

Рисунок частей лица со скульптуры Давида

Нос

Основная закономерность строения формы носа хорошо выражена в скульптурном слепке головы Давида. Поэтому во всех художественных учебных заведениях, при изучении деталей головы, рекомендуются гипсовые слепки головы Давида.

Приступая к рисунку носа, соблюдайте методическую последовательность построения изображения: от простого - к сложному, от общего - к частному. Прежде всего, необходимо наметить призматическую форму всего гипсового слепка, уточним его положение в пространстве (согласно законам перспективы) и его пропорциональные отношения. Затем наметим местоположение призмы носа и направление его плоскостей — переднюю, нижнюю и боковую или боковые, если они видны обе. Если призма носа расположена к нам фронтально, то передняя плоскость будет хорошо видна, а остальные будут в перспективном сокращении. Если же мы будем смотреть на призму носа снизу, то нижняя плоскость носа будет развернута и хорошо видна, а передняя и боковые будут видны в перспективном сокращении.

При построении призмы носа в трехчетвертном повороте или в профиль мы заметим, что боковая плоскость призмы-носа, обращенная к нам, будет хорошо видна, а остальные плоскости призмы-носа будут не видны в перспективном сокращении. Поэтому, прежде всего надо правильно наметить в рисунке общую форму призмы-носа, уточнить ее положение в пространстве по законам линейной перспективы и проверить пропорциональные соотношения. После этого начинаем выявлять структуру формы носа согласно нашей схеме. Прежде всего, наметим расположение основных частей передней плоскости носа — переносицу, горбину и миндалины. Затем уточним глубину боковых плоскостей от переносицы до слезников и от миндалин до конца ноздрей, а также характер нижней площадки носа.

Уточняя рисунок передней плоскости носа, изображение ведите одновременно с правой и левой стороны. Например, наметив переносицу с правой стороны, сразу же намечайте левую. Наметив горбину носа справа, намечайте тут же слева. Уточняя характер формы миндалин, правую и левую часть изображаем одновременно.

Изображая ноздри, не забывайте о толщине ноздрей, в особенности, когда вы подчеркиваете нижнюю площадку носа, находящуюся в тени.

При *моделировке* формы тоном внимательно следите за переходами одной формы в другую, не растушевывайте слишком сильно их границы, в особенности там, где надо передать переход формы переносицы к горбине носа, от горбины к миндалинам. Выявляя нижнюю поверхность носа — у кончика носа, на границе боковой поверхности ноздри и нижней, где должна быть показана толщина ноздри, необходимо слегка подчеркнуть границы плоскостей усилением тона. Плохо, когда нижняя, боковая и передняя плоскости сливаются тоном в одну общую. Чтобы проверить себя, можно воспользоваться следующим приемом: когда вам кажется, что все формы в рисунке выражены хорошо, прикройте рисунок ладонями или кусочками бумаги, оставив открытым только небольшой фрагмент рисунка, и посмотрите, достаточно ли ясно выражена трехмерность формы, или все смазано, а рисунок данной формы выражается только контурной линией. Если так, то надо продолжить моделировку формы и уточнить направление каждой плоскости в пространстве.

Методическая последовательность построения изображения особое внимание обращает на решение *тональных задач*. Рисунок начинаем с изображения призматической формы носа с легкой прокладкой тона. Отделив переднюю (освещенную) и нижнюю (теневую) плоскости носа от боковых (находящихся в полутени), следите, чтобы эти тоновые отношения сохранялись до конца завершения рисунка (рис. 62). У многих очень часто боковые поверхности носа и ноздри, находящиеся в полутени, имеют такую же силу света, как и на передней (освещенной) плоскости, и на кончике носа.

На кончике носа иногда образуется блик, и сила света на ноздре не может быть ему идентичной.

Затем надо перейти к пластической характеристике формы как в свету, так и в тенях. Рефлексы вызывайте усилением тона рядом находящихся поверхностей.

