

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Е. Е. БИРЮКОВА

РИСУНОК ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА.
ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО
ПОСТРОЕНИЯ

Учебное пособие

Владимир 2016

УДК 721.02
ББК 85.154
Б64

Рецензенты:

Заслуженный архитектор Российской Федерации
председатель правления Владимирской областной организации
общественной организации «Союз архитекторов России»
В. Е. Пичугин

Кандидат технических наук, доцент
декан архитектурно-строительного факультета
Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
С. Н. Авдеев

Бирюкова, Е. Е.

Б64 Рисунок головы человека. Основы конструктивного построения : учеб. пособие / Е. Е. Бирюкова ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2016. – 152 с.

ISBN 978-5-9984-0671-3

Изложенные в пособии сведения призваны помочь абитуриентам в подготовке к вступительным испытаниям по дисциплине «Рисунок» и обеспечить возможность самостоятельного изучения основ конструктивного построения головы человека на примере классической гипсовой модели. Представлены базовые материалы по изучению дисциплины «Рисунок» для студентов направления «Архитектура» и «Дизайн» в частях и разделах, связанных с освоением классического рисунка с натуры.

Предназначено для абитуриентов направления 07.03.01 – Архитектура, также может оказаться полезным для всех, кто интересуется изобразительным художественным творчеством и классическим рисунком с натуры.

Ил. 145. Библиогр.: 6 назв.

УДК 721.02
ББК 85.154

ISBN 978-5-9984-0671-3

© Бирюкова Е. Е., 2016

Предисловие

Необходимость подготовки специалиста направления 07.03.01 в области рисунка сомнений не вызывает, однако, необходимо заметить, что имеющихся учебных пособий, позволяющие будущему специалисту-архитектору успешно осваивать рисунок и рисование с натуры, на сегодняшний момент явно недостаточно и они, как правило, либо ставят своей целью обучение рисунку вообще, без учёта профессиональной специфики, либо носят характер методических пособий конкретных рисовальных школ и могут быть использованы только в качестве дополнения к практическим занятиям с мастером. Такой подход, безусловно, ограничивает и тот дидактический материал, который представлен в учебных пособиях в области рисунка. Как правило, этапы построения головы человека, сложнейшей модели для рисовальщика рассматриваются очень поверхностно, только в общих контурах, предполагая, что обучающийся рисунку может легко пройти эти этапы благодаря предыдущему рисовальному опыту. Однако, как показывает практика, именно этапы конструктивного построения вызывают наибольшее затруднение у начинающих рисовальщиков и это приводит к тому, что рисунок выполняется на уровне интуитивной передачи тонового решения, то есть, фактически, внешнего срисовывания пятен светотени. И, как следствие, искажает изображаемую форму. Для исправления этой распространённой ошибки необходимо привлечение осознанного конструктивного подхода к выполнению построения, когда начинающий рисовальщик проводит предварительный анализ изображаемой модели на предмет соответствия её условной конструктивной модели, имеющей в своей основе анатомическую основу.

Однако начинающий рисовальщик, имеющий небольшой личный художественный опыт и только осваивающий основы академиче-

ского рисунка головы, как правило, не может выполнить предварительную аналитику геометрической формы головы в сопоставлении её с черепом человека и экорше, то есть конструктивно-геометрическими ее прообразами. Данная задача, как правило, может быть решена только опытным рисовальщиком.

Целью настоящего учебного пособия является изложение основ конструктивного построения головы человека в расчёте именно на начинающего рисовальщика, проведённая предварительная конструктивная аналитика анатомической и геометрической подосновы головы представлена в виде готовых конструктивных схем, что значительно упрощает и интенсифицирует процесс самостоятельного освоения основ конструктивного построения головы человека.

Материал, представленный в настоящем учебном пособии, рассчитан на использование абитуриентом направления 07.03.01 «Архитектура» в период подготовки к вступительным испытаниям по «Рисунку», однако основные положения, которые касаются основ конструктивного построения головы человека, могут быть использованы студентами-архитекторами и в дальнейшем, в период обучения по специальности в рамках учебной дисциплины «Рисунок и живопись» при выполнении рисунка головы человека. Кроме того, конструктивное построение, лежащее в основе академического изображения любого сложного пространственного тела, может быть, в последствии, применено рисовальщиком и к изображению иных моделей.

Учебное пособие состоит из трёх глав. В каждой из которых рассматривается поэтапное конструктивное построение головы человека в одном из трёх классических ракурсов – анфас, три четверти и профиль. В качестве базового расположения модели выбрано расположение выше линии горизонта потому, что именно в этом варианте расположения модели голова человека обычно представлена на вступительных испытаниях. Кроме того, именно расположение модели выше линии горизонта представляется наиболее сложным для начинающего рисовальщика и вызывает затруднение с пространственным осмыслением.

Графический материал, представленный в книге, представляет собой реальные учебные рисунки, выполненные в процессе подготовки к вступительным испытаниям на специальность «Архитектура» в 2005 году с практическим участием преподавателя. В ходе работы над изображением имеет место и последовательная правка изображения и ликвидация допущенных неточностей и ошибок. Автор намеренно использует графический материал реального учебного процесса с целью показать необходимость последовательной конструктивной аналитики в реальной графической работе и особенности самопроверки с целью выявления неточностей и ошибок. Рисунки представлены в графической обработке, обеспечивающей возможность их издания и печати.

В ходе практического использования настоящего учебного пособия необходимо помнить, что положения, изложенные в рамках одной главы, могут быть применены по отношению к любой классической модели головы, то есть модели, построенной на основании соблюдения принципа анатомического подобия, а не только к той модели, которая изображена на рисунках. Для качественного освоения представленного материала целесообразно идти от простого к сложному, то есть в той последовательности, в которой учебный материал изложен в учебном пособии. Однако поскольку при подготовке к вступительным испытаниям в учебной группе не всегда возможен выбор требуемого ракурса, то допустим выбор глав для изучения учебного материала в произвольном порядке.

В целом, при освоении основ конструктивного построения головы человека, необходимо помнить, что любой рисунок – это одновременно процесс творчества и логической аналитики изображаемой модели. Он построен по принципу непрерывного восхождения от общего к частному при постоянном уточнении изображаемой формы. И на каждом этапе выполнения рисунка он должен представлять собой законченную убедительную пространственную аналитическую модель, которая в свою очередь будет являться основой для последующего уточнения и проработки при переходе к новому этапу.

Введение

Голова человека по праву считается одной из самых сложных моделей в изобразительном творчестве вообще и в рисунке в частности. Связывают это, в первую очередь, с тем, что именно голову обычно связывают с конкретным человеком, его характером, особенностью его личности. Смело можно сказать, что именно выразительные особенности головы позволяют нам представить личность человека визуально, описать ее как зрительный образ. Именно поэтому в истории изобразительного искусства такую роль играет портрет. Изучая портреты людей прошедших эпох, мы судим о них как личностях, на основании их зрительных образов. Однако этим не исчерпывается сложность головы как модели для изображения. Голова человека ещё и очень сложный пространственный объект. Если попытаться описать ее геометрически, то мы столкнёмся со сложной многосоставной пространственной формой, равную которой практически невозможно выявить в окружающем мире. Благодаря этой сложности существует бесконечное множество вариантов человеческих лиц.

Почему именно голова человека традиционно считается моделью для рисунка на вступительных испытаниях для абитуриентов архитектурных специальностей? Это объясняется несколькими причинами.

Прежде всего, одной из главных профессиональных компетенций специалиста архитектора является умение представлять свой замысел визуально, при помощи различных изобразительных средств. А, значит, архитектор просто обязан хорошо уметь рисовать и быть профессионалом в изображении любых форм окружающего мира, даже достаточно сложных. А что может быть сложнее в изображении, чем голова человека? Поэтому именно голова человека считается тем «пробным камнем», который демонстрирует умения будущего архитектора как рисовальщика. Она позволяет показать, что абитуриент имеет достаточный уровень начальной подготовки по избранной специальности.

Вторая причина выбора головы человека заключается в особенностях подхода к ее изображению, который должен продемонстрировать особенности профессионального мышления архитектора и его отличие от специалистов других видов изобразительных искусств.

Главной задачей архитектора как специалиста в области является создание и преобразование пространства в соответствии с потребностями человека. Следовательно, архитектор должен уметь изображать и показывать пространственные объекты и формы, в том числе достаточно сложные и многомерные. Поэтому во главу угла при рисовании головы человека ставится умение ее преподнести как сложный пространственный объект. В отличие от художника-портретиста, который при рисовании головы человека основной упор делает на визуальной передаче портретной схожести и внутреннего мира человека, архитектор должен изображать голову как сложнейшую пространственную форму не пытаясь нарисовать портрет. Портретное сходство в архитектурном изображении, конечно, будет присутствовать, но ни как самоцель, а как следствие соблюдения правильных пропорций и соотношений в изображаемом объекте. В архитектурном рисунке не может использоваться сознательное искажение изображаемой формы, усиление акцентов и характерных черт с целью добиться узнаваемости портрета.

Любой классический академический рисунок состоит из условно выделяемых четырёх основных этапов: компоновка на листе, конструктивное построение модели, свето-тоновое решение модели, обобщение изображения. В рамках изучения основ конструктивного построения головы мы остановимся на втором этапе как наиболее сложном для начинающего рисовальщика. Однако необходимо помнить, что рисунок – это непрерывный личный творческий процесс в котором каждая схема и принципиальная модель нужна только для того, чтобы способствовать продуктивному творчеству. И, конечно, не может быть рассмотрен в качестве догмы. Поэтому на любом этапе выполнения рисунка необходимо помнить о существовании других этапов этого творческого процесса и обращаться к ним в случае возникновения необходимости и конечной целью выполнения работы является рисунок головы. Так необходимо помнить, что увлекшись конструктивной аналитикой или тоновой проработкой модели, легко можно нарушить расположение головы в листе, то есть компоновку. Таким образом, при выполнении рисунка необходимо постоянно помнить о гармоничном и умеренном сочетании различных этапов его исполнения, поскольку конечной целью его исполнения является сам рисунок.

Глава 1. КОНСТРУКТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА В АНФАС

1.1. Особенности практического выполнения рисунка

Работа над академическим рисунком головы человека с натуры представляет собой сложный многоплановый процесс, который обязательно предполагает соблюдение некоторых правил и использование определённых условностей, которые обеспечат качественное выполнение рисунка. В данном разделе мы остановимся на том, какие именно правила и условности изображения необходимо соблюдать при выполнении любого рисунка гипсовой модели головы человека с натуры безотносительно к тому в каком именно ракурсе находится изображаемая модель. Необходимо заметить, что мы исходим из предположения, что рисовальщик уже знаком с базовыми требованиями классического академического рисунка, имеет опыт изображения с натуры и голова не является первой моделью, которую он изображает.

Первое правило, которое необходимо соблюдать при рисунке любой сложной и крупной модели, изображение (рисунок) которой сложно охватить одним взглядом при близком расположении глаз рисовальщика к рисунку, это необходимость постоянного дистанционного контроля хода рисунка. Рисующему крайне желательно как можно чаще отходить от своего рисунка и смотреть на него с расстояния в один-два шага. Это даёт возможность как целостного взгляда на модель и ее изображение, так и выявления ошибок построения, которые вблизи оказываются практически незаметными. Для выполнения самоконтроля изображения необходимо отходить от работы как минимум каждые пятнадцать-двадцать минут.

Второе правило практического изображения с натуры сложного объекта предполагает необходимость регулярного «взгляда со стороны» или «свежего взгляда». Чаще всего рисовальщик, который длительное время рисует один объект, оказывается в плену своего собственного воображения. Его сознание как бы создаёт вторичный образ объекта и подменяет им реальное изображение. Упрощённо говоря, рисовальщик не видит собственных ошибок изображения. Ему кажется, что его рисунок идеально соответствует модели. Чтобы это

преодолеть, необходимо регулярно освежать взгляд – переключать его на другие объекты, скажем просто на вид за окном, давать себе возможность отдохнуть физически, просто постоять или пройтись. Делать это необходимо как минимум каждый час на три-пять минут. Возвращение к работе, после отдыха, позволяет оценить работу по новому, что невозможно достичь, находясь на одном месте.

Третье. Учитесь использовать практическое измерение при помощи карандаша. Крайне сложно правильно воспроизвести пропорции сложного объекта используя исключительно глазомерический масштаб и определяя соотношения отдельных частей головы «на глаз». Чаще всего это приводит к тому, что то, что именно рисовальщик изображает в данный момент, кажется ему особенно важным. И, как следствие, это приводит к тому, что отдельные части головы оказываются преувеличенными в своих линейных размерах, более крупными, утрированными по отношению к другим частям головы. Так появляются в изображении крупные глаза или большой нос. Избежать этого можно постоянно используя измерение при помощи карандаша, зажатого в вытянутой руке – простейшего способа измерения, который допустимо использовать при выполнении рисунка. Сопоставляя горизонтальные и вертикальные размеры при любой попытке изменить ранее намеченный размер.

Четвёртое. Необходимо помнить, что рисунок изображает реальную модель и ее геометрию, а не то, что кажется рисующему. Особенности освещения, ракурс модели и масса других причин могут привести к тому, что светотень будет плохо выявлять геометрию модели. В случае если рисующий сомневается в том, что он правильно понимает геометрические и пространственные особенности головы, необходимо ее тщательно рассмотреть с близкого расстояния, возможно, даже, проверить форму тактильно. Это даст возможность точного понимания особенностей изображаемого объекта.

Кроме перечисленных выше правил рисования объекта сложной геометрии, есть ещё и ряд условностей изображения, наличие которых необходимо осознавать начинающему рисовальщику при изображении головы человека с натуры:

► Любая линия на рисунке – это видимая граница контрастных светотеневых пятен, граница света и тени, которые появляются на ме-

сте перелома формы. Линия в рисунке с натуры не может быть одинарной потому, что граница светотени в реальном объекте всегда не чёткая. Поэтому изображать ее следует линией, которая скорее представляет собой пучок относительно параллельных линий. Особенности зрительного восприятия человека таковы, что из нескольких таких линий глаз зрителя выберет наиболее правильную, а остальные будут рассматриваться им как светотень (рис. 1,2).

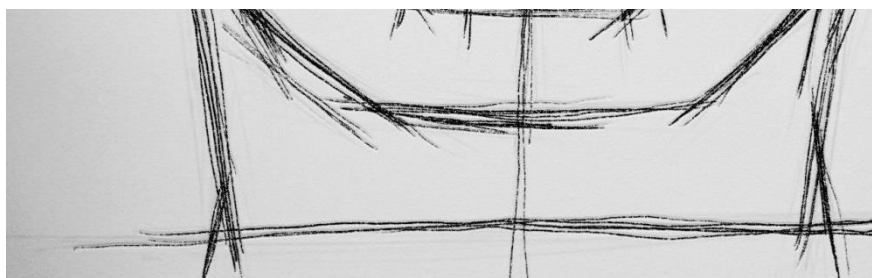

Рис. 1. Использование пучковой линии при выполнении рисунка

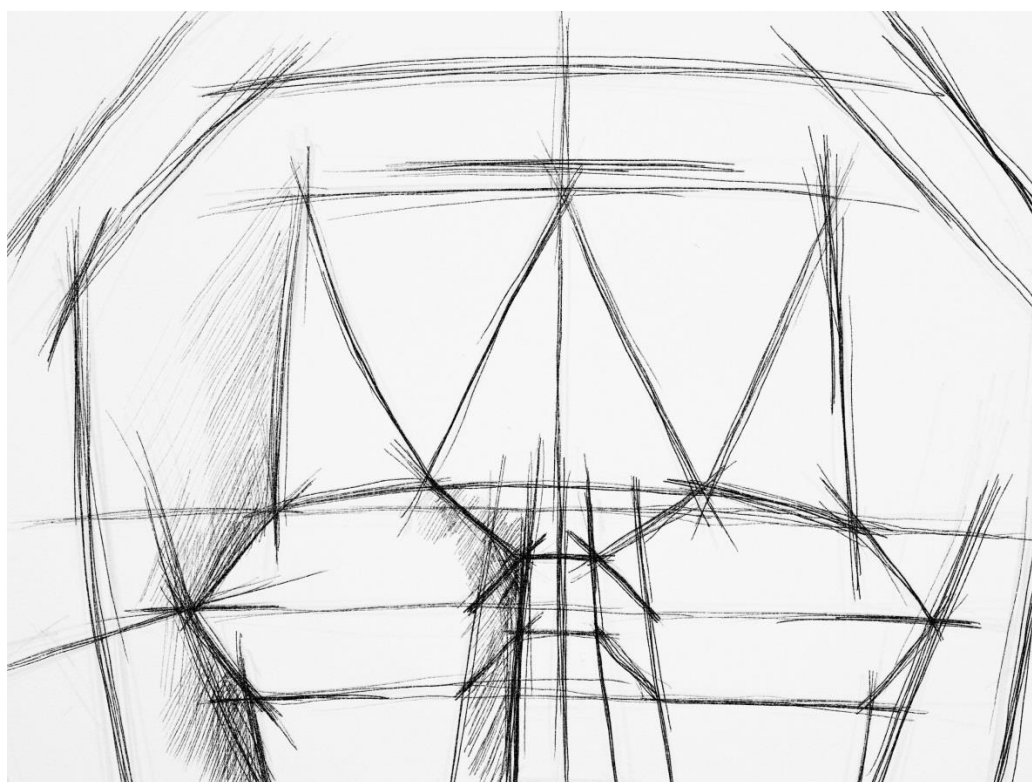

Рис. 2. Усиление пучковой линии и акцептация ее светотенью

► Любая линия – это условность изображения. Рисующий должен стремиться использовать для изображения формы по возможности линии, приближающиеся по своей геометрии к прямым. Это дает возможность непрерывного уточнения рисунка в процессе рисования путём введения дополнительных уточняющих линий (рис. 3,4,5). Наиболее распространённая ошибка начинающего рисовальщика – это стремление провести одну, очень точную, гнутую линию. Как правило, это приводит к искажению формы.

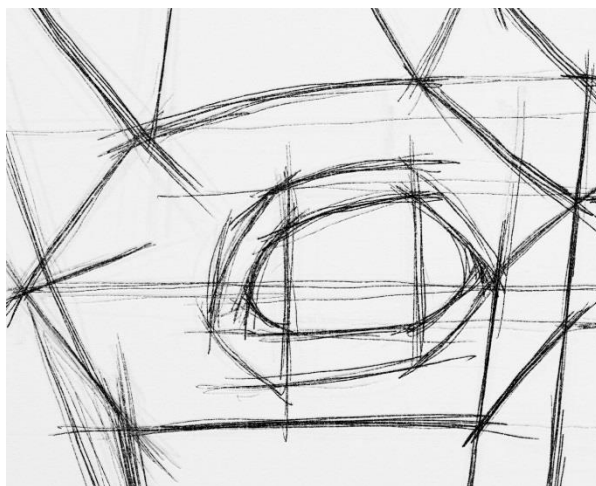

Рис. 3. Использование пересекающихся прямых линий для изображения сложной кривой линии

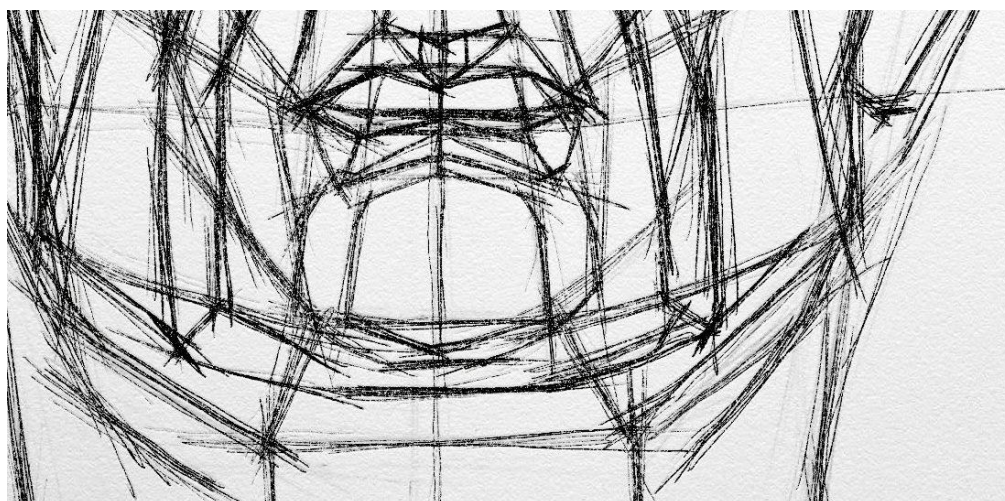

Рис. 4. Использование пересекающихся прямых линий при рисовании объёмных криволинейных форм

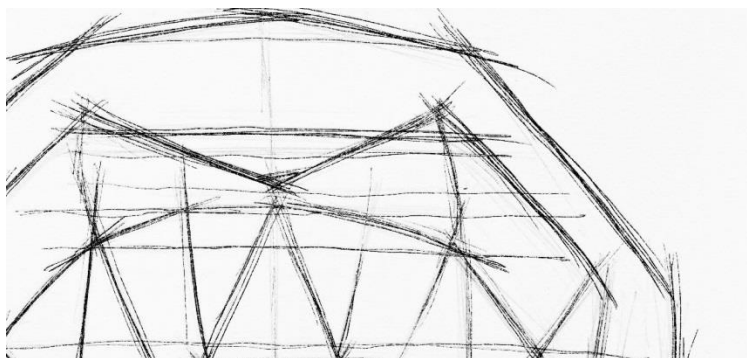

Рис. 5. Использование линий приближающихся к прямым для модуляции криволинейной формы

► Линии должны заканчиваться не в точке пересечения, а за ее пределами. Это даёт возможность рисующему непрерывно уточнять форму, а зрителю ощущение чёткости изображения (рис. 6).

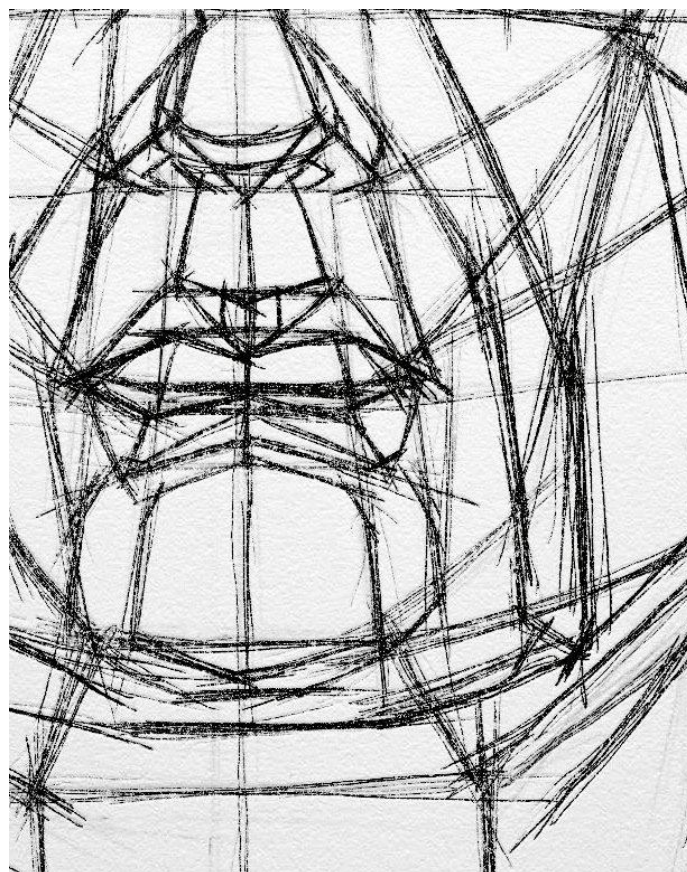

Рис. 6. Использование пересекающихся элементов пучковых линий для уточнения элементов сложной формы

► Линии построения не следует специально удалять с рисунка, после завершения этапов построения. Они могут сохраняться и уже в готовом рисунке, не мешая его целостному восприятию. Наоборот, сохранение естественных линий построения придаёт изображённой сложной геометрической форме дополнительный объём и убедительность, дополняя светотень. Исключения составляют только те линии конструктивного построения, которые находятся на световой стороне модели или на заднем плане. Если они искажают изображение, то их можно слегка ослабить при помощи ластика, по возможности, всё-таки сохраняя (рис. 7).

Рис. 7. Линии конструктивного построения сохранены на окончательной стадии конструктивного построения перед переходом к тоновому рисунку

В ходе выполнения этапов построения, первые линии построения, контурные и осевые, ослабляются естественным образом. Если

они перестают играть существенную роль для дальнейшего построения, то специально усиливать их не следует.

► Процесс работы над рисунком – это процесс непрерывной работы над формой, ее выявление и уточнение. Это непрерывный анализ изображения и изображаемого. Необходимо исходить из того, что любая линия может оказаться ошибочной на следующем этапе работы над рисунком и надо быть готовым к тому, что придётся ее уточнять или исправлять, если ошибка стала очевидной.

► Особым типом линий, которые используются при конструктивном построении головы, являются линии перспективы. Без их наличия невозможно правильно показать перспективные сокращения в ракурсе (рис.8).

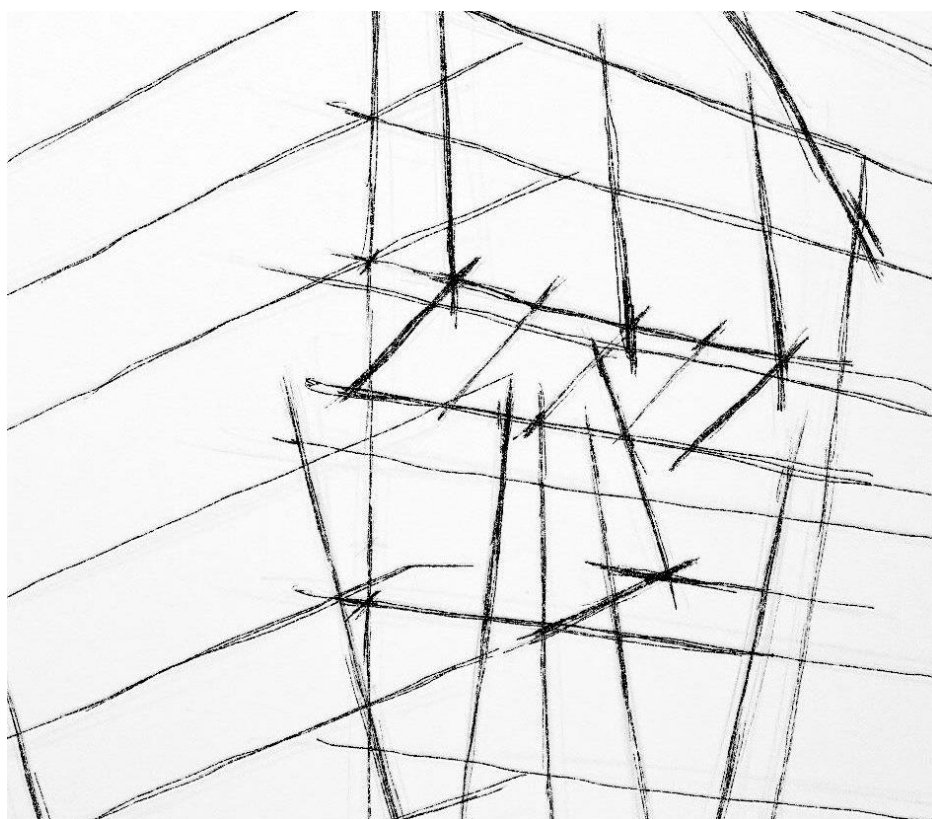

Рис. 8. Линии перспективного сокращения при построении головы человека в ракурсе

Перспективный аппарат классического академического рисунка предполагает, наличие двух типов линий – линии горизонта и линий схода параллельных прямых в ракурсе (рис. 9).

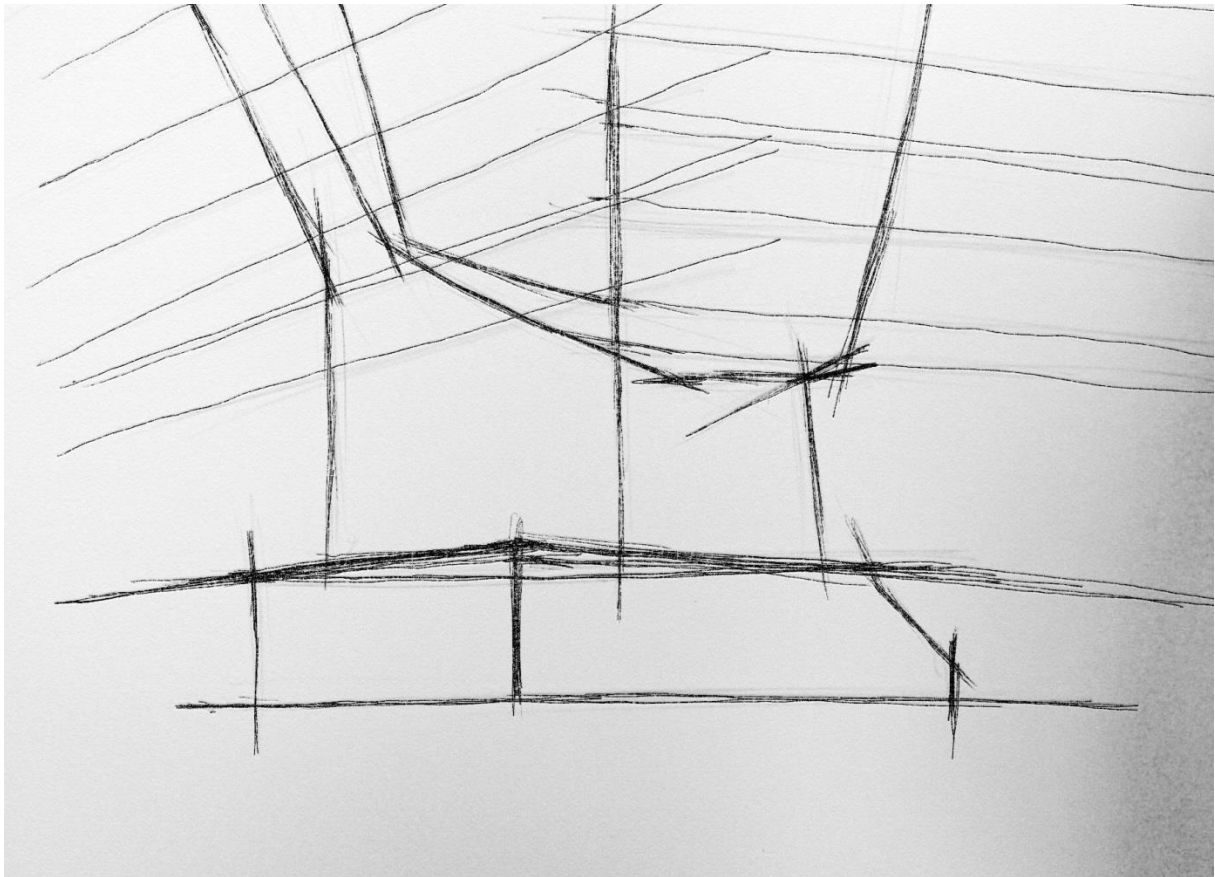

Рис. 9. Классический перспективный аппарат для изображения объёмной формы включает в себя линию горизонта (совпадающую с линией глаз рисующего), вертикальную линию перелома формы и условные плоскости ее образующие. В пределах этих плоскостей параллельные линии имеют одну точку схода

Линия горизонта в рисунке головы всегда соответствует положению глаз рисующего, то есть, чтобы определить ее положение по отношению к изображаемой модели, рисующему необходимо приложить горизонтально к своим глазам ребро ладони. Это даст возможность увидеть, где именно находится линия горизонта.

► На линии горизонта находятся точки схода только тех параллельных прямых, которые параллельны горизонтальной плоскости (плоскости пола, плоскости земли) (рис. 10).

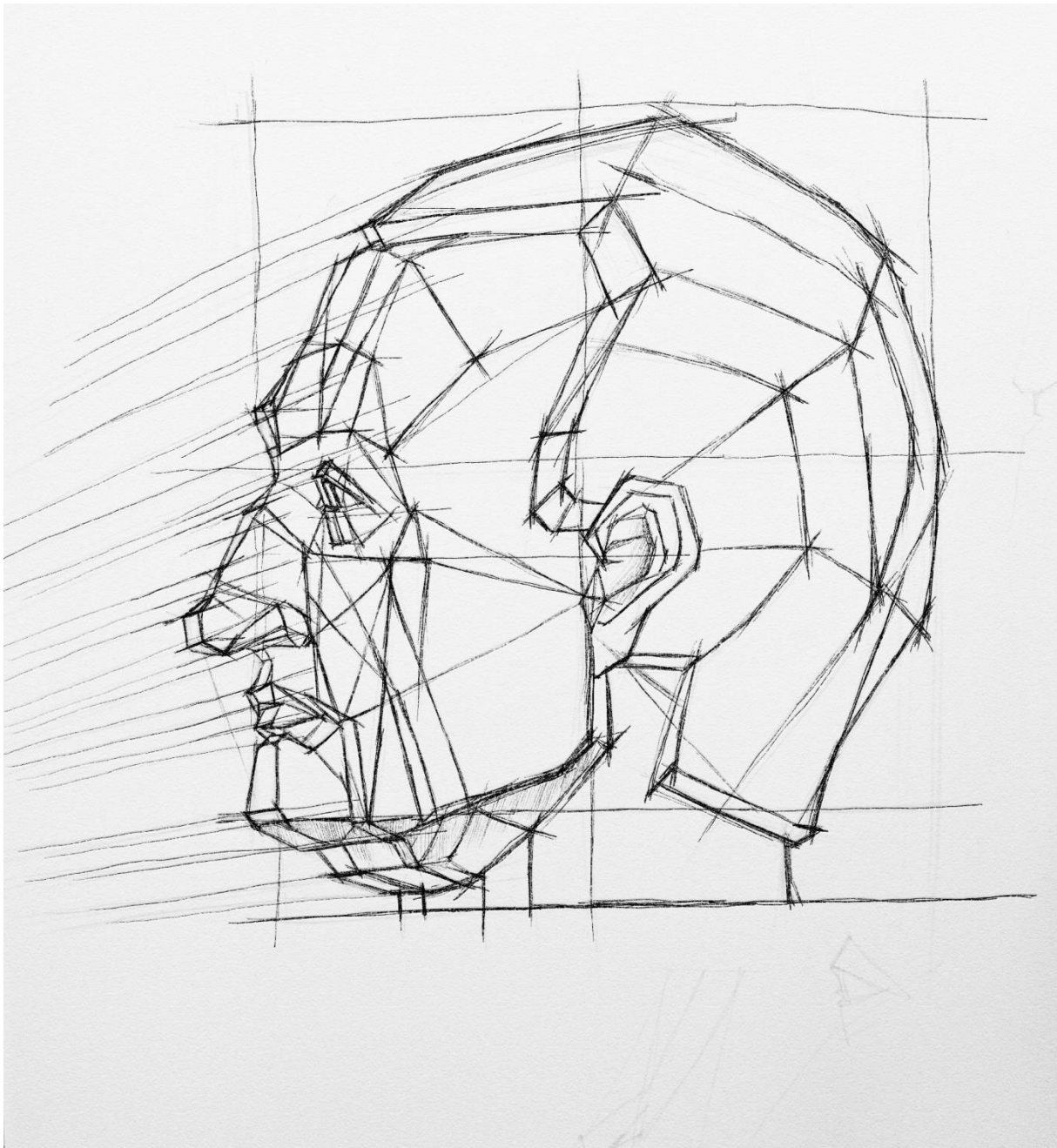

Рис. 10. Рисунок головы в профиль также может включать перспективный аппарат для лицевой плоскости. Поскольку плоскость сильно развёрнута от зрителя, то пучок параллельных прямых имеет сильное перспективное сокращение

Если параллельные между собой прямые не параллельны горизонтальной плоскости, например, когда модель головы имеет естественный наклон, то точки схода для этих прямых будут располагаться выше или ниже линии горизонта (рис. 11).

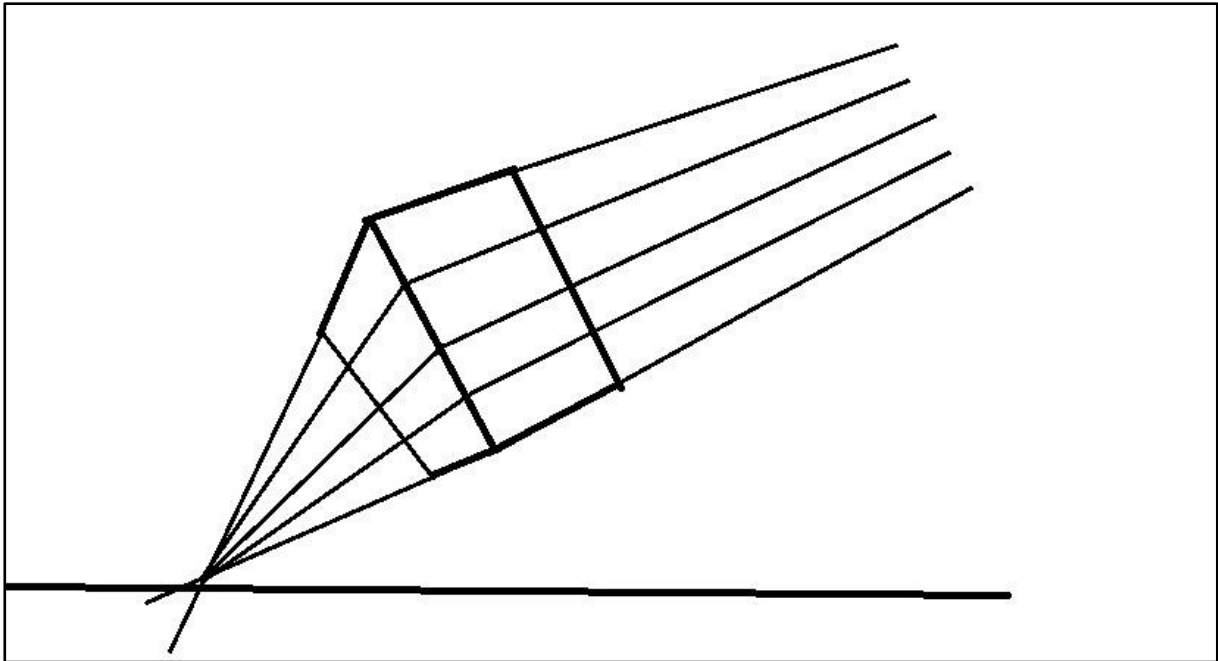

Рис. 11. Условная схема расположения линий перспективного сокращения по отношению к линии горизонта в случае, если параллельные прямые не параллельны плоскости земли (голова находится в наклоне)

► В случае, если у рисующего возникают сомнения в том, что он сможет правильно читать линии конструктивного построения, возможно и желательно пользоваться подштриховкой плоскостей их образующих (рис. 12). Это усиливает визуальный эффект конструкции головы и даёт возможность прочувствовать ее прикладной характер.

► При нанесении светотени крайне желательно пользоваться классическим способом штриховки – штрих выполнен хорошо заточенным карандашом, следует геометрической форме модели и линиям конструктивного построения, сохраняет прозрачность (то есть между штрихами просвечивает белая бумага) даже при максимальной плотности штриховки (рис. 13).

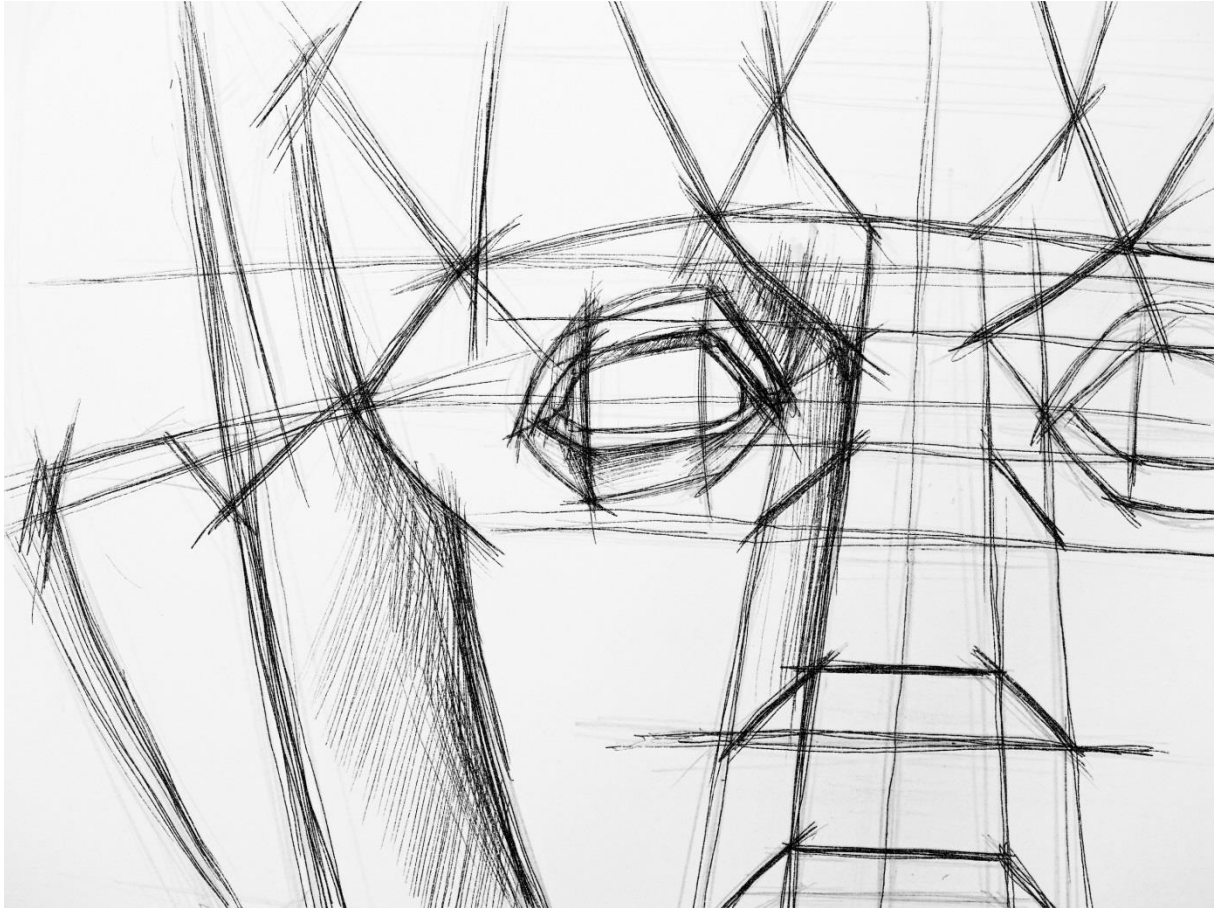

Рис. 12. Использование подштриховки конструкции с целью выявления формы

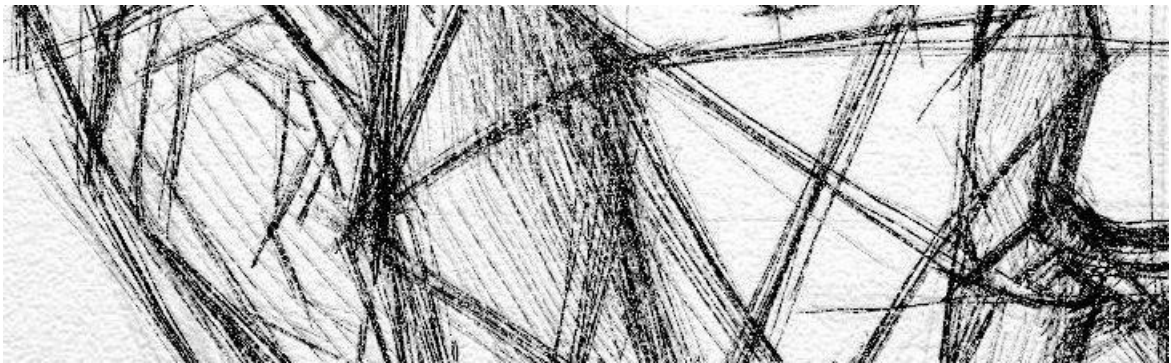

Рис. 13. Пример использования штриховки при переходе от конструктивного построения к работе светотенью

Штриховка накладывается в соответствии с линиями конструктивного построения. Сохраняется общая прозрачность штриховки.

1.2. Основные положения построения головы в анфас

Рисование головы человека в анфас представляет собой начальный этап в обучении основам построения головы. Это объясняется, прежде всего, тем, что это наиболее простой в построении ракурс. Но необходимо помнить, что, одновременно, это достаточно сложный ракурс при работе светотенью. Причём второе непосредственно связано с первым – упрощённое построение, непосредственное связанное с особенностями ракурса, приводит к необходимости передачи объёма с использованием более сложной и многоплановой работы светотенью. Следовательно, несмотря на простоту такое построение следует выполнять очень тщательно, поскольку в дальнейшем, при работе светотенью, исправить ошибки будет достаточно проблематично.

Что необходимо помнить при построении головы в анфас:

► Ракурс головы в анфас предполагает, что линейная перспектива не используется, поскольку голова расположена так, что основные горизонтальные линии построения параллельны картинной плоскости и, следовательно, не имеют точек схода на линии горизонта (рис. 14).

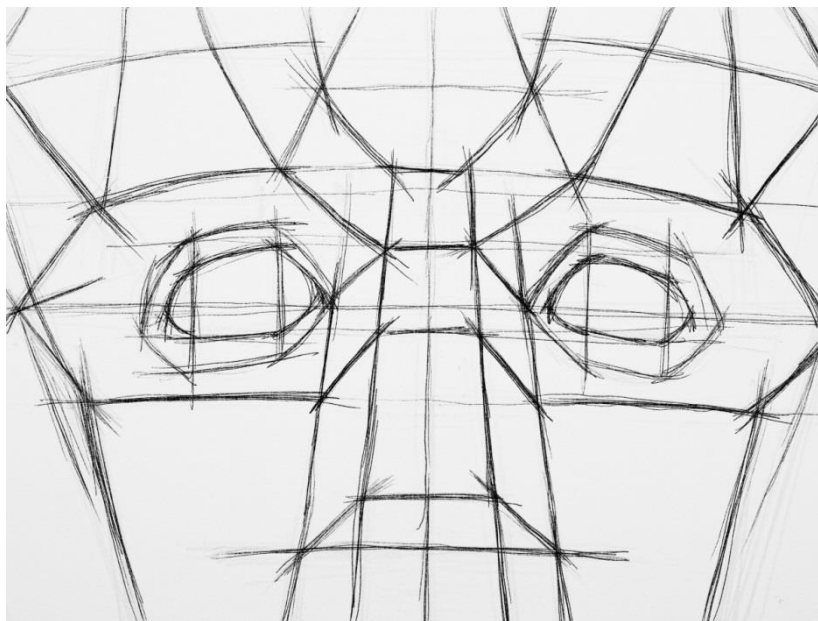

Рис. 14. Горизонтальные линии построения

► Линии построения параллельны между собой и строго горизонтальны. Необходимо тщательно следить за их параллельностью и горизонтальностью, именно они служат основой для построения отдельных элементов головы, таких как глаза, нос, уши, скуловые кости и т.д. Нарушение в параллельности приводит к искажению черт лица классической головы. Перед тем, как начать частное построение какого-либо элемента лица, сначала необходимо в общей сетке горизонтальных линий построить именно те линии, которые позволят вписать данный элемент в головы в целом (рис. 15).

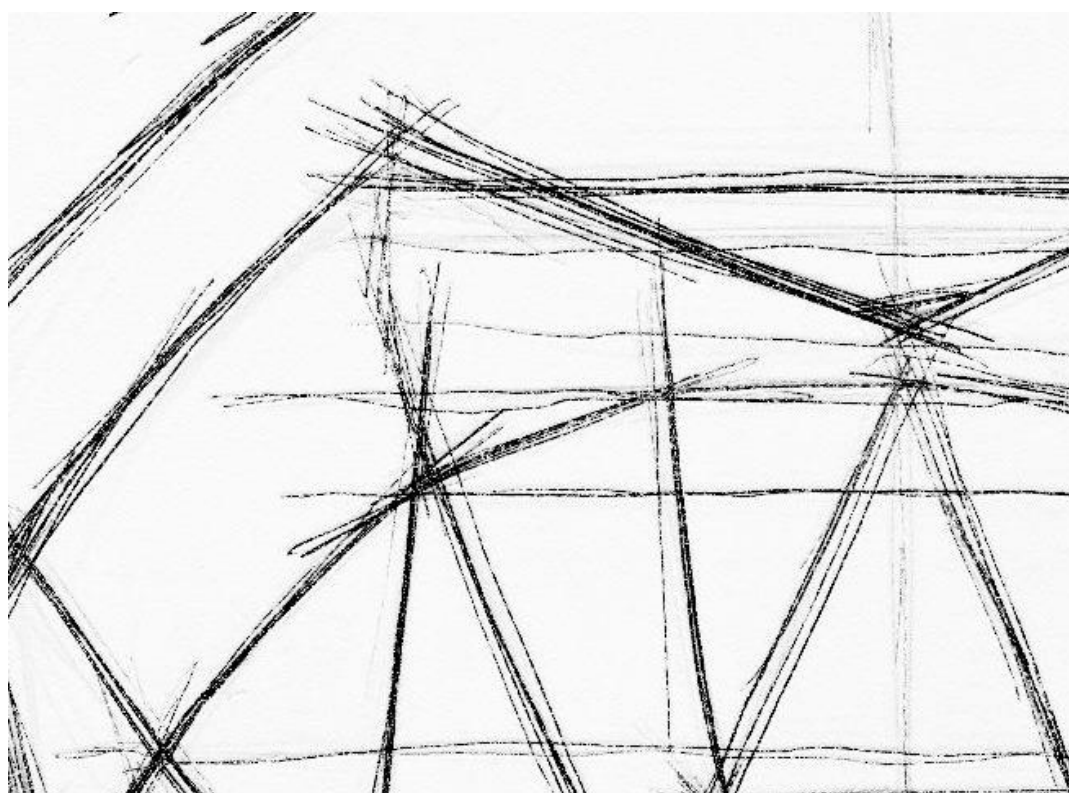

Рис. 15. Линии построения должны быть строго параллельны между собой. Эта параллельность является основой правильности конструктивного построения головы человека в анфас в целом

► Построение отдельных черт лица всегда ведётся только синхронно, то есть параллельно в левой и правой половине лица. Выполняя рисунок правого глаза в обязательном порядке одновременно ри-

суется и левый глаз, с строгим соблюдением симметрии и парности элементов лица (рис. 16).

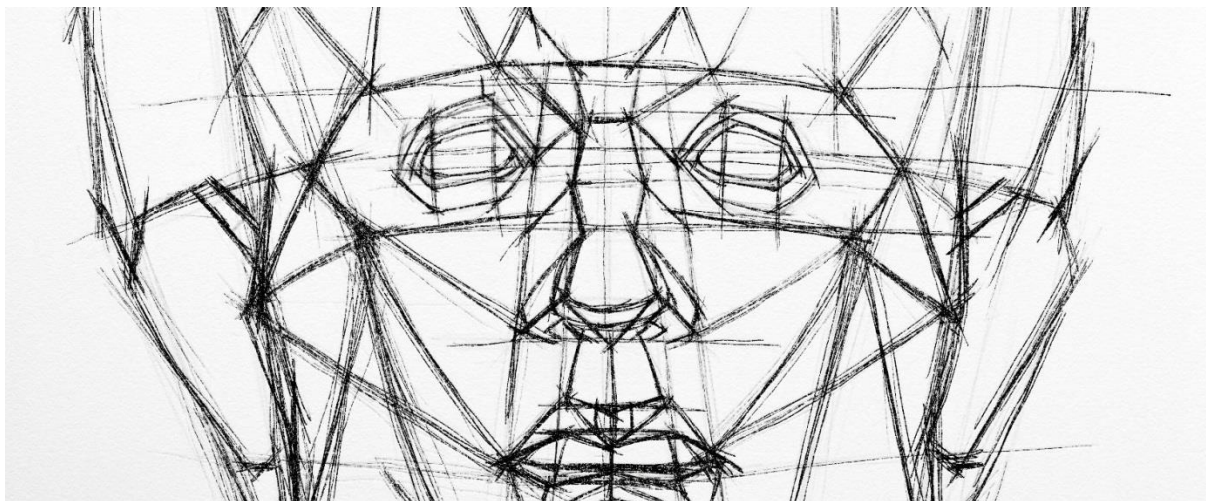

Рис. 16. В основе правильного выполнения конструктивного построения головы человека в анфас лежит принцип парности рисования основных элементов лица

► Построение должно вестись строго от более общих форм к частным, то есть детализации. При этом любая деталь является частью более общей формы, она всего лишь уточняет и конкретизирует ее, позволяя передать частные элементы головы (рис. 17, 18, 19.).

Рис. 17. Начало конструктивного построения губ. Намечены основные элементы и плоскости

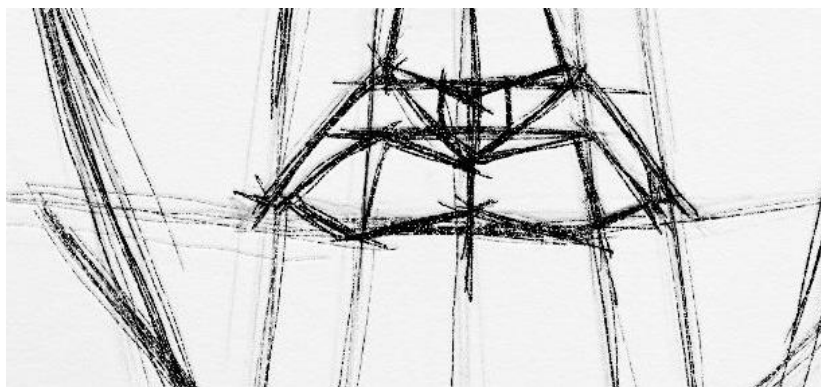

Рис. 18. Проводится детализация. Намечены основные плоскости и линии перелома формы

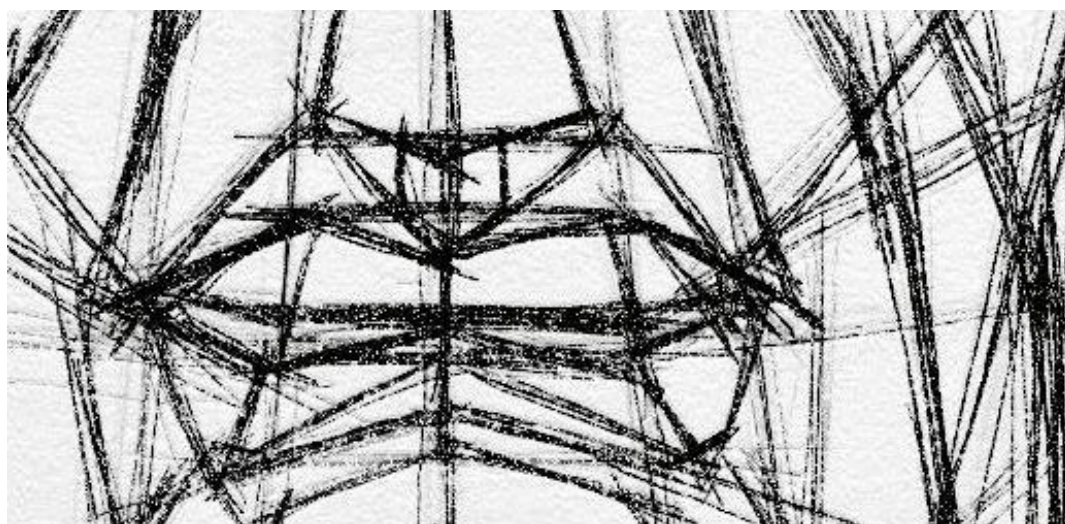

Рис. 19. Выполнено полное конструктивное построение губ. Элемент лица вписан в общее конструктивно-плоскостное построение пластической формы

► При построении головы в анфас необходимо помнить о том, что в голове можно условно выделить две группы обобщающих плоскостей – одна из которых параллельна глазам наблюдателя (плоскость лба, плоскость лицевой части головы, плоскость подбородка), другая находится по отношению к зрителю под углом (плоскости боковых поверхностей носа, лба, боковых поверхностей головы). Именно выявление этих пересекающихся поверхностей и линий их пересечения является ключом к выявлению объёма головы при нанесении светотени (рис. 20).

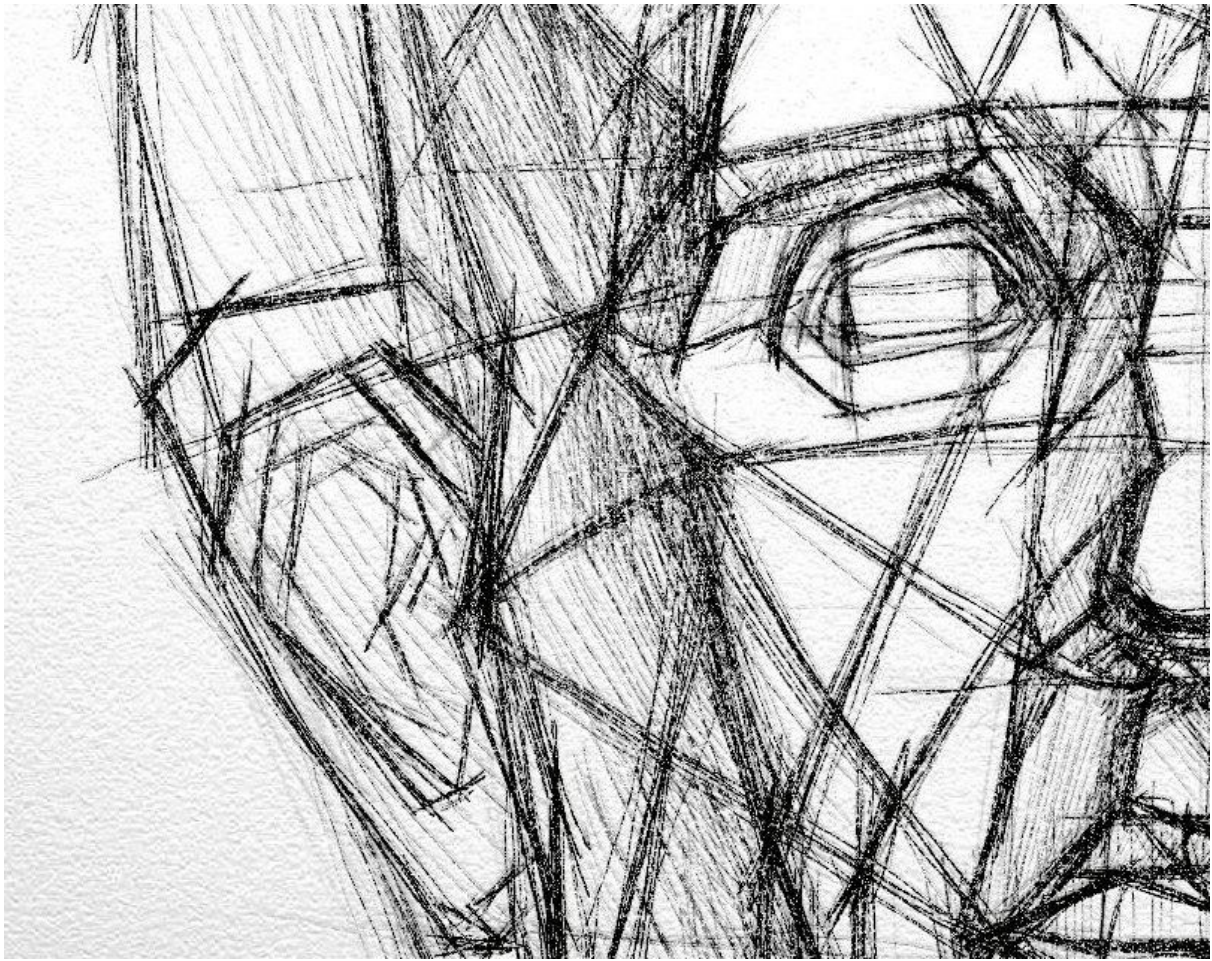

Рис. 20. Линии конструктивного построения передают пластические характеристики модели, в том числе и взаимное расположение отдельных плоскостей по отношению к друг другу.

Линии построения соответствуют линиям пересечения условных поверхностей образующих модель

► Голова, расположенная в анфас, имеет части приближенные к зрителю и удаленные от зрителя. Наиболее приближенным к зрителю является кончик носа. Наиболее удалены части головы, которые попадают в ее абрис. Элементы головы следует разделить по приоритетности, то есть степени приближенности-удаленности к крайним точкам. Наиболее приближенные к зрителю элементы следует более тщательно прорабатывать в рисунке, как с точки зрения построения, так и при работе светотенью. Чем дальше элемент расположен от зрителя, тем более условным и обобщенным должен быть его рисунок (рис. 21).

