

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ - ЛОШАДЕЙ

ВМЕСТЕ С ЛИ ХЭММОНД

ПОПУРРИ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Эта книга посвящается Лауре Тайдт. Какие слова достойны были бы описать беззаветную любовь и поддержку, которыми она одаривает меня, не считая дни и годы? Безграничное терпение и понимание, проявляемые Лаурой, — вот чем определяется истинная дружба. Ничто из сделанного или доведённого мною до конца за последние восемь лет не появилось бы без луча, которым эта женщина освещает, согревает и направляет мою жизнь.

Милая Лаура, от всей души спасибо Вам!

И ещё хочу посвятить эту книгу моей мамочке, Доротее Хейген. Куда бы я ни пошла, чем бы ни занималась, я храню твой образ, мама, в глубине своего сердца.

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Работа над этой книгой была мне в радость. На протяжении всего моего детства мама делилась со мною своим добрым отношением к лошадям. Помню, что к каждому её дню рождения по традиции искали в подарок бронзовую или чугунную, деревянную или фарфоровую статую или фигурку лошади, причём такую, которой в маминой коллекции ещё не было. Теперь мамин сундук заполнен скульптурами лошадей доверху, и многие из них датированы годами, предшествующими году моего появления на свет.

Вспоминаю также рассказы про кобылку Синди, на которой мама каталась до того как вышла замуж. Когда я вышла из младенческого возраста, именно этими историями подогревалось моё неугасимое желание вскарабкаться на лошадиную спину, трансформировавшееся в насто-

ящее пристрастие к верховой езде. Верховые лошади из конюшни старинного приятеля Боба сделались неизменным атрибутом едва ли не всякого моего летнего дня — и оставались объектом горячего интереса не только в детстве, но и достаточно долго после совершеннолетия.

Работа с изображениями лошадей на этих страницах дала мне чудный шанс оживить в памяти те замечательные времена, окунуться в самые любимые воспоминания. Вот причина, порождающая искреннее желание поблагодарить Грегга Альберта, который пригласил меня снова «смастерить какую-нибудь книжку» для издательства «Норт Лайт Букс». Просто не могу вообразить, мыслим ли вообще труд, способный принести большее удовольствие.

ОБ АВТОРЕ

Полли (Ли) Хэммонд — художник-иллюстратор и учитель-искусствовед из Канзас-Сити. Она владеет и управляет корпорацией Midwest School of Illustration and Fine Art, Inc.*, где преподаёт людям реалистическую графику и живопись.

Она выросла и получила образование в Линкольне, столице штата Небраска, а «карьеру», то есть восхождение к нынешнему своему статусу, сделала в Канзас-Сити — и всегда считала этот город родным, хотя жить ей приходилось во всяких и разных уголках страны.

Сейчас Ли живёт с семьёй в городке Оверленд-Парк, штат Канзас.

Автором для издательства «Норт Лайт Букс» в Цинциннати, штат Огайо, Ли впервые стала в 1994 году. Время от времени она пишет и иллюстрирует статьи для других изданий — таких как Artist's Magazine («Журнал художников»), но это не мешает талантливой женщине пополнять каталог «Норт Лайт Букс» новыми наставлениями по изобразительному искусству. Интересы Ли устремляются теперь к детским книжкам, она собирает их ещё и сама иллюстрировать. В скором будущем издательство намерено предложить вам целый альбом с репродукциями её работ. Они прекрасны, а тираж ограничен — постарайтесь не упустить своего удовольствия!

Вы можете связаться с Ли по электронной почте: Pollylee@aol.com или посетить её сайт в Интернете: <http://Lee-Hammond.freesevers.com>.

* Название можно перевести на русский язык как «Школа-мастерская изящных искусств на Среднем Западе».

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

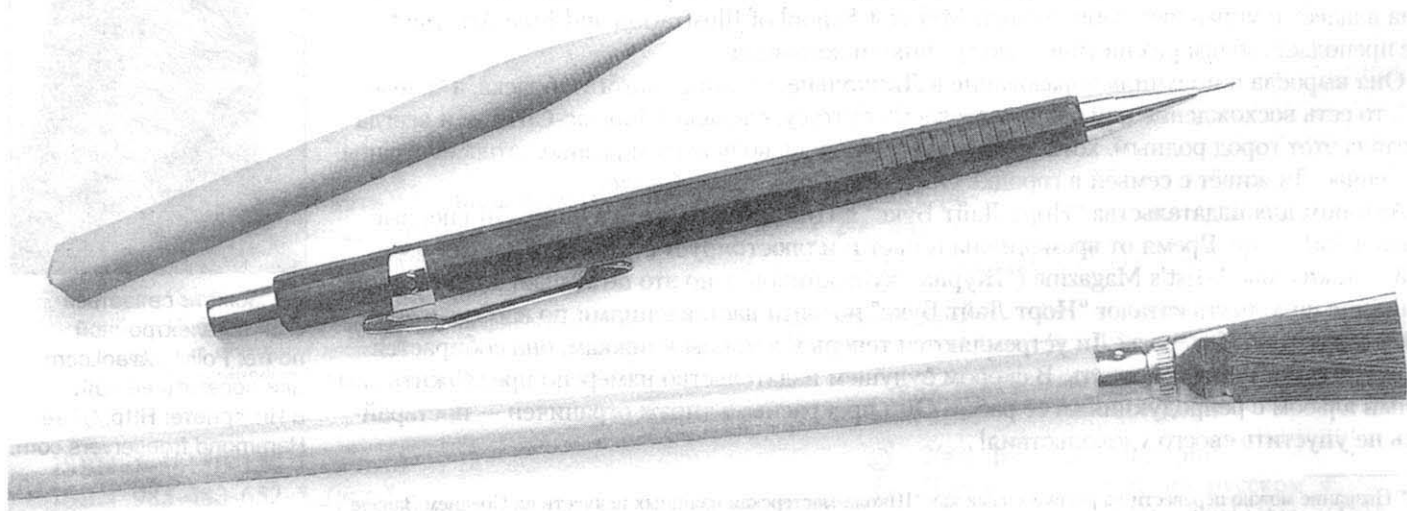
Рисуем элементы морды30

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

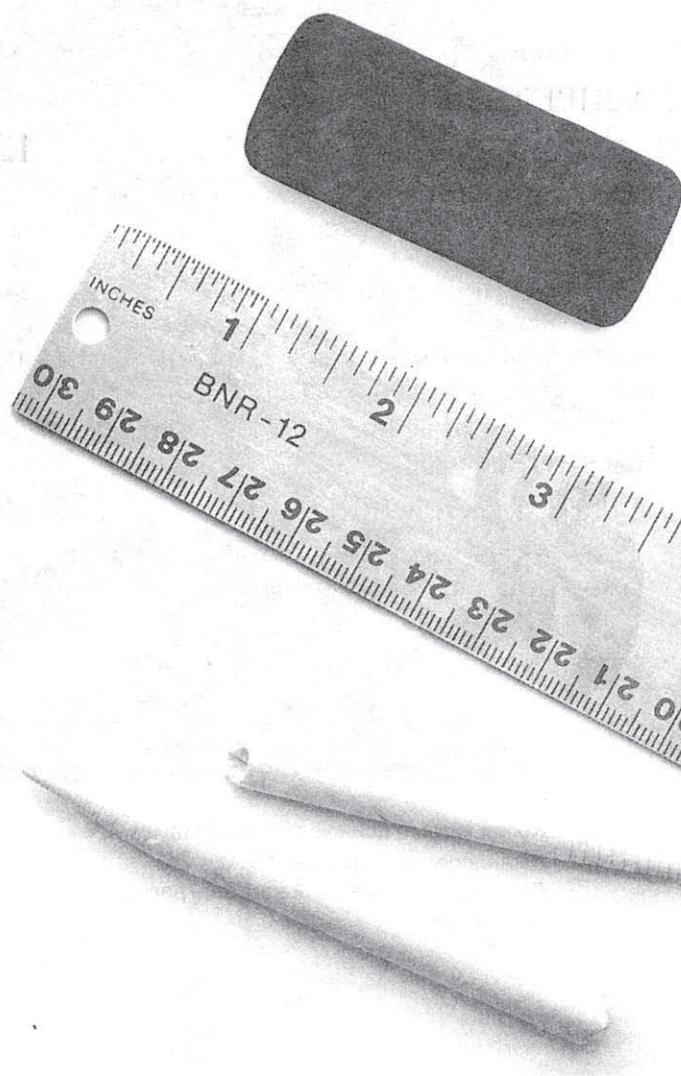
Лошадям, как и многим иным видам домашних животных, присуще разнообразие типов окраски внешних покровов тела. Эта глава даст вам шанс попрактиковаться и понять, как воспроизводятся в рисунках основная масть и личные отметины животного.

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

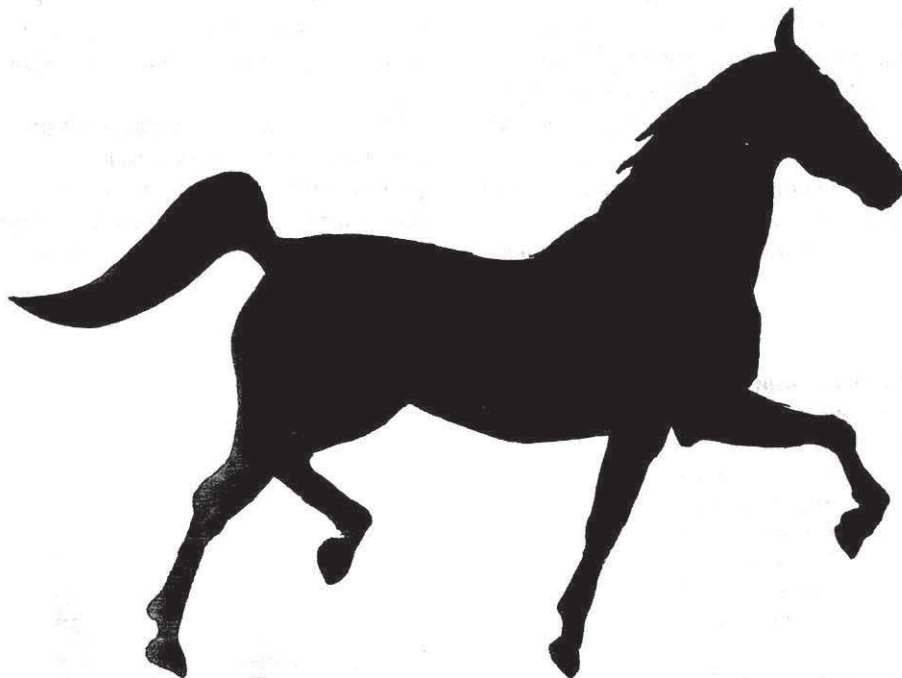
Двойной бристолевский картон, графит

28 x 36 см

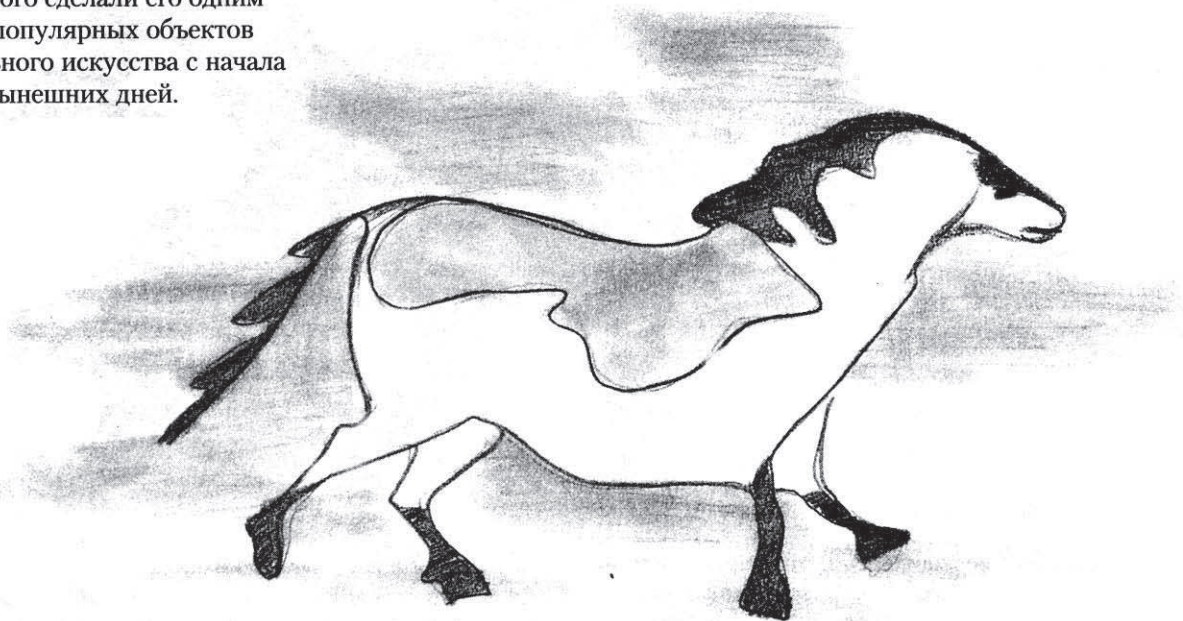
ВЫ ЭТО СМОЖЕТЕ!

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 утрюмый критик графические опусы дошколят, да ещё заявит, что они “страдают упрощен-

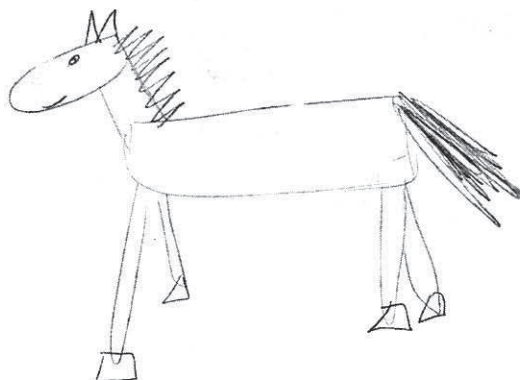
чеством”, поскольку обычно являют взору немногие линии, соединяющиеся в самые обобщённые формы. Но всякий малолетний творец “мажет” карандашами бумагу для того, чтобы поведать нам, **кого** он встретил на прогулке, **кто** именно изображён, а не ради точнейшей передачи нюансов, присущих внешнему облику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

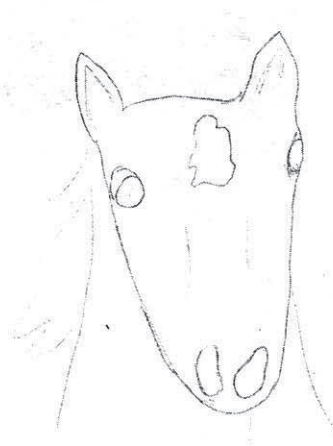
манере, что рисование лошадей станет для вас намного более лёгкой задачей, если вы возьмёте себе правилом прочитывать за раз только одну главу и тщательно выполнять собственными руками практические действия, описанные в ней, точно в том порядке, в каком они представлены. Упражнения необходимы и обязательны, без них процесс обучения немыслим, 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.

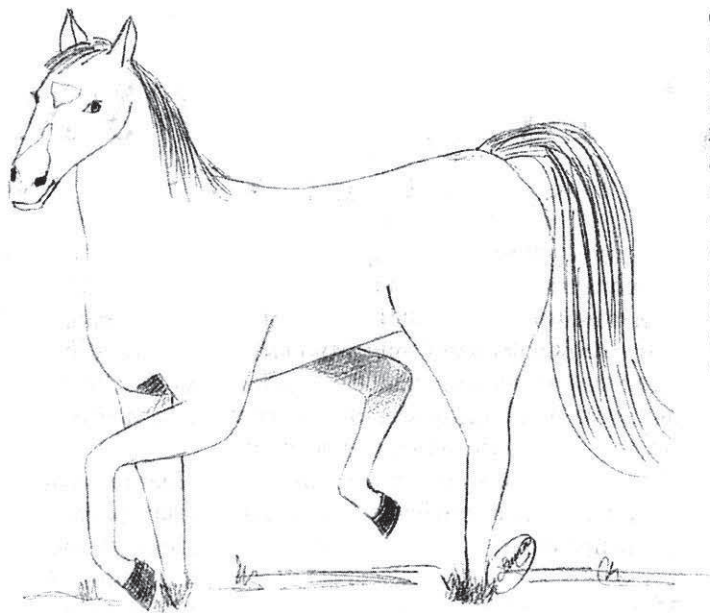
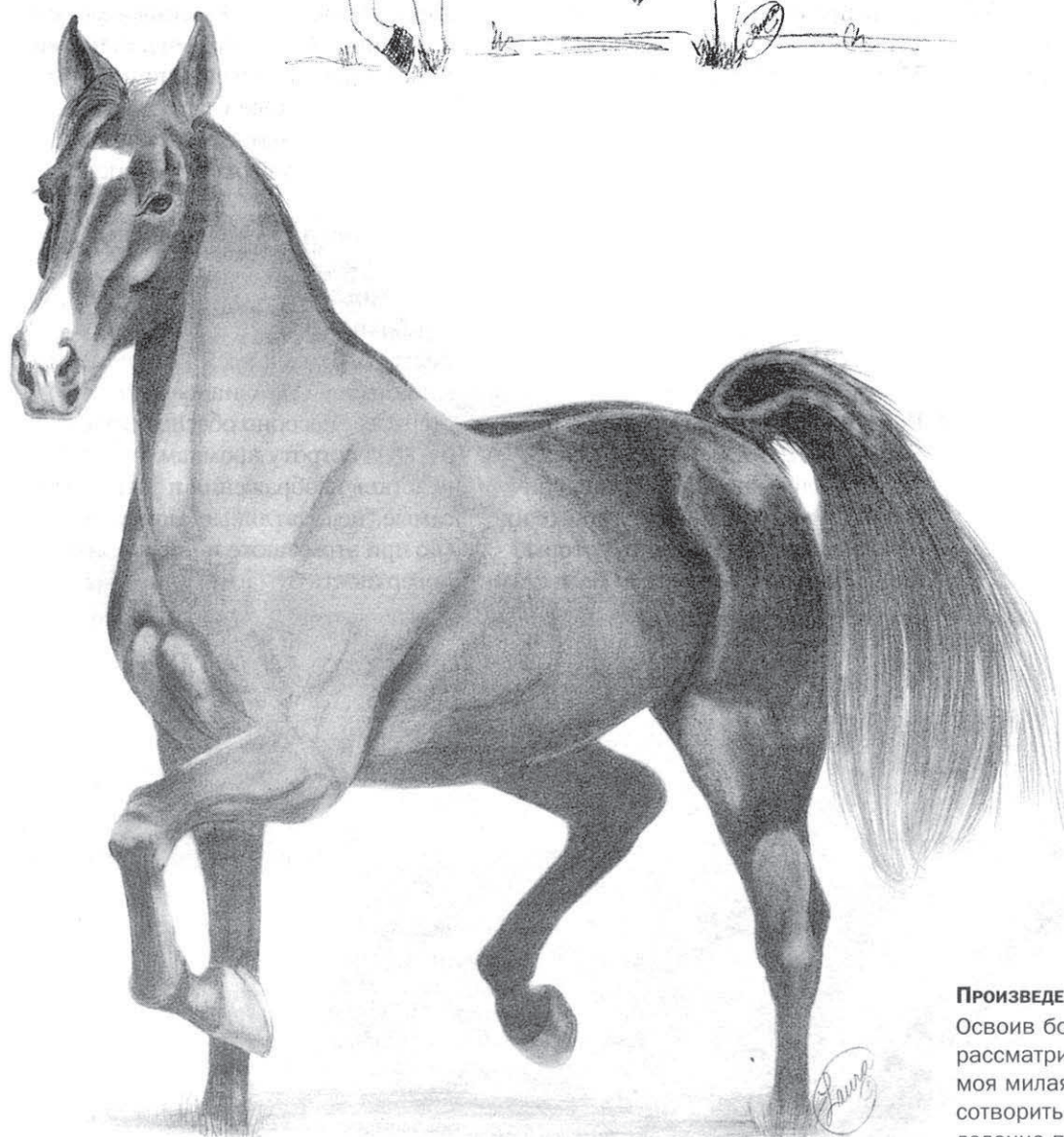
Произведение Каролины Найман, 11 лет

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 Тайт

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, предъявляет зрителям округлые очертания тела лошади, изгибы её ног. Он типичен для результатов, которые получаются у большинства взрослых людей, когда их просят нарисовать лошадь.

Произведение Лауры Тайт

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 бристоольский 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 2B (2M) Не имеет значения, какая фирма изготовила купленный вами карандаш. Важны характеристики стержня. Обычно такие карандаши продают с полутвёрдыми стержнями HB (TM); их надо заменить мягкими 2B (2M).

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 стомпами (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” пометки (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

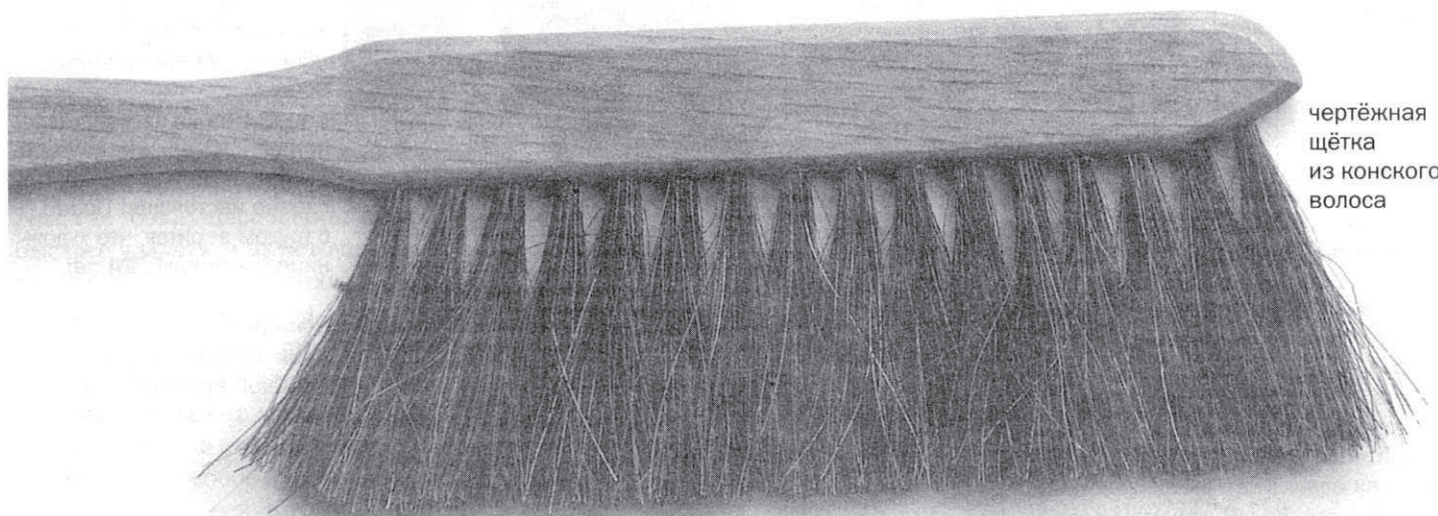
С её помощью строят сетки и выполняют измерения.

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.

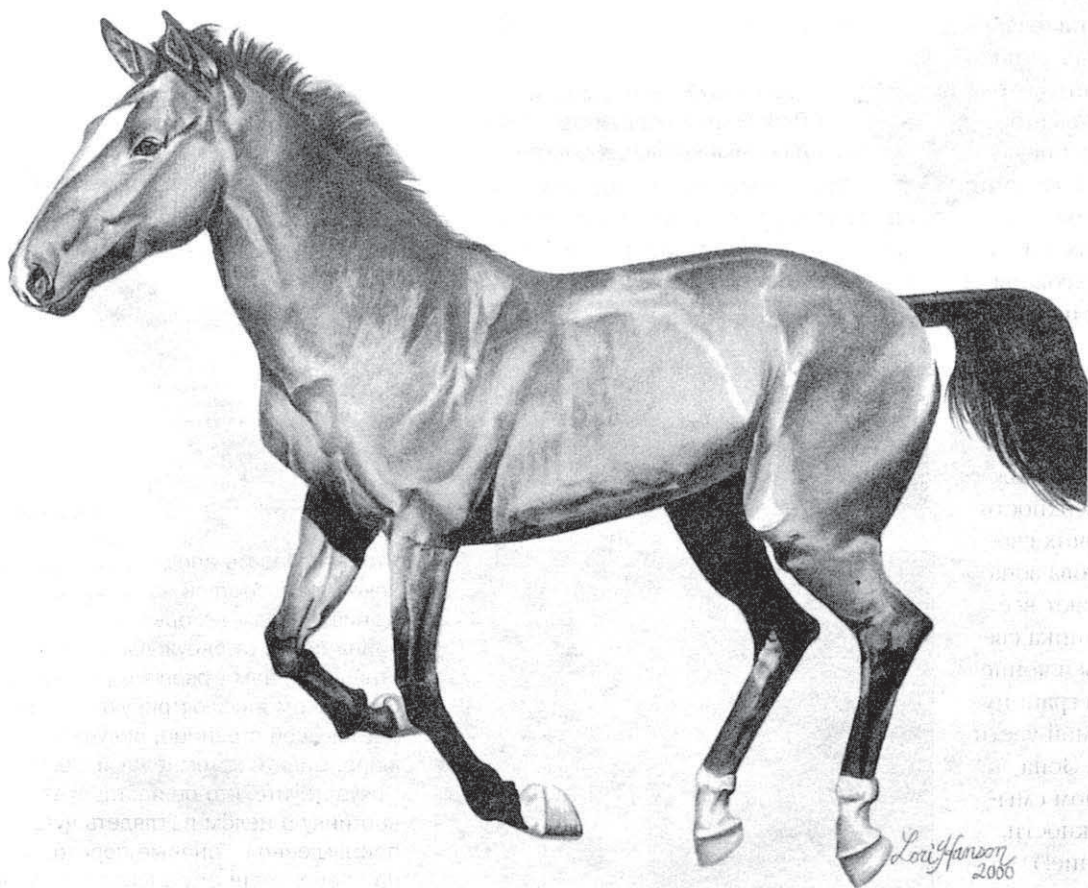
На страницах главы первой вы видели, как в интерпретации объекта могут быть использованы чистые контуры, то есть простые линии, разграничивающие его по-разному освещённые области. Несомненно, такая методика способна привести вас к

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 облик 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 — темно-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: ПОЛУтень. В примере это зона № 3, дающая нам понятие о поверхности объекта там, где она видна без эффектов, порождённых падением прямого света или темнотой.

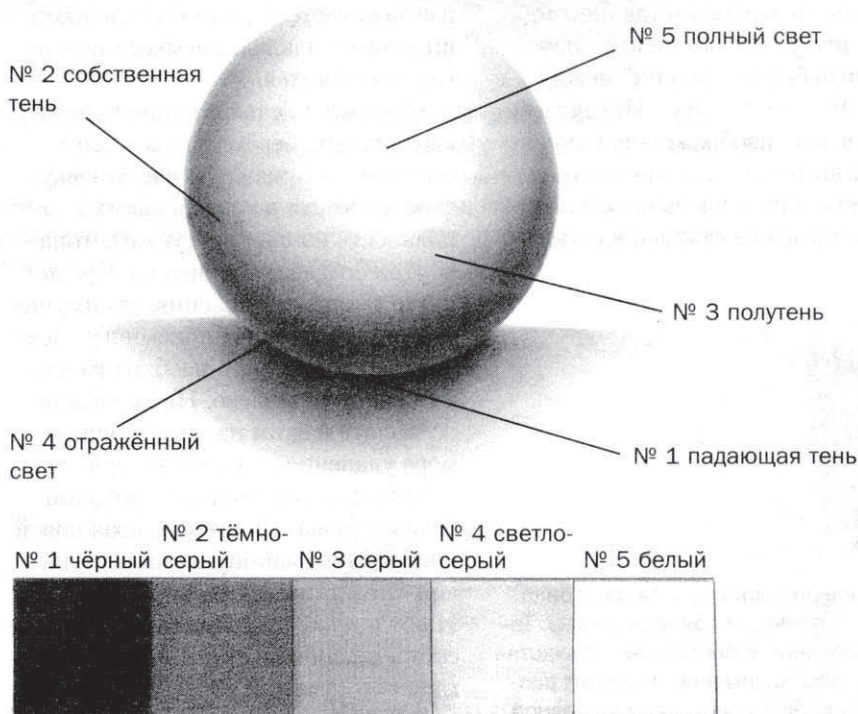
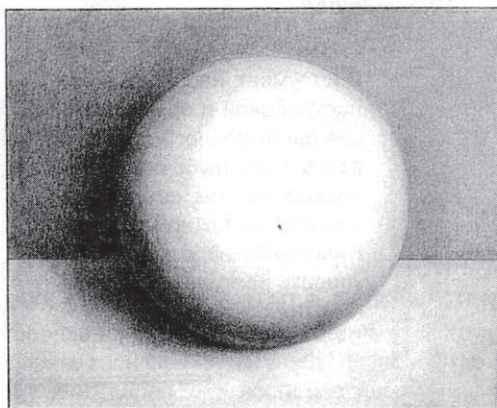
4. Отражённый свет

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 закрашенной 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.

