

А. И. Кулаков
Г. Н. Колодий

РИСУНОК

ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

С ГИПСОВОГО СЛЕПКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

**ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

А.И. КУЛАКОВ, Г.Н. КОЛОДИЙ

Р И С У Н О К
ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА
С ГИПСОВОГО СЛЕПКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

для поступающих по направлениям

**"Архитектура", "Дизайн архитектурной среды",
"Реконструкция и реставрация архитектурного наследия"**

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Иркутского национального исследовательского
технического университета
2016 год

УДК
ББК

Пособие печатается по решению методической комиссии
института архитектуры и строительства ИРНИТУ

Рецензенты:

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой изобразительного искусства и методики ФГБОУ ВО Педагогического института "Иркутского государственного университета" В.В. Широкова;

кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории архитектуры и основ проектирования Института архитектуры и строительства ИРНИТУ А.Н. Прокудин.

А.И. Кулаков, Г.И. Колодий

Рисунок головы человека с гипсового слепка. / Учебное пособие.

- Иркутск: Издательство ИРНИТУ, 2016. - 60 с.: ил. 21

Предлагаемое учебное пособие содержит теоретические и практические обоснования правил изображения головы человека на основе гипсовых слепков. Даны необходимые сведения пластической и конструктивно - анатомической формы головы и её деталей. Последовательно изложен весь цикл изучения пропорций и объёмов головы человека, а также принцип развития объёмно - пространственных представлений и графических навыков.

В пособии достаточно подробно рассмотрены этапы работы по выполнению рисунка головы человека. Пособие адресовано абитуриентам, слушателям подготовительных курсов и студентам младших курсов направлений «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», и может быть полезно всем тем, кто интересуется рисунком головы человека.

@ Кулаков А.И.

@ Колодий Г.Н.

@ ИРНИТУ

Материал предлагаемого пособия входит в состав базового цикла изобразительных дисциплин, курса "Рисунок", раздела "Рисунок головы человека". Это - важный раздел, имеющий тесную связь с разделами "Геометрические формы", "Фигура человека", "Архитектура и её окружение".

Цель пособия - подготовить слушателей курсов к вступительным экзаменам "Рисунок головы человека с гипсового слепка" по направлению «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия».

Задача пособия состоит в том, чтобы развивать навыки: композиционного, объёмно - пространственного и перспективного мышления, а также воспитывать хороший художественный вкус.

Учебное пособие предназначено слушателям подготовительных курсов, абитуриентам и студентам младших курсов направлений «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия».

Пособие состоит из четырех разделов и приложения. Название разделов соответствует тематикам аудиторных занятий: «рисунок черепа, рисунок деталей головы, рисунок головы с гипсовых слепков». Первый раздел содержит теоретическую информацию по пластической анатомии костей черепа человека и практическую раскладку основных этапов изображения черепа человека. Во втором разделе рассмотрена пластическая анатомия деталей головы человека и последовательная раскладка этапов её изображения на плоскости листа. В третьем разделе слушатели курсов знакомятся с основными пропорциями деталей головы человека. Четвертый раздел содержит информацию о пластической анатомии мышц и этапов изображения головы человека с гипсовых моделей. В приложении представлены примеры работ, выполненные слушателями подготовительных курсов.

Пособие ориентировано на визуальное восприятие, минимум пояснительного текста и максимум графического материала. Рисунки дают достаточно ясное понимание пластической анатомии, объёмной формы головы человека и способов её графического изображения. Графический материал с текстом демонстрируют раскладку работы над рисунком, что в свою очередь вырабатывает профессиональный подход обучающего к реалистическому изображению головы человека.

С учетом линейной и воздушной перспективы, рассмотрены поэтапные процессы изучения и изображения головы человека. Предлагаются основные способы и приемы выполнения рисунка, которые помогут в практической работе. В архитектурном и дизайнерском рисунке требуется чёткая линейно-конструктивная линия и поддержка тона, примеры такого рисования представлены в учебном пособии.

Строгие принципы пропорционального и перспективного построения, методика поэтапного выполнения рисунка позволяет грамотно и профессионально выполнять задачи, связанные с изображением головы человека.

В пособии нет навсегда установленных правил и канонов, даны лишь способы взаимосвязанных измерений и этапы построений, помогающие изобразить на листе бумаги голову человека независимо от возраста и пола. Так, как голова человека индивидуальна, а повороты и ракурсы изменчивы, то всякий раз приходится решать новые задачи.

Методическую последовательность работы над изображением головы человека, данную в пособии, не следует рассматривать как шаблон, и вы вправе следовать своим путём.

РАЗДЕЛ 1 РИСУНОК ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА

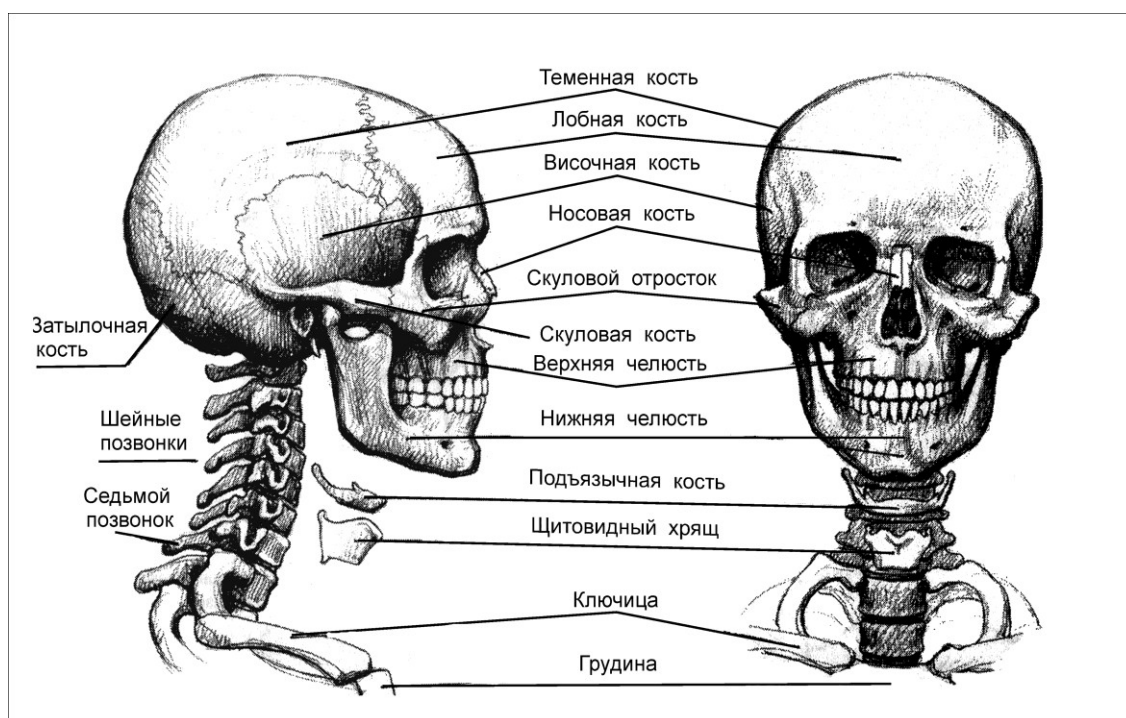

Рис.1

Костная система головы состоит из двух частей: черепной коробки и лицевой части черепа, каждая из которых включает в себя множество костей, прочно соединенных друг с другом и в совокупности, образующих единую структуру (рис.1).

Затылочная кость, находящаяся снизу и сзади черепной коробки, сочленяется с позвоночником, а сверху справа и слева к ней примыкают две парные *теменные* и две парные *височные* кости.

Лобная кость образует поверхность лба, который вверху имеет парные выступы - *лобные бугры*, а внизу лежат парные выпуклости - *надбровные дуги*. Между надбровными дугами лежит небольшая углублённая площадка – *надпереносье*. Лобная кость справа и слева переходит в *височную линию*, а затем в *височную впадину*.

Скуловая кость парная, образует выпуклость скулы. В верхней части она сращена с лобной костью, образуя *глазницы*, сзади - с клиновидной и височной, вместе с которой образуют костный мостик - *скуловую дугу*.

Верхняя челюсть расположена между глазами и ртом. Вверху поверхность кости через *лобный отросток* сращивается с лобной костью. Лобные отростки служат опорой для двух *носовых косточек*, которые образуют *носовую кость*. Внизу верхнечелюстная кость образует *ячеистые отростки* из углублений, в которых помещаются корни зубов.

Нижняя челюсть имеет подковообразную форму, она подвижна и пластична. На передней поверхности имеются возвышения и располагаются два подбородочных бугорка. Ветви челюсти заканчиваются двумя отростками: передним - *венечным* и задним - *суставным*. Суставные отростки сочленяются с *височными костями*.

Глазницы - парные углубления в форме четырехгранной сглаженной пирамиды. На её стенках имеются отверстия, через которые проходят нервы и кровеносные сосуды.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РИСОВАНИЯ ЧЕРЕПА

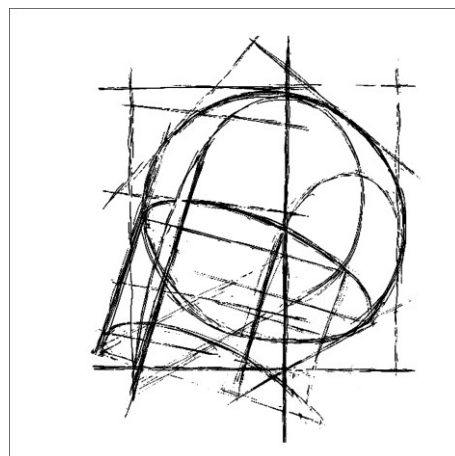

Знакомство с анатомической основой живой формы дает возможность рисовать осмысленно, не копируя лишь то, что видит глаз. Основа головы - череп, прослойка мускулов и жира отсутствует. Без теоретических и практических знаний строения формы черепа невозможно грамотно и правильно изобразить голову человека. Всю форму черепа можно рассматривать (условно) как сплюснутый шар – мозговой череп и часть цилиндра – лицевая часть. Рисуя череп, необходимо правильно наметить пространственное положение его передней осевой линии и расположенного в той же плоскости лицевого угла. Затем намечают контурный абрис и размечают положение симметричных деталей. Используя линейно-конструктивную схему, соблюдайте парность строения формы черепа, все время сверяясь со срединной линией и помня о перспективном сокращении. Работа над рисунком требует внимания, соблюдения законов пропорций и перспективы. Для полного представления о строении черепа необходимо рисовать его в различных положениях (спереди, сбоку, сзади и т.д.)

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

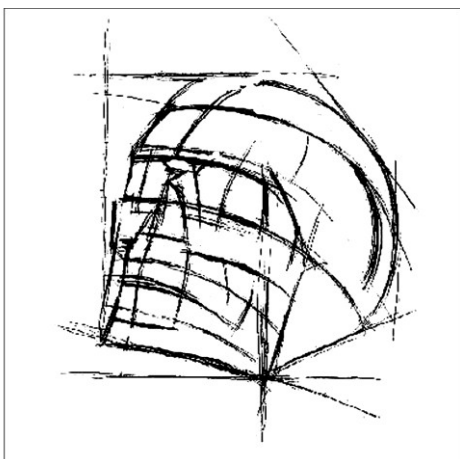
Предварительный анализ и композиционное размещение модели.

Осмотрите натуру со всех сторон и постарайтесь понять строение и пластику формы. Выясните поворот и наклон модели. Продумайте расположение линии горизонта и отметьте влияние освещения на натуру. В рассматриваемом примере череп находится ниже «линии горизонта» под наклоном к нам и повёрнутым от нас, влево. Поняв строение, пластику и положение натуры размещайте изображения на листе бумаги. Лёгкими движениями карандаша намечайте основные размеры высоты и ширины силуэта черепа. Изображение размещайте немного выше и правее центра. Изображение должно быть оптимальным (не маленьким и не крупным).

ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ

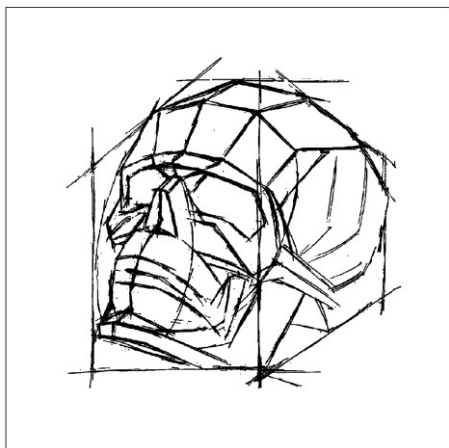
Определение характера формы и основных пропорций

При построении изображения определяем угол между воображаемой вертикалью, наклоном и поворотом черепа. Затем проводится средняя профильная (осевая) линия, проходящая по форме черепа, разделяющая условно его на две симметричные половины. С учётом линейной перспективы устанавливаем пропорции левой и правой частей натуры. На этом этапе работы следует отметить характер объёма и формы черепа. Определяем основные пропорции по высоте, ширине, глубине и уточняем, их размеры с учётом перспективы. Построив обобщенную форму черепа, сверяем свой рисунок с натурой.

ТРЕТИЙ ЭТАП РАБОТЫ

Конструктивный анализ форм и пространственная передача объёмов

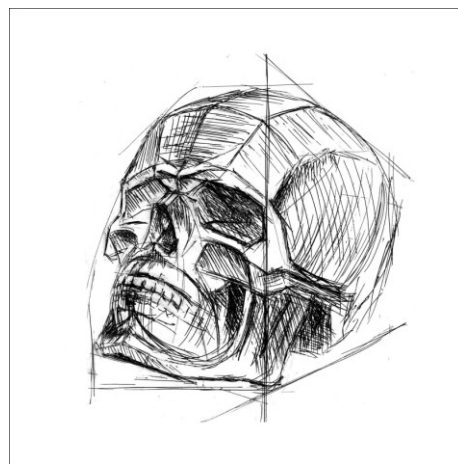

Ориентируясь по опорным точкам (*характерные костные выступы и углубления*), стройте конструктивную форму черепа. Продолжая учитывать парность строения форм и элементов, уточните местоположение конструктивных точек и линий. Все конструктивные линии – надбровных дуг, глазных впадин, отверстие носа, верхней и нижней челюсти – будут направлены вершинами вверх. На указанных направлениях поставьте опорные точки. Анализ формы по линейно - конструктивной схеме заставляет рисовать осознанно и правильно строить любую форму, передавать объёмное изображение в пространстве и в любом ракурсе.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Пластическое моделирование объёма и подчинение его законам перспектив.