Выполняя данный рисунок, старайтесь не только усвоить учебный материал, но и добиться выразительности рисунка, передать материал гипса. Чтобы хорошо усвоить принципы и методы изображения, следует выполнить ряд рисунков с других скульптур с самых различных точек зрения, подмечая характерные особенности строения формы носа.

Рисунок деталей голов: глаза

Глаз имеет шаровидную форму и на одну треть выступает из глазничной впадины. Для нас важна наружная часть глазного яблока, состоящая из белковой оболочки и выпуклой части зрачка с радужной оболочкой и хрусталиком, которая оказывает влияние на характер формы верхнего века.

Изгиб верхнего века, облегающего глазное яблоко, зависит от выступающей части зрачка, то есть наибольший взлет изгиба верхнего века будет в том месте, где находится зрачок: в рисунке он будет указывать направление взгляда. На скульптурном слепке глаза положение зрачка и радужной оболочки четко обозначено Микеланджело.

Однако передача пластической характеристики формы глаза для учащихся часто трудна. Видимо большие размеры глаза, широкие плоскости толщины век мешают видеть и передавать объем большой формы глазного яблока. Моделируя тоном верхнее и нижнее веко, рисующие, как правило, не могут уловить разницу тона на ширине век и на нижней плоскости толщины века. В результате рисунок получается дробным, форма глаза маловыразительна.

Рисунок начинаете с изображения общей формы слепка (выступающей части бровей и глазной впадины). Затем определите выступающую часть глазного яблока и только после этого покрывайте ее веками.

Вначале представьте себе, что ваш слепок заключен в ящик и касается его стенок. Верхняя плоскость займет почти всю поверхность крышки ящика, а нижняя только половину, причем плоскость от нижнего края надбровья к основанию будет наклонной. Полученное изображение надо уточнить по перспективе. Затем определите размеры выступающей части надбровья и переносицы, а также находящуюся в глубине часть глазного яблока. Здесь же надо наметить линию надбровных дуг и разреза глаз. Это поможет правильно наметить слезник и уголок глаза. Те, кто пренебрегает вспомогательными линиями, допускают грубые ошибки (в перспективе), и хотя форму век срисовывают верно, веки все же оказываются не на месте. Когда же вы строите изображение с помощью вспомогательных линий, вам легче определить «посадку» глазного яблока и зрачка, а потом их уже нетрудно накрыть веками.

Внимательно следите за направлением оси зрачка. Студенты обычно намечают ровный кружок, а в него врисовывают сердечко зрачка. Зрачок и веки располагаются по наклонной оси — верхнее веко и верхний край зрачка будут выступать вперед, а нижнее веко и нижний край зрачка будут уходить вглубь. Это надо иметь в виду постоянно, в особенности когда будете рисовать с живой натуры.

Чтобы хорошо запомнить особенности строения глаза, его необходимо прорисовать с разных сторон.

Понимая пластическую характеристику формы глаза, многие рисовальщики все же не могут уловить перспективного расположения век на глазном яблоке. Здесь можно предложить в качестве ориентира схему расположения век в перспективе. Если глаз находится во фронтальном положении, то веки будут располагаться по форме ромба. Если глаз находится в трехчетвертном повороте или профильном, то веки будут

располагаться по форме треугольника. Многие рисуют голову в трехчетвертном повороте, а глаза изображают в фас.

Передавая перспективные явления в расположении век на глазном яблоке, необходимо учитывать изменение формы верхнего века в зависимости от расположения зрачка. Особенно внимательным надо быть, когда рисуете нижний край верхнего века, где сосредоточивается обычно тень. Нижнее веко рисуйте легко, не нажимайте сильно карандашом на бумагу — нижнее веко всегда освещено. Рисуя верхнее и нижнее веко в одной силе тона, рисовальщик теряет убедительность объема и формы.

Для закрепления учебного материала, во-первых, неплохо копировать хорошие образцы из старинных пособий. Когда будете менять точку зрения — взгляд в сторону, вверх, вниз,— внимательно проследите за расположением и изменением формы верхнего века. Попытайтесь передать в рисунке и эмоциональное выражение глаза — во время смеха, угрозы и так далее, внимательно следя за изменением зрачков.