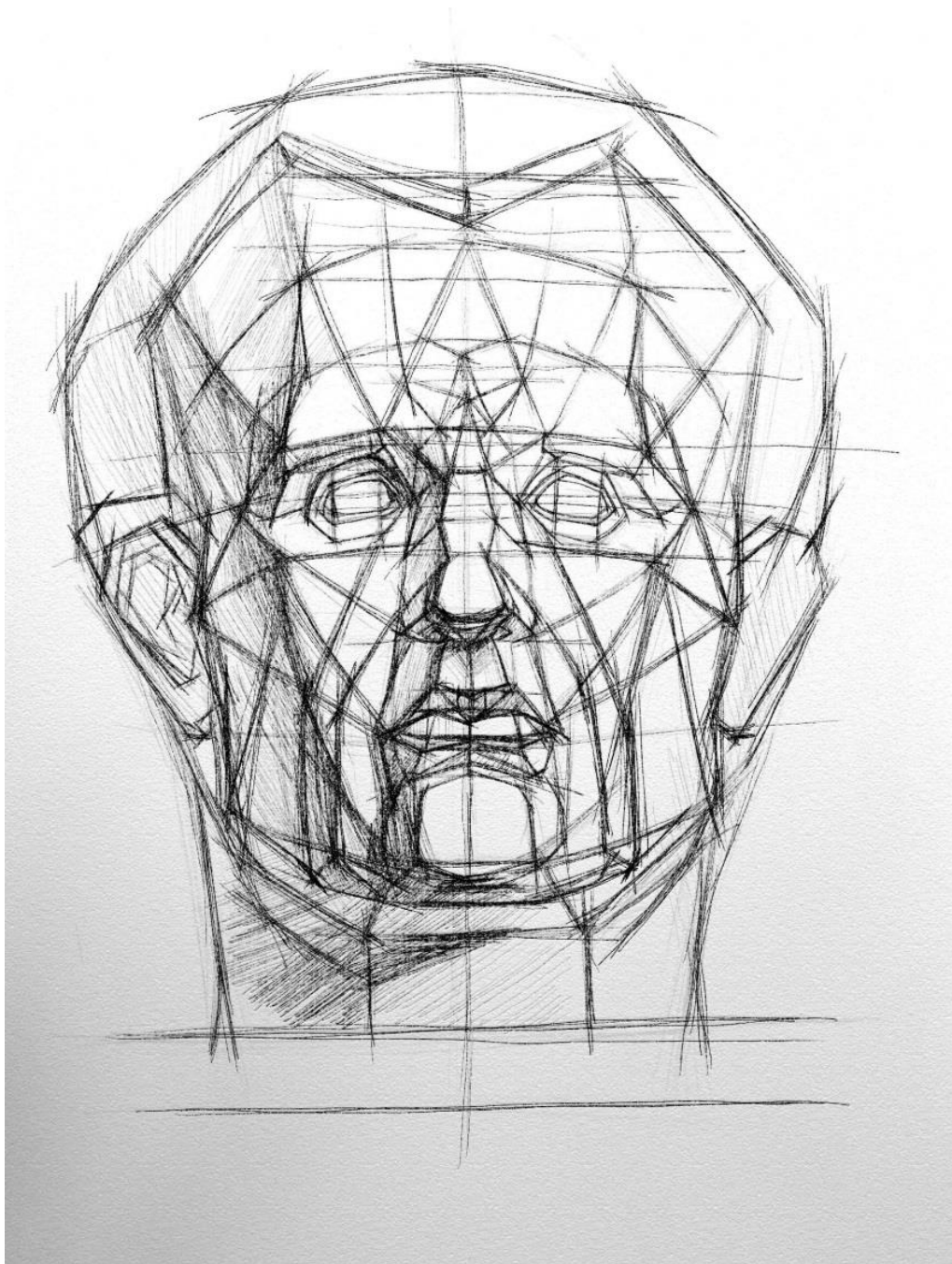

Рис. 21. Наиболее приближенными к зрителю являются кончик носа, затем губы, подбородок и линия бровей. Наиболее отдалены – макушка головы, уши, боковые поверхности шеи

► Индивидуальность конкретного лица человека определяется индивидуальными пропорциями элементов его лица, то есть соотно-

шением размеров отдельных черт лица между собой и их взаиморасположением. Однако есть общие закономерности, которые характерны для каждой классической модели. Они дают возможность проверить построение, которое осуществляется в глазомерическом масштабе и задать основные базовые пропорции в начале построения.

В целом, классическая голова человека делится в пропорции 50/50, то есть пополам по высоте на уровне линии бровей, расстояние от макушки головы до бровей делится пополам на уровне верха лба, нижняя половина делится пополам на уровне основания носа (рис. 22). Ширина глаза, как правило, уместается между глазами целиком (рис. 23).

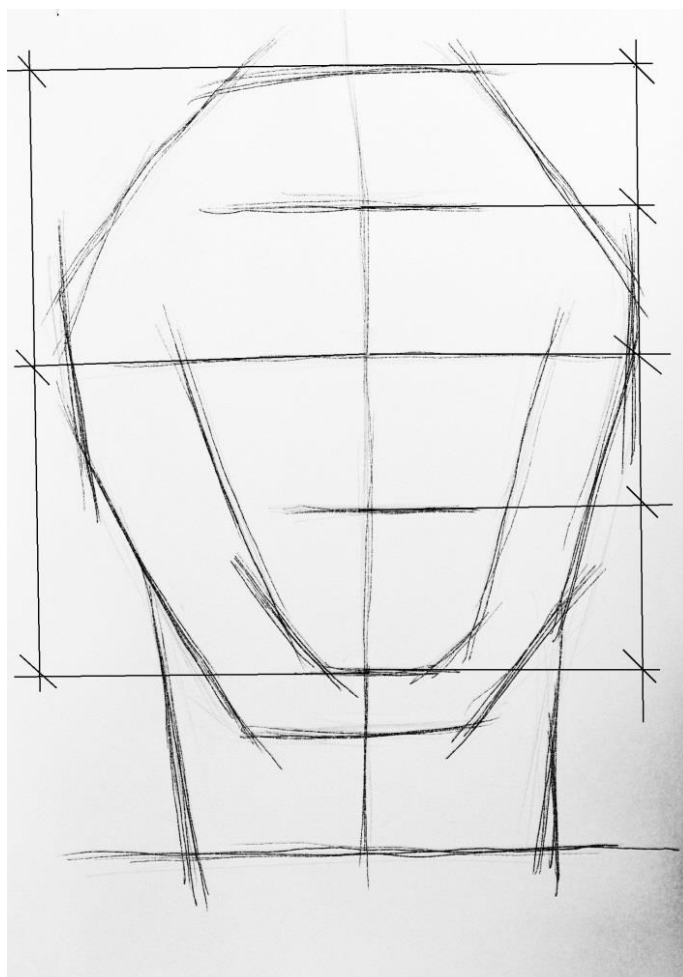

Рис. 22. Голова человека делится пополам на уровне линии бровей.
Верхняя половина делится пополам на уровне верха лба.
Нижняя половина делится пополам на уровне основания носа

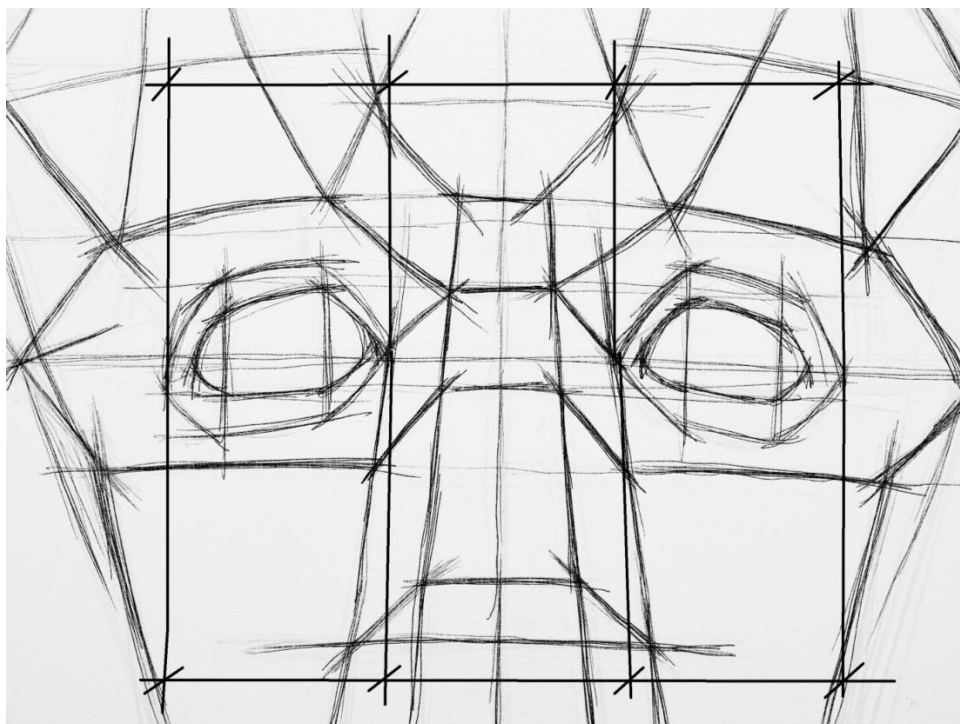

Рис. 23. Расстояние между глазами классической модели, как правило, соответствует величине одного глаза

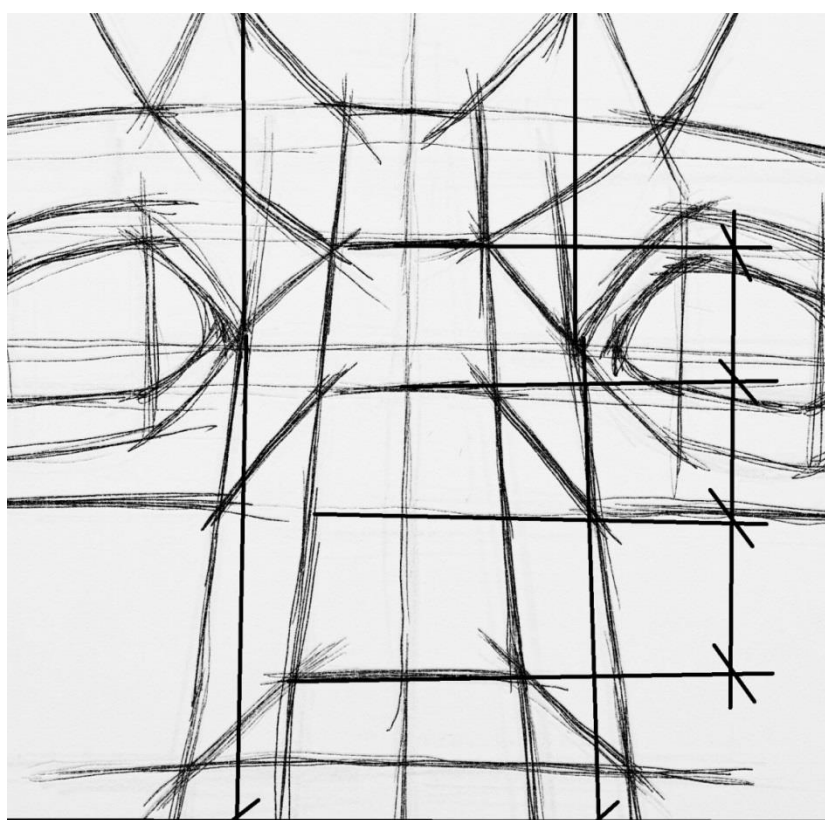

Рис. 24. Шейка носа делится на три равные части

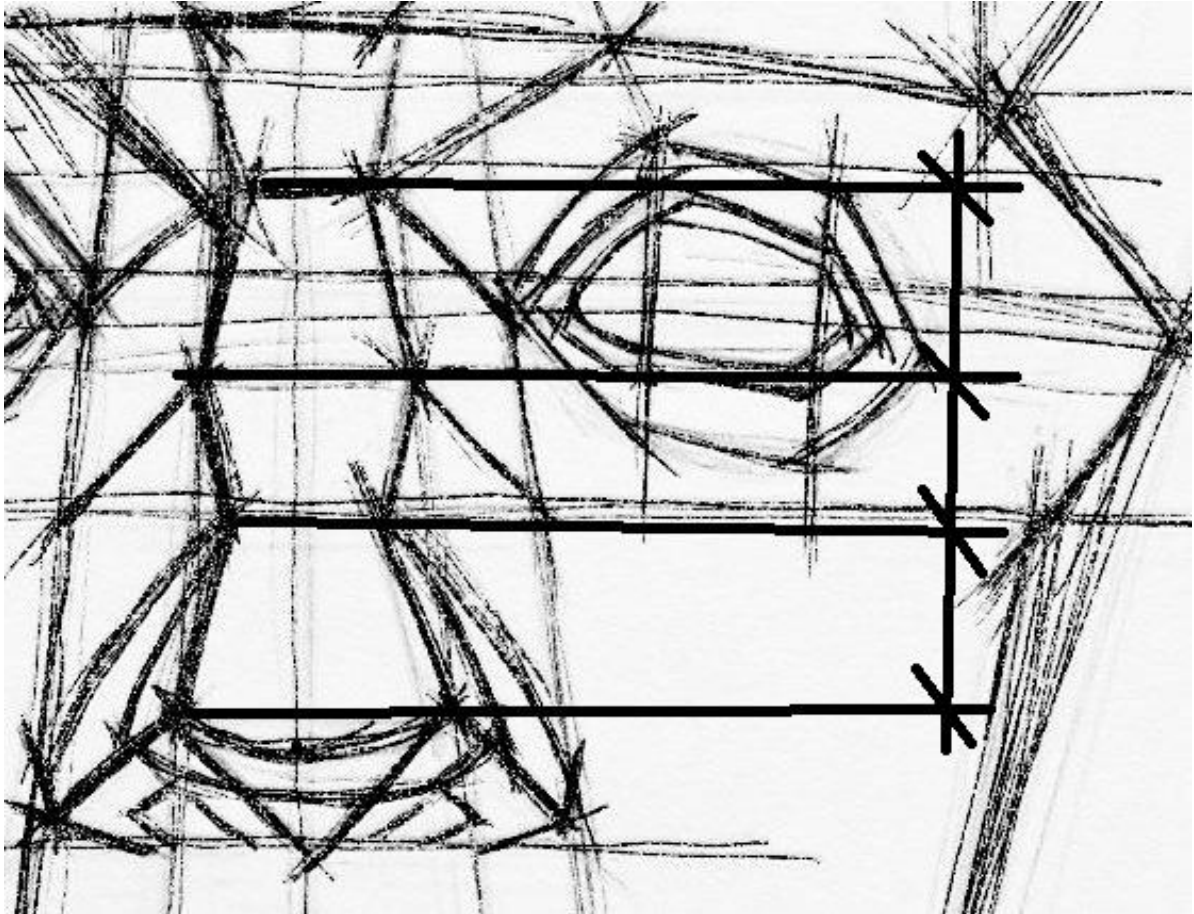

Рис. 25. Деление шейки носа достаточно условно и зависит от конкретных черт лица конкретной модели. Но общие пропорции сохраняются у большинства моделей, поскольку соответствует особенностям анатомического строения носа

Шейка носа делится на три равные части. Первая определяется костным основанием носа (часть черепа), вторая соответствует началу ноздрей, третья – расширению кончика носа (рис. 24, 25).

Нижняя часть лица от основания носа до низа подбородка условно можно поделить пополам на уровне низа нижней губы. В отличие от предыдущих делений, это деление достаточно условно (рис. 26).

► Голова, представляемая на вступительных испытаниях по «Рисунку», находится выше линии горизонта. Это приводит к тому, что, с одной стороны, несколько искажаются пропорции - сокращает-

ся лоб, шейка носа, нижняя губа и верх верхней губы, с другой стороны, становится видимой часть нижней челюсти под подбородком и нижняя часть носа, которые обычно остаются невидимыми при фронтальной посадке рисующего.

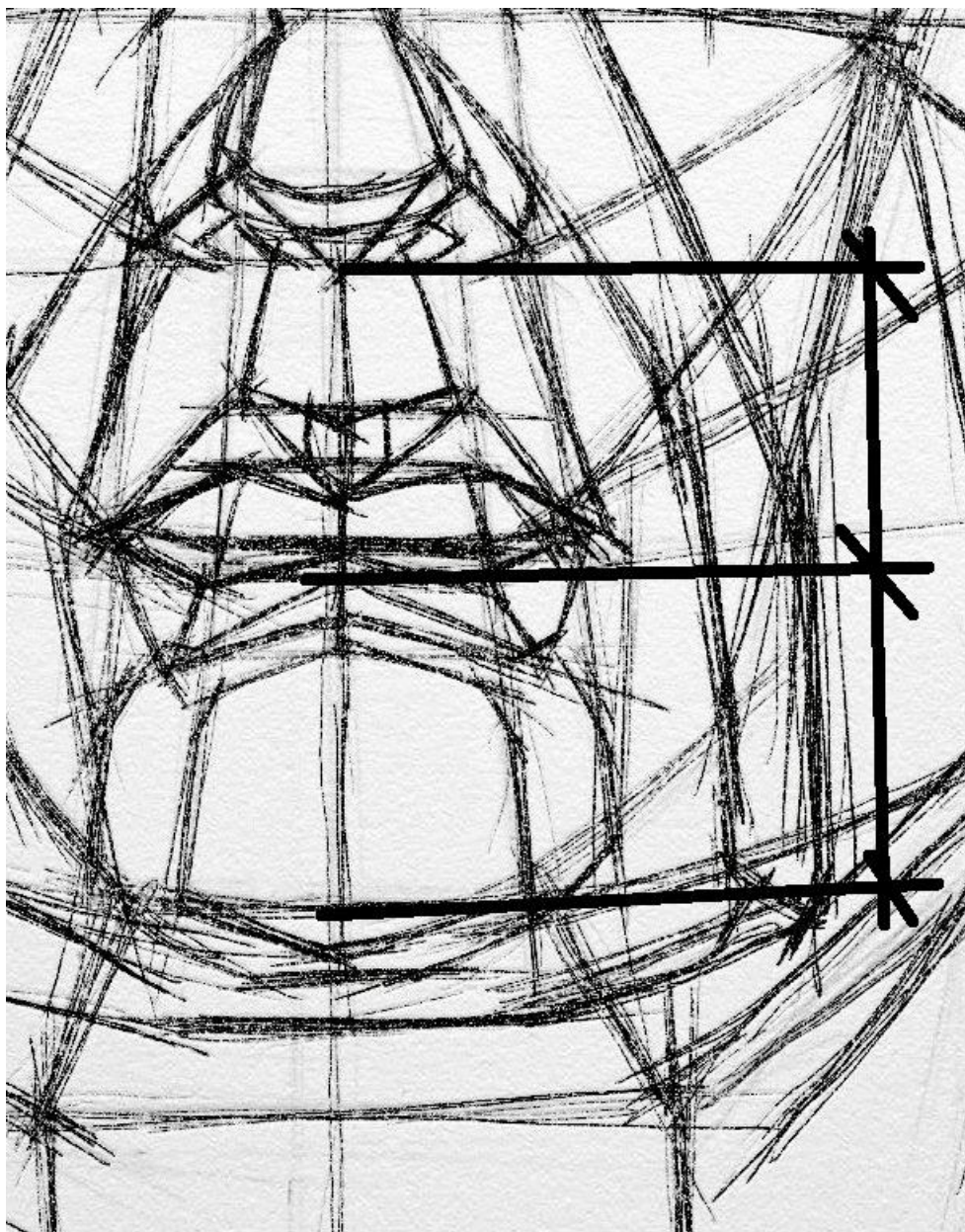

Рис. 26. Деление нижней четверти головы пополам соответствует низу нижней губы. Это деление достаточно условно

► Чем ближе рисующий сидит к модели, которая находится выше линии горизонта, тем сильнее будет искажение пропорций.

1.3. Этапы построения головы человека в анфас (на примере скульптурного портрета Гаттамелаты)

Конструктивное построение головы человека состоит из последовательного выполнения построения на определённых этапах. Эти шаги позволят постепенно выполнить целостное конструктивное построение всех элементов головы, с полным соблюдением принципа одинаковой готовности всех частей рисунка на каждой стадии его выполнения.

Необходимо помнить, что рисунок головы – это творческий и, одновременно, аналитический процесс. Поэтому каждая наносимая линия нуждается в том, чтобы на каждом последующем этапе построения вновь возвращаться к ее расположению и уточнять его. В такой же аналитической корректировке нуждаются и выявляемые пропорции.

В случае, если рисующий не уверен, что сможет правильно оценить линии построения, то крайне желательно сопровождать их тоновой подштриховкой, помогающей лучше ориентироваться в пластических особенностях изображаемой натуры.

Этапы построения головы человека в анфас состоят из операций последовательного перехода от общего к частному. Каждый следующий этап позволяет уточнить, детализировать и конкретизировать форму. Поэтому построение ведётся от простого к усложняющемуся.

Как правило, последовательные этапы построения ведутся сверху вниз. Парные элементы всегда рисуются одновременно и симметрично.

Начинать рисунок следует с выполнения композиции на листе. В рамках вступительных испытаний рисунок головы выполняется на листе формата А2. Масштаб рисунка – это масштаб уменьшения. Натура изображается меньше натуральной величины с соблюдением всех пропорций в глазомерическом масштабе.

Правильная компоновка рисунка на листе предполагает, что изображение свободно располагается в поле листа, имеет достаточные поля и не требует введения фона для того, чтобы компенсировать слишком маленький масштаб рисунка или смещение его в одну из

сторон листа. Изображение должно быть несколько поднято относительно центра листа вверх. Таким образом можно показать размещение модели выше линии горизонта, с другой стороны такое изображение воспринимается более комфортно зрителем.

На первом этапе необходимо наметить общие контуры изображаемой модели, включая край стола или плинт (если он имеется). Рисунок следует выполнять широкими длинными штрихами, основываясь на общем чувстве пропорций и интуиции (рис. 27).

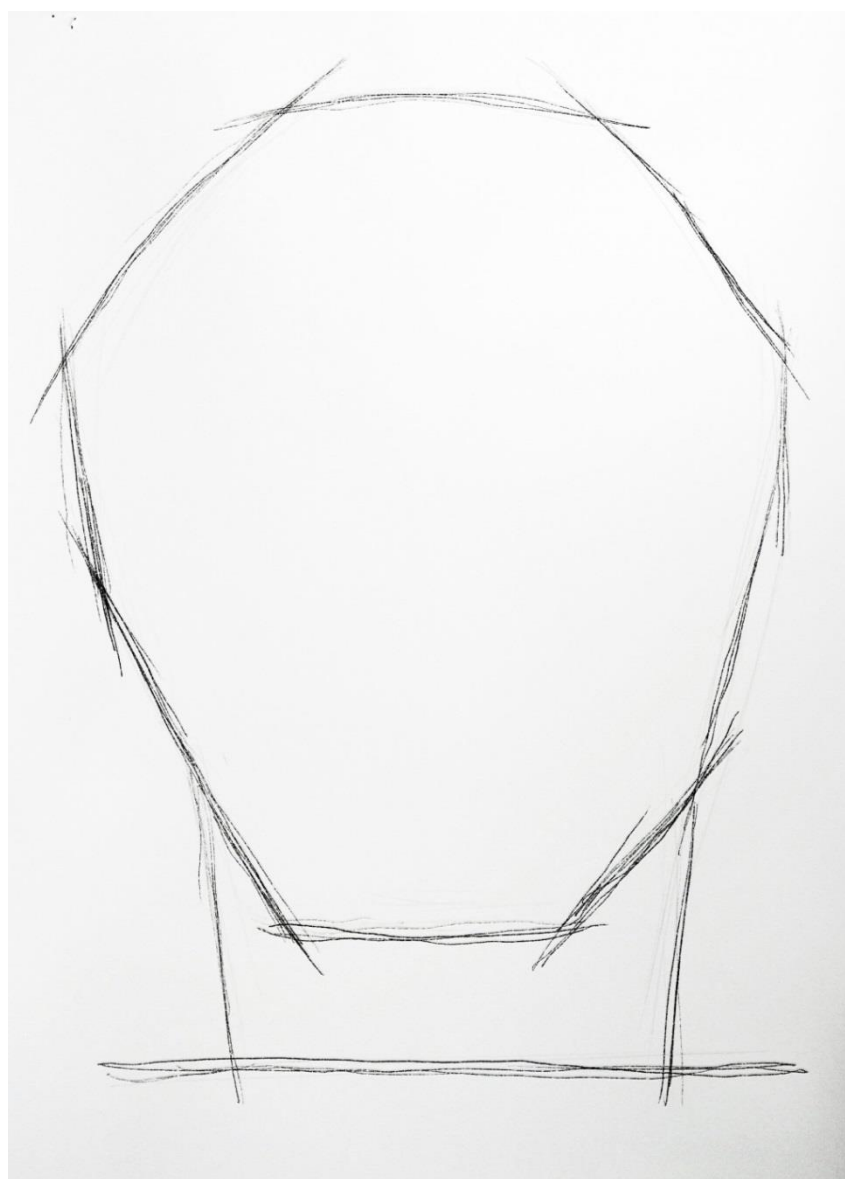

Рис. 27. Намечены общие контуры головы

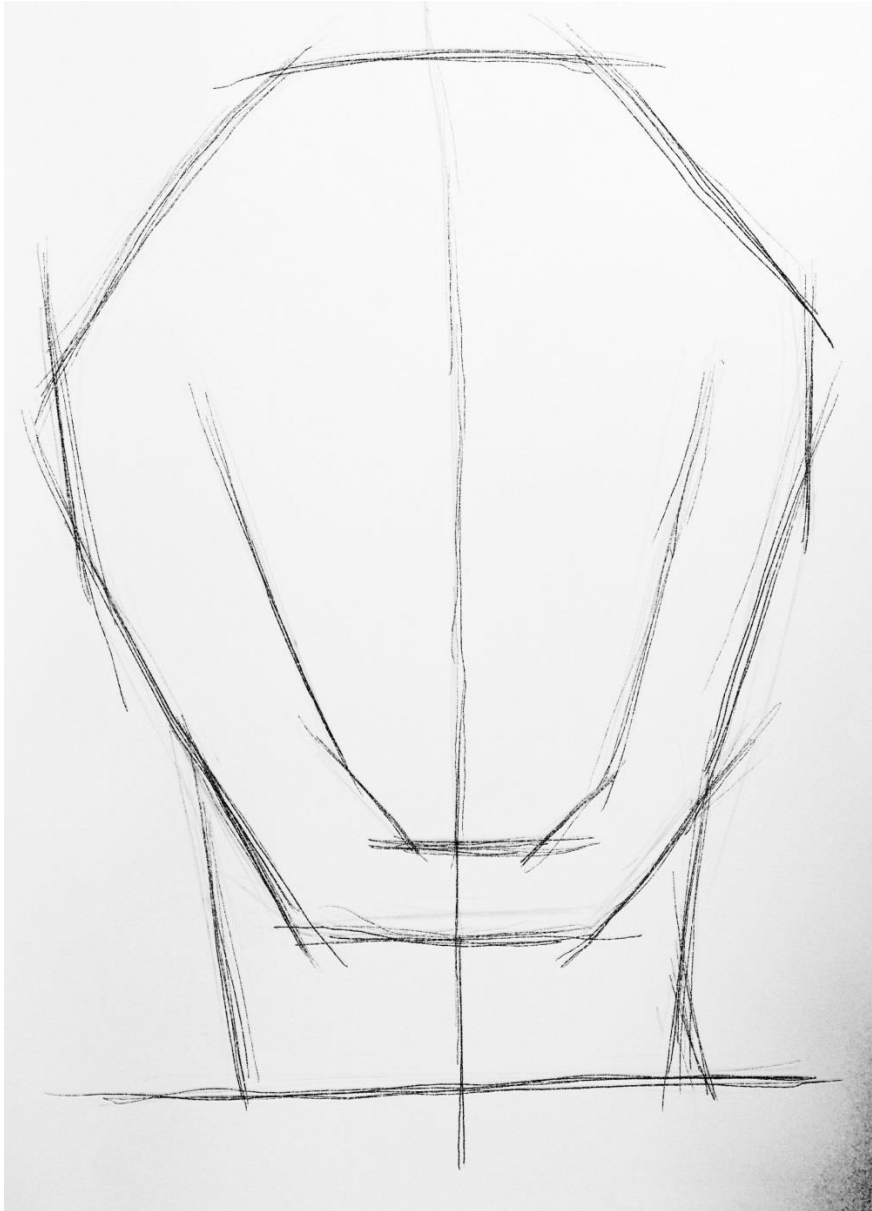

Рис. 28. Выделение лицевой части головы

Затем необходимо выделить лицевую часть головы (рис. 28). Граница лицевой части определяется по особенностям пластики натуры, то есть соответствует границе светотени. Базисным элементом в этом случае является нижняя граница лицевой части – линия подбородка. Поскольку модель расположена выше линии горизонта, то видимым становится нижняя плоскость головы от линии подбородка до линии стыковки головы и шеи. Все последующие пропорциональные соотношения определяются до линии подбородка (рис. 29).

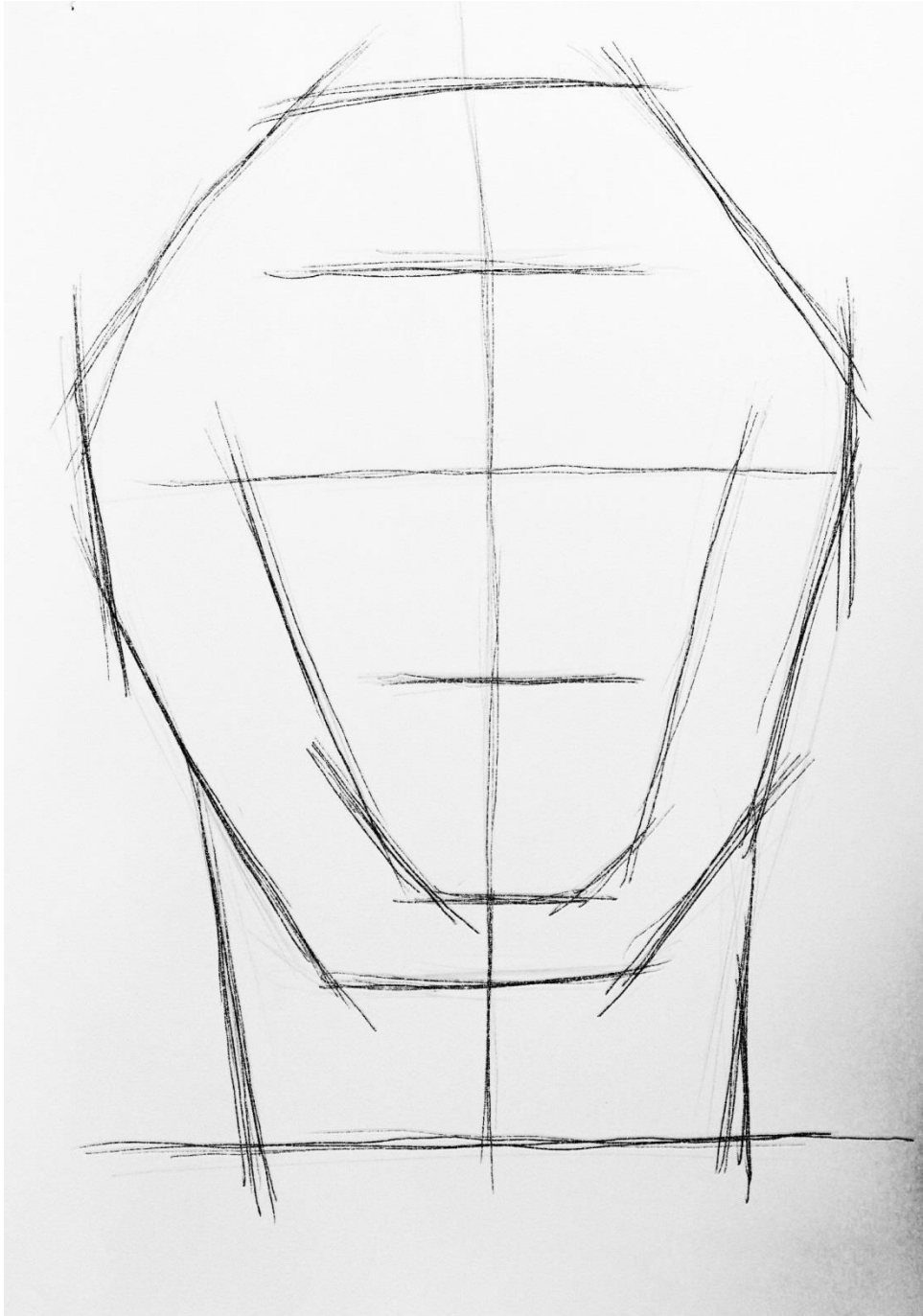

Рис. 29. Пропорциональное деление лицевой части головы на четыре равные части

Пропорциональное деление лицевой части головы пополам (соответствует усреднённой линии бровей), и, в дальнейшем пополам каждой из частей даёт возможность наметить – линию роста волос ($1/4$), линию бровей ($2/4$), основание носа ($3/4$).

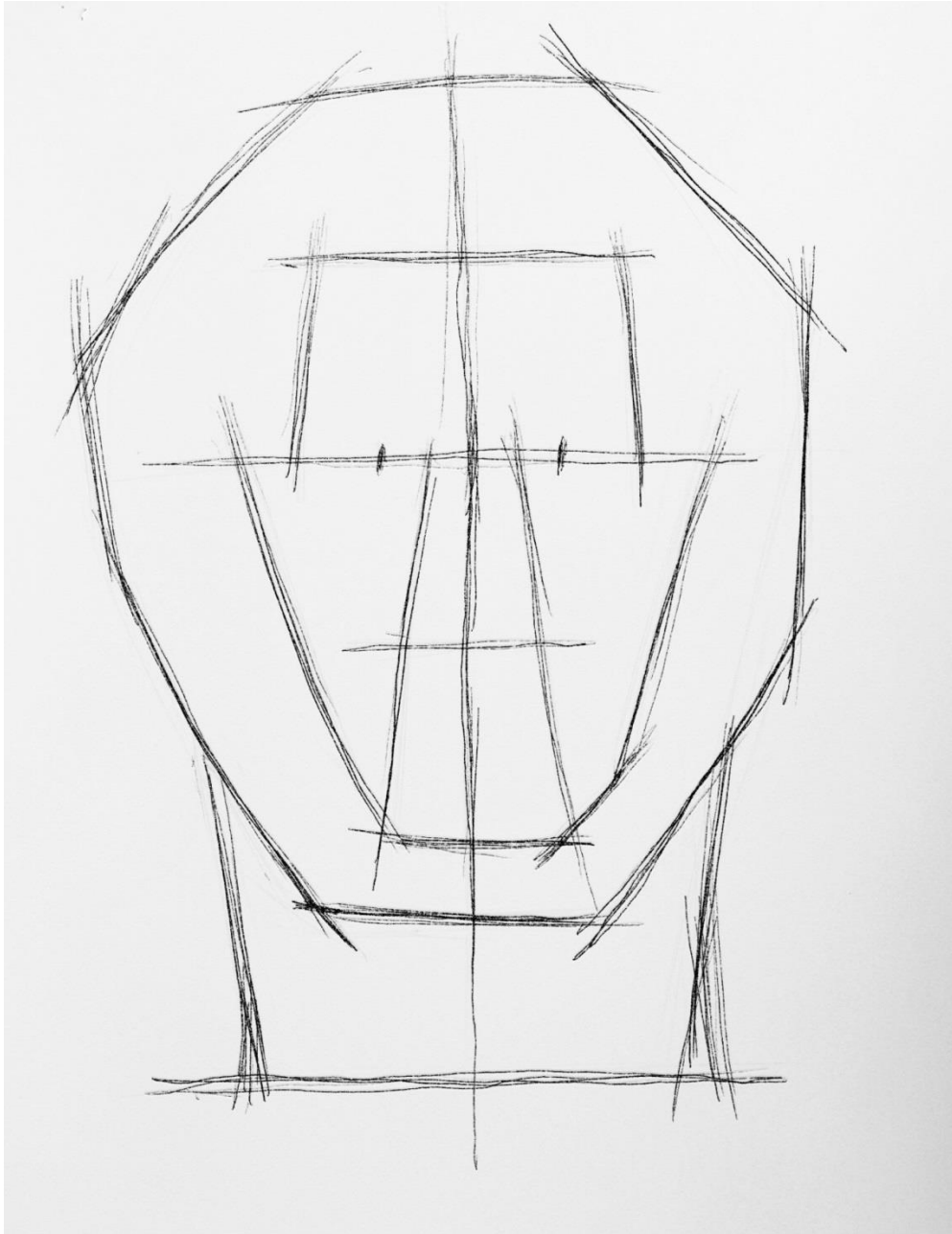

Рис. 30. Намечены боковая поверхность лба, боковая поверхность носа, губ и подбородка

Намечена центральная линия лица, то есть линия, относительно которой лицо симметрично. Граница лба определяется условной линией перелома брови, что анатомически соответствует ребру лобной и височной доле лба. Расстояние от центральной линии до боковой поверхности лба делится пополам. Центральная часть делится ещё раз пополам. Таким образом определяется место расположения линии,

проходящей через угол глаза, угол носа, угол рта и боковую поверхность подбородка (рис. 30).

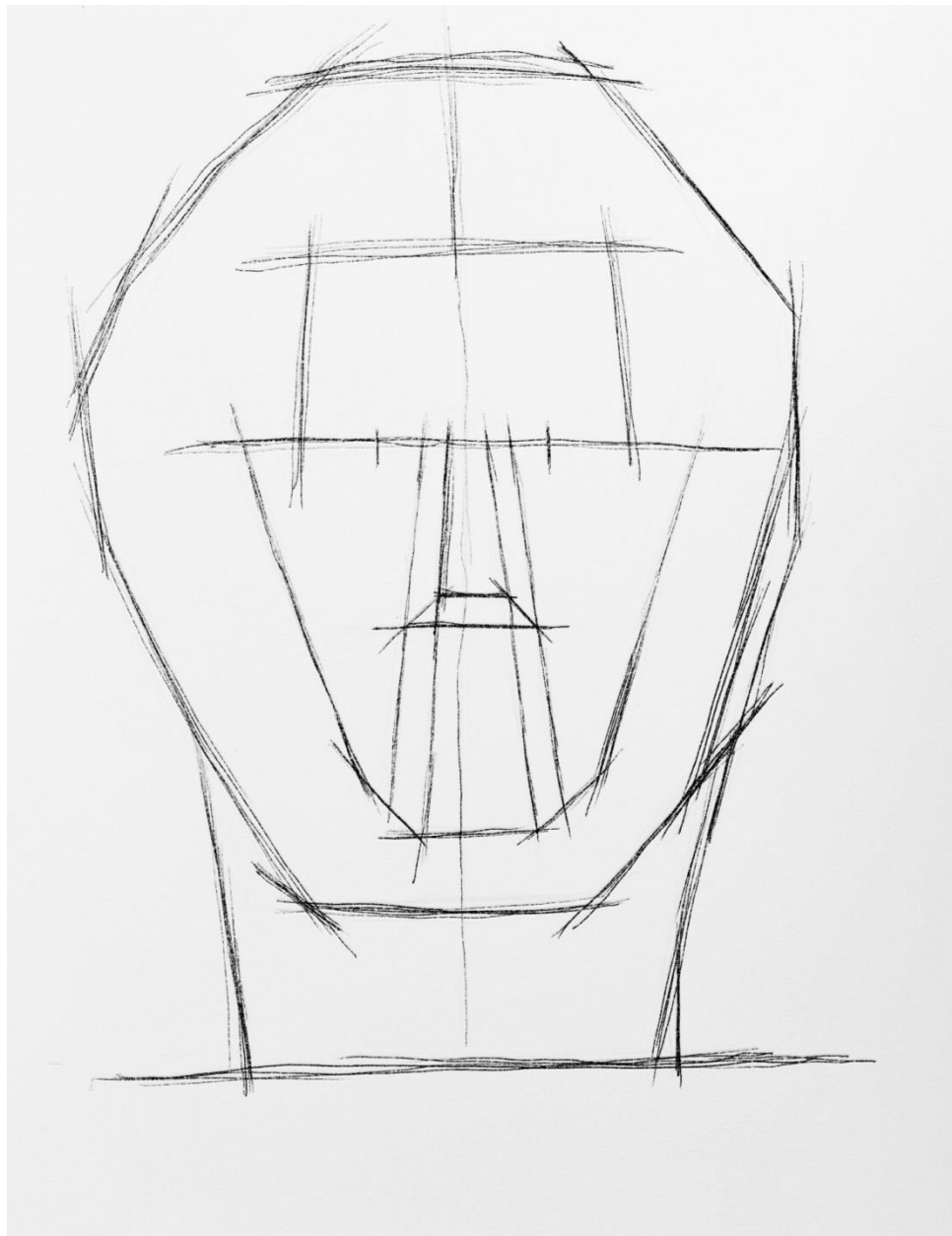

Рис. 31. Намечена центральная линия носа, рта и подбородка

Намечается шейка носа. Для этого расстояние от основания носа до осевой линии делится пополам с каждой стороны. Проводится линия, проходящая через шейку носа, середину рта, середину подбородка (рис. 31).

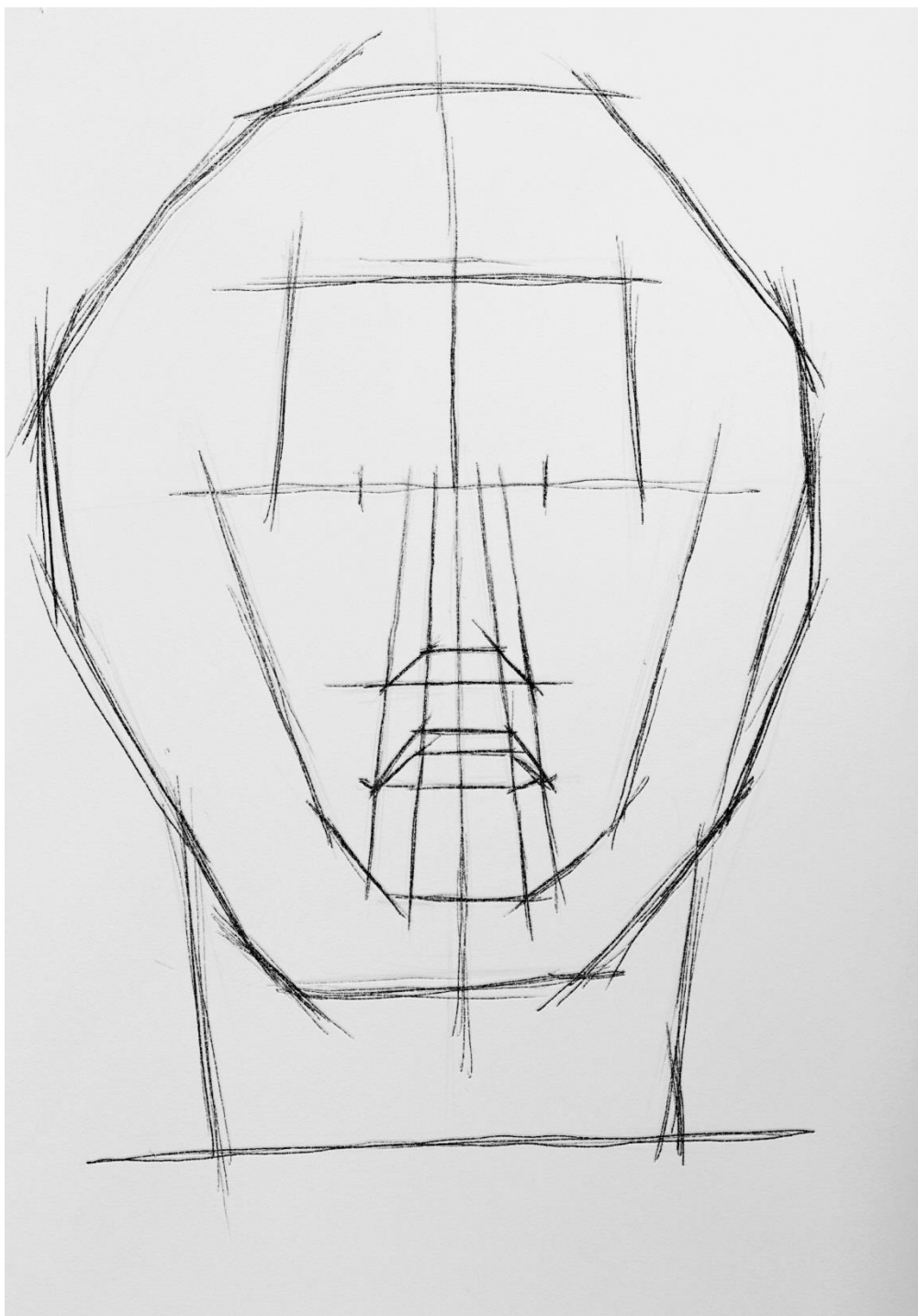

Рис.32. Намечены основные массы рта

Намечаются основные массы рта. Для этого необходимо поделить расстояние от низа носа до подбородка пополам. Пропорции губ сильно зависят от индивидуальных особенностей, поэтому необходимо использовать глазомерическое определение их масштаба (рис. 32).

После того, как намечены основные (базисные) элементы лица, можно приступать к началу портретной конкретизации изображения.

Намечается граница линии роста волос (если она имеется) в общих контурах. Также необходимо наметить границу боковой части лица и волос.

Намечается угол нижней челюсти.

Необходимо отметить, что линия верха лба и линия роста волос у конкретной изображаемой модели могут не совпадать.

Намечается переносица относительно условной линии бровей. Это даёт возможность наметить середину глазницы, поскольку данная линия, опущенная по боковой поверхности носа, соответствует центру глазницы.

На пересечении центральной линии глазница и границы лицевой поверхности – находится угол глазницы (рис. 33).

Подобные уточняющие этапы конструктивного построения дают возможность наметить место расположение ушей (рис. 33, 34). Расположение ушей легко определить пользуясь следующими координатами - верх уха связан анатомически с расположением скуловой кости и поэтому, в рамках условного конструктивного построения, может быть определён относительно угла глазницы. Нижняя линия уха находится относительно угла рта. Таким образом, расположение этих двух линий задаёт координаты ушной раковины при выполнении рисунка.

Относительно переносицы и кончика носа шейка носа делится на три равные части. Верхняя треть соответствует костному основанию носа в черепе. Вторая треть – хрящевому утонению носа и месту расположения линии ноздрей. Таким образом, носа на три части деление даёт возможность построить пластику носа анатомически верно (рис.34)

Линия, опущенная по боковой поверхности носа с первой трети его деления, соответствует расположению скуловой кости – наиболее выступающего пластического элемента лицевой части и ключевой точке конструктивного построения лица (рис. 34).

Завершается данный этап уточнением абриса головы, уточнением её контура в массах относительно найденных общих масс.

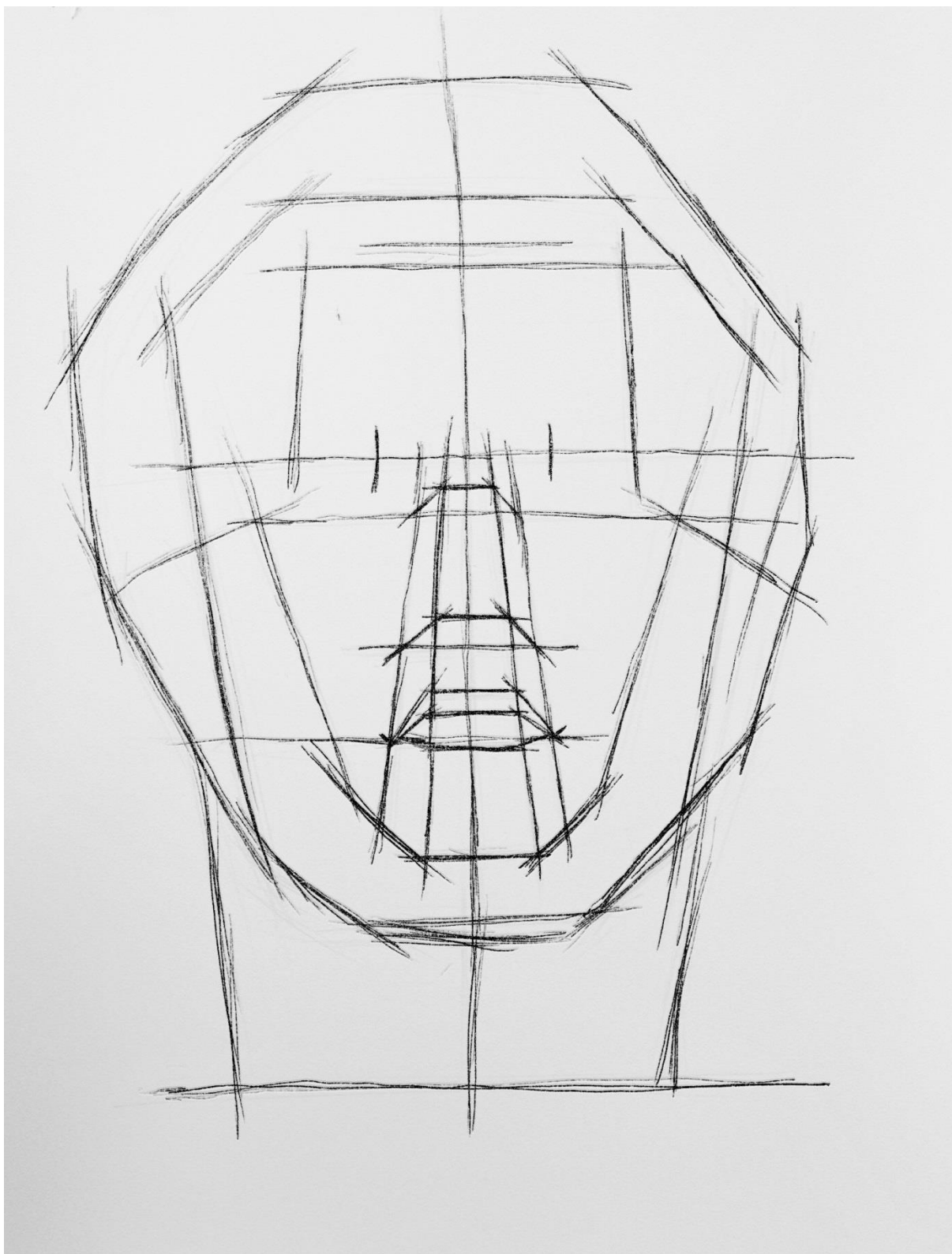

Рис. 33. Намечены линии: роста волос, боковой границы роста волос и угол нижней челюсти. Построена линия переносицы. По боковым поверхностям носа намечена боковая граница носа. Построена линия середины глазной впадины (глазницы)

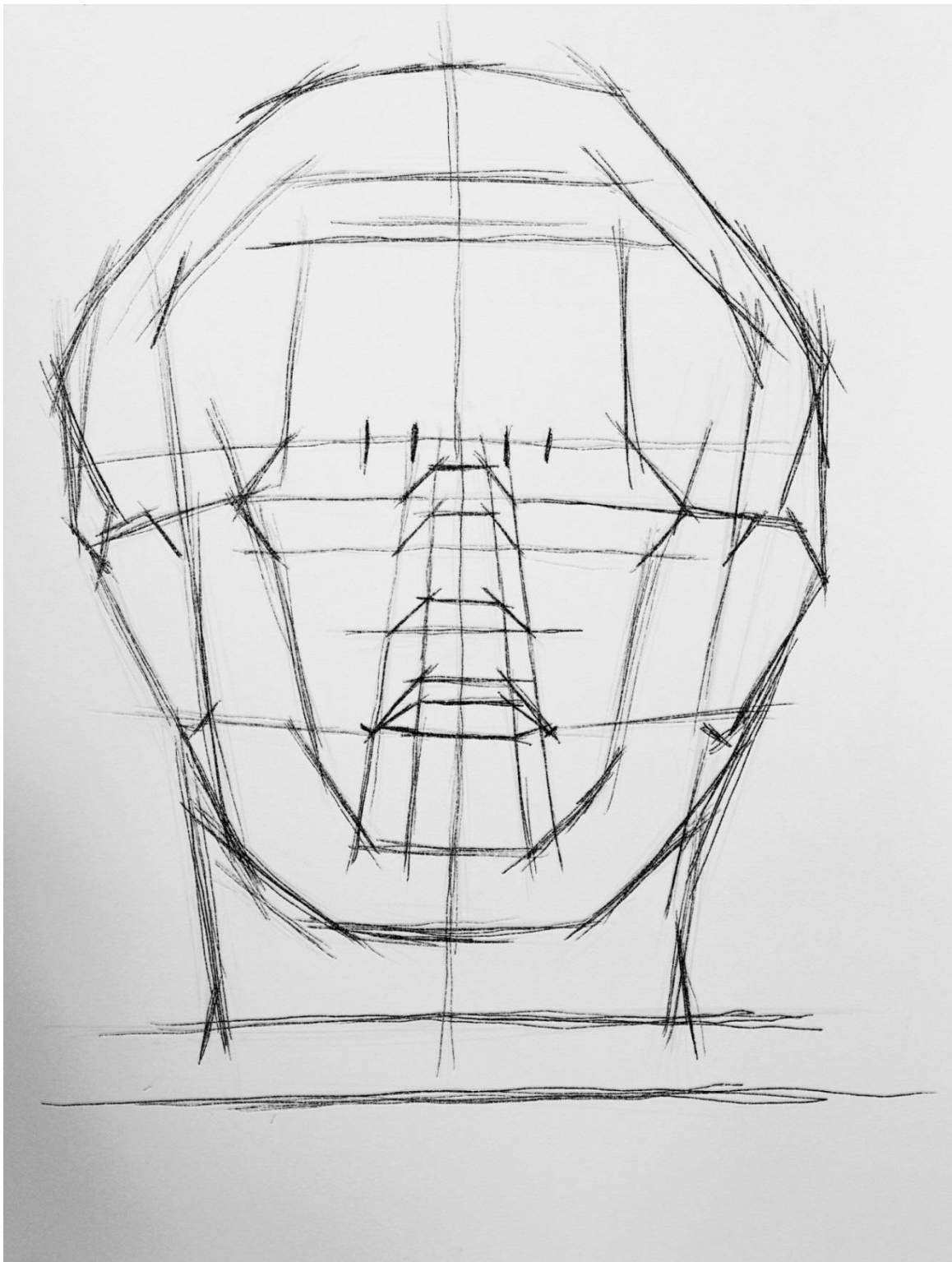

Рис. 34. Произведено деление шейки носа на три части. Намечены скуловые кости, уши, угол нижней челюсти. Уточнён контур головы, боковая поверхность волос в массах. Намечен плинт. Построение и уточнение осуществляется при помощи пересекающихся линий

Следующим большим этапом в конструктивном построении головы является этап конкретизации отдельных элементов головы и лица.

Начинается уточнение с детализации лба и линии бровей. Лоб человека не плоский. Наоборот, в целом он сложно-выпуклый. Привязать конструктивные элементы, его конкретизирующие необходимо к уже намеченным базовым конструктивным линиям и узлам.

От линии переносицы в боковые части лба расходится дугообразная линия. Линия бровей по отношению к ней слегка поднимается. Эта линия отмечает верхнюю часть переносицы и точки лобных бугров.

Из центра верхней линии лба в точку перелома бровей выходит лобный треугольник. Он намечает центральную, наиболее выпуклую часть лба (рис. 35, 36).

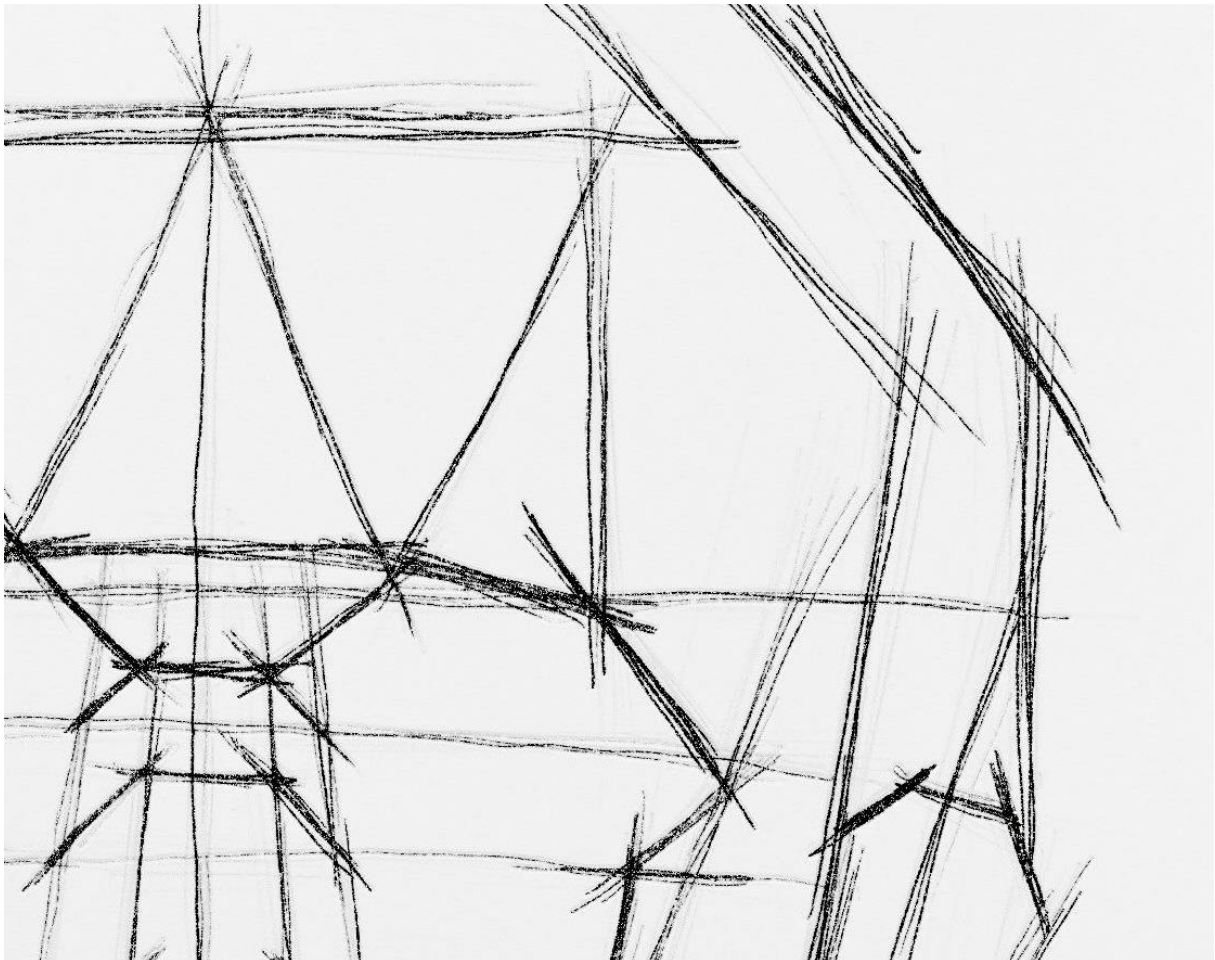

Рис. 35. Уточнение линий лба. Детализация

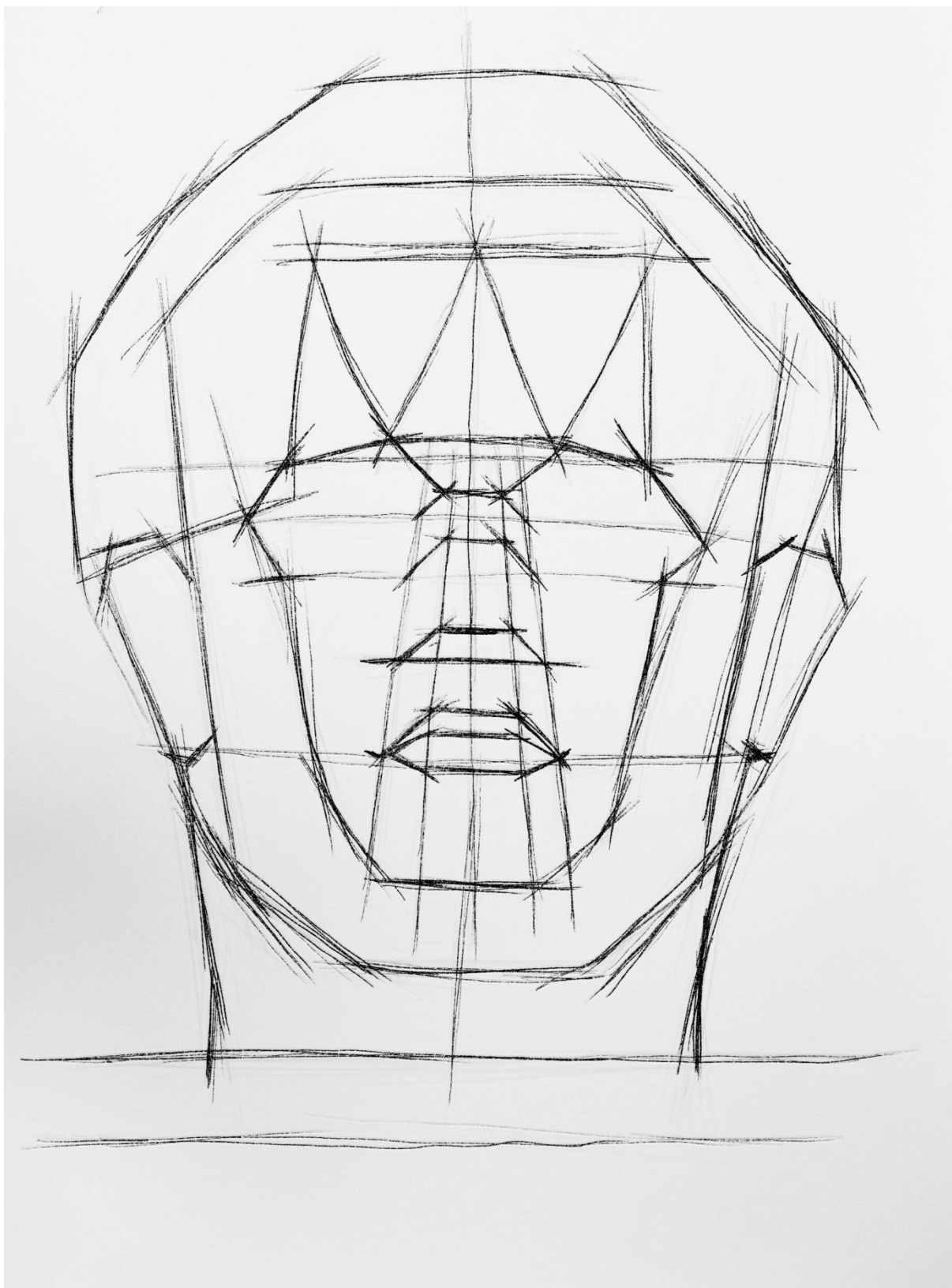

Рис. 36. Уточнённое построение линий лба в конструктивном построении головы в целом

На этапе уточнения линий построения возможно введение подштриховки плоскостей. Это позволяет лучше почувствовать взаимосвязь конструкции и пластики сложного объёма (рис. 37).

