

2015

Джованни Гульельмо Чиварди родился в Милане 22 июля 1947 г. Получил экономическое и медицинское образование, затем окончил Школу обнаженной натуры при Академии Брера по классам портрета и скульптуры; более десяти лет работал иллюстратором в периодических изданиях, а также создавал книжные обложки. Скульптуры работы Чиварди неоднократно выставлялись на персональных выставках, а их автор продолжал изучать анатомию во Франции и Дании. Уже много лет Джованни Чиварди преподает анатомию и рисунок с натуры, выпуская по материалам своих лекций учебники (в издательстве «Иль Кастелло»), которые переведены на многие иностранные языки (английский, французский, испанский, русский, немецкий, японский и др.). В 2011 г. Чиварди опубликовал «Блокнот из поездки в Лурд», повествующий об одном из его путешествий. В настоящий момент автор работает в Милане и Ницце. С 2014 г. некоторые из его художественных «Блокнотов» и книжных иллюстраций хранятся в Историческом фонде библиотеки Академии Брера в Милане.

Посвящаю эту книгу моей матери, Ансельме Марки, и моему отцу, Лино Чиварди.

И Ванессе. Lux cordis, lumen mentis («Радость сердцу, отрада разуму»).

Графическое воспроизведение рисунков, содержащихся в данной книге, предлагается в качестве упражнения для освоения техники рисунка, но без письменного согласия издателей возможно только для самостоятельного обучения, личного использования и благотворительных распродаж.

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.15я7
4-58

Giovanni Civardi
MODELLI PER DISEGNARE CON GRIGLIA GATTI

© 2017, Il Castello S.r.l., Milano 73/75 12 — 20010 Cornaredo (Milano)

ISBN 978-5-04-097529-7

ISBN 978-5-04-097529-7

9 785040 975297 >

© Евстифеева Р., перевод на русский язык, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Содержание

Предисловие	3
Анатомия	4
Морфология форм	6
Художественные техники	10
Галерея образов: кошки, коты, котята	12

Эжен Делакруа. Три этюда лежащих кошек, 1843. Графитовый карандаш. 24,7×38,1 см. (Музей Делакруа, Париж)

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

Чиварди Джованни

КОШКИ

Рисуем по сеткам

Главный редактор Р. Фасхутдинов

Ответственный редактор М. Расторгуева. Редактор М. Мельникова
Младший редактор А. Семенова. Художественный редактор А. Корнейчук
Компьютерная верстка Ю. Лазарева. Корректор Т. Бородоченкова

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндүрүш: «ЭКМО» АКБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru,
Tayar belgisi: «Эксмо»

Интернет-магазин: www.book24.ru

Интернет-дуken: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы»,
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды
қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген,
Сертификация туралы ақпарат сайты: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certification
Өндiрген мемлекет: Ресей, Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 09.11.2018. Формат 60×84¹/₈.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,33. Тираж экз. Заказ

