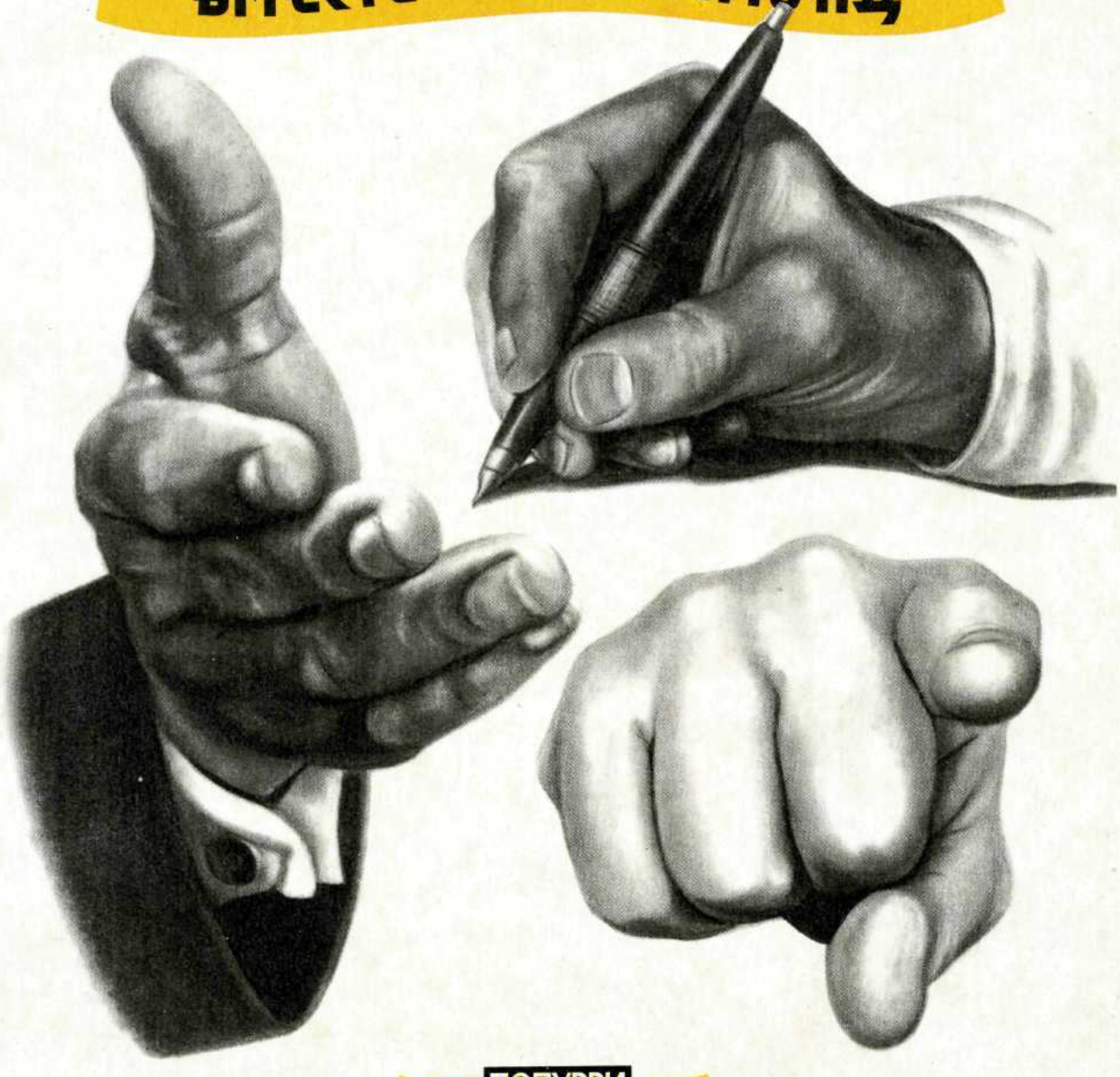
Учимся рисовать руки

вместе с Ли Хэммонд

ПОПУРРИ

Учимся рисовать руки

вместе с Ли Хэммонд

ПОПУРРИ

Минск 1999

УДК 743.4
ББК 85.15
Х99

Перевод с английского выполнен по изданию:
DRAW REAL HANDS! by Lee Hammond.—
Cincinnati, Ohio: «North Light Books», 1997.
На русском языке публикуется впервые.

Художник обложки *М. В. Дракo*

Охраняется законом об авторском праве. Ни одну часть этой книги, включая внешнее оформление, нельзя использовать, или воспроизводить, или передавать в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами (электронными, светокопировальными, магнитозаписывающими и пр.), или сохранять в любой поисковой системе или базе данных без предварительного письменного разрешения издателя. Исключение предусмотрено только лишь для использования коротких цитат (выдержек) из помещённой здесь информации в обзорах, иллюстрированных каталогах, рекламных бюллетенях и т. п.

Хэммонд Л.
Х99 Учимся рисовать руки / Пер. с англ.; Худ. обл. М. В. Дракo.—
Мн.: ООО «Попурри», 1999.— 80 с.:ил.
ISBN 985-438-342-3.

Профессиональная художница показывает и рассказывает, как надо рисовать человеческие руки — один из наиболее выразительных элементов реалистичного портрета.
Для широкого круга читателей.

УДК 743.4
ББК 85.15

ISBN 985-438-342-3 (рус.)

ISBN 0-89134-817-4 (англ.)

© Перевод, издание на русском языке, оформление.
ООО «Попурри», 1999
© 1997 by Lee Hammond

Посвящение

Эта книга посвящается Гасу Фримену, моему другу и деловому партнеру. Спасибо за верную дружбу и постоянную поддержку. Без них я никогда бы не добилась осуществления своей мечты. Благодарю за то, что ты согласился стать моим менеджером и «подтолкнул меня к полету».

Об авторе

Полли (Ли) Хэммонд — художник-иллюстратор и преподаватель рисования из округа Канзас-Сити. Хотя она и выросла в Линкольне, штат Небраска, и переменила много мест жительства, но считает своим домом Канзас-Сити.

В настоящее время она является владельцем художественной студии — Школы рисования и изящных искусств Среднего Запада. В студии обучаются рисованию люди всех возрастов. Ли Хэммонд владеет навыками во многих областях изобразительного искусства и различными техниками рисунка, специализируясь в области портрета. Ее студия расположена в Ленекса, пригороде Канзас-Сити.

С 1993 года Ли Хэммонд сотрудничает с издательством «Норт лайт букс». Кроме того, она работает инструктором в выездном семинаре по демонстрации и обучению различным техникам рисунка и живописи.

У нее трое детей — Шелли, Энн и Кристофер — и внучка Тэйлор. Они все живут вместе в Оверленд-Парк, штат Канзас.

Благодарность

Пословица говорит: «Друзья познаются в беде». Это полностью оправдалось в прошлом году! Трудные времена показывают людей в истинном свете, и я каждый день радуюсь, что меня окружают такие друзья.

Я очень признательна за ту поддержку, которую получила. Мне очень повезло. Не проходит ни одного дня, чтобы я не вспоминала, кому обязана тем, что я имею.

Я начну с благодарности Дэвиду Льюису за то, что он вновь пригласил меня работать с коллективом издательства «Норт лайт букс». Я приложу все усилия, чтобы моя работа всегда была достойна имени «Норт лайт букс». Спасибо также моему редактору Джули Уэйли за доброту и понимание. Это настоящий друг!

Хочу особо поблагодарить тех, кто поддержал мои начинания. Я всегда мечтала открыть школу рисования и предоставить моим собратьям-художникам место, где можно с кем-нибудь поделиться секретами своего мастерства. Благодаря постоянной поддержке и доброжелательности друзей эта мечта сейчас стала реальностью. Я надеюсь, что у нас впереди еще много лет совместного творчества.

Особая благодарность Лауре Тидт, Карле Сапиенца и Ленни Арнетт, которые всегда там, где они нужны мне. Я люблю вас, мои милые, больше, чем вы можете себе представить!

Содержание

Введение 8

Глава первая. **Почему так сложно рисовать руки** 9

Только понимая технические сложности, которые представляет изображение рук для художника, вы сможете преодолеть их. Больше никогда вы не будете испытывать желания исключить руки из своих рисунков!

Глава вторая. **Инструменты и материалы** **12**

Здесь рассказывается об инструментах, которые автор рекомендует использовать для освоения техники рисунка, приведенной в этой книге.

Глава третья. **Очертания объекта и светотень** 14

Методика, предлагаемая автором, может быть использована для изображения любых объектов, в том числе и рук, а понимание анатомии руки — влияния костей, мышц и сухожилий на внешние формы — поможет сделать рисунки убедительными.

Глава четвертая. **Как изобразить руки в ракурсе** .. 25

Здесь даются очень важные рекомендации, которые необходимо соблюдать для того, чтобы руки выглядели естественно и не казались искаженными.

Глава пятая. **Начинаем** 28

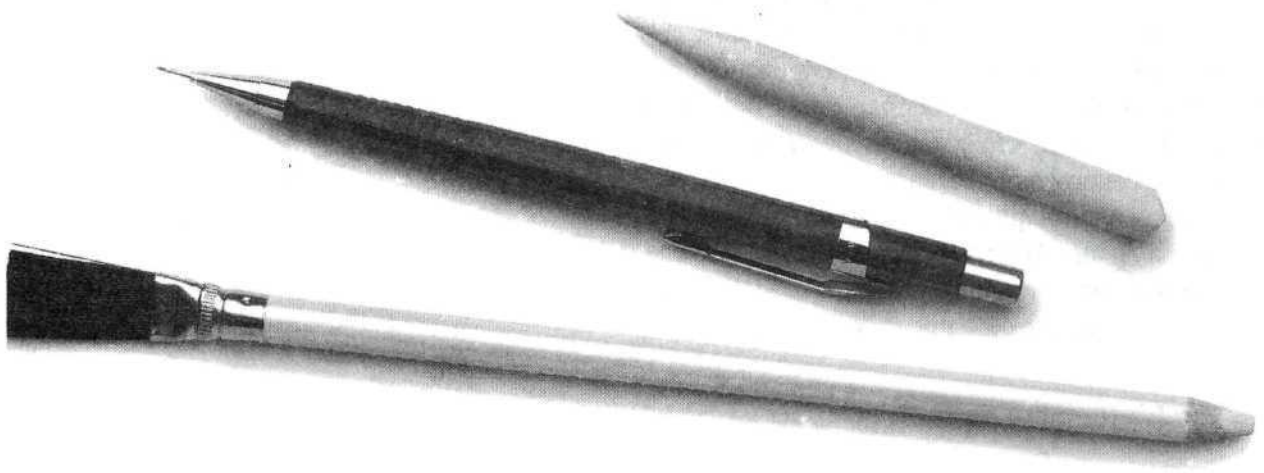
Теперь применим на практике все теоретические навыки, которые вы уже приобрели, читая эту книгу.

Глава шестая. **Младенческие и детские руки** ... 30

Начнем с рук самых маленьких детей. Их легче рисовать, так как младенческая полнота делает менее заметными многие детали — суставы, вены и волосы.

Глава седьмая. **Рисование женских рук** 36

Научимся использовать положительные и отрицательные контуры, штриховку, растушевку и ластик, чтобы сделать изображение женских рук достоверным и жизненным.

Глава восьмая. **Рисование мужских** рук..... 45

Мужские руки имеют более резкие очертания, чем женские, и покрыты волосами. Вам придется применить все приемы рисования, показанные в этой книге.

Глава девятая. **Возраст и характерные особенности кистей рук....**.....64

Автор дает рекомендации, как рисовать руки пожилых людей с выделяющимися венами, узловатыми суставами и морщинистой кожей.

Глава десятая. **Предметы в руках**.....67

Руки обычно активны и, как правило, что-нибудь делают или держат. Здесь для вас приводятся практические примеры.

Глава одиннадцатая. Выразительность **рук**. . . .71

Здесь говорится о том, как мною могут рассказать руки, а также рассматриваются вопросы композиции, которые очень существенны при создании художественного произведения.

Заключение.....78

Введение

Ни одна идея или мысль не является полностью новой и оригинальной. Хотя эта книга по-новому представляет материал, но сам он восходит к тому времени, когда человек впервые взял принадлежности для рисования и изобразил то, что его окружает.

Надеюсь, что в этих руководствах по обучению рисунку я смогла преподнести содержание достаточно доступно, чтобы сделать возможным его использование в художественной практике.

Не следует бояться неудач. Опыт — это результат проб. Я ведь тоже художник-самоучка: училась, проходя через ошибки и открытия, которых обычно не делают при правильном обучении. Чем больше учишь, тем яснее материал. И в рисовании аналогично: чем больше практики, тем совершеннее мастерство. Затраченный труд всегда окупается.

Изображение рук всегда было для художников проблемой, для многих — одним из самых слабых мест в их работах. Но с помощью упорного труда и постоянных упражнений можно научиться рисовать их, как, впрочем, и многому другому. Надо проявить усердие и настойчивость. Если хорошо изучить строение руки, то рисовать ее будет легче. Эта книга поможет вам изображать руки убедительно и правдиво.

Глава первая

Почему так сложно рисовать руки

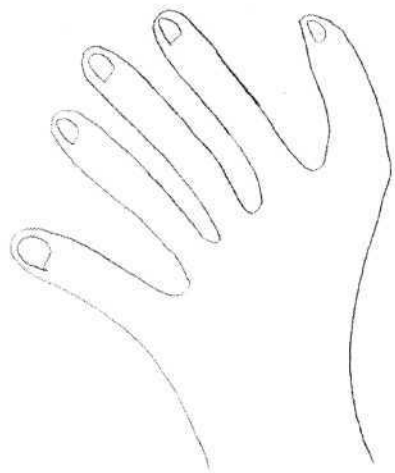
Говорят, что труднее всего рисовать лица и руки. Но *почему?* Что же такое есть в лицах и руках, что делает их такими сложными объектами для художника? У меня есть своя собственная теория на этот счет. После многих лет преподавания рисунка я заметила одну общую особенность, которая присуща всем. Мы мыслим абстрактными понятиями и образами, упрощая их в своей памяти, и можем вспомнить только самое существенное — например общие очертания, — а большинство деталей обычно выпадает. У нас в памяти остается весьма упрощенный отпечаток того, что мы увидели.

Цель этой книги — научить вас правильно смотреть на то, что вы рисуете; видеть то, что обычно незаметно привычному взгляд}[7]. А затем, разложив процесс изображения на ряд последовательных операций, можно освоить методику, которая применима при рисовании любого объекта. У человека, научившегося хорошо рисовать руки, не будет больше желания исключить их из своих рисунков или, что еще хуже, «прятать» в карманы или варежки.

Примитивный рисунок руки, сделанный ребенком. Здесь переданы только внешние контуры без всяких деталей — таких, как, например, суставы. Наша память всегда дает нам упрощенное представление о предмете.

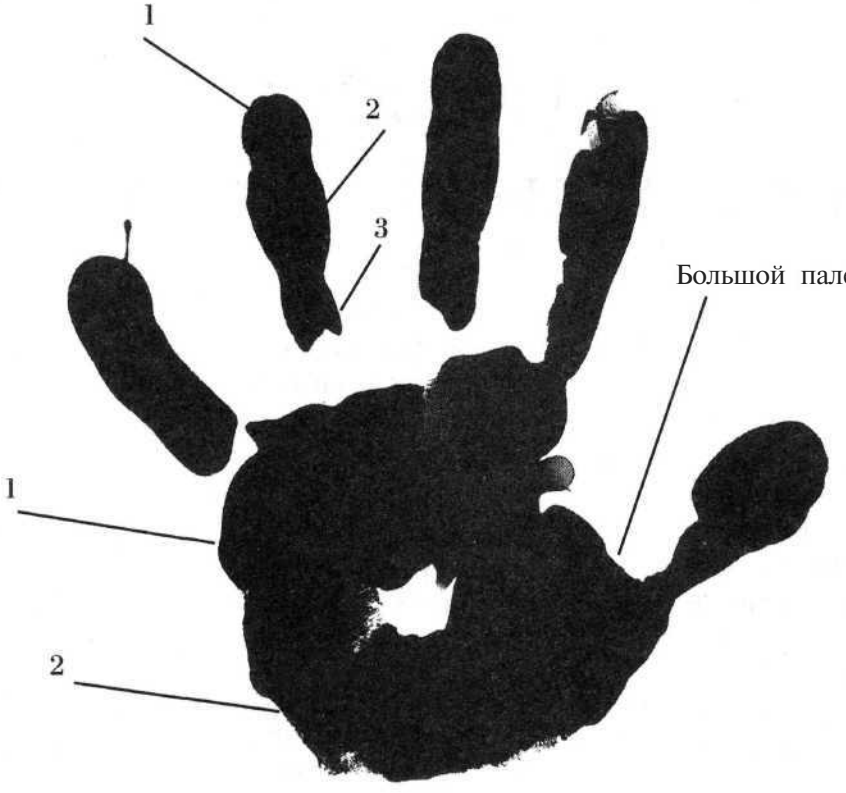
Ребенок изобразил основные очертания кисти руки: один большой элементе пятью меньшими, выходящими из первого. И большой, и остальные пальцы направлены вверх.

Если ребенок обводит карандашом свою руку, изображение все еще весьма примитивно, но более правдиво в своих очертаниях. Следует обратить внимание, что большой палец располагается теперь ниже.

Отпечаток руки ребенка. В отличие от исключительно примитивного, обобщенного образа, видимого в детских рисунках, это изображение лучше передает очертания руки. Если посмотреть внимательно, то видно, что пальцы разделяются на три сегмента. Ладонь разделена на две части, а большой палец расположен сбоку, а не вверху.

Большой палец отходит вбок.

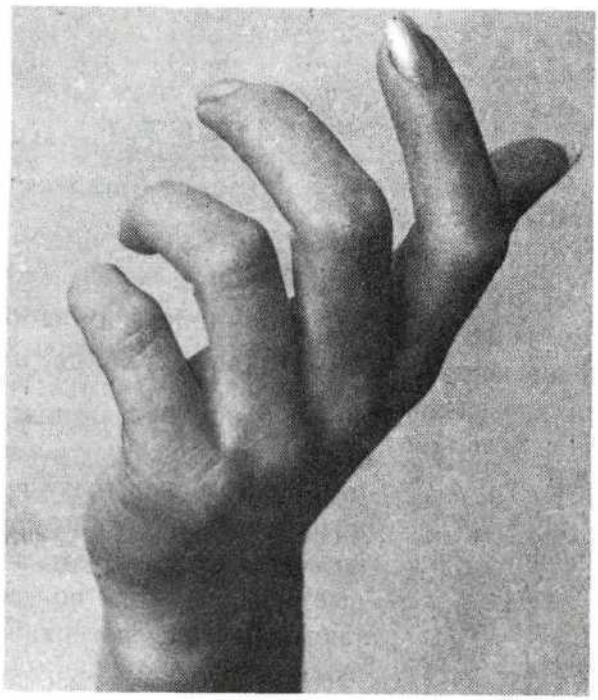
До и после

Одна из моих учениц, которой я дала задание нарисовать руку, сказала, что это вызывает у нее ужас и что раньше она избегала этого любой ценой. Это был тот самый случай, которого я ждала. Я хотела доказать ей, что она *могла бы* рисовать руки, только рассматривая их по-другому.

Мы обе добились успеха. Я показала ей метод, который будет описан в этой книге. Следуя инструкциям и практикуясь, она обнаружила, что рисовать руки легче, чем ей представлялось раньше.

Научившись правильно пользоваться принадлежностями для рисования и приемам, которые можно выполнить с их помощью, эта ученица сделала великолепный рисунок руки. Это верное и точное изображение (показано справа), сильно отличающееся от поверхностного упрощенного оттиска руки.

В этой книге рассказывается, что тоновая моделировка формы с применением растушевки является ключом к реалистичности ваших рисунков. Определение направления освещения (в данном случае сверху и слева) и правильное изображение теней (на тыльной стороне ладони и запястья) позволили этой ученице точно передать, как в действительности выглядит рука.

Первая попытка ученицы нарисовать руку с предложенной ей фотографии. Четко очерченные контуры делают рисунок похожим на мультипликацию.

Законченная работа, демонстрирующая знание техники реалистического рисунка. Теперь это изображение выглядит натурально. (Работа Линды Перки.)

Глава вторая

Инструменты и материалы

Чтобы добиться хороших результатов, нужно использовать качественные материалы. Вы должны сами купить подходящие принадлежности для рисования, не полагаясь на случай. Вот что я рекомендую.

Бумага

Плотная, гладкая бумага хорошо выдерживает большое количество стираний, неизбежных при работе карандашом.

Механический карандаш со стержнем диаметром 0,5 мм и мягкостью 2М (2В)

Модель карандаша, который вы покупаете, не имеет значения. Все механические карандаши выпускаются со стержнем ТМ (НВ), но надо заменить его на стержень 2М.

Растушевки

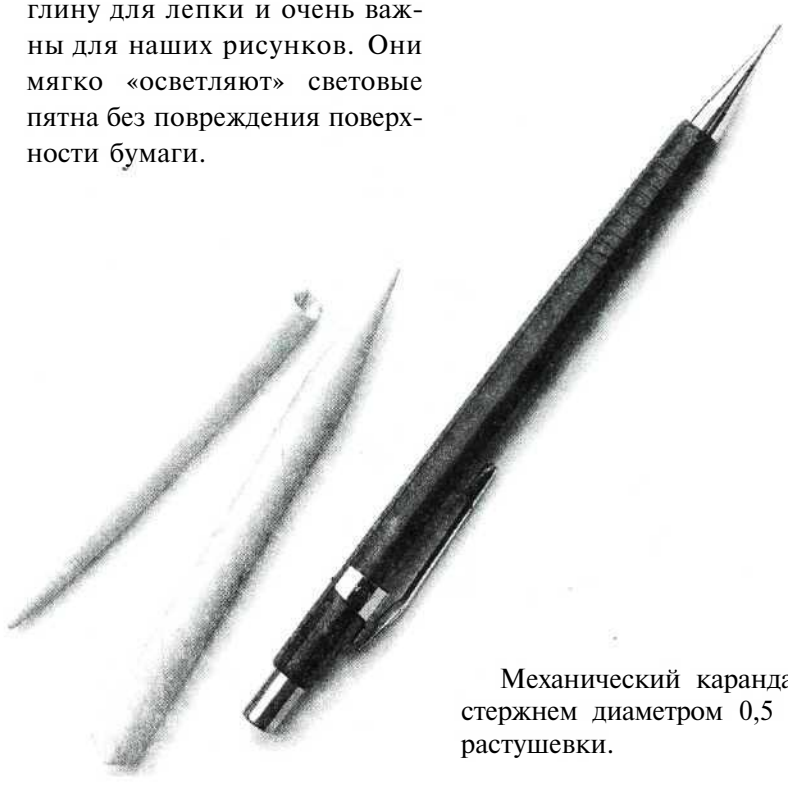
Это свернутые в конус полоски бумаги. Они не должны быть тяжелыми и заостренными с обоих концов. Для моей техники рисунка больше подходят легкие бумажные растушевки — как большие, так и маленькие.

Пластичный ластик

Эти ластики напоминают глину для лепки и очень важны для наших рисунков. Они мягко «осветляют» световые пятна без повреждения поверхности бумаги.

Корректор для машинописных работ с кисточкой на конце

Эти похожие на карандаши корректоры удобны, так как имеют острый конец, который можно заточить. Они достаточно жестки и могут удалять жирные линии и пятна, но могут также повредить поверхность бумаги.

Механический карандаш со стержнем диаметром 0,5 мм и растушевки.

Виниловый ластик

Эти ластики применяются для обработки больших площадей или стирания линий. Они мягки и не повредят поверхности бумаги.

Чертежная щетка из конского волоса

Эти прекрасные щетки не испортят рисунок при удалении следов работы ластиком. Если пользоваться для этого собственной рукой, то можно размазать работу. Если же сдувать продукты стирания, то можно случайно забрызгать рисунок. Поэтому да здравствует щетка!

Аэрозольный фиксатив

Он используется, чтобы сохранить и защитить от загрязнения законченную работу, а также для того, чтобы «зафиксировать» первоначальный тон какого-либо участка рисунка при наложении дополнительного тона. После обработки фиксативом можно продолжать рисовать.

Доска (планшет) для рисования

Очень удобно рисовать на наклонной поверхности. Для этой цели лучше всего подходит доска с зажимом для бумаги и фотографии.

Линейка

Она используется для построения сетки и измерений.

Прозрачные пленки

Они применяются в качестве прозрачной поверхности, на которой расчерчивается сетка и которая далее накладывается на фотографию. Это помогает разбить на квадраты изображаемый объект и добиться точности воспроизведения.

Журналы

Это ценный источник материала для рисования. Собирайте журнальные картинки и раскладывайте их по жанрам, чтобы быстро находить материал для рисунков.

Виниловый ластик и корректор для машинописных работ.

Чертежная щетка из конского волоса.

Глава третья

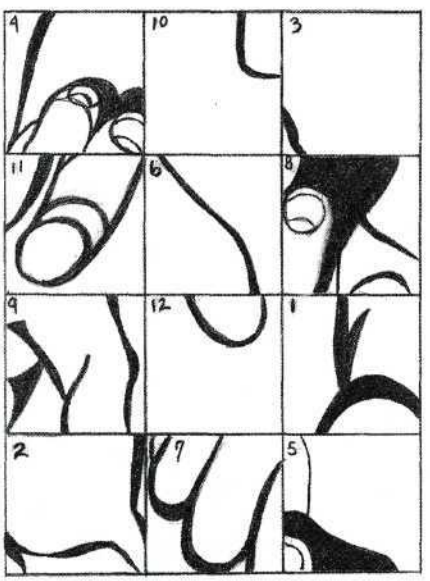
Очертания объекта и светотень

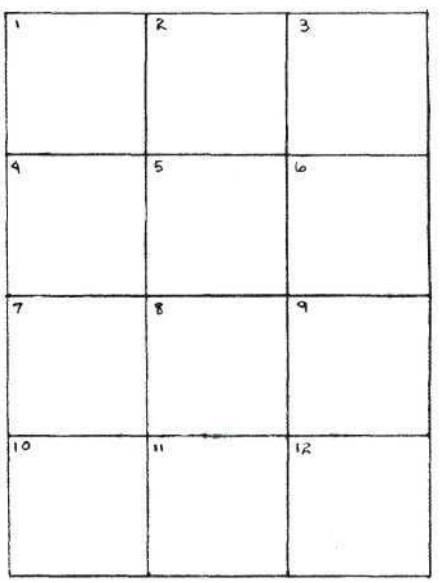
Чтобы рисовать руки с фотографий в качестве образца, используя мою технику тонового рисунка, необходимо освоить два основных ее элемента: передачу очертаний и плавную растушевку.

Использование сеток

Получить точный контурный рисунок с фотографии поможет использование сетки. Наложение сетки поверх фотографии разбивает изображение на части, которые легко воспроизвести. Нанеся затем легкими карандашными линиями сетку на лист бумаги и рисуя в каждой клетке то, что видишь в клетках фотографии, получаешь более точное изображение, чем при рисовании «от руки». Это заставляет видеть объект рисования отвлеченно, скорее как набор контуров, чем как образованное ими изображение.

Каждая из этих клеток с помещенным внутри ее узором имеет номер. Ни один из этих узоров сам по себе ничего не означает. В каждой ячейке пустой сетки изобразите то, что вы видите в соответствующей пронумерованной клетке с узором. Не пытайтесь выяснить, что вы рисуете, потому что тогда вы обязательно будете стремиться рисовать по памяти, вместо того чтобы копировать увиденное. При копировании этих узоров будьте максимально точны.

При завершении работы с этой головоломкой следует повернуть работу вверх ногами. Если не хочется рисовать в книге, можно сделать ксерокопию этой головоломки.

Плавная растушевка

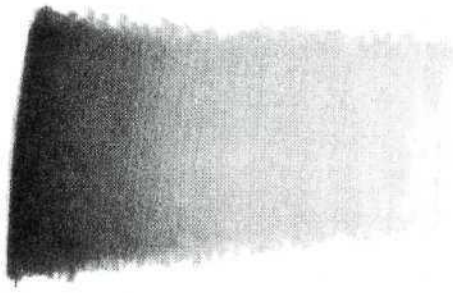
Следующий важный прием, используемый в моей методике рисования, — плавная растушевка с переходом тонов от темного к светлому. Хотя это и выглядит достаточно просто, однако требуется практика, чтобы сделать однородную растушевку с плавными тоновыми переходами.

Необходимо практиковаться в передаче всех тонов шкалы, пользуясь карандашом и растушевкой. Темные участки выполняются штрихами,наносимыми вверх и вниз в одном и том же направлении. По мере продвижения вправо уменьшайте нажим, чтобы тон становился светлее. Переходы к более светлому тону надо стараться делать плавными, без разрывов и скачков; в конце шкала должна незаметно слиться с белой бумагой.

