют восьмерку, лежащую на боку. У Чери также характерная линия подбородка. Этих особенностей внешности больше чем достаточно для карикатуры. Взгляните, как эти особенности переданы в наброске вспомогательными линиями (рисунок внизу). Попытайтесь скопировать набросок. Если вы правильно передали подбородок и рот, считайте, что вы уже достигли удачи!

Как у многих известных политиков, у бывшего министра иностранных дел Великобритании Робина Кука лицо, которое легко рисовать. Он напоминал мне маленького терьера, так я и нарисовал его. Бедный малый! Посмотрите на рисунок вверху, затем перерисуйте его, присоединив к голове туловище собаки. Так и хочется засмеяться!

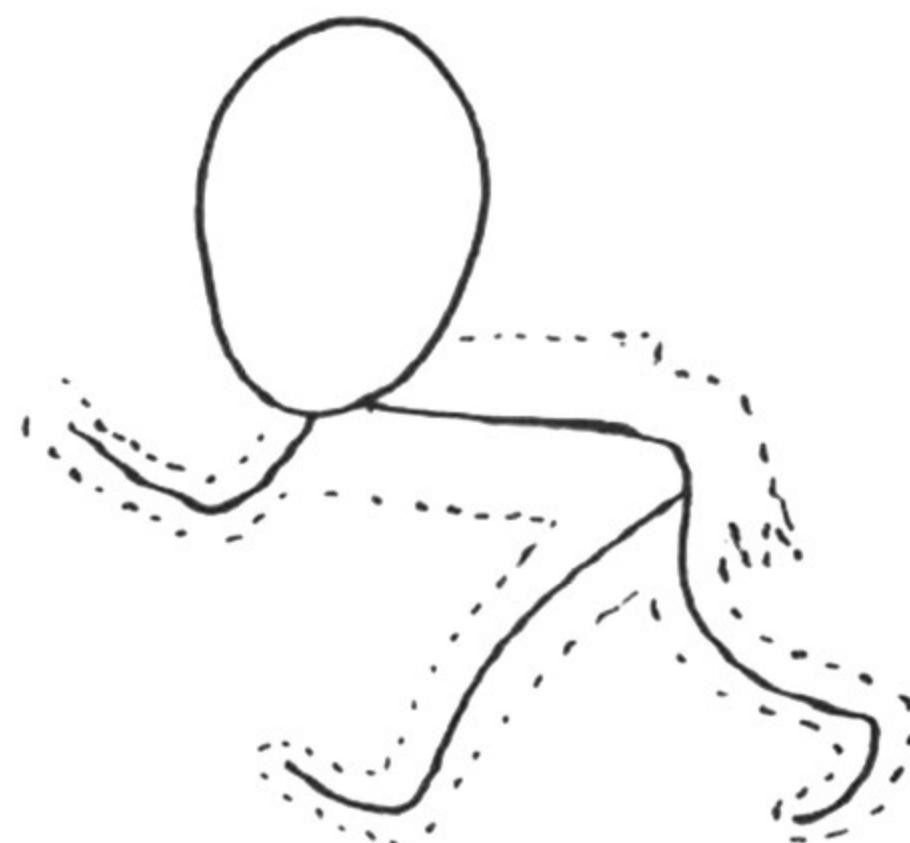
«Звезды» прошлого

В истории сохранилось много великих имен, но для этой главы я отобрал нескольких из них, которые заставляли и заставляют смеяться миллионы людей даже после своей смерти.

