

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5	Изображение женской головки	30
Карикатурные лица – в четыре этапа	7	Образ девушки в карикатуре	31
Простые, но важные факторы, связанные с рисованием карикатуры	8	Типы карикатурных женских профилей	32
Носы в профиль	9	Рисование девичьей головки	32
Носы анфас	9	Как передать реальные черты лица средствами карикатуры	34
Карикатурные очки	9	Реальное лицо в карикатуре	35
Глаза	10	Еще несколько типов женских головок	36
Брови	10	Восемь этапов рисования лица девушки	37
Глаза, расположенные на одной стороне лица	10	Стилизованные карикатурные женские головки	38
Карикатурный рот	11	Искусство карикатуры	39
Поджатые губы	11	На что следует обращать внимание при создании карикатуры	40
Подбородки	11	Построение карикатурных фигур с помощью простого овала	41
Усы и бороды	12	Рисование персонажа на основе треугольника	42
Карикатурные уши	12	Другие варианты треугольника	43
Замечание, касающееся изображения глаз	12	Что означают повисшие руки	43
Карикатурное изображение головы и волос мужчины	13	Выступающая назад пятка	43
Женские прически	14	Использование треугольника при построении фигуры персонажа анфас	44
Женские головные уборы	14	Разработка фигуры на основе линий	45
Мужские головные уборы	14	Поэтапное превращение «нормального» образа в карикатурный	46
Профиль внутри лица, изображенного анфас	15	В карикатуре голова, как правило, слишком большая, а тело маленькое	47
Часть профиля, включенного в изображение анфас	15	Создание карикатуры на основе «шпильки для волос»	48
Гнев	16	Как нарисовать забавного человечка	49
Страх	17	Как нарисовать карикатурную даму	50
Удивление	18	Женская одежда в карикатуре	51
Горе	19	Женщины: вид сбоку	52
Крик	20	Женщины анфас	53
Беспокойство	21	Шесть упрощенных методов построения женской фигуры	54
Раздумье и сосредоточенность	21	Сидящая фигура анфас	55
Улыбка – вид сбоку	22	Сидящая мужская фигура – вид сбоку	56
Улыбка анфас	22	Связь между позой и эмоциями	56
Смех – языки, зубы и открытый рот	23	Фигура, которая сидит закинув ногу на ногу	56
Веки (изображение разных эмоций)	24	Сидящая женская фигура	57
Расположение глаз (изображение разных эмоций)	24		
Изображение эмоций в карикатуре	25		
Мышцы, от которых зависит выражение лица	28		

Коленопреклоненные и кланяющиеся фигуры	58
Лежащие и полулежащие женские фигуры	59
Карикатурные мужчины в постели – вид сбоку	60
Лежащая мужская фигура – дополнительные позиции	61
Передача движения в карикатуре с помощью квадратов и кругов	62
Более 150 комбинаций фигур для изображения шагающих персонажей – вид сбоку	63
«Колесо из шагающих ног» дает более 125 разных вариантов движения при положении фигуры анфас	64
Важные моменты при рисовании ноги и стопы	64
Как создать эффект движения вперед для шагающей фигуры, изображенной анфас	66
Перспектива и размещение одного элемента фигуры впереди другого при изображении ходьбы	66
Изображение шагающих женщин анфас	66
Магическое действие прямых линий в карикатуре	67
Шагающие персонажи – вид сзади	67
Изображение бега в карикатуре	68
Персонаж бежит, будто хочет что-то схватить	68
«Неистовый» бег	69
Бегущие фигуры – рисование шаг за шагом	70
Изображение руки в карикатуре: восемь основных групп рук	71
Четыре варианта очертания рук	72
Основы рисования большого пальца	72
Способы рисования рук	73
Ноги и ступни	76
Обувь	76
Одежда и складки ткани	77
Как снять напряжение	79
Разнообразие стилей и техник исполнения	80
«Блуждающая» линия	82
«Проветривание» карикатуры	83
Как рисовать карикатуру для передовой статьи	84
Карикатура для передовой статьи – полезные советы	86
«Мокрая» отмытка с помощью «Fluoro» при рисовании карикатуры	87
«Сухой» метод штриховки со специальных пленок	87
Рекламная карикатура	88
Рисунки, привлекающие внимание к рекламе	88
Ширина линии в рекламной карикатуре	89
Карикатурные персонажи, предназначенные для объявлений	89
Использование различных типов бумаги	90
Еще несколько стилей и технических приемов, применяемых в рекламе	91
Технические приемы при рисовании женских фигур	92
Рисование карикатурных человечков	93
Человечки, состоящие из букв	93
Выдумка в карикатуре	94
Необычные эффекты	95
Превращение неодушевленных предметов в карикатурные персонажи	96
Силуэт в карикатуре	96
«Старомодные» образы в карикатуре	96
Изображение национальных костюмов	97
Карикатура и мультипликация	98
Младенцы в карикатуре	99
Наброски карикатурных малышей	100
Дети дошкольного и раннего школьного возраста	101
Изображение маленьких девочек	102
Дети и родители	102
Изображение мальчиков	103
Спортивная карикатура	104
Немного анатомии	104
Изображение мускулатуры человека	105
Намеренно преувеличенные детали фигуры	105
Карикатурное преувеличение движений спортсменов	106
Передача резких эффектных движений	107
Карикатура на известных спортсменов	108
Изображение различных видов спорта	109
Карикатурные изображения пожилых людей	110
Бродяги и нищие	112
Дно общества в карикатуре	113
«Высший свет» в карикатуре	113
Изображение «купитанных» персонажей	114
Доисторические персонажи	115
Военные в карикатуре	116
Изображение крайнего утомления	117
Беседующие персонажи	118
Пищащие персонажи	119
Карикатурные ораторы	120
Изображение персонажей в форменной или необычной одежде	121
Карикатурные герои, занятые делом	122
Разнообразные ситуации	123
Характеры и типы карикатурных персонажей	124
Как рисовать толпу людей	125
Заключение	126

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 положении – еще не все, но в любом случае это поможет 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.

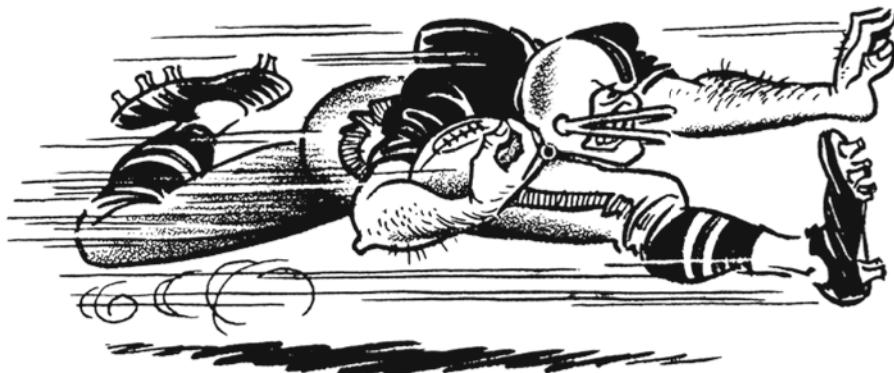
Другим положительным моментом возможности познакомиться с разновидностями искусства карикатуры является то, что учащийся наверняка не остановится на чем-то одном и не станет просто копировать или рисовать в рамках одного единственного заученного стиля. Каждый человек способен рисовать оригинально – так, 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.

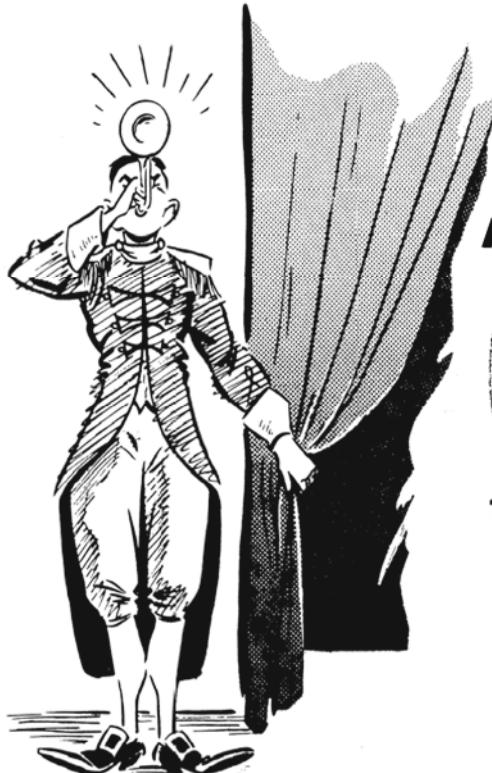
Необходимо отметить, что приемы, представленные в отдельных разделах книги, вполне применимы и к другим видам и техникам карикатуры. В карикатуре не существует абсолютных, раз и навсегда установленных путей и способов выражения чего бы то ни было. Причем, естественно, можно применять и совершенно новые 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!