ПРОЦЕСС РАСТУШЁВКИ

Чтобы успешно применять в своих произведениях плавные тоновые переходы, вы должны освоиться с инструментами и прежде всего научиться правильно накладывать на бумагу карандашные линии, служащие исходным “сырьём” для создания нужных тонов. Если эти линии грубы и неравномерны, то никакой растушёвкой, сколько бы времени и усилий вы потом ни потратили, сделать гладкий переход не удастся.

Взгляните на примеры, приведённые под читаемым столбцом текста. Верхний иллюстрирует неверную подготовку. Следы карандаша небрежны, неаккуратны, неряшливы. А вот в нижнем образце они были нанесены тщательно и так близко друг к другу, что вам не под силу различить белые “зияния” между ними. Это очень важно. Исходные линии в зоне изображения, намечаемой к тонированию, надо выстраивать тесно, кончик карандаша должен двигаться не столько вдоль,

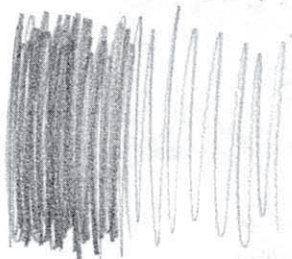
сколько поперёк генерального направления предполагаемой смены тонов.

Поупражняйтесь в повторении нижнего примера. Начинаете от левого края, где добиваетесь глубокой черноты тона; затем продвигаетесь вправо, постепенно, спокойно и размеренно (а не импульсивно) ослабляя нажим на карандаш. Резкие тоновые ступеньки, подобные тем, из которых составлена изученная ранее шкала, недопустимы. Настройте себя на то, что вы **категорически сами не желаете** видеть, где кончается один тон и начинается следующий. Если такая ступенька всё же получилась — возвращаетесь влево и сглаживаете её дополнительными штрихами, накладываемыми поверх уже имеющихся.

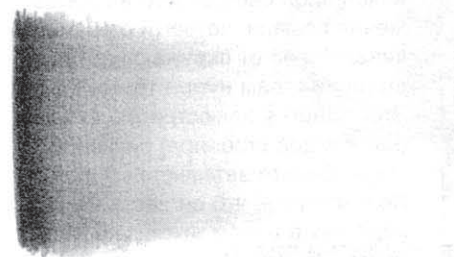
Окончив предварительную работу карандашом, берётесь за второй инструмент — бумажную растушёвку, чтобы довести до совершенства плавность изменения густоты тона внутри создаваемой шкалы. Применяете такие же движения: преимущественно вверх-вниз, понемногу слева направо, иногда при необходимости возвращаетесь влево. Не забываете ослаблять нажим на инструмент по мере удаления от глубоко чёрного тона и приближения к нетронутой белизне бумаги. У правого края новой шкалы ваши манипуляции растушёвкой становятся предельно нежными... И вот вы уже практически не способны различить простым глазом, где именно самый светлый из серых оттенков сменяется чисто белым. Поздравляю!

У вас остаётся ощущение, что равномерность получившейся шкалы всё же где-то не идеальна? Есть пара “трюков”, чтобы откорректировать её. Сначала прищурьте глаза, глядя на свой рисунок. Поле зрения слегка затуманивается, а погрешности (если они и вправду есть) становятся заметнее: тёмные области воспринимаются как более тёмные, светлые — как более светлые. Если вы заметили нежелательное пятно, то отщипните кусочек пластичного ластика и скатайте из него острый конус; осторожные клюющие движения вершиной конуса помогут осветлить пятно — образно говоря, “поднять” его к свету, “вытащив” из темноты. Никогда не следует тереть пятно ластиком, ибо неравномерность будет усиливаться. Описанный приём в жаргоне художников называют не стиранием, а “обратным рисованием”, имея в виду, что добавляется не тёмное к светлому, как при обычном рисовании, а светлое к тёмному.

После того как все пятна “подняты” до нужной кондиции, снова взгляните на свой рисунок с прищуром и поищите чрезмерно светлые зоны. Бережно подмалойте их карандашом. В финале созданная вами шкала должна демонстрировать непрерывное и плавное изменение густоты тона между двумя крайностями. Не расхолаживайтесь, не разочаровывайтесь, не поддавайтесь унынию, если с первого раза это упражнение покажется трудным или непосильным. Своим ученикам я предписываю практиковать его снова и снова.

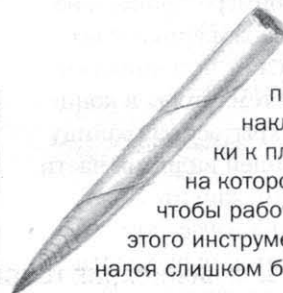
Неправильно выполненная заготовка для бесступенчатой тоновой шкалы. Такая торопливая и бестолковая пачкотня карандашом никогда не позволит растушевать себя с обеспечением полной равномерности изменения густоты тона.

Нормальная бесступенчатая тоновая шкала, являющая взору плавный законченный переход от тёмного к светлому. На любом её участке густота тона изменяется медленно, постепенно и неуклонно.

Инструмент, называемый растушёвкой и применяемый для одноимённого процесса, — всего лишь трубочка с коническим концом, свёрнутая из куса бумажной ленты. Никогда не надо вертикально упирать растушёвку в лист, на котором рисуете.

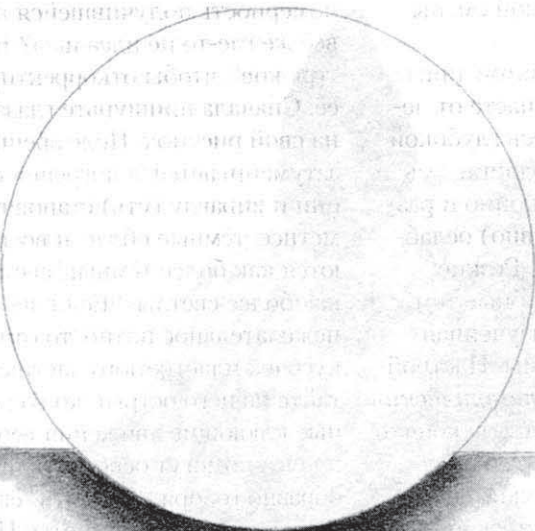

Примерно таков правильный угол наклона растушёвки к плоскости листа, на котором рисуете, чтобы рабочий конец этого инструмента не сминался слишком быстро.

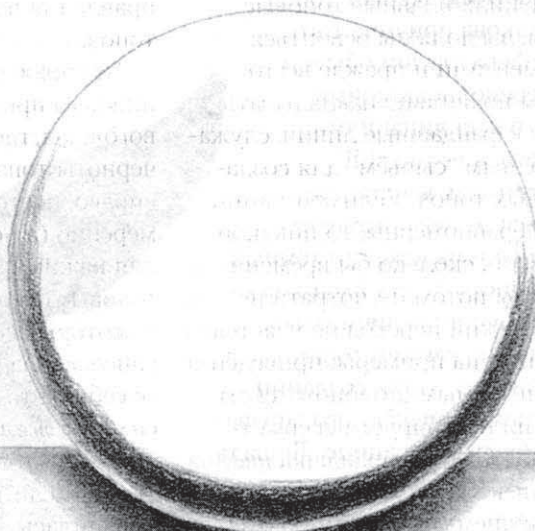
Если рабочий конец растушёвки “затупится” (вомнётся внутрь спирали), то аккуратно вытолкните его наружу распрямлённой большой канцелярской скрепкой.

УПРАЖНЕНИЕ В РАСТУШЁВКЕ

ЭТАП 1. НАНЕСЕНИЕ ПАДАЮЩЕЙ ТЕНИ

Начинаете рисовать шар с нанесения на бумагу правильной окружности. Затем под ней накладываете тон № 1 (чёрный) в форме падающей тени. Замечаете, как на этом участке рисунка возникает иллюзия изображения опорной поверхности (столешницы)?

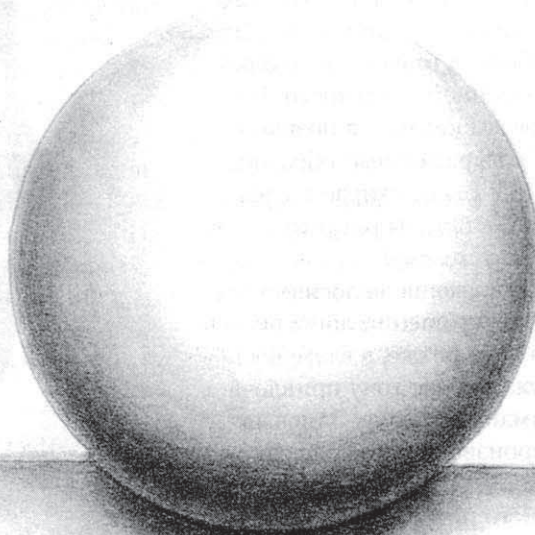
ЭТАП 2. НАНЕСЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ

Накладываете тон № 2 (тёмно-серый) в область размещения собственной тени на видимом полушарии. Помните, что эта зона повсюду равномерно отстоит от окружности, которая служит её границей.

ЭТАП 3. СГЛАЖИВАНИЕ ТОНОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

Берёте в руки растушёвку и неторопливо, вдумчиво, осторожно, сообразуясь с кривизной сферической поверхности, “размазываете” карандашные следы, пока густота тона не вырождается до нуля в зоне полного света.

ЭТАП 4. ИСПРАВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕНСТВ

Взгляните на свой труд сквозь опущенные ресницы. Если кое-где замечаются неравномерности растушёвки (излишне тёмные или излишне светлые пятна), то откорректируйте их пластичным ластиком или карандашом. Готовый рисунок должен сильно походить на показанный здесь.

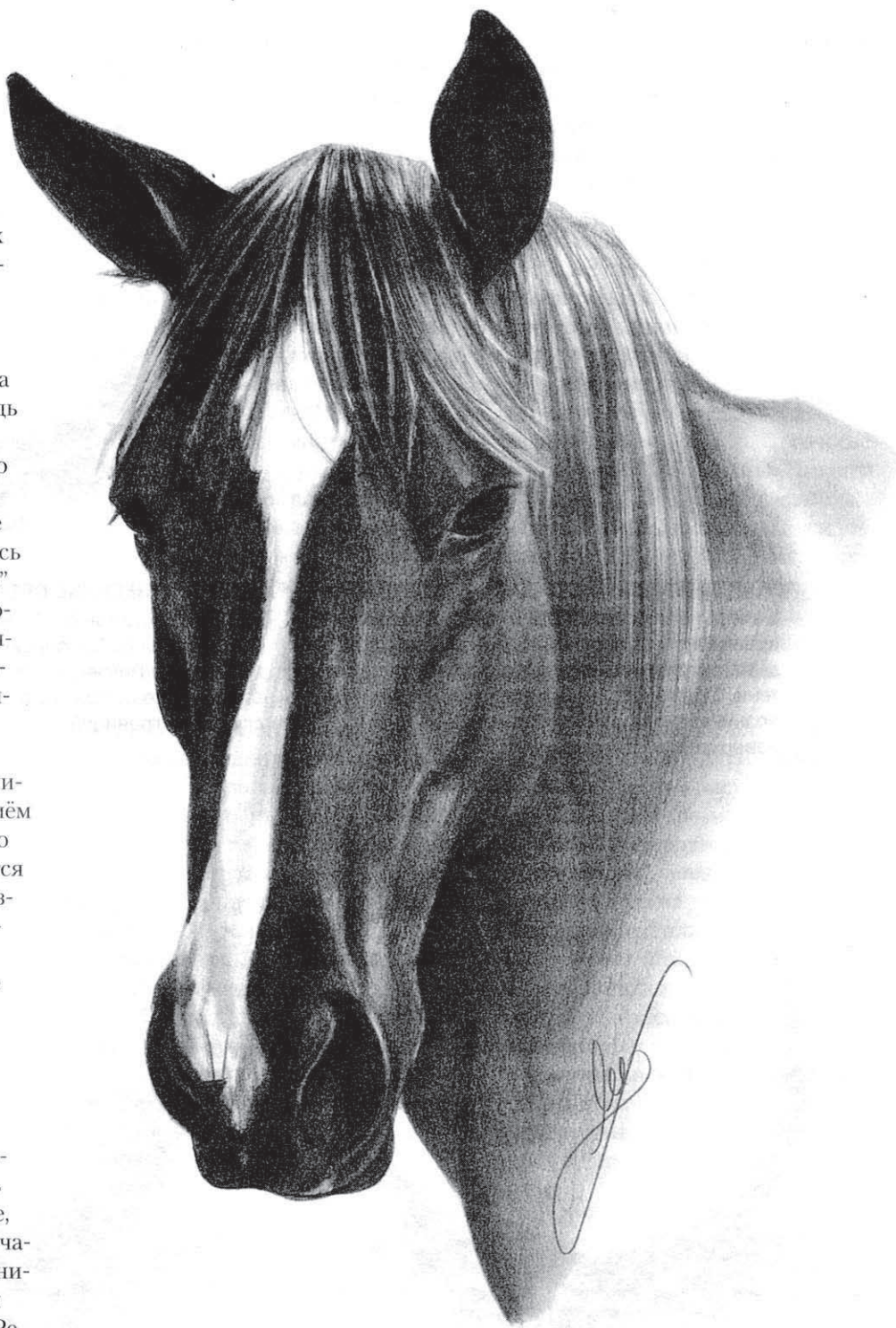
Одна из проблем, с которыми я наиболее часто сталкиваюсь, преподавая рисование, — какое-то подспудное, неосознанное сопротивление учеников применению тёмных тонов.

Именно такова причина того, что атмосфера студии обычно бывает переполнена моими вздохами и восклицаниями: “Надо сделать темнее!!!!”

По мере того как вы станете избавляться от нерешительности в выборе и наложении тёмных тонов, реалистичность ваших произведений будет увеличиваться.

Исследуйте, какими тонами воспользовалась я при создании изображения, помещённого справа от текста на этой странице. Лошадь характеризуется тёмной мастью, даже экстремально тёмной, однако по всей площади рисунка также присутствуют слегка осветлённые зоны, пятна, участки. Приглядитесь к морде: можно видеть “белёсость” вдоль контура щеки и на выпуклостях кожи, соответствующих крупным кровеносным сосудам. В процессе нанесения окружающих тёмных тонов чрезвычайно трудно оставить эти участки светлыми. Я считаю, что гораздо легче “поднимать” их из темноты к свету остриём конуса, скатанного из пластичного ластика; тогда результат получается намного более утончённым и близким к жизненной реальности. Помните, совсем недавно я познакомила вас с выражением “обратное рисование”? Вы не стираете след карандаша — нет, вы рисуете светлым по тёмному!

Про изображение волосных покровов и украшений лошади мы поговорим позже, в главе восьмой, но уже сейчас хочу привлечь ваше внимание к чёлке. Замечаете, как, воспроизводя блеск разных участков её прядей, я применила технику обратного рисования — иными словами, подъём освещённости? Рекомендую вам обязательно освоить этот эффективный приём создания светотеневых сочетаний.

Вот хороший пример того, как следует рисовать тёмную лошадку на белом фоне. Заметьте: чтобы показать края изображения, не понадобилось ни тонировать фон, ни очерчивать их линейным контуром. Любой участок края чётко виден зрителю исключительно благодаря контрасту того или иного тёмного тона с фоном. В результате имеем очень реалистичный портрет животного, не правда ли?

Когда надо нарисовать что-то белое, важно суметь показать края объекта без применения линейных контуров. Это один из краеугольных камней реализма. Из примеров и упражнения с шаром, проштудированных на предыдущих страницах главы третьей, вы уже поняли: в подобных случаях используется затемнение фона. Вот и здесь оно было применено в работе над мордой и частью шеи белого жеребца. А как иначе отграничить их изображения от белизны бумаги, если к оконтуриванию прибегать запрещается? В результате на рисунке эти лошадиные формы выглядят как в жизни — совершенно не плоскими, а, напротив, объёмными.

Тщательно рассматривая данный рисунок, вы наверняка обнаружите

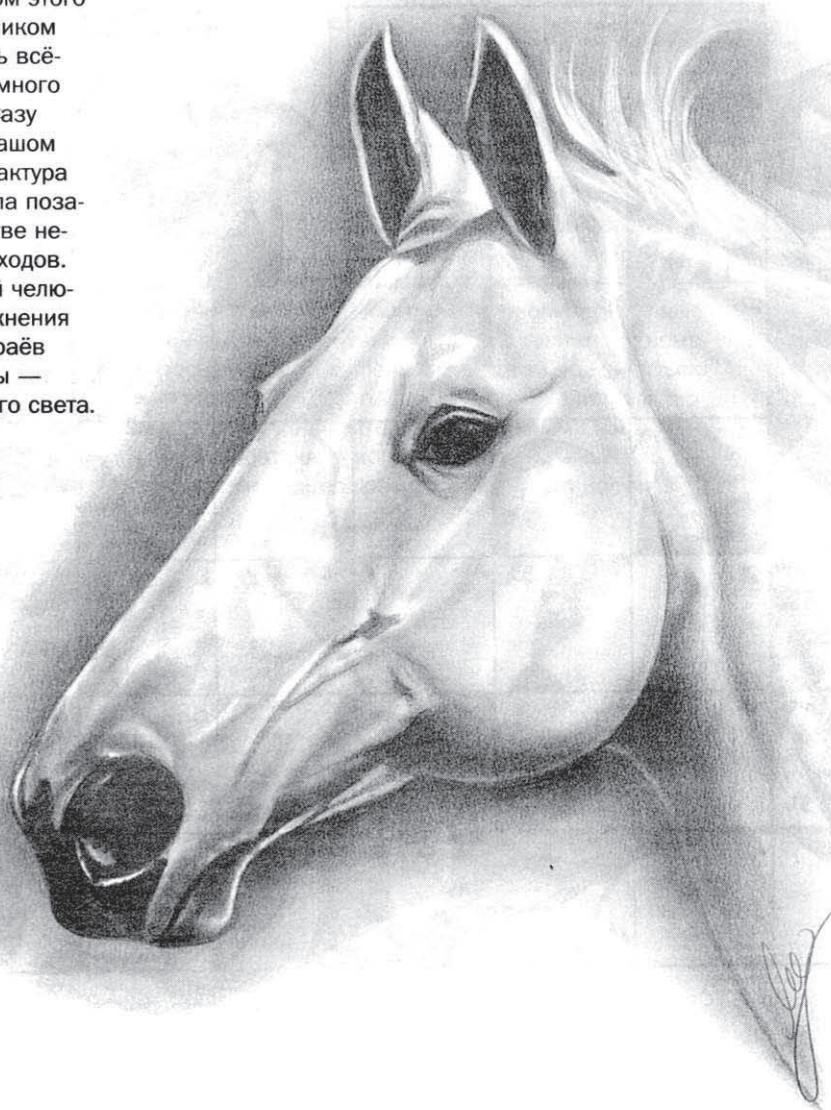
фрагмент упражнения с шаром, повторенный в интерпретации заднего угла нижней челюсти. А найти тут все пять градаций светотени сможете? Затем проследите взглядом края изображения морды в целом. Видите полоску отражённого света вдоль всей их длины, за исключением чёрной передней зоны верхней губы? В этой зоне нет такой полоски, поскольку край значительно темнее сереньких тонов, образующих фон.

Для создания нежно-светлых пятен, наблюдаемых на морде там и сям, я воспользовалась известной техникой подъёма освещённости, которую уже “рекламировала”, комментируя портрет, приведённый на предыдущей странице. Всегда помните: можно вытаскивать светлое

пятно из темноты кусочком пластичного ластика, вместо того чтобы накладывать темноту вокруг светлого пятна карандашом. Приёмы обратного рисования обеспечивают выигрыш в соответствии изображений натуре.

Для создания фона, оттеняющего белое животное, я легонько заштриховала бумагу в нужных областях графитом, после чего взяла бывшую в употреблении растушёвку, размазала его следы и получила плавно изменяющуюся густоту тона. Значит, советую: не выбрасывайте однажды испачканные растушёвки, сохраняйте их для таких ситуаций. Выкидывайте этот инструмент только тогда, когда рабочий конец его, совсем ослабев, станет то и дело гнущься.

На листе с портретом этого жеребца, почти целиком белого, сохранилось всё-таки не столь уж и много чистой, то есть ни разу не тронутой карандашом бумаги. Телесная фактура животного заставила позаботиться о множестве нежных тоновых переходов. Отыщите на нижней челюсти фрагмент упражнения с шаром, а вдоль краёв изображения морды — полоски отражённого света.

СЕТКИ И ФОРМЫ

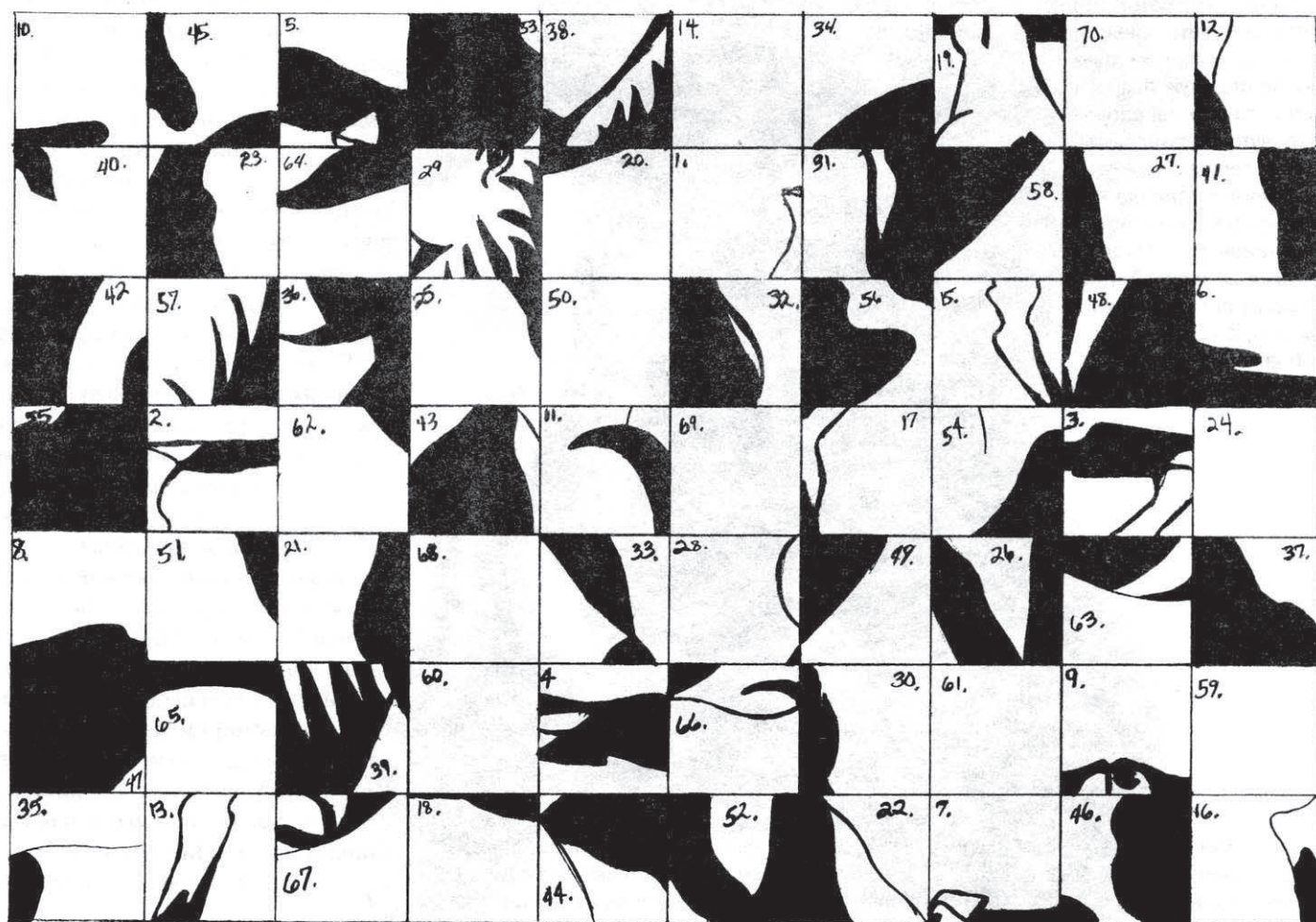
До того как применять на деле изученные в предыдущей главе принципы распределения и сопряжения тонов, вы должны сформировать фундамент, на котором они будут выстраиваться. Очень важно прежде всего прочего обозначить на плоскости бумажного листа верные формы, в которые будет “залиться” тот или иной тон, либо на протяжении которых густота (насыщенность) его будет плавно расти или падать. Ведь после нанесения тона форму зоны,

заполненной им, изменить без большого труда и потерь в качестве рисунка весьма затруднительно.

В ходе рисования всё, на что мы смотрим, может быть интерпретировано как совокупность взаимоувязанных форм: одна ведёт к другой, другая к следующей, и так далее. Попробуйте видеть в объекте рисования не столько то, чем он является, сколько то, на что он похож.

Упражнение, данное ниже, сродни разрезной картине-головоломке. Вы

полнив его, вы усилите свою способность к безукоризненному воспроизведению форм. Согласитесь: форму, которая ни на что узнаваемое не похожа, изобразить легко. В любом из исходных квадратиков содержится именно такая форма-каракуля, и вы наверняка без проблем справитесь с её копированием. А вот когда человеку видится нечто знакомое — возникают трудности, ибо он начинает рисовать не наблюдаемый объект, а вспоминаемый.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

Это упражнение-головоломка поначалу может показаться детской забавой или простой нелепицей, но на самом деле — отличный шанс попрактиковаться в безошибочной передаче форм. В каждой из 70 квадратных клеточек исходного набора, напечатанного слева, имеется порядковый номер и некая форма. Ни одна из этих форм по отдельности ничего не означает. Перенесите в пронумерованные клетки пустой сетки, расположенной выше, содержимое клеток с такими же номерами из левого набора. Не пытайтесь строить предположения о том, какой объект вы рисуете, ибо тогда вы невольно начнёте рисовать свои воспоминания или теоретические представления о нём. Попросто копируйте с минимальными искажениями всё, что видите в том или ином квадратике. А когда скопируете все 70 элементов, поверните страницу вверх ногами — и полюбуйте на то, что получилось.

УПРАЖНЕНИЕ С СЕТКОЙ

В головоломку, подобную представленной на предыдущем развороте книги, вы можете превратить фотографию любого объекта, накрыв её сеткой (решёткой), вычерченной на листе прозрачного (ацетатного) пластика. Иногда можно даже нанести такую сетку карандашом прямо на фотоснимок, который желаете скопировать. Затем изучаете содержимое каждой отдельной клеточки, и образ целого абстрагируется, то есть отдаляется от круга вашего пристального внимания и осознания. Захотите дополнительно усилить свою беспристрастность и непредубеждённость в отношении к избранному объекту — поверните фотографию вверх ногами, и он сделается ещё менее узнаваемым.

Вот красивый фотоснимок лошади, который является и превосходным “кандидатом” для перерисовывания благодаря размеру, расположению и освещению её головы в кадре.

С помощью карандаша и линейки нанесите сетку, состоящую из квадратных ячеек, на лист рисовальной бумаги. Работайте лёгкими касаниями — ведь потом все эти прямые линии надлежит стереть. Если размеры клеточек на бумаге будут точно такими же, как на облюбованном вами фото, то и размеры целого рисунка получатся одинаковыми с размерами снимка. Желая, чтобы рисунок оказался покрупнее, увеличьте размеры клеток на листе.

