

ПОСВЯЩАЕТСЯ ТЕМ,
КТО НЕ УМЕЕТ РИСОВАТЬ,

НО ВСЕГДА МЕЧТАЛ НАУЧИТЬСЯ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В истории американской иллюстрации Эндрю Лумис – одна из величайших фигур, оказавших значительное влияние на последующие поколения художников. Достигнув успеха как художник рекламы, Лумис решил поделиться знаниями с широким кругом желающих научиться рисовать. Он преподавал рисование, но больше всего ему хотелось создать серию печатных пособий. В 1939 г. вышла первая его книга, «Забавы с карандашом» (Fun with a Pencil), – простое и увлекательное руководство для начинающих с великолепными рисунками. Художник продолжил серию знаменитыми ныне пособиями «Обнаженная натура. Руководство по рисованию» (Figure Drawing for All It's Worth, 1943), «Искусство иллюстрации» (Creative Illustration, 1947) и рядом других. Лумис поделился опытом и рассказал не только о трудностях в обучении рисованию, но и о коммерческой стороне вопроса. Однако прежде всего художнику хотелось передать своим последователям огромную любовь к искусству. Искусство в рекламе, в котором Лумис добился успеха, не считалось «подлинным», с чем художник не мог согласиться, поэтому стремился каждой работой поддержать дух настоящего творчества в этой сфере.

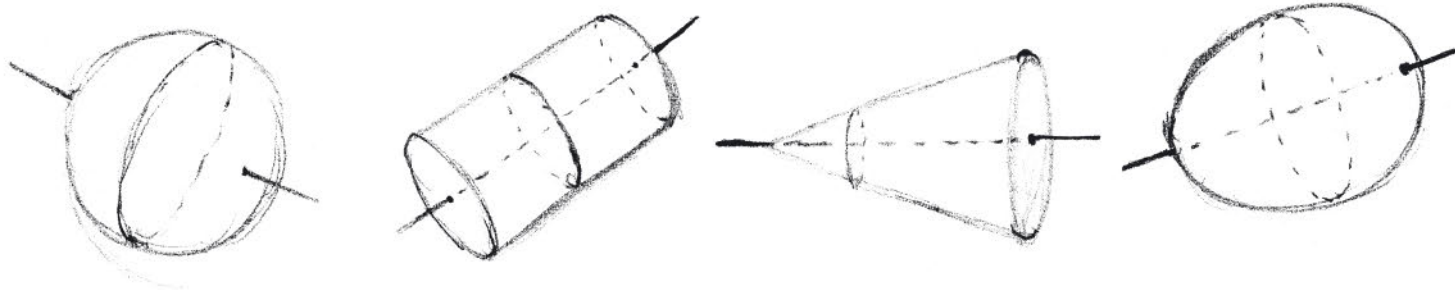
И ему удалось изменить это мнение – словами и делом, многие годы ведя диалог со своими последователями. Я был в их числе. Когда моя мать в 1940-х гг. решила стать художником рекламы, она поступила в Американскую

академию искусств в Чикаго, где десятилетие тому назад преподавал Эндрю Лумис. Методика обучения в Академии основывалась на реалистичном художественном подходе Лумиса. Благодаря этому образованию моя мать достигла успеха в творчестве. Во время учебы она покупала все книги мастера, как только они выходили. Стиль ее работ немного напоминает лумисовский, поскольку она училась на его работах и была его современницей.

Книги Эндрю Лумиса появились в библиотеке семьи Росс задолго до моего рождения. Ребенком в 1970–1980-х я часами засиживался над ними, любясь потрясающими иллюстрациями. Изысканный и яркий реализм этих рисунков навсегда остался со мной как пример для подражания. Я увлекался комиксами, а в них иллюстрации представлены в основном простой графикой. Эндрю Лумис и Норман Роквелл открыли для меня мир подробных деталей и реализма. Я хотел, чтобы мои работы были настолько же правдоподобными.

Я пошел по стопам матери и поступил в Американскую академию искусств, где наследие Эндрю Лумиса передавалось из поколения в поколение. Это наследие спустя годы продолжает влиять на мои художественные приемы и живет в моих комиксах.

Я рисовал и традиционные серийные истории для комиксов, и изображения на обложки, и все это – в стиле фотореализма.

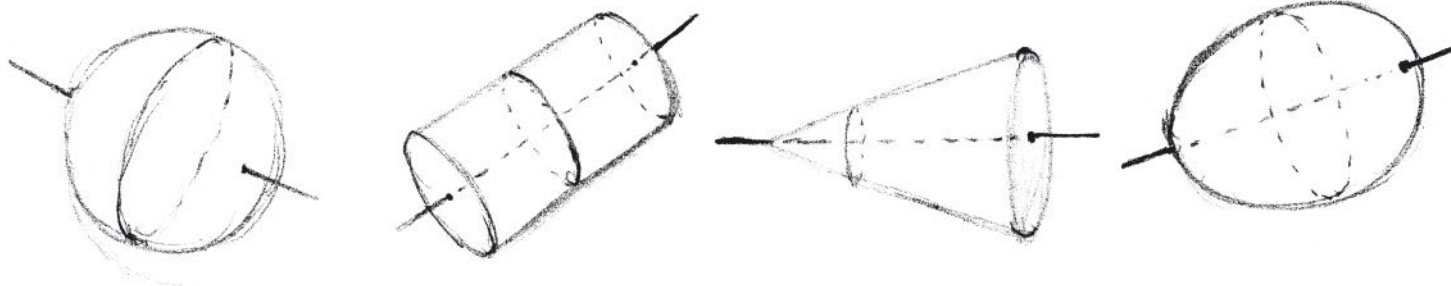
Конечно, я не единственный художник с таким подходом, но все же использование основных принципов рисования фигур и точной передачи деталей вручную в комиксах остается редкостью, благодаря чему я и приобрел популярность.

Работая художником, я встречал многих людей, преклоняющихся перед Эндрю Лумисом. Я узнал, что его книги было сложно достать, и мне самому пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать их коллекцию полностью. Благодаря издательству Titan Books, выпустившему новые издания пособий, теперь это стало гораздо проще, и студентам Академии выдают эти книги для обучения.

Среди работ Лумиса была одна незавершенная идея. Книга, которую вы держите в руках, задумывалась как обращение к обычному человеку, который даже не мечтал зарабатывать рисованием, но всегда интересовался искусством. При создании пособий Лумис иногда делал схематичные наброски будущих иллюстраций и добавлял машинописный текст на страницы альбома для эскизов. Позже все эти наброски переделывались для публикации, но они были нужны для передачи издателю идей и показывали самому художнику, что будет уместно оставить, а что лучше убрать. В конечном счете книга, которую вы держите в руках, родилась из таких вспомогательных набросков. Эти работы составляют отличное пособие для новичков в рисовании. Даже на примере

таких простых рисунков видно то, чему он хотел нас научить. Лумис успел закончить основной текст книги, но некоторые подписи к ним остались незавершенными. В этом и заключалась моя часть работы над книгой. Я написал примечания к рисункам, поясняя, что именно Лумис хотел ими показать. Конечно, я не мог прочесть мысли мастера, но постарался сделать пояснения как можно более понятными для начинающих, потому что именно для них была написана эта книга. Также я воспользовался помощью моих учителей из Американской академии Искусств в Чикаго, Лу Энн Беркхардт и Ричарда Крычки – они вносили свои правки в текст там, где это было необходимо.

Эта поистине уникальная книга – ранее неизвестная работа несравненного Эндрю Лумиса. Я никогда не перестану поражаться тому, что его искусство – отражение другой эпохи и вместе с тем нечто неподвластное времени. Надеюсь, что книга уже самим фактом своего существования принесет вам радость и диалог, который Эндрю Лумис ведет с поколениями будущих художников, никогда не закончится.

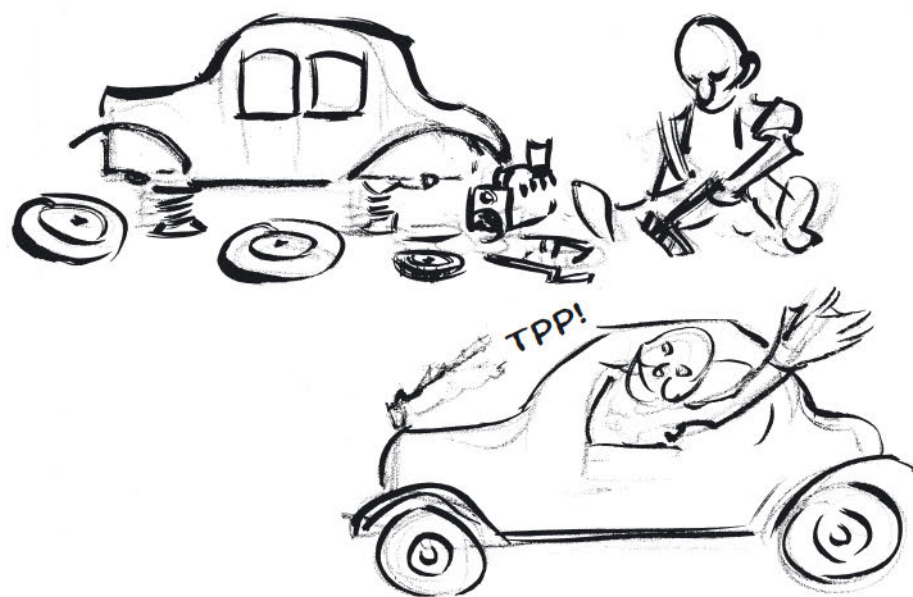
ЕСЛИ

У ВАС ВСЕГДА БЫЛО
«СТРЕМЛЕНИЕ», А «УМЕНИЯ» НЕ БЫЛО,
ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ, С ЧЕГО НАЧАТЬ,
И ПРОСТО РИСОВАЛИ КАК ПОЛУЧИТСЯ –

ТОГДА

ЭТА КНИГА ДОСТАВИТ ВАМ
ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.

