

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.

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.

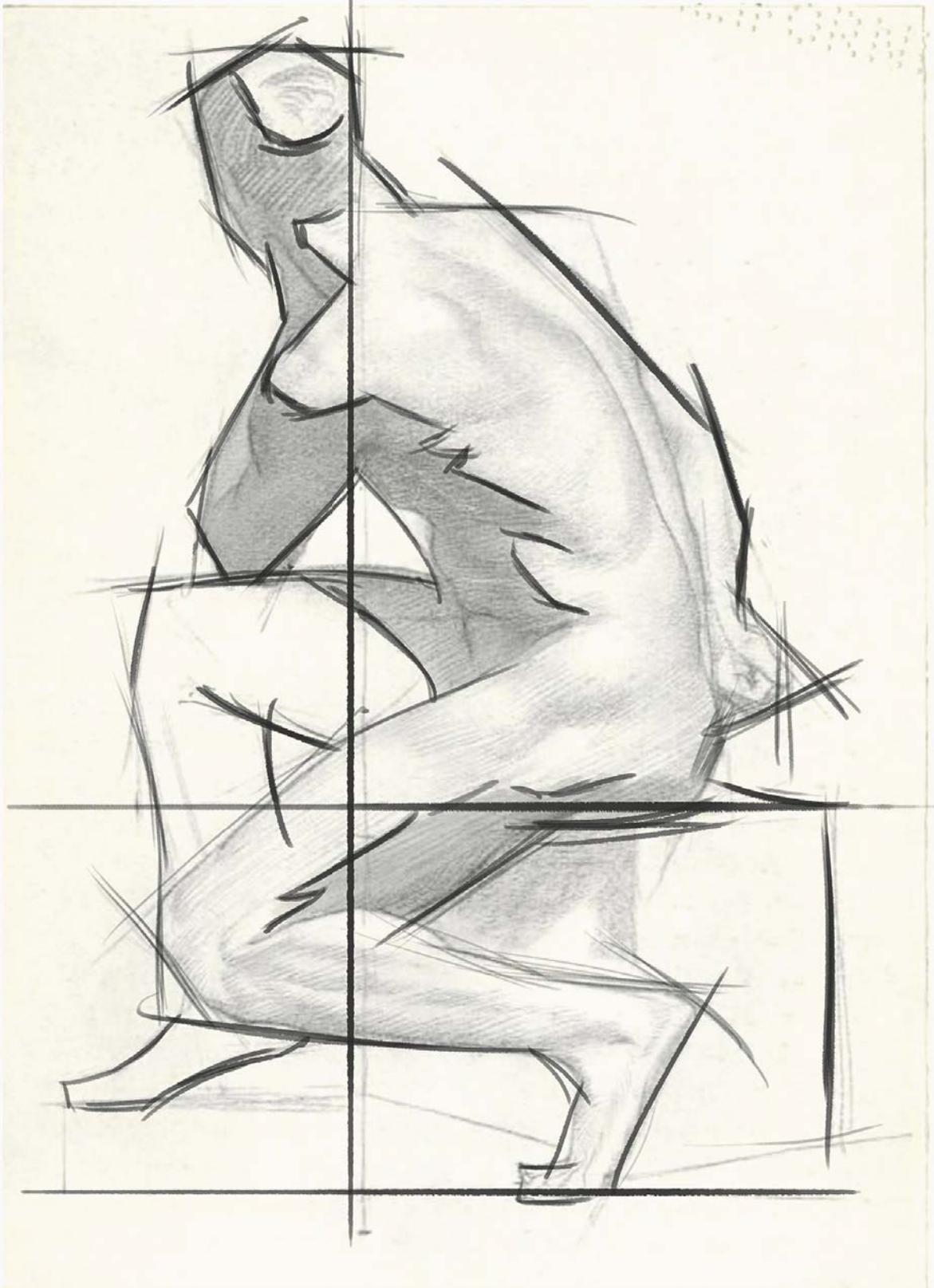
Для каркаса фигуры используйте только прямые. Это эффективнее: пока нас интересует общее направление контуров. Определите размер будущего рисунка.

