

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Сказка начинается...

Мой альбом с зарисовками эльфов

Лица эльфов

Отдельные черты лица

Структура лица

Эльфы-женщины

Голова под наклоном

Выражение эмоций

Как рисовать тело эльфа

Пропорции

Женское тело

Наброски жестов

Отдельные элементы тела

Тело в движении

Гибкость

Немного о ступнях

7 **Повседневная жизнь эльфов** 54

8 Семья эльфов 55

19 Детские годы 56

20 Период ухаживания и вступление в брак 58

21 Смерть эльфа 62

26 **Традиции и обычаи** 64

30 Одежда 65

34 Дома и другие обиталища эльфов 70

36 Праздник 78

38 Король эльфов 86

39 Доктор 87

40 Старый законник 88

42

44 **Друзья и враги эльфов** 90

48 Их любимцы 91

50 Злодеи 100

52 Заколдованные создания 104

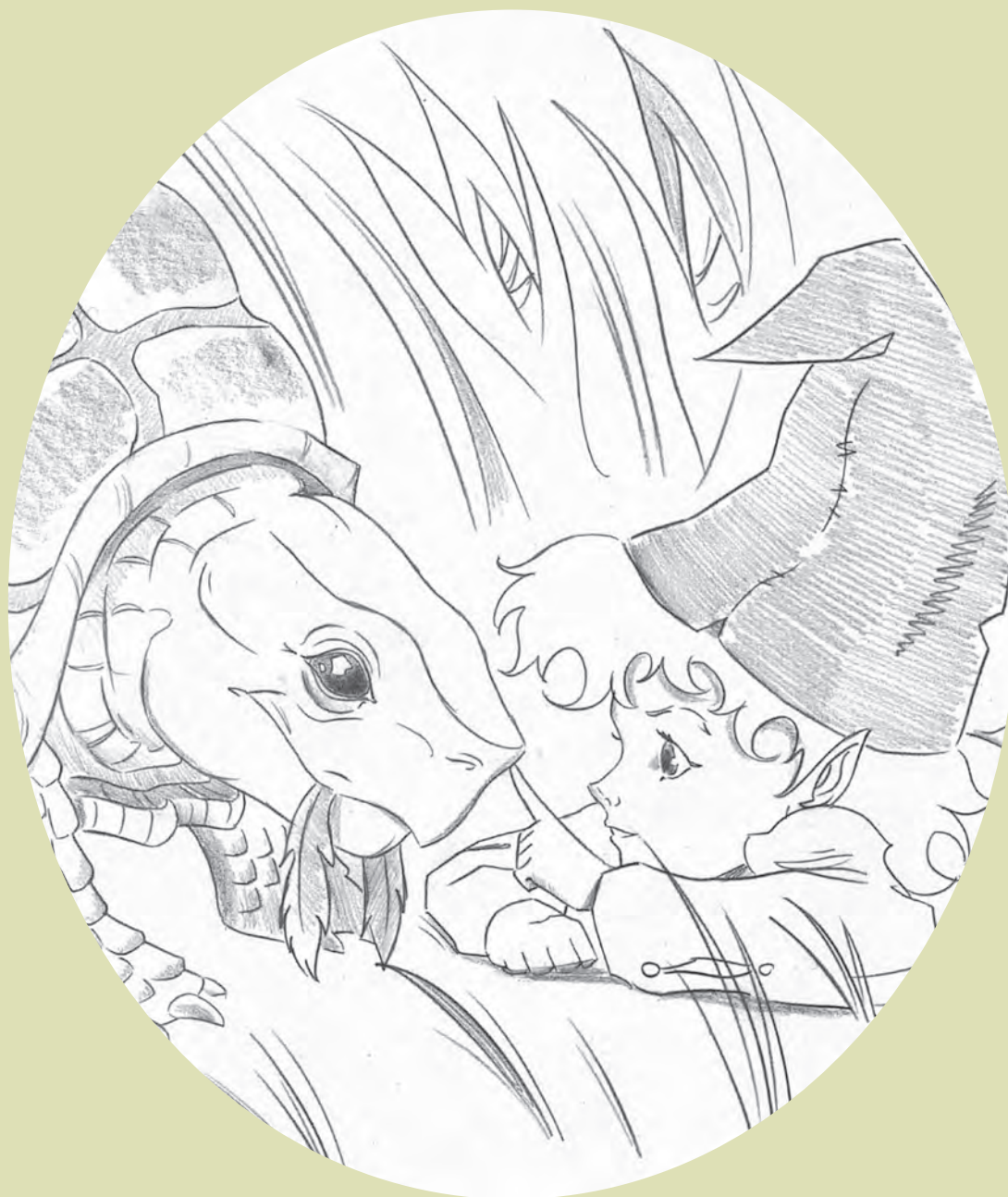
ВВЕДЕНИЕ

Как часто мы, художники, с головой погружаемся в сам процесс рисования, не отрешившись сначала от реальности и не почувствовав себя частью того сказочного мира, из которого черпаем фантастические образы. И, пожалуй, это состояние никогда не бывает так важно, как при рисовании эльфов и других сказочных персонажей. Одни люди утверждают, что они существуют, другие говорят, что это не более чем плод воображения. Я не стану занимать в этом споре какую-то определенную позицию. Скажу только: чтобы научиться рисовать эльфов, вам нужно сначала настроить свой разум на одну волну с теми, кто действительно верит в их существование, — таков единственный способ сделать эти волшебные существа живыми и реальными.

Вот почему я подошел к созданию этой книги несколько иначе, чем к прежним своим работам. Поскольку вдохновение для художника — наиважнейший элемент, я начинаю эту книгу с волшебной сказки, чтобы она, как искра, разожгла ваше воображение. Попробуйте на какое-то время отбросить привычное недоверие и последовать за моими мыслями в удивительный, волшебный мир. А там я познакомлю вас со всей труппой сказочных персонажей в характерной для них одежде и всевозможных ситуациях. Вы найдете ряд советов по поводу того, как рисовать этих удивительных человечков, а также подсказок, как создавать земли, по которым они будут странствовать.

Эльфы — прекрасные объекты для рисования, и здесь творческие возможности художника поистине беспредельны. Итак, мы начинаем рассказ о маленьком эльфе, который однажды, много-много лет назад, в зимнюю снежную ночь вошел в мой дом... Одни скажут, что это всего лишь сказка. Другие — что так все и было. Но вы сами решите, кто прав.