Для смягчения тоновых переходов используется растушевка. Ею надо действовать как карандашом, водя вдоль штрихов, чтобы добиться однородности тона. Держать ее следует под небольшим углом, чтобы не давить на острие, смещая в направлении штрихов и постепенно ослабляя нажим до полного его прекращения.

Не должно быть видно, где кончается один тон и начинается другой. Если получаются неоднородности, то для их устранения имеются особые приемы. Во-первых, когда смотришь на свой рисунок, надо прищурить глаза. Это сделает картину расплывчатой и позволит лучше увидеть резкие переходы тона. Темные участки будут выглядеть темнее, а светлые — светлее. Это позволяет выявлять любые отклонения от нормы.

Если есть какие-либо нежелательные темные пятна, надо кусочек пластичного ластика раскатать в заостренный цилиндр; его острием и надо, легко дотрагиваясь, осветлять темное пятно. Нажимать на ластик не следует! Я называю это «рисованием наоборот», так как это похоже на работу карандашом, только светлым по темному. Если же видны какие-либо светлые участки, которых быть не должно, надо их легко подштриховать карандашом.

Растушеванная тоновая шкала.

Неправильно выполненная шкала. Небрежное нанесение карандашных штрихов делает невозможной равномерную растушевку.

Растушевка — это просто бумага, свернутая в виде конуса. Никогда не надо держать ее вертикально, это приведет к смятию кончика.

Вот подходящий наклон для пользования растушевкой.

Если растушевка затупилась, надо распрямить большую канцелярскую скрепку и вставить ее внутрь растушевки, чтобы вытолкнуть острие обратно.

Наложение теней

Чтобы научиться пользоваться в рисунках тоном, сперва необходимо понять, что представляет собой светотень, которая характеризует распределение тона на объекте и изменение цвета под воздействием освещения. Все градации светотени могут быть разбиты на пять основных элементов, которые лучше всего видны на шаре. Необходимо знать эти пять элементов и роль, которую каждый из них играет. Здесь дается детальный урок, чтобы помочь применить эти знания на практике при самостоятельном рисовании шара.

Шар выглядит круглым из-за наличия тоновых градаций, условно разбиваемых на пять элементов, знать которые очень важно.

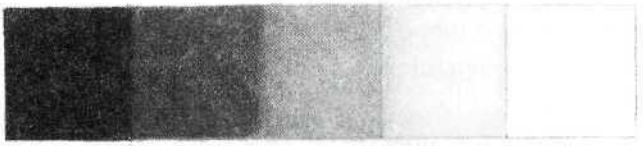
1. Падающая тень. Это наиболее темная область на рисунке. Ее можно обнаружить не на самом объекте, а в его окрестностях. Она там, куда не проникает свет.

2. Собственная тень. Это самая темная часть объекта. Она располагается там, где закругленная его часть заслонена от света.

3. Полутень. Это серый тон на участке объекта, освещенном под острым углом.

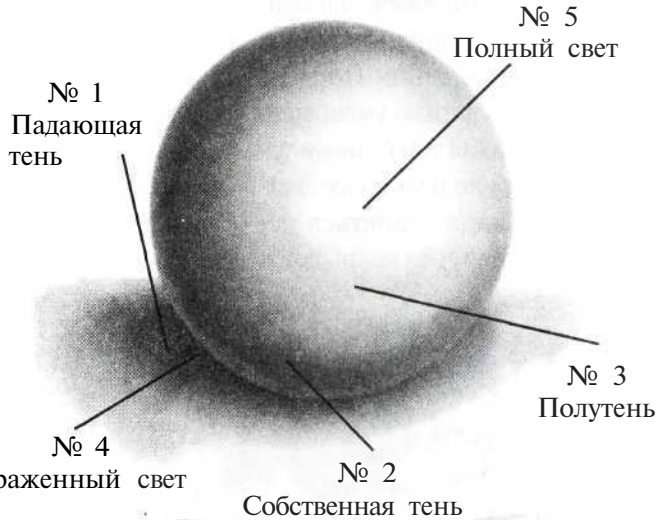
4. Отраженный свет (рефлекс). Он всегда располагается вдоль кромки объекта. Это свет, отражающийся от окружающих поверхностей. Он показывает нам, где начинается обратная сторона предмета, и наиболее заметен на темных участках, где разделяет собственную тень и падающую. Без отраженного света эти участки сливались бы вместе, делая объект плоским.

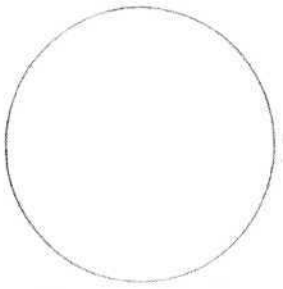
5. Полный свет. Это там, где самая сильная освещенность.

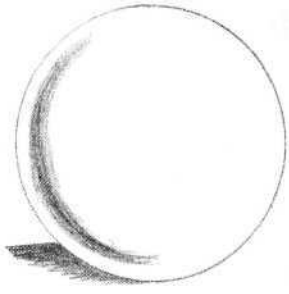
№ 1 Черный — № 2 Темно-серый — № 3 Серый — № 4 Светло-серый — № 5 Белый

Тоновая шкала. Каждая клетка представляет один из пяти основных элементов светотени.

Начните с правильной окружности.

В первую очередь заштрихуйте темные участки, начиная с падающей тени под шаром. Нанесите тень внутри, обязательно параллельно окружности.

Начинайте растушевку, перемещаясь внутрь, пока тон не перейдет плавно в чисто-белый.

Прищурьте глаза и взгляните на свой рисунок. Если имеются какие-либо дефекты, устраните их. Вот как должен выглядеть законченный рисунок шара.

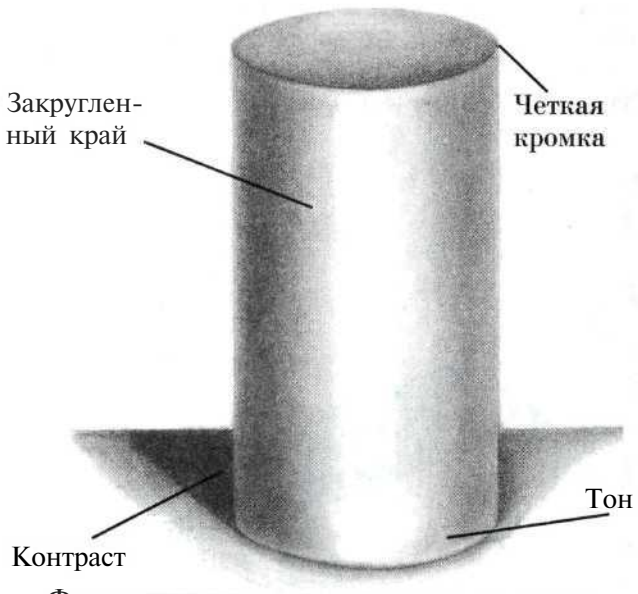
Различные формы

Очень важно видеть форму, лежащую в основе того, что рисуешь. Например, яблоко похоже на шар, змею можно представить состоящей из нескольких цилиндров. А вот пальцы не полностью круглые, в них цилиндры трансформируются в более прямоугольную форму. Взгляните на различия между параллелепипедом и двумя цилиндрическими формами. Так как цилиндры имеют округлую поверхность, тени располагаются вокруг всего предмета, образуя так называемый «закругленный край». Любая округлая поверхность будет иметь закругленные края, как это видно на примере шара на предыдущей странице. Там можно найти пять основных элементов светотени.

(В этих примерах отсутствует падающая тень, так как они ни на чем не лежат.)

С другой стороны, у параллелепипеда нет кривых линий. Он имеет отдельные соединяющиеся поверхности, которые сходятся вместе, образуя так называемую «четкую кромку». Четкую кромку можно найти везде, где две поверхности соприкасаются под углом.

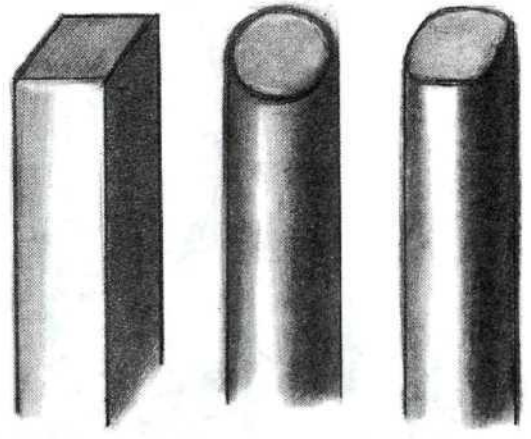
Рука содержит оба вида таких краев, или кромок. Пальцы сами по себе имеют округлую форму, но там, где они сходятся вместе или переплетаются, образуются четкие кромки.

Форма цилиндра имеет все пять основных элементов светотени, а также четкие кромки и закругленные края.

Найдите закругленные края непосредственно на пальцах и четкие кромки там, где соприкасаются разные поверхности.

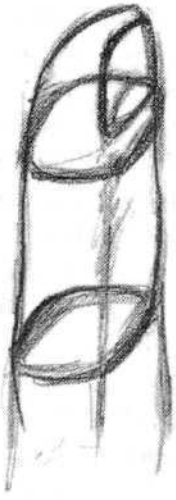

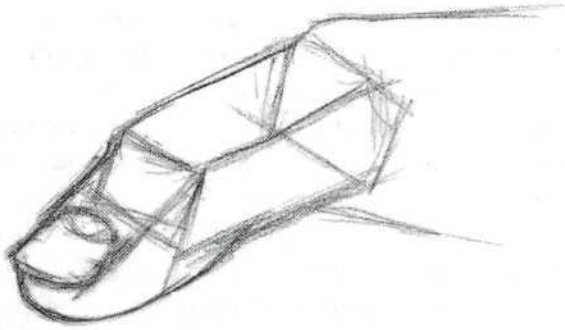
Отдельные, но соединяющиеся поверхности образуют четкие кромки там, где они сходятся вместе, как показано слева. Цилиндр в центре имеет закругленные края, то есть округлую поверхность с характерным затемнением. Эта форма, однако, является слишком округлой для изображения пальцев. Комбинацией первых двух фигур является «спрямленный» вариант цилиндра справа. Его слегка угловатая форма имеет больше сходства с пальцами.

3 Зак. 1068

Основные формы

Взгляните на хорошо видные на этих примерах основные формы. Легко можно увидеть прямоугольную основу строения кисти руки. Чтобы ладонь и пальцы не выглядели слишком плоскими или, наоборот, круглыми, всегда следует помнить об основных формах.

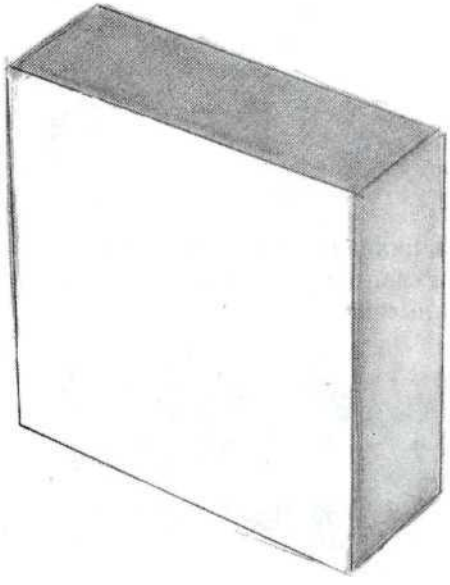

Присмотритесь к основным прямоугольникам и углам в формах пальцев.

Кисть руки имеет толщину. Это объемный объект, что хорошо видно с торца ладони. Обратите внимание, что запястье образует «кубик».

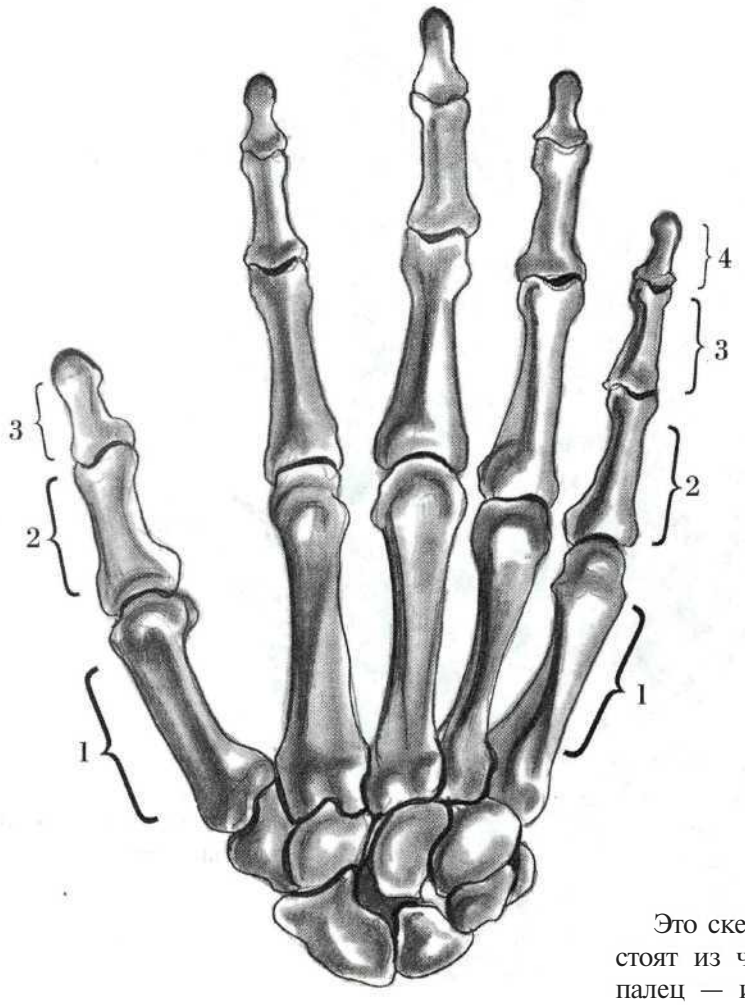

Анатомия (кости)

Прежде чем пытаться рисовать руку, необходимо, кроме всего прочего, иметь представление о ее анатомии. В конце концов именно кости и мышцы придают руке ее внешний вид.

Врачу необходимо знать и помнить название каждой кости, сухожилия и мышцы кисти руки, запястья и предплечья. А художнику более важно представлять их форму. Название кости, а тем более латинское, не имеет значения, но знание ее формы и того, как она соединяется с другими костями, необходимо. Поэтому я решила не перечислять наименования всех костей и мышц. Их можно отыскать в справочниках позже, если появится желание двигаться дальше в этом направлении. А сейчас сосредоточимся только на том, как это выглядит и как все это правильно нарисовать.

Именно кости придают пальцам их форму. Строение костей легко увидеть, потому что пальцы не содержат много мяса и жира. Пальцы состоят из четырех сегментов, или фаланг, соединенных суставами. На этом изображении скелета кисти руки видно, почему пальцы *не должны* изображаться как одна непрерывная трубчатая форма. Форма пальца меняется. В некоторых местах он толстый, в других — тонкий.

Это скелет кисти руки. Пальцы состоят из четырех фаланг, а большой палец — из трех.

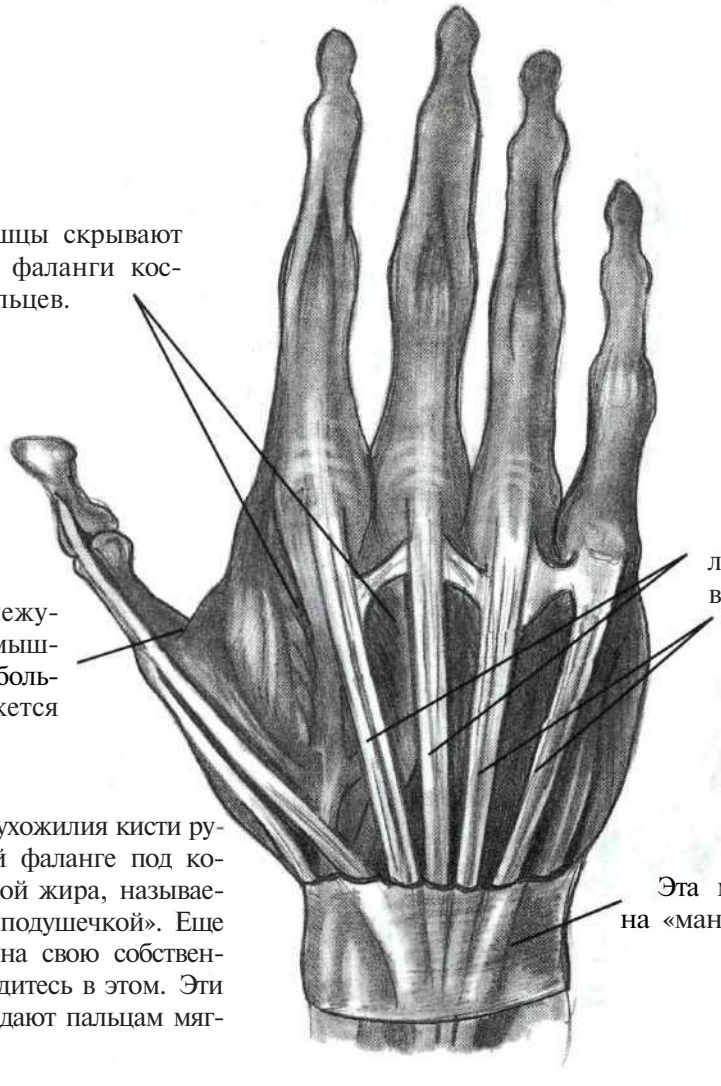
Анатомия (мышцы и сухожилия)

Большой палец состоит из трех фаланг и несколько отведен в сторону от остальных. Внешний вид пальцев совершенно меняется, когда видишь их покрытыми мускулами и сухожилиями.

Посмотрите на верхнюю часть своей собственной кисти. Перемещая взгляд от пальцев к запястью, можно увидеть очертания сухожилий. Они меньше выделяются у младенцев и у тучных людей, так как руки у них более полные.

Первые фаланги костей пальцев не видны из-за множества мышц, покрывающих их. Если приглядеться к большому пальцу, то видно, что мышцы заполняют промежуток между указательным и большим пальцами, что зрительно делает последний короче, чем в действительности.

Попытайтесь мысленно представить эти элементы своей собственной руки и увидеть, как мышцы и сухожилия создают контуры, которые у вас перед глазами. Помните, что рисование требует способности видеть очертания. Совсем как в головоломке, все эти очертания связаны с другими, образуя форму.

Мышцы скрывают первые фаланги костей пальцев.

Очертания этих сухожилий отчетливо видны и на вашей собственной руке.

Этот промежуток заполнен мышцами, отчего большой палец кажется коротким.

Эта мышца похожа на «манжету».

Мышцы и сухожилия кисти руки. На каждой фаланге под кожей имеется слой жира, называемый «жировой подушечкой». Еще раз взгляните на свою собственную руку и убедитесь в этом. Эти подушечки придают пальцам мягкость.

Строение ногтей

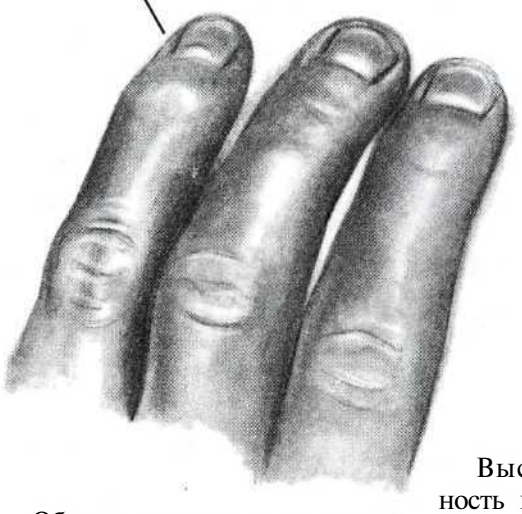
Мы знаем, что основную форму придают рукам кости и мышцы, однако более всего в глаза бросаются характерные детали, из которых наиболее важными являются ногти. Чтобы точно и правильно рисовать их, сперва необходимо изучить и понять их строение, подобно любому другому объекту.

Имеется четкое отличие между ногтями мужчины и женщины. Начнем с изучения мужских. Как показывают иллюстрации, ноготь выглядит по-разному в зависимости от положения руки. В разных поворотах очертания ногтя существенно меняются.

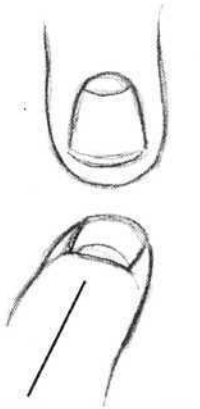
Ноготь у основания более узкий и расширяется к концу пальца. У корня, как раз у края кожи, находится белая «лунка». Она более заметна у женщин, если они делают маникюр.

Ноготь сам по себе не плоский. Он изогнут, повторяя кривизну пальца. Вследствие своей кривизны ноготь «погружается» в палец, образуя в этих местах так называемую ногтевую бороздку. Этот желобок окаймлен возвышающейся складкой кожи, называемой ногтевым валиком.

Отметим закругленную форму.

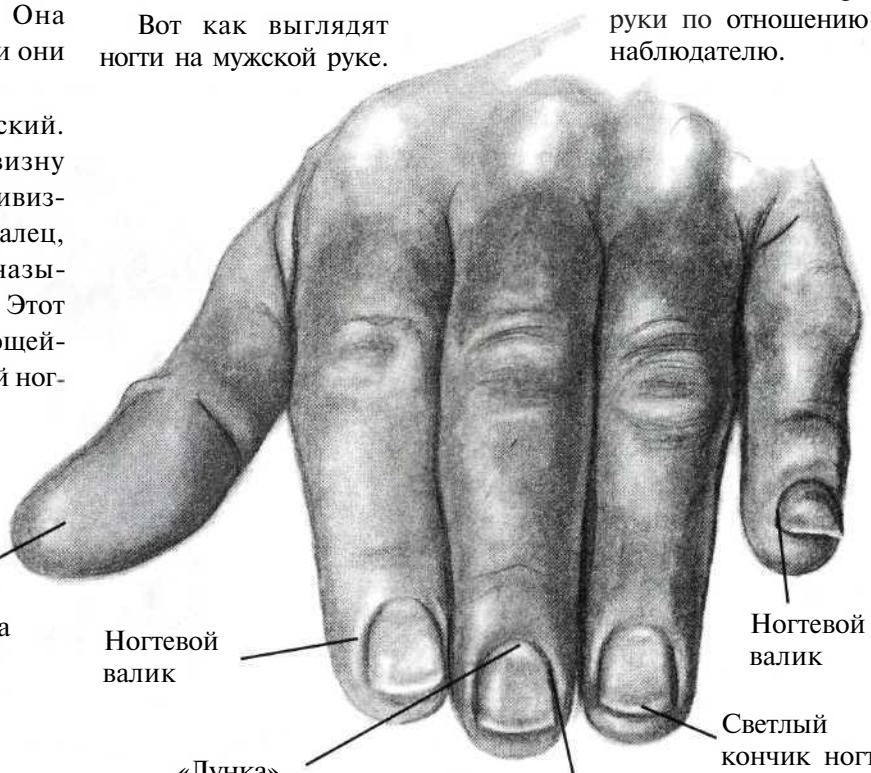
Обратите внимание на разнообразие форм в этом ракурсе.

Выступающая поверхность пальца при взгляде с этой стороны скрывает кривизну ногтя.

Очертания ногтя будут изменяться в зависимости от поворота руки по отношению к наблюдателю.

Вот как выглядят ногти на мужской руке.

Жировая подушечка

Ногтевой валик

«Лунка» (корень ногтя)

Ногтевая бороздка

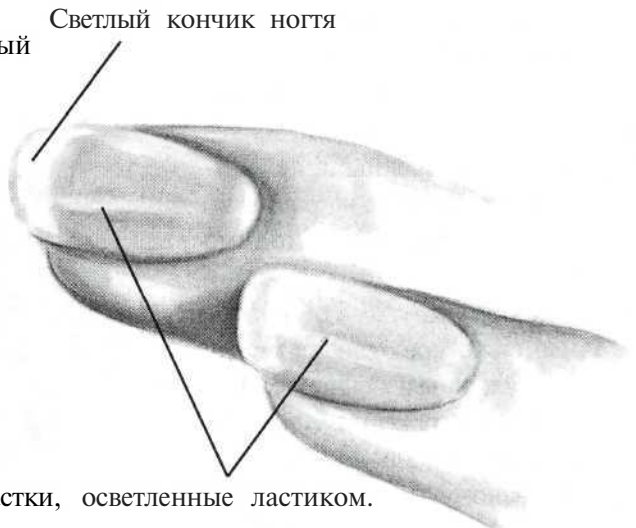
Ногтевой валик

Светлый кончик ногтя

Женские ногти

Женские ногти — более длинные и овальные по форме. Посмотрите, как четкая кромка, образованная ногтевой бороздкой, создает вокруг себя ободок отраженного света.

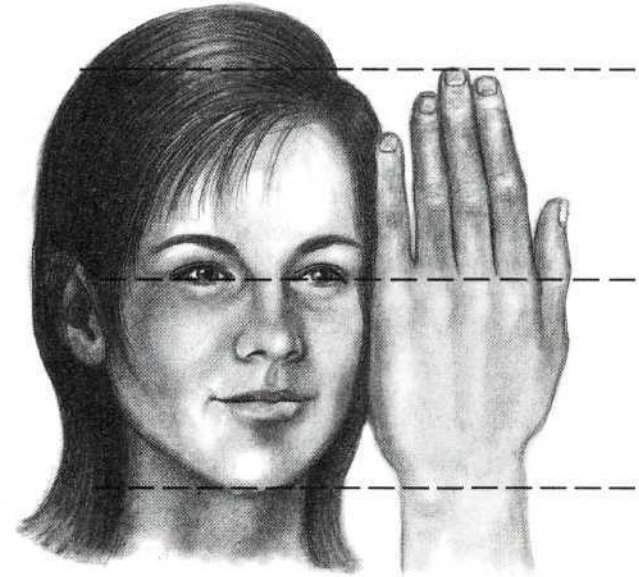

Световые блики на этом рисунке ногтей были изображены с помощью пластичного ластика. «Лунка» не была бы видна, если бы ногти были покрыты лаком.

Пропорции

Одной из наиболее распространенных ошибок при рисовании рук является изображение их слишком маленькими. Ни один рисунок не будет выглядеть убедительным, если не соблюдены пропорции.

Я считаю, что легче всего запомнить размер чего-либо путем сравнения с чем-то еще. Чтобы запомнить размер руки, посмотрите на свое лицо. Расстояние от запястья до кончика среднего пальца такое же, как от подбородка до верхней части головы. Если приложить руку к лицу таким образом, чтобы ладонь опиралась на подбородок, кончик среднего пальца окажется вблизи линии волос надо лбом.

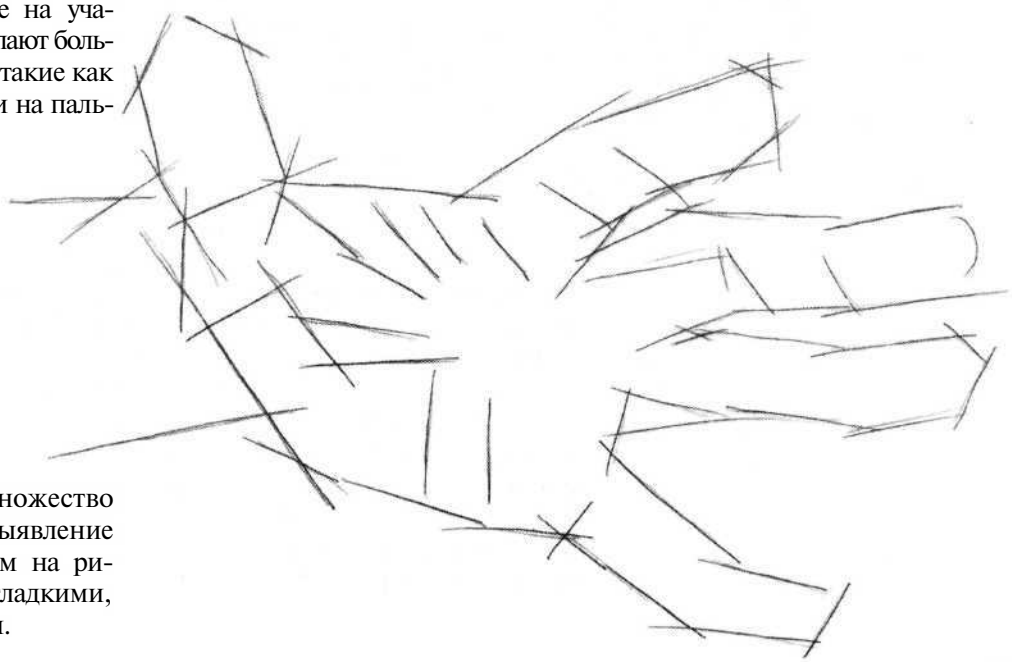
Самая распространенная ошибка при изображении рук — их малая величина по сравнению с остальными частями тела.