Когда вы что-то хорошо знаете, то можете разобрать это на части и собрать обратно.

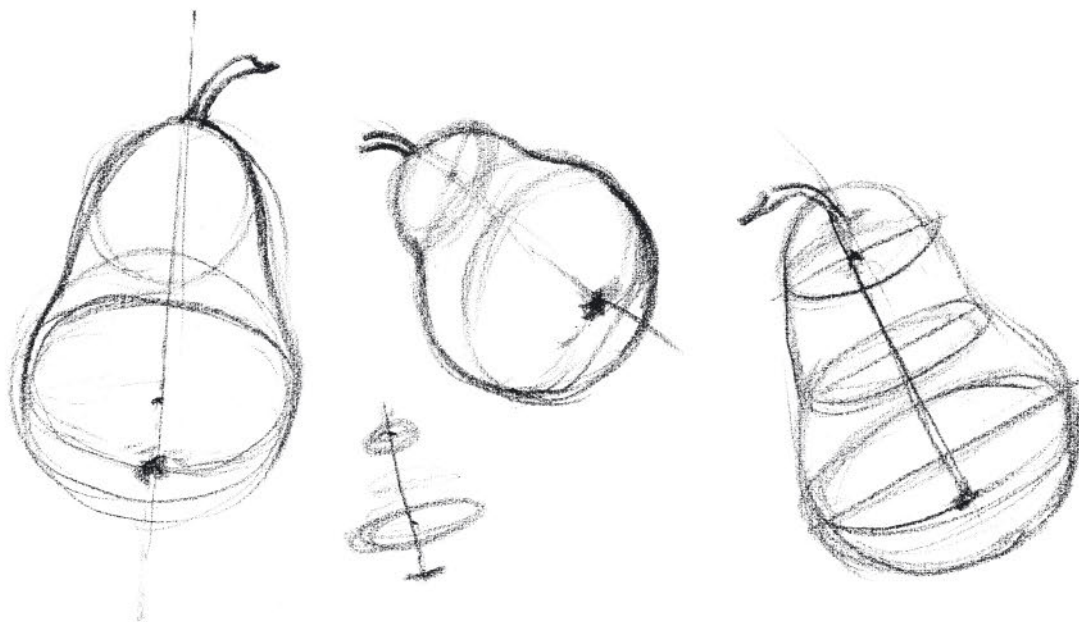

С рисованием та же история.

Это значит, что нужно понимать, как строить, или «конструировать», объекты с помощью линии – а не просто «обводить» внешние границы, как делают многие. Чтобы начать рисовать почти что угодно, нужно провести одну прямую линию по центру будущего объекта. Удивлены?

И лишь затем вы рисуете основной объем предмета, который наращивается вокруг центра, как мякоть груши вокруг сердцевины.

Так что возьмите карандаш и бумагу, и я вам все покажу.

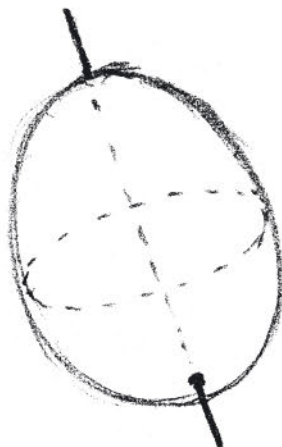
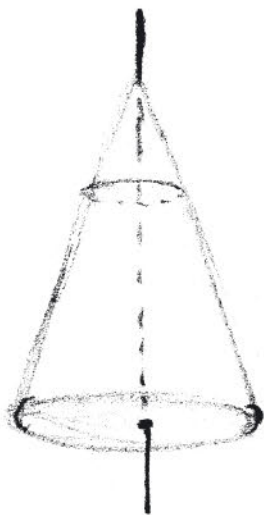
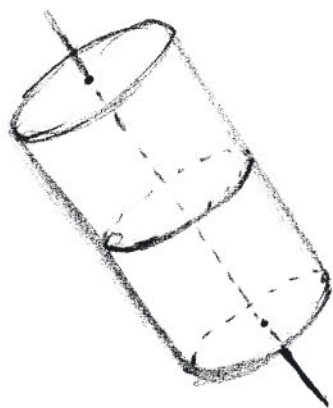
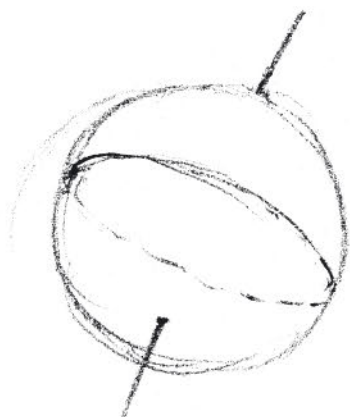
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Начинаем

(ДА НЕ БОЙТЕСЬ!)

Основные формы

Итак, прежде чем мы углубимся в бесконечные отговорки вроде «у меня нет таланта», «я не могу даже прямую линию нарисовать» и прочий вздор, позвольте мне немного рассказать об основных формах и о том, что они означают для вас как для художника. Это доведенные до максимальной простоты формы, которые сами по себе или в сочетании с другими представляют большинство известных нам объектов. У них есть структура – то есть ось, вокруг которой более или менее равномерно распределяется основной объем формы. Например, это шар, или сфера: у нее есть ось, вокруг которой равномерно распределяется основной объем. Цилиндр тоже имеет ось, вокруг которой симметрично расположен основной объем этой формы. Далее идет конус (он чем-то похож на цилиндр), овал (это просто вытянутая сфера) и диск, который на самом деле всего лишь пластинка, отрезанная от цилиндра, как от салыми, – тоненькая или чуть потолще, в зависимости от вашего аппетита. Это «круглые» основные формы. Позже вы увидите, что они будут очень часто появляться в знакомых объектах.

Первый представитель «квадратных» основных форм – это куб. Практически все объекты с углами и плоскими сторонами основываются на квадратных формах. Эти формы – словно ящики, из которых можно «достать» что угодно. Из куба можно получить параллелепипед. Если отрезать от него кусок, то он будет выглядеть как крышка от этого ящика или пластинка, обладающая длиной, шириной и высотой.

Можно сочетать основные круглые и квадратные формы по-разному, например делать купол над прямоугольным зданием или ставить колонну на прямоугольный постамент. Фигура человека тоже состоит из круглых форм, которые сочетаются с прямоугольными, например круглая голова с квадратной челюстью или округлое предплечье с квадратным или прямоугольным запястьем.

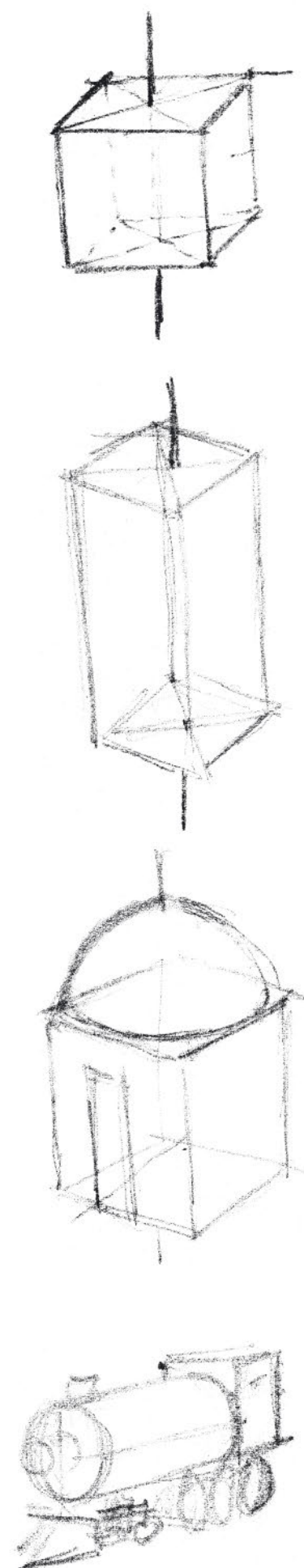
Увидеть эти формы и их сочетания совсем несложно. Ценность их заключается в том, что мы можем взять их за основу и построить более сложные фигуры.