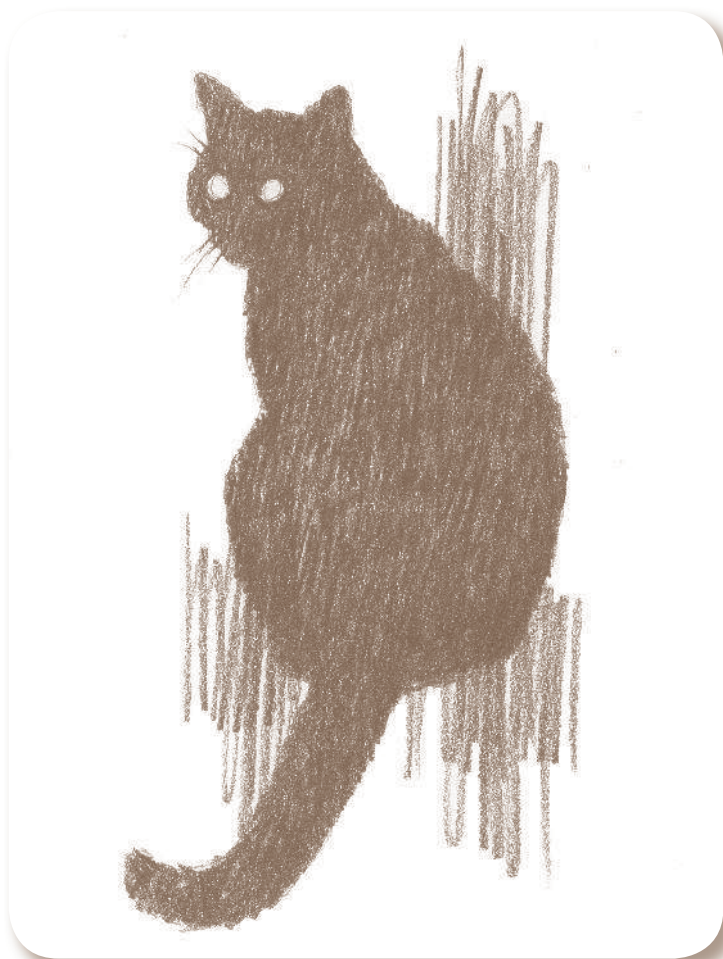
Предисловие

Некоторые животные еще в Древнем Египте считались воплощением богов: когда священное животное умирало, его тело бальзамировали и хоронили с большими почестями. Одно из таких животных – кошка, земное воплощение богини Баст, защитницы небес и домашнего очага. Кошки были значимы не только для домашнего хозяйства – народы античной Европы и Древнего Востока видели в этих животных глубокое символическое и религиозное значение: незаменимые хранители зерновых запасов и священных текстов, кошки могли приносить добро и зло, свет и тьму, отгонять проклятия и сглаз от жилья, а их элегантный силуэт достойно украшал гербы знатных родов. Очень скоро кошки стали излюбленным предметом изображения для художников, особенно восточных, которые с неистощимым вниманием наблюдали за природой и формами вечно меняющейся жизни. Кошку ценили не только как неутомимого домашнего работника: изысканные формы ее тела, ее гибкость, независимый дух и непроницаемо-загадочный взгляд издревле привлекали человека.

В этой книге я решил говорить о «форме кошки» в целом, не останавливаясь на породе, характеристике меха и других подобных моментах. Я ограничился изображением наиболее распространенных пород, не создавая галерею типов, обращая внимание прежде всего на самые простые, базовые позы, иногда статичные, иногда переменчивые. С другой стороны, у каждого животного есть собственная индивидуальность, которую можно запечатлеть в «портрете». Подобно тому, как люди могут принадлежать к разным биологическим типам, которые обычно называют «расами» (или, более корректно, «группами»), кошки принадлежат к одному биологическому виду, который разделяется на множество «рас» или «пород».

Анатомия и внешние формы в разной степени скрыты под шерстью (густой, мягкой, длинной или короткой), а рисование их затруднено наличием полос и пятен, которые даны животному для маскировки. Поэтому так важно внимательно наблюдать за внешними очертаниями кошки, ее пропорциями, окрасом, держа при этом в голове базовую анатомию. Изображение может быть как детальным и тщательно прописанным, так и приблизительным, синтетическим наброском внешних форм и движений (который можно впоследствии проработать подробнее с помощью фотографии); кроме того, оно может представлять только кошачью фигуру, изолированную от окружающей среды и фона, или, наоборот, включать обычную среду обитания животного.

Кошка способна завоевать внимание и любовь большинства людей, а потому, научившись ее изображать, в дальнейшем можно получать даже настоящие заказы на портреты – от любящих владельцев или профессиональных заводчиков. Наконец, не следует забывать, что знание внешних форм кошачьего тела помогает создавать изображения и других представителей семейства кошачьих, к которым гораздо труднее приблизиться.

