

ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ХУДОЖНИКА

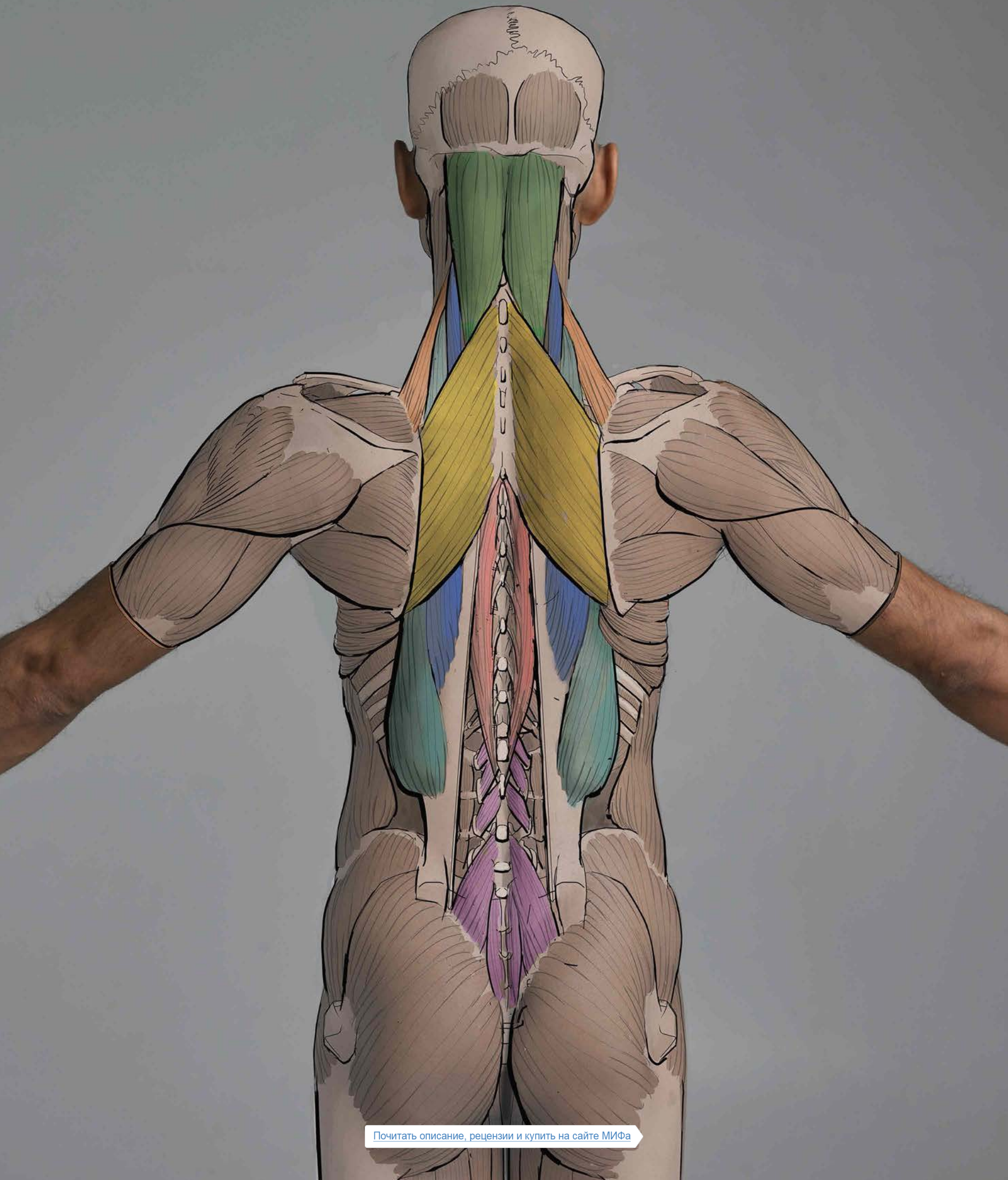
БОЛЬШАЯ КНИГА
АНАТОМИИ, РЕФЕРЕНСОВ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПОЗ

18+

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФ](#)

МИ∞

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

Содержание

Предисловие	6
ВВЕДЕНИЕ	
История анатомии	8
Анатомическая позиция	10
Механика суставов	20
Скелет и костные ориентиры	28
Мышцы и сухожилия	44
Типы телосложения	74
Пропорции и симметрия	76
Кожа: жир и морщины	80
Пол и возраст	86
БИБЛИОТЕКА ВИЗУАЛЬНЫХ РЕФЕРЕНСОВ	
Туловище	94
Руки	122
Кисти	142
Ноги (верхняя часть)	154
Ноги (нижняя часть)	164
Стопы	176
Шея	184
Голова	190
Черты лица	204
Мужская и женская фигуры в анатомической позиции	220
КРЕАТИВНЫЕ ПОЗЫ	
Классические позы стоя	240
Динамические позы	258
Сюжетные позы	278
Позы сидя	288
Глоссарий	296
Об авторах	298
Алфавитный указатель	299