А теперь вручную копируйте на бумагу те формы, которые содержатся в клетках на фотоотпечатке, последовательно переходя от одной ячейки к другой. Если вы будете стараться и обеспечите максимальную точность, то в конечном счёте

все линии “срастутся” на стыках соседствующих ячеек без зигзагов, и на бумаге возникнет прототип желаемого образа. Переносить надо не только контуры объекта, но и все остальные детали его облика, и обязательно — границы по-разному освещённых участков (то есть воспринимайте эти участки тоже как формы).

Закончив перенесение форм, убедитесь, что ошибок нигде не случилось, а затем осторожно и тщательно сотрите линии сетки. Не повредите линии, составляющие рисунок! Сохраните результат сегодняшнего упражнения в надёжном месте — позже он ещё понадобится вам.

Поместив на этот снимок сетку, вы создаёте что-то вроде головоломки, решавшейся на предыдущем развороте книги. Поверните фотографию вверх ногами, чтобы лучше отвлечься от эмоций, вызываемых представленным на ней добрым и милым домашним животным, и рисовать те формы, которые конкретно в её ячейках видны, а не те, что подсовывает вам собственная память о лошадях.

Пример точного
линейного рисун-
ка, выполненного
с этого фото.

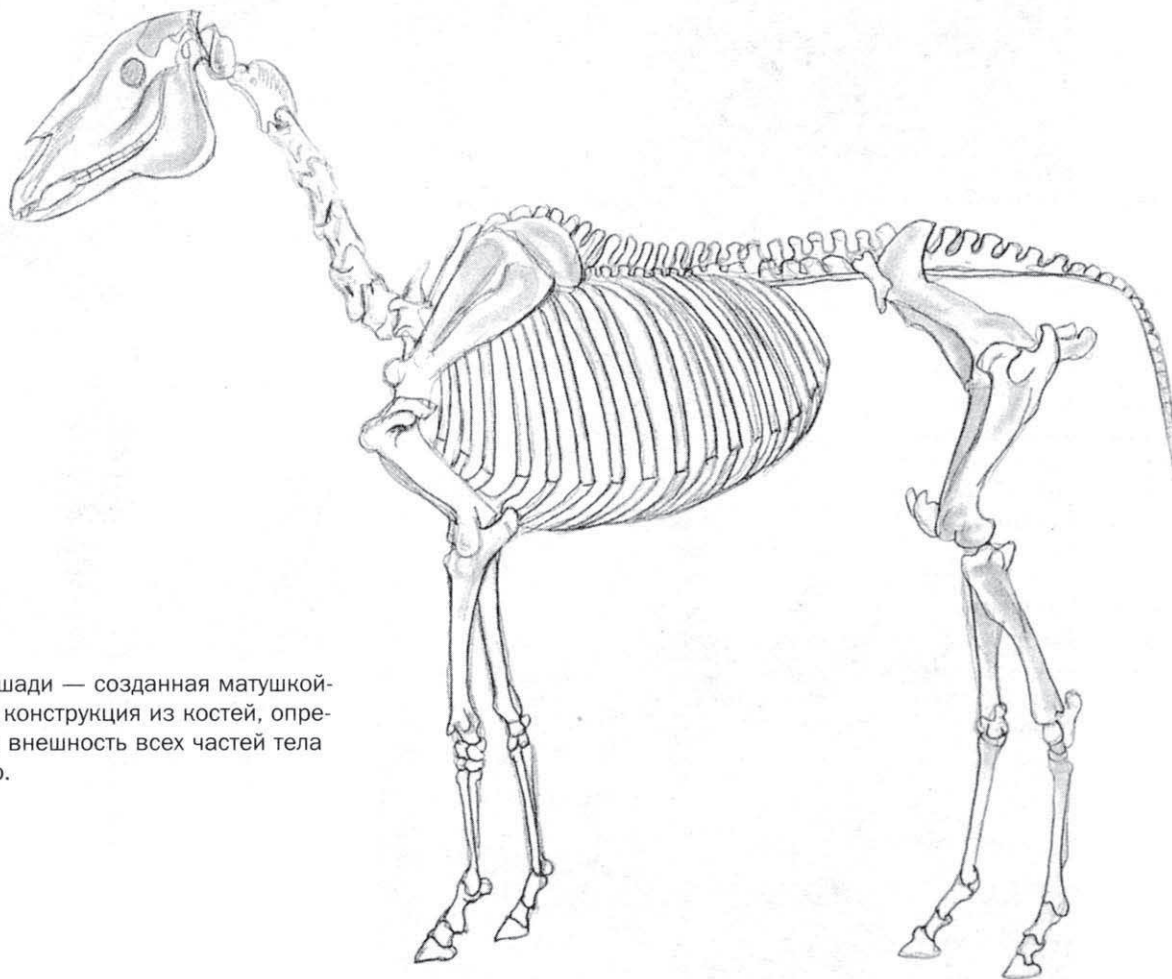
АНАТОМИЯ ЛОШАДИ

Чтобы правильно нарисовать лошадь, полезно знать, какие факторы определяют наружный вид разных частей тела животного. Рассмотрим помещённое здесь изображение скелета, выявив геометрию костей и их сочетаний, вы сумеете понять, чем обусловлены пространственные формы телесной плоти, обозримые извне. Приглядитесь к изгибам отдельных костей, к углам, под которыми они сопрягаются в суставах, — и убедитесь: названные внутренние

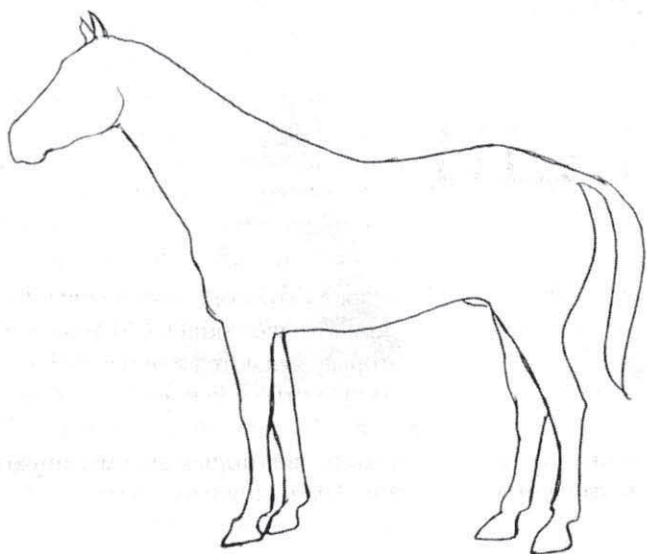
особенности обязательно копируются в характерных чертах лошадиного экстерьера.

Рекомендую вам не ленясь изучать все доступные изображения лошадей. Ещё лучше, если есть возможность понаблюдать этих четвероногих друзей человека в натуре, вживе, с близкого расстояния. Фотографируйте их в разных фазах движения, чтобы потом не спеша обследовать снимки. Обращайте внимание на мышцы и создаваемые ими вы-

пуклости кожного покрова. Выискивайте участки его поверхности, которые выдаются в окружающее пространство и как бы “притягивают” к себе падающий свет, а также впадины, в которых аккумулируются тени. Анализируйте, какие из пяти градаций светотени присутствуют на конкретной части тела при той или иной позе лошади, и старайтесь включить в свой рисунок максимальное число их.

Скелет лошади — созданная матушкой-Природой конструкция из костей, определяющая внешность всех частей тела животного.

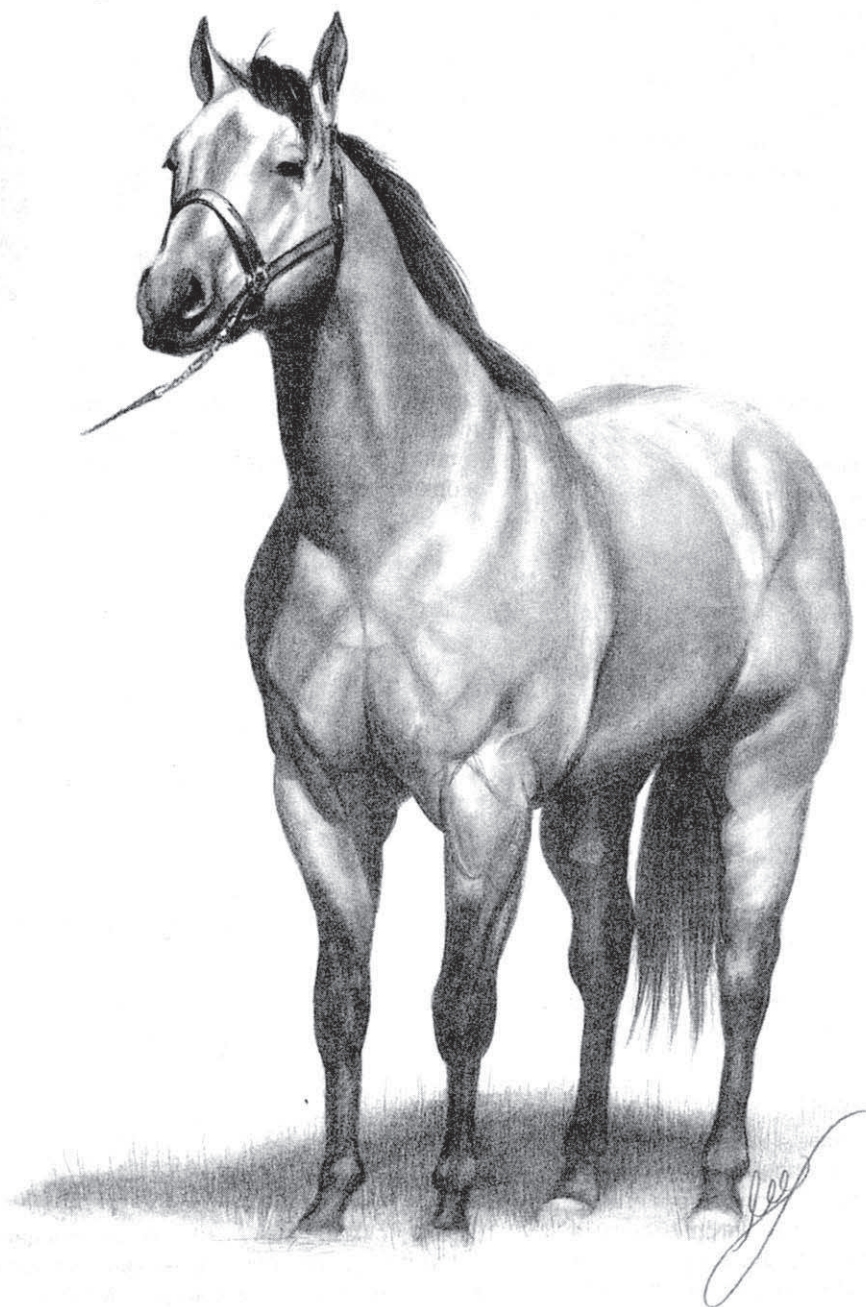

Лошадиный организм — это, разумеется, не только кости. Они закрыты плотью (мясом, жиром, кожей) так, что каждая часть тела приобретает объём и некоторую округлость. Данный линейный рисунок напоминает нам о подлинном внешнем облике лошади, но не более — из-за отсутствия деталей он выглядит лишь контуром плоской картонной фигурки.

Вот реалистичный портрет, показывающий объёмные формы мышц. Там, где они бугрятся под кожей, свет отражается к глазам зрителей; тени тяготеют ко впадинам, складкам и иным потаённым местам. Безусловно, это очень сильный конь: обратите внимание на длину и глубину центральной складки между мускулами в передней части грудной клетки, на мощно надувшиеся вены передних ног. Подобные детали как раз и позволяют отличить высококлассную иллюстрацию от рисунка средненького качества.

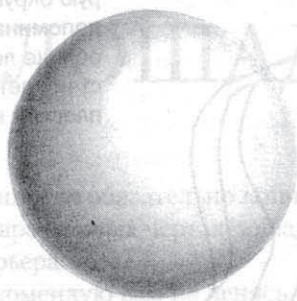
”Бостонский Чародей” — чемпион мира 1980 года среди жеребцов-производителей

Исходное фото было любезно предоставлено Барбарой Олдридж.

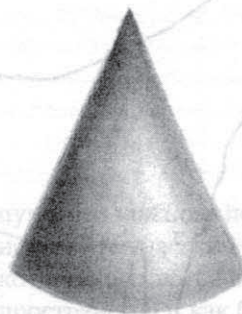
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФОРМЫ

Занявшись рисованием, стремитесь увидеть в объёмных формах целой лошади слагающие их элементы — простые геометрические тела: шары, конусы, цилиндры, кубы, параллелепипеды, призмы. Здесь показаны некоторые из них. Вам следует хорошенько потренироваться (как говорят, “набить руку”) в изображении этих элементарных форм, причём, конечно же, не ограничиваться линейными рисунками, а оттачивать свои навыки плавного сопряжения тонов, закрепляя усердной практикой теоретические познания о пяти градациях светотени. Усердная практика теперь — верный путь к достижению будущих успехов в создании реалистичных портретов лошадей. Убедитесь в правоте старинного афоризма: тяжело в ученье — легко в бою.

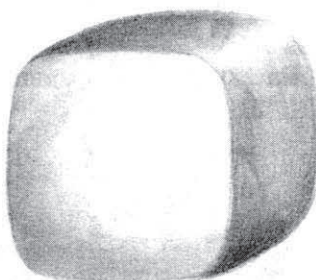
Шар

Эту форму или её фрагменты можно найти в любой крупной округлости лошадиного тела.

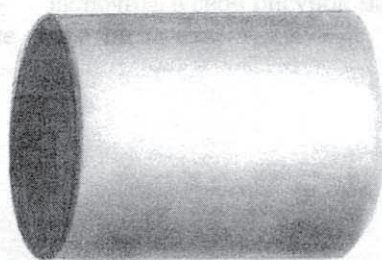
Конус

Этот элемент ищите в объёмах морды и верхних половин ног.

Куб

Эту форму и подобные ей (параллелепипед, призму) попытайтесь усмотреть в таких “отделах” корпуса, как круп и брюхо.

Толстый цилиндр

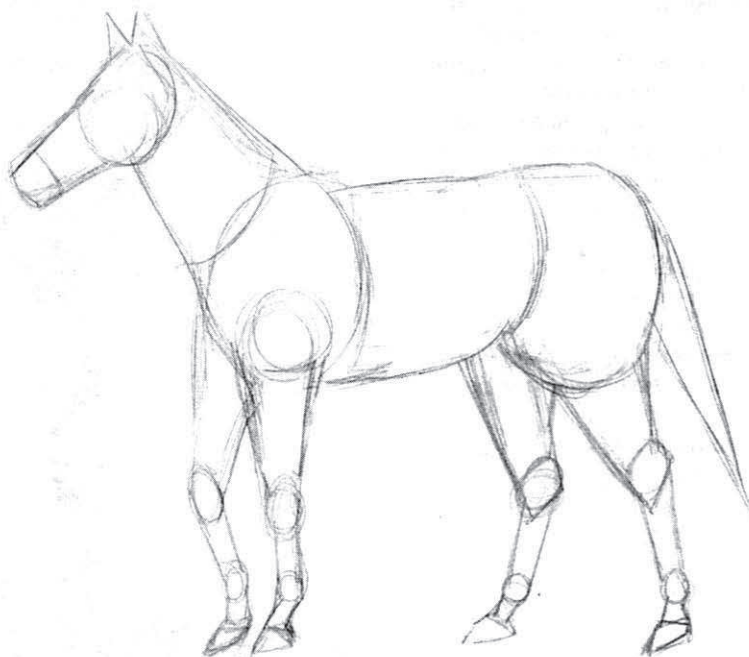
Эта форма может служить “заготовкой” для туловища (передней части корпуса) и шеи.

Удлиненный цилиндр

Именно им формируются нижние половины конечностей.

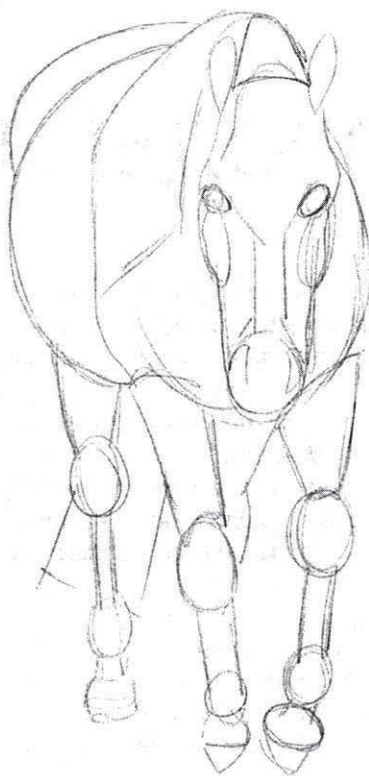
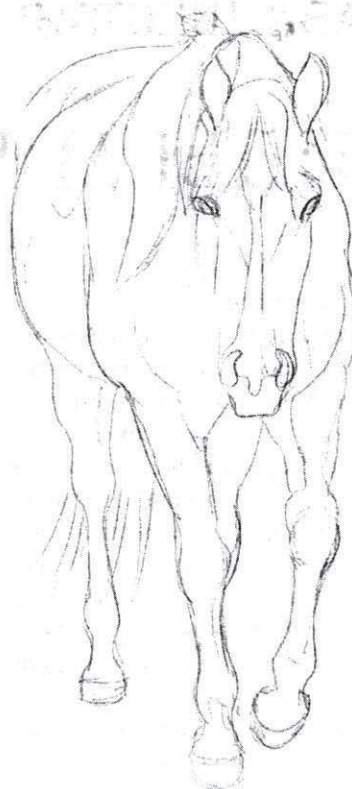
Вот эскиз головы и шеи лошади, построенный с применением конусов и цилиндров. Интерпретируя внешний облик любого объекта сочетаниями элементарных форм, вы сможете понять, насколько он угловат в действительности, чтобы избежать излишних закруглений в рисунке.

В этом примере вам нужно разглядеть цилиндры всех типов. И опять предлагаю обратить пристальное внимание на самые разные углы, под которыми встречаются и частично проникают друг в друга элементарные формы. Видите: в изображении ног особенно много изломов — следствие обилия хорошо различимых под кожей суставов.

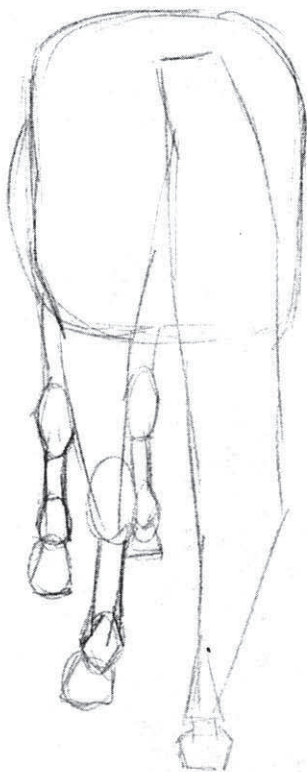
Сравните меж собой два верхних рисунка из приведённых здесь. Чувствуете, как применение элементарных форм помогает вам осознать углы, характерные для фигуры этой лошади? Видите, что лёгкая угловатость присуща даже округлым её частям? Приглядитесь к очертаниям выпуклого правого бока и гладкого крупа. Не правда ли, названные компоненты корпуса напоминают скорее куб, нежели сферу? То же самое справедливо и для коленных суставов, и для лодыжек. Рисуя их, во избежание излишних округлостей не забывайте обозначать такие углы хотя бы слабыми намёками.

Два примера в нижней половине страницы весьма отчётливо демонстрируют скорее кубическую, нежели сферическую форму крупа. Часто случается, что художники чрезмерно округляют его, придавая виду лошади сзади совершенно неестественную шарообразность. Старайтесь подобные ошибки не повторять, подмечайте угловатость в формах всех живых объектов, которых доведётся наблюдать и рисовать. Это обеспечит высокую реалистичность вашим произведениям.

Не пренебрегши использованием элементарных форм в начале процесса рисования, вы лучше покажете будущему зрителю истинную фигуру животного в целом.

Внимательно, бережно и чуть-чуть закругляйте вершины некоторых углов в местах сопряжения элементарных форм, чтобы придать изображённой лошади натуральность.

Этот набросок вида сзади показывает, насколько настоящая форма лошадиного крупа близка к кубу. Не увлекайтесь приближением её к шару.

Углы крупа должны быть аккуратно закруглены, но и после этого он выглядит не шаром, а всё-таки кубом.

Виды и породы лошадей

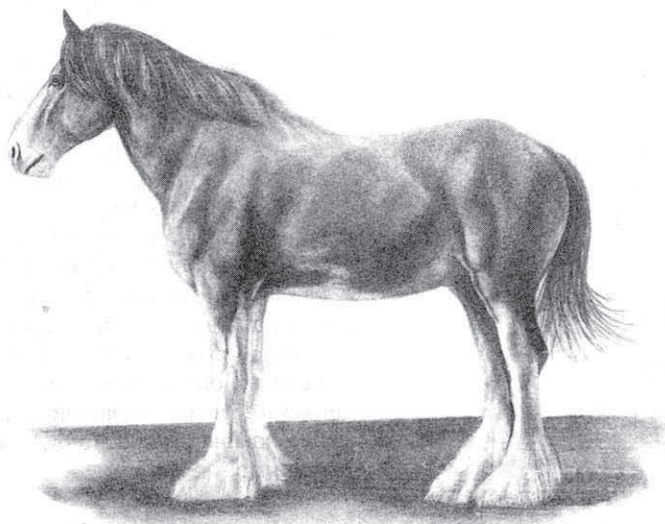
В мире насчитывается более 150 видов и пород лошадей, которые по классификации, принятой в настоящее время биологами, принадлежат к роду *Equus* семейства *Equidae* (к нему причисляются ещё зебры и ослы) отряда непарнокопытных (*Perissodactyla*) млекопитающих. Межпородные различия очень интересны художнику, поскольку проявляются во внешности животных.

Варьируется не только масть (расцветка шерсти), но и телосложение. Некоторые породы лошадей, обладающие мощным скелетом и мышцами, предназначены человеком для выполнения тяжёлых работ (вспашка земли, перемещение грузов и т. п.), а другие восхищают нас увлекательным изяществом облика и грациозностью движений. Некоторые породы лошадей малорослы, порой кажутся даже миниатюрными, а другие притягивают взгляд, наоборот, массивностью. Некоторые «носят» светлую шерсть, а другие — тёмную. Нередко встречается и пятнистая окраска. Есть и полосатые «наряды». Но какую породу ни возьми, рисовать лошадь — всегда удовольствие.

Соблазняясь роскошью разнообразия, поставьте себе цель максимально расширить круг знакомых вам пород, и вы увидите: этому увлекательному процессу просто нет конца. Обсуждаемой здесь теме посвящены многие замечательные журналы и неперiodические издания, насыщенные превосходными иллюстрациями — их так и хочется одну за одной перерисовывать! Советую обзавестись каким-нибудь хорошим справочником и почаще обращаться к нему в ходе изучения приёмов, которые я вам преподаю на страницах этой книги. Правильная практика — рисовать ежедневно и как можно больше. И не обязательно вдохновляться лишь картинками из того справочника. Попробуйте создать собственные — а вдруг они будут ещё лучше? Отправляйтесь с фотоаппаратом в сельскую местность или в ближайший зоопарк и наслаждайтесь радостью общения с живыми лошадьми, попутно пополняя уникальными снимками личную картотеку.

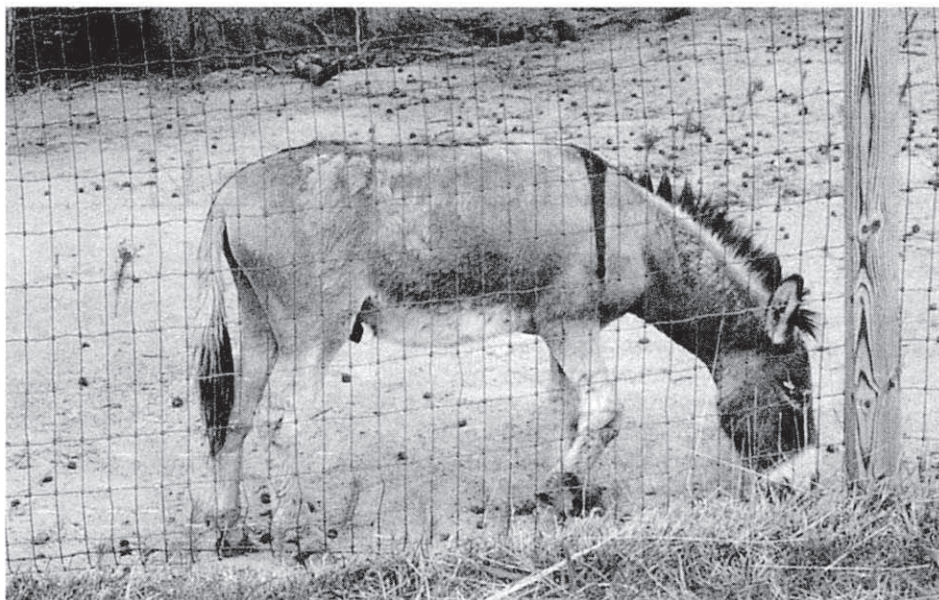
Особенности облика, позволяющие безошибочно определить биологический вид и породу, имеются у многих животных семейства *Equidae*, но никто из них не является более приметным, чем зебра. Известны три сохранившихся вида зебр (саванная, горная, пустынная) и один уже вымерший (квагга). Учёные полагают, что лошадей следует считать зебрами, утратившими полосы. Эти полосы помогают членам стада зебр узнавать друг друга и невероятно красивы, вследствие чего составляют «изюминку» многих фотографий и произведений изобразительного искусства.

По приземистой фигуре с пышно обросшими длинной шерстью конечностями мы сразу узнаём клейдесдальского тяжеловоза. Огромные копыта являются отличительной «маркой» лошадей этой породы, говорят об их нешуточной физической силе.

Специфические признаки бывают так выразительны и устойчивы, что превращаются в стереотип породы. Небольшая голова, заметная чашевидность профиля морды и суженная изогнутая шея немедленно выдают в этом красавце арабского скакуна. Благодаря им вы не спутаете аравийца ни с какой другой лошастью.

Эти “ребятки” были обнаружены мною в одном маленьком зоосаде. На верхнем снимке — бурро (по-испански так называют домашних осликов), он же ишак. Его известность в роли рабочей скотины и на Западе, и на Востоке едва ли меньше, чем у клейдесдальского или владимирского тяжеловозов. Серая шёрстка, тёмные хвост и грива традиционны для бурро. А заметили ли вы, что хвост у ишака выглядит иначе, чем у обычной лошади?

Коротконогий (хочется сказать: коренастый) пони по-своему неотразим. Форма его туловища в сравнении с бурро гораздо более округлая.

Я не сразу поверила своим глазам, когда увидела этот четвероногий кусочек прелести, и вообразила, будто меня хватил солнечный удар. Но сомнения быстро рассеялись — у сетки вольера вправду стоял зебросёл, то есть помесь зебры с ослом. До того я и не предполагала, что такие гибриды вообще возможны, но вот же живое доказательство! (Вы и сами способны увидеть на фото признаки, унаследованные от обоих родителей.) А окраска была просто чарующей: переливы коричневых оттенков, пересекаемые узкими тёмными полосками... Разве вам не интересно будет его перерисовать?

