

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВЫ ЭТО СМОЖЕТЕ!7

Плавные контуры, тонкие, но очень выразительные особенности облика, грациозные движения лошади делают её популярным объектом изобразительного искусства. Вы тоже сможете научиться рисовать этих прекрасных животных!

ГЛАВА ВТОРАЯ

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ...10

Чтобы создавать рисунки, выглядящие профессиональными, необходимы высококачественные материалы и инструменты. В этой главе перечисляется то, что художнику следует держать под рукой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ ТОНОВ12

Реалистичность изображения на плоском бумажном листе обеспечивается не только точной передачей очертаний объекта, но и созданием с помощью светотени иллюзии трёхмерности, объёмности его форм. В этой главе преподаются основы практического процесса наложения тонов и растушёвки переходов между ними.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

СЕТКИ И ФОРМЫ18

Важно прежде всего обозначить на плоскости бумажного листа верные формы, подлежащие заполнению тем или иным тоном либо тоновым переходом, ибо менять их после начала наложения тонов

трудно. В ходе рисования всё наблюдаемое надо воспринимать как совокупность взаимосвязанных форм. В этой главе вам предлагаются упражнения, помогающие формированию такого навыка.

ГЛАВА ПЯТАЯ

АНАТОМИЯ ЛОШАДИ22

Чтобы правильно нарисовать лошадь, полезно знать, чем определяется её наружный вид. Эта глава учит вас анализировать, какие градации светотени присутствуют на конкретной части тела при той или иной позе животного, и включать их в свой рисунок.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ВИДЫ И ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ26

В мире насчитывается более 150 видов и пород лошадей. В этой главе затрагивается вопрос о специфике качеств, характеризующих разные породы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

РИСУЕМ ЭЛЕМЕНТЫ МОРДЫ30

В мире млекопитающих каждое существо обладает своей индивидуальностью, а зеркалом настроений и чувств этой “личности” служат глаза. Задавайтесь целью внушить глядящим на ваш рисунок людям ощущение, будто они видят живую лошадь.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

РИСУЕМ ЛОШАДИНУЮ ШЕРСТЬ ...38

В общем внешнем виде лошади весьма важную роль играют чёлка, грива и хвост. Эта глава научит,

КАК РАДИ УЛУЧШЕНИЯ РЕАЛИСТИЧНОСТИ ИЗОБРАЖАТЬ ИХ С ПОВЫШЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОДРОБНОСТЕЙ И ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ НУЖНЫЕ ТИПЫ КАРАНДАШНЫХ ШТРИХОВ И ЛИНИЙ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Рисуем лошадиную морду44

Эта глава шаг за шагом научит вас, как можно создавать восхитительные композиции, ограничиваясь только головой и (иногда) плечами животного.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Рисуем копыта и ноги56

Для того чтобы нарисовать лошадь целиком, важно знать то, о чём рассказывает эта глава: как должны правильно изображаться ноги и их окончания — копыта.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Рисуем лошадь целиком60

Теперь вы полностью подготовлены к тому, чтобы нарисовать животное целиком. В этой главе предлагается поработать над видом спереди, видом сзади и отдельными нестандартными ракурсами.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Молодняк70

Возраст лошади является важным фактором, определяющим внешний вид и её тела, и морды.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Масти и отметины72

Лошадям, как и многим иным видам домашних животных, присуще разнообразие типов окраски внешних покровов тела. Эта глава даст вам шанс попрактиковаться и понять, как воспроизводятся в рисунках основная масть и личные отметины животного.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Рисуем лошадь в движении . . .74

До сих пор животные, изображаемые вами, находились в спокойных позах и обстоятельствах. Эта глава научит, как рисовать энергично движущихся лошадей, применяя известные специалистам принципы.

