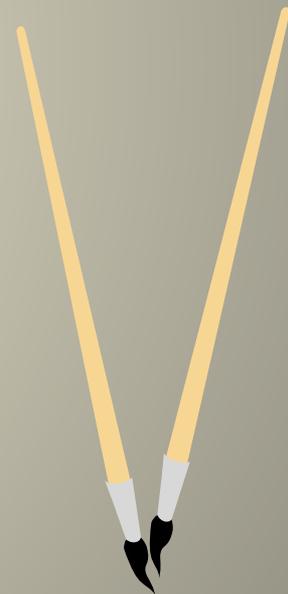
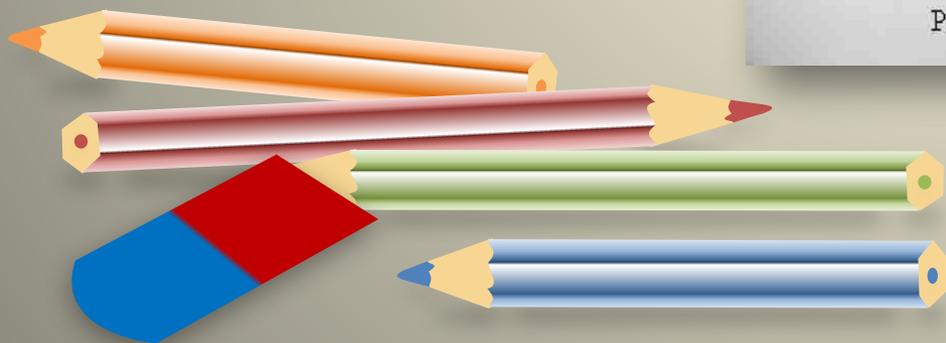

Методическое пособие по рисунку ГОЛОВЫ МОДЕЛИ АВТОР: Приходько И.В.

Методическое пособие по рисунку головы модели

Рисунок – древнейший вид изобразительного искусства. Первобытный человек острым предметом процарапывал изображение на кости и на камне, рисовал минеральными красками на стенах пещер. В искусстве древнего мира господствовал контурный линейный рисунок, в котором отсутствовали штриховые моделировки и светотень. Его великолепные образцы дошли до нас в древнеегипетских росписях или на греческих вазах. В средние века принципиального различия между рисунком и живописью не было. Средневековые миниатюры или витражи обычно представляют собой расцвеченный рисунок. Лишь в позднее средневековье живопись и рисунок отделились друг от друга.

Этапы рисования головы человека правильных пропорций. Работа над рисунком ведется по принципу "от общего к частному, от частного к общему" и проходит следующие этапы: линия, построение, объем.

Компоновка рисунка в листе бумаги

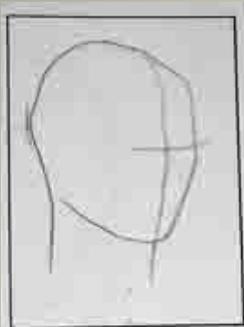

Рис. 5а

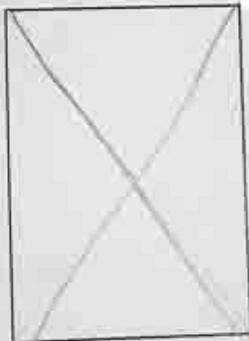

Рис. 5б

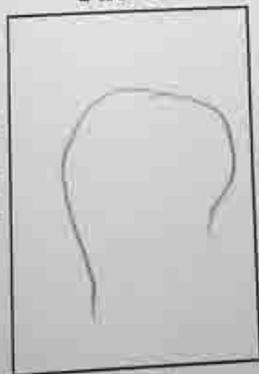

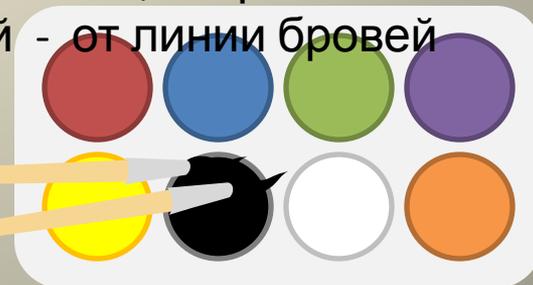
Рис. 5с

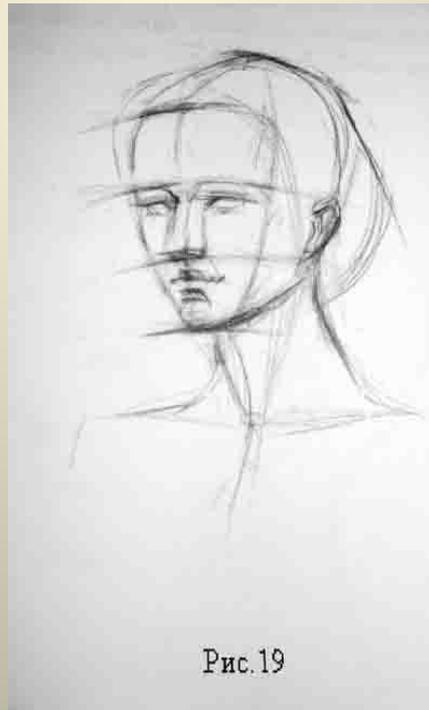
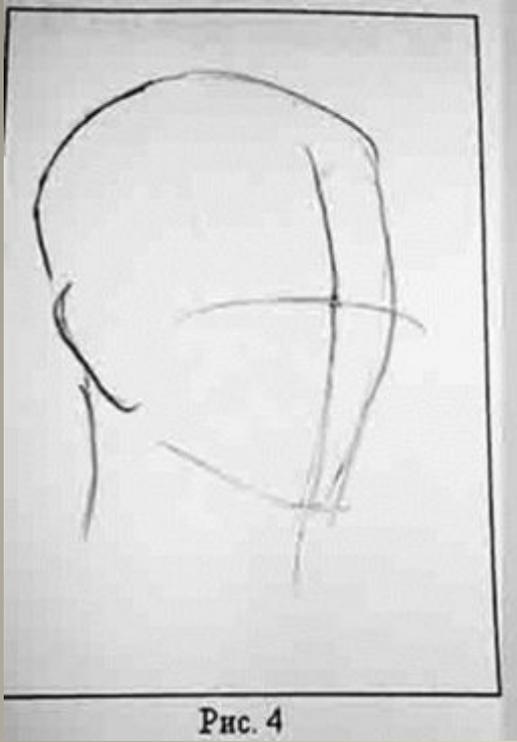
Теперь мы можем приступить собственно к рисунку. Портрет, как любой рисунок начинается с композиции, то есть с нахождения наиболее удачного расположения работы в листе. Здесь я хочу дать вам ряд советов: Портрет надо намечать в виде обобщенной формы, основываясь на средней (оггибающей голову от темени до подбородка) линии (она же линия наклона), которая делит голову пополам. Затем мы определяем, с какой стороны у нас свет и легкими штрихами прокладываем теньевую сторону. Пересечение средней линии и штрихами прокладываем теньевую сторону.

Пересечение средней линии и линии переносицы является центром головы и условно называется крестовиной(рис.4)

Голову начинаем строить на основе средней линии, которая будет у нас линией поворота, а линией наклона будет линия переносицы. Далее по переднему краю головы идут соответствующие линии наклона, на которых расположены нос, рот, и подбородок(рис.18).