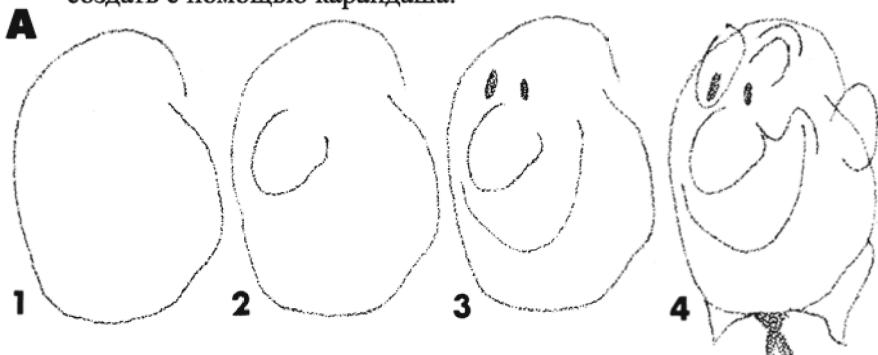
Джек Хамм

КАРИКАТУРНЫЕ ЛИЦА – В ЧЕТЫРЕ ЭТАПА

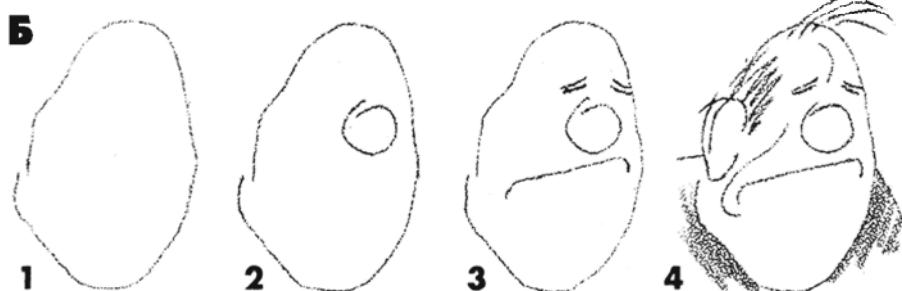

Давайте приподнимем занавес, скрывающий ваши творческие способности и познакомимся с причудливыми представителями мира комиксов, о существовании которого, возможно, вы раньше ничего не знали. И этот мир в любой момент вы можете создать с помощью карандаша.

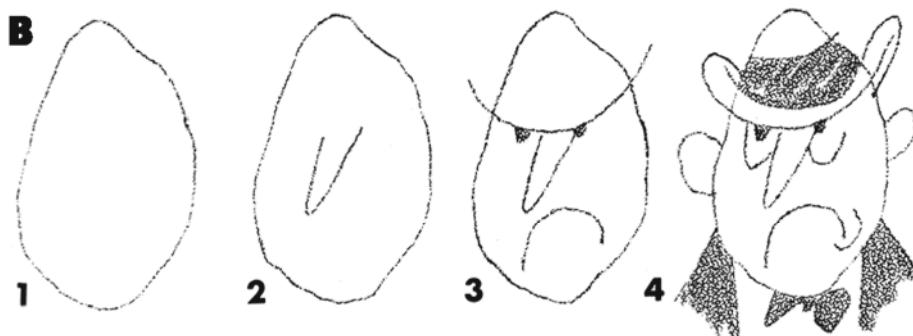
Прежде всего, попробуйте нарисовать что-то вроде круга, обозначающего овал лица. Неважно, если он будет неровным.

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

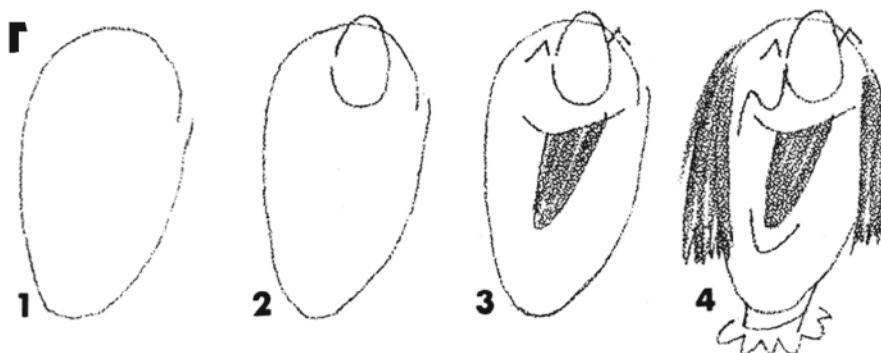

Немного выше носа нарисуйте две черные точки, или два пятнышка, или две щелки глаз (что-то вроде того, как это сделано на рисунке вверху под номером 3).

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 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 научиться 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

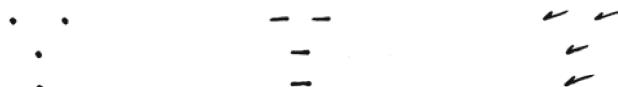
четыре черточки

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 значок под двумя первыми, а четвертый – под третий – так, чтобы получилась следующая конфигурация:

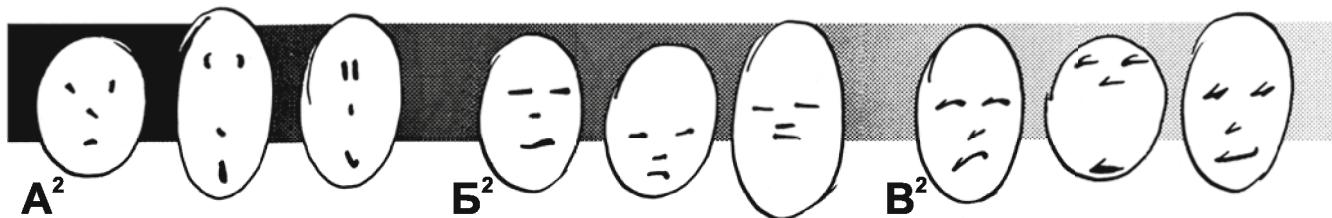
Легко заметить, что значки, которые только что были просто точками, черточками и «птичками», сразу начали оживать. Каждая из этих групп приобрела свое собственное одушевленное выражение. Теперь, если обвести каждую из этих групп значков простой линией (например, в виде овала или круга), то окажется,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

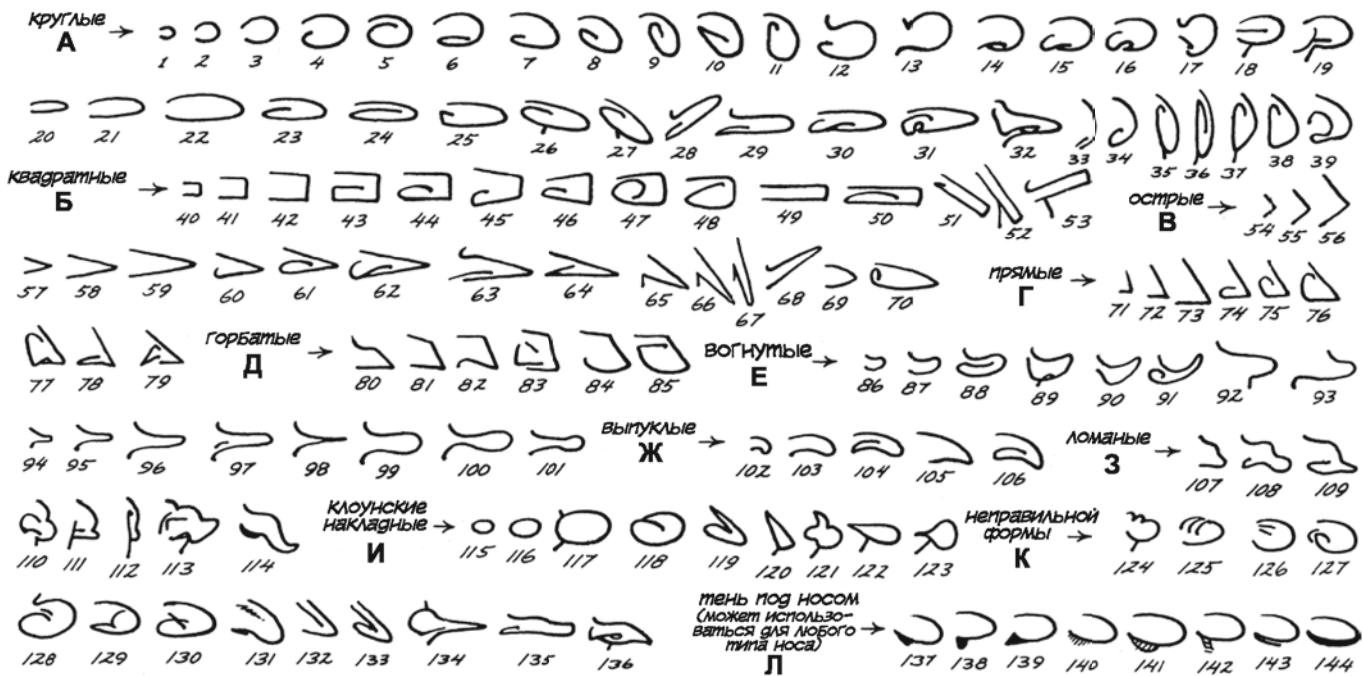

Затем, если вы немножко сильнее надавите на ручку или карандаш и по своему желанию измените пропорции или расстояние между значениями внутри овала или круга, изображающего «лицо», то заметите, что индивидуальность созданных вами человечеков стала еще более ярко выраженной:

