

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вы можете себе представить газету без раздела сатиры и юмора, без какой-нибудь злободневной карикатуры, помещенной на самом видном месте? А телевидение – без мультипликации, театр – без гротескных сатирических представлений, журналы – без комиксов и едкой сатиры и, наконец, рекламу, во всем ее разнообразии, – без каких-либо элементов карикатуры? В современном мире карикатура используется везде и всюду. В последние годы рекламные кампании зачастую строились на базе простых рекламных мультиков и карикатурных героев. Во многих областях карикатура заняла поистине главенствующее положение, и не похоже, чтобы в ближайшем будущем она его утратила.

Настоящие карикатуристы – это дети; они от природы наделены талантом рисовать смешные и забавные картинки. Без всякой подготовки, практически мгновенно дети способны создавать то, что мы, взрослые, называем карикатурой. Порой даже опытный карикатурист испытывает потребность обратиться к этому первозданному озарению, которое доступно, в сущности, каждому ребенку. В то же время даже маленький ребенок сможет рисовать намного лучше, если его научить, как это делать, – постепенно, шаг за шагом.

В людях заложено некое внутреннее стремление устанавливать контакт между собой в любой ситуации. И карикатурист способен сделать это лучше всех. Конечно, умение нарисовать карикатурный персонаж в особых, необычных обстоятельствах или, скажем, в затруднительном поло-

жении – еще не все, но в любом случае это может открыть в жизни многие двери.

Человечество прошло длинный путь развития, и с течением времени многие профессии и виды деятельности устарели и утратили свое значение. Но можно смело утверждать, что «эпоха рисунка» сохранилась и по сей день. В нашем мире, полном риска, опасностей и трагедий, юмор просто необходим. И самая популярная его форма – юмористический рисунок. Добродушная карикатура способна неожиданно поднять настроение – а ведь мы так часто в этом нуждаемся!

Поскольку карикатура многообразна с точки зрения ее целей, то можно сказать, что любой шаг в направлении ее изучения может быть использован во всех областях, где она применяется. Кроме того, это еще одна возможность развить свои способности, причем такие, на которые всегда есть спрос. Данная книга знакомит читателя с разнообразными способами и возможностями, стилями и техникой рисунка.

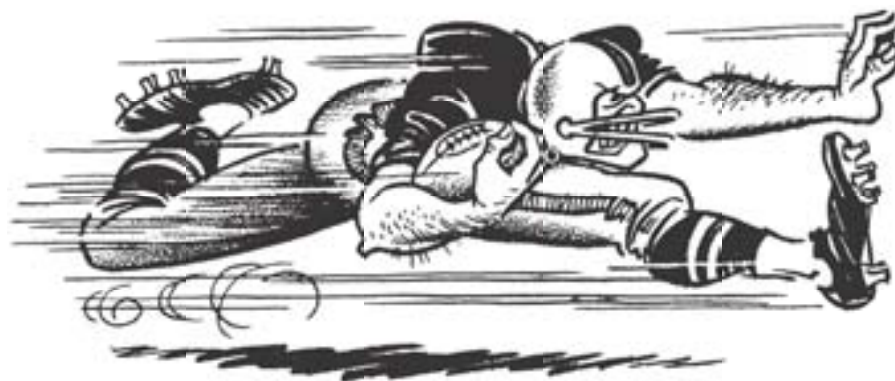
Другим положительным моментом возможности познакомиться с разновидностями искусства карикатуры является то, что учащийся наверняка не остановится на чем-то одном и не станет просто копировать или рисовать в рамках одного-единственного заученного стиля. Каждый человек способен рисовать оригинально – так, как не рисовал еще никто. Но для того, чтобы развить индивидуальную манеру рисунка, нужна, так сказать, систематическая «гимнастика для мышц» и обширные знания в области создания карикатуры. В данной книге мы объединили самые простые

шаги в рисовании головы и фигуры человека, а также более сложные формы этого искусства.

Необходимо отметить, что приемы, представленные в отдельных разделах книги, вполне применимы и к другим видам и техникам карикатуры. В карикатуре не существует абсолютных, раз и навсегда установленных путей и способов выражения чего бы то ни было. Причем, естественно, можно применять и совершенно новые подходы, которые никоим образом не помешают развитию ваших творческих способностей, а лишь помогут полнее проявить заложенные в вас таланты.