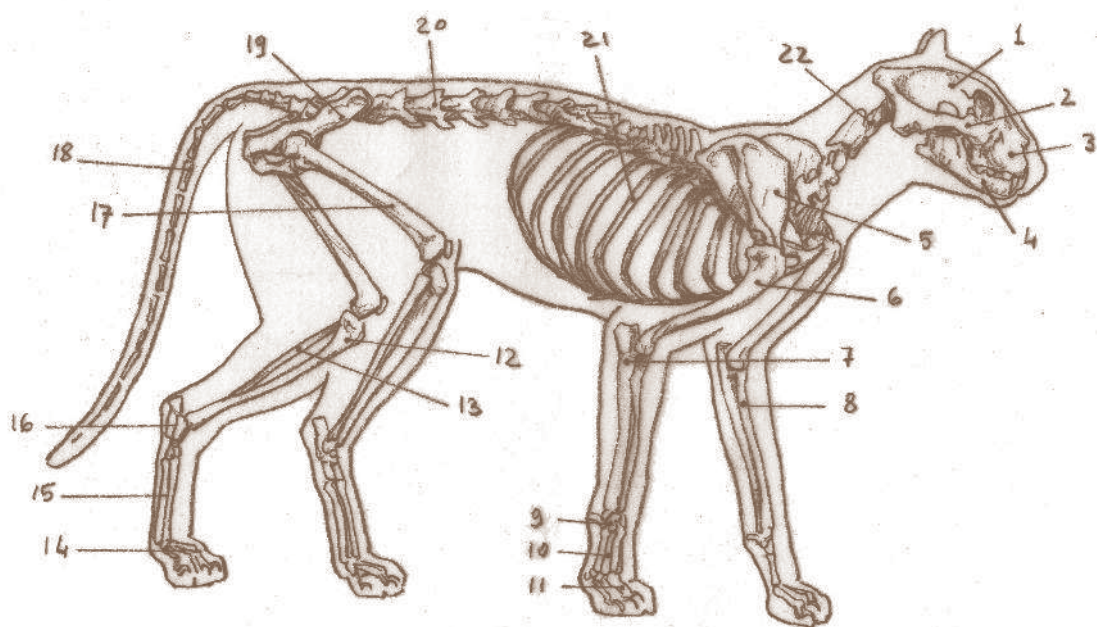

Анатомия

Чтобы убедительно нарисовать любое животное, необходимо хотя бы в общих чертах знать его анатомическую структуру, в особенности – двигательный аппарат. Это очень важно для художника, поскольку структура скелета многих животных скрыта под могучей мускулатурой, а та, в свою очередь, прячется под густым мехом. Мех, длинный или короткий, часто испещрен пятнами, полосками и маскирующим рисунком. Кошка – хищное млекопитающее семейства кошачьих, а значит – охотник за более мелкими животными. Гибкое и подвижное тело помогает ей ступать бесшумно и неожиданно атаковать добычу, ловя ее удлинненными лапами и удерживая небольшими, но мощными челюстями. Тело кошки приспособлено к очень быстрому, но недолгому движению, а подвижность и эластичность скелета и конечностей позволяют животному сгруппироваться или, напротив, значительно вытянуться. Анатомическая структура подчеркивает эти возможности: например, мордочка у кошки короткая, а голова кажется маленькой в сравнении с удлинненным телом; небольшие ключицы дают передним конечностям возможность двигаться почти во всех направлениях; мощная мускулатура задних конечностей (более длинных и сильных, чем передние) позволяет длинные прыжки и неожиданные скачки; гибкость хвоста помогает удерживать равновесие во время бега и выпрямлять тело во время падения.

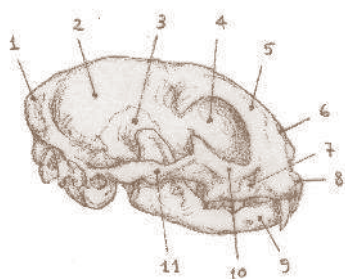
КОСТИ И СУСТАВЫ

В скелете можно выделить две основные части: осевую (голова, позвоночник, грудная клетка) и придаточную (конечности); они соединены между собой лопаточным и тазовым поясами. Отдельные кости скреплены суставами, допускающими ту или иную степень свободы движения.

- Основные кости скелета:
- 1 – черепная коробка
 - 2 – блоковидный сустав
 - 3 – верхняя челюсть
 - 4 – нижняя челюсть
 - 5 – лопатка
 - 6 – плечевая кость
 - 7 – локтевая кость
 - 8 – лучевая кость
 - 9 – запястье
 - 10 – пястная кость
 - 11 – фаланги
 - 12 – берцовая кость
 - 13 – малая берцовая кость
 - 14 – фаланги
 - 15 – пястная кость
 - 16 – запястье
 - 17 – бедро
 - 18 – хвостовые позвонки
 - 19 – тазобедренная кость
 - 20 – спинные позвонки
 - 21 – ребра

Схема костевой структуры, боковой разрез, вид справа

- Основные кости черепа, в боковом разрезе (вид справа) и анфас.
- 1 – затылочная кость
 - 2 – теменная кость
 - 3 – височная кость
 - 4 – глазные впадины

- 5 – лобная кость
- 6 – носовая кость
- 7 – верхняя челюсть
- 8 – резцы
- 9 – нижняя челюсть
- 10 – скула
- 11 – скуловая кость