Углы

Чтобы руки в рисунках не выглядели слишком пухлыми и округленными, следует обратить внимание на углы. Вы уже знаете, что основная форма кисти руки в целом прямоугольная. Изучая примеры, приведенные на этой и следующих страницах, можно увидеть множество углов, образованных этими прямоугольными структурами. Таких углов значительно больше, чем можно себе представить. Если спрямить округлые линии, углы становятся видны. Посмотрите на свою руку и отыщите некоторые из этих прямых, угловатых линий.

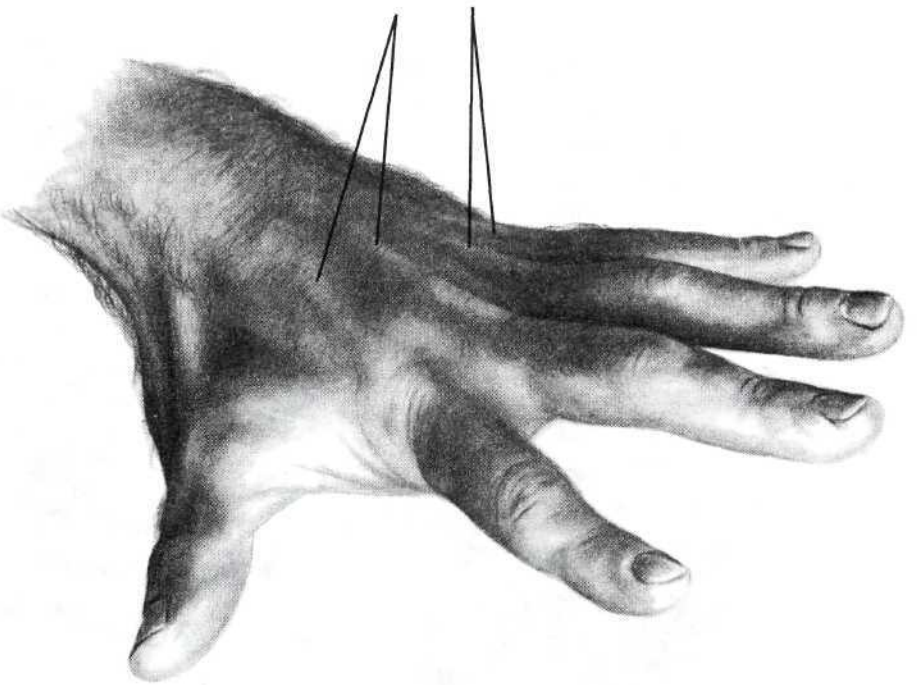

Присмотритесь ко множеству едва заметных нюансов — в освещенных местах и тенях,складках и линиях. Обратите внимание на участки, которые выступают больше, чем остальные, такие как жировые подушечки на пальцах и ладони.

Руки имеют множество скрытых углов. Выявление углов не дает рукам на рисунках выглядеть гладкими, как бы резиновыми.

Обратите внимание на сухожилия.

Внимательно рассмотрите анатомическое строение руки. Изучите ногти и распределение света и тени. Сможете ли вы определить...

1. Пять основных элементов светотени: полный свет, полутень, собственную тень, отраженный свет и падающую тень?
2. Где свет изображен с помощью ластика?
3. Где есть закругленные кромки?
4. Где есть четкие кромки?
5. Где показаны сухожилия?
6. Где проявляется костная структура?

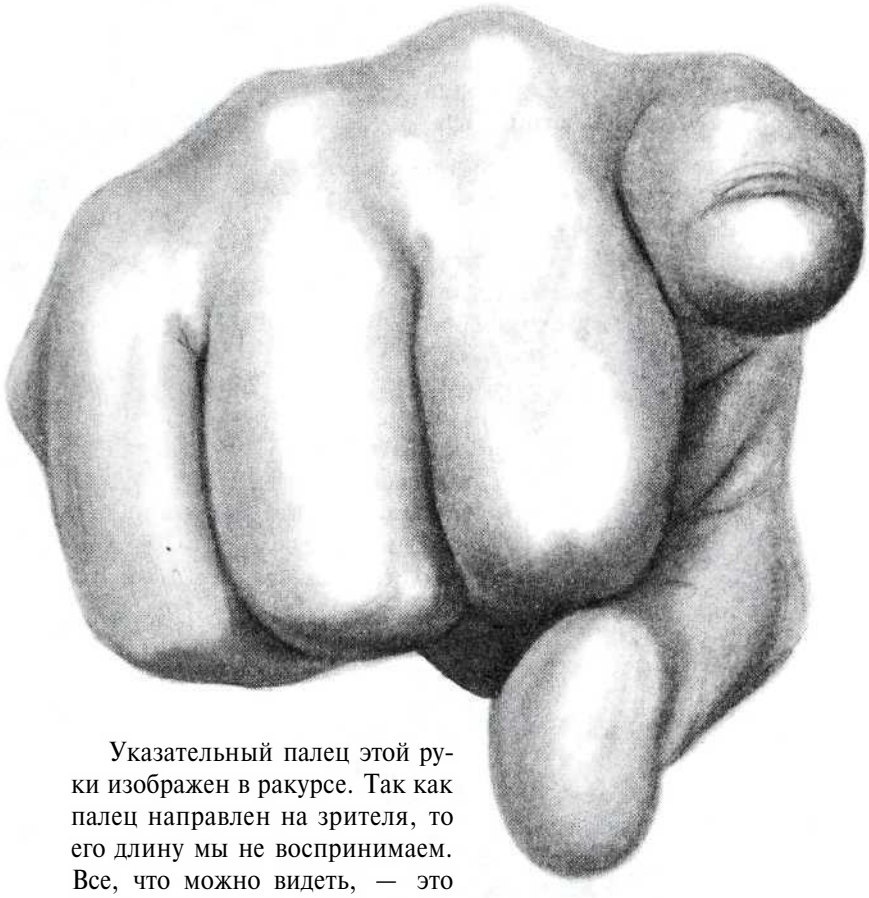
Глава четвертая

Как изобразить руку в ракурсе

Обычно, когда мы вспоминаем, как выглядит какой-либо предмет, то представляем его в том положении, которое позволяет видеть бóльшую его часть. Например, когда спрашивают, как выглядит лицо, мы автоматически вызываем в памяти все лицо полностью, как если бы смотрели на него спереди (анфас).

То же самое справедливо и в отношении рук. Мы представляем ладонь с вытянутыми пальцами. Но в реальном мире предметы часто двигаются. Поэтому мы видим трехмерные объекты под разными углами и в сокращении.

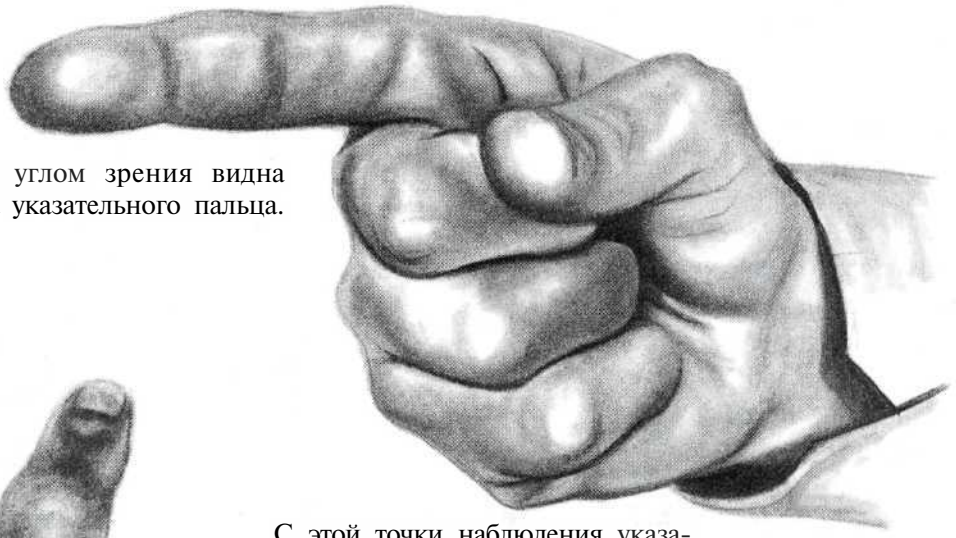
Просмотрите изображения рук на следующих двух страницах. Обратите внимание, как различные точки наблюдения влияют на видимые очертания, прежде всего выступающих частей, особенно пальцев.

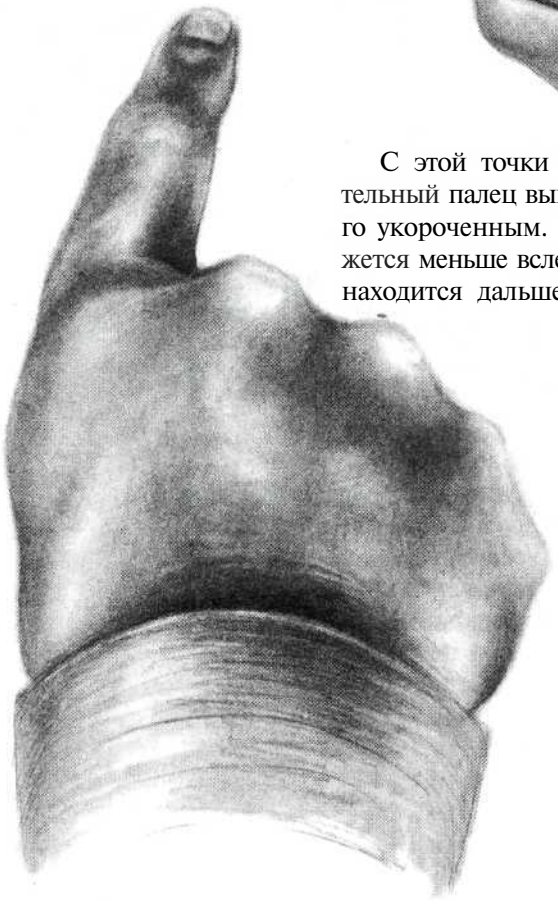
Указательный палец этой руки изображен в ракурсе. Так как палец направлен на зрителя, то его длину мы не воспринимаем. Все, что можно видеть, — это его кончик и основание, а остальное сокращается в перспективе.

Перспектива

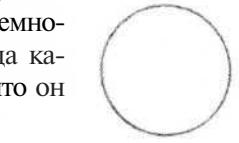
При изображении рук правильная передача перспективных сокращений является решающим элементом успеха. Без этого рука не будет выглядеть естественно. Если пальцы нарисованы слишком длинными, изображение кисти руки в ракурсе не будет убедительным.

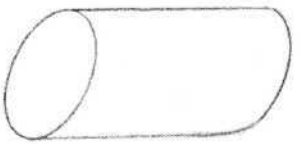

Под этим углом зрения видна полная длина указательного пальца.

С этой точки наблюдения указательный палец выглядит лишь немного укороченным. Кончик пальца кажется меньше вследствие того, что он находится дальше от зрителя.

Длина и общий вид пальца, условно показанного в виде цилиндра, зависят от угла, под которым мы его видим.

Во всех этих примерах пальцы направлены к зрителю. Внимательно рассмотрите и изучите, как это повлияло на восприятие длины пальцев.

Все пальцы на этой руке разведены в разных направлениях. Большой и указательный направлены вбок, поэтому видна большая часть их длины. Средний и безымянный пальцы смотрят в сторону зрителя, и вследствие этого часть их длины теряется. Больше всего укорочен мизинец, так как он направлен прямо на зрителя.

Здесь все пальцы, кроме большого, направлены к зрителю. Так как они слегка согнуты, хорошо видна их средняя часть, однако самая удаленная часть пальцев кажется очень короткой.

Такое положение этой руки позволяет видеть всю длину нижних пальцев.

Однако перспектива уменьшила длину указательного пальца.

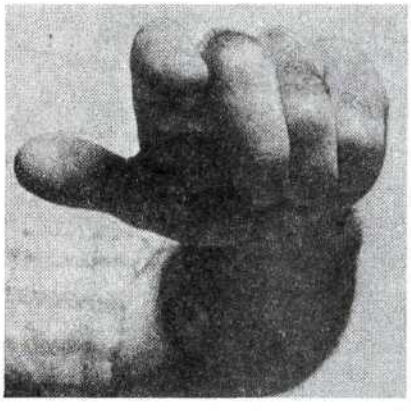
Глава пятая

Начинаем...

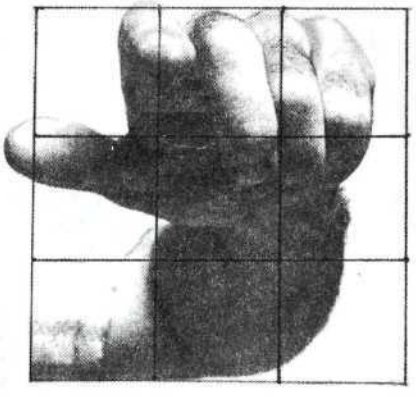
Настало время практически использовать полученную информацию. Вы видели, что разложение предмета на отдельные маленькие контуры помогает точно передать его очертания. Было также показано, как ракурс влияет на очертания руки, зрительно сокращая некоторые ее части и даже полностью скрывая их из вида.

Начнем с рисунка рук, слегка укороченных перспективой, используя для облегчения сетку. Я хочу, чтобы на этой стадии вы сосредоточились только на очертаниях, а не на светотени и растушевке. Всему свое время. А сейчас изучайте, как складываются вместе все эти контуры. Присмотритесь к углам, образованным костями и суставами пальцев. Посмотрите, как свет и тени сами по себе образуют причудливые очертания.

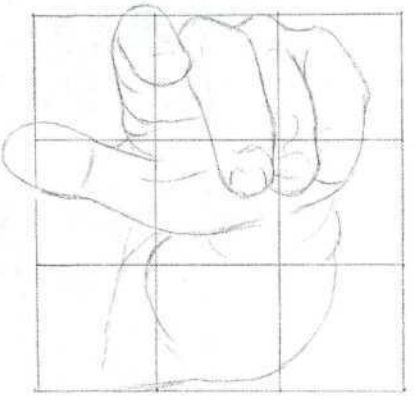
Начните с того, что на бумагу карандашом легко нанесите сетку. Пользуйтесь хорошей линейкой, и клетки наверняка получатся совершенно прямыми и квадратными. Если вы хотите сохранить тот же размер, что и на моем рисунке, используйте клетки такого же размера. А можно и увеличить рисунок, используя клетки большего размера, лишь бы они были правильными квадратами. Клетка за клеткой перерисовывайте контуры, которые видите внутри, пока не получите законченный рисунок, похожий на мой. Позже можно будет вернуться к этим контурным рисункам и для практики проработать их тоном.

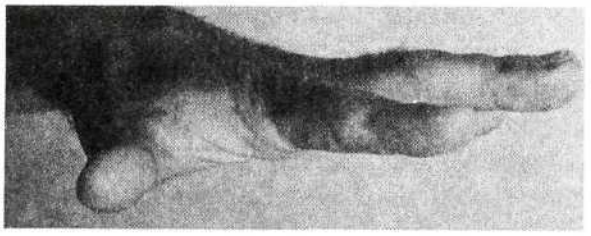
На этом рисунке указательный палец направлен прямо на зрителя. Посмотрите, каким коротким он кажется.

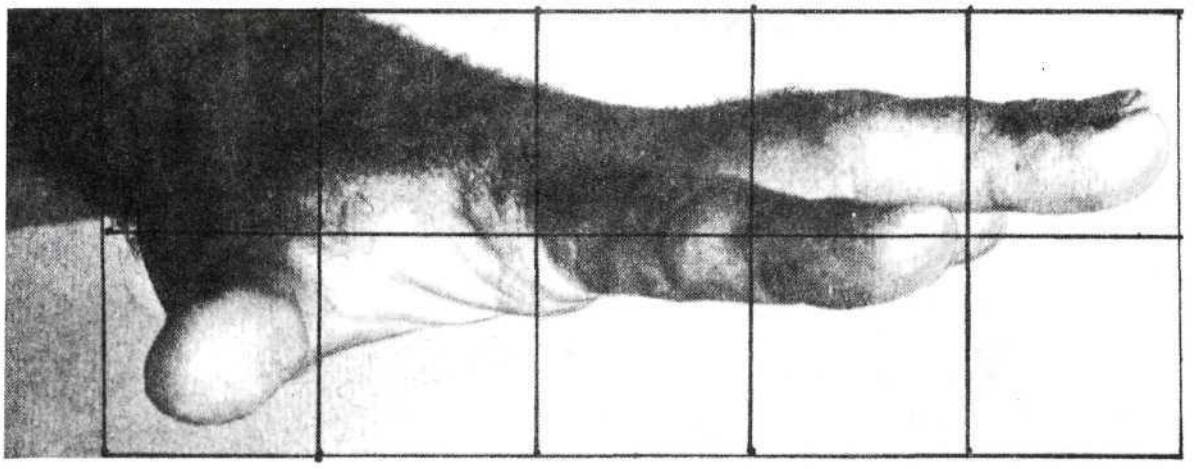
Чтобы не чертить сетку на самой фотографии, я сделала с нее черно-белую копию на лазерном принтере. Заметьте, как сетка помогает в выявлении пропорций и передаче очертаний.

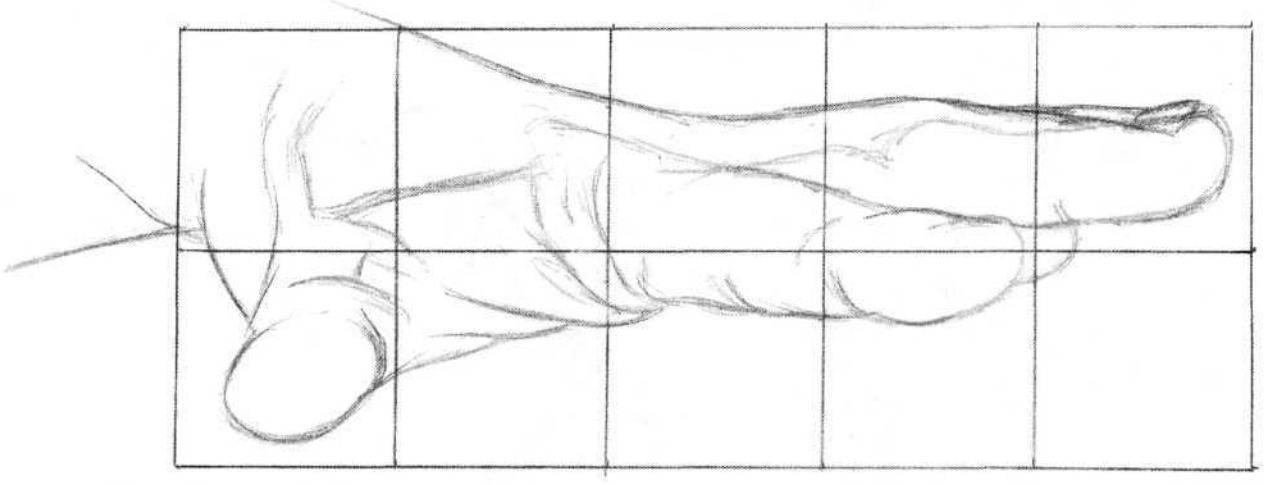
Это мой контурный рисунок. Внимательно посмотрите, как я нарисовала контуры, особенно очертания светлых и темных участков на пальцах.

Посмотрите, каким коротким кажется большой палец, но длина остальных видна полностью благодаря их расположению.

С увеличенной фотографии рисовать всегда легче, чем с маленькой.

Точный контурный рисунок.

Глава шестая

Младенческие и детские руки

Внешний облик человека меняется с возрастом. Руки не являются исключением. Много можно сказать о возрасте человека, глядя на его руки.

Детские руки намного более гладкие и пухлые, чем у взрослых. Причем в юном возрасте не заметна разница между мужскими и женскими руками. Именно поэтому я решила вначале представить вашему вниманию детские руки, а затем показать, как они изменяются с возрастом.

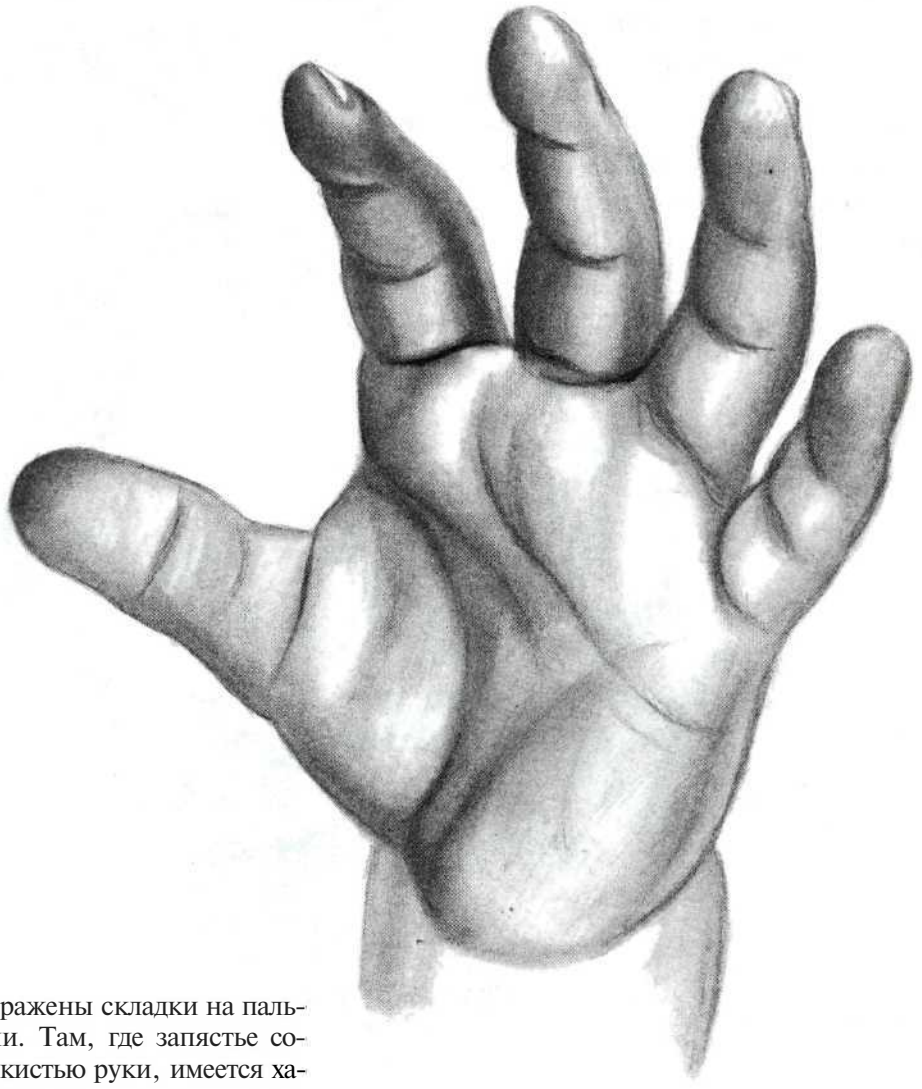
У младенцев прелестные пухленькие ручки, имеющие округлую форму. Примеры на трех следующих страницах хорошо демонстрируют эти их особенности. Поищите все те характерные черты, из-за которых эти руки выглядят такими юными. Например, возьмите запястья. Вследствие повышенного содержания жира в теле ребенка, в том месте, где кисть руки соединяется с запястьем, всегда имеется характерная складка. Это выглядит почти как у куклы — как если бы рука в этом месте могла откручиваться.

Молящиеся руки
(28 х 36 см)

Обратите внимание на полноту пальцев. Из-за этого, в отличие от взрослых, пальцы младенцев кажутся как бы заостренными на концах. На ладони складки намного глубже и более резко выражены, чем у взрослого человека, в то время как суставы на пальцах выделяются намного меньше.

Кожа ребенка или подростка всегда более светлая и гладкая, чем у взрослого, хотя на ней имеются темные участки и тени от источника света. Вот где в вашем рисунке будет необходима особенная плавность тоновых переходов. Прежде чем пытаться передать гладкость детской руки, вы должны быть уверены, что можете сделать плавный переход от очень темного тона до белого.

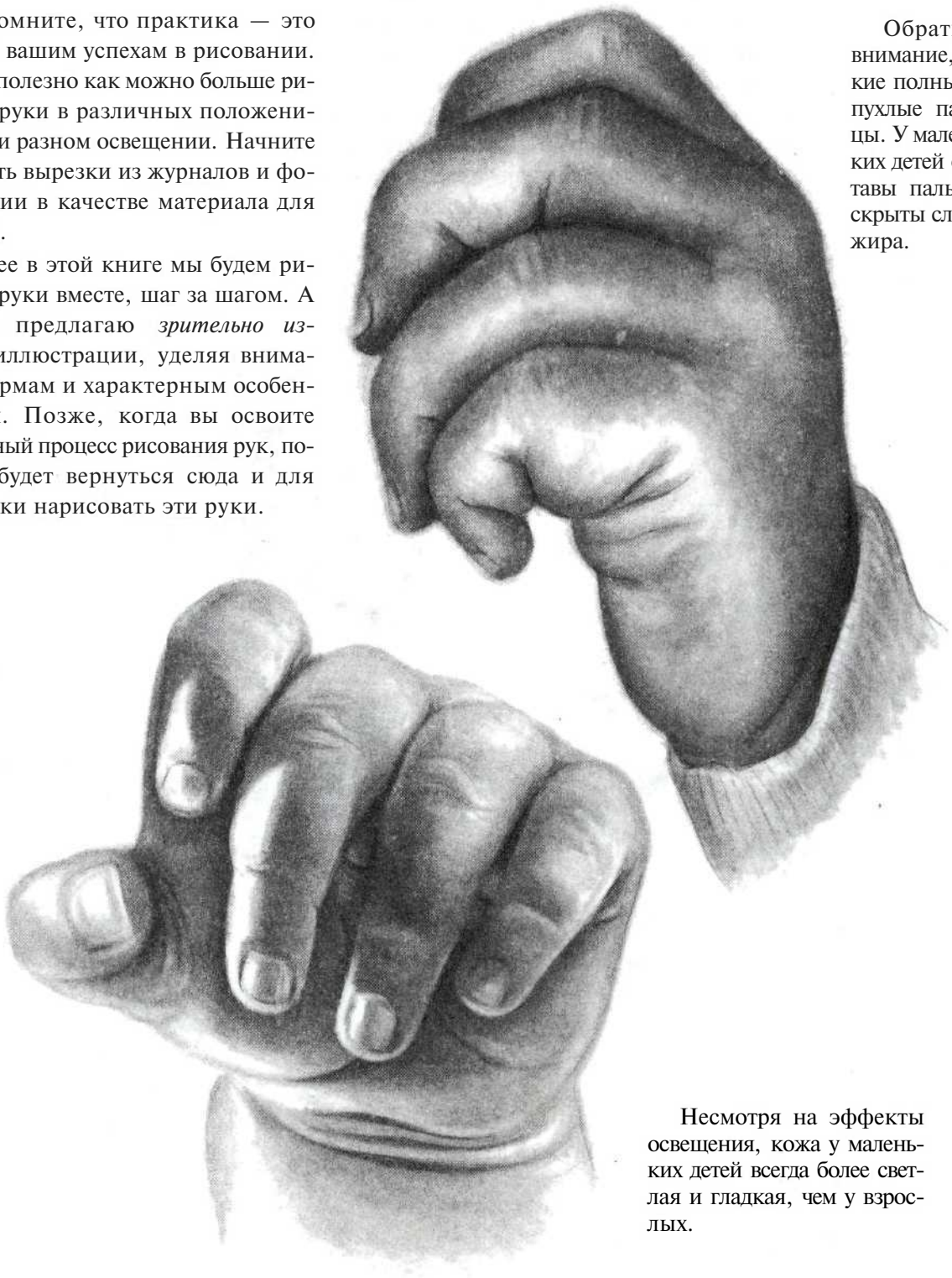

Четко выражены складки на пальцах и ладони. Там, где запястье соединяется с кистью руки, имеется характерная складка.

Различные положения и освещение

Запомните, что практика — это ключ к вашим успехам в рисовании. Очень полезно как можно больше рисовать руки в различных положениях и при разном освещении. Начните собирать вырезки из журналов и фотографии в качестве материала для работы.

Далее в этой книге мы будем рисовать руки вместе, шаг за шагом. А сейчас предлагаю *зрительно изучить* иллюстрации, уделяя внимание формам и характерным особенностям. Позже, когда вы освоите поэтапный процесс рисования рук, полезно будет вернуться сюда и для практики нарисовать эти руки.

Обратите внимание, какие полные и пухлые пальцы. У маленьких детей суставы пальцев скрыты слоем жира.

Несмотря на эффекты освещения, кожа у маленьких детей всегда более светлая и гладкая, чем у взрослых.

Вот хороший пример разницы в размерах между рукой младенца и взрослого. Это одно из наиболее часто встречающихся положений, используемых при изображении детских рук.