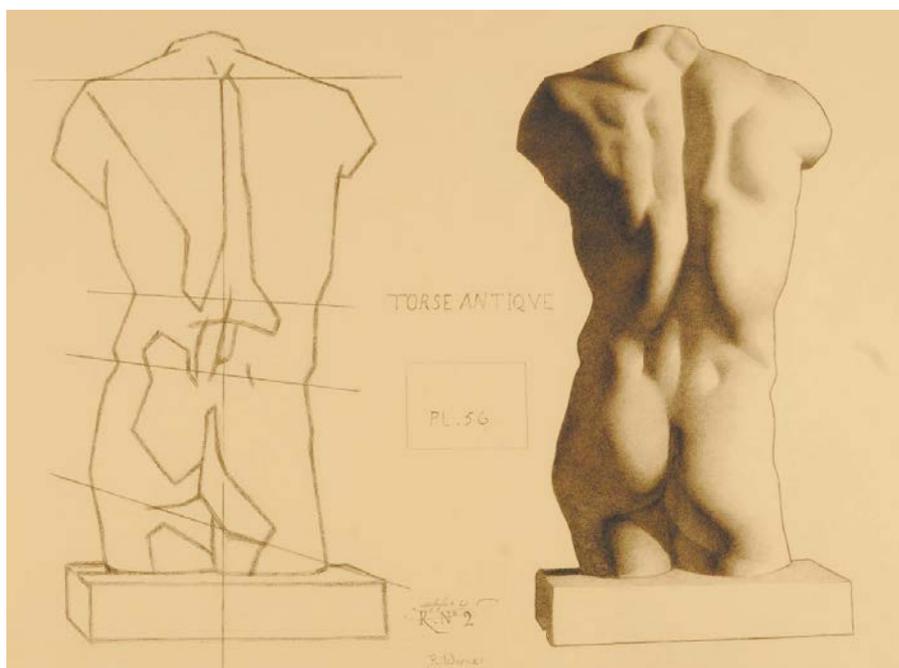
Иллюстрации из книги копируйте в масштабе 1:1.

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





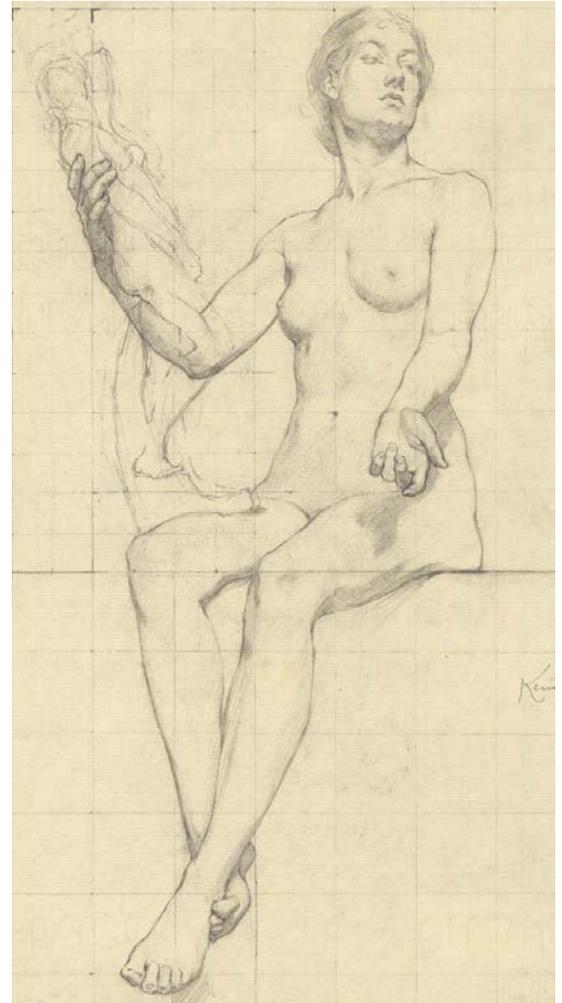
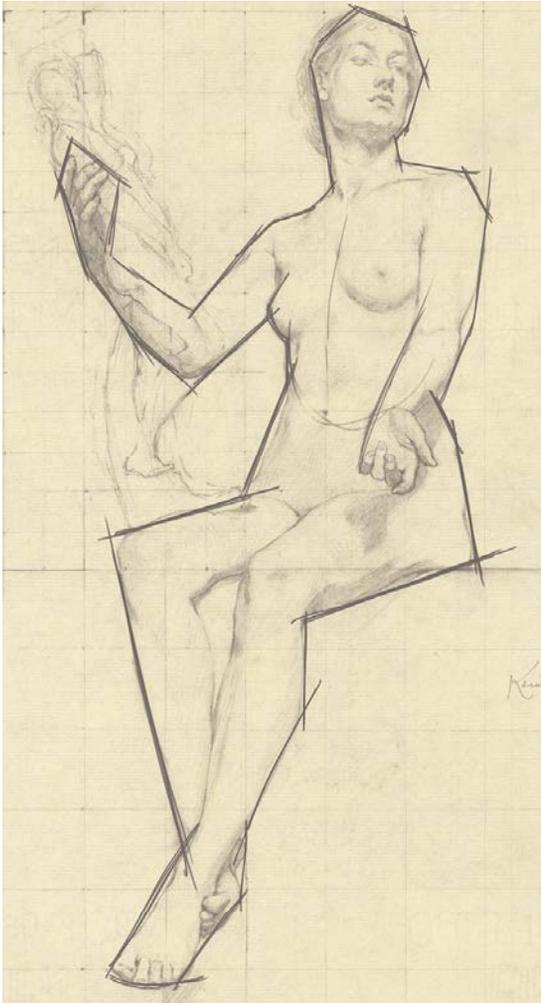
Линия, соединяющая тазобедренные суставы, покажет наклон таза спереди (в ракурсе сзади она проходит через крестец). Чтобы определить угол наклона головы, посмотрите на центральную линию от лба до подбородка и ее угол с линией глаз. В конце найдите силовые линии опорной ноги.