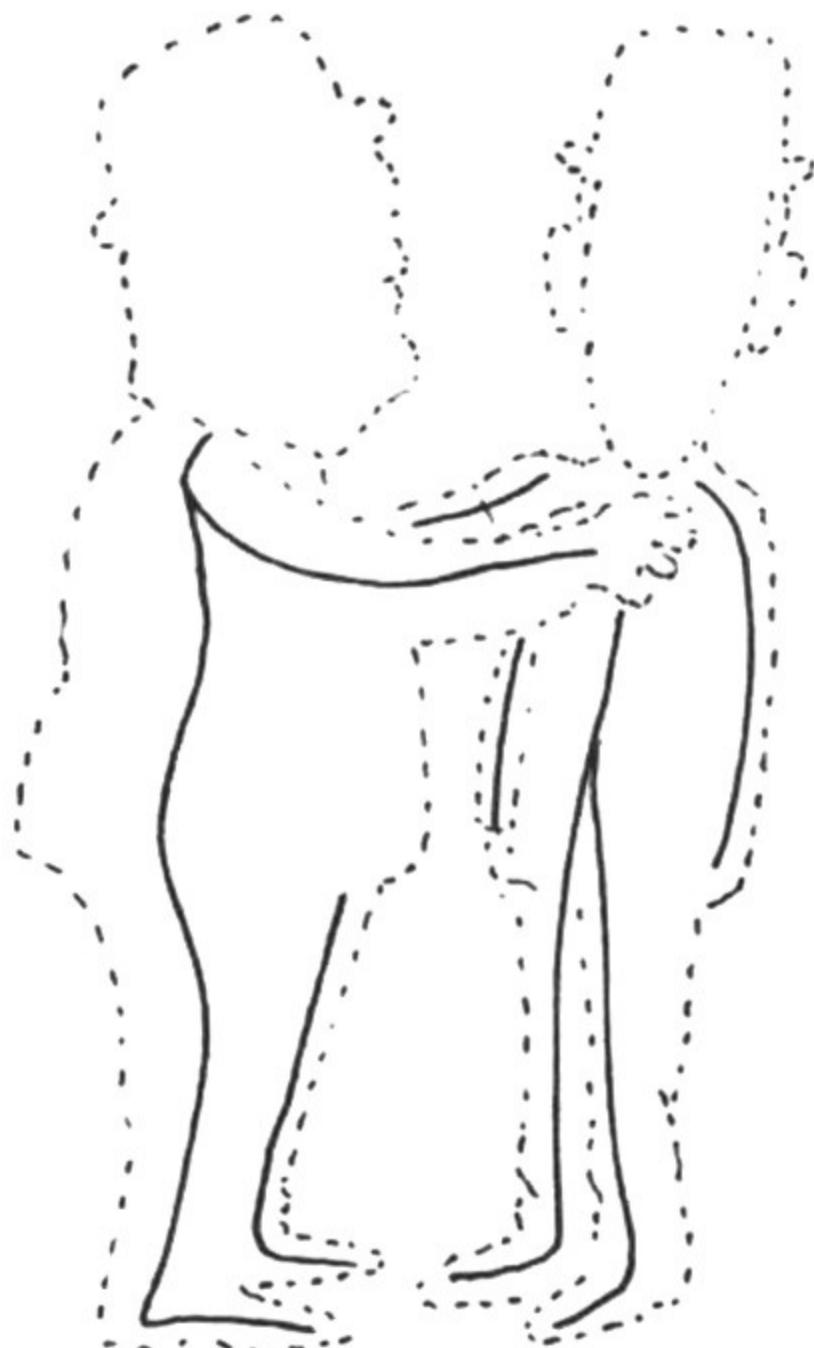
Слава

Перенесясь в 1920-е годы, вспомним о популярном в США комедийном квинте братьев Маркс, специализировавшемся на «комедии абсурда» – драках, пощёчинах, флирте и «метании тортов». Они играли в водевилях и театральных постановках, но мировую известность обрели благодаря кинематографу. Совсем недавно я смотрел по телевидению один из их старых фильмов и вспомнил, что видел его еще ребенком. Вот это я называю славой.

Самым известным из братьев был Граучо Маркс (настоящее имя Джюлиус). Он выступал с шутками на радио и телевидении, печатался в газетах. Надев сценический костюм, Граучо с черными как смоль бровями и нарисованными усами был живой карикатурой: носил черный сюртук, полосатые брюки и, держа в руке или во рту огромную сигару, ходил, наклонив туловище вперед.

Вам легко нарисовать карикатуру на Граучо Маркса. Прежде чем браться за карандаш, внимательно рассмотрите рисунок.

Оlivер появлялся чисто и аккуратно одетым. Он всегда старался перещеголять своего товарища Стэна. Нарисуйте эти фигуры.

Рисуя Чарли Чаплина, можно просто набросать его брови, нос, усыки, тросточку и котелок.

Восхитительная игра вдвоем

В те же 1920-е годы в утренних представлениях для детей в субботу (обычно их называли «Субботним увлечением!») стали играть Стэн Лаурел (настоящие имя и фамилия Артур Стэнли Джейферсон) и Оливер Харди.

В 1926 г. они составили чрезвычайно популярную комическую пару по принципу противопоставления: большой, толстый, постоянно попадающий впросак Харди и маленький, динамичный, удачливый Лаурел. Сквозь грустный юмор этих актеров проглядывало детское простодушие и чистота. Старые фильмы с участием этих замечательных актеров до сих пор идут во всем мире.

Первый великий комик

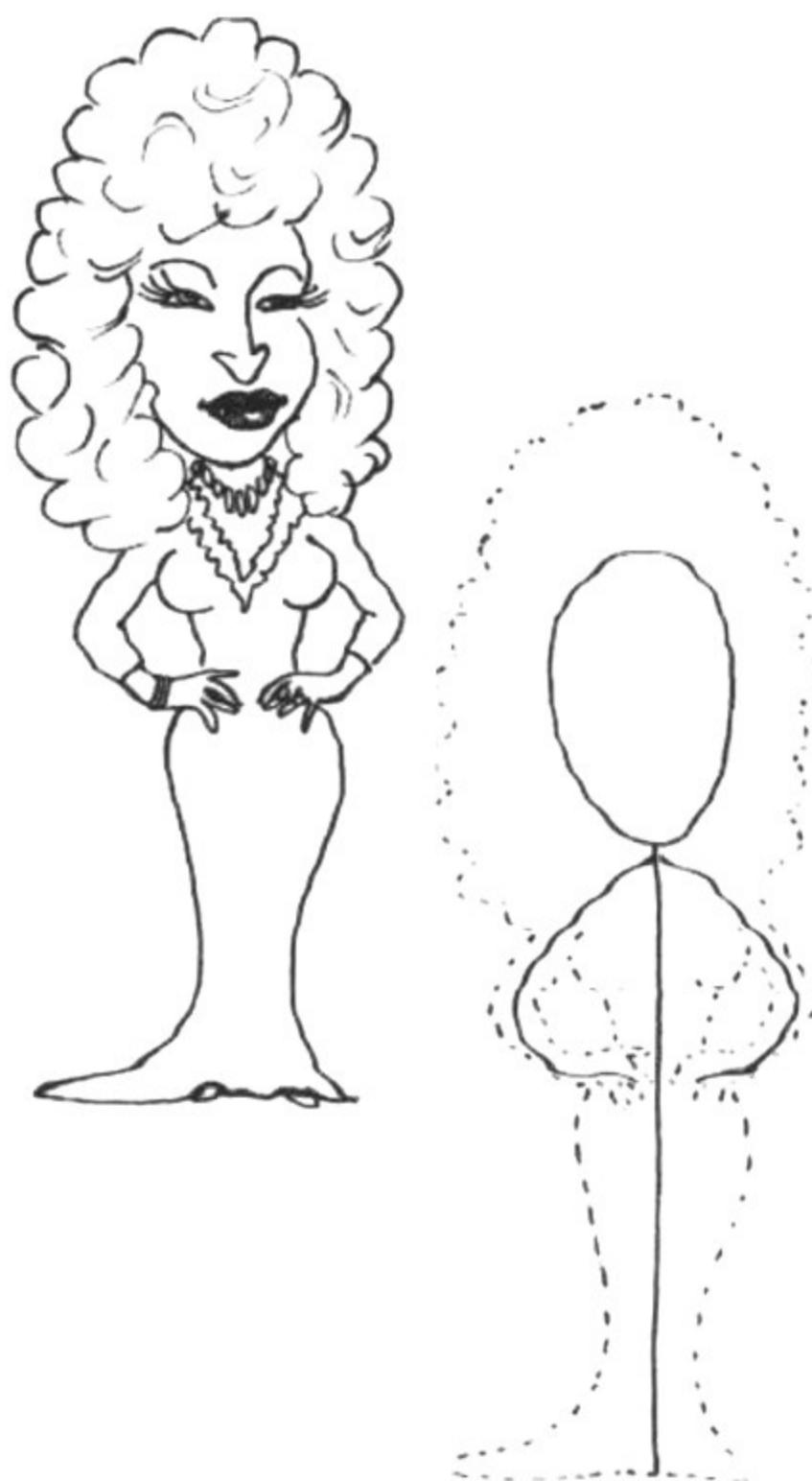
Чарли Чаплин всемирно известен благодаря своему оригинальному комедийному таланту. Популярен созданный им образ Чарли – маленького нищего человечка с большим сердцем и добрыми грустными глазами. Этот персонаж хорошо знаком актеру: ведь в детстве он познал всю тяжесть полуголодного существования.