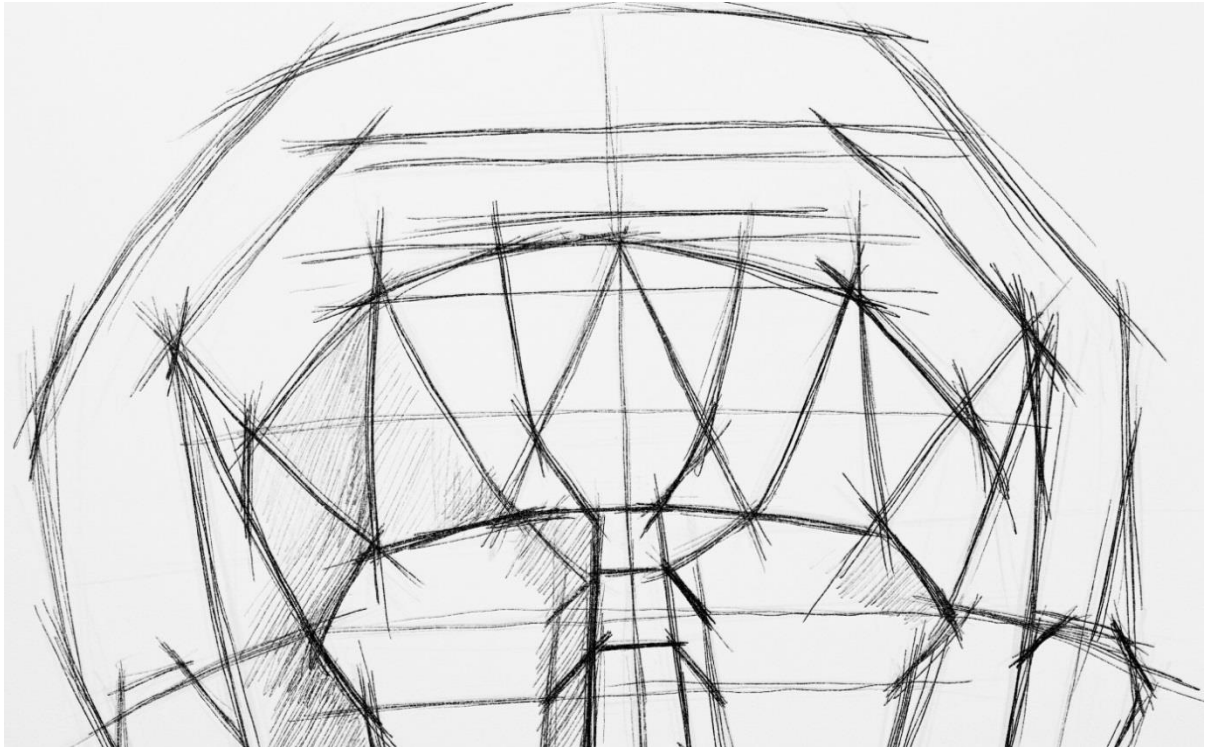

Рис. 37. Использование подштриховки с целью выявления пластического соответствия конструкции объёма модели

Дальнейшим этапом в конструктивном построении верхней части головы височной части черепа и лба является выделение пластики височной части и выделение лобных бугров путём построения вспомогательных линий (рис. 38).

Височная часть головы соответствует общему излому черепа. Построение связывается с углом глазницы.

Линия лобных бугров дублирует линию, идущую из основания переносицы. Подробная конструктивная моделировка лба даёт возможность точного нанесения светотени даже в условиях, когда освещение не даёт возможность точно прочувствовать геометрию и пластику изображаемой формы.

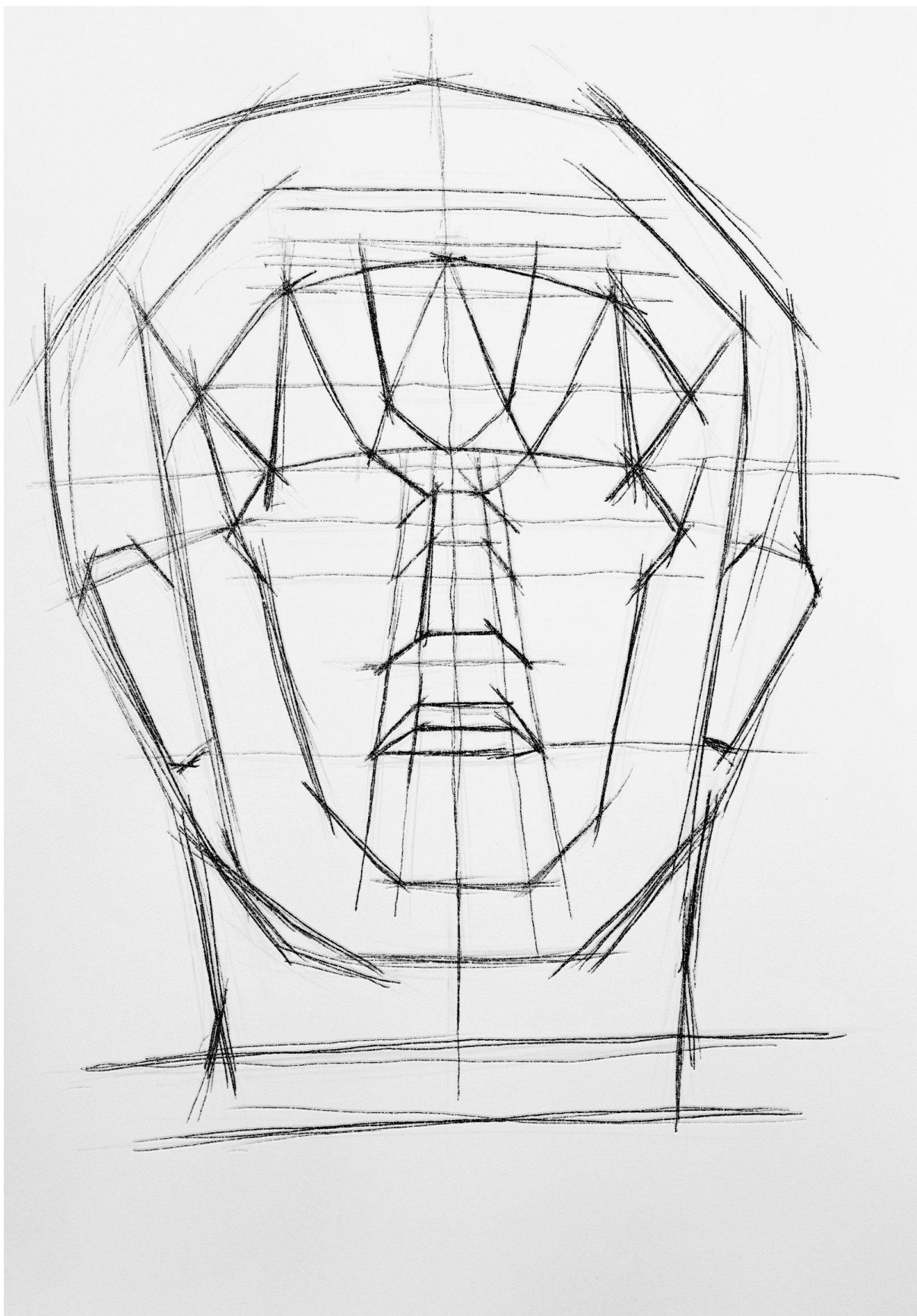

Рис. 38 Построение лобных бугров и боковых поверхностей лба

Построение лба и боковых (височных) частей головы даёт возможность проследить эти линии перелома формы в пределах видимой части черепа, не скрытой волосами.

Далее необходимо наметить контуры глаза. Для построения глаза выделена центральная часть глазного яблока и боковые поверхности (рис. 39).

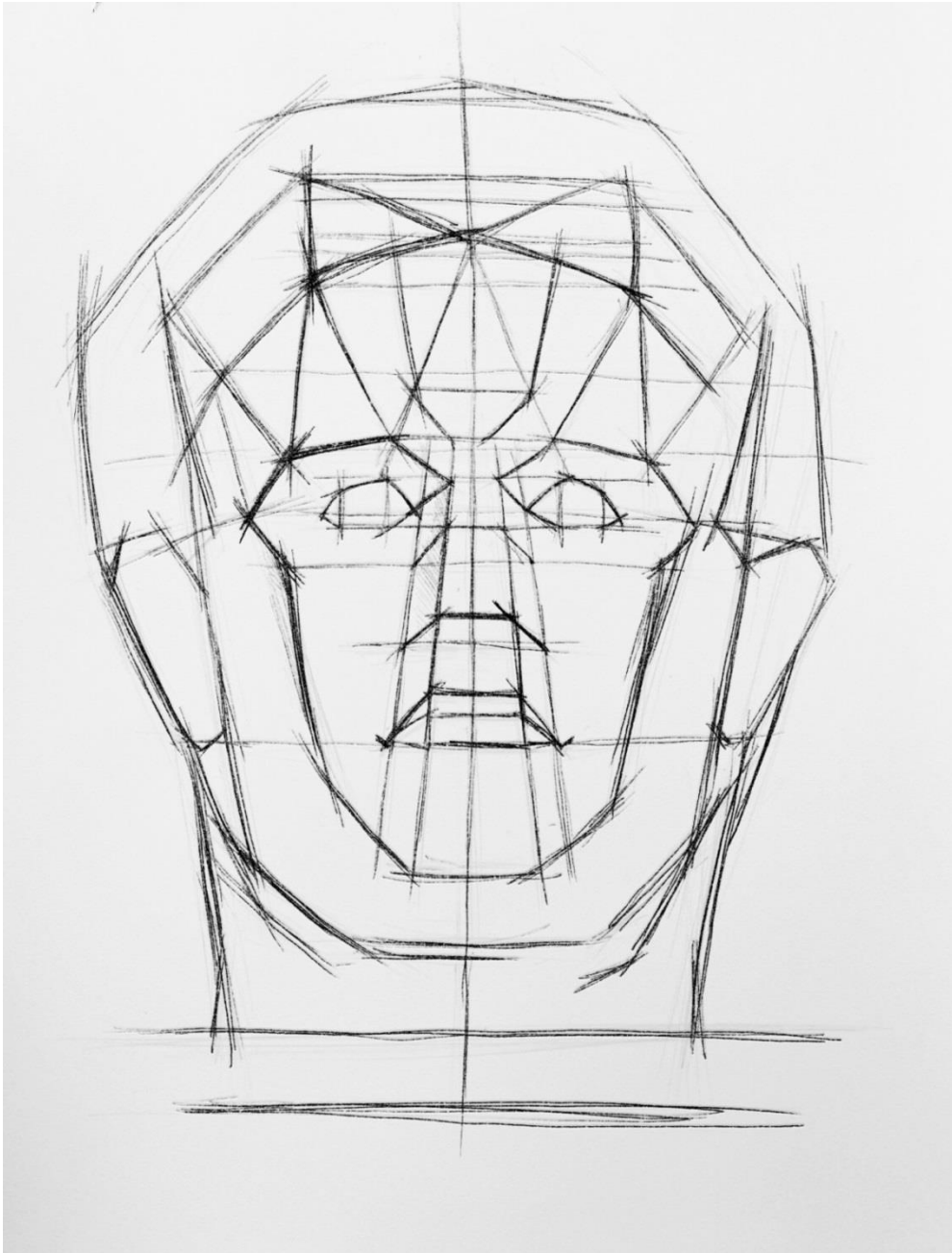

Рис. 39. Построение основного контура глаза определяется рисунком разреза глаз)

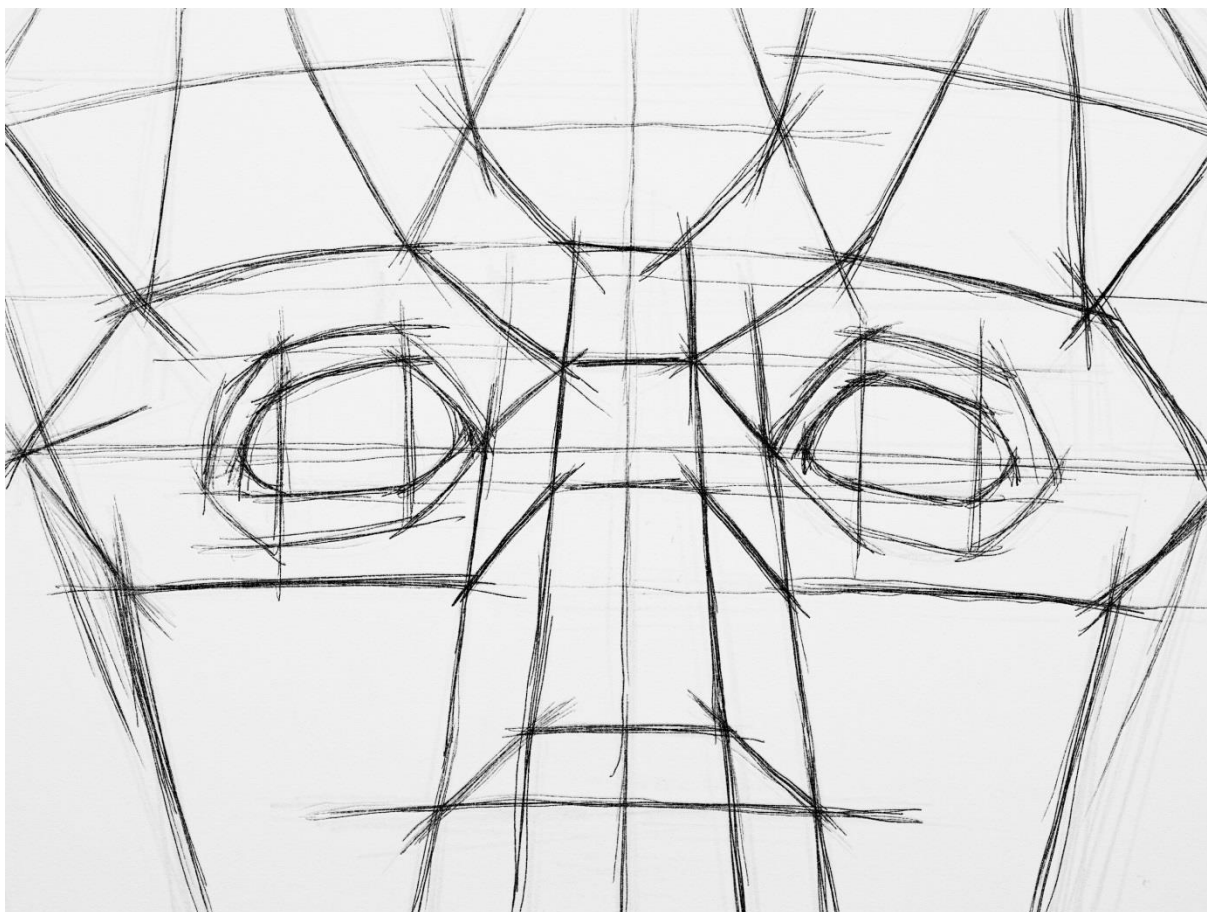

Рис. 40. Построение видимого контура глазного яблока
или наружного контура век

Построение глаз является очень серьёзным этапом в конструктивном построении головы человека в целом. От правильности и пропорций, размера, формы разреза век зависит похожесть изображения, соответствие рисунка натуре. Построение глаз включает в себя три этапа: намечается общий контур с основными элементами (рис. 39), построение видимого контура глазного яблока (или наружного контура складок век) (рис. 40), построение толщины век. Последний этап построения предполагает, что выполняется изображение не только той линии, на которой расположены ресницы, но и той линии века, которая непосредственно образуется веком, лежащим на глазном яблоке.

После завершения построения глаз (рис. 41 – 43), возможно выполнение вспомогательной подштриховки линий конструктивного построения (рис. 44).

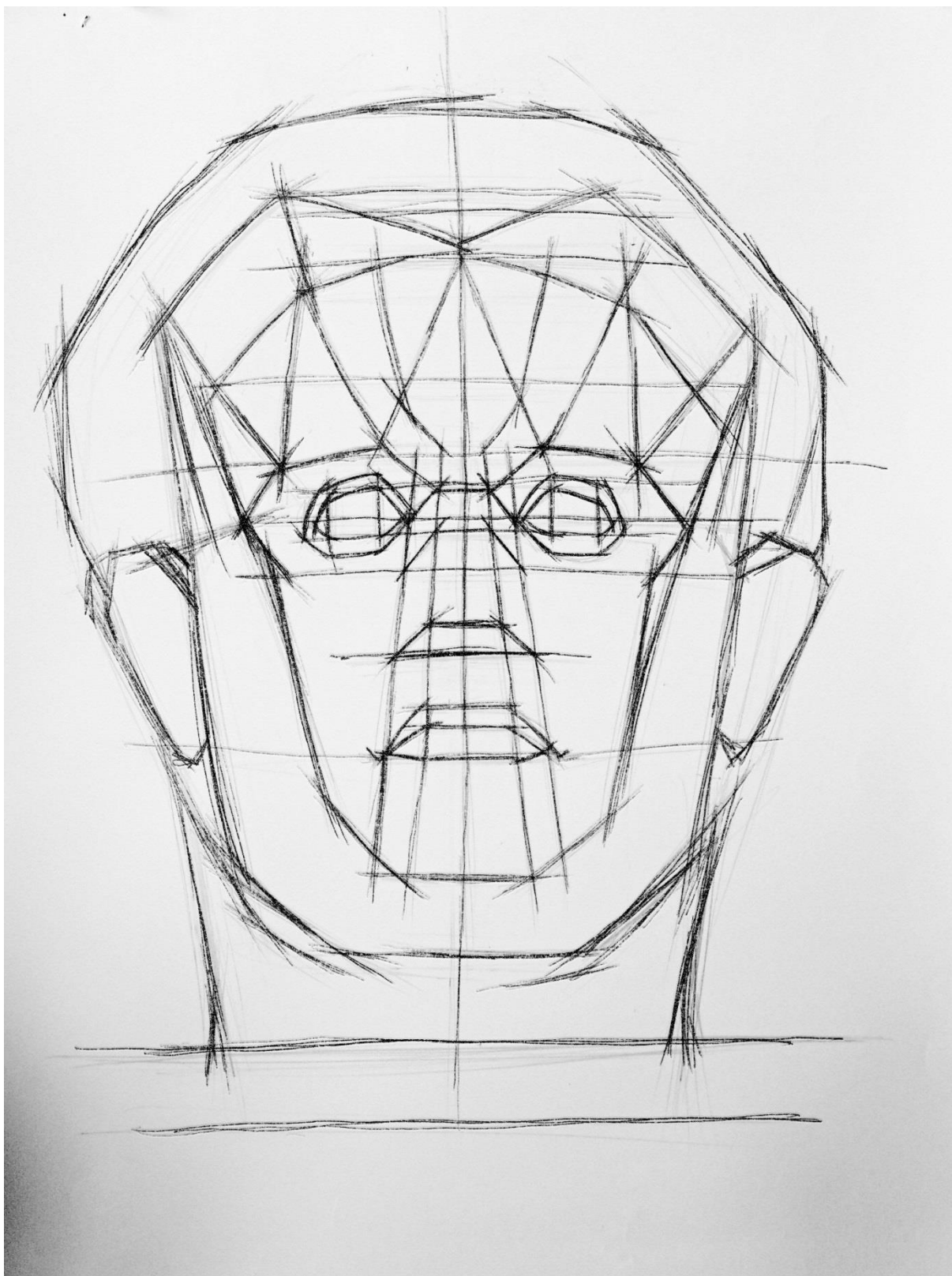

Рис. 41. Конструктивное построение с намеченными линиями контура
глазного яблока

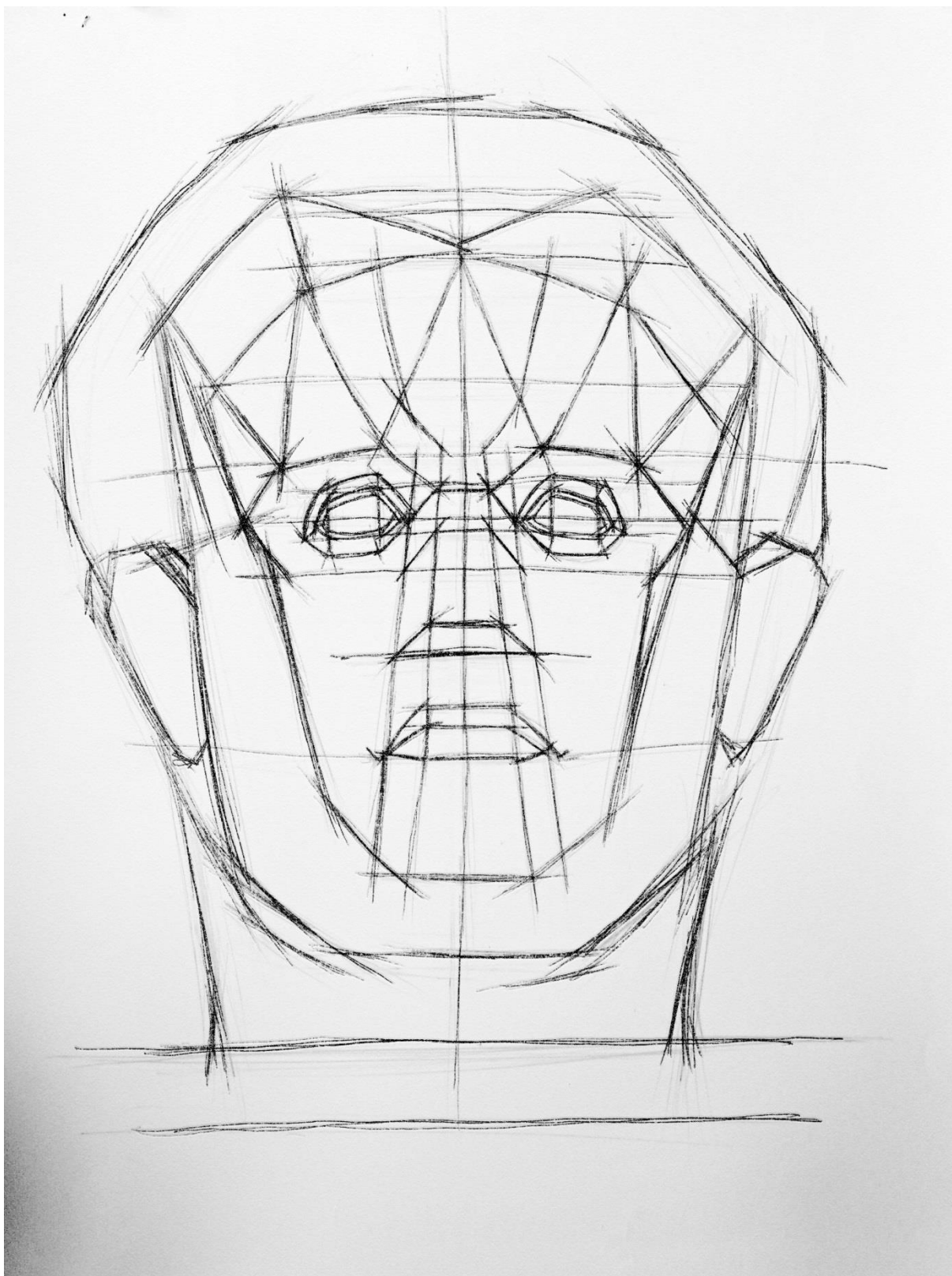

Рис. 42. Конструктивное построение головы человека на котором завершён этап построение основных конструктивных элементов глаза

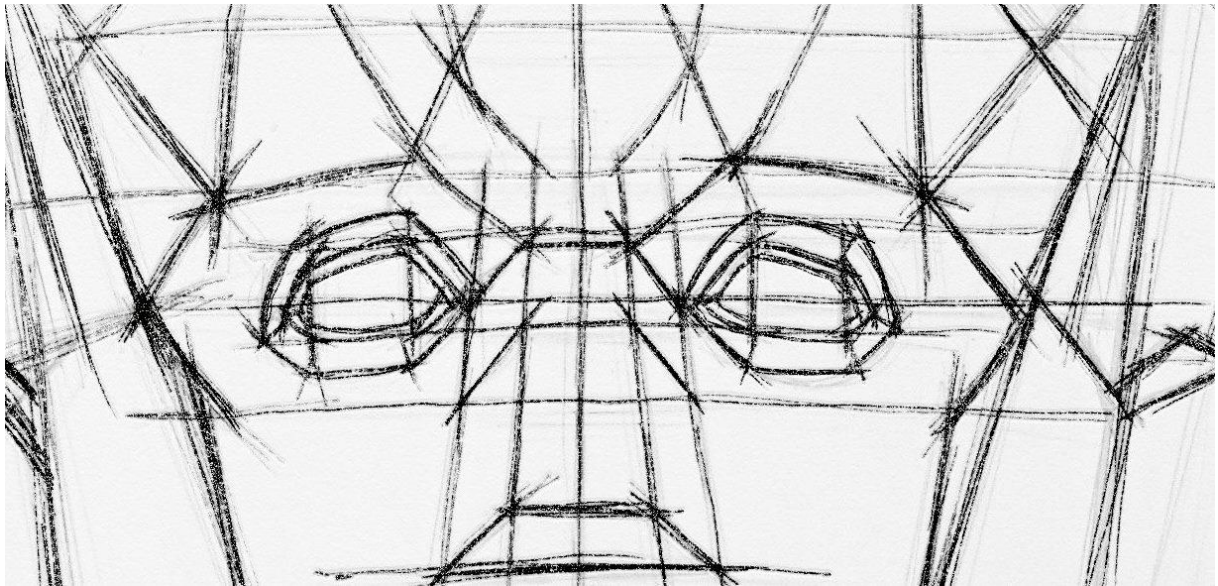

Рис. 43. Построение толщины века

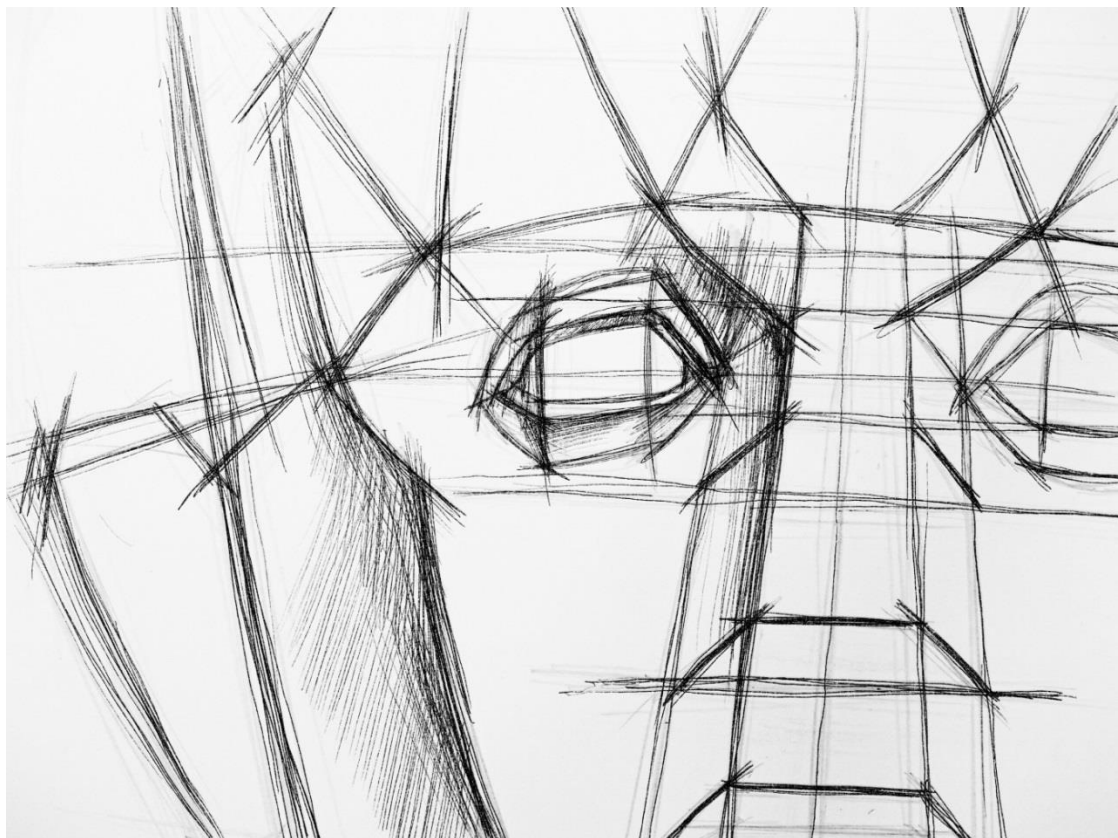

Рис. 44. Выполнена подштриховка конструктивных элементов построения глаза. Светотень нанесена с учётом направления светового потока справа-сверху

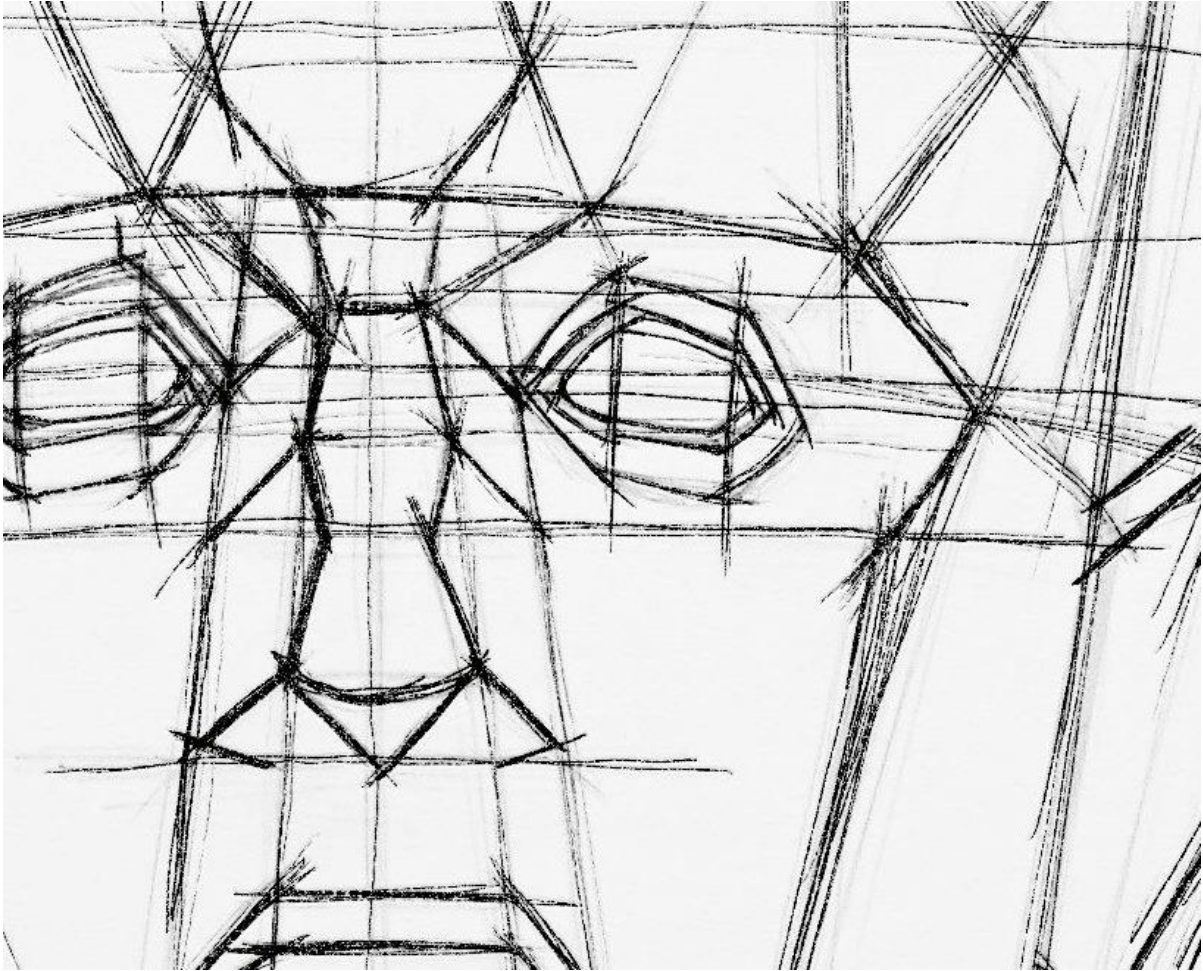

Рис. 45. Начальный этап конструктивного построения носа. Выделена переносица. Три основных конструктивных элемента носа. Намечены крылья носа

Выполнение конструктивного построения носа включает три этапа – базисное построение, начальный этап построения, завершающий этап – детализация.

К началу второго этапа, начального этапа конструктивного построения, нос намечен в общих геометрических массах, в объёмах приближающихся к призме. Второй этап предполагает, что эта обобщённая масса будет разбита в соответствии с основными анатомическими элементами – переносицей, костной основой носа, хрящевой частью шейки носа, частью носа, где расположены его крылья и кончик носа (рис. 45, 46). Рисунок носа, определяемым особенностями анатомического строения, является общим для всех моделей голов.

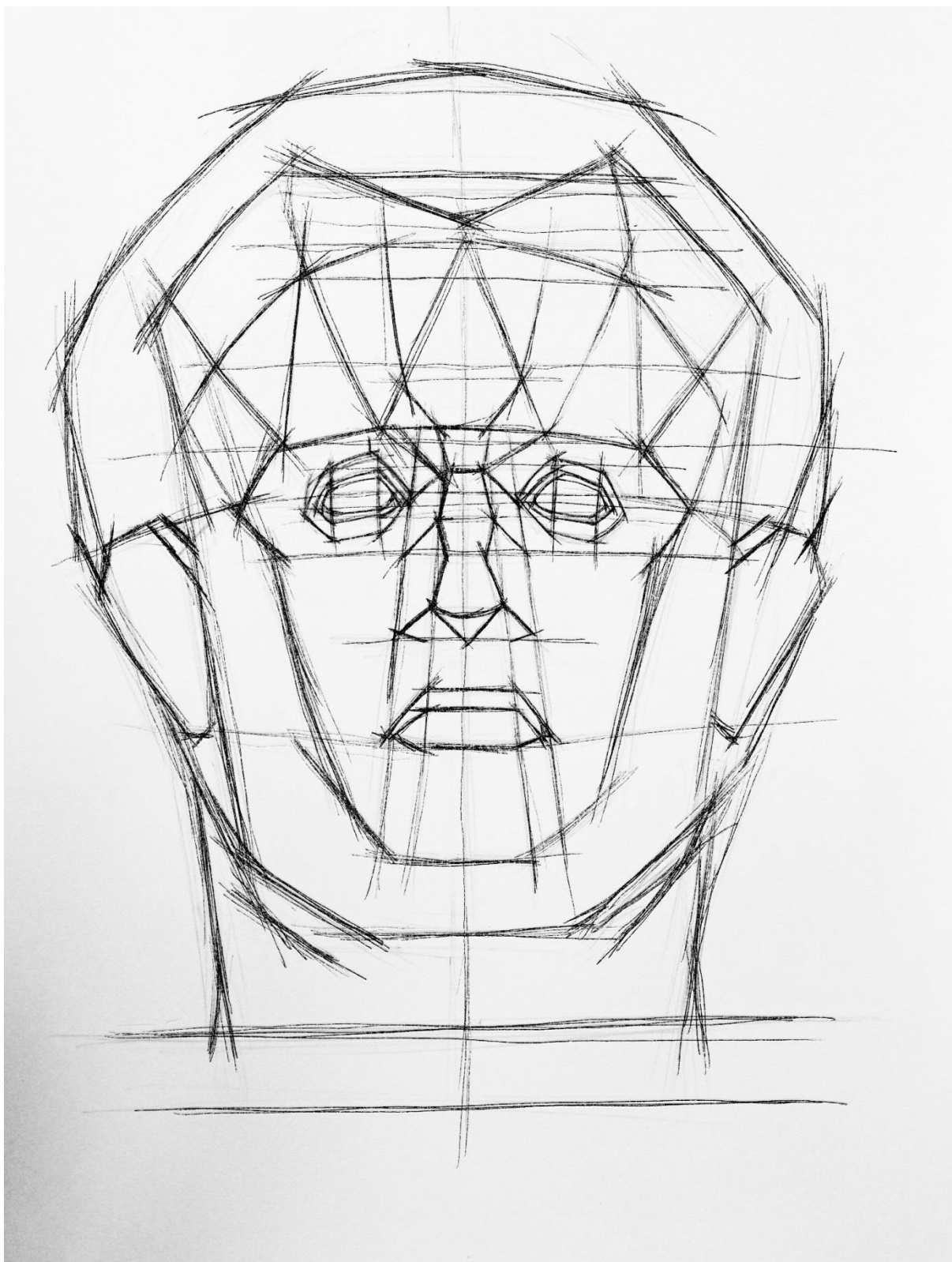

Рис. 46. Основной этап конструктивного построения носа. На данном этапе начинают выявляться портретные особенности носа, определяемые пропорциями конкретной изображаемой модели

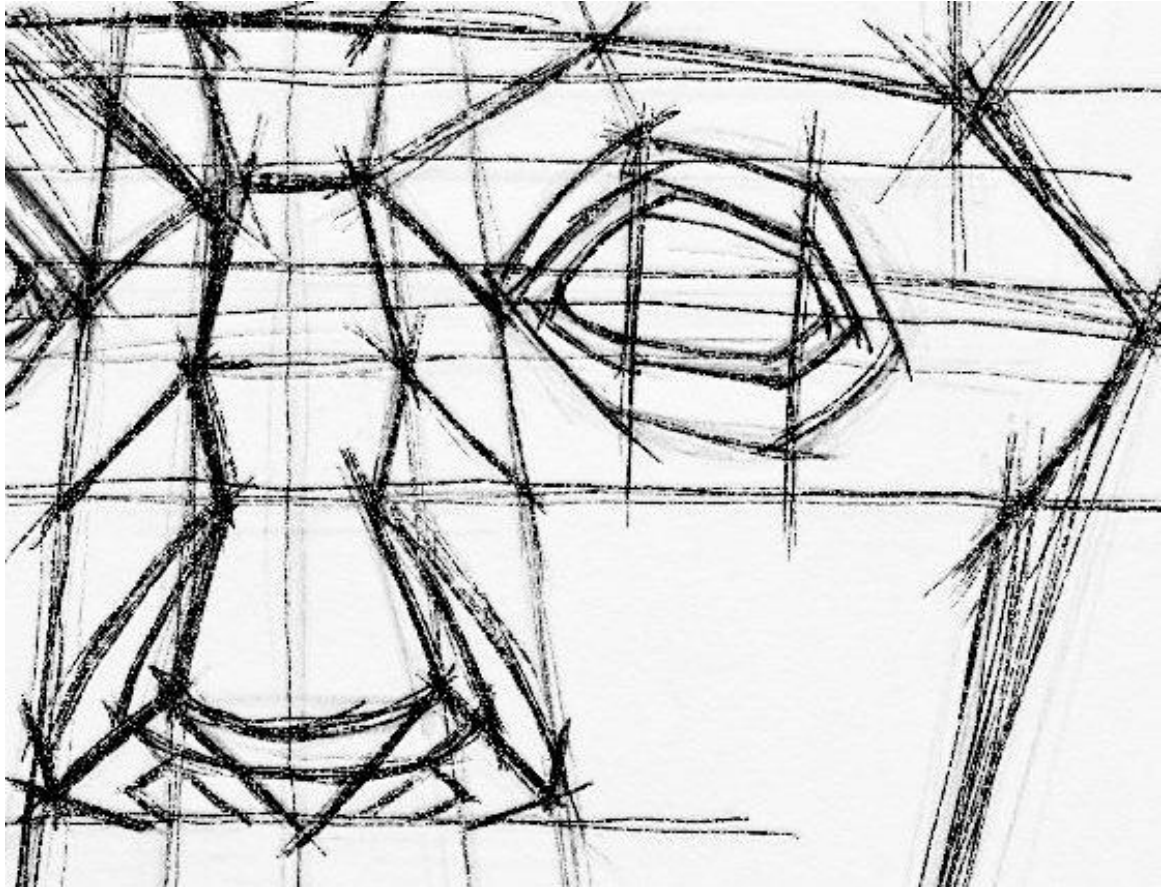

Рис. 47. Третий этап конструктивного построения носа – детализация

На третьем этапе конструктивного построения носа, детализации, намечаются такие элементы, как ноздри, крылья носа, общее утолщение кончика носа, которое формирует его завершение (рис. 47, 48).

Важно помнить, что в зависимости от конкретной модели, анатомические особенности могут очень сильно варьировать. Так у женских голов основные элементы носа оказываются сильно сглаженными, у классических греческих изображений – шейка носа прямая, достаточно широкая и анатомическое строение выражено слабо.

Построение элементов рта и подбородка осуществляется в комплексе, двигаясь с этапами построения сверху вниз (рис. 48, 49).

Сначала намечаются элементы верхней губы. Необходимо обратить внимание на два существенных элемента. Первое, верхняя губа выступает по отношению к нижней. Второе, верхняя губа несколько шире нижней и охватывает ее.

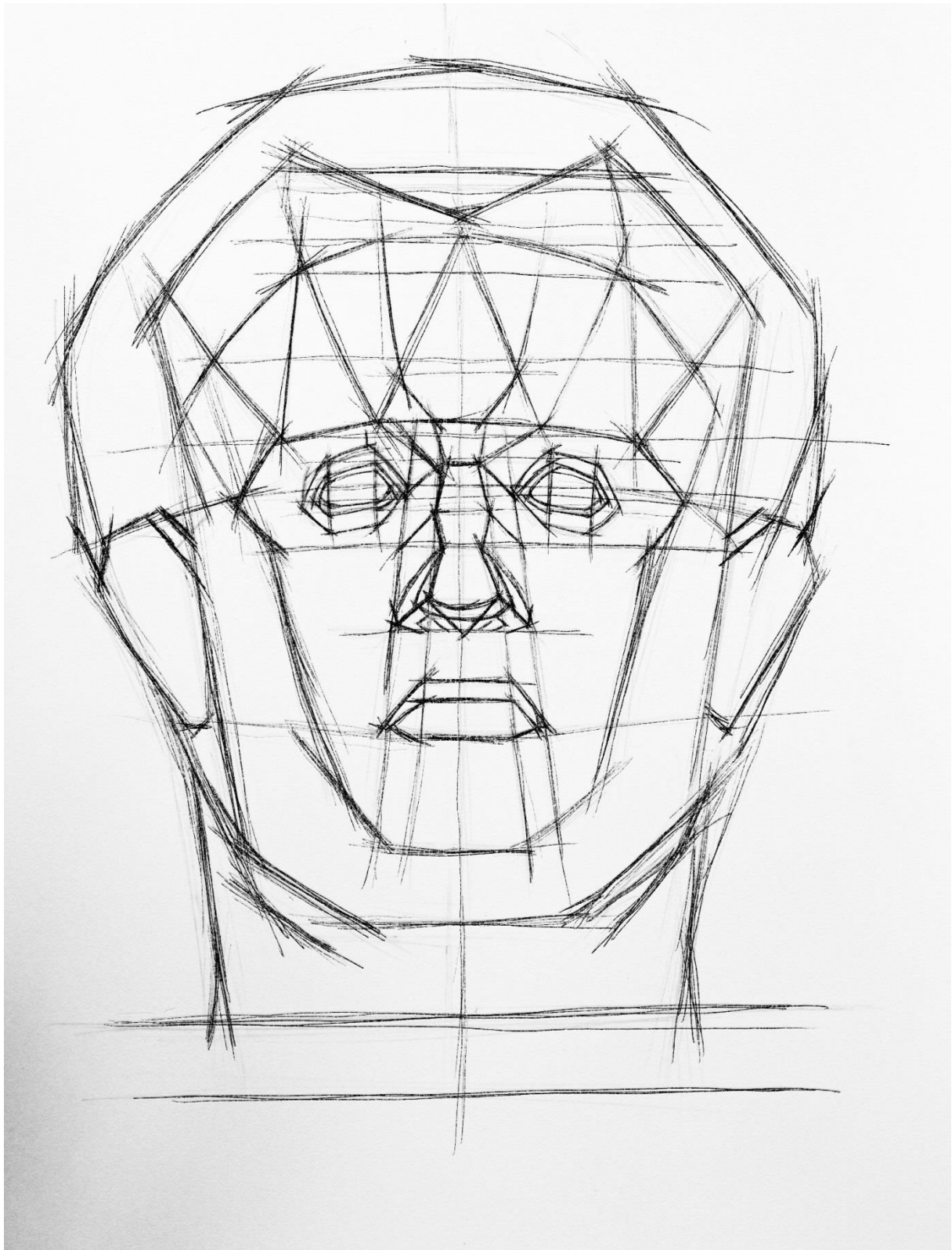

Рис. 48. Полностью выполнено конструктивное построение элементов носа: проведена детализация с учётом анатомических особенностей модели

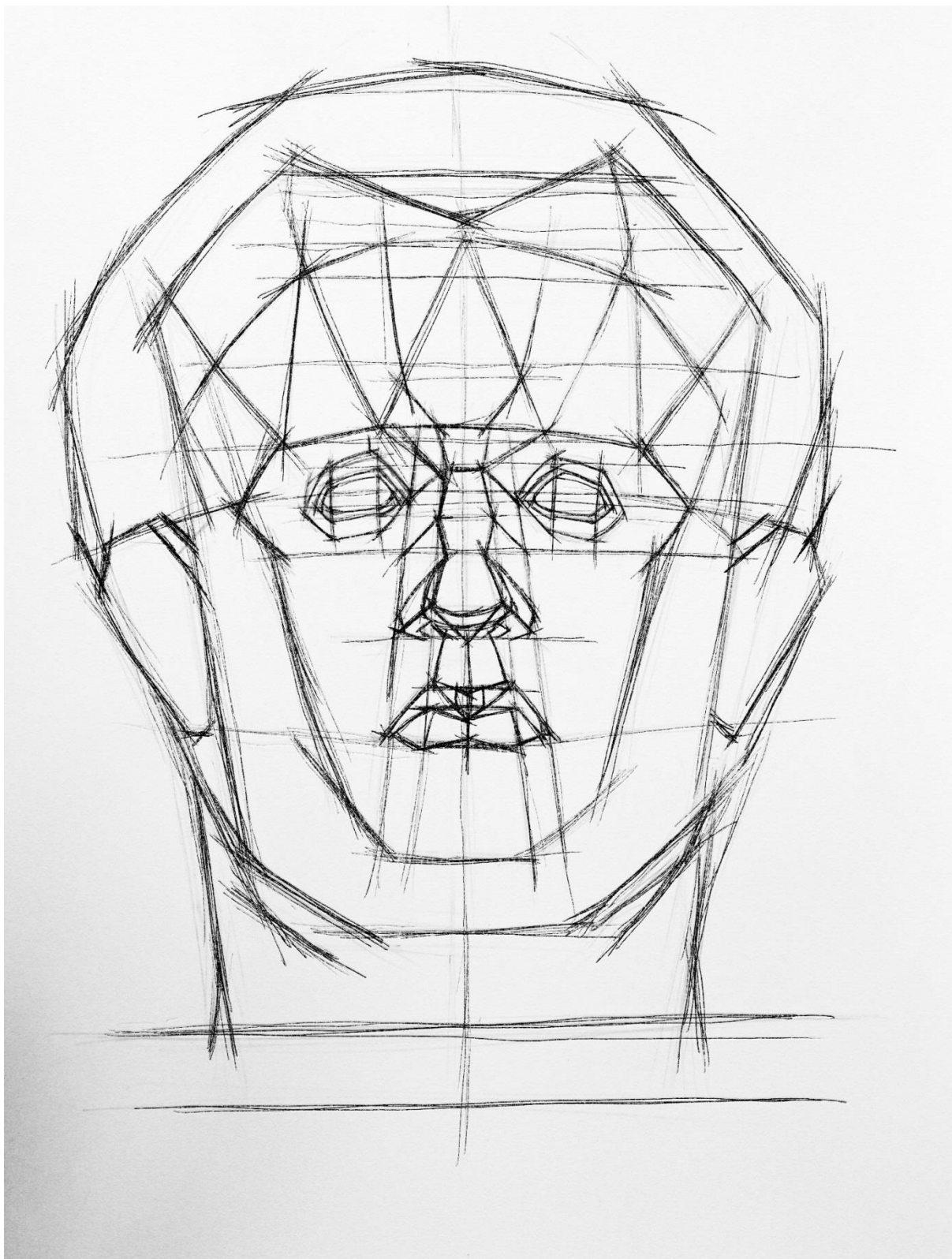

Рис. 49. Намечены основные элементы верхней губы и рта в целом

Рис. 50. Базисное построение губ

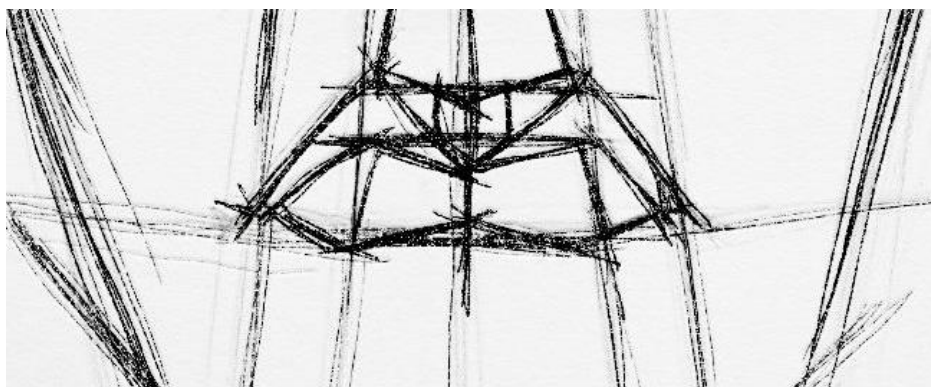

Рис. 51. Начальный этап построения губ.
Намечена центральная часть губ

Детализация нижней губы и подбородка (рис. 50 – 55) основывается на геометрическом осмыслении и, одновременно, упрощении формы.

При построении низа нижней губы необходимо помнить о том, что она охватывает верхнюю часть подбородка.

Подбородок имеет выпуклое строение. Можно выявить две его боковых поверхности, а также верхнюю и нижнюю часть. В отдельных случаях в центре подбородка может присутствовать ямочка. Она строится симметрично относительно осевой линии и представляет собой один из элементов, определяющих портретное сходство.

После завершения построения подбородка можно приступить к моделированию основных пластических элементов лица. Расположение этих элементов связано с расположением выпуклой скуловой кости.

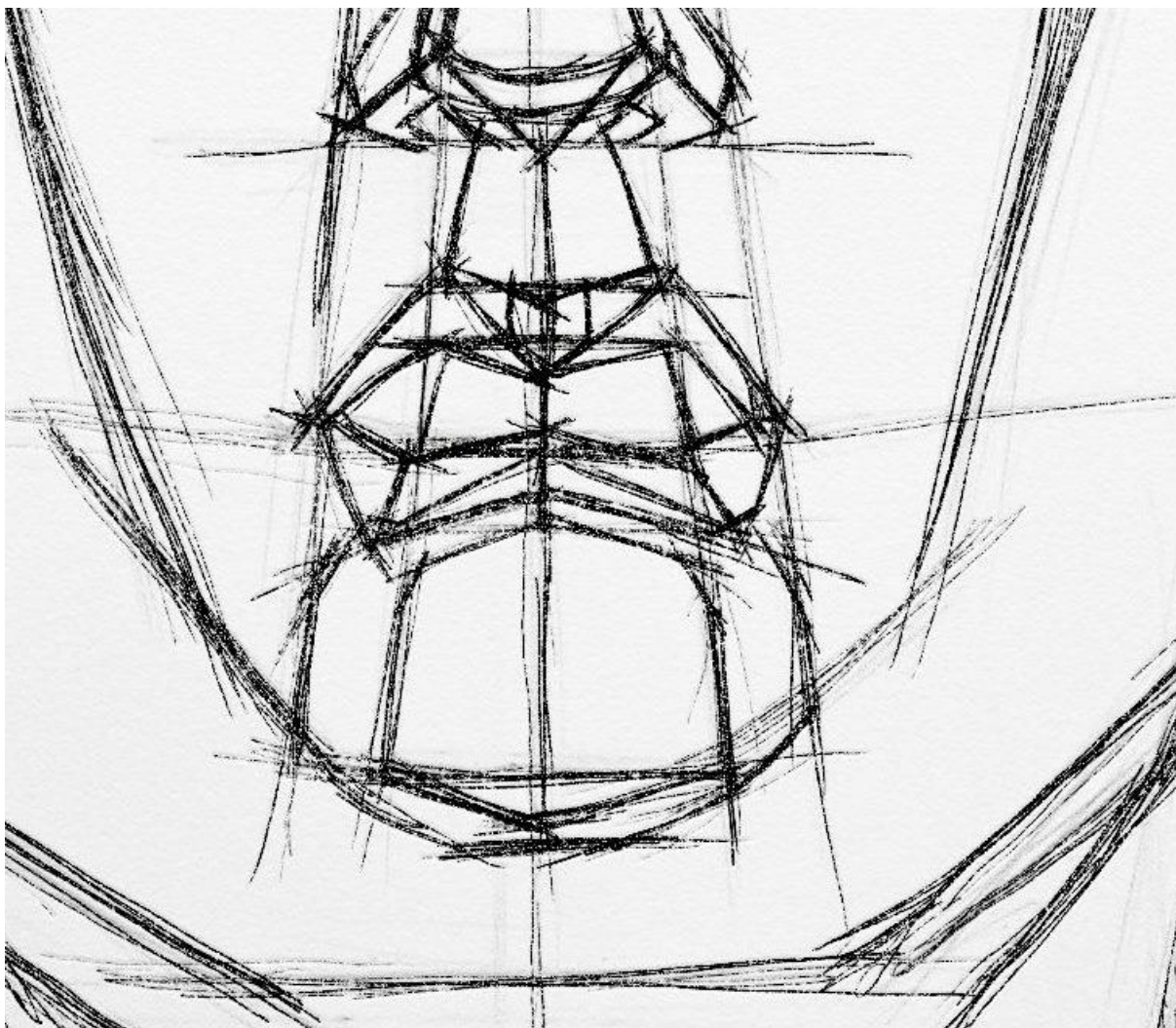

Рис. 52. Начальный этап построения низа нижней губы и подбородка

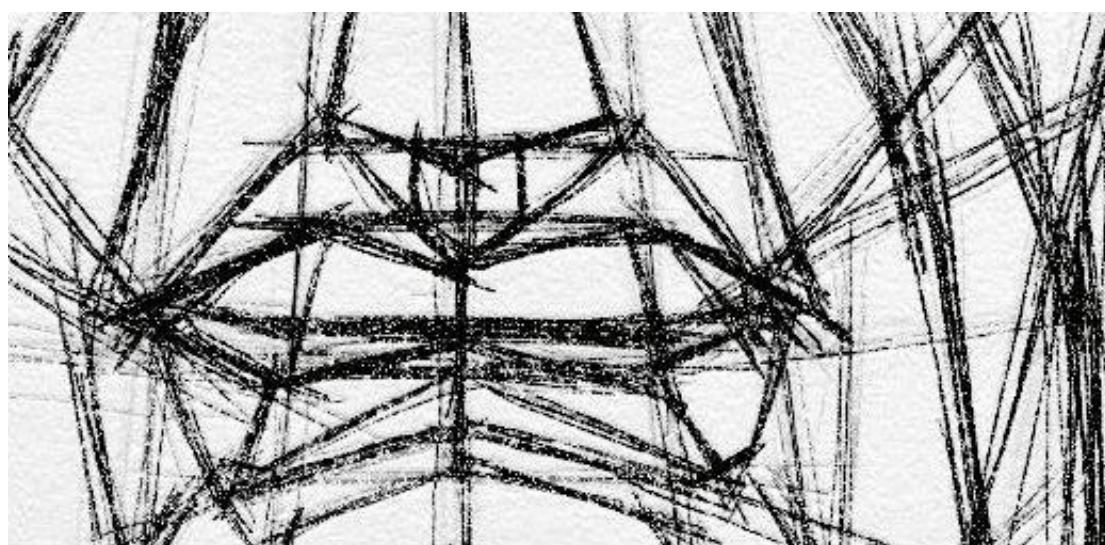

Рис. 53. Детализация губ и верха подбородка

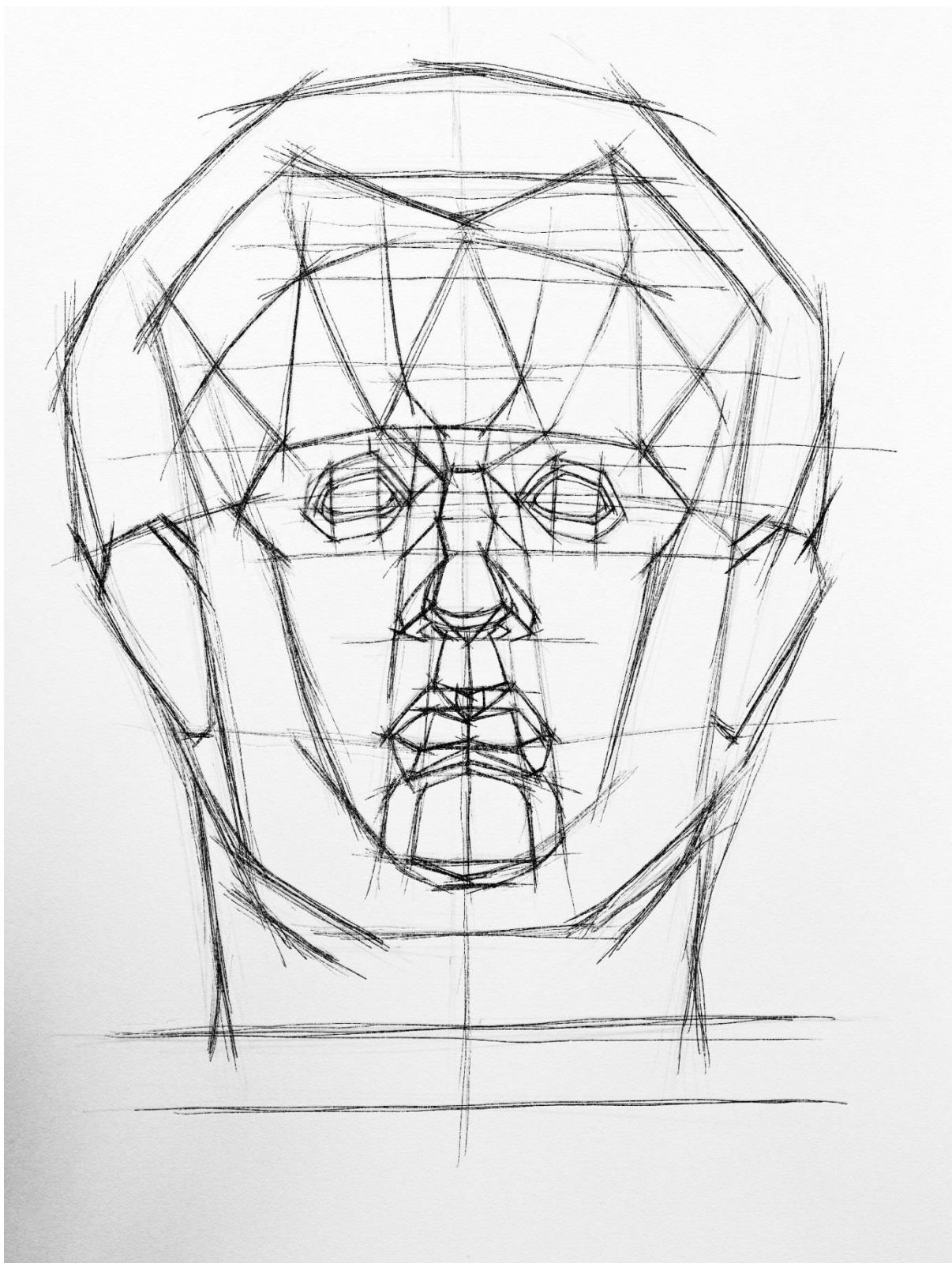

Рис. 54. Конструктивное построение рта и подбородка.
Намечены подчелюстные складки кожи и второй подбородок

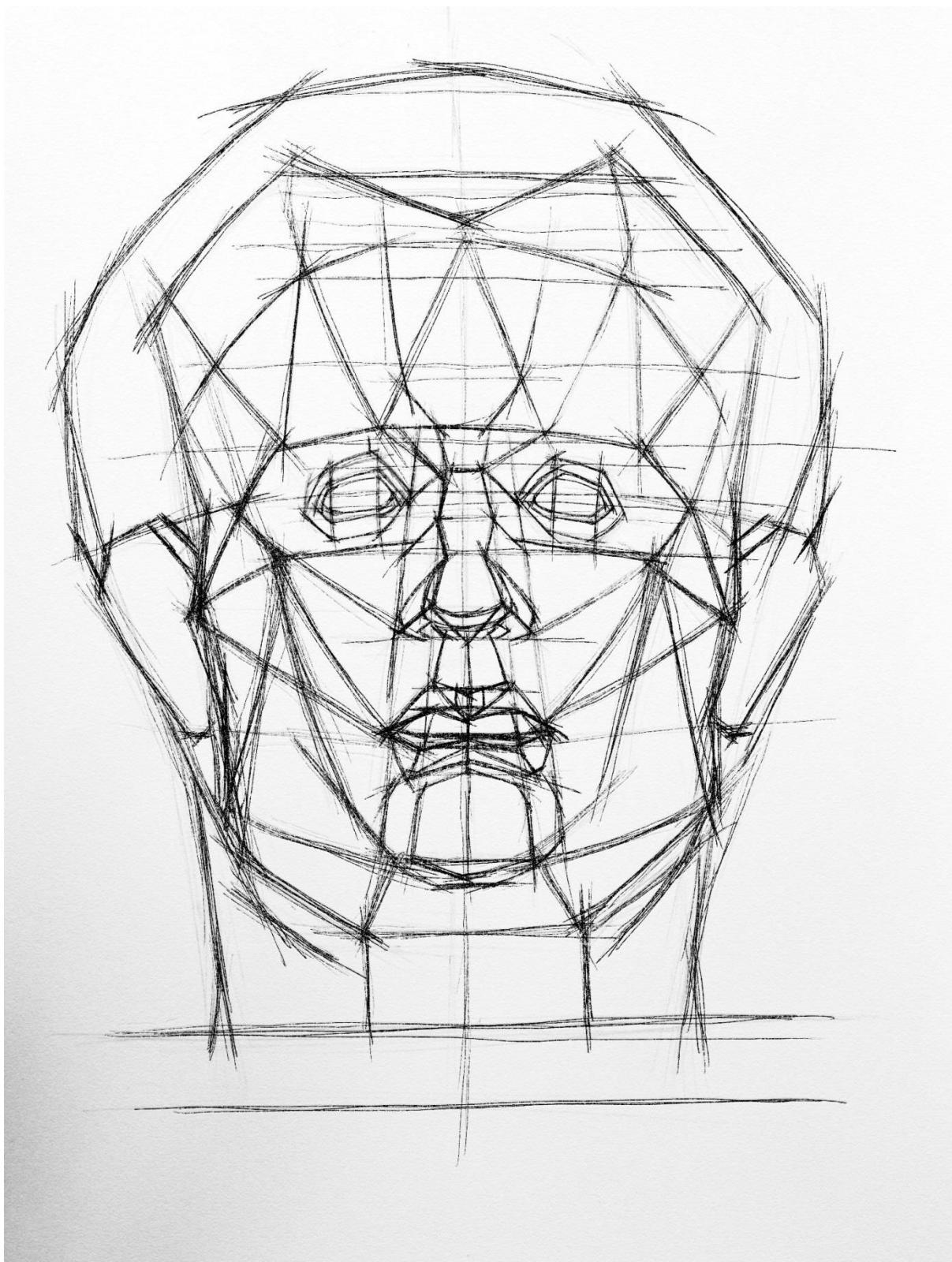

Рис. 55. Полностью выполнено конструктивное построение рта и подбородка. Намечена скуловая кость и основные линии лица от центра скуловой кости к центру уха, углу челюсти, углу рта, углу носа

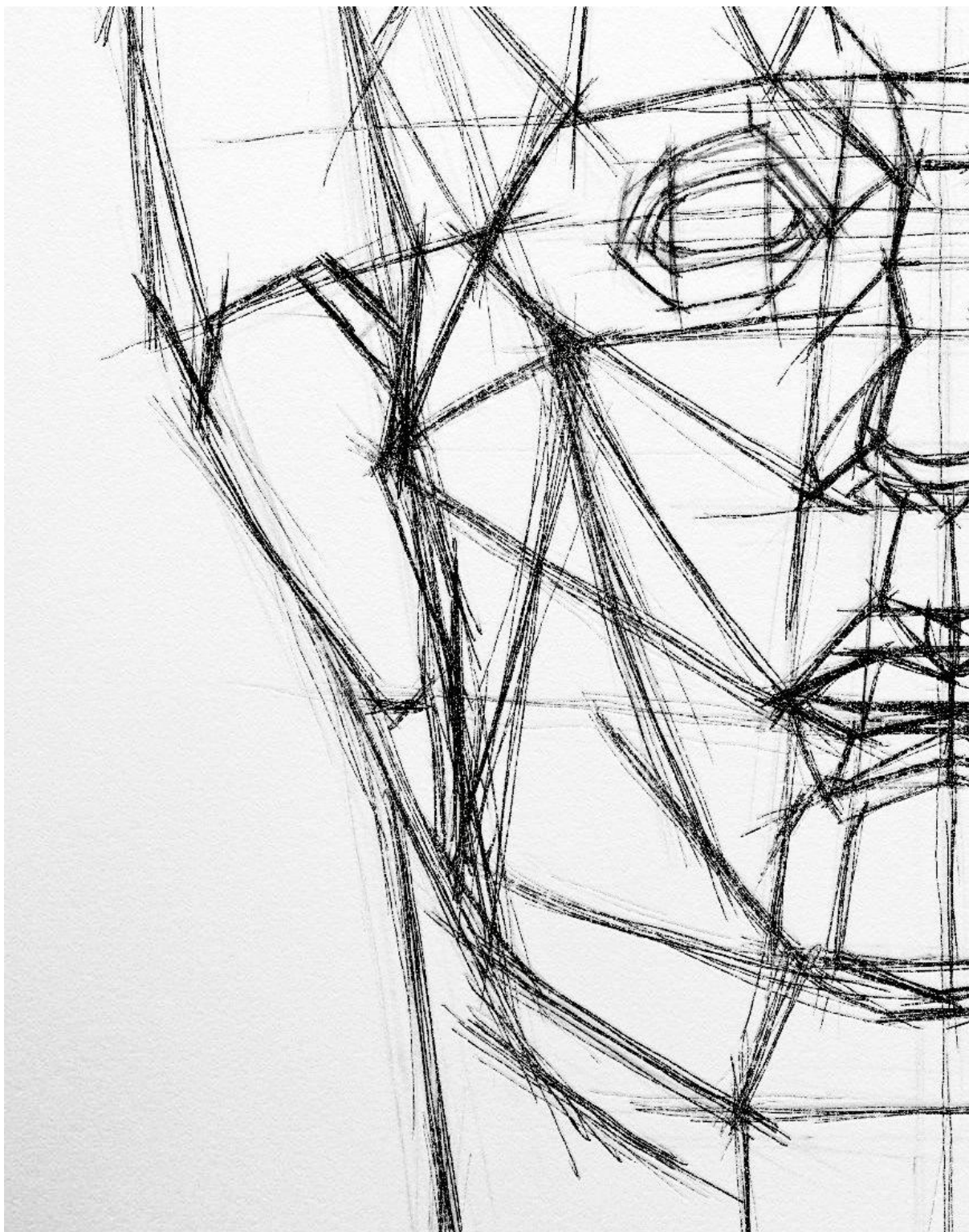

Рис. 56. Для выполнения пластической моделировки лица намечена скуловая кость. Проведены основные линии лица от наиболее выступающей точки скуловой кости в центр уха, к узлу челюсти, под подбородок, углу рта, углу носа. Выделена центральная часть под подбородком

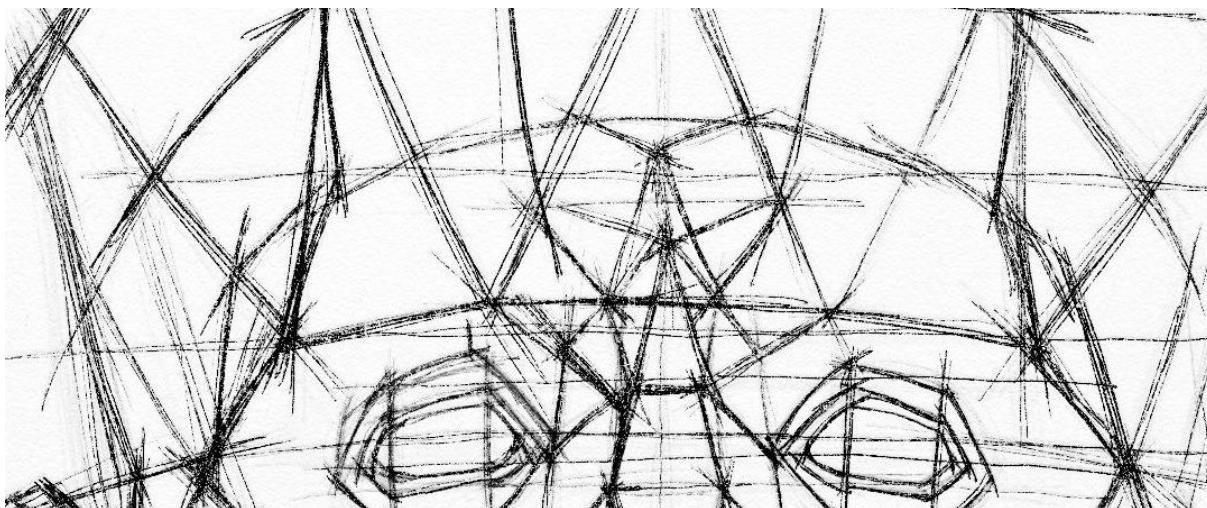

Рис. 57. Лоб разделён на две части по высоте, намечены надбровные дуги и выступающие бугры углов бровей

Моделировка скуловой кости (рис. 56) осуществляется при помощи линий конструктивного построения, которые ограничивают ее верх (от угла глазницы в центр уха) и низ (от угла рта в центр уха). Наиболее выпуклый элемент скуловой кости соответствует линии конструктивного построения проходящей от наиболее выступающей точки скуловой кости в центр уха. Одновременно необходимо подправить линию, соединяющую границу роста волос на боковой поверхности головы и угол нижней челюсти. Напротив центра уха эта линия будет выпуклой, а, напротив височной части, наоборот, западать.