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.

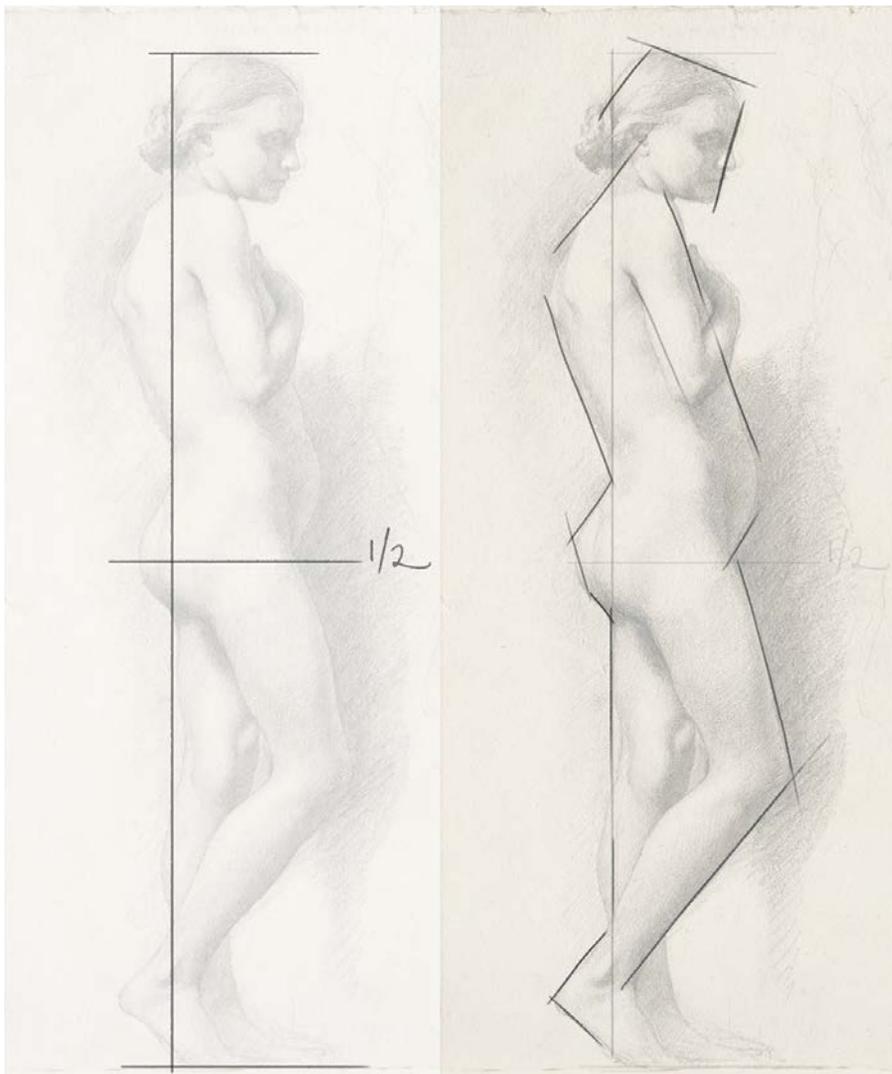
Со временем эти этапы сольются в один и вы легко будете переключаться от силуэта к каркасу позы и обратно.

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

