

СОДЕРЖАНИЕ

5	Предисловие
7	Вступление
31	Голова и шея
53	Туловище
79	Область прикрепления руки
137	Верхняя конечность
195	Нижняя конечность
257	Общий вид

Жан-Антуан Гудон. Изображение тела с обнаженными мышцами (1792). Галерея Югье. Парижская национальная высшая школа изящных искусств

Эта книга была создана в мастерской «Фабрика 114», где изучают морфологию искусства с позиции традиций, исповедуемых в парижской Национальной высшей школе изящных искусств (ENSBA). Такие мастера, как Франсуа Фонтен, Жан-Франсуа Дебор и Филипп Комар, ныне возглавляющий кафедру морфологии*, передавали опыт школы многим поколениям художников. Обладая взаимодополняющими талантами, они излагали студентам, среди которых была и я, свое видение человеческого тела. У нас была возможность найти свой путь, выбирая более техничный и механический или,

* Филипп Комар был профессором рисования и морфологии Национальной высшей школы изящных искусств с 1979 по 2018 г. (прим. ред.).

наоборот, более выразительный и художественный подход к изображению. Я искренне им благодарна.

Я также хочу упомянуть и другого парижского профессора – преподавателя изящных искусств Поля Рише (1849–1933), чья «Новая художественная анатомия» (три тома, опубликованные в 1906–1921 годах) остается эталоном. Это произведение, а также другие книги и скульптуры профессора занимали определяющее место в собрании школы, к которому мы имели свободный доступ. В этой работе я неоднократно цитирую его труды.

И наконец, я хотела бы отдать должное великолепной бронзовой скульптуре, выполненной Жан-Антуаном Гудоном (1741–1828). Это замечательное произведение оказало на нас огромное влияние.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение морфологии основывается на наблюдении и рисовании живой модели. Оно включает следующие этапы: композиция (компоновка, кадрирование, заполнение пространства), пропорции (соотношение различных частей рисунка между собой, включая соразмерность деталей и целого) и устойчивость (выравнивание различных элементов по вертикали, например правильное расположение головы по отношению к ногам в позиции стоя).

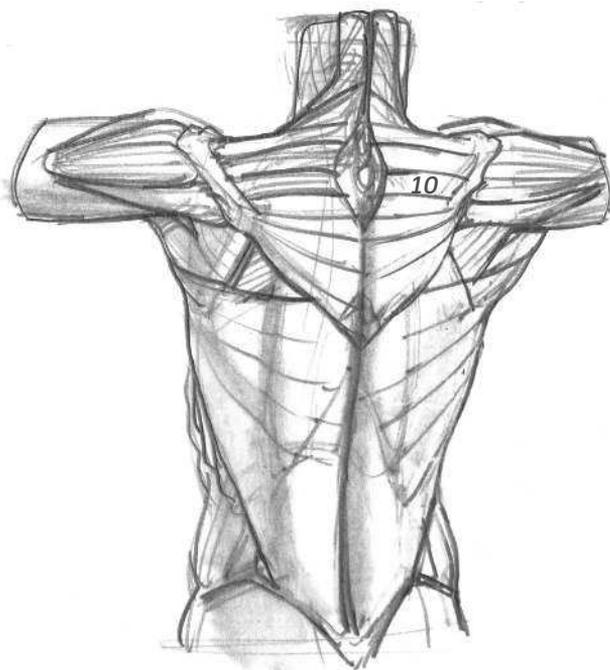
Анатомические понятия имеют два недостатка: во-первых, они заставляют нас воспринимать формы как отдельные детали в ущерб единому образу, и, во-вторых, побуждают рисовать только понятные нам формы. Именно поэтому я рекомендую вам параллельно выполнять

быстрые зарисовки и не упускать из виду, что анатомическое знание форм – относительно, а тайна изображения тела остается неразгаданной.

Базовые приемы рисования, как и морфология, должны лишь помогать при создании рисунка, в который вам нужно вложить личный опыт, свое мировосприятие и чувства.