От наиболее выпуклой точки скуловой кости расходится пучок моделирующих конструктивных линий к основным элементам лица – углу носа (ноздри), углу рта, под подбородок, углу челюсти. Эти линии можно назвать основными линиями лица, поскольку именно они определяют пластику лица и могут служить основой для его светотеневого решения.

Окончательная конструктивная моделировка лица осуществляется на основании уже выполненного построения. Эту моделировку можно назвать пластической детализацией лица.

Одним из этапов пластической детализации является моделировка надбровных дуг. Осуществлять ее конструктивное построение необходимо на основе уже построенных линий (рис. 57, 58) которые соответствуют точкам переломов детального построения.

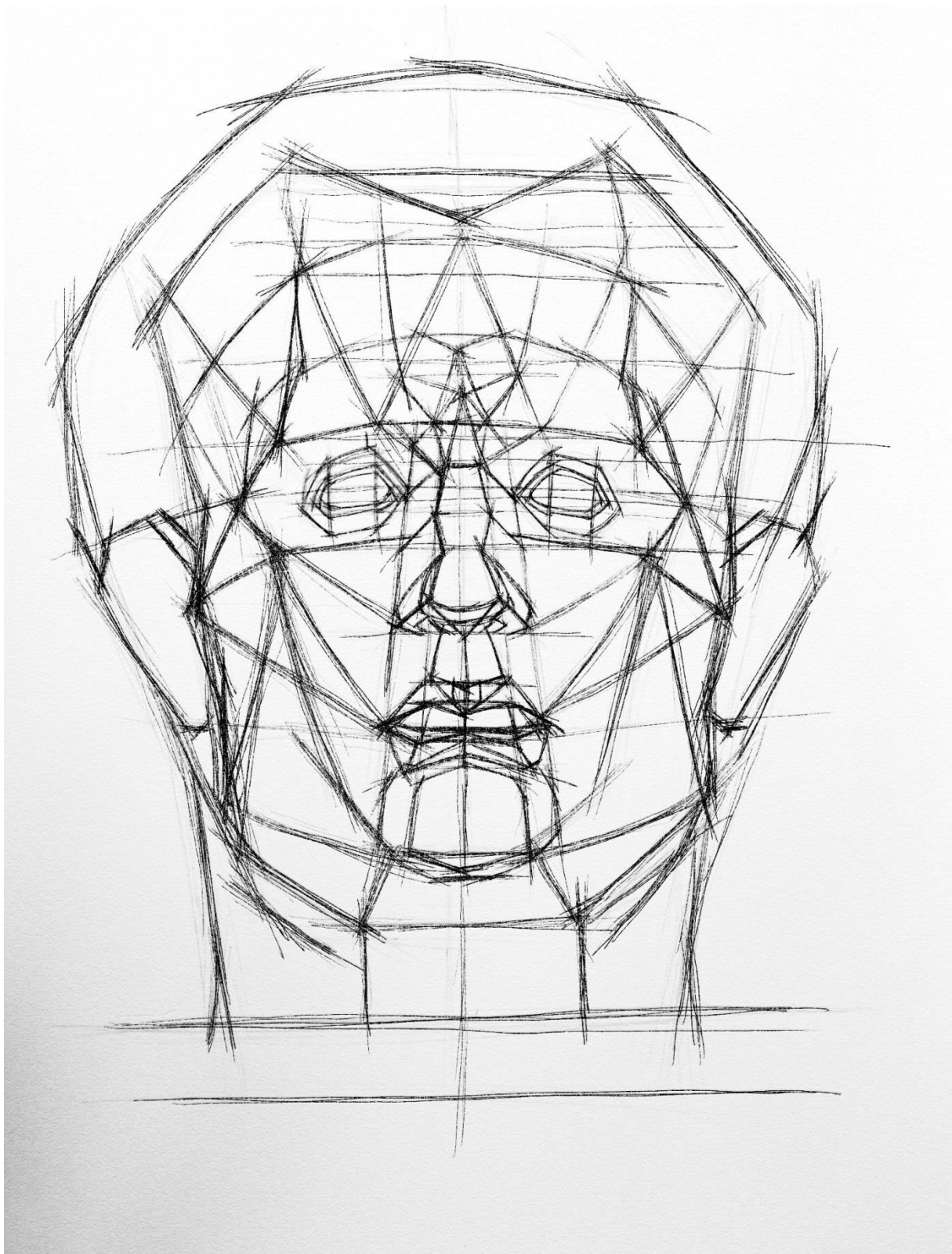

Рис. 58. Построение скуловой кости, основных конструктивных линий лица и надбровных дуг

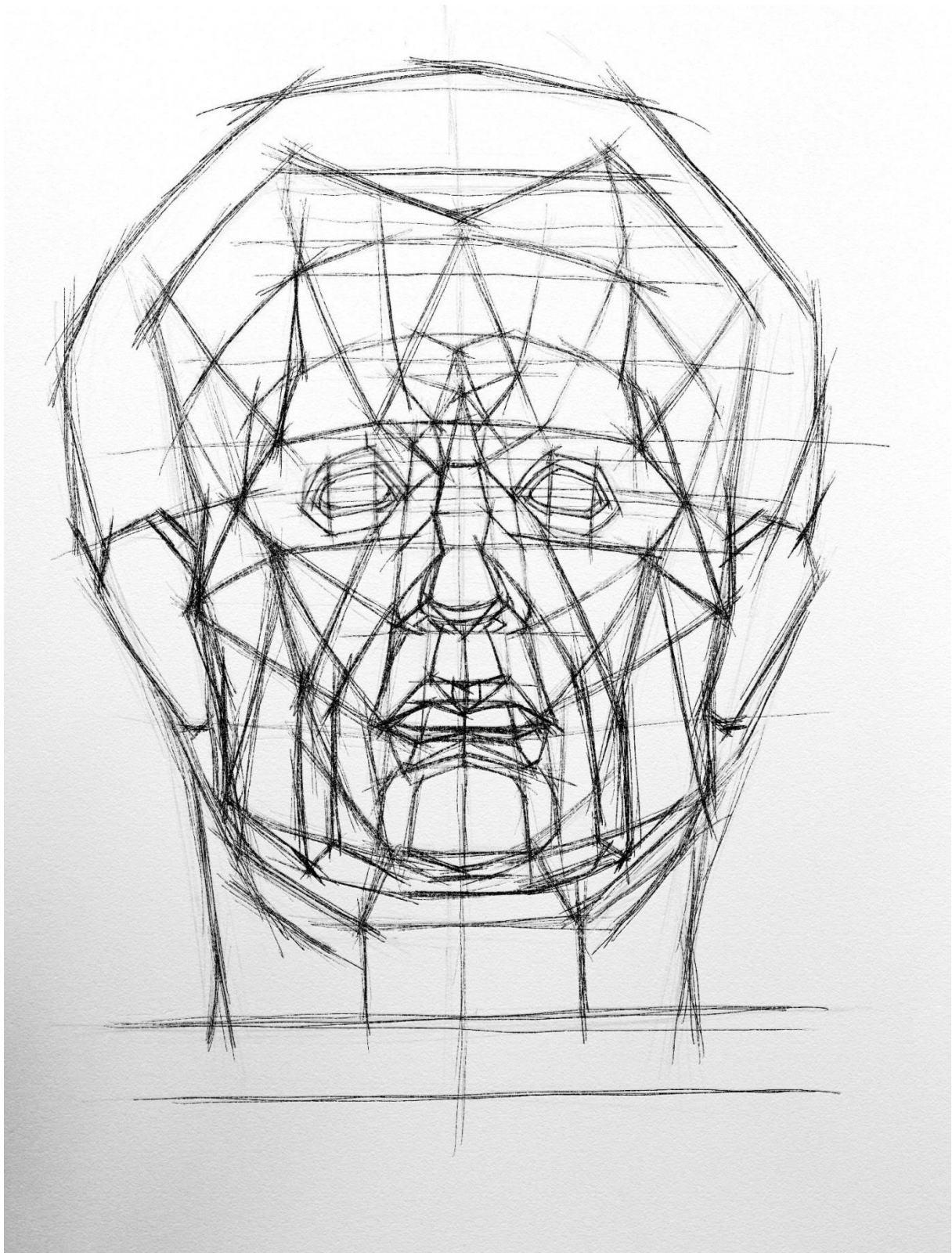
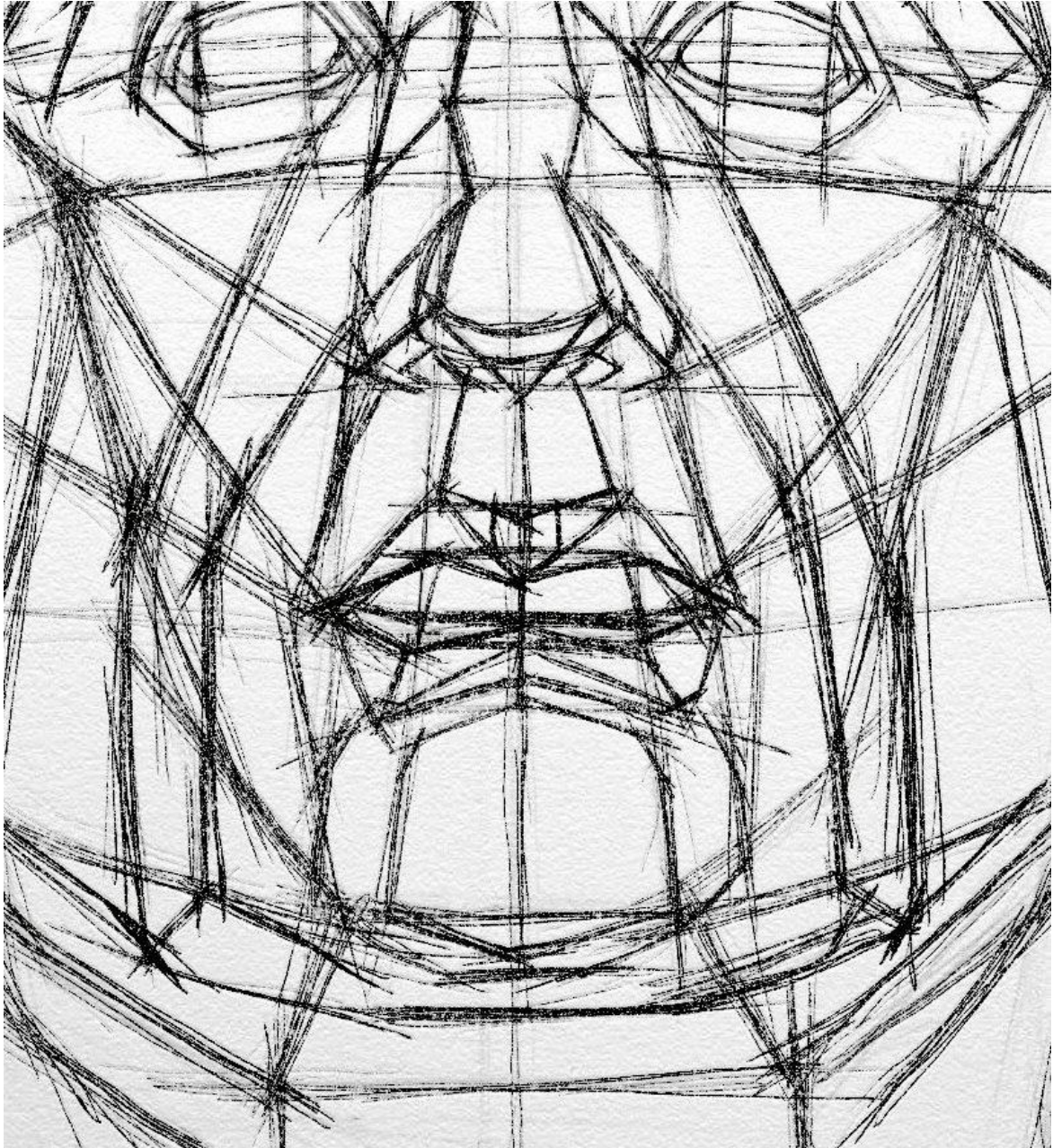

Рис. 59. Построение носогубных складок

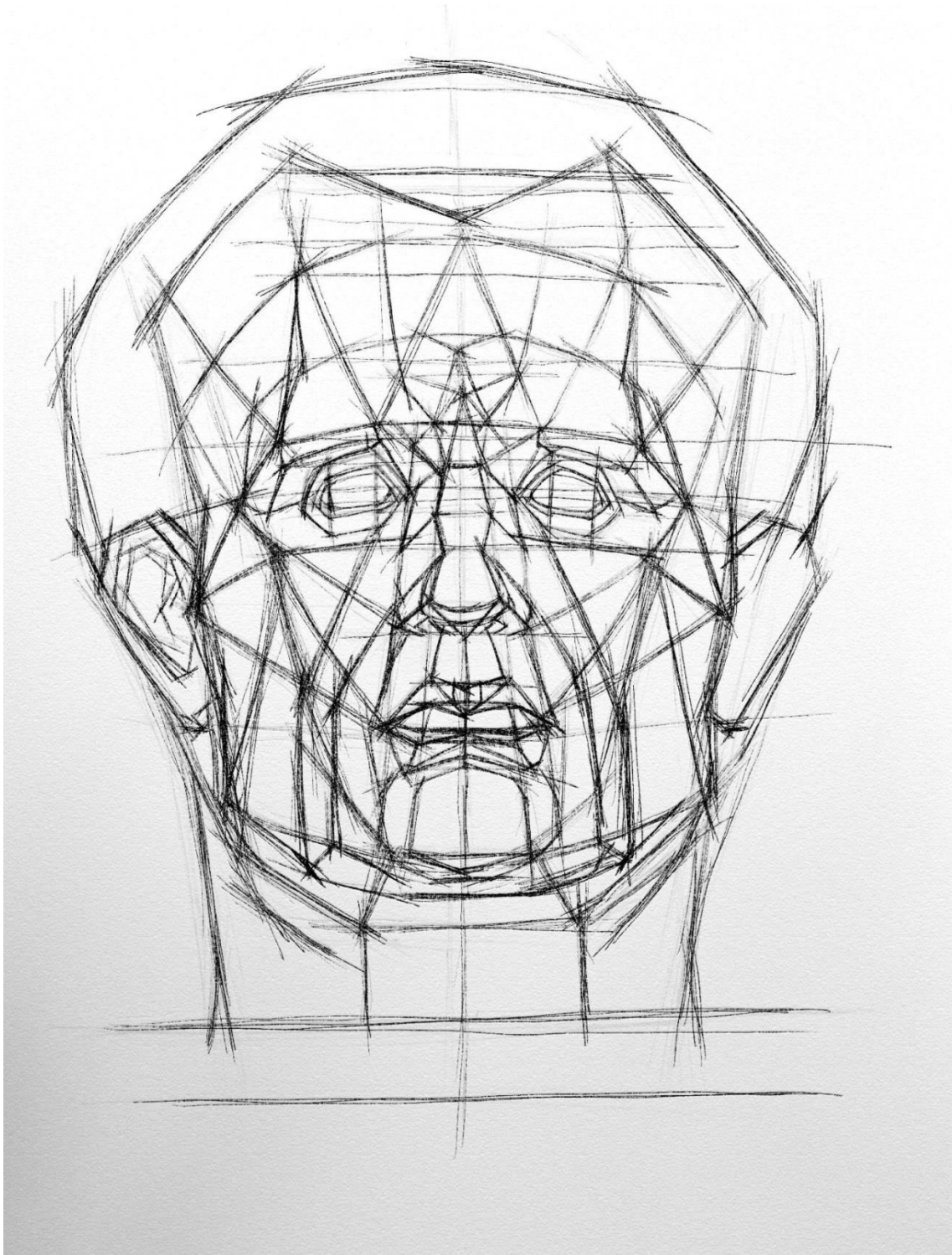

a)

Рис. 60. Построение носогубных складок и части двойного подбородка с ними взаимосвязанной: *а* – фрагмент; *б* –пластическая моделировка мимических мышц

По мере взросления человека становятся более выраженными складки лица, которые определяются мимическими мышцами (рис. 59, 60). К наиболее выраженным их них относятся носогубные складки. Их присутствие позволяет передать возраст изображаемой модели, ее анатомические особенности и служит основой для выявления портретного сходства. В конструктивном отношении носогубные складки

строятся при помощи трёх парных линий, ломающихся при пересечении с основными линиями лица (рис. 60, 61).

б)

Рис. 60. Окончание

Над глазом также строят толщину нижней части надбровной дуги (рис. 60, 61).

На завершающем этапе конструктивного построения проводится моделировка волос в основных массах, то есть на обобщённом уровне и окончательно уточняется контур головы (рис. 62).

Кроме того, необходимо выполнить построение ушной раковины имея ввиду, что ухо имеет определённую толщину и расположено по отношению к плоскости лица под углом. В таком ракурсе видимой становится боковая поверхность уха и внутренняя его часть (рис. 61).

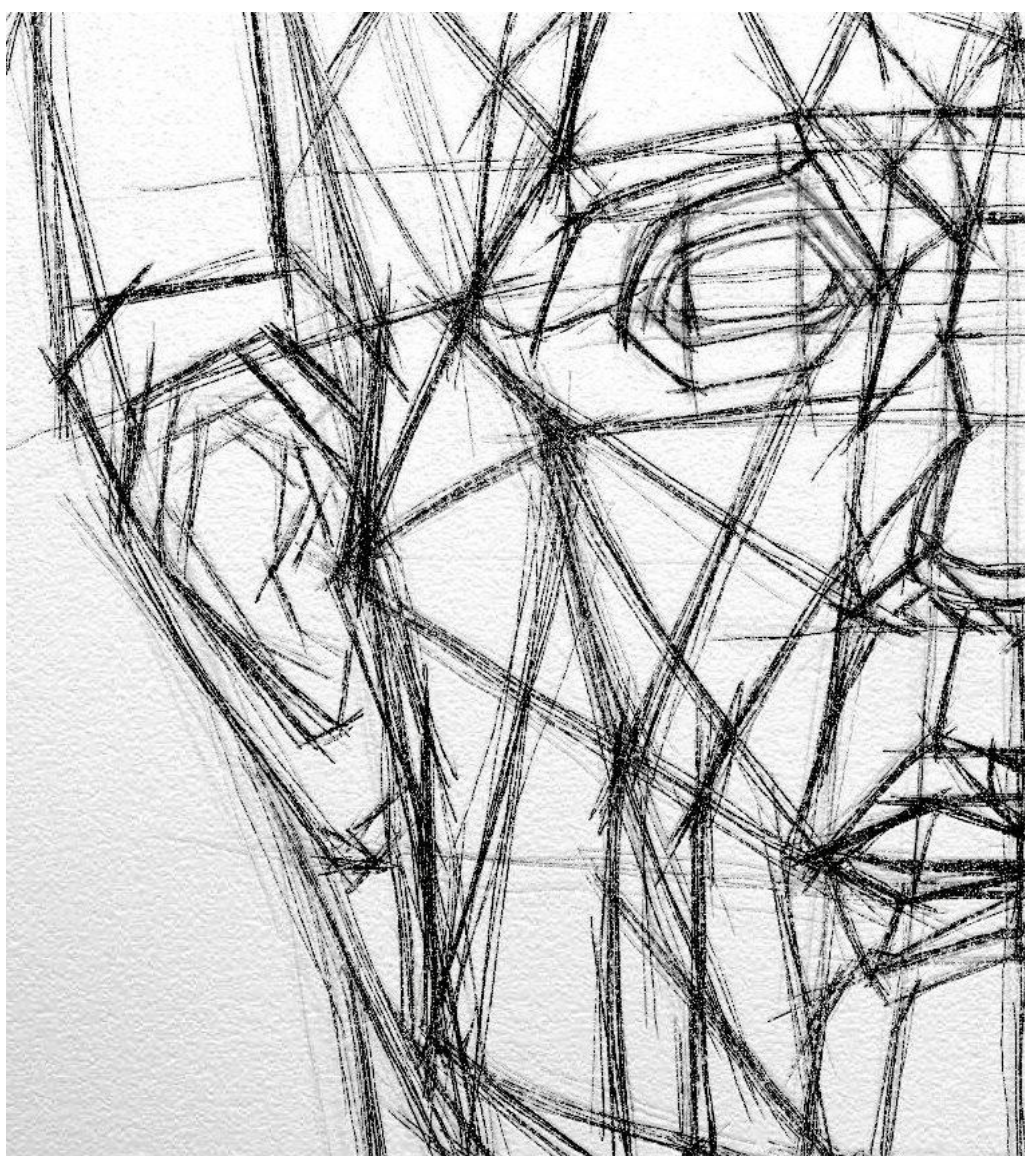

Рис. 61. Конструктивное построение уха и нижней части надбровной дуги

Перед началом работы светотенью необходимо оценить результаты конструктивного построения в целом и, в случае необходимости, выполнить корректировку.

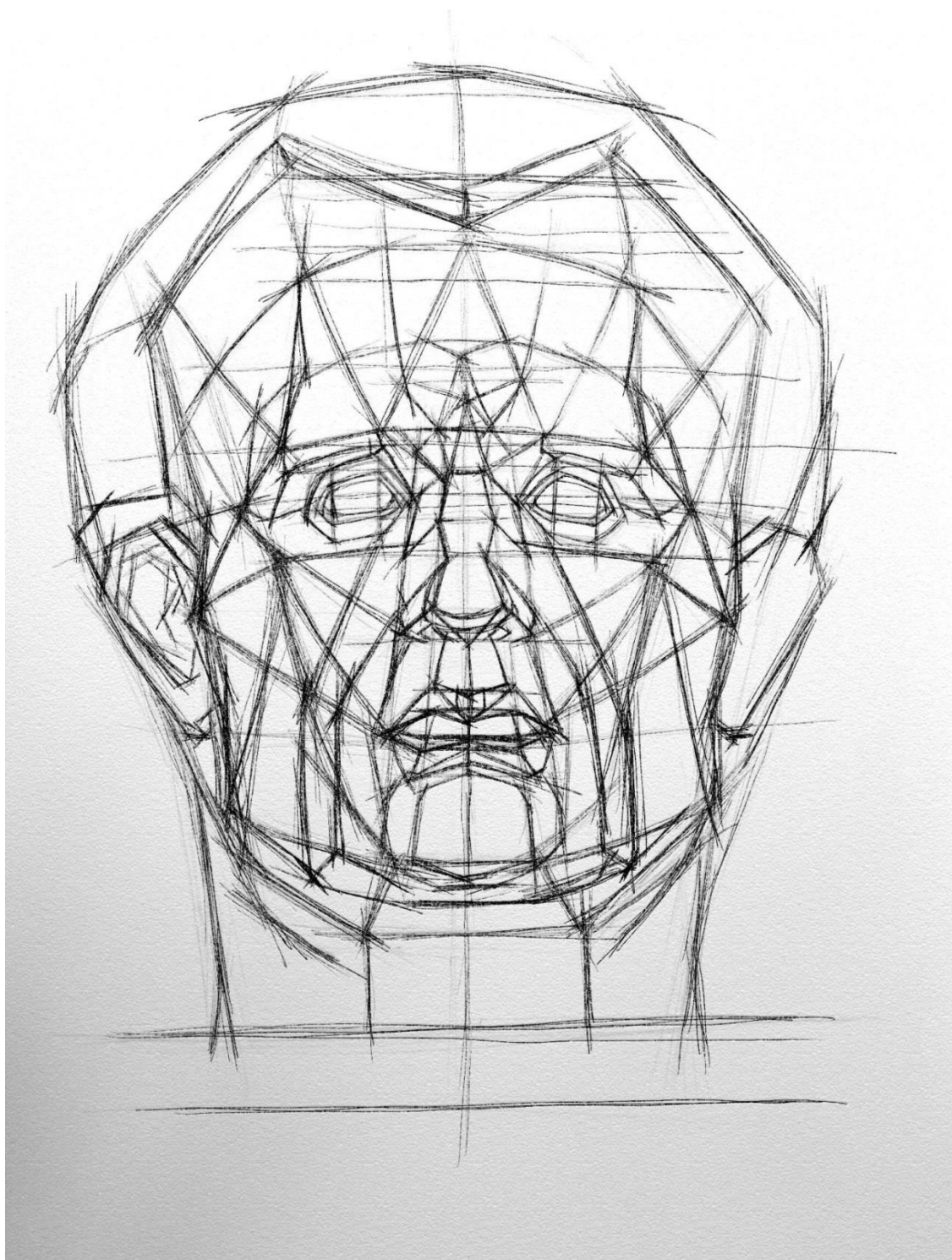

Рис. 62. Завершающая стадия конструктивного построения головы человека в анфас

1.4. Особенности выполнения тонового рисунка при повороте модели в анфас

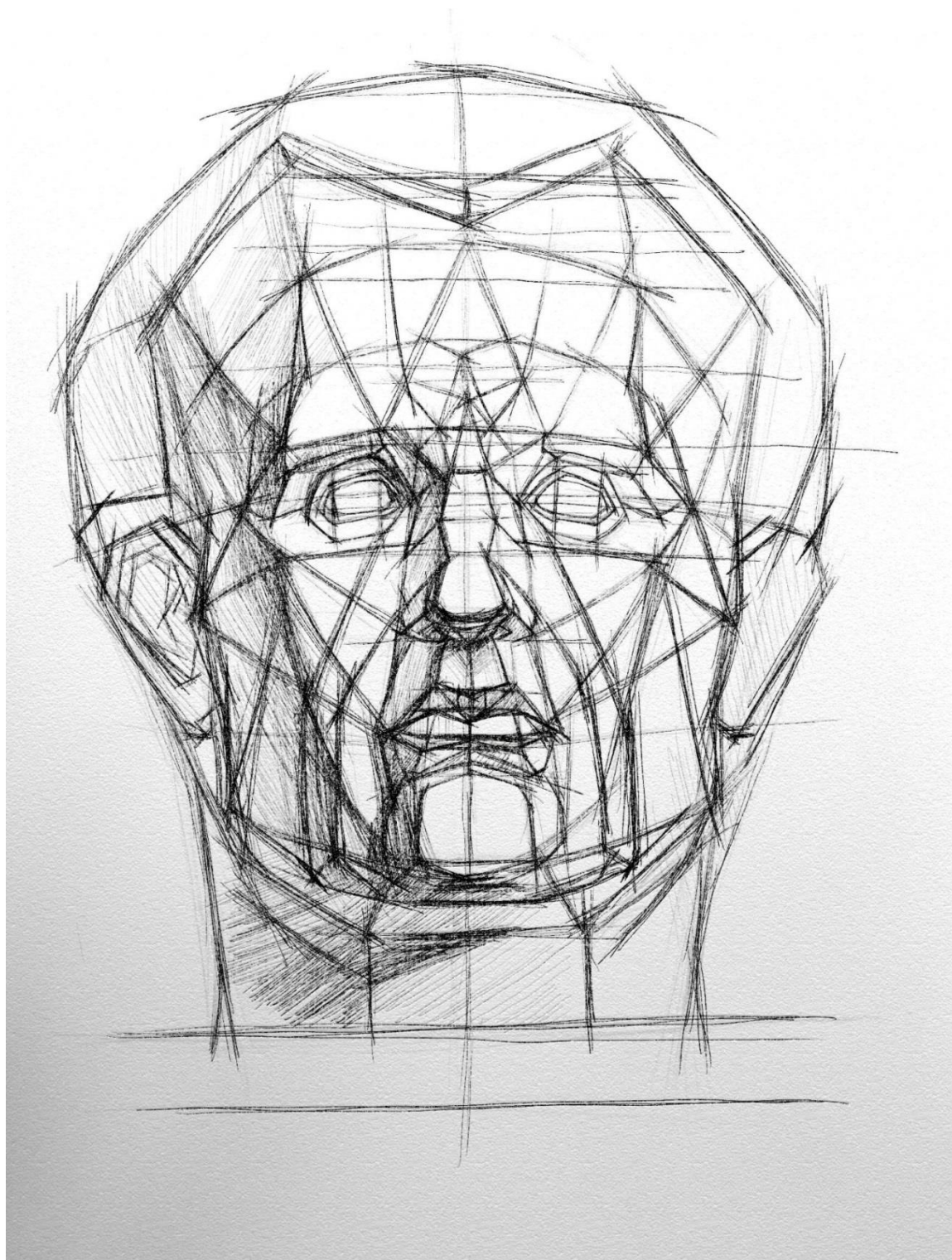

Рис. 63. Начальный этап моделировки гипсовой модели головы человека при помощи светотени

Моделировка изображения при помощи светотени является самостоятельным этапом выполнения рисунка гипсовой модели головы и ее изучение не входит в задачи настоящего учебного пособия, ставящего себе задачи изучения только первого этапа выполнения изображения – конструктивного построения. Однако есть некоторые особенности, которые напрямую связаны именно с конструктивным построением головы в изучаемом ракурсе. Эти особенности необходимо иметь в виду при выполнении моделировки светотенью (рис. 63):

► Степень приближенности-удалённости элементов головы человека в анфас не может быть решена конструктивным построением в силу особенностей ракурса. Это можно сделать только интенсивностью светотени. Поэтому интенсивность работы светотенью должна возрастать по мере приближения элемента головы к зрителю и убывать по мере удаления от него

► Степень приближенности-удалённости в тональном отношении решается при помощи контраста (самое светлое – самое тёмное). Чем ближе элемент, тем сильнее контраст

► Голова выполнена из гипса. Этот материал имеет особенность сильного рефлекса в тенях и, одновременно, яркого контраста светотени. Именно поэтому самой интенсивной по насыщенности светотени будет линия построения (граница светотени). По мере удаления от нее светотень будет ослабевать

► Падающая тень (в отличие от собственной, которая определяется формой и, соответственно, линиями построения) темнее собственной тени. Граница падающей тени линиями построения и контуром не показываются

Глава 2. КОНСТРУКТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА В ПОВОРОТЕ

2.1. Основные положения построения головы человека в повороте

Рисование головы человека в повороте (как правило это ракурс $\frac{3}{4}$) сложный и многоплановый процесс. Данный ракурс вполне заслуженно считается сложным и очень требовательным к чистоте и внимательности построения. Однако, у данного ракурса есть несомненное достоинство для экзаменационной работы – рисунок головы в повороте всегда смотрится очень ярко и выигрышно. Кроме того, при правильно выполненном построении, как правило, не возникает серьёзных проблем при работе светотенью, поскольку качественный конструктивный рисунок уже сам достаточно объёмный.

В отношении соотношения времени, которое обычно затрачивает рисующий на два этапа – конструктивное построение и работа светотенью, при выполнении рисунка в повороте большее внимание следует уделять именно конструктивному построению, так как ошибки, которые были допущены на этом этапе, исправить тоном будет невозможно. К таким грубым ошибкам относится, прежде всего, обратная перспектива, то есть такое строение перспективного аппарата, при котором дальняя часть изображения оказывается больше, чем часть ближняя к зрителю.

Каковы главные особенности построения головы в повороте:

► Основой построения головы в повороте является правильно построенный перспективный аппарат. Перспективный аппарат для построения головы включает в себя: линию горизонта, условную вертикальную линию, которая разделяет основные плоскости головы, пучки параллельных прямых для основных плоскостей головы (рис. 64).

Чем ближе рисующий сидит к модели, тем сильнее ракурс рисунка и тем более круто идут линии перспективы по отношению к линии горизонта. Эта особенность изображения головы в повороте приводит к бесконечному разнообразию изображений одной модели.

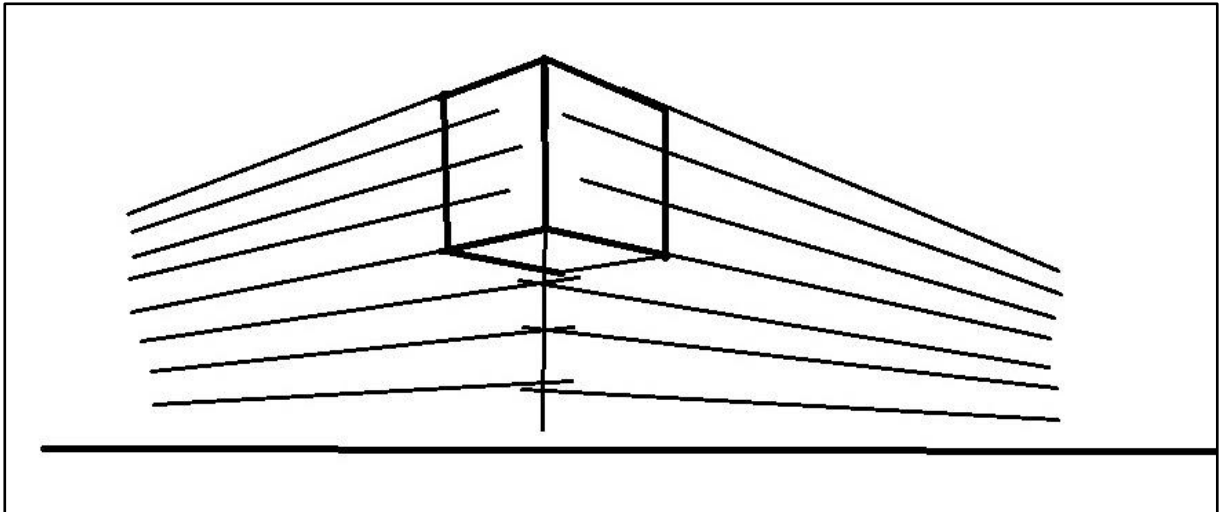

Рис. 64. Перспективный аппарат для построения головы человека

► Линии построения, находящиеся в пределах одного пучка всегда сохраняют одинаковое пропорциональное соотношение расстояний между собой, вне зависимости от степени приближения-удаления (рис. 65).

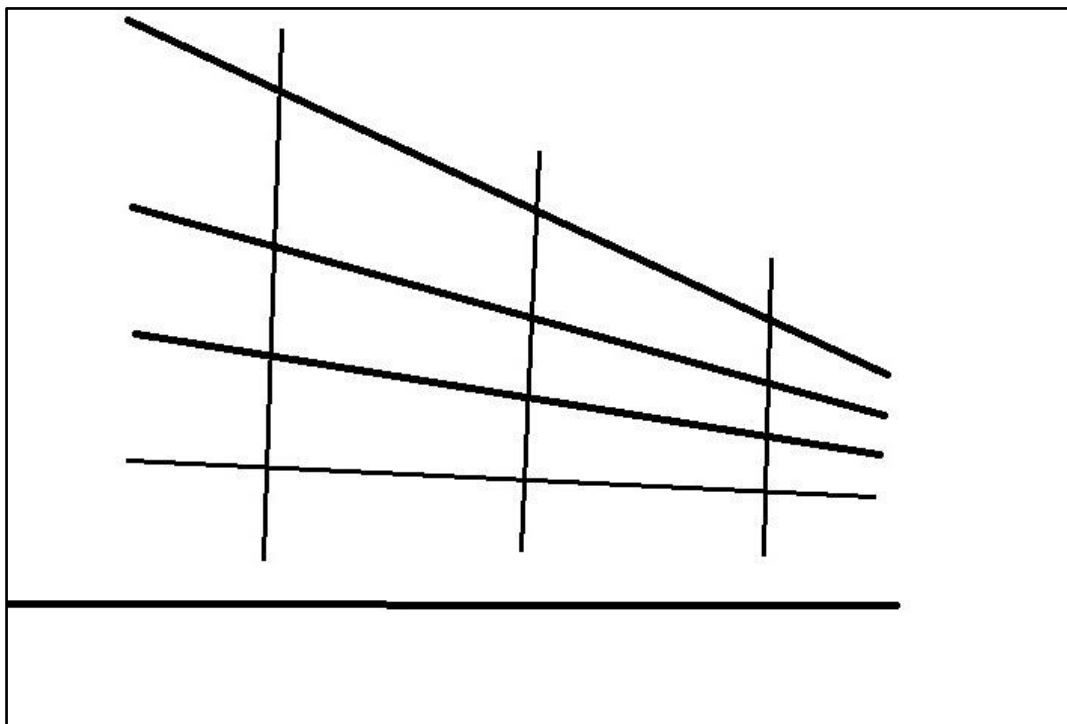

Рис. 65. Пропорциональные соотношения отрезков прямых

Все элементы головы – глаза, нос, губы, уши, скуловые кости и т.д. строятся только в пределах пучка параллельных прямых, на которых лежат данные элементы. Сетка построения, которая имеет место при выполнении конструктивного построения головы в анфас, должна быть представлена только в пределах перспективного пучка прямых.

Перед началом построения какого-либо элемента лица необходимо построить фрагмент перспективного аппарата, в пределах которого будет осуществляться построение, связав тем самым элемент в общем перспективном аппарате (рис. 66).

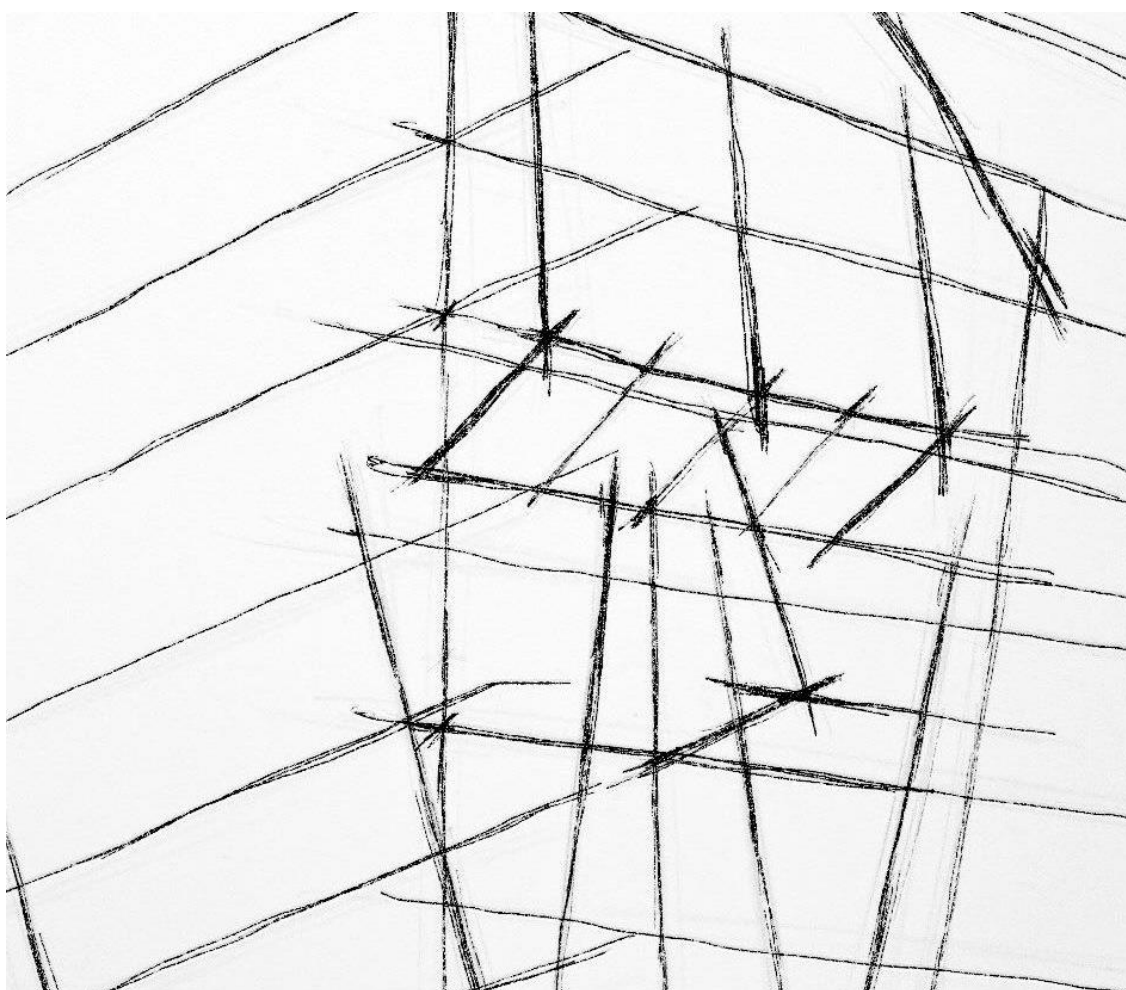

Рис. 66. Перспективный аппарат для построения элементов головы

► Построение отдельных черт лица, так же как и при выполнении рисунка головы в анфас, всегда ведётся только синхронно, то есть

параллельно в левой и правой половине лица. Выполняя рисунок правого глаза в обязательном порядке одновременно рисуется и левый глаз, с строгим соблюдением симметрии и парности элементов лица (рис. 67).

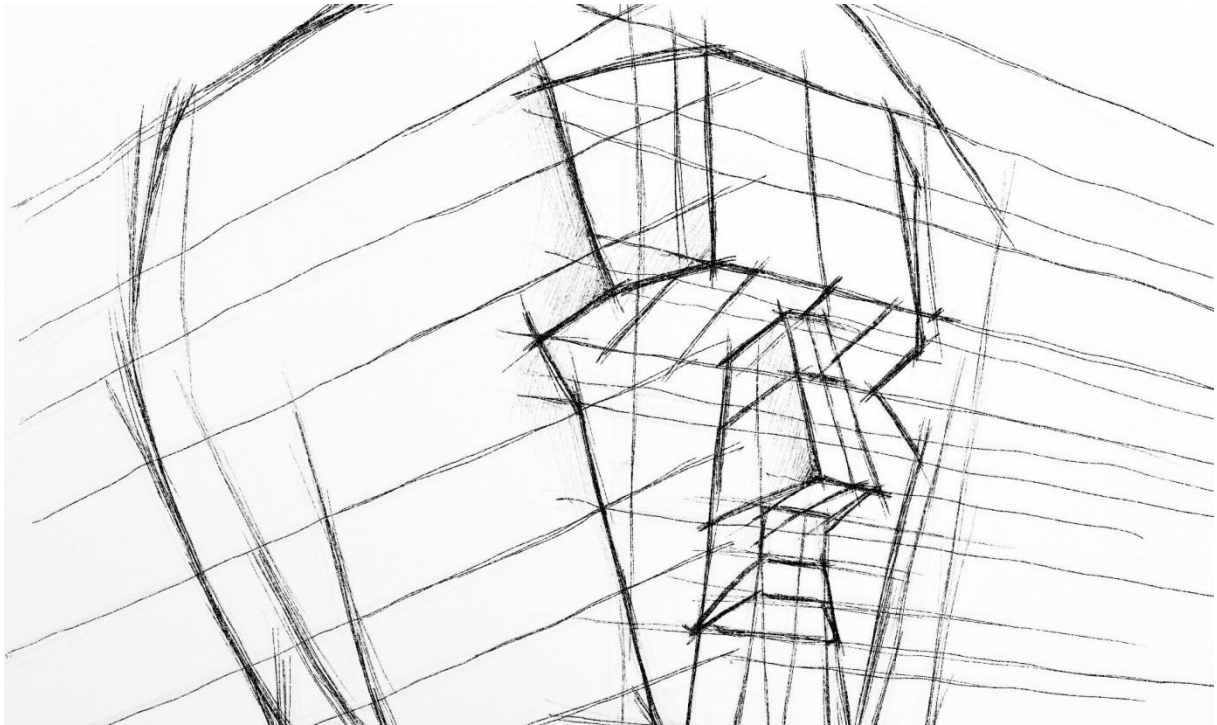

Рис. 67. Парность построения элементов лица

► Построение должно вестись строго от более общих форм к частным, то есть детализации. При этом любая деталь является частью более общей формы, она всего лишь уточняет и конкретизирует ее, позволяя передать частные элементы головы.

► Одним из основных положений, определяющих особенности конструктивного построения головы человека в повороте, является принцип множественного построения осевой линии (рис. 66, 67).

Поскольку элементы головы находятся в различных плоскостях, то положение осевой линии для основания носа не совпадает с положением осевой линии для шейки носа, глаз, губ и т.д. При рисовании головы человека в анфас всё это множество осевых линий проециру-

ется на одну общую осевую, что, как было сказано выше, значительно упрощает процесс конструктивного построения.

Построение осевой линии для каждого из элементов головы в анфас является главным условием правильного построения и симметричности (рис. 68).

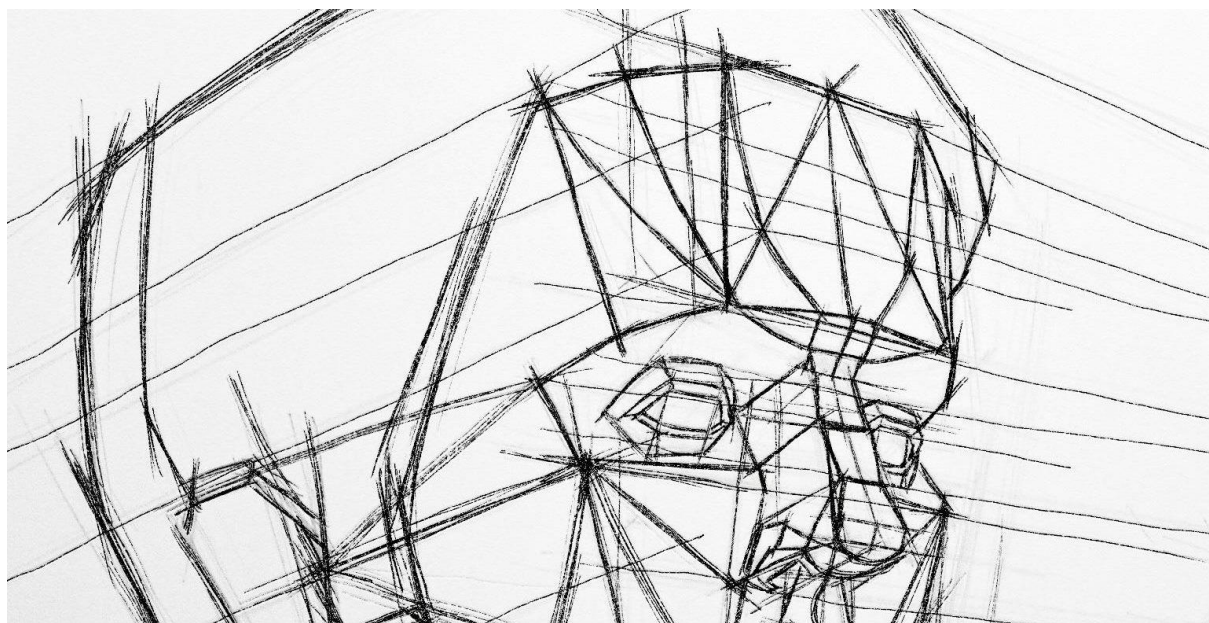

Рис. 68. Осевая линия для построения глаз и скуловых костей не совпадает с осевой линией, которая проходит по лбу, шейке носа, верхней губе

► Основные этапы конструктивного построения головы в повороте повторяют аналогичные этапы построения головы в анфас. Тот же принцип используется и в отношении особенностей конструктивного построения отдельных черт лица с единственной разницей, что построение ведётся по отношению к разным осевым линиям.

► Чаще всего при изображении головы человека в ракурсе ближайшей к зрителю точкой оказывается не кончик носа, а скуловая кость либо данные точки выступают как конкурирующие, то есть они приближены к зрителю одинаково (рис. 68).

► При компоновке изображения на листе необходимо учитывать, что расстояние перед глазами (с лицевой стороны головы) до границы листа оставляют большее, чем от затылочной части головы до границ лица. Таким образом передаётся ощущение направления взгляда и такое изображение более комфортно для воспринимающего.

► Пропорционирование и сомасштабное деление элементов головы при изображении в ракурсе сохраняется без изменений с поправкой на то, что осуществлять это деление можно только по линейке, находящейся на одной вертикальной прямой. Только в этом случае возможно правильное пропорционирование в перспективе (рис.69).

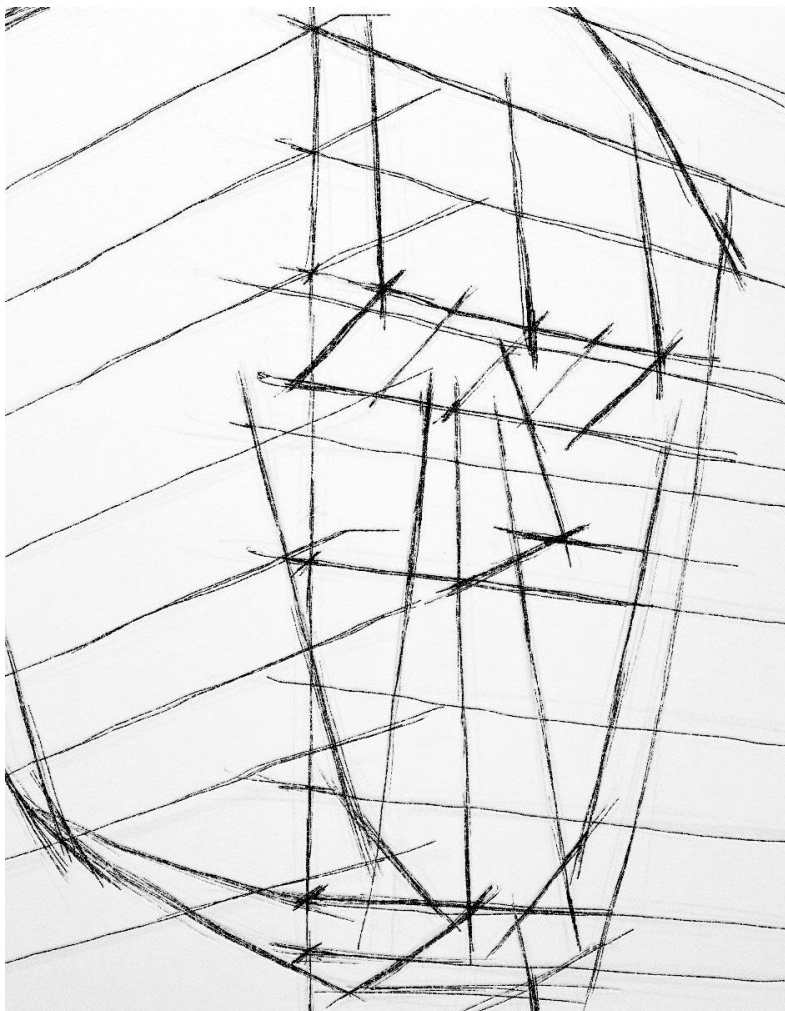

Рис. 69. Пропорционирование элементов головы в ракурсе по линии разделения основных плоскостей головы (лицевой и боковой)

► Изображение головы человека в ракурсе предполагает не только наличие линейной перспективы, на которой базируется конструктивное построение в целом, но и воздушной перспективы, которая формируется постепенным ослаблением интенсивности тона (светлое затемняется, а тёмное высветляется) по мере удаления элемента от наиболее приближенных к зрителю точек (рис. 70).

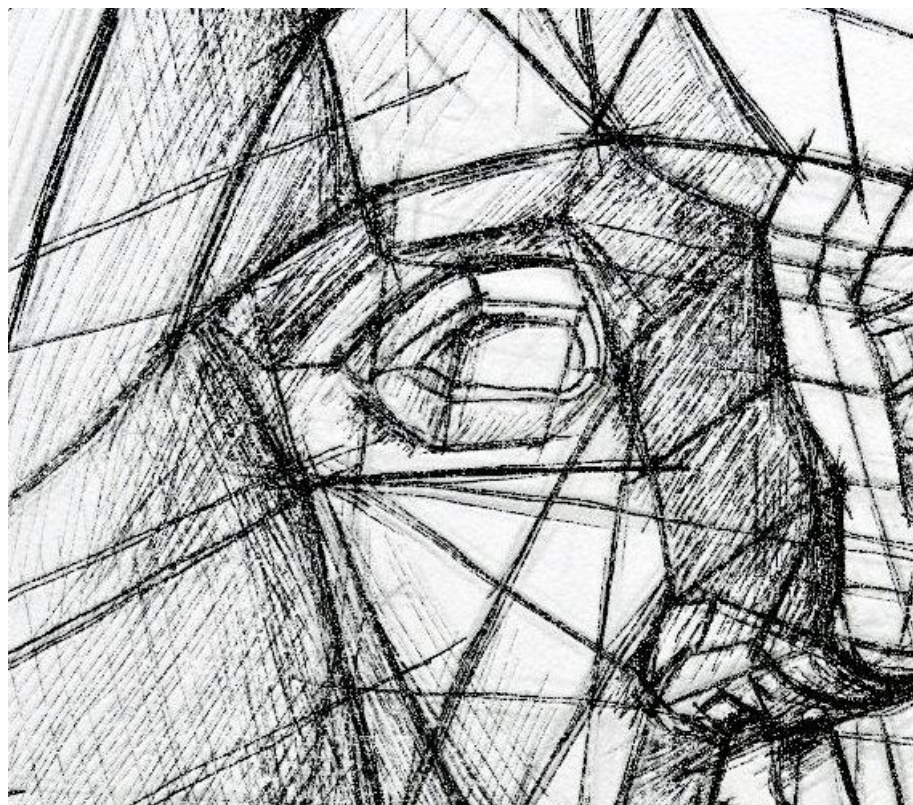

Рис. 70. Использование принципа ослабление тона

2.2. Этапы построения головы человека в повороте (на примере скульптурного портрета Германика)

Конструктивное построение головы человека в повороте, так же как и любой другой рисунок, следует начинать с выполнения композиции на листе. Основной принцип компоновки заключается в соблюдении следующих положений: во-первых, размеры изображения должны быть такими, чтобы оставались свободные поля листа, то есть голова должна располагаться в плоскости листа комфортно для

восприятия зрителем; во-вторых, расположение изображения следует намечать выше точки пересечения диагоналей листа, поскольку изображаемая модель находится выше линии горизонта: в-третьих, с лицевой стороны изображения следует отставлять расстояние большее, чем со стороны затылка (рис. 71).

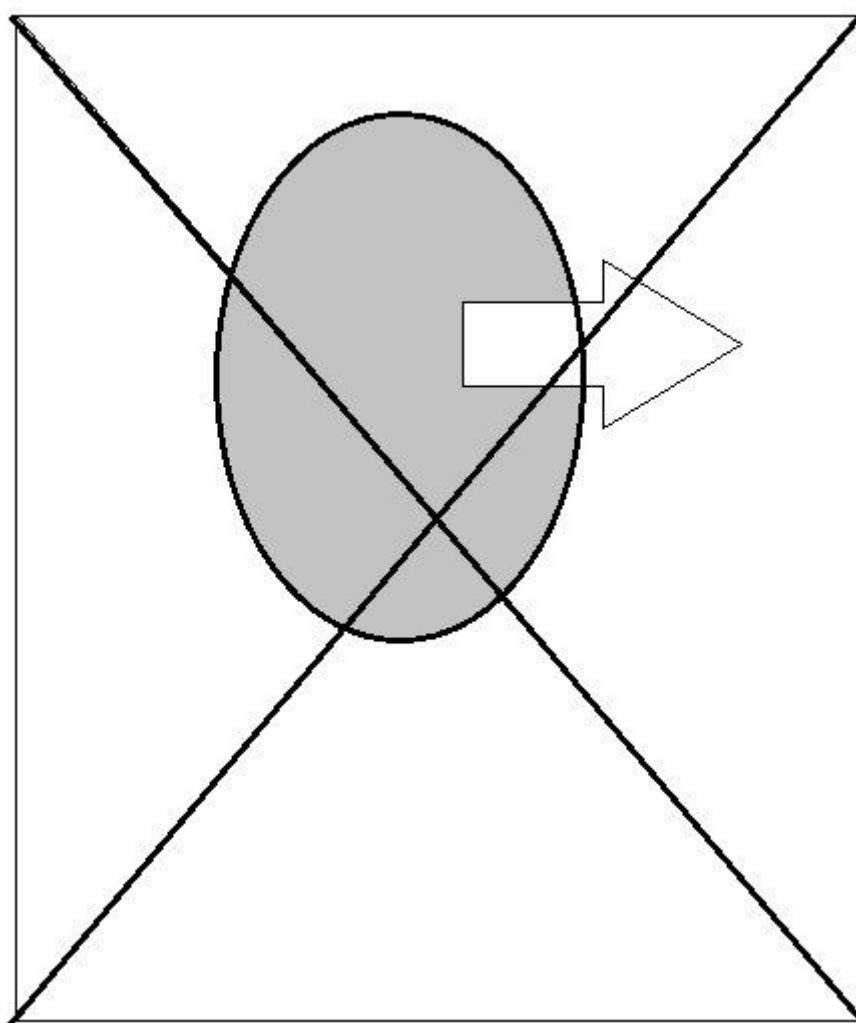

Рис. 71. Овалом показано композиционно правильное размещение изображения головы в ракурсе и находящейся выше линии горизонта на плоскости листа. Стрелка указывает расположение лицевой части головы и направление взгляда

Необходимо заметить, что в иллюстрациях, которые будут приведены ниже, композиция на листе не показана, поскольку с демон-

страционной целью иллюстрационный материал выполнялся заведомо крупнее, чем нужно.