Эта книга – не альбом для развлечения, где можно посмеяться над разными забавными шутками и анекдотами. Ее цель состоит в том, чтобы как можно объемнее показать, как научиться рисовать карикатуру. Разумеется, работа карикатуриста доставляет больше удовольствия, чем какая-либо другая, но все-таки – и прежде всего – это работа. Откройте же для себя этот новый мир, где труд прекрасно сочетается с радостью. Добро пожаловать в фантастическую страну карикатуры!

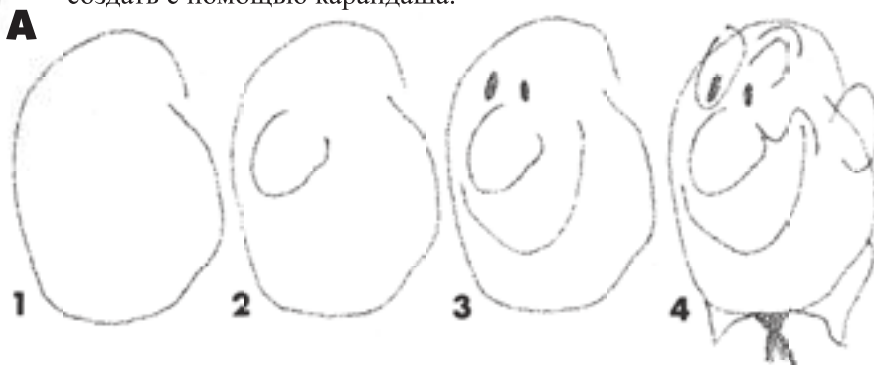
Джеск Хамм

КАРИКАТУРНЫЕ ЛИЦА – В ЧЕТЫРЕ ЭТАПА

Давайте приподнимем занавес, скрывающий ваши творческие способности и познакомимся с причудливыми представителями мира комиксов, о существовании которого, возможно, вы раньше ничего не знали. И этот мир в любой момент вы можете создать с помощью карандаша.

Прежде всего, попробуйте нарисовать что-то вроде круга, обозначающего овал лица. Неважно, если он будет неровным.

Затем нарисуйте похожий на картофелину нос примерно в центре круга – там, где мы привыкли видеть это достаточно важное для каждого человека дыхательное приспособление.

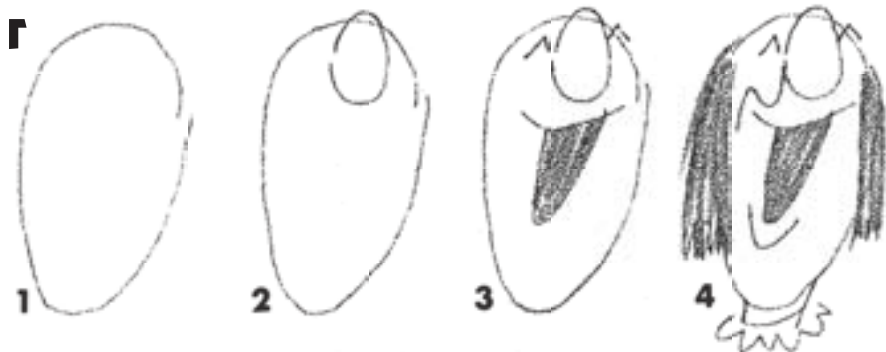

Немного выше носа нарисуйте две черные точки, или два пятнышка, или две щелки глаз (что-то вроде того, как это сделано на рисунке вверху под номером 3).

После этого нарисуйте рот – улыбающийся (примерно такой, что изображен на рис. А) или выражающий безразличие (рис. Б), досаду (рис. В) или смех (рис. Г), – какой захотите.

Теперь вы уже видите, что получилась какая-то забавная рожица. Если вы захотите добавить еще что-то, например, уши, морщины на лбу или складки вокруг рта, волосы, шляпу или воротник и галстук, то дорисуйте и эти детали (см. рисунки в колонке под номером 4).

У многих людей есть привычка: когда их руки ничем не заняты (например, когда болтают по телефону), они выводят карандашом на бумаге разные каракули. Так почему бы вместо этих бессмысленных каракуль не поучиться рисовать карикатуры, получая от этого одновременно и удовольствие, и пользу? Ведь это доступно каждому!

