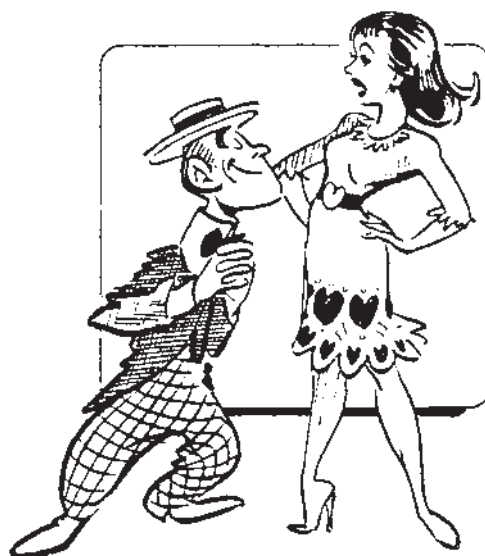

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5	Комиксы о детях	38
Как избавиться от чувства неудовлетворенности	7	Комиксы о лекарствах и больных	39
Юмор и гротеск	8	Назад в деревню	40
Гротеск в изображении животных и птиц	9	Развлечения на ферме	42
Нетрадиционный гротеск	10	До и после (?)	43
Искажения в карикатуре	14	Летом.....	44
Примеры использования забавных шрифтов	16	Зимой	45
Образцы забавных шрифтов	17	Еще немного льда, слякоти и снега	46
Шрифты и звуки в комиксах	18	Засуха и дождь	47
Звуки, оживляющие комиксы	19	Транспортные средства	48
«Портретная студия глупости»	23	Автомобили в комиксах	49
Забавное колесо с чертами лица	24	Еще немного о смешных автомобилях	50
Забавные лица из цифр	26	Только глаза, рты, носы или пальцы	51
Комические выражения лица, составленные из имен	27	И смех и грех	52
Комиксы об учебном процессе	28	Кулинария, еда и напитки	53
Комиксы о школьной жизни	29	Армия и флот	54
Комиксы о студентах	30	Охота и рыбалка	55
Музыканты из забавных деталей	32	Комиксы о полицейских	56
Комиксы на тему музыки	34	Комиксы о преступниках	58
Легким движением руки	35	Политические комиксы	60
История с брюками.....	36	Комиксы на городскую тематику	61
Холостяк и малышка	37	«Простые люди»	62
		Смех сквозь слезы	64

Рисование спящих персонажей	66	Беспокойное семейство	110
Комические баталии	68	Повседневные выражения лица	111
Церемония помолвки.....	69	Профессор Хоукинс	112
Семейные сцены между мужем и женой.....	70	Хортинс	113
Рисование сумасшедших причесок	71	Хансон	114
Искусство поцелуя	72	Хойл	115
Комиксы о коммерции	74	Посвящается Эдгару Мартину, отличному карикатуристу	116
Комиксы о торговцах, оказавшихся в трудной ситуации	75	Физкультура и спорт	117
Задача из пяти точек	76	Комиксы о семье	118
Что получится, если... ..	78	Священникам посвящается	119
Рисование вслепую	–	Глупый студент	123
Рисование вверх ногами	79	Исправления черт лица	118
Превращение актрисы Энн Созерн в боксера Джека Демпси	80		
История мужского ума	81		
Леди и борец	82		
Леди и джентльмен	83		
Соединение портретов комиков с изображениями животных	84		
Смешные животные	85		
Да здравствуют собаки	86		
Находчивые и забавные коты	88		
Насекомые в комиксах	89		
Комиксы о коровах	90		
Комиксы о лошадях	92		
Пролетели годы	93		
Медвежий юмор	94		
Мир медвежат	95		
Зимняя спячка	97		
Комиксы о домашних и диких птицах	98		
Альбатросы	100		
Ярко выраженные эмоции, превращенные в комические	106		
Различные эмоции. Настоящие и не очень	109		

«Смейся,

и весь мир будет смеяться с тобой.
Плачь, и ты будешь плакать
в одиночестве.
Потому что нашей старушке земле
не хватает веселья,
а горя предостаточно».