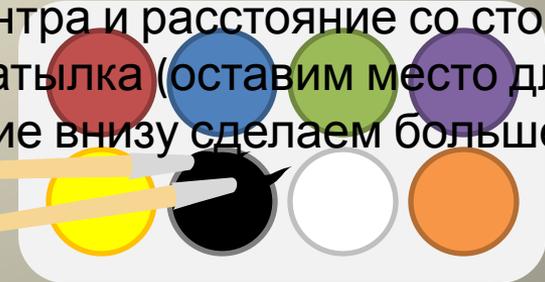
Пропорции головы – это пропорции три равные между собой размера. Первый от подбородка, до основания носа, второй – от основания носа до линии бровей и последний - от линии бровей до корней волос (рис.19).

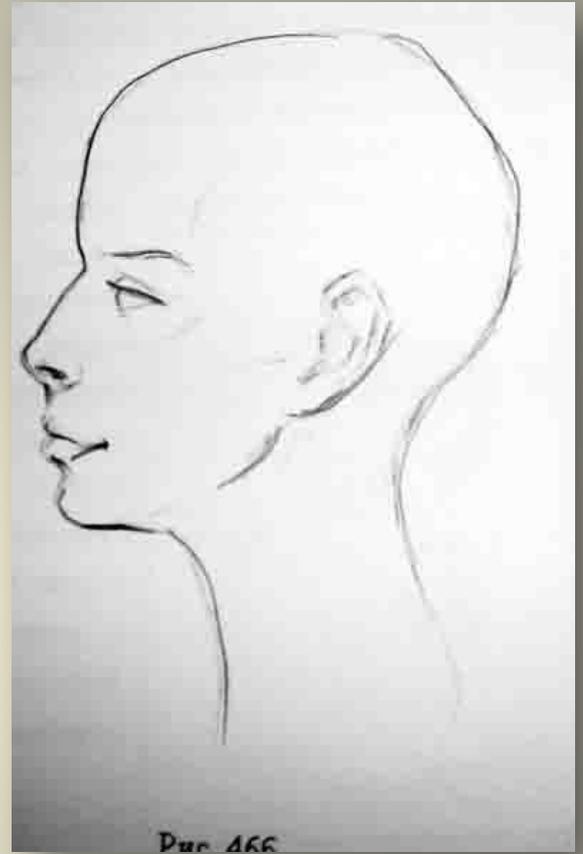
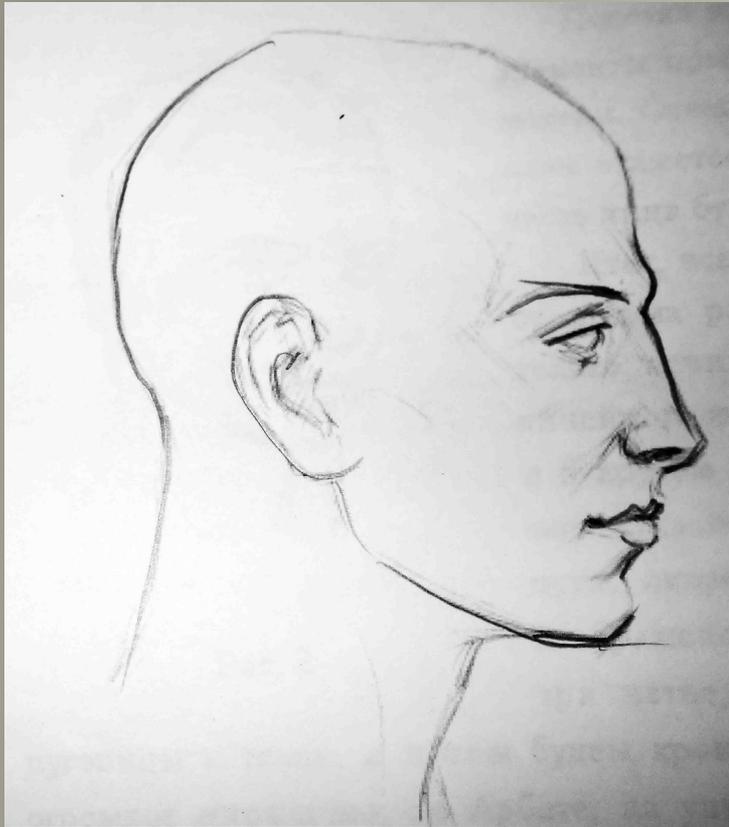

В работе над портретом мы не касались характерных черт, отличающих мужскую голову, от женской. Помимо внешних, очевидных отличий, более крупные четко очерченные черты у мужчин и более мелкие у женщин, и также отношение объема шеи к массе головы, которое у женщин меньше, чем у мужчин. Существует кардинальное глубинное различие, которое особенно видно на черепе - надбровные дуги. Резкие и крупные у мужчин, у женщин они почти не различимы. Женская голова характерна более выпуклыми лобными буграми. Из-за этого меняется наклон лба более покатый у мужчин (рис. 46а), более выпуклый у женщин рис (46б), из-за чего он кажется более высоким, визуальную увеличиваю часть головы. Шея от этого выглядит еще более хрупкой. У мужчин, более развиты теменные бугры, гребни и бугристости. Это придает мужской голове, более угловатую форму.

Полезно начинать рисовать модель в три четверти. Этот поворот включает в себя элементы профиля и фаса. В нем наиболее полно выявляется характер изображаемой модели. Освещать модель лучше сверху, боковым светом, при котором боковой план окажется в тени, а передний будет рельефно освещен (рис.2), то есть каждая часть лица будет выглядеть объемно. Нашу композицию можно считать удачной, если мы расположим рисунок несколько выше геометрического центра и расстояние со стороны поворота сделаем больше, чем со стороны затылка (оставим место для “взгляда” как говорят художники), а расстояние внизу сделаем больше, чем наверху (рис.5).

Итак, мы имеем правильно скомпонованную в листе обобщенную форму головы. И прежде, чем начать построение черт лица и уточнение большой формы, поговорим о сравнительных пропорциях лица. Их три равные между собой.

Если у модели имеются некоторые отклонения от этого деления, следует внести в рисунок необходимые поправки. Эти поправки сделанные на основе сравнительных пропорций, то есть личные пропорции модели и будут основой портретного сходства. После того, как мы определили пропорции, займемся построением черт лица. Неправильно начинать его с носа или глаза. У человека эти органы парные (два глаза, две ноздри, две скулы и т.д.), поэтому строить лицо мы будем парными формами. Особенно очевидны перспективные сокращения, в случае, когда мы рисуем ракурс. При поднятой голове сокращение пропорций идут снизу вверх (рис.33) , при опущенной – сверху в низ (рис.34). Однако мыс вами знаем о равенстве трех сравнительных пропорций (рис.6). Суть перспективы в том, чтобы почувствовать и передать, в перспективном сокращении истинные размеры модели.

В наших беседах мы будем постоянно возвращаться к ранее обсуждавшимся вопросам, что во-первых, способствует запоминанию различных тем , а во-вторых, объединяет отдельные темы в единое целое. Говоря о построении черт лица парными формами, на основе профильной линии , нельзя не остановиться на перспективных сокращениях. На рисунке (рис. 31)

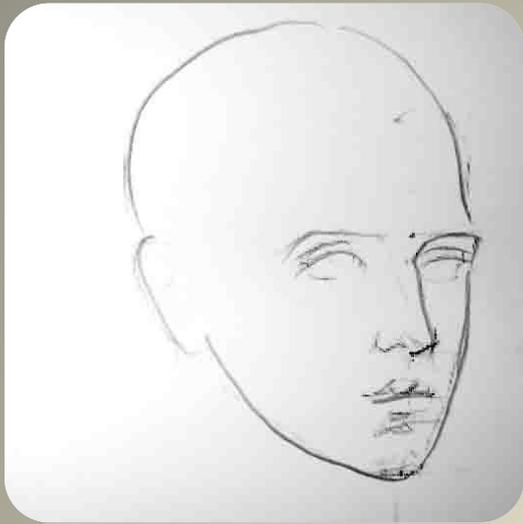

Рис. 33

Рис. 33

мы видим, схему сокращения головы, основанную на линейной перспективе. Оси по которым строятся черты лица, сходятся по законам перспективы, особенно это , очевидно в случае ухом. На следующем рисунке(рис.32), мы видим, перспективное сокращение глаз. Глаз, находящийся ближе к нам, больше находящегося дальше от нас. Ноздря и часть рта на ближайшей стороне , выглядят больше, чем, отдаленные от нас . При всей очевидности этих вещей я постоянно вижу рисунки , где удаленный глаз больше ближайшего.