Начальной стадией выполнения рисунка является изображение головы в общих массах (рис. 72). Основные контуры изображения намечаются длинными размашистыми линиями. В рисунке необходимо наметить расположение нижней челюсти, подбородочную часть, шею и плинт, а также уровень подставки (плоскость стола).

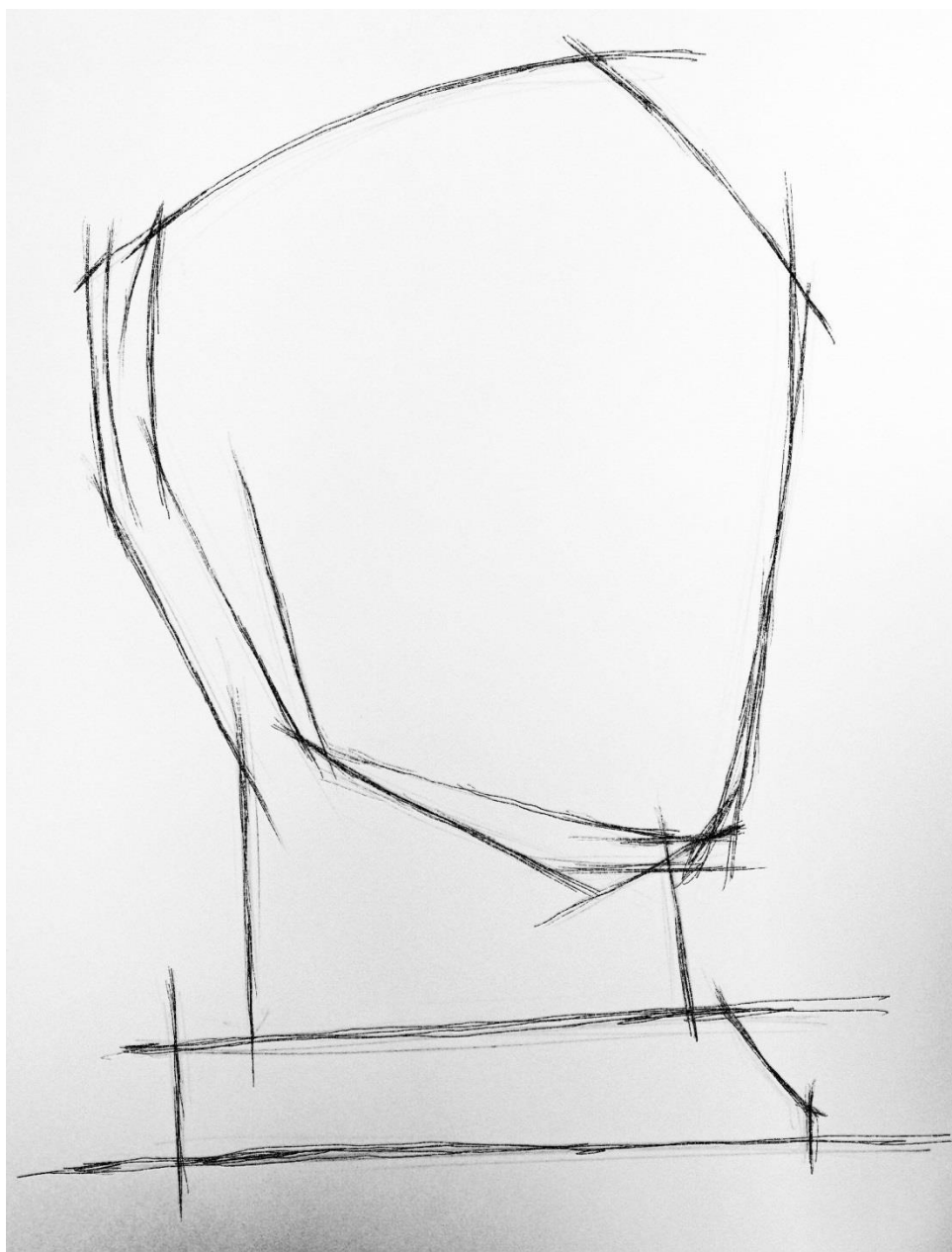

Рис. 72. Намечены общие массы изображения головы

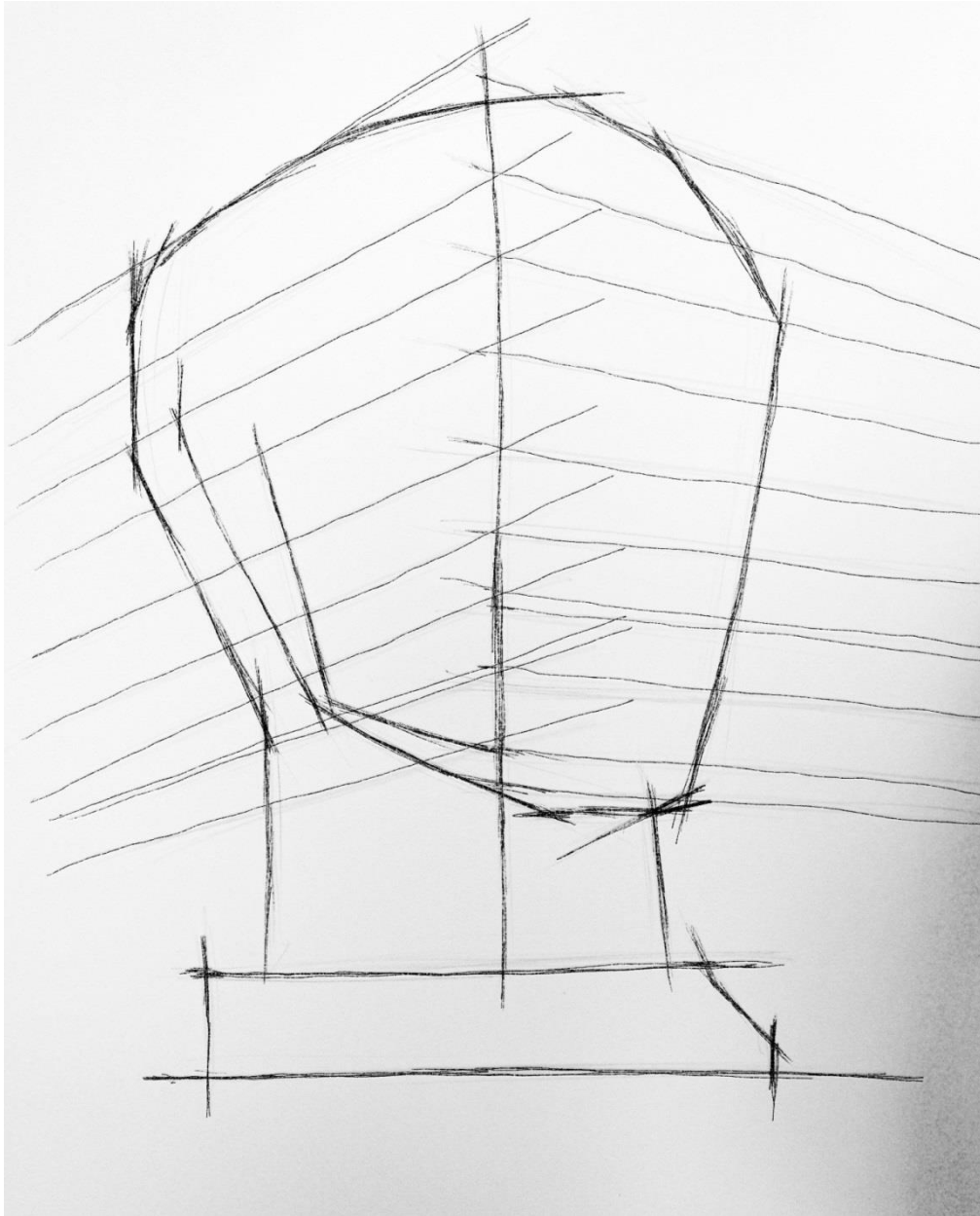

Рис. 73. Проведена условная линия границ плоскостей (лицевой и боковой) и выстроен базовый перспективный аппарат

На следующем этапе (рис. 73) необходимо наметить условную вертикальную линию границ лицевой и боковой плоскостей головы. Линия эта носит достаточно условный характер, поскольку совпадает только с одной конструктивной точкой головы, а именно проходит через скуловую кость, точнее, наиболее выступающую часть скуловой кости. Пучки прямых, проходящие через плоскости, намечаются через условные промежутки. Главная задача на этом этапе – это со-

здание перспективного каркаса, который в дальнейшем обеспечит возможность провести необходимую линию внутри перспективного пучка с минимальными погрешностями.

Кроме того необходимо наметить перспективу сторон плинта (рис. 74).

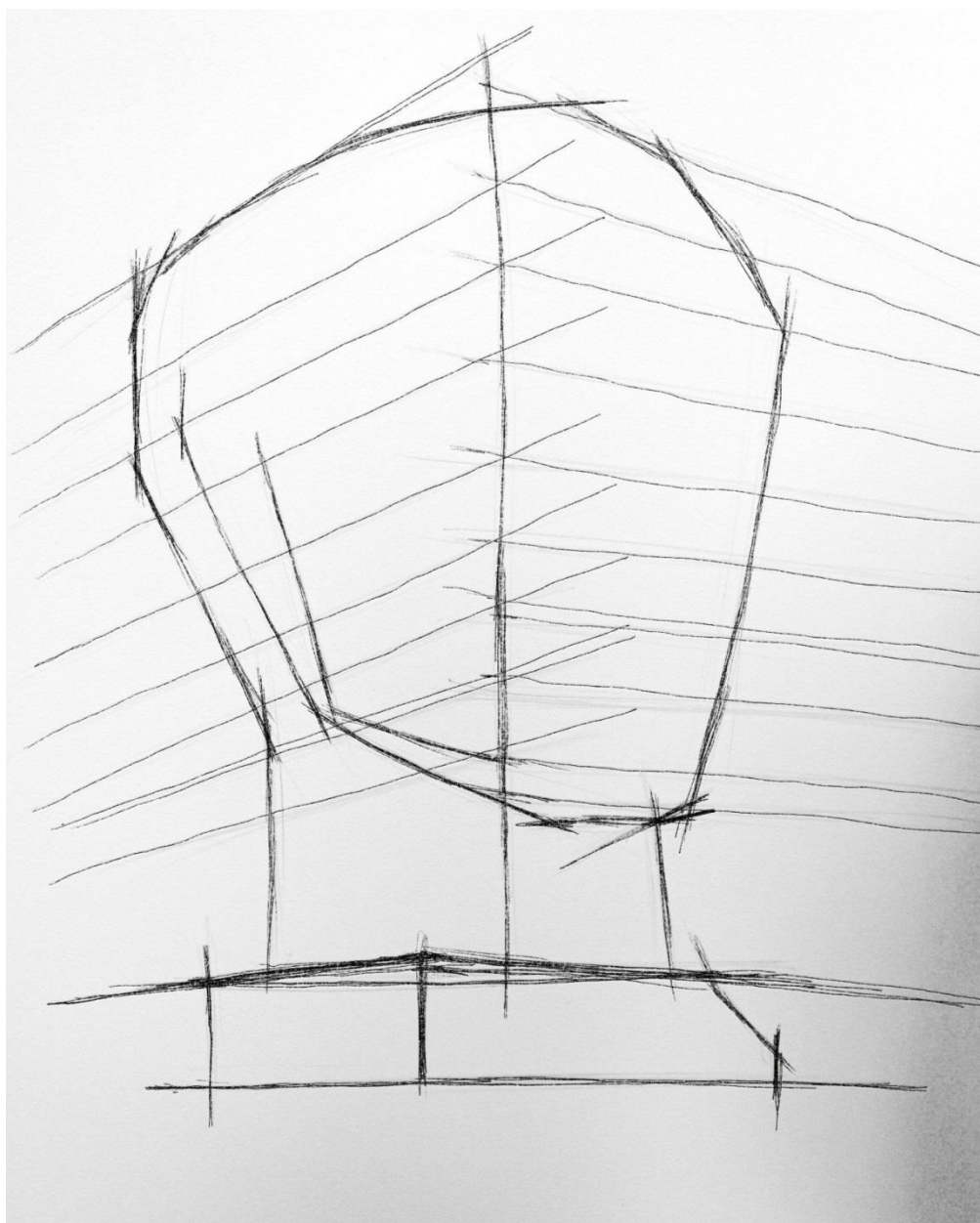

Рис. 74. Перспектива сторон плинта

На следующем этапе конструктивного построения намечаются следующие конструктивные элементы, которые в дальнейшем будут

определяющими для правильной передачи ракурса головы в повороте. Этими элементами являются: ширина лба, разница в степени выпуклости лицевой и лобной части головы, которая определяется по боковой поверхности надбровной дуги и центральная осевая линия (рис. 75).

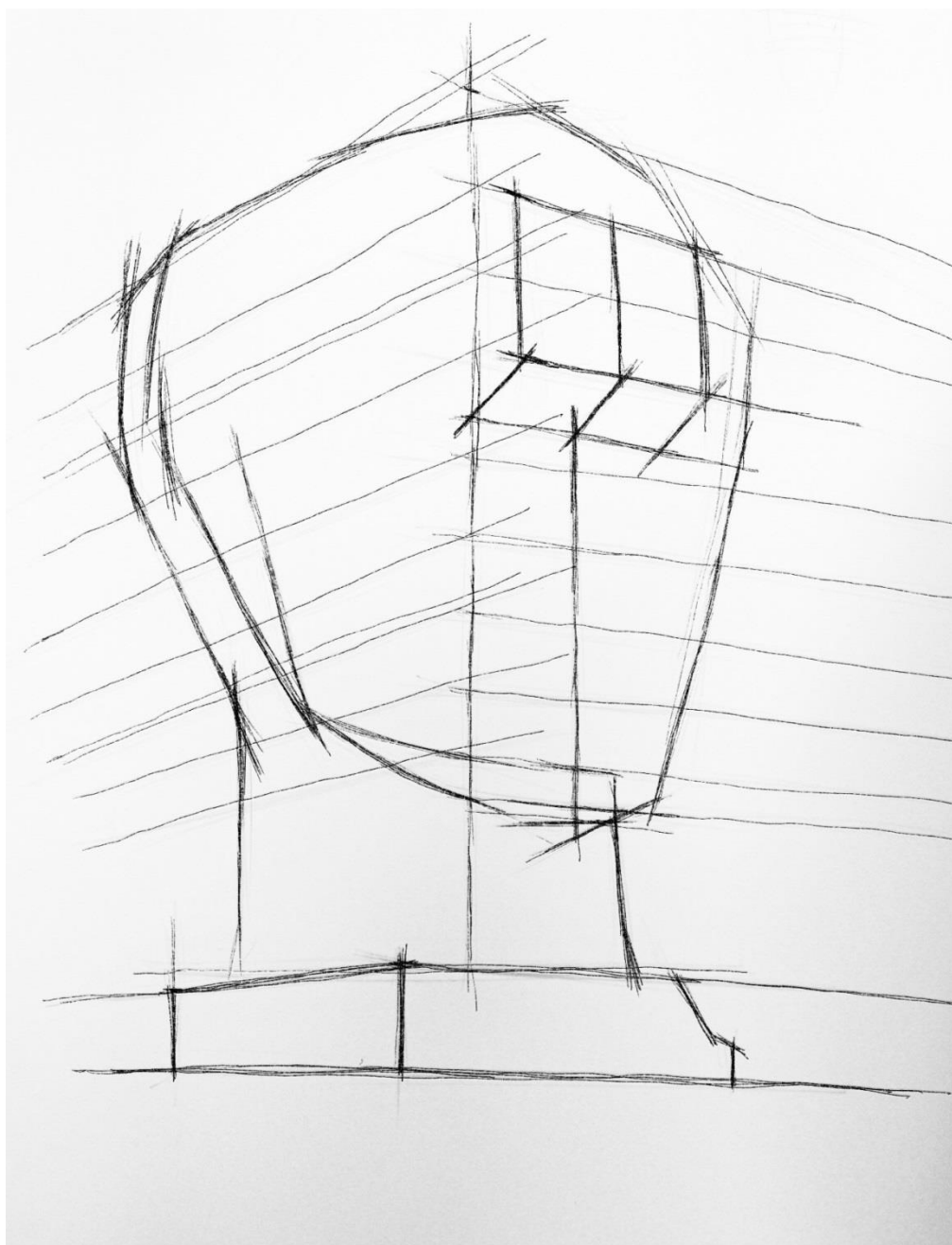

Рис. 75. Построение центральной части лба, глубины лицевой части по отношению к лобной, центральной осевой линии

Охарактеризовать расположение центральной осевой линии можно следующим образом – эта линия проходила бы по плоскости лица, если бы с него мысленно можно было снять такие выступающие детали как нос, выступающую часть скуловых костей, губы и подбородок. Именно поэтому относительно данной осевой линии можно строить основание носа, рта и подбородка (рис. 76).

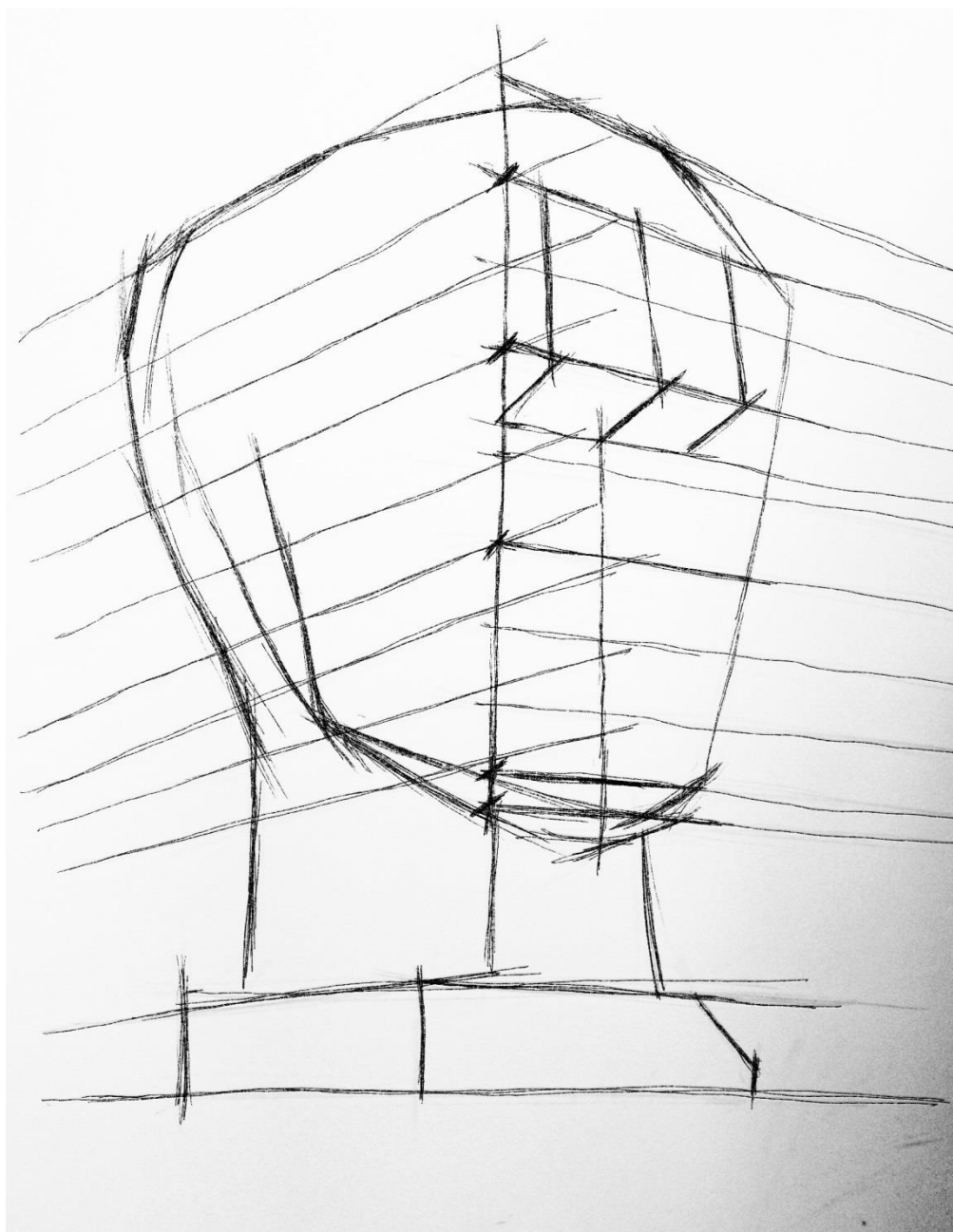

Рис. 76. Проведено деление лицевой части на три равных отрезка. Намечено расположение подбородка и подбородочной части головы

Деление по условной линии границ плоскостей осуществляется на три части, поскольку четвертая часть – высота от основания роста волос до макушки головы сильно уменьшается за счёт ракурса, при изображении головы снизу. Первая треть соответствует высоте лба, вторая - основанию носа, третья – низу подбородка. Относительно построенного подбородка намечается овал лица (рис. 77).

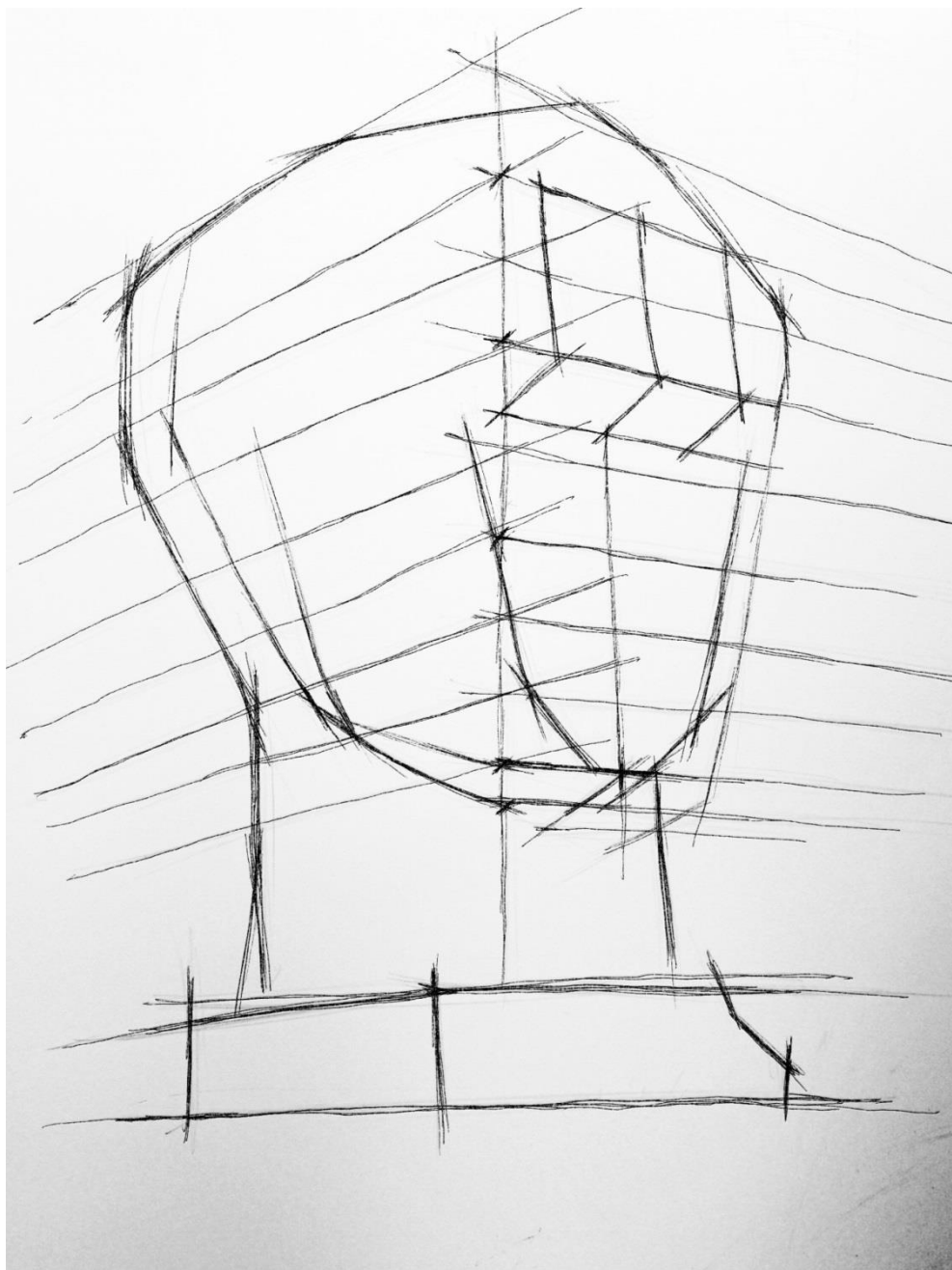

Рис. 77. Относительно подбородка намечен основной овал лица

Для того, чтобы построить основание носа, губ и подбородка необходимо осуществить пропорциональное деление аналогичное тому, которое осуществляется при построении головы в анфас. Расстояние от осевой линии до боковой поверхности лба делится пополам, затем ещё раз пополам. Таким образом получается точка угла глаза с каждой стороны осевой. Из нее проводятся парные расходящиеся линии основания носа, губ и подбородка (рис. 78,79).

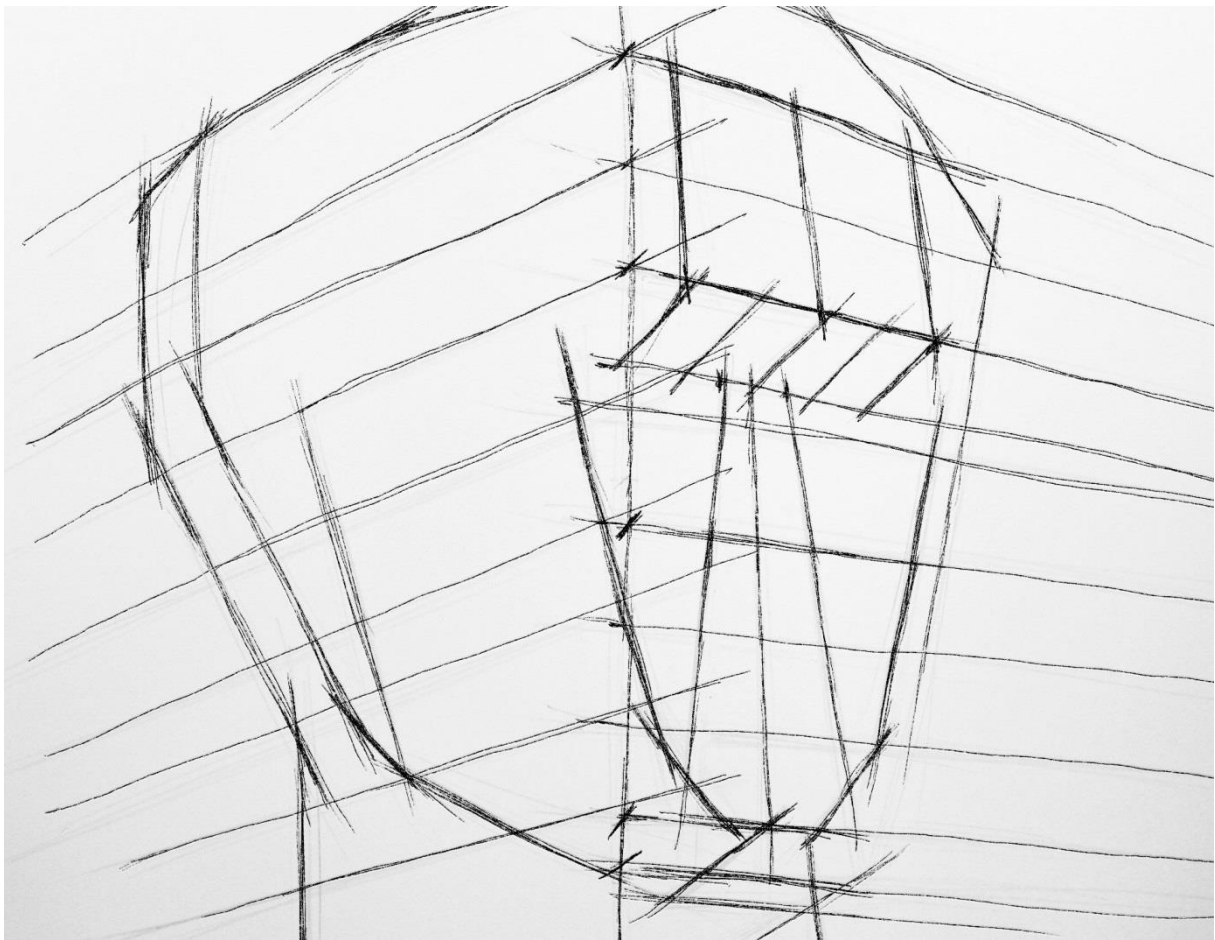

Рис. 78. Построение основания носа, губ и подбородка (фрагмент)

На основании полученного построения можно получить осевую линию переносицы и шейки носа. Для этого в глазомерическом масштабе, основываясь на визуальном изучении натуры намечается расположение переносицы и наклон шейки носа, а также осевая нижней части носа (рис. 80, 81).

Построение осевой линии даёт возможность построения шейки носа, которое целесообразно начать с кончика носа. Крайне необходимо очень внимательно следовать перспективному аппарату при построении кончика носа (рис. 81).

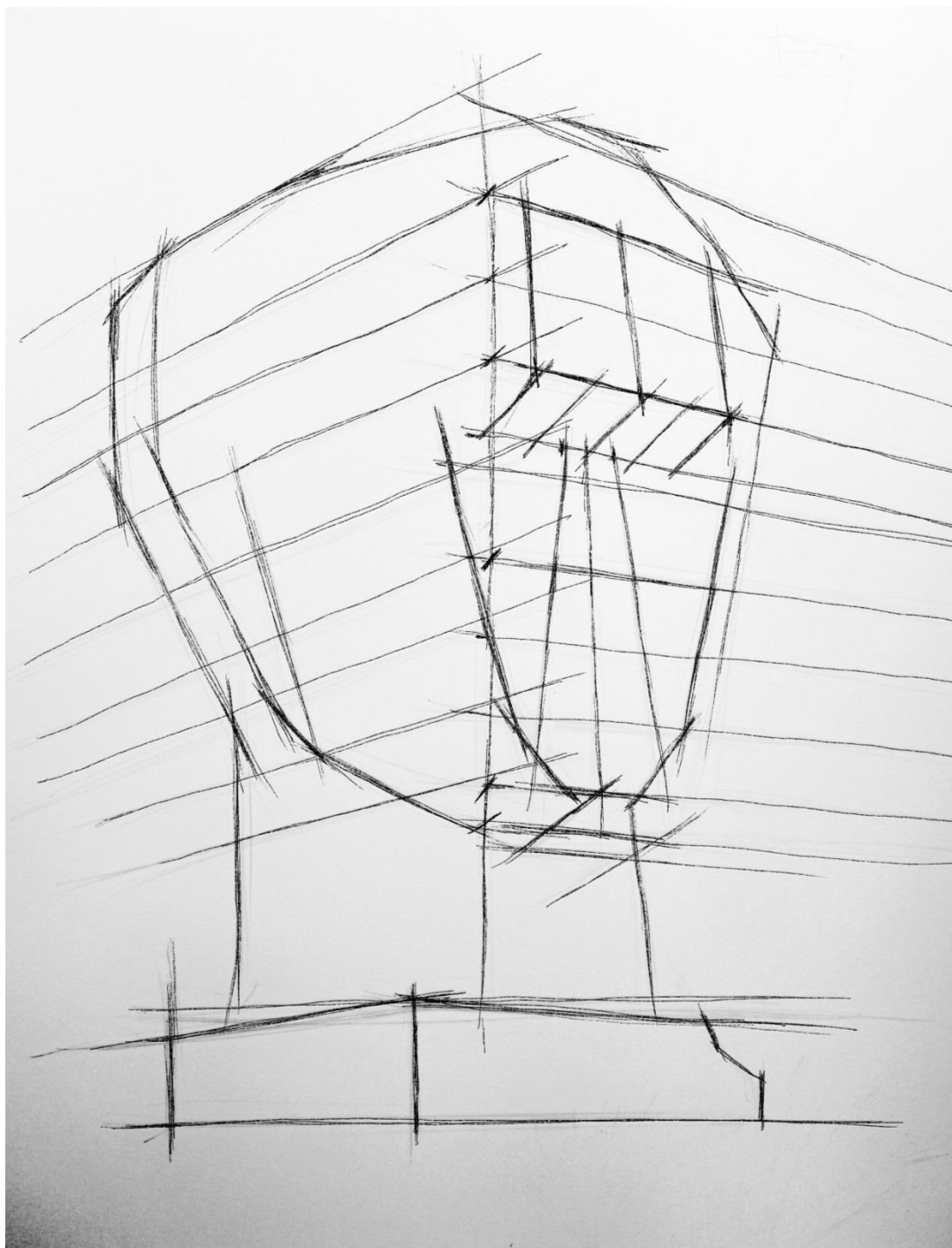

Рис. 79. Построение основания носа, губ и подбородка

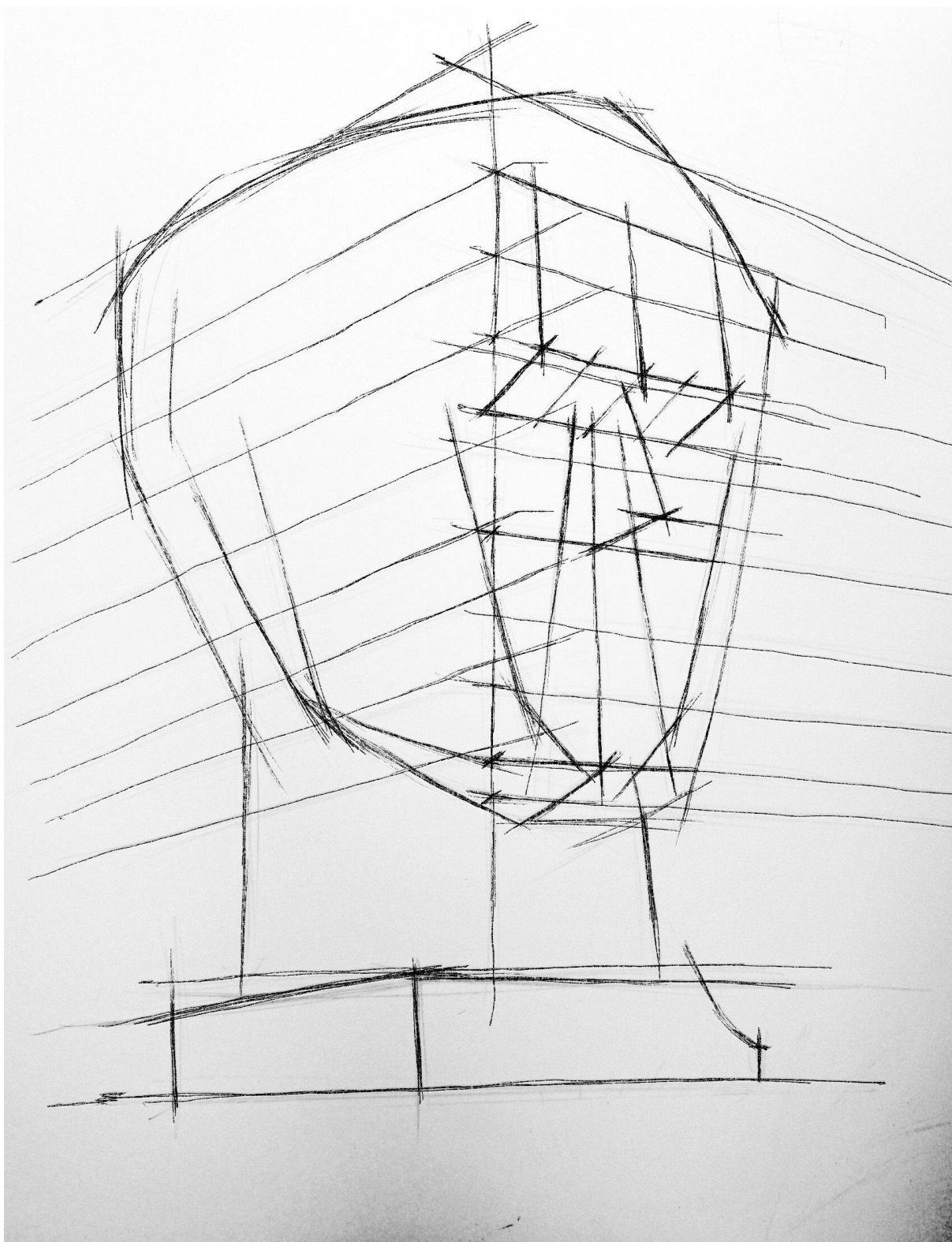

Рис. 80. Осевая линия носа

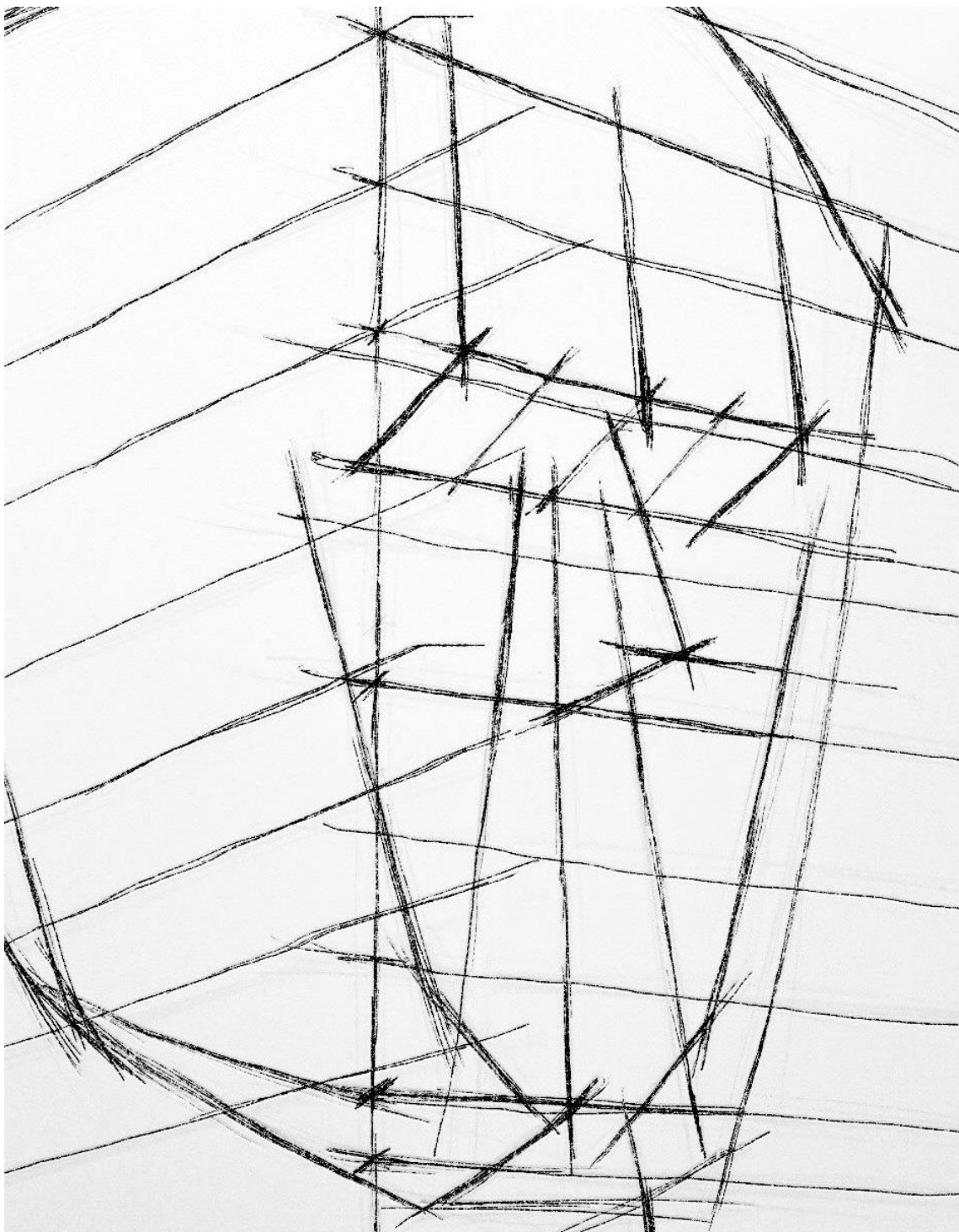

Рис. 81. Осевая линия носа (фрагмент)

Относительно осевой линии становится возможным выстроить шейку носа и нижнюю плоскость носа (рис. 82).

На данном этапе возможно пользоваться подштриховкой.

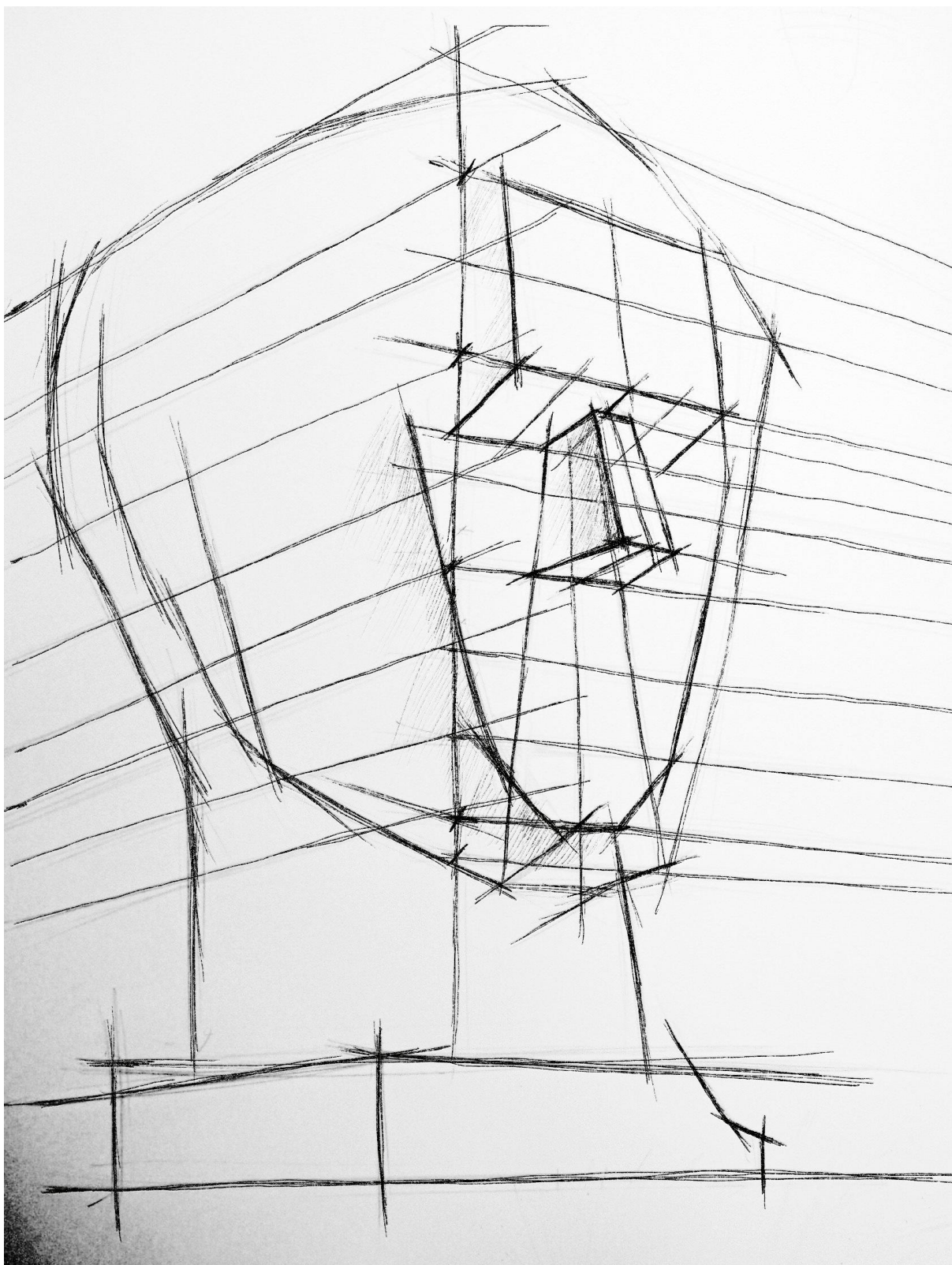
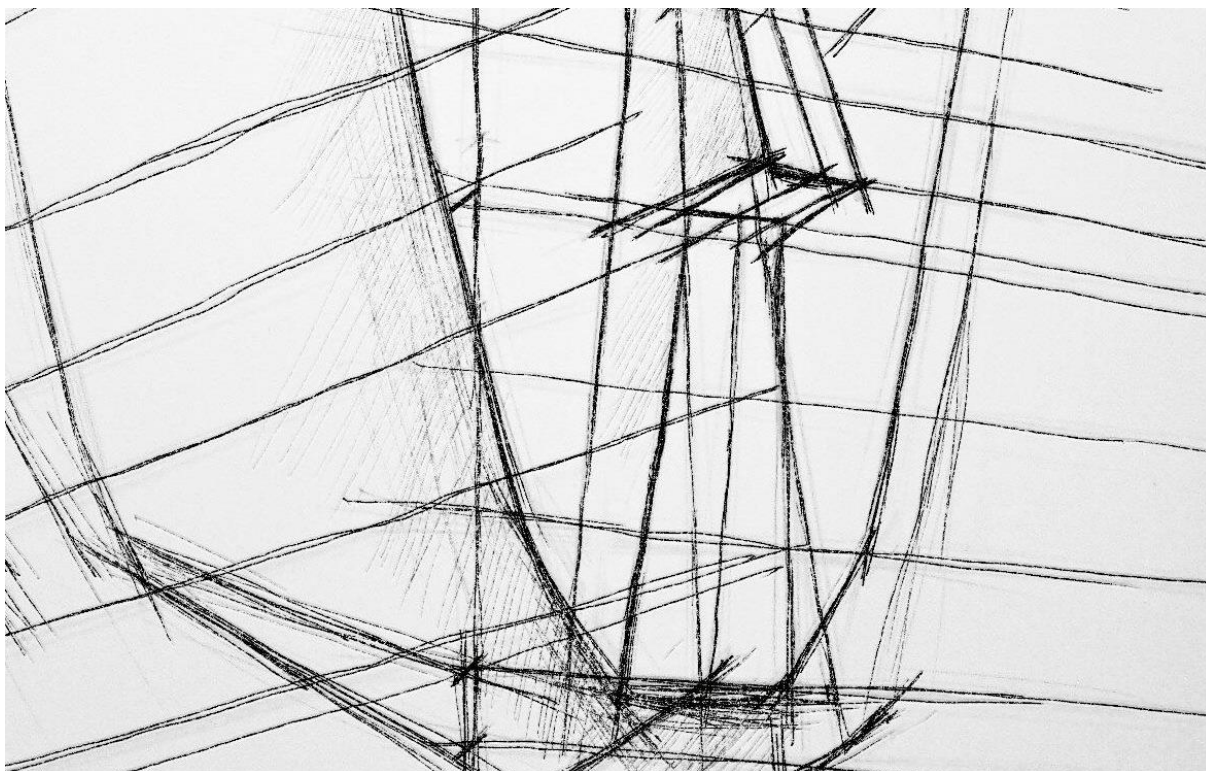

Рис. 82. Построение шейки носа

a)

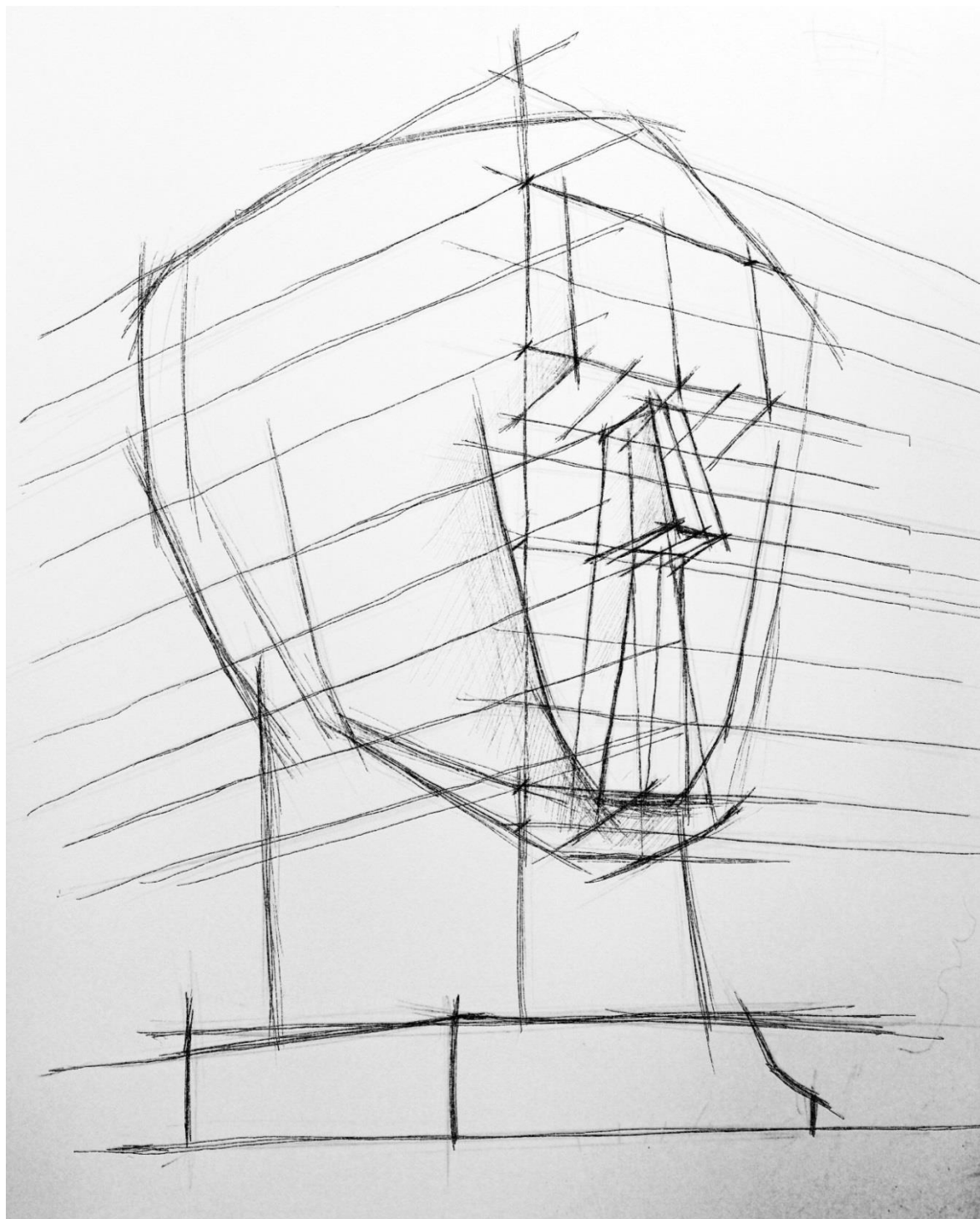
Рис. 83. Построение средней части губ и подбородка:
a – построение осевой линии; *б* – общая моделировка формы

Построение центральной части пластического комплекса губы-подбородок осуществляется способом, аналогичным построения его в анфас с поправкой, на существование различных осевых линий в ракурсе для каждого выступающего и западающего элемента (рис. 83, 84).

В целом, это построение состоит из следующих этапов:

- ▶ Ширина кончика носа опускается на основание носа в виде параллельных линий
- ▶ Опускается на основание носа (по низу носа) осевая носа.
- ▶ По осевой линии отмечается высота верхней губы, проводится горизонтальная линия в единый перспективный пучок
- ▶ Из точек пересечения линий ширины носа на основании и горизонтали, проходящей через высоту верхней губы, проводятся

вертикальные расходящиеся линии на подбородок. Эти линии соответствуют середине рта и подбородка.

б)

Рис. 83. Окончание

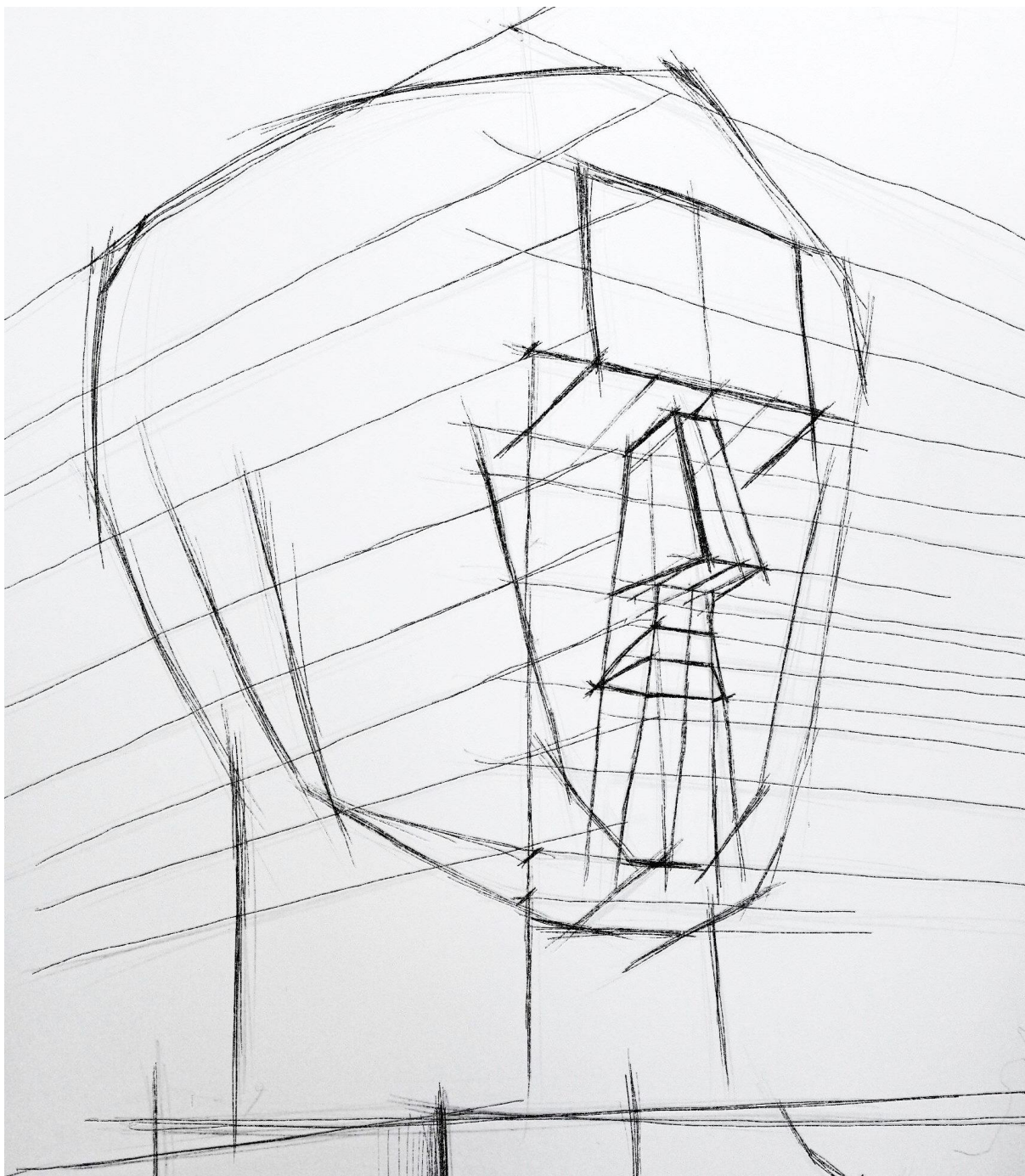

Рис. 84. Намечены основные массы губ

На основе построенного базового пластического аппарата нижней части лица можно наметить основные линии рта (рис. 84). Для этого расстояние от снования носа до низа подбородка делится пополам. Затем верхняя половина на две равные части. Такое деление

включает в себя также и низ нижней губы, который обычно не виден при осмотре головы в анфас.

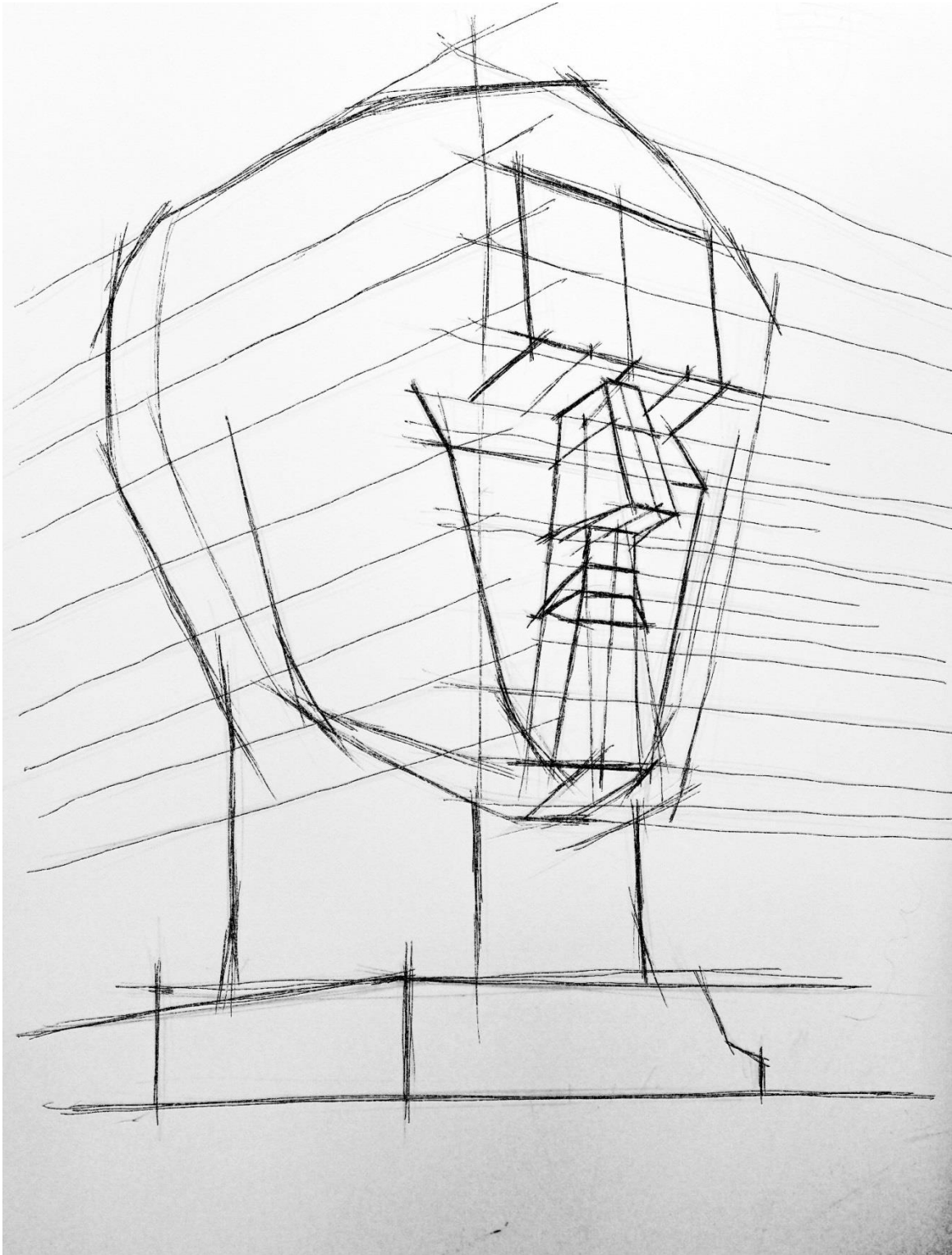

Рис. 85. Построение скуловых точек

Для построения выступающих точек скуловых костей длина шейки носа делится на три равные части. Первая треть соответствует расположению скуловой кости. По боковой поверхности носа линия опускается на лицевую плоскость и намечается скуловая кость и глазничная впадина (рис. 85). Одновременно, необходимо уточнить общий абрис с лицевой части по отношению к тем линиям, которые были намечены изначально.

На этом можно сказать, что базовая часть построения закончена и можно приступать к начальной стадии детального построения отдельных элементов лица.