ПРОСТЫЕ, НО ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С РИСОВАНИЕМ КАРИКАТУРЫ

Первый из таких факторов связан с принципом расположения деталей лица. Например:

возьмем четыре точки
четыре черточки
четыре «птички» («галочки»)

Любой из нас может без труда поставить их рядом, в одну линию, как это показано выше. Теперь каждую группу значков разместим по-другому: поставим третий в ряду значков под двумя первыми, а четвертый – под третий – так, чтобы получилась следующая конфигурация:

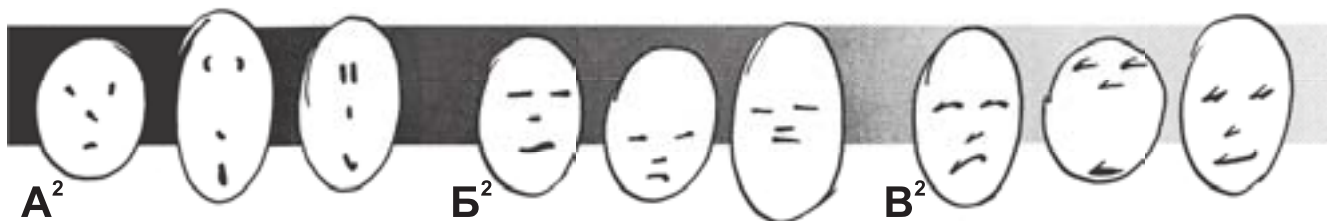
Легко заметить, что значки, которые только что были просто точками, черточками и «птичками», сразу начали оживать. Каждая из этих групп приобрела свое собственное одушевленное выражение. Теперь, если обвести каждую из этих групп значков простой линией (например, в виде овала или круга), то окажется, что мы создали несколько типичных карикатурных рожиц:

Если эти группы точек, черточек и «птичек», пусть даже случайно, окажутся рядом, то всякий сразу же заметит, что все получившиеся «лица» непохожи друг на друга и каждое определенно имеет свои индивидуальные, отличительные черты:

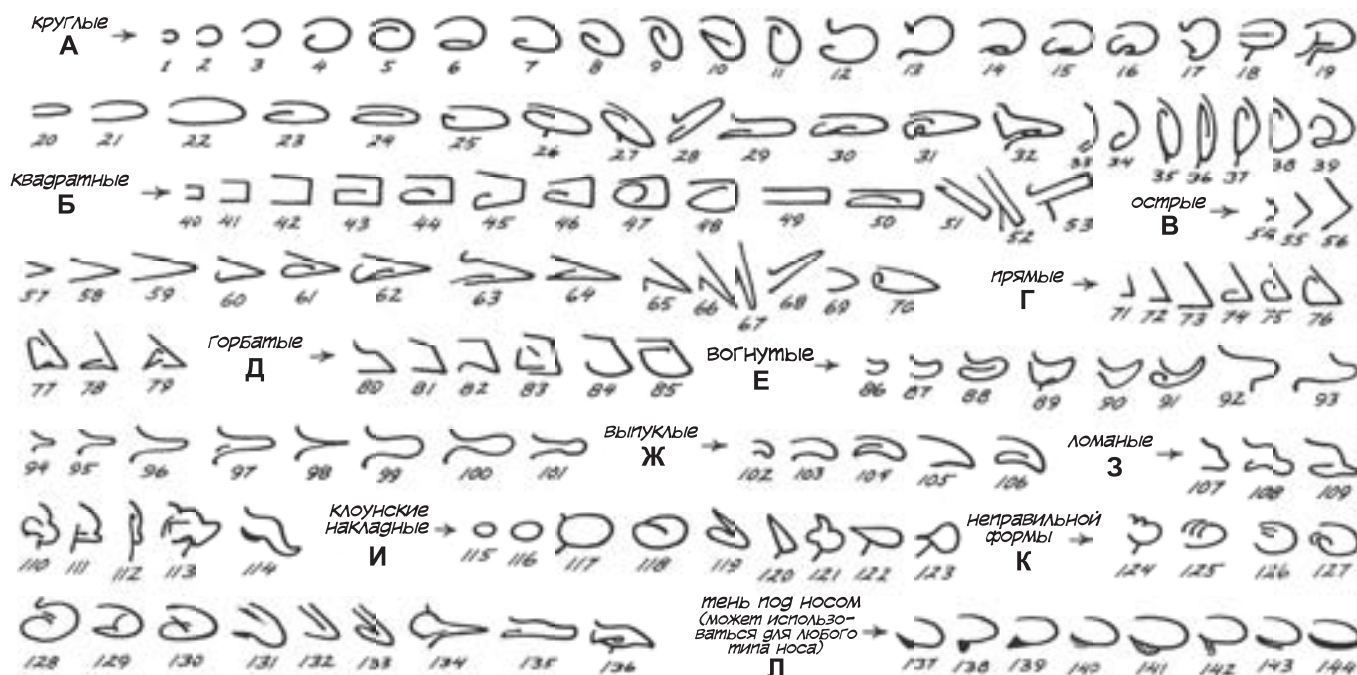

Затем, если вы немножко сильнее надавите на ручку или карандаш и по своему желанию измените пропорции или расстояние между значками внутри овала или круга, изображающего «лицо», то заметите, что индивидуальность созданных вами человечков стала еще более ярко выраженной:

Все сказанное выше свидетельствует о том, что оттенки выражения человеческого лица зависят от самого простого изменения расположения его деталей. Этот фактор оказывает неоценимую помощь тому, кто рисует карикатуру. Многого добавить к этим четырем основным элементам могут также брови и другие линии на лице, но некоторые известные карикатуристы спокойно обходятся и без них. Легкость, с которой можно нарисовать головы вроде этих, должна послужить основательной поддержкой для начинающих художников. Отдельные элементы лица мы будем обсуждать и демонстрировать ниже. Это очень интересный процесс – создавать совершенно новые лица, используя всевозможные комбинации из тех же основных деталей. В связи с этим появляется возможность изучить разные эмоции, которые испытывают люди, и научиться изображать их на карикатурном лице. Тело человека тоже реагирует на эмоции; именно поэтому иногда изображают некоторые части тела, когда хотят передать соответствующие эмоции. Но ни одну из них нельзя передать в карикатуре без участия лица. Практически всегда – и причем самым непосредственным образом – юмор связан с тем, что написано у карикатурного героя на лице. Если бы каждый элемент лица и головы человека, о котором пойдет речь на следующих страницах, можно было бы испробовать во всевозможных комбинациях, то их число превзошло бы численность людей на земном шаре.

НОСЫ В ПРОФИЛЬ

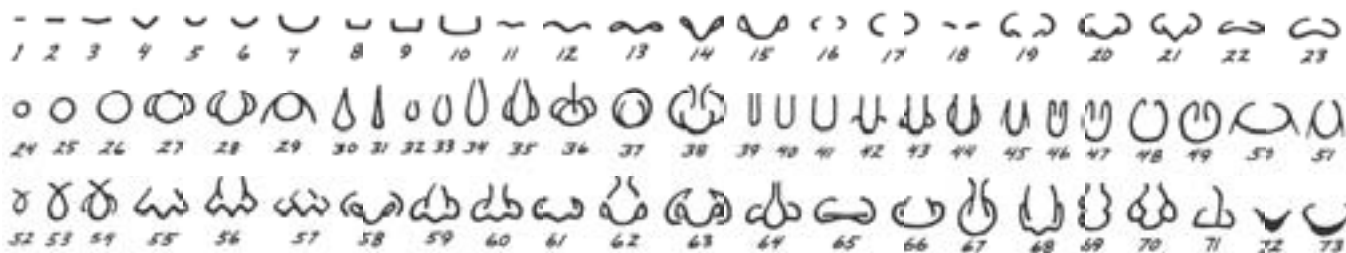

Как правило, первое, что карикатурист изображает на лице, это нос. Он играет не такую уж большую роль, когда хотят придать лицу определенное выражение, если речь идет об эмоции как таковой, но все же обычно в большей степени помогает передать общий характер персонажа, чем любая другая часть лица. В этом отношении нос так же важен, как и подвижность глаз и рта. Выше показаны разнообразные носы в виде последовательного ряда изменяющихся форм в рамках одного и того же типа. Возможные варианты далеко не исчерпываются приведенными формами, но большинство основных типов здесь представлены. А сочетание этих форм носа с разными вариантами лба и верхней губы дает дополнительные возможности в создании самых разнообразных и совершенно новых лиц с теми или иными характерными чертами.

НОСЫ АНФАС

Поскольку почти любой вид карикатурного носа в профиль можно использовать для изображения носа персонажа, обращенного к нам лицом, то нет необходимости показывать такое же большое количество разных носов, которое представлено выше. В сущности, многие карикатуристы, рисуя лица анфас или вполоборота, используют изображение носа только в профиль. Но каждый данный вариант формы носа в профиль может, конечно, иметь и соответствующий вариант анфас. В приведенном ниже перечне можно «скрестить» любую пару носов и в результате получить новые варианты носа. Реалистически изображенные носы (слева) служат иллюстрацией того, о чем говорилось выше.