Работа на этом этапе наиболее длительна, трудоёмка и ответственна. Необходимо найти взаимосвязь конструктивных особенностей деталей, разобраться в пластической форме и правильно понять объём черепа. Необходимо правильно определить границы разделов деталей черепа. Анализируя конкретные детали, нужно видеть, что всякая форма состоит из многочисленных плоскостей. Ориентируясь на характерные линии и используя дополнительные точки, добивайтесь целостного восприятия форм объёмов. Рисуя формы костей черепа, строже увязывайте их объёмы между собой.

ПЯТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Проработка формы и обобщение рисунка

Прорабатывая рисунок тоном, не забывайте, что наибольшая освещённость наблюдается на поверхности предмета при освещении её лучами света, направленными перпендикулярно, а менее светлые участки те, луч которых касается скользя. Проверьте общее состояние рисунка. Сверьте свой рисунок с натурой. Определите источник освещения и угол направления луча света к поверхности модели. Отметьте для себя самые тёмные и самые светлые участки модели. На заключительном этапе работы, обрабатывая каждую деталь, добейтесь целостного восприятия черепа человека.

РАЗДЕЛ 2 РИСУНОК ДЕТАЛЕЙ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ НОСА

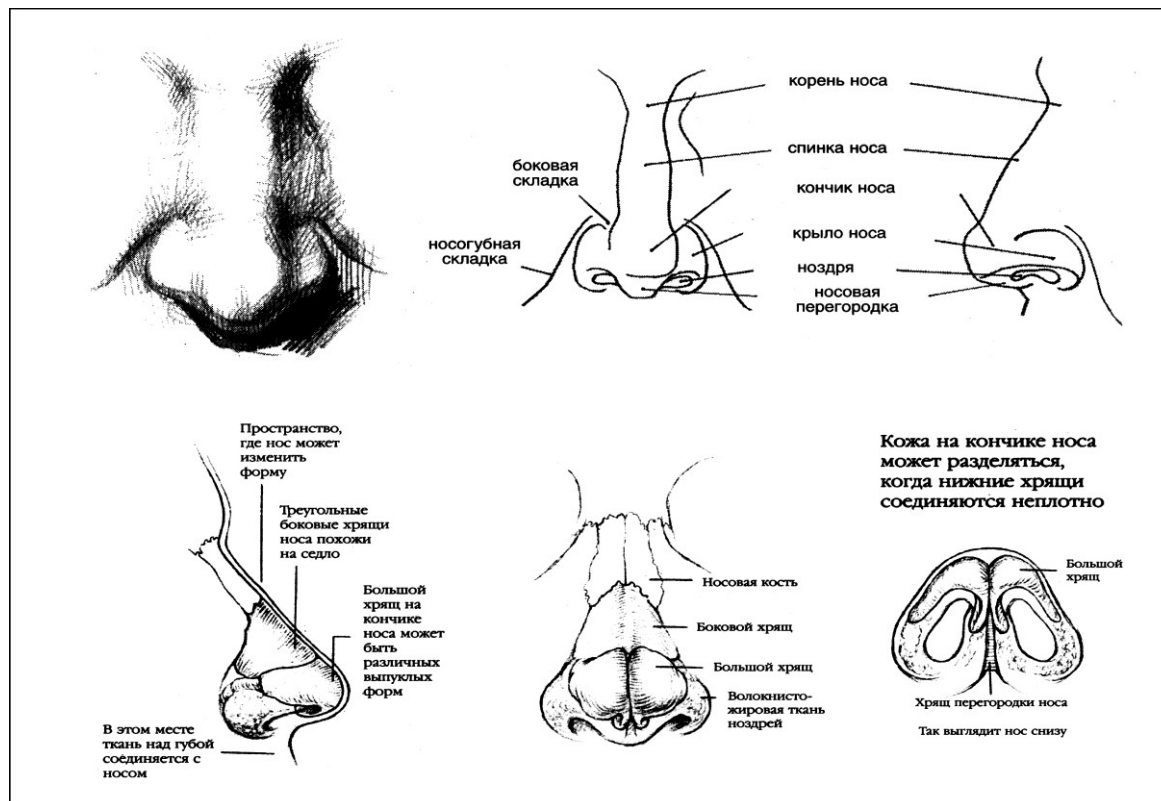

Рис. 2

Нос (рис. 2) состоит из двух частей: верхняя часть - корень носа - отделяется от лба переносьем, нижняя - кончик носа, боковые стороны, которые сходятся по средней линии и образуют спинку носа. Внизу боковая стенка, расширяясь, переходит в крыло носа, которое отделяется от боковой стенки и от щеки изогнутой бороздой. Крыло носа ограничивает ноздрию; правая и левая ноздри разделены хрящевой носовой перегородкой. Костная основа носа с боков образована верхнечелюстными костями, а сверху - носовыми косточками; носовая перегородка в глубине тоже имеет костную основу.

Передняя часть носа имеет хрящевую основу. Кость носовой перегородки впереди дополняется хрящом, на который справа и слева опираются два треугольных боковых хряща, образующих основу боковых сторон носа. В крыльях носа хрящевой основой служат большие хрящи крыльев носа, имеющие подковообразную форму. Эти хрящи лежат выпуклостью вперед, их внутренние края прилегают друг к другу, образуя переднюю хрящевую основу, наружные края подковообразных хрящей образуют наружный край ноздри и сзади дополняются цепочкой мелких хрящей, лежащих в толще крыла носа.

При построении лица непременно надо наметить срединную линию носа и по отношению к ней строить его правую и левую половины. Особенно следят за тем, чтобы кончик носа выступал вперед по отношению к передней носовой оси, иначе нос будет нарисован приплюснутым. При построении рисунка по принципу обрубков нос строят как форму, имеющую две боковые поверхности, спинку и нижнюю поверхность. Уточняя форму носа, нужно помнить, что большинство живых (не гипсовых) носов не полностью симметрично - кончик носа обычно несколько уклоняется в сторону, что также влияет на симметричность ноздрей.

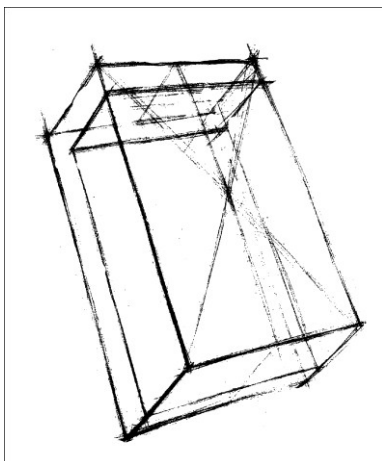
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РИСОВАНИЯ НОСА

Прежде чем приступить к рисованию гипсовой головы, нужно сделать рисунки её деталей - носа, губ, глаза и уха. Независимо оттого, что нос у каждого человека имеет свои индивидуальные особенности, строение и структур их единая. Анатомия костей, мышц и хрящевых образований одна. Конструкция носа в поперечном сечении напоминает трапецию, а формой напоминает призму. При изображении головы чаще всего за модуль принимается нос, ибо он по высоте к голове укладывается в четыре раза. Перед тем как начать рисунок, рекомендуется внимательно изучить гипсовый слепок носа со всех сторон. Это необходимо для правильного понимания всей формы и положения детали в пространстве.

Рисуя гипсовый слепок носа, намечаем общую форму и определяем его основные размеры. Начальная стадия работы над рисунком носа должна строиться на основе линейно-конструктивного изображения. На заключительном этапе, штриховку укладываем по форме и не забываем о верных тональных отношениях. Детали ближнего плана должны быть более проработаны. Чем детали дальнего плана.

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

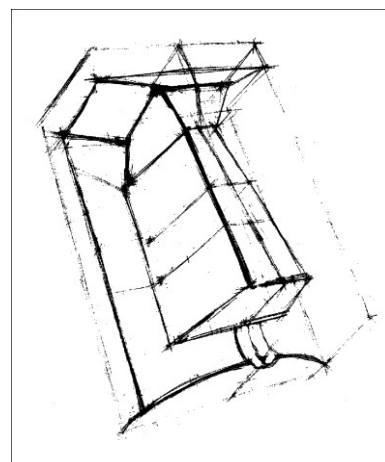
Предварительный анализ и композиционное размещение

Изучая и анализируя форму носа, видим, что он состоит из четырех поверхностей и напоминает призму. Изображение в листе размещаем левее и немного выше центра. В рассматриваемом примере гипсовый слепок находится ниже "линии горизонта", под наклоном к нам и повернуты от нас вправо. Начинаем рисовать с общего, строим форму призмы с учётом предварительных размеров и перспективных искажений. Намечаем вертикальную профильную линию, относительно которой будем намечать симметричные элементы носа. Берём основные пропорциональные величины, определяем наклон и положение модели в пространстве.

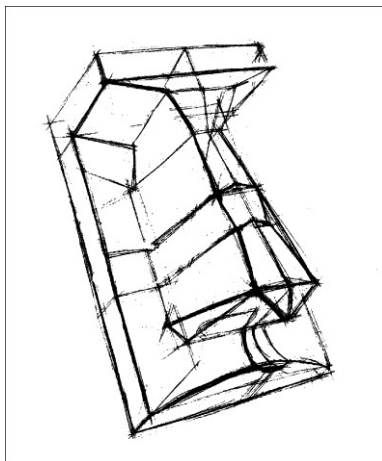
ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ

Определение характера формы и основных пропорций

Определяется характер формы слепка, уточняются пропорции основных размеров, высоты и ширины. Определите угол между воображаемой вертикалью и наклоном гипсового слепка. Проведите центральную осевую линию, которая поможет расположить детали носа и верхней губы. Устанавливаются пропорции правой и левой частей. По законам перспективы, линии построения направляются в три "точки схода": одна будет расположена слева и вверху, вторая – справа и вверху и третья - слева и внизу. На этой стадии основное - определить размеры и пропорции по высоте, ширине и глубине.

ТРЕТИЙ ЭТАП РАБОТЫ

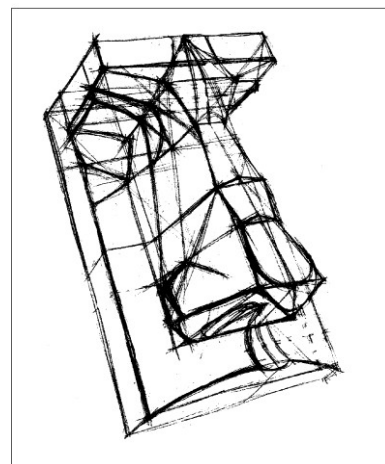
Конструктивный анализ форм и пространственная передача объёмов

Объёмно-пространственное построение формы гипсового слепка – это стадия анализа формы по линейно-конструктивной схеме. Она заставляет студентов рисовать осознанно, правильно строить деталь, передать объёмное изображение в пространстве в любом ракурсе. Анализируя форму носа, мы видим; он являет собой форму призмы, имеет одну переднюю, две боковых и две нижних плоскости. На уровне кончика носа по обеим сторонам образованы из хрящей крылья носа. На пересечении нижних плоскостей носа проходит носовая перегородка, которая соединяется с желобком верхней губы.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Моделирование формы объёма и подчинение его законам перспективы

На этом этапе нужно найти взаимосвязь конструктивных особенностей элементов (плоскостей), разобраться в пластической форме носа, верхней губы, глаз, бровей и правильно понять их объём. Обратите внимание на предварительную проработку тонном характерных деталей носа: кончика носа, крыльев носа и боковых поверхностей и переносицы. От носа перейти на желобок верхней губы. Проанализировав и уточнив формообразование всей модели, переходим к тональной проработке.

ПЯТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Детальная проработка формы и обобщение рисунка

Прорабатывая деталь тоном, нужно знать, что наибольшая освещённость наблюдается на поверхности любого предмета при освещении его лучами света, направленными перпендикулярно. Наименее светлые участки те, луч которых касается скользко.

На этом этапе работы необходимо добиваться целостного восприятия детали. Ещё раз уточняются пропорции и тональные отношения в пространстве. Соблюдая методическую последовательность в выполнении рисунка, вы успешно усвоите материал и приобретёте необходимые навыки сознательного отношения к конструктивным особенностям, форме и объёму.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ГУБ

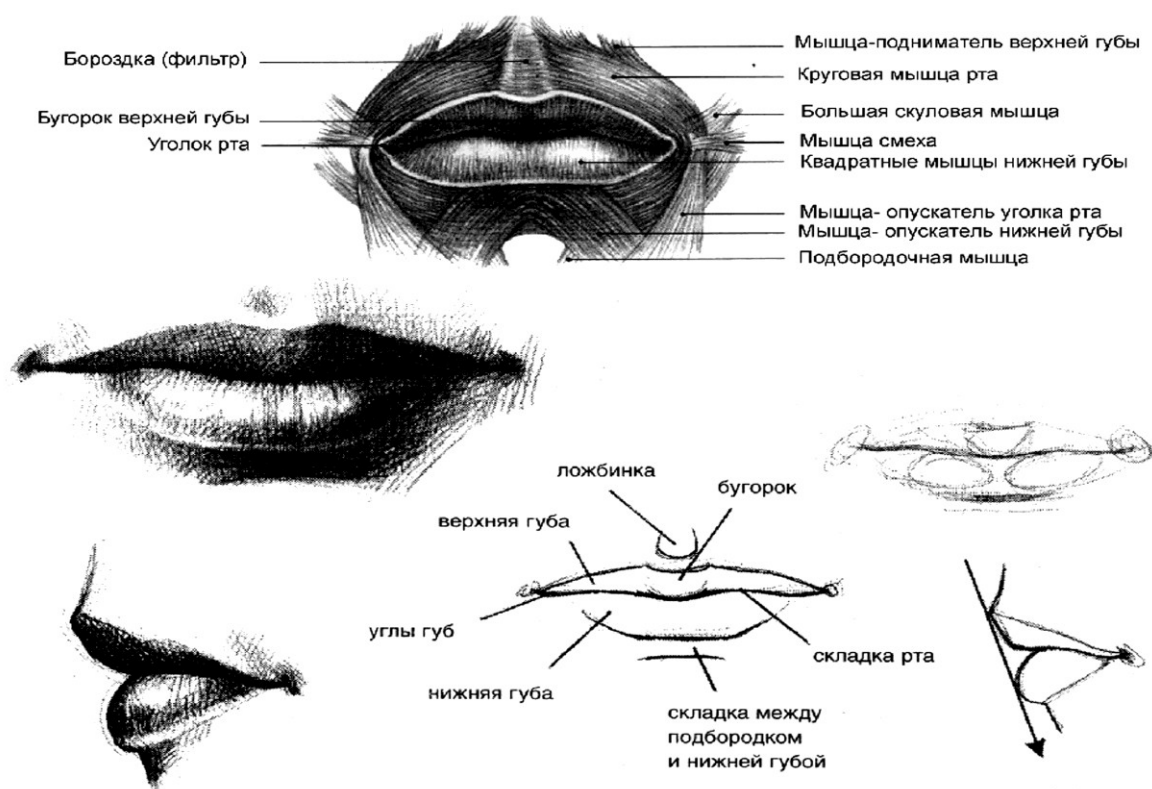

Рис. 3

Форма рта (рис. 3) зависит от форм и размеров челюстей к которым крепятся мышцы губ. Общий объём губ строят с учетом формы верхней и нижней челюстей.