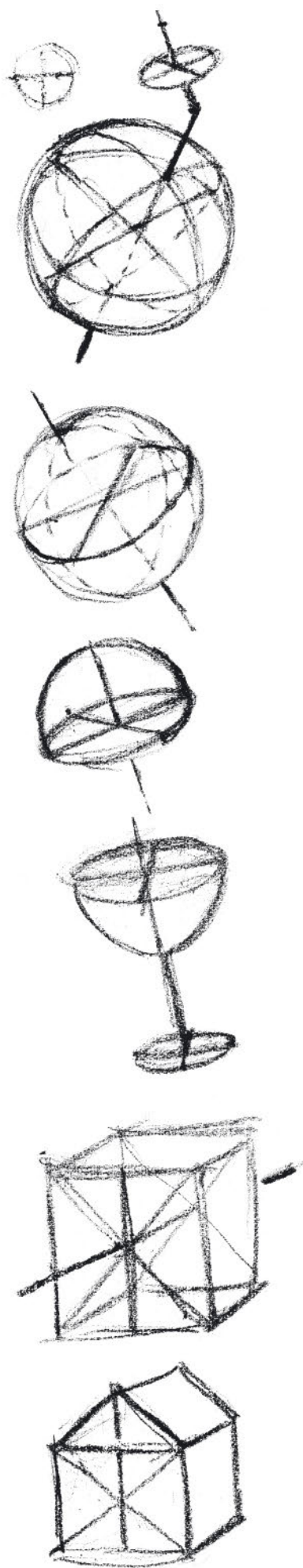
Сами шары и цилиндры нас не особенно интересуют, но с их помощью гораздо проще создать нечто, казавшееся прежде слишком сложным. Если я скажу «паровоз», тут же возникнет картинка: паровой котел в виде цилиндра, вагон-тендер в виде прямоугольника, прицепленного сзади, и диски-колеса. Эти простые формы слагают целое. Точно так же продуктовая корзинка сводится к параллелепипеду, скругленному в виде полуцилиндра.

Так что логичнее всего начинать учиться рисовать именно с простых форм. Когда станет ясно, что это не просто скучные построения, а отправная точка всего рисунка, будет гораздо интереснее. Кроме структурированных, или симметричных, форм и их сочетаний существуют неправильные, асимметричные, формы, то есть такие объемы или массы, которые могут выглядеть как угодно, – например камни, деревья и так далее. И даже в этом случае можно найти в них прямоугольники и овалы, круглое и плоское. Это самый простой путь оценки объекта для того, чтобы проанализировать его и выстроить, как дом или курятник.

Рисование – это не кропотливое прорисовывание сантиметр за сантиметром того, что мы видим на поверхности объекта. Можно перерисовать таким манером фотографию, но рисованием это не назовешь. В этом процессе нет основного компонента творчества – анализа того, что вы видите и чувствуете, индивидуального переосмысления.

Рисование похоже на передачу визуального сообщения о той жизни, что проходит у вас перед глазами. Хороший рисунок – словно иллюстрация песни, которую вы послушали и пропустили через себя. Вы можете анализировать увиденное по-своему и даже исказить его, если это лучше передаст вашу точку зрения или привнесет элемент юмора. Не надо думать, что вам следует делать все так же, как остальным. Ваша песня не обязана быть похожей на другие. Обычно музыканты, которые пишут песни, обладают основными знаниями в своей

области – знакомы с ритмом, аккордами, нотами и прочим. Так что придется выучить несколько нот, чтобы идти дальше, и это совсем не сложно. Основные формы – это наши инструменты и материалы, без которых нельзя ничего создать. Нужно научиться ими пользоваться.

Для начала надо понять, как «разбирать» и «собирать» формы. Если разбить их на части, можно увидеть серединную линию и распределить массу равномерно и правильно. Не рисуйте скособоленные кубы и шарики, которые не смогут покатиться. Нарисованные объекты могут включать в себя части основных форм – например, бокал вина состоит из полусферы, стоящей на ножке, которая, в свою очередь, опирается на диск. Чтобы нарисовать бокал, нужно начать с прямой линии, которая будет проходить по центру круглой формы, и равномерно распределить вокруг ее объем.

Чтобы нарисовать куб с одинаковыми сторонами, снова нужно найти центр. И у круга есть центр, и у куба, и у параллелепипеда – у всех объектов. Обычно мы помещаем серединную линию на поверхность, чтобы распределить массу равномерно. Представьте себе серединную линию на лице. А если мы рисуем на кубе двускатную крышу, она будет проходить через центральную точку передней стороны куба. Но не думайте, что все так просто.

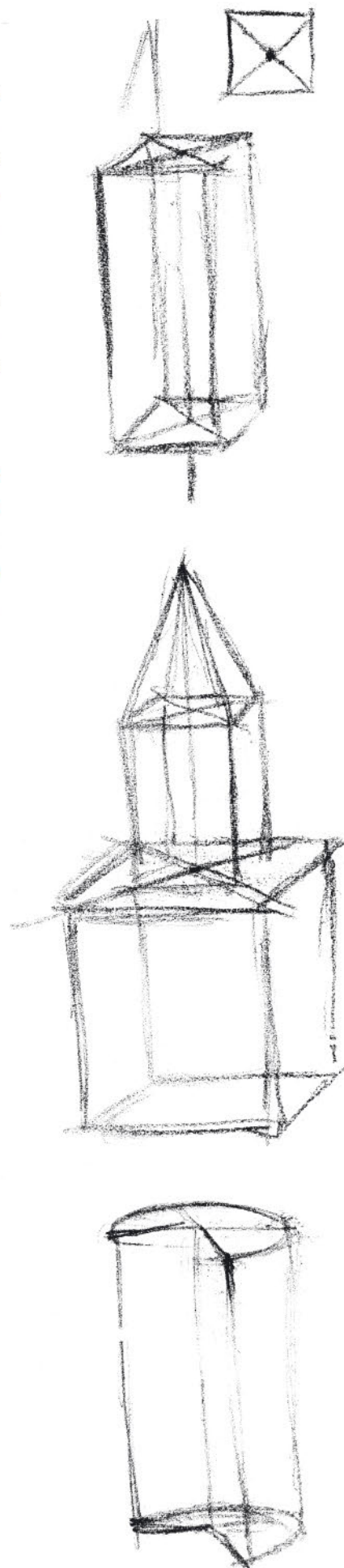
Удивительно, но очень многие пытаются рисовать без намёток внешних контуров, без какого-либо понимания того, как устроен изображаемый предмет.

Представьте, что все основные формы прозрачны как стекло и можно видеть все грани, центральные точки и линии. Мы знаем, что две диагонали, проведенные из углов любого квадрата или прямоугольника, будут пересекаться в центральной точке.

Со сферой все немного сложнее, поэтому для понимания придется приложить больше усилий. Представьте, что разрезаете апельсин на половинки, а потом на четвертинки. Вам нужно будет найти центральную точку и вообразить прямую линию, которая проходит через эту точку. Так или иначе, нож пройдет через эту линию.

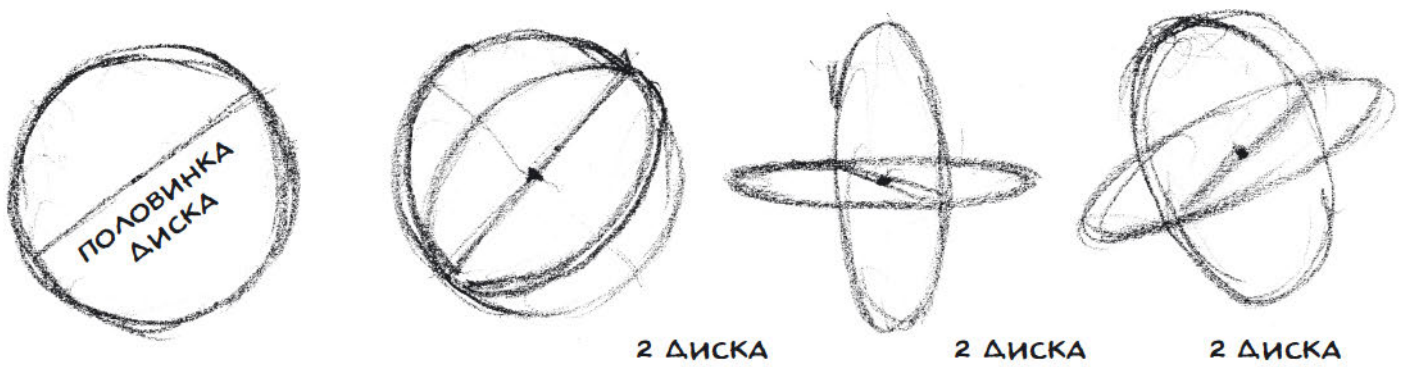
Диск разрезается как пирог – на четыре или шесть частей, либо, если вы не очень проголодались, на восемь. Допустим, этот диск, или круг, располагается на верхней части цилиндра. Тогда можно разрезать цилиндр на равные части, или секции. Позже мы будем рисовать таким образом объекты в перспективе, потому что нужно знать, как располагаются линии на объекте и внутри его. Только так можно нарисовать правильно. Возьмем уже знакомые объекты и нарисуем их с использованием основных форм.