Рисунок деталей головы: уши

Ухо человека, несмотря на разнообразие его форм у разных людей, всегда имеет одну и ту же структуру. У каждого человека мы можем обнаружить наружный завиток, который в верхней части уходит в середину ушной раковины, а в нижней заканчивается мягкой долькой (мочкой). Внутреннюю часть ушной раковины охватывает противозавиток, а с наружной стороны раковины-козелок. При построении изображения уха все эти части ушной раковины должны быть в поле зрения рисовальщика.

Гипсовый слепок уха Давида является хорошим пособием для рисовальщика, на нем ясно выражена структура и пластическая характеристика формы. Поэтому изучение и рисование уха следует начать с этого слепка.

Рисунок начинается, как всегда, с выявления общей формы, затем переходим к размещению составных частей уха и уточнению характера их

формы. Если форма намечена правильно, то можно переходить к тональной моделировке.

Выполняя рисунок уха, надо особое внимание обратить на освещение, на переходы тональных отношений на отдельных участках формы. Многие, как правило, не передают движения форм вглубь ушной раковины, линейный рисунок конфигурации завитка и противозавитка приобретают доминирующее значение, а тональная задача остается нерешенной. В результате рисунок получается дробным и пестрым.

Чтобы хорошо изучить особенности строения ушной раковины, ухо надо прорисовать с разных сторон и в разных положениях. Особое внимание надо обратить на часто встречающееся положение ушной раковины в трехчетвертном повороте. Здесь, прежде всего надо правильно определить направление эллипсовидной плоскости в пространстве, которая будет являться основой изображения ушной раковины. Затем надо наметить толщину завитка и его изменение по мере ухода в ушную раковину. То же — при изображении козелка и мочки. Большинство и козелок, и мочку рисуют во фронтальном положении, отчего ушная раковина получается деформированной.

Чтобы научиться подмечать характерные особенности строения формы ушей у разных людей, необходимо следующее: во-первых, постоянно делать наброски и зарисовки. Во-вторых, внимательно наблюдать характер формы ушей у разных людей (в метро, автобусе) и отмечать, какова форма мочки завитка, козелка, как располагается ухо (оттопыренные, прижатые уши).

Усваивая особенности и закономерности изображения деталей головы (нос, глаза, уши, губы), полезно наряду с рисованием гипсовых слепков сделать ряд рисунков деталей головы с живой натуры, причем, рисуя детали головы с живой натуры, проследите, как основные закономерности согласуются в рисунке с живой головы и с гипсового слепка. Например, рисуя глаз, проследите, как верхнее веко облегает глазное яблоко, как видоизменяется толщина века в зависимости от положения глаза в

перспективе. Рисуя губы, проверьте, действительно ли наружная кромка губы выступает вперед, как это мы видели на гипсовом слепке.

Неплохо на этой стадии обучения копировать рисунки с хороших образцов, где можно еще раз проследить за закономерностью строения формы, а также поучиться передавать материальность. При изучении деталей головы необходимо сочетать длительный анализ натуры и длительный рисунок с короткими зарисовками и набросками. Наброски могут быть как учебно-аналитического характера, связанные с построением формы, так и на передачу эмоционального состояния человека. Последний вид набросков можно выполнить, рисуя себя с помощью зеркала. Здесь можно брать и целые фрагменты — нос, губы, подбородок, лоб, глаза, губы. В старинных пособиях после рисования отдельных деталей головы предлагалось прорисовать их во взаимосвязи — нос, губы, подбородок, ухо с прилегающими частями головы. Такое рисование помогает следить за взаимосвязью этих деталей, подмечать их общность.

Рисунок деталей головы: губы

Губы также являются постоянным объектом наблюдения и изучения при изображении головы человека. Поэтому будущему художнику надо хорошо знать как закономерности строения их формы, так и правила их изображения на плоскости.

При всем разнообразии форм губы имеют одну общую закономерность — симметричность расположения частей. Эту закономерность надо учитывать и при построении изображения.