Все сказанное выше свидетельствует о том, что оттенки выражения человеческого лица зависят от самого простого изменения расположения его деталей. Этот фактор оказывает неоцененную помощь тому, кто рисует карикатуру. Многое 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

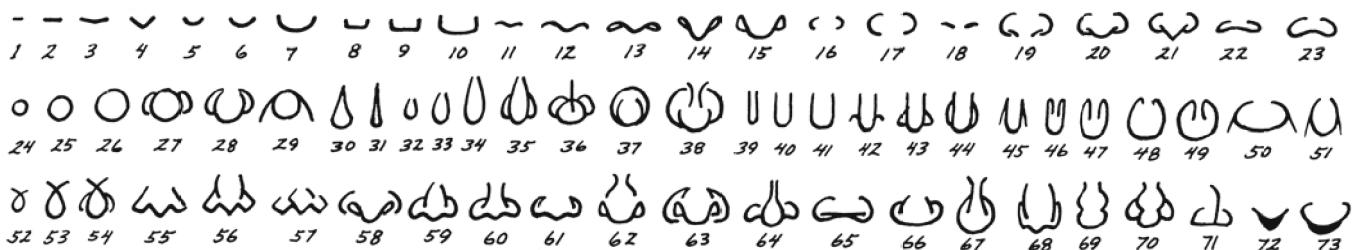

Как правило, первое, что карикатурист изображает на лице, это нос. Он играет не такую уж большую роль, когда хотят придать лицу определенное выражение, если речь идет об эмоции как таковой, но все же обычно в большей степени помогает передать общий характер персонажа, чем любая другая часть лица. В этом 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.

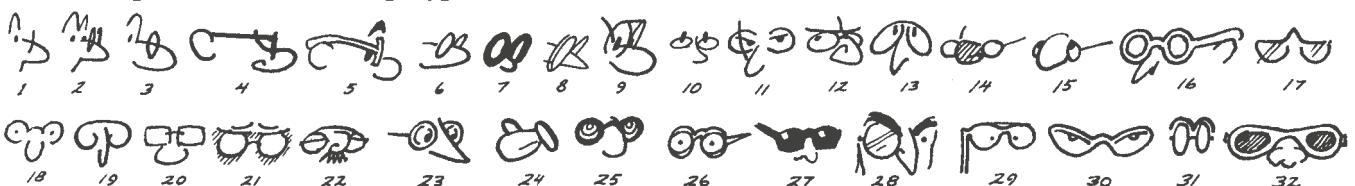
НОСЫ АНФАС

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 чём 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:

Даже в карикатуре посредством глаз можно выразить мысли и чувства.

ГЛАЗА

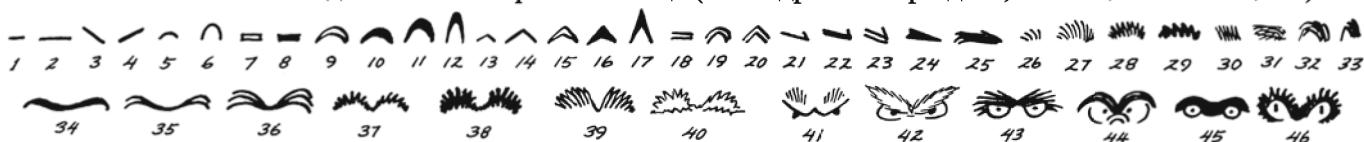
Изобразив сначала нос, одни карикатуристы предпочитают затем перейти к изображению глаз, а другие – рта. Справа изображен реалистически нарисованный глаз, в котором есть все то, что присутствует в любом карикатурном глазе, – пусть это даже один лишь зрачок в центре. Хороший глаз с точки зрения карикатуры – это далеко не самый старательно выполненный. 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!

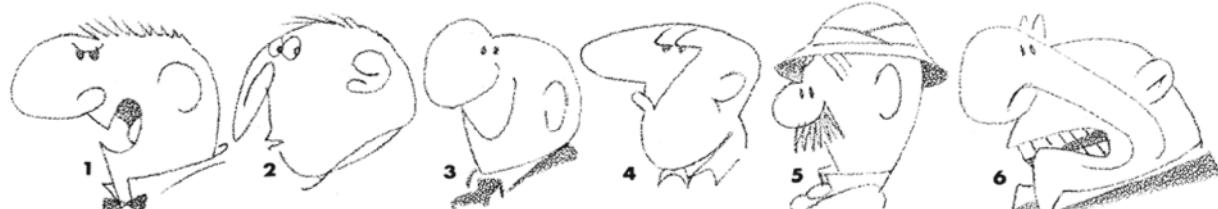
Хотя любой глаз в карикатуре можно использовать для изображения как мужского, так и женского лица, глаза на рис. 112–135 считаются более женственными. (Дополнительную информацию о глазах см. на стр. 14.)

БРОВИ

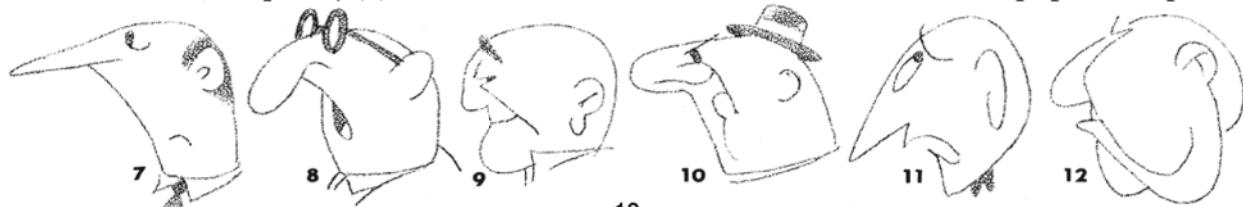
 Брови абсолютно необходимы для выражения многих эмоций, даже если они нарисованы самым простым способом. Но есть примеры, когда брови совсем отсутствуют, и при этом изображение эмоции ничего не теряет. В сущности, пустое место над глазами может передать экспрессию ничуть не хуже. Реальную бровь, изображенную 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

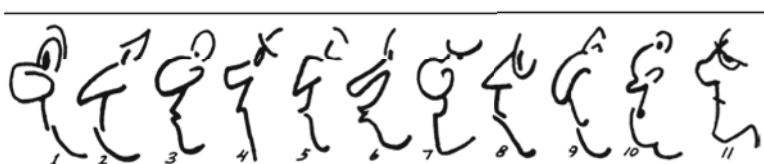
В разделе, посвященном эмоциям, мы подробно рассмотрим такие аспекты, как изображение улыбки и смеха, а также основные формы рта. А пока лишь сравним элементы лица и обратим внимание на следующее. В карикатуре рот может передать выражение лица быстрее, чем любая другая его часть. В целой веренице голов 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.

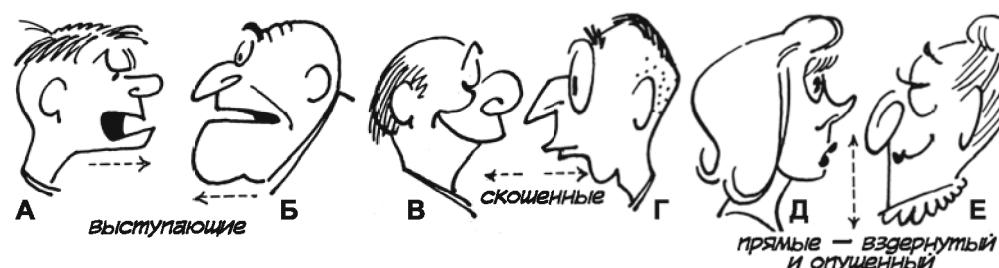
ПОДЖАТЫЕ ГУБЫ

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.