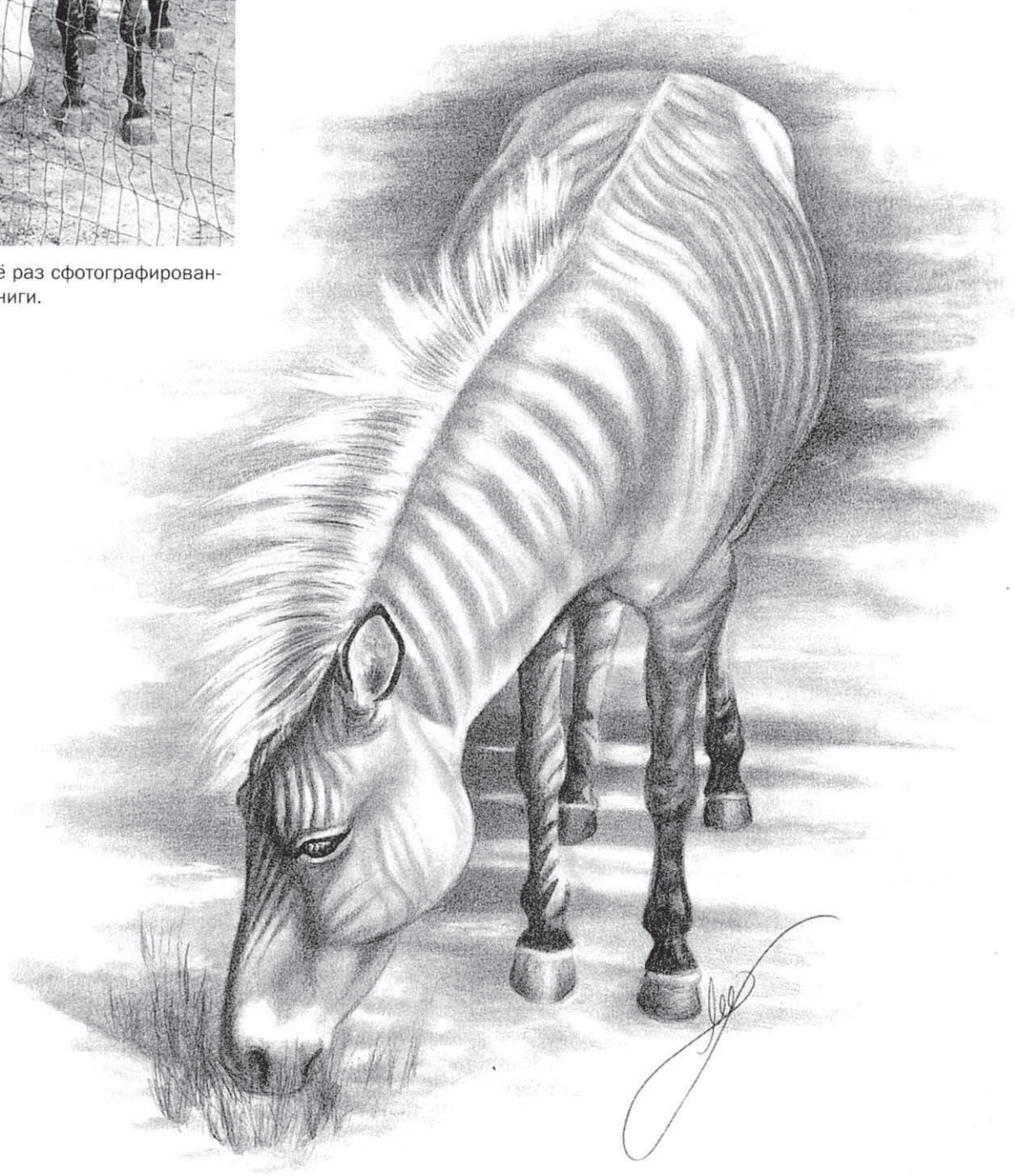
Иногда бывает очень интересно и приятно выдумывать, фантазировать или комбинировать элементы из разных фотоснимков. Одним из примеров служит мой рисунок, размещённый слева. Дальше в книге (в главе четырнадцатой) вам встретится портрет коня, вставшего на дыбы. Глядела я на него, любовалась, и вот накатило желание “поиграть” с этим образом. Нарисовала его снова и приступила к изменениям. Первый вариант оказался довольно-таки простым: я только “приделала” витой рог ко лбу животного — и оно превратилось в единорога, знаменитого персонажа старинных западноевропейских легенд.

Затем я опять нарисовала того же коня, замышляя на сей раз “вырастить” из него крылатого Пегаса — символ поэтического вдохновения, созданный ещё в третьем веке до нашей эры. Стремясь в изображении крыльев допустить поменьше погрешностей, пересмотрела ряд картинок с птицами, накопленных в личной картотеке. Познакомившись у одной из них красивые крылья, я “смонтировала” их на спине своего коня, а чтобы передать зрителям ощущение высокого полёта, поместила на задний план огромный диск полной луны (хотя в мифах древних греков Пегас связывается не с богиней луны Селеной, а с Эос — богиней утренней зари).

Зеброосёл, ещё раз сфотографированный автором книги.

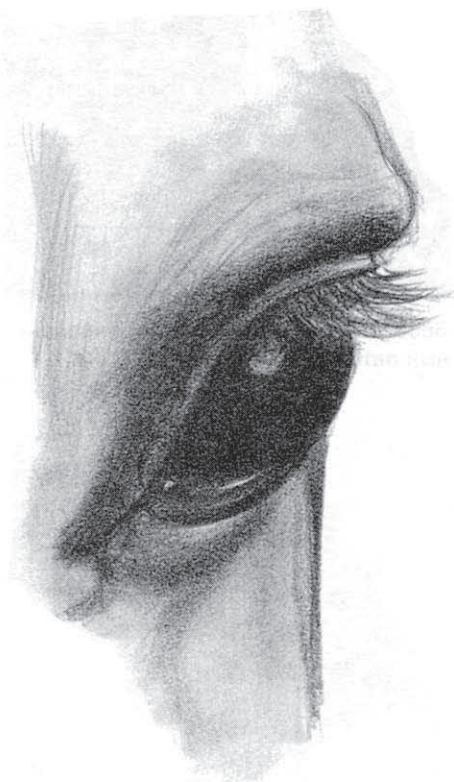
Подобные рисунки вы можете выполнять, вдохновляясь собственноручно сделанными фотоснимками. Я должна признаться, что эта работа была не из лёгких: её изрядно усложнили особенности освещения и узоры на морде, шее, туловище, ногах животного. В начальном периоде обучения советую вам выбирать менее трудные задачи.

РИСУЕМ ЭЛЕМЕНТЫ МОРДЫ

Человек как биологический вид есть частица мира млекопитающих, и надо ли удивляться, что у нас с ними так много общего? Каждое существо из названного мира обладает своим характером, складывающимся на основе врождённых инстинктов и благоприобретённых типовых рефлексов из личных привычек, склонностей, настроений и чувств, зеркалом которых служат глаза. У лошадей глаза очень красивые, и меня они просто зачаровывают — я всегда с огромным удовольствием и любовью берусь рисовать их густой, глубокий цвет и осмысленное выражение.

Вообще считаю, что глаза — это наиважнейший элемент любого

портрета. Кто на нём изображён — человек или иное млекопитающее (слон, козёл, тигр, дельфин, пёс и т. д.), — не имеет значения. Глаза концентрируют в себе всю индивидуальность субъекта, все конкретные особенности его внутреннего самосознания и отношения к внешним обстоятельствам. Посредством своих рисунков я желаю и стремлюсь внушать зрителям ощущение, будто они смотрят на живое существо. Одним из способов установить с ними надёжный и доверительный контакт является правильное изображение глаз животного.

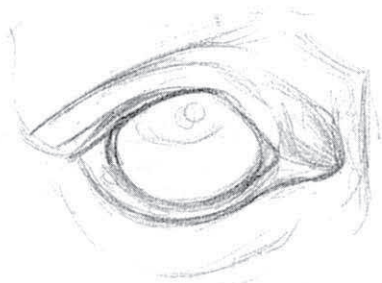

Здесь отлично просматривается великолепный дар матушки-Природы — ресницы. Они помогают взгляду лошади излучать доброту, печаль, человечность, ведь правда? Запомните: именно сперебри ресницы этого животного столь хорошо видны (сравните с соседствующей фотографией и убедитесь, что на виде сбоку, даже крупноплановом, они трудно различимы).

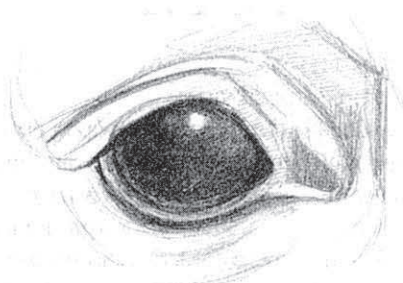
Глаз и окружающие его элементы лошадиной головы крупным планом. На этом фото можно обнаружить все детали и мелочи, необходимые для того, чтобы нарисовать лошадь как живую. Предписываю вам тщательно изучить его, уделив самое пристальное внимание складочкам кожи, постаравшись понять, как они влияют на расположение по-разному освещённых участков, а потом выполнить упражнение, описанное на следующей странице.

ОТДЕЛЬНЫЙ ГЛАЗ

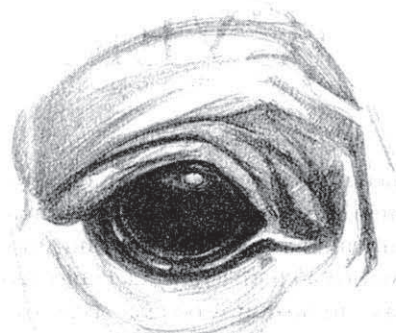
ЭТАП 1

Делаете линейный рисунок, похожий на этот, с помощью накладной сетки (или без неё — «свободной рукой», как говорят художники).

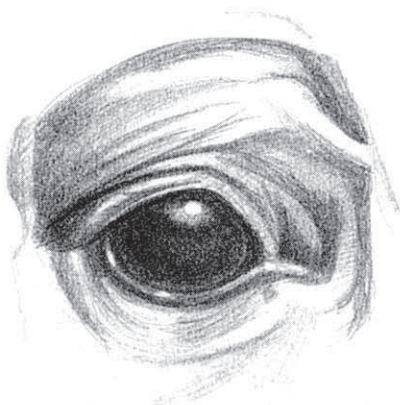
ЭТАП 2

Покрываете тёмными тонами видимую поверхность глазного яблока. Не затрагивайте небольшое пятнышко в верхней части, то есть блик, образованный отражением падающего света. Центральная зона этой поверхности, соответствующая зрачку, должна быть несколько темнее. Не поддавайтесь соблазну упростить операцию и зачернить с ходу весь глаз целиком — тогда он будет выглядеть плоским. Имейте в виду, что лошадиный зрачок не обладает такой же резкой, отчётливо различимой круговой границей, какая есть у человеческого. Густоту накладываемых здесь тонов необходимо регулировать. Затем приступайте к размещению нужных тонов на окружающей глазницу коже. Она светлее, чем глаз.

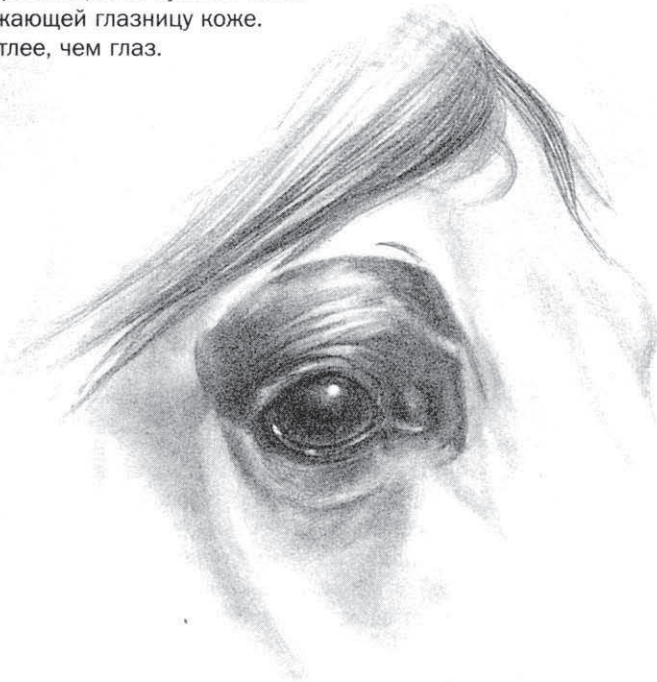
ЭТАП 3

Продолжаете тонировать зоны кожи вокруг глаза, внимательно отслеживая все складки, морщинки и залегающие в них тени.

ЭТАП 4

Берёте растушёвку и начинаете обеспечивать плавность переходов из тона в тон. При этом надо будет добавлять графит на видимую поверхность глазного яблока, но блик, наоборот, осветляйте с помощью кусочка пластичного ластика. Тогда глаз на бумаге заблестит, словно живой.

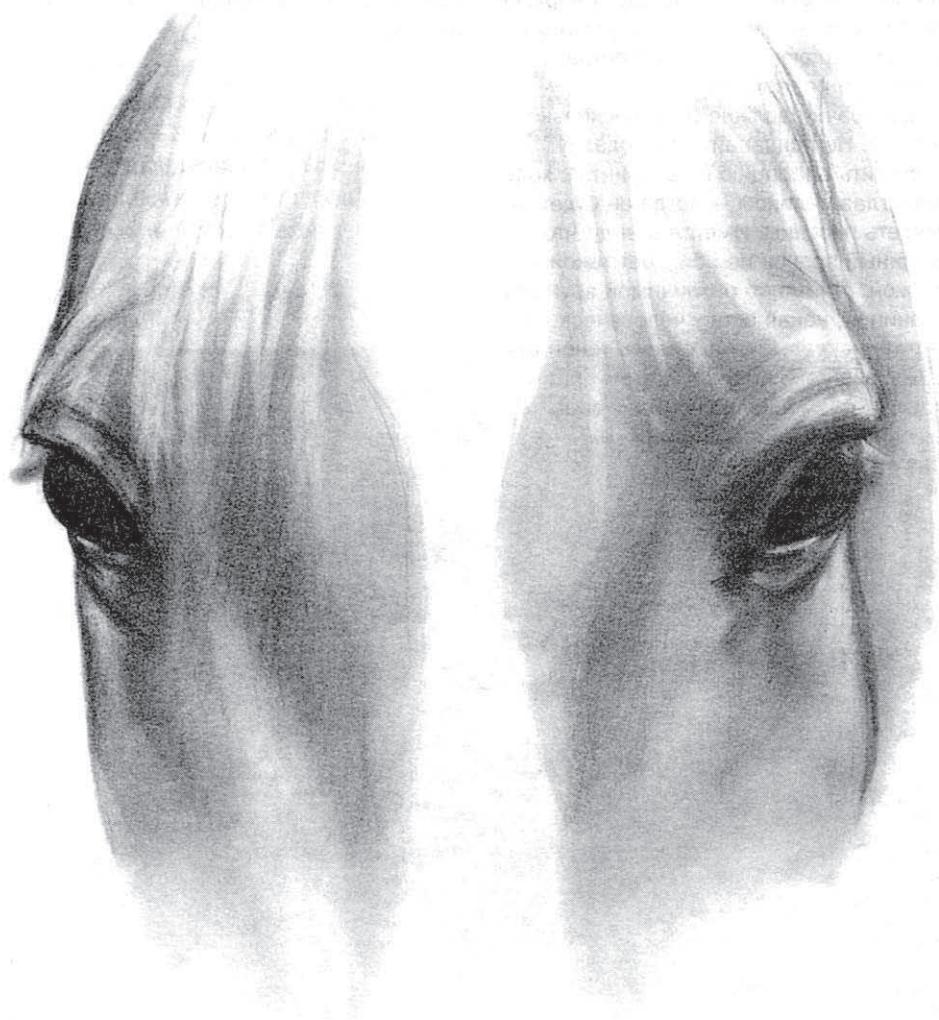
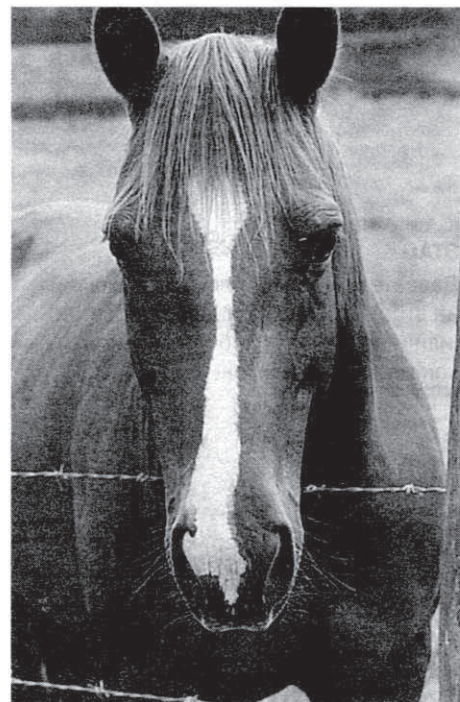
ЭТАП 5

Реалистичность изображения выиграет, если пририсовать ещё некоторые детали лошадиной морды: часть щеки под глазом, переносье, лоб, чёлку... Сглаживание тоновых переходов в этих зонах ради пущей мягкости лучше производить растушёвкой, уже бывшей в употреблении. В одной из следующих глав я научу вас, как справиться с чёлкой.

ОБА ГЛАЗА

Очень важно не только знать, как надо рисовать глаз вообще, но и уметь правильно нарисовать их пару. Оба глаза должны смотреть с выполненного вами портрета в одном направлении, должны иметь одинаковую величину и симметричные формы. Поворот либо наклон головы изображаемого субъекта или ваш подход к ней под другим углом повлекут изменение запечатлеваемого вида пары глаз.

У лошади глаза разнесены весьма широко по бокам головы и выступают из неё в пространство, формируя вполне заметные выпуклости. Приглядитесь, как эта выпуклость натягивает веко. Надо изучить обе иллюстрации, помещённые здесь, и понять все отличия лошадиных глаз от человеческих. В частности, не видна белковая оболочка глазного яблока (так называемая склера), потому что у животных относительные размеры окрашенной его части намного больше.

Фотоснимок морды лошади анфас демонстрирует точное расположение её глаз. Они разнесены очень широко — можно сказать, что “сидят” на переходах от “лицевой” части головы к височным.

Вот хороший пример, на котором можно рассмотреть, как выглядят глаза лошади спереди. При создании его я тщательно продумывала распределение по-разному освещённых участков. Вы увидите, что там, где веко, подпираемое изнутри глазным яблоком, выпячивается в пространство, я “поднимала” тон подобию карандаша, слепленным из пластичного ластика. Менее выпуклые зоны рельефа морды затемнены. Старательно проработав инструкции, данные на следующей странице, вы сделаете шаг по пути к приобретению способности создавать такие же реалистичные изображения глаз, как это.

УПРАЖНЕНИЕ С ГЛАЗАМИ

ЭТАП 1

Лёгкими прикосновениями карандаша вычерчиваете квадраты (хватит ли вам шести?) на листе рисовальной бумаги. Куском пластика с сеткой накрываете фотоснимок на соседней странице. Перерисовывайте на бумагу все формы, содержащиеся в клетках на фото, пока изображение не станет похожим на то, что видите здесь.

ЭТАП 2

Уверьтесь в аккуратности и точности перенесённых на бумагу форм. Осторожно удалите с неё линии сетки пластиковым ластиком. Перейдите к следующему этапу.

ЭТАП 3

На видимые поверхности обоих глазных яблок нанесите самый тёмный тон (обратите внимание: свет падает на голову лошади в таком направлении, что тени от век препятствуют появлению бликов в глазах). Оставьте лишь крохотные кусочки белой бумаги, соответствующие местоположению ресниц. Затем начинайте тонировку участков кожи, прилегающих к глазам.

ЭТАП 4

Продолжаете раскладку исходных (пока не растушёванных) тонов по изображению морды так, чтобы сочетания по-разному освещённых и затемнённых зон намекали на формы костей черепа, лежащих под кожей.

ЭТАП 5

А теперь берите растушёвку и приступайте к сглаживанию тоновых переходов, смягчая вид портрета. "Поднимайте" из темноты нужные участки с помощью уже известного вам приёма (пользуясь заострённым кусочком пластикового ластика), что всегда заставляет эти светлые места выглядеть более натурально. Аналогичным способом обрабатываете чёлку. Чтобы изобразить тонкую прядь, сплющите конец "карандаша", слепленного из ластика, зажав его между большим и указательным пальцами, и быстрым движением нанесите длинный штрих. После трёх или даже двух штрихов инструмент необходимо освежить, то есть отформовать заново, обеспечивая чистоту рабочей области. Чем быстрее выполняется штрих, тем красивее он истончается к концу, тем лучше он похож на подлинные конские волосы.

НОС И ГУБЫ

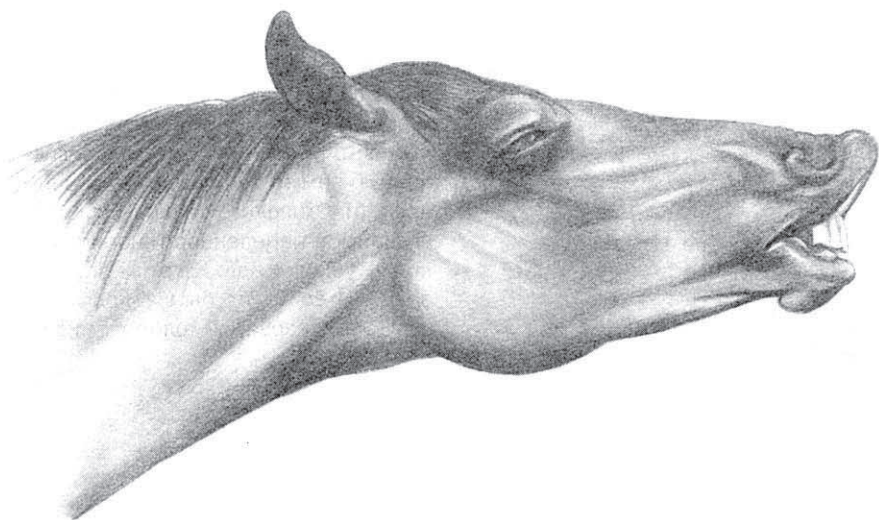
Преподавая рисование элементов человеческого лица, я обяываю учеников практиковаться с каждой его частью по отдельности, и они приобретают необходимый опыт, прежде чем перейти к тому, чтобы правильно и эффективно соединять все части в целый портрет. Здесь же такую методику строгой сепарации элементов осуществить трудно, ибо глаза животного ещё можно изучать отдельно, а вот нос и губы соединены

в “физиономии” лошади так неразрывно, что одно без другого не нарисуешь.

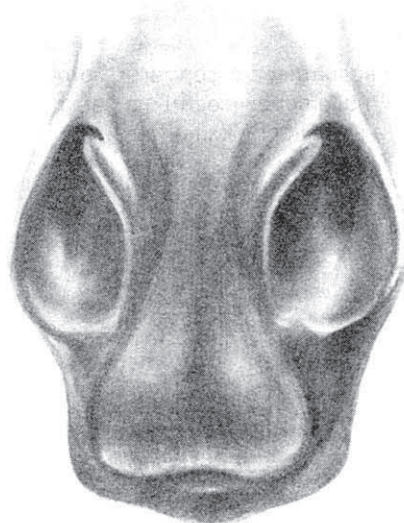
Для вас важно узнать, понять и запомнить: эти компоненты лошадиного облика выглядят по-разному при рассматривании их с разных направлений. Вид, к примеру, ноздри сбоку крайне резко отличается от её вида спереди.

Могу сформулировать совершенно обобщённое правило: спереди но-

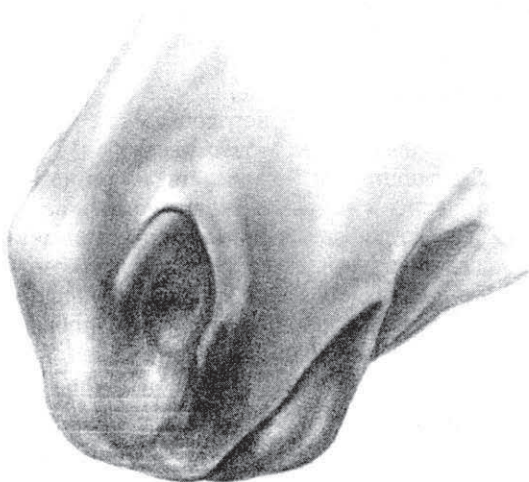
здри лошади очертаниями своими похожи на капли слёз. Но степень сходства их со слезами изрядно меняется при переходе от одной особи к другой, от вида к виду, от породы к породе. Поэтому призываю вас: каждый раз и очень тщательно исследуйте конкретные формы на фотоснимке перед тем, как приступать к его перерисовыванию.

Нос и губы лошади соединены, и одно без другого не нарисуешь.

На виде спереди обе ноздри животного (отметьте для себя ещё раз неразрывность перехода от них к верхней губе) обладают симметрией и одинаковостью форм.

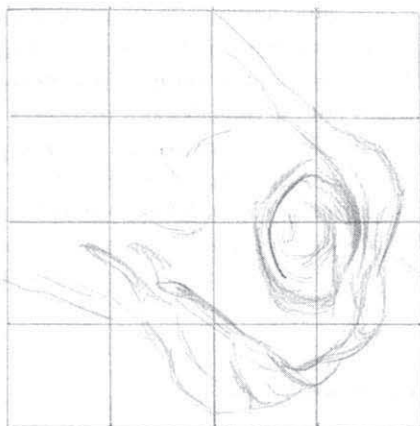

Кроме внешних очертаний пристально рассматриваемая лошадиная ноздря открывает пытливому взгляду художника ещё и много форм внутри себя. И у каждой конкретной лошади свой индивидуальный набор таких форм.

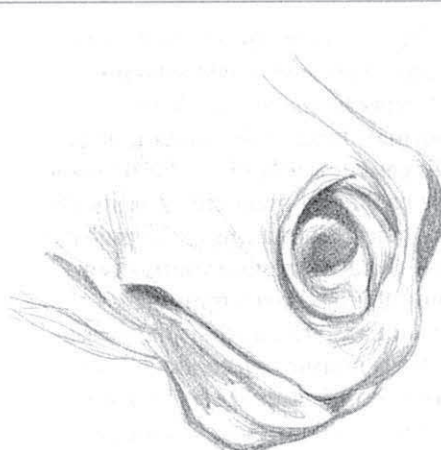
Внешний контур ноздри очень напоминает слезу, не так ли?

УПРАЖНЕНИЕ С НОСОМ И ГУБАМИ

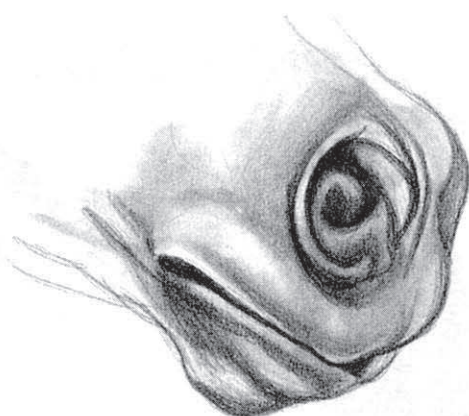
ЭТАП 1

Вот 16 квадратиков с формами, которые вам надо перерисовать на свою бумагу, а потом осторожно удалить с неё линии сетки.

ЭТАП 2

Когда сетка будет стёрта, у вас должен остаться довольно-таки точный линейный рисунок.

ЭТАП 3

Раскладку исходных тонов начинайте с самой затемнённой области. Рекомендую интерпретировать их в совокупности просто как мозаику, составленную кем-то из элементов разной яркости. Отвлеките свои мысли от нестигаемой нацеленности нарисовать нос и губы лошади. На этом этапе вы занимаетесь будто бы с какой-то причудливой разрезной головоломкой.

ЭТАП 4

Продолжайте раскладку тонов. В густоте их теперь замечайте и промежуточные ступени.

ЭТАП 5

Настала пора взять в руки вместо карандаша растушёвку, чтобы разглаживать тоновые переходы и постепенно придавать всем очертаниям мягкость.

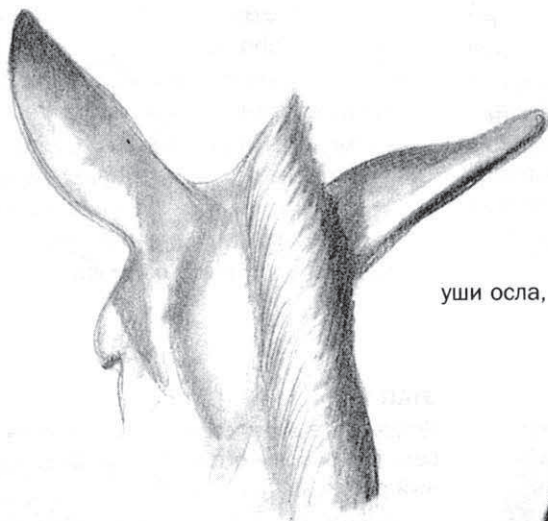
ЭТАП 6

Вооружитесь пластичным ластиком и мало-помалу “поднимите” к свету ряд участков изображения, среди которых должны быть ободок ноздри, край верхней губы, несколько фрагментов на нижней губе и под нею. Если обнаруживается, что вы, работая растушёвкой на этапе 5, излишне осветлили тон в некой зоне, то слегка сгустите, подкрасьте его карандашом и растушуйте снова.