Заключение78

Копия модели конной статуи Людовика XIV
Джанлоренцо Бернини, 1670
Двойной бристольский картон, графит
28 x 36 см

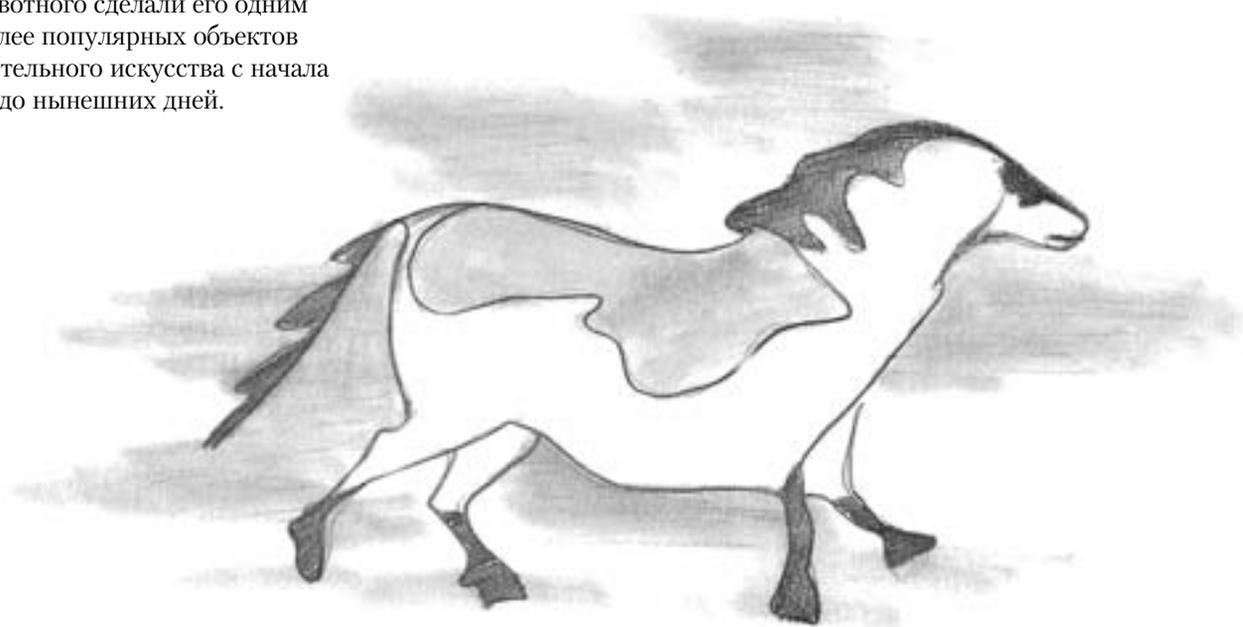
ВЫ ЭТО СМОЖЕТЕ!

Фигура лошади повсеместно в мире поддается опознанию легче, чем любой другой объект. В течение всего времени существования искусства она вдохновляла художников, архитекторов, дизайнеров, и они закладывали в фундаменты своих творений “лошадиный мотив” чаще, чем какой-либо иной. Среди самых ранних из известных нам теперь рисунков, даты создания которых скрыты в глубине пещерных тысячелетий, изображения лошади доказывают: постоянным и полезным спутником человека она стала задолго до нашей эры.

Художники-графики, живописцы и скульпторы на протяжении многих столетий включали фигуру лошади в свои произведения. Плавные контуры, утонченные, нежные, но вместе с тем очень выразительные особенности, характерные детали облика, грациозные движения этого животного сделали его одним из наиболее популярных объектов изобразительного искусства с начала истории до нынешних дней.

силуэт лошади

Эта копия типичного пещерного рисунка не только демонстрирует сходство тогдашних лошадей с нынешними, но и наводит на мысль, что даже первобытных художников в самых древних временах пленяли лошадиные формы.