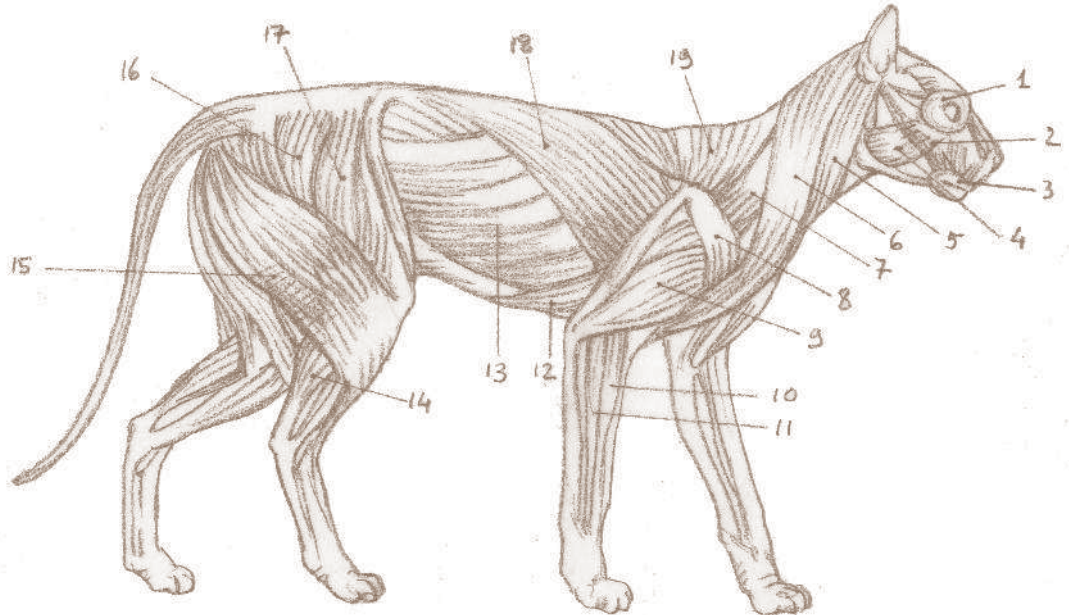
Схема соотношения черепа и мягких тканей

МЫШЦЫ

Мышцы двигательного аппарата бывают разной формы (плоские, веретенообразные и так далее) и относятся к произвольным (управляемым). Каждая из них состоит из сокращающейся части и сухожилий, крепящихся к костям. У животных обширна также кожная мускулатура (особенно на голове, шее и спине). Подвижность и скорость движения, присущие кошкам, обеспечиваются особенно мощными мышцами спины и задних конечностей (для прыжков и лазания вверх), плеч и шеи (для захвата и удержания добычи).

Схема внешнего слоя мышц, боковой разрез

- 1 – круговая мышца глаза
- 2 – скуловая
- 3 – круговая мышца рта
- 4 – жевательные мышцы
- 5 – грудино-головная
- 6 – шейно-ключичная
- 7 – плечевая
- 8 – дельтовидная
- 9 – трицепс
- 10 – лучевой сгибатель запястья
- 11 – латеральный пальцевый разгибатель
- 12 – грудная глубокая мышца
- 13 – наружная косая
- 14 – икроножный трицепс
- 15 – бедренный бицепс
- 16 – ягодичные
- 17 – напрягатель широкой фасции
- 18 – большая спинная
- 19 – трапецевидная

Основные мышцы головы, боковой разрез, вид справа

- 1 – лобная
- 2 – круговая мышца глаза
- 3 – носовая
- 4 – носогубный подниматель
- 5 – подниматель верхней губы
- 6 – круговая мышца рта
- 7 – скуловая
- 8 – жевательная мышца
- 9 – грудино-подъязычная
- 10 – околоушная
- 11 – шейно-ключичная
- 12 – шейно-ушная

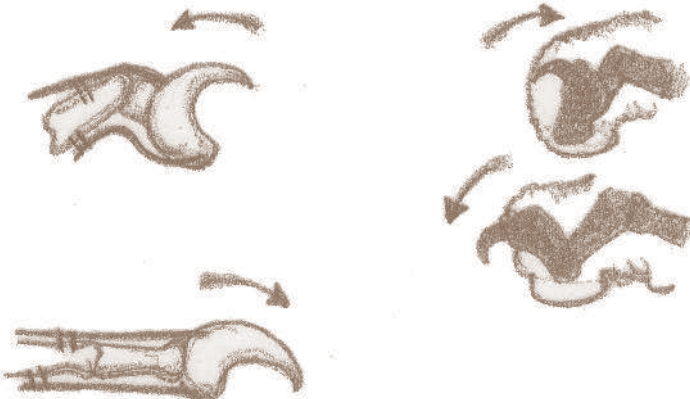
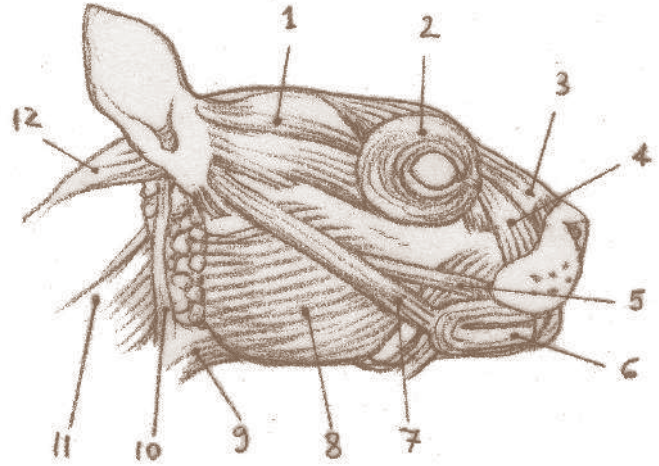