Губы - это симметричные складки разнообразной толщины и формы. Губы содержат в своей толще мышцы, железы и подкожную жировую и соединительную ткани.

Верхняя губа и нижняя губа отличаются формой и размером. Верхняя губа состоит из ложбинки (фильтр), бугорка (выступающего вперед) и каймой уходящей в уголки губ. Верхний край верхней губы имеет форму лука. Кожа верхней губы по этому краю переходит в красную поверхность кожицы под углом и на месте перехода заметна грань (особенно заметно на античных статуях).

На нижней губе посередине есть выемка, которая соответствует бугорку верхней губы. Края губы по обе стороны выемки слегка приподняты, а потом опускаются к углам рта, причём кайма постепенно суживается. Кайма нижней губы напоминает суживающийся к краям и вдавленный посередине валик, имеющий в разрезе полукруглое сечение. Нижняя губа более пухлая, чем верхняя. Нижнюю губу отделяет от подбородка губо-подбородочная борозда.

При рисовании рта - необходимо учитывать симметричную форму губ вправо, влево и глубину; линия разреза рта уточняется как результат правильно найденных форм верхней и нижней губ. Обычно верхняя губа несколько выступает над нижней, что особенно заметно снизу. Кроме того, в большинстве случаев рот не полностью симметричен - особенность, важная для полного сходства. На границе между верхней губой и щеками тянутся от крыльев носа к углам рта носо-губные складки. Они мало заметны у детей и молодых женщин.

Губы имеют достаточно большую выразительную значимость при изображении лица человека. Когда рисуете губы, то особенно тщательно проводите разделяющую их линию: она должна повторять полуцилиндрическую форму и подчиняться законам перспективы.

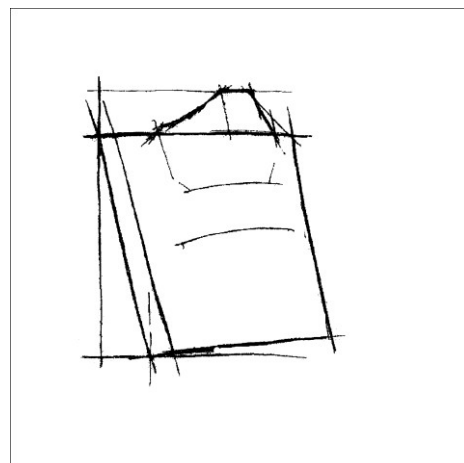
Обратите внимание, что верхняя губа тоньше нижней и всегда несколько больше выступает вперед. Приступая к изображению губ, необходимо знать строение формы верхней и нижней челюстей и хорошо представлять крепление мышц к костям черепа. Необходимо строго придерживаться последовательности построения рисунка губ.

Работу начните с лёгкого касания карандашом по бумаге, давление усиливайте постепенно, по мере правильного продвижения рисунка. Губы состоят из половинок, срединная линия всегда должна служить ориентиром, и во многом успех работы будет зависеть от её правильного расположения. Следует отметить, что форма и расположение губ в значительной степени зависят от формы и прикуса зубов.

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

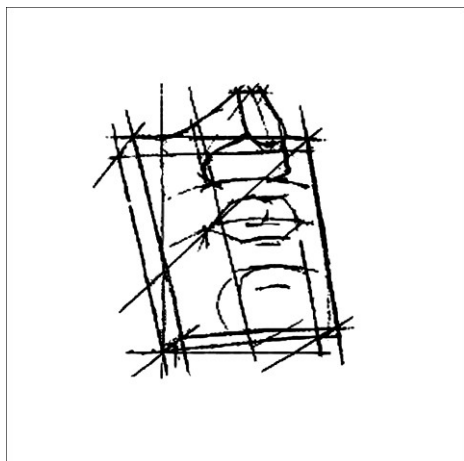
Предварительный анализ и композиционное размещение

От наклона и поворота гипсового слепка зависит композиция листа. В рассматриваемом примере гипсовый слепок находится на уровне "линии горизонта", под наклоном к нам и повернут от нас вправо. Деталь надо начинать рисовать с общего образа, намечается обобщённая форма с учетом перспективы и без подробного разбора. Берутся основные размеры: высота, толщина и ширина. Изображение размещаете немного левее и выше геометрического центра листа.

ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ

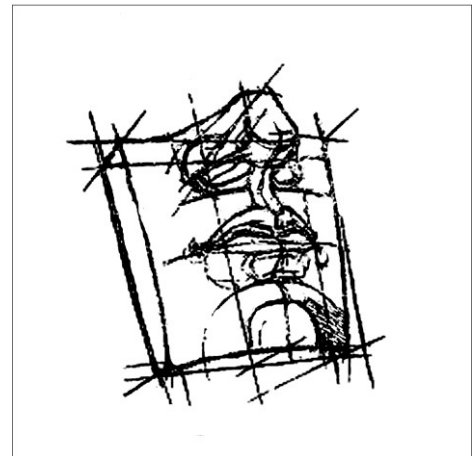
Определение характера формы и основных пропорций

Уточняются пропорции основных размеров: высоты и ширины. Определяется угол между воображаемой вертикалью и наклоном гипсового слепка. Проводится центральная осевая линия, которая поможет правильно расположить элементы носа, губ и подбородка. Устанавливаются пропорции левой и правой частей. Подчиняясь законам перспективы, линии построения направляются в три "точки схода": одна будет расположена слева и внизу, другая – справа и третья – справа и внизу. На этом этапе окончательно определитесь с размерами и пропорциями.

Конструктивный анализ форм и пространственная передача объёмов.

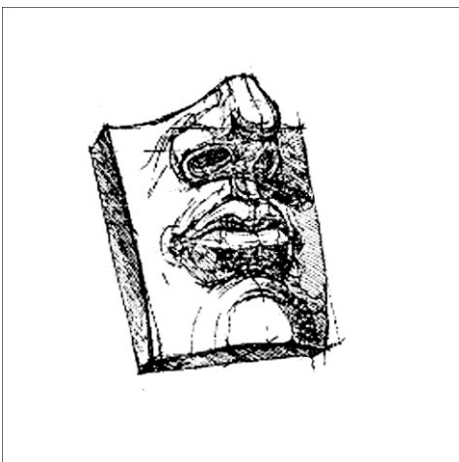
Объёмно-пространственное построение формы - это анализ формы по линейно-конструктивной схеме. Рисуйте осознанно и правильно строите слепок, передавая объёмное изображение в пространстве. На уровне кончика носа по обеим сторонам образованы крылья носа, а посередине нижней плоскости носа проходит перегородка, которая соединяется с желобком верхней губы. Основой губ являются дугообразно выступающие нижняя и верхняя челюсти, которые покрыты круговой мышцей рта. Верхняя губа по отношению к нижней губе выступает вперед. Соединение подбородка с нижней губой представляется как углубление. Форма подбородка выступает вперед и напоминает "бугорок".

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Моделирование формы объёма и подчинение его законам перспективы

На этом этапе нужно найти взаимосвязь конструктивных особенностей данной детали лица со светотенью, разобраться в пластической форме носа, губ, подбородка и правильно понять их объём. Обратите внимание на проработку тоном характерных особенностей носа и его элементов: кончика носа, крыльев носа, боковых частей и носовой перегородки. От носа перейти на желобок верхней губы и на нижнюю губу. Затем перейти к моделированию подбородка. И не забывайте о перспективе в целом.

ПЯТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Детальная проработка формы и обобщение рисунка

Тональная проработка деталей данного слепка и обобщение рисунка обусловлены характером формы губ и мягкими переходами поверхностей. Независимо от направления и поворотов форм штрихи положите по их плоскости. Наименее светлые участки те, лучи света которых касаются скользя. На заключительном этапе работы, добейтесь целостного восприятия детали. Ещё раз уточните пропорции и тональные отношения в пространстве.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ГЛАЗА

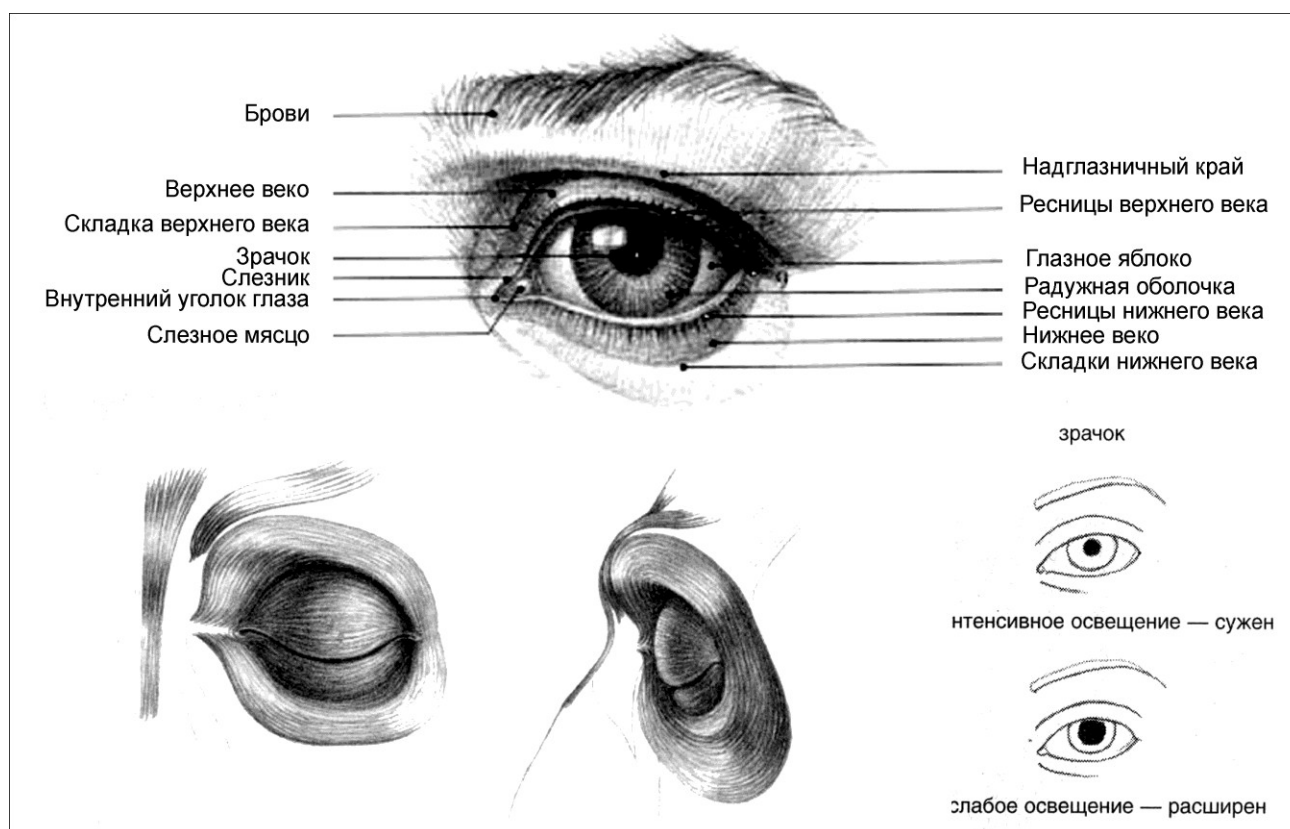

Рис.4.

Глаза - это наиболее яркий и выразительный элемент лица (рис. 4). Глаз состоит из глазного яблока, век (верхнего и нижнего), глазных мышц (которые двигают глазное яблоко) и слёзного аппарата. Глазное яблоко имеет форму шара. Веки имеют достаточную толщину и ложатся по форме глазного яблока, защищая его спереди.

Цвет глаз зависит от радужной оболочки и зрачка. Постоянная влажность обуславливает блеск глаза. Край верхнего века находится на уровне верхнего края радужной оболочки. Глазное яблоко состоит из трёх оболочек (склера, сосудистая оболочка и сетчатая оболочка).

В переднем отделе глаза позади роговицы расположена радужная оболочка, а позади неё - хрусталик. Радужная оболочка – круглая вертикальная пластинка с круглым отверстием посередине - зрачком.

Мышцы прикреплены к радужной оболочке и суживают зрачок при ярком свете или расширяют в темноте, далее следует хрусталик (двояковыпуклое стеклышко), он расположен вертикально и также может менять форму (быть плоским или выпуклым). Позади хрусталика полость глаза наполнена прозрачной массой (стекловидное тело). Лучи света проходят через все это и, преломляясь, достигают сетчатки, где и отображают видимый предмет.

Веки лежат на передней поверхности глазного яблока и подобно ему имеют форму сегмента шара. Слёзный аппарат состоит из слёзной железы и путей, проводящих слезную жидкость. Поверхность глаза блестит, она влажная, так как всё время смачивается слёзами. Промежуток между веками называют разрезом глаз. На внутреннем углу глаза глазная щель заканчивается острым углом, в котором видно розовое слёзное мяско. По краю нижних и верхних век растут ресницы.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РИСОВАНИЯ ГЛАЗА

Глаза у людей расположены в глазницах различным образом: бывают глубоко сидящие, бывают и расположенные ближе к поверхности (глаза на выкате). Так как глазное яблоко покоится на жировой ткани, а при похудении эта ткань частично рассасывается, то и глаза слегка уходят в глубь глазницы (глаза провалились).

Глаза часто бывают не вполне симметричны, не всегда лежат на одном уровне - именно умение подметить это качество в портрете зачастую решает вопрос сходства.

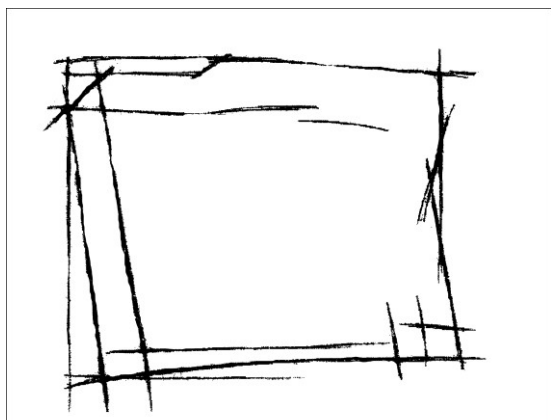
При построении глаза важно помнить, что глаз вместе с веками образует шаровидное тело, которое выступает между краями глазницы. Надо провести среднюю линию и

строить глаз вместе с веками, как шар, помня, что глазная щель не полностью симметрична. Глаз строится объемно вместе с краями глазницы. Глазные яблоки и зрачки необходимо изображать под одним углом.