Есть другая особенность, которую следует учесть, когда рисуешь младенческие руки. Это маленькие складки в форме буквы Y, образующиеся между пальцами пухлой руки. Очень важно изобразить их на своем рисунке.

Независимо от возраста, длина среднего пальца приблизительно равна длине кисти от запястья до первого сустава этого пальца. Ширина ладони тоже примерно такая же. Именно это придает кистям рук квадратную форму.

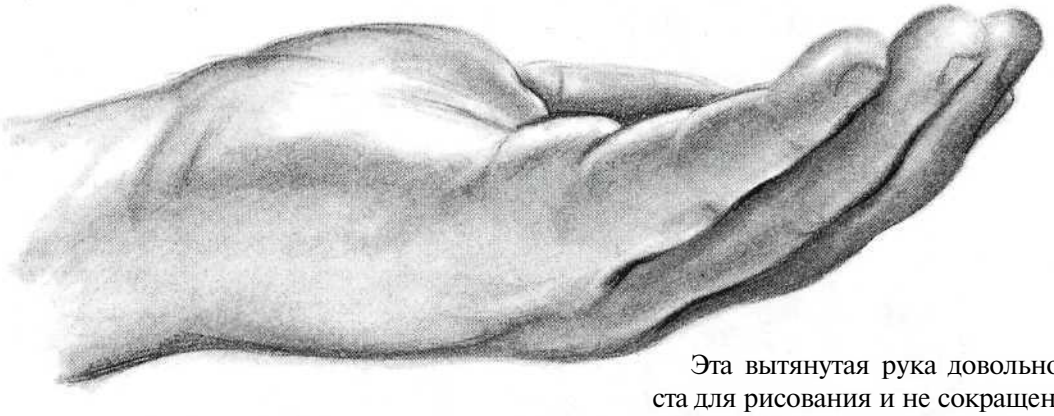

Пухлость этих рук позволяет утверждать, что это руки маленького ребенка. Складки на запястье и ямочки на тыльной стороне ладони означают, что ему, по всей вероятности, меньше двух лет. В этом возрасте различия между руками мальчика и девочки незначительны.

Детские руки

По мере того как ребенок подрастает, его руки становятся более худыми и не такими пухлыми.

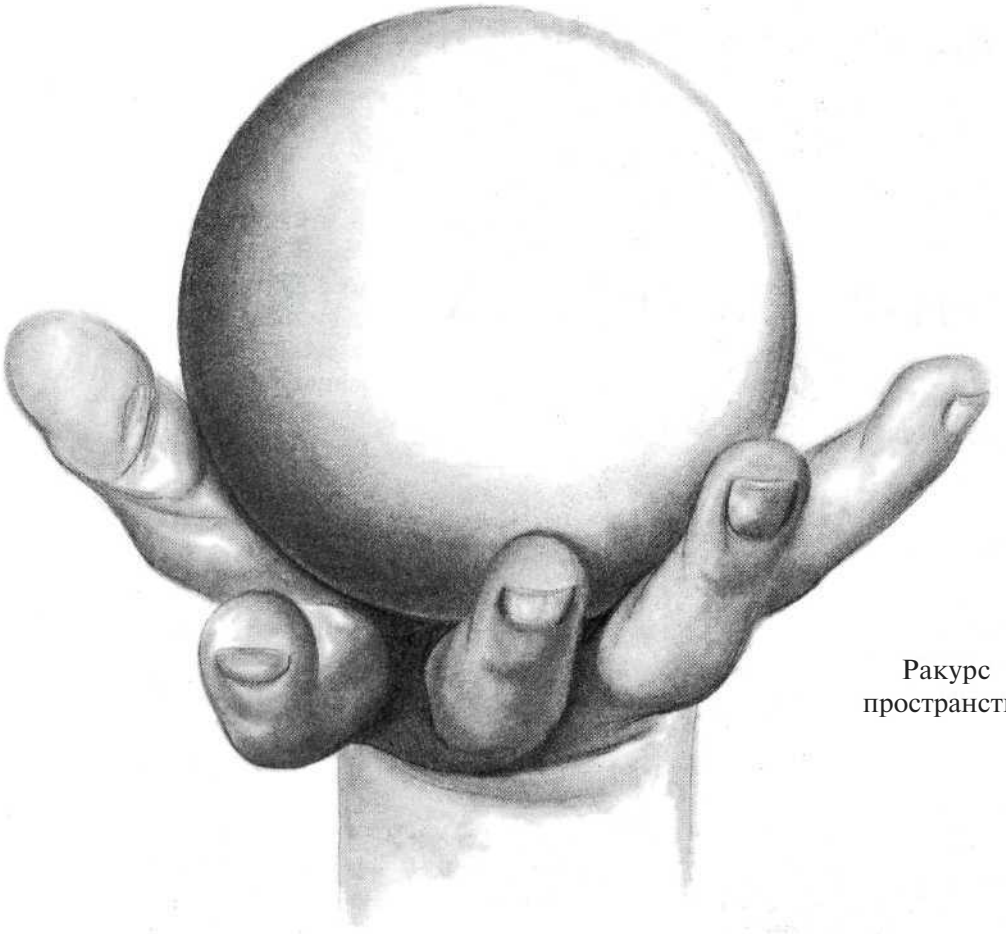
Хотя костная структура уже лучше видна, все еще отсутствуют многие признаки руки взрослого человека, такие как вены и волосы. Кожа остается светлой и гладкой вплоть до подросткового возраста.

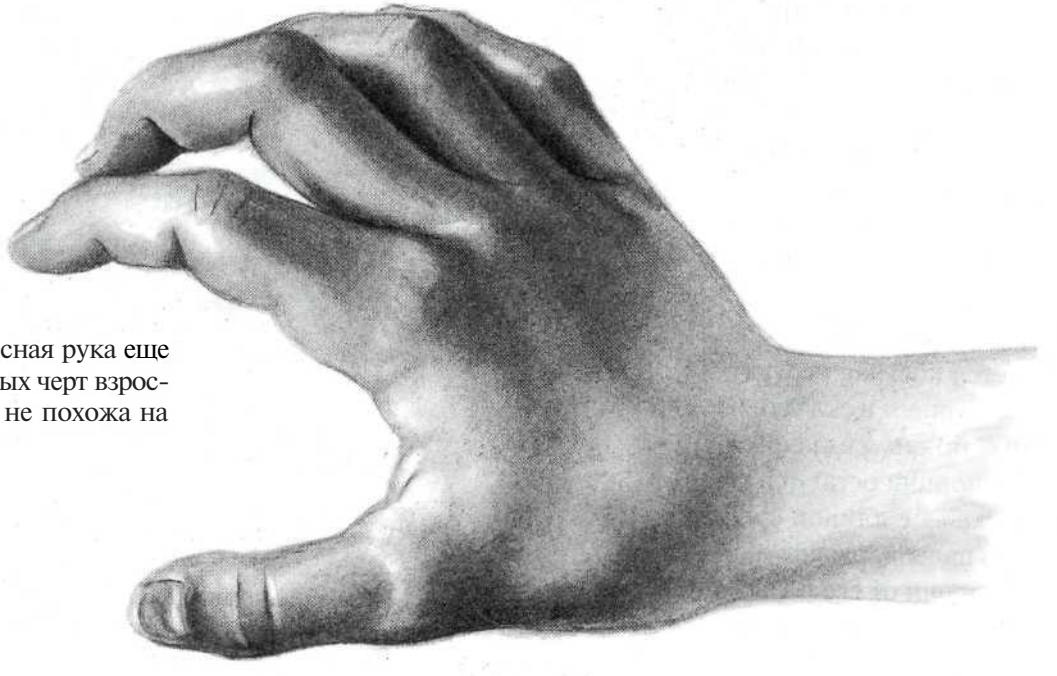
Эта вытянутая рука довольно проста для рисования и не сокращена перспективой.

Именно освещение делает этот рисунок интересным. Освещение и световые эффекты всегда должны быть основным критерием отбора фотоматериала для работы.

Ракурс придает этой руке пространственность.

Хотя эта интересная рука еще не имеет характерных черт взрослой, она уже явно не похожа на детскую ручку.

Глава седьмая

Рисование женских рук

Вы видели, как руки меняются с возрастом. Далее я решила представить женскую руку, потому что она обладает некоторыми признаками юношеских рук.

Когда мы взрослеем, наши руки утрачивают ту полноту, которую они имели в детстве. Это делает лучше различимыми костную структуру и вены. Чем старше мы становимся, тем они заметнее. Это правило не распространяется только на тех, кто имеет лишний вес. В этом случае руки сохраняют свою, похожую на детскую, полноту.

Изучите иллюстрации, сравнивая их с детскими руками в предыдущей главе. Видите, как проявляется костная структура? Суставы и складки на них более рельефны. Пропорции остаются теми же — с длиной среднего пальца, равной длине ладони от его первого сустава до запястья.

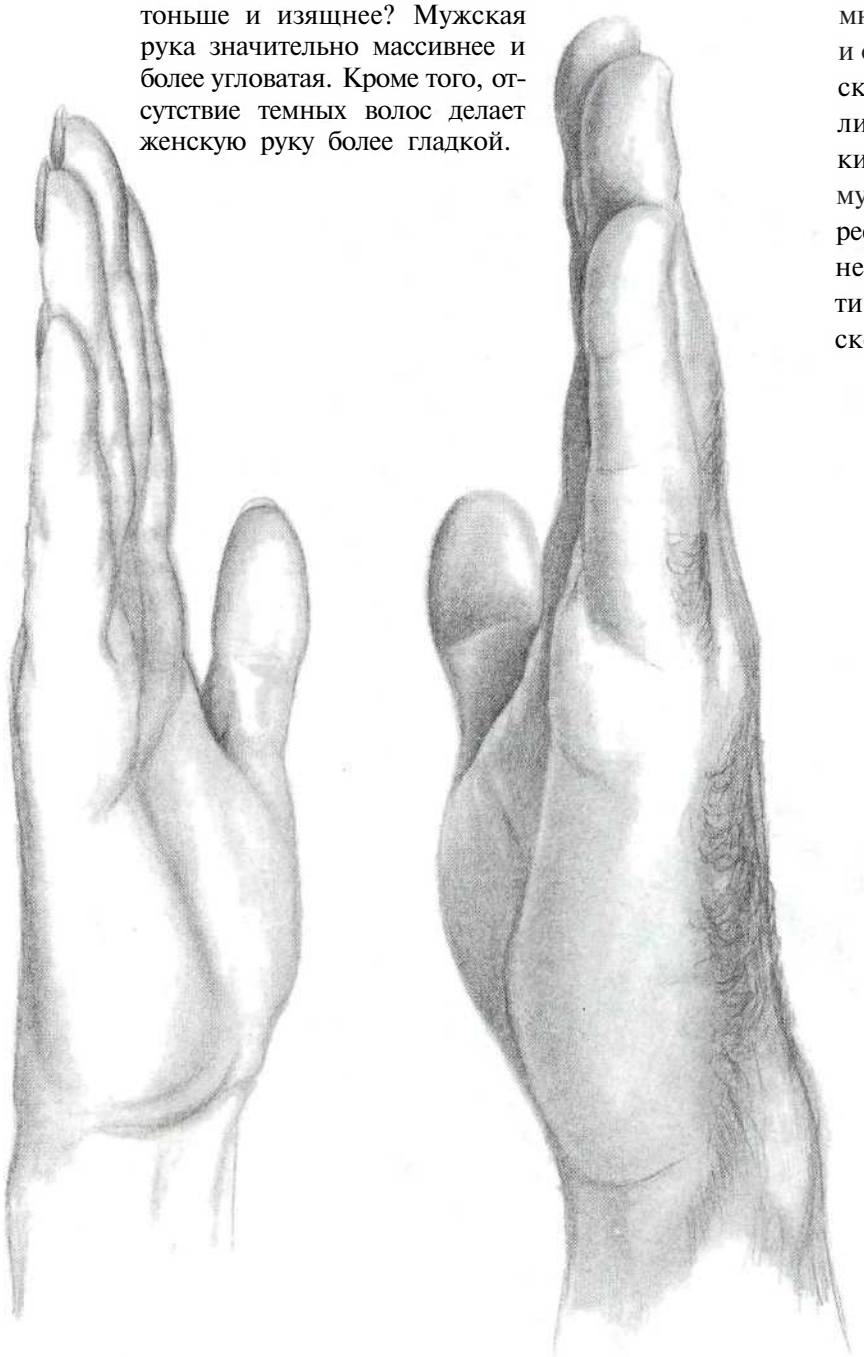
Освещение играет важную роль в рисунке. Здесь свет распределен равномерно, придавая коже светлый, гладкий вид, без всяких резких контрастов или теней.

Этот рисунок выглядит темнее из-за освещения в сочетании с более темным тоном кожи. Посмотрите на то место, где соприкасаются средний и безымянный пальцы. Видите у кромки отраженный свет, который разделяет пальцы и делает их круглыми? Когда рисуешь в реалистической манере, передача освещения — это главное. Каждый темный участок имеет светлую каемку (отраженный свет), а каждый светлый — темную (собственная тень). Иначе они не будут выделяться.

Различия женской и мужской руки

Сравните женскую руку с мужской. Видите, насколько она тоньше и изящнее? Мужская рука значительно массивнее и более угловатая. Кроме того, отсутствие темных волос делает женскую руку более гладкой.

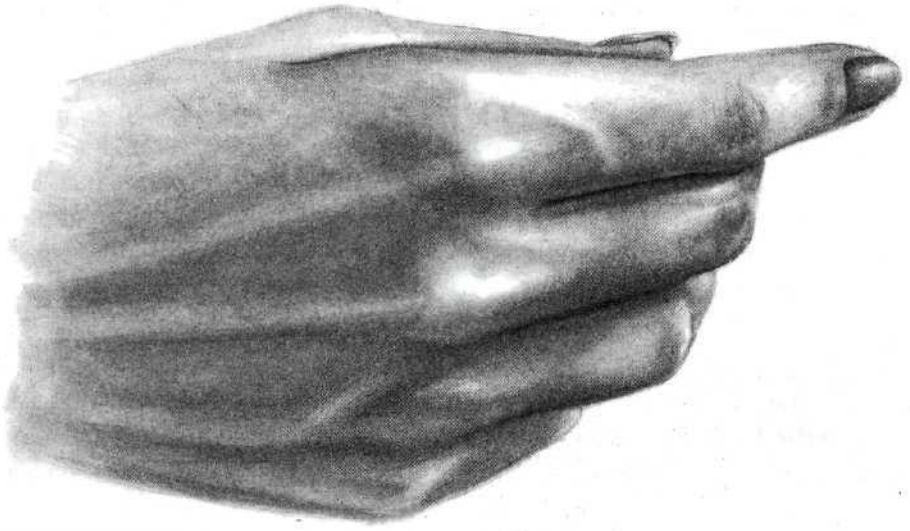
Кожа женских рук, по сравнению с кожей мужчины, обычно более светлая и гладкая, во многом похожа на детскую. Но и от детских, и от мужских женские руки в первую очередь отличает форма. Они более тонкие и не такие массивные, как мужские. Кончики пальцев острее, а сами пальцы, как и ладонь, не такие толстые. Длинные ногти увеличивают изящество женской руки.

Изучение женских рук

Вот два примера, демонстрирующие характерные особенности холеных и изящных женских рук. Нанесите сетку на каждую иллюстрацию и сделайте для практики контурные рисунки. Вспомните анатомию руки и сосредоточьтесь на очертаниях. Изобразите только контуры, а тоновую проработку оставьте на потом.

Этот рисунок наглядно показывает костную структуру руки и вены, которые начинают проявляться, когда мы становимся старше. Заметьте, насколько выступающие участки светлее, чем остальные.

Светлые очертания руки отчетливо видны на затененном фоне этого рисунка. Такое затемнение устраняет необходимость в темных краях, которые, если не сделаны должным образом, выглядят как обведенные контуры.

Рисование женских рук

Теперь вы готовы рисовать руки, используя мою поэтапную методику плавной растушевки и создания реалистического изображения. Следующие страницы дадут практику рисования женских рук. Как только закончите упражнения и почувствуете уверенность в своих силах, вернитесь к контурным рисункам из предыдущей главы и используйте свои навыки штриховки и растушевки, чтобы завершить их.

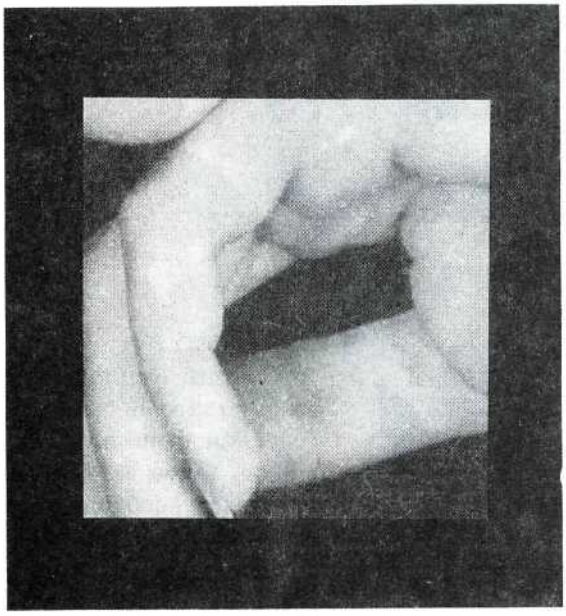
Когда приступите к рисованию, изображение всей руки может показаться непосильным. Можно облегчить себе задачу и нарисовать только часть руки. «Видоискатель» — это метод, который я разработала, чтобы помочь своим ученикам. Он применим не только в рисовании руки, а может быть использован для любого объекта.

Вы уже хорошо знакомы с применением сетки. В принципе, метод видоискателя очень похож на него, к тому же развивает умение рисовать от руки. Вместо того чтобы накладывать сетку на всю фотографию, с помощью видоискателя выделяется *ее часть.* Результат называется «изображением фрагмента».

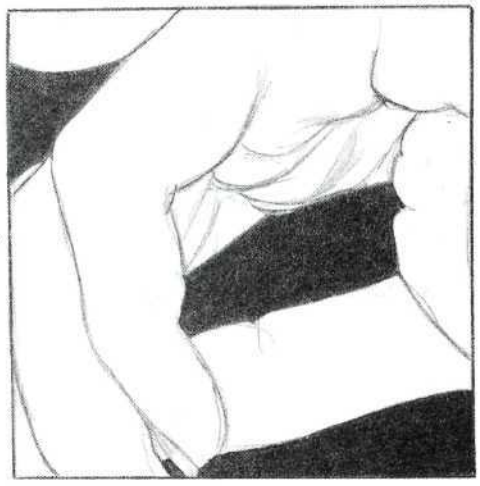
Чтобы сделать видоискатель, надо просто вырезать отверстие в куске черной бумаги. Здесь я использовала 10-сантиметровый квадратный кусок бумаги с вырезанным посередине 7-сантиметровым квадратным отверстием. Однако можно сделать видоискатель любого размера и формы.

Затем наложите его на свою фотографию, чтобы выделить ту ее часть, которую вам будет легче нарисовать. Рассматривая контуры, заключенные внутри видоискателя, можно воссоздать их на бумаге, а затем нарисовать в нем так называемые «позитивные» и «негативные» контуры. Позитивные — это контуры самих пальцев, а негативными называются те, что образованы фоном или пустым пространством.

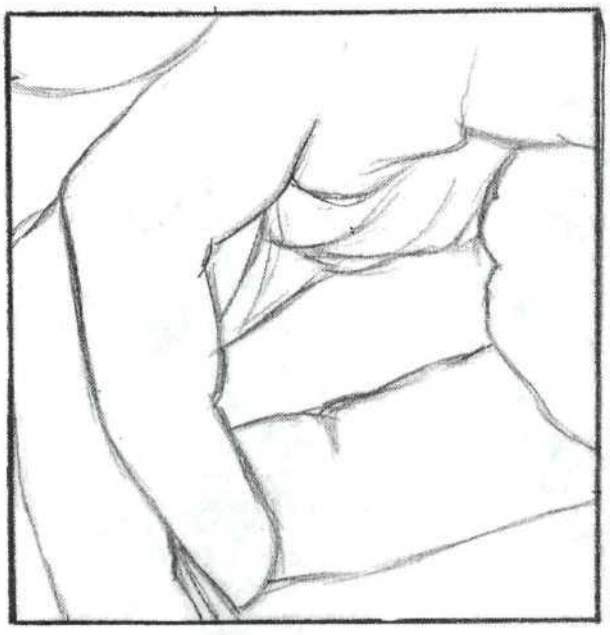
Старайтесь видеть внутри видоискателя не часть руки, а только набор мозаичных, фрагментарных контуров, связанных между собой. Внимательно рассмотрите, как они располагаются в квадрате. Если все это для вас трудно, просто поместите поверх оригинала сетку и используйте уже знакомую технику, чтобы получить точный контурный рисунок.

Фотография с наложенным сверху видоискателем.

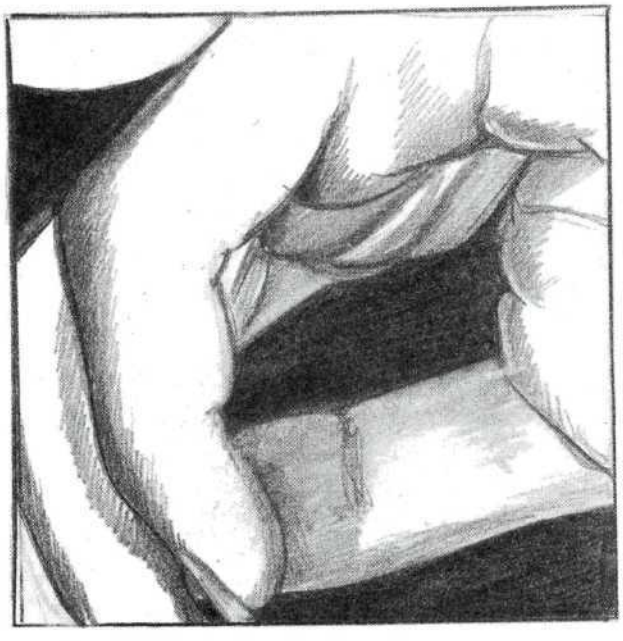
Контуры, видимые в видоискателе. Смотрите на них как на мозаичные, фрагментарные контуры. Пальцы — это позитивные контуры, а черные участки фона — негативные.

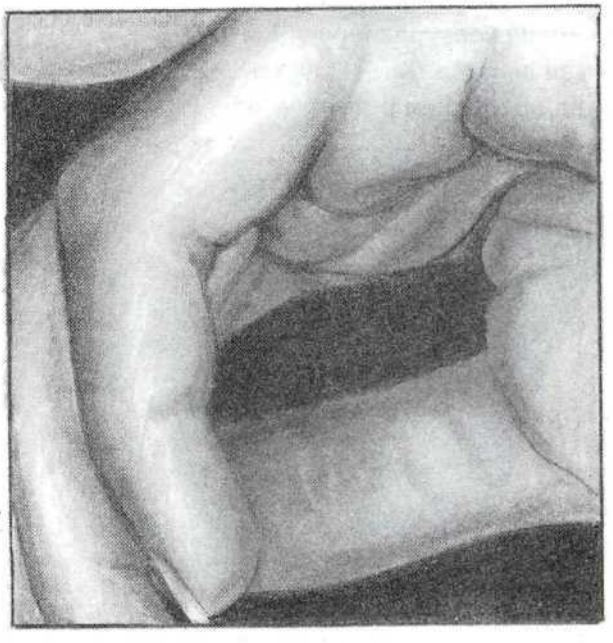
Вначале легкими линиями начертите квадрат. Рассмотрите контуры внутри его и легко набросайте их, тщательно изучив их размер и размещение.

Затемните фон внутри негативных контуров.

Определите, где на пальцах находятся темные участки, и карандашом мягко нанесите на них соответствующий тон.

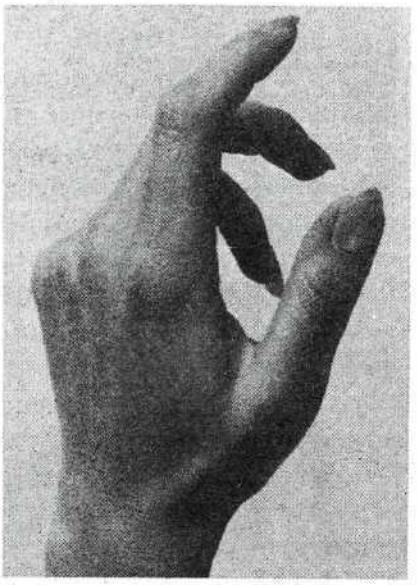

С помощью растушевки смягчите тоновые переходы,

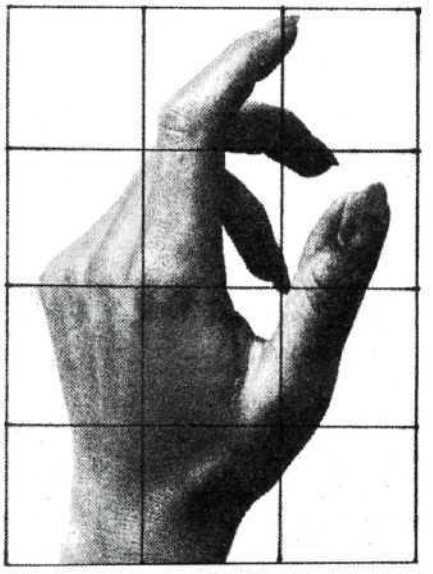
Поэтапное выполнение рисунка кисти руки

Давайте шаг за шагом нарисуем руку полностью: сделаем контурный рисунок и проработаем его тоном — создадим законченное произведение.

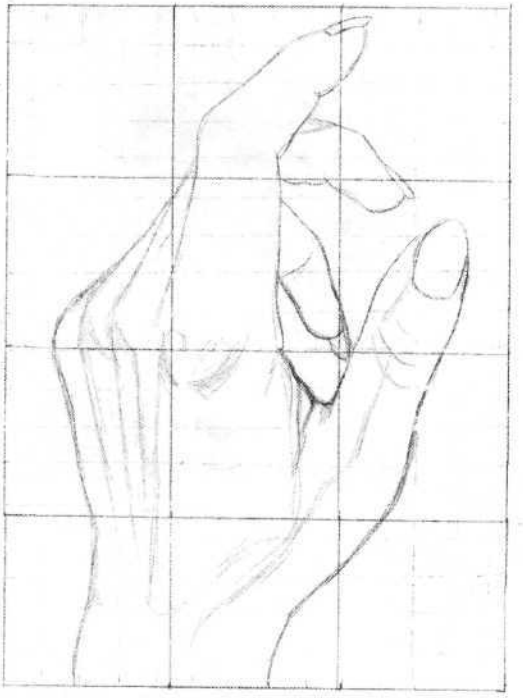
Начните с изучения фотографии. Затем изучите расположение контуров внутри каждой ячейки сетки. Надо найти положительные (рука и пальцы) и отрицательные (фон) контуры. Завершая этот этап, сделайте точный контурный рисунок. Никогда не начинайте наносить тон на рисунок, пока нет уверенности, что ни один из контуров не должен быть изменен или переделан. Очень трудно исправлять контуры, которые уже заполнены тоном. На этом этапе контурный рисунок должен выглядеть так, как показано на нижнем рисунке.

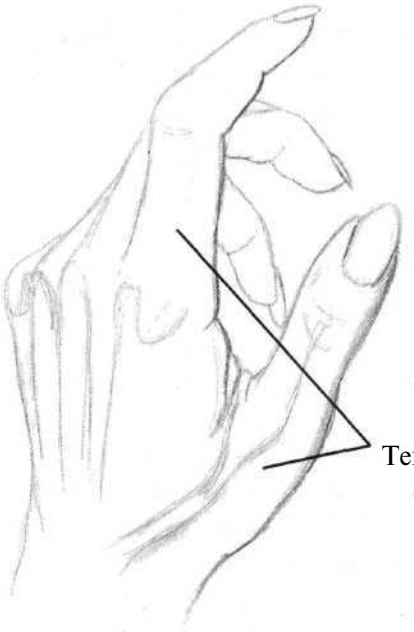
Найдите на этой фотографии положение источника света. Видите, что тыльная сторона ладони и пальцев освещена, а внутренняя их поверхность находится в тени?

Наложение поверх фотографии прозрачной пленки с нанесенной на нее сеткой помогает более точно видеть и рисовать контуры.

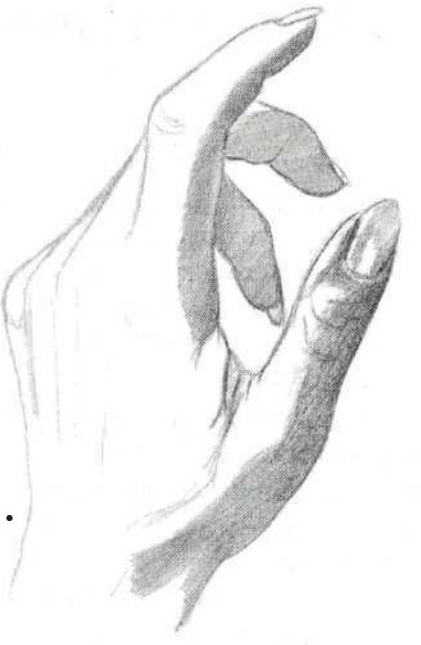

Поищите позитивные и негативные контуры. Прежде чем приступать к штриховке и растушевке, надо убедиться, что контурный рисунок точен.