*Элла Вилер Вилкокк,
американский поэт*

Я

ПРЕДИСЛОВИЕ

знал человека, смех которого был слышен задолго до его появления в комнате. Он не был богат и не знал, как зарабатывать деньги. Но этот человек давал мудрые советы людям, и советы эти были бесплатными – как и его смех.

Уильям Метьюз, проживший более ста лет, говорил о смехе: «Это самая доступная роскошь, которой наслаждается человек». А Чарльз Лэмб сказал: «Смех будоражит кровь, напрягает мышцы, электризует нервы, расслабляет мозг и держит весь организм в таком состоянии, по сравнению с которым гальваническая батарея – ничто. Более того, восхитительная алхимия смеха даже слезы превращает в квинт-эссенцию радости, а морщинки – в воплощение молодости и игривости».

И действительно, когда мы слышим смех детей, проблемы, которые казались неразрешимыми, отходят на второй план. Мы говорим: «Посмотрите на этих детей, они так беззаботны!»

И это правда. Они еще не волнуются о последствиях своих поступков. Да и зачем? Аптечка всегда под рукой, а мелкие ранки, как правило, быстро заживают.

Над созданием этой книги пришлось напряженно поработать, но этот процесс оказался захватывающим и забавным.

Четыре года я рисовал иллюстрации к колонке доктора Альберта Виггама «Давайте проверим ваш интеллект». Он был хорошим другом и учителем. В этой книге вы найдете несколько рисунков из серии Виггама.

Еще три с половиной года я участвовал в создании развлекательных телепрограмм*. Чтобы художник, рисующий мелом, мог спокойно наблюдать со стороны за участниками программы, а камера могла сфокусироваться на создающемся рисунке, нужно было заранее обвести контуры будущего рисунка на бумаге светлоголубым карандашом (камера его не фиксировала). Эта оригинальная идея воплотилась в жизнь с помощью эпидиаскопа, благодаря ко-

торому результат предварительной работы правильно воспринимался зрителями (размер рисунка увеличивался).

В среднем подготовка каждой минуты телевизионного эфира занимает один час. Как бы там ни было, итоговая картинка – это результат работы человека, который держит мел. Все секреты ремесла раскрываются в книге – несправедливо было бы утаивать от читателя эту информацию. Естественно, такой метод не обсуждался, когда шоу еженедельно показывали по телевидению. Многие рисунки, разработанные для телепрограмм, вы найдете в этой книге.

Несколько лет я вел раздел комиксов еженедельника «Week-in-Review», часть которых представлена в этой книге. Много лет назад, когда комиксы только появились, их было очень мало. Одна картинка комикса занимала целую газетную страницу. Сейчас их размер стал в два раза меньше, и это отравляет жизнь художника. Он не может достойным образом создать фоновое оформление, а также не хватает места для диалоговых окошек. Но автору приходится мириться с этим.

В целях обучения и объяснения способов рисования я плотно заполнил комиксами несколько страниц, и они кажутся перенасыщенными, а шрифт – слишком мелким. Тем не менее на некоторых страницах вы сможете отдохнуть, рисуя, например, головы огромных размеров.

Экземпляры раздела «Комиксы о студентах» нарисованы, вырезаны на линогравюрах и напечатаны в университетской газете. Образцы церковного юмора выбраны из синдицированной серии. Большое внимание в книге уделяется тому, как сделать что-либо смешным. Трудность заключается в том, что, если что-то кажется смешным одному человеку, другому может быть не совсем понятно.

Приятного чтения!