Предисловие

Джейкоб Хэнкинсон
Художник, преподаватель
Иллюстрации © Джейкоб
Хэнкинсон

Любое произведение изобразительного искусства складывается из множества элементов, и их количество потрясает. Контур, форма, жест, плоскость, дизайн (и это далеко не всё) играют важнейшую роль в создании достоверного и эстетичного изображения человеческой фигуры, но отдельных элементов недостаточно, чтобы рисунок был эффективным. Как преподаватель я часто сталкиваюсь с иллюстрациями, в которых и жесты естественны, и форма проработана, и концепция оригинальна, но чего-то не хватает для полной реализации потенциала. Точнее, он остается по большей части нереализованным. Рисунки, которые можно было бы назвать красивыми, портит отсутствие одного важнейшего элемента — его часто упускают из виду и новички, и опытные художники. Что же это за ахиллесова пята, которая портит карты художникам? Вы удивитесь, но это пята в прямом смысле — а также мышцы, сухожилия и кости человеческого тела.

Чтобы знать анатомию, недостаточно запомнить названия и расположение различных частей тела. Нужно понимать, как человек двигается, смотреть на окружающих новыми глазами,

как на чудо. Знающий анатомию художник видит человека и понимает, зачем нужен каждый выступ, линия и изгиб, как все они помогают телу выполнять те или иные функции. Художник использует свои знания — не об искусстве, а о человеке, — чтобы вдохнуть жизнь в свою работу и наделить ее душой.

Знание человеческой анатомии необходимо не только художникам, стремящимся к реалистичному изображению фигуры, но и тем, кто работает в фэнтезийных и новаторских стилях. Именно оно отличает любителя от профессионала и профессионала от мастера. Большинство распространенных ошибок объясняются незнанием анатомии: руки без запястий, деформированная грудная клетка, кривые стопы, бугристые колени. Разница между реалистично изображенным коленом и коленом, которое выглядит сломанным или поврежденным, определяется знанием расположения и функций костей. А глубокое изучение анатомии позволяет художнику рисовать не просто реалистичные фигуры, но те, которые словно оживают на страницах альбома и, кажется, вот-вот придут в движение. Разумеется, это не панацея, но в сочетании с усердным изучением и практикой основных принципов искусства именно знание анатомии решает большинство проблем, с которыми сталкиваются начинающие и профессиональные художники.

Успех художника во многом зависит от того, есть ли у него доступ к высококачественным учебным материалам. Ведь не только в ученике дело, но и в качестве обучения. Важно, чтобы в учебнике анатомии понятно объяснялись и наглядно демонстрировались все формы и функции организма, а также многочисленные вариации человеческих тел: мужских и женских, молодых и старых, тучных, атлетичных и средних. В этой книге все сложности и вариации представлены в эстетичной, понятной форме. За годы изучения живописи и работы преподавателем я собрал большую коллекцию книг по анатомии и могу уверенно сказать: эта — одна из лучших, что мне попадались. В ней не только разбирается механика суставов, типы фигуры, асимметрия, но и есть огромное количество изображений и иллюстраций, служащих наглядным учебным материалом. Жаль, что у меня не было такого учебника, когда я начинал рисовать и пытался освоить всё сам. Вы, несомненно, будете возвращаться к этой книге, обучаясь рисованию.

Введение

■ ИСТОРИЯ АНАТОМИИ

Цель художника — создать эмоциональное и достоверное изображение: фотореалистичное или стилизованное, двумерное или трехмерное, статичное или движущееся. Художники, особенно те, которые занимаются разработкой персонажей, должны создать иллюзию, что фигура на странице или экране живет и дышит. Всем — и тем, кто рисует на плоскости, и тем, кто работает в трехмерном пространстве, — необходимо продемонстрировать, что фигура имеет структуру, форму и объемы; создать впечатление, что под линиями на странице или экранной разметке находится скелет, поддерживающий тело, и мышцы, приводящие его в движение. Смотрящий на картину осознанно или бессознательно понимает, что фигура выглядит и движется неестественно. Он может не отдавать себе отчет, почему создается такое впечатление, но при появлении малейших сомнений изображение перестает восприниматься как реалистичное.

Прежде чем перейти к изучению костной структуры, мышц и сухожилий, любопытно вспомнить историю и понять, как эволюционировали человеческие познания в анатомии.