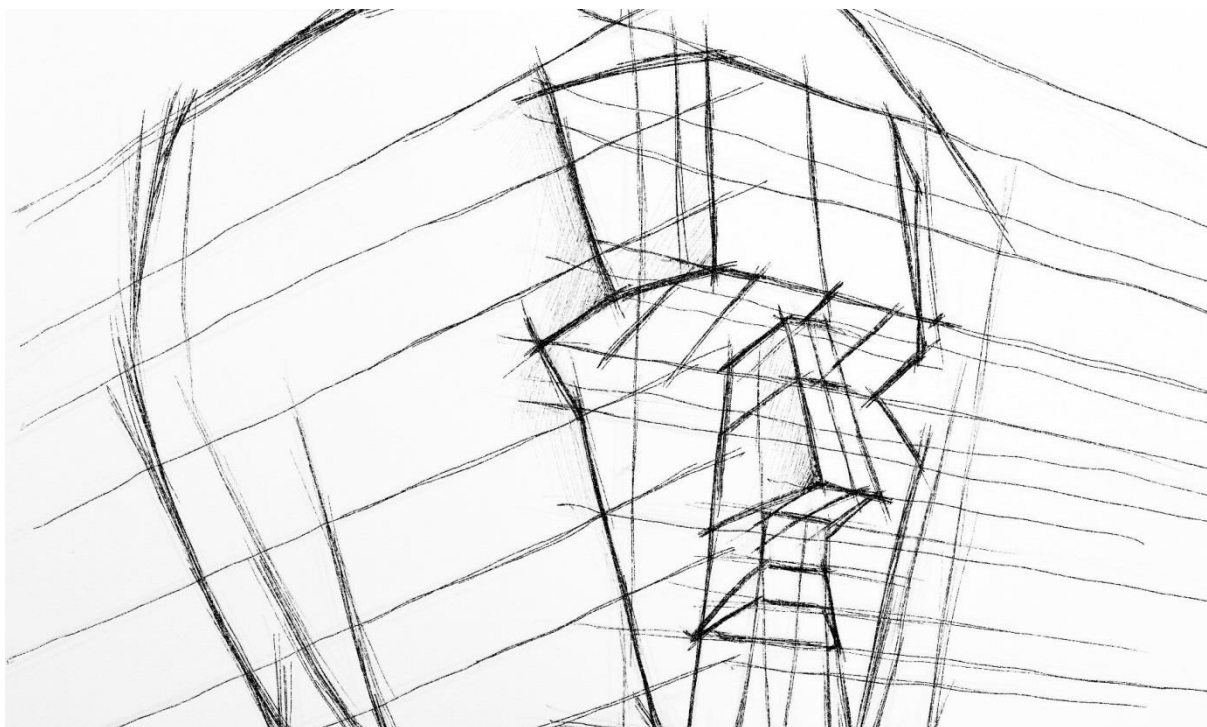

Рис. 86. Начальный этап построения лба. Выполняется при помощи линии излома бровей. Относительно точек перелома намечается боковая поверхность лба. Построение осуществляется параллельно с двух парных сторон головы

Построение боковой поверхности лба (рис. 86, 87) позволяет наметить основные плоскости лба как пластического элемента головы, имеющего в своей основе цилиндрическую конфигурацию. Ци-

линдрическая форма упрощается методом обрубков, то есть передаётся при помощи упрощённой плоскостной формы.

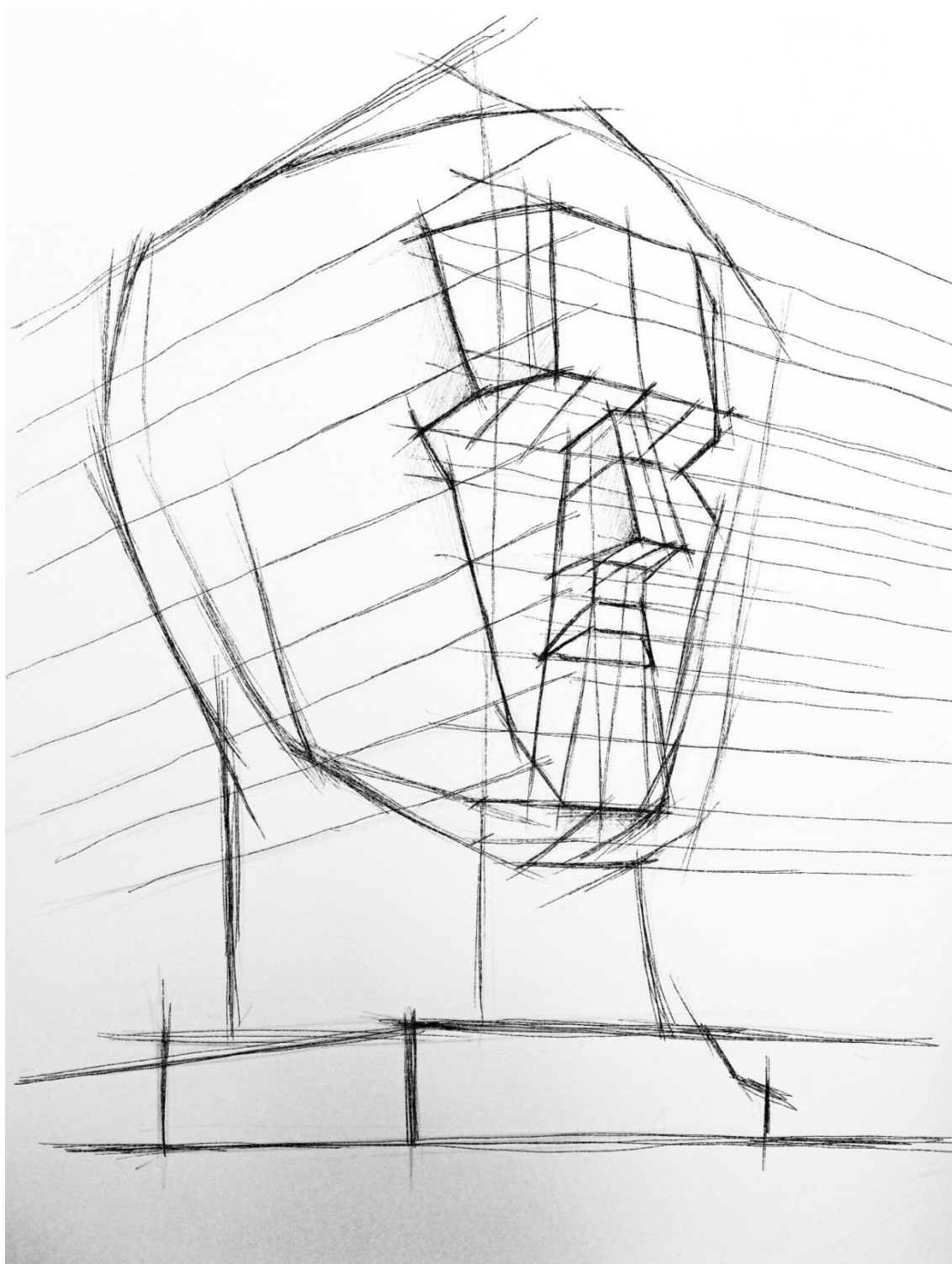

Рис. 87. Начальный этап построения лба

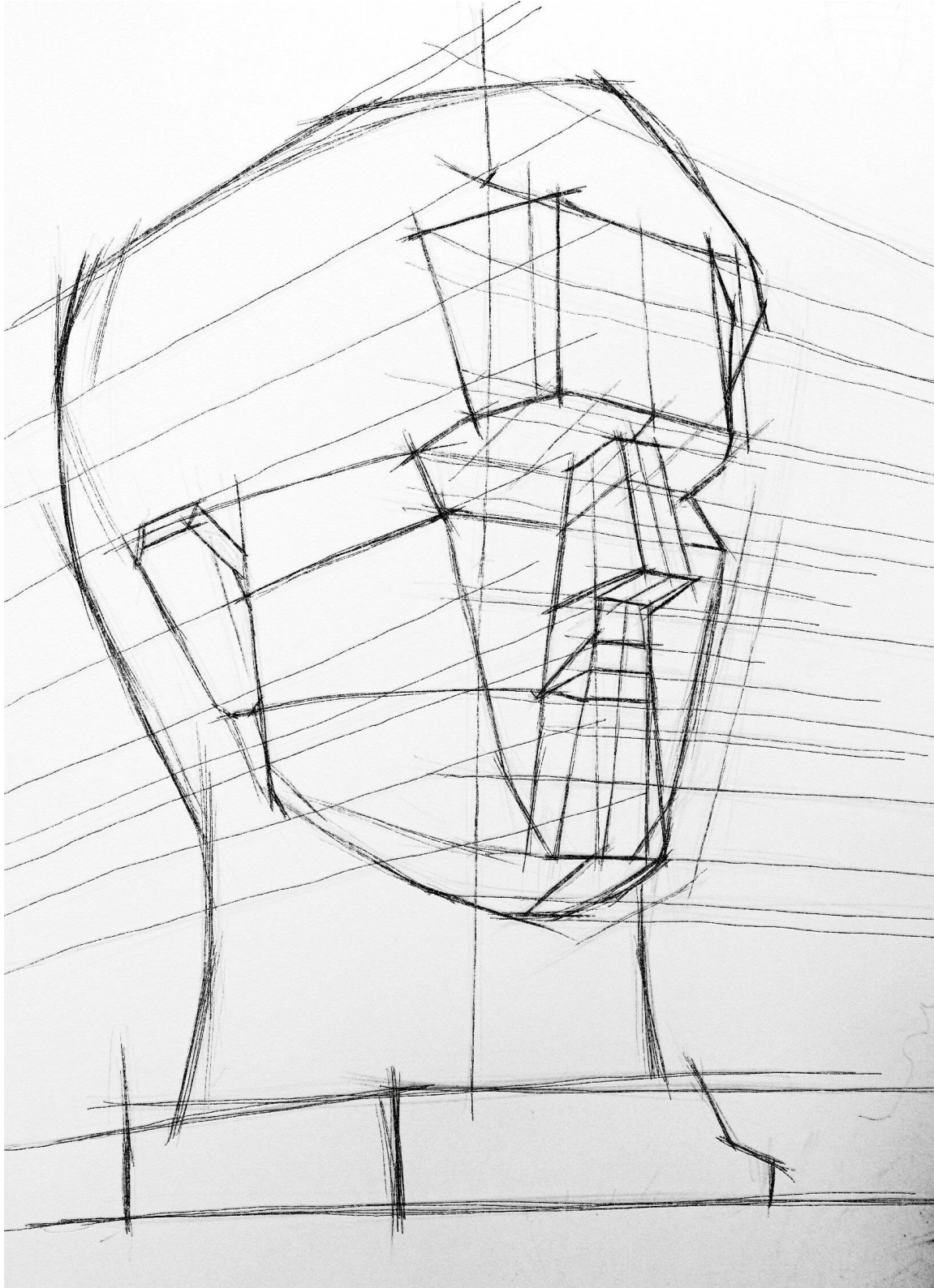

Рис. 88. Начальный этап построения уха. Центр уха соответствует линии скуловой кости, верхняя линия определяется углом глазницы, нижняя относительно угла рта

Относительно намеченной скуловой кости становится возможным уточнение расположения нижней челюсти, которое зависит от поворота головы и определяется относительно двух координат - затылочной части головы и построенной границы лицевой и боковой поверхности в глазомерическом масштабе (рис. 87,88).

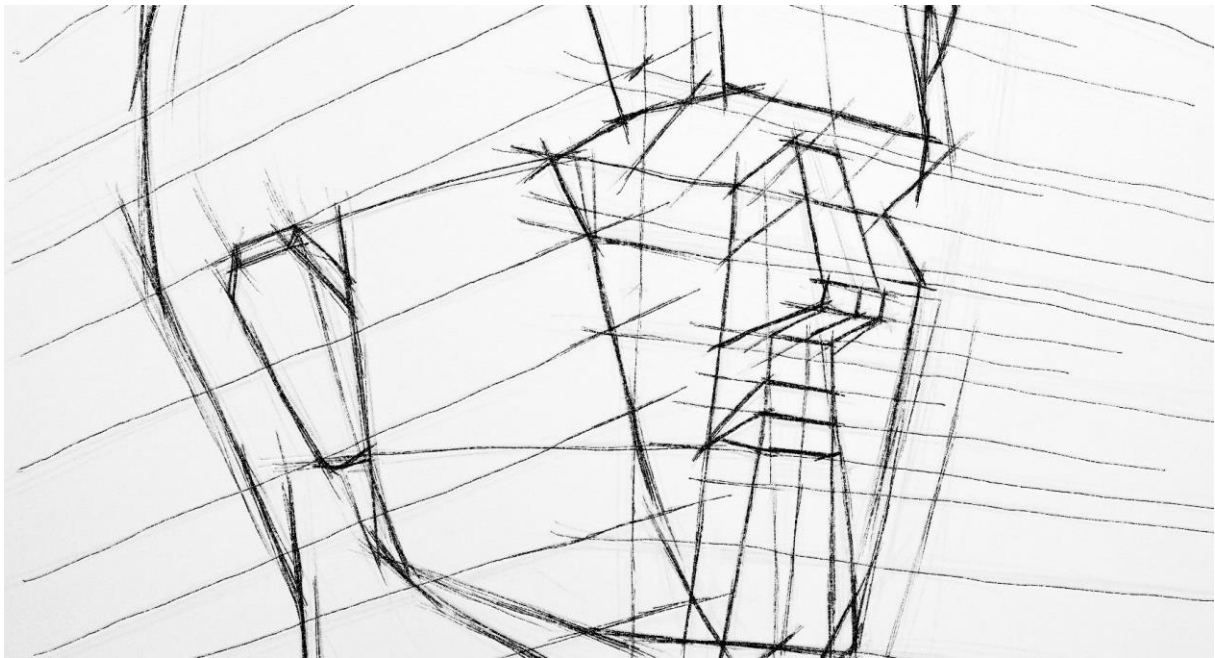

Рис. 89. Начальное построение уха и детализация кончика носа

Одновременно можно наметить размещение уха относительно нижней челюсти, его основные массы и плоскости. Поскольку верхняя часть уха выступает по отношению к боковой плоскости головы больше, чем нижняя, то становится видной толщина ушной раковины (рис. 89).

Детализацию отдельных элементов головы целесообразно начинать сверху, постепенно двигаясь с элементами конструктивного построения сверху вниз.

Детальная проработка геометрии лба (рис. 90, 91) осуществляется по схеме аналогичной построения в анфас, с той лишь разницей, что изначально предполагает построение в ракурсе, когда одна часть лба, дальняя от зрителя, находится в значительном повороте.

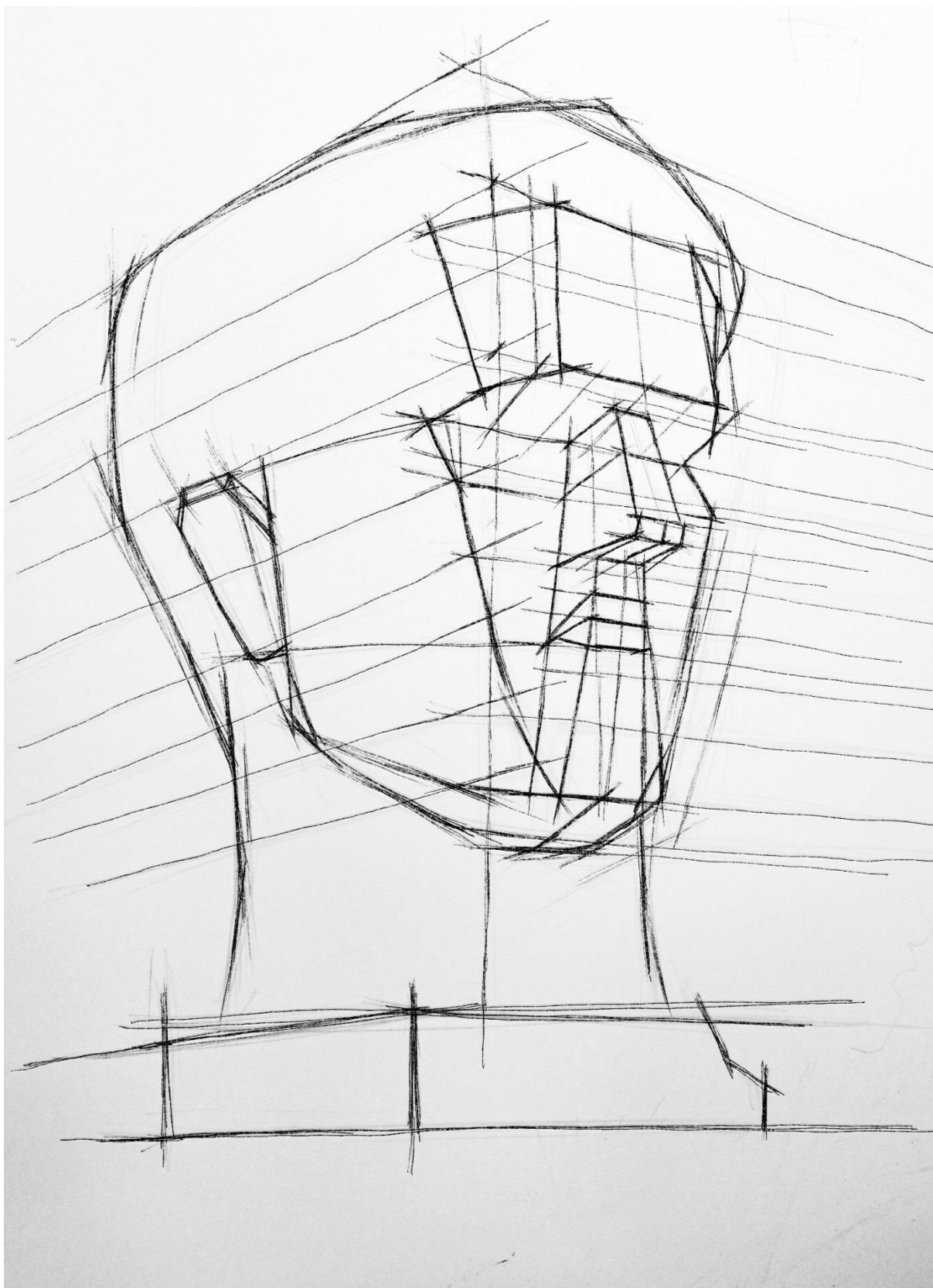

Рис. 90. Начальное построение уха и детализация кончика носа в общей структуре построения

Одновременно намечается геометрия верхней части линии волос, охватывающих и повторяющих пластику лба (рис. 91, 92).

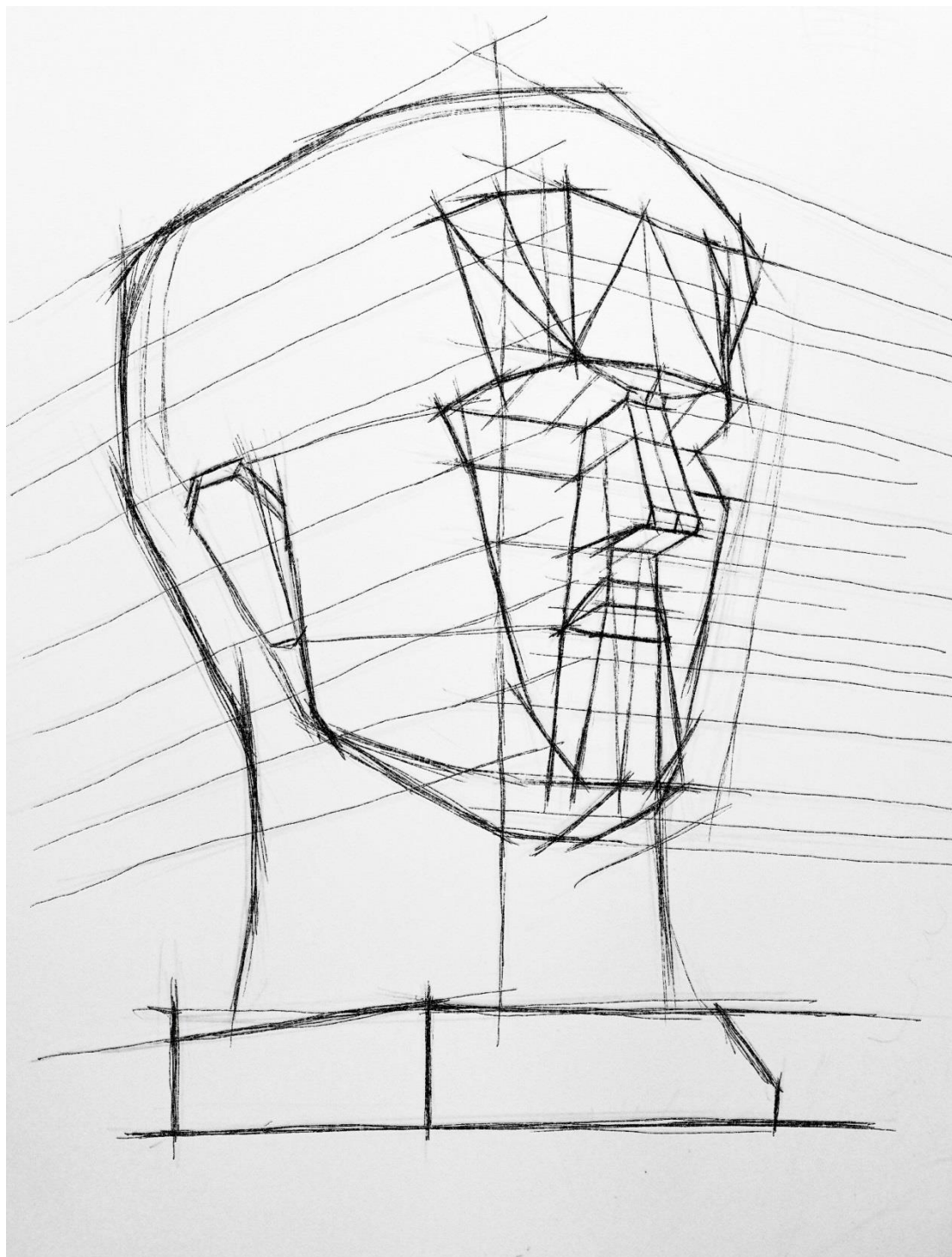

Рис. 91. Построение основных конструктивных линий лба и линии волос, повторяющих геометрические формы лба

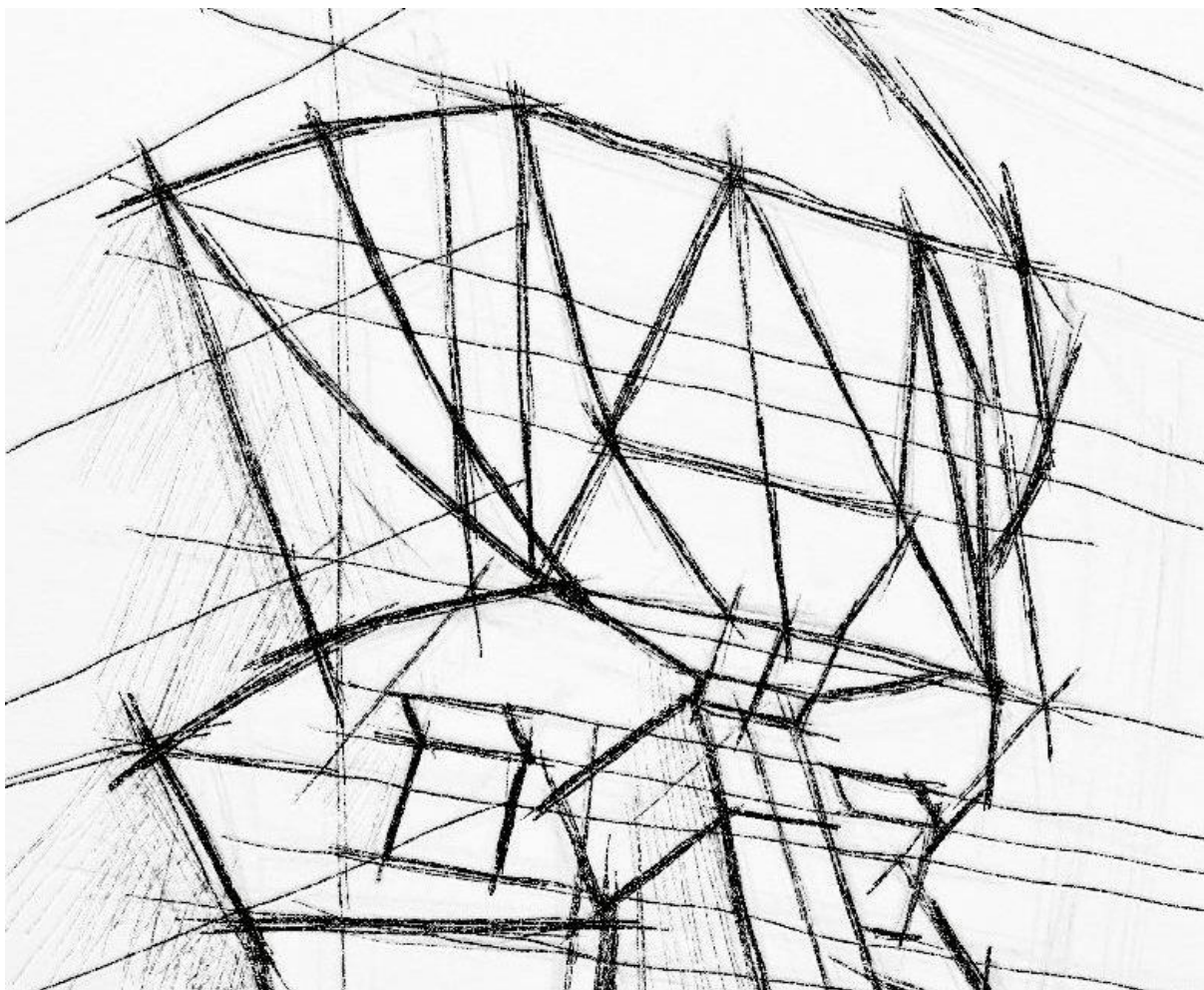

Рис. 92. Конструктивное построение лба

При детализации линии бровей необходимо помнить о том, что в целом линия бровей, охватывающая лоб в целом, описывается такой линией как эллипс, в который превращается дуга в повороте, следовательно, от примитивной и упрощённой первоначальной линии построения целесообразно переходить к более сложной и, одновременно, более точной пластически линии (рис. 92). Эта детализация также даёт возможность построения переносицы.

Построение глаз должно осуществляться парно, с обязательным построением перспективного аппарата одновременно на два глаза. В целом, изначально необходимо выделять две основные плоскости глаза, образующие пересекающиеся плоскости – плоскость верхнего века и плоскость видимой части глазного яблока, которая в дальнейшем будет детализирована нижним веком (рис. 93 – 96). Место располо-

жения глаза определяется по отношению к построенной ранее глазнице, углу глаза и линии бровей.

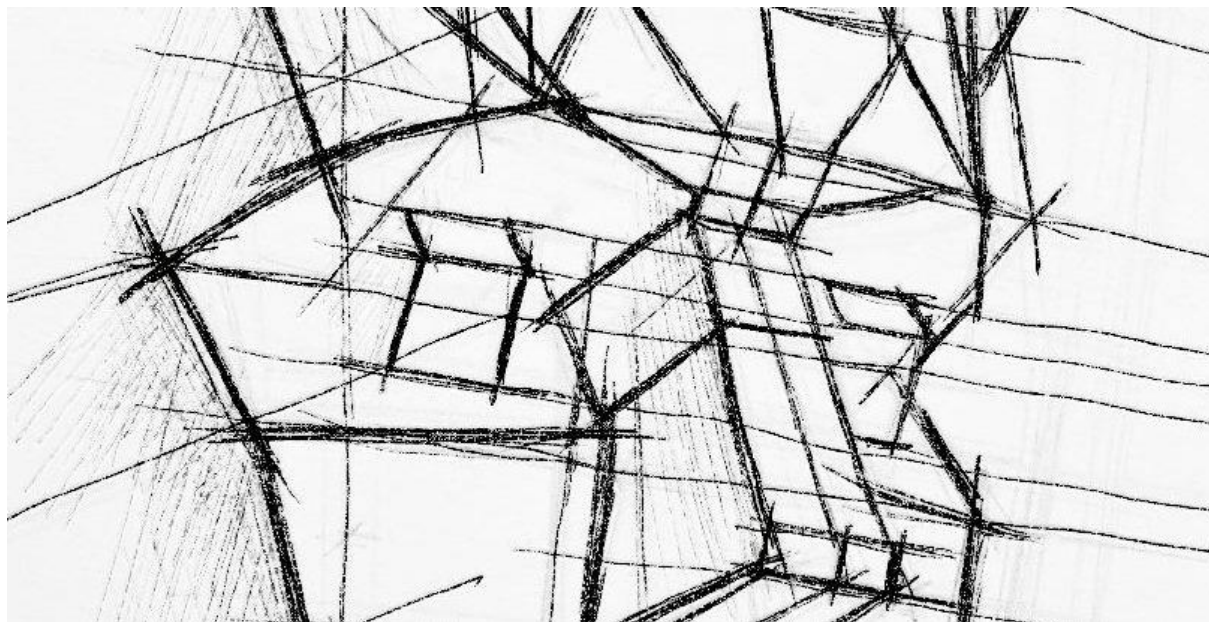

Рис. 93. Первый этап построения глаз как парного элемента с учётом перспективного аппарата

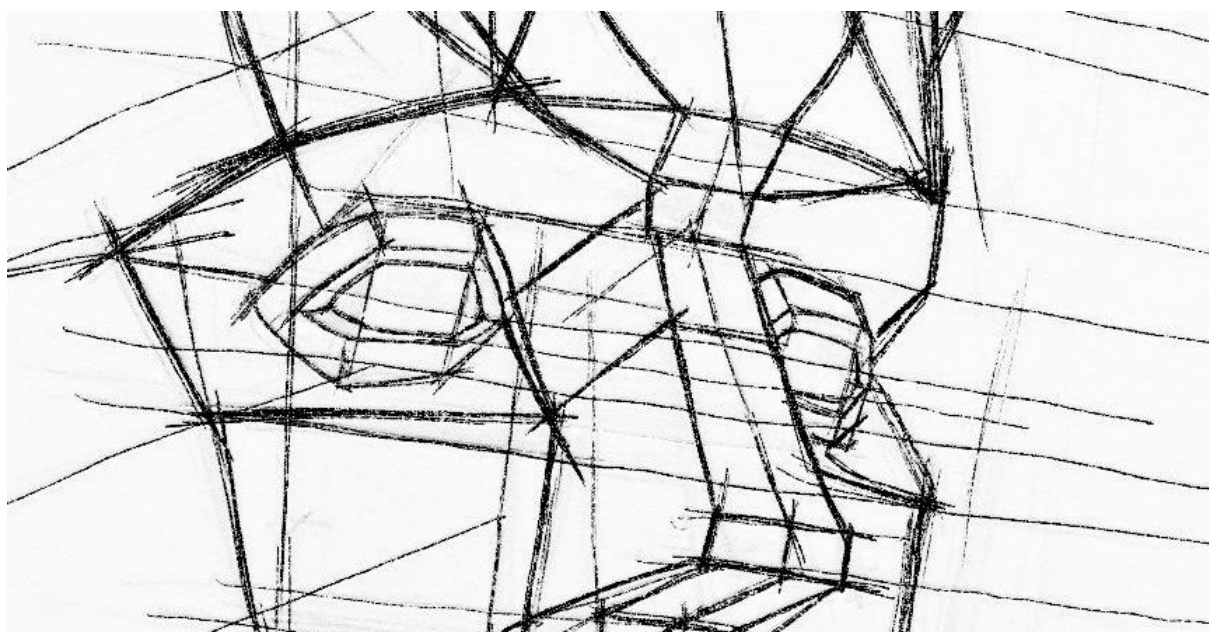

Рис. 94. Второй этап построения глаз. Одновременно намечен наклон глазничной впадины по отношению к линии носа. Толщина век построена в учётом ракурса глаза и перспективного сокращения

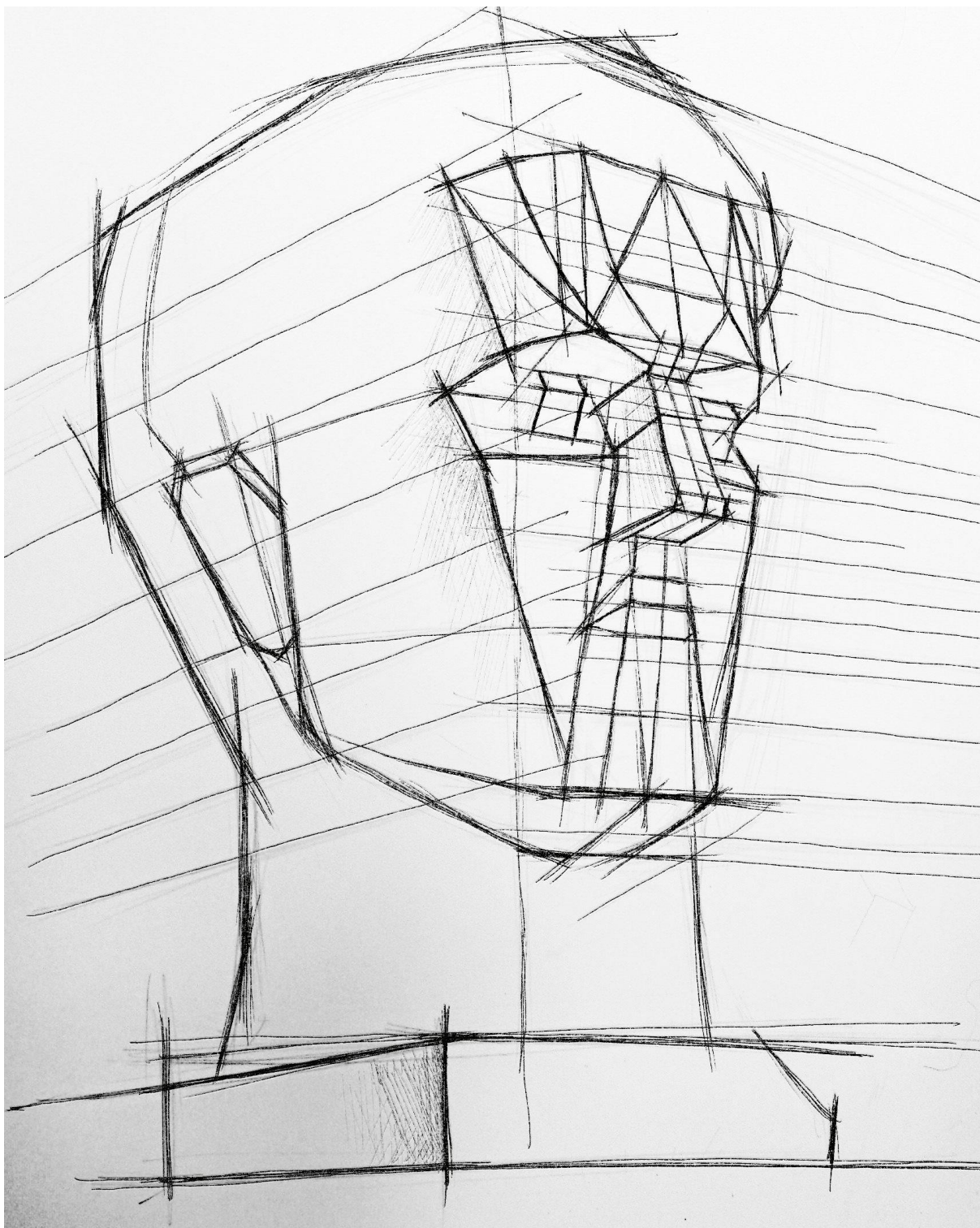

Рис. 95. Конструктивное построение лба и линии волос. Намечено расположение глаз как парного элемента. Простроены линии перспективного сокращения в общей структуре перспективного аппарата. Намечен подъём нижней линии глазницы к центральной линии лица и носу

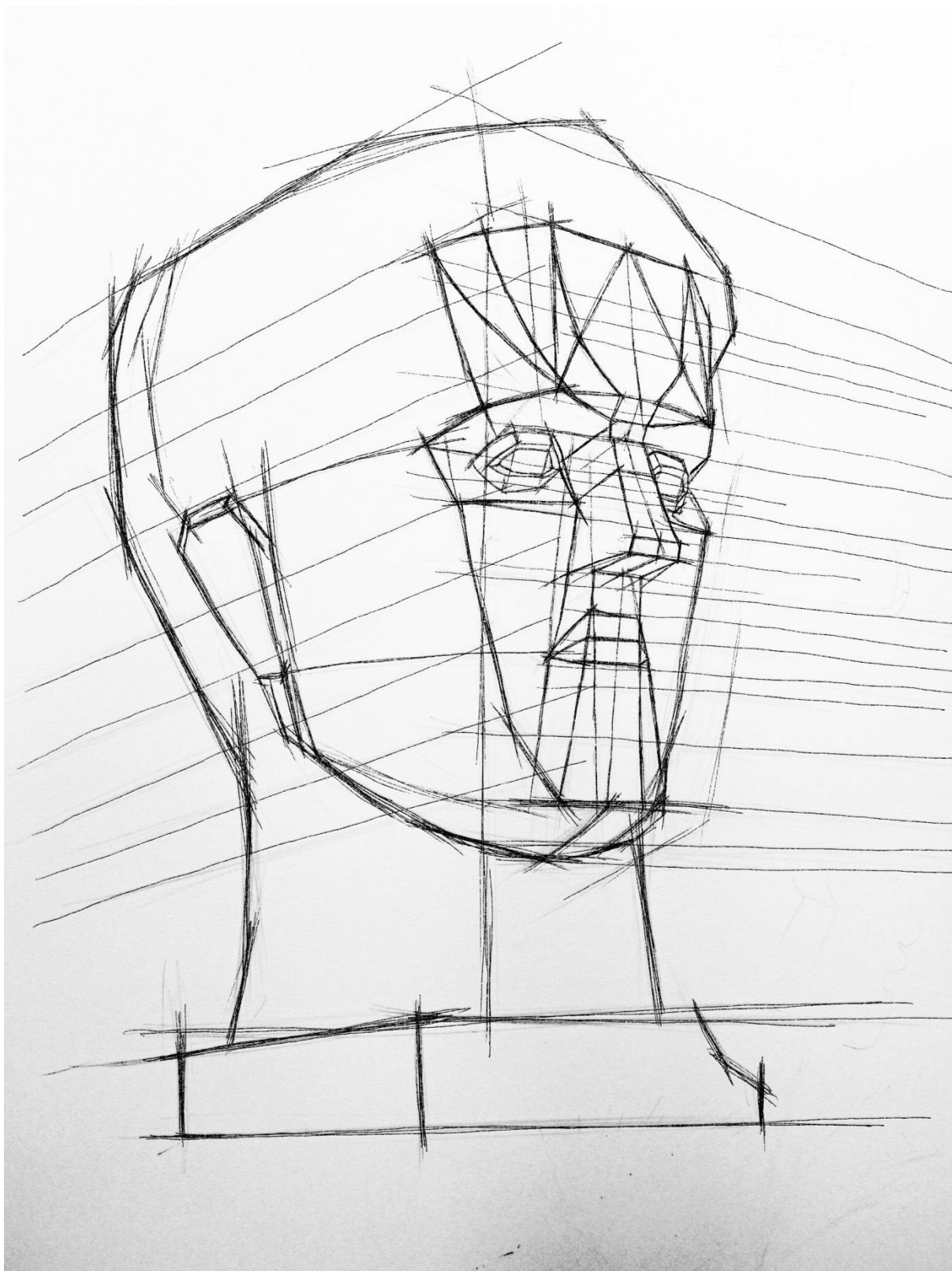

Рис. 96. Закончена деталізація глаз

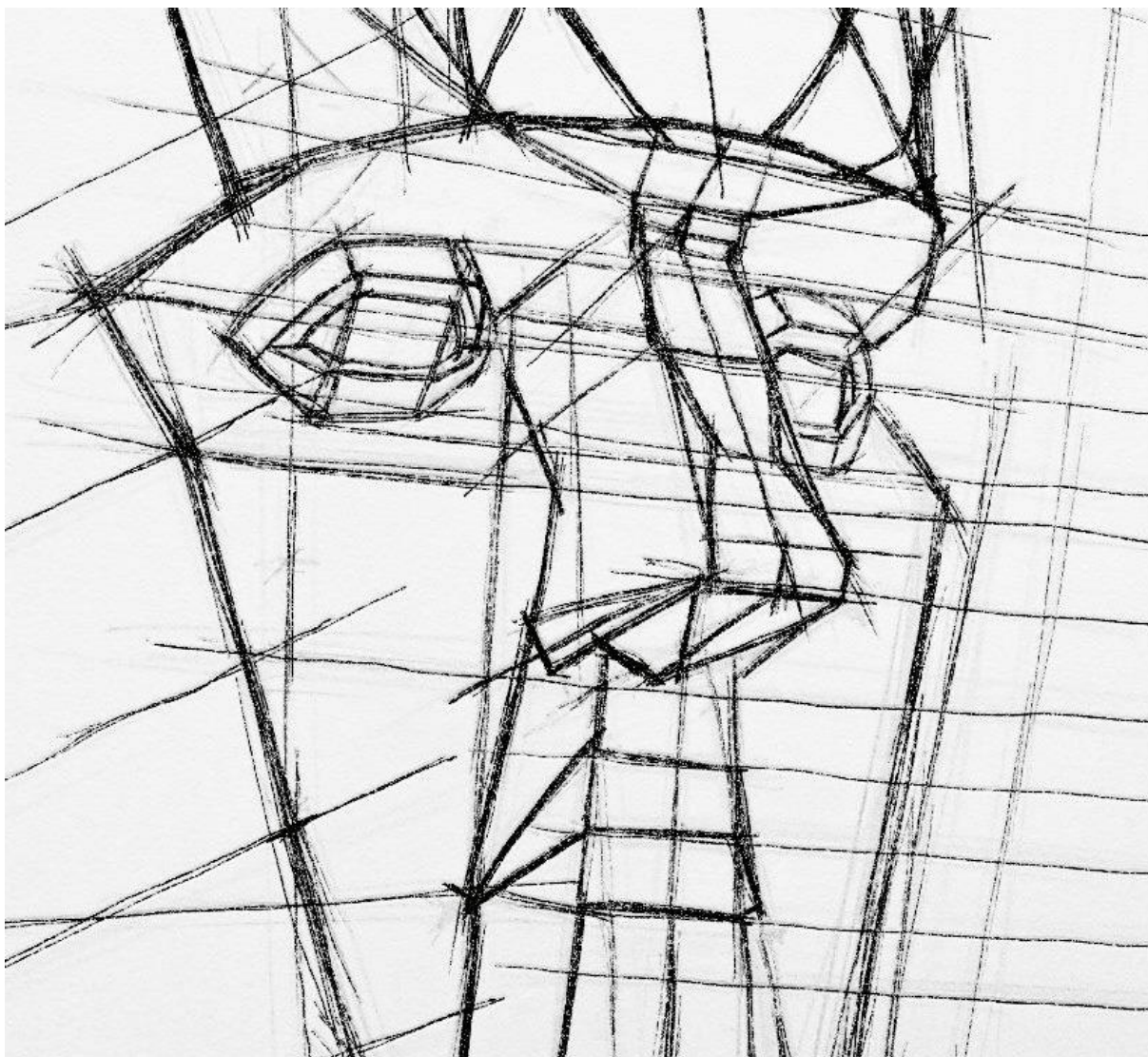

Рис. 97. Начальный этап конструктивного построения носа

На начальном этапе конструктивного построения носа необходимо выделить основные конструктивные элементы шейки носа и наметить основные части нижней части носа – кончик носа, видимую часть носовой перегородки и крылья носа (рис. 97).

На этапе детализации построения носа необходимо выявить рисунок кончика носа, как правило, имеющий округлую форму и тщательно простроить основные плоскости ноздрей (рис. 98).

Боковая поверхность носа напротив скуловой кости имеет излом (рис. 99). Выявление этого излома позволяет пластически и конструктивно разделить лицевые плоскости глазницы и основной части лица (рис. 100).

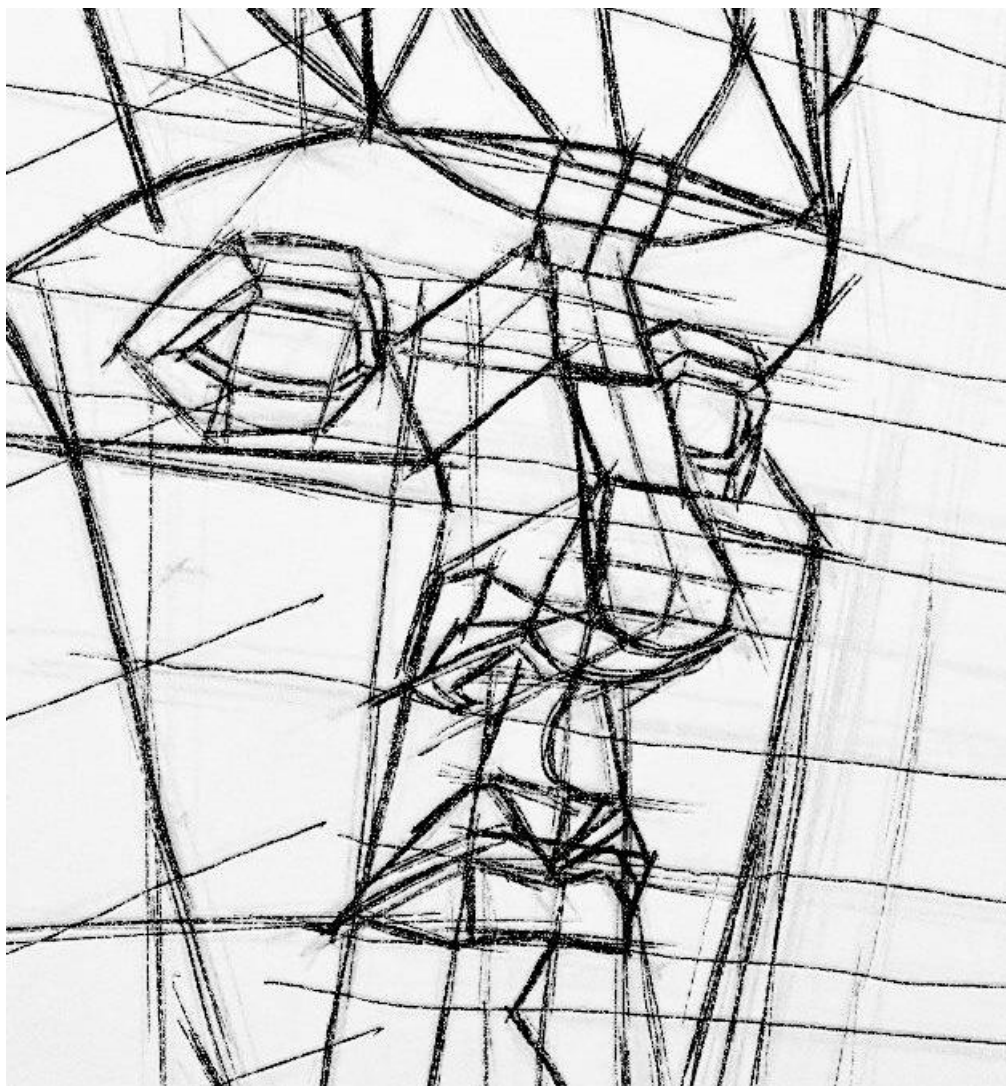

Рис. 98. Детализация элементов конструктивного построения носа и конструктивное построение губ

Построение губ следует начинать с уточнения рисунка осевой линии нижней, по отношению к носу, части лица. Осевая линия, проходящая через верхнюю губу, нижнюю губу и подбородок, находясь с общих границах ранее построенной условной осевой линии (рис. 99), тем не менее имеет достаточно сложные изгибы (рис. 98).

При построении верхней губы, более сложной в отношении выявляемой пластики, чем нижняя губа, необходимо помнить о том, что она охватывает нижнюю губу и имеет излом, разделяющий ее на две плоскости. Кроме того необходимо также подчеркнуть центральную и боковую поверхность губ.

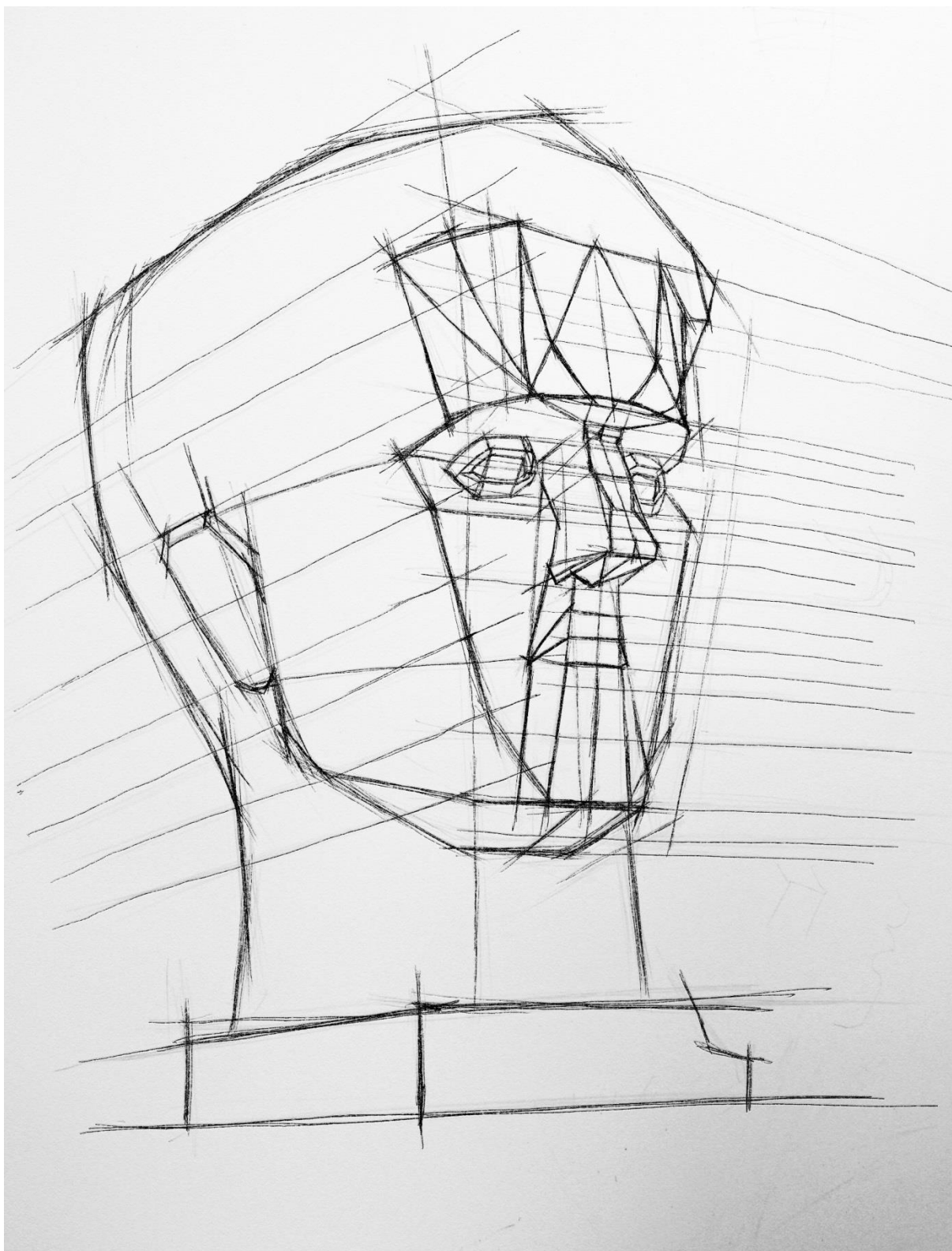

Рис. 99. Начальный этап конструктивного построения носа

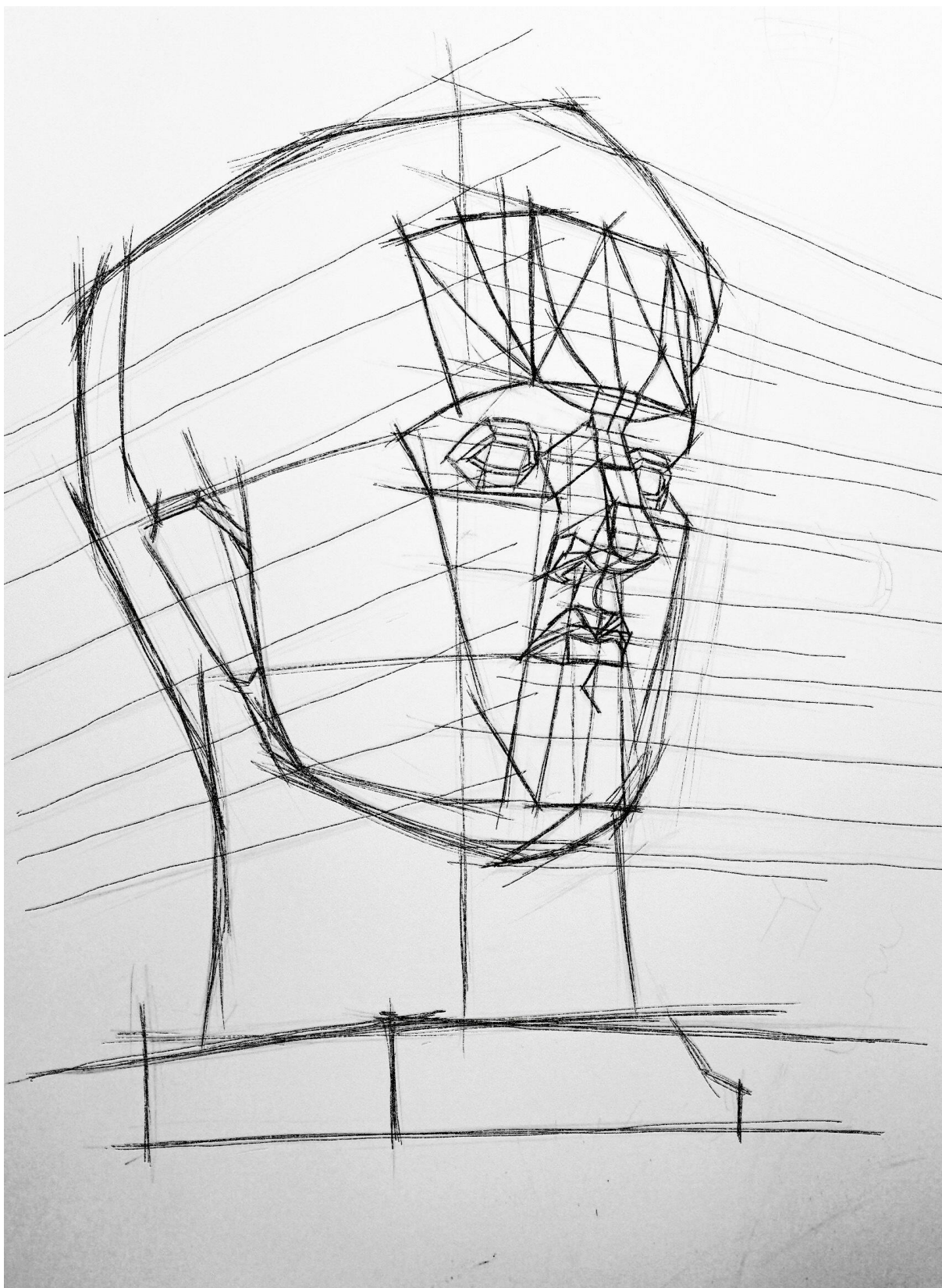

Рис. 100. Детализация носа и конструктивное построение рта

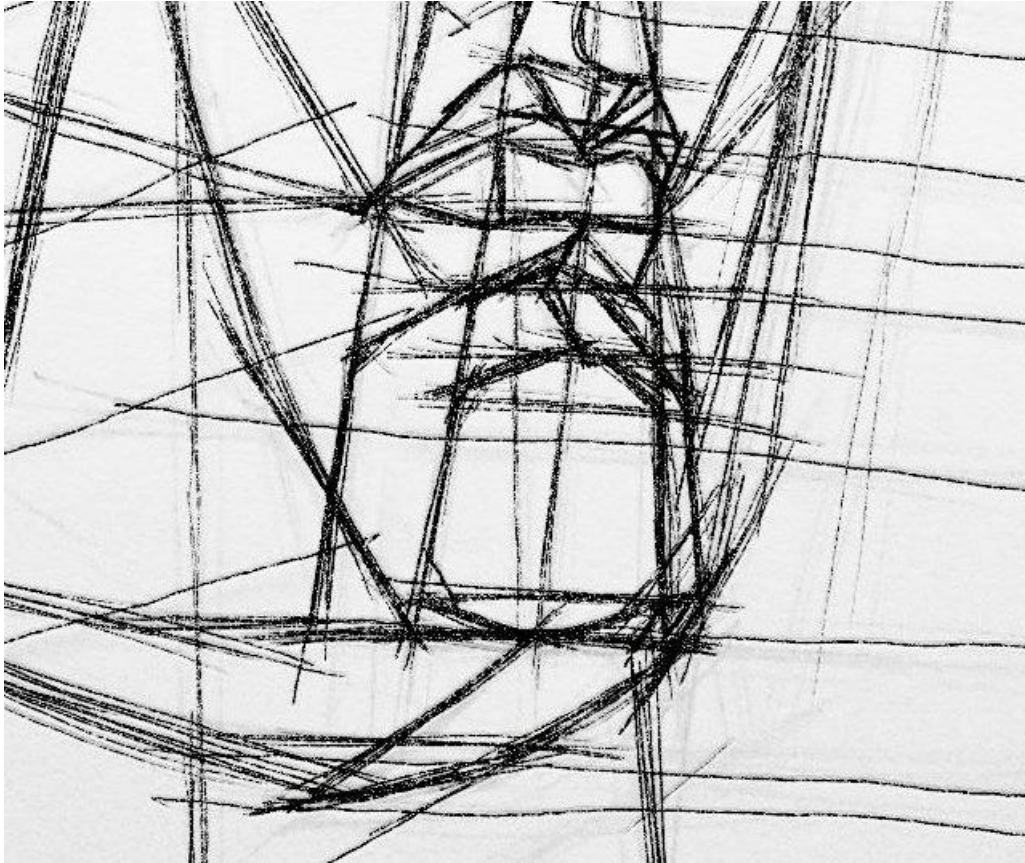

Рис. 101. Построение подбородка

Построение подбородка также начинается с уточнения осевой линии. Следующим этапом является детализация. Верхняя часть подбородка состоит из двух взаимонаклонённых плоскостей, центральная часть подбородка имеет округлую конфигурацию. Боковая поверхность подбородка с ближней стороны раскрыта, с дальней стороны либо видна в незначительной степени, либо вообще не видна. Это зависит от степени поворота головы и ракурса (рис. 101).

Нанесение основных линий лица, также как при выполнении конструктивного построения головы в анфас, начинается со скуловой кости. На ближней к зрителю части головы наносятся основные линии лица: от скуловой кости к углу носа, углу рта, под подбородок, к углу нижней челюсти, в центр уха. С дальней стороны можно только частично простроить эти линии, однако на основании сквозного конструктивного построения можно восстановить данный пластическо-конструктивный аппарат симметрично. Скуловая кость также выявляется линиями, идущими от угла глазницы в центр уха и от угла рта в

центр уха, что позволяет выявить пластическую моделировку скуловой кости (рис. 102, 103).

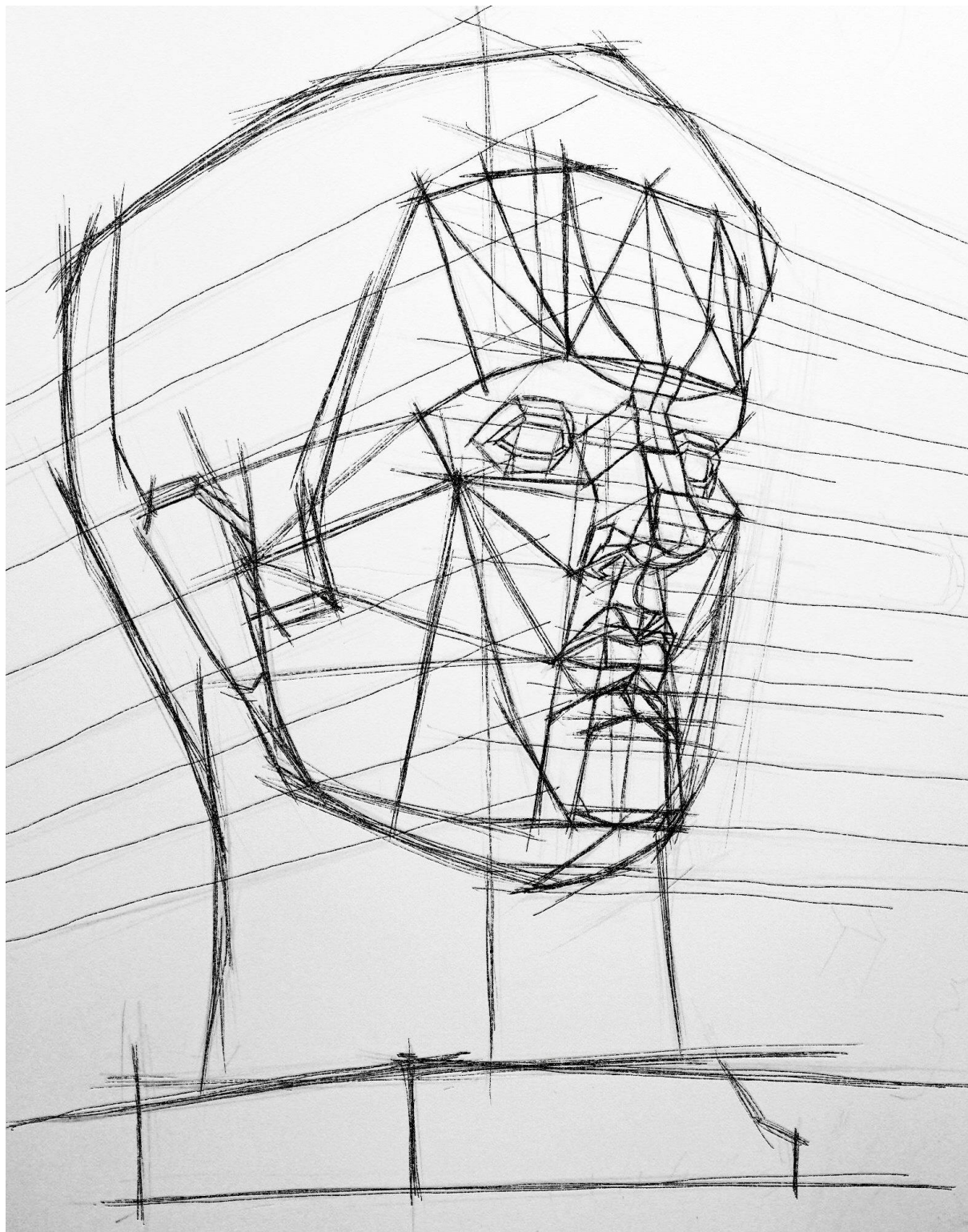

Рис. 102. Построение основных линий лица

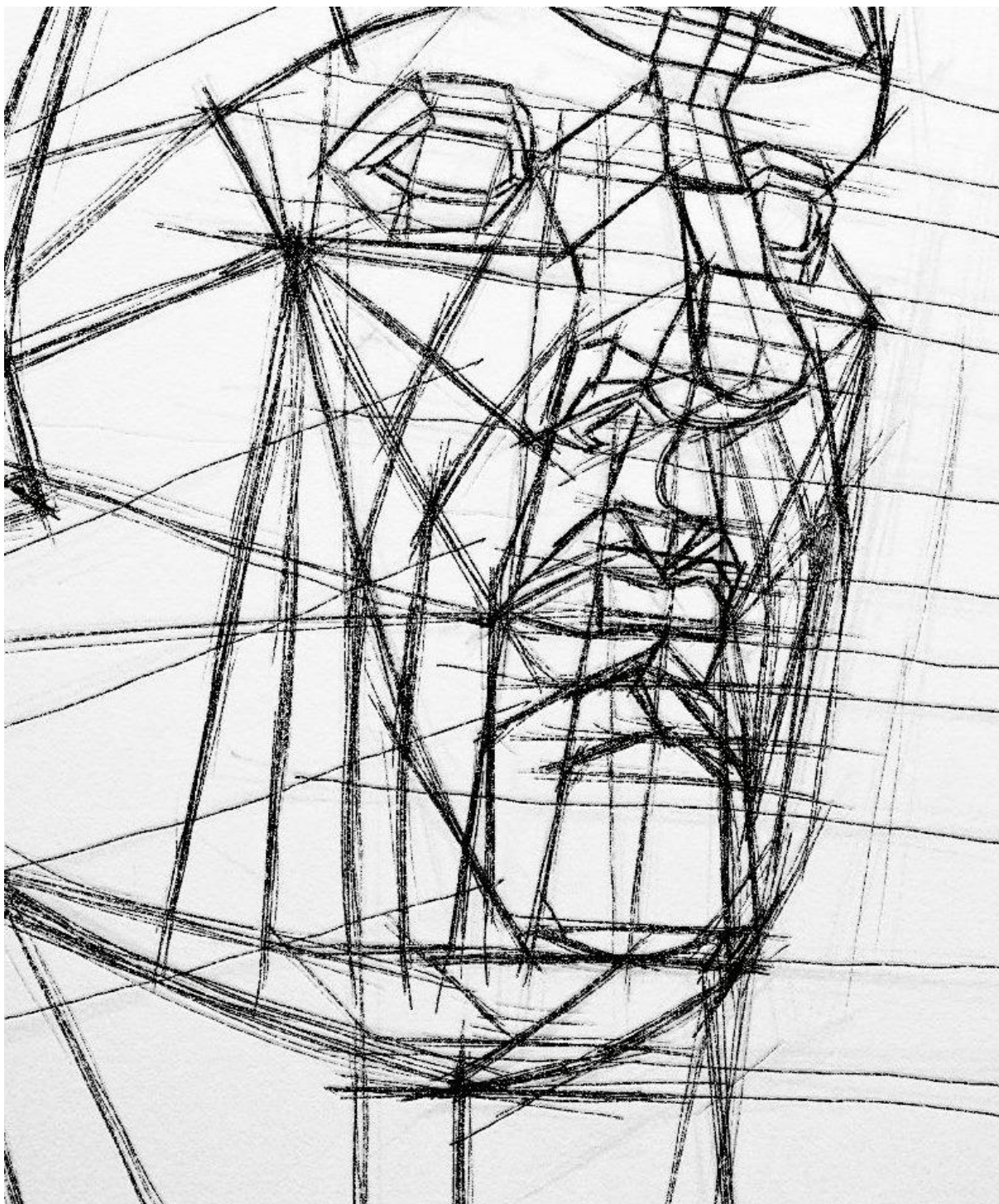

Рис. 103. Построение носогубных складок

Построение носогубных складок осуществляется в соответствии с основными линиями лица, которые являются базисными точками при формировании основных изломов лица (рис. 103). Построение

носогубных складок дальней части головы сопряжено с определёнными трудностями, поскольку часть основных линий лица невидимо за линией носа и скрывается общим сферическим изгибом лица, однако, тем не менее, эти линии можно простроить на основании перспективного аппарата (рис. 104).