ДО И ПОСЛЕ

В детском возрасте мы любили рисовать лошадок. Рисование лошадей всегда предстаёт первой (после рисования людей) из сложных тем, которые подлежат изучению и достойны усилий. Малыши используют свою страсть рисовать как средство выражения получаемых ими от жизни ощущений и впечатлений. Отнюдь не к отделанным, законченным произведениям изобразительного искусства, а скорее к категории “каракулей” отнесёт угрюмый критик графические опусы дошколят, да ещё заявит, что они “страдают упрощен-

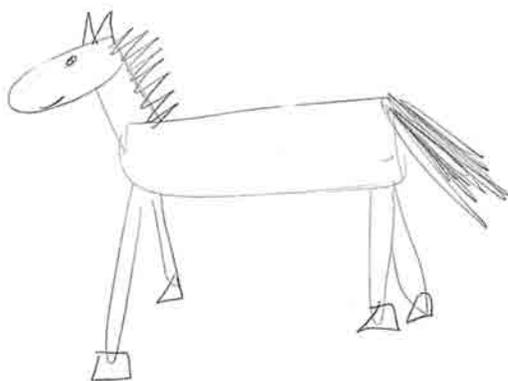
чеством”, поскольку обычно являют взору немногие линии, соединяющиеся в самые обобщённые формы. Но всякий малолетний творец “мажет” карандашами бумагу для того, чтобы поведать нам, **кого** он встретил на прогулке, **кто** именно изображён, а не ради точнейшей передачи нюансов, присущих внешнему облику увиденного зверя.

Вы тоже сможете создавать прекрасные образцы искусства, если проштудируете инструкции, изложенные в этой книге, шаг за шагом. Она задумана и написана в такой

манере, что рисование лошадей станет для вас намного более лёгкой задачей, если вы возьмёте себе правилом прочитывать за раз только одну главу и тщательно выполнять собственными руками практические действия, описанные в ней, точно в том порядке, в каком они представлены. Упражнения необходимы и обязательны, без них процесс обучения немислим, и все затраченные вами усилия будут в конце концов оправданы достижением цели!

“Вступительный” рисунок Каролины Найман, 11 лет

Вот что получилось, когда я попросила одну из моих будущих учениц посмотреть на законченное изображение лошадиной головы, а потом нарисовать свой вариант этого изображения, но не гнаться за обилием деталей, а ограничиться наброском, эскизной формой. Это типичный пример того, на что способны 11-летние дети в большинстве своём.

Ещё одно изображение лошади, весьма типичное для детей. Оно очень упрощено по форме, но даёт зрителю понять, что у этого животного есть толстый удлинённый корпус, вытянутая морда, копыта, грива и длинный хвост.