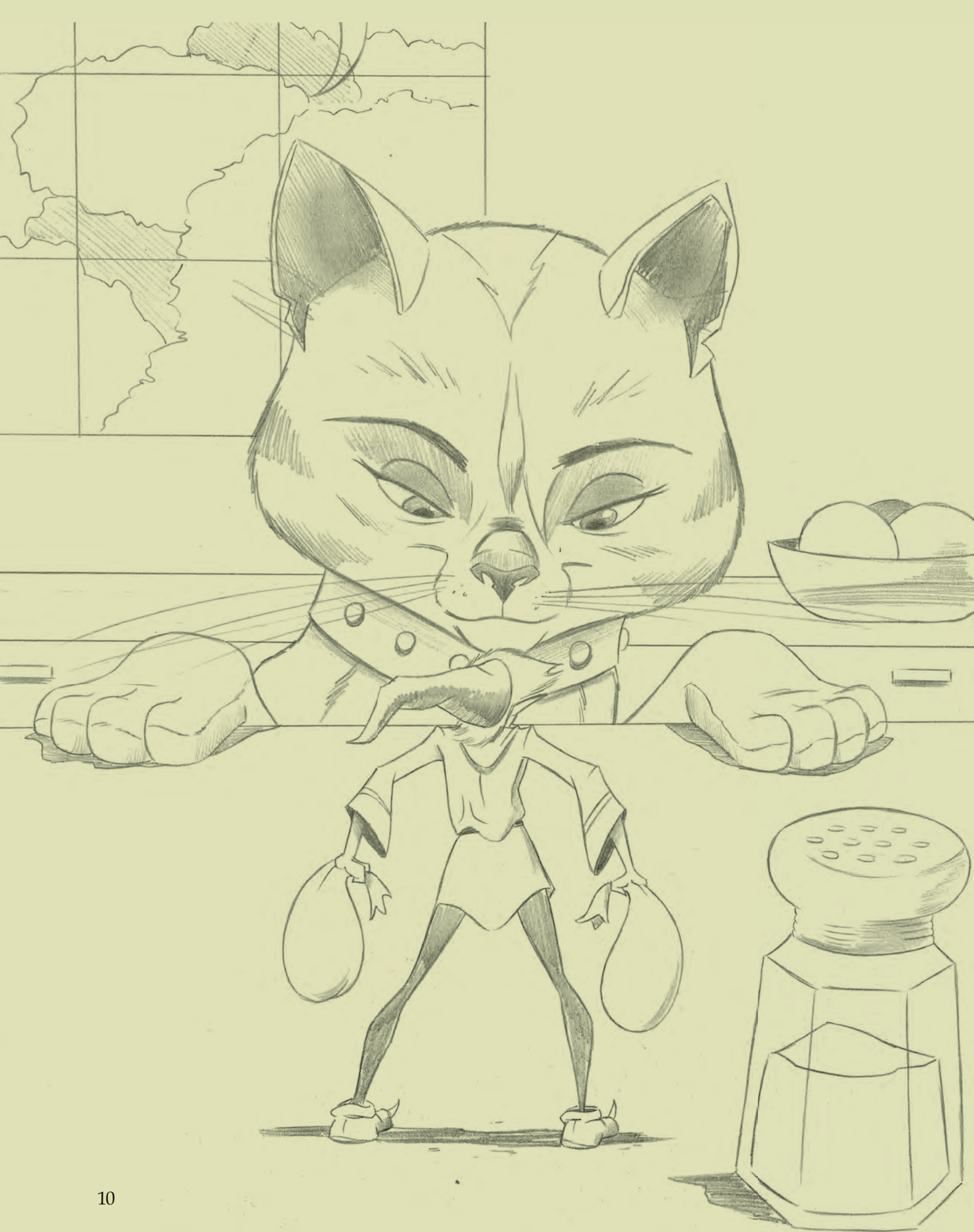
СКАЗКА НАЧИНАЕТСЯ...

Я сидел за своим рабочим столом, не отрываясь смотрел на кружащую за окном метель и ни о чем не думал. Мое перо отказывалось работать вдохновенно, и я не мог толком провести ни одной линии. На бумаге не рождалось ничего, что можно было

бы превратить в хороший рисунок. Муза улетела от меня, и я боялся, что в поисках ее буду лишь напрасно терять время. Мои мысли бесцельно блуждали... и я начал вспоминать прошлое, обратившись к самым ранним источникам своего вдохновения...

СКАЗКА НАЧИНАЕТСЯ...

Мне было тогда девять лет, я жил в Новой Англии. Помню, тоже была снежная зимняя ночь, я лежал в своей кроватке, укутанный в теплое одеяло, и быстро погружался в блаженную дрему... когда это произошло. Сначала раздался звук глухого удара, а потом треск. Я выпрыгнул из кровати. Оказалось, что это наша кошка что-то поймала в моей комнате. Это что-то было размером с мышь... пожалуй, даже меньше мыши — чуть больше крупного желудя. А когда я приблизился, чтобы получше рассмотреть добычу кошки, то увидел нечто поразительное. Это был крошечный человечек с заостренными длинными ушками, вздернутым носиком и очень маленькими глазками. Тоненьким голоском он сказал, что послан сюда для важного дела, и попросил меня, чтобы я не позволил кошке его съесть. Я с трудом, но очень осторожно освободил маленького человечка из кошачьей пасти и выслушал его рассказ о том, какая отчаянная необходимость привела его в мой дом...

Он сказал, что его зовут Ролло Хээвалхорн и что он эльф — один из представителей многочисленного народа крошечных созданий природы. Он объяснил, что эльфы очень любят молоко и часто прилетают подоить коров, когда те пасутся на лугах. Но необычно ранняя и суровая зима и огромные сугробы на полях вынудили эльфов красть молоко у людей.