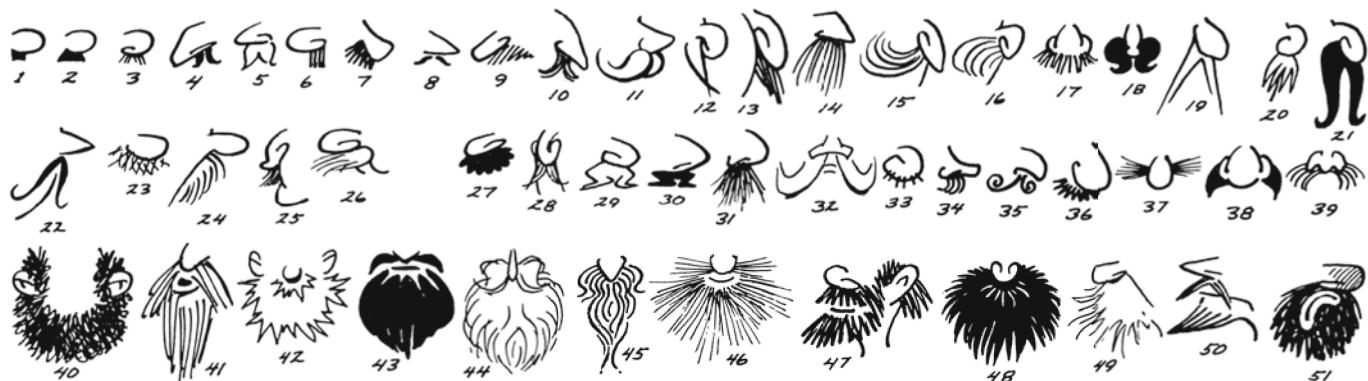
ПОДБОРОДКИ

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

Они могут быть:
 {
 L = квадратными,
 C = округлыми,
 Z = острыми,
 I = склонными вровень с шеей,
 D = двойными
 }
 Может попробовать придумать свои варианты

УСЫ И БОРОДЫ

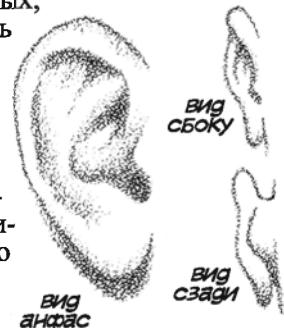

Поскольку это связано с изображением рта и подбородка, стоит сделать несколько замечаний относительно таких элементов, как усы и борода. Их можно легко нарисовать с помощью заптриховки под самым носом (рис. 1, 2 и др.), или обведя контур усов (или бороды) (рис. 5, 11 и др.), или обозначив несколькими 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

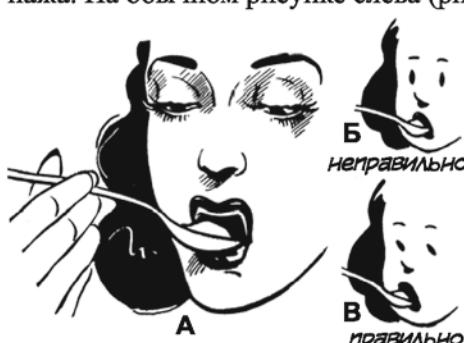

Уши не имеют никакого отношения к выражению чувств как таковых, но иногда некоторые типы ушей могут так или иначе содействовать раскрытию характера изображенного персонажа. Ради экономии места все приведенные выше формы ушей почти одинакового размера. Но любое изображенное здесь ухо может быть увеличено 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.

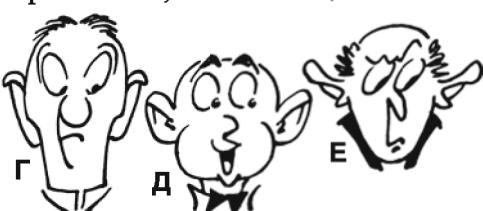

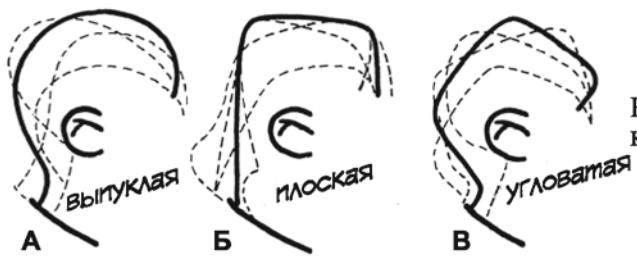
ЗАМЕЧАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЛАЗ

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).

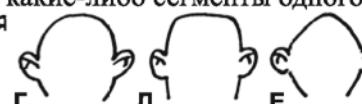
Г
Д
Е

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 все возможные 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.

выпуклую, а также всевозможные их комбинации. Прежде чем пририсовать волосы, рассмотрим все возможные 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

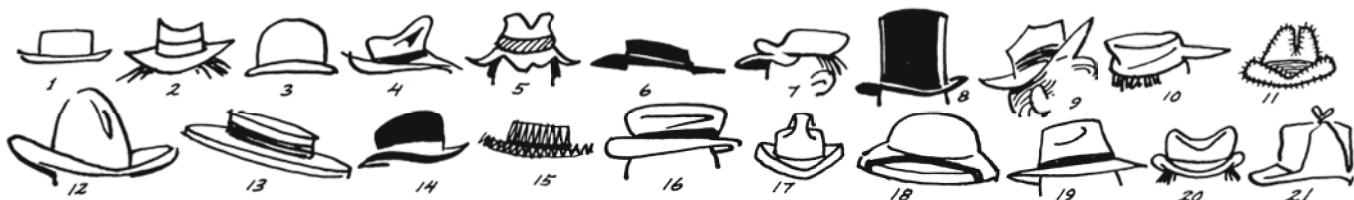
Нет никакой необходимости показывать столько же вариантов женских причесок, как и мужских, потому что в большинстве случаев, как легко заметить, «мужские» волосы можно легко превратить в карикатурную женскую прическу, просто увеличив их объем вокруг головы. Иногда женские волосы преднамеренно изображают 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 прически 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, пририсовав их вокруг или добавив сверху; желательно при этом отметить внизу линию шеи (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

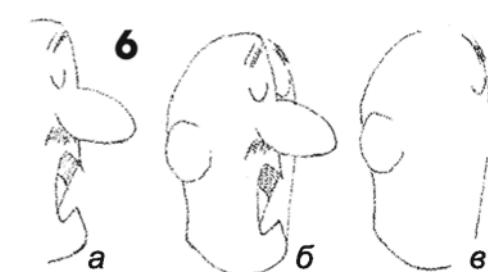
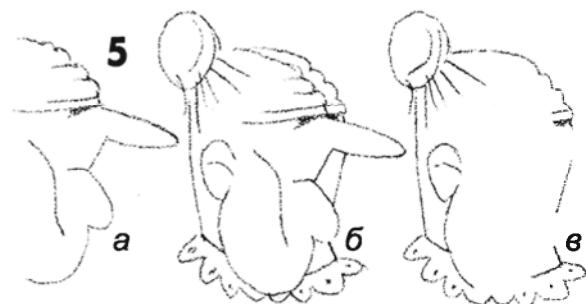
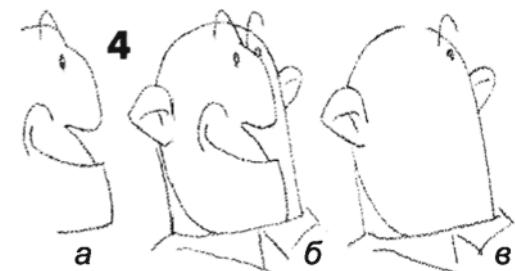
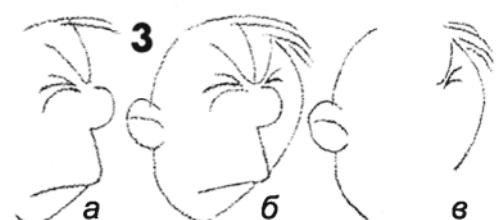
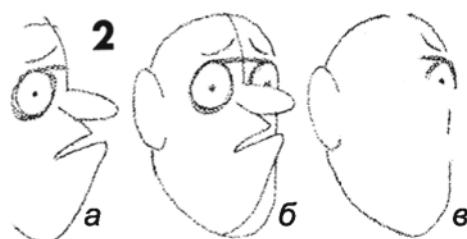
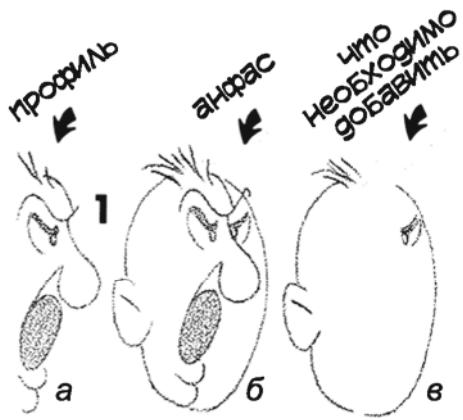
Карикатурная женская шляпка может иметь, в сущности, любую форму. Самый простой способ изобразить шляпку – это сначала нарисовать что-то вроде коробки, а затем положить в нее что-нибудь – цветы, кружева, банты, фрукты, перья и т. п. – или просто оставить ее как есть, пустой. Модель шляпки может определить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

МУЖСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

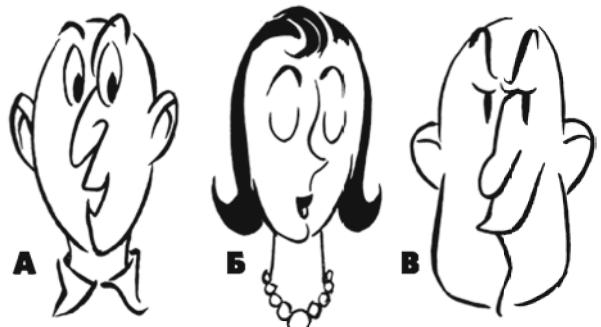
Мужскую шляпу или кепку в карикатуре часто рисуют или непомерно большой, или, наоборот, потешно маленькой. Все зависит от того, что выражает весь облик вашего персонажа: он «тянется за высокой модой» или, наоборот, «одет как попало». Постарайтесь, чтобы линии головного убора гармонировали с линиями остальной 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 намеренно держаться на самой макушке. В этой книге можно найти еще немало вариантов карикатурных головных уборов помимо тех, которые приведены здесь.

ПРОФИЛЬ ВНУТРИ ЛИЦА, ИЗОБРАЖЕННОГО АНФАС

Одним из самых важных открытий, которое может сделать для себя каждый, кто хочет научиться рисовать карикатуру, является то, что можно создать много неповторимых лиц, просто вписывая в контур лица анфас профильное изображение. Это дает целый ряд преимуществ: во-первых, открывает перспективы для создания множества совершенно разных выражений лица анфас; во-вторых, облегчает воспроизведение лица одного и того же персонажа в разных позах, что бывает необходимо для карикатуры-комикса или для рекламы. Рассмотрите три колонки рисунков, помещенных слева. На них показано, что нужно добавить к профилю, чтобы получить изображение анфас: линию второй щеки и лба, второй глаз (или только часть его), бровь и заднюю часть головы. Внутри все остается таким же, как и на изображении в профиль.

Изображения А, Б и В (вверху) могут рассматриваться как сделанные строго анфас, но в то же время мы видим, что в них включены профильные изображения.

ЧАСТЬ ПРОФИЛЯ, ВКЛЮЧЕННОГО В ИЗОБРАЖЕНИЕ АНФАС

На всех изображениях лиц в колонке *б* линия лба та же, что и на рисунках в колонке *а*. На рис. 1*б* это очень к месту, потому что персонаж явно не в себе. На рис. 3*б* персонаж хмурый, потому и там это вполне подходит. А вот на рис. 2*б* и 6*б* эта линия лишняя. Поэтому во многих случаях лучше применять ЧАСТЬ ПРОФИЛЯ, как показано ниже. Эта идея очень цenna для карикатуристов, поэтому на ней необходимо остановиться подробнее.

1 – с выступающей вперед верхней губой; 2 – с выдающейся вперед нижней челюстью; 3 – рот с вытянутыми вперед губами; 4 – запавший рот. Вариантов этих форм может быть сколько угодно!

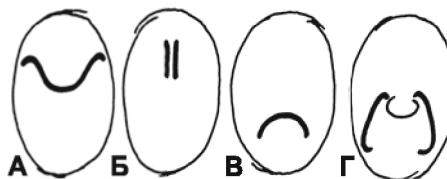

На рисунке справа линия, идущая от носа, пророччиает также и нижнюю часть рта. Иногда карикатуристы прибегают к этой форме изображения, но все же рисунки типа группы Г предоставляют гораздо больше потенциальных возможностей.

ГНЕВ

На рис. 1 у персонажа женщины от гнева буквально взрывается голова; на рис. 2 женщина рвет на себе волосы и грызет бусы. Гнев может носить взрывной, крикливый и клокочущий характер. В карикатуре гнев часто объединяет в себе все эти оттенки (см. изогнутую линию на рис. А вверху). Глаза могут быть наполовину закрыты бровями или, наоборот, широко открыты и вытаращены (и то и другое можно увидеть на рис. В вверху). Степень гнева раскрывается через большую или меньшую интенсивность линий, как это можно увидеть на рисунке слева.

- А. Брови резко сдвинуты к центру.
- Б. Одна или несколько резких складок посреди лба.
- В. Открытый или закрытый рот, углы которого опущены вниз.
- Г. Складки, идущие от носа по сторонам рта.

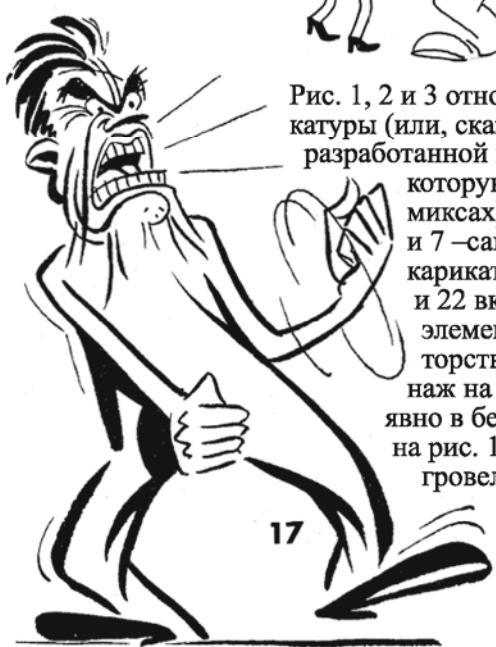
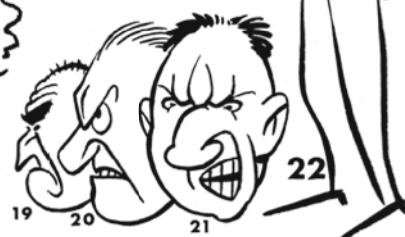

Рис. 1, 2 и 3 относятся к разряду полукарикатуры (или, скажем, более художественно разработанной карикатуры, вроде той,

которую используют в комиках). Рис. 4, 5, 6 и 7 – самая обычная карикатура; 17, 18 и 22 включают элементы новаторства. Персонаж на рис. 17 явно в бешенстве; на рис. 18 – побагровел и внутренне «закипает».

На рис. 10–15 фигуры изображены в динамике. Позы, которые принимает тело персонажей, помогают передать чувство гнева.

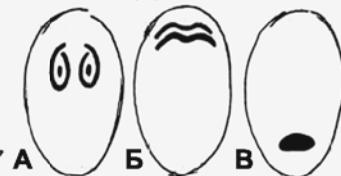

20 21 22

СТРАХ

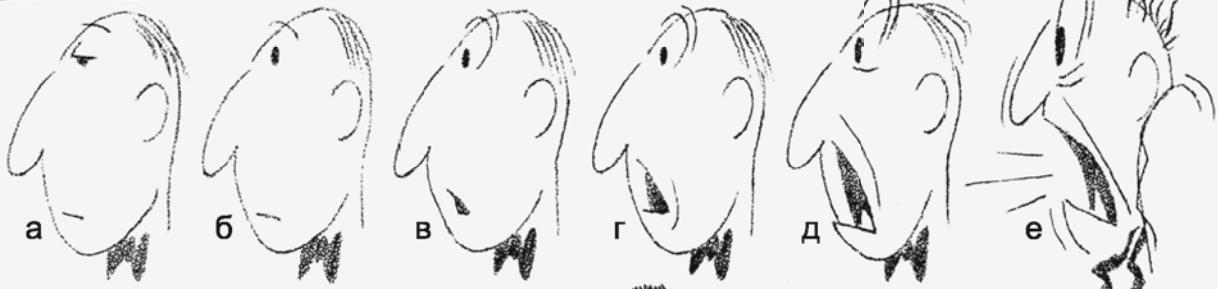
ЭТО ПОМОГАЕТ
ПЕРЕДАТЬ СТРАХ:

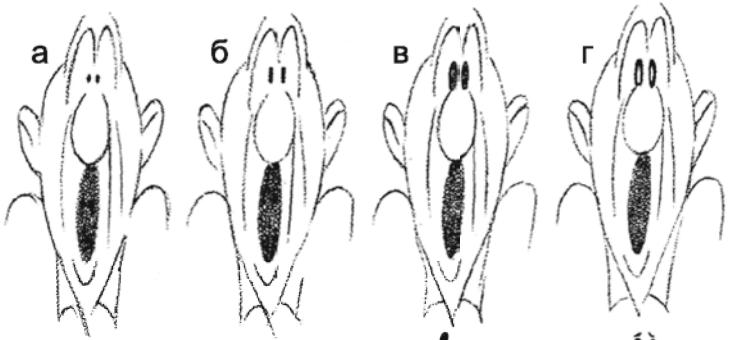

- А. Глаза широко открыты; взгляд может быть устремлен на источник страха, как это показано вверху.
- Б. Часто одна или несколько морщин прорезают лоб.
- В. Рот обычно открыт; уголки губ опущены вниз.