УШИ

Ранее (в главе шестой) мы уже затрагивали вопрос о межпородных различиях во внешнем облике животных, принадлежащих к роду *Equus* семейства *Equidae*. Некоторые такие различия проявляются и в области ушей. Вариации их форм, размеров, окраски демонстрируются в приведённых здесь примерах — каждый надо рассмотреть повнимательнее и подметить свойства, подтверждающие уникальность того или иного биологического вида.

Затем рекомендую вам обратиться к личной картотеке и отыскать там в максимально возможном количестве уши, различающиеся очертаниями, позами и т. д. Тренируйтесь рисовать всякие. Вы ведь правильно оцениваете свои силы и понимаете, что лучше: 100 упражнений с отдельными элементами портрета лошади или 10 неудачных попыток изобразить её всю сразу?

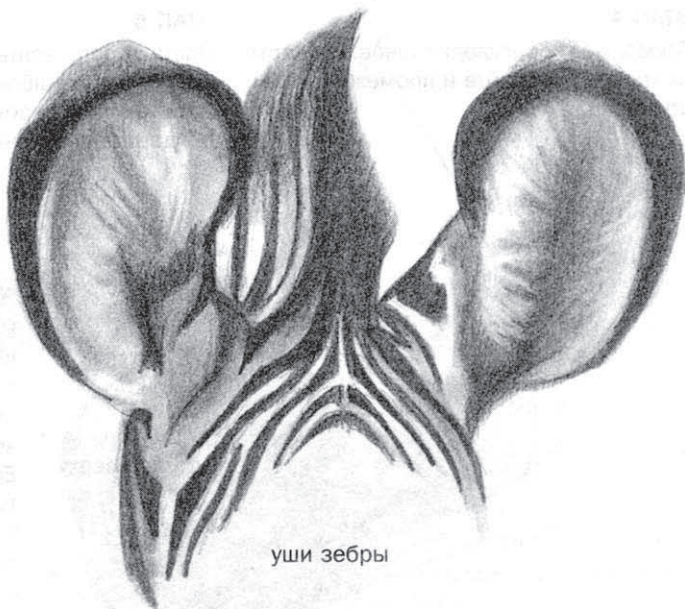
уши осла, вид сзади

уши бурро, вид сбоку

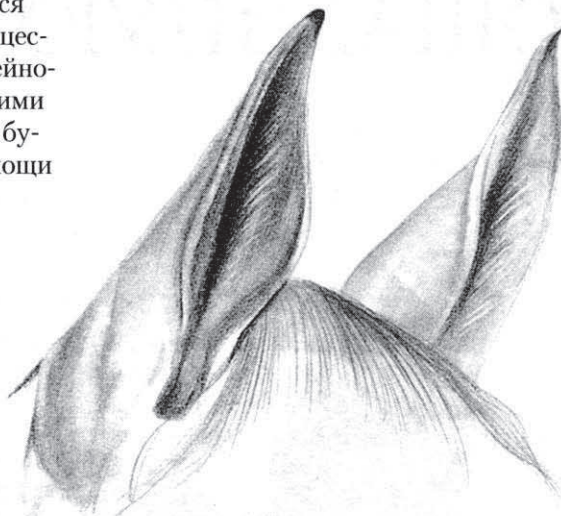
уши лошади

уши зебры

УПРАЖНЕНИЕ С УХОМ

Давайте сейчас нарисуем одно ухо, чтобы практически ознакомиться с основными этапами этого процесса. Начните, как обычно, с линейного рисунка, выполняемого лёгкими прикосновениями карандаша к бумаге. Можете прибегнуть к помощи накладной сетки или работать “свободной рукой”.

Вот типичная позиция лошадиных ушей. Хорошенько приглядитесь к их формам. (А как вы думаете: неужели невозмутимо спокойный учёный мистер Спок из фантастического телесериала “Звёздный путь” — родственник простой лошади?)

ЭТАП 1

Стартовым пунктом данного упражнения пусть будет этот линейный рисунок. Итак, что же вы избрали — “свободную руку” или (ради высшей точности) прозрачную сетку?

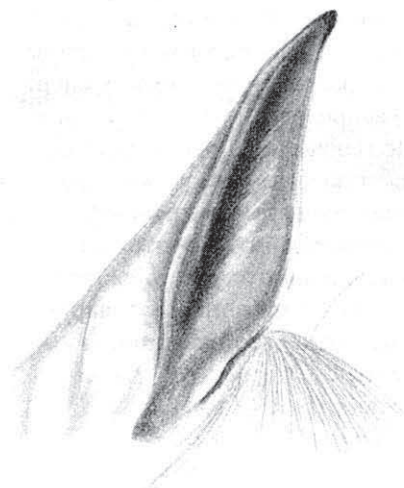
ЭТАП 2

Укладываете самый глубокий тон на линию внутри уха, от которой наружный слуховой проход устремляется к нежным чувствительным органам, расположенным в черепе лошади.

ЭТАП 3

Продолжаете раскладку тонов (с тёмными поосторожнее). Для контроля точности своих действий не ленитесь посматривать на фотоснимок, помещённый в начале текущей главы седьмой, а также на мой завершённый рисунок (слева вверху на этой странице).

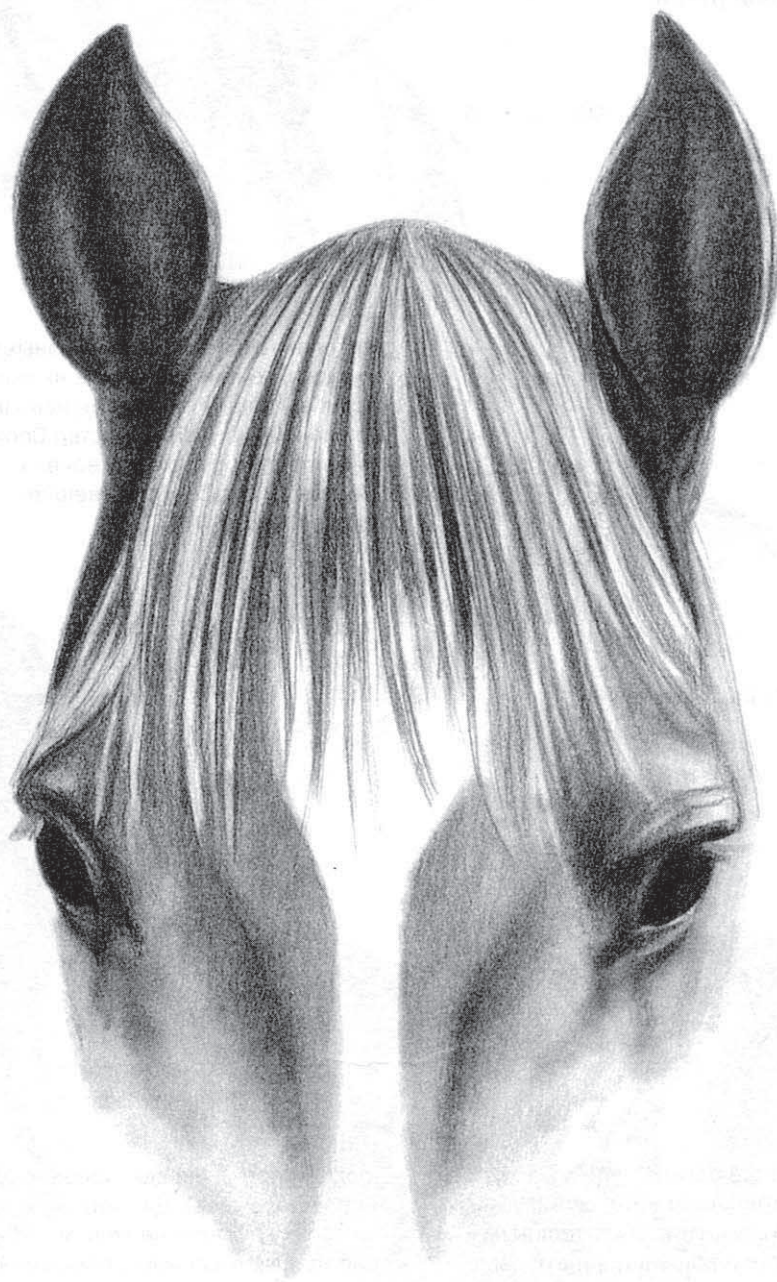
ЭТАП 4

Теперь берите растушёвку и приступайте к сглаживанию тоновых переходов, смягчая контрасты графитовых линий с прилегающими к ним участками. Внутри лошадиного уха тоже имеется шерсть. Намёки на её существование выполняются при помощи пластичного ластика: надо слепить из него что-то вроде тонкого короткого лезвия и быстро чиркать им вдоль направления роста волосинок. Почаще освежайте инструмент. В результате должно получиться видимое подобие светлой шерсти на затемнённом фоне.

Рисуем лошадиную шерсть

Природные “одежды” рисуемых нами лошадей выглядят гладкими и лоснящимися. Немного различима текстура (состояние поверхности, структурные характеристики) шерстяного покрова. А главным образом процесс его запечатления на бумаге сводится к тому, чтобы выстроить нужные сочетания светлых и тёмных участков. Однако нельзя не учитывать, что в общем внешнем виде лошади весьма важную роль играют чёлка, грива и хвост. Посему ради улучшения реалистичности эти элементы должны изображаться с повышенным количеством подробностей.

С высоты личного опыта признаюсь: меня всегда изумляет похожесть некоторых особенностей у разных объектов. Обучившись и привыкнув смотреть на всё не как простой обыватель, а как художник, то есть сразу видеть формы, улавливать распределение и густоту тонов, в ходе творческих интерпретаций я прибегаю к использованию практически стандартных процедур. Вот интересный пример: трудясь над помещённой здесь иллюстрацией, я вволю позабавилась, обнаружив, что чёлку этой красавицы могу рисовать, будто свою собственную на автопортрете. У нас очень похожие причёски!

Рисую длинную чёлку, для начала вы должны поместить на бумагу несколько слоёв линий, устремлённых приблизительно в одном и том же направлении. Затем “поднимаете” освещённые пряди волос над затемнёнными с помощью куска пластичного ластика, слепленного в форме короткого лезвия, стремительно чиркая им вдоль карандашных следов. Не забывайте про обязанность периодически освежать “режущую кромку” своего самодельного инструмента.

РАЗНОВИДНОСТИ КАРАНДАШНЫХ ШТРИХОВ

Когда рисуете волосы, наиболее важен верный выбор типа штрихов, производимых вашим карандашом. Кроме того, необходимо освоить очень быстрые движения, соответствующим образом натренировав запястье. Не налегайте на карандаш всей массой руки, но избегайте и расслабленности (её выдаст мелкая волнистость линий). Время и настойчивость помогут получению и закреплению практического навыка.

При попытках жёстко управлять своими движениями вы столкнётесь с тем, что ширина (толщина) возникающих на бумаге линий сохраняется нежелательно постоянной на всём их протяжении, а общий вид будет чрезмерно строгим, бросающимся в глаза и даже вымученным. Скоростью движений обеспечивается сужение линий к концу и свободная естественность зримой их кривизны.

Шерстинки растут тысячами, образуя бесчисленные десятки слоистых прядок. В целях воссоздания этой реальности вы обязаны нанести на бумагу сотни карандашных штрихов. Укладывайте их быстро, не опасаясь пересечений и перекрытий, до заполнения всей зоны, отведённой под шерсть в композиции лошадиного портрета.

Затем обработайте эту зону растушёвкой с тем, чтобы ликвидировать чистые просветы между штрихами. В таких пробелах нет нужды, поскольку каждый волосок отбрасывает свою тень и сумма множества теней (пусть микроскопических) лишает нас возможности видеть белую кожу животного.

Теперь пора обратиться к пластичному ластiku. Сплющите его кусок большим и указательным пальцами, сформировав что-то вроде тупого зубила, и — опять же быстрыми движениями — “поднимайте” к свету отдельные пряди.

Предлагаю досконально изучить приведённые здесь примеры работы над удлинёнными и короткими волосами и понять, как простой трёхэтапный процесс приводит к убедительным результатам.

Удлинённые волосы:
НАНЕСТИ БЫСТРЫЕ ШТРИХИ

Важно заполнить всю нужную зону наслоением быстрых карандашных штрихов. Пусть они пересекаются и местами накладываются один на другой — это лишь усилит создаваемую иллюзию настоящих волос.

Удлинённые волосы: РАСТУШЕВАТЬ

Достижению реалистичности рисуемых волос поможет растушёвка — вы постараетесь “замазать” ею все просветы белой бумаги между штрихами.

Удлинённые волосы: ОСВЕТИТЬ

Пустив в ход пластичный ластик, получаете эффект поблёскивания отдельных прядей, ещё теснее сближающий изображение с подлинником.

Короткие волосы:
НАНЕСТИ БЫСТРЫЕ ШТРИХИ

Умерив амплитуду (но не скорость!) движений рукой, создаёте “заготовку” изображения короткой шерсти. Чем быстрее чиркать карандашом по бумаге, тем лучше сужаются концы штрихов.

Короткие волосы: РАСТУШЕВАТЬ

Спокойно уничтожаете белизну бумаги между штрихами.

Короткие волосы: ОСВЕТИТЬ

Пластичный ластик заставит лошадиную шерсть на вашем рисунке лосниться.

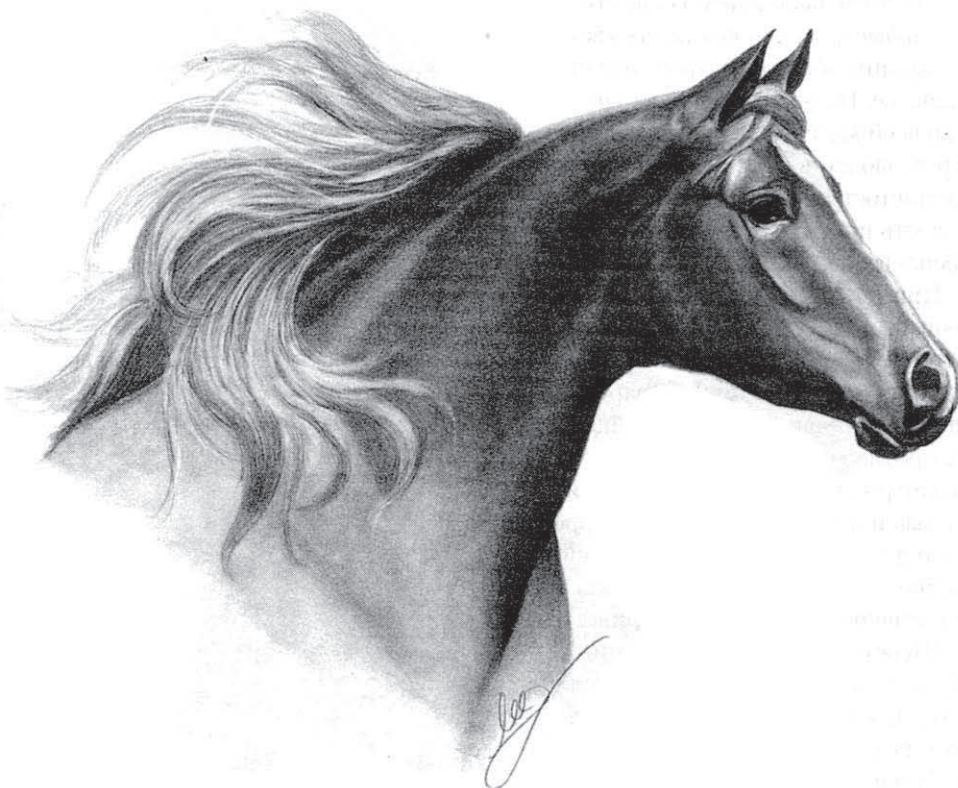

Если растушёвкой, уже побывавшей в употреблении, произвести тонировку зоны изображения, отведённой вами под шерсть, то возникнет иллюзия мягких волос. Интерпретация более светлых прядок среди них осуществляется затем пластичным ластиком.

РИСУЕМ ГРИВЫ

Методика рисования грив во многом повторяет ту, с которой вы познакомились на предыдущих страницах книги. Разницу определяет только волнистость прядей в гривах. Направления всех штрихов или линий, наносимых поначалу на бумагу, должны соответствовать истинному ходу волос, которые вы берётесь запечатлеть. Если в натуре волосы выются, клубятся, курчавятся, кудрявятся, то надо воспроизвести все их завитки карандашом, прежде чем брать в руки растушёвку.

Искривлённые линии обеспечат вид ниспадающих, льющихся волос. Если же вы желаете изобразить волнистые волосы, то следует начинать с нанесения извилистых линий. Исходные следы карандаша всегда должны соответствовать направлениям, в которых волосы развеваются, простираются или растут. Грива на иллюстрации справа создаёт иллюзию, что эта лошадь бежит, а не стоит на месте.

ЭТАП 1

Заполняете всю отведённую для гривы на портрете зону лёгкими линиями, направления которых совпадают с видимыми на объекте. Определите более тёмные участки гривы — начинать надо с них.

ЭТАП 2

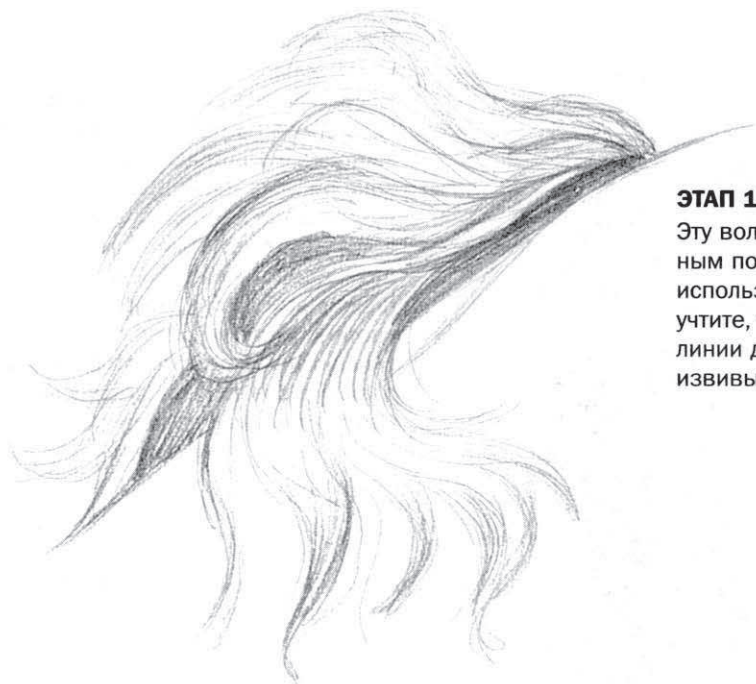
Продолжаете наслаивать карандашные линии, увеличивая пышность гривы. Контрастным фоновым элементом для неё послужит затенённая область шеи — значит, там следует усилить густоту тонов.

ЭТАП 3

Сглаживаете тоновые переходы растушёвкой. “Поднимаете” светлые пряди гривы пластичным ластиком — вы ведь уже знаете, как слепить себе нужный инструмент, и умеете быстро чиркать им.

УПРАЖНЕНИЕ С ГРИВОЙ

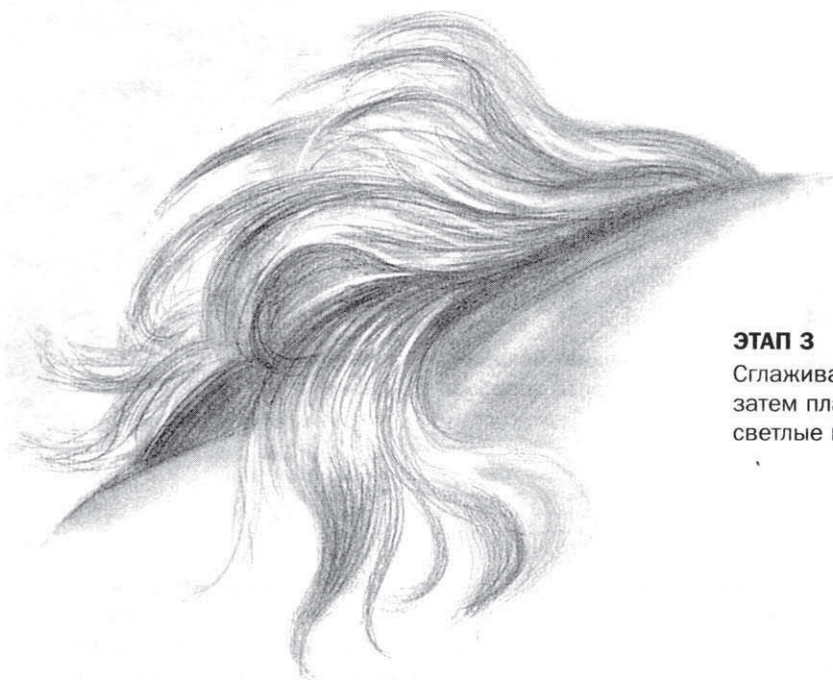
ЭТАП 1

Эту волнистую, взбурораженную встречным потоком воздуха гриву вы рисуете, используя ту же самую методику. Только учтите, что исходные карандашные линии должны извиваться, имитируя извивы реальных волос.

ЭТАП 2

Умножаете количество выстраиваемых слоёв, одновременно обеспечивая раскладку нужных тонов. Убеждаетесь, что узор, слагаемый более тёмными элементами образа, "схвачен" верно.

ЭТАП 3

Сглаживаете переходы между тонами, затем пластичным ластиком "поднимаете" светлые места.

РИСУЕМ ХВОСТЫ

С хвостом управляется практически по той же методике, что и с челкой или гривой, но учтите: в хвосте волосы более густые и длинные. И ещё: нельзя оставлять без внимания отличия, присущие хвостам животных разных видов. Значит, изучайте фотографию, вдохновляющую вас на создание карандашного рисунка, во всех подробностях.

Вот чрезвычайно длинный конский хвост, окраской заметно контрастирующий с шерстью на теле. Он роняет густую тень на правую заднюю ногу животного. Приглядитесь к нижней зоне рисунка и постарайтесь понять, чем создана иллюзия движения — ведь эта лошадь явно помахивает хвостом, верно? Найдите, где я применила пластичный ластик, чтобы показать светлые участки волос, а также поблёскивающие благодаря отражениям падающего света. Реалистичность изображения весьма высока, не правда ли?

Так лошадиный хвост может выглядеть сбоку и выявлять плавную округлость крупа.

Хвост ослика (преимущественно гладкий, за исключением кончика) формой и "конструкцией" больше похож на хвост зебры.

У зебры хвост совсем не таков, как у лошади. Кисточкой удлинённых волос он украшен на самом конце, а до неё покрыт короткой шерстью с той же пёстро-полосатой раскраской, что и на теле.

УПРАЖНЕНИЕ С ЛОШАДИНЫМ ХВОСТОМ

ЭТАП 1

Начните с контура, очерчивающего форму хвоста, который развевается подобно флагу. Тонкими линиями укажите также и направления, в которых простираются по воздуху отдельные прядки волос. Представления о возбуждённом состоянии лошади, волнообразном движении-полёте её хвоста внушаются зрителю исключительно за счёт правильного выбора и расположения этих лёгких карандашных линий.

ЭТАП 2

Заполняете контур формы хвоста волнистыми следами карандаша, регулируя их числом и насыщенностью густоту будущих тонов.

ЭТАП 3

“Смазываете” изображение хвоста растушёвкой так, чтобы ликвидировать малоразмерные просветы белой бумаги между его элементами.

ЭТАП 4

Показывая светлые пряди в хвосте, “жало” инструмента, который вы собственноручно слепили из пластичного ластика, надо перемещать опять же волнообразно. И пусть светлые линии кое-где пересекаются с тёмными, кое-где частично налагаются — тогда усилится иллюзия объёмности хвоста.

РИСУЕМ ЛОШАДИНУЮ МОРДУ

К настоящему моменту состоялось ваше знакомство со всеми элементами морды лошади, и вы научились изображать по отдельности любой из них, добиваясь реалистичного вида. А теперь скажу: нет нужды рисовать животное целиком, когда

желаете сотворить хорошую картинку. Восхитительные композиции можно создавать, ограничиваясь только его головой и (иногда) плечами. Я лично предпочитаю именно такой тип портрета — лишь потому, что считаю: в противовес другим он лучше иллю-

стрирует индивидуальность конкретной лошади. Я стремлюсь показать зрителям её чувства, отличительный нрав или текущее настроение, а не только внешний облик. Жанр “усечённого” портрета вполне позволяет мне добиваться этих целей.

ПРОЕКТ 1

Для начала возьмём этот фотоснимок лошадиной головы. Вернитесь к материалам главы седьмой и освежите в своей памяти сведения о процедурах рисования глаз, ушей, носа и губ. Затем следуйте пошаговым инструкциям, чтобы сотворить данный портрет не объективом на плёнке, а карандашом на бумаге.

Изображение вполне простое, но очень привлекательное, ибо чувствуется, что герой наш добр, бесхитростен и доверчив. Мимо лужайки, на которой он пасся вместе с товарищем, я проходила в один прекрасный момент словно бы случайно — а фактически совсем не случайно, потому что была в те дни как раз озабочена отбором и подготовкой иллюстраций для этой книжки. Оба гнедых, завидев меня, двинулись напрямик к изгороди — наверное, с расчётом на ласку или лакомство. Один оказался намного смелее и дружелюбнее второго. Он попытался что-то пошептать мне на ушко, а потом чуть не съел ремешок моей фотокамеры!

Эта фотография даст вам возможность практически поупражняться в рисовании лошадей тёмной масти. Поза полна экспрессии и демонстрирует индивидуальный характер героя.

ЭТАП 1

Обследуйте формы, имеющиеся в пределах каждого квадрата сетки. Однозначно уясните себе, на что обязан походить ваш линейный рисунок.