Джек Хамм

* В Америке долгое время были популярны телепрограммы, в которых художник прямо на глазах у зрителей создавал смешные рисунки. Иногда сами зрители могли участвовать в процессе. – *Прим. перев.*

*Э*тот причудливый небритый персонаж пойман и приручен. Но есть одна проблема, которую необходимо решить прямо сейчас, когда вы только приступили к прочтению книги. Если вы действительно интересуетесь рисованием и комиксами – освободите его! Комиксы могут стать для вас просто увлекательным времяпрепровождением в выходной день, приятным хобби... А могут помочь сделать головокружительную карьеру.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЧУВСТВА НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

С чем в первую очередь сталкивается начинающий художник или карикатурист? У любого новичка возникает чувство неудовлетворенности. Он видит перед собой чистый лист. Что с ним делать? К счастью, существует ластик. И часто ластик не менее важен, чем карандаш. Это – как рабочий инструмент. Кто угодно может провести экспериментальную линию, а затем стереть ее. И прежде чем отшлифовать линию на бумаге, убедитесь, что она проведена легко и ее без труда можно подкорректировать.

Ваш карандаш – это подвижный инструмент. Поднимите его, повертите в руках. Он не очень тяжелый. Посмотрите, как легко карандаш касается исходной поверхности. Во-первых, обратите внимание, что у этого парня слева наклонная рабочая поверхность или регулируемая чертежная доска. Конечно, можно работать и на плоской поверхности, и некоторые очень успешные карикатуристы начинали и заканчивали свою работу именно таким образом. Но лучше всего использовать чертежные доски или столы с наклонной поверхностью. Вы спросите, под каким углом должна быть наклонена рабочая поверхность? Ответ прост: угол выбран правильно, если ваши инструменты с нее не соскальзывают. В противном случае наклон слишком большой. Выберите необходимое положение и зафиксируйте его. Вашим глазам будет легче, если поверхность слегка наклонена: они быстрее привыкают и меньше устают при работе в таком положении. Если вы чертите или рисуете большую картину, наклон должен быть круче.

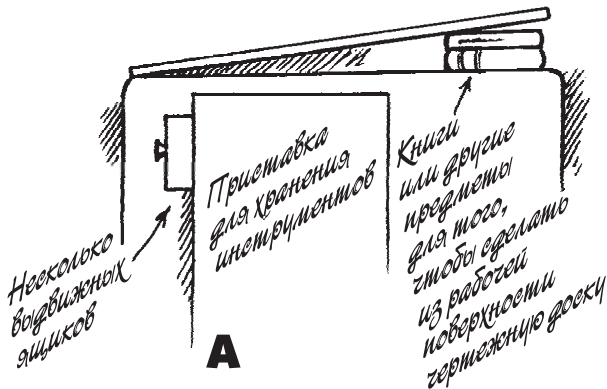
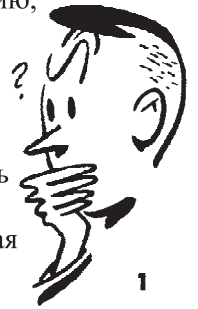

Рис. А: обычный рабочий стол в поперечном разрезе. Такой стол доступен каждому. Можно, конечно, приобрести чертежную доску, но это вовсе не обязательно, так как пара книг вполне может ее заменить. Подложите их под поверхность для создания необходимого наклона – и ваше рабочее место готово. Возле импровизированного художественного стола вы видите небольшую приставку для хранения инструментов и материалов. Хорошо, если в ней имеются выдвижные ящики для принадлежностей. А позже вы сможете купить настоящую чертежную доску, изображенную на рис. Б.

Справа карикатурный персонаж обдумывает новую идею. Английский экономист Уолтер Бейджхот сказал: «Самое невыносимое мучение для человека – это боль, которую причиняет новая идея». И это действительно так. С другой стороны, мы уже согласились, что существует «чувство неудовлетворенности». Недовольство – первый шаг к правильному решению. Оно смешано с желанием немного посмеяться над собой. Это чувство рассеивает сомнения по поводу новой идеи и указывает верный путь.

Книга наполнена свежими идеями, каждая из которых рождает следующую. Наши взгляды отражаются друг в друге. Автор уже рассказывал о некоторых способах и стилях карикатуры в книге «Как рисовать голову и фигуру человека». Даже если вы никогда не видели и не слышали об этой книге, вы можете поэкспериментировать. С помощью карандаша и ластика изобразите что-нибудь, что вас вдохновляет. Пусть эта работа послужит развлечением. Позже вы сможете обвести тушью ваш набросок.