Брови расположены по краю лобной кости, но очень часто лежат наискось - выше или ниже. Поэтому при построении головы вначале находят форму лба, а затем располагают брови. Так же, как разрезы глаз, правая и левая брови часто лежат на разных уровнях и не всегда симметричны.

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Предварительный анализ и композиционное размещение

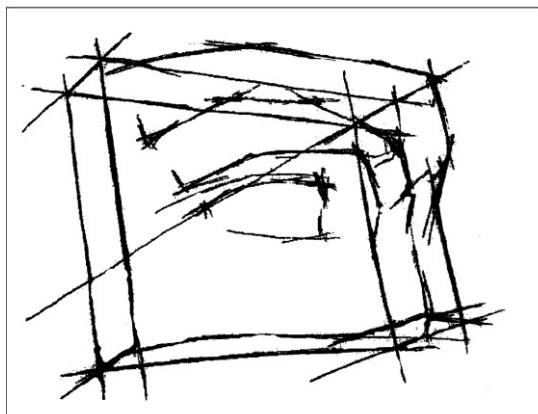
Деталь гипсового глаза человека надо начинать рисовать с определения линии горизонта, наклона, поворота и уточнения общего размера по вертикали и горизонтали. В рассматриваемом примере гипсовый слепок находится на уровне "линии горизонта", под наклоном к нам и повернутым от нас вправо. Берутся основные размеры высота и ширина. Построение модели глаза выполняется в линейно - конструктивном изображении. Изображение в листе размещаем левее и выше центра.

ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ

Определение характера формы и основных пропорций

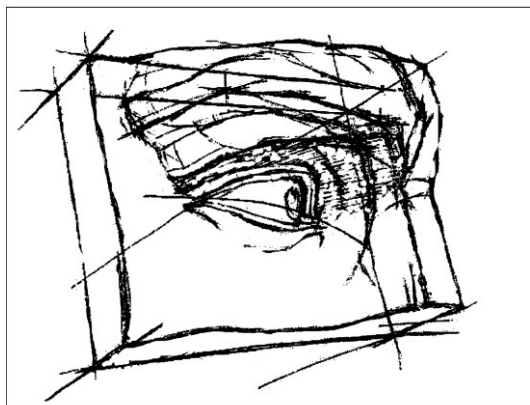
Уточняются пропорции основных размеров, высоты и ширины. Определите угол между воображаемой вертикалью и наклоном гипсового слепка. Стройте высоты по четырём углам, все они между собой параллельны.

По законам перспективы, линии построения направляются в три точки, одна будет расположена справа, вторая слева и в низу, третья - слева и вверху. Необходимо точнее определить размеры и пропорции по высоте, ширине и глубине элементов гипсового слепка. Наметьте положение глаза

ТРЕТИЙ ЭТАП РАБОТЫ

Конструктивный анализ форм и пространственная передача объёмов

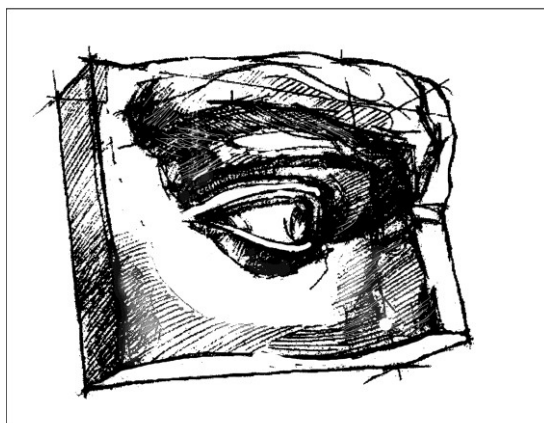

Это анализ формы по линейно-конструктивной схеме и осознанное рисование форм с учётом перспективы. Правильное построение рельефов и правильная передача объёмов в пространстве данного ракурса. Форма глаза - это шар, который облегают веки, они имеют дугообразные поверхности и толщину. Наметьте размер и посадку глазного яблока и переходите к рисованию верхнего и нижнего века с учетом перспективного сокращения.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

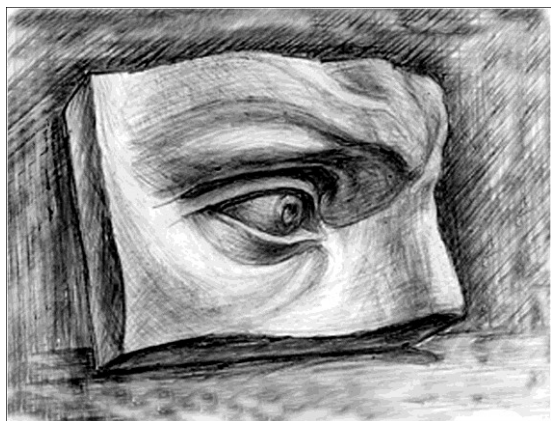
Моделирование формы объёма и подчинение его законам перспективы

На этом этапе найдите взаимосвязь конструктивных особенностей элементов слепка глаза, разберитесь в пластической форме модели и правильно поймите ее объём. Сверьте свой рисунок с натурой и начните вырисовывать подробности форм. Рисуя глаз, не забывайте, что это - шар, который находится в глазной впадине. Рисуя веки, следите, чтобы они облегли форму глазного яблока и имели толщину. По завершении построения переходите к тональной моделировке формы.

ПЯТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Детальная проработка формы и обобщение рисунка

Тональная проработка деталей и обобщение рисунка ничем не отличается от моделировки формы носа и губ. Прорабатывая деталь слепка тоном, не забывайте, что следует ориентироваться на основные принципы тоновых отношений: свет, тень, полутень и рефлекс. Штриховку выполняйте по форме и плоскости. На этом этапе проверьте общее впечатление от рисунка, целостность общей формы, согласуйте блики с общим светом, подчините рефлексы общей тени.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ УХА

Рис. 5.

Ушная раковина, в обиходе - ухо (рис. 5), образовано ушным хрящом, покрытым кожей, который, суживаясь, образует узкий хрящевой слуховой проход уходящий в глубину наружного слухового прохода височной кости. Ухо представляет своеобразную воронку, вставленную в височную кость и находящуюся впереди сосцевидного отростка и позади нижней челюсти. Эта воронка улавливает звуки и передает их в глубь височной кости. Ухо разделяется на наружное, среднее и внутреннее. Для пластической анатомии важное значение имеет наружное ухо (ушная раковина и наружный слуховой проход). Нижняя височная часть уха называется долькой (мочкой) и хряща не содержит. Иногда долька бывает сращена спереди с кожей нижней челюсти.

Свободный край ушной раковины загнут внутрь и образует завиток; спереди завиток начинается двумя ножками: одна идет из кожи щеки, другая поднимается из глубины ушной раковины.

Параллельно завитку внутри раковины идет валик - противозавиток; он образует вверху углубление, называемое треугольной ямкой. Противозавиток ограничивает углубление или полость ушной раковины, в глубине которой и начинается слуховой проход. Впереди этой полости имеется крупный выступ - козелок, а напротив него и ниже, на краю впадины, менее заметный выступ - противокозелок. Ушная раковина напоминает форму морской раковины и имеет индивидуальные особенности.

Ушная раковина поддерживается тонким хрящом сложной формы (завиток). Правильное положение уха на голове имеет большое значение для её построения, особенно важно разобрать взаимное соотношение правого и левого. Ухо располагается впереди сосцевидного отростка за краем ветви нижней челюсти, причем длинная ось уха обычно лежит параллельно ветви нижней челюсти. Козелок уха находится ниже начала скуловой дуги, а мочка - значительно выше угла нижней челюсти. При построении боковой поверхности головы спереди назад наиболее выпуклая точка соответствует середине скуловой дуги. Затем поверхность заворачивается вглубь, становится менее выпуклой, и в углублении за нижней челюстью у начала скуловой дуги помещается ухо.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РИСОВАНИЯ УХА

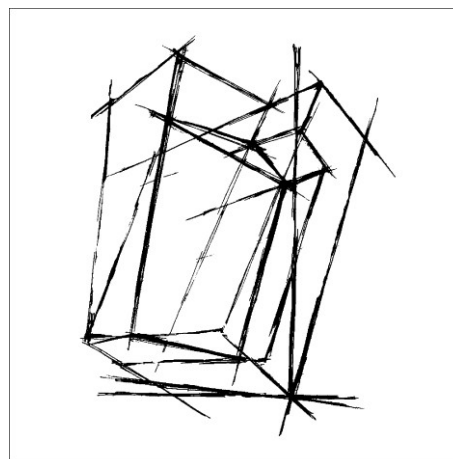
Изучение и рисование уха следует начинать с гипсового слепка уха Давида. Уши различаются по форме, размеру и по-разному прилегают к поверхности головы. Боковая поверхность головы человека является сопряжением и основанием ушной раковины. Продольная ось уха располагается параллельно продольной оси носа.

Хорошо сформированное ухо может быть вписано в два квадрата, поставленных один под другим. Высота уха не должна превышать длины носа. Рисунок формы ушной раковины следует выполнять в линейно-конструктивном изображении. Необходимо внимательно изучить гипсовую модель уха, подмечая характерные особенности ушной раковины. Изображая общую форму, ориентируйтесь на конструктивные опорные точки (выступы и углубления). Правильно определите осевую линию уха и положение его в пространстве. Обязательно соблюдайте пропорциональные отношения. По окончании работы проверьте целостность рисунка, чтобы главная форма доминировала над второстепенными.

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

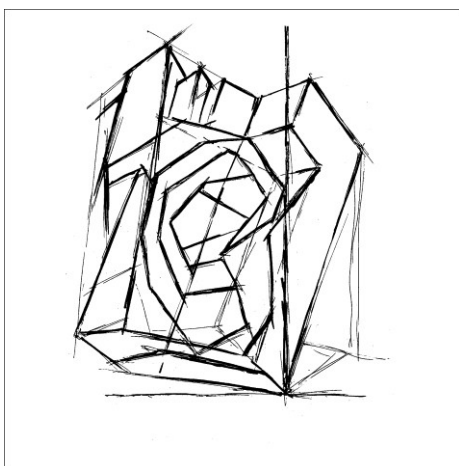
Предварительный анализ и композиционное размещение

Рисунок начинается с композиционного размещения на листе бумаги. От наклона и поворота гипсового слепка зависит композиция листа. В рассматриваемом примере гипсовый слепок находится чуть ниже линии горизонта, под наклоном от нас и повёрнутым от нас влево. Деталь начинайте рисовать с общей формы, (форма двух призм) без подробного разбора. Берутся основные размеры: высота, ширина и глубина. Изображение на листе надо размещать левее и немного выше центра.

ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ

Определение характера формы и основных пропорций

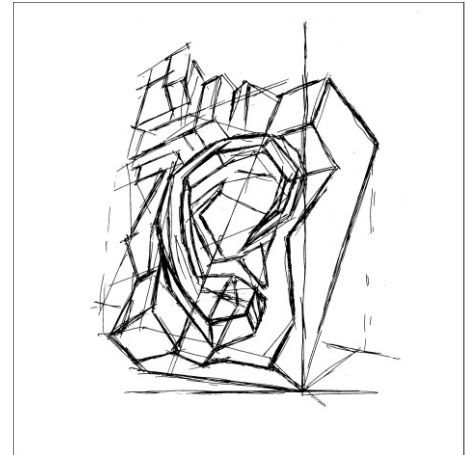

Определяется угол между воображаемыми вертикалью, горизонталью и наклоном гипсового слепка. Чтобы правильно расположить элементы уха, наметим осевые линии, проходящие через опорные точки. Уточняем пропорции основных размеров: высоты, ширины и глубины. Подчиняясь законам перспективы, линии построения направляются в три "точки схода" одна будет расположена слева, другая – справа внизу и третья – справа и вверху. На этой стадии основное - определить размеры и пропорции составных частей уха.

Конструктивный анализ форм и пространственная передача объёмов

Объёмно-пространственное построение формы - это анализ формы по линейно-конструктивной схеме.

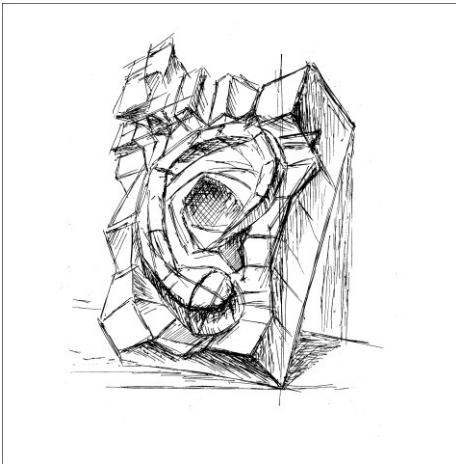
Рисуйте осознанно и правильно стройте слепок, передавая объёмное изображение в пространстве. Наметив ломаную плоскость уха, переходите к изображению составных частей ушной раковины. Намечайте местоположение и толщину мочки, завитка, противозавитка, козелка и следите, чтобы они были верно определены в масштабе. Внимательно следите за характером и толщиной изгибов форм, иначе рисунок получится искаженным и не убедительным.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Моделирование формы объёма и подчинение его законам перспективы

На этом этапе нужно найти взаимосвязь конструктивных особенностей элементов детали со светотенью. Разобраться в сложной пластической форме уха и правильно понять их крупные и мелкие объёмы. Проследите и уточните перспективные сокращения. Обратите внимание на проработку тоном характерных особенностей мочки уха, козелка, завитка и противозавитка. Проверьте правильность построения больших и малых элементов уха и всё это подчините общему объёму. Если видите ошибки, исправьте их и переходите к тональной проработке.

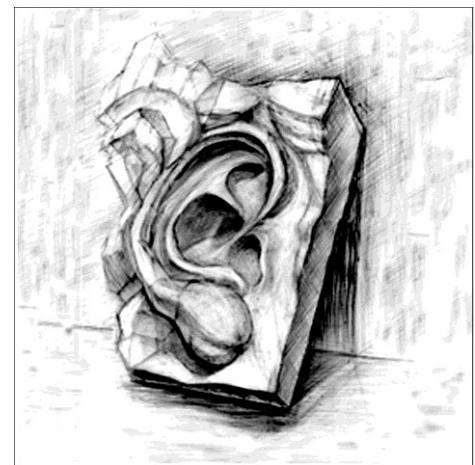

ПЯТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Детальная проработка формы и обобщение рисунка

Тональную проработку деталей и обобщение рисунка начните с анализа освещения. Очень важно понять, увидеть, а затем выдержать (выполнить) взаимосвязь линий и тона. Линии являются границами перехода форм светотеневых отношений.