Но он меньше всего беспокоился о себе, что его самого мучает голод. У него есть малютка дочь — крошечный эльф, — она хочет есть, а у них в деревне совсем

не осталось пищи. Вскоре я уже знал, что хотя эльфы здоровый народец и живут очень долго, но первый год жизни им дается нелегко — из-за их крошечного размера.

Видя страх и тревогу в глазах моего ночного посетителя, я ни на минуту не усомнился в том, что так оно и есть. Ролло сказал, что выбрал наш дом, потому

что думал, что здесь нет кошки. Понятно, эта ошибка могла дорого ему стоить. И мы вместе прокрались на кухню и наполнили до краев маленькие мешочки, которые он принес с собой.

Мне очень захотелось пойти с ним — я просто должен был увидеть других подобных ему фантастических созданий. Но Ролло ответил, что если он возьмет меня с собой, то нарушит закон «Великой книги эльфов» — книги, в которой записаны все законы и традиции, а им каждый эльф должен неуклонно следовать на протяжении всей своей жизни. Разочарованный, я уже собирался помочь ему навьючить на себя мешки с пищей, как вдруг обратил внимание, что его нога сильно повреждена во время борьбы с кошкой, и подумал: ему не удастся добраться со своей ношей до дому в такую вьюгу.

Я опять стал настоятельно предлагать свою помощь. Как Ролло ни старался, ему не удалось привести веских аргументов, которые оказались бы сильнее моей логики, — так что волей-неволей ему в конце концов пришлось согласиться. Печальным голосом он попросил меня прижать обе руки к сердцу и повторить за ним торжественную клятву — клятву, которую я храню в сердце до сего дня и которая за-
прещает мне точно назвать то место, где находится Царство эльфов.

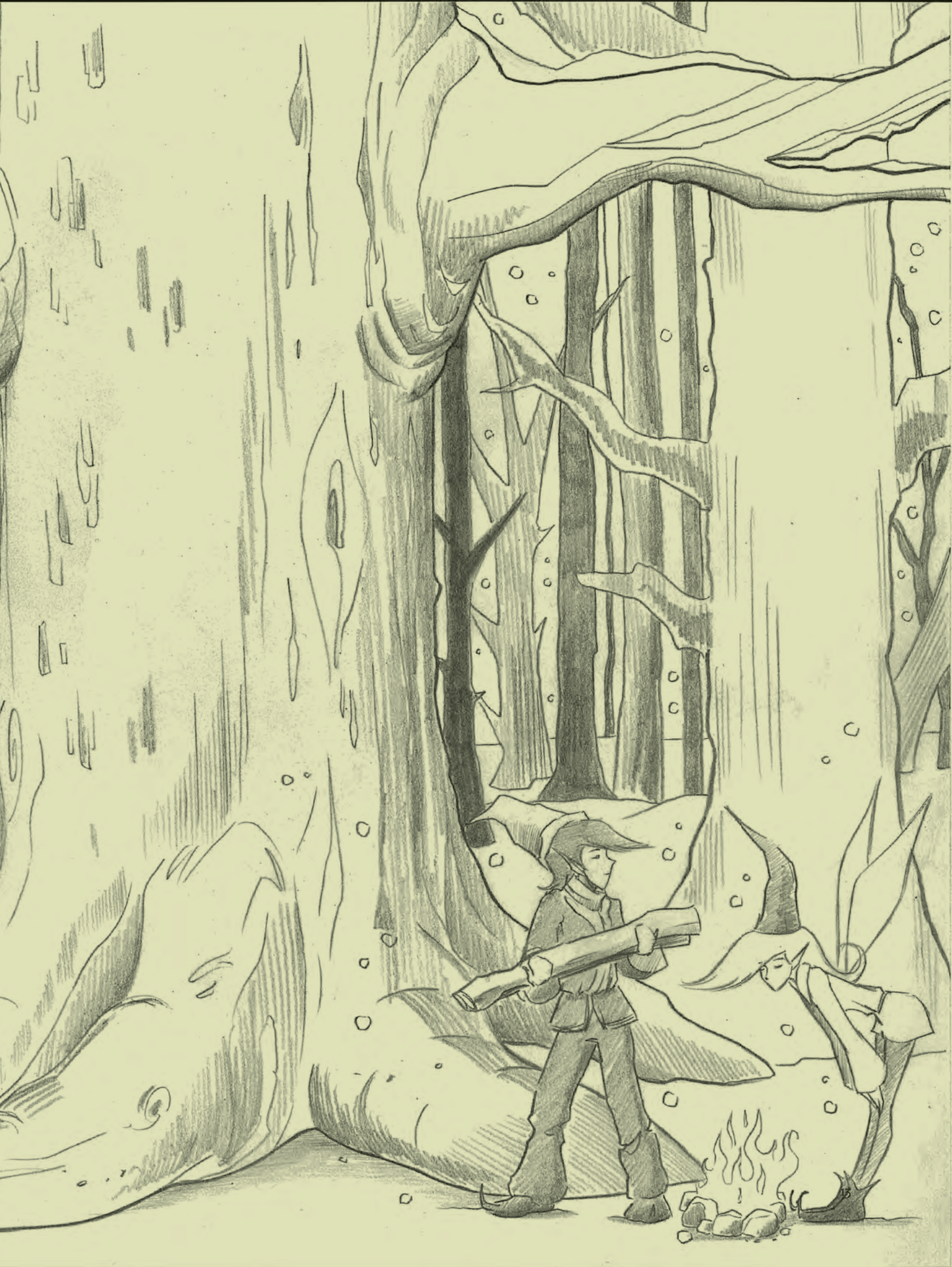
Затем я быстро посадил маленького друга в карман своих штанишек, обулся, надел куртку и смело вышел из дому в морозную ночь. Из-за пурги впереди ничего не было видно. Ролло указывал мне путь, который пролегал то через влажные низины, то по болотам, скованным ледяным панцирем. Уже минут через двадцать я совершенно перестал понимать, где нахожусь, но мой маленький товарищ без колебаний, с точностью заправского штурмана направлял мои шаги все дальше и дальше вглубь заболоченных долин, а потом мы вошли в лес.