Берите карандаш и рисуйте эти формы и объекты. Если хотите, воспользуйтесь линейкой. Старайтесь рисовать эллипсы ровно, аккуратно отмеряя каждую сторону. Кажется непонятным, что тут общего с симпатичными девушками и смешными рожицами, но вы уж мне поверьте: эти вещи связаны самым прямым образом.

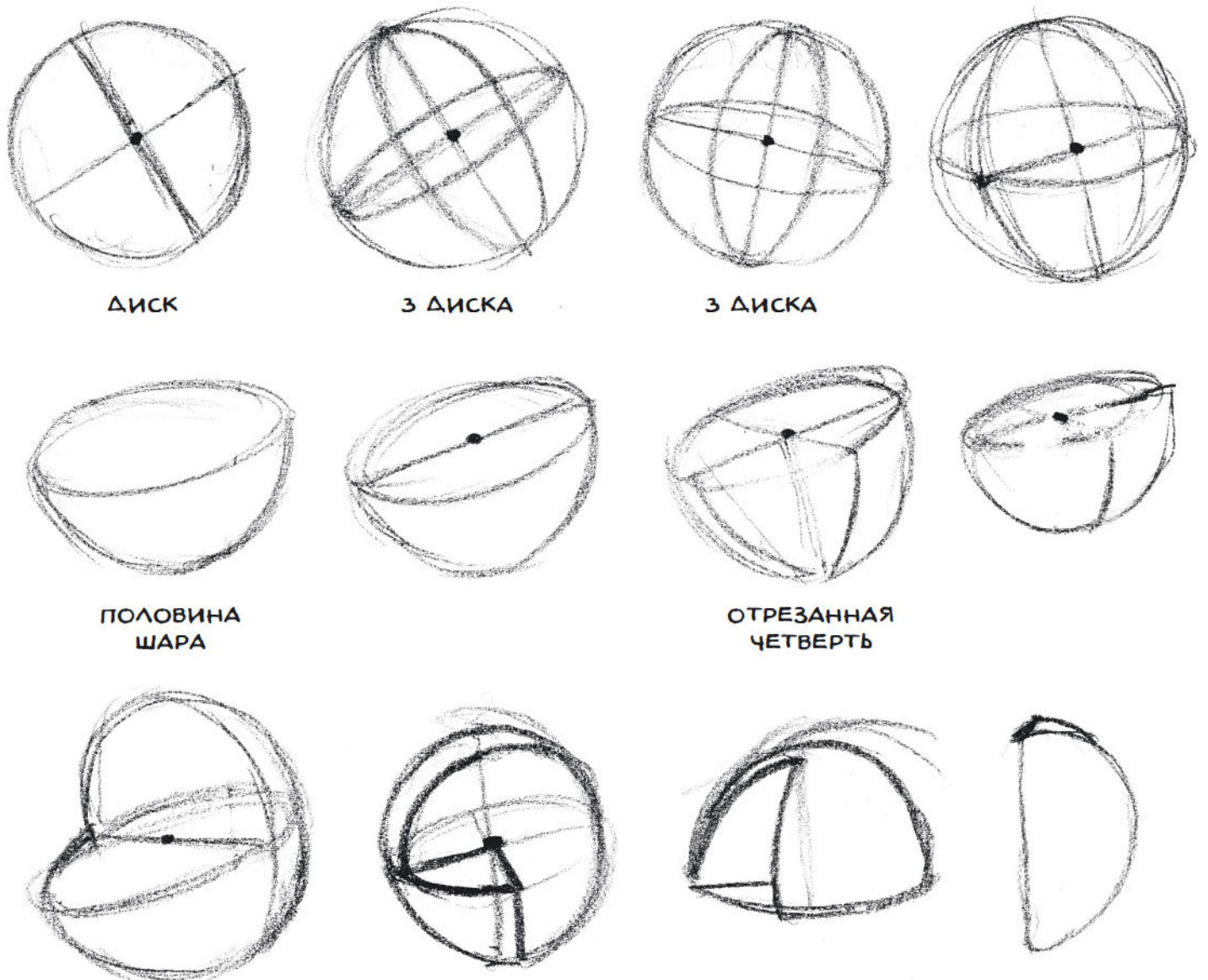

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ

Шар – это множество дисков с общим центром. Простой круг дает нам плоский диск. Шар объемнее чем диск. Посмотрите, как это выглядит.

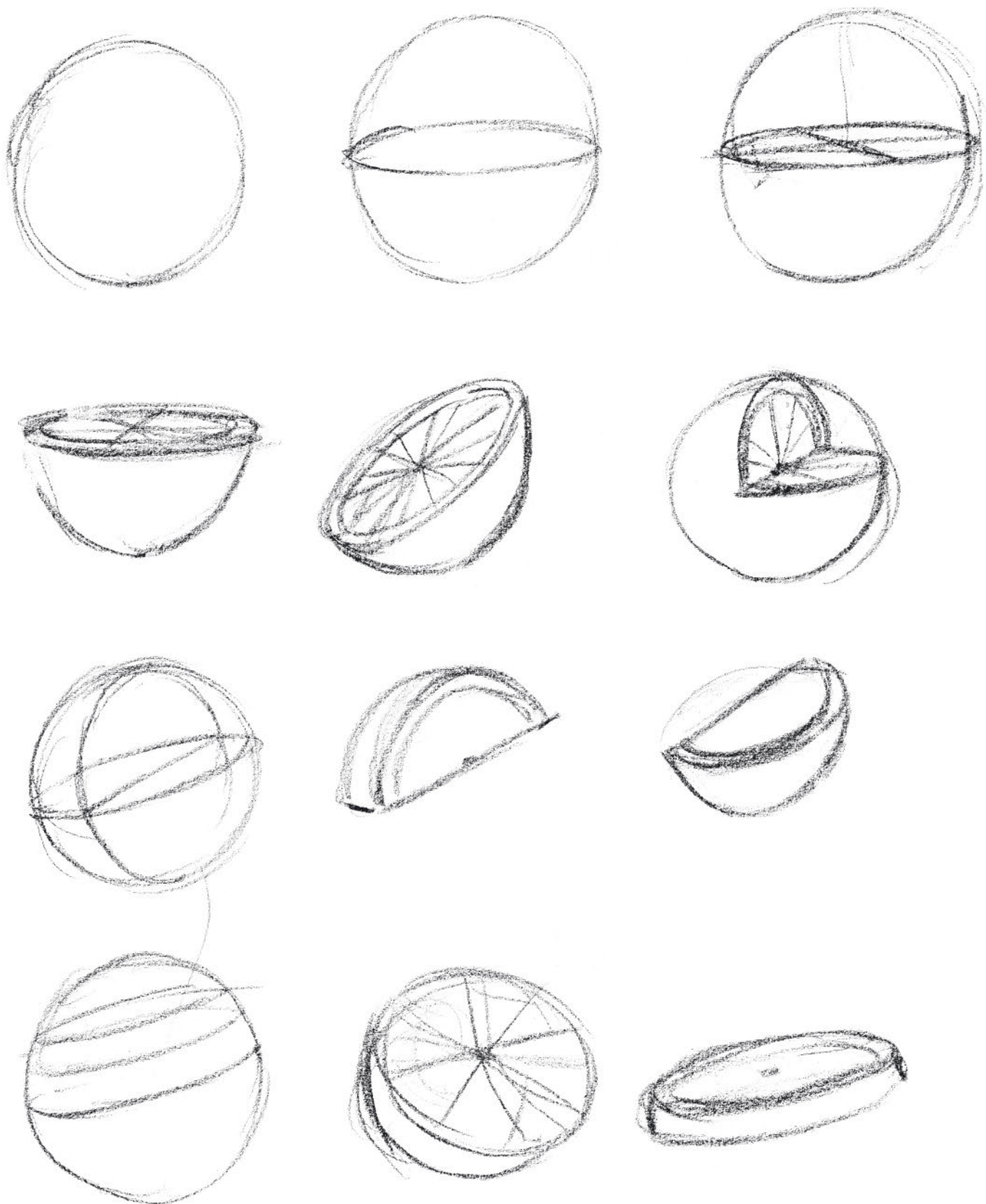

У всех дисков – общий центр.

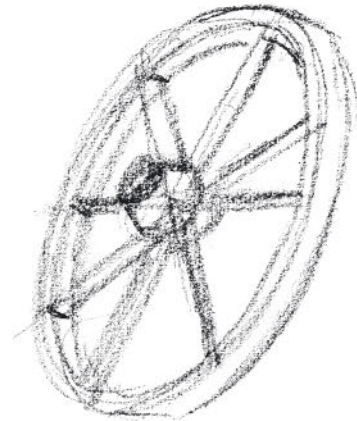
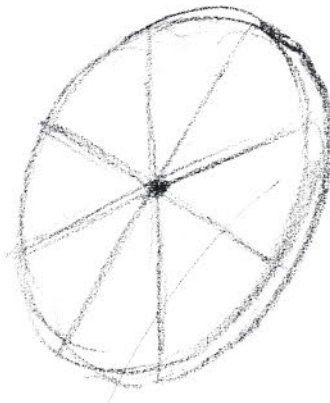
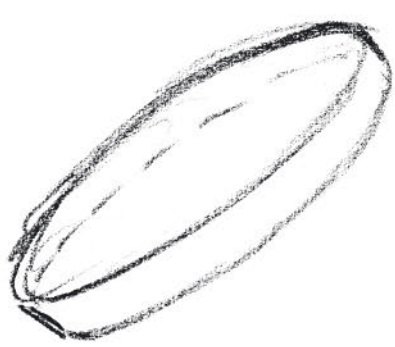
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ

Теперь можно нарисовать апельсин, разрезанный на половинки или меньшие части. Разрежьте апельсин и нарисуйте его.