Этот сборник разделен на шесть частей: «Голова и шея», «Туловище», «Область прикрепления руки», «Верхняя конечность», «Нижняя конечность» и «Общий вид». Однако человеческое тело не разделяется на отдельные области – ни с точки зрения форм, ни с позиции механики.

Например, трапециевидная мышца (10) начинается у основания черепа и достигает середины спины, поднимаясь от-

туда к верхней части плеч. В значительной степени она связана с движениями рук. Таким образом, расположение в области шеи, плеч и спины с позиции механики позволяет рассматривать ее как мышцу рук.

Цель этой книги – представить тело под максимальным количеством углов зрения для создания объемного восприятия и показа разных схем, а также более или менее детальных изображений без кожи, чтобы вы могли расширить свой уровень художественного мастерства. Буквы и цифры на рисунках соотносятся с надписями, приведенными в двух таблицах, которые размещены на внутренних отворотах обложки, – это позволит легко обращаться к ним во время чтения.

Надеюсь, книга даст вам представление о формах человеческого тела и тем самым освободит ваше сознание для твор-

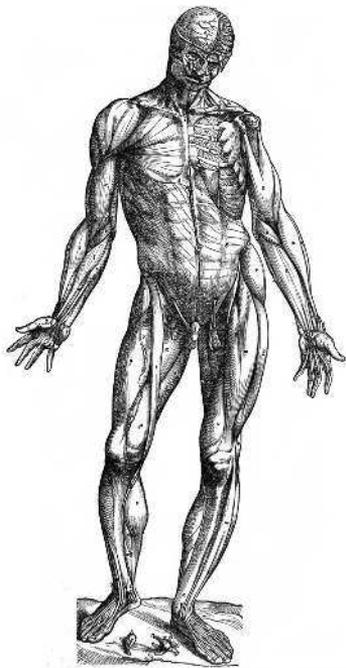
ческого создания рисунков. Разные варианты изображения частей тела (твердых и мягких; в сокращенном, напряженном, расслабленном виде) позволят добиться более точного, нюансированного образа. Запоминание форм, безусловно, облегчит создание фигур по памяти и поможет правильно располагать движущихся персонажей в пространстве. По крайней мере, это точно обогатит ваши знания о собственном теле.

Книга призвана помочь вам в процессе обучения. Осознавая сложность материала, я понимаю, что она не заменит посещения семинара и рисунка модели с натуры, а также общения с преподавателем.

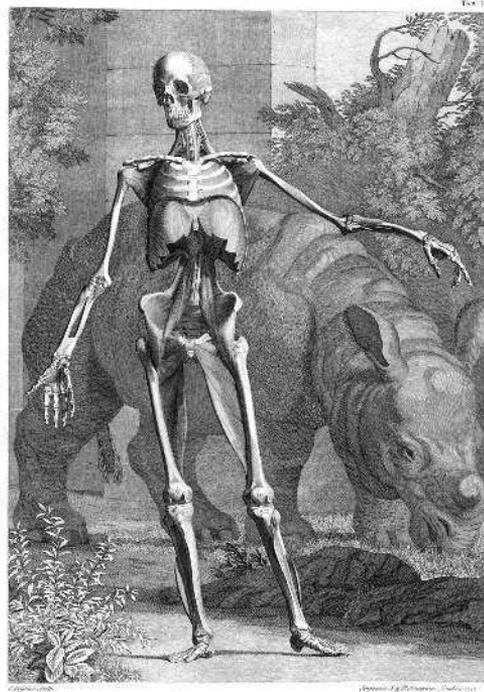
Меня же этот подход к изображению тела подтолкнул пересмотреть методики изображения любых природных форм. Рисую, я по-прежнему испытываю интерес и невероятный восторг.