◀ Пластичным ластиком уберите со своего рисунка сетку, оставив точный контурный рисунок. Посмотрите на фотооригинал. Правые края большого и указательного пальцев совершенно темные. Первым делом заштрихуйте эти участки на своем контурном рисунке.

Темные края

Начните тонировать самые темные участки пальцев, равномерно заполняя их аккуратными штрихами.

Продолжайте штриховку. На этот раз нанесите полутени, уделяя особое внимание формам, которые создают эти тона.

Эта полоса темная, потому что палец за ней светлее.

Отраженный свет

Смягчите тоновые переходы с помощью растушевки. Обратите внимание на края пальцев, на которых можно увидеть отраженный свет.

Краткое описание методики выполнения рисунка

Как, вероятно, можно было заметить, всякий раз, рисуя карандашом, я использовала одну и ту же методику и применяла одинаковые правила ко всем объектам. Вот поэтапное описание процесса.

1. Сделайте точный контурный рисунок объекта, стараясь видеть не то, что он *собойпредставляет,* а только группу контуров.

2. Изучите объект и определите все участки света и тени. Найдите направление света. Обратите внимание, как тени и полностью освещенные участки создают форму объекта. Поищите пять основных элементов светотени, особенно собственную тень и отраженный свет. Присмотритесь также к местам резких переходов от света к тени.

3. Сделайте ровную штриховку карандашом, начиная с самых темных областей.

4. Мягко нанесите полутень.

5. Легко растушуйте штриховку. Когда тона станут гладкими и однородными, вновь заштрихуйте темные участки. Затем пластичным ластиком выявите блики и другие светлые места рисунка.

Для тренировки поместите сетку поверх левого рисунка и сделайте с него точную контурную копию. Когда добьетесь хорошего результата, начинайте тоновую проработку. Растушуйте свою работу, чтобы она приняла вид, как на рисунке справа.

Это наполовину законченный рисунок. Чтобы использовать его в качестве образца, поместите поверх его сетку и нарисуйте точную контурную копию. Когда будете уверены, что все нарисовано правильно, можно работать тоном, как показано здесь. Хорошенько присмотритесь к краям теней и участкам отраженного света.

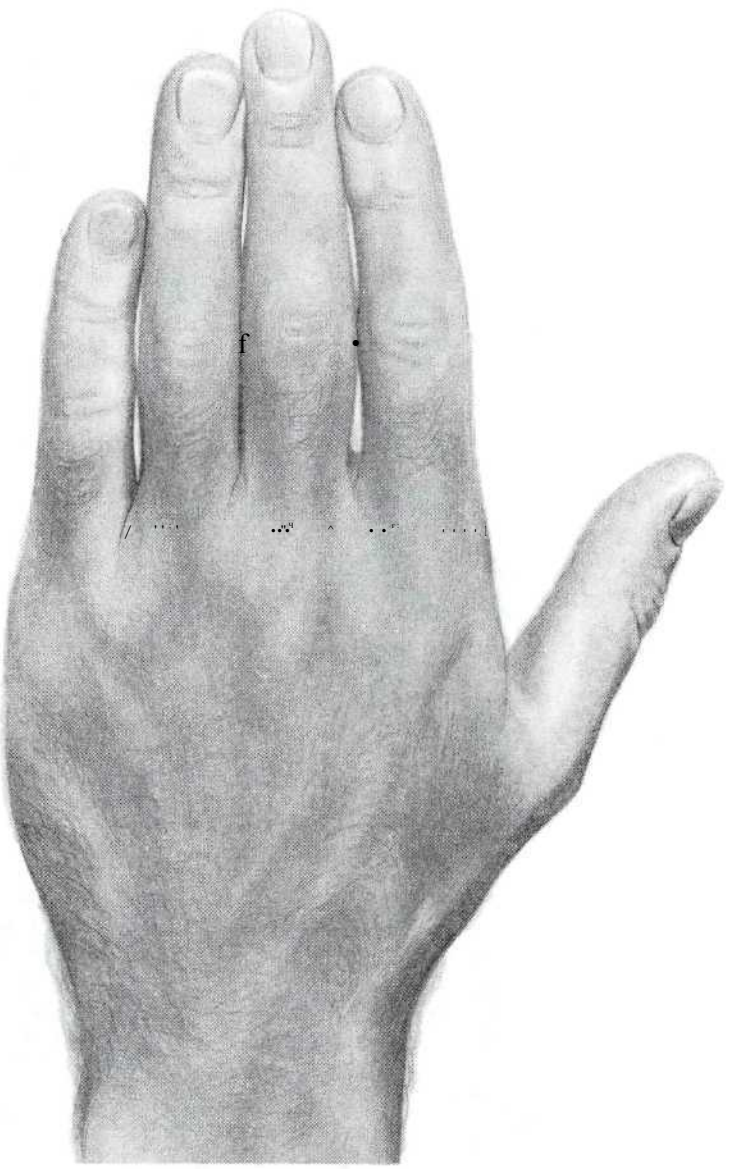

Используя растушевку, смягчите тоновые переходы. Вновь заштрихуйте темные участки, если они при растушевке посветлели, и пластичным ластиком выделите полностью освещенные места.

Глава восьмая

Рисование мужских рук

Мы уже установили, что мужская рука массивнее, чем женская. Но существуют и другие характерные признаки, которые мы еще не рассматривали. Если внимательно посмотреть на этот рисунок, то на руке видны волосы. Большинство людей никогда и не подумают изображать их, даже если они видны на оригинале. Я же считаю, что сделать это необходимо, чтобы добиться реальности изображения. Волосы, как правило, можно увидеть на тыльной стороне кисти и пальцев и на предплечье. В этой главе я покажу, как изображать волосы и другие характерные особенности мужских рук.

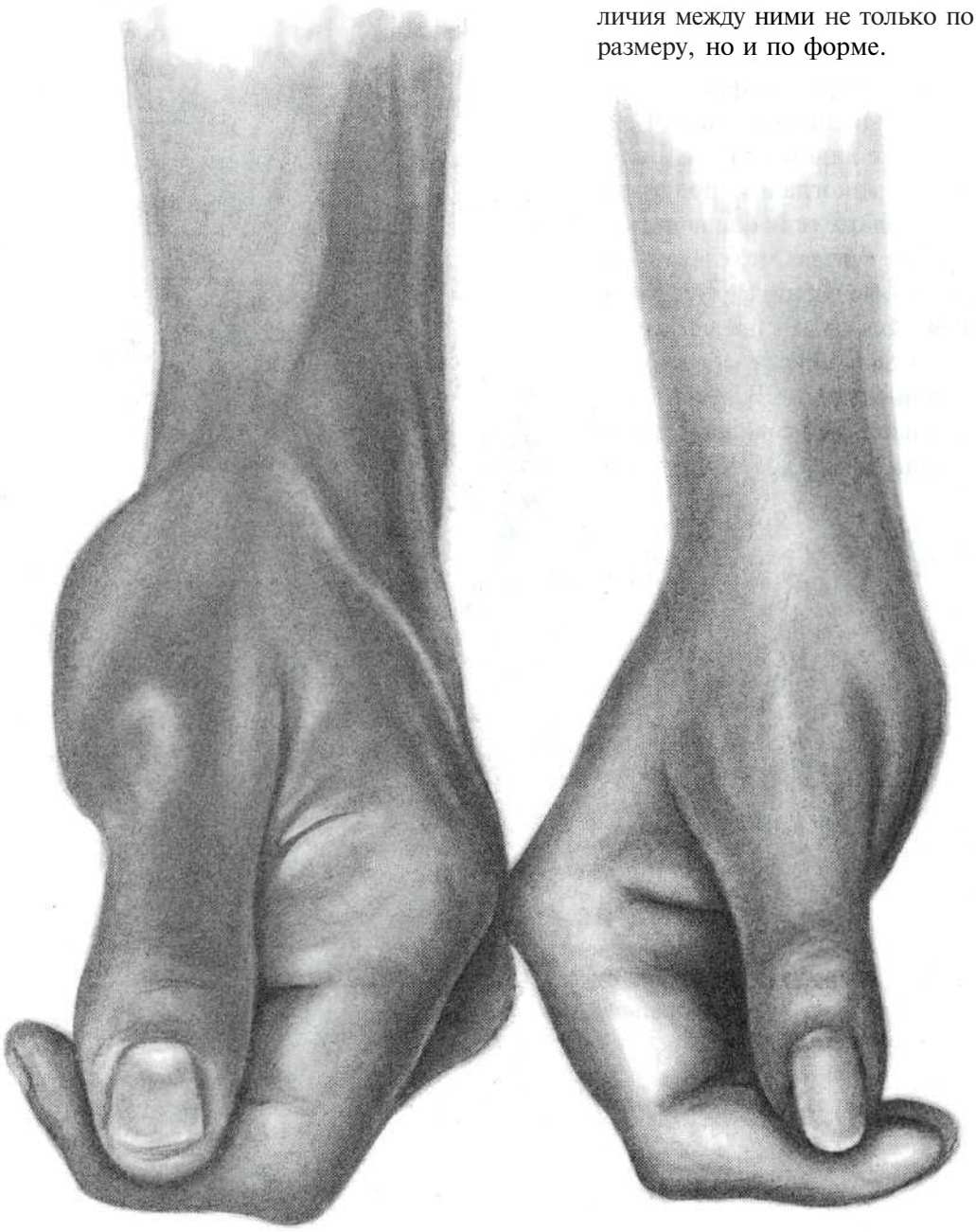

Присмотритесь к волоскам, изображенным на этой иллюстрации. Их можно видеть на тыльной стороне ладони и пальцев, а также на запястье.

Еще раз о различиях женской и мужской руки

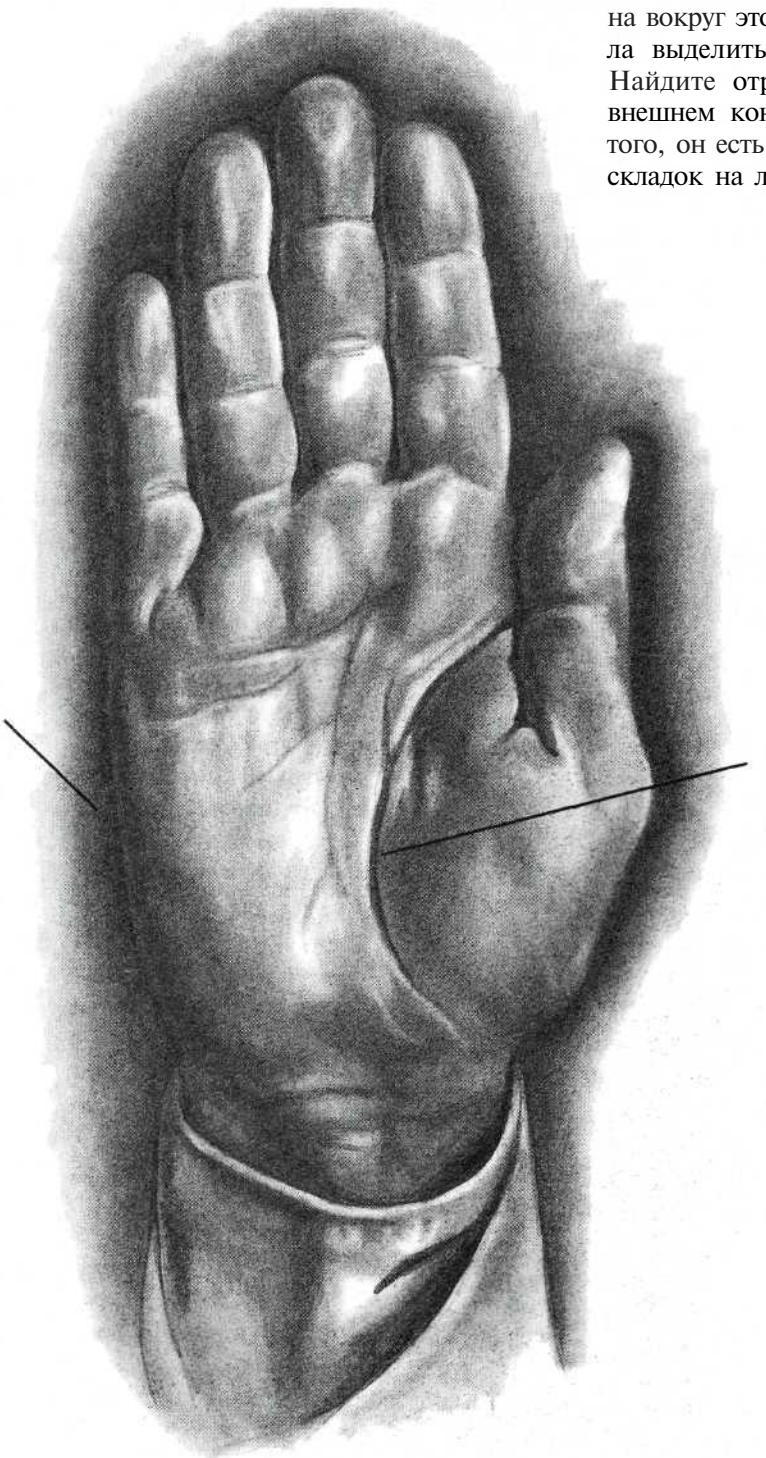
Прежде чем двигаться дальше, давайте еще раз рассмотрим различия между мужскими и женскими руками. На этом рисунке их можно увидеть много. Начнем с больших пальцев. Мужской явно больше и массивнее, чем женский. Даже его ноготь внушительнее по размерам. Мышцы делают внешние контуры мужской руки почти прямоугольными, что хорошо заметно в области соединения кисти с запястьем над большим пальцем.

Сравнение мужской и женской руки показывает явные различия между ними не только по размеру, но и по форме.

Использование света

С помощью затемнения фона вокруг этого рисунка я смогла выделить светлые участки. Найдите отраженный свет на внешнем контуре руки. Кроме того, он есть около всех темных складок на ладони и пальцах.

Затененная сторона изображаемого объекта выделяется на темном фоне за счет полоски отраженного света.

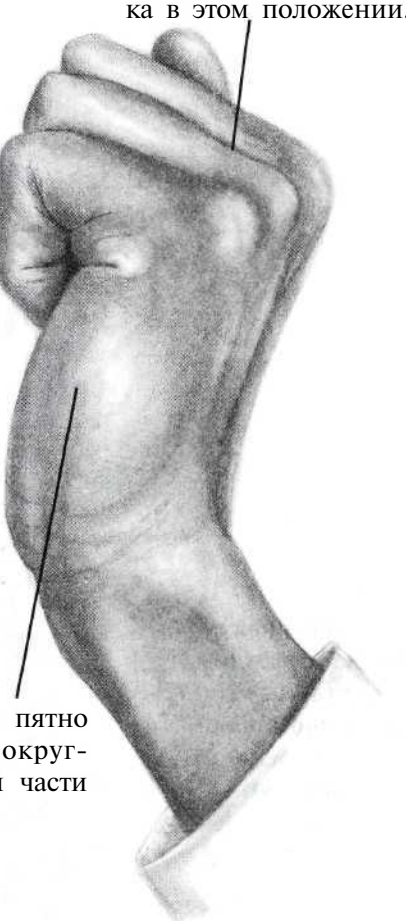
Темные складки всегда рядом имеют светлые кромки.

Изображение кулака

Кулак — очень интересный объект для рисования: устраняется необходимость рисовать каждый палец, а кисть руки предстает как единое целое.

Каждое из этих положений руки по-своему интересно и имеет свои отличительные особенности.

Посмотрите, какой объемной кажется рука в этом положении.

Светлое пятно придает округлость этой части руки.

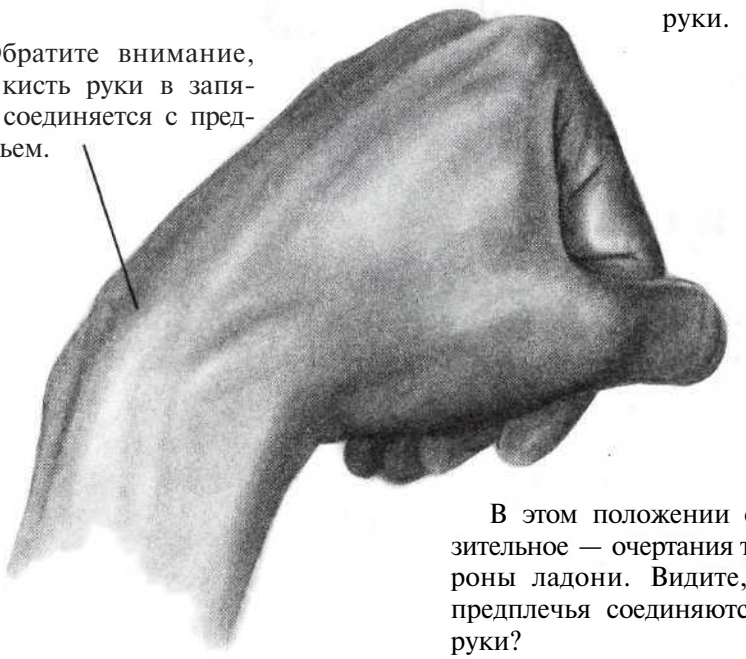
Это положение показывает мягкую часть руки. Видите, как светлое пятно придает ей округлость?

Этот ракурс демонстрирует прямоугольную в своей основе форму пальцев. Мне нравится это положение из-за наличия исключительно темных областей внизу пальцев. Это придает изображению глубину.

В этом положении кисть руки выглядит совсем квадратной, так как пальцы подогнуты вниз.

Обратите внимание, как кисть руки в запястье соединяется с предплечьем.

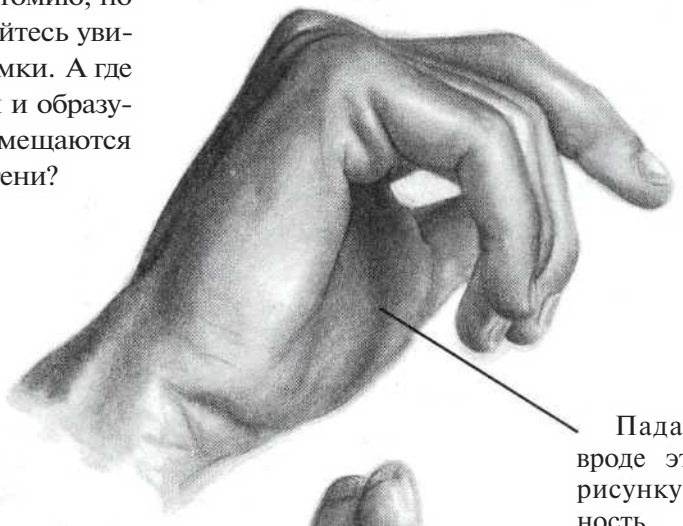

В этом положении самое выразительное — очертания тыльной стороны ладони. Видите, как кости предплечья соединяются с кистью руки?

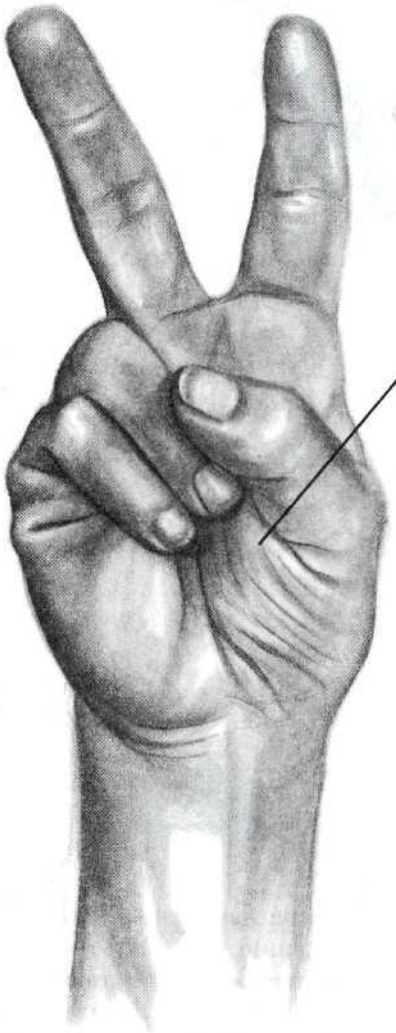
Разные положения

Вот еще несколько иллюстраций. Внимательно рассмотрите каждую и отыщите отличительные особенности. Обратите внимание не только на формы и анатомию, но и на технику рисунка. Постарайтесь увидеть, где образуются четкие кромки. А где поверхности плавно изгибаются и образуют закругленные края: как размещаются пять основных элементов светотени?

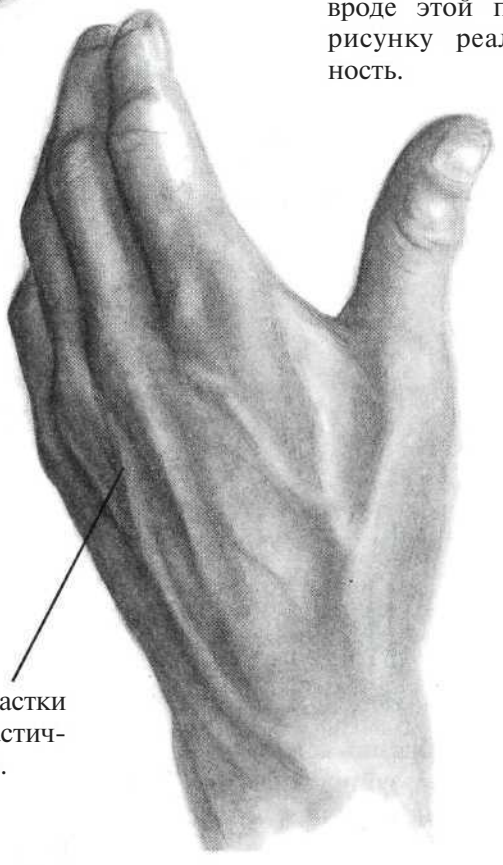
Это не самое трудное положение, но будьте внимательнее с тенями. Видите, как тень от пальцев пересекает всю внутреннюю часть ладони?

Падающие тени вроде этой придают рисунку реалистичность.

Найдите накладывающиеся друг на друга элементы и разместите тени соответствующим образом.

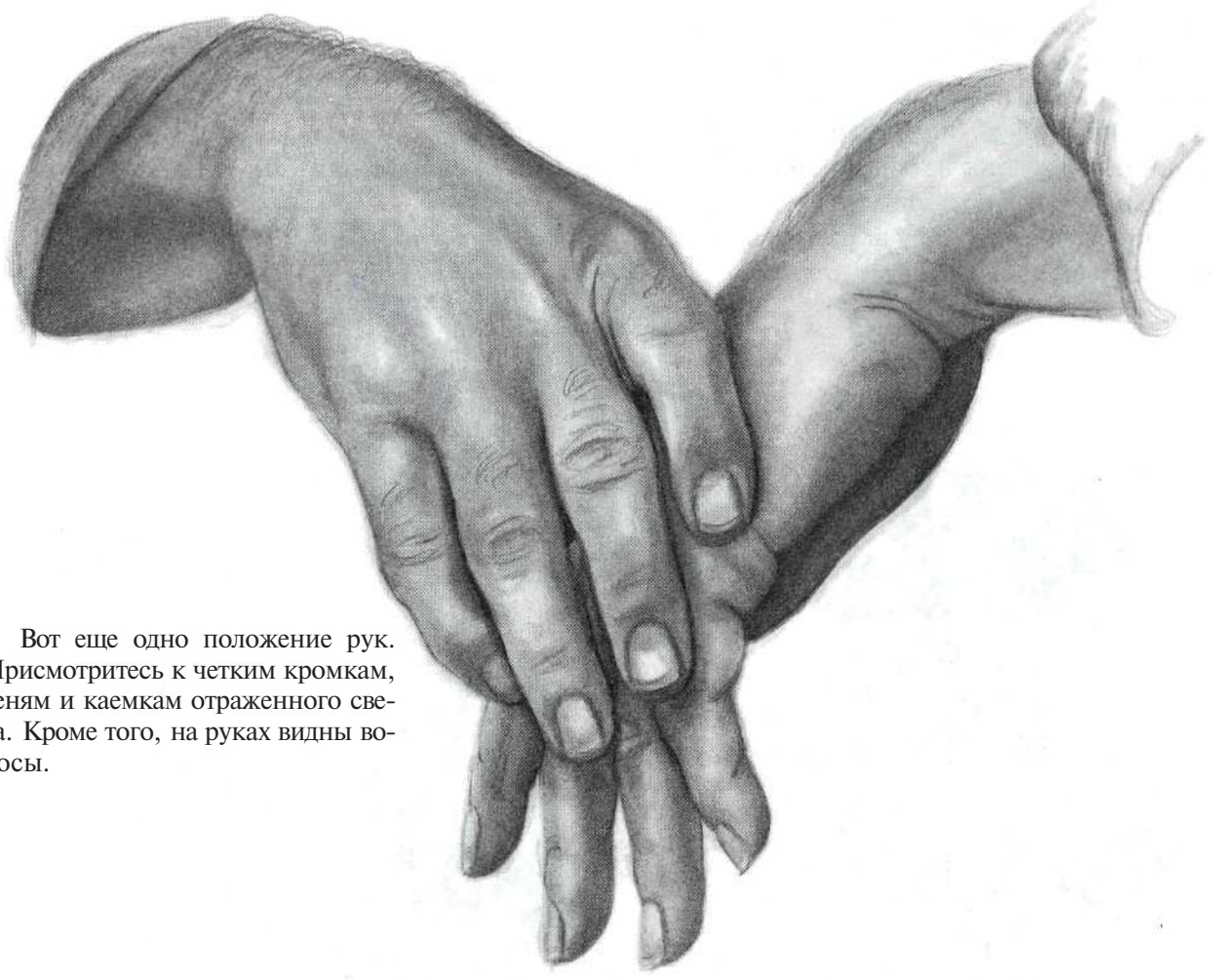

Светлые участки выявлены пластичным ластиком.

Вот интересный образец для рисования. Обязательно изобразите складки под большим пальцем и тени под мизинцем и безымянным.

Здесь хорошо видно множество вен на руке. В соответствии с освещением тени лежат слева от вен.

Изображение волос

Вот еще одно положение рук. Присмотритесь к четким кромкам, теням и каемкам отраженного света. Кроме того, на руках видны волосы.

Чтобы изобразить волосы, *никогда* не используйте такие жирные, случайные штрихи, как эти.

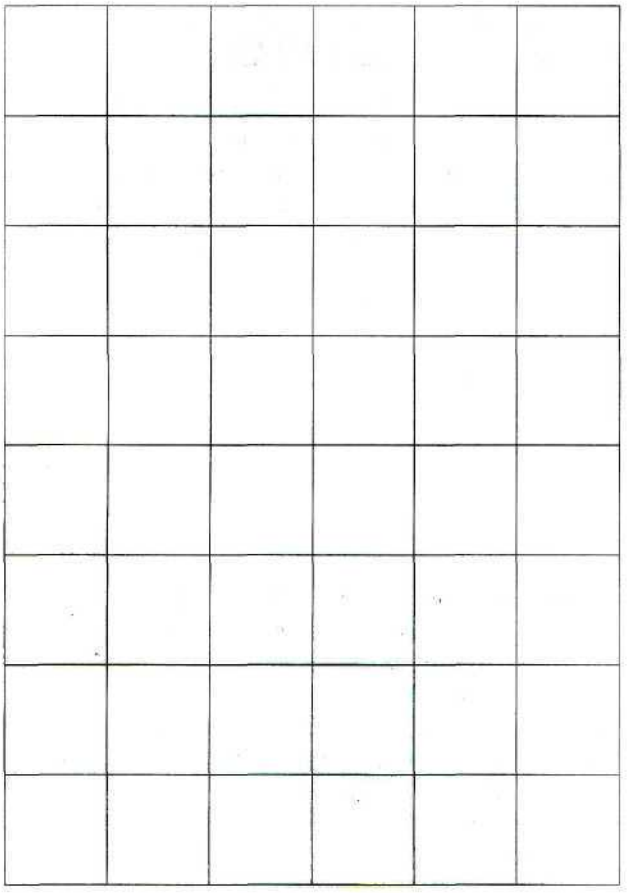
Быстрые легкие движения карандашом дадут тонкие, заостряющиеся на концах линии, более подходящие для изображения волос.