КАРИКАТУРНЫЕ ОЧКИ

Здесь мы приводим также примеры с очками, так как они неизменно связаны с носом, на котором держатся. Вот некоторые возможные конфигурации:

ГЛАЗА

Даже
в карикатуре
посредством глаз
можно выразить
мысли и чувства.

Изобразив сначала нос, одни карикатуристы предпочитают затем перейти к изображению глаз, а другие – рта. Справа изображен реалистически нарисованный глаз, в котором есть все то, что присутствует в любом карикатурном глазе, – пусть это даже один лишь зрачок в центре. Хороший глаз с точки зрения карикатуры – это далеко не самый старательно выписанный. В некоторых превосходных карикатурах для этого используются на удивление простые приемы изображения. Но, с другой стороны, если постоянно стремиться только к самому простому, то можно ограничить себя и не позволить свободно развиваться творческому эксперименту. Как бы тщательно ни были проработаны голова и лицо, глаз для начала может быть представлен просто одной маленькой точкой (вроде той, что мы видим на рис. 1). Сочетания предложенных элементов, линий вокруг глаз или бровей, так же как и место их расположения на лице или голове, создают поистине неограниченные возможности для всевозможных выразительных комбинаций!

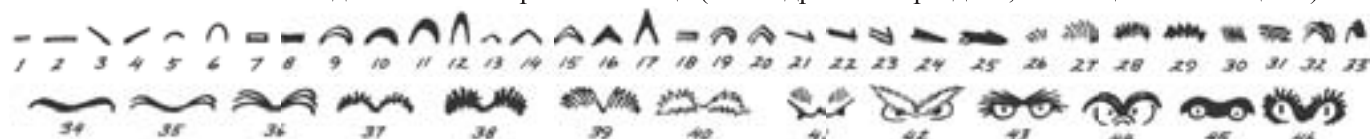

Хотя любой глаз в карикатуре можно использовать для изображения как мужского, так и женского лица, глаза на рис. 112–135 считаются более женственными. (Дополнительную информацию о глазах см. на стр. 14.)

БРОВИ

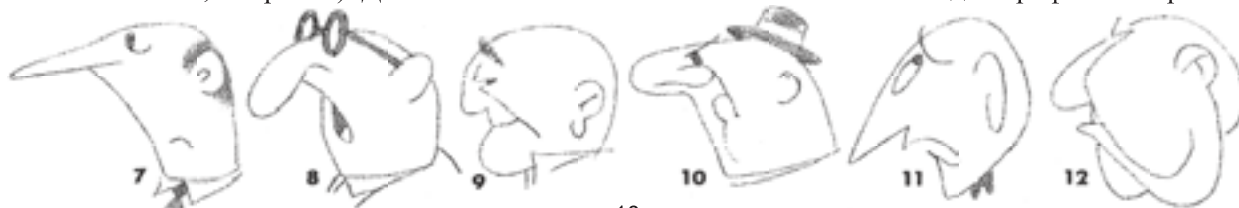
Брови абсолютно необходимы для выражения многих эмоций, даже если они нарисованы самым простым способом. Но есть примеры, когда брови совсем отсутствуют, и при этом изображение эмоции ничего не теряет. В сущности, пустое место над глазами может передать экспрессию ничуть не хуже. Реальную бровь, изображенную слева, можно представить в карикатуре самыми разными способами. Сросшиеся брови (рис. 34–40) или брови фантастического вида, надвинутые на глаза или расположенные вокруг глаз (рис. 43, 45, 46), можно использовать для создания жуткого или мрачного впечатления от персонажа. Морщины над бровями или продольная морщина между ними также помогают создать особое выражение лица (см. подробнее в разделе, посвященном эмоциям).

ГЛАЗА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ ЛИЦА

Несколько слов о том, когда оба глаза рисуют на одной стороне лица (см. рис. 1–6). Такой стиль появился в карикатуре сравнительно недавно, и эти рисунки выглядят очень забавно. Обычно такое простое изображение глаз сочетается с подчеркнуто огромным носом, который начинается прямо от макушки головы (хотя это и не обязательно; см. рис. 5). Двойные глаза можно было бы использовать и для профилей на рис. 7–12.