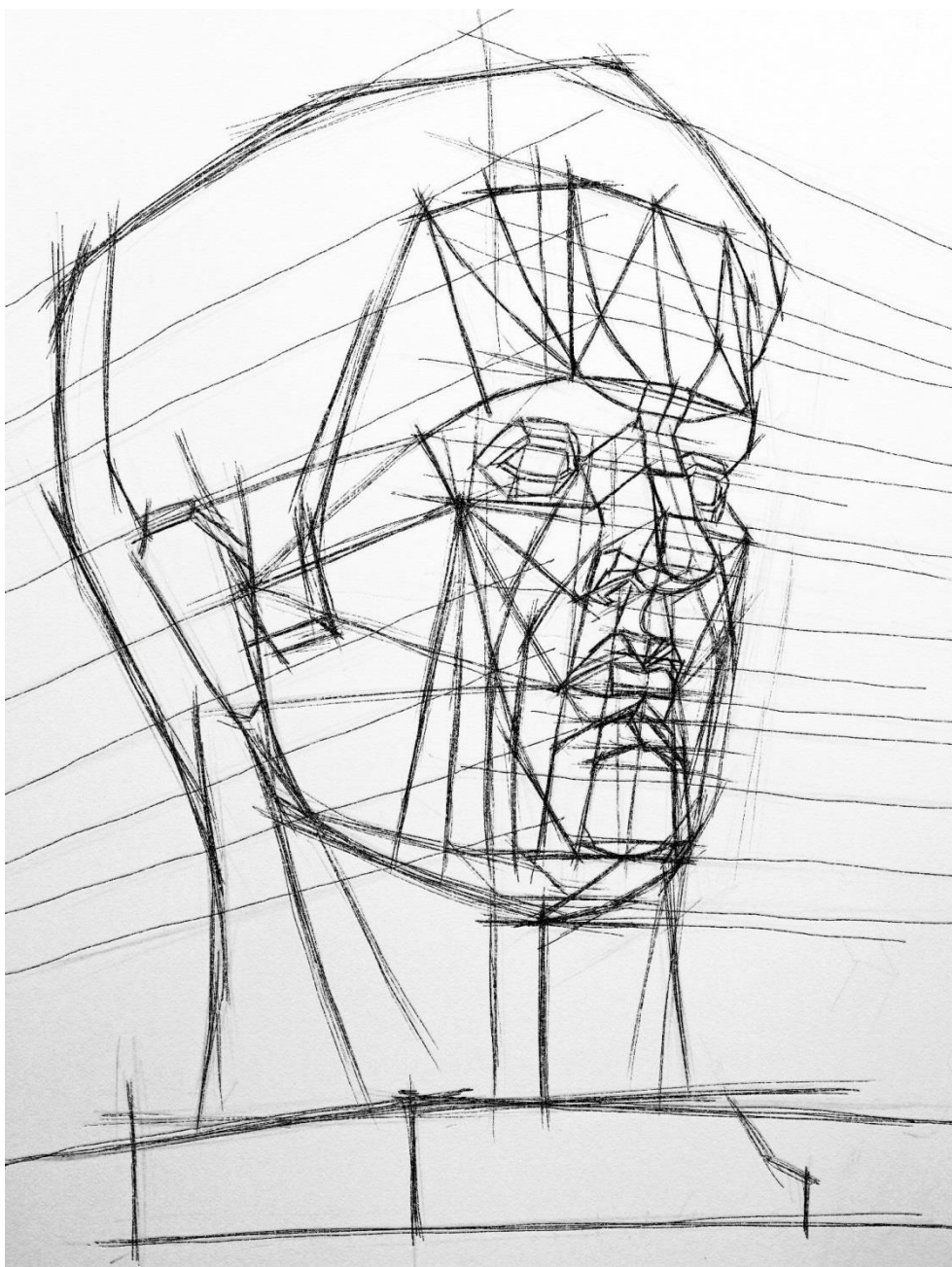

Рис. 104. Построение носогубных складок и толщины волос.
Намечен основной рельеф грудинно-ключично-сосцевидной линии
шеи

Рис. 105. Уточнены основные пропорции изображаемой модели:
Абрис дальней части головы, длина шеи и высота плинта
по отношению к общей высоте головы. Построены надбровные дуги.
Простроены плоскости боковой части головы

После окончания детализации необходимо вернуться к общему пропорциональному анализу основных масс изображения и сопоставить их с моделью. На иллюстрациях (рис. 105, 106) показано, каким образом возможна корректировка изображения в случае выявления ошибок в пропорциях.

Рис. 106. Уточнены пропорции головы и шеи. Простроены основные пластические части боковой поверхности головы и надбровные дуги

Рис. 107. Намечена конструкция волос в общих массах. Выделена центральная часть шеи. Построен плинт. В процессе подготовки рисунка к нанесению светотени ослаблены линии построения, играющие вспомогательную роль, и усилены и конкретизированы те линии построения, которые будут использованы как линии пересечения плоскостей

На последнем этапе построения необходимо выполнить подготовку линейного рисунка к нанесению светотени (рис. 107). Кроме того, одним из этапов построения является детализация обобщённой массы боковой части головы.

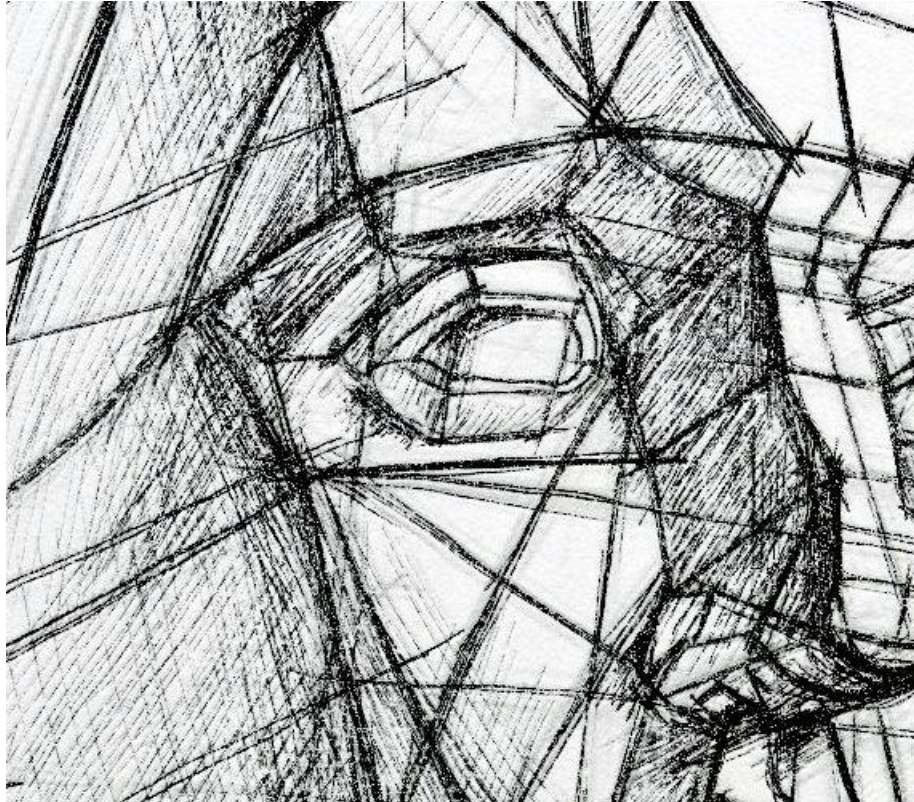

Рис. 108. Построение нижней части надбровной дуги

Частью детализации является также уточнение пластических особенностей надбровной дуги (рис. 108) и детализация основных масс уха (рис. 109).

Линии конструктивного построения в процессе выполнения тонового рисунка не должны убираться, поскольку они участвуют в формировании общего объёма модели на изображении.

При конструктивном моделировании волос необходимо помнить о следующих существенных закономерностях: во-первых, форма волос, в целом, повторяет форму черепа и соответственно должна моделироваться с учётом его геометрии, во-вторых, толщина волос неравномерна и зависит от особенностей причёски прообраза гипсовой мо-

дели, соответственно, она не может изображаться с одинаковой толщиной по отношению к разным участкам причёски (рис. 109).

Рис. 109. Изображение основных масс и объёмов уха и элементов масс волос в пределах фрагмента головы. На рисунке показана роль линий конструктивного построения в формировании тонового рисунка.

2.3. Особенности выполнения тонового рисунка модели в повороте

Рис. 110. Начальный этап светотеневой моделировки изображения головы человека в повороте

Моделировка изображения головы человека находящейся в повороте имеет ряд особенностей. Эти особенности зависят от ракурса изображаемой модели и не одинаковы при разных углах поворота модели. Так, при незначительном повороте передача объёма светотенью базируется на тех же принципах, что и в при моделировке формы в анфас. При сильном ракурсе, когда модель принимает положение близкое к профилю, необходимо применять тот же подход, что используется при моделировке изображения в профиль.

В классическом ракурсе головы в повороте, так называемом трёх четвертном ракурсе, тем не менее есть некоторые особенности работы светотенью на которых целесообразно остановиться (рис. 110):

► Светотеновой рисунок головы человека в ракурсе три четверти практически невозможно решить грамотно и достоверно без качественно сделанного конструктивного построения, поскольку оно позволяет точно разметить тоновые пятна и выполнить объёмную моделировку в перспективе, именно поэтому все попытки неопытным рисовальщиком выполнить тоновой рисунок без построения изначально обречены на провал. Тоновой рисунок должен обязательно опираться на построение

► Моделировка объёма тоном в ракурсе изначально предполагает наличие ярко выраженной воздушной перспективы. Особенно тщательно работать с нею надо в пределах изображения лица – дальняя от зрителя сторона лица должна решаться таким образом, чтобы в тональном плане не составлять конкуренцию ближним частям. Воздушная перспектива передаётся ослаблением напряжённости тона и линии

► Наиболее приближенными к зрителю являются ребро боковой плоскости (граница лицевой и боковой поверхности лица) и ближняя граница шейки носа. Именно здесь контраст наиболее интенсивен.

► Дальняя (боковая) поверхность головы не должна прорабатываться тщательно, поскольку это создаст иллюзию искажения объёма.

Глава 3. КОНСТРУКТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА В ПРОФИЛЬ

3.1. Основные положения построения головы человека в профиль

Рисование головы человека в профиль имеет ряд особенностей в построении, которые связаны с общей необычностью ракурса. Профиль предстаёт для рисующего его человека, не имеющего опыта изображения сложных объектов, как объект плоский, имеющий только абрис сложного очертания. Между тем, голова, несмотря на наличие сложного ракурса, не перестаёт быть объёмным объектом и изображение его объёмности является главной задачей рисующего при выполнении академического рисунка.

Кроме того, голова, при ракурсе в профиль, не всегда имеет очень точный разворот, при котором нет необходимости строить перспективный аппарат, так как основные плоскости модели перпендикулярны картинной плоскости. Чаще всего изображение, которое рассматривается изображающим, как изображение модели в профиль, на самом деле представляет собой ракурс в очень сильном повороте и, соответственно, в этом случае имеет развитый перспективный аппарат. Причём, даже при небольшом смещении рисующего становится видимым элементы и части, которые находятся в лицевой плоскости и для которых построение перспективы необходимо (рис. 111).

Чем отличается конструктивное построение головы человека в профиль:

► При ракурсе головы в профиль самым ближним к зрителю элементом, который необходимо прорабатывать в рисунке, является ухо. Части лица, такие как глаза, нос, брови, губы и подбородок, находятся на третьем плане изображения, то есть значительно удалены от зрителя.

► При выполнении конструктивного построения головы в профиль крайне важно соблюдать принцип постепенного усложнения построения от простого к сложному. Этот принцип предполагает, что изначально контурное построение головы в профиль изначально

строится на очень простых линиях абриса и только потом усложняется до сложных элементов абриса, таких как рисунок линии носа или линии лба (рис. 112 – 115).

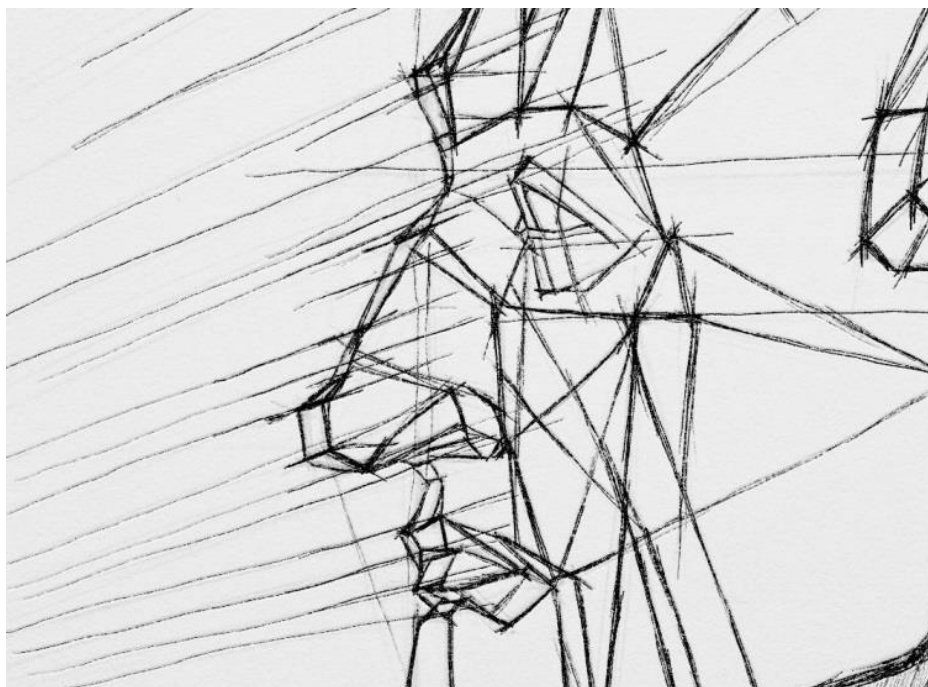

Рис. 111. Построение перспективного аппарата при незначительном отклонении ракурса модели от чистого профиля

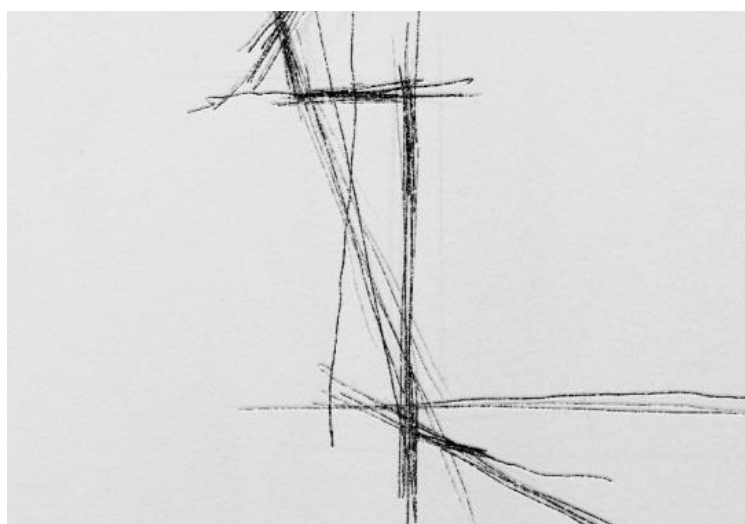

Рис. 112. Базисное построение пластического комплекса губы-подбородок

Рис. 113. Начальный этап конструктивного построения.
Пропорциональное деление нижней половины лица

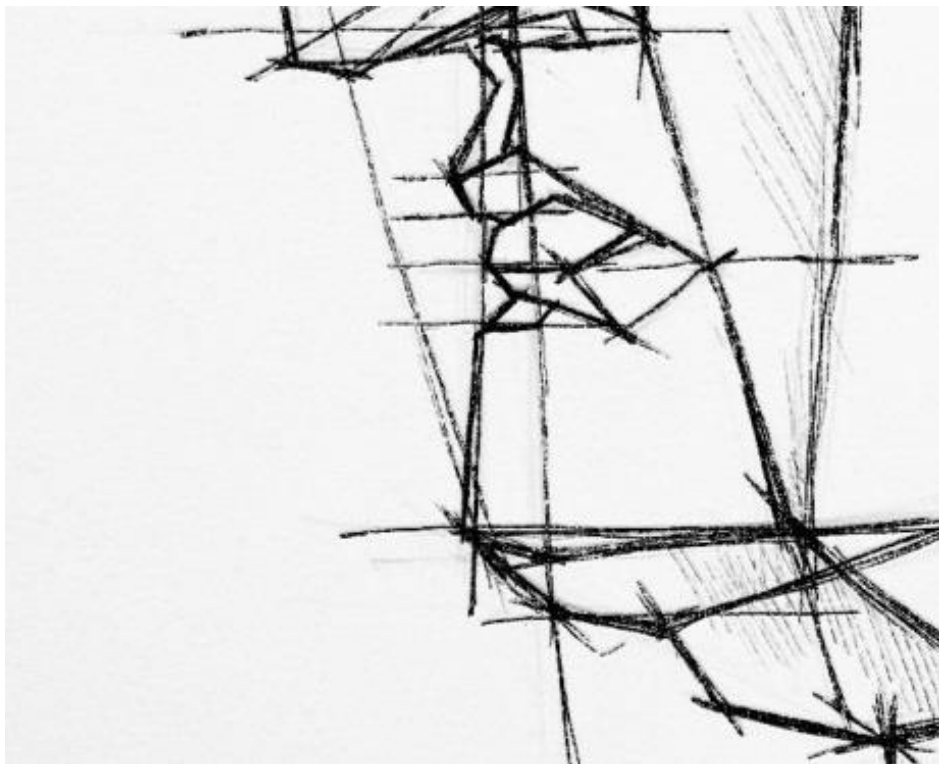

Рис. 114. Детальная проработка пластического комплекса
губы-подбородок

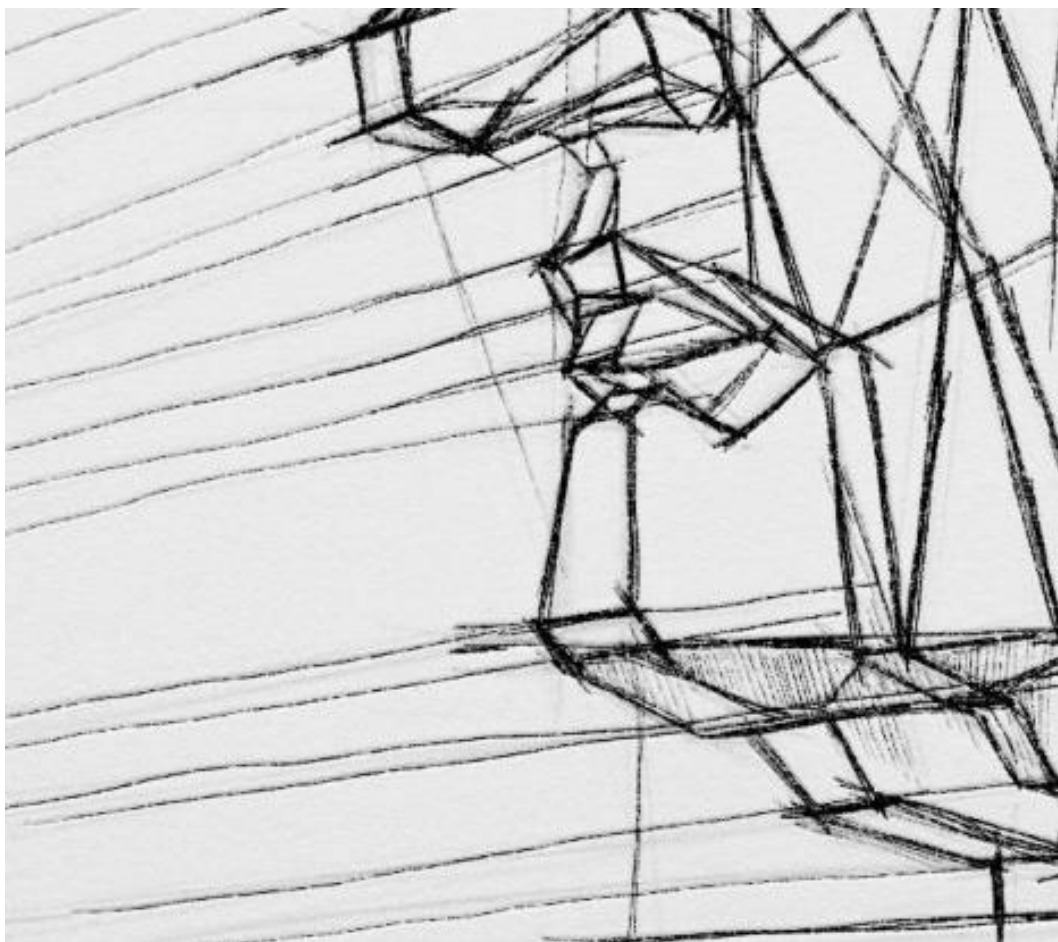

Рис. 115. Проработка пластического комплекса губы-подбородок с использованием перспективного аппарата

► По отношению к другим видам изображений головы, конструктивное построение головы человека в профиль больше всего соответствует тому, что обычно вкладывается в понятие рисунок, то есть, этот вид изображения основан на тщательном наблюдении и изучении изображаемого объекта и глазомерическом определении направления основных линий.

► Всё конструктивное построение головы в профиль должно осуществляться только при помощи прямых линий или линий с незначительным дугообразным изгибом. Это позволяет непрерывно уточнять и конкретизировать изображаемую форму без удаления изначальных линий построения, что невозможно осуществить при использовании сложной гнутой линий.

3.2. Этапы построения головы человека в профиль (на примере скульптурного портрета Гаттамелаты)

Построение головы в профиль следует начинать с компоновки изображения на листе. Следует расположить изображение таким образом, чтобы расстояние перед глазами до контура листа, с лицевой стороны головы, было несколько больше, чем расстояние от затылка до контура лица.

Построение следует начинать с построения квадрата. Верхняя и нижняя линия квадрата проходит через макушку головы и подбородок. Вертикальные линии – через середину (или первую треть) носа и крайнюю точку затылка (рис. 116, 117).

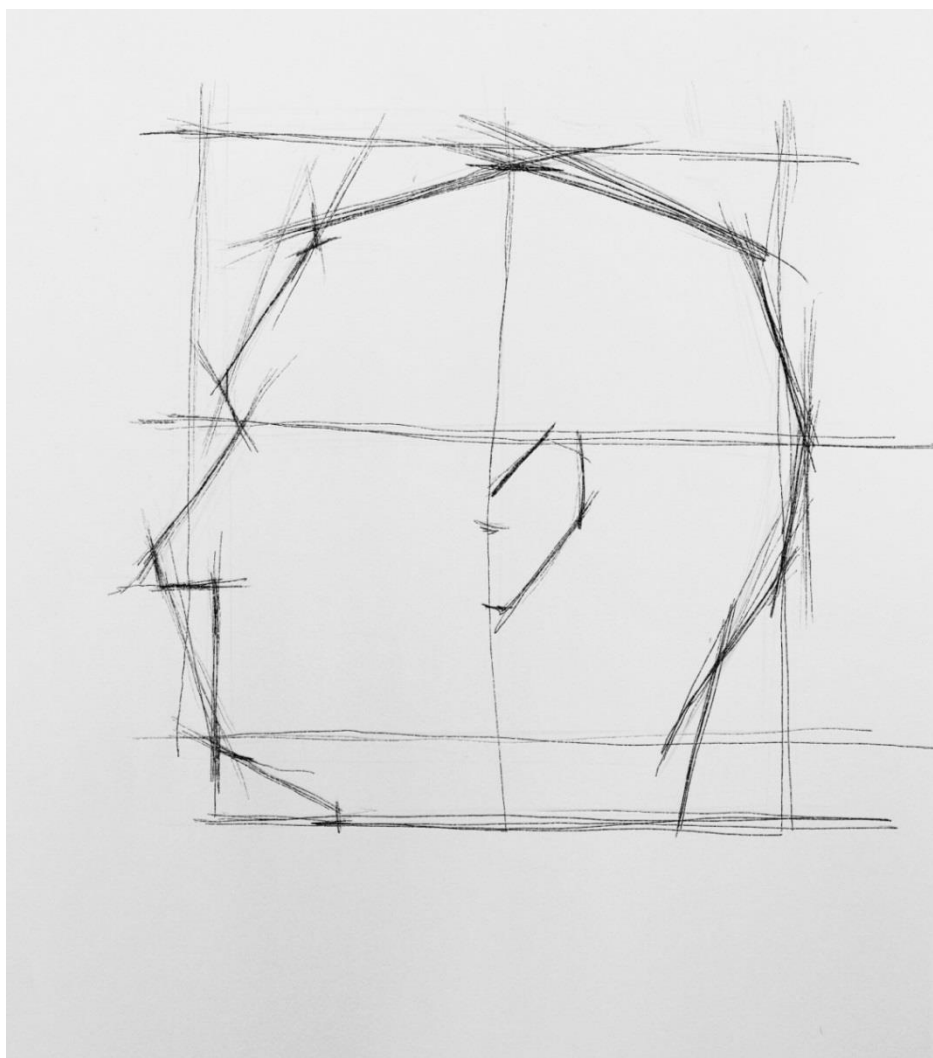

Рис. 116. Начальный этап построения. Построение квадрата

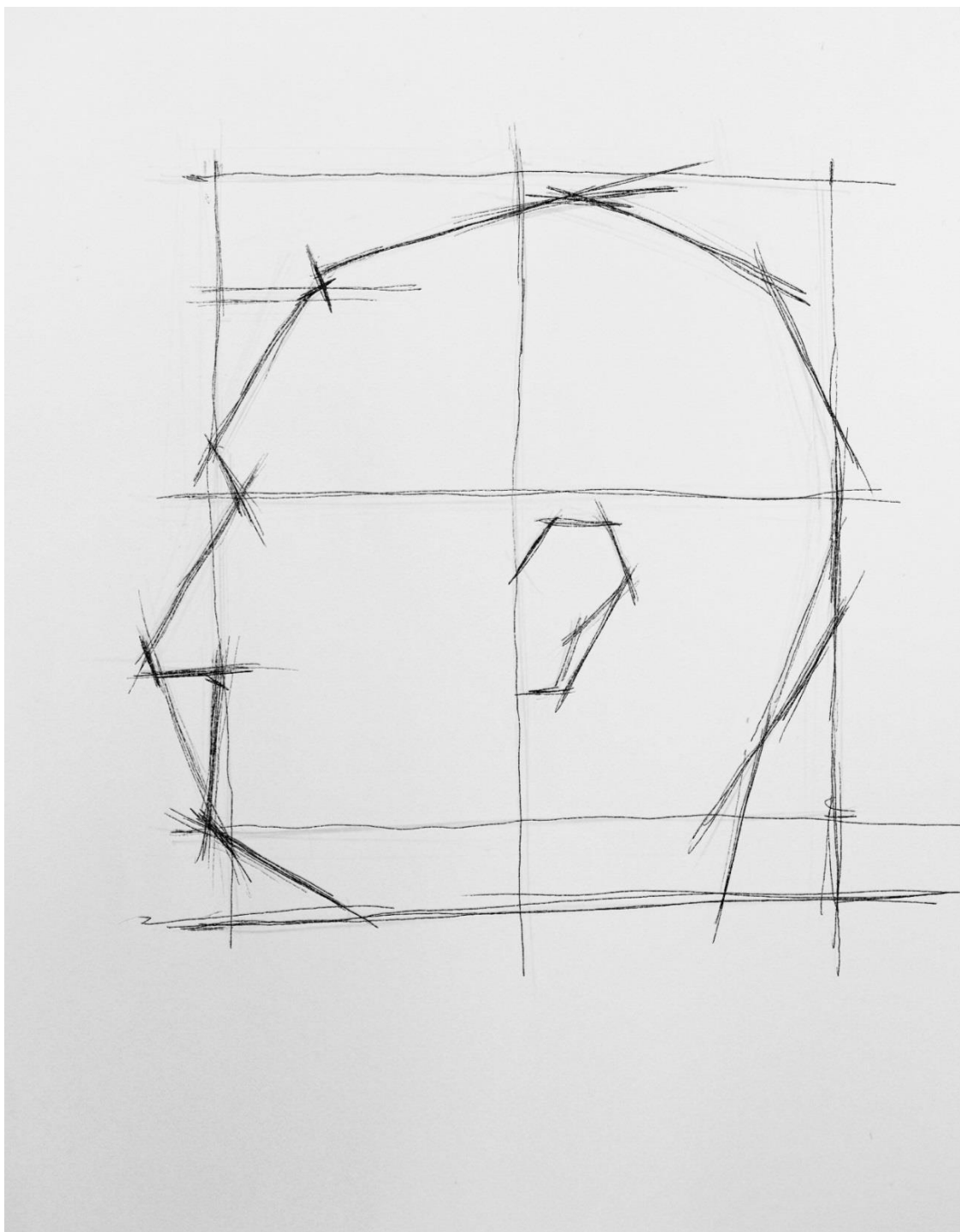

Рис. 117. Деление вертикальной линии на три равные части для получения таких базовых точек, как основание носа, граница лба

Построение при помощи квадрата не является окончательным, оно служит условностью на начальном этапе, которая призвана огра-

ничить рисунок рамками, не позволяющим значительно превысить габариты изображения.

Внутри построенного квадрата, пользуясь рамками ограничения частей изображения, длинными прямыми линиями в общих массах намечаются основные элементы головы – затылочную часть, лобную часть нос и комплекс губы - подбородок, подбородочную часть. Главная задача этого этапа построения является фиксация общих масс контура.

Вертикальная линия лицевой части делится на три равные части для данной модели, поскольку у нее слабо выражены волосы на волосистой части головы, а верхняя часть деления имеет значительно меньшие размеры (рис. 117).

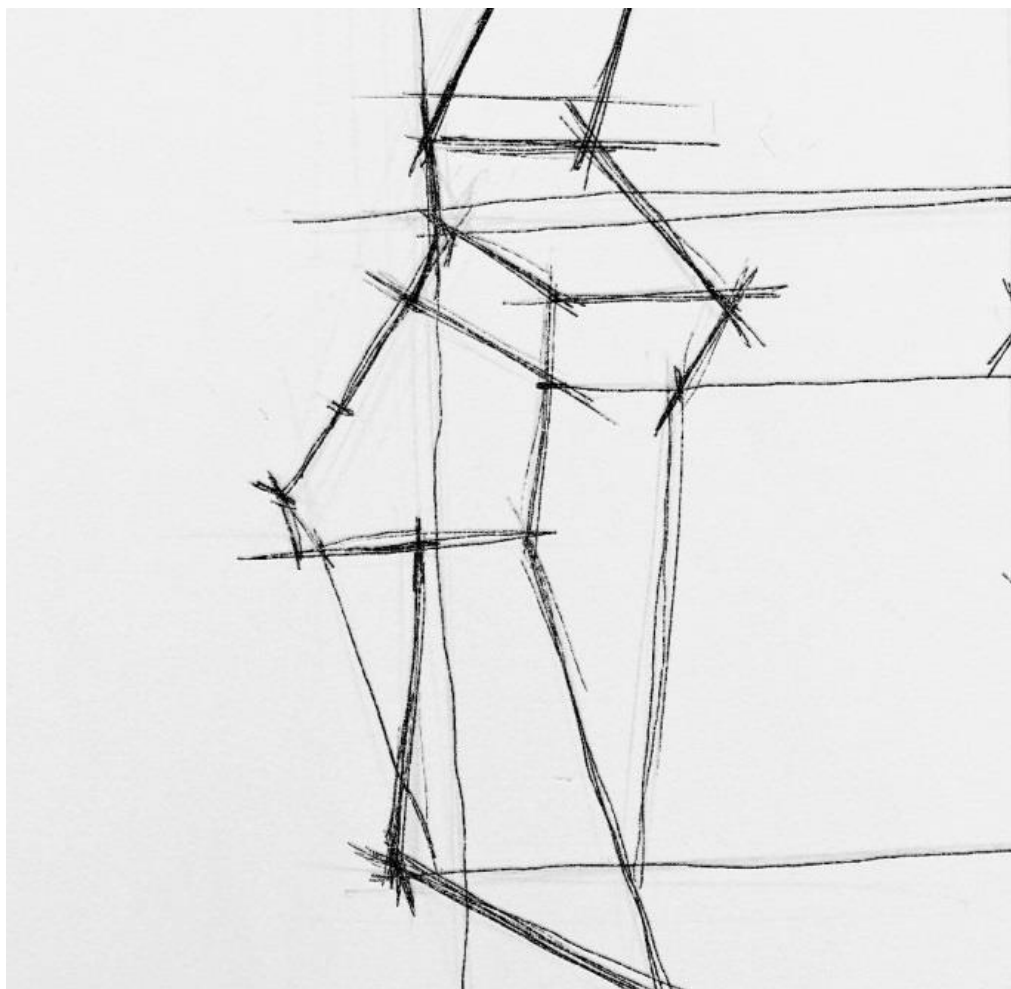

Рис. 118. Деление шейки и носа и выделение лицевой части и границы лицевой и боковой поверхности

Относительно полученного первичного деления можно выполнить прорисовку лицевой части в глазомерическом масштабе. Основой для построения служат горизонтальные линии. Линия лба – боковая поверхность лба, линия бровей – угол перелома брови по височной части головы.

Линия от переносицы опускается в угол глаза. Горизонтальная линия позволяет выявить середину глазницы.

Шейка носа делится на три части. Первая часть соответствует костному основанию носа. Опускаемая на лицевую плоскость, эта линия позволяет наметить скуловую кость и наиболее выступающую точку скуловой кости (рис. 118, 119, 120).

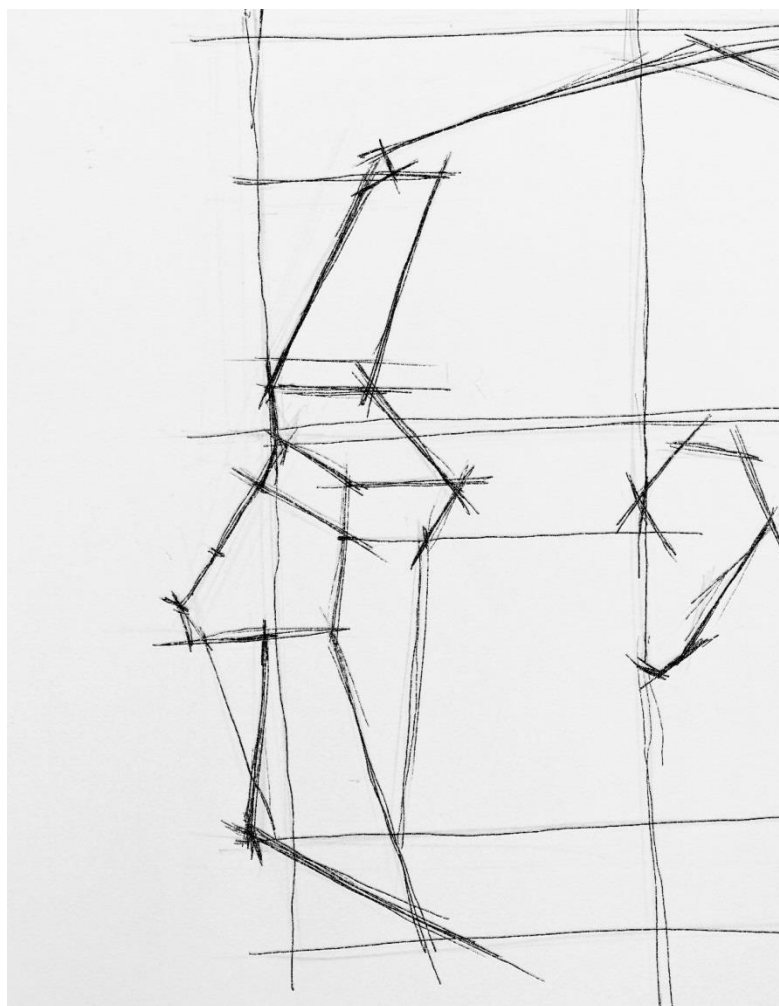

Рис. 119. Построение лицевой части на начальном этапе

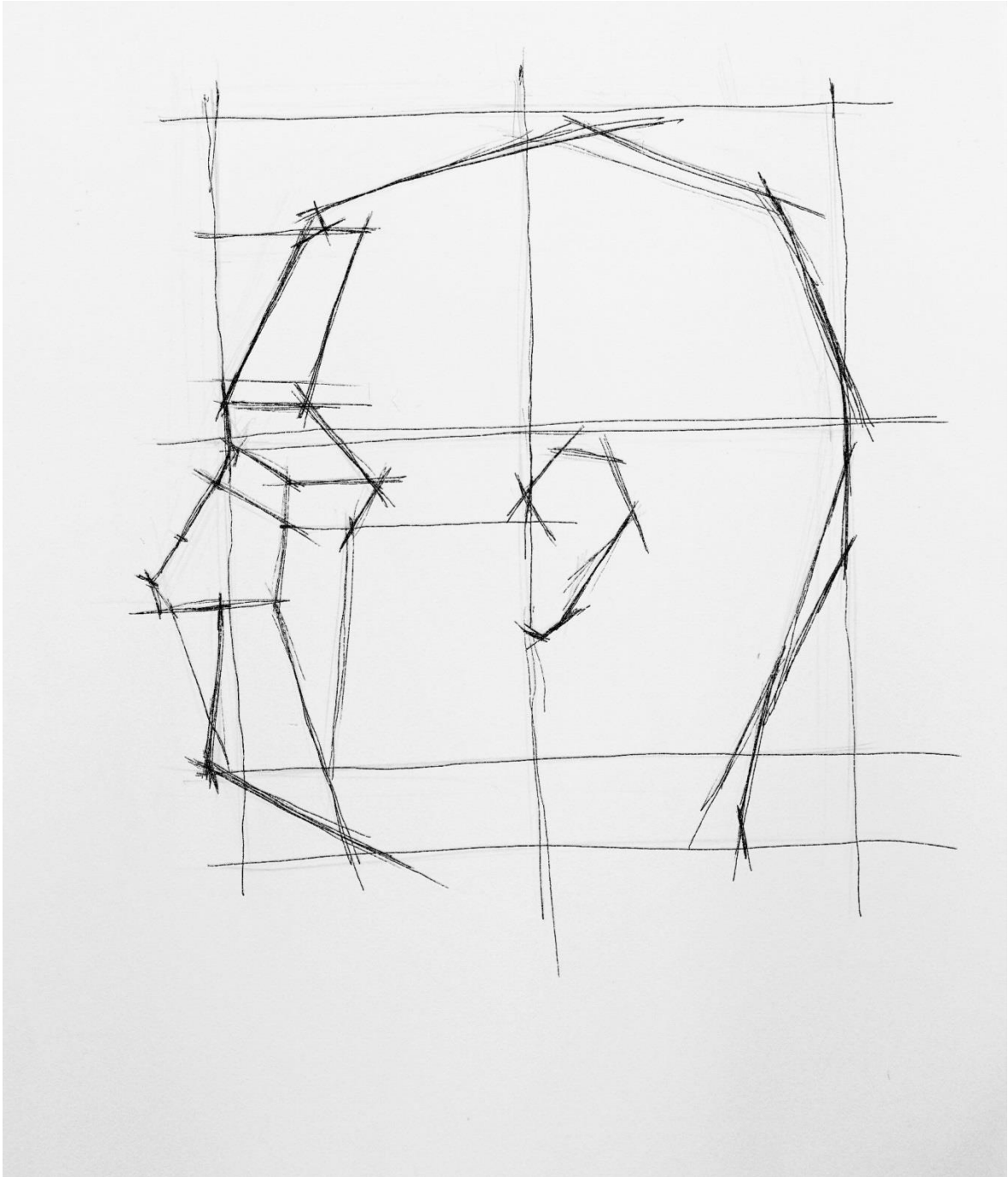

Рис. 120. Построение головы на начальном этапе. Уточнены контуры ушной раковины и рисунка затылочной части головы

Пластический комплекс губы-подбородок строится на основное деление элементов на основании членения изначальной вертикальной линии.. Таким образом определяется место размещения губ и подбородка, определяется линия разреза губ (рис. 121).

Рис. 121. Построение основного деления элементов пластического комплекса губы-подбородок и построение разреза рта

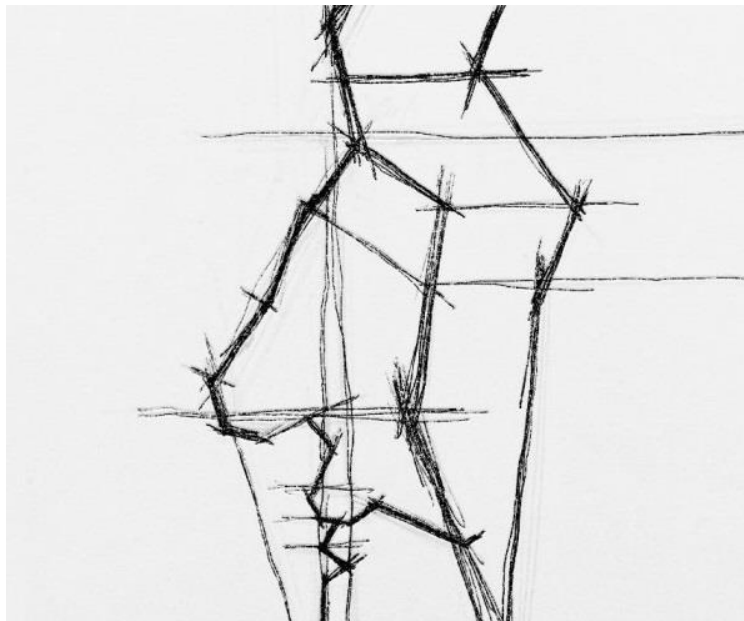

Рис. 122. Уточнение контура носа

Уточнение контура также касается линии лба и шейки носа. Согласно индивидуальным пластическим и анатомическим характеристикам модели определяется индивидуальный пластический рисунок контура этих элементов (рис. 122 – 124).

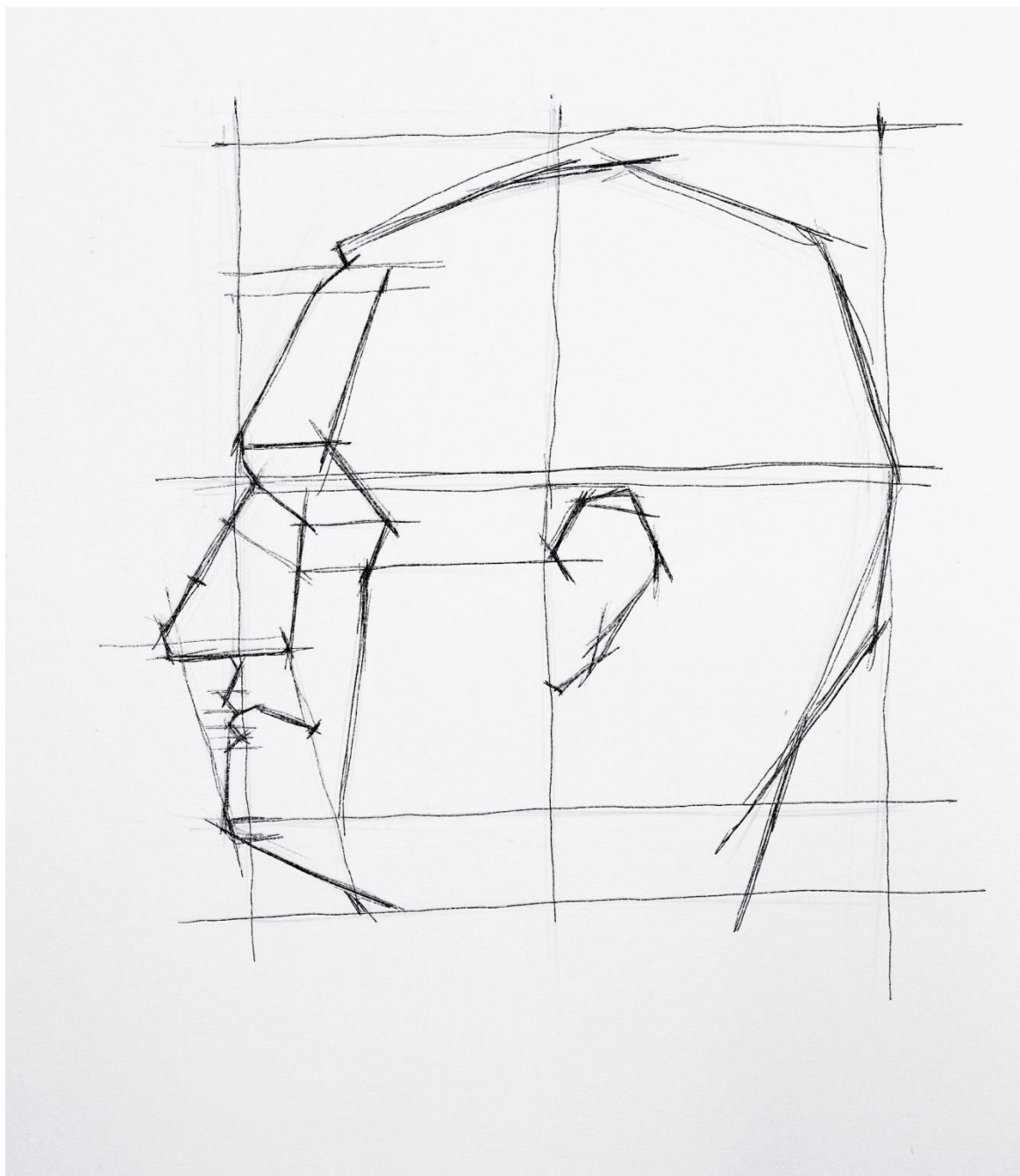

Рис. 123. Построение основного деления элементов пластического комплекса губы-подбородок и построение разреза рта

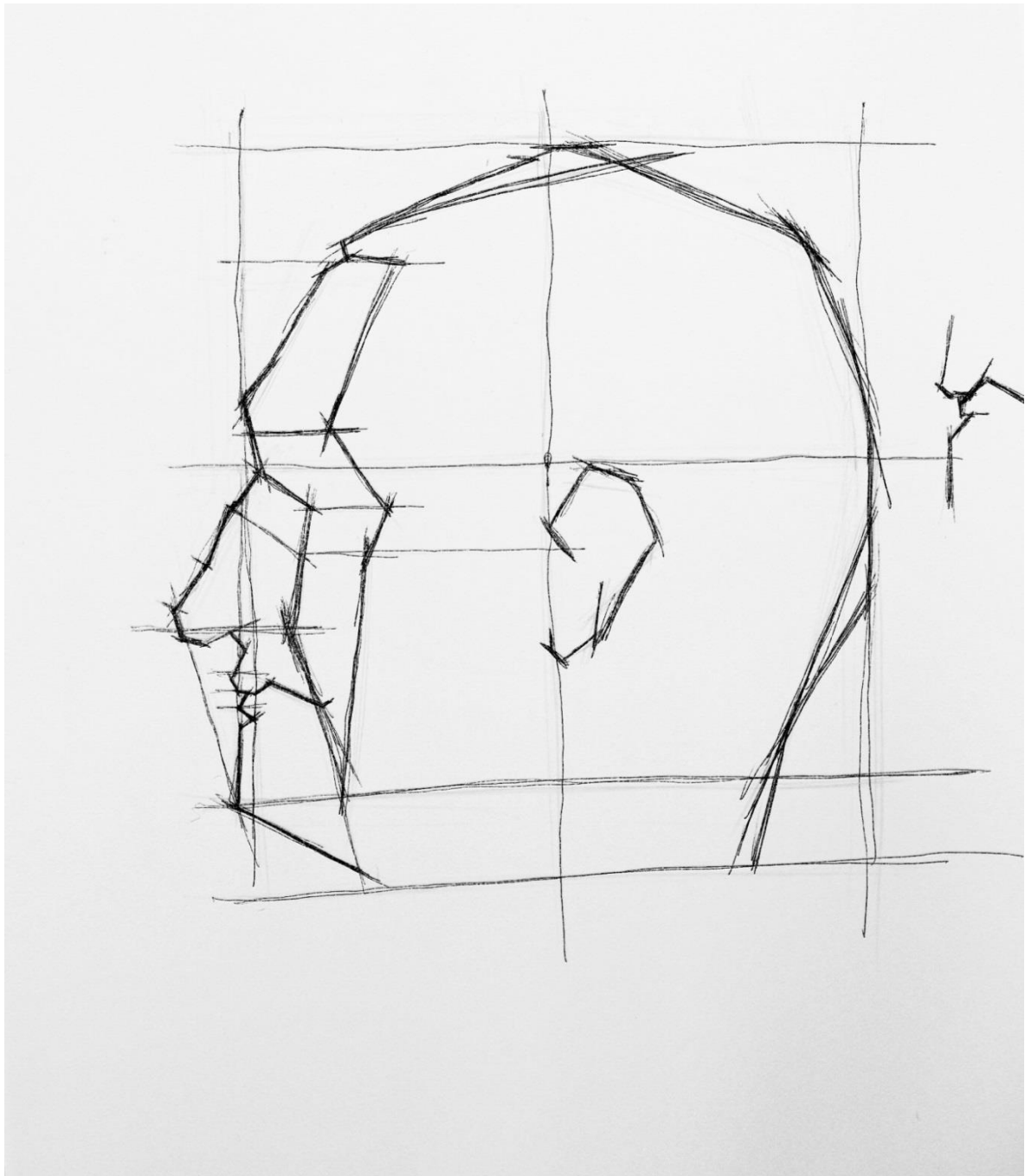

Рис. 124 Уточнение контура лба, шейки носа, затылка

Построение элементов лица даёт возможность наметить контур роста волос на боковой части головы, которая в рассматриваемом ракурсе является ближней к зрителю (рис. 125). Построение осуществляется в глазомерическом масштабе, на основе координат, которые

задаются уже построенными элементами головы. Относительно них и осуществляется построение.

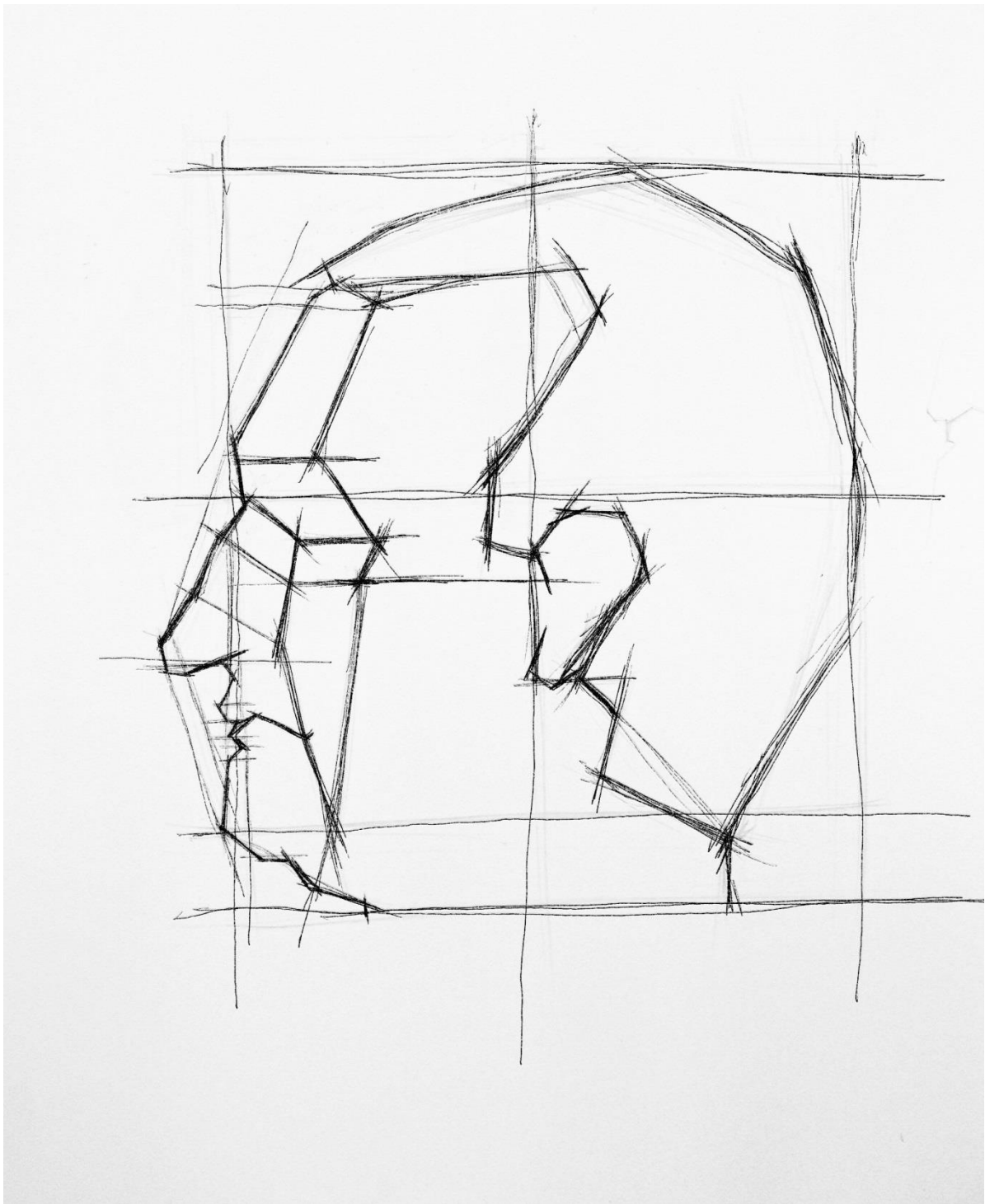

Рис. 125 Построение элементов боковой части головы (построение контура волос)

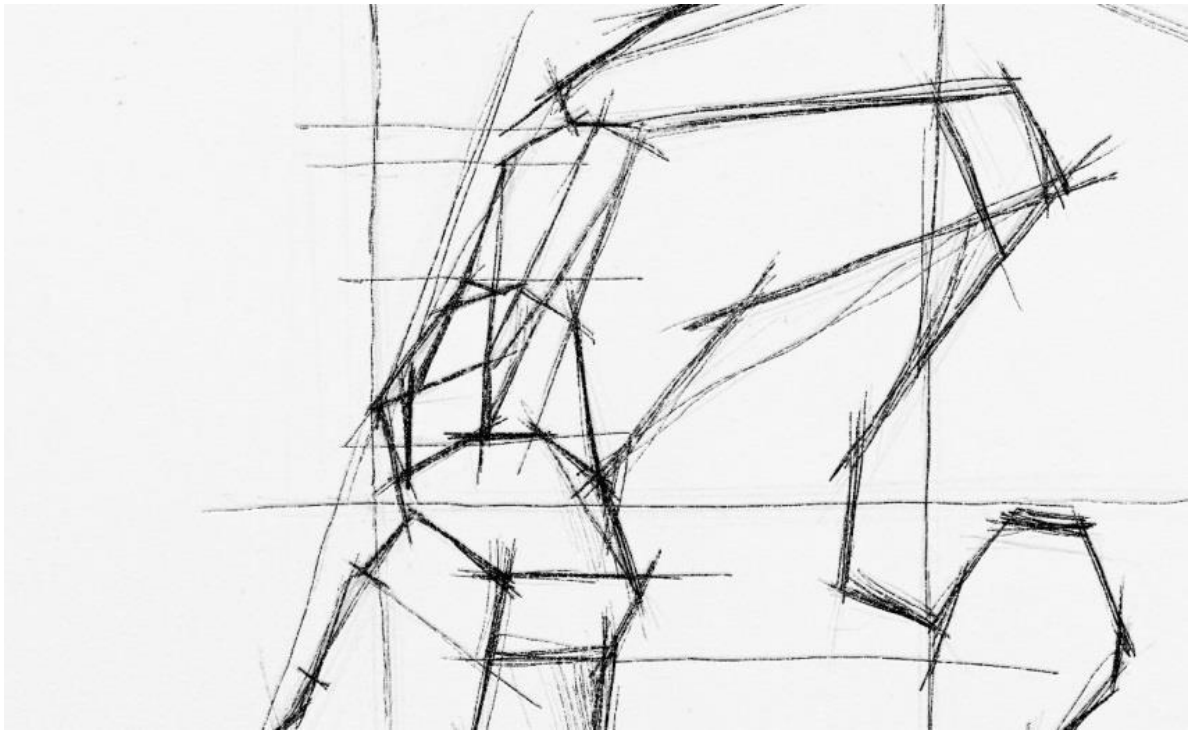

Рис. 126 Детализация лба

Детализация пластики лба позволяет выявить те его элементы, которые прорабатываются при выполнении рисунка головы человека в анфас и в повороте. Выделяется лобный треугольник, а также округлые линии проходящие через переносицу в боковые поверхности лба и через выступающие бугры надбровных дуг (рис. 126, 127). Также проводится детализация боковой поверхности лба и головы.

Построение глаза необходимо связывать с построением глазницы. Глазница, в силу особенностей анатомического строения, имеет естественный наклон от основания носа к скуловой кости. Таким образом положение и размеры глаза определяются центральной линией глазницы, линией брови и линией скуловой кости.

Глаз отмечается линией наклона, проходящей через верхнее и нижнее веко и линией наклона верхнего века. Кроме того фиксируется разрез глаза – линиями верхнего века и линиями нижнего века. Необходимо помнить, что верхнее веко нависает над глазным яблоком, поэтому в профиль становится видной толщина верхнего века (рис. 128 – 131). Затем следует выделить центральную и боковую поверхность глаза, построив линию границы.