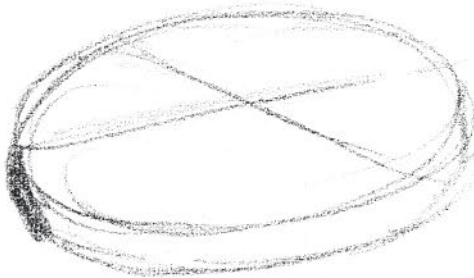
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ

Диск – это два параллельных круга.

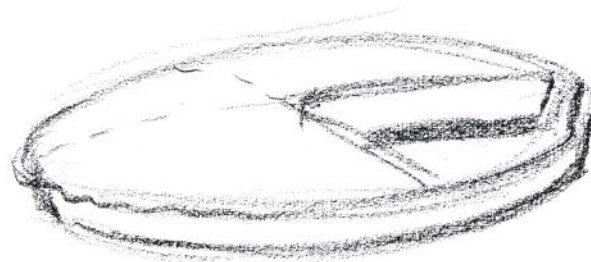

РАЗДЕЛЕННЫЙ
НА ЧАСТИ ДИСК...

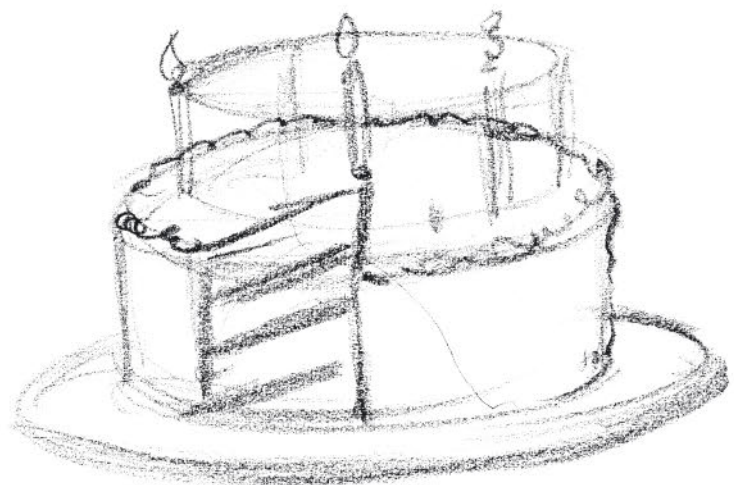
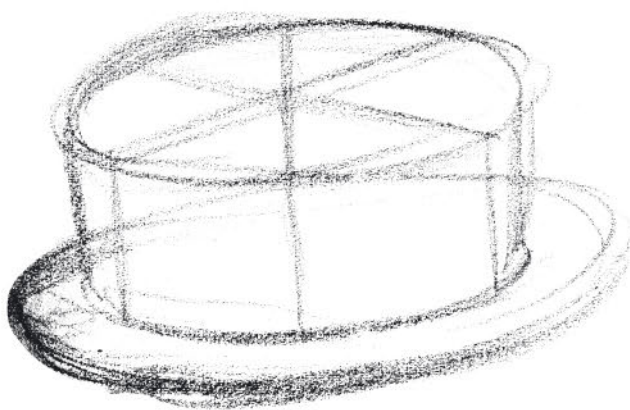
ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В КОЛЕСО.

РАЗРЕЗАННЫЙ ДИСК...

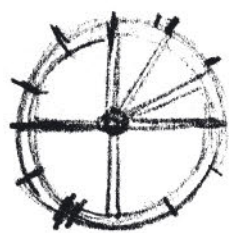
СТАНОВИТСЯ ПИРОГОМ.

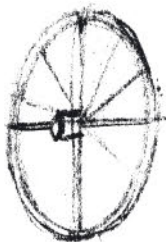
А чуть более широкий диск выглядит как торт.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ

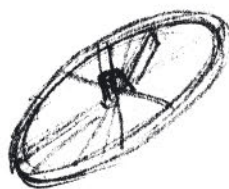
Колесо – это диск, если смотреть на него во фронтальной плоскости, и его очень просто нарисовать.

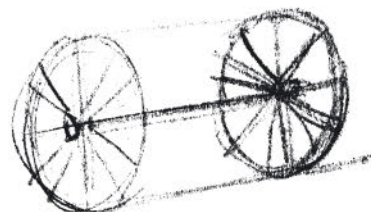
ПОДЕЛИТЕ ДИСК
НА ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ,
А ПОТОМ ПОДЕЛИТЕ
ПОЛУЧЕННЫЕ
ЧЕТВЕРТИ.

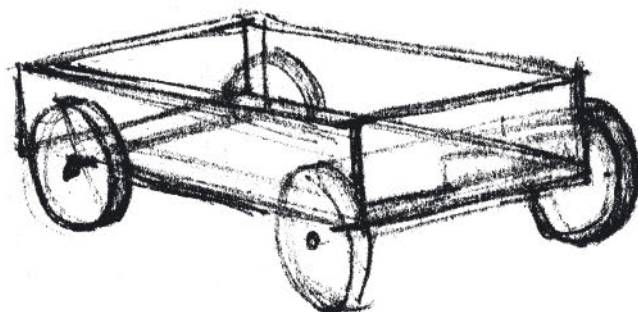
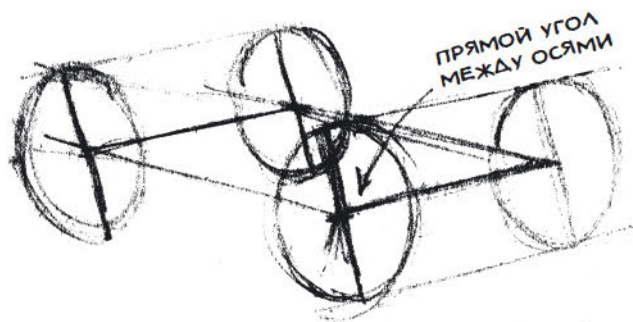
ЕСЛИ КОЛЕСО
ПОВЕРНЕТСЯ, ЕГО
КОНТУР СТАНЕТ
ЭЛЛИПСОМ, НО
ДЕЛЕНИЕ НА
ЧАСТИ НИКУДА
НЕ ДЕНЕТСЯ.

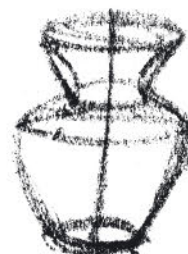
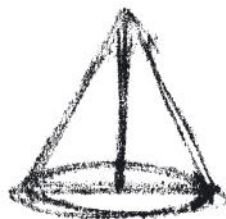
В ЛЮБОМ
ПОЛОЖЕНИИ
ОСНОВНОЕ
ПОСТРОЕНИЕ
НЕ МЕНЯЕТСЯ.

ДВА КОЛЕСА
НА ОСИ
ПРАКТИЧЕСКИ
ДУБЛИРУЮТ
ДРУГ ДРУГА
ПО ПОСТРОЕНИЮ
И КОНТУРУ.

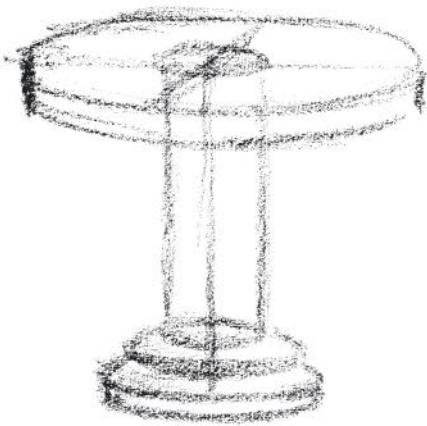

Построение делают так, будто изображаемые предметы сделаны из стекла и можно видеть их насквозь. Они перестают быть прозрачными, когда мы оставляем только видимые контуры, а все остальное стираем. Если мы можем нарисовать колесо, то можем нарисовать и цилиндр, и конус, и вазу,

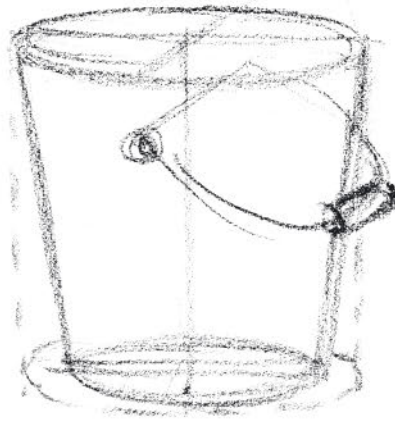

потому что у них все сечения, перпендикулярные центральной оси, – то же «колесо».

