

ПОСТРОЕНИЕ

Начать с самого впечатляющего, лучшего, интересного и наиболее точно описывающего модель; сохранять этот замысел на протяжении всей работы; не обращать внимания ни на что другое; не отклоняться ни на шаг; изображать то, что видишь.

РОБЕР АНРИ. ДУХ ИСКУССТВА

Результат построения — обобщенная форма, нарисованная прямыми линиями и показывающая композицию сюжета. Если изначально посвятить достаточно времени тому, чтобы добиться максимального сходства без деталей, законченный рисунок будет во много раз точнее.

Построение фигуры человека можно сравнить с конструированием здания. Архитектор начинает с общей формы, а потом переходит к более мелким — работает от общего к частному. Для завершения первого этапа достаточно нескольких главных композиционных линий — движения и построения, но они должны передавать сходство и динамику позы. Упрощайте и не вдавайтесь в подробности. Если первые пять-шесть линий не точны, дальнейшие штрихи только усугубят непохожесть.

В анализе рисунка Джона Сингера Сарджента на соседней странице наверху показана линия движения — размашистая дуга. Ниже добавляются детали: каркас рисунка из прямых штрихов, описывающих пропорции и рельеф руки. На нижнем оригинальном рисунке все это объединилось в реалистичное изображение: динамика дуги, точность линий, легкое скругление и моделировка тона.

НАПРОТИВ: Овидио Картахена. Анализ работы Джона Сингера Сарджента «Набросок к картине “Небеса”». 1903. Бумага, уголь. Размер неизвестен. Бостонский музей искусств

Построение фигуры

Сначала прямыми покажите расположение и наклоны главных линий. Представьте, что вам дали зубочистки вместо карандаша и вам нужно разложить их на листе. Так можно достаточно точно показать пропорции и позу, но без деталей. Это и есть цель первого этапа. Художник XIX века Дэниел Паркхерст писал: «Хорошая работа всегда идет от общего к частному, от пятна к детали. Запомните этот фундаментальный принцип, применимый к разного рода деятельности».

В главе 1 мы обсуждали эмоциональную роль линии движения. Теперь обратимся к роли прямых линий в соблюдении точности при построении. В великих работах все линии взаимосвязаны. В конце этого этапа у вас получится каркас с упрощенным контуром. Сейчас важно заложить прочную основу для точного рисунка.

На странице 38 слева приведена иллюстрация построения, а справа — законченный вариант. Видите тонкую центральную линию от плеч до основания? Она задает расположение элементов по вертикали. Теперь посмотрите на горизонтальные линии плеч, грудной клетки, подвздошных костей и низа ягодиц. Они обеспечивают пропорциональное и соответствующее позе соотношение левых и правых сторон элементов. И наконец, обратите внимание на спрямленные контуры торса и форму теней.