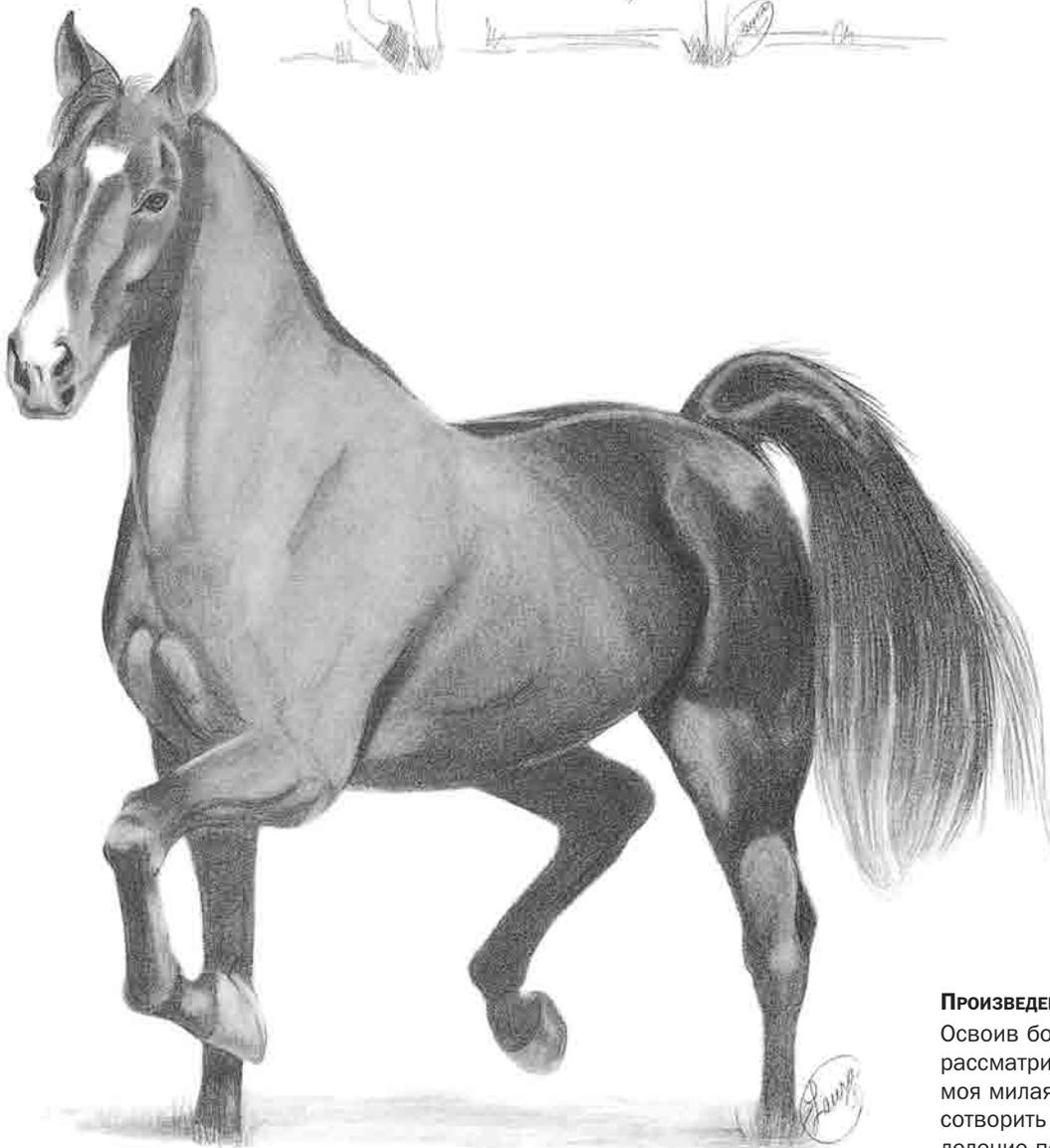
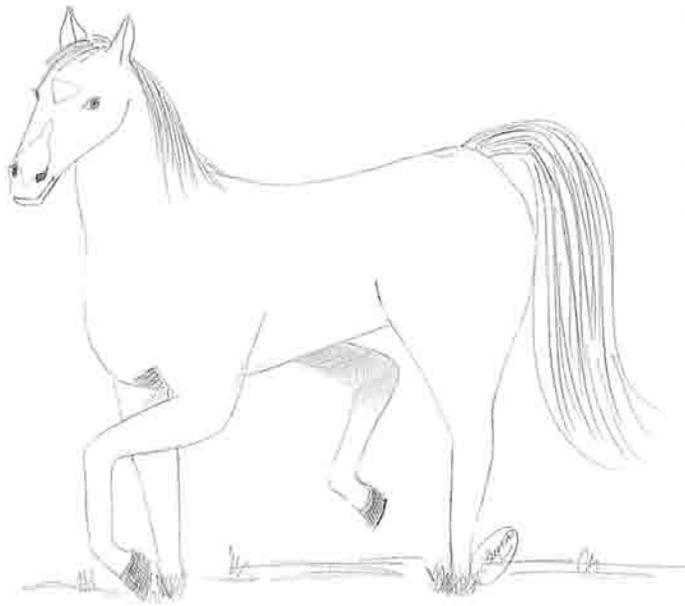
Произведение Каролины Найман, 11 лет

Да-да, это сделала та самая Каролина. Для начала я объяснила ей, на что следует обращать первоочередное внимание при передаче форм. А потом она выполнила нанесение тонов и растушёвку (сглаживание) переходов между ними, чтобы изображение выглядело более реалистичным.