Карикатуры на знаменитостей

Легендарная женщина

Мей Уэст – знаменитая актриса, символ раскрепощения секса на американском экране 1930-х годов. Запомнились ее героини со светлыми локонами, в обтягивающих платьях и огромных шляпах. Особенностью фильмов с ее участием был комедийный подтекст. Как бы мы жили без ее воспоминаний «Приличия здесь были не при чем» и «Очисть мне виноградину»? Матросы Воздушно-морской службы спасения во время Второй мировой войны называли ее именем спасательные жилеты.

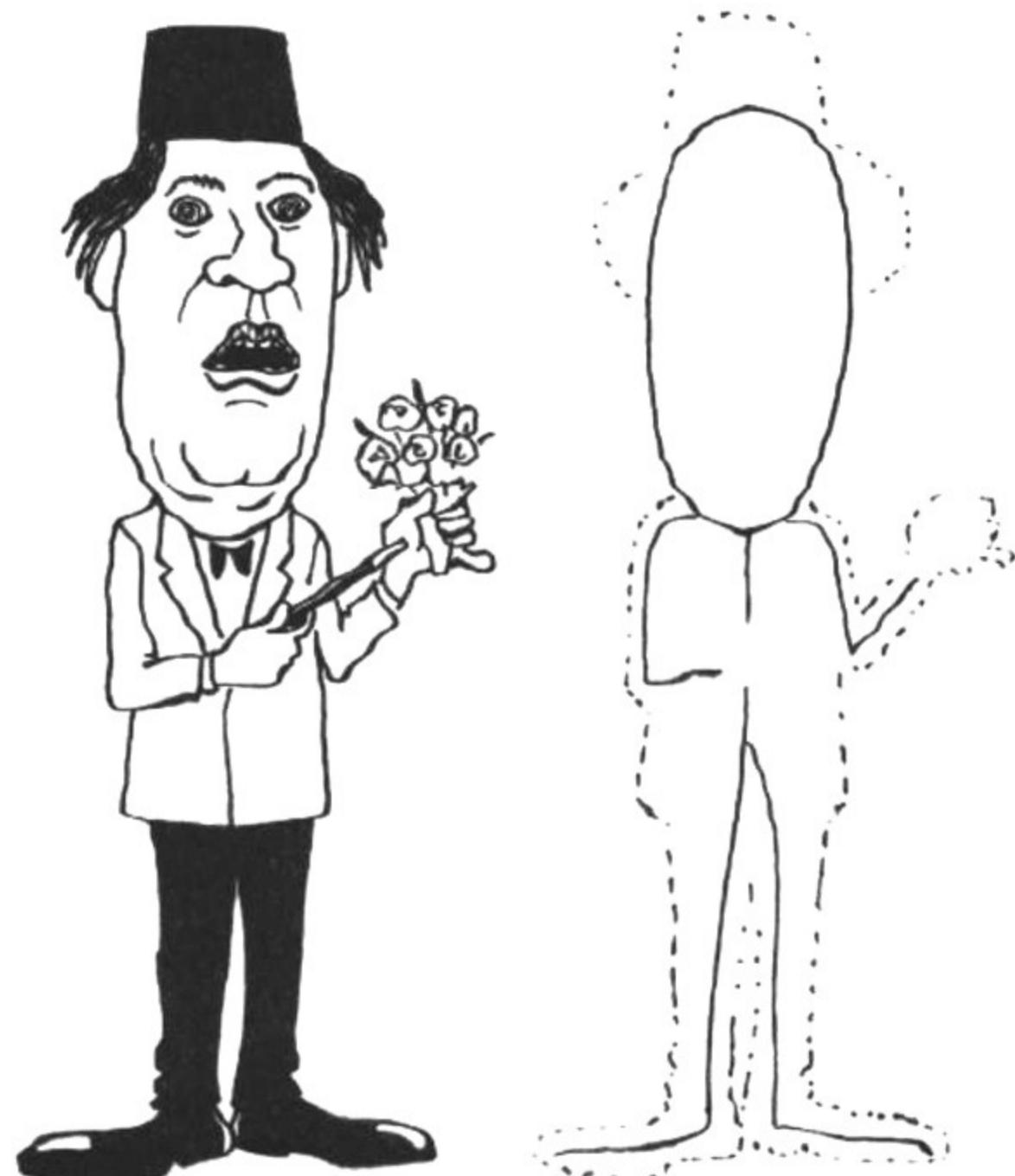

Часто, выступая на сцене, Мей Уэст надевала высокий парик. Я использовал эту характерную особенность в карикатуре (рисунок вверху). Схематичное изображение поможет вам нарисовать свою карикатуру на эту звезду прошлых лет.

Английские «звезды» прошлого

Достаточно было английскому актеру Томми Куперу, высокому, с огромными плоскими ступнями, появиться на сцене и в замешательстве уставиться на зрителей, как они начинали хохотать. Он выглядел озадаченным и абсолютно потерянным. Как тут было не рассмеяться!