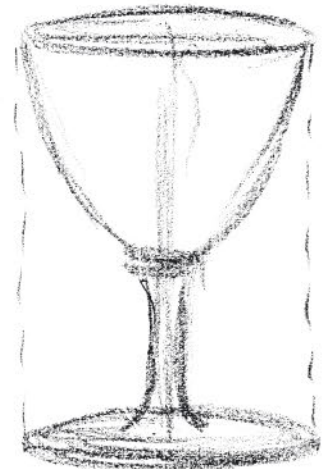
СОЧЕТАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ

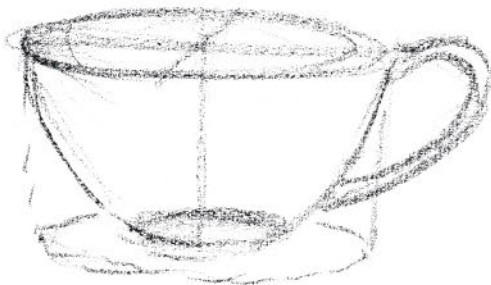
ЗДЕСЬ У НАС ДИСК
НА ЦИЛИНДРЕ.

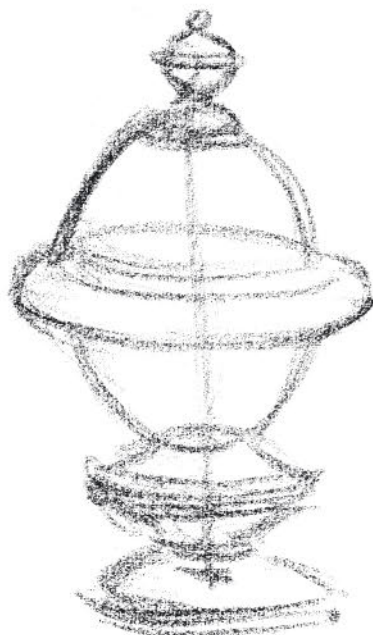
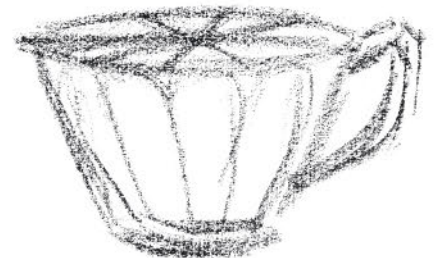
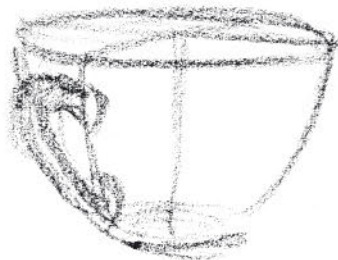
ВЕДРО РИСУЮТ
НА ОСНОВЕ
ЦИЛИНДРА.

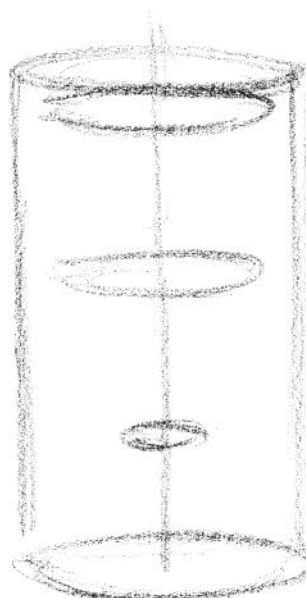
ТАКОЙ СТАКАН -
СОЧЕТАНИЕ ОВАЛА
И ДИСКА.

ЧАШКА - ПОЛУСФЕРА.