На заключительном этапе работы необходимо вначале положить тёмные участки форм, затем перейти к конкретизации объёма за счёт света, полутени, тени и падающей тени. Добивайтесь целостного восприятия слепка ушной раковины. Не забывайте о материальности модели. Ещё раз уточните пропорции и тональные отношения в пространстве.

РАЗДЕЛ 3 ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

Чтобы правильно нарисовать голову человека необходимо знать пропорции, схемы и перспективу её построений. Голова человека анфас по вертикальной оси практически симметрична. Рассмотрев одну из схем пропорции головы, предложенных нам преподавателем Миланской академии искусств Джованни Чиварди (рис. 6), можно предположить, что голову человека можно вписать в куб, немного вытянутый вверх и назад на $\frac{1}{6}$ размера этого куба.

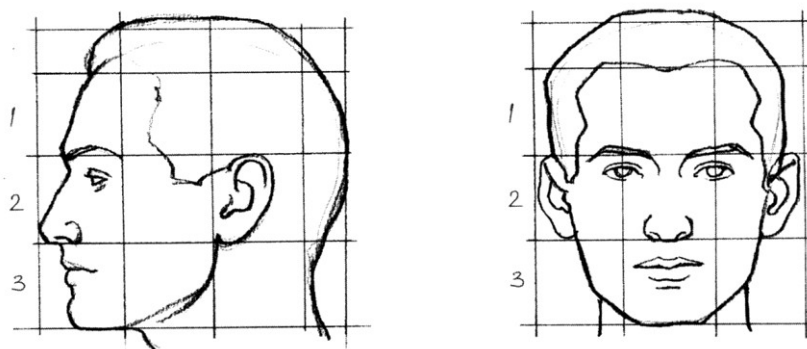

Рис.6.

«При изображении головы человека следует знать и соблюдать пропорции (глаза, нос, губы и т.д.), передавая их точно и конкретно. Разумеется, существуют разные типы голов, но все их можно включить в единую схему пропорций. Пытайтесь уделять больше внимания общему строению головы и её основным характеристикам, так как действительное сходство портрета с оригиналом зависит прежде всего от них».¹

АНФАС

Так как рисунок головы создается поэтапно, то важно хорошо знать её основные пропорции. Прежде чем рисовать голову человека, необходимо изучить пропорции элементов головы и понять как можно найти расположение глаз, носа, губ и т.д. (рис. 7).

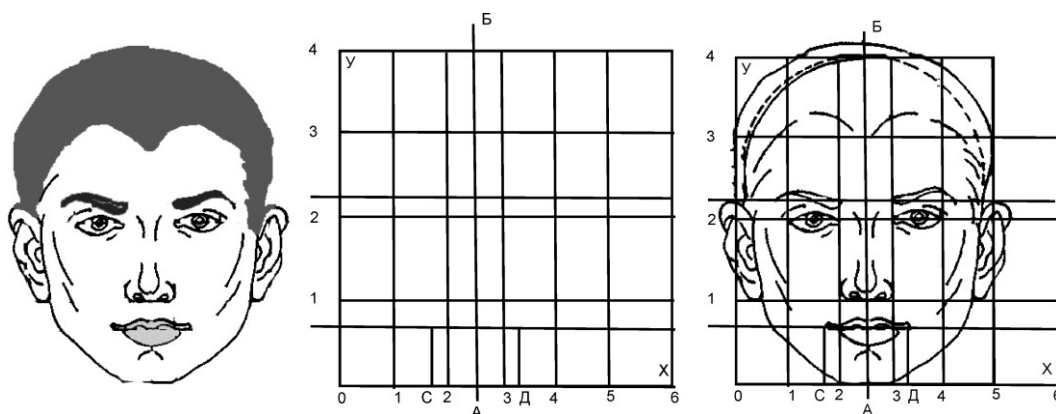

Рис.7.

1. Чиварди Д. Художественный портрет. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС 2002. – 64 с ; ил. Стр. 10.

Давайте рассмотрим, как на основе квадрата можно изучить пропорциональную схему лица человека (рис. 7). Взяв высоту головы человека (без волос) за модуль стороны квадрата, построим сетку, которая поделит высоту квадрата на четыре, а ширину квадрата на шесть частей. Шестую часть можно убрать. По высоте мы получили линию носа (1), глаз (2) и волос (3). Теперь проведём ось симметрии (АБ) и получим высоту головы без шапки волос. Разделив отрезок между линией глаз (2) и волос (3) на пять равных частей и взяв $1/5$, получим линию бровей. Разделив расстояние между линией носа (1) и линией подбородка (0) на три равные части и взяв $1/3$, получим линию рта. Далее, подняв вертикальные линии из точек (1.2.3.4) на линию носа (1), линию глаз (2), получим ширину глаз и носа. Разделив ширину глаз (1,2) и (3,4) на три равных части, взяв $1/3$ и подняв вертикальные линии, получим ширину рта (СД).

Теперь можно прорисовать все детали лица: скулы, уши, глаза и т.д.

Пунктирной линией обозначена форма черепа.

ПРОФИЛЬ

Порядок построения рисунка головы человека в профиль аналогичен предыдущим схемам (рис. 8).

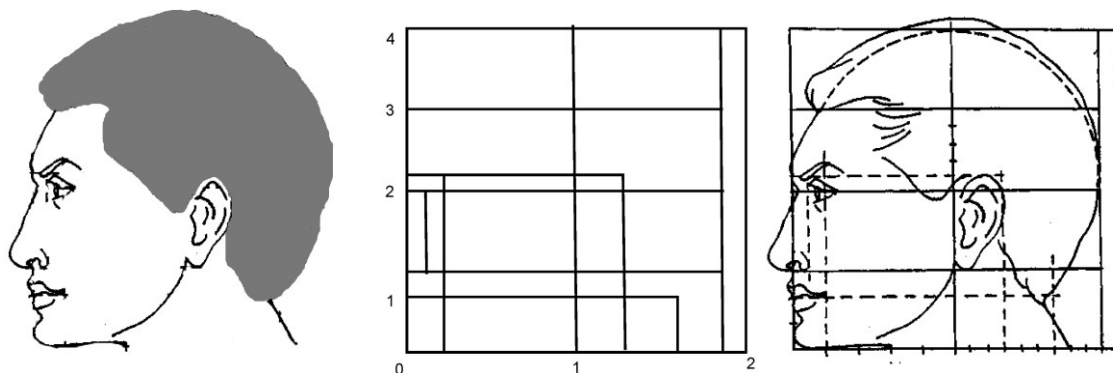

Рис.8

Рисуем квадрат и делим его по вертикали на четыре (1,2,3,4), а по горизонтали на две (1,2) одинаковые части. По вертикали получим линию волос(3), линию глаз(2), линию носа (1) и линию подбородка. Первую вертикальную часть ещё разделите на пять равных частей и через $1/5$ проведём линию вверх до пересечения с линией глаз. Таким образом получим место расположения глаза. Вторую часть разделите на 10 одинаковых отрезков, и $1/10$ сотрите. Через первые три отрезка проведите пунктир вверх до линии глаз, чтобы определить место расположения уха. Разделим линию между линией волос (3) и линией глаз (2) на пять равных отрезков и через $1/5$ получим линию бровей. Расстояние между линией носа (1) и линией подбородка разделим на три равных отрезка и через $1/3$ получим линию рта. Определяем точку высоты головы, точку затылка и точки основания шеи. Задняя точка основания шеи всегда находится на линии рта. А точка затылка - всегда на линии глаз. Форма черепа плавно проходит через все эти точки. Прорисуйте элементы головы и лица и дайте дополнительный объём на прическу (максимум сверху и минимум сзади головы).

«Необходимо напомнить студентам, что критерии пропорций, приводимые в учебниках и учебных пособиях, исходят из классических норм и канонов и учитывают среднепропорциональные величины предметов, форм и явлений».¹

1. Ли Н. Основы учебного академического рисунка. М.: ЭКСМО-2004. – 478 с ; илл. стр.23.

РАЗДЕЛ 4 РИСУНОК ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

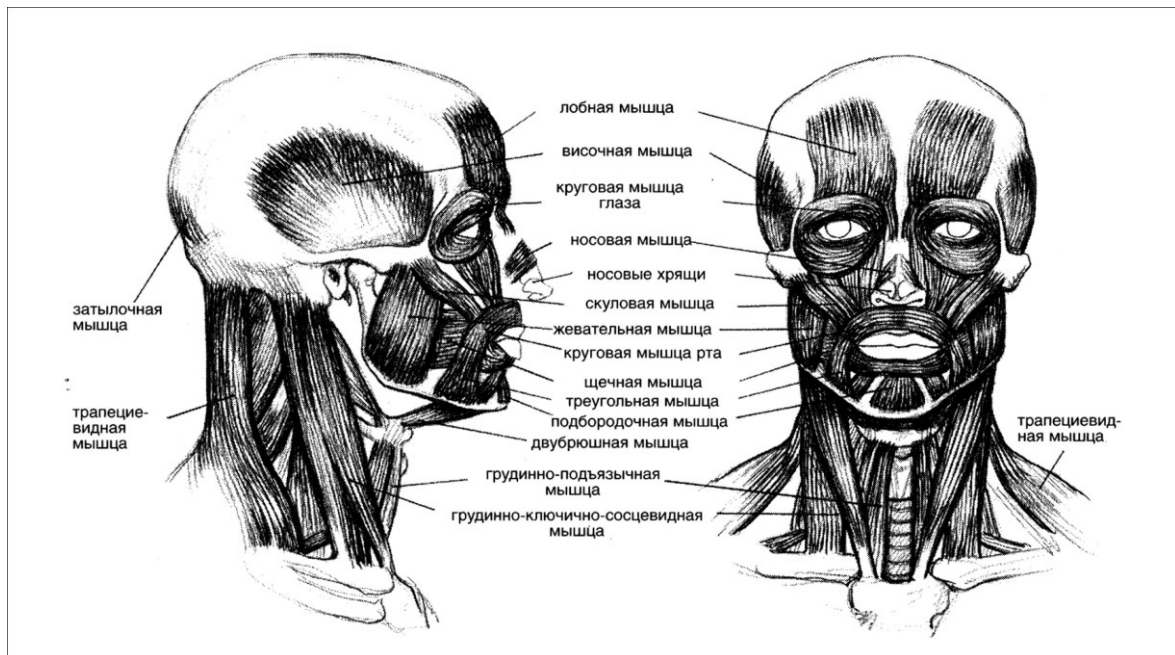

Рис. 9

Мышцы головы подразделяются на две группы: *мимические*, отвечающие за выражение лица, и *жевательные*, обеспечивающие подвижность нижней челюсти. Эти мышцы очень тонкие и, располагаясь на костях черепа, довольно точно повторяют их внешнюю форму (рис. 9).

Лобная мышца вверху имеет неподвижное начало, а внизу прикрепляется к коже брови. Эти мышцы придают лицу выражение внимания, удивления, испуга.

Круговая мышца глаза расположена впереди глазницы на её костных краях, вокруг глаза и века. Сокращаясь отдельно, давит снаружи на веки, сближая их. Они вызывают действие прищуривания, зажмуривание и создают выражение раздумья и размышления.

Носовые мышцы имеют общее сухожилие, которое лежит на спинке носа, как седло. Они спускаются вниз и вплетаются в кожу боковой поверхности носа. Сокращаясь, они образуют продольные складки на коже носа и поднимают крылья носа.

Жевательная мышца начинается со скуловой дуги, тянется вниз и слегка назад и прикрепляется к углу нижней челюсти. Поднимает нижнюю челюсть и прижимает её к верхней, закрывая рот. Она также является и мимической – она придает лицу выражение решительности, угрозы.

Круговая мышца рта. Непарная мышца, залегает в коже вокруг отверстия рта в виде концентрических волокон. Сокращение мышцы вызывает действие скрытости, сдержанности, подавления внутреннего состояния или презрения.

Треугольная мышца. Её широкое основание начинается от боковой поверхности нижней челюсти, узкий конец поднимается вверх и вплетается в угол рта. При сильном сокращении, придает лицу выражение презрения.

Подбородочная мышца. Начинается на передней поверхности нижней челюсти у основания передних зубов, спускается вниз и вплетается в кожу подбородка. Она приподнимает нижнюю губу и придает выражение надменности, значимости, заносчивости.