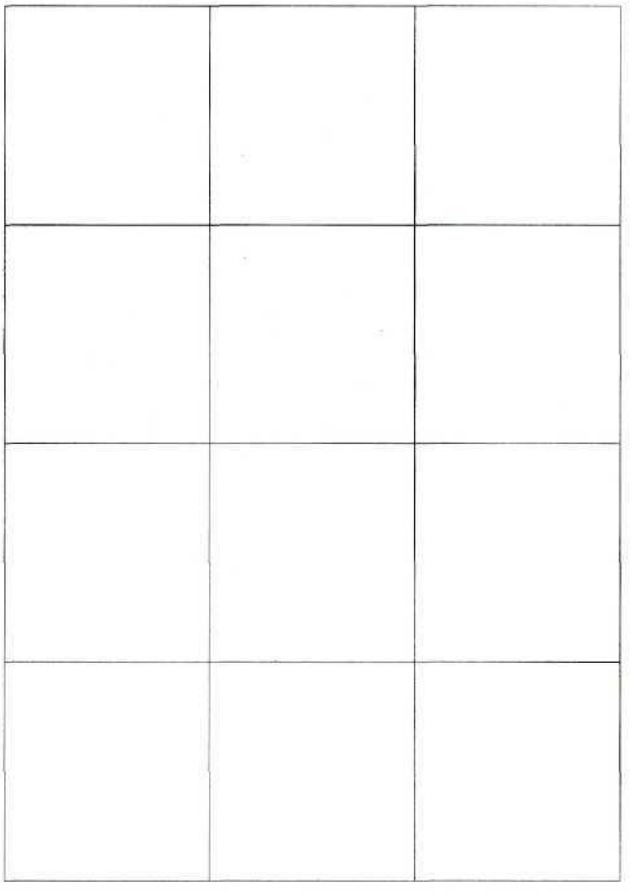

При нанесении штрихов необходимо следовать направлению волос. Но до этого обязательно надо растушевать тон кожи под волосами. Непременно проследите, чтобы линии накладывались друг на друга, образуя слои.

Поэтапное выполнение рисунка мужских рук

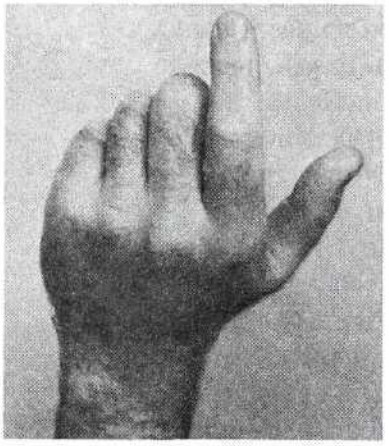
На следующих страницах представлены дополнительные поэтапные упражнения для рисования. Я также рекомендую практиковаться в рисовании с иллюстраций, помещенных в этой книге. Это делается методом наложения сетки. С помощью черного маркера и линейки на прозрачной пленке начертите сетку с размером стороны квадрата 25 мм. (Я бы также сделала одну с ячейками 12 мм.) Поместив такой прозрачный чертеж поверх иллюстрации в этой книге, вы разобьете их на квадраты, как в поэтапных упражнениях. Остается только перенести то, что видно в каждой клетке, на бумагу для рисования, легко разграфленную на клетки. Чтобы нарисовать фрагмент любой из иллюстраций этой книги, не забудьте использовать метод видоискателя. Чем больше вы будете упражняться, тем лучше освоите эту технику рисунка.

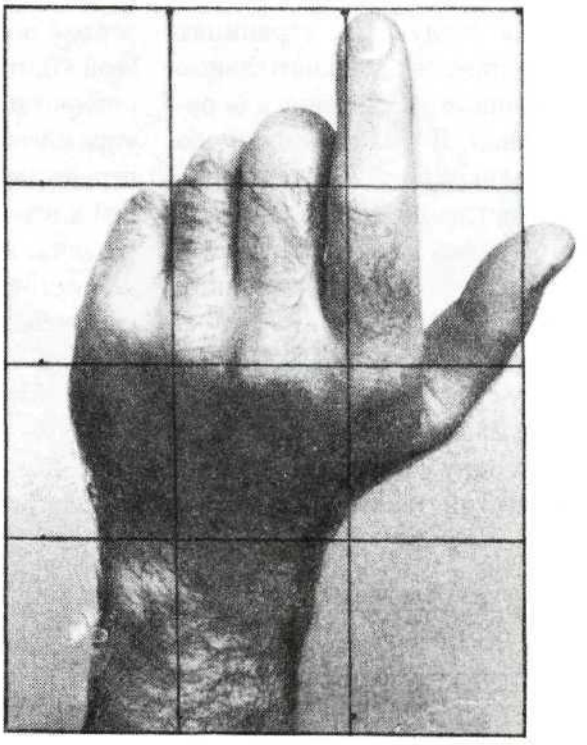

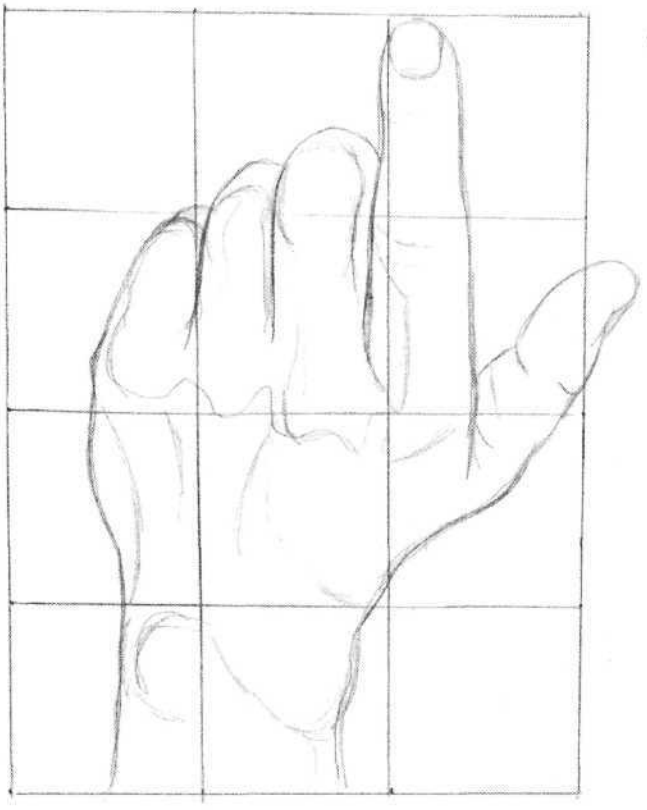
Самое простое положение

Вот простое положение руки для тренировки. Она почти полностью выпрямлена, только тыльная сторона ладони кажется слегка укороченной, так как направлена к зрителю.

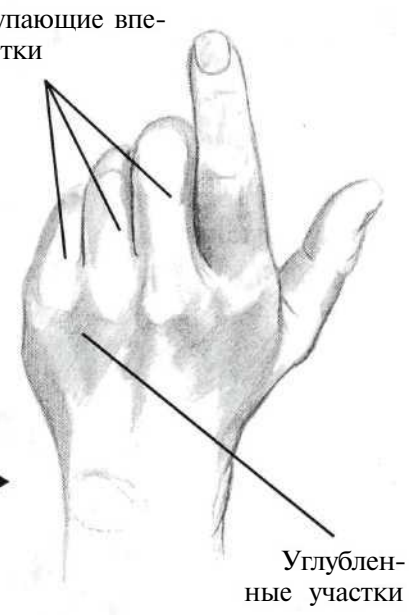
При рисовании с фотографий я часто их увеличиваю. Это позволяет более ясно видеть очертания. Однако детали освещения лучше видны на оригинале.

Внимательно рассмотрите, как я нарисовала контуры в каждой клетке. Попробуйте, сможете ли вы нарисовать так же. При нанесении сетки на бумагу используйте только очень легкие карандашные линии. Когда будете уверены, что контурный рисунок точен, удалите линии сетки пластичным ластиком.

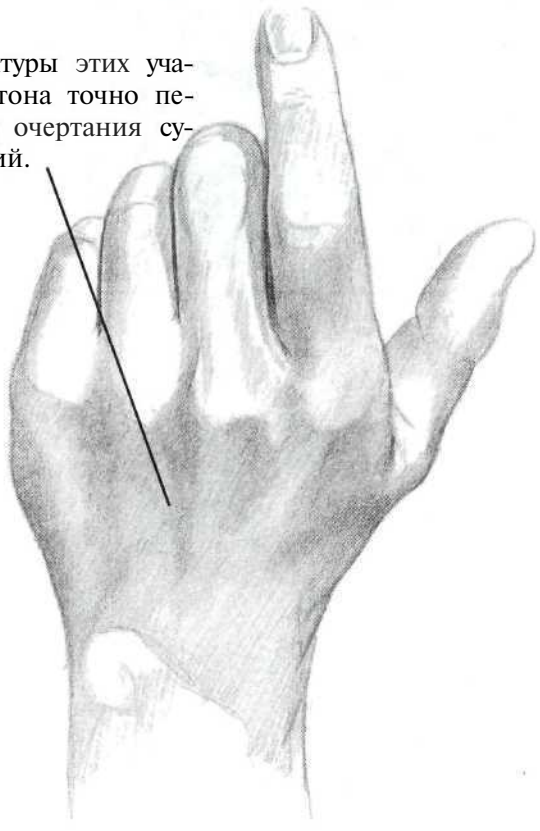

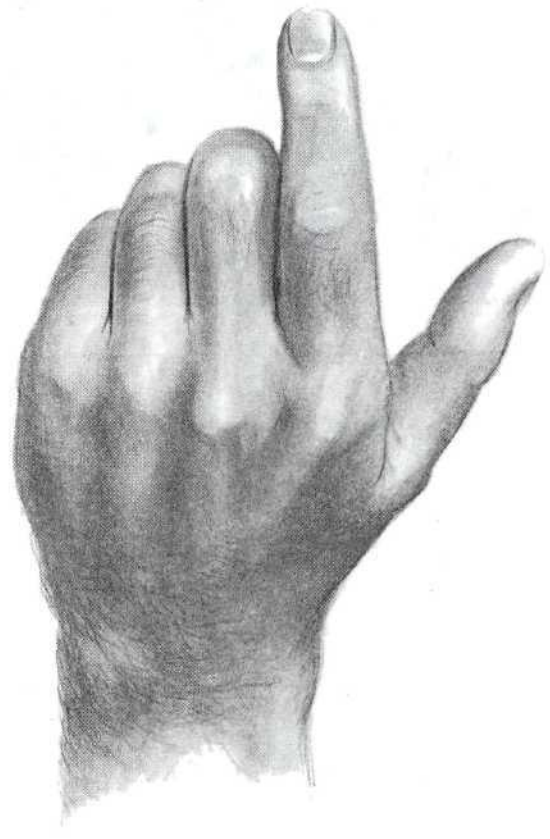
◀ Сразу после удаления сетки я начала штриховать темные участки по бокам пальцев. Обратите внимание на темные границы между пальцами и на каемки отраженного света возле них.

Я продолжила штриховку ▶ темных участков на поверхности руки. Здесь имеются два тона. Один темнее — там, где поверхность вогнута, другой светлее — где она выпуклая.

Контуры этих участков тона точно передают очертания сухожилий.

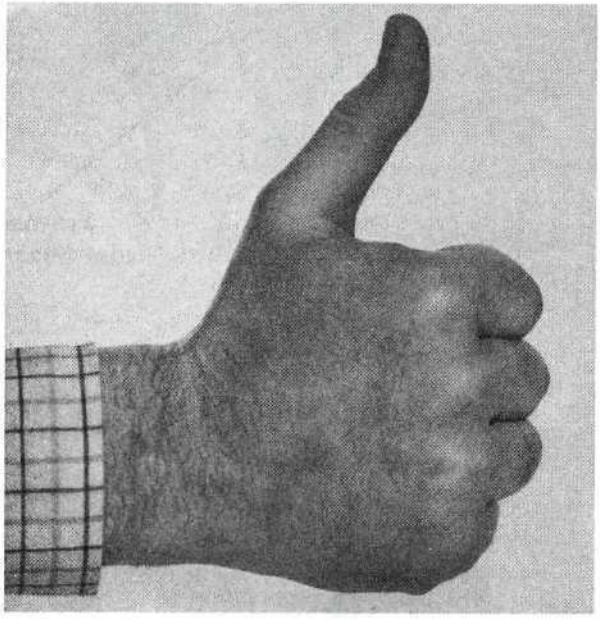

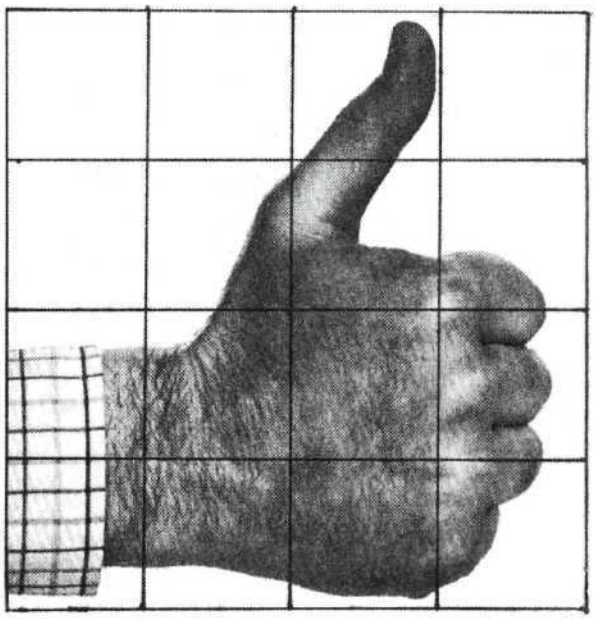
Я завершила штриховку. При этом особое внимание уделялось очертаниям отдельных участков тона, чтобы они точно передавали анатомическое строение руки.

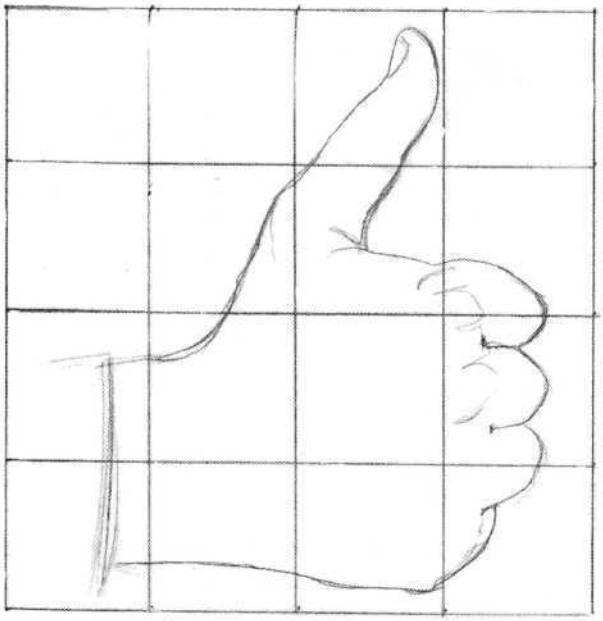
С помощью растушевки я смягчила тоновые переходы таким образом, чтобы обеспечить их однородность и плавность, а в завершение быстрыми утончающимися карандашными штрихами изобразила на руке волосы, строго придерживаясь их направления.

Тыльная сторона кисти руки

Прежде чем вы приступите к этому поэтапному упражнению, определите базовую форму этой руки. Обратите внимание, что она выглядит почти квадратной. Причем хорошо видны волосы на руке и запястье, так как она обращена к нам тыльной стороной. Начните с нанесения на свою бумагу сетки,

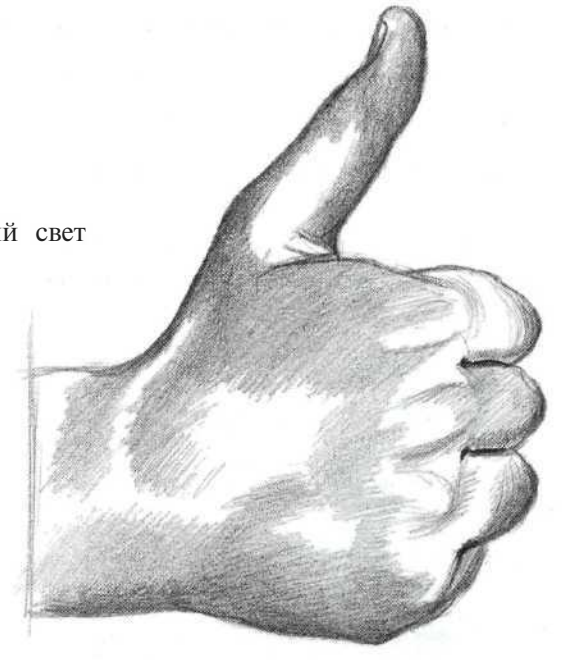
Рисуйте как можно точнее, пока рисунок не станет таким же, как этот.

Когда вы получите точный рисунок, удалите линии сетки.

Выявите темные углубления между пальцами и начинайте штриховку наиболее темных участков тени. Посмотрите, как сразу же становится видным отраженный свет.

Продолжайте штриховать темные участки. Будьте внимательны при передаче очертаний отдельных участков тона,

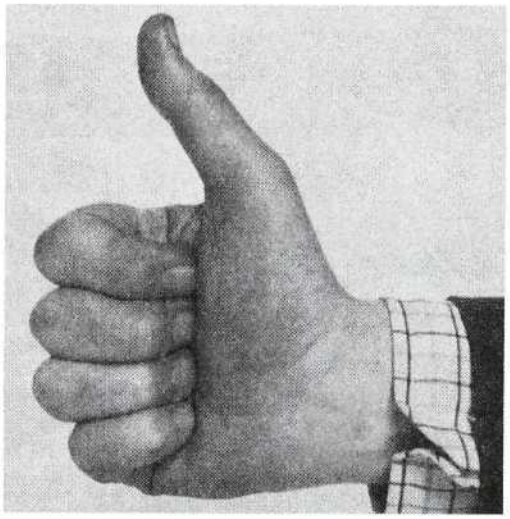
Растушуйте тоновые переходы. Не нарушайте очертаний участков тона, которые определяются анатомией руки. Следите за выступающими светлыми участками, такими как суставы и большой палец. Если они получаются слишком темными, осветлите их пластичным ластиком.

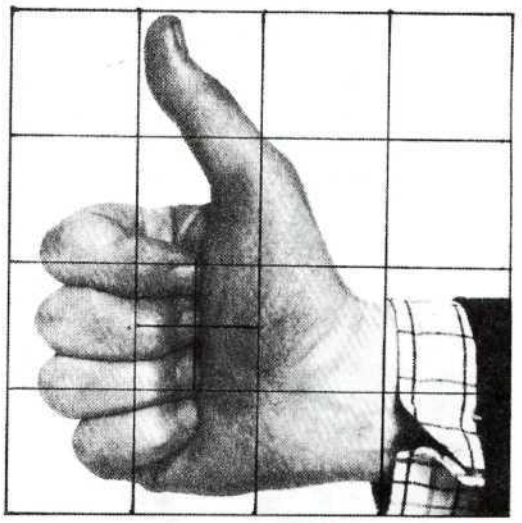
Продолжайте растушевку, пока не добьетесь нужного тона. Прищурьте глаза и посмотрите на свою работу. Это помогает лучше видеть участки тона, чтобы сравнить их с фотооригиналом. В качестве последней детали изобразите волосы.

Внутренняя сторона кисти руки

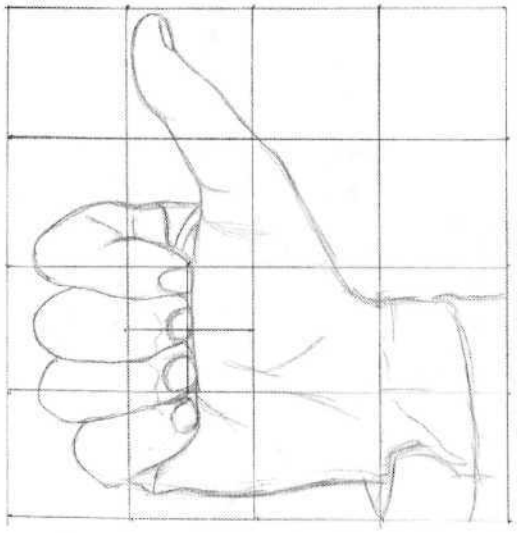
Давайте рассмотрим то же самое положение руки, но с другой точки. Сейчас, вместо тыльной стороны кисти руки, можно видеть пальцы со всеми углами и четкими кромками, которые они образуют. Обратите особое внимание на очертания ногтей. Прежде чем начать рисовать, тщательно изучите все очертания.

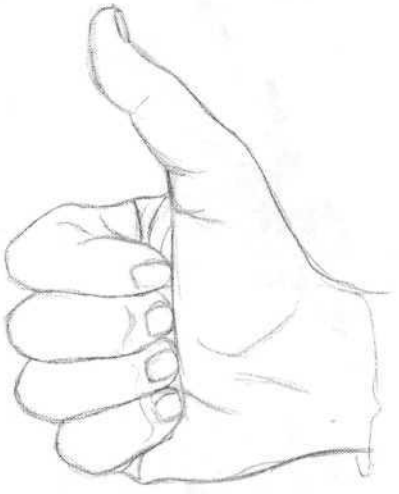
Я сделала этот рисунок по размеру таким же, как фотография.

Я использовала сетку с 25-миллиметровыми квадратами.

Внимательно изучите размещение всех контуров в ячейках сетки, особенно тех, которые содержат изображение ногтей. Если это потребуется, можно разделить любую клетку на четыре, чтобы облегчить себе работу с контурами. Чем меньше клетки, тем труднее ошибиться.

Точный контурный рисунок после удаления линий сетки.

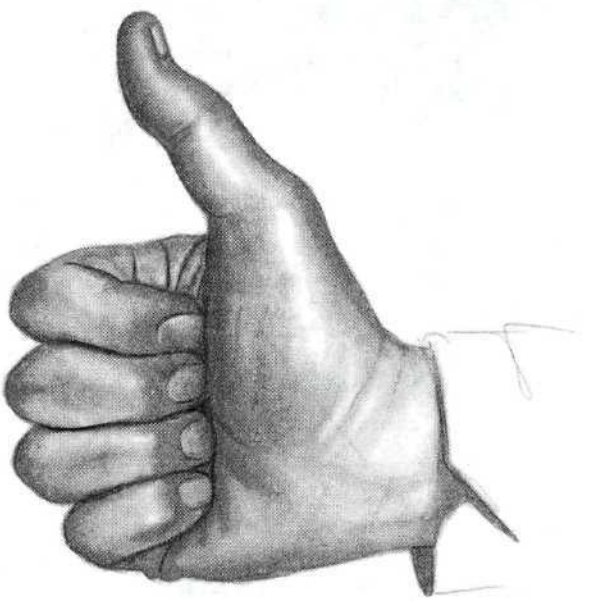
Обведите карандашом четкие кромки.

Начинайте штриховку, стараясь не выходить за внешние контуры отдельных участков тона.

Продолжайте наносить тон так, чтобы изображение соответствовало анатомии руки.

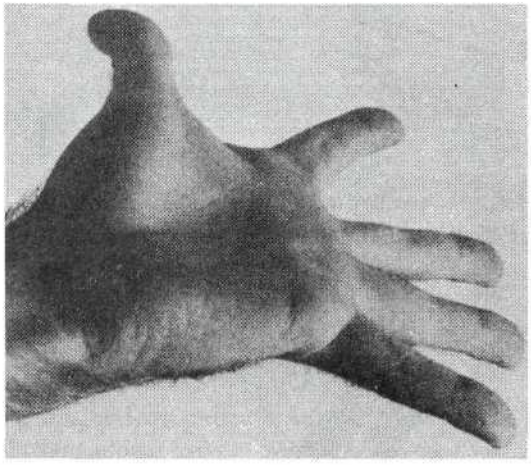

Смягчите тоновые переходы растушевкой. Не затемните участки отраженного света. Если нужно, осторожно осветлите их пластичным ластиком.

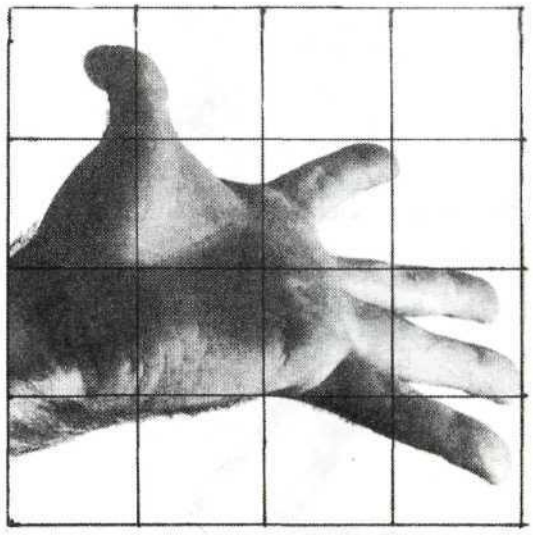
Кисть руки с разведенными пальцами

Чтобы по-настоящему научиться изображать руки, нужно много рисовать их в самых разных положениях. Выполнить рисунок кисти руки с разведенными пальцами будет для вас очень полезно. А для дальнейшей практики просмотрите журналы и книги на предмет поиска изображений рук в интересных положениях и ракурсах.

В нашем случае необходимо обратить внимание на промежутки между пальцами. Рисуйте не только положительные контуры, образованные самой рукой, но и отрицательные, которые ограничивают окружающее ее пространство. Рассматривая пустое пространство как контуры, легче получить точный рисунок с реальными пропорциями.

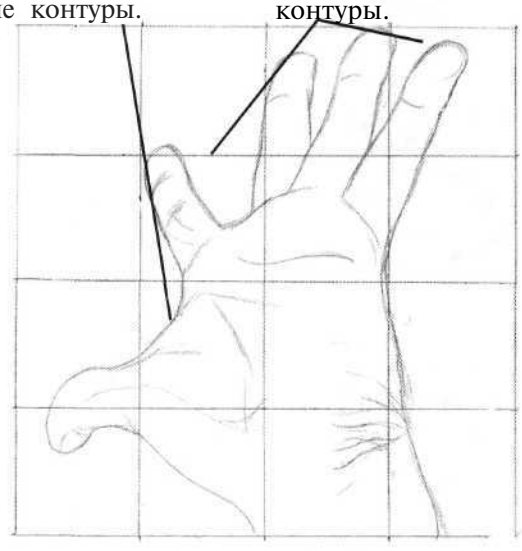
Трудное, но интересное задание.

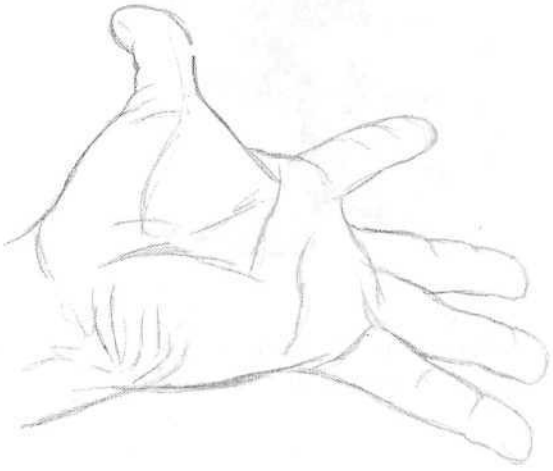
Я увеличила эту фотографию, чтобы с нее легче было рисовать.

Рука образует положительные контуры.

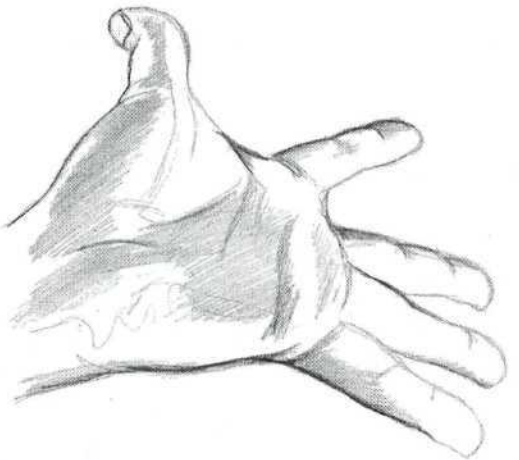
Области между пальцами — это негативные контуры.

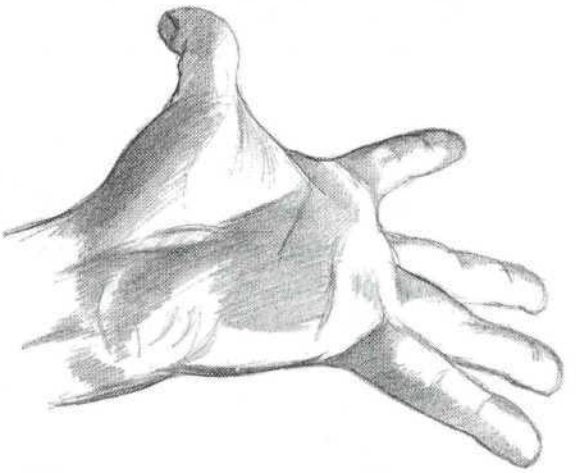
Обратите внимание на положительные и отридательные пространства и контуры.