Рот, подбородок, скулы и другие части лица, все они состоят из планов (рис.38).

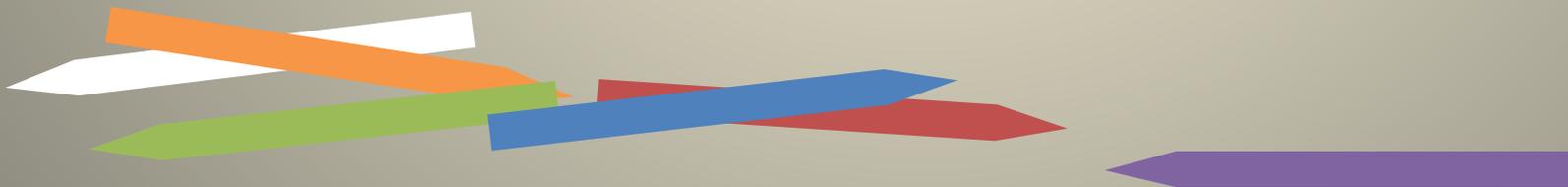
мы видим, перспективное сокращение глаз. Глаз, находящийся ближе к нам, больше находящегося дальше от нас. Ноздря и часть рта на ближайшей стороне, выглядят больше, чем, отдаленные от нас. При всей очевидности этих вещей я постоянно вижу рисунки, где удаленный глаз больше ближайшего.

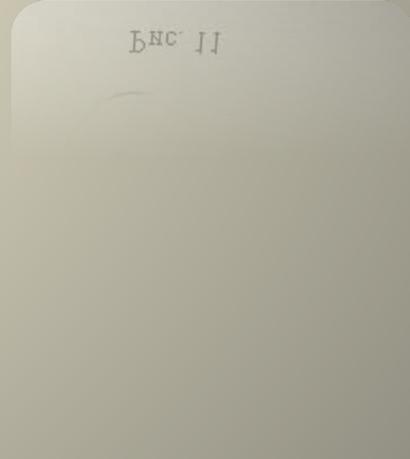
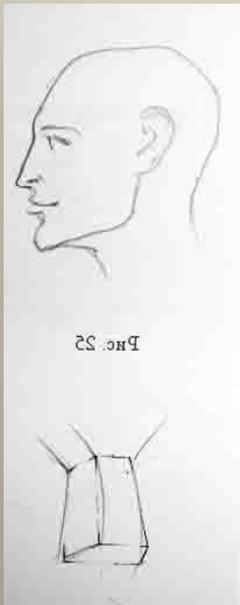
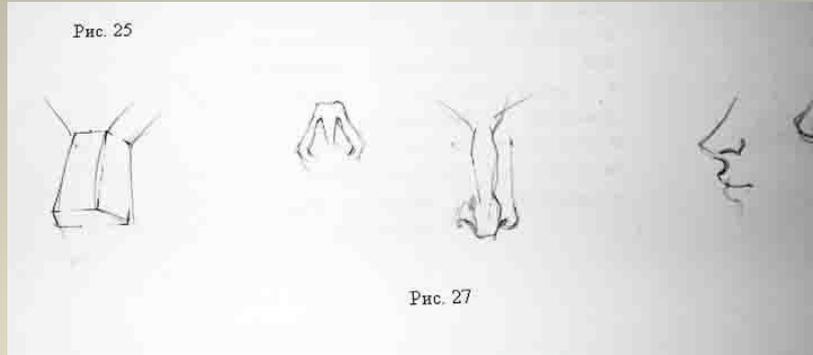
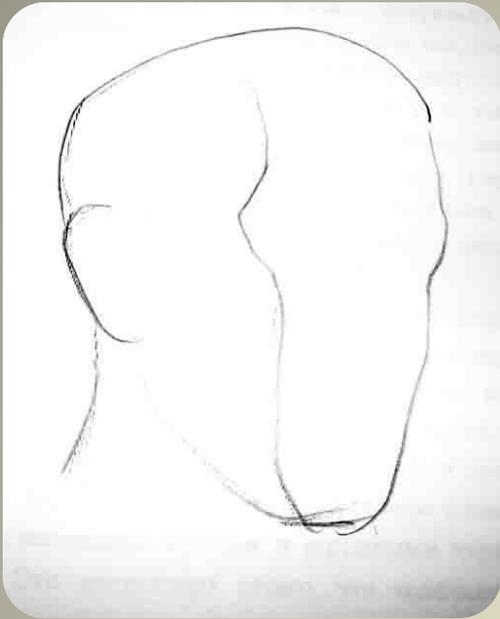
Рот, подбородок, скулы и другие части лица, все они состоят из планов. Все планы, о которых мы сейчас говорили, в сумме составляют передний план (рис.38) головы. Боковой план головы - это височная часть, боковая часть скулы и нижней челюсти и уха (рис.39).

Планы и их границы обусловлены костно-мышечным строением головы, или, как говорят художники, конструкции головы (рис.40).

Теперь, на основе профильной линии попытаемся построить глаза и нос, так как эти формы неразрывно связаны друг с другом. Расстояние между слезниками глаз, равно глазу (рис.10). Ширина носа, также равна глазу (длина носа найдена нами ранее при определении пропорций).

Чтобы найти ширину носа, нужно от слезников провести линии параллельные профильной линии (рис.11).

Еще один важный момент, касающийся глаз. Глазное яблоко находится на линии переносицы, которая делит голову пополам (на лицевую и мозговую часть). Чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть на модель в профиль (рис.12). Я часто вижу рисунки головы с низким лбом, маленьким черепом и огромными чертами лица. Это происходит оттого, что количество мелких форм на лицевой части больше всего привлекает внимание и приводит к недооценке истинных размеров верхней части головы. Надо всегда помнить, что голова – это большая форма, и мы рисуем большую форму, а детали(глаза, нос, уши) – это лишь части этой формы, причем части взаимосвязанные.

Выделенными штрихами на рисунке показано парное построение черт лица (рис.7) на основе профильной линии, отмеченной пунктиром. Профильная линия (рис.8) огибает профиль по чертам лица. В фас – это прямая линия делящая лицо пополам(рис.9).