ОПОРНЫЕ ТОЧКИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

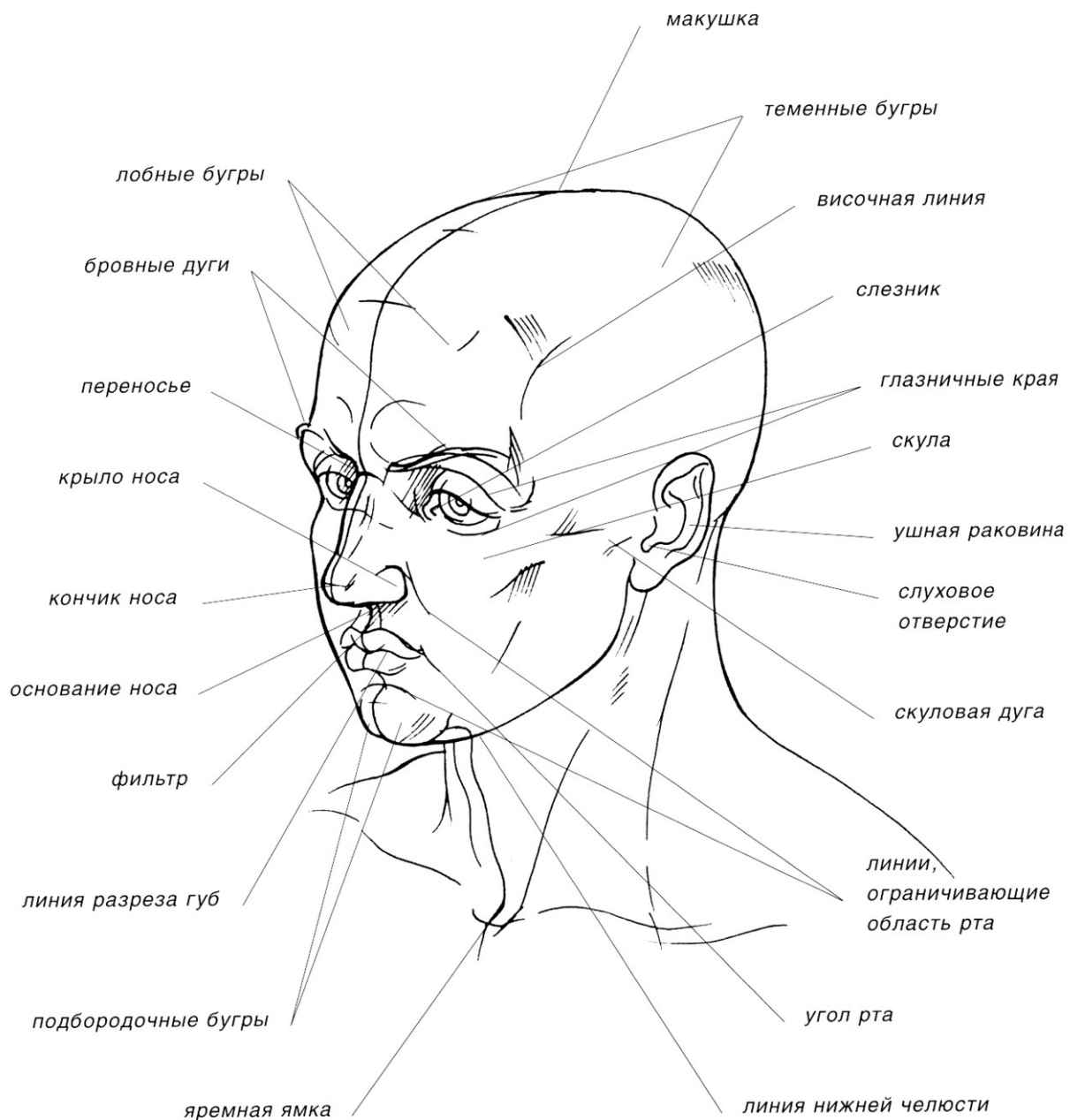

Рис. 10

Голова имеет мозговую и лицевую части. Внешняя пластика головы познаётся с помощью целого ряда атомических точек - узлов (опорных точек или маячков) и линий. На голове хорошо видны подбородочные бугры, линии нижней челюсти, углы рта, линии, ограничивающие область рта, линия разреза губ, фильтр, основание, кончики крыльев носа, переносье, скулы, скуловые дуги, глазничные края, слёзки, бровные дуги, линии, ограничивающие бровные дуги, бровные бугры, височные линии, макушка, ушные раковины, слуховые отверстия, сосцевидные отростки височных костей, теменные и затылочные бугры, височная линия, граница шеи и подбородка, яремная ямка и выступ седьмого шейного позвонка. Найдите все эти точки и линии на *рис.10*, а затем и на гипсовой голове.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РИСОВАНИЯ АНАТОМИЧЕСКОЙ ГОЛОВЫ

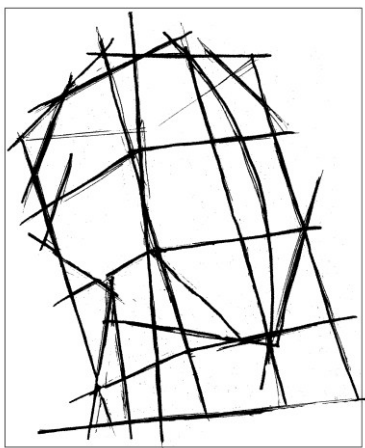

Процесс создания длительного рисунка очень сложен, поэтому, рисуя голову, необходимо соблюдать последовательность в работе и решать задачу постепенно, от общего к частному и от частного снова к общему, через детальный анализ натуры к общему образному выражению. Ранее усвоив методическую последовательность работы над рисунком черепа человека и деталей головы человека, применяйте её и при выполнении рисунка анатомической головы человека. Всю работу над рисунком разбейте на 5 условных этапов, это даст возможность, соблюдая методическую последовательность, ясно осознать каждый этап в отдельности и их взаимосвязь. Нужна чёткая система в наблюдениях и в процессах построения.

Для усвоения материала необходимо чётко представлять, что конкретно нужно сделать на данном этапе работы и на каких моментах построения изображения необходимо сосредоточить своё внимание.

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Предварительный анализ и композиционное размещение

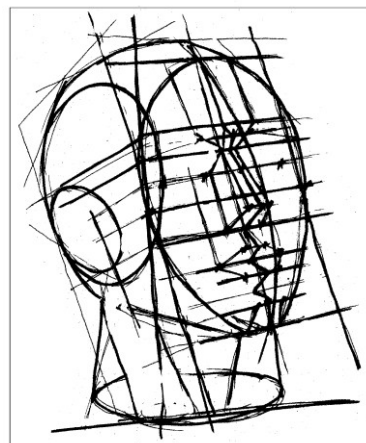
Осмотрите натуру со всех сторон и постарайтесь понять строение и пластику формы. В рассматриваемом примере модель располагается на горизонтальной плоскости, в $\frac{3}{4}$ поворота вправо от нас. Замечаем, что голова (относительно шеи) наклонена вправо и немного откинута назад. Лёгкими движениями карандаша с учётом наклона, поворота и перспективы размещаем и намечаем общую форму всей модели левее и немного выше геометрического центра листа. Учитывая линию горизонта (на уровне глаз), определяем точки схода и направляем к ним соответствующие линии. Изображение должно быть оптимально (не маленьким и не большим).

ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ

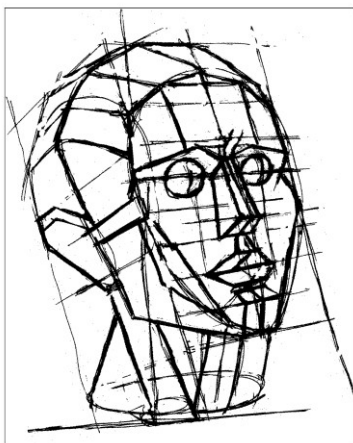
Определение характера формы и основных пропорций

Анализируя форму всего объёма, мы видим: она похожа на яйцо. Уточняются пропорции основных размеров: высота, ширина и глубина. Уточняется поворот и наклон головы. Проводится центральная (срединная) осевая линия, которая поможет правильно расположить симметричные детали головы.

С учётом перспективных искажений устанавливаем и намечаем расположение Линии надбровных дуг, глазных впадин, основание носа и ушей, разрез губ и нижняя часть подбородка должны быть между собой параллельны, подчиняясь законам перспективы. Конструктивную схему головы следует намечать лёгкими линиями, чтобы в нужный момент их можно было удалить.

ТРЕТИЙ ЭТАП РАБОТЫ

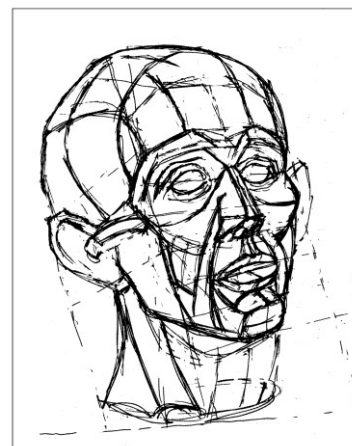
Конструктивный анализ форм и пространственная передача объемов

На этой стадии основное – определить размеры и пропорции деталей головы по высоте, ширине и посадить их на «место». Для выполнения этой задачи необходимо воспользоваться методом обобщения (упрощения) формы. Нос – как форма призмы, глаз – как шар и т.д. Проверяем характер формы этих деталей. Уточняем форму головы, учитывая анатомическую структуру. Анализ формы по линейно-конструктивной схеме заставляет рисовать осознанно, правильно строить любую деталь анатомической головы человека, передавать объемное изображение в пространстве в данном ракурсе.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Пластическое моделирование объёма и подчинение его законам перспективы

На этом этапе нужно найти взаимосвязь конструктивных особенностей деталей головы, разобраться в пластической форме модели и правильно понять её объём. Внимательно сверьте свой рисунок с натурой и начинайте вырисовывать подробности формы. Рисуя детали лица, тщательно связывайте их между собой. Рисуя глаз, надо помнить, что в основе это – шарообразная форма, которая находится в глазной впадине. Рисуя веки, надо следить, чтобы они облегли форму шара, и не забывать, что они имеют толщину и перспективные изменения. Детали рисуйте так, чтобы все они вместе давали ясное представление о целом.

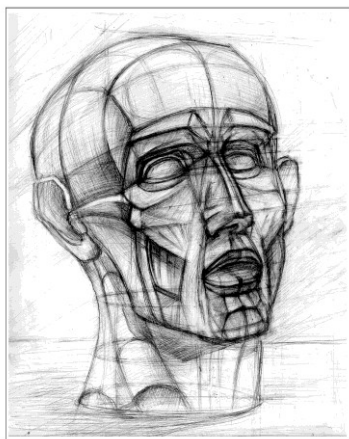

ПЯТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Детальная проработка формы и обобщение рисунка

Необходимо проверить общее впечатление от рисунка, целостность общей формы, согласовав блики со светом, рефлексы с тенью. На заключительном этапе работы, прорабатывая каждую деталь, добивайтесь целостного восприятия всей головы. Ещё раз уточните размеры, пропорции и расположение деталей в общей массе головы.

Проверьте тональные отношения в пространстве. Обратите внимание на проработку тоном характерных особенностей деталей и мышц. Лицевую часть (нос, рот, глаза) прорабатывайте более подробно и контрастно. Детали дальнего плана (уши, затылок) прорисовывайте менее тщательно.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ

ЦЕЛЬ ЭКЗАМЕНА - определить у абитуриента:

- способность к аналитическому восприятию и осмыслению формы;
- необходимый уровень графического мастерства.

Экзамен по рисунку проводится в форме карандашного рисунка гипсовой модели (головы классической скульптуры), выполняемого абитуриентом с натуры без применения чертежных инструментов и наглядных материалов.

Рисунок выполняется на листе ватмана формата А3 (420х300), имеющем в правом верхнем углу штамп приемной комиссии ИРНИТУ.

Экзамен проводится в течение 6 академических часов с перерывами.

Рисунок поступающего оценивается по 100-балльной шкале на основе специально разработанных критериев оценки.

Максимальное количество баллов по рисунку: **100**

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Выполненный рисунок гипсовой головы классической скульптуры должен отвечать следующим требованиям:

1. Точно передавать внешний вид, конструкцию, пластику, пропорции и пространственное положение предлагаемого образца (гипсовая голова);
2. Представлять собой оптимальное по размеру целостное изображение трехмерной формы, гармонично закомпонованное на двухмерной плоскости листа;
3. Убедительно трактовать объем, освещенный точечным источником света, средствами рисунка.
4. Обладать необходимым уровнем графического мастерства.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИСУНОК»

При сдаче экзамена по рисунку гипсовой головы необходимо выполнить следующие условия:

- *грамотно закомпоновать на листе бумаги предлагаемый образец (гипсовая голова);*
- *выявить особенности конструкции объёма, пропорциональные отношения частей и целого предлагаемого образца (гипсовая голова);*
- *выявить закономерности светотеневых отношений;*
- *выполнить работу графически грамотно, убедительно, прорисовать детали и обобщить рисунок.*

1. Абитуриенты, выполнившие эти условия, получают высший балл - 100 («отлично»).
2. Работы, немного уступающие предыдущим по качеству исполнения только по одному из критериев (в графической культуре или в пропорциях), но вполне достойные оценки «отлично» получают 90 (девяносто) баллов.

3. Следующая категория работ, имеющая несущественные упущения по двум критериям оценок (например, в пропорциях и в перспективе, или неубедительная компоновка в листе и небольшие неточности в светотеневой моделировке и т. д.), но имеющая и ряд достоинств, получает 80 (восемьдесят) баллов, что соответствует оценке «хорошо».
4. За работы, в которых имеются незначительные отступления от более двух общих требований: неубедительность компоновки, не совсем точные пропорции и светотеневое решение, нарушение в деталях, но выполнены на хорошо - ставится 70 (семьдесят) баллов.
5. Работы, в которых допущена одна серьезная ошибка (например: сильно искажены пропорции или страдает графическая культура), и имеется ряд незначительных упущений в требованиях, предъявляемых к экзаменационной работе, получает 60 (шестьдесят) баллов, что соответствует оценке «хорошо».
6. За две серьезные ошибки и ряд незначительных упущений в работе, но в целом за выполнение работы на «удовлетворительно», абитуриент получает 50 (пятьдесят) баллов.
7. Работы, имеющие серьезные ошибки в компоновке, нарушения в пропорциях и светотеневой моделировке, неточности в деталях, недостаточную обобщенность, получают 40 (сорок) баллов, что соответствует оценке «удовлетворительно».
8. Абитуриент, допустивший все перечисленные ранее ошибки в работе, но показавший свою индивидуальность и способность правильно воспринимать натуру и умение воспроизвести это на листе, получает 30 (тридцать) баллов, что соответствует оценке «удовлетворительно».
9. Работы, в которых совершенно не выполнены общие требования: изображение не закончено, размещение на листе случайно, пропорции искажены, тональное решение неграмотно, не прорисованы детали, рисунок не обобщен, дробен, получают низший балл - 20 (двадцать), соответствует оценке «неудовлетворительно».
10. Когда работа полностью не удовлетворяет требованиям или вообще не выполнена, т.е. предъявлен к сдаче пустой лист, ставится 10 (десять) баллов - «неудовлетворительно».

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случаях 9 и 10 полученная оценка рассматривается как неудовлетворительная, а экзамен считается несданным.

ПРОЦЕСС АНАЛИЗА, ПОСТРОЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ

Чтобы полнее раскрыть процесс работы над рисунком, условно разобьём его на девять этапов и подробно разберём каждый.

Эту методическую последовательность работы над рисунком не следует рассматривать как шаблон.

Вначале вы будете грубо членить работу на этапы и больше времени затрачивать на их выполнение. В дальнейшем эта градация исчезнет и каждый этап вы будете проходить быстрее, превращая их в единый процесс.

Периодически отходите и немного отдыхайте от работы, так как при возвращении к своей работе вы сможете увидеть свои ошибки. Особое внимание следует обращать на две основные стадии работы - **анализ** и **синтез**.

Анализ - расчленение целого на части.

Синтез - наоборот, соединение частей в целое.

В начале работы путем **синтеза** наметьте на листе бумаги общий вид натуры. Далее, в обобщённой большой форме головы намечайте детали т.е. вы вступаете на путь **анализа**.

В самом конце работы вы должны вновь вернуться к целому, подчиняя детали общей форме (**синтез**).

Самым сложным при построении изображения головы является умение соединить в целое анализ и синтез. Анализу всегда сопутствует синтез, вы не можете остановиться только на анализе деталей и рисовать их **изолированно** одну от другой. Вы должны связывать каждую деталь **между собой общей формой**. Если вы оставите свой аналитический рисунок без синтеза, то рисунок станет дробным и будет «разваливаться» на части.