Точный контурный рисунок после удаления линий сетки.

Начните с четких кромок и заштриховывания наиболее темных участков.

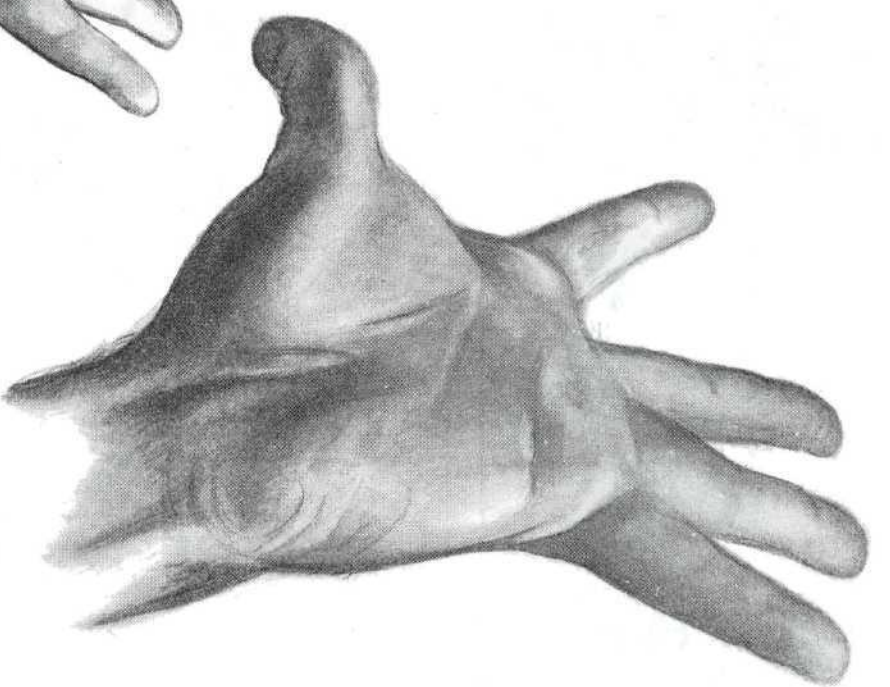

Продолжите штриховку. Уже начинают вырисовываться формы руки.

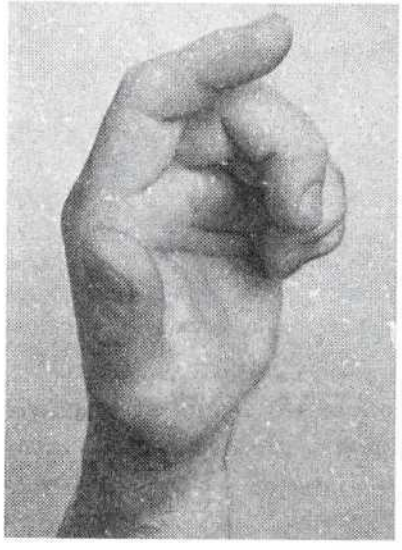
Растушуйте рисунок.

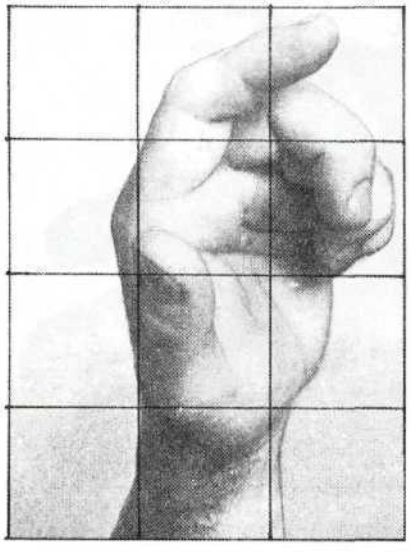
Продолжите растушевку. Тонкими карандашными линиями нанесите складки и линии ладони. Пластичным ластиком выявите световые пятна.

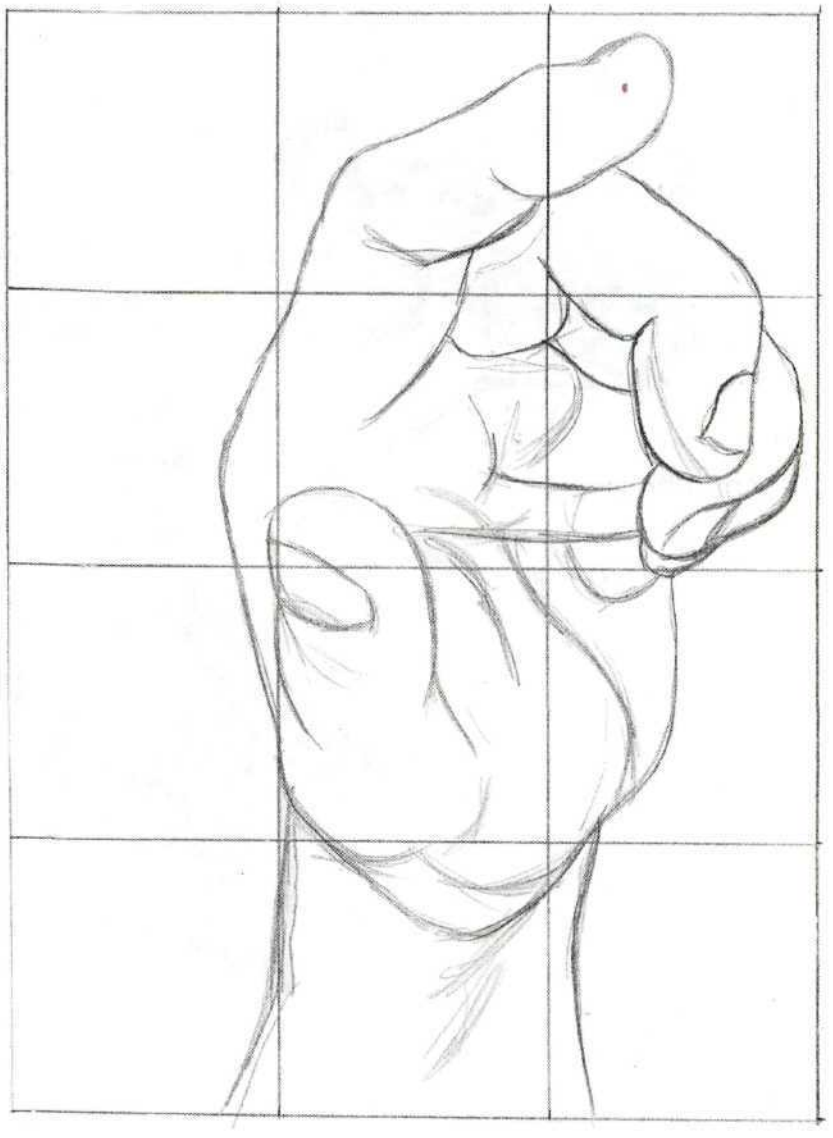

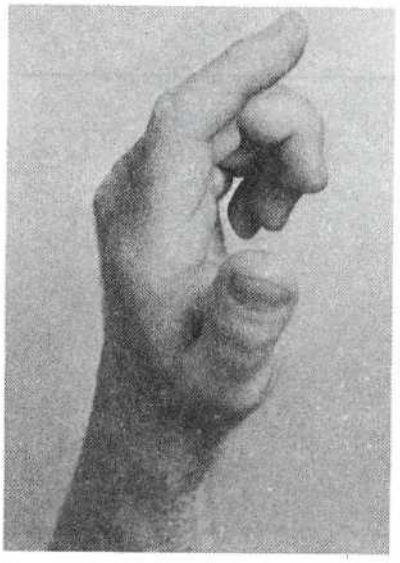
Образцы для рисования

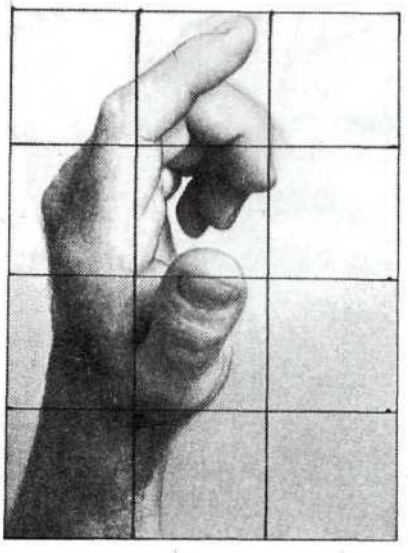
Я дала эти примеры для дополнительной практической работы. Каждая фотография представляет отдельное положение руки, за ней следует разграфленный на клетки образец для рисования. Дается также контурный рисунок в сетке для облегчения копирования. Будьте точны, постарайтесь, чтобы ваш контурный рисунок был похожим на мой. Еще раз вспомните методику моделирования формы тоном и сделайте эти рисунки самостоятельно.

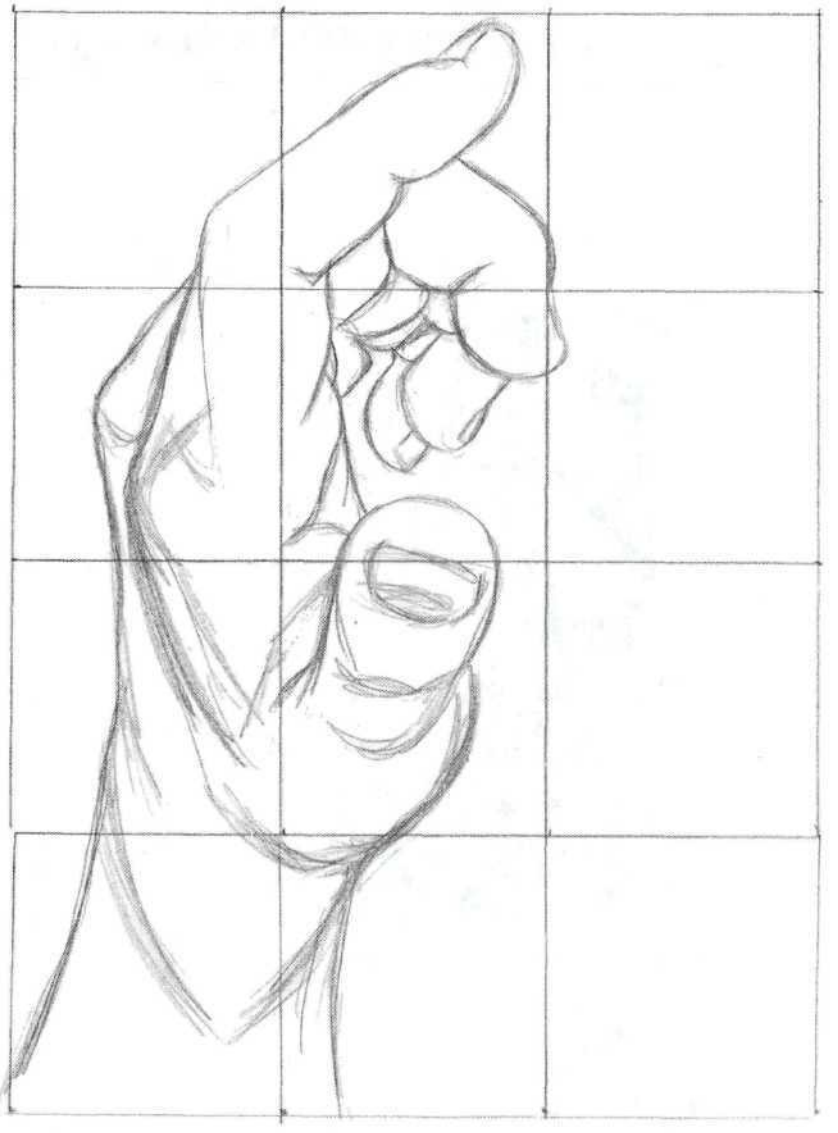

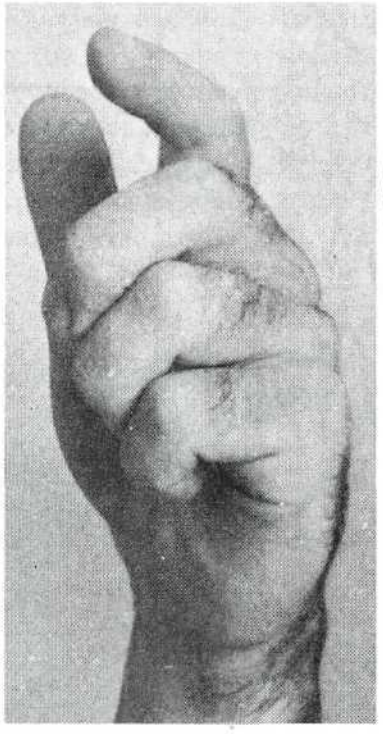

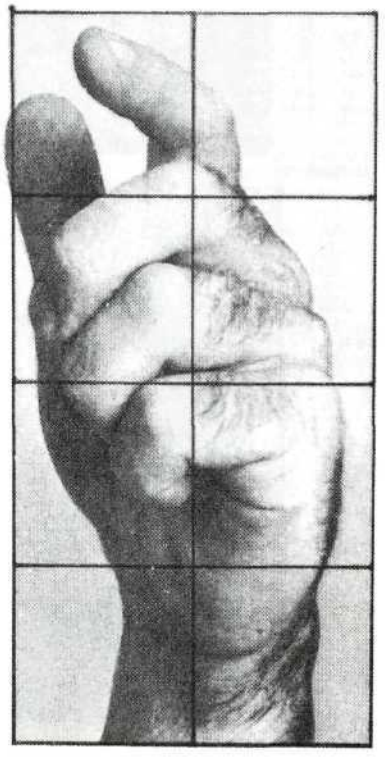

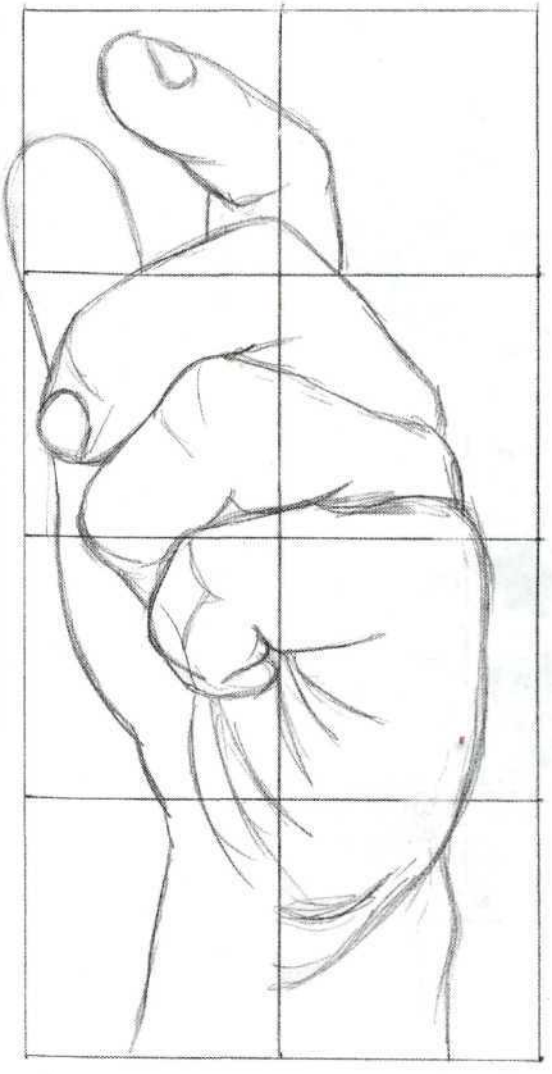

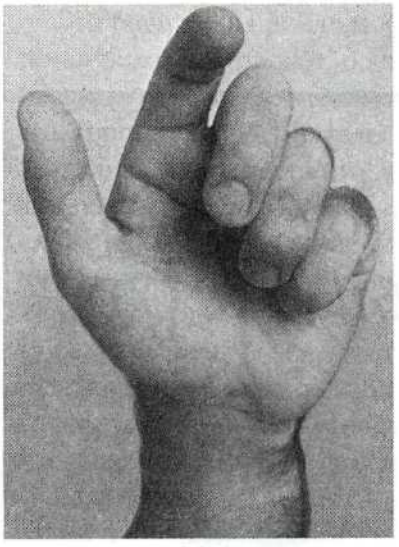

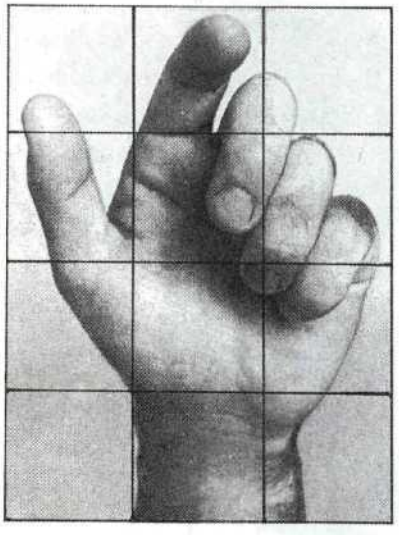
Поупражняемся в рисовании рук

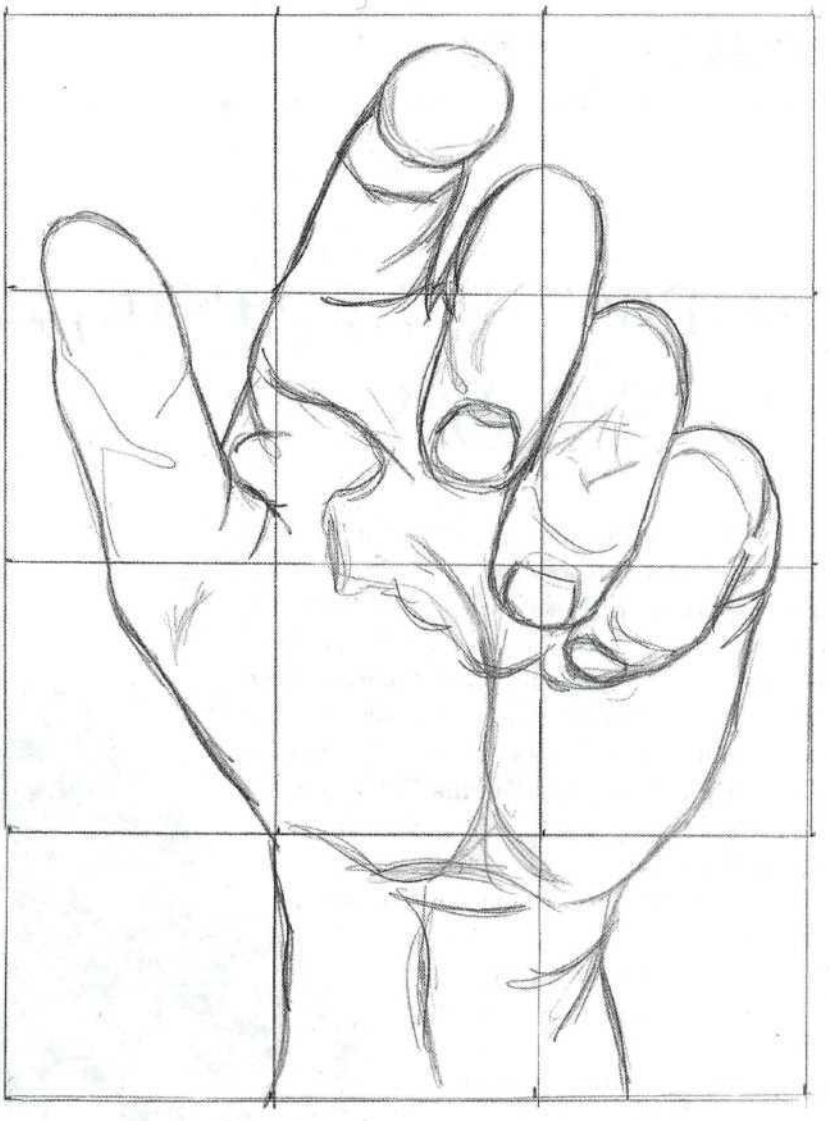

Глава десятая

Возраст и характерные черты кистей рук

Как и все на свете, руки подвержены действию времени: с возрастом они приобретают много характерных черт. Я люблю рисовать пожилых людей, потому что их лица выражают сформированные в течение жизни, устоявшиеся характеры. По той же причине я люблю рисовать и их руки. Руки изменяются по мере того, как мы становимся старше, приобретая более интересные, выразительные черты. Руки пожилых людей отличаются:

- хорошо заметными увеличенными венами;
- четко читающейся структурой;
- наличием возрастных пятен на коже;
- морщинистой кожей и более глубокими складками.

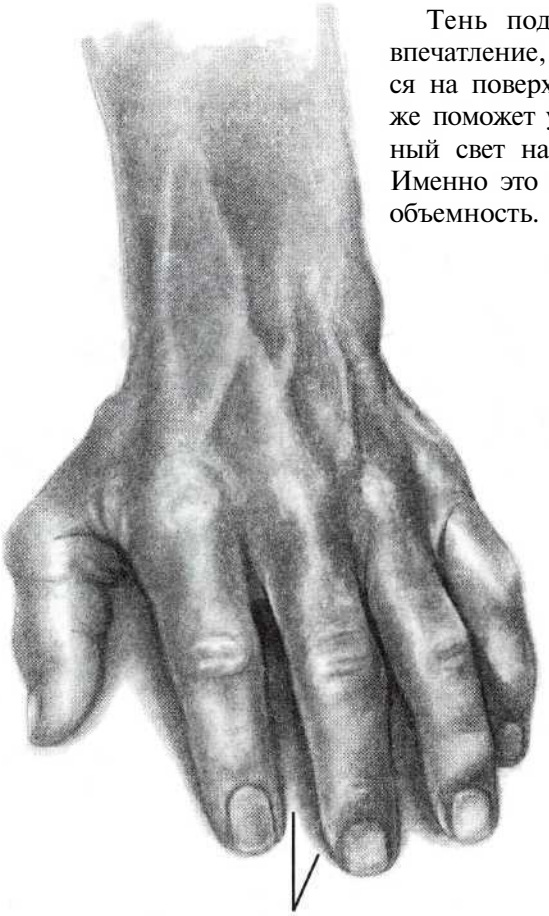
Видны сухожилия

Когда пальцы выпрямлены, рука напрягается, более рельефно выявляя детали. Обратите внимание, как на изображенной руке натянуты и выступают сухожилия от суставов до запястья. Это, видимо, рука спортсмена. Она выглядит сильной и мускулистой.

Эти руки явно принадлежат достаточно пожилым людям, о чем свидетельствуют их характерные особенности. Внимательно изучите их форму и анатомию, а затем обратите внимание на технику рисунка.

Все это было нарисовано с использованием той же самой методики, что и прежде, но после завершения растушевки были выделены вены, морщины и складки. Контрастность их изображения была усилена, чтобы подчеркнуть эти характерные черты старости.

Важно помнить, что все выступающие детали, такие как вены и сухожилия, которые отражают свет, будут иметь рядом с собой выделяющие их теневые участки. Кроме того, на краю каждой темной морщинки или складки будет находиться каемка отраженного света.

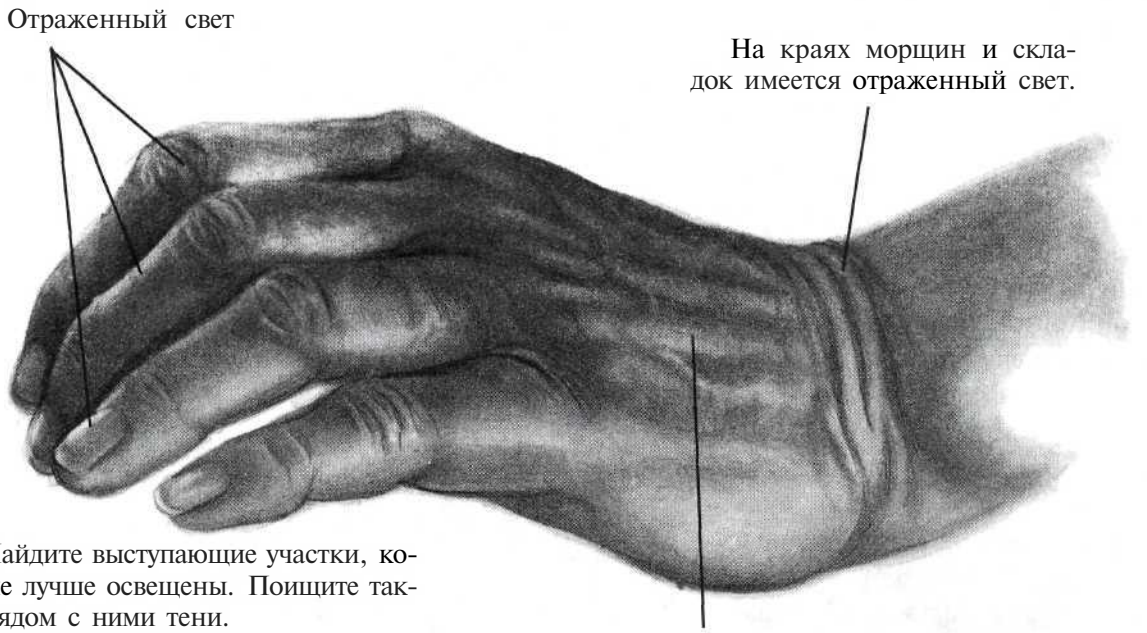

Тень под рукой создает впечатление, что рука покоится на поверхности. Она также поможет увидеть отраженный свет на краях пальцев. Именно это придает пальцам объемность.

Эта тень подчеркивает каемки отраженного света на краях пальцев.

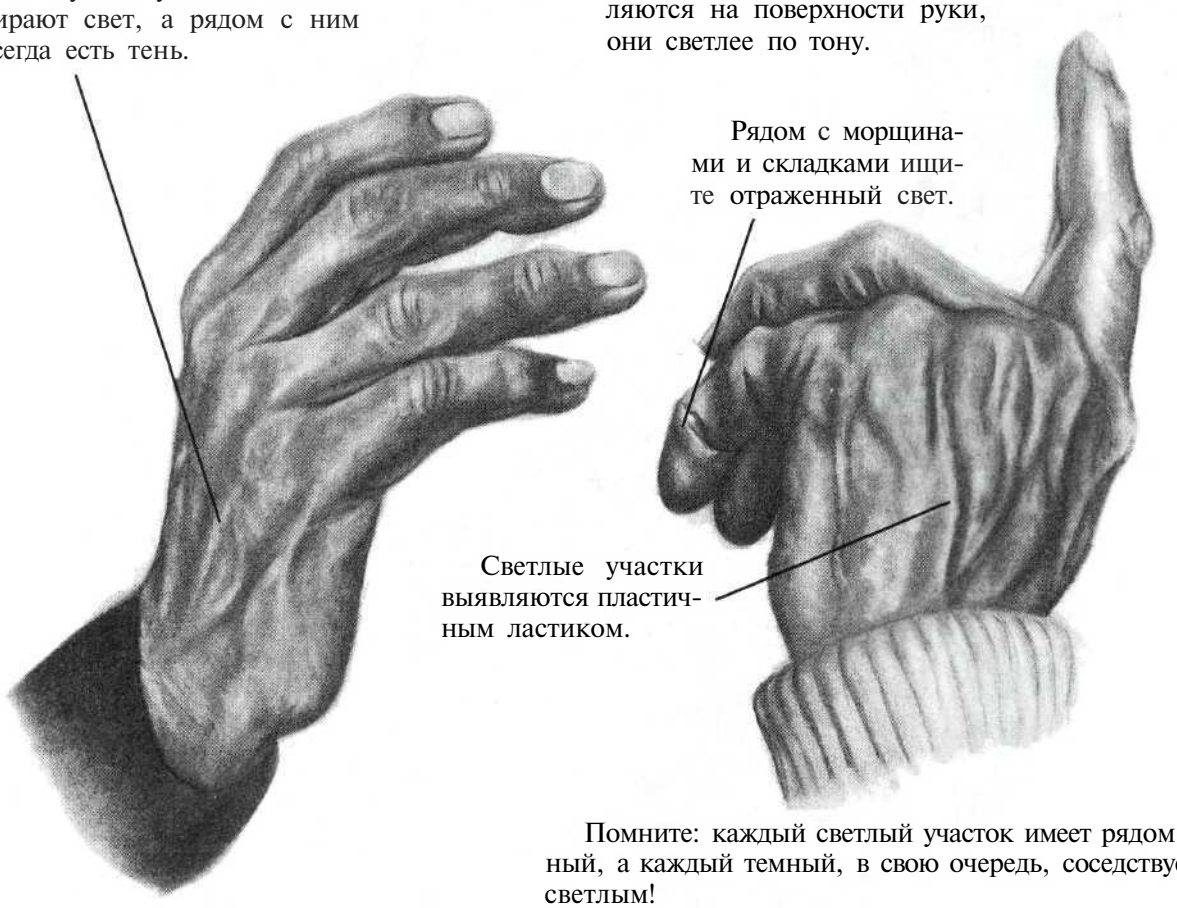
Отличительной особенностью этой руки являются вены. Расслабленное состояние придает ей пластичность форм, потому что сухожилия не выделяются, как в случае, когда пальцы выпрямлены. Обратите внимание, что тон кожи сильно растушеван.