Далее вы сможете ознакомиться с различными способами «гротеска» и «искажения».

ЮМОР И ГРОТЕСК

Я
придвор-
ный шут.
Вот ваш
волшебный
ключ!

СИЛА
КАРИКАТУРЫ

ГРОТЕСК

ЭТО
СМЕШНОЙ
МИР

Ключевое слово в
карикатуре – «гротеск».
Словарь Вебстера толкует
его так: «чрезмерно преуве-

личивать правду, излишне подчеркивать». Возьмите, к приме-
ру, страницу комиксов в любой столичной газете, в которой
от 12 до 15 комических эпизодов, занимающих полстрани-
цы, и приблизительно 6–10 шуточных реплик. Сосчитайте
все случаи очевидного гротеска. Вы увидите 150–200 таких
примеров на этой самой странице, включая рисунки, идею
рассказа и ее формулировку.

Вероятно, читатель может подумать, что карикатурист
в работе дает выход своим чувствам. Так оно и есть.
И кажется, не существует преград его воображению.
Вы назовете карикатуриста непоследовательным, фабри-
катором или сторонником крайних взглядов – и все может
оказаться правдой. Но обычно это как раз и есть то,
что делает комиксы смешными. И читатель получает
удовольствие, погружаясь в смешную буффонаду.

Комиксы можно использовать в целях терапии. Для не-
которых читателей это отличное тонизирующее средство.
В Библии сказано: «Унылый дух сушит кости, а веселое
сердце лечит».

Страница
комиксов

Ну должен же
быть другой способ,
как проверить, доста-
точно ли нагрелось
масло для карто-
феля фри!

Авраам Линкольн говорил: «Находясь день и ночь
в постоянном напряжении, если бы я не смеялся,
я бы, наверное, умер». Английский писатель
Уильям Теккерей писал: «Смех – это солнечный
свет в доме». Английский поэт Фальк Гревилл
сказал: «Человек – единственное существо,
наделенное силой смеха».

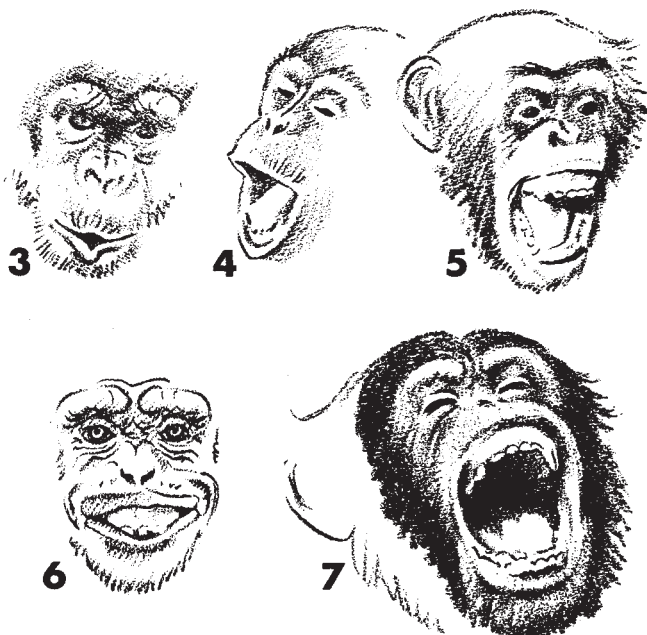
ГРОТЕСК В ИЗОБРАЖЕНИИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

А сейчас мы будем рисовать птиц и животных. Рис. 1 взят из серии доктора Альберта Эдварда Виггама, ведущего рубрику «Давайте проверим ваш интеллект». На карикатуре изображены две птицы в человеческой

В следующем году ожидается

одежде. Белка на рис. 2 – это комикс из полосы еженедельного обзора одной из местных газет. Шляпа, пиджак и галстук-бабочка очень подходят маленькому забывчивому зверьку, который закапывает намного больше орехов, чем потом достает.