Ничего особенного не было в текстах его выступлений, чаще всего они состояли из заученных острот, которые он произносил как банальные шутки. Вероятно, любовь миллионов поклонников снискали ему внешний вид, то, как он двигался, смеялся, и общая атмосфера уязвимости, окружавшая его.

Во время своих выступлений Томми всегда надевал феску. Я представил в гротескном виде его нелепый облик, ноги и овал лица. Нарисуйте на него свою карикатуру, используя рисунок из вспомогательных линий. Затем, сделав перерыв, выпейте чаю!

Включите телевизор

Если вы хотите увидеть много знаменных людей, нужно только смотреть телевизор. Частое появление на экране почти всегда приводит к популярности. Такова сила этого маленького ящика. Немного попрактиковавшись, вы сможете быстро рисовать карикатуры на известных людей.

Как рисовать с экрана телевизора

Если вы будете рисовать во время просмотра ТВ-передачи, то быстро научитесь внимательно наблюдать и делать наброски известного человека. Попробуйте мой простой метод, может быть, он вам понравится. У меня под рукой всегда находится стопка бумаги формата А5 и карандаш для рисования 2В. Как только мои жертвы появляются на экране, я быстро фиксирую свои наблюдения под разными углами. Закончив зарисовку, я бросаю ее на пол рядом с креслом. После окончания ТВ-программы я сортирую наброски. Самые удачные перерисовываю, затем выбираю окончательный вариант и обвожу тушью. Вы удивитесь, насколько эффективна эта система, – нужно только попрактиковаться. Иногда черновой набросок оказывается настолько удачным, что его можно оставить без изменения. В этой и других главах книги приведено несколько примеров черновых набросков.

Телеведущие

Выше изображен мультимиллионер, теле- и радиоведущий Крис Эванс. Карикатура была нарисована с экрана телевизора. Это черновой набросок, но в нем отражены все самые характерные черты Криса Эванса, поэтому я решил оставить набросок без изменения. Сначала я нарисовал зубы, рот, очки и брови и передал волосы свободными небрежными штрихами. На рисунке внизу выделены три характерные черты Криса. Нарисуйте свой вариант карикатуры на Криса Эванса.

Карикатуры на знаменитостей

Рольф Харрис – другой широко известный телеведущий, художник и артист. После появления в программе «Ветлечебница» он стал еще более популярным, и количество его поклонников возросло. Я нарисовал на него карикатуру, смотря передачу с его участием и отмечая его характерные черты. Вспомогательные линии (рисунок справа) помогут вам добиться сходства.

Рисунок внизу – еще одна карикатура, созданная во время просмотра ТВ-передачи. Это замечательный пример чернового наброска на определенную тему. Набросок с полным правом можно назвать «плохой имитацией» (так иногда определяют карикатуру). Вы с этим согласны? Справа намечены основные вспомогательные линии.

Известный биолог и натуралист Дэвид Аттенборо популярен во всем мире. Если вы более или менее правильно передадите его рот, нос и глаза, у вас получится прелестная карикатура. Другие персонажи дополняют и усиливают комичность рисунка, придавая ему законченный вид.

Телеведущий Брюс Форсайт в течение десятилетий появлялся на экранах телевизоров. Его лицо, широко известное в мире, очень легко сделать карикатурным. На своем рисунке я увеличил его подбородок, зубы, нос и глаза. Прежде чем рисовать свою карикатуру на эту звезду, рассмотрите вспомогательные линии на моем рисунке (рисунок справа). Обратите внимание на три характерные черты лица Брюса Форсайта, особенно необычна форма носа.