Анатомия, в переводе с греческого «рассечение» (от греч. *anatomē*), изучает все живые существа — от человека и животных до растений. Доподлинно неизвестно, когда было проведено первое вскрытие человеческого тела, но некоторые данные указывают, что анатомические изыскания существовали еще до практик мумифицирования тел в Древнем Египте.

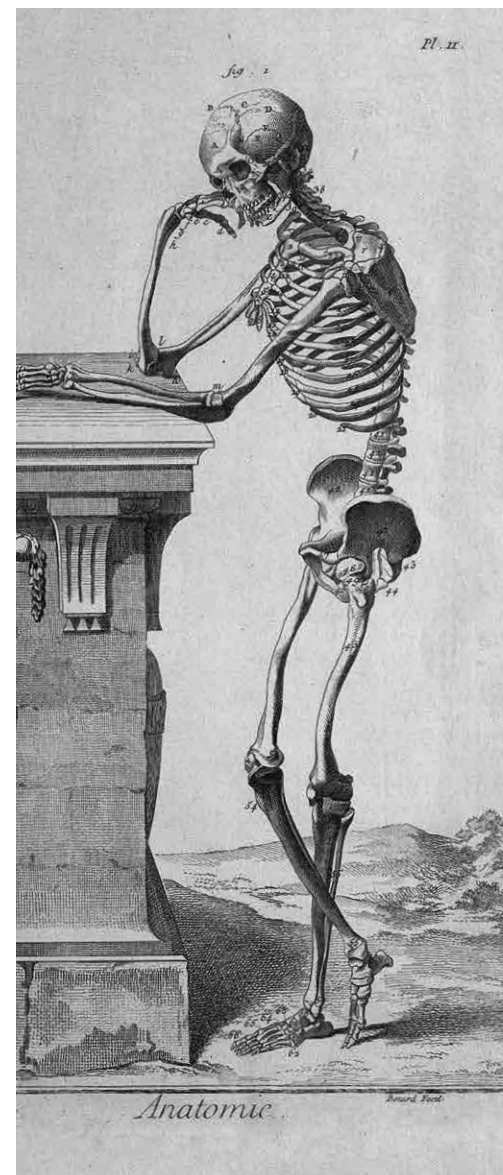
Древние греки проявляли большой интерес к человеческому телу, но анатомические практики по большей части ограничивались вскрытиями животных, поскольку вскрывать людей вскоре запретили. Неудивительно, что это привело к возникновению множества странных медицинских теорий. Примерно в то же время Гиппократ, считающийся отцом современной

медицины (ок. 460–370 гг. до н.э.), создал свою знаменитую клятву — обещание практиковать медицину добросовестно, которое до сих пор произносят врачи во всем мире. Помимо него, основателем анатомии считается древнегреческий врач Герофил (ок. 335–280 гг. до н.э.). Его называют отцом анатомии, и для многих он остается величайшим анатомом античности; сравниться с ним по влиянию смог, пожалуй, лишь Везалий в XVI в.

В Римской империи большую популярность обрели теории и практики Галена (ок. 130–210 гг. н.э.). Авторитет Галена оставался непоколебимым в медицинской науке много веков. Он лечил раненых гладиаторов и был личным врачом нескольких римских императоров. Он проводил вскрытия животных, в том числе свиней и макаков, и совершил несколько открытий, которые впоследствии подтвердились, — например, о роли почек в образовании мочи и работе периферической нервной системы.

Следующим важным периодом в развитии анатомической науки стала эпоха Возрождения. Леонардо да Винчи (1452–1519) посвятил часть своей жизни анатомическому изучению человеческого тела, животных и растений. Результаты своих изысканий он описал в шестидесяти тетрадях и пятистах графических работах. Леонардо первым создал научное изображение плода в утробе, а мастерство художника и инженера позволили ему понять механику движения человеческого тела и заложили основы науки, которую мы теперь называем биомеханикой. Да Винчи создал первого антропоморфного робота — «робота Леонардо» (1495). Он рассматривал человеческое тело как машину и смог воссоздать механику его движения с помощью рычагов и шкивов; его робот умел сидеть, стоять и двигать руками.

В 1543 г. Андреас Везалий (1514–1564), которого многие называют отцом современной анатомии, выпустил свой знаменитый опус

Скелет человека по Везалию стоит, облокотившись о надгробие, вид сбоку. Бенар, оттиск конца XVIII в. с деревянной гравюры 1543 г.

«О строении человеческого тела» в семи томах. Основанный на цикле его лекций в Падуанском университете семитомник представлял собой подробнейший визуальный справочник по устройству человеческого тела. Благодаря коллекции детализированных иллюстраций, созданных в ходе вскрытий, Везалий смог опровергнуть многочисленные заблуждения

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