Демонстрируемый рисунок надо признать замечательным достижением для детей такого возраста и доказательством того, что юный талант всегда может проявить себя, если есть кому чуть-чуть поруководить его работой.

Рисунок Лауры Тайдт

По мере взросления человека его способности воспринимать и осознавать объекты окружающего мира становятся точнее сориентированными на существующие детали, а рисунки характеризуются приближением к реальности. Этот рисунок всё ещё вполне прост, но гораздо лучше детализирован, чем вышедший из-под детской руки, предьявляет зрителям округлые очертания тела лошади, изгибы её ног. Он типичен для результатов, которые получают у большинства взрослых людей, когда их просят нарисовать лошадь.

Произведение Лауры Тайдт

Освоив более сложную методику рассматривания и рисования лошадей, моя милая Лаура оказалась способной сотворить это произведение. Распределение по-разному тонированных участков на изображении, растушёвка переходов из тона в тон, повышенная аккуратность в передаче форм — вот что помогло Лауре создать превосходное и реалистичное изображение красивого животного.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Невозможно сделать настоящее произведение искусства из материалов, которые по качествам своим не соответствуют поставленной цели. Моя (“хэммондовская”) техника растушёвки карандашных следов требует наличия определённых инструментов. Не надо на этом экономить, тогда и не придётся никогда стыдиться за результаты ваших художеств. Среди моих учеников и учениц некоторые уже готовы были проклинать себя за бесталанность, тогда как подлинной причиной, мешавшей им “выиграть бой”, являлась скудость “снаряжения и боеприпасов”. Вот что поможет вашим способностям развернуться получше.

Мягкий бристольский картон (рисовальная бумага) в наборе или отдельными листами, двойной (двухслойный) или более тяжёлый Эта бумага очень гладкая (благодаря финишной операции в процессе изготовления) и хорошо противостоит истиранию — неотъемлемому атрибуту той манеры рисования, которую я вам преподаю.

Механический (цанговый) карандаш с графитовыми стержнями диаметром 0,5 мм, мягкостью 2В (2М) Не имеет значения, какая фирма изготовила купленный вами карандаш. Важны характеристики стержня. Обычно такие карандаши продают с полутвёрдыми стержнями HB (ТМ); их надо заменить мягкими 2В (2М).

Растушёвки (инструменты) Это трубки, свёрнутые из бумаги так, что один конец имеет вид спирального конуса. Не перепутайте их с палочками для тушёвки, которые иногда называют стампами (или стам-

пами), — твёрдыми, заострёнными с обоих концов, похожими на обычный карандаш. Бумажная растушёвка намного лучше годится для “хэммондовской” манеры рисования. Покупайте и большие, и маленькие.

Пластичный ластик (материал для стирания)

Липкий, мягкий, напоминает модельную глину. Очень хорош для нашей манеры рисования, ибо помогает осветлять нужные участки изображения (поднимать их яркость), не разрушая поверхность бумаги.

Корректор для машинописных работ с кисточкой

Он похож на обычный карандаш, и рабочий (противоположный кисточке) конец время от времени затачивают. Абразивное действие стержня способно обеспечивать требуемую остроту кромкам некоторых участков изображения и уничтожать самые “неподатливые” помарки (но при этом также и повреждать поверхность бумаги).

цанговый карандаш для графитовых стержней диаметром 0,5 мм и две растушёвки

Чертёжная щётка из конского волоса

Она незаменима, когда вы хотите удалить с бумаги любой мелкий мусор (остатки графита, катышки от ластика и пр.). Попытка смахнуть его ладонью грозит смазать карандашные следы, а если попробуете его сдуть — можете забрызгать изображение мелкими капельками слюны.

Виниловый ластик (марки Pink Pearl — “Розовый жемчуг”)

Как нельзя лучше пригодится для стирания длинных линий и очистки больших площадей. Он мягкий и не царапает бумагу.

Аэрозольный фиксатив

Им вы сохраните и защитите от загрязнений законченную работу.