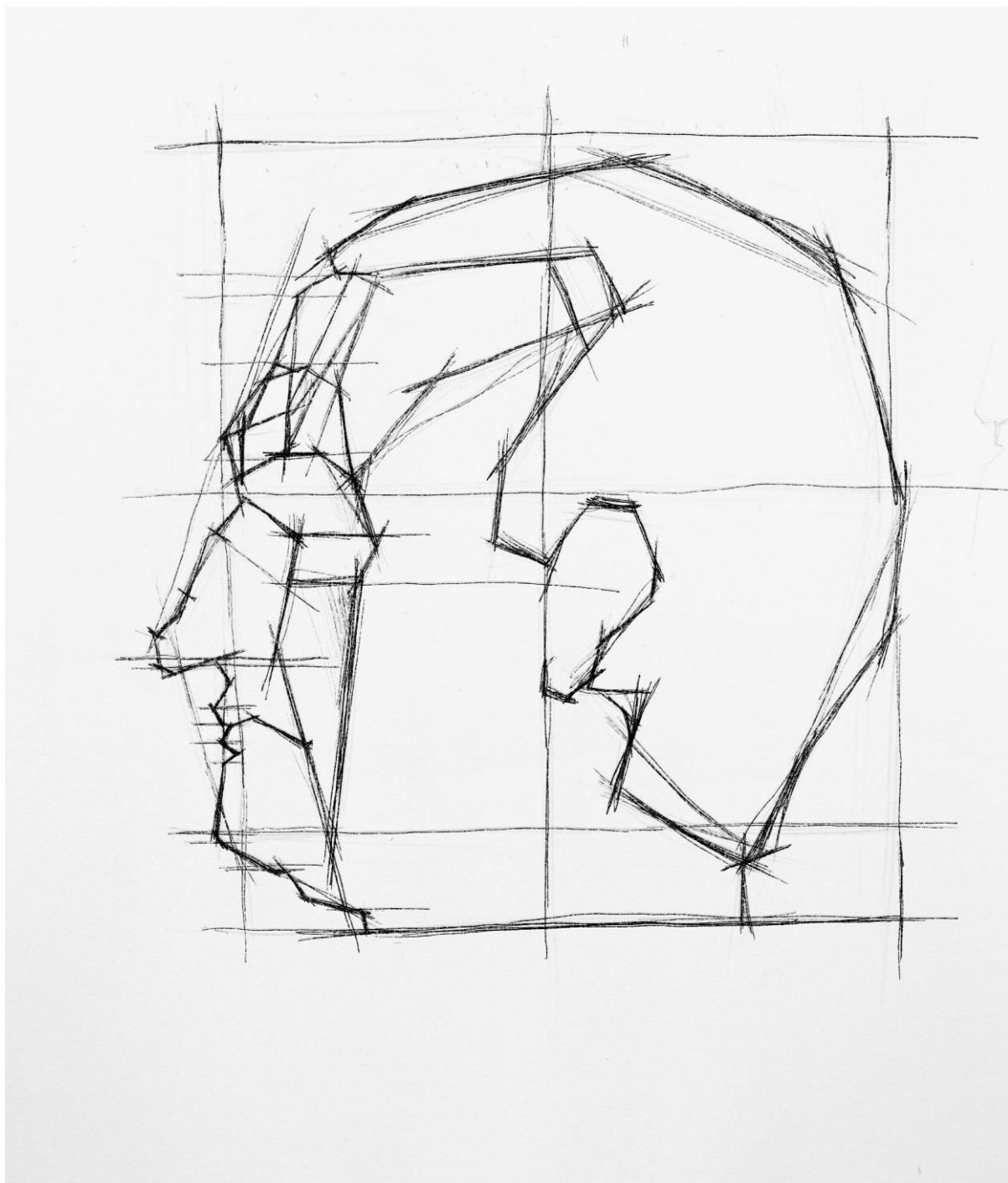

Рис. 127. Детализация лба и боковых линий головы

Детальная проработка конструктивной основы губ прежде всего связана с выявлением точного рисунка верхней губы, нижней губы и разреза губ. Одновременно уточняется наклон и пластика подбородка

и пластического комплекса под подбородком (рис.127). Это даст возможность более осознанно перейти к детализации носа.

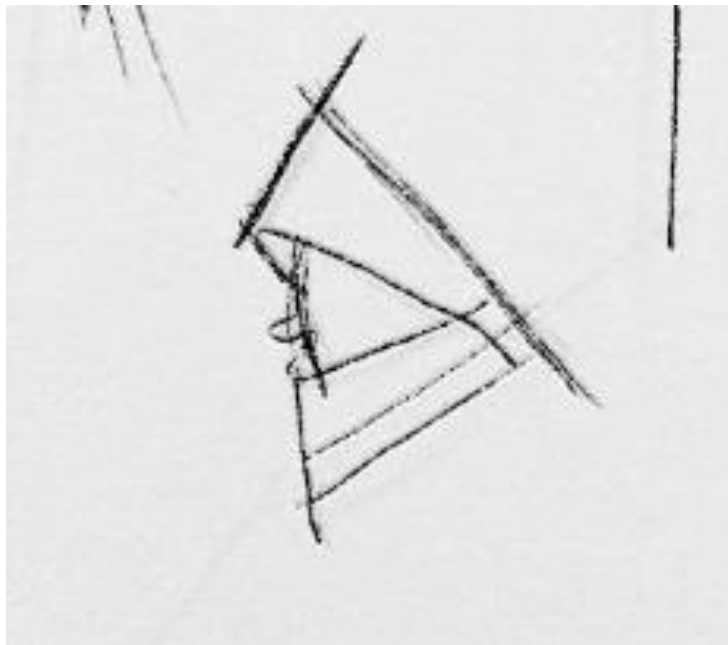

Рис. 128. Схематическое изображение глаза в профиль

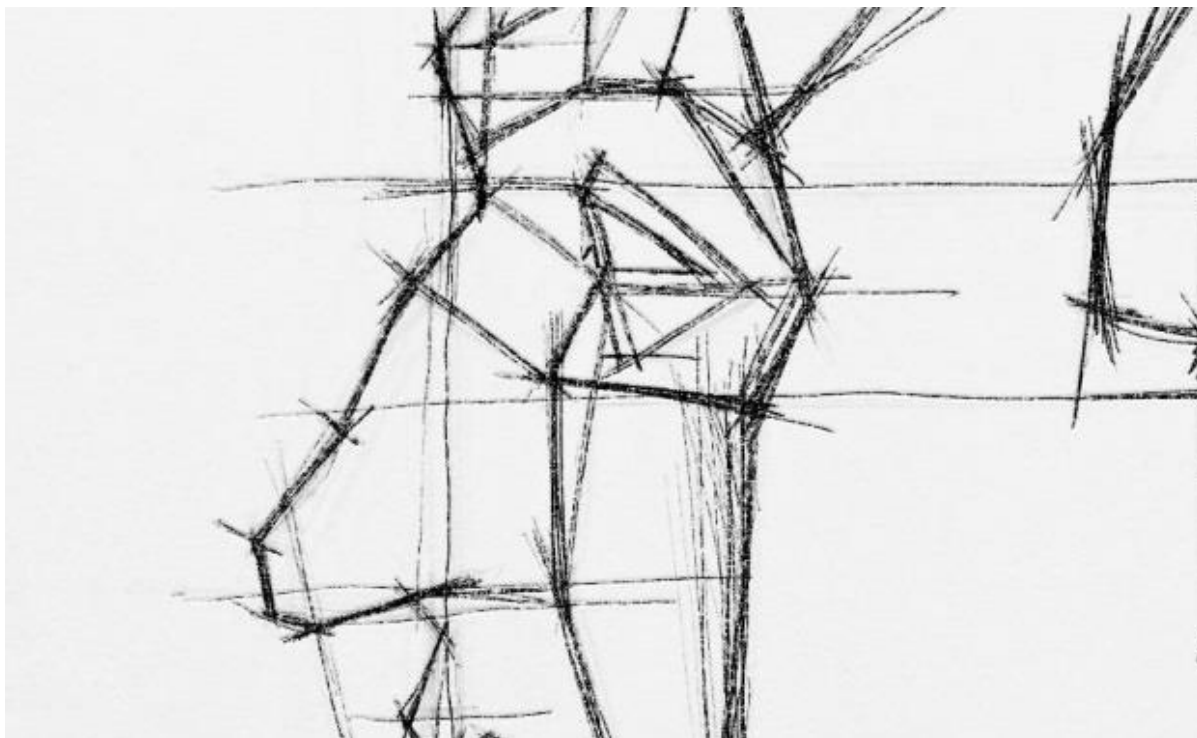

Рис. 129. Построение глаза и линий глазницы

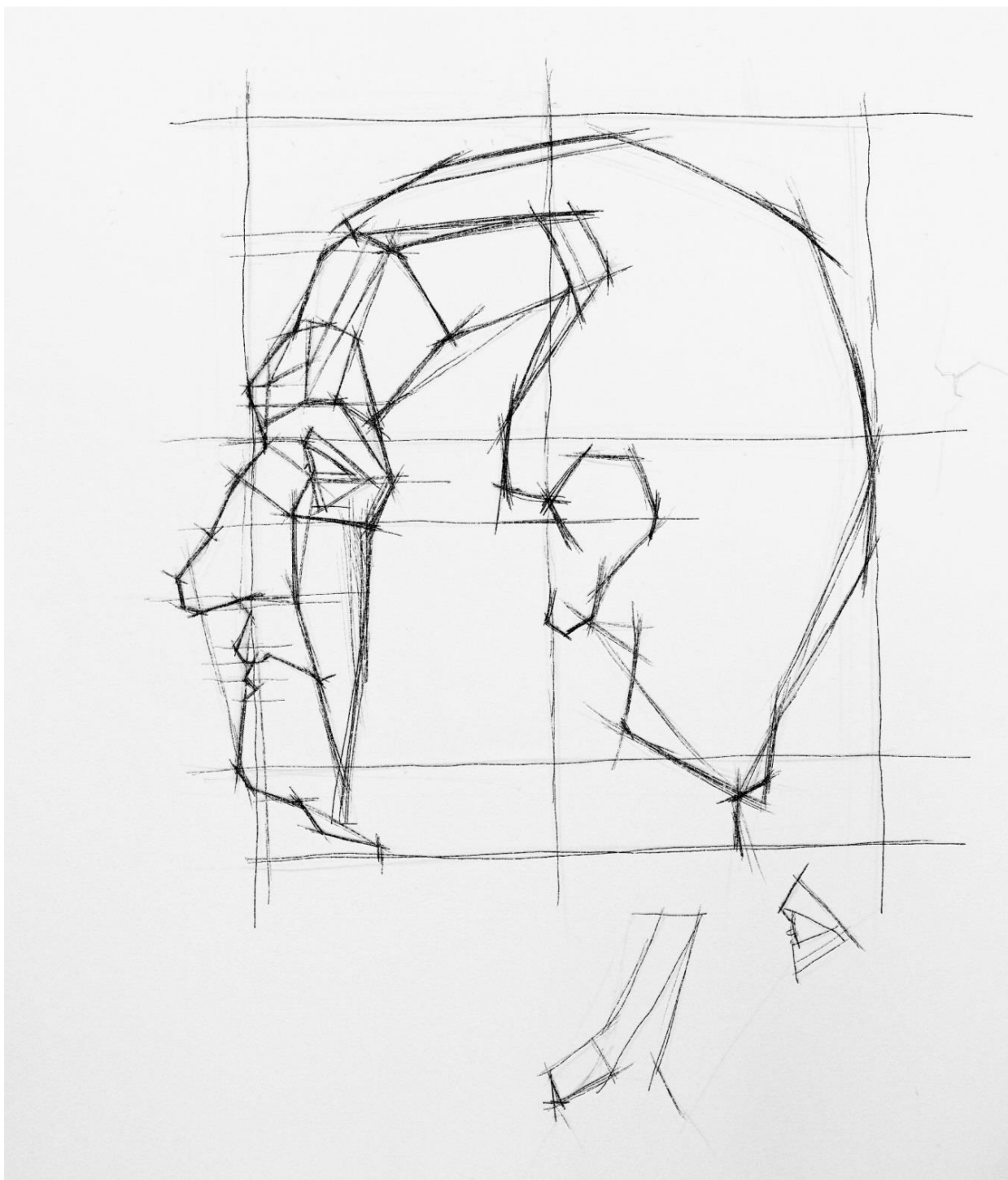

Рис. 130. Детализация лба и начальный этап построения глаза

Детальное построение носа ведётся преимущественно в нижней части носа, прорабатывается кончик носа и ноздри. Ввиду того, что ноздри и кончик носа в профиль крайне пластически сложный эле-

мент, целесообразно вести построение прямыми линиями с последующими уточнениями и детализацией (рис. 132, 133).

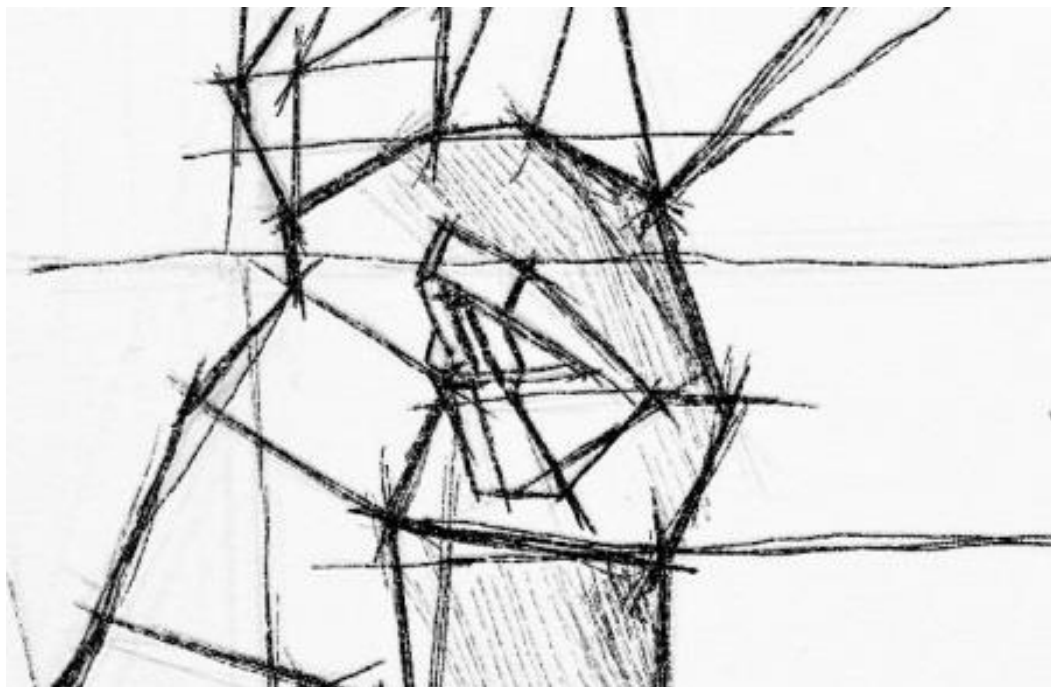

Рис. 131. Детальное конструктивное построение глаза

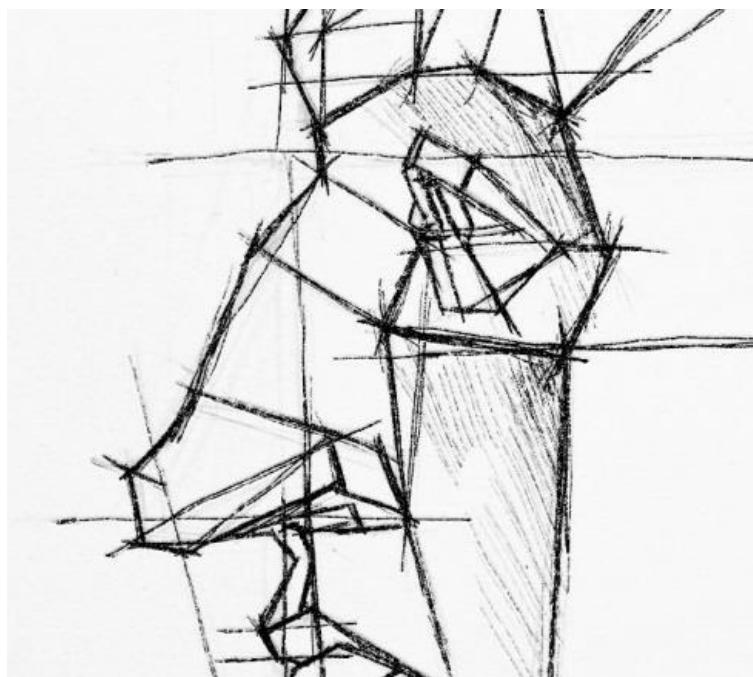

Рис. 132. Детальное конструктивное построение кончика носа

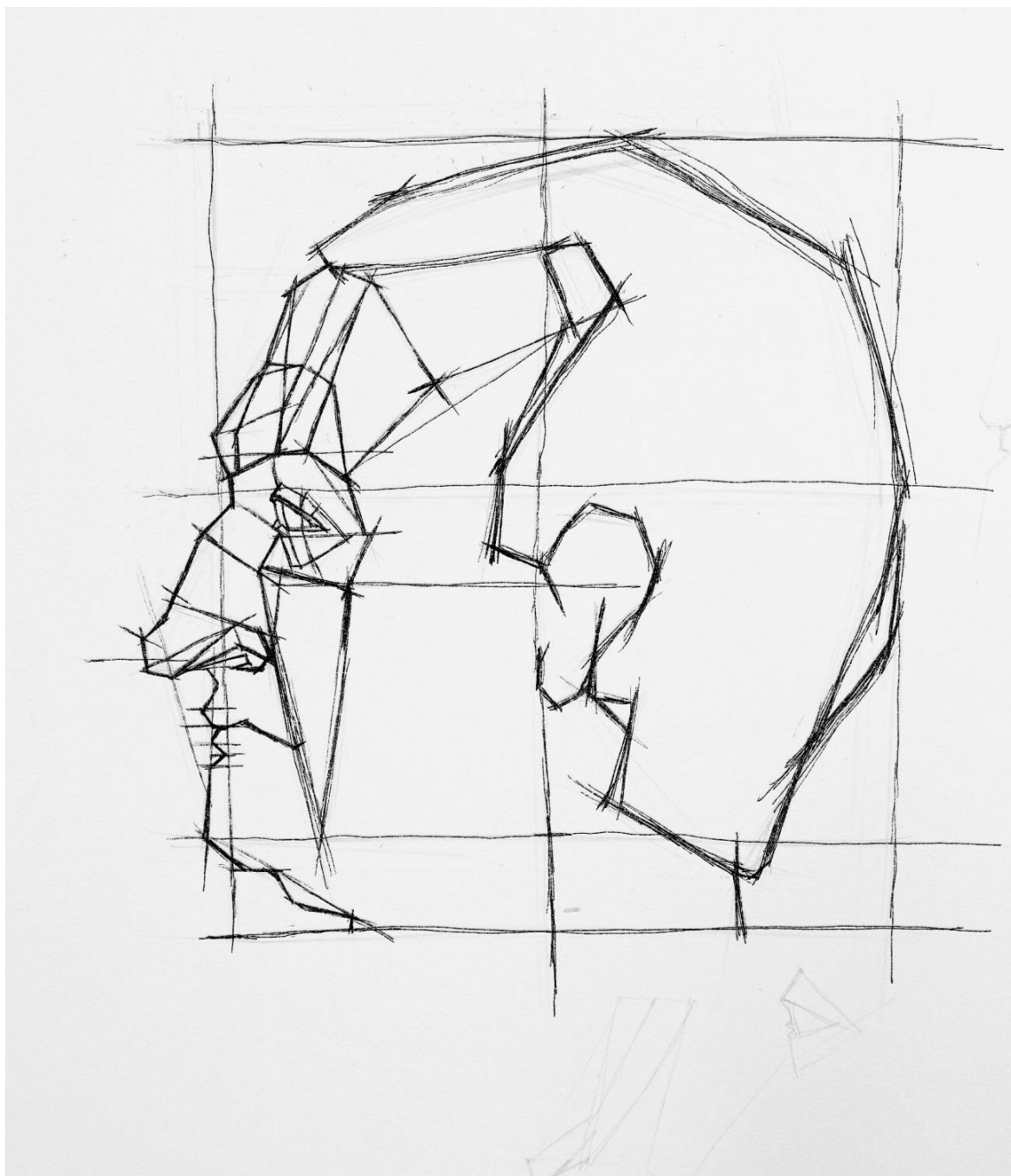

Рис. 133. Детальное построение кончика носа

Конструктивное построение пластики губ в целом повторяет данное построение в ракурсе. Используются те же конструктивные опорные элементы. Однако в пластическом решении конструктивного построения в профиль очень важно точно передать пропорции и рисунок пластического элемента (рис.134,135).

Рис. 134. Схематическое изображение рисунка абриса губ

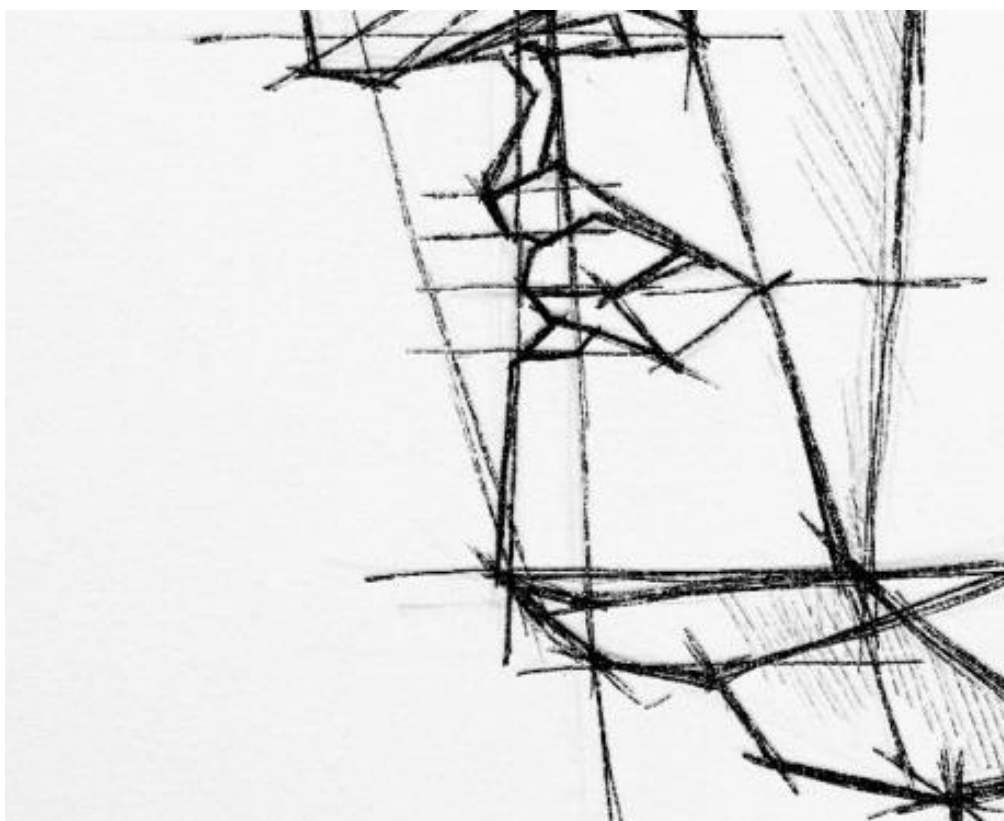

Рис. 135. Детализация в конструктивном построении губ

Построение подбородочной части головы предполагает, что выделяется подбородок. В приводимой модели присутствует также так называемый второй подбородок. Необходимо выявить точки и линии перелома объёмной формы. Построение осуществляется в глазомерном масштабе. Анатомические особенности, лежащие в основе пластики головы, предполагают, что линия, проходящая через угол носа, угол рта и боковую поверхность подбородка (рис. 136, 137).

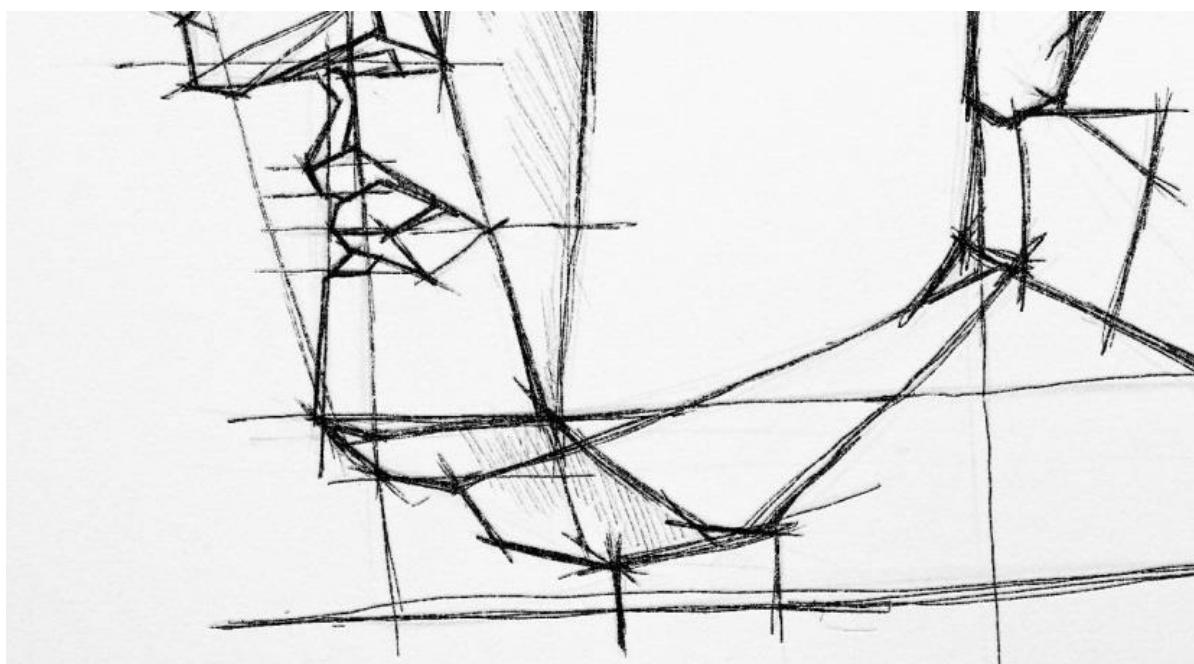

Рис. 136. Детализация части головы под подбородком

Конструктивную детализацию лица следует начинать с построения основных линий лица, которое осуществляется по тому же принципу, что и при построении головы в других ракурсах. От наиболее выступающей точки скуловой кости (в данном ракурсе она выступает как наиболее выступающая точка головы, приближенная к зрителю). От скуловой кости проходят линии к углу носа, углу рта и точке излома боковой поверхности лица, которая оказывается более выраженной именно в профиль. Одновременно проводят линии лица, ограничивающие скуловую кость из угла глазницы в центр уха и из угла рта в центр уха (рис. 138).

При моделировании скуловой кости, главного элемента головы при построении в профиль, целесообразно моделировать плоскость, пластически описывающую скуловую кость (рис. 138)

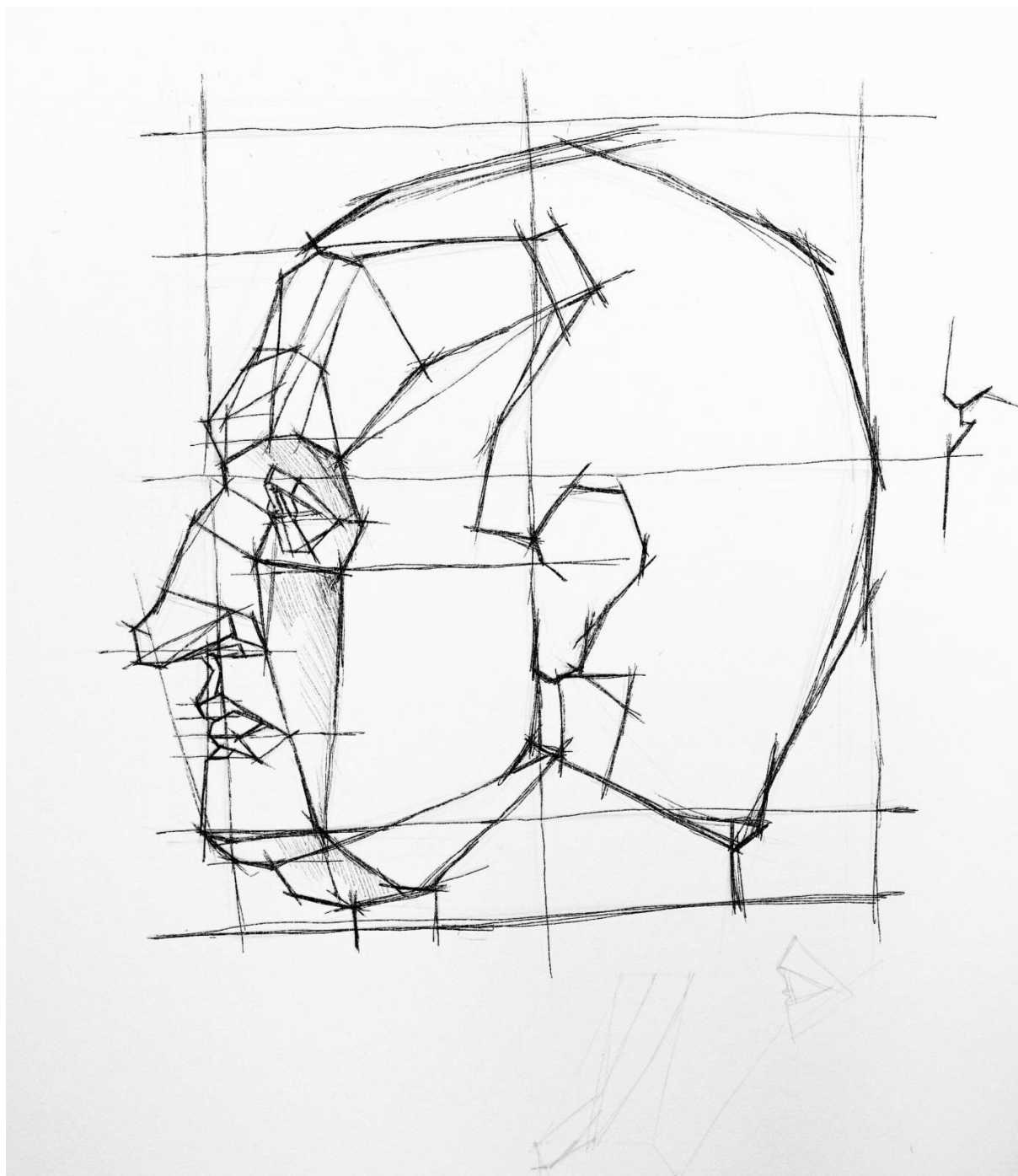

Рис. 137. Детализация отдельных черт лица. Уточнена линия контура волос в лицевой части и на уровне абриса головы

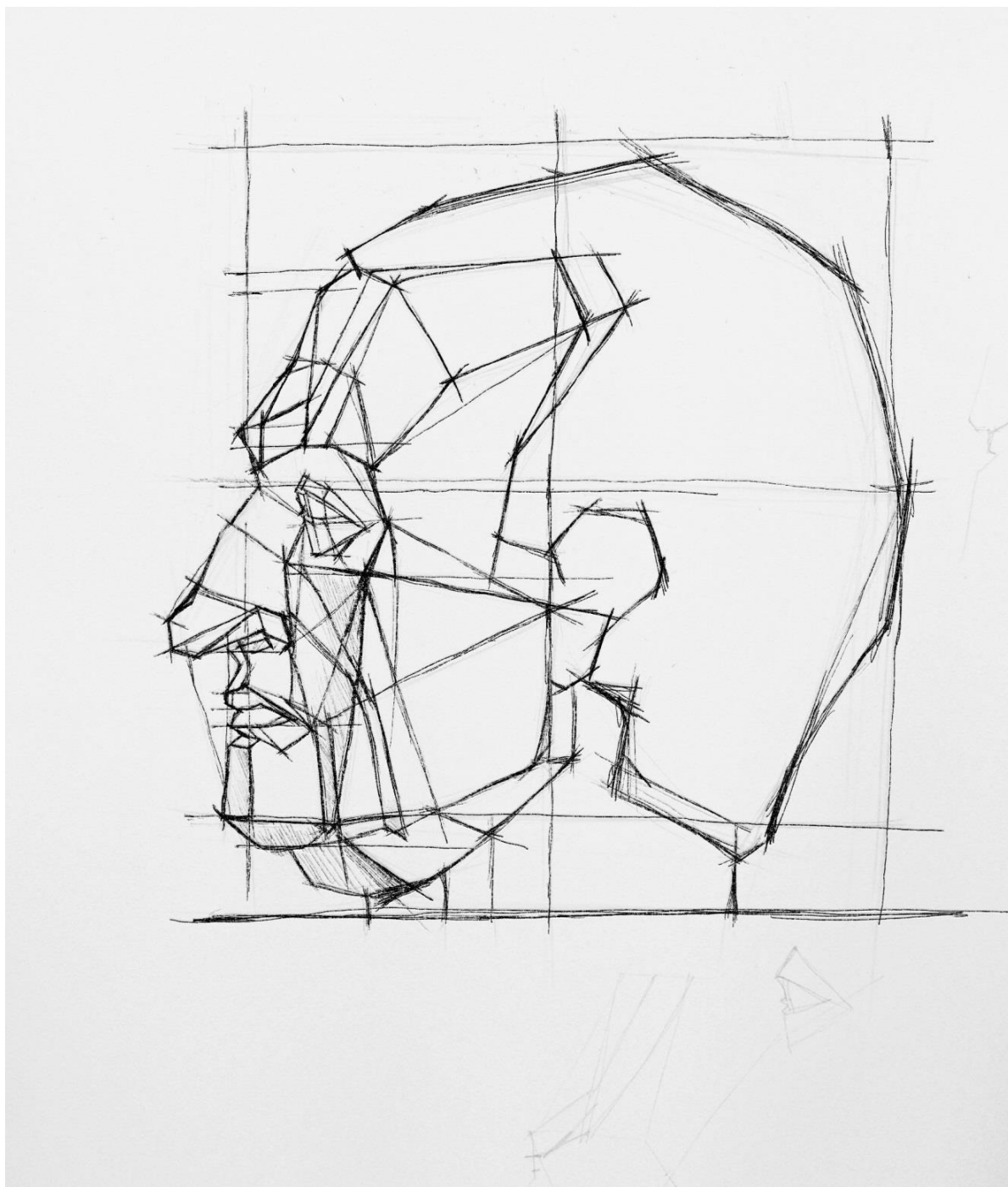

Рис. 138. Построение основных линий лица и носогубных складок

Моделировка основных линий лица даёт возможность построения носогубных складок (рис. 138). Строятся эти складки в соответствии с основными линиями лица, в точках которых имеют переломы.

Пластические элементы лица, которые определяются мимическими (носогубными) складками имеют продолжение в подчелюстной части лица.

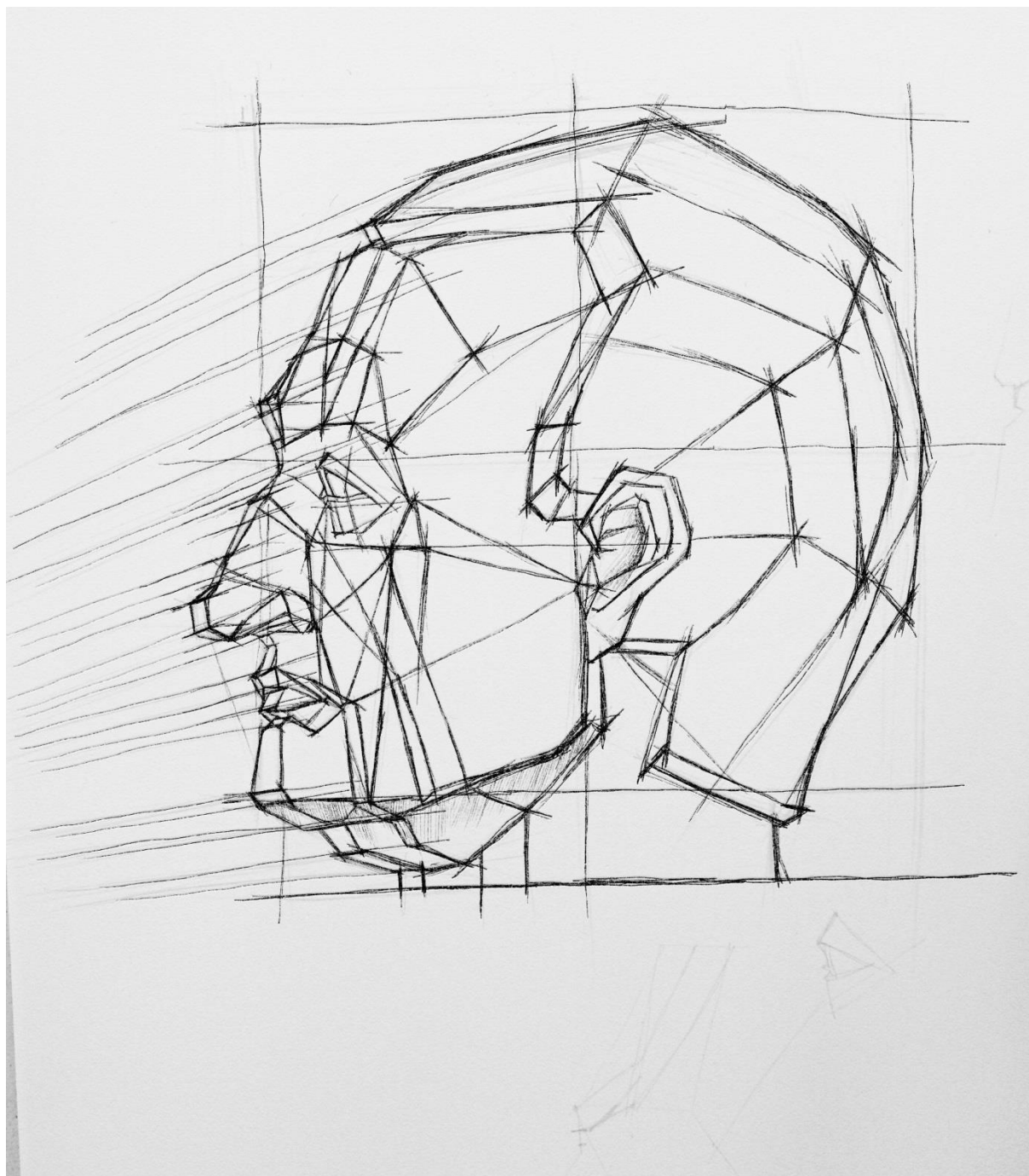

Рис. 139. Введение перспективного аппарата в конструктивное построение модели головы в профиль. Детализация объёма волос. Построение толщины объёма волос. Построение пластики уха

Использование перспективного аппарата в конструктивном построении головы в профиль не является обязательным, поскольку при построении классического профиля, когда лицевая плоскость остаётся не видимой, перспективное сокращение отсутствует. Однако, такая ситуация бывает не всегда. Чаще всего рисующий сидит не в профиль, а в очень сильном ракурсе в повороте. И в этом случае, безусловно, построение перспективного аппарата необходимо. Кроме того, рисующий чаще всего смещается в небольшой ракурс от классического профиля потому, что такой ракурс кажется ему более интересным, ярким и выразительным.

Построение перспективного аппарата следует изначально провести как единого комплекса (рис. 139), через каждую точку абриса, где происходит перелом формы, поскольку именно в этих точках становятся видимыми лицевые плоскости, которые обычно ускользают от внимания рисовальщика. Прорисовка этих плоскостей должна вестись в соответствии с линиями перспективного сокращения (рис. 140 – 144).

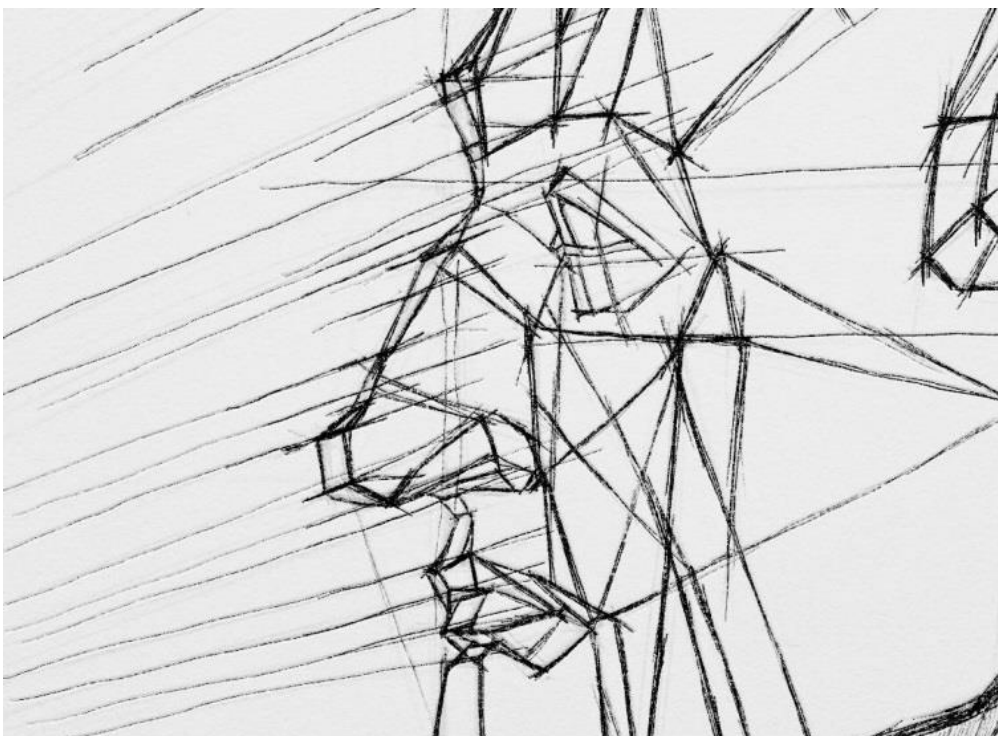

Рис. 140. Использование перспективного аппарата при построении плоскостей лицевой части головы в профиль

Рис. 141. Использование перспективного аппарата
в лобной части

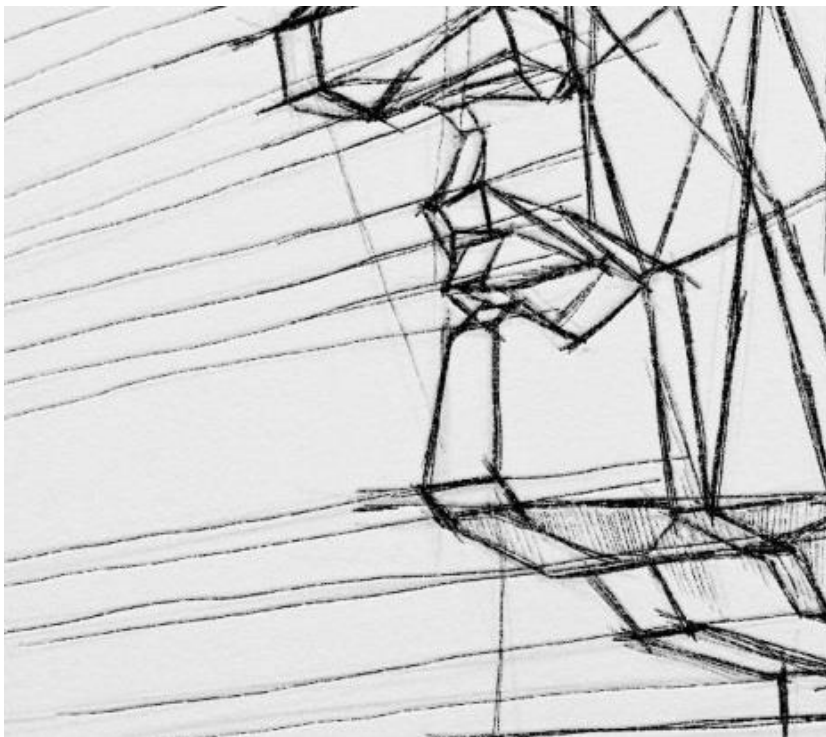

Рис. 142. Использование перспективного аппарата
в нижней части лица

Рис. 143. Использование перспективного аппарата при построении глаза

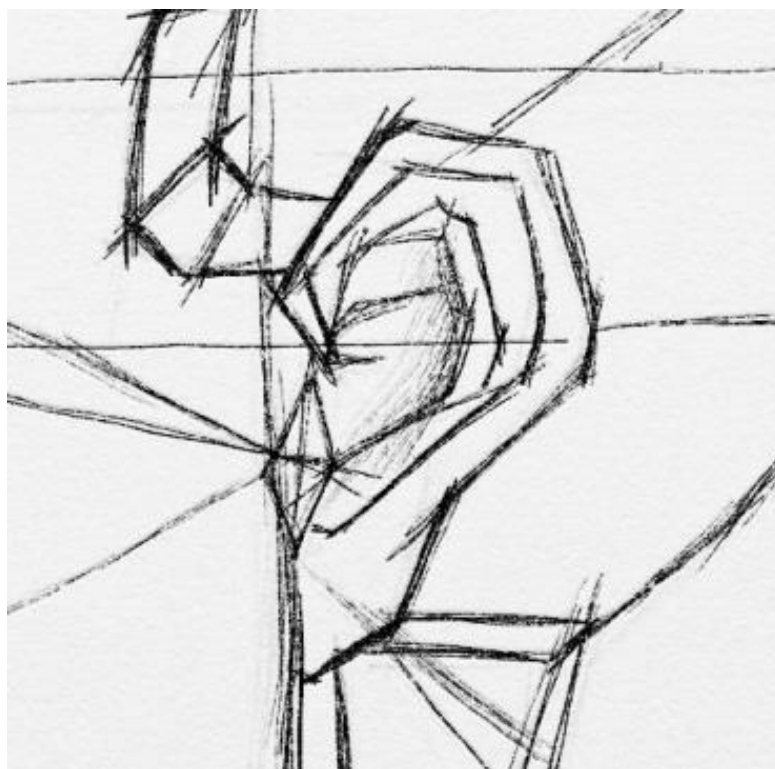

Рис. 144. Конструктивное построение основных масс уха

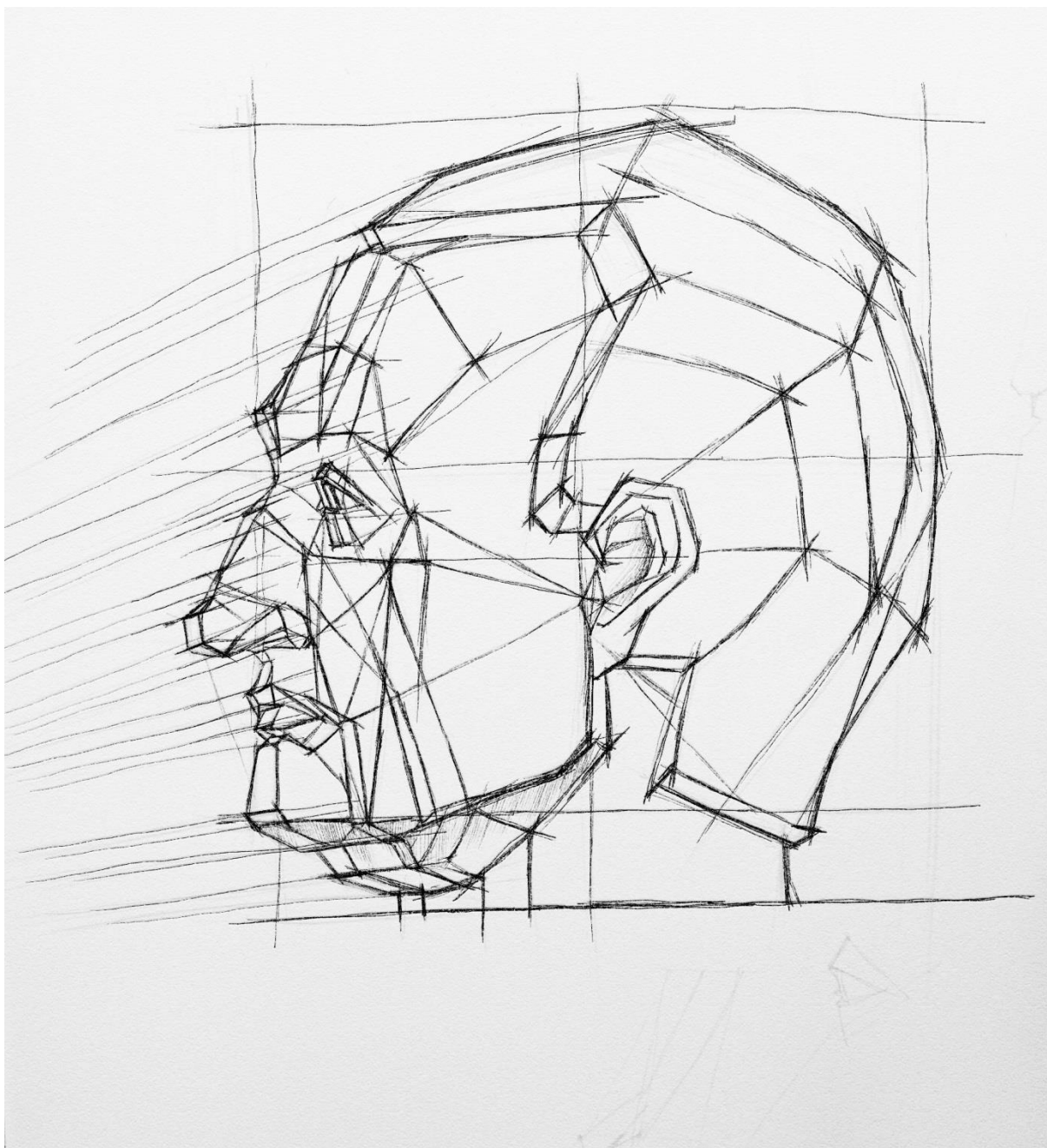

Рис. 145. Использование перспективного аппарата в конструктивном построении головы человека в профиль

На завершающем этапе конструктивного построения головы необходимо уточнить общий контур головы и выполнить конструктивное построение уха (рис. 145).

3.3. Особенности выполнения тонового рисунка в профиль

Выполнение тонового рисунка головы в профиль отличается своеобразием светотеневого решения по отношению в другим ракурсам модели. Как правило, неопытный рисовальщик уделяет много внимания тоновой проработке отдельных элементов лица – глаз, носа, губ. Однако такой подход приводит к сильному искажению объёма и общей пластики головы при ее изображении в профиль. Тщательная тоновая проработка выводит эти элементы головы на передний план, что делает рисунок головы плоским и неубедительным.

Поэтому, приступая к тональной проработке рисунка головы в профиль необходимо иметь ввиду следующие особенности:

► Необходимо разделить части рисунка по плановости, то есть степени приближенности – удалённости от зрителя. На первом плане находится ухо. Его необходимо прорисовывать особенно тщательно, с максимальной проработкой деталей и использованием максимального контраста светотени. На втором плане находится скуловая кость, угол нижней челюсти и височная часть головы. Третий план – это боковая поверхность глаза. Четвёртый, наиболее отдалённый от зрителя план, – это то, что относится к частям лица, образующим абрис. Разделение по плановости обеспечивает возможность создания плановости за счёт постепенного ослабления степени проработанности и контраста светотени для каждого последующего плана. Это даст возможность создания объёма изображения

► Необходимо разделить плоскости, образующие конструктивный каркас головы, на их ориентацию по отношению к источнику света и картинной плоскости. Боковые поверхности лица, височной плоскости, боковой поверхности носа – расположены параллельно картинной плоскости и, следовательно, распределение светотени на них равномерно. А плоскости, расположенные под углом к картинной плоскости, имеют сильную градацию светотени.

Заключение

Вступительные испытания по «Рисунку» направлены на то, чтобы выявить степень подготовленности будущего студента-архитектора к освоению основного курса подготовки по профессиональным учебным программам и курсам. Будущий студент, а, в дальнейшем, будущий специалист-архитектор, прежде всего, должен в совершенстве владеть изобразительной грамотой, дающей ему возможность представлять свой замысел в визуальной форме, то есть основной форме, в которой существует архитектурный проект. Для этого студенту необходимо овладевать основными законами классического рисунка, законами классической итальянской перспективы и распределения светотени. Данные знания являются пропедевтикой по отношению к профильному архитектурному образованию, то есть теми знаниями, умениями и владениями, на которых в целом базируется курс подготовки будущего архитектора.

Рисунок будущего архитектора должен демонстрировать чувство пространства, которое присутствует у абитуриента-архитектора, чувство гармонии пространственной формы. Объект будущей профессиональной деятельности архитектора – это преобразованное изменённое пространство, созданное человеком и идеально соответствующее ему по своей форме и средовым (пространственным) характеристикам. Искусство воздавать гармоничную форму пространственного объекта может быть применено не только к пространственным построениям в рисунке, но в иных пространственных объектах, в том числе и крупных пространственных объектах.

Именно на выявление этих способностей, знаний, умений и владений направлены вступительные испытания для направления 07.03.01 «Архитектура» по дисциплине «Рисунок».

Литература

1. *Ли Н. Г.* Голова человека Основы учебного академического рисунка. – М. : Эксмо, 2009. – 264 с., ил. – ISBN 978-5-6993-5151-0.
2. *Ли Н. Г.* Рисунок. Основы учебного академического рисунка : учебник. – М. : Эксмо, 2005. – 480 с., ил. – ISBN 5-699-04508-2.
3. *Осмоловская О. В., Мусатов А. А.* Рисунок по представлению в теории и упражнениях от геометрии к архитектуре : учеб. пособие для вузов / под ред. И. В. Поповой. – М. : Архитектура-С, 2015. – 415 с., ил. – ISBN 978-5-9647-0277-1.
4. *Ростовцев Н. Н.* Рисование головы человека : учеб. пособие. – М. : Изобразительное искусство, 1989. – 304 с., ил. – ISBN 5-85200-079-5.
5. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия : учеб. пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов / сост. Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатьев, Е. В. Щорохова. – М. : Просвещение, 1989. – 207 с. : ил. – ISBN 5-09000956-2.
6. *Тихонов С. В., Демьянов В. Г., Подрезков В. Б.* Рисунок. – М. : Архитектура-С, 2014. – 296 с., ил. – ISBN 978-5-9647-0259-7.

Приложение 1 *Пример программы вступительных испытаний по рисунку: «Программа вступительных испытаний по «Рисунку» для направления 07.03.01 «Архитектура» (ВлГУ, 2015 год)»*

УТВЕРЖДАЮ
Председатель приемной
комиссии ВлГУ
ректор университета
_____ А.М.Саралидзе

**Программа вступительных испытаний по «Рисунку»
для поступающих во Владимирский государственный университет
на направление 07.03.01 «Архитектура» в 2015 г.**

Вступительные испытания по дисциплине «Рисунок» проводятся в форме практического экзамена, на котором в качестве экзаменационного задания предложено выполнение рисунка с натуры.

Экзамен проводится в один день в течение 6 (шести) астрономических часов.

В качестве модели предлагается гипсовая античная маска или голова человека, освещенная сбоку естественным солнечным светом из окна.

Рисунок выполняется на стандартном листе белой бумаги формата А-2 «простым» (графитовым) карандашом по правилам классического (академического) рисунка.

Аудитория, место в аудитории (модель и ракурс) определяются жеребьевкой, которая проводится непосредственно перед началом экзамена.

При выполнении экзаменационной работы не разрешается пользоваться вспомогательной и учебной литературой, чертежными инструментами и любыми графическими материалами (уголь, сангина, сепия и т.п.) за исключением «простого» (графитового) карандаша.

Выполненный рисунок не должен содержать ничего, кроме самого изображения и линий построения, необходимых для его выполнения, то есть недопустимо наличие отдельных вспомогательных изображений, заметок на полях, надписей и знаков.

Задача проводимых вступительных испытаний по «Рисунку» выявить наличие у испытуемых: пространственного мышления, чувства пропорций и композиции, необходимых для работы специалиста-архитектора, а также, определить наличие базовых знаний, умений и навыков в области рисования с натуры.

Рисунок выполняется по правилам классического (академического) рисунка.

Гипсовая модель располагается выше линии горизонта и имеет стандартное освещение естественным источником света (слева или справа, перпендикулярно вертикальной оси, мысленно проведенной через середину лица модели, из окна).

В ходе выполнения экзаменационной работы испытуемый должен:

- Правильно компоновать изображение на лист предложенного формата, то есть определить правильное соотношение размеров изображения и размеров листа, а также композиционно грамотно расположить изображение на плоскости листа
- Достоверно передать расположение изображаемого объекта в пространстве и его основные пропорции
- Выполнить сквозное конструктивное построение головы человека с использованием классической линейной (итальянской) перспективы. В том числе, определить расположение основных элементов перспективного аппарата (линии горизонта и точек схода основных групп параллельных прямых) относительно рисовальщика и изображаемого объекта.
- Нанести базовую светотень, то есть определить на рисунке расположение элементов изображаемого объекта по отношению к источнику света
- Передать воздушную перспективу, то есть определить на рисунке степень удаленности элементов и частей изображаемого объекта относительно рисующего и между собой

Экзаменационная работа оценивается по 100-бальной системе. Неудовлетворительной оценкой считается оценка 20 баллов и ниже.

Оценка определяется в зависимости от степени законченности работы, правильности выполнения экзаменационных задач, а также наличия, количества и степени выраженности ошибок, допущенных испытуемым.

Оценка «100» выставляется за экзаменационную работу в которой выполнен весь комплекс учебных задач, отсутствуют ошибки. Изображе-

ние полностью соответствует требованиям, предъявляемым к классическому (академическому) рисунку, выполняемому за 6 астрономических часов.

Оценка «90» выставляется за экзаменационную работу, имеющую несущественные недостатки при выполнении одной или двух экзаменационных задач, а также в случае небольшой незаконченности на последних этапах выполнения изображения, в целом не мешающее его восприятию.

Оценка «80» выставляется за экзаменационную работу, имеющую несущественные недостатки при выполнении более двух учебных задач

Оценка «70» выставляется за экзаменационную работу, имеющую существенные недостатки и небольшие ошибки при выполнении одной или двух учебных задач, а также в случае если имеет место значительная незаконченность на последних этапах выполнения изображения

Оценка «60» выставляется за экзаменационную работу, имеющую существенные недостатки и небольшие ошибки при выполнении более двух учебных задач, а также при наличии одной серьезной ошибки, в целом не мешающей правильному восприятию изображаемого объекта.

Оценка «50» выставляется за экзаменационную работу, при выполнении которой было допущено небольшое количество существенных ошибок, однако в целом изображение соответствует основным базовым требованиям, предъявляемым к классическому (академическому) рисунку головы.

Оценка «40» выставляется за экзаменационную работу, при выполнении которой был допущен ряд существенных ошибок

Оценка «30» выставляется за экзаменационную работу, имеющую грубые ошибки при выполнении учебных задач

Оценка «20» выставляется за экзаменационную работу, при выполнении которой испытуемый продемонстрировал не знание основных законов и правил выполнения классического (академического) рисунка с натуры, а также в случае существенной незаконченности изображения

Оценка «10» выставляется за экзаменационную работу не соответствующую основным требованиям классического (академического) рисунка с натуры

Председатель предметной
комиссии по «Рисунку»

Е.Е.Бирюкова

Ответственный секретарь

Е.П.Давлетярова

Приложение 2 *Оценочный лист*

Вступительные испытания по дисциплине «Рисунок» в 2015г.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

№ шифра _____

	Оценка
Композиция на листе	
Конструктивное построение	
Пропорции	
Линейная перспектива	
Свето-теневое решение	
Воздушная перспектива	
Итоговая оценка	

Предметная комиссия:

Председатель комиссии

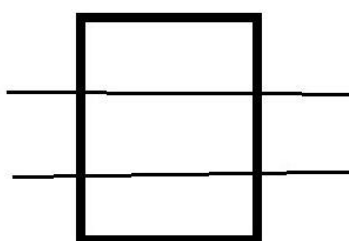
Члены комиссии

Приложение 3

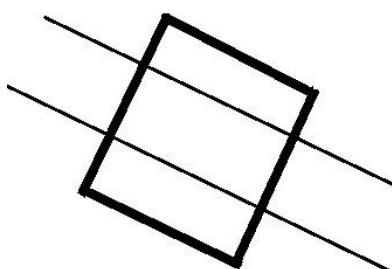
Учебные задания по основам конструктивного построения гипсовой модели головы человека

Учебные задания представлены в виде ракурсов, которые определяются соотношением лицевой и боковой плоскости, кроме того задан перспективный аппарат с приблизительным расположением точки схода.

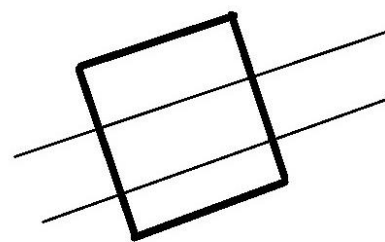
Вариант 1.

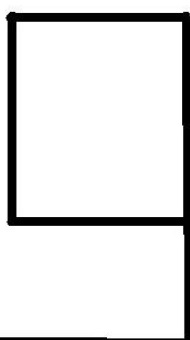
Вариант 2.

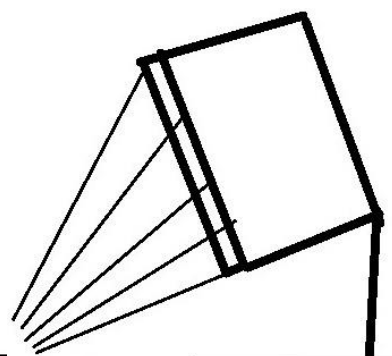
Вариант 3.

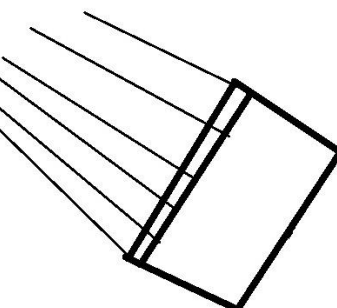
Вариант 4.

Вариант 5.

Вариант 6.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	3
Введение.....	6
Глава 1. КОНСТРУКТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА В АНФАС	8
1.1. Особенности практического выполнения рисунка	8
1.2. Основные положения построения головы в анфас	19
1.3. Этапы построения головы человека в анфас (на примере скульптурного портрета Гаттамелаты)	29
1.4. Особенности выполнения тонового рисунка при повороте модели в анфас	65
Глава 2. КОНСТРУКТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА В ПОВОРОТЕ	67
2.1. Основные положения построения головы человека в повороте	67
2.2. Этапы построения головы человека в повороте (на примере скульптурного портрета Германика)	73
2.3. Особенности выполнения тонового рисунка модели в повороте	113
Глава 3. КОНСТРУКТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА В ПРОФИЛЬ	115
3.1. Основные положения построения головы человека в профиль	115
3.2. Этапы построения головы человека в профиль (на примере скульптурного портрета Гаттамелаты)	119
3.3. Особенности выполнения тонового рисунка в профиль .	143
Заключение	144
Литература.....	145
Приложение 1. Пример программы вступительных испытаний по рисунку: «Программа вступительных испытаний по «Рисунку» для направления 07.03.01 «Архитектура» (ВлГУ, 2015 год)»	146
Приложение 2. Оценочный лист	149
Приложение 3. Учебные задания по основам конструктивного построения гипсовой модели головы человека	150

Учебное издание

БИРЮКОВА Елена Евгеньевна

РИСУНОК ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА.
ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ

Учебное пособие

Издается в авторской редакции

Подписано в печать 18.01.16.

Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 8,84. Тираж 50 экз.

Заказ

Издательство

Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
600000, Владимир, ул. Горького, 87.