Ниже показано карикатурное лицо, на котором постепенно меняется выражение от состояния полного покоя (рис. а) до панического страха (рис. е). Зрачок при этом все время удлиняется кверху (рис. д, е), а изображение всего глаза в целом в конце концов выходит за пределы контура головы.

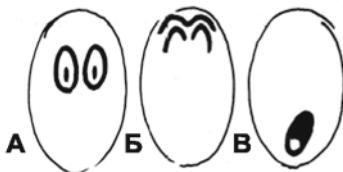
УДИВЛЕНИЕ

На протяжении многих лет карикатуристы спорили о том, какой вариант изображения зрачка обладает большей экспрессией: в виде точки (рис. а), вертикальной черточки (рис. б), зачерненного овала (рис. в) или же незакрашенного овала или большого кружка (рис. г). Я думаю, стоит опробовать все четыре варианта. Опять же, разнообразные черные и белые варианты изображения зрачка приведены на этой странице специально для того, чтобы дать возможность изучить оттенки эмоций, которые можно комбинировать между собой, а также со своими собственными выдумками.

ЭТО ПОМОГАЕТ
ПЕРЕДАТЬ УДИВЛЕНИЕ:

- А. Глаза широко открыты; зрачки нарисованы в виде бусинок или удлиненными.
- Б. Брови приподняты, лоб наморщен.
- В. Рот может быть открыт; возможно, даже виден язык.

Исключительную степень удивления можно передать так: руки приподняты ладонями наружу и пальцами вверх (рис. 1 и 10); пальцы растопырены (рис. 4, 9, 11, 14 и 15); черточки вокруг глаз (рис. 4); глаза в виде «пружинок» (рис. 12) и три варианта передачи удивления через исходящие от лица лучи (рис. 7, 9 и 11).

Обратите внимание на оттенки чувства: приятное удивление (рис. 1); персонаж старается скрыть удивление (рис. 9); удивление с некоторой долей испуга (рис. 13–16) и удивление, которое сродни ужасу (рис. 4 и 11).

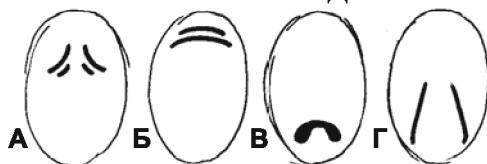

ГОРЕ

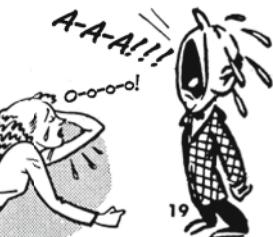
Если мы присмотримся повнимательнее к тем забавным сюжетам, на которых построена большая часть карикатур, то, скорее всего, обнаружим, что многие из них строятся на всяких неудачах и злоключениях, которые постигают главных персонажей. Ведь мы тоже часто смеемся, вспоминая все те переделки, в которые попадали в прошлом. А если мы сумеем улыбнуться в тот самый момент, когда с нами что-нибудь подобное случается, то это поможет нам с честью преодолеть испытание. Горе и печаль, преобразованные согласно законам карикатуры в фарс или, наоборот, изображенные с изящной утонченностью, могут вызвать слезы радости, а не печали. Но нас интересуют не сами сюжеты, а то, как их можно передать с помощью рисунка.

Реалистически изображенное страдание не выглядит забавным (см. рис. 2, 3, 7, 11). Поэтому необходимо суметь перейти от реалистического образа к его карикатурному преображению (см. рис. 1, 4, 5, 6 и др.).

ЭТО ПОМОГАЕТ ПЕРЕДАТЬ ГОРЕ:

- A. Глаза и брови сдвинуты вместе, их внутренние углы приподняты кверху; при этом глаза могут быть открыты или закрыты.
- Б. Лоб может быть наморщен (в зависимости от силы чувства).
- В. Уголки рта опущены резко вниз; сам рот может быть открыт.
- Г. Могут появиться морщины на щеках по обе стороны рта.

Персонаж на рис. 8 находится в состоянии отчаяния и замешательства; на рис. 1 изображена та же ситуация.

Есть ряд вариантов изображений горя (см. рис. 12–26), которые наряду с выразительными позами включают и надписи, передающие звуки, издаваемые персонажами.

КРИК

На карикатурах люди кричат и вопят больше, чем в каком-либо другом виде искусства или в реальной жизни. Стоит присмотреться к реалистически нарисованным кричащим ртам, чтобы понять, как сделать это на карикатуре (см. рис. 1, 2 и 3).

1

2

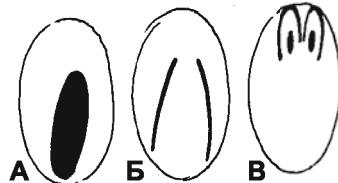
4

ЭТО ПОМОГАЕТ
ПЕРЕДАТЬ КРИК:

Язык может быть виден или нет (см. ряд карикатурных голов внизу страницы). То же можно сказать и о зубах (часто в обычных карикатурах при изображении крика обходятся без них). Складки вокруг рта можно не показывать или изобразить самыми разными способами.

5

- A. Любая форма очертания широко раскрытого рта.
- Б. Складки с обеих сторон рта.
- В. Увеличенные, широко открытые или скошенные глаза.

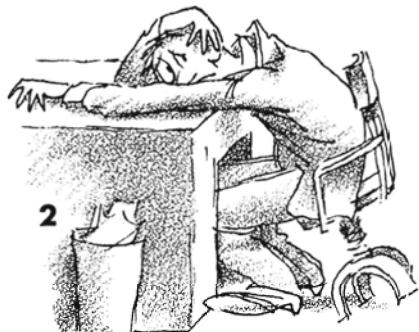

11

Кричащий рот не имеет какого-то особого очертания. Посмотрите на всевозможные вариации кричащего рта на рис. 12–19.

Рис. 8 и 9 относятся к художественной карикатуре. Чтобы изобразить губы, накрашенные помадой (рис. 8), внутренняя часть рта преднамеренно не показана, в то время как на рис. 9 – показана. На рис. 9 губы нарисованы с обеих сторон; на рис. 7 – только с нижней.

БЕСПОКОЙСТВО

В карикатуре беспокойство и волнение могут быть переданы приглушенно или как очень сильная эмоция, определенным образом связанная со страхом, а также с раздумьем и сосредоточенностью. Наморщенные брови помогают изобразить соответствующее настроение. Небольшие морщинки посередине лба над бровями позволяют передать другой оттенок эмоции. Иногда затруднительное положение, в котором карикатурист хочет изобразить свой персонаж, может подсказать, как следует передать эту эмоцию.

РАЗДУМЬЕ И СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ

Персонаж на рис. 18 обдумывает свой следующий шаг, в то время как на рис. 17 он явно встревожен и обеспокоен вопросом: что же делать дальше? На рис. 20 женщина просто пришла в голову какая-то идея, но неизвестно, хорошая ли. А персонаж на рис. 19 погружен в глубокие размышления.

Выше показаны маленькие фигурки, которые находятся в разной степени беспокойства. Их эмоции балансируют между тревогой и раздумьем (см. ниже).

Чтобы показать в карикатуре раздумье, художник часто прибегает к следующим средствам передачи этого состояния: персонажи почесывают, поглаживают или подпирают голову рукой.

Персонажи на рис. 29, 30, 31 и 37 так или иначе прикасаются рукой к голове (как и персонаж на рис. 43);

на рис. 32, 33 и 34 они подносят палец к губам. Человека на рис. 34 явно осенила какая-то идея.

Персонажи на рис. 38 и 39 опираются подбородком на руку. Из головы персонажа на рис. 44 буквально исходят электрические разряды.

Как рисовать рот,
когда нужно
изобразить
карикатурную
улыбку?

УЛЫБКА – ВИД СБОКУ

Типы улыбок и возможности их изображения поистине неограничены. Если вы посмотрите на рисунок справа, то может показаться, что здесь изображен изрядно заросший господин, с большими усами и бородой.

На самом деле это схема возможных форм улыбки в профиль. Ее не следует рассматривать как правило на все случаи жизни; эта схема предназначена лишь для того, чтобы показать учащимся, как можно делать пробы для изображения разных улыбающихся профилей.