Можно с его помощью “зафиксировать” первоначальный вид какой-либо области рисунка перед наложением дополнительных слоёв тона (то есть после обработки её фиксативом рисование в этой области можно продолжать).

Чертёжная доска (планшет)

Настоятельно рекомендую вам во время работы наклонять к себе плоскость рисунка так, чтобы видеть его без искажений (которые неизбежно имеют место, если бумага лежит на горизонтальной поверхности стола перед вами). Совсем хорошо, когда планшет оснащён какими-нибудь клипсами (зажимами) для листа бумаги (и для фотографии, с которой вы перерисовываете портрет лошади).

Прозрачные (ацетатные) чехлы (конверты) для канцелярских документов

Они понадобятся для наложения сетки (решётки) на перерисовываемое изображение (фото).

Линейка

С её помощью строят сетки и выполняют измерения.

Журналы

Ценные источники фотографий, нужных вам для практики. Соберите многочисленные вырезки и создайте себе личную картотеку, расклассифицировав их так, чтобы можно было быстро находить изображения лошадей в разных позах и фазах движения, с разным возрастом или назначением, характером или настроением.

виниловый ластик марки Pink Pearl и корректор для машинописных работ

чертёжная щётка из конского волоса

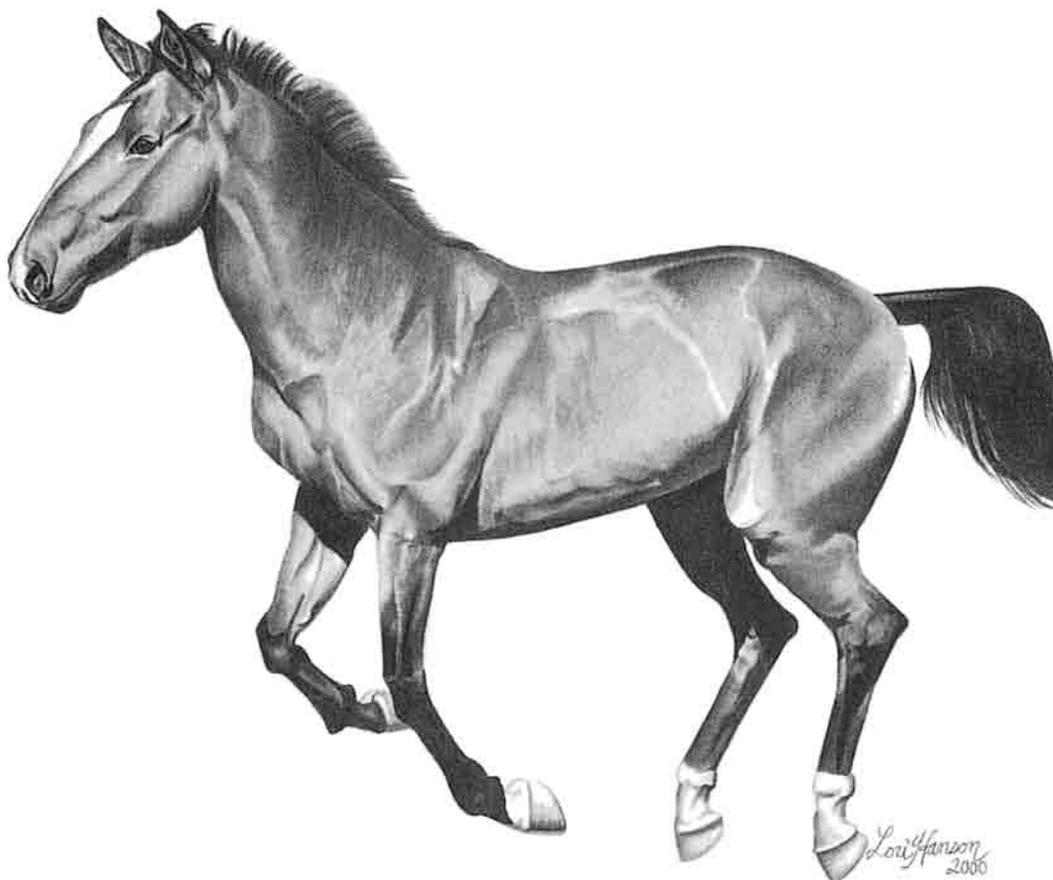
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ ТОНОВ