ВСТУПЛЕНИЕ

Эти скелеты или фигуры без кожи поражают, потому что они выглядят как живые.
Роже Кайуа. В самом сердце невероятного. Gallimard, Париж, 1965

Андреас Везалий (1514–1564) и Ян Стефан ван Калькар (1499–1546). Строение человеческого тела. 1543

Бернард Зигфрид Альбинус (1697–1770) и Ян Вандelaar (1690–1759). *Tabulae Sceleti et Musculorum Corporis Humani* (1747)

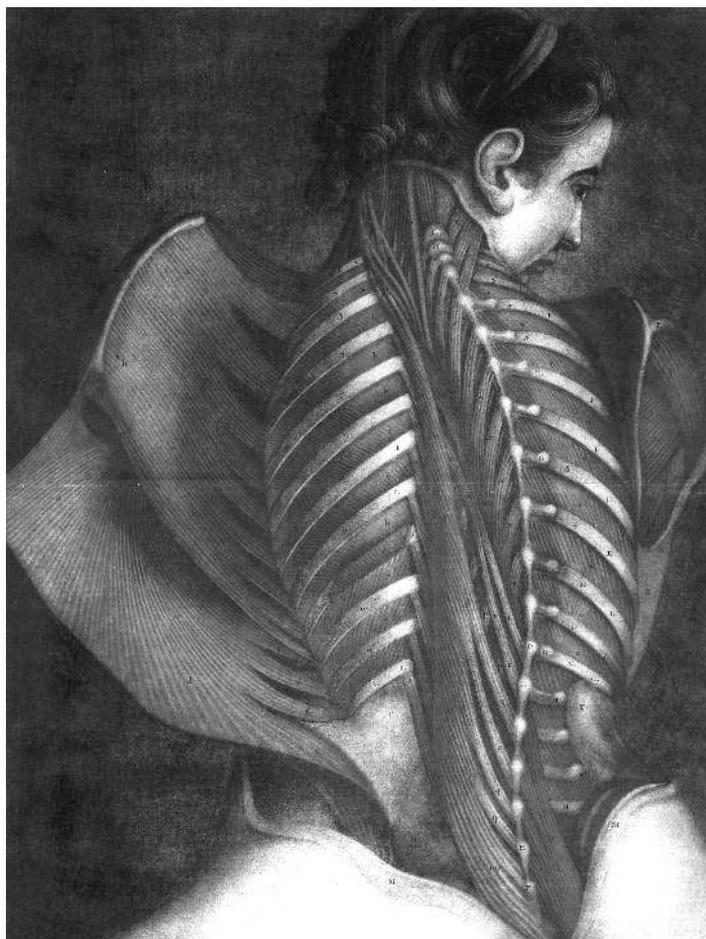
Экорше: жанр в искусстве

Начиная с эпохи Возрождения художники стали создавать книги по анатомии, адресованные любителям искусства и врачам. Трактат Леонардо да Винчи (1452–1519) остался незаконченным, поэтому считается, что начало традиции, которая сохраняется и по сей день, ознаменовала *Fabrica** Андреаса Везалия (1514–1564).

* Полное название – *De hominis corporis fabrica* («О строении человеческого тела») (прим. ред.).

Изначально экорше задумывались как простые анатомические этюды, но впоследствии они стали самостоятельным жанром живописи, как ню или пейзажи. У экорше есть своя история, свои правила и условности, с которыми можно «поиграть» и которые помогают добиться максимальной выразительности.

Невероятные персонажи с телом без кожи, пребывающие между жизнью и смертью, завораживают.

Жак Фабьен Готье
д'Агота (1716–1785).
Полная миология в цвете
и естественном величии (1746)
(переименована сюрреалистами
в «Анатомическое
совершенство»)

Морфология

В 1890 году Поль Рише, чтобы подчеркнуть отличие синтетического художественного подхода от фрагментарного медицинского, предпочитал использовать термин «морфология» вместо «анатомия».

Особенность морфологии заключается в том, что в этом варианте анатомии оставлены только те элементы, которые определяют формы (упрощая и объединяя группы мышц, если это необходимо), при этом анатомический элемент под кожей должен определяться контурами вашего рисунка. Таким образом, толщина кожи больше не

учитывается, и в зависимости от области тела и морфологических признаков вашей модели внутри контура будет изображен костный, мышечный или жировой анатомический ориентир.

