

Содержание

Предисловие	6
--------------------	----------

ВВЕДЕНИЕ

История анатомии	8
Анатомическая позиция	10
Механика суставов	20
Скелет и костные ориентиры	28
Мышцы и сухожилия	44
Типы телосложения	74
Пропорции и симметрия	76
Кожа: жир и морщины	80
Пол и возраст	86

БИБЛИОТЕКА ВИЗУАЛЬНЫХ РЕФЕРЕНСОВ

Туловище	94
Руки	122
Кисти	142
Ноги (верхняя часть)	154
Ноги (нижняя часть)	164
Стопы	176
Шея	184
Голова	190
Черты лица	204
Мужская и женская фигуры в анатомической позиции	220

КРЕАТИВНЫЕ ПОЗЫ

Классические позы стоя	240
Динамические позы	258
Сюжетные позы	278
Позы сидя	288

Глоссарий	296
------------------	------------

Об авторах	298
-------------------	------------

Алфавитный указатель	299
-----------------------------	------------

Предисловие

Джейкоб Хэнкинсон
Художник, преподаватель
Иллюстрации © Джейкоб
Хэнкинсон

Любое произведение изобразительного искусства складывается из множества элементов, и их количество потрясает. Контур, форма, жест, плоскость, дизайн (и это далеко не всё) играют важнейшую роль в создании достоверного и эстетичного изображения человеческой фигуры, но отдельных элементов недостаточно, чтобы рисунок был эффективным. Как преподаватель я часто сталкиваюсь с иллюстрациями, в которых и жесты естественны, и форма проработана, и концепция оригинальна, но чего-то не хватает для полной реализации потенциала. Точнее, он остается по большей части нереализованным. Рисунки, которые можно было бы назвать красивыми, портит отсутствие одного важнейшего элемента — его часто упускают из виду и новички, и опытные художники. Что же это за ахиллесова пята, которая портит карты художникам? Вы удивитесь, но это пята в прямом смысле — а также мышцы, сухожилия и кости человеческого тела.

Чтобы знать анатомию, недостаточно запомнить названия и расположение различных частей тела. Нужно понимать, как человек двигается, смотреть на окружающих новыми глазами,

как на чудо. Знающий анатомию художник видит человека и понимает, зачем нужен каждый выступ, линия и изгиб, как все они помогают телу выполнять те или иные функции. Художник использует свои знания — не об искусстве, а о человеке, — чтобы вдохнуть жизнь в свою работу и наделить ее душой.

Знание человеческой анатомии необходимо не только художникам, стремящимся к реалистичному изображению фигуры, но и тем, кто работает в фэнтезийных и новаторских стилях. Именно оно отличает любителя от профессионала и профессионала от мастера. Большинство распространенных ошибок объясняются незнанием анатомии: руки без запястий, деформированная грудная клетка, кривые стопы, бугристые колени. Разница между реалистично изображенным коленом и коленом, которое выглядит сломанным или поврежденным, определяется знанием расположения и функций костей. А глубокое изучение анатомии позволяет художнику рисовать не просто реалистичные фигуры, но те, которые словно оживают на страницах альбома и, кажется, вот-вот придут в движение. Разумеется, это не панацея, но в сочетании с усердным изучением и практикой основных принципов искусства именно знание анатомии решает большинство проблем, с которыми сталкиваются начинающие и профессиональные художники.

Успех художника во многом зависит от того, есть ли у него доступ к высококачественным учебным материалам. Ведь не только в ученике дело, но и в качестве обучения. Важно, чтобы в учебнике анатомии понятно объяснялись и наглядно демонстрировались все формы и функции организма, а также многочисленные вариации человеческих тел: мужских и женских, молодых и старых, тучных, атлетичных и средних. В этой книге все сложности и вариации представлены в эстетичной, понятной форме. За годы изучения живописи и работы преподавателем я собрал большую коллекцию книг по анатомии и могу уверенно сказать: эта — одна из лучших, что мне попадались. В ней не только разбирается механика суставов, типы фигуры, асимметрия, но и есть огромное количество изображений и иллюстраций, служащих наглядным учебным материалом. Жаль, что у меня не было такого учебника, когда я начинал рисовать и пытался освоить всё сам. Вы, несомненно, будете возвращаться к этой книге, обучаясь рисованию.

Введение

■ ИСТОРИЯ АНАТОМИИ

Цель художника — создать эмоциональное и достоверное изображение: фотореалистичное или стилизованное, двумерное или трехмерное, статичное или движущееся. Художники, особенно те, которые занимаются разработкой персонажей, должны создать иллюзию, что фигура на странице или экране живет и дышит. Всем — и тем, кто рисует на плоскости, и тем, кто работает в трехмерном пространстве, — необходимо продемонстрировать, что фигура имеет структуру, форму и объемы; создать впечатление, что под линиями на странице или экранной разметке находится скелет, поддерживающий тело, и мышцы, приводящие его в движение. Смотрящий на картину осознанно или бессознательно понимает, что фигура выглядит и движется неестественно. Он может не отдавать себе отчет, почему создается такое впечатление, но при появлении малейших сомнений изображение перестает восприниматься как реалистичное.