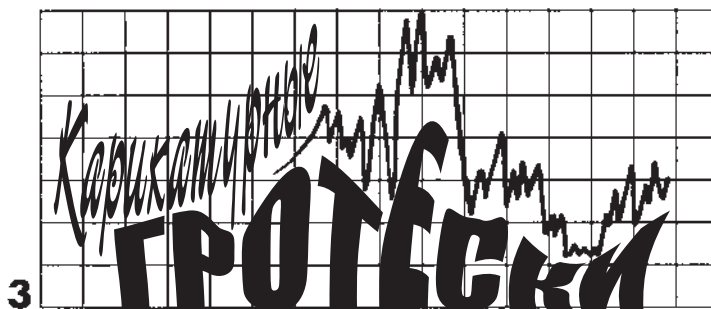

«И подумать не мог, что под этим подразумевалось "адекватное исполнение нашей финансовой кампании"»

Птицы, белки, обезьяны и т. д. – все они могут быть примерами гротеска. Очень реалистичные изображения обезьян (рис. 3–7) взяты из книги автора «Как рисовать животных». Они будто специально созданы для карикатуры, и им самим это очень нравится. Рис. 8 – пример того, как люди используют животных. Конечно, эта конкретная ситуация едва ли возможна в реальной жизни.

Мир полон приятных преувеличений. Шутки, которые мы читаем, слушаем, над которыми смеемся, обычно имеют легкий оттенок гротеска. С момента пробуждения по утрам мы стараемся весь день поддерживать шутовское настроение, что вполне нормально. Наверное, должна быть введена лицензия на «шутовские занятия». Становясь серьезными, мы в большей степени соответствуем действительности.

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ГРОТЕСК

На рис. 1, 2 изображены нелепые персонажи. Возле них – маленькие кукушки. Диаграмма на рис. 3 показывает взлеты и падения этих сумасбродов. Совершенно очевидно, что они «с приветом». Кто же додумается прикладывать стетоскоп к макушке? И разве из головы могут доноситься звуки «бац-бом-дзинь»? Ну, тот, что слева, хотя бы признается, что у него с головой какая-то проблема. Возможно, в зеркале видно, что там не все в порядке.

На рис. 2 парень под дождем нюхает зонт вместо цветка. В его шляпе живет кукушка. Заметьте также, какие нелепые наряды у обоих персонажей. Когда карикатурист изображает сумасшествие, он может сочетать бурные проявления буффонады с тонким юмором. Если вас самого увлекает процесс создания карикатуры, то и другим будет забавно посмотреть на вашу работу.

Хочу также напомнить, что нарушение всего нормального должно стать для вас нормой. Даже завершая эскиз, проверяйте, есть ли существенные различия. В самом начале книги примеры рисунков могут показаться очень сложными. Вам также придется иногда возвращаться назад, к более простым изображениям. А сейчас посмотрите, обдумайте и проанализируйте достоинства необычных гротесков.