Мы постараемся сделать жировой слой столь же важным, как и все остальные анатомические ориентиры, хотя его формы имеют несколько размытые края, поскольку, в отличие от костей и мышц, он располагается под кожей и не имеет четких границ. Тем не менее, чтобы облегчить вам процесс рисования человеческого тела, я покажу несколько возможных схем изображения подкожного жира.

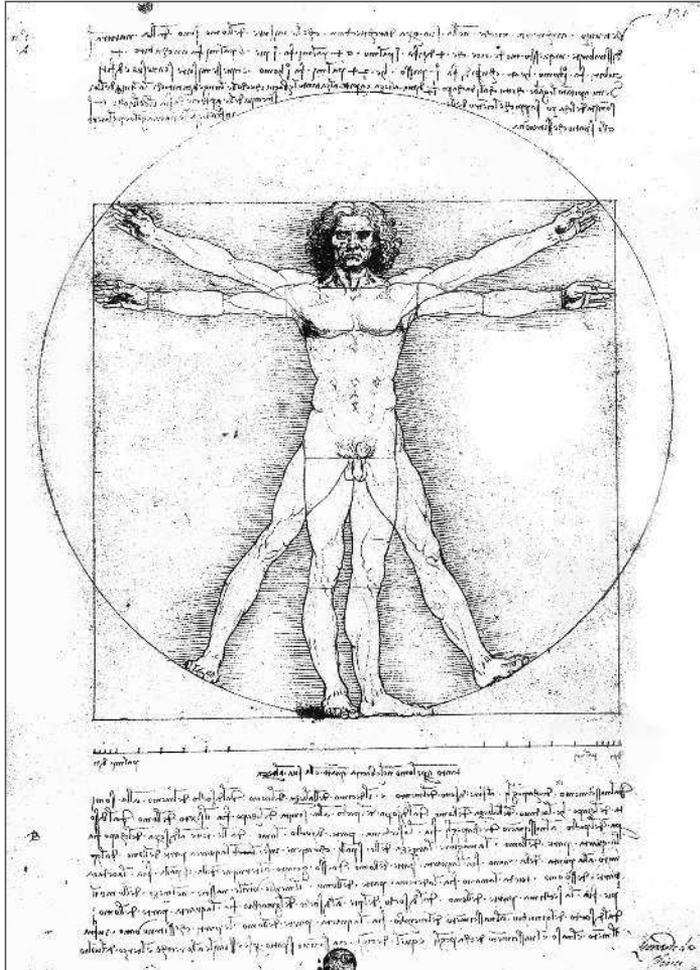
Изучение рисунка экорше

Создание рисунка экорше разбито на несколько этапов. Сначала я предлагаю вам продумать композицию рисунка, изобразить общий силуэт модели, используя, например, простые синтетические или даже геометрические формы. Проверьте пропорции, измеряя и сравнивая между собой различные части тела. Обратите внимание на устойчивость тела, сопоставляя силуэт модели с вертикальными линиями архитектурного пространства (за исключением отвеса) и краями листа бумаги.

Теперь начинается работа по созданию экорше. В этот момент вам будет очень

интересно отмечать на своем рисунке все костные ориентиры, графически выделяя твердые и мягкие части тела. Соедините эти метки, начиная с более крупных элементов, таких как грудная клетка (ее упрощенная форма напоминает яйцо), таз (на этом этапе он имеет вид большого спичечного коробка) и череп. Ориентация этих базовых элементов имеет первостепенное значение для обеспечения правильной динамики позы.