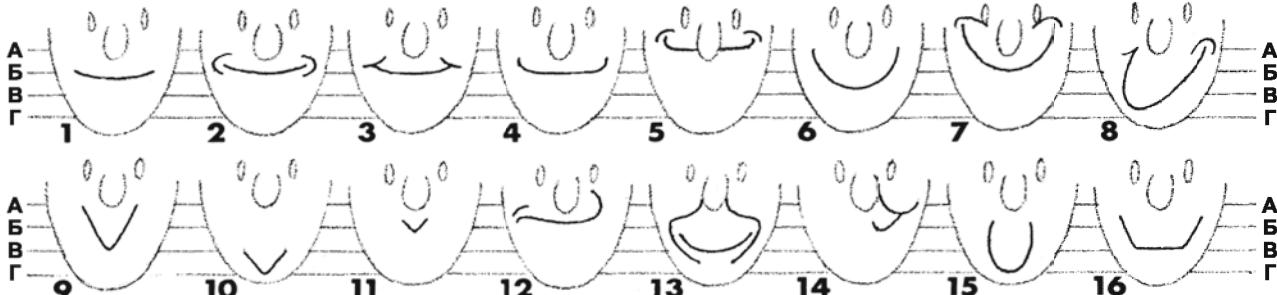
Элемент А – метки, обозначенные на носу (при этом форма носа может быть любой), которые показывают приблизительное место, где может располагаться верхняя губа.

Элемент Б указывает на широкий диапазон наклона разреза рта соответственно степени радости персонажа. Элемент В определяет расстояние, на которое может выдаваться или, наоборот, западать верхняя губа; элемент Г определяет то же для нижней губы; Д – уровень расположения рта снизу вверх; Е – расположение края подбородка сверху вниз; Ж – расположение края подбородка по горизонтали. На рис. 1–8 (слева) с помощью нескольких линий показаны те же самые формы улыбки. На рис. 9–14 представлены их возможные варианты.

СХЕМА ВОЗМОЖНЫХ ФОРМ УЛЫБКИ

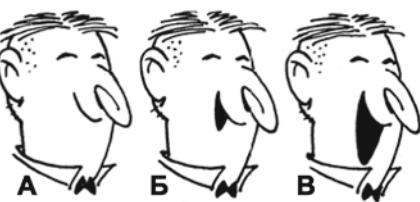
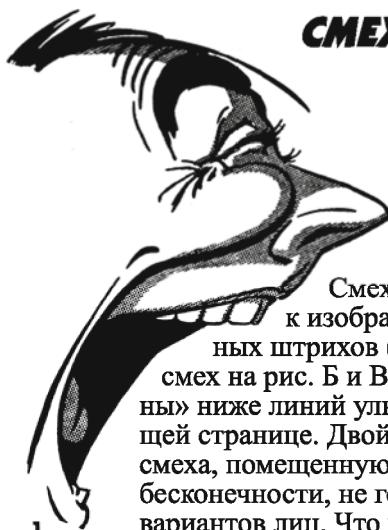

УЛЫБКА АНФАС

Эта схема подчеркивает два основных момента. Во-первых, расположение рта (вверху – внизу); во-вторых, разнообразие базовых линий, изображающих улыбку (не принимая в расчет тени от нижней губы, которую, как правило, изображают в виде короткой линии ниже рта, но часто в карикатуре не используют). Нос и глаза на всех рисунках совершенно одинаковы. Это сделано, чтобы заострить внимание на разнообразии возможных форм рта. На реалистических рисунках нормальное расположение рта приходилось бы примерно на область между буквами Б и В. На карикатуре его часто рисуют там же, но возможны и большие отклонения – в диапазоне между линиями А и Г. Всякий раз, когда карикатурист рисует лицо, он должен определить для себя, где будет расположен рот. В карикатуре, которая должна вызывать смех, это очень важный момент. Теперь давайте рассмотрим формы улыбок. 1 – представляет собой слегка искривленную линию с чуть-чуть приподнятыми кончиками, которая может быть достаточно широкой и занимать интервал от А до Г. 2 – та же линия, а также похожие на скобки линии, обозначающие складки щек. 3 – то же самое, но с черточками, с помощью которых художник обозначает пухлые щечки. 4 – плоская улыбка со слегка приподнятыми уголками рта. 5 – та же улыбка, но поднятая в позицию А, со скобкообразными линиями складок щек (этот же рот можно сделать более коротким или переместить в любую позицию от А до Г). 6 – рот в виде большого полумесяца. 7 – та же улыбка, но с сильно поднятыми кончиками вверх и с линиями, обозначающими приподнятые щеки в том месте, где они соприкасаются с глазами или даже закрывают их нижнюю часть. 8 – искривленный полумесяц. 9 – улыбка в форме буквы V (очень хорошо подходит для карикатуры). 10 – среднего размера V в позиции Г. 11 – маленькое, сжатое V в позиции Б. 12 – полуулыбка с одним слегка опущенным уголком. 13 – улыбка с длинными морщинами от носа к подбородку. 14 – кривая улыбка, полностью сдвинутая на одну сторону лица. 15 – улыбка, вытянутая в форме буквы U; верхние кончики губ слегка закругляются. Если продолжить эти линии, то получится полный круг, напоминающий открытый рот. 16 – плоская улыбка; кончики губ приподняты кверху в виде прямых черточек (стоило бы попробовать этот прием – он, как и другие, может оказаться очень забавным). В целом можно сказать, что нельзя упускать из виду как место расположения рта, так и форму улыбки.

СМЕХ – ЯЗЫК, ЗУБЫ И ОТКРЫТЫЙ РОТ

Смех можно изобразить, пририсовав к изображению улыбки пару дополнительных штрихов (улыбка на рис. А превращается в смех на рис. Б и В). Попробуйте затушевывать «впадины» ниже линий улыбки, изображенных на предыдущей странице. Двойную колонку с разными типами смеха, помещенную справа, можно продолжать до бесконечности, не говоря уж о тысячах возможных вариантов лиц. Что касается языка, то имеется по крайней мере дюжина вариантов его изображения.

2 – в виде прямой линии; 3 и 4 – в виде полуокружности; 5 и 6 – в виде окружного пятна; 7 – в форме месяца; 8 и 9 – в виде извилины; 10 и 11 – вывалившийся наружу; 12 – заштрихованный; 13 – с заштрихованной, нечеткой зоной перехода от рта к языку.

Выше показано 12 примеров, как можно изобразить зубы. На всех рисунках (2–25) – одно и то же очертание рта. Это позволяет еще больше выделить то, что изображается внутри. Некоторые карикатуристы считают, что определенные виды «внутренней стороны» рта лучше передают смех, чем другие очертания. Можно также попробовать показать язык и зубы одновременно.

Смеющиеся лица – настоящий тоник для карикатуристов, потому что смех заразителен!

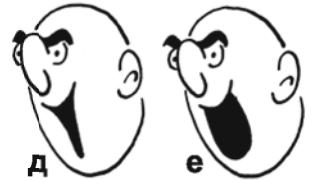
Смеющийся рот может быть пририсован к передней (а) или задней (б) части кривой, изображающей улыбку.

Рот может быть растянут по горизонтали (в) или вытянут по вертикали (г).

Уголки рта могут быть изогнуты, сужаясь по всей длине (д) или расширяясь (е).

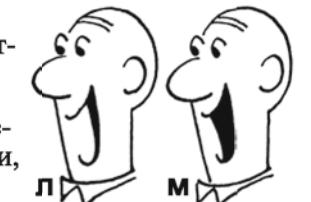
Смеющийся рот можно нарисовать на лице в любом месте.

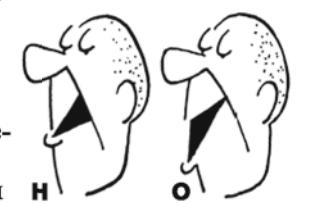
Смех можно передать, изобразив верхнюю губу прямой линией, а нижнюю – полуокружностью (и) или полуокружностью и двумя прямыми линиями (к) соответственно, затушевав пространство между ними.

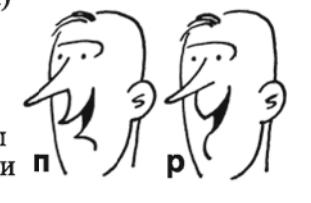
Смех можно передать узким (л) или, наоборот, широким (м) закрашенным пространством, изображающим рот.

Смех можно передать треугольником с основанием на линии щеки (н) или с одной из вершин на этой линии (о).