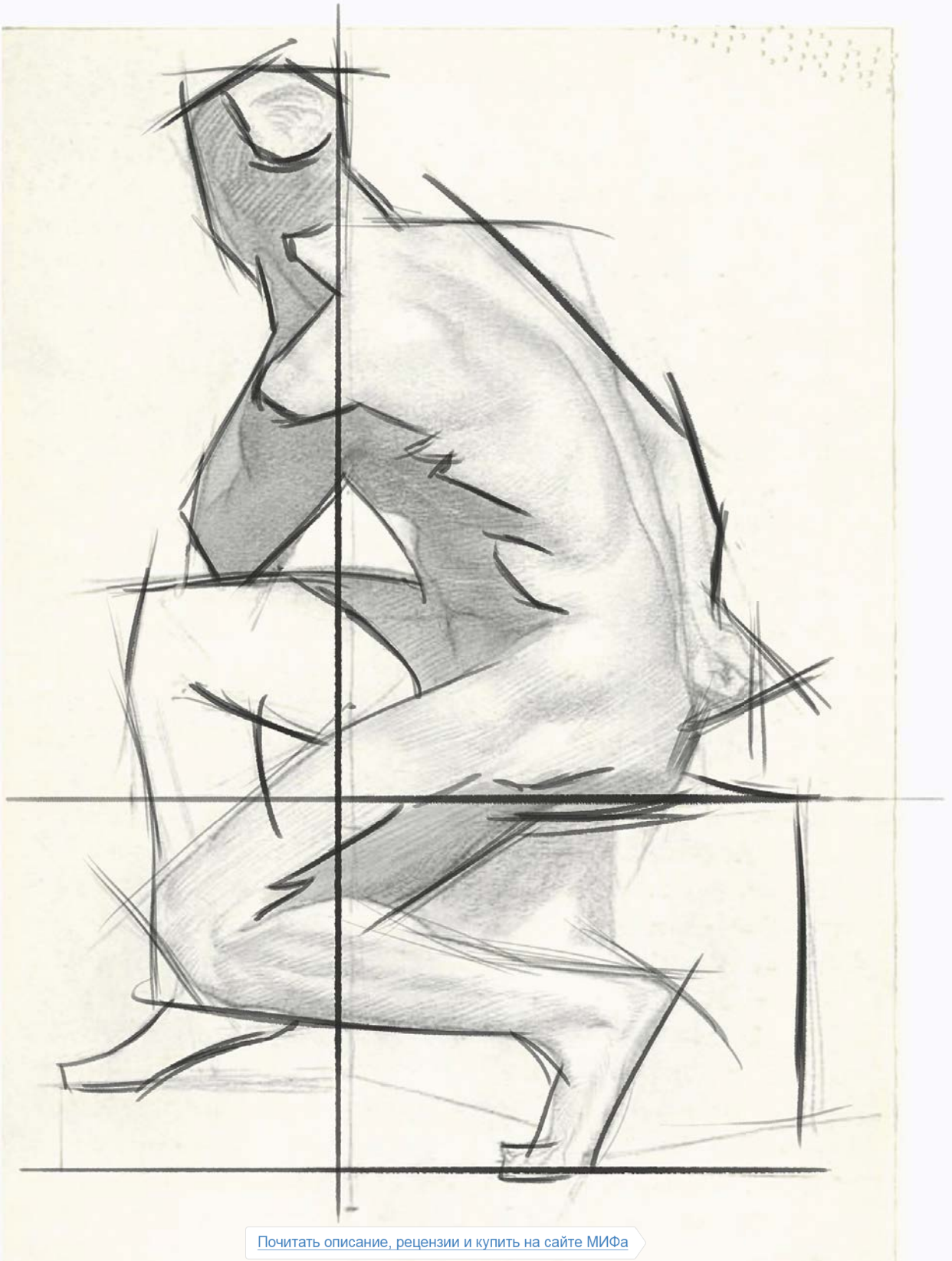
Для каркаса фигуры используйте только прямые. Это эффективнее: пока нас интересует общее направление контуров. Определите размер будущего рисунка.

Иллюстрации из книги копируйте в масштабе 1:1.

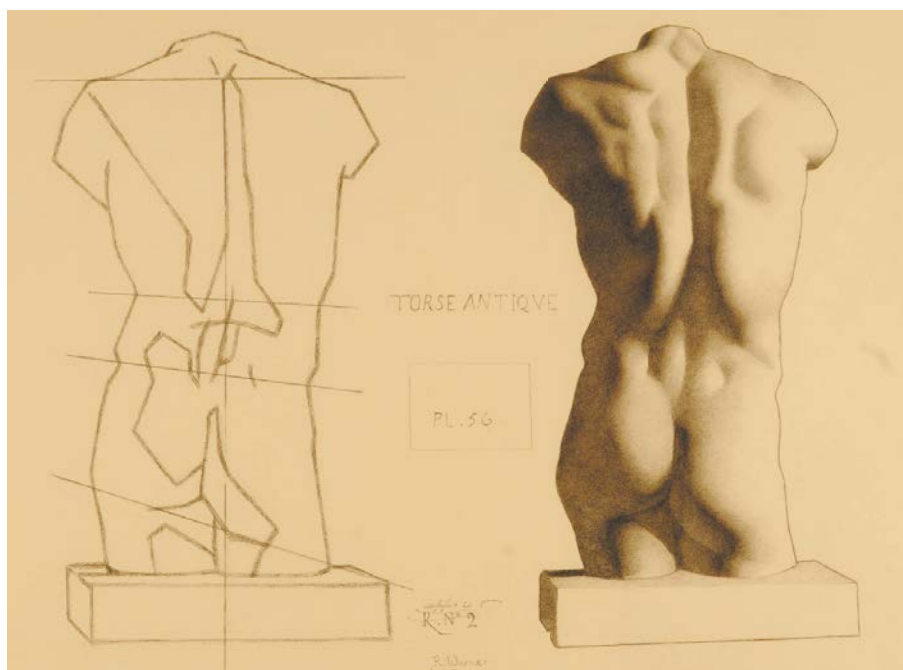
Проведите тонкую вертикальную линию для контроля баланса фигуры. Посередине поставьте черточку. У стоящей фигуры здесь чаще всего будет низ тазовой кости, в этом месте она сгибается в тазобедренных суставах.