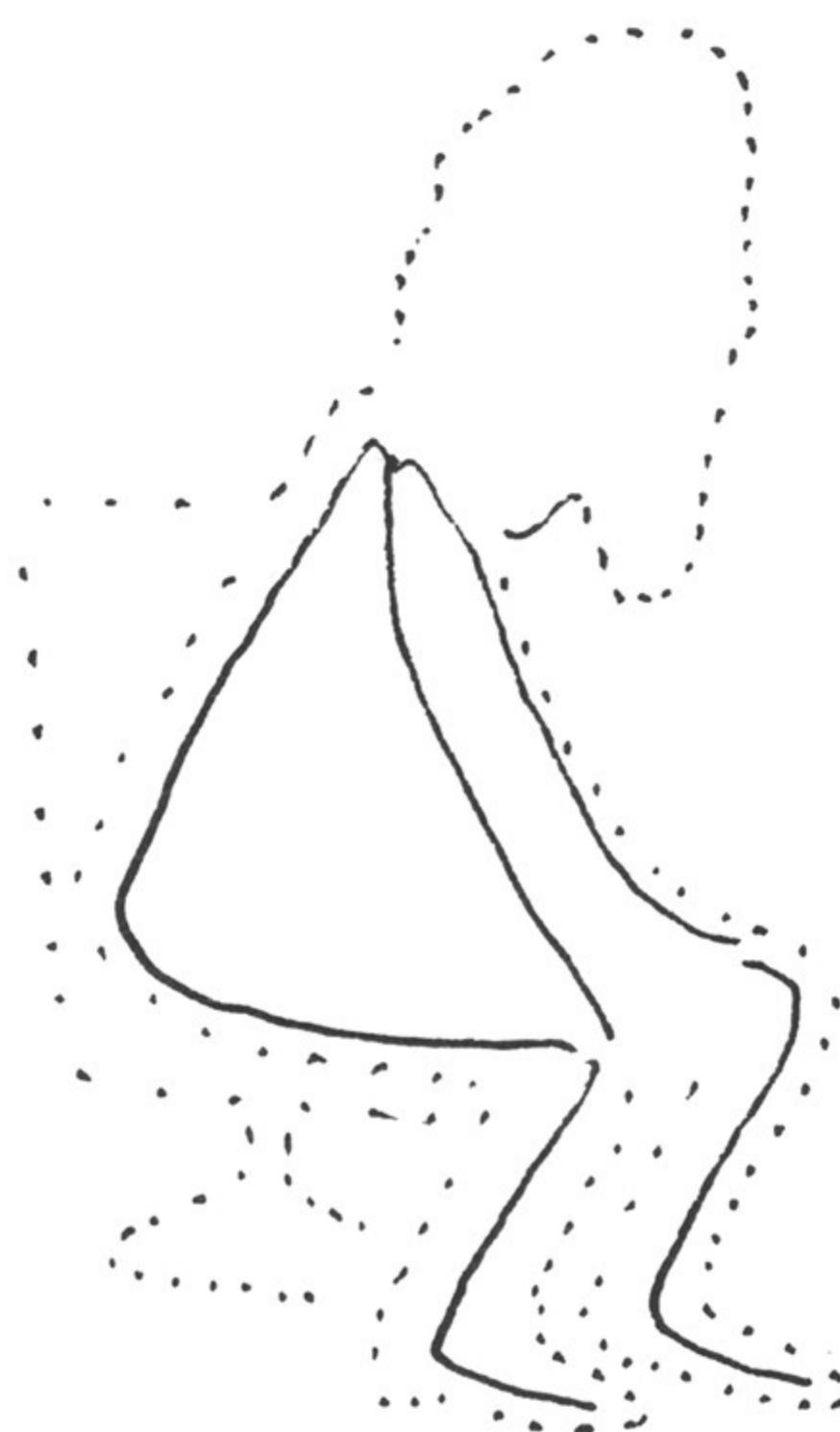

Несколько лет назад я стал одним из миллионов поклонников Терри Уогана, когда он начал вести радиопередачи на Радио 2. Сегодня он успешно работает на телевидении. Я думаю, приятно иметь мировую известность и на радио, и на телевидении. Моя карикатура на Тела (он известен под этим именем) выполнена с помощью вспомогательных линий.

Карикатуры на знаменитостей

Когда несколько лет назад я занимался преподаванием, в моем классе был очень талантливый шаржист Джон Болл. Мы подружились, и я предложил Джону попробовать свои силы в карикатуре. Его карикатуры были блестящими, и я с огромным удовольствием представляю несколько из них. Возможно, на свете многие люди, никогда не пробовавшие рисовать карикатуры, как и он, зарывают свой талант в землю.

Владелец ТВ-канала Майкл Паркинсон известен благодаря своим передачам, где он беседует со знаменитыми людьми. Их смотрят миллионы. Джон Болл нарисовал Парки (известен под этим именем), берущего интервью. Фигура, выполненная вспомогательными линиями, поможет вам создать свой образ Джона Болла.

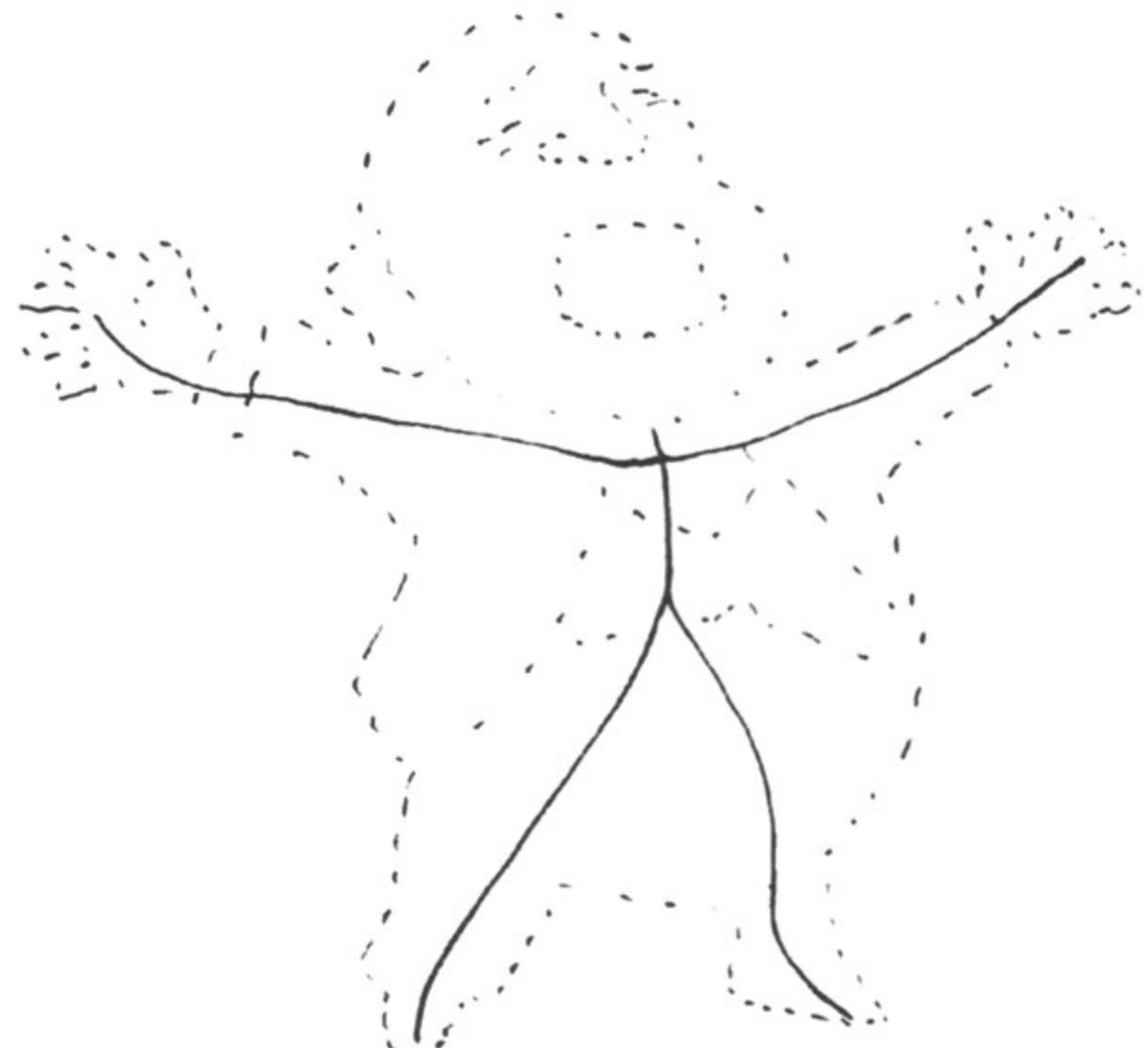

Посмотрите, какую карикатуру нарисовал Джон на известного оперного певца Лучано Паваротти, который стал широко известен благодаря концертам на телевидении. Обратите внимание, как Джон с юмором обыграл пуговицу на жилете, оторвавшуюся во время пения. В этой карикатуре много внимания уделено мелким деталям.