Найдите выступающие участки, которые лучше освещены. Поищите также рядом с ними тени.

Так как сухожилия выделяются на поверхности руки, они светлее по тону.

Выпуклые участки вен собирают свет, а рядом с ним всегда есть тень.

Помните: каждый светлый участок имеет рядом темный, а каждый темный, в свою очередь, соседствует со светлым!

Глава десятая

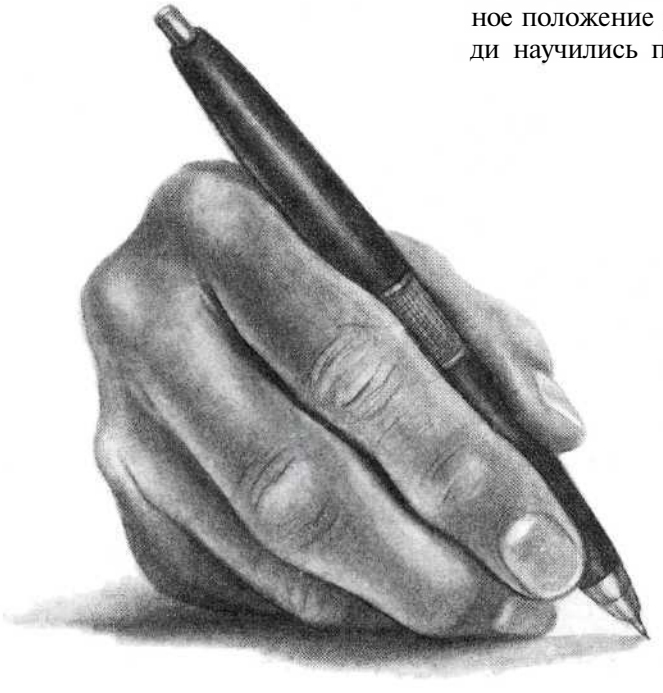
Предметы в руках

Пустые руки выглядят проще, чем в том случае, когда они что-нибудь держат. Сейчас, когда вы получили некоторые навыки рисования рук, нужно попробовать нарисовать руки, держащие какие-либо предметы.

Для практики нарисуйте руки с этих иллюстраций, наложив на них сетку и используя уже знакомую вам технику.

Руки, держащие мой любимый карандаш! Это наиболее распространенное положение рук, с тех пор как люди научились писать.

Руки в действии

Просмотр журналов даст вам достаточно материала для практики. Я собираю вырезанные картинки, и сейчас у меня целая картотека рук. Когда мне нужно нарисовать руку в каком-то определенном положении, я, без сомнения, смогу найти для этого образец в моей коллекции. Начните собирать свою собственную подшивку картинок-образцов. Хорошо иметь их несколько для любого рисунка, который вы пожелаете сделать.

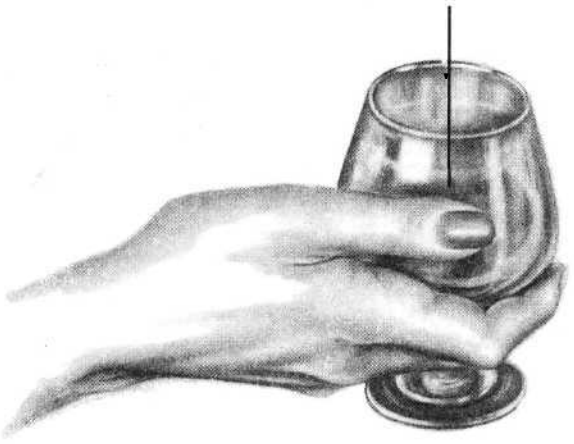
Эти примеры дают представление о сложности рисования рук в простых, будничных положениях.

Возвышающиеся предметы отбрасывают тени. Взгляните на тени, образованные этими руками (справа вверху и внизу). От ножа тоже падает тень на поверхность внизу. Очертания падающей тени определяются формой предмета, который ее отбрасывает.

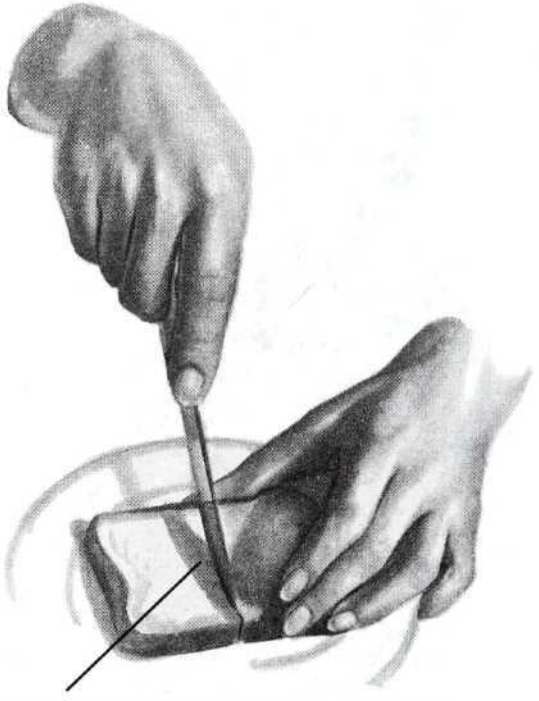

Тени делают изображение натуральным.

Блеск ногтя большого пальца хорошо сочетается с гладкой, блестящей поверхностью стекла.

Выразительная игра света и теней на бокале резко контрастирует с гладким, ровным тоном кожи.

Тень от ножа придает этому рисунку пространственность.

Спортивные иллюстрации — один из самых моих излюбленных жанров. Они захватывают своей динамичностью и отличаются четкими контрастами между многочисленными темными и светлыми участками.

Спортивные журналы — это чудесные источники материала для рисования. Освещение, как правило, прекрасное, иллюстрации так и дышат силой и движением. Благодаря этому работы производят сильное впечатление. И не нужно, если нет желания, рисовать всю картину целиком. Чтобы сделать прекрасный рисунок, а заодно и попрактиковаться, достаточно взять только часть иллюстрации, выбрав ее с помощью видоискателя.

Рисование баскетбольного мяча даст вам возможность поупражняться в растушевке. Его большая сплошная поверхность должна быть очень гладко растушевана, а тон — достаточно темным, чтобы убедить нас, что это действительно баскетбольный мяч. Обратите внимание, что опоясывающие мяч темные полосы соседствуют с каемками отраженного света. Запомните: любая кромка будет отражать свет, а каждый темный участок будет иметь рядом светлый. Чтобы создать впечатление отражающей свет поверхности, полностью освещенный участок осветлен пластичным ластиком.

Темный тон мяча для игры в американский футбол контрастно выделяет очертания рук. Но взгляните и на сам мяч. Край шва выделяется светлой полоской. Посмотрите также на внешние контуры пальцев. Видите отраженный свет, придающий им объемность?

Руки атлета

Чтобы передать впечатление силы, я решила нарисовать эти руки вместе с предплечьями. Хотя я нарисовала только часть общей картины, но и она говорит о многом.

Очертания кистей рук, держащих бейсбольную биту, хорошо прочитываются, несмотря на то, что на них надеты специальные перчатки. Обратите внимание на массивный, квадратный вид руки и прямоугольные формы пальцев.

Упражняйтесь, как можно больше рисуя руки в активных положениях. Эта позиция дает возможность нарисовать не только кисти рук, но и мускулы предплечья. Непременно изучите анатомию объекта рисования, чтобы понимать, почему он выглядит именно так. Работа без подготовки обязательно приведет к неточностям в рисунке.

Глава одиннадцатая

Выразительность рук

Руки часто говорят о многом. А чем можно дополнить их рассказ? В восприятии художественного произведения огромную роль играют уравновешенность и продуманность его композиции. Следующие примеры помогут вам понять это и применить на практике.

Такая широкая рамка придает рисунку законченный вид и не дает возникнуть впечатлению, что руки как бы «плавают» в воздухе. Фон и руки на рисунке «уравновешивают» друг друга.

Руки в центре внимания

Для настоящего художественного произведения композиция — это самое главное. Именно она не позволяет изображенным предметам свободно «плавать» по плоскости листа. Как же этого добиться?

На предыдущей странице я заключила в широкую рамку рисунок материнской руки, держащей руку ребенка. Рамка строго ограничивает рисунок, отсекая лишний белый фон вокруг него. Это создает баланс изображения и фона.

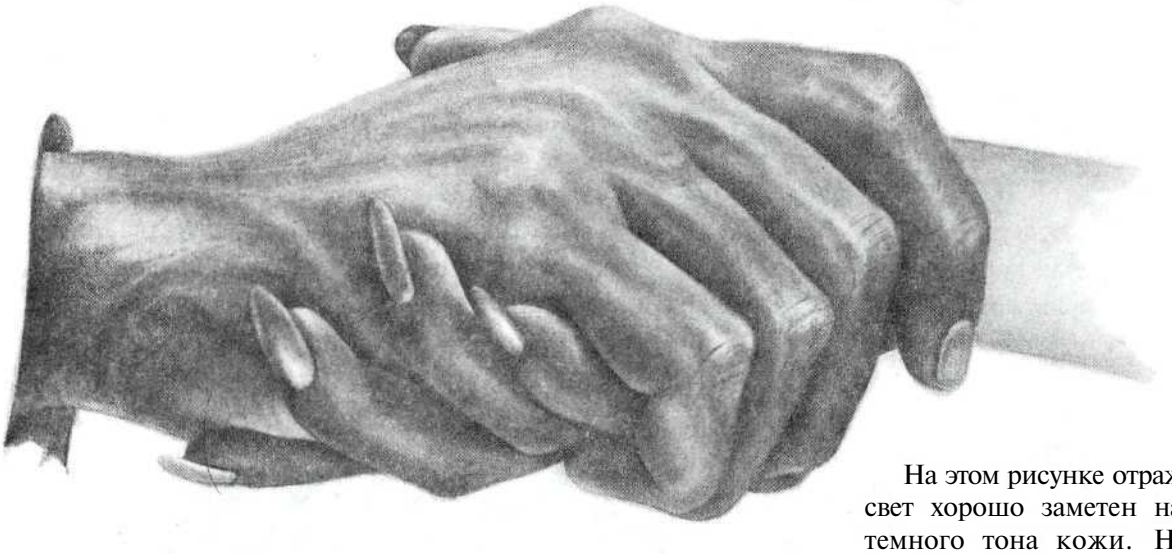
В этом примере я создала естественную, гармоничную композицию с помощью затенения фона. Здесь рамкой служат края прямоугольного рисунка. Затемнение его краев и углов привлекает глаз к центру изображения. Темный фон за объектом выделяет освещенные участки. Все это просто, но оживляет рисунок и композицию.

Можно создать композицию с помощью затенения фона.

Я всегда с удовольствием рисую руки. Посмотрите, как хорошо смотрятся вместе руки и птица. Этот рисунок выглядел бы еще лучше в добротной рамке.

На этом рисунке отраженный свет хорошо заметен на фоне темного тона кожи. Найдите полностью освещенные участки, осветленные пластичным ластиком.

На первом рисунке руки изображены довольно обьино, а вот композиция второго очень интересна — ее внешние очертания напоминают сердце.

Эти рисунки являются примером многочисленных наложений контуров. Помните, что при соприкосновении или наложении двух объектов всегда образуются четкие кромки. А им всегда сопутствует отраженный свет. Отыщите на обоих рисунках эти элементы.

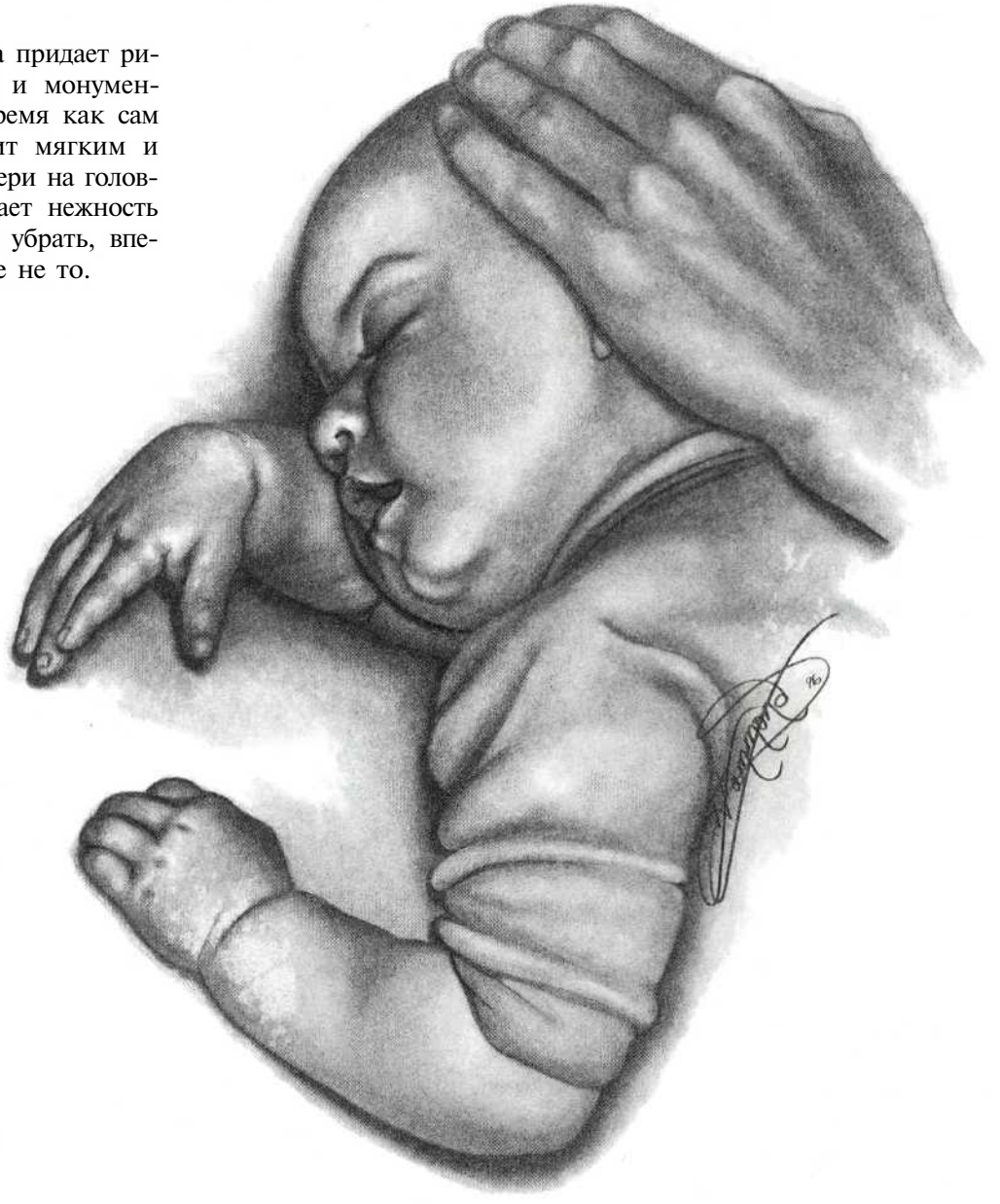

Найдите на этом рисунке пять основных элементов светотени. Видите, как тени под женскими пальцами создают впечатление, что они действительно находятся над поверхностью другой руки? Посмотрите, как с помощью пластичного ластика изображены вены на мужской руке и блики света на женской?

Руки как часть сюжета

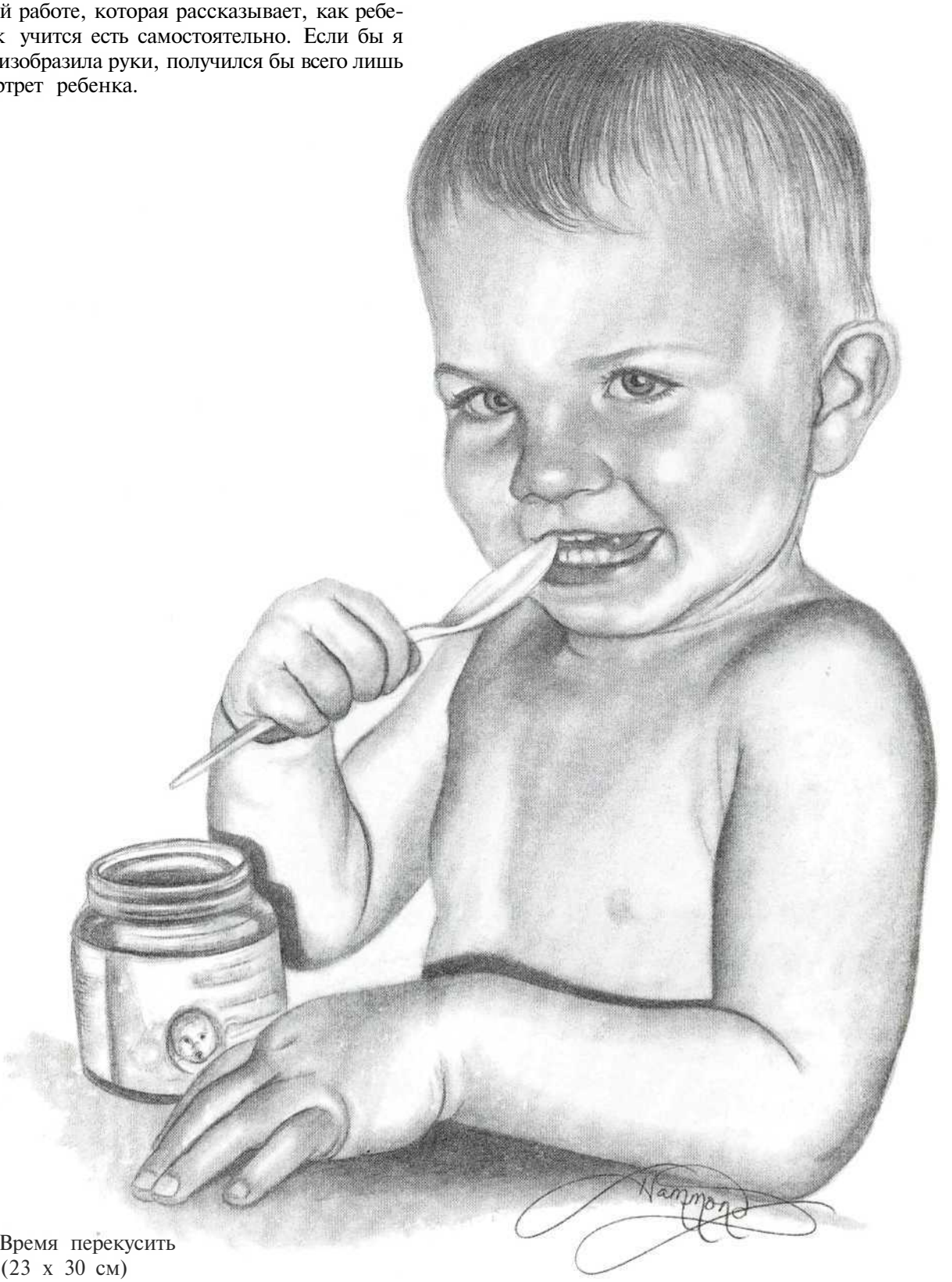
Следующие примеры значительно сложнее тех, которые мы рассматривали раньше. Они демонстрируют, какую важную роль играют руки, когда на рисунке изображены люди. Руки могут рассказать о многом. Представьте себе, как выглядели бы работы, если бы я попробовала обойтись без изображения рук! А ведь это часто случается, если художники не умеют их рисовать. Подумайте о том, как они себя ограничивают, и о тех прекрасных произведениях искусства, которые так и не были созданы.

Затенение фона придает рисунку объемность и монументальность, в то время как сам младенец выглядит мягким и нежным. Рука матери на головке ребенка выражает нежность и любовь. Если ее убрать, впечатление будет уже не то.

Спи, Кристофер
(23 х 30 см)

Движения рук привлекают внимание к этой работе, которая рассказывает, как ребенок учится есть самостоятельно. Если бы я не изобразила руки, получился бы всего лишь портрет ребенка.

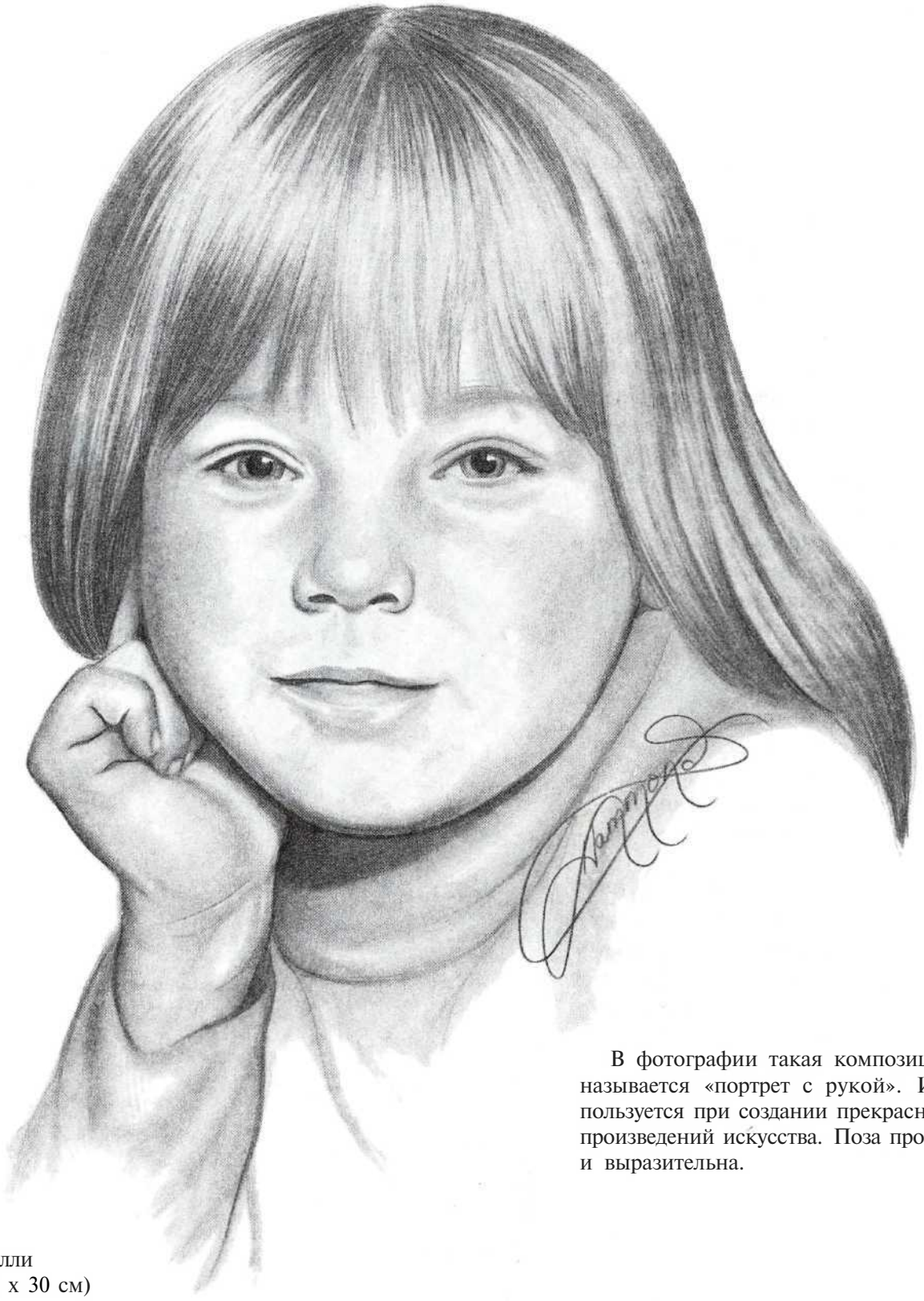

Время перекусить
(23 х 30 см)

Контраст может быть крайне важным элементом рисунка. Этот портрет производит сильное впечатление, благодаря контрастному освещению. Изображение руки состоит из узоров света и тени, при этом часть ее как бы прячется в темноте. Этот пример показывает, как важно передать реальные нюансы освещения, а не рисовать их по памяти (или, скорее, как мы это *представляем)*.

Молитва
(23 х 30 см)

В фотографии такая композиция называется «портрет с рукой». Используется при создании прекрасных произведений искусства. Поза проста и выразительна.

Шелли
(23 х 30 см)

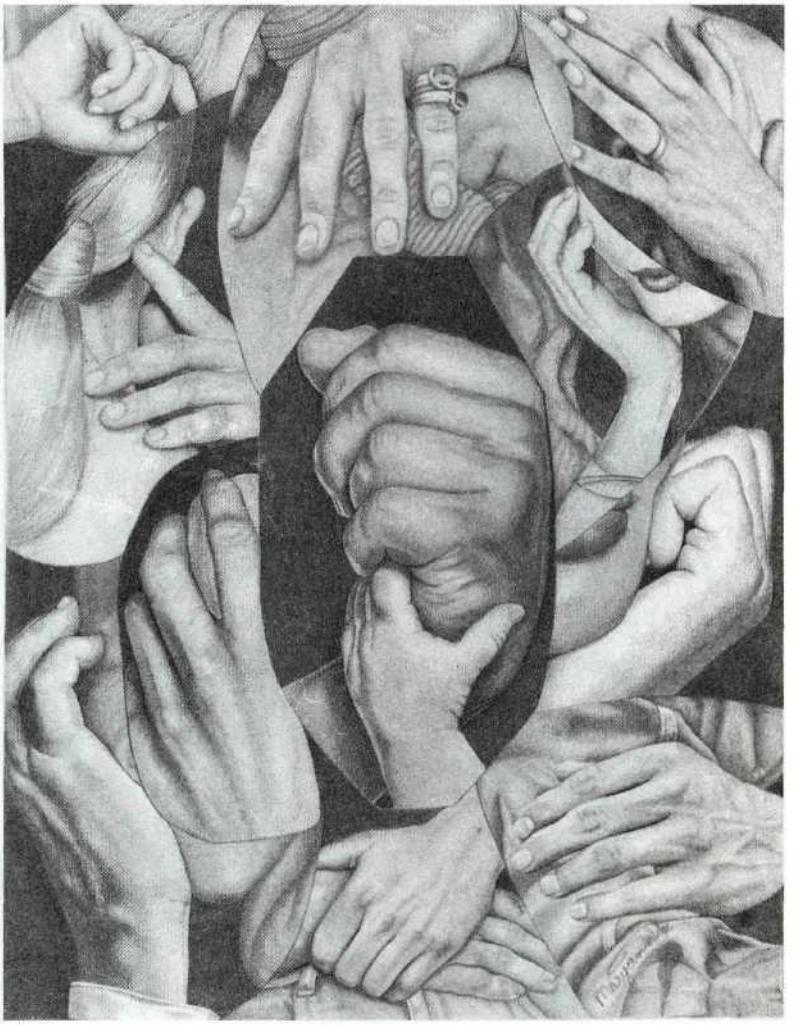
Заключение

Художественное произведение приобретает выразительность, только если автор убедительно передает все детали. Надеюсь, что изображение рук, входящее составной частью во многие композиции и представляющее проблему для большого числа художников, для вас таковой уже не является. Значение рук больше, чем кажется с первого взгляда, так как они могут многое рассказать о том, кому они принадлежат.

Как можно было видеть, эта методика может быть использована для изображения любого объекта! Рисовать руку не труднее, чем тенистую туфлю или баржу, если рассматривать ее как контур, свет и тени. Точно следуйте «рецепту» рисования, и вы сможете нарисовать все что душе угодно. Для этого потребуется только твердое желание, прилежание в учебе, труд и еще раз труд.

Я надеюсь, что теперь вы не будете исключать изображения рук из своих рисунков, упуская тем самым возможность сделать свои работы более выразительными. Я надеюсь также, что перед вами сейчас открыты все двери и возможности.

Продолжайте упорно трудиться, но самое главное — не теряйте интереса!

Монтаж различных положений рук
Мэри Энн Мук
(41 х 51 см)

Конец

Вот те на... Несправедливая книга!

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ОБРАЩАТЬСЯ:

тел. (017) 222-57-26;

e-mail: popuri@belsonet.net

Издание для досуга

ХЭММОНД Ли

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ РУКИ

Перевод с английского

Художник обложки *М. В. Драко*

Корректор *Ю. П. Ярошевич*

Подписано в печать 14.04.99. Формат 60x8478. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,3. Уч.-изд. л. 6,85. Тираж 15 000 экз. Заказ №1068.

ООО «Попурри».
Лицензия ЛВ № 117 от 17.12.97.
Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. П. Глебки, 12.

При участии ООО «Харвест».
Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.97.
Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 35, к. 305.

Качество печати соответствует качеству представленных заказчиком диапозитивов.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».
Республика Беларусь, 220013, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 79.