Мои глаза горели от бьющего по лицу ветра со снегом, а ноги онемели от холода. Я пожалел, что, выходя из дома, не напялил на себя старый колючий свитер, который мама всегда заставляла меня надевать в холодные дни. А мы все шли и шли... Мне казалось, что мы идем уже много часов, и я начал от макушки до кончиков пальцев дрожать от холода и усталости. И уже всерьез опасался, что не смогу сделать больше ни шагу.

Но мы все же продолжали продвигаться вперед.

«Только вперед! — услышал я из кармана. — Осталось совсем немного!» Я уже потерял счет времени, и мне казалось, что это «совсем немного» продолжается как-то уж слишком долго, — гораздо дольше, чем я предполагал. Мы упорно двигались вперед, пока я не почувствовал, что силы мои иссякли. Мне хотелось закричать на моего маленького друга, сказать ему, что с меня довольно, и я уже собирался это сделать, как вдруг сквозь обледеневшие ресницы увидел совершенно необычайное зрелище. Это была деревенька, по которой носились крошечные изящные человечки, занятые работой или игрой.

Все они с ужасом уставились на меня, но Ролло заверил их, что я пришел к ним как друг и что я дал клятву держать все увиденное в тайне. А кроме того, ведь я — ребенок и поэтому мне можно доверять, в то время как взрослому никто из них ни за что бы ни доверился, принеси тот хоть сотню клятв. По их требованию я тут же повторил мою клятву перед Королем эльфов, постаравшись придать своему лицу такое торжественное выражение, какое только возможно (что было очень нелегко, поскольку мое лицо окоченело от мороза). Думаю, мне пришлось повторить эту клятву перед каждым эльфом, настолько охрип мой голос к тому моменту, когда я вернулся домой.

В ту зиму я еще дважды наведывался в поселение эльфов, а потом частенько заглядывал туда и в течение летних месяцев. Я свято соблюдал свою клятву и никому не раскрывал мою тайну. Я приносил эльфам небольшие подарки, и они стали считать меня своим другом. И тогда однажды я взял с собой альбом и зарисовал эльфов так, чтобы потом при желании всегда можно было вспомнить их облик.