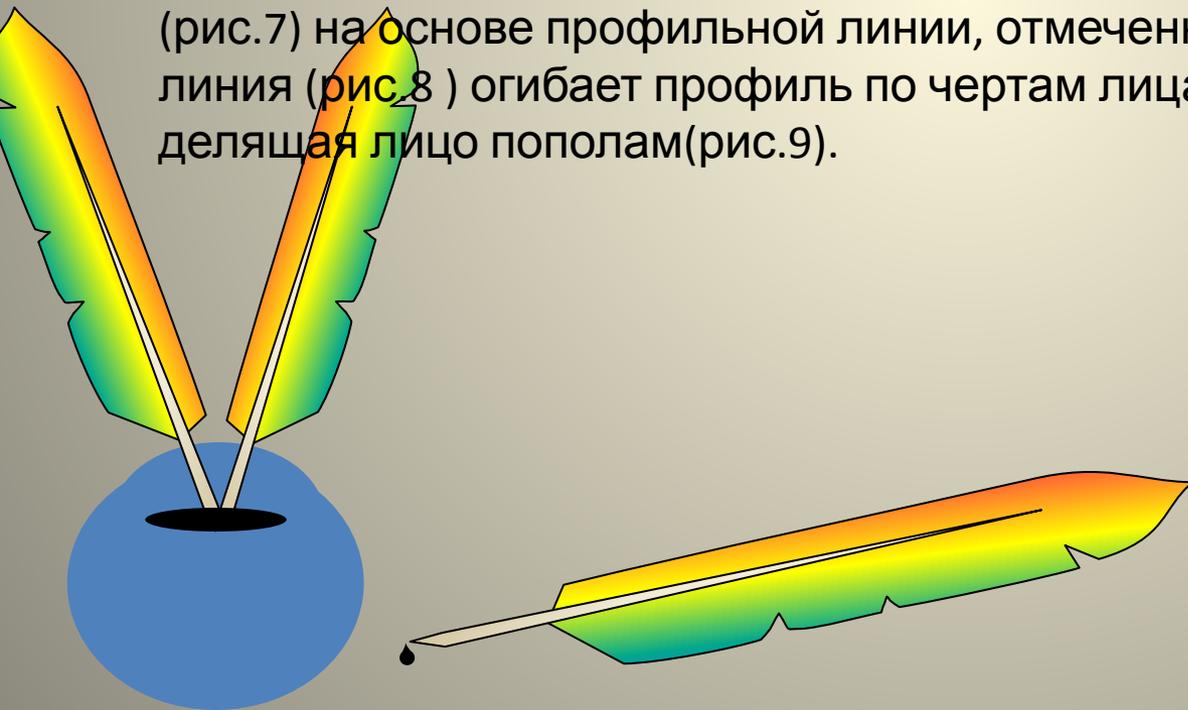

Рис. 7

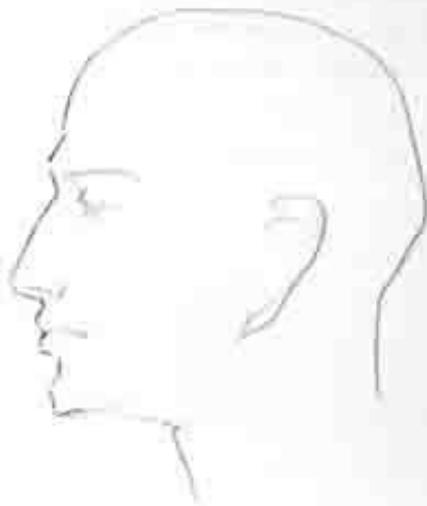

Рис. 8

Рис. 9

Вышепеченные...

Рис. 3

Рис. 8

Рис. 9

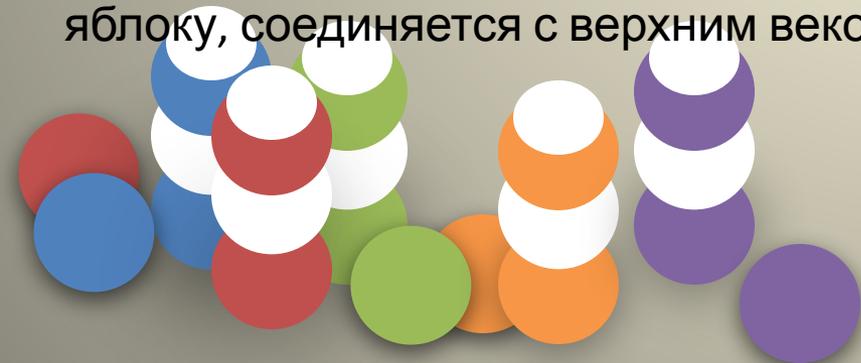
Теперь я не сомневаюсь, что вы всегда будете воспринимать глаз, как объем, а не как щель с ресницами и зрачком, который вы будете воспринимать как часть объема глазного яблока, а не как черную точку с бликом. Кроме того, зрачок – самая выпуклая часть глазного яблока(рис.18).

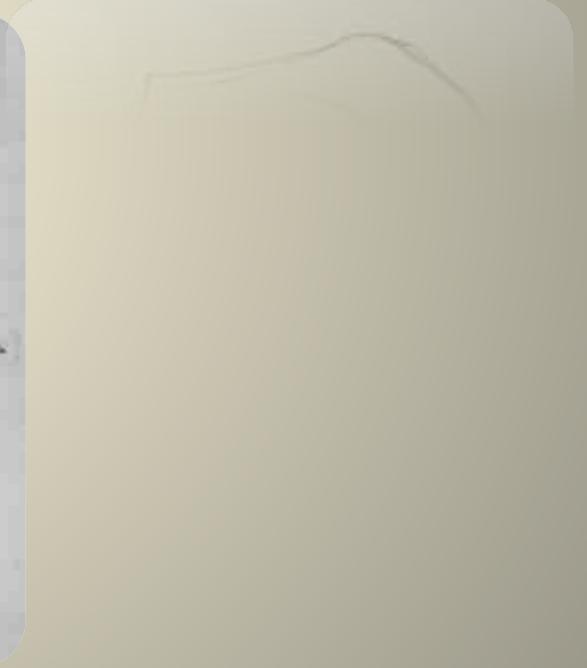
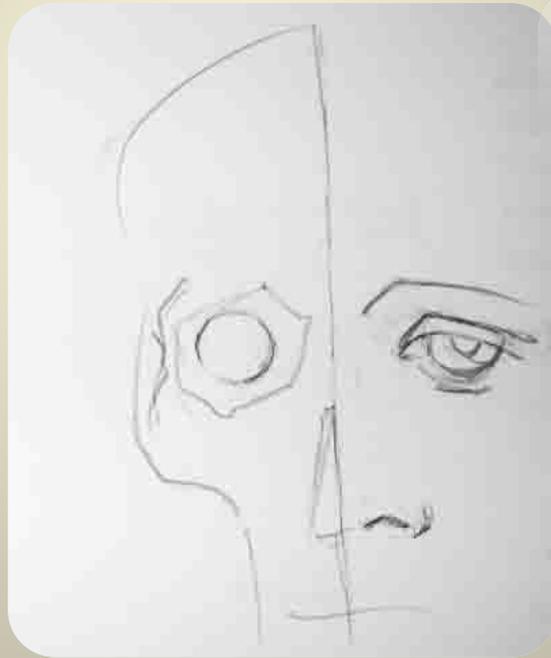
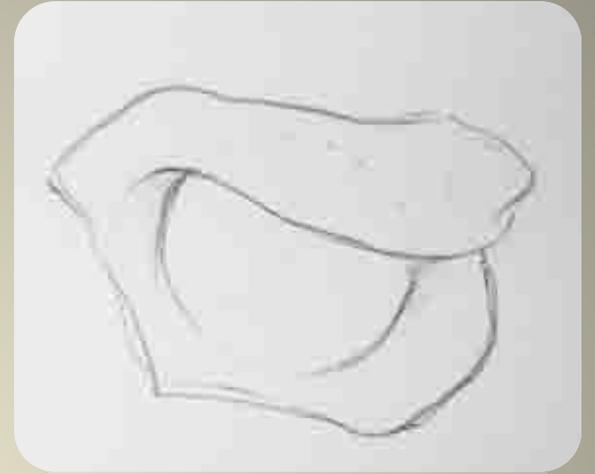
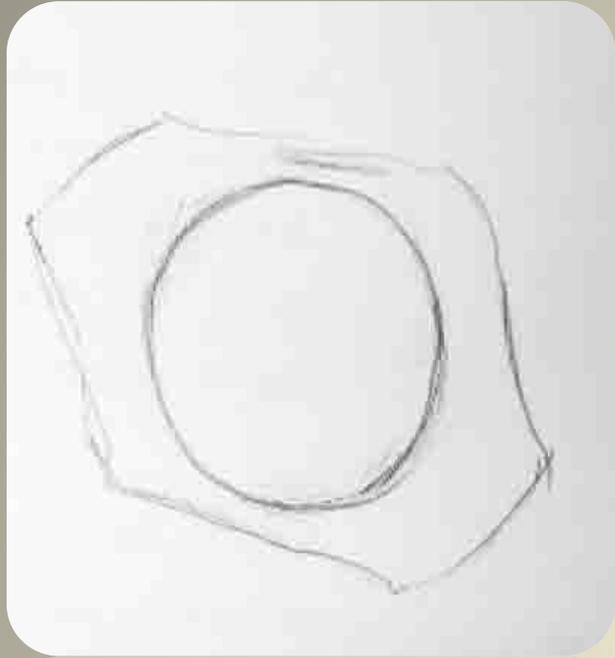
Когда мы говорим о направлении взгляда, мы, прежде всего, имеем в виду направления зрачка и натяжении им верхнего века в зависимости от направления взгляда. При этом бровь со стороны поворота слегка приподнимается (рис.19). Очень важно, рисуя глаза, обратить внимание на то, какой угол глаза выше, внутренний или наружный (рис.20). Это еще больше подчеркивает характер изображаемой вами модели.