Прежде чем перейти к изучению костной структуры, мышц и сухожилий, любопытно вспомнить историю и понять, как эволюционировали человеческие познания в анатомии.

Анатомия, в переводе с греческого «рассечение» (от греч. *anatomé*), изучает все живые существа — от человека и животных до растений. Доподлинно неизвестно, когда было проведено первое вскрытие человеческого тела, но некоторые данные указывают, что анатомические изыскания существовали еще до практик мумифицирования тел в Древнем Египте.

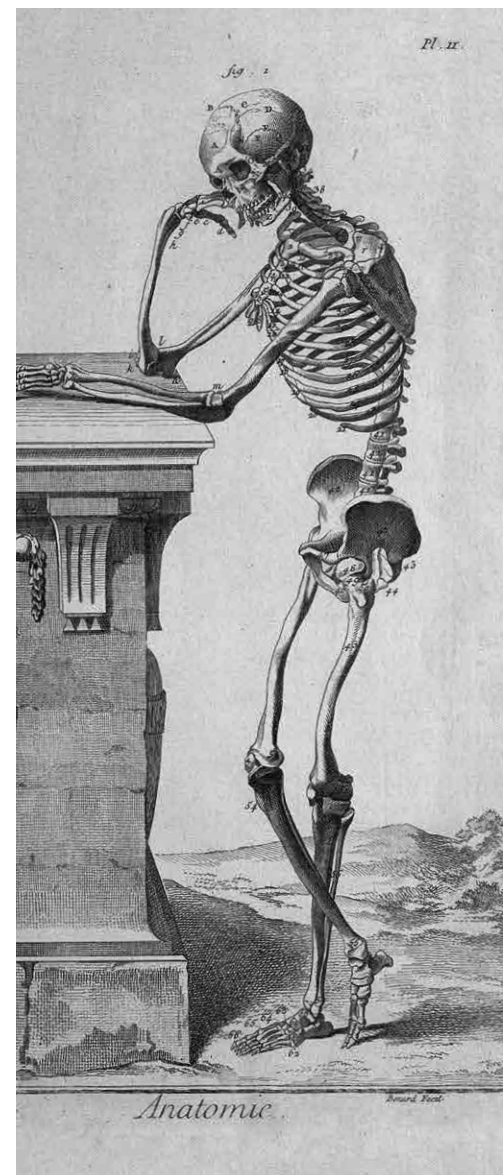
Древние греки проявляли большой интерес к человеческому телу, но анатомические практики по большей части ограничивались вскрытиями животных, поскольку вскрывать людей вскоре запретили. Неудивительно, что это привело к возникновению множества странных медицинских теорий. Примерно в то же время Гиппократ, считающийся отцом современной

медицины (ок. 460–370 гг. до н.э.), создал свою знаменитую клятву — обещание практиковать медицину добросовестно, которое до сих пор произносят врачи во всем мире. Помимо него, основателем анатомии считается древнегреческий врач Герофил (ок. 335–280 гг. до н.э.). Его называют отцом анатомии, и для многих он остается величайшим анатомом античности; сравниться с ним по влиянию смог, пожалуй, лишь Везалий в XVI в.

В Римской империи большую популярность обрели теории и практики Галена (ок. 130–210 гг. н.э.). Авторитет Галена оставался непоколебимым в медицинской науке много веков. Он лечил раненых гладиаторов и был личным врачом нескольких римских императоров. Он проводил вскрытия животных, в том числе свиней и макаков, и совершил несколько открытий, которые впоследствии подтвердились, — например, о роли почек в образовании мочи и работе периферической нервной системы.

Следующим важным периодом в развитии анатомической науки стала эпоха Возрождения. Леонардо да Винчи (1452–1519) посвятил часть своей жизни анатомическому изучению человеческого тела, животных и растений. Результаты своих изысканий он описал в шестидесяти тетрадях и пятистах графических работах. Леонардо первым создал научное изображение плода в утробе, а мастерство художника и инженера позволили ему понять механику движения человеческого тела и заложили основы науки, которую мы теперь называем биомеханикой. Да Винчи создал первого антропоморфного робота — «робота Леонардо» (1495). Он рассматривал человеческое тело как машину и смог воссоздать механику его движения с помощью рычагов и шкивов; его робот умел сидеть, стоять и двигать руками.

В 1543 г. Андреас Везалий (1514–1564), которого многие называют отцом современной анатомии, выпустил свой знаменитый опус

Скелет человека по Везалию стоит, облокотившись о надгробие, вид сбоку. Бенар, оттиск конца XVIII в. с деревянной гравюры 1543 г.

«О строении человеческого тела» в семи томах. Основанный на цикле его лекций в Падуанском университете семитомник представлял собой подробнейший визуальный справочник по устройству человеческого тела. Благодаря коллекции детализированных иллюстраций, созданных в ходе вскрытий, Везалий смог опровергнуть многочисленные заблуждения

ГОЛОВА