Условием реалистичности изображения является наряду с точной передачей очертаний объекта иллюзия трёхмерности, объёмности его форм, создаваемая художником с помощью светотеней. Наши органы зрения воспринимают любой объект благодаря светлым пятнам, сочетающимся в его внешнем виде с окружающими их тёмными участками. Если вы натренируетесь подмечать, как светотени различной густоты распределяют-

ся и сопрягаются меж собой на открытой взгляду поверхности объекта, и верно воспроизводить на бумаге все эти переливы, то реалистичность ваших рисунков намного увеличится.

На страницах главы первой вы видели, как в интерпретации объекта могут быть использованы чистые контуры, то есть простые линии, разграничивающие его по-разному освещённые области. Несомненно, такая методика способна привести вас к

победе в борьбе с исходной белизной бумажного листа, однако о реалистичности получившегося изображения лучше будет помолчать. Какой бы объект вы ни пробовали нарисовать, обойдясь лишь контурами, конечный результат (так называемый линейный рисунок) выглядит плоским, пустым, походит скорее на карикатуру или шарж.

Создав для начала линейный рисунок, моя ученица приложила к нему всё своё умение правильно видеть распределение светотеней по поверхности объекта, оценивать степень их густоты и точно воспроизводить эти особенности на бумаге, а также плавно растушёвывать переходы из одного тона в другой. В результате получилась очень реалистичная картинка, верно отображающая гладкие и блестящие обводы тела животного. Яркие и затемнённые участки наполняют её прелестными контрастами. И вряд ли найдётся зритель, который отказался бы признать: эта лошадь — словно настоящая! Право, с трудом верится, что художнице всего лишь 14 лет.

Лошадь

Лори Хэнсон, 14 лет
Двойной бристольский картон, графит, 28 x 36 см

ПЯТЬ ГРАДАЦИЙ СВЕТОТЕНИ

Чтобы изобразить любой объект реалистично, вы должны полностью понимать, как он освещён, как распределяются и как смешиваются на его облике свет и тень. Для правильного воспроизведения объёмной формы объекта необходимо знать и применять минимум пять градаций светотени, которые показаны справа в виде простейшей прямоугольной пятиступенчатой тоновой шкалы; при отсутствии хотя бы одного из пяти элементов рисунок будет выглядеть плоским. Тщательно рассмотрев как пример представленное здесь изображение шара, вам надо изучить и запомнить все характеристики обсуждаемых градаций светотени.

1. Падающая тень

Первый от левого конца шкалы элемент — чёрный. Этим тоном заполняются наиболее тёмные участки создаваемого вами изображения. Рассматривая объект, таковые всегда следует искать в зонах, сориентированных в направлении, которое противоположно направлению на источник света. Видите в примере: зона № 1 — самая чёрная, её лучи света не достигают, ибо им мешают выступающие во все стороны “пузатые бока” шара. Иначе говоря, от шара в эту зону опорной поверхности падает тень.

2. Собственная тень

Второй от левого конца шкалы элемент — тёмно-серый. Этот тон можно обнаружить там, где поверхность объекта освещена хуже прочих своих участков. В примере такова зона № 2, где “бока” шара начинают всё быстрее удаляться от источника света и от зрителя с тем, чтобы в конце концов вообще скрыться за границу видимости. Границей видимой части шара является окружность. Зона собственной тени в известном смысле параллельна этой окружности, но (обратите особое внимание!) не примыкает к ней. Кстати, заметим: собственная тень лежит и на стороне объекта, противоположной источнику света (здесь она закрыта от нас передним полушарием).

3. Полутень

Третий от левого конца шкалы элемент — серый. Он не светлый, а ПОЛУсветлый; и не тёмный, а ПОЛУтёмный. Посему данная градация светотени так и названа: ПОЛУтьень. В примере это зона № 3, дающая нам понятие о поверхности объекта там, где она видна без эффектов, порождённых падением прямого света или темнотой.