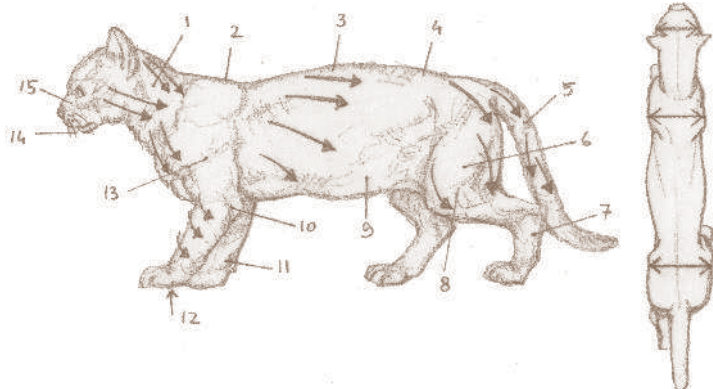
Схема когтей во втянутом и распрямленном состоянии

Морфология форм

При наблюдении за формами животного первым делом стоит обратить внимание на общие признаки, а затем переходить к анализу индивидуальных особенностей.

В отличие от человеческого тела, структура которого четко определяет внешние формы и пропорции, у животных в целом и кошек в частности внешний вид значительно меняется в зависимости от шерсти и узора на ней. Конечный результат зависит и от породы, и от приспособленности к внешним условиям (например, в более холодных регионах шерсть будет более плотной и обильной). В целом кошку отличает небольшой размер (в холке обычно около 30 см) и округлые, мягкие формы, не всегда позволяющие различить детали структуры, на которые можно было бы опираться при создании рисунка. Полезно сосредоточить наблюдение на общем сложении: форме головы (она почти круглая, но с тенденцией к овальному или коническому строению у некоторых пород); длине шеи; углу соединения отдельных сегментов в конечностях, сгибу лопаток и бедер и так далее. Наблюдение за домашним животным – прекрасное упражнение для последующего изучения диких кошек (лев, тигр, леопард и др.). Возможность проследить за котенком может привнести другие интересные (и забавные) элементы в изучение строения кошки. Например: голова и ушные раковины выглядят непропорционально крупными; нос и рот крохотные, а глаза, наоборот, очень большие; шея и лапы очень короткие, а пальцы хоть и короткие, но толстые.

Схема основных зон и направлений роста шерсти на голове и теле.

Под длинной шерстью, образующей мех, находится плотный подшерсток, необходимый для теплозащиты. Кошки меняют мех дважды в год, весной и осенью. На шерсти могут располагаться разнообразные узоры: например, тигровую кошку (распространенный тип с серо-черными полосами) можно разделить на две основные группы – собственно тигровую, с продольными полосами, и черепаховую, с пятнами круглой формы. У представителей обеих групп полосы на хвосте похожи на кольца.

1 – шея	7 – щиколотка (плюсна)	12 – пальцевые подушечки
2 – холка	8 – колено	13 – плечо
3 – спина	9 – брюхо	14 – усы
4 – поясница	10 – локоть	15 – мордочка
5 – хвост	11 – запястье	
6 – бедро		

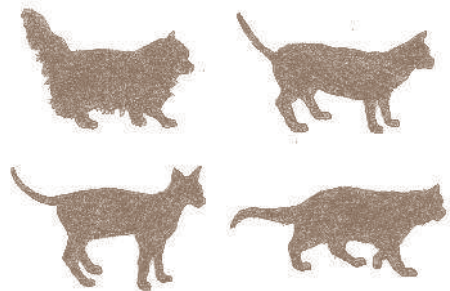
Тело кошки (вид сверху) тонкое и стройное, но вытянутое в длину; ширина тела в лопатках и тазе почти равна ширине головы

На лбу тигровой кошки (обычной полосатой, серо-черной) пятна и полосы складываются в характерный рисунок, напоминающий букву «М».

Тактильные волоски концентрируются в некоторых зонах головы: над глазами, на щеках, по бокам носа и над верхней губой (усы, или вибриссы). Эти волоски длинные, крепкие, беловатой окраски: в некоторых случаях их можно нарисовать тонкой карандашной линией, а иногда выигрышнее провести светлые линии заостренным кончиком ластика.

Соотношение размеров взрослого человека и взрослой кошки

Силуэты кошек в профиль

Домашние кошки делятся на множество пород, каждая со своими характеристиками строения тела, пропорциями, особенностями меха и поведением; варьироваться могут как длина шерсти, так и рисунок на ней. В чистых случаях говорят о «породистости» – то есть происхождение кошки известно и подтверждается документами, но большая (и наиболее симпатичная) часть кошачьего племени состоит из обычных «беспородных» – домашних и уличных кошек смешанных кровей, рожденных от случайных романтических связей.