Джон создает законченные рисунки так: сначала делает несколько последовательных вариантов карандашных набросков на тонкой бумаге, а окончательное изображение переносит на плотную бумагу. При работе он пользуется перьевой ручкой, а также рапидографом для нанесения тонких линий, которым рисую и я.

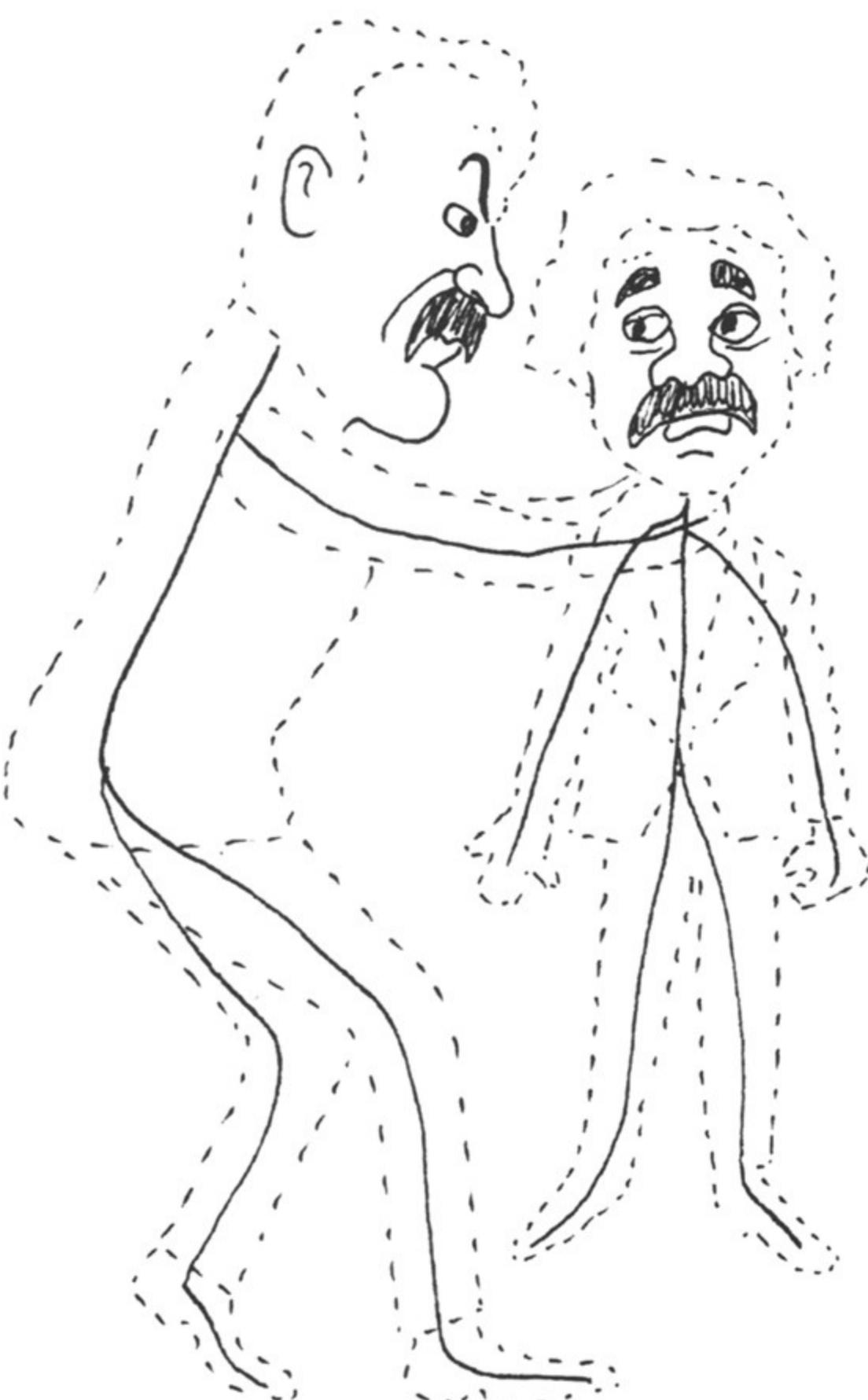

Прежде чем вы нарисуете свою карикатуру на этого знаменитого певца необытных размеров, обратите внимание на вспомогательные линии.

Карикатуры на знаменитостей

Артист и писатель, продюсер и режиссер Джон Клиз стал известен всему миру благодаря телевидению. Наверняка вы помните великолепно сыгранную им роль Бэзила Фолти в сериале «Башни Фолти». Это была ступенька на пути к огромному успеху в кино. Рисуя карикатуру на Джона Клиза, я увеличил его подбородок и брови, а также удлинил овал лица. Одним из актеров, снимавшихся вместе с Джоном Клизом в этом сериале, был Эндрю Сакс, сыгравший незадачливого официанта Мануэля. В карикатуру на Джона Клиза включена также карикатура на Мануэля. Прежде чем начать рисовать свой вариант карикатуры, рассмотрите схематичные изображения (внизу).

Моя карикатура на Лили Сэвидж была сделана благодаря фотографиям и телепередачам. Если вам нравится пробовать свои силы, нарисуйте свой вариант карикатуры, сначала наметив вспомогательные линии.

Новые звезды

Лили Сэвидж в исполнении Пола О'Грейди – новая «звезда», героиня телепередач, завоевавших всеобщее признание. Образ одинокой матери из Ливерпуля, которая остро шутит, создал Пол О'Грейди. Одной из самых извест-

ных ТВ-программ, которые ведет Лили, является классическая программа «Пустой лотерейный билет».