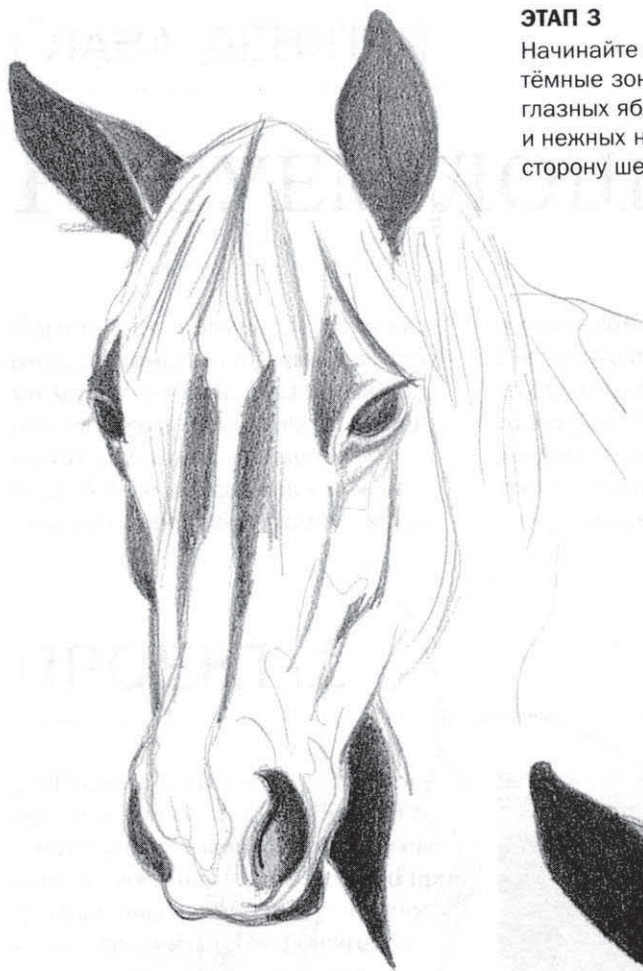
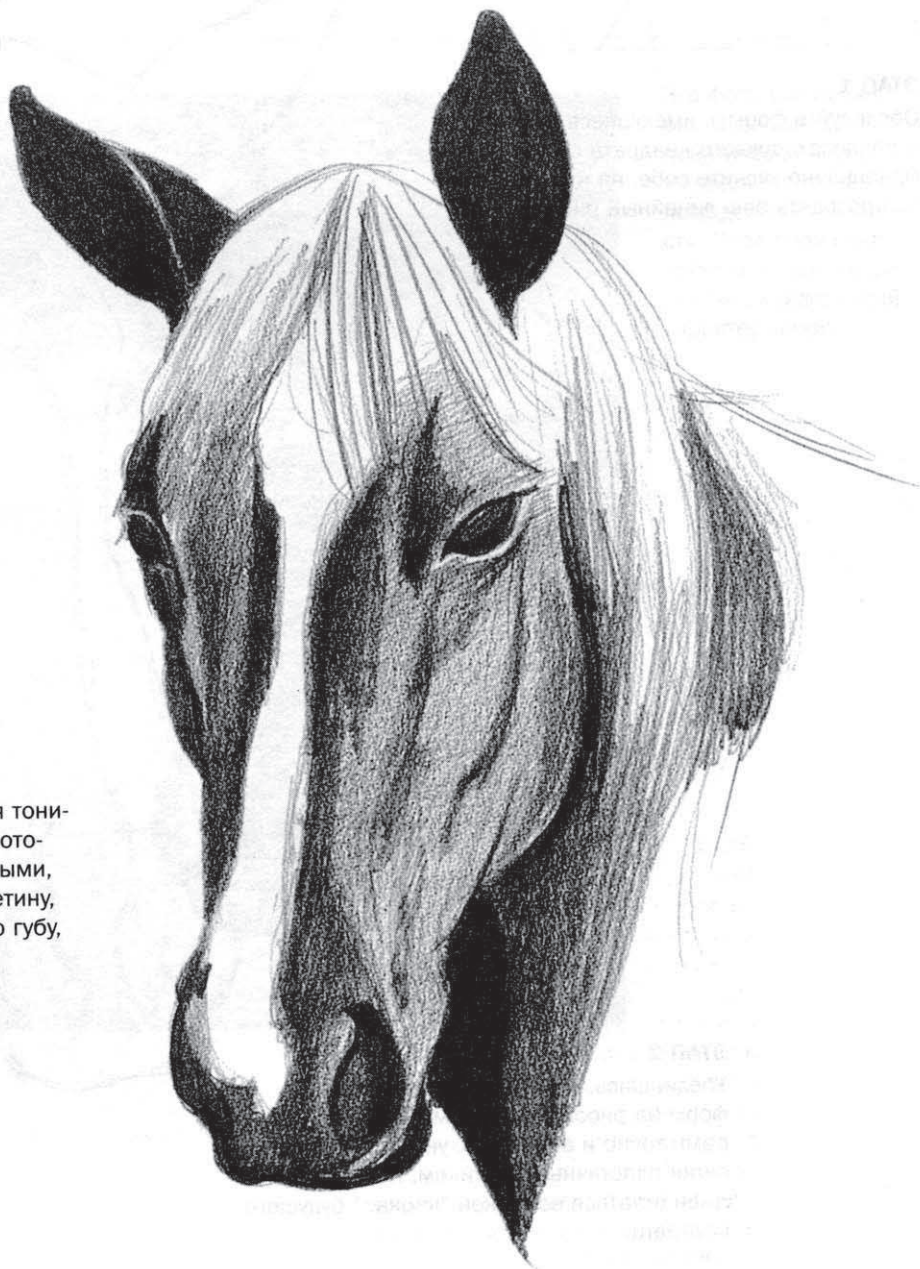

ЭТАП 2

Убедившись, что поклеточный перенос форм на рисовальную бумагу выполнен вами точно и аккуратно, уничтожьте линии сетки пластичным ластиком. На листе должен остаться вот такой "каркас" будущего портрета.

ЭТАП 3

Начинайте с укладки тонов в самые тёмные зоны: на видимые выпуклости глазных яблок, вовнутрь чутких ушей и нежных ноздрей, а также на правую сторону шеи.

ЭТАП 4

Продолжением процесса является тонировка прочих зон изображения, которые должны быть не совсем чёрными, а тёмно-серыми. Ярко-белую отметину, спускающуюся со лба на верхнюю губу, вообще не трогайте карандашом.

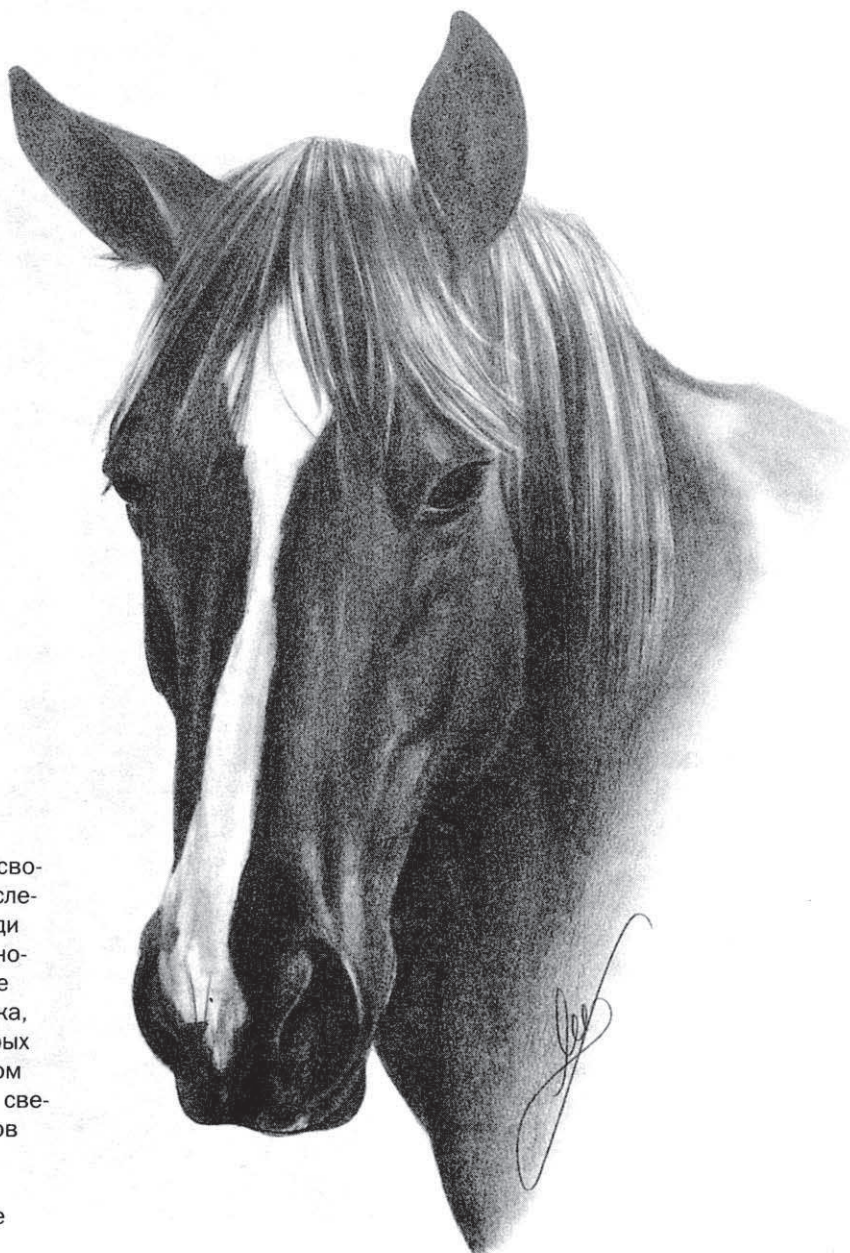
ЭТАП 5

Растушёвывайте тоновые переходы, добиваясь их плавности. И вот уже пора приступить к чёлке и гриве, то есть расположить в соответствующих местах два-три слоя быстрых штрихов.

ЭТАП 6

Приглядитесь критическим оком к своей работе и решите, где на морде следует усилить густоту тёмных зон ради повышения их чёткости и контрастности. Также разберитесь, где в гриве требуется дополнительная тонировка, и осуществите её с помощью быстрых карандашных штрихов. Затем куском пластичного ластика “поднимите” к свету ряд грамотно выбранных участков на морде и в гриве. Всеми этими операциями вы увеличите выразительность произведения и улучшите его реалистичность.

ПРОЕКТ 2

Теперь хочу представить вам лошадку светлой масти. Мне лично понравился мягкий серый цвет, благодаря которому шкура её выглядит почти как замша. Я влюбилась в длинные белёсые ресницы, трепещущие на фоне иссиня-чёрного глазного яблока. Мне также понравились контрасты тёмной чёлки со светлым лбом, тёмной гривы со светлой шеей. Снимок сделан с близкой дистанции, крупным планом, и отчётливо видны вены — важная и неотъемлемая черта лошадиной морды, различимая так или иначе в подавляющем большинстве случаев и подлежащая непременно включению в рисунок (иначе его реалистичность окажется ущербной).

Эта фотография даст вам возможность практически позаниматься со светлой мастью. Мне здесь нравится поза, типичная для спокойно щиплющих траву лошадей. Увеличенная копия снимка, снабжённая сеткой, помещена ниже.

Разграфлённое фото послужит отправным пунктом нового упражнения.

ЭТАП 1

Примерно так должен выглядеть ваш линейный рисунок до удаления сетки.

ЭТАП 2

Проверив безошибочность всех форм, которые вы перенесли с фотоснимка, напечатанного в книге, на бумагу, и при необходимости подправив их, аккуратно сотрите линии сетки пластиковым ластиком. Теперь ваш рисунок похож на этот.

ЭТАП 3

Раскладку тонов начните с самых тёмных. Они лягут вовнутрь уха, в ноздрю и на кусочек видимой части глазного яблока (другой кусочек её, который загорожен ресницами, оставьте светлым) Наметьте двумя-тремя десятками быстрых штрихов чёлку и гриву.

ЭТАП 4

Заполните чёлку и гриву густыми и тёмными карандашными штрихами. Затем надо положить средне-серый тон на отдельные участки морды, отображая её трёхмерный рельеф.

ЭТАП 5

Растушёвкой обеспечьте красивую плавность тоновых переходов. В гриве и чёлке тоже надо поработать этим инструментом, “замазывая” просветы между штрихами. Приглядитесь к иллюстрации и постарайтесь уловить, как изменения густоты тона формируют объёмность вида морды, а затем воспроизведите их в своём рисунке. Кровеносные сосуды, бегущие под глазом, по щеке и к храпу (термин “храп” обозначает нижнюю и среднюю часть переноса у животных), — очень важный компонент лошадиной внешности. Кожа, обтягивающая их протяжённые выпуклости, приподнята и немного по-иному отражает падающий свет. Её нельзя тонировать заподлицо с прилегающими участками морды.

ЭТАП 6

Одна из заключительных операций — отыскание в портрете и обработка всех полосок отражённого света. Потом надо обеспечить видимость краям белых участков изображения морды, ушей и шеи. О том, как это сделать, я рассказывала в конце главы третьей. А вот интересно: вас уже посетило воспоминание об упражнении с шаром? А причину такого “посещения” осознали? Догадайтесь о ней самостоятельно. Чтобы усилить реалистичность законченного рисунка, нарисуйте траву. Сначала покройте отведённую ей зону лёгкой тенью, двигая растушёвку горизонтально. Затем поверх этой тени набросайте карандашом полсотни быстрых чёрных штрихов, направленных от земли к небу, а “чиркалкой”, слепленной из пластичного ластика, — ещё полсотни светлых следов. Так возникнет пёстрая иллюзия тонких травинок. Чем ближе к зрителю, тем большее количество деталей надо показать, на среднем плане они менее различимы, а дальше и вовсе растворяются в общем сереньком фоне.

ПРОЕКТ 3

То же кроткое животное, с которым вы занимались, осуществляя “ПРОЕКТ 2”, позволило сфотографировать себя ещё и с иного направления, предоставив мне, а теперь и вам уникальную возможность узреть, как выглядит лошадиная голова снизу и сзади. Под кожей длинной нижней челюсти отчётливо прорисовываются служащие её основой кости. Нарисовать этот портрет будет, пожалуй, намного труднее, чем два предыдущих. И главная причина — мы не привыкли смотреть на лошадь в таком ракурсе. Формы, открывающиеся нашим глазам отсюда, не удаётся сразу легко опознать и осознать. Ваш мозг пускается в интенсивный поиск подходящих аналогий среди встречавшегося раньше. Каким из известных объектов допустимо интерпретировать один компонент данного вида? А на что похож другой? А следующий? Мои советы: начинайте рисование в обычном порядке, то есть с сетки, и сосредотачивайтесь лишь на одном из её квадратов за один раз; старайтесь воспринимать содержимое каждого квадрата как набор абстрактных линий, не имеющих отношения к кому-либо живому; обеспечивайте безукоризненную стыковку этих линий на границах квадратов, будто собираете из кусочков разрезную картинку-головоломку с изображением лошади.

Непривычная точка зрения на голову лошади даёт вам ещё один удивительный материал для тренировочного занятия. Под кожей длинной нижней челюсти отчётливо просматриваются поддерживающие её кости.

ЭТАП 1

Ваш линейный рисунок должен быть похож на этот.

ЭТАП 2

Уничтожьте линии сетки пластичным ластиком, когда убедитесь, что перенос всех форм из книги на рисовальную бумагу выполнен вами точно и аккуратно.

ЭТАП 3

Начинайте с размещения самых тёмных тонов. Они должны присутствовать на внешней стороне уха, на видимой части глазного яблока, между верхней и нижней губой в приоткрытой пасти, а также в углублении над местом встречи левой и правой половинок нижней челюсти.

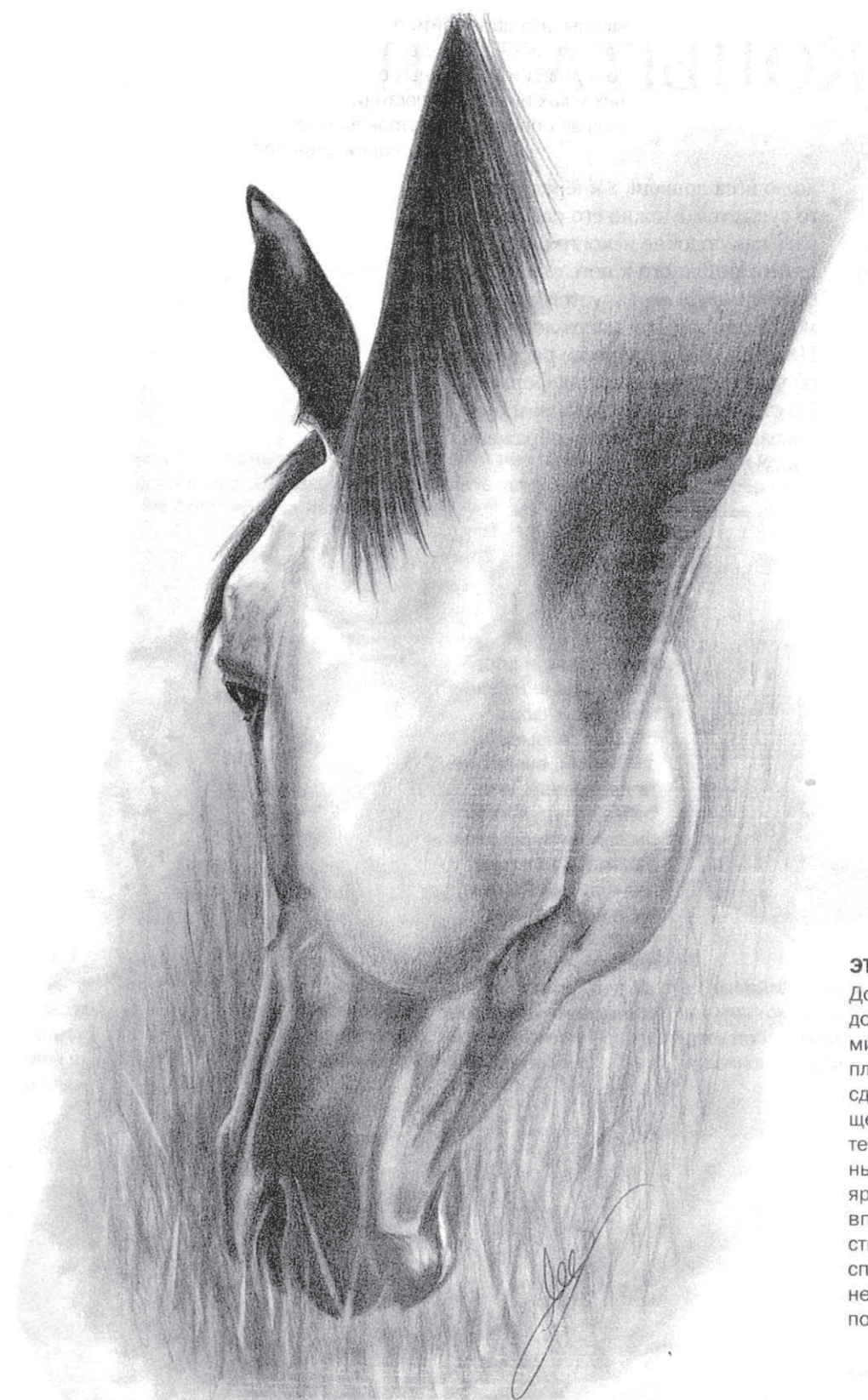
ЭТАП 4

Теперь надо положить средне-серый тон в нижнюю зону шеи, на нижнюю губу и у окончания передней части морды. (Не забывайте оставлять место для отражённого света.) Потребуется тонировка и на мощных округлых задних углах нижней челюсти (и тут тоже нельзя обойтись без отражённого света). Наметьте гриву парой десятков быстрых штрихов.

ЭТАП 5

Продолжаете выстраивать требуемый диапазон густоты тонов. Почти вся правая часть головы теперь преимущественно тёмная, как и низ. Это диктуется углом поворота её к зрителю, и пока вы не должны сковывать себя тем заранее известным фактом, что масть лошади — светлая. Затем сгущаете слои тёмных быстрых штрихов в гриве.

ЭТАП 6

Добейтесь плавности тоновых переходов, смягчите их растушёвкой. “Поднимите” все участки отражённого света пластичным ластиком. В завершение сделайте тот же фон, что и в предыдущем упражнении. Насыщенность травы тенями поможет участкам с отражённым светом проступить на рисунке ярче, и у зрителей возникнет верное впечатление: масть лошади — действительно светлая. Поза животного спокойна, оно ничем не возбуждено, не испугано — получился интересный портрет.

РИСУЕМ КОПЫТА И НОГИ

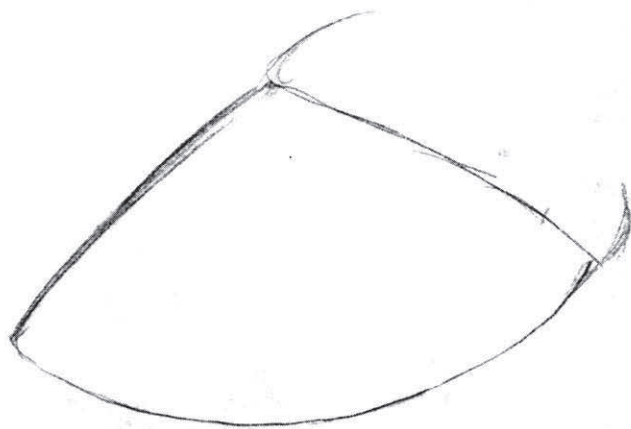
Для того чтобы нарисовать лошадь целиком, важно знать, как должны правильно изображаться ноги и их окончания — копыта. Повторю и сейчас то, что уже не раз говорилось в предыдущих главах: вы обязаны видеть прежде всего формы, а не живую суть объекта.

Роговой башмак копыта обладает весьма нестандартной формой. Кзади он расширяется, повинаясь необходимости поддерживать изрядную

долю веса лошади, а кпереди немного сужается. Можно его рассматривать как подобие некоего раструба, присоединённого к ноге снизу. Окраска башмаков варьируется в зависимости от породы и масти лошади.

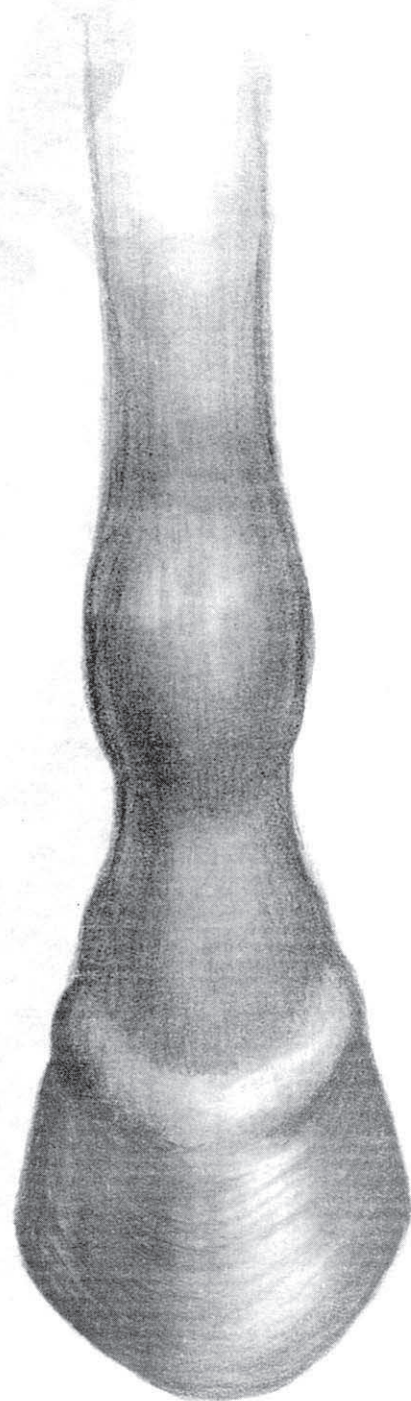
Не забывайте в процессе рисования об углах и элементарных формах.

На страницах этой главы вам будут показаны корректные изображения копыт.

Исследовав и определив, какие из элементарных форм следует связывать с копытом, вы сможете нарисовать его более точно. Хотели бы сравнить роговой башмак с толстым цилиндром? Почему бы и нет? Однако поразмыслите ещё — и согласитесь: лучше увидеть тут часть усечённого конуса.

Башмак копыта в профиль выглядит как треугольник с выпуклым «днищем». А на виде анфас нетрудно заметить сходство с пятиугольником. Сзади башмак шире, нежели спереди.

Лошадиное копыто, вид спереди. Башмак соединяется с лодыжечным суставом через копытную кость.

УПРАЖНЕНИЕ С ЛОШАДИНЫМ КОПЫТОМ

ЭТАП 1

Началом должен послужить аккуратный линейный рисунок. Необходима тщательность в правильной передаче углов, характерных для форм копыта и лодыжечного сустава.

ЭТАП 2

Перейдите к укладке серых тонов в область лодыжечного сустава. Проработайте удлиненные впадины на ноге, располагающиеся там, где кожа обтягивает сухожилие.

ЭТАП 3

Займитесь нанесением темных тонов на башмак копыта. Не забудьте учесть: его гладкая поверхность способна неплохо отражать падающий свет. Следовательно, на ней имеется более яркий участок, который в рисунке нужно оставить светлым.

ЭТАП 4

Растушёвывайте, смягчайте, сглаживайте тоновые переходы. Светлый участок на поверхности башмака, который должен выглядеть поблёскивающим, наверняка понадобится "поднять" кусочком пластичного ластика.

ЭТАП 5

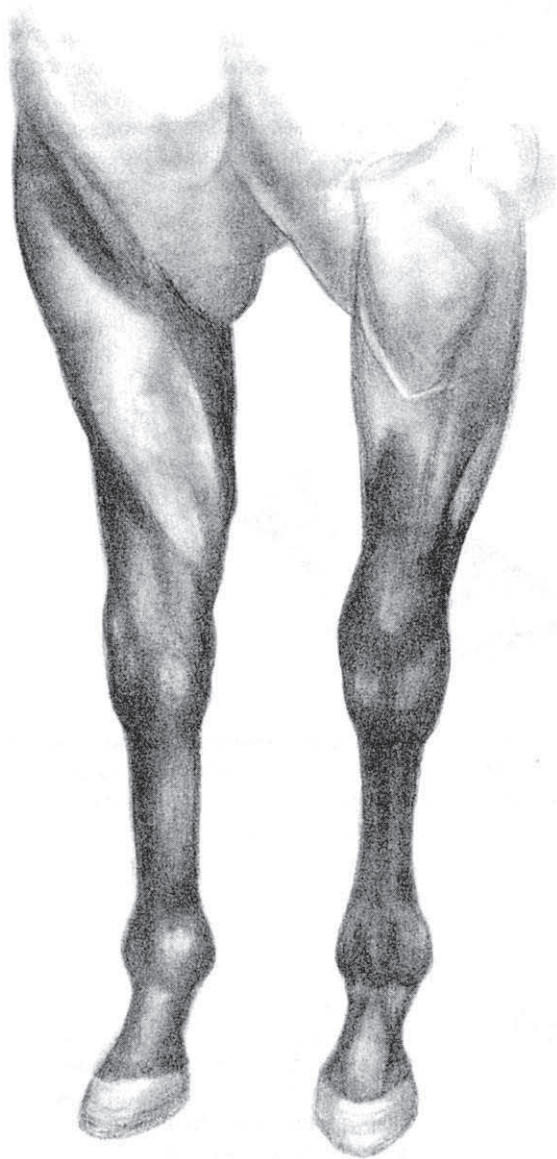
Применив технологию, знакомую вам из главы девятой, создайте изображение поросшей травой почвы. Тогда у зрителей будет возникать иллюзия: у этого копыта есть прочная опора.

НОГИ

Ноги лошади устроены более сложно, чем можно было бы подумать. Они изобилуют разными деталями: кости, мышцы, сухожилия — всё это без труда различимо под кожей. Пристрастно изучив два представленных здесь рисунка, вы и сами увидите то, о чём идёт речь. Ноги у лошадей, как правило, не заплыва-

ют жиром, благодаря чему являются взору и суставы, и кровеносные сосуды, и прочие свои элементы. Ни один из них нельзя игнорировать, если вы всерьёз озабочены стремлением к реалистичности. Они обуславливают и определяют внешний вид ноги. Без обсуждаемых деталей она будет выглядеть чем-то

вроде гладкой трубы, в форме длинного конуса сужающейся книзу. Ещё раз обратитесь к этим иллюстрациям и проследите, как отражается лошадиными ногами падающий свет. На каждой выпуклой части их его лучи, образно выражаясь, прямо-таки танцуют!

Передняя пара лошадиных ног. Отыщите мускулы, а также суставы и сухожилия.

Задняя пара лошадиных ног. Полюбуйтесь, как играет свет на всех их выпуклостях. Приглядитесь повнимательнее к суставам. Они принадлежат к числу деталей, которые обеспечат вашему рисунку профессионально высокое качество.

НОГИ В РАЗНЫХ ВИДАХ

Здесь демонстрируются все анатомические детали лошадиных ног, которые предписываю вам самым тщательным образом изучить: мускулы, суставы, сухожилия и даже кровеносные сосуды — не разрешается упускать ни одного элемента. Каждый из них обладает экстремальной важностью для успеха ваших работ на ниве изобразительного искусства. Ищите элементарные формы, из которых складывается объём любой ноги и копыта.

В разных ракурсах и позах вашему придирчивому взгляду представляются разные совокупности деталей. Потрудитесь собрать и рассмо-

треть как можно больше картинок, изображающих лошадей и их ноги в как можно более обширном количестве жизненных поз (да и безжизненные, авось, пригодятся). Так приобретается то, что называют наметанным глазом — умение видеть и воспринимать всякую деталь сразу и безошибочно. Сама я “перелопатила” поистине гигантское множество рисунков и фотоснимков в книгах, альбомах, журналах, чтобы получить навык отыскания элементов, потребность в которых для реалистичных портретов моих любимых четвероногих неоспорима. Я немало встречалась и с живыми лошадьми в натуре

и не просто ахала от восхищения, а стремилась познакомиться поближе и проникнуть в тайну вечно привлекательной красоты и грациозности их. Полагаю, что хорошие художники непременно должны приветствовать и практиковать подобный подход. Скажу честно: хотя и “кручусь” возле лошадей всю жизнь, я не умела увидеть их по-настоящему, пока не взялась рисовать их.

Левая передняя нога, вид анфас. Заметьте, как подчеркнута проработаны суставы колена и лодыжки. Благодаря этому зритель может почувствовать силу и темперамент скакуна.