Общие структурные элементы

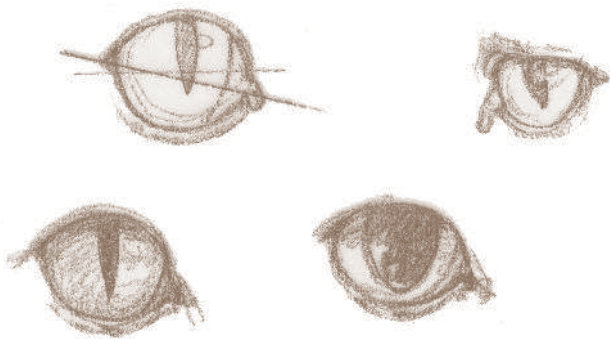

Схема правого глаза, вид спереди

Глаза. У хищных животных (а значит, и кошек) глаза развернуты к центру головы: это сужает поле обзора, но помогает более точно определять расстояния для охоты за добычей. Глазное яблоко имеет почти идеальную сферическую форму и кажется крупным и выступающим. Сверху и снизу к глазному яблоку прилегают веки – мягкие кожные складки, защищающие глаз и способствующие его увлажнению; обычно верхнее веко значительно больше и подвижнее нижнего. Существует и третье веко (полулунная складка, мигательная перепонка) у внутреннего угла глаза: его хорошо видно, если животное нездорово. Углы глаз расположены на разных уровнях: внутренний посажен ниже внешнего. Открытый глаз кажется практически круглым, чуть миндалевидным; полностью можно увидеть только роговицу, радужку и зрачок. Расстояние между внутренними уголками глаз составляет полторы длины глаза. Кошачьи глаза исключительно чувствительны к свету; поскольку зрачок не круглый, а близок по форме к эллипсу, при ярком освещении он сужается до узкой вертикальной щели, а в темноте, наоборот, полностью раскрывается, становясь почти круглым. Цвет радужки варьируется от серо-голубого до желто-карего, а у некоторых пород и у отдельных особей могут быть глаза разного цвета или цвета разной интенсивности.

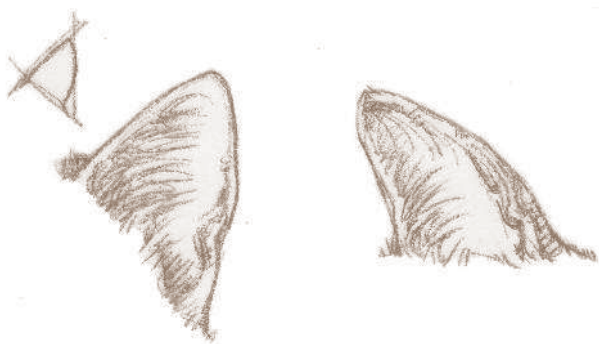

Схема левого уха, вид спереди

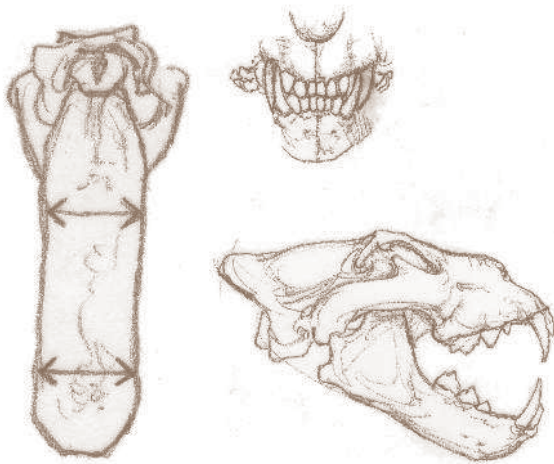
Ушные раковины. Уши кошек (внешнее ухо и кисточка) занимают почти всегда вертикальное положение, по форме же они обычно треугольные, с заостренным кончиком. Поддерживающая хрящевая структура крайне гибка: полукруглая у основания, на кончиках она становится практически плоской. Если посмотреть сбоку, кончик уха кажется тонким и заостренным. Хрящи покрыты тонкой кожицей, на внутренней поверхности которой растут волоски разной плотности и длины; с внешней стороны на ней находится шерсть. Сбоку располагается чуть уходящая внутрь кожная складка, искажающая почти идеальные линии профиля. Внешний размер уха не слишком различается в зависимости от породы, но впечатление может создавать очень разное из-за разницы длины шерсти у основания и на внутренней поверхности. На ушной раковине расположены многочисленные мышцы, позволяющие ей двигаться в различных направлениях, что дает кошке возможность как определять направление звука, так и выражать эмоции.