КАРИКАТУРНЫЙ РОТ

В разделе, посвященном эмоциям, мы подробно рассмотрим такие аспекты, как изображение улыбки и смеха, а также основные формы рта. А пока лишь сравним элементы лица и обратим внимание на

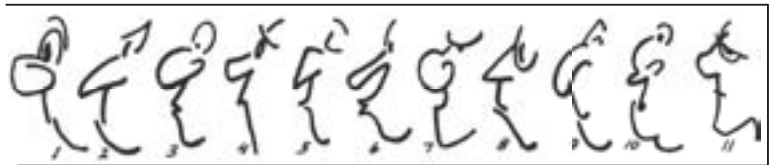
следующее. В карикатуре рот может передать выражение лица быстрее, чем любая другая его часть. В целой веренице голов вместо глаз могут использоваться просто точки, но при этом у каждой будет свое особое выражение. И весь фокус — в форме рта. Вот хорошее упражнение: нарисуйте с полдюжины овалов лица, в которых глаза обозначены лишь точками, а затем пририсуйте всевозможной формы рты и посмотрите, что получится. Обратите внимание, что приподнятое или хмурое настроение можно передать с помощью соответствующих черточек около точек-глаз. Рот может сильно повлиять на выражение глаз, в то время как сам он более независимый элемент и форма глаз на него не влияет. Необходимо заметить, что некоторые карикатуристы иногда пренебрегают изображением рта. Такой прием помогает передать прищуренный, подслеповатый или пустой взгляд. Такую же роль играет рот, изображенный в виде точки (рис. 1) или горизонтальной линии (рис. 2–5). Все это помогает передать какую-то определенную эмоцию — например, когда человек посмеивается про себя, но при этом глаза остаются широко открытыми (не рисуйте брови опущенными книзу, как для подслеповатого взгляда).

На рис. 39 показана тень от губы. Но такая тень может быть сделана на любом рисунке. Формы рта на рис. 43, 44 и 155 показывают, что персонаж пребывает в расстроенных чувствах или вне себя от злости. Не забывайте, что изображение рта анфас вполне можно переместить под самый нос при изображении лица в профиль. Также и боковое изображение рта может быть на лице, показанном строго в профиль (этому иногда помогает линия, проведенная от угла носа к углу рта). При переносе рта с изображения анфас на изображение в профиль вы можете попробовать уменьшить его примерно в два раза. Учтите, что все приведенные ниже формы рта можно по желанию увеличить или уменьшить, а также, при необходимости, искривить, чтобы передать нужное выражение. Язык и зубы, в отличие от губ, в данном случае особо не подчеркиваются. Иногда это делают (см. раздел, посвященный изображению смеха), но многие карикатуристы вообще никогда не рисуют язык и зубы (обратите внимание на примеры широко открытого рта на рис. 138–156). Формы рта на рис. 106–137 можно рассматривать как «женские», хотя в особо гротескных видах карикатуры при изображении женского лица можно нарисовать какой угодно рот.

ПОДЖАТЫЕ ГУБЫ

Стоит упомянуть еще о таком варианте, когда при изображении лица в профиль поджатые губы (или сжатый рот) передаются едва заметными штрихами. Это можно сделать несколькими очень простыми способами, приведенными справа. Но даже обозначенный одним легким движением карандаша рот может быть вполне выразительным.

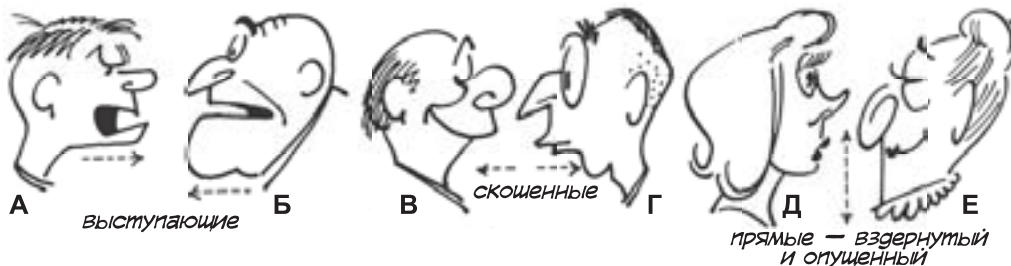

ПОДБОРОДКИ

Подбородки бывают: выступающими вперед (рис. А, Б), скошенными (рис. В, Г) или на уровне лица (рис. Д, Е).