Точность изображения суставов и прикрепления мышц не только должна помочь вам запомнить взаимное соотношение различных групп мышц, но и позволяя-

Леонардо да Винчи.
Витрувианский человек.
Ок. 1490

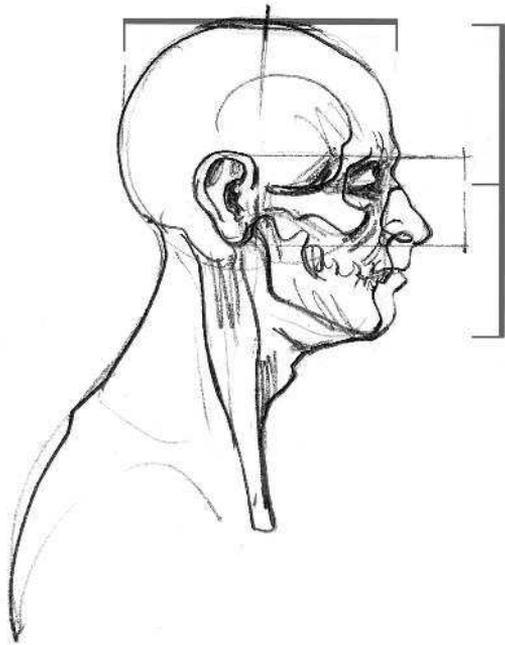
ет понять механику человеческого тела, представить изменения форм, связанные с движениями (растяжение, сокращение, расслабление мышц, их сгибание или скручивание).

Объем мышц у всех людей разный, они варьируются не только по силе и, следовательно, толщине, но и по соотношению мышечных и сухожильных волокон.

Чем толще мышца, тем она мощнее. Если мышечные волокна короткие, она будет сокращаться быстрее. Если длинные – мышца будет более упругой.

Пропорции тела

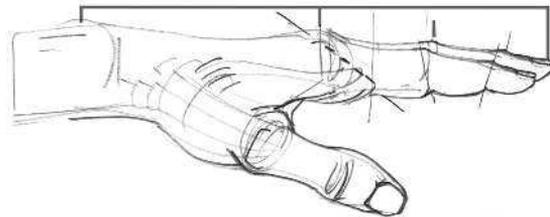
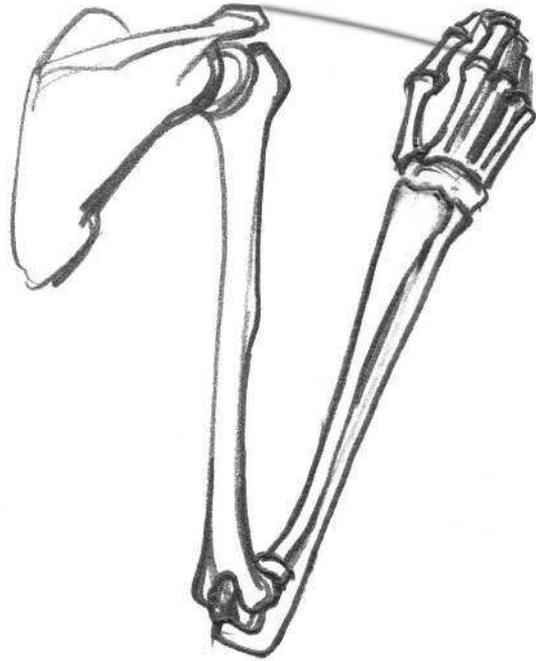
Источниками моего вдохновения стали каноны пропорций нескольких художников, в том числе Леонардо да Винчи и Поля Рише, но при рисовании своих моделей вы, конечно, будете их пересматривать. Каноны важны, поскольку позволяют свести все к простым, запоминающимся размерам и с помощью сравнения определить уникальность каждой модели.

Голова

Глаза располагаются на середине линии, определяющей высоту головы. Эта величина меняется в зависимости от размера челюсти. При изображении лица анфас расстояние между глазами равно длине одного глаза.