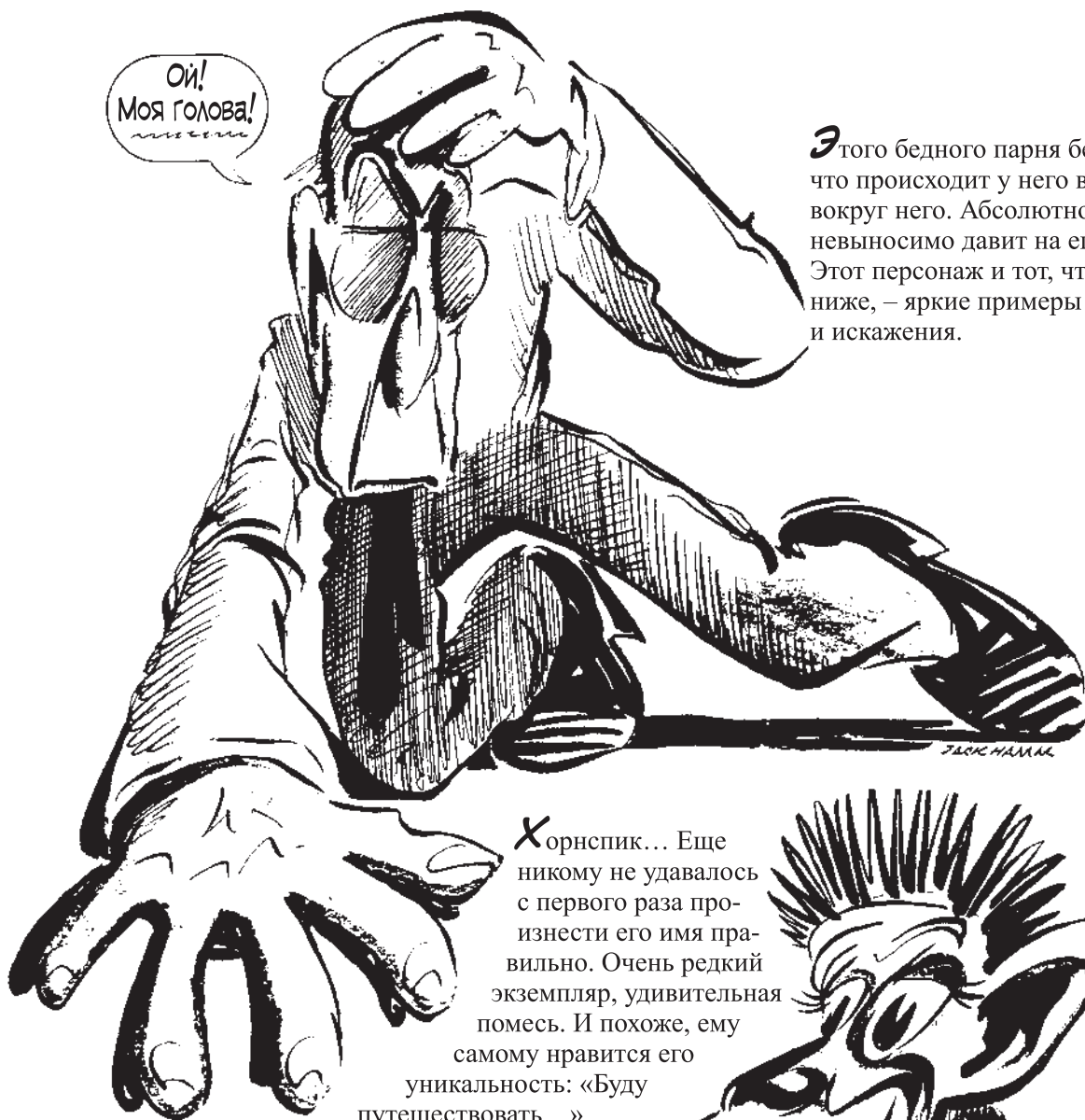

Теперь, когда у нас есть волшебный ключ, давайте поставим перед собой задачу. Во-первых, нам нужна ленивая, ни на что не годная лошадь; во-вторых – спящий всадник, похожий на Рип ван Винкля, который едва держится в седле; в-третьих – его спутники, спящие вместе с ним. Все они – голубка, кошка, собака и паук – мирно посапывают: «Хр-хр-хр-хр».

Проблема в том, чтобы самим не заснуть, пока все это переносим на бумагу. Ну что ж, вздремнули немного – тогда за работу! Сделаем набросок специальным голубым карандашом, который не надо стирать, а затем затушим его ручкой. После окончания работы, если, конечно, еще остались силы добраться до кровати, вздремнем немного, а затем назовем наш эскиз «Остановка для отдыха. Хр-хр».

Ой!
Моя голова!

Этого бедного парня беспокоит то, что происходит у него в голове и вокруг него. Абсолютно все невыносимо давит на его мозг. Этот персонаж и тот, что изображен ниже, – яркие примеры гротеска и искажения.

Хорнспик... Еще никому не удавалось с первого раза произнести его имя правильно. Очень редкий экземпляр, удивительная помесь. И похоже, ему самому нравится его уникальность: «Буду путешествовать...»

Но, как ни странно, его пока еще никто не приглашал.