Схема ноздрей, вид спереди и сбоку

Нос. Нос состоит из двух ноздрей (по форме напоминающих перевернутую запятую), разделенных мясистой подушечкой, форма и размер которой меняются в зависимости от породы. У маленьких кошек нос обычно треугольный, с вертикальной бороздкой (фильтром), продолжающейся и на верхней губе; там она разделяет две жировые подушечки, из которых на трех-четырёх параллельных линиях растут вибриссы – около тридцати тактильных волосков, длинных и жестких. Нос у кошек обычно розоватый, но цвет может меняться в зависимости от породы или окраса. Например, у дикой кошки он красноватый, у рыжих и черных кошек – черный, розовый у белых. Иногда, особенно у животных крапчатого окраса, цвет ноздрей различается: одна может быть розовой, а другая черной.

Небольшая впадина между лбом и спинкой носа определяет профиль головы; благодаря ей особенно хорошо заметно, что мордочка у кошек короткая

Рот, зубы и язык. Изображая кошку с открытой пастью (редкое явление, которое, конечно же, можно передать на бумаге, прибегнув к помощи фотографии), необходимо правильно передать форму рта, расположение видимых зубов и выступающую часть языка. Пасть нужна кошке не только для захвата добычи и измельчения пищи, но и для осязания и изучения окружающей среды. Губы очень подвижны, нижняя гораздо короче и не так развита, как верхняя, которая может покрывать и скрывать нижнюю. Обе челюсти короткие и крепкие; в действие их приводят мощные вертикальные жевательные мышцы. Постоянных зубов у кошки около тридцати: шесть маленьких резцов (по три с каждой стороны, на обеих челюстях); один острый клык с каждой стороны на каждой челюсти; по три предкоренных (довольно маленьких, режущей формы) с каждой стороны на верхней и всего два на нижней челюсти; по одному коренному с каждой стороны на обеих челюстях. Язык шершавый, длинный и плоский, розового цвета, постоянной ширины, закругленный к кончику. Он нужен не только для того, чтобы завершать измельчение еды, но и для чистки шерсти.

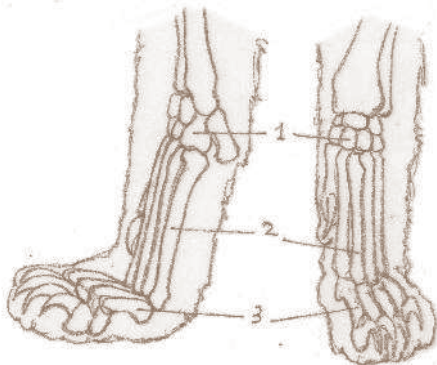

Схема скелета «пятки» левой задней лапы, вид сбоку и спереди: 1 – кости запястья; 2 – пясть; 3 – пальцы

Расположение кожных подушечек: 1 – пальцевые подушечки; 2 – пяточная подушечка

Задние и передние лапы кошки

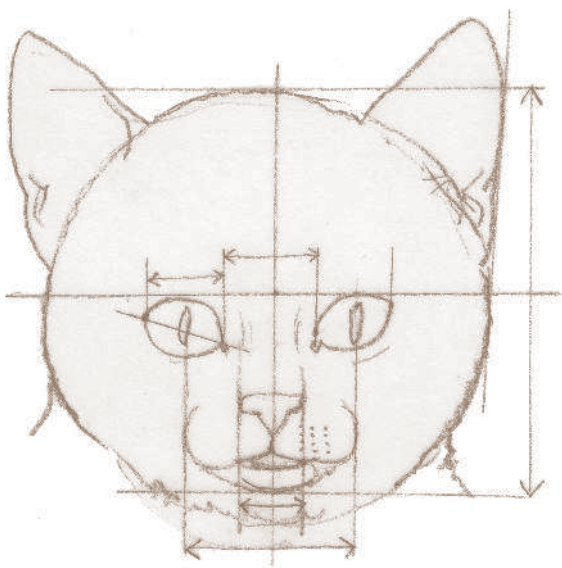
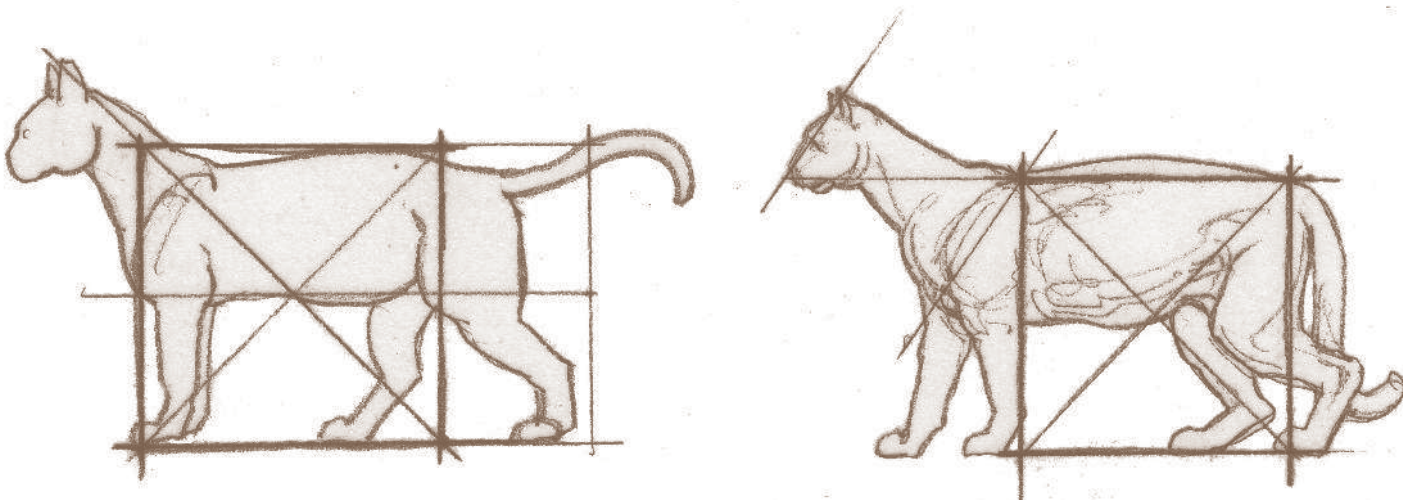