Я нарисовал эльфов в разных ракурсах, разных возрастов, во время их работы и забав, стараясь запечатлеть на бумаге все фазы их жизни. Именно в то время я и решил стать художником. Но, как это обычно и бывает с детьми, по мере того, как я подрастал, изменялись и мои инте-

ресы, и вскоре я переключился совсем на другое. Я стал интересоваться спортом, потом девушками, потом нужно было работать, а потом я был озабочен тем, чтобы сделать карьеру. Я стал все реже и реже наведываться в деревушку эльфов, и в конце концов потерял всякий контакт с моими странными маленькими друзьями. С тех пор прошло много лет, я уже и думать о них забыл, но сегодня вечером, когда сидел за своим рабочим столом и мое воображение блуждало, не находя выхода, — а это продолжалось уже три месяца подряд — я вдруг почувствовал, что мне нужно снова совершить путешествие в таинственное Царство эльфов. Я уже знал все их уловки и то, как они скрываются от тех, кто в них не верит. Я предвидел, что на

этот раз все будет иначе, ведь я теперь взрослый человек, и они не проявят особого желания встретиться со мной, так как не будут доверять мне. Но, пожалуй, я смог бы — если бы проявил осторожность — подсмотреть за их жизнью и, возможно (я могу на это лишь надеяться), снова прикоснуться к тому волшебному миру, с которым распрощался много лет назад.