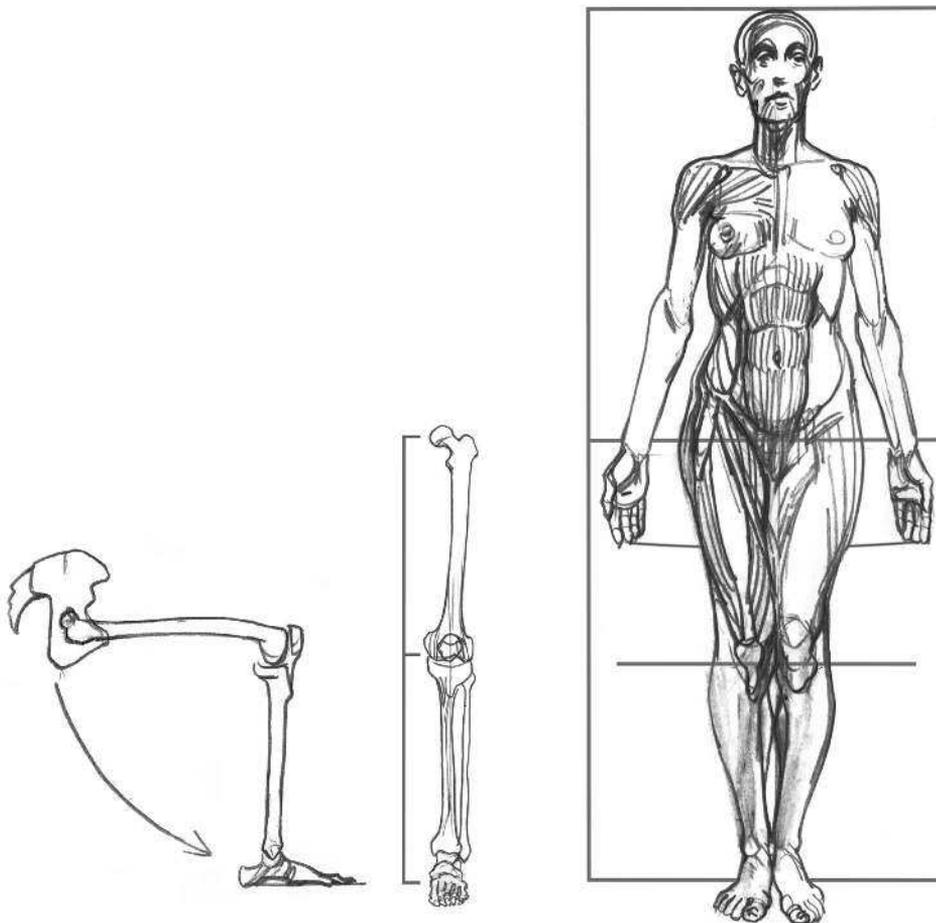
Ухо располагается на уровне носа, позади места прикрепления нижней челюсти. Проверьте расстояние между ухом и крылом носа – наиболее распространенной ошибкой является недооценка этой величины.

Верхняя конечность

Расстояние от верха плеча (ключицы) до локтя равно расстоянию от локтя до головок пястных костей (при сжатом кулаке).

Кисть руки можно разделить на две равные части: от запястья до головок пястных костей, а оттуда – до кончика среднего пальца. Длина первой фаланги каждого пальца равна общей длине двух следующих фаланг.