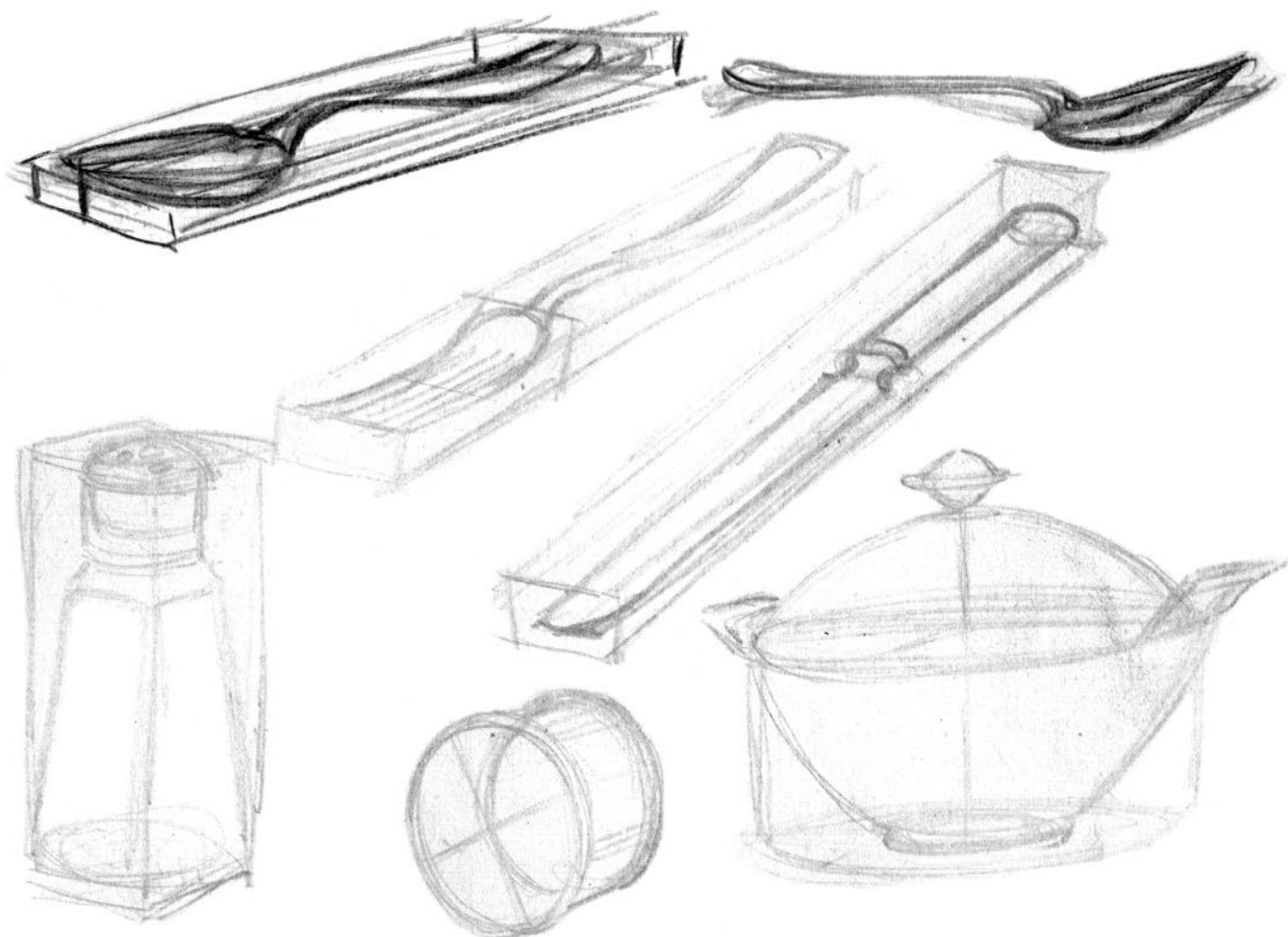

ОВАЛ И ДИСКИ

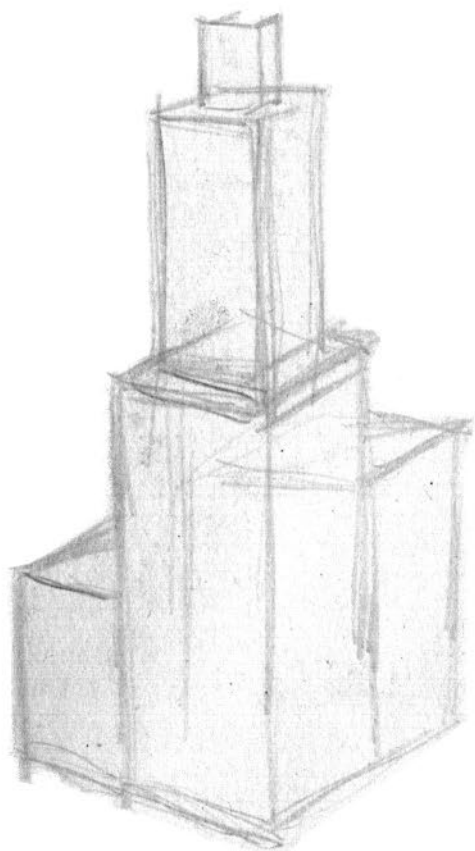
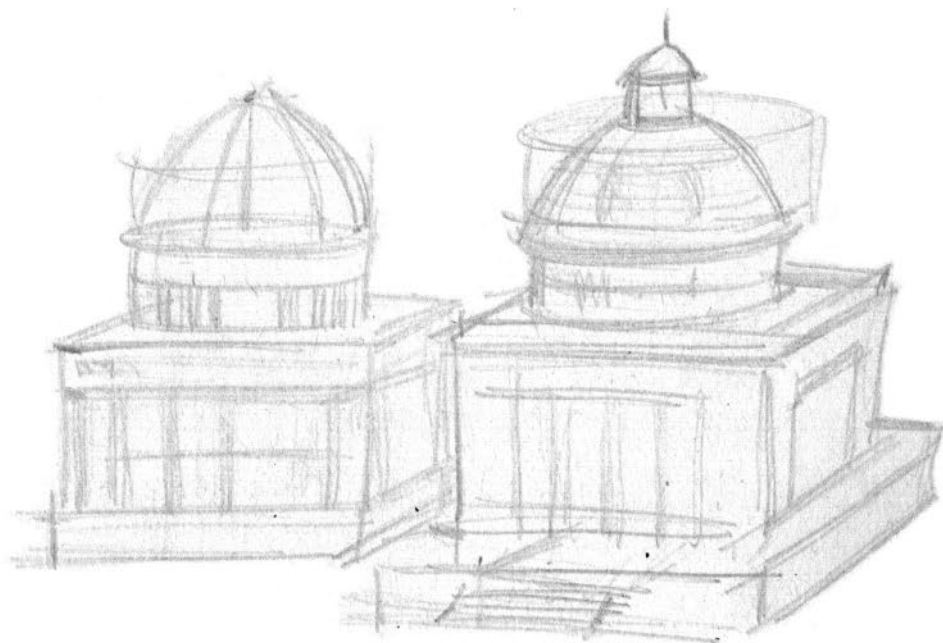
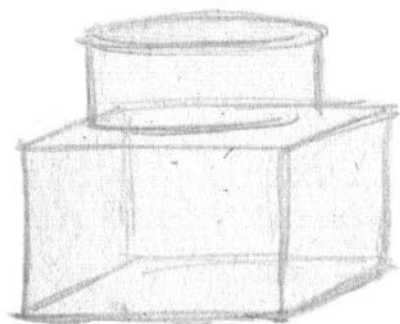

КОНУС, ВСТРОЕННЫЙ В ЦИЛИНДР

ИЩИТЕ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ

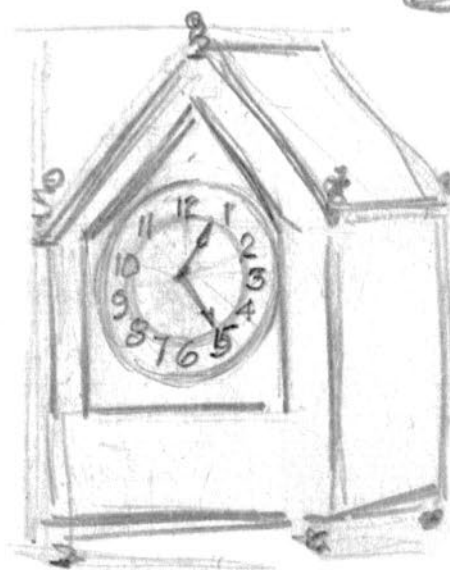
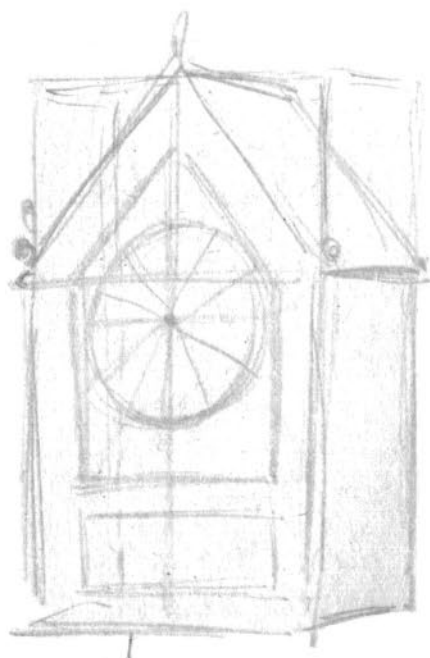
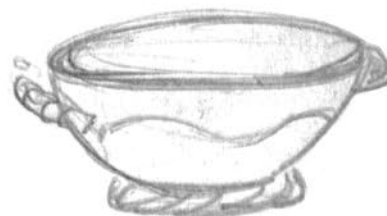
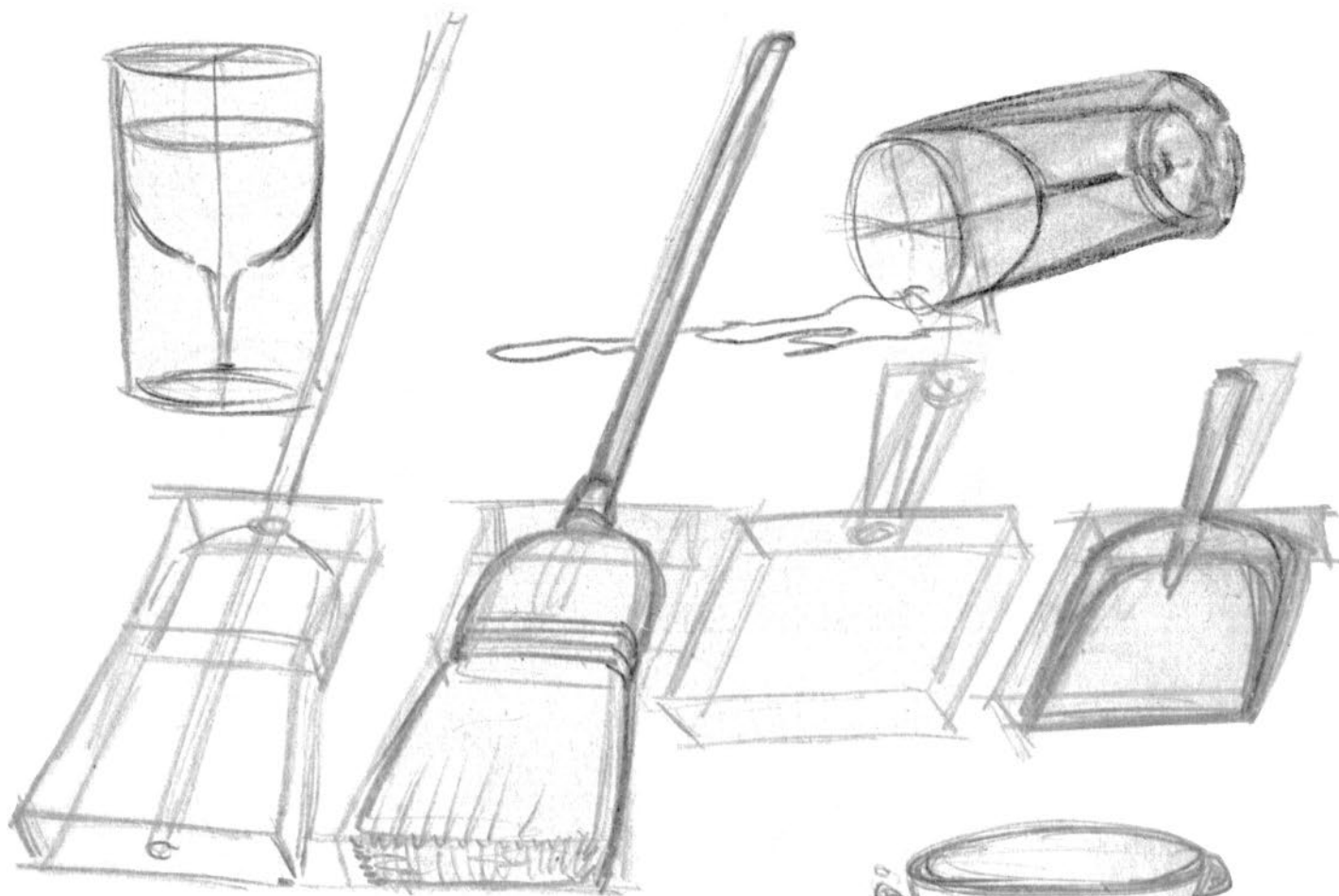