правая задняя нога, вид спереди

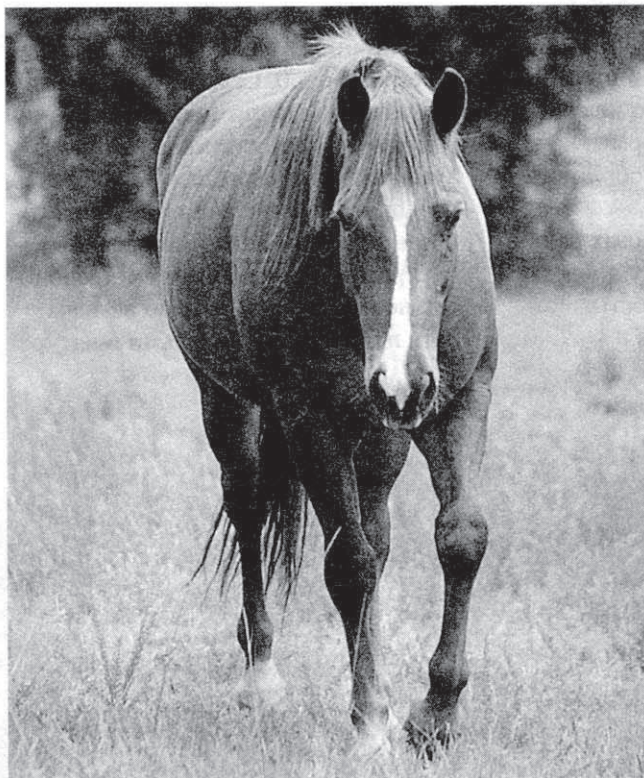
Передняя нога, вид сбоку. Легко прослеживаются взглядом её напряжённые мышцы, а также сухожилия и вздущиеся кровеносные сосуды.

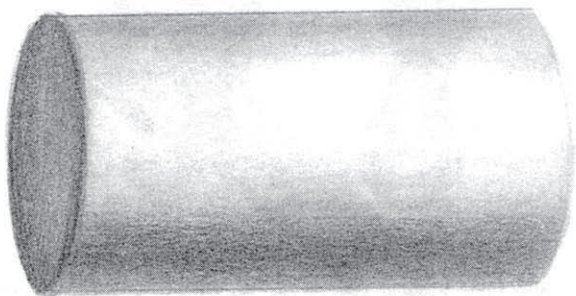
задняя нога, вид сбоку

РИСУЕМ ЛОШАДЬ ЦЕЛИКОМ

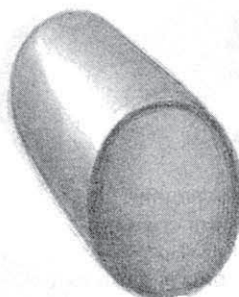
Теперь вы подготовлены к тому, чтобы попробовать нарисовать лошадь целиком. Вот фотография, способная выступить в роли хорошего стартового пункта. Мы любимся спереди, как этот гнедой, подчинившись собственному любопытству, небрежной походкой продвигается к нам — приятная, привлекательная картинка! Но ещё более важно здесь то, что есть возможность пронаблюдать эффекты, связанные с перспективой. Удлиненный объект, каким является лошадиная фигура от хвоста до хвоста, расположен вдоль луча зрения, и потому искажены видимые пропорции животного. Его передние элементы: морда, грудь, ноги — выглядят вполне естественно и соразмерно друг другу, тогда как части туловища, размещающиеся за плечами (спина, живот, круп), предстают сплюснутыми, значительно укороченными по сравнению с действительностью. В нижней части страницы даны поясняющие примеры с протяжённым цилиндром. Рассматривая его в аналогичных ракурсах, вы получаете достоверную информацию о торце цилиндра, но истинная длина его скрадывается перспективой.

Фотопортрет коня, неторопливо бредущего к зрителю по лужайке, послужит прекрасным исходным материалом для вашего рисунка. Познакомьтесь с эффектами перспективы, которые весьма заметно проявляются при такой позиции удлиненного объекта по отношению к лучу зрения.

Протяжённый цилиндр, которому можно уподобить лошадиную фигуру.

Видимая длина такого цилиндра, повернутого к вам "доннышком", может в силу законов перспективы оказаться существенно короче истинной.

ВИД СПЕРЕДИ

ЭТАП 1

Линейный рисунок, созданный при помощи сетки, будет точным, если ради этого вы с максимальной прилежностью поработаете в каждом её квадрате.

ЭТАП 2

Вот так должен выглядеть ваш линейный рисунок после осторожного удаления сетки.

ЭТАП 3

Всегда начинайте раскладку тонов с самых тёмных, разыскав на исходном фотоснимке все затенённые участки, а также зоны частичного перекрытия обращённых к зрителю поверхностей.

ЭТАП 4

Теперь принимайтесь за размещение средне-серых тонов, ставя себе цель обрисовать с их помощью объёмность разных элементов облика животного. Имея дело с той или иной округлостью (один из самых наглядных примеров — брюхо лошади), вспоминайте приёмы работы над изображением шара, смекайте, где следует расположить полоску отражённого света.

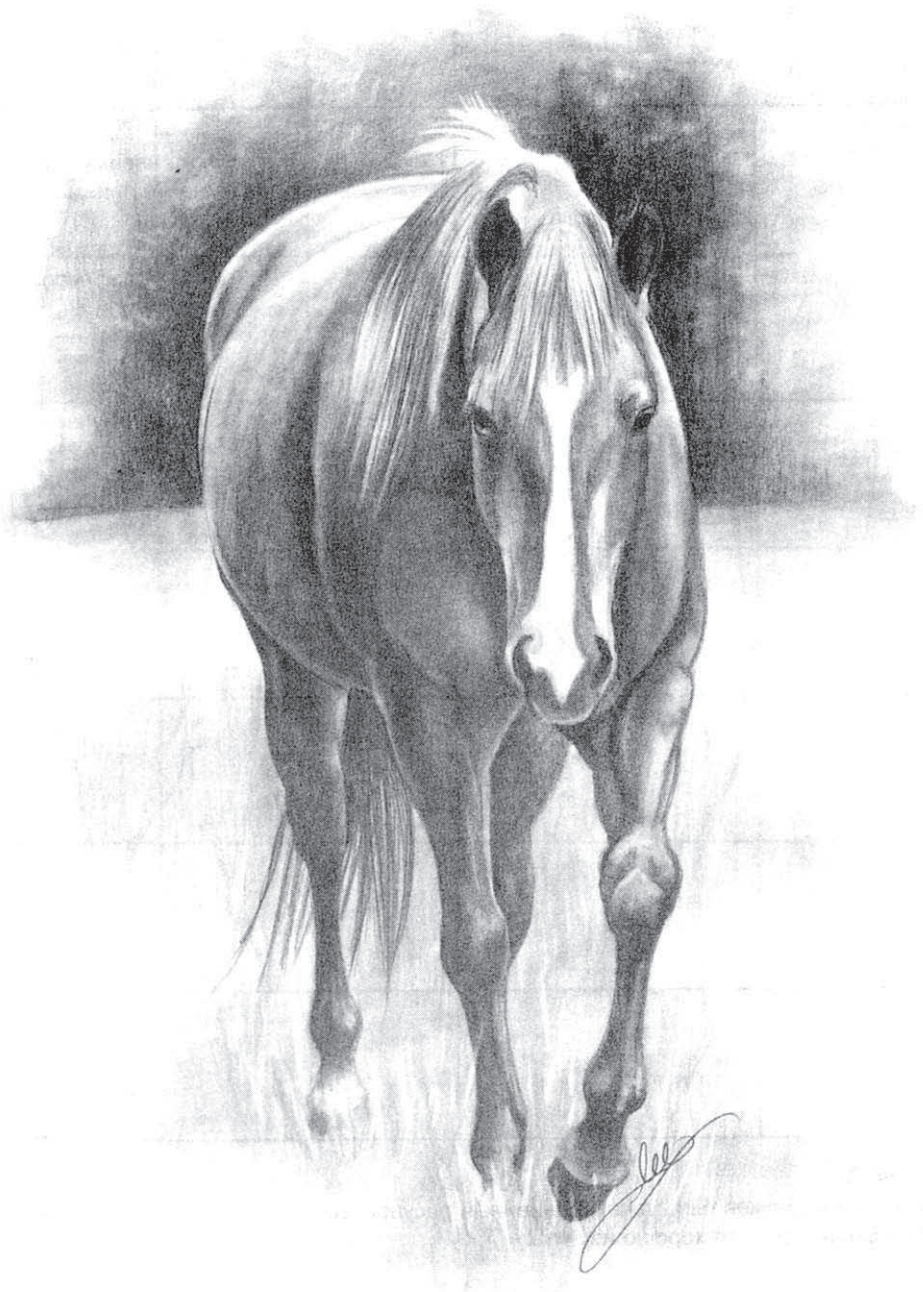
ЭТАП 5

Продолжайте нанесение тонов — уже не только ради передачи трёхмерного рельефа форм, но и для отображения реальной окраски шерсти. Затем слоем быстрых карандашных штрихов наметьте чёлку и гриву.

ЭТАП 6

Пора браться за растушёвку, чтобы сглаживать тоновые переходы, смягчать наружность героя.

ЭТАП 7

Законченный портрет. На стадии финишной отделки его для “подъёма” всех участков, обладающих повышенной относительной яркостью, я использовала пластичный ластик и технику обратного рисования, достоинства которой вам уже известны.

Изображению собственно лошади требовался фон — и не только для того, чтобы как-то охарактеризовать сцену, на которой происходит действие. Я должна была показать контур ярко освещённой спины лошади, не прочерчивая его линией, а за счёт грамотно выбранного контраста. Всегда помните: к оконтуриванию прибегать запрещено. Об этом очень важном правиле мы говорили в конце главы третьей.

Описываю процесс имитации зарослей на заднем плане. Сначала я обозначила то, что называют линией горизонта. Она пробуждает у зрителя ощущение дистанции. Затем провела десятка полтора вертикальных линий — намёки на стволы деревьев. Положила несколько пятен тёмного тона и размазала их бывшей в употреблении растушёвкой. Глубина иллюзии усилилась, когда я потыкала в черноту там и сям слегка заострённым куском пластичного ластика — получились будто бы листья, шевелимые ветром и по-всякому отражающие льющийся с неба свет.

Сразу под линией горизонта я без нажима, совершая испачканной растушёвкой колебательные движения слева направо и справа налево, втёрла в бумагу менее густой тон. Ощущение дистанции укрепились. А потом осталось нарисовать траву под ногами гнедого на переднем плане и за его хвостом на среднем плане: покрыть отведённые ей зоны лёгкой тенью, двигая растушёвку горизонтально, поверх этой тени набросать карандашом полсотни быстрых чёрных штрихов, направленных от земли к небу, а “чиркалкой”, слепленной из пластичного ластика, — ещё полсотни светлых следов; и пёстрая иллюзия тонких травинок готова. Освоив эту методику изображения травы в главе девятой, вы знаете: чем ближе к зрителю, тем большее количество деталей надо показать, а на среднем плане они менее различимы.

ВИД СЗАДИ

Вот ещё один хороший объект для тренировок в рисовании лошади целиком. Эта поза типична для пасущихся животных. Она мне очень нравится за то, что наполняет душу покоем и умиротворением.

Лошадь, вид сзади. Используйте эту фотографию для создания своего нового рисунка. Пусть он излучает тишину и мир.

ЭТАП 1

Вот каким должен быть точный линейный рисунок, созданный при помощи сетки. Все формы следует хорошо изучить.

ЭТАП 2

После удаления сетки ваш линейный рисунок будет похож на этот.

ЭТАП 3

Начинайте, как всегда, с размещения самых тёмных тонов, которые отыщутся во всех затенённых зонах объекта.

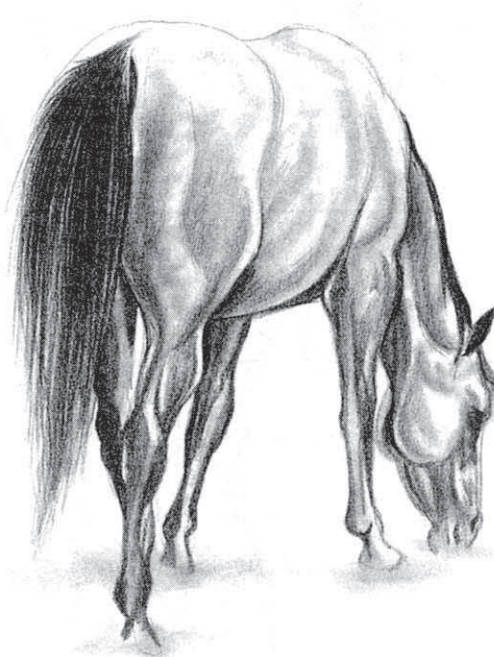
ЭТАП 4

Теперь займитесь раскладкой средненасыщенных тонов, обрисовывающих рельеф объекта. Потребуется меньшая “суммарная масса” их, поскольку эта серая в яблоках лошадь мастью своей намного светлее, чем гнедой конь, портрет которого вы сотворили в прошлый раз. (Для общего развития примите к сведению: бывают и гнедые в яблоках лошади. Чуть подробнее — в главе тринадцатой.) Затем приступайте к послойному построению хвоста из длинных карандашных штрихов.

ЭТАП 5

Продолжайте наслаивать быстрые штрихи в изображении хвоста и увеличивать его видимую черноту. Но не переусердствуйте! В сплошную она превратиться не вправе (вы ведь понимаете, что некоторые пучки и прядки волос должны поблёскивать). Потом возьмите растушёвку и смягчайте тоновые переходы на ногах, морде, шее, брюхе кобылки. Делайте это вдумчиво, бережно, осторожно, не позволяя мазкам графита распространяться вверх, где располагается обширная зона полного света.

ЭТАП 6

Когда одна растушёвка загрязнится, обработайте ею хвост, а свежей доведите до кондиции тонировку остальных элементов портрета. Как воспроизводить те особенности этой окраски шерсти, что зовутся яблоками? Я создавала их опять же с помощью растушёвки — наносила её остриём клюющие удары в плоскость бумаги, сопровождая каждый лёгким подкручиванием инструмента.

ЭТАП 7

Процедуры финишной отделки этого портрета и предыдущего очень схожи. Сравните один с другим, и вы убедитесь сами, что я применяла ту же технологию для создания иллюзорной дистанции, деревьев на дальнем плане, травы и почвы на ближнем и среднем. Обратите внимание на овальный характер композиции в целом. Я сознательно заменила таким вариантом прямоугольный ради приятного зрительного впечатления.

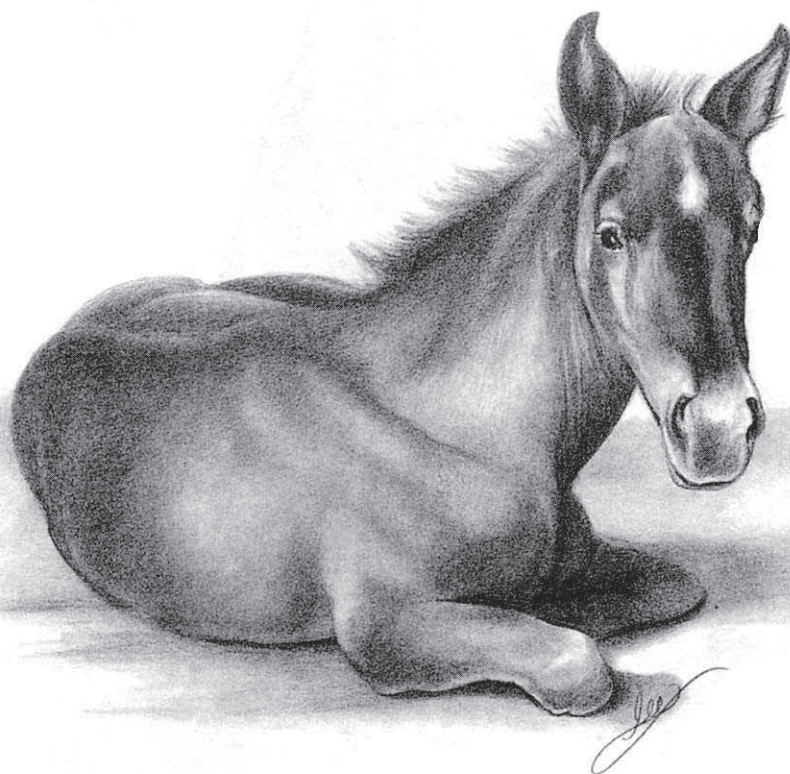
ПРИЛЁГШИЙ НА БРЮХО

Неописуемое удовольствие рисовальщик лошадей может получить тогда, когда заинтересуется какой-нибудь позой животного, принадлежащей к числу нетрадиционных. Здесь представлен один из примеров, способных вызвать острый приступ творческого вдохновения. Будь на месте данного жеребёнка кот, нам, скорее всего, подумалось бы: он, того и гляди, свернётся сейчас калачиком и задремлет. А можно ли про жеребёнка сказать, что он готов свернуться калачиком? — Лукавый вопрос...

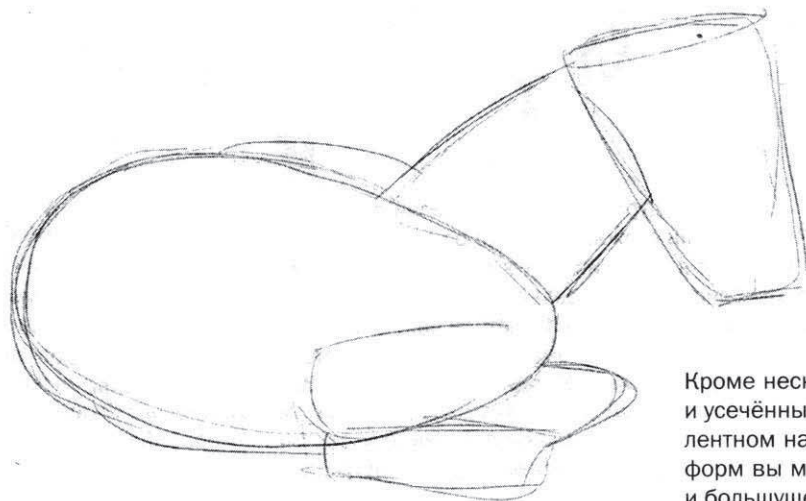
Как бы то ни было, тело этого пугливого “отрока” выглядит весьма округлым. Внимательно рассмотрев его, вы наверняка припомните упражнение с шаром и всё, что успели уже узнать о пяти градациях светотени. Найдите зоны с отражённым светом, вытянувшиеся вдоль живота и правой передней ноги там, где названные компоненты объекта соседствуют с плоскостью опоры. Найдите на ней узкие полоски падающей тени. Такие количества отражённого света и падающей тени могут по-

казаться пренебрежимо малыми, но без них зритель затруднился бы ощутить точную границу между лежащим жеребёнком и его опорой.

Попробуйте интерпретировать фигуру объекта набором элементарных форм. Они должны быть как можно более простыми, не провоцировать осложнения в дальнейшем процессе. Затем накройте мой рисунок прозрачной сеткой — и вперёд, потренируйте все свои рисовальные навыки снова.

Поза, которую принял этот малолеток, определила уютную округлость всех его форм. (Если вы наблюдали когда-нибудь за живым жеребёнком, резвящимся близ матки в поле, то знаете, каким угловатым, нескладным, неуклюжим он способен предстать взгляду со стороны.) Во внешнем виде живота и передних ног здесь присутствуют ясно различимые все пять градаций светотени.

Кроме нескольких цилиндров и усечённых конусов, в эквивалентном наборе элементарных форм вы можете найти ещё и большее яйцо.

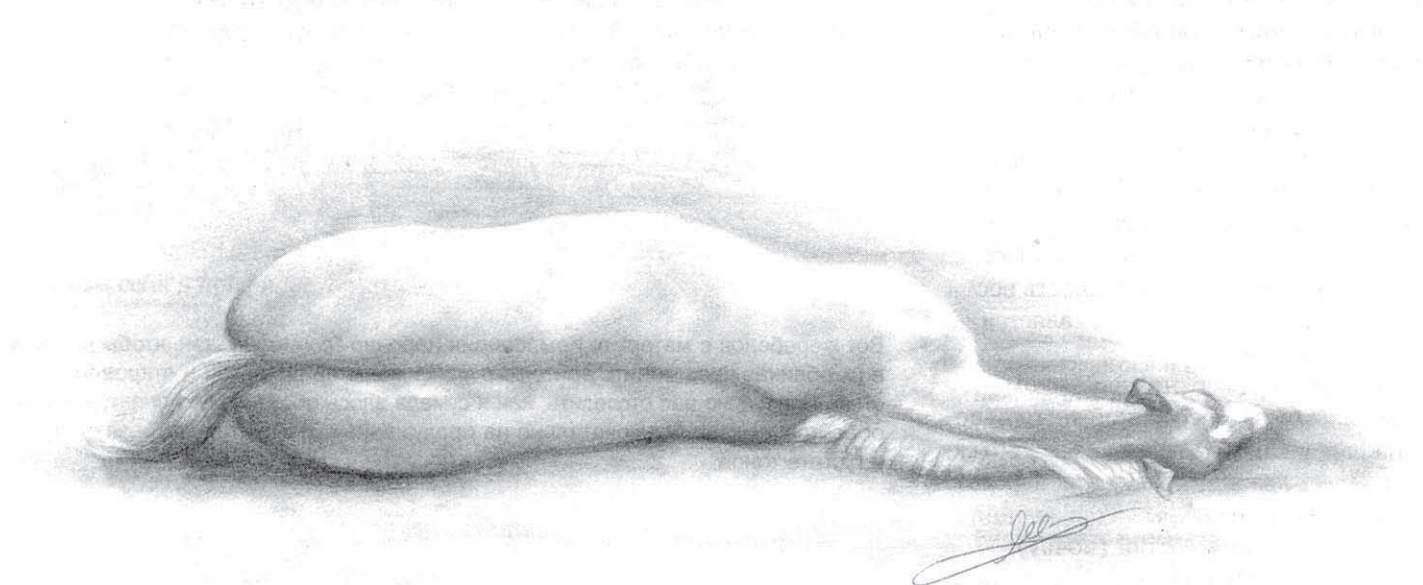
СЛАДКО ПОЧИВАЮЩАЯ НА БОКУ

Спящая красавица в этом ракурсе совершенно не походит ни на какую иную из виденных вами до сих пор, правда? Предлагаемая мною точка обзора полностью меняет характеристики облика лошади, ставшие уже, полагаю, для вас в известной мере привычными, даже типовыми. Взять хотя бы спинной хребет, который вместо протяжённой выпуклости образует продольную канавку, деля-

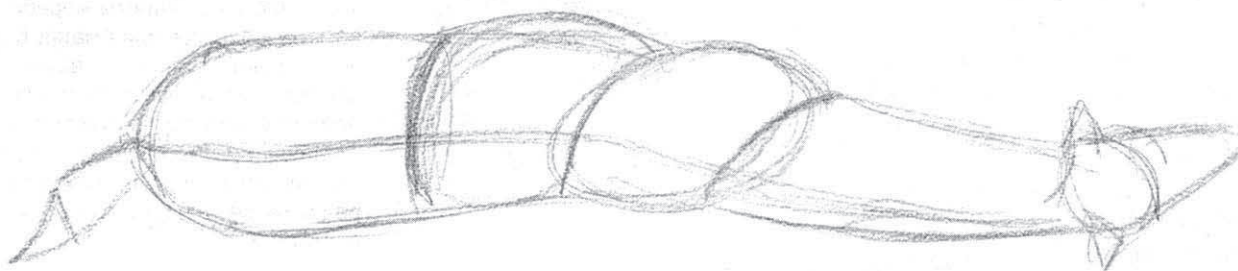
щую корпус строго посередине (рискнёте вы усомниться в симметрии половинок?).

Разместив вокруг лошади тон, гармонирующий с её мастью, я создала у зрителя чёткое представление о переднем и заднем плане, то есть о глубине пространства. Одновременно этот тон помогает обойтись без оконтуривания зон тела, залитых полным светом.

Набор элементарных форм, который можно поставить в соответствие фигуре данного объекта, разумеется, отличен от показанного на предыдущей странице книги. Основным компонентом является не яйцо, а цилиндр с округлёнными торцами, похожий (если уж продолжать гастрономические сравнения) на батон колбасы.

Неожиданный ракурс позволил вам увидеть лошадь со стороны спины, но не сверху (с дерева или с моста над дорогой). Корпус по всей длине пересекается бороздой, которая обязана своим существованием позвоночнику животного.

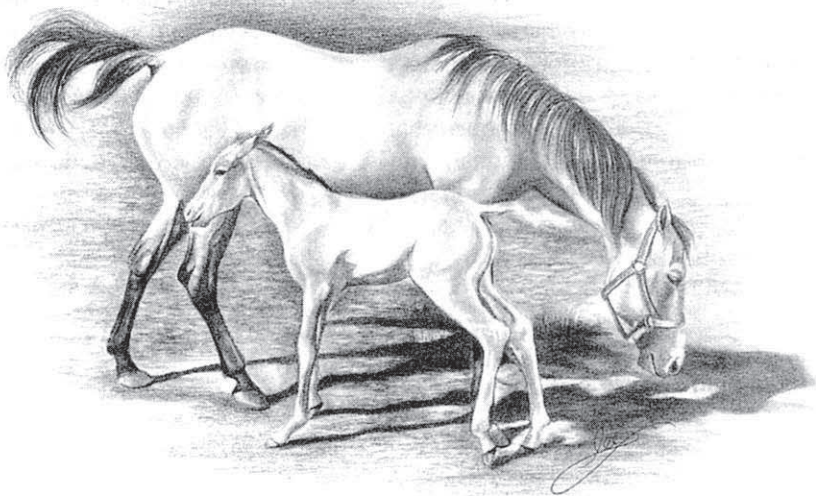
В эквивалентном наборе элементарных форм фундаментальная (главная) — цилиндр. Овоиды (яйца) есть и здесь, но они мельче, чем в прошлый раз.

Молодняк

Возраст лошади играет роль важного фактора в определении её внешнего вида. У молодой лошадки ноги в сравнении с корпусом кажутся длинными и тонкими. По мере взросления их мышцы и сухожилия укрепляются, наливаются силой. У лошади постарше корпус становится тяжелее и массивнее, соотношение размеров его и ног выглядит более уравновешенным. Пропорции, присущие облику жеребёнка, рождают впечатление некоторой неустойчивости (оно подтверждается ещё и неуверенностью движений малыша). Иллюстрации, помещённые на этой странице, дают вам возможность воспринять и оценить, как проявляется разница возрастов.

Трудясь над верхним рисунком, я должна была с особенной тщательностью проработать края видимых объектов. Здесь два живых объекта, передним частично перекрывается задний, оба имеют фоном третий (почву), но вам не удастся обнаружить никаких линейных контуров. Для разграничения поверхностей, принадлежащих разным объектам, я использовала лишь контрасты тонов. На почве расположила отчётливые густые тени от кобылы и её детёныша, благодаря чему любой моментально понимает: источник света находится сверху слева. Легко заметить: при тонировании почвы растушёвкой на всех планах выполнялись горизонтальные движения, что помогает зрителю ощутить прочность и надёжность земли под копытами “сладкой парочки”.

Форма и объём лошадиной морды тоже зависят от возраста животного. Предлагаю вам изучить две головы, изображённые на нижнем рисунке, и самостоятельно убедиться: черты “физиономии” у жеребёнка намного тоньше и нежнее, чем у его мамы, задние отделы нижней челюсти развиты пока очень слабо, только-только начали путь своего превращения в мощные округлости, столь характерные для всякой взрослой лошади. И грива у “пацанчика” совсем ещё коротенькая...

Вот жеребёнок с матерью. Композиция нарочно “сочинена” так, чтобы разницу в их обликах представить зрителю с максимальной полнотой и откровенностью. Призываю вас отследить, как я сумела здесь обойтись без оконтуривания объектов, сыграв исключительно на продуманных, рассчитанных различиях в густоте тонов.

Знаете загадки типа “Найди пять (или, допустим, десять) отличий”, попадающиеся в журналах для детей? Данный рисунок можно рассматривать как одну из них. Итак, отыщите все различия этих голов и шей. Про два есть подсказки: во-первых, у жеребёнка существенно иная “причёска”, во-вторых, линия нижней челюсти не такая выразительная, как у его матери.

Знакомясь с “персонажами” новой страницы, вы с ходу поймёте, что возраст у любого из трёх совсем невелик.*

Первый (справа вверху) намного моложе двух других. Ноги у него выглядят чрезвычайно длинными, узловатыми и немного шаткими. Чтобы не лишиться равновесия, малыш расставляет их в стороны. Искривляющее действие законов перспективы, с которым вам довелось познакомиться в начале главы одиннадцатой, в полной мере проявилось и на этом рисунке. Мы хорошо видим и обе боковые выпуклости крупа, и передние элементы фигуры жеребёнка (морду, грудь, ноги), но всё, что находится между крупом и шеей, скрыто от глаз — можно ли сказать что-либо определённое о длине его спины?