Схема когтей во втянутом положении. Втянутый коготь скрыт в вертикальной прорези на кончике пальца; его присутствие угадывается только благодаря легкой неровности кожи

Лапы. Лапы нужны кошке для ходьбы (кошки – пальцеходящие животные, т.е. ступают на кончики пальцев), чтобы карабкаться вверх и для захвата и удержания добычи. Передние конечности могут совершать широкие, аккуратные и точные движения, а задние, длинные и сильные, находятся всегда в чуть согнутом положении. У некоторых домашних кошек лапы крепкие, с длинными, округлыми пальцами, у других – тонкие, овальные на концах. Но в любом случае кошачьи лапы остаются длинными, сильными и гибкими, с подвижными и эластичными суставами и мощными мускулами. На задних лапах по четыре пальца; на передних – по пять, но один из них (соответствующий большому пальцу человека) никогда не опускается на землю, оставаясь рудиментарным отростком, формой напоминающим шпору. Пальцы на лапах раздвигаются; тонкие заостренные когти обычно втянуты, но выбрасываются наружу для защиты, подъема по вертикальной поверхности или удержания добычи. На пятках выступают эластичные кожные подушечки яйцевидной формы и розоватого цвета; они нужны для смягчения ударов и приглушения звука шагов. Напротив каждого пальца расположено по отдельной подушечке, а в центре пятки – еще одна, более крупная.

ПРОПОРЦИИ

Кошачье тело обычно покрыто густой шерстью, скрывающей анатомические формы и основные точки скелетной структуры. Для измерения соотношений между разными частями полезно выбрать наиболее легко находимый элемент и сравнить с ним остальные. Можно, например, сравнить голову и ширину и длину тела или лап. Если предполагается изобразить только голову, размеры глаза и носа могут служить надежной точкой отсчета. Тело кошек (и кошачьих в целом) кажется длинным по сравнению с его высотой, а вид кошки сбоку можно вписать в квадрат – это поможет определить пропорции животного даже в самой сложной форме.

Несколько замечаний о пропорциях головы:

У некоторых пород голова анфас, если исключить уши, имеет почти идеально круглую форму.

Глаза расположены вдоль диаметра головы под наклоном и далеко отстоят друг от друга.

Нос уже расстояния между глазами.

Ширина мордочки соответствует расстоянию между зрачками.

Боковой край ушной раковины при взгляде спереди продолжает линию головы.

Перспектива

Кошачье тело, как и все трехмерные объекты, занимает определенное место в пространстве. Линейная перспектива полезна для того, чтобы соотнести его с другими деталями изображения, правильно определить расположение на рисунке отдельных частей тела и просчитать длину и направление теней. Линейная перспектива показывает, как место объекта (в нашем случае – тела кошки) соотносится с линией горизонта (уровнем глаз зрителя) и что на изображении, на разном расстоянии от горизонта, присутствуют две точки схода, в которых сходятся воображаемые линии, касающиеся тела под косым углом. Иногда достаточно одной точки схода – это дает упрощенную, менее точную перспективу.