ЗДАНИЯ – ЭТО ПРЯМОУГОЛЬНИКИ

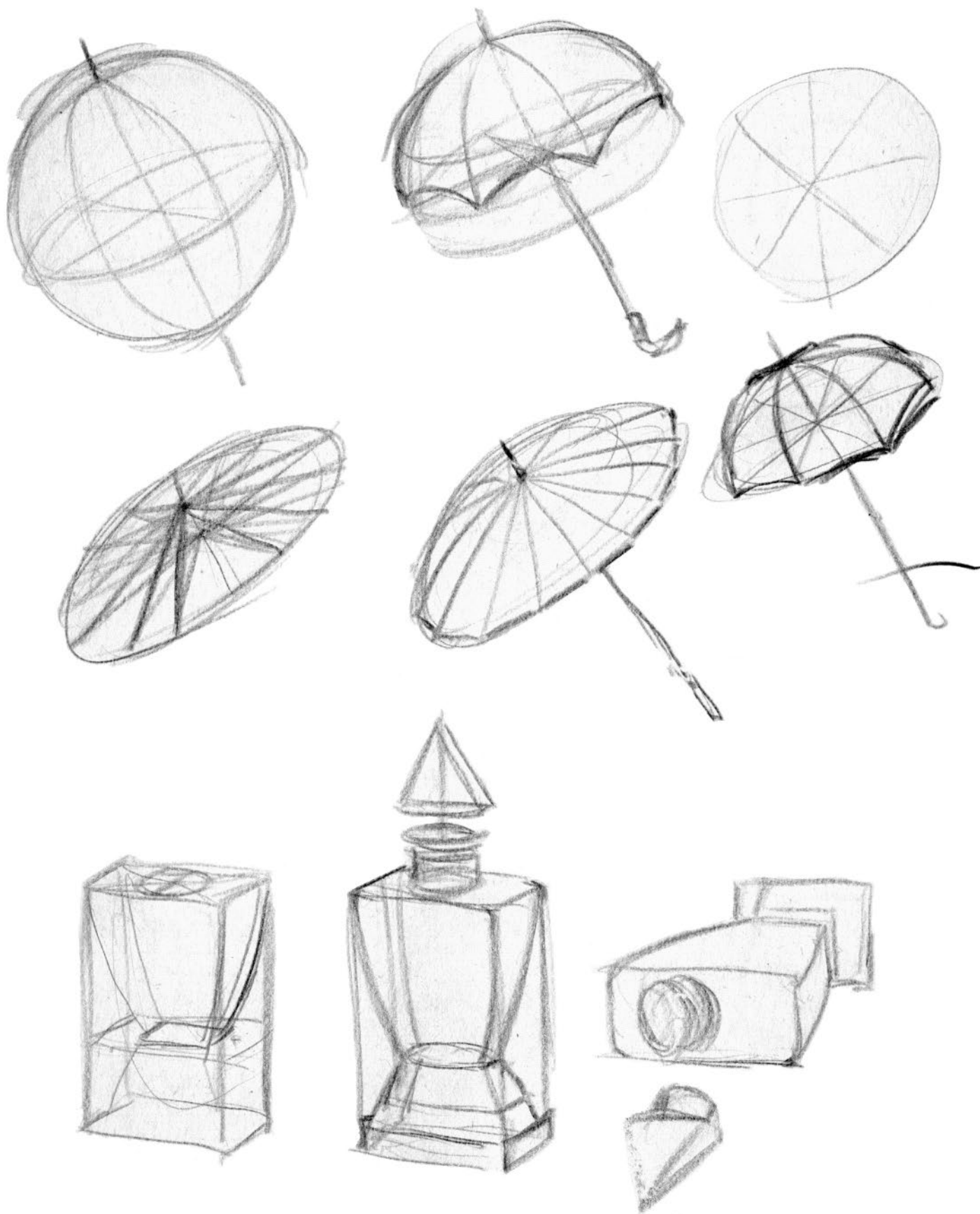

(Прочитайте главу
о перспективе.)

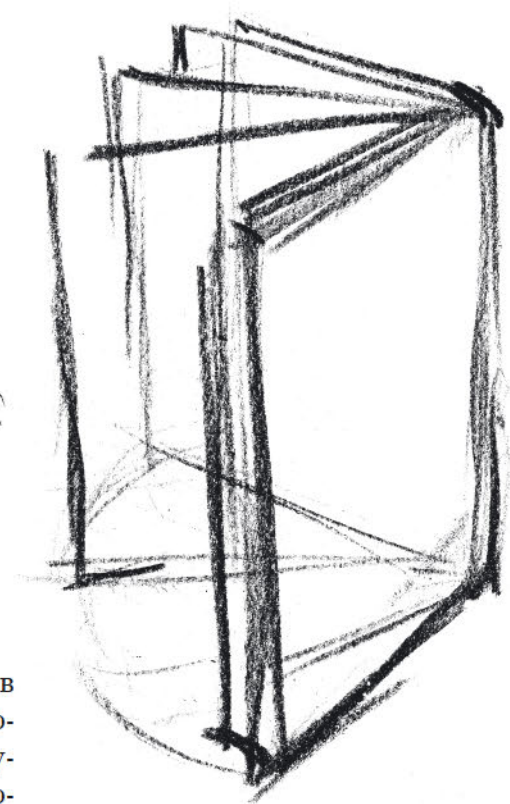
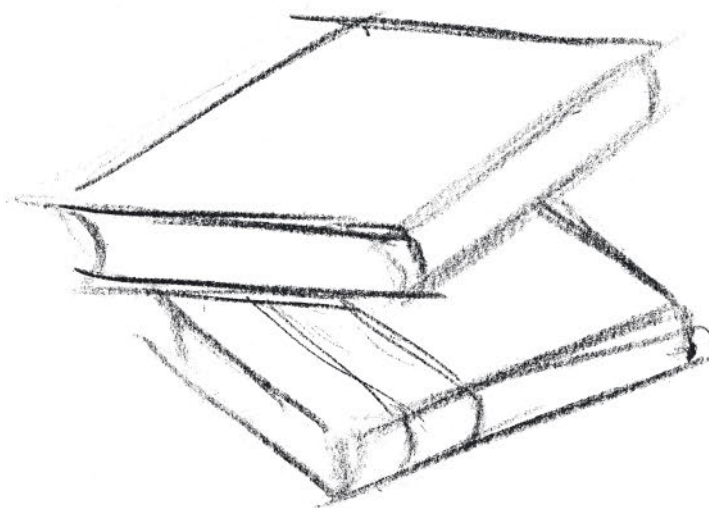
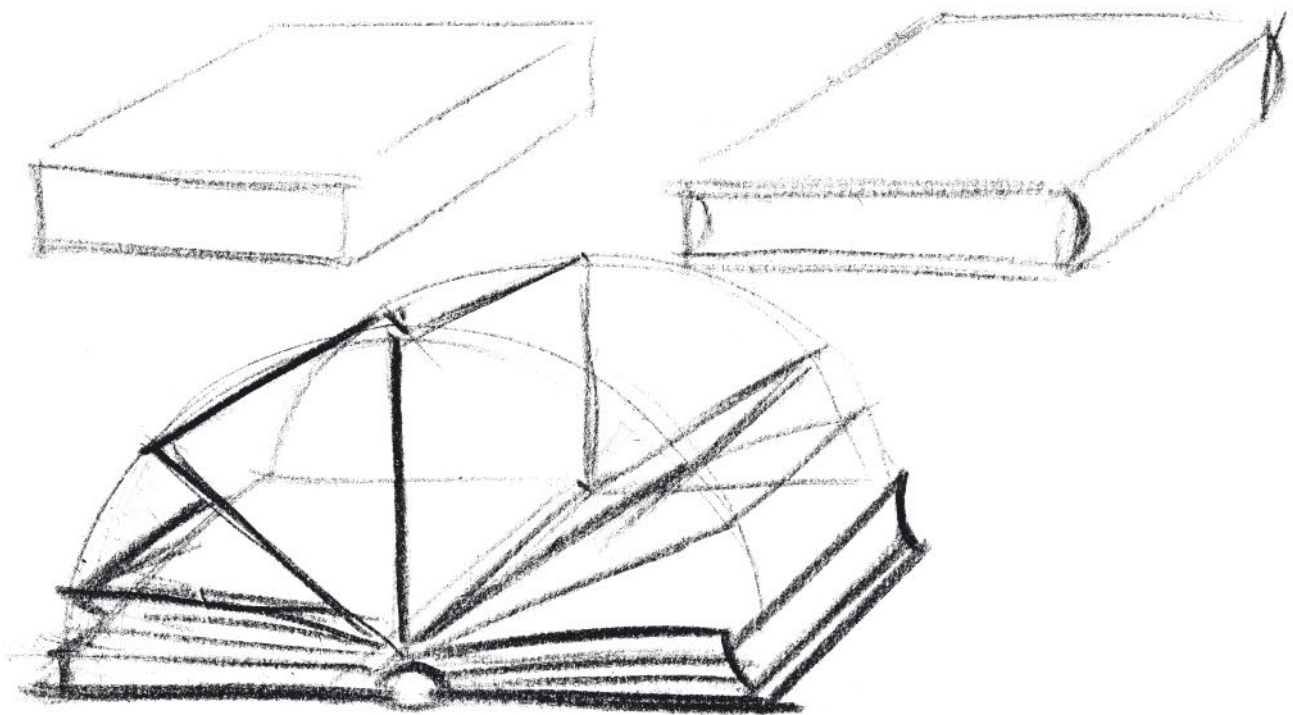
НАБЕРИТЕ ОБЪЕКТОВ И РИСУЙТЕ ИХ

ТО, ЧТО РАНЬШЕ КАЗАЛОСЬ СЛОЖНЫМ,
СТАНОВИТСЯ ПРОСТЫМ

РИСУЙТЕ КНИГИ

А.Р. | Закрытая книга – это сочетание прямоугольников и параллельных линий. Открытая книга с переворачивающимися страницами вписывается в полу-
круг, причем каждая страница образует ось, исходящую из центра. Обратите внимание, что у стопки книг на этой странице одна и та же линия горизонта, или линия взгляда, но разные точки схода.