Горизонтальные линии проще найти на фигуре с помощью карандаша или шпажки. Проведите линию наклона плечевого пояса по ключицам.

НАПРОТИВ: анализ Гарольда Спида из книги Practice and Science of Drawing («Практика и наука рисования»), Dover Publications, 1972

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

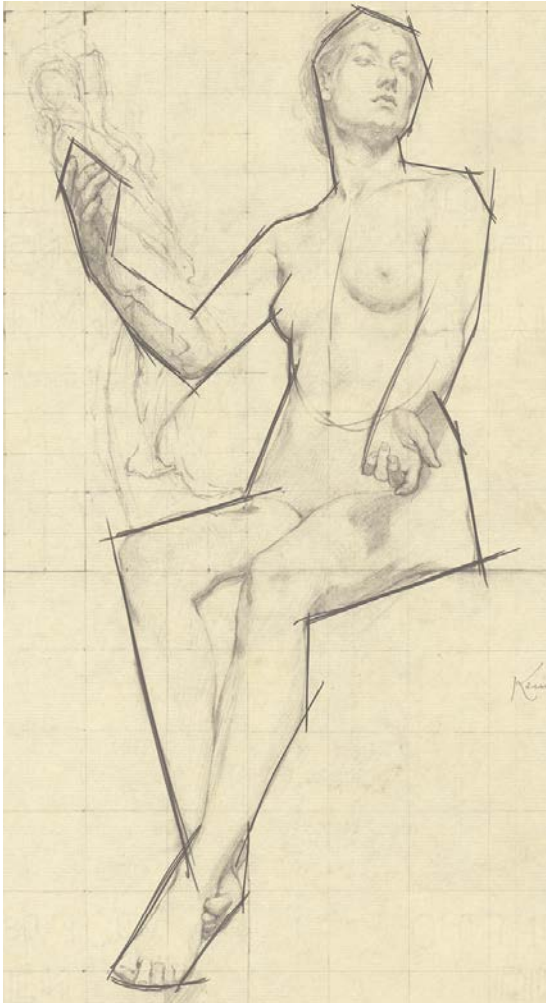
Линия, соединяющая тазобедренные суставы, покажет наклон таза спереди (в ракурсе сзади она проходит через крестец). Чтобы определить угол наклона головы, посмотрите на центральную линию от лба до подбородка и ее угол с линией глаз. В конце найдите силовые линии опорной ноги.

В поиске главных линий игнорируйте незначительные изгибы и берите усредненное направление. Прикладывайте шпажку параллельно контурам фигуры и смотрите, куда она наклоняется. Для создания каркаса фигуры обращайтесь внимание на кости скелета, проходящие прямо под кожей и не спрятанные под толщей мышц: ключицы, гребни таза и т. д.

Разметив основные массы, найдите главную линию движения, идущую от ног по грудной клетке к голове. У вас получится несколько линий или форма, напоминающая воздушного змея. Этого достаточно для наброска силуэта.

Вот этапы рисования фигуры, от общего к частному.

1. Отметьте верхнюю, нижнюю и боковые границы расположения фигуры на листе.
2. Найдите обобщенный силуэт позы, линию движения и наклон головы, плечевого пояса и таза. Проведя первые линии, скорректируйте их до достижения внешнего сходства (интуитивно, ничего не измеряя).

3. Нарисуйте общий контур тела.
4. Показав масштаб, пропорции и позу и убедившись в их точности, ищите более мелкие формы.