Они могут быть:

- = квадратными,
- = округлыми,
- = острыми,
- = скошенными
- = вровень с шеей,
- = двойными

Можете попробовать придумать свои варианты

УСЫ И БОРОДЫ

Поскольку это связано с изображением рта и подбородка, стоит сделать несколько замечаний относительно таких элементов, как усы и борода. Их можно легко нарисовать с помощью заштриховки под самым носом (рис. 1, 2 и др.), или обведя контур усов (или бороды) (рис. 5, 11 и др.), или обозначив несколькими штрихами (рис. 3, 6 и др.). Бакенбарды, как и усы, могут быть нарисованы с помощью одной непрерывной линии-контура (рис. 42) или ряда отдельных линий (рис. 41, 46, 49 и др.). В любом случае это должно напоминать волосы: волнистые (рис. 18, 21, 27, 32, 43 и др.); щетинистые (рис. 17, 23, 33, 46, 47 и др.), в виде торчащих или загнутых отдельных прядей (рис. 19, 22, 28 и др.) или спутанные, всклокоченные (рис. 40, 51). Нужно уметь взглянуть на усы и бороду под соответствующим углом зрения, учитывая, какого типа персонаж вы рисуете – аристократа или бродягу.

КАРИКАТУРНЫЕ УШИ

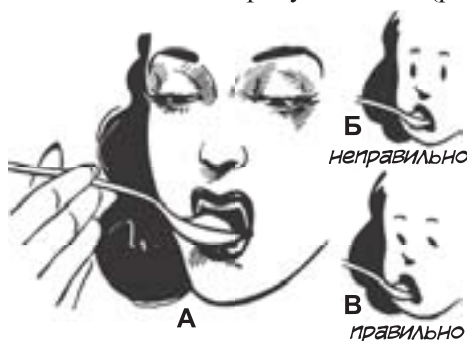

Уши не имеют никакого отношения к выражению чувств как таковых, но иногда некоторые типы ушей могут так или иначе содействовать раскрытию характера изображенного персонажа. Ради экономии места все приведенные выше формы ушей почти одинакового размера. Но любое изображенное здесь ухо может быть увеличено или уменьшено в зависимости от того, какое место оно будет занимать на голове карикатурного персонажа. Некоторые карикатуристы используют для всех своих персонажей только одну форму ушей, представляющую собой незамкнутую линию с незаполненным внутренним пространством (рис. 1–9). На рис. 10 и 11 показаны хорошо вычерченные, хотя и простые по рисунку уши. У аристократов и стариков могут быть длинные уши, «горлопанам» можно пририсовать оттопыренные мясистые уши; головорезам и борцам – уши, похожие на цветную капусту (рис. 53–58). Но здесь нет каких-либо определенных правил: большие уши могут быть у маленьких персонажей, а маленькие – у больших.

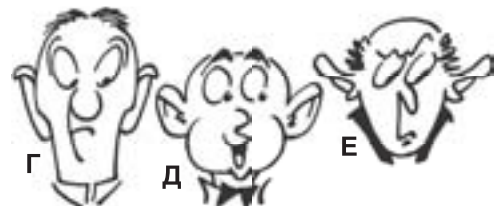

ЗАМЕЧАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЛАЗ

Весьма полезно обратить внимание еще на один момент, касающийся точки сосредоточения взгляда персонажа. На обычном рисунке слева (рис. А) женщина определенно смотрит влево и вниз, на ложку. На рис. Б этого нет, а вот на рис. В карикатурный персонаж тоже пристально смотрит на ложку, потому что маленькие овалы, которыми обозначены глаза, сделаны под наклоном – точно так же, как зрачки глаз женщины на рис. А. На рисунке справа мы видим, что направление взгляда может быть показано точками на краю линии, обозначающей глаза (рис. Г), или пятнышками, выходящими за эту линию в месте ее разрыва (рис. Д), или за счет наклона самих овалов, обозначающих глаза, с пятнышками в направлении взгляда (рис. Е).

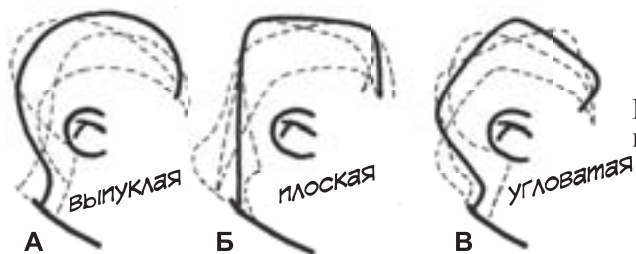
А
Б
неправильно
В
правильно

Г
Д
Е

КАРИКАТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВЫ И ВОЛОС МУЖЧИНЫ

Каждое карикатурное изображение головы должно иметь какие-либо сегменты одного из базовых очертаний, показанных на рис. А, Б, В. Видоизменив их, можно получить самую разную форму головы – вогнутую,

выпуклую, а также всевозможные их комбинации. Прежде чем пририсовать волосы, рассмотрим всевозможные формы очертания черепа. Тот, кто учится рисовать, должен самостоятельно сделать несколько десятков разных очертаний головы. Изучите уже опубликованные карикатуры, чтобы лучше понять, как делают очертание головы профессиональные карикатуристы, – в профиль, анфас и сзади. Рисунки Г, Д и Е должны быть в какой-то степени симметричны с обеих сторон.