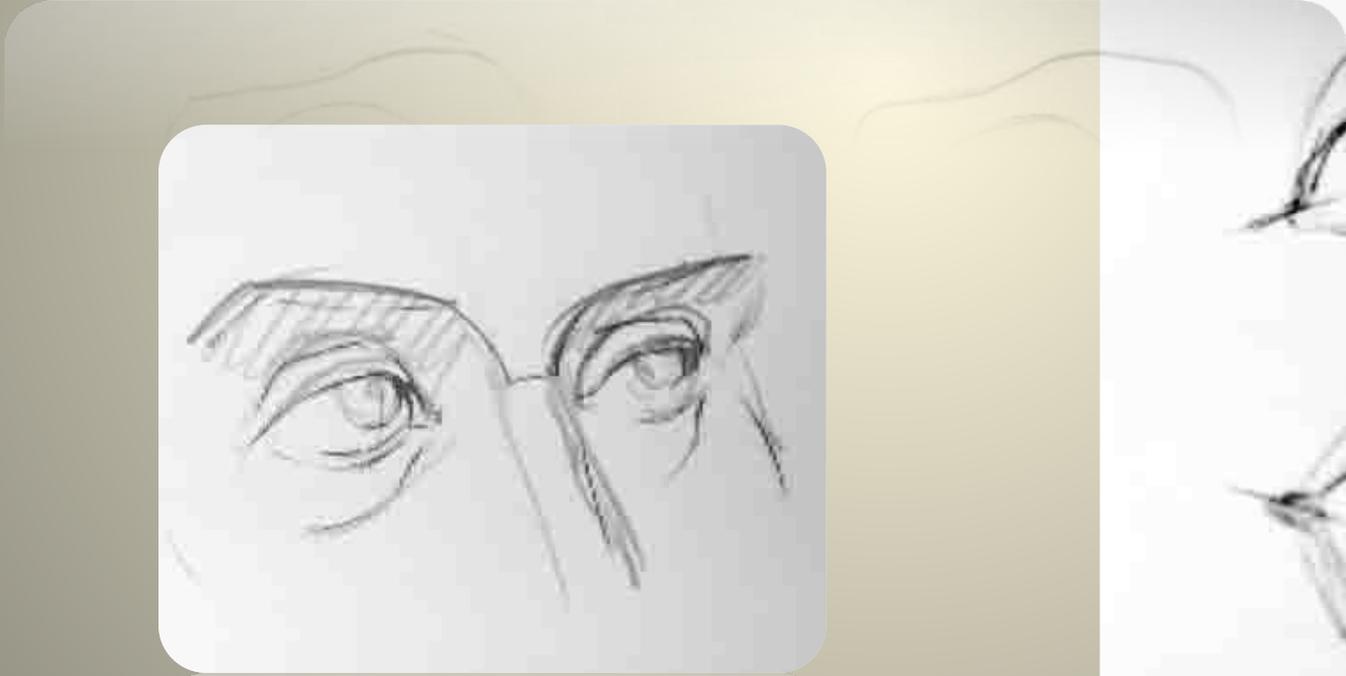
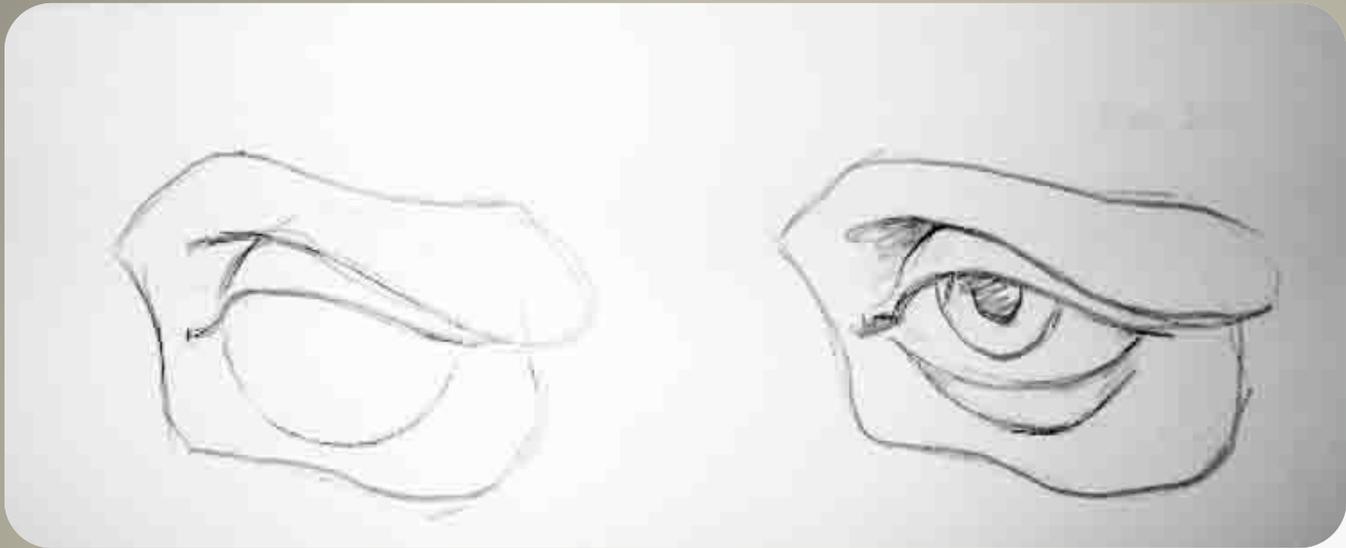
Когда мы рисуем глаз, надо, прежде всего, помнить, что в первую очередь глаз – это не только веки, ресницы и зрачок, а объем (глазное яблоко, помещенное в глазницу)(рис.13).