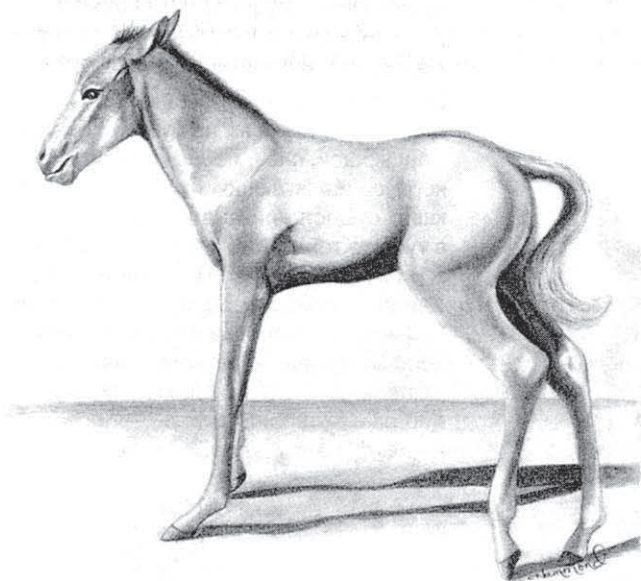
Второй (слева внизу) демонстрирует нам себя в профиль. Легко за-

метить, как тело животного начинает округляться с бегом дней. А морда всё ещё выглядит “детской” (задние отделы нижней челюсти не обладают атрибутами, достойными взрослых лошадей), и ноги пока высоковаты для такого корпуса.

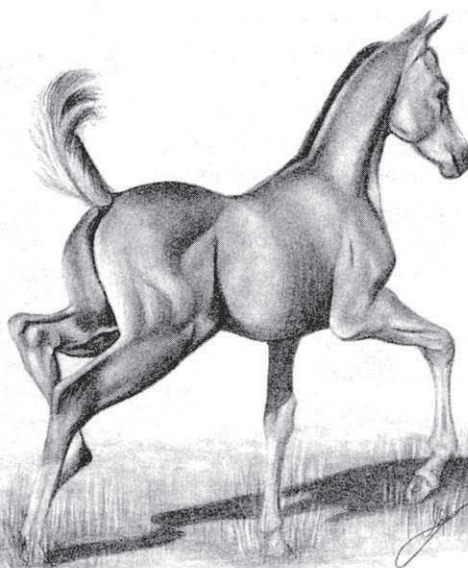
Третий счастливчик безмятежно резвится в солнечном сиянии. Грაციозная поза с вывертами ног и задраным хвостом говорит об игривом и явно проказливом характере героя. Свободу и быстроту его движений зрителю помогают ощутить форма и размещение тени на лугу. С учётом равномерной окраски шерсти догадаетесь ли вы, какой инструмент был главным в моей работе над этим изображением? — Правильно, растушёвка! Больше всего мне пришлось заботиться о сглаживании тоновых переходов.

Как вы считаете: к облику этого пошатывающегося и вихляющегося создания, не без труда преодолевающего непривычку стоять на высоких и тонких ногах, подходит слово “долговязый”? Чтобы удержать равновесие, малыш должен растопырить их в стороны. Вид спереди открывает нам хорошую возможность пронаблюдать эффекты, связанные с перспективой.

Вот немного подросший “беби”, выглядящий более похожим на взрослую лошадь. Отыщите пять градаций светотени на округлостях его тела.

Игривую позу подчёркивает тень, падающая на луг, — и всё изображение в целом побуждает зрителя почувствовать динамику движений беззаботного юнца.

* На западе Америки слово colt, что в переводе на русский язык означает “жеребёнок”, применяют к лошадиному, ослиному или верблюжьему детёнышу до 4 лет. — Прим. перев.

МАСТИ И ОТМЕТИНЫ

Разнообразие типов окраски внешних покровов тела свойственно многим видам домашних животных — собакам, курицам, кошкам, кроликам, коровам и т. д. Лошади в этом отношении отнюдь не являются исключением. Расцветка их шерсти называется, как вам уже известно, мастью. Чаще прочих можно встретить гнедую (красноватую с чёрным хвостом и гривой), каурю (светло-каштановую, рыжеватую), сивую (серовато-сизую) или вороную (чёрную) масть. На общем фоне могут присутствовать пятна другого цвета (тёмные и округлые называют яблоками) — не обязательно контрастного. Размеры пятен варьируются от крошечных до огромных. Иногда лошадь бывает испещрена ими вся, а иногда несёт одинокую “звёздочку” на лбу. Пятна по отдельности или в произвольных комбинациях друг с другом служат отметинами, благодаря которым хозяин способен опознать свою лошадь среди дюжины чужих. Текучая коротенькая глава даст вам шанс попрактиковаться и понять, как подобные особенности облика животного воспроизводятся в рисунках на белой бумаге.

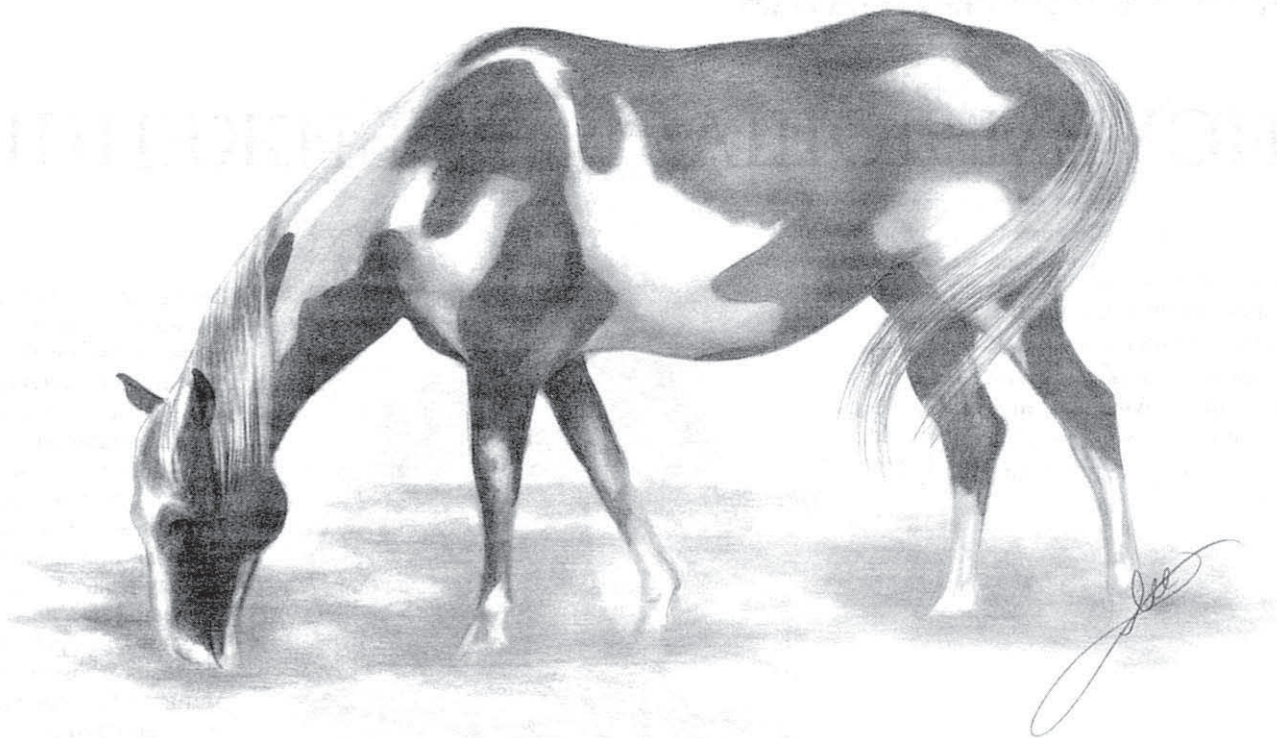

Приблизительно так выглядит лошадь чубарой масти, которая у нас в Америке именуется Appaloosa. В “камуфляже” чубарых работяг комбинируются области сплошного (гладкого) цвета, пёстрые зоны и резко очерченные пятна по крупнее. Appaloosa обычно характеризуется отметинами на крупе и относительной светлотой его по сравнению с фронтальными отделами фигуры. Вот как я готовила эту иллюстрацию. Для начала нанесла на бумагу контуры морды, шеи, плеч, передней половины корпуса и слагающих их участков, имеющих существенные видимые различия в густоте тона. Потом грязной (бывшей в употреблении) растушёвкой интерпретировала области со сплошным цветом. Тем же инструментом с применением лёгких клевков и покручиваний создала пёстрые зоны, обеспечив им нежную размытость. В финале процесса нарисовала все чёрные пятна.

А эта красавица — великолепный экземпляр породы Paint*. Цветовые контрасты в её волосных покровах столь разительны, что впопугу подумать, будто какой-то шутник взял и раскрасил кроткое животное (так подвыпивший маляр управился бы с деревянной статуей в сельском саду, например). Даже грива у неё двухцветная! Когда рисуешь подобную лошадь, труднее всего обеспечить жизненность частям фигуры, получившим от природы глубоко тёмную тонировку. Они останутся карикатурно плоскими, не имеющими видимого объёма, если не озаботиться “подъёмом” отдельных зон к свету с помощью самодельных инструментов, слепленных из пластичного ластика.

* Название этой породы можно перевести на русский язык как “Разноцветная”. — Прим. перев.

Вот ещё одна представительница породы Paint. Цвета, которые она несёт на своей шкуре, и их причудливо извилистые границы просто восхитительны, не правда ли?! Всякой отдельно взятой лошади свойственна уникальность набора отметин, в чём (так же, как и в характере) находит своё проявление индивидуальность живого существа. Настоятельно предлагаю вам не забывать о личной картотеке. В книгах и журналах сыщутся многочисленные варианты мастей и отметин, которые своей изысканной прелестью и оригинальностью вдохновят вас на усердную практику.

Мы уже говорили в главе шестой, что самыми приметными членами семейства *Equidae* неоспоримо считаются зебры. Мне очень нравится рисовать их, "возиться" с неповторяющимися узорами, прославившими этих экзотических животных, как с элементами разрезной головоломки, в которой есть только светлые и тёмные формы.

РИСУЕМ ЛОШАДЬ В ДВИЖЕНИИ

От главы седьмой и до сих пор животные, рисуемые вами, преимущественно находились в довольно-таки спокойных позах и обстоятельствах. Теперь давайте изучать экспрессивно двигающихся лошадей и постигать применение уже известных вам принципов.

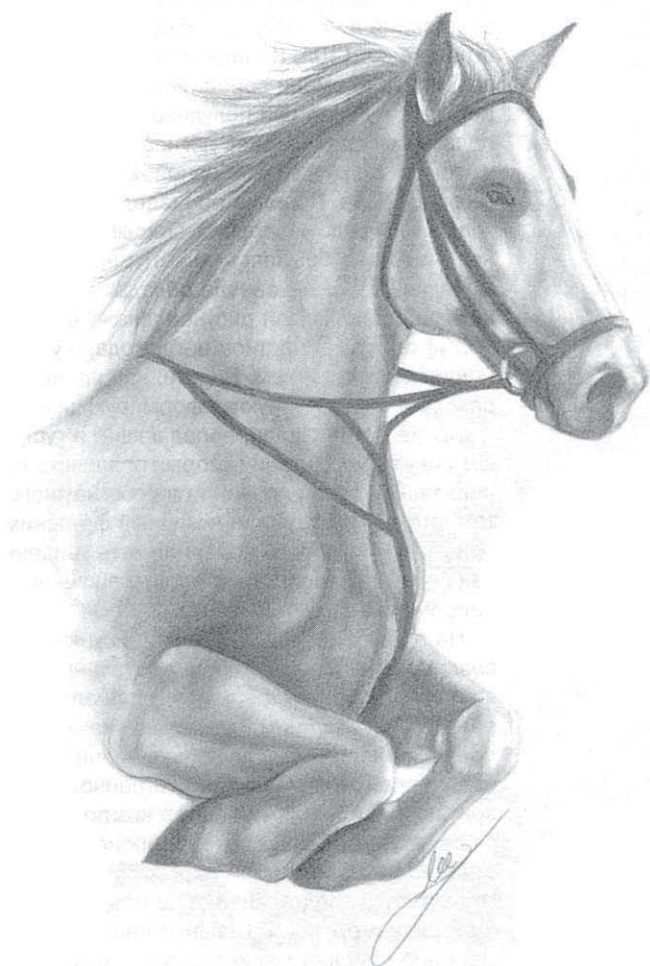

Вот прекрасный образец коня, вставшего на дыбы. Он мог бы послужить вполне полезным примером для тренинга в изображении ног и копыт (к главе десятой), а также гривы (к главе восьмой). Однако прошу припомнить, что ещё раньше — в главе шестой — я показывала вам, как работает фантазия художника: этот конь был превращён с её помощью сначала в единорога, а затем в Пегаса. Сравните все три портрета и проанализируйте самостоятельно их различия. (Разумеется, вы должны заметить не только рог или крылья.)

Другая вставшая на дыбы лошадь тоже хороша! Она освещена с боков (может быть, пламенем горящих поблизости строений ипподрома; или это один из рабочих моментов на съёмках какого-то приключенческого кинофильма?), и фигуру рисует свет, отражённый объёмами её мощного корпуса и задних ног. Чтобы участки с отражённым светом стали лучше видны, я ввела в свою композицию подчёркивающий их фон. Есть в ней и ещё один контраст — светлые пряди гривы и хвоста, проецирующиеся на тёмную шерсть. Он призван усилить тревогу, сообщаемую картиной зрителю. Кривизну развевающихся прядей интерпретируют широкие белые полосы, к которым вы должны внимательно приглядеться — и понять: если бы я воздержалась от прорезки их быстрыми карандашными штрихами, то реалистичность изображаемых волос оказалась бы сомнительной.

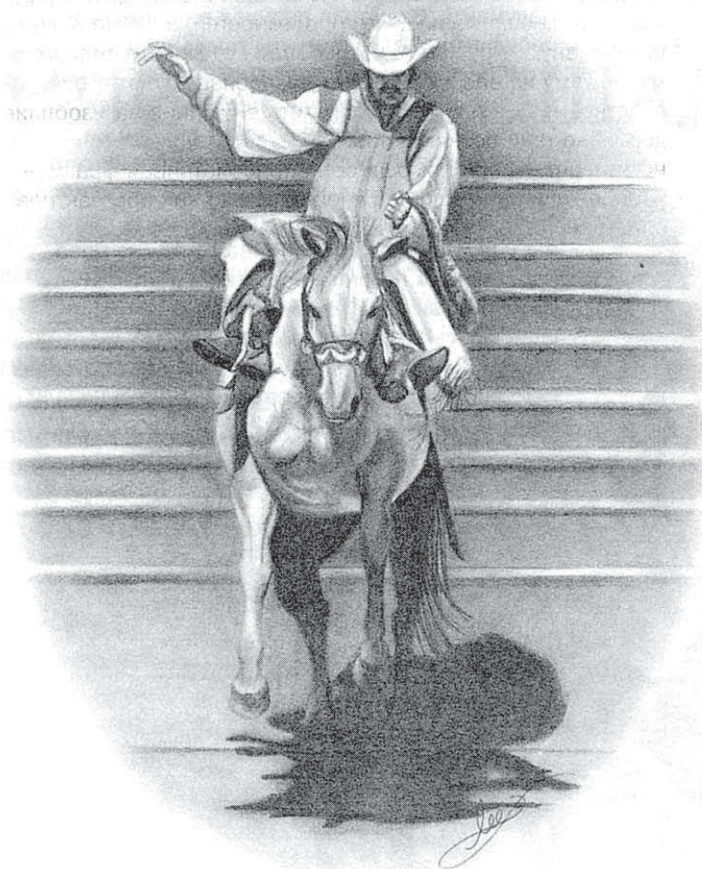
Далее предлагаю вам оценить наклон лошадиного тела. Замечаете, как оно подалось влево? Напрягшиеся задние ноги свидетельствуют: сейчас будет отчаянный прыжок вперёд. Тень, подстилающая копыта, сформировала как бы фундамент композиции, дающий зрителю почувствовать: под ними прочная опора, есть от чего оттолкнуться. (Попробуйте-ка мысленно представить себе, что такая тень отсутствует, — тогда лошадь очутилась бы в нелепом положении, болтающейся в воздухе.) Мне верится, что любой из читателей, рассмотрев этот рисунок, ощутил динамику движений взволновавшегося животного.

Этот белый жеребец, похоже, тоже поднялся на дыбы, как его свободный вороной собрат с предыдущей страницы? Не спешите отвечать. Подумайте. Заметили разницу в положении передних ног? Они согнуты таким образом, что роговые башмаки копыт “смотрят” назад, а не вниз. Значит, конь совершает очередной скачок на пути к финишу некой дистанции, а не взвился на дыбы посреди двора, чего-то испугавшись или демонстрируя свирепое настроение. Уздечка и поводья могут убедить вас ещё и в наличии наездника. Грива отметена назад набегающим потоком воздуха — дополнительный признак целеустремлённого движения. Итак, здесь изображена скаковая (беговая) лошадь? А может быть, её модель для карусели? Или для другой детской забавы — коня-качалки на дугообразных полозьях?

А вот лошадь, прыгающая через барьер на конно-спортивных соревнованиях (конкуре), во всей своей красе. Распрямлённые до отказа задние ноги усиливают впечатление быстрого движения. Видите: наездник пригнулся к гриве, поместив свой корпус в параллель с корпусом скакуна. Вы можете вообразить себя на его месте? Иллюстрация, претендующая на высокое качество, должна заставить зрителя испытать те же чувства, что и её герой. Обратите внимание: здесь я опять применила затемнение фона для выделения светлых областей (в частности, рубашки наездника) без оконтуривания их.

Сцена из программы родео (этим словом обозначаются состязания в ковбойском искусстве, получившие распространение в США, Канаде и Австралии): в течение определённого времени соревнующийся должен удержаться верхом на дикой или полудикой лошади; при этом используется специальное лёгкое седло, за которое он держится одной рукой; свободной же рукой пользоваться не разрешено. Посадка производится во дворике, находящемся рядом с ареной. Открываются ворота, и животное, неистово брыкаясь, несётся на волю. Молниеносно меняющиеся фазы заезда обладают громадной привлекательностью. И мой рисунок (скажу без ложной скромности) тоже — в частности, благодаря уникальной ситуации с освещением. Видите, как яркие участки изображения контрастируют с формирующими их тёмными? А задние ноги лошади, попадающие в густую тень, выглядят силуэтами, детали которых различить практически нельзя. Процесс рисования я себе намного облегчила тем, что рассматривала исходный фотоснимок, прищурив глаза и стараясь воспринимать увиденное просто как комплект абстрактных форм, лишённых жизненного наполнения.

На этапе финишной отделки рисунка, чтобы усилить создаваемые им у зрителей визуальные впечатления, я решила добавить на задний план элементы ограждения арены. Благодаря им, во-первых, не остаётся сомнений: поединок человека с лошадью — эпизод родео, а не повседневной жизни ковбоев на ранчо. Во-вторых, горизонтальными линиями забора композиционно оттеняются движения главных героев, происходящие преимущественно в вертикальной плоскости; иными словами, горизонталь «подталкивает» взгляд зрителя к фокусу (центру) композиции. Целая картина была преднамеренно вписана мною в овал — я сочла это решение более интересным, чем прямоугольник фотографии. А как оно нравится вам?

Исходное фото было любезно предоставлено Синди Уэст.

Полубуйтесь здесь, как моя ученица придумала использовать полосчатый фон для создания иллюзии быстрого движения, предшествующего тому моменту, когда всадник решил резко затормозить. Напряжение, сквозящее в формах и наклоне задних ног, а также волны пыли, вздымающейся из-под копыт, демонстрируют, сколь рьяно лошадь выполняет команду.

Рисовала Синди Уэст.

Эта лошадь, войдя в вираж у бочки, обозначающей поворот на трассе состязаний, тоже заставляет пыль лететь в воздух. Лихой наклон скакуна и всадника в борьбе с центробежной силой и тень, падающая от них на поле, помогли мне создать насыщенную движением сцену.

Ещё один эпизод из программы родео. Подметьте, как тень, упавшая на площадку арены, оживляет изображение. Его усложнённая композиция, включающая в себя целый ряд частично перекрывающихся поверхностей, а также весьма интенсивную игру света, потребовала от меня усердного труда. Тому из вас, кто захочет воспроизвести этот рисунок собственноручно, советую обратить внимание на изобилие довольно-таки резких тоновых контрастов, с которым можно управиться при помощи сетки, рассматривая фрагмент изображения в каждой её ячейке только как абстрактное сплетение светлых и тёмных участков.

А тут много ничем не сдерживаемого солнечного света. Мне понравились узоры, образованные им на рубашке и брюках всадника. Действия лошади здесь менее энергичны, чем движения ковбоя, не правда ли? Я нарочно хотела, чтобы люди, рассматривающие эту картину, прежде всего заинтересовались его руками и лассо (арканом).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда я готовила иллюстрации для этой книги и впечатывала слова, составляющие её текст, в компьютерный файл, накатывающие волнами детские воспоминания то и дело уносили меня в Линкольн, столицу штата Небраска. Помещённый ниже портрет-монтаж кто-нибудь из вас мог уже встретить в моей первой книге *How to Draw Lifelike Portraits from Photographs**. Очень хочется снова показать этого человека читателям.

Моя неугасимая любовь к лошадям коренится в тех милых временах, когда для Боба ДеВуджа я была соседской девчонкой, а для его конюшни — завсегдатайкой. Бесчисленное количество часов провела я в общении с Бобом и его верховы-

ми лошадьми. Я там готова была и спать, и есть, и пить, и жить, пока не стала совсем взрослой. Во всякий нынешний день могу себе представить теплоту тогдашних солнечных лучей, ощутить запах сена, услышать звуки голосов Боба и его парней.

Самая ценная награда, которую могут принести вам занятия искусством, — это наслаждение заниматься им. Не имеет значения, висят ли ваши произведения в национальных галереях или, скажем, на международных выставках, какими дипломами или призами там и сям отмечаются, по каким ценам покупаются и продаются — всё ерунда, если процесс творчества не делает вас счастливым. Надеюсь, вам достанется в жизни такая же удача, как и мне —

я рисую ежедневно на протяжении вот уже почти сорока лет и никогда не чувствую ни капельки усталости!

Практика и вправду является ключом к высоким достижениям в любой области деятельности. Посему и вам советую: рисуйте ежедневно. Изучайте сокровища, накопленные в личной картотеке, с которыми можно было бы потренироваться. Делайте фотоснимки собственными руками при всяком подходящем случае. Чтобы изобразить объект правильно и хорошо, вы должны “познать” его. Развивайте в себе способности безошибочно видеть и оценивать формы.

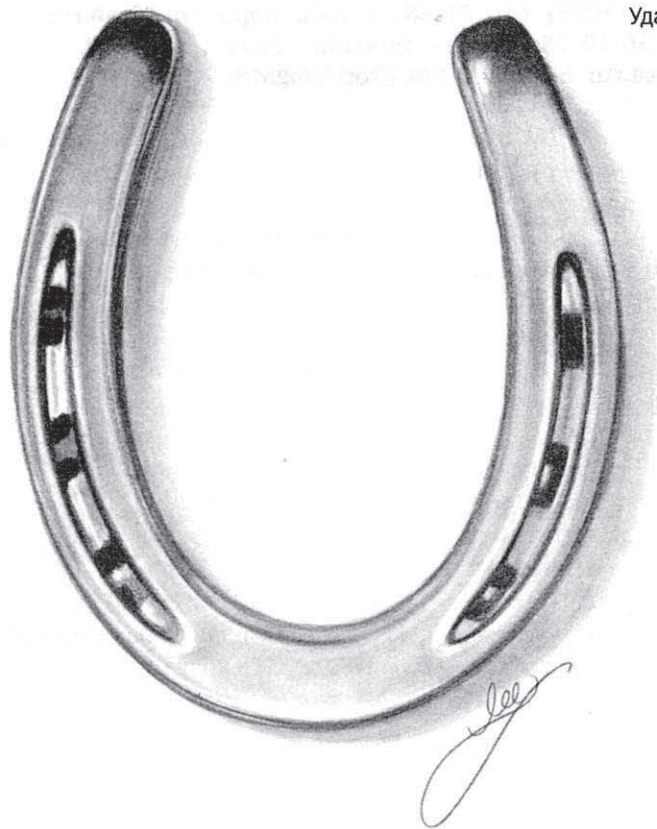
От всей души желаю вам преогромнейших успехов!

В память о Бобе ДеВудже и конюшнях “Летучий Г.” в Линкольне, штат Небраска.

* Книга Ли Хэммонд “Учимся рисовать портреты” была выпущена издательством “Попурри” в 2001г. — Прим. перев.

Удачи!

Конец!

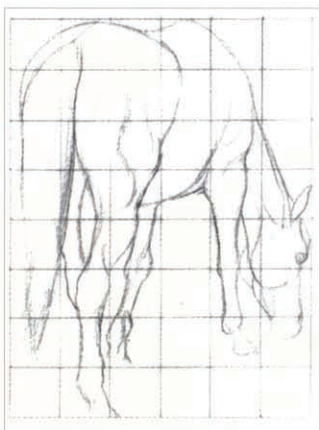

Элегантные, изящные очертания, мощные мышцы, грациозные движения — разве есть что-нибудь столь же пленительное, обаятельное, чарующее, притягательное для человеческого взгляда, чем лошади? В течение многих столетий эти удивительные творения природы вдохновляли художников — а теперь к ним можете присоединиться и вы!

Ли Хэммонд показывает вам свою особую пошаговую методику, которая предусматривает интерпретацию каждого объекта в виде совокупности простых и легко рисуемых форм, соединяющихся наподобие кусочков разрезной головоломки. Госпожа Хэммонд освещает как самые общие вопросы строения организма лошади, так и достаточно мелкие, но важные детали: глаза, нос, губы, шерсть, чёлку, гриву, хвост, ноги и копыта. Вы познакомитесь с правилами нанесения тонов и сглаживания тоновых переходов. Цель этих операций — отразить на плоском бумажном листе объемность (трехмерность) частей лошадиного тела, индивидуальность каждого животного, его эмоции и личный нрав в реалистичной манере.

Ли Хэммонд, включив в каждый урок многоэтапные упражнения и бесценные советы, старается облегчить вам путь к настоящему мастерству.

Так что же вы медлите? Чего ждете? Настало время вооружиться карандашом и прочими принадлежностями, оседлать собственное терпение и двинуться навстречу новым приключениям на поприще изобразительного искусства!

Вот каким должен быть точный линейный рисунок, созданный при помощи сетки. Все формы следует хорошо изучить.

Начинайте с нанесения самых темных тонов. Затем займитесь раскладкой средненасыщенных тонов, обрисовывающих рельеф тела лошади.

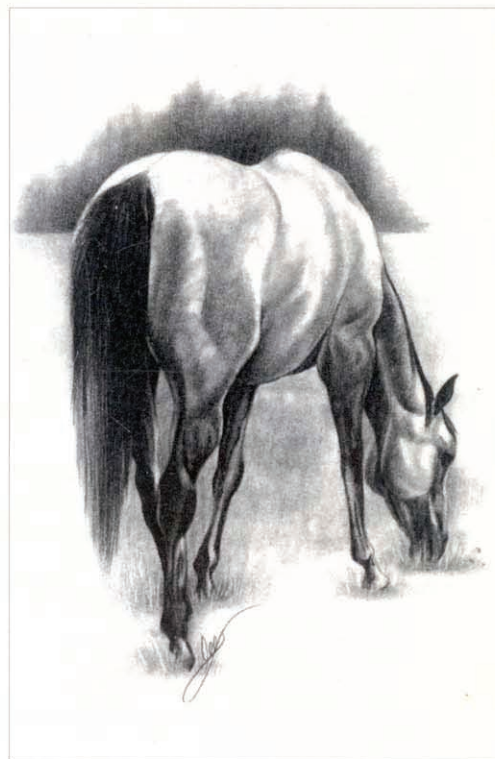

Продолжайте наслаивать быстрые штрихи в изображении хвоста. Потом возьмите растушевку и смягчайте тоновые переходы на ногах, морде, шее и брюхе.

Когда одна растушевка загрязнится, обработайте ею хвост, а свежей завершите тонировку остальных элементов рисунка.

Полный комплект поэтапных инструкций и демонстрационных рисунков вы найдете на страницах 64--67.

ISBN 985-483-652-5