При работе над длительным рисунком точка зрения должна оставаться неизменной на протяжении всего процесса рисования.

Какая бы натура ни была перед вами, начинать надо с конструктивной схемы и по ней следить за теми отклонениями, которые наблюдаются в натуре.

Без хорошего усвоения **правил, схем и законов** построения изображения головы вы **не сможете** добиться **реалистического рисунка**.

Весь ход работы над длительным рисунком головы должен следовать методическому принципу "от **общего** к частному" и "от **частного** к общему", т.е. через **детальный** анализ натуры, к **общему** образному выражению натуры.

Чтобы овладеть ходом работы и понять его содержание, всю работу над рисунком условно разбейте на 9 этапов. Это даёт возможность, соблюдая методическую последовательность, ясно **осознать** каждый **этап** в отдельности, их взаимосвязь и **итог работы**.

Процесс создания длительного рисунка очень сложен, поэтому, рисуя голову, необходимо соблюдать последовательность в работе и решать поставленную задачу постепенно. **Ранее** усвоив методическую последовательность работы над рисунком **деталей головы** человека, применяйте её и при выполнении рисунка **гипсовой головы**.

Однако методическая последовательность работы над рисунком головы имеет свои **особенности и нюансы**, о которых должен знать рисующий.

Для усвоения учебного материала рисующему необходимо чётко представлять, что конкретно он должен сделать на данном этапе работы, на каких моментах построения необходимо сосредоточить особое внимание. Нужна чёткая система в наблюдениях, анализах и процессах построения рисунка.

Чтобы понять все тонкости методической последовательности работы над рисунком головы человека, рассмотрим их на примере рисования гипсовой головы античного образа (**Антиноя**).

Решая поставленную задачу, соблюдайте следующие этапы:

1. Предварительный анализ натуры.
2. Композиционное размещение.
3. Определение характера формы и основных пропорций.
4. Определение характера формы и пропорций деталей головы.
5. Конструктивный анализ и передача объёма.
6. Подчинение изображения законам перспективы.
7. Детальная проработка больших форм и общая поддержка тоном.
8. Детальная проработка мелких форм.
9. Подведение итогов - синтез.

При выполнении рисунка головы человека вы должны:

видеть, замечать, анализировать, рассуждать и грамотно исполнять.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РИСОВАНИЯ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ АНТИНОЯ

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Предварительный анализ натуры

Приступая к рисунку, посмотрите на натуру со всех сторон, изучите и поймите строение и пластику формы. В данном примере вид головы Антиноя снизу в трехчетвертном повороте, это позволяет убедительнее и нагляднее раскрыть законы перспективы, конструкции и особенности построения изображения головы.

Определите характер движения головы (*поворот и наклон*), это влияет на композицию рисунка. Рассмотрите характер головы в фас, в профиль и в трехчетвертном повороте. Не забудьте и то, что освещение влияет на композиционное размещение изображения на листе.

Перед началом работы продумайте, где будет расположена линия горизонта (*уровень ваших глаз*), как будет строиться перспектива. Постарайтесь понять, где и как будут располагаться точки схода. Отметьте для себя характерные (*опорные*) точки головы.

ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ:

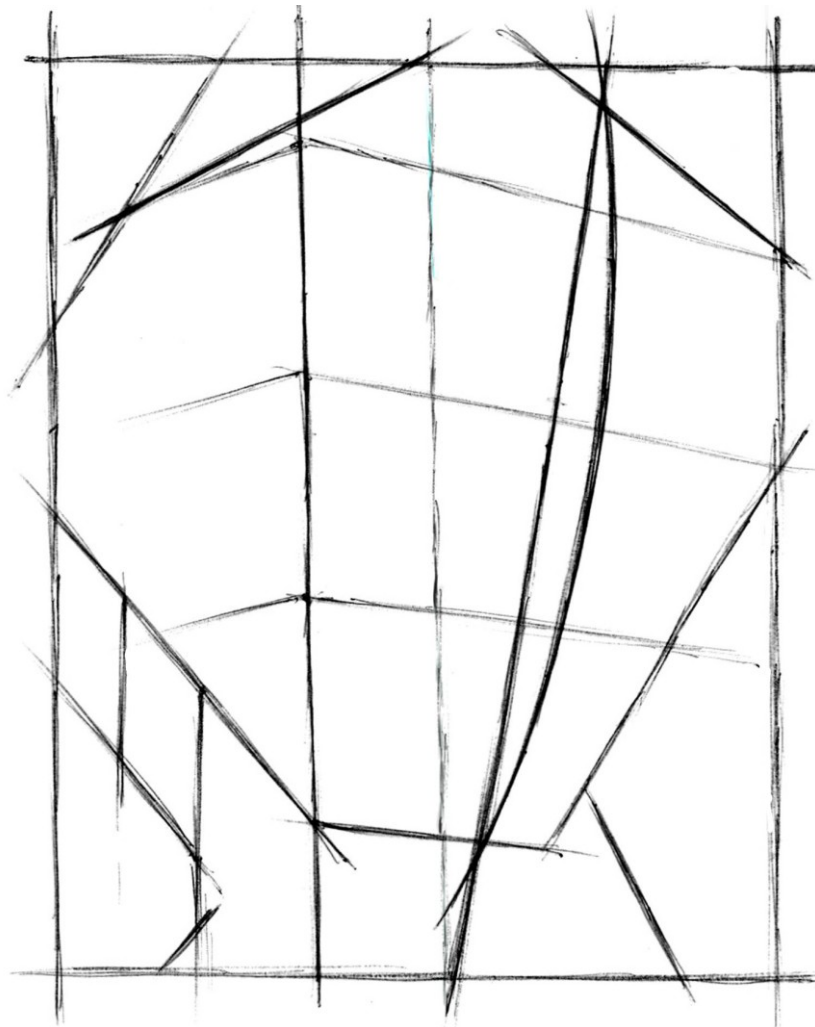
Композиционное размещение

После анализа натуры приступайте к рисунку. Работу начните с композиционного размещения изображения головы на листе бумаги. Изображение поместите немного выше центра листа бумаги и сместите в сторону затылка.

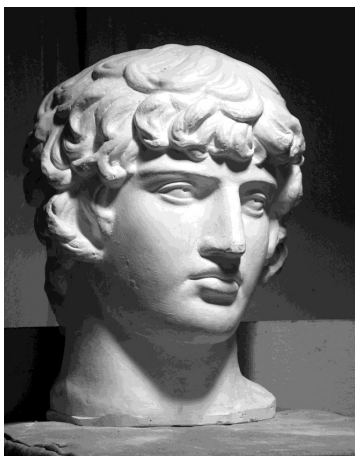
Размер изображения определяется пропорциями головы (*отношение высоты к ширине*). Изображение не должно быть большим и не должно быть маленьким. Изображение намечайте очень легко, форму головы прорисовывайте обобщённо и схематично. Наметьте общий вид натуры (*форму*) головы с учётом волос и шеи. Учитывая направление, движение и основные пропорции головы проведите срединную линию через предполагаемую переносицу и подбородок. Вы должны грамотно и красиво за-

полнить плоскость листа бумаги.

ТРЕТИЙ ЭТАП РАБОТЫ:

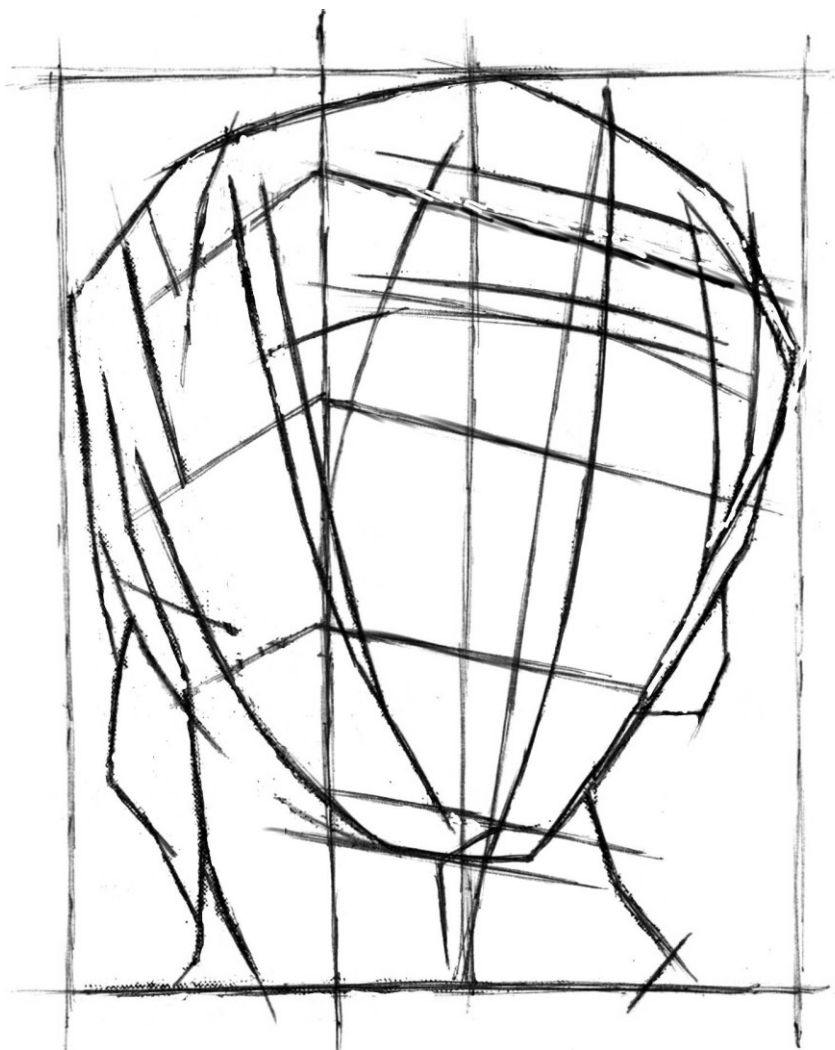
Определение характера общей формы и основных пропорций головы

Наблюдая за характером формы головы, отметьте, в какой части голова более широкая, в какой - узкая, каков характер ее объёма. Наблюдая натуру, прищуривайте глаза, чтобы все детали пропадали и была бы видна только общая масса объёма. В данном примере голова Антиноя широкая в височной части и сужена у подбородка.

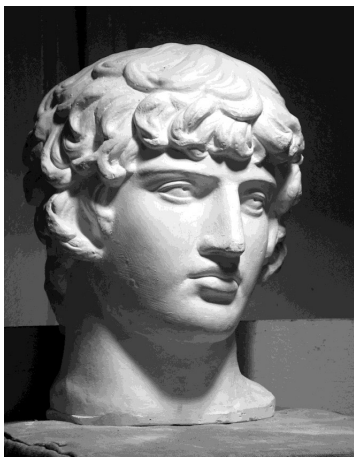
Если смотреть на лицевую часть головы, то видно, что она представляет форму треугольника: верхняя часть головы (*волосы*) шире скуловых частей, а скуловая часть шире подбородка. Наметив характер формы головы, уточните ещё раз наклон головы.

Для этого мысленно соедините прямой середину переносицы с серединой подбородка и посмотрите, какой угол образуется между ней и вертикалью. Определив угол наклона профильной линии относительно вертикали, определите наклон головы. Наметьте волосы и лицевую часть головы.

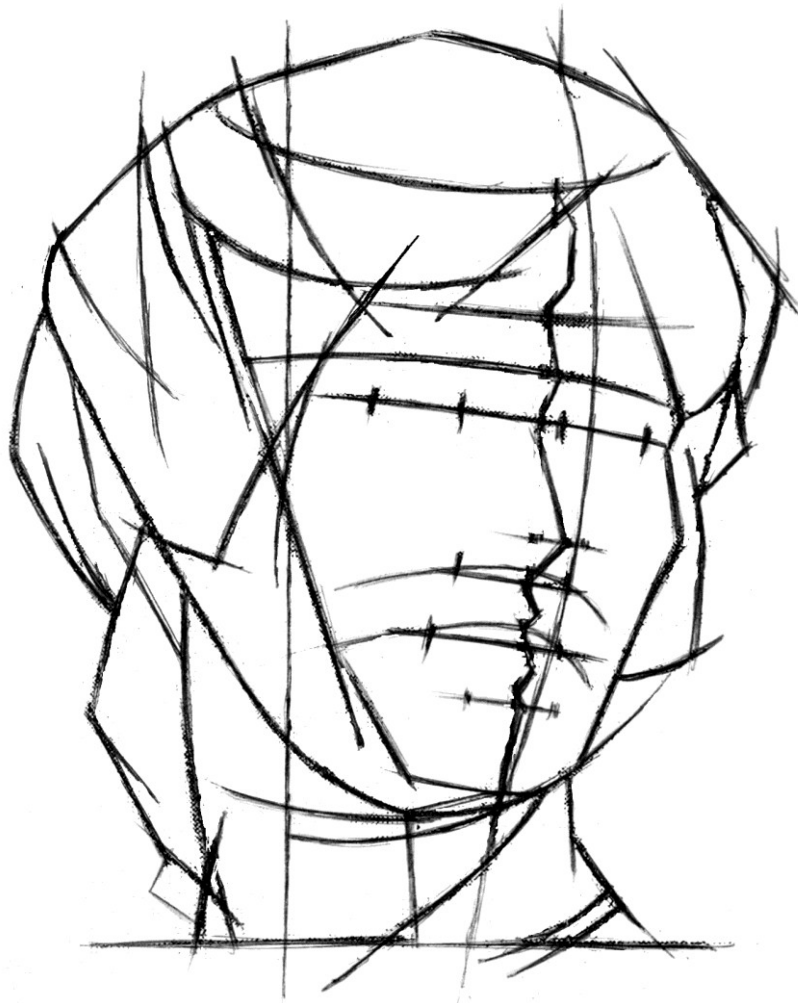
ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ:

Определение характера формы и пропорций деталей головы

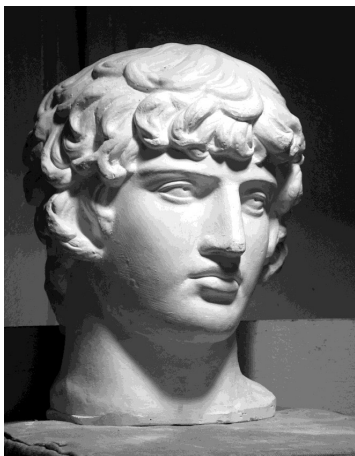
Определите и наметьте местоположение основных частей (*глаза, нос, губы, основные пряди волос*), но не прорисовывайте их по форме. На срединной линии наметьте профиль лица с учётом визуальных сокращений и уточните местоположение глаз, носа, губ, подбородка, скул.