По отношению осевой линии (профильной) все части верхней и нижней губы располагаются симметрично, а поэтому и изображаться должны одновременно: площадка над верхней губой, бантик верхней губы, ямочки — уголки губ, расположение двух половинок нижней губы и облегающие подбородок массы под нижней губой. Пользуясь этой схемой построения изображения, подавляющее большинство впадают в крайность и рисуют эту

схему жесткой линией, сильно нажимая карандашом на бумагу. Намечать бантик губ надо очень легко, еле-еле касаясь карандашом бумаги, так как в натуре на месте этих линий располагается свет, ибо кромка губ является самой выпуклой ее частью. Понять и усвоить это на практике начинающий художник может во время рисования гипсового слепка губ Давида, где пластика формы ясно «читается».

Форма и расположение губ во многом зависят от формы, величины и прикуса зубов. Если зубы смыкаются ровно, то и губы располагаются также, а ширина (высота) верхней и нижней губы будут почти равными. Если зубы нижней челюсти будут выступать вперед, то и нижняя губа будет выступать вперед, а ширина губ изменится: верхняя губа будет низкой (тонкой), а нижняя губа будет пухлой и толстой. Если зубы нижней челюсти будут уходить под зубы верхней челюсти, то верхняя губа будет выступать вперед, а нижняя уходить назад.

Ровный прикус зубов и соответствующая форма губ присущи подавляющему большинству людей, поэтому внимательно проанализировать их можно на гипсовом слепке губ Давида.

При моделировке формы губ тоном, старайтесь плавно давать переходы от света к полутени и от полутени к тени. Не делайте грубых штрихов, разрушающих поверхность формы. Штрих должен ложиться по форме. Поверхность формы уходит вправо, и штрих повернулся вправо, поверхность пошла влево, и штрих повернулся влево, так как зритель следит за направлением штрихов в рисунке, они помогают ему «прочитать» пластику формы.

Прорисовывая губы, внимательно следите за пластикой носогубных форм около уголков губ. Верхняя и нижняя поверхности губы по мере приближения к уголкам уходят вглубь, а выступающая часть щеки (носогубная складка) как бы прикрывает их. У многих студентов, наоборот, стрелочки губ вылезают вперед, превращаются в узор, отчего пластика всей нижней части лица разрушается.

Осторожнее выявляйте рефлекс. Учащиеся, как правило, делают очень яркими рефлекс, отчего форма начинает дробиться, пропадает цельность формы. Чтобы проверить силу рефлекса, используйте следующий прием: смотря на натуру и видя рефлекс, прищурьте глаза — если рефлекс пропадает, то и в рисунке он должен пропасть. Если рефлекс очень ярок, его надо пригасить. Чтобы видеть цельность формы в рисунке, чаще отставляйте его от себя на расстояние.

Усваивая учебный материал необходимо проследить и за выразительностью рисунка. С этой целью нужно копировать образцы из старинных пособий, где не только хорошо передается форма, но и материальность. Копирование поможет управлять карандашом, увидеть выразительность средств графики. И то, как надо пользоваться штрихом и тоном для выражения формы в рисунке.

Чтобы лучше усвоить закономерность строения формы губ, необходимо сделать ряд рисунков с живой натуры, хотя бы с себя. Рисуя себя с помощью зеркала, важно выразить в рисунке не только пластическую характеристику формы губ, но и свое эмоциональное состояние. Губы очень выразительны, губами человек передает и свое душевное состояние. В хорошем, веселом настроении человек приподнимает уголки губ (улыбка); при грустном и плаче, он, наоборот, опускает уголки губ. Рисуя свои губы с передачей разных эмоциональных состояний, проследите, как изменяется характер формы кромки верхней и нижней губы, каков при этом рисунок линии смыкания губ.

Выразительность и характер формы губ зависят также и от толщины губ. При передаче портретной характеристики за этим надо внимательно следить. У одного человека губы тонкие, жесткие, растянутые, такие губы присущи людям твердого характера; у другого губы толстые, мягкие.