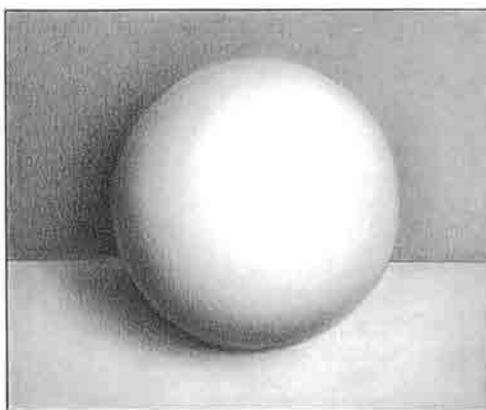
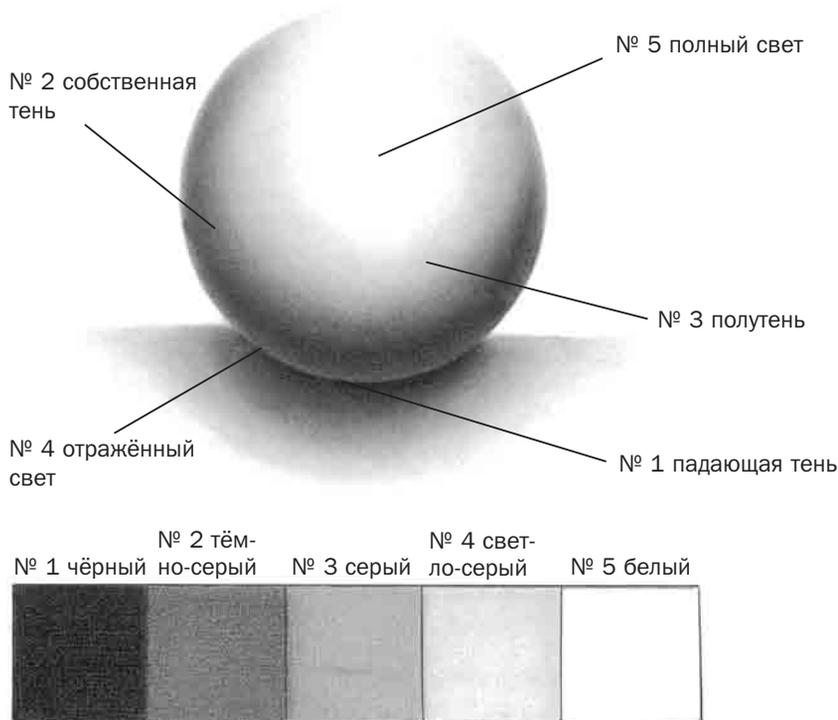
4. Отражённый свет

Четвёртый от левого конца шкалы элемент — светло-серый. Светотень этой градации всегда (найдите в примере зону № 4 и убедитесь) занима-

ет узкую кромку вдоль видимого контура объекта, разделяя области падающей тени и собственной. Создаётся она и вправду за счёт света, отражённого окружающими поверхностями (опорой и возможными иными объектами, не вошедшими в кадр).

5. Полный свет

Пятый от левого конца шкалы элемент — белый. Ту область объекта, куда свет от источника “бьёт” с полной силой, надо воспроизводить девственной, совсем не окрашенной белизной бумаги (в примере — зона № 5).

Чтобы показать внешний контур какой-либо светлой части изображения лошади, который отграничивал бы её от окружающего пространства, вам нужен тёмный фон. Этот приём я иллюстрирую вторым (на текущей странице) рисунком шара. Видите затемнённый фон? Почувствуйте, что он заставляет картинку в целом выглядеть чуть приглушённой. Тоновые переходы на поверхности этого шара кажутся более мягкими. Вы обязательно должны заметить: здесь нет круговой линии, отделяющей шар от фона; разделение их ощущается благодаря контрастирующим тонам.