Итак, глазное яблоко – это шар, лежащий в глазнице(рис.14). Бровь образует продолговатую выпуклость, проходящую от внутреннего до наружного края глазницы (рис.15). Верхнее веко начинается у слезника и располагается поверх глазного яблока(рис.16)

Нижнее веко также начинается от слезника и, плотно прилегая к главному яблоку, соединяется с верхним веком снизу, у наружного угла глаза (рис.17).

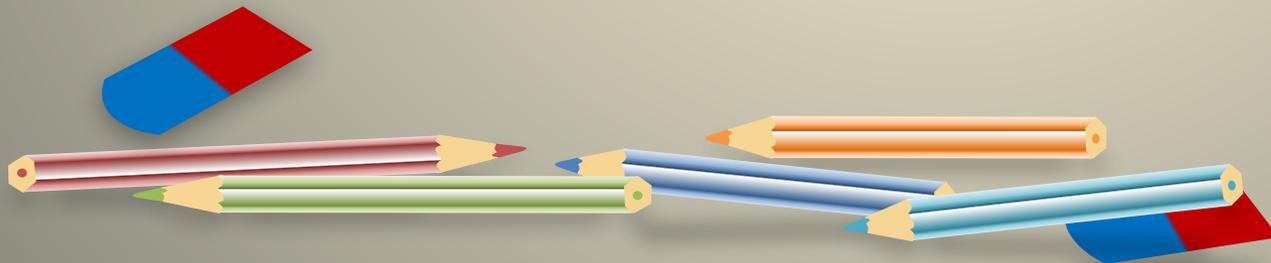

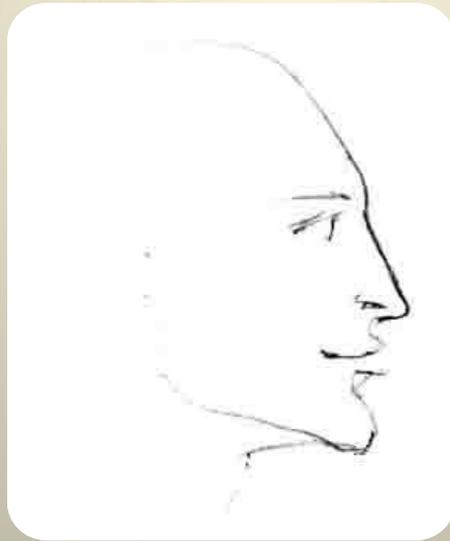
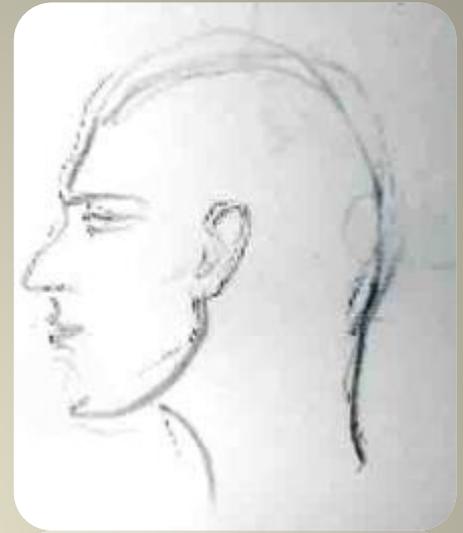
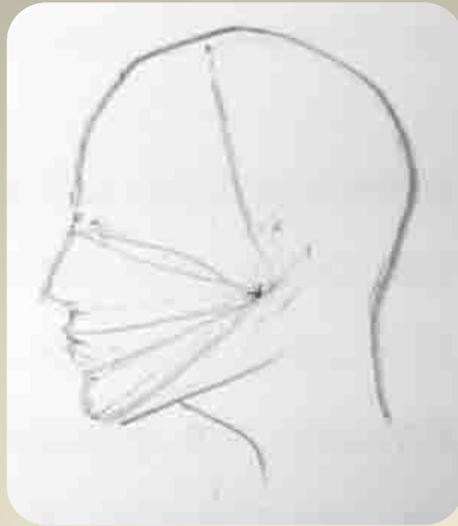
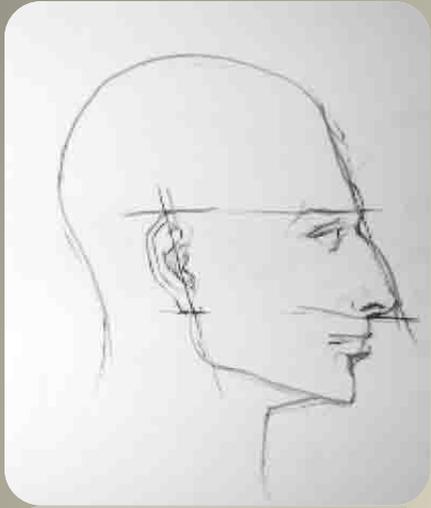
Если взаимосвязь носа и глаз заметна сразу, то связь носа с ухом менее очевидна, однако, она во многом определяет характер портрета. Обычно ухо расположено между двух параллельных линий. Первая идет по линии бровей, вторая параллельно ей через основание носа. Это и будет размером уха. Угол наклона уха соответствует наклону носа (рис.21). Огромное значение имеет положение уха относительно других черт лица. В профиль, а также в три четверти оно является отправной точкой, от которой мы определяем расстояние до лба, носа, рта и подбородка (рис.22).

Если вы поместите ухо на слишком большом расстоянии от носа, то затылок будет казаться чересчур маленьким. Деформируется также шея и нижняя челюсть(рис.23)

Если ухо окажется слишком близко к носу, то лицо будет казаться слишком узким (рис.24.).

Если ухо помещено слишком высоко , то нижняя часть будет чрезмерно большой, а верхняя недостаточно развитой (рис.25).

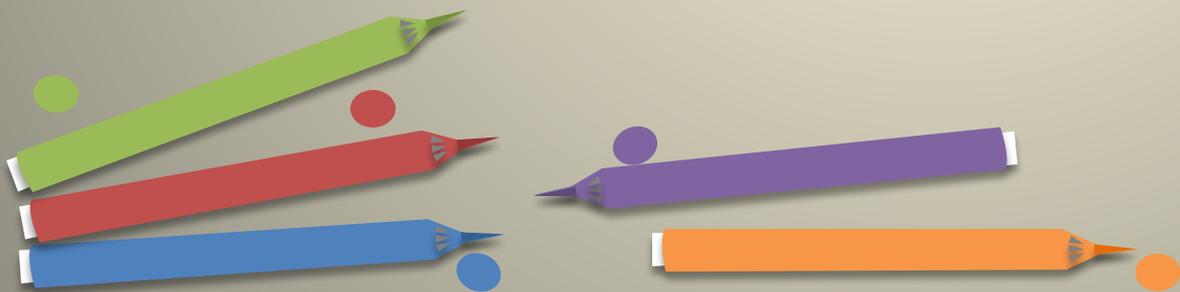

Если взаимосвязь носа и глаз заметна сразу, то связь носа с ухом менее очевидна, однако, она во многом определяет характер портрета. Обычно ухо расположено между двух параллельных линий. Первая идет по линии бровей, вторая параллельно ей через основание носа. Это и будет размером уха. Угол наклона уха соответствует наклону носа (рис.21). Огромное значение имеет положение уха относительно других черт лица. В профиль, а также в три четверти оно является отправной точкой, от которой мы определяем расстояние до лба, носа, рта и подбородка (рис.22).