Нижняя конечность

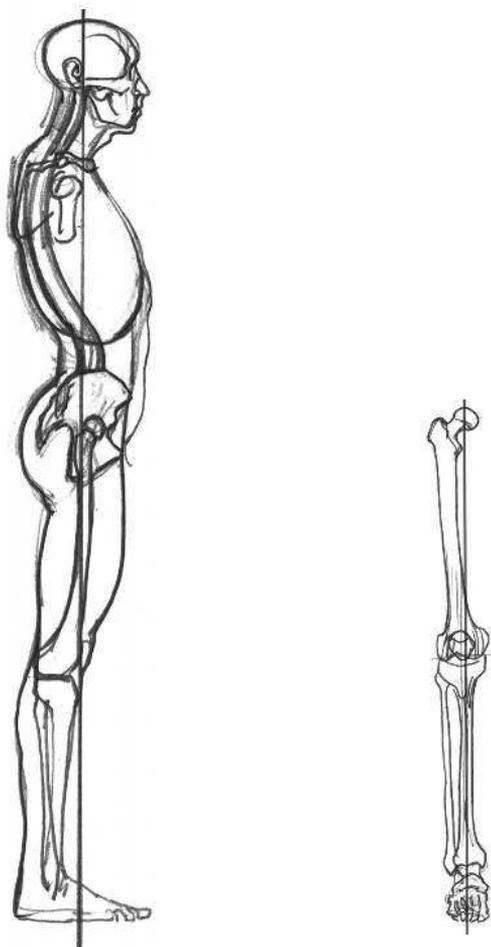
Середина расстояния от тазобедренного сустава до пола находится на уровне коленного сустава. Действительно, когда нога сгибается, пятка оказывается под ягодицей.

Общий вид

Знаменитый канон да Винчи – фигура мужчины с раскинутыми руками, вписанная в квадрат (см. стр. 10), – подчеркивает очень полезное для рисования соотношение пропорций: рост человека соответствует размаху рук (расстоянию между кончиками пальцев). Реше, про-

ведя множество измерений и выведя средние значения, уточнил и обогатил этот канон: у мужчин размах рук чаще всего превышает рост, тогда как у женщин – наоборот. Это объясняется различием ширины плеч, которая включается в линию размаха рук.

Середина общей величины роста стоящего прямо человека оказывается на уровне лобка, четверть этого расстояния – на высоте коленного сустава. Если опустить руки вдоль тела, кончики пальцев будут касаться середины бедра, а локоть окажется на уровне талии.

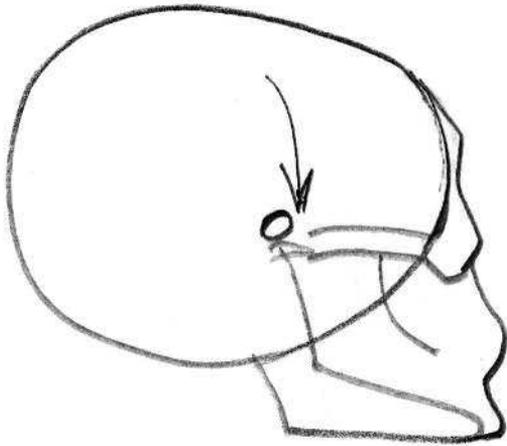

Устойчивость

Используя отвес (любой предмет, подвешенный на конце прочной нитки) или соотнеся модель с какой-нибудь вертикалью окружающей обстановки (углом стены, дверной рамой и т. д.), вы сможете проверить устойчивость разных точек тела и баланс между его частями. Внимание к данному параметру позволяет правильно изобразить распределение веса тела, прочность позы или, наоборот, ее ненадежность, подвижность.

При изображении стоящего человека в профиль с опущенными вдоль тела руками вертикальная линия начинается у отверстия наружного слухового прохода

(в месте прикрепления нижней челюсти), проходит перед плечом, затем позади тазобедренного сустава, впереди коленного сустава и заканчивается на вершине свода стопы. На этой линии находится точка прикрепления к затылочной кости позвоночника, который обеспечивает поддержку черепа за счет изгиба вперед. Далее позвоночник располагается позади вертикальной линии вплоть до поясничных позвонков, которые в самом изогнутом месте (при положении стоя) пересекают вертикаль, идущую от линии плеча, и лишь в конце прикрепляются к крестцу, расположенному позади этой линии.

Данное описание я дополнила видом спереди нижней конечности, находящейся в том же положении, – здесь мы проводим вертикальную линию от тазобедренного сустава (на уровне головки бедренной кости).

Эта линия проходит через середину коленного и голеностопного суставов. Обратите внимание на то, что она пересекает шейку бедренной кости и оставляет ее снаружи. Бедренная кость располагается наклонно и соединяется с вертикальной линией лишь в нижней части.