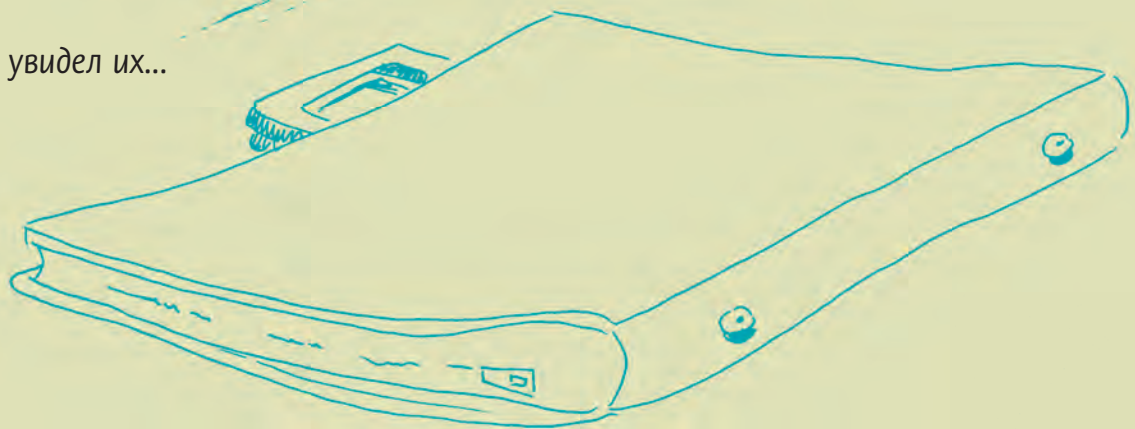

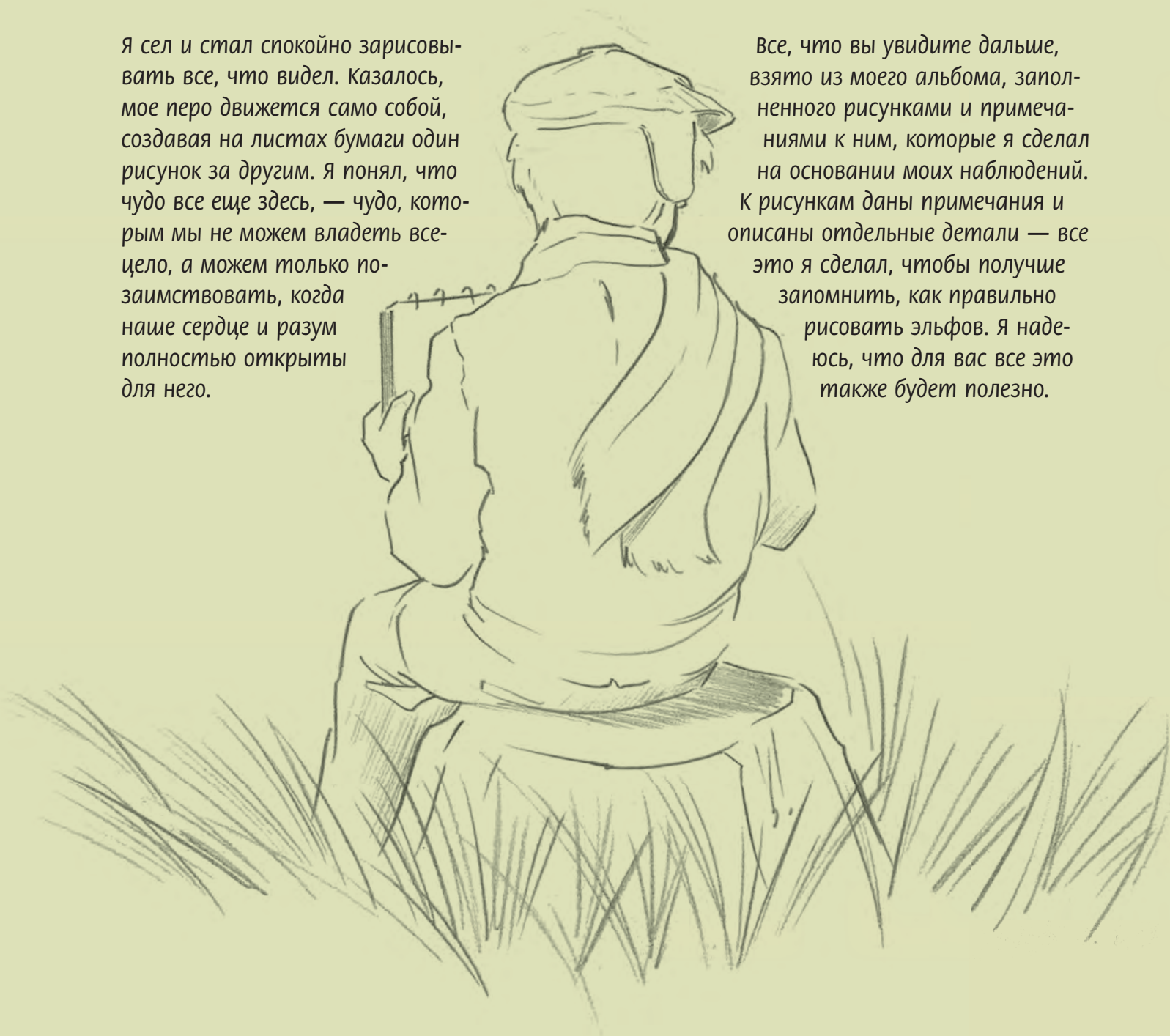
Итак, я схватил свой альбом для зарисовок, надел высокие ботинки для пеших прогулок, теплую куртку, шапку и направился к ближайшему лесу. Это путешествие живо напомнило мне все те ощущения, которые я испытал в свое время в детстве. Да и теплая шапка мало помогала, потому что скоро на кончиках моих ушей повисли ледяные сосульки. Но я упорно продолжал идти вперед, поворачивая то влево, то вправо, поднимаясь вверх по склонам холмов, спускаясь в долины, руководствуясь исключительно воспоминаниями, оставшимися со времен моего детства.

И вдруг я снова увидел их...

Я сел и стал спокойно зарисовывать все, что видел. Казалось, мое перо движется само собой, создавая на листах бумаги один рисунок за другим. Я понял, что чудо все еще здесь, — чудо, которым мы не можем владеть всецело, а можем только позаимствовать, когда наше сердце и разум полностью открыты для него.

Все, что вы увидите дальше, взято из моего альбома, заполненного рисунками и примечаниями к ним, которые я сделал на основании моих наблюдений. К рисункам даны примечания и описаны отдельные детали — все это я сделал, чтобы лучше запомнить, как правильно рисовать эльфов. Я надеюсь, что для вас все это также будет полезно.