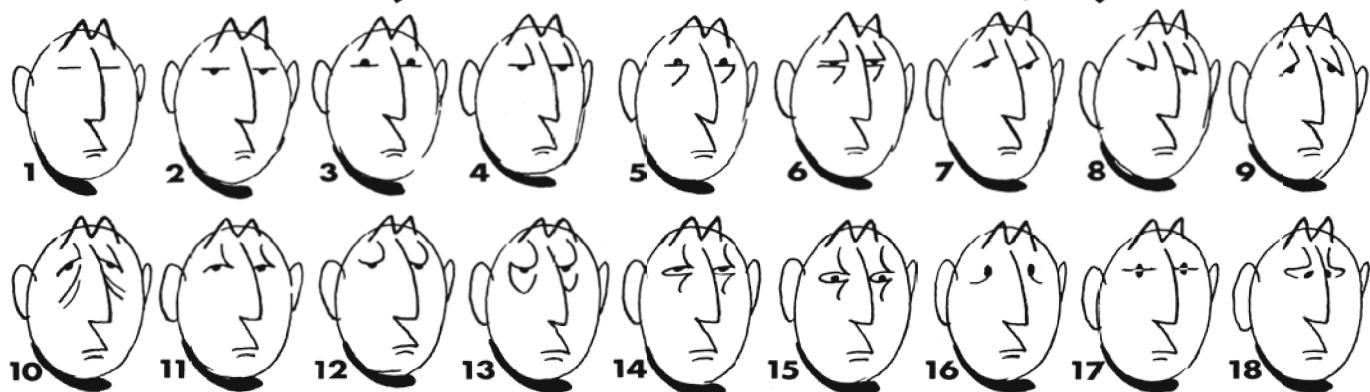
Губы изображены вогнутыми (п) или выпуклыми (р) линиями.

Смеющийся рот очерчен прямыми (с) или кривыми (т) линиями.

ВЕКИ (ИЗОБРАЖЕНИЕ РАЗНЫХ ЭМОЦИЙ)

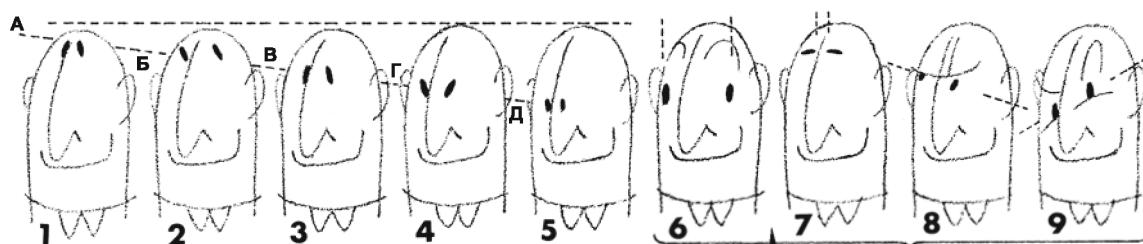

Глупо даже пытаться показать все возможности изображения глаз в карикатуре, но есть некоторые базовые способы. Вариантам же, которые можно создать исходя из этих базовых способов, нет числа. Выше намеренно показана без каких-либо изменений одна и та же карикатурная голова (включая и брови, которые являются очень важным элементом при изображении глаз; в данном случае они похожи на рожки). Глаза на всех рисунках расположены на одном и том же месте как относительно лица, так и относительно носа. Так что все внимание можно полностью сосредоточить на том, как нарисованы пятнышки глаз и веки.

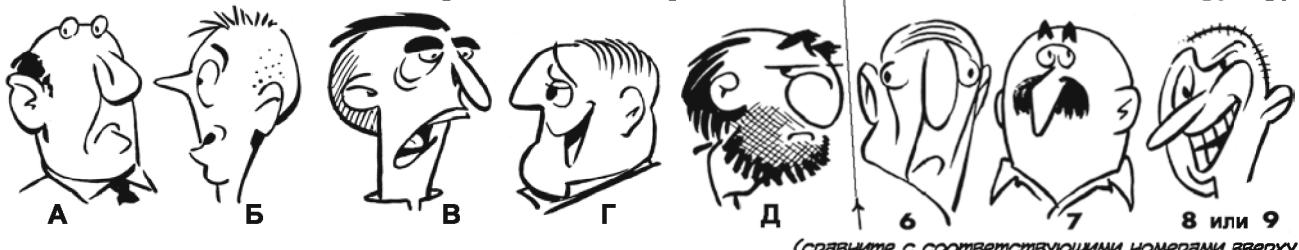
Посмотрите, как изменится выражение лица, если пятнышки глаз изобразить в виде полукругов под черточками (рис. 2) и над черточками (рис. 3). Обратите внимание на полуносное или флегматичное выражение лица персонажа, которое возникает, если добавить к линии верхних век боковые черточки (рис. 4). То же самое в отношении нижних век (рис. 5) создает впечатление мешков под глазами и при этом выражение настороженности (как и на рис. 3). Во всех изображениях, когда использованы пятнышки глаз в виде полукругов, можно попробовать нарисовать четвертинки глазных пятнышек, что дает выражение косящего «взгляда украдкой» (если линия век проходит сверху) или «сонного» (если линия проходит внизу). Можно даже поэкспериментировать со зрачком увеличенного размера или изображенного в виде точки.

Обратите внимание на образец с двойными веками (рис. 6), скошенными веками (рис. 7, 8 и 9), старческими морщинами под веками (рис. 10), вогнутыми линиями век (рис. 11), выпуклыми линиями (рис. 12). Некоторые из этих приемов постоянно используют те или иные карикатуристы. Посмотрите на висящие «мешки» нижних век (рис. 13), двойные вогнутые веки (рис. 14), такие же веки с увеличенными пятнышками глаз (рис. 15), изображения глаз в виде запятых (рис. 16). Попробуйте направить эти идущие от глаза «хвостики» сначала в одну сторону, а потом в другую. Лицо персонажа приобретает несколько растерянное выражение, если линии век разрезают пятнышки глаз пополам (рис. 17), или выражение, будто «поехала крыша», если мы повернем линии век на 90 градусов, а глаза поместим внутрь этих линий (рис. 18). И теперь, когда глаза получили свое неповторимое выражение с участием в этом деле бровей, носа, рта и контура головы, можно подумать и о создании своего собственного стиля юмористических рисунков.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЛАЗ (ИЗОБРАЖЕНИЕ РАЗНЫХ ЭМОЦИЙ)

Воспроизведенный выше рисунок головы преследует только одну цель: напомнить тому, кто учится рисовать карикатуру, о возможности экспериментировать с разным расположением глаз по отношению к носу и общему очертанию головы. Пунктирная линия от А до Д указывает на возможный диапазон расположения глаз. Первые пять изображений, помещенные внизу, – лишь малая часть из сотен возможных эффектов, которых можно добиться в зависимости от размещения глаз. Рисунки 6–9 вверху показывают, какие разнообразные возможности дает сближение, разведение глаз и расположение их наискось относительно друг друга.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ В КАРИКАТУРЕ

На следующих страницах представлены карикатурные изображения большинства существующих эмоций, с которыми постоянно имают дело карикатуристы. Их, безусловно, не следует воспринимать как некий образец. Если взять, к примеру, 50 реально существующих людей, то лицо каждого из них под воздействием одних и тех же эмоций будет иметь выражение, вовсе не похожее на то, что показано здесь. Но все же их можно считать своего рода обобщенным образом, показывающим, как мускулатура человеческого лица выражает те или иные характерные эмоции (анатомическая схема представлена на стр. 28 и 29).

Каждому изображению соответствует определение, которое первым делом приходит нам в голову при виде соответствующей эмоции. Если в списке не окажется какого-либо необходимого выражения лица, то, скорее всего, вы сможете найти его синоним. Номера ссылок в скобках указывают на лица, для которых используется тот же подход. С их помощью можно рассмотреть несколько карикатурных лиц, которые помогут подобрать точное выражение, необходимое для изображения конкретной ситуации.

Предлагаемые изображения помогут найти отдельные элементы лица или образцы для вариантов, которые вы можете использовать в своих карикатурах, чтобы лучше передать эмоции персонажей. Одни лица могут показаться

слишком морщинистыми, другие – слишком гладкими, черезчур толстыми или тонкими, слишком старыми или молодыми. (В связи с этим можно обратиться к разделу, посвященному возрасту.) Можно применить эти основные принципы выражения эмоций к тем лицам, которые были приведены на стр. 9–14, чтобы в результате возникли совершенно новые персонажи. Добавление женской прически (см. стр. 14) может превратить этих карикатурных мужчин в женщин.

Если персонаж должен что-то говорить, то постарайтесь представить, что слышите, как он произносит эти слова. Подумайте, соответствует ли то, что он говорит, тому, что написано на

его лице. Будет ли это выглядеть забавным? Если нет, то поищите по ссылкам другие выразительные элементы, которые можно попытаться использовать. Большинство этих лиц носят гротеский характер, изображение эмоций утрировано. Попрактикуйтесь в умении соизмерять интенсивность чувств персонажа с линиями рисунка. Попробуйте уменьшить число линий на лице, если это соответствует стилю вашей карикатуры в целом. Учтите, что неподходящее или неправильно изображенное выражение лица может «убить» всю карикатуру. Трудно переоценить значение правильного выражения чувств персонажа.