Симметричное расположение частей головы изображайте сразу с двух сторон - правой и левой. Чтобы чётко соблюдать симметричность изображения формы головы, следует постоянно переносить карандаш с правой части изображения на левую часть. Например; наметив правый глаз, наметьте и левый; наметив правое крыло носа, наметьте и левое. Подкорректируйте форму волос и шеи.

ПЯТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ:

Конструктивный анализ и передача объёма

Конструктивную схему головы намечайте лёгкими линиями, чтобы в нужный момент их можно было легко удалить. Обратите внимание, что надбровные дуги, основания носа и подбородка, а также линии разреза глаз и рта изогнуты. Поставьте на место слёзники, уголки глаз, ноздри, уголки губ.

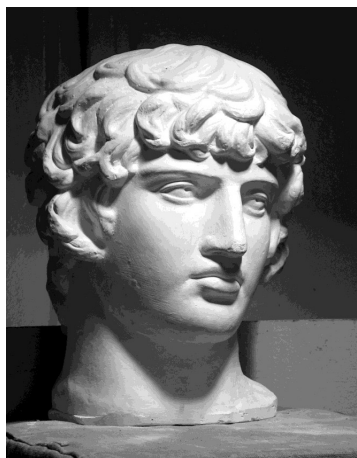
Обязательно проверьте пропорции и перспективные сокращения. Наметив схематично конструктивную основу головы, переходите к выявлению объёма. Разберитесь в пластической форме головы и правильно поймите её объём. Для облегчения этой задачи используйте метод «обрубков».

Рассматривайте форму головы в виде каменной глыбы, идите по принципу работы скульптора, от общего к частному. Прежде всего, дайте общую форму головы - обруб, затем переходите к выявлению основных больших форм (*лицевая часть, шея, волосы*). Затем намечайте мелкие детали - призматическую форму носа и подбородка, цилиндрическую форму губ и шаровидные выступы глаз.

ШЕСТОЙ ЭТАП РАБОТЫ:

Подчинение изображения законам перспективы

Этот этап работы наиболее трудоёмкий, длительный и ответственный. Необходимо обобщить объём головы и основные детали - нос, глаза и губы. Всё это наметьте лёгкими и тонкими линиями, не загрязняя плоскости тоном.

Затем проверьте характер формы этих деталей, чтобы в рисунке не получился отвлечённый образ. Например: уточняя призму носа, проследите за характером формы (*прямой, курносый или с горбинкой*), в данном случае - прямой. Все детали головы внимательно проверьте по натуре и при необходимости поправьте.

Думая об объеме, не делайте излишних преувеличений, намеченные формы превращайте в реальные изображения. Уточняя объём головы, учитывайте и анатомическую структуру. Например, форма лба состоит из пяти поверхностей: передней, двух боковых и двух височных. Рот можно представить как поверхность цилиндра или шара на котором располагается верхняя и нижняя губа. Подбородок можно представить в виде усечённого шара. Глаза – это шаровидные формы, которые с характерным изгибом облегают веки.

**Детальная проработка больших форм
и общая поддержка тоном**

Приступая к детальной проработке формы, внимательно сверьте свой рисунок с натурой и если все верно, то лёгкими касаниями карандаша наметьте собственные и падающие тени и снова проверьте по натуре.

После этого начинайте вырисовывать подробности общей формы. Нажим карандаша на бумагу усиливайте постепенно; не следует сразу чётко вырисовывать детали; надо оставлять возможность для поправок и уточнения рисунка в линии и тоне.

Рисуя детали, строже увязывайте их между собой. Например, определяя положение и характер формы ноздрей, проверьте их относительно слёзников, скуловых костей, уголков губ. Строго держитесь правила - **не рисовать по отдельности детали лица**; тщательно связывать детали между собой, иначе не получится цельности формы. Такая связь помогает замечать у себя в рисунке ошибки и исправлять их.

Детальная проработка мелких форм

Рисуя пряди волос, следите за тем, чтобы они лежали по форме головы. Прорабатывая локоны волос, наметьте у каждого световую поверхность, полутеневую и теневую, а также нижнюю плоскость и тень, падающую от локона. Рисуя глаза, помните, что это шарообразная форма.

Рисуя веки, следите, чтобы они облегли форму шара и имели толщину. Линия нижнего (*внутреннего*) края века должна подчёркивать округлую форму глазного яблока. Наметьте слёзник и толщину века. Также поступайте и с верхним веком. Нижнее веко не следует рисовать очень чётко по тону, оно слабее верхнего века, под которым сосредоточена тень.

Следите за тем, чтобы глаз в трехчетвертном повороте не был изображён в фас (*фронтально*). При трехчетвертном повороте головы глаза видны в сокращении и напоминают форму треугольника. При изображении носа покажите толщину ноздрей. Губы рисуйте как можно мягче, не делать резких очертаний бантика губ, потому что в том месте самая выпуклая часть; следовательно, надо передать на краях (*по кромке губы*) свет, а не чёрную линию.

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Подведение итогов - синтез

Прорабатывая форму деталей тоном, следите за правильным направлением штрихов, чтобы лучше выявить объёмную форму. Детали рисуйте так, чтобы все они вступали во взаимосвязь и вместе давали ясное представление о целом. Общая форма служит основой для рисования деталей.

Целое является основой для детального рассмотрения формы и постоянным фоном, на котором выделяется и изучается каждая часть в отдельности. На последнем этапе работы проверьте общее состояние рисунка: подчините детали целому, уточните рисунок в тоне (*сравнить блик со светом, рефлекс с полутоном*).

Затем тщательно проверьте все ли детали находятся на своём месте (*возможно, был «сбит» рисунок*). Чтобы легче увидеть ошибки, посмотрите на рисунок издали. Можно рассмотреть свою работу через зеркало, видимое наоборот покажет, насколько верно все нарисовано.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе обобщения опыта преподавания рисунка в ИРНИТУ собран и представлен в пособии материал по изучению и изображению головы человека. Пособие посвящено рисунку деталей лица и головы человека. Это одна из ступеней по освоению художественных, графических, объёмно-пространственных способов изображения человека, что способствует развитию пространственного мышления архитектора. Это важная тема в высшей школе по подготовке высококвалифицированных специалистов в области архитектуры, дизайна и реставрации.

Приведенные основные принципы и методы изображения деталей и форм головы человека могут оказать существенную помощь начинающим архитекторам, дизайнерам и художникам как в теоретической, так и практической работе, а также способствовать дальнейшему совершенствованию мастерства в такой важной области искусства, как архитектура и дизайн. Методологическая направленность нацелена на углублённое изучение и освоение рисунка в учебном процессе. Полезные советы и указания подкреплены иллюстративными материалами.

Весь учебный материал изложен в строгой методической последовательности усвоения учебных задач. Данное пособие должно вселить уверенность в обучающегося: пробудить интерес, инициативу и желание развивать свои творческие способности в области академического рисунка. Рекомендуемые поэтапные изображения головы человека были исследованы, разработаны и апробированы на подготовительных курсах института архитектуры и строительства ИРНИТУ.

Это учебное пособие - один из способов поиска решения, в подготовке поступающего по архитектурному направлению в институт архитектуры и строительства ИРНИТУ.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Чиварди Д. **Художественный портрет**. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС 2002. **стр. 14.**
2. Там же, **стр. 20.**
3. Ли Н. **Основы учебного академического рисунка**. М.: ЭКСМО-2004. **стр. 148.**
4. Там же, **стр. 142.**
5. Там же, **стр. 144.**
6. Чиварди Д. **Художественный портрет**. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС 2002. , **стр. 20.**
7. Шубина Т.Г. **Портрет, фигура человека**. Минск: Современный литератор, 2001.-**стр. 62.**
8. Там же, **стр. 62.**
9. Чиварди Д. **Художественный портрет**. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС 2002. , **стр. 15.**
10. Там же, **стр. 22.**
- 11-21. **Работы абитуриентов**. Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура», ИРНИТУ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов Н. Н. **Основы рисования**. М: Просвещение, 1974. - 273 с.
2. Беда Г. Б. **Основы изобразительной грамоты**. М.: Творчество, 1963. - 158 с.
3. Гордон Л. **Техника рисования головы человека** М.: ЭКСМО-ПРЕСС 2000.-120 с.; ил
4. Ли Н. **Основы учебного академического рисунка**. М.: ЭКСМО-2004. – 478 с ; ил
5. Ростовцев Н. Н. **Учебный рисунок**. М.: Просвещение, 1976. 284 с.
6. Ростовцев Н.Н. **Рисование головы человека**. Минск: Высшая школа, 1992. 292с.; ил.
- 7.Тихонов С.В. и др. **Рисунок: Учебное пособие для вузов/** С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков.- М. : Стройиздат,2001. -289 с.; ил.
8. Чиварди Д. **Художественный портрет**. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС 2002. – 64 с ; ил.
9. Шорохов Е. В. **Основы композиции**. М: Просвещение, 1979. - 296 с
10. Шубина Т.Г. **Портрет, фигура человека**. Минск: Современный литератор, 2001.- 96 с., ил.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Учебные работы

Рис.11

Ильина Динара

Рис.12

Александров Алексей

Рис.13

Родченкова Анна

Рис.14

Свяжина Дарья

Рис.15

Лисовских Анастасия

Рис.16

Касьянова Наталья

Рис.17

Павлова Диана

Рис.18

Зарубина Анна

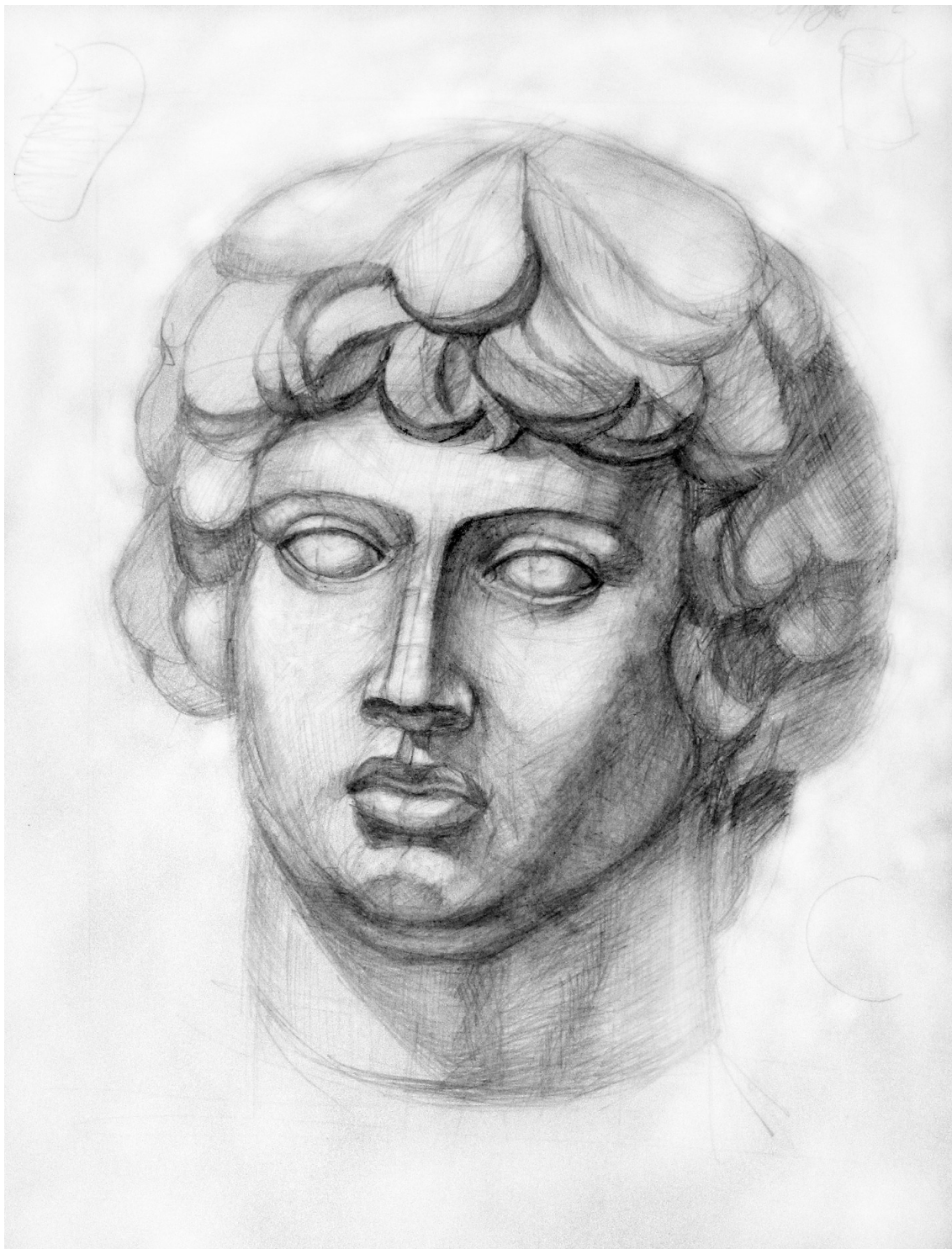

Рис.19

Красильников Егор

Рис. 20

Латыпова Ксения

Рис.21

Карпов Сергей

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	3
РАЗДЕЛ 1. РИСУНОК ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА	
Пластическая анатомия костей черепа	4
Последовательность рисование черепа	6
РАЗДЕЛ 2. РИСУНОК ДЕТАЛЕЙ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА	
Пластическая анатомия носа.....	7
Последовательность рисование носа.....	9
Пластическая анатомия рта.....	11
Последовательность рисование губ.....	12
Пластическая анатомия глаз.....	14
Последовательность рисование глаз	15
Пластическая анатомия уха.....	17
Последовательность рисование уха.....	18
РАЗДЕЛ 3. ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА	
Анфас.....	19
Профиль.....	20
РАЗДЕЛ 4. РИСУНОК ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА	
Пластическая анатомия мышц головы и шеи	21
Последовательность рисования анатомической головы	24
Общие сведения о вступительном экзамене	25
Последовательность рисования гипсовой головы Антиноя.....	27
Заключение.....	36
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Учебные работы	38

Составители: профессор Кулаков А.И.,
доцент Колодий Г.Н.

РИСУНОК
ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА
с гипсового слепка

Учебное пособие

Зав. редакцией
Компьютерная верстка *Г.Н. Колодий*

Издается в авторской редакции
Подписано в печать 25.09.2016. Формат 60 х 90 / 8.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 5,5.
Тираж 300 экз. Зак.

Лицензия ИД № 06506 от 26.12.2001
Иркутский национальный исследовательский
технический университет
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83