Джон выбрал для карикатуры двух популярных персонажей Пола Мертона и Яна Хизлопа, появляющихся на ТВ. Наверняка вы их видели в программе «У меня для вас новости». Обратите внимание на эффектный портрет низкорослого Яна, созданного Джоном.

Задания

1. Нарисуйте карикатуру на известную ТВ- и кинозвезду.
2. Нарисуйте человека, появляющегося в «Новостях».
3. Нарисуйте уже умершего великого актера.
4. Понаблюдайте за ТВ-ведущим, затем быстро нарисуйте карикатуру на свою жертву. Постарайтесь изобразить женщину и мужчину.

ГЛАВА 25

ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ

Вы можете не ходить на тренировки и не заниматься никакими видами спорта, но непременно заставьте себя выполнить упражнения, приведенные в этой главе. Это разовьет ваши художественные способности и расширит ваши возможности, ведь хороший карикатурист должен владеть любой темой.

Если вам нравится какой-либо вид спорта, то и карикатуры рисуйте на занимающихся именно этим видом спорта. Я такой же, как вы, поэтому мой выбор жертв карикатуры отражает мои интересы. Мои карикатуры на спортсменов похожи на те, что висят в пабах и клубах, а также на карикатурные изображения спортсменов на пачках сигарет. Это мой стиль рисования.

Вперед!

Колин Монтгомери много раз становился игроком в гольф № 1 в Европе. Я с удовольствием наблюдал его игру на некоторых важных соревнованиях. Поглощенный его великолепной игрой, я не мог рисовать, но запомнил непреклонную решимость Колина победить!

Монти (под этим именем он известен широкой публике) – выдающийся игрок. Можно многому научиться, наблюдая за его игрой. Он способен ударить по мячу с огромного расстояния, и мяч

приземляется в нескольких футах от лунки. Не могу понять, почему многие мячи, посланные мною, попадали в деревья и падали глубоко в песок или в высокую, до колен, траву.

В наброске я старался передать решительность Колина. Я подчеркнул его крепкое телосложение, копну вьющихся волос и нос. Прежде чем рисовать карикатуру, сначала нарисуйте схематичное изображение и убедитесь, что вы правильно уловили движение и действие.

Игрок в гольф, ставший сенсацией
В 1997 г. молодой Тайгер Вудс, став профессиональным игроком в гольф, побил девять мировых рекордов и заработал больше денег, чем любой другой игрок за такое короткое время. Его состояние равнялось 30–60 млн долларов. А вы хотели бы, чтобы такой была зарплата в первый год работы? Если хотели, тогда скорее начинайте брать уроки игры в гольф!

Талантливая и захватывающая игра Тайгера сделала гольф очень престижным. Благодаря его участию в турнире больше чем на треть увеличивалось число болельщиков. Его популярность не знает границ! Влияние Тайгера на молодых людей гораздо больше, чем любой другой звезды спорта.

Все на теннис

Молодой английский теннисист Тим Хенман – мировая звезда. Он выиграл несколько турниров, ошеломляя своей игрой, и достиг вершины славы.

Нарисуйте свой вариант карикатуры на Тайгера.

Играет Тим Хенман. Как всегда, прежде чем создать свой карикатурный шедевр этой молодой звезды, начните с рисунка из вспомогательных линий.

* Звук натянутой струны. – Примеч. перев.

Займитесь спортом

У каждого свой герой

Стив Дэвис – мой любимый игрок в снукер (разновидность бильярда). Наблюдая, как он выигрывал соревнования, я начал учиться играть в снукер, но скоро понял, что это не моя игра. Вместо того чтобы тратить время в прокуренных залах, я вернулся к гольфу. Это самое лучшее, что я мог сделать.

Постарайтесь нарисовать карикатуру на мирового экс-чемпиона Стива Дэвиса.

Этого человека легко нарисовать

У Деймона Хилла, самого быстрого человека на Земле, характерное лицо, которое легко представить в карикатурном виде. Вам не составит труда нарисовать бывшего чемпиона мира. Дерзайте!

Обратите внимание на три характерные черты Деймона!

Задания

1. Нарисуйте карикатуру на известного спортсмена.
2. Нарисуйте карикатуру на известную спортсменку.

ГЛАВА 26

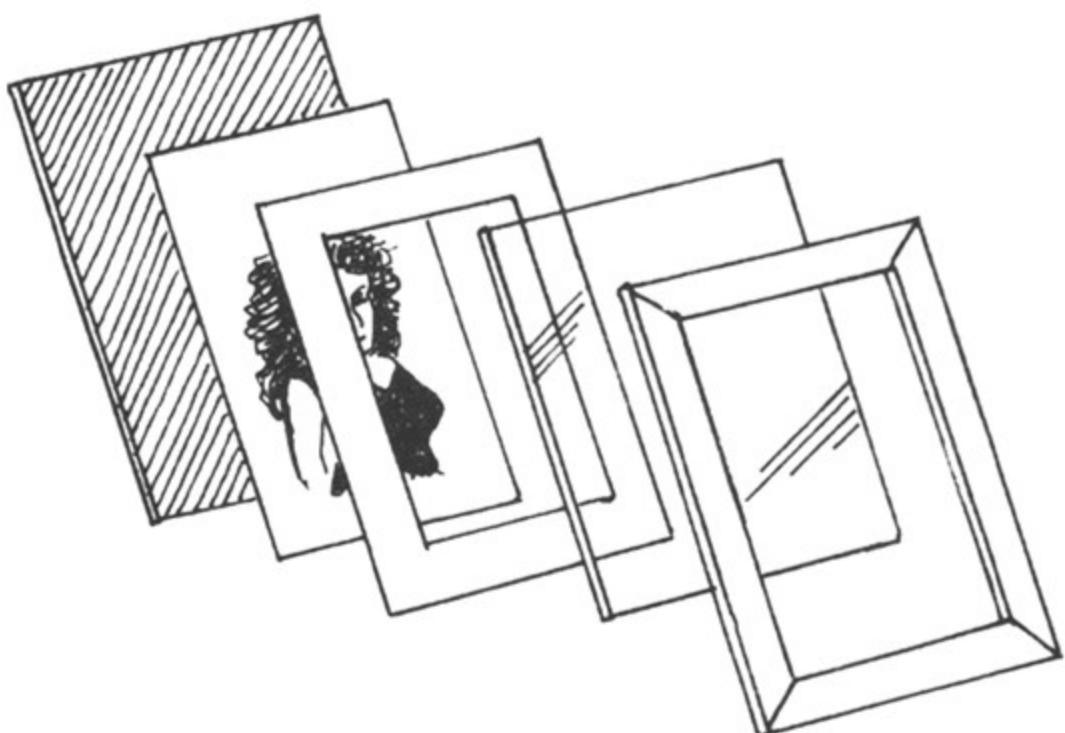
ПОКАЗ И ПРОДАЖА ВАШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Обрамление