Если вы поместите ухо на слишком большом расстоянии от носа, то затылок будет казаться чересчур маленьким. Деформируется также шея и нижняя челюсть(рис.23)

Если ухо окажется слишком близко к носу, то лицо будет казаться слишком узким (рис.24.).

Если ухо помешено слишком высоко , то нижняя часть будет чрезмерно большой, а верхняя недостаточно развитой (рис.25).

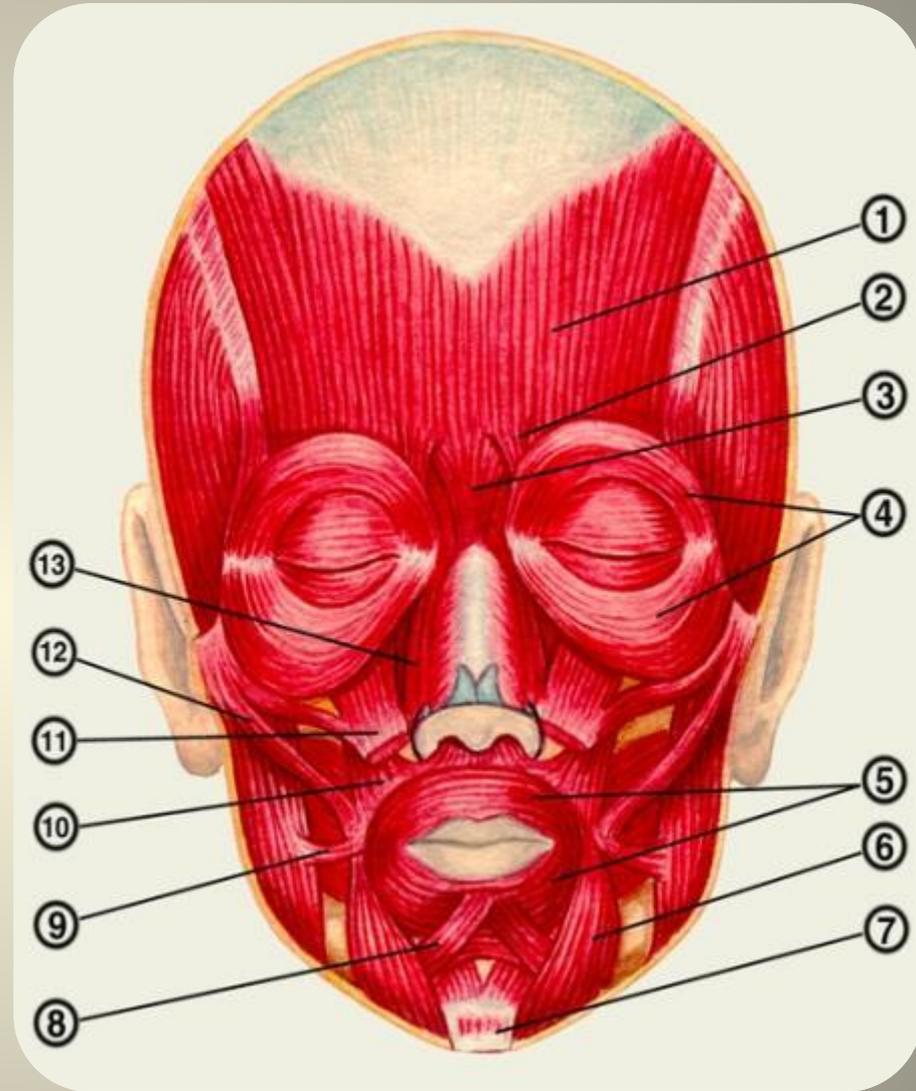

Мы вплотную подошли к вопросу – “Что же такое рот?” Я всегда с грустью вижу как многие изображают рот в виде несвязанного ни с чем, наклеенного на лицо “бантика”. Рот строится симметрично, на основе профильной линии. Для более полного сходства с моделью важно определить , верхняя или нижняя, выдается относительно профильной линии вперед, и какая остается сзади. В процессе построения черт лица, легкими штрихами наносится тон на основные планы лица. Боковой план мы уже оттенили при компоновке, затем при построении черт лица накладывается тон на глазные впадины, боковой план носа, верхнюю губу, основание нижней губы, шею. (рис.30).

Рис.41 (мышцы)

1. Лобовая мышца
2. Височная мышца
3. Круговая мышца глаза
4. Пирамидальная мышца носа (мышца гордецов.)
5. Мышца, поднимающая верхнюю губу
6. Мышца, поднимающая угол рта
7. Большая скуловая мышца
8. Собственно жевательная мышца
9. Круговая мышца рта
10. Мышца, поднимающая угол рта
11. Мышца, опускающая нижнюю губу
12. Мышца, поднимающая нижнюю губу
13. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца.

Рис.41

Рис.42 (череп)

1. Лобная кость
2. Височная кость
3. Надбровная дуга
4. Носовая кость
5. Скуловая кость
6. Зубной отросток верхней челюсти
7. Нижняя челюсть

Рис.42

Рис. 23. Череп (спереди):

1 — венечный шов; 2 — теменная кость; 3 — орбитальная поверхность лобной кости; 4 — клиновидно-лобный шов; 5 — лобно-скуловой шов; 6 — орбитальная поверхность больших крыльев клиновидной кости; 7 — клиновидно-скуловой шов; 8 — скуловая кость; 9 — скуло-верхнечелюстной шов; 10 — нижняя носовая раковина; 11 — передняя носовая ость; 12 — угол нижней челюсти; 13 — подбородочный выступ; 14 — межверхнечелюстной шов; 15 — полость носа; 16 — сошник; 17 — перпендикулярная пластинка решетчатой кости; 18 — орбитальная поверхность верхней челюсти; 19 — нижняя глазничная щель; 20 — слезная ость; 21 — глазничная пластинка решетчатой кости; 22 — верхняя глазничная щель; 23 — чешуя височной кости; 24 — скуловой отросток лобной кости; 25 — клиновидно-лобный шов; 26 — зрительный канал; 27 — носовая кость; 28 — лобный бугор