Голова и шея

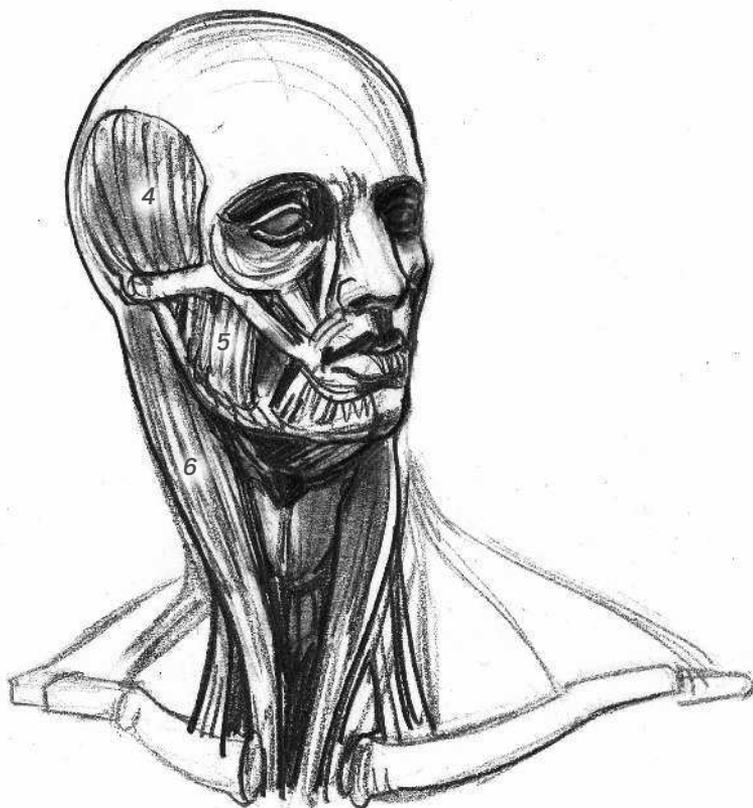
Костные ориентиры

В профиль мы можем нарисовать череп, соединяя яйцевидную черепную коробку с массивом лица. Последняя часть вклю-

чает в себя окружности глазниц, скулы и дугообразную нижнюю челюсть, которая достигает ушей.

При рисовании черепа важным ориентиром является наружное отверстие слухового прохода. Оно расположено на середине высоты профиля – это место, где встречаются нижняя челюсть и начало скуловой дуги, которая отчетливо видна под кожей и переходит в скуловую кость. Разместить глазницы вам поможет таблица пропорций, в которой указано, что глаза располагаются на середине высоты головы (эту величину необходимо уточнить, когда вы будете рисовать свою модель), на лицевой части.

На форму шеи влияет адамово яблоко, или щитовидный хрящ (thy). Под ко-

жей он будет иметь вид костного выступа. «Подвешенный» к нижней челюсти при помощи небольшой подковообразной подъязычной кости, этот хрящ прикрепляется к гортани, которая располагается по оси грудины.

Мускулатура головы

Наибольшее влияние на форму лица оказывают две жевательные мышцы – собственно жевательная (массетер; 5) и височная (4). Обе они прикрепляются к нижней челюсти. На лице также располагается большое количество мимических мышц, плотно прикрепляющихся к коже. Однако из-за того, что экорше представляет собой «изображение без кожи», трудно показать их влияние. По

большей части мимические мышцы располагаются радиально вокруг губ по всей их толщине. Я не думаю, что так уж необходимо знать точки их прикрепления – достаточно упомянуть, где они находятся.

На шее важны прежде всего грудно-ключично-сосцевидные мышцы (6), структурообразующие и чрезвычайно мощные. Эти выразительные вертикальные тяжи становятся видны при повороте головы. Они соединяют череп и грудную клетку, прорисовывая две красивые линии, идущие вдоль адамова яблока, под которым располагается щитовидная железа, способная скруглить и смягчить рисунок этой области, особенно у женщин.