Теперь начинайте пририсовывать волосы. Все предлагаемые здесь прически показаны практически на одной форме головы, чтобы сосредоточить ваше внимание на волосах.

Обратите внимание: в то время как на рис. 1–11 показаны волосы, отступающие от лба, на рис. 12–22 изображены волосы, начесанные на лоб (голова при этом повернута другой стороной). Для каждого примера, приведенного на этой странице, имеется множество вариантов. Но не пытайтесь копировать отдельно волосы – они всегда должны сочетаться с уже имеющимся контуром головы.

Волосы на рис. 23–27 расположены на самой макушке головы; на рис. 32–35 – вокруг ушей. Эти волосы могут быть нарисованы толстыми или тонкими линиями, темными или светлыми. На рис. 33 пучок волос изображен одной линией, на рис. 35 – рядом отдельных штрихов с просветами (так же, как на рис. 18 и 19).

Часто характер типажа или возраст изображаемого персонажа передается с помощью прически и наличия волос на голове.

Твердость или мягкость карандаша, степень заточки его кончика или нажим определяют «густоту» волос. Уши в этой серии рисунков не имеют никакого значения (о них рассказывается в специальном разделе).

При рассмотрении рисунка волос, пожалуй, нет необходимости показывать такое же многообразие изображений головы анфас. После того как учащийся изучит и набьет руку на рисовании того и другого, он сможет легко преобразовывать любое изображение из бокового во фронтальное и наоборот.

В качестве основы при изображении волос стоит прежде всего сделать легкую эскизную линию формы черепа. Обратите внимание, как растут волосы вокруг головы и сзади (см. рис. 66, 70 и 75).

ЖЕНСКИЕ ПРИЧЕСКИ

Нет никакой необходимости показывать столько же вариантов женских причесок, как и мужских, потому что в большинстве случаев, как легко заметить, «мужские» волосы можно легко превратить в карикатурную женскую прическу, просто увеличив их объем вокруг головы. Иногда женские волосы преднамеренно изображают в беспорядке. Все зависит от характера типажа создаваемого образа. Здесь представлены некоторые виды женских причесок, которые можно менять в зависимости от изменений их стиля: укорачивать или удлинять волосы, «взбивать», «завивать» их или, наоборот, «распрямлять». Большинство рисунков для простоты сравнения сделаны с одной стороны. На последних четырех рисунках прическа показана анфас и сзади, но необходимо учесть, что, как и в случае с мужскими прическами, большинство рисунков анфас и вполоборота можно получить, переделав образцы тех же причесок в профиль – нужно просто нарисовать меньше волос (рис. 27 и 28). Что касается вида сзади, то нарисуйте вокруг головы венчик, а затем увеличьте объем волос, пририсовав их вокруг или добавив сверху; желательно при этом отметить внизу линию шеи (рис. 29 и 30).

ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Карикатурная женская шляпка может иметь, в сущности, любую форму. Самый простой способ изобразить шляпку – это сначала нарисовать что-то вроде коробки, а затем положить в нее что-нибудь – цветы, кружева, банты, фрукты, перья и т. п. – или просто оставить ее как есть, пустой. Модель шляпки может определить сам карикатурный образ – он обычно подсказывает, какой должна быть надетая на него шляпка: игровой, кокетливой, строгой, вычурной и т. д.

МУЖСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Мужскую шляпу или кепку в карикатуре часто рисуют или непомерно большой, или, наоборот, потешно маленькой. Все зависит от того, что выражает весь облик вашего персонажа: он «тянется за высокой модой» или, наоборот, «одет как попало». Постарайтесь, чтобы линии головного убора гармонировали с линиями остальной одежды (с точки зрения техники их изображения). Неплохая идея – сделать эскизы линий соприкосновения шляпы с головой, а затем по этим линиям выстроить край шляпы или другого головного убора, если, конечно, шляпа не должна намеренно держаться на самой макушке. В этой книге можно найти еще немало вариантов карикатурных головных уборов помимо тех, которые приведены здесь.