Ценность рисунка повышается благодаря подходящей рамке. Эта рамка может быть очень дорогой, если ее сделает профессионал, но вам она обойдется дешево, поскольку вы сделаете ее сами.

Зрителю легче сосредоточиться на изображении, если рисунок окантован. Всегда оставляйте на бумаге поля (свободное пространство) по периметру. Многие начинающие художники этого не делают и портят картину, которая в противном случае выглядела бы очень хорошо. Если формат вашего рисунка А5 или А4, то его легко поместить в рамку.

Вам понадобится острыя бритва, линейка, паспарту и готовая рамка. Паспарту нужно для того, чтобы рисунок не

Составные части рисунка, обрамленного в рамку: лист картона, рисунок, паспарту, стекло и рамка.

касался стекла. Воздушная прослойка препятствует приклеиванию рисунка к стеклу и уменьшает выгорание. (Рисунки не нужно вешать так, чтобы на них падали прямые солнечные лучи, размещать их над обогревателями или батареями.) Паспарту нужно аккуратно вырезать (используя линейку и острую бритву), чтобы получить край, хорошо соотносящийся с картиной. Прежде чем вырезать, наметьте карандашом линии. Паспарту может быть цветным или нейтральным. Можно выбрать паспарту, гармонирующий с убранством вашей комнаты.

Готовая рамка должна соответствовать рисунку. Светлые картины обычно помещают в светлую раму, для темной картины требуется рама, окрашенная в темный цвет. Возможен широкий выбор рамок.

Извлеките немного пользы

Многие начинающие художники не слишком уверены в себе и никогда не думают о том, что можно немного заработать благодаря своему чувству юмора. Но на самом деле это очень забавно – рисовать шаржи или карикатуры на своих приятелей за небольшую денежную плату (или даже за выпивку!) Я вам советую сохранять хладнокровие

и, не раздумывая, использовать присущее вам чувство юмора, чтобы немного подзаработать.

Если вы хотите зарабатывать благодаря своему умению и навыкам рисовать, нужно начать по-другому и забыть о быстром достижении успеха. На этом пути от вас потребуется тяжелый труд, талант и немного удачи.

Как начать карьеру карикатуриста
Прежде всего, отберите самые удачные свои работы. Не заворачивайте рисунки в старые газеты, а положите их в подходящую папку.

Как действовать дальше? Найдите в своем районе клиентов. Это может быть хорошо известный политик, спортсмен, местный преуспевающий бизнесмен, владелец ресторана или местная знаменитость.

Старайтесь рисовать в клубах, пабах и других местах, где собираются люди. Большинству людей, имеющих чувство юмора и наделенных умом, льстят, когда их спрашивают, можно ли нарисовать на них карикатуру. Можно попытаться начать так.

Хочу предупредить вас: никогда не рисуйте даром (это большая ошибка). Вы – профессионал. Берите небольшую плату, можно даже – натурой. Однажды мне заплатили чисто символическую плату за карикатуру на скромного босса.

Покажите ваши карикатуры в местной газете, где вашу кандидатуру могут рассмотреть как карикатуриста.

Последние секреты мастерства

Продолжайте рисовать. Не сдавайтесь, если вначале вас постигнет неудача. Все задания, выполненные вами в процессе чтения этой книги, помогли вам стать более наблюдательным и точнее рисовать.

Я делал огромное количество неудачных набросков, прежде чем добиться сходства с оригиналом или сделать карикатуру так, чтобы было понятно, на кого она нарисована.

Благодарю вас за то, что вы были моим учеником. Удачи вам!

Научно-популярное издание

Серия «Учимся...»

Марк Линлей

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ЛЮДЕЙ, ДЕЛАТЬ ШАРЖИ И КАРИКАТУРЫ

Зав. редакцией *В.В. Харитонов*

Редактор *Е.Б. Васильева*

Технический редактор *Н.И. Духанина*

Корректор *И.Н. Мокина*

Компьютерная верстка *Ю.Б. Анищенко*

Подписано в печать 24.12.2008. Формат 84×108/16. Гарнитура «KorinnaC».
Усл. печ. л. 13,44. Тираж 3000. Заказ № 7060.

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953004 – литература научная и производственная

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.009937.09.08 от 15.09.2008 г.

ООО «Издательство Астрель»
129085, Москва, пр-д Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»
141100, РФ, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96

Наши электронные адреса: www.ast.ru E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

учимся рисовать людей, делать шаржи и карикатуры

Вам захотелось нарисовать родных и друзей? А может, вы почувствовали себя карикатуристом? Марк Линлей умеет раскрыть способности к рисованию у каждого человека и знает, как научить рисовать карикатуры!

Не важно, хотите вы быть профессиональным портретистом, карикатуристом и шаржистом или рисовать человеческие фигуры ради удовольствия, — эта книга в два счета поможет вам научиться рисовать.

Книга «Учимся рисовать людей» познакомит тех, кто не рисовал ранее, с основными принципами рисования. Вершиной успеха будут работы, которые не стыдно повесить на стену в гостиной.