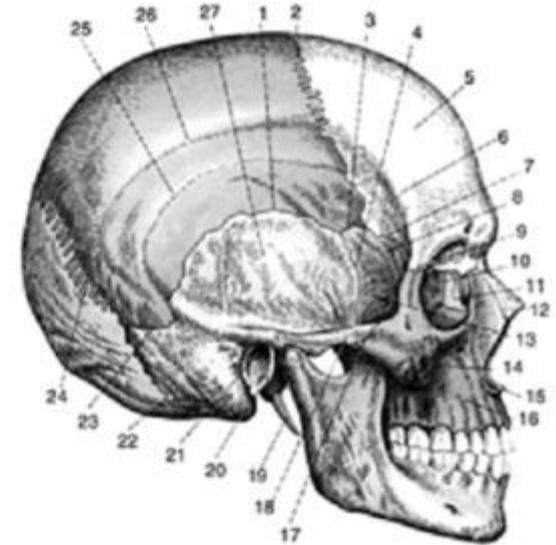

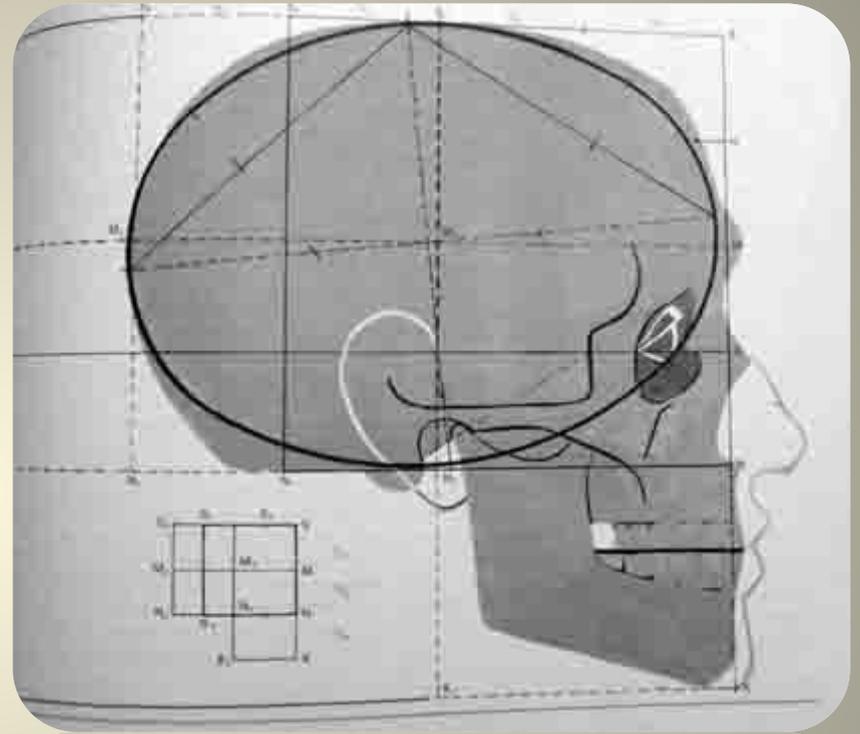
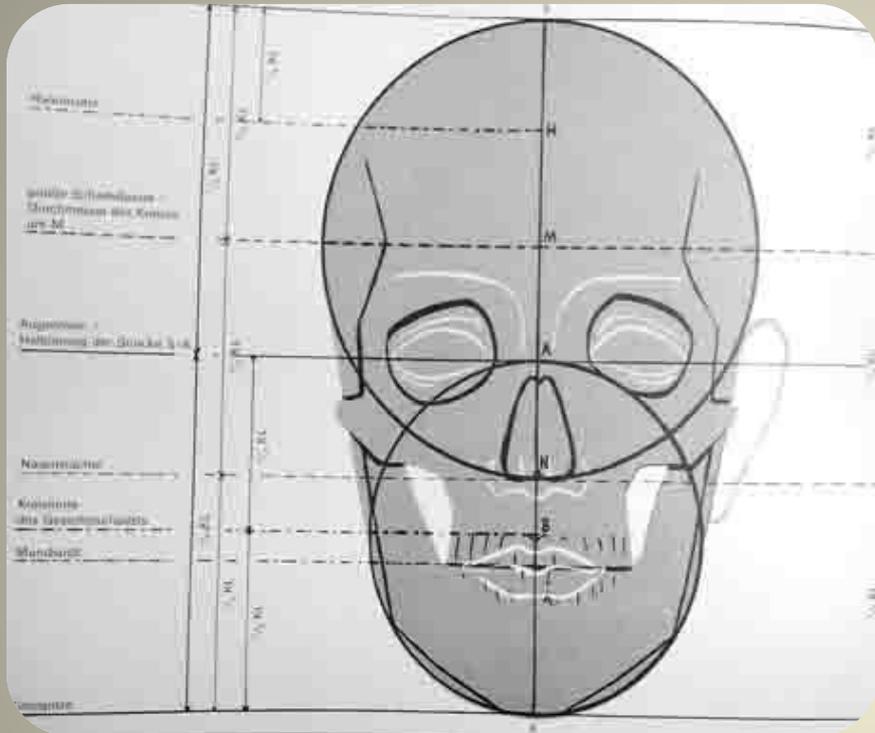
Рис. 24. Череп (справа):

1 — чешуйчатый шов; 2 — венечный шов; 3 — клиновидно-теменной шов; 4 — теменной край височной кости (чешуйчатая часть); 5 — лобный бугор; 6 — височная линия; 7 — клиновидно-лобный шов; 8 — височная поверхность больших крыльев основной кости; 9 — лобно-скуловой шов; 10 — глазничная пластинка решетчатой кости; 11 — слезная кость; 12 — носо-верхнечелюстной шов; 13 — подбородочная ямка; 14 — скуло-верхнечелюстной шов; 15 — передняя носовая ость; 16 — тело верхнечелюстной кости; 17 — теменно-скуловой шов; 18 — скуловая дуга; 19 — шиловидный отросток; 20 — сосцевидный отросток; 21 — наружное слуховое отверстие; 22 — затылочно-сосцевидный шов; 23 — сосцевидно-теменной шов; 24 — лямбдовидный шов; 25 — нижняя височная линия; 26 — верхняя височная линия; 27 — чешуя височной кости

кость; 28 — зрительный канал

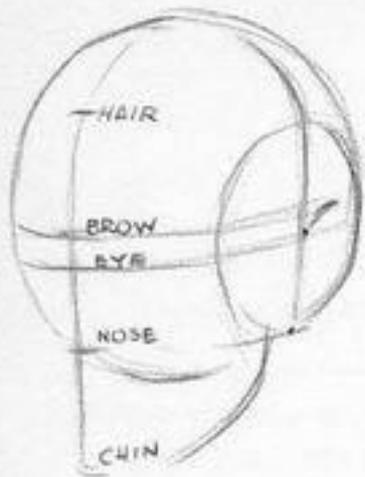
20 — сосцевидный отросток; 21 — наружное слуховое отверстие;

22 — затылочно-сосцевидный шов; 23 —

Как вы помните, мы определили объем, как сумму планов, которые мы “лепим”. С помощью светотени. Границы света и тени - это границы планов. Падающие тени (Например от носа на верхнюю губу), всегда ложатся по форме плана (рис.30) “Лепка” формы осуществляется штрихом, постепенно накладываемом по форме, слой за слоем, более плотно с теневой стороны и менее – с освещенной. Бесконечные дискуссии о направлении штриха, жаркие споры о том штриховать ли в клеточку или в полосочку. Хорош любой штрих, лишь бы накладывался он по форме и “лепил” объем. Начинать проработку тоном надо с наиболее темных частей, постепенно переходя к более светлым, и так, до белого листа, то есть, до бликов. Говоря об объеме, нельзя не отметить еще один момент, к которому многие художники относятся без должного внимания – это волосы. Я часто замечала, что на многих графических, животных, а так же скульптурных работах, волосы имеют вид парика. Это происходит из-за непонимания автором связи местоположения волос, с конструкцией головы. Волосы растут тремя массивами: один окружает лобную кость, другой находится на височной кости, а третий (меньший) расположен ниже виска (рис.43).

После небольшого отступления вновь вернемся к объему, вернее к его завершающей фазе – обобщению. Если до этого момента мы двигались от общего к частному, от большой формы к деталям, то теперь перед нами стоит задача сведение всех нарисованных форм в одно большое целое изображение и работа наша пойдет от частного к общему. Цельность формы достигается, прежде всего, единством тонального решения. Для этого, в первую очередь, надо проверить, как передано в вашем рисунке ослабление освещенности формы, по мере удаления от источника света. Если мы начинали тональную проработку рисунка с темного (боковой план головы и шеи), то теперь, мы двинемся от самого светлого (в данном случае лба). Это достигается легкой штриховкой всех освещенных поверхностей ниже лба. Далее надо окончательно установить планы, подчеркнув их штриховкой, сделать более мягкими дальние планы и части формы, находящиеся в тени ще (рис.47). На этом мы закончим работу над рисунком.

Законченный рисунок мужчины и женщины