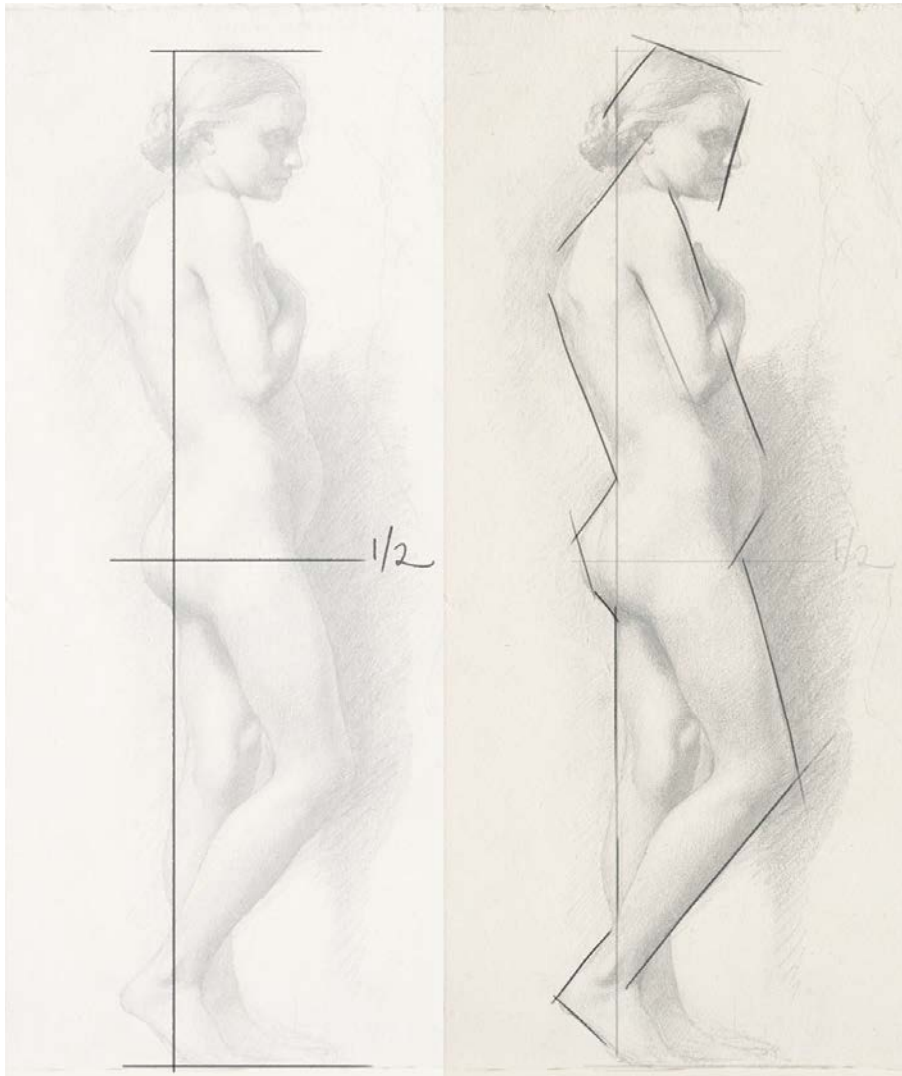
Со временем эти этапы сольются в один и вы легко будете переключаться от силуэта к каркасу позы и обратно.

НАПРОТИВ: Робин Вернер. Копия работы Шарля Барга. Бумага, уголь. Из учебника Шарля Барга Cours de dessin, вклейка 1, № 56, 1866-1871

ВВЕРХУ: Кеньон Кокс. Эскиз скульптуры. Ок. 1896. Бумага, графит. Библиотека Конгресса

Практика построения фигуры

Скопируйте рисунок Дега на соседней странице. Отметьте верхнюю и нижнюю границы расположения фигуры и середину высоты роста. Ищите главные направляющие, описывающие позу.

Эдгар Дега. *Стоящая обнаженная, рисунок с натуры*. Ок. 1856-1858. Бумага, карандаш. 29,1×21,8 см. Институт искусств Стерлинга и Франсин Кларк, Уильямстаун. Изображение предоставлено Art Renewal Center

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

