

Содержание

Об авторе	13
Посвящение	14
Благодарности	14
Ждем ваших отзывов!	14
Введение	15
О чем эта книга	15
Соглашения, используемые в этой книге	16
Чего можно не читать	16
Предположения, которые могут показаться вам странными	16
Как организована эта книга	17
Часть I. Основы рисования фигур	17
Часть II. Стартовый рывок	17
Часть III. Рисуем тело	17
Часть IV. Оттачиваем художественное мастерство	17
Часть V. Великолепные десятки	17
Пиктограммы, используемые в этой книге	18
Что дальше	18
Часть I. Основы рисования фигур	19
Глава 1. Добро пожаловать в волшебный мир рисования фигур	21
Как подобрать материалы для рисования	21
Овладение основами рисования	22
Рисование головы	22
Соединим вместе разные части тела	23
Совершенствование техники рисования	24
Глава 2. Приобретение необходимых принадлежностей	25
Как купить все, что необходимо для рисования, и не обанкротиться	25
Обзор бескрайнего мира рисовальных принадлежностей	27
Бумага	27
Инструменты для рисования	31
Ластики	36
Инструменты для заточки	37
Линейки	38
Доска для рисования с зажимом	38
Композиционная сетка	38
Папка для рисунков	39
Пенал для инструментов	39
Приспособления для сохранения и восстановления рисунков	40
Как организовать первую художественную студию	40
Выбор рабочего пространства	41
Освещение рабочего места	42
Как правильно выбрать рабочий стол	42
Выбор кресла для рисования	43

Хранение рисунков в коробках и папках персонального архива	43
Уборка рабочего места с помощью гигиенических салфеток и бумажных полотенец	44
Другие принадлежности, которые могут вам понадобиться (или не понадобиться)	44
Создание переносной студии	46
Глава 3. Изучаем основы рисования фигур	49
Штрихи: какой нажим нужно прикладывать при рисовании	49
Линии, кривые и формы	51
Прямые линии — длинные и короткие	51
Изображение изгибов человеческого тела с помощью кривых линий	52
Попрактикуйтесь в рисовании основных форм	53
Создание объема с помощью теней	57
Нанесение теней: света и тени	57
Как создать собственную шкалу оттенков серого цвета	62
Методы штриховки	64
Создание цельной картины светотени с помощью плавного перехода между участками изображения с разными оттенками серого	71
Соединим все вместе: придадим формам объем	73
Исправление ошибок и неточностей с минимальными затратами труда	78
Осторожное стирание	78
Вымарывание линий	79
Просто проводите новые линии поверх тонких линий	79
Часть II. Стартовый рывок	81
Глава 4. Покопаемся в голове	83
Из каких частей состоит голова человека	83
Вид спереди	83
Вид головы с поворотом лица в три четверти	84
Вид сбоку	85
Вид сзади	85
Как нарисовать форму головы	86
Рисование головы спереди с помощью измерительных инструментов	86
Рисование головы от руки под разными углами	91
Рисование голов людей разного возраста и пола	105
Глава 5. Добавляем части лица	111
Глаза — зеркало души человека	111
Начнем с базовой структуры глаз	111
Рисуем глаза под разными углами	117
У разных людей — разные формы и размер глаз	118
Разберемся с носом	119
Изображение структуры носа	119
Рисуем нос под разными углами	122
Носы на любой вкус, всех форм и размеров	124
Рисуем рот	125
Разберемся в структуре челюсти	125

Рисуем губы	126
Изображаем улыбку (скалим зубы)	129
Рисуем рот под разными углами	131
Рты любых форм и размеров	131
Присмотримся к ушам	132
Изображаем наружные и внутренние формы уха	132
Рисуем уши под разными углами	136
Разнообразие форм и размеров ушей	137
Как правильно разместить части лица на изображении головы	138
Глава 6. Рисуем волосы	141
Корень проблемы: что представляют собой волосы	141
Линия волос и скальп	141
Вдовий пик	145
Пробор	146
Рисуем разные типы волос	149
Изображение прядей волос разных типов	150
Вьющиеся и прямые волосы	151
Светлые и темные волосы	155
Мужские прически	156
Классические и короткие прически	157
Рисуем длинные волосы	159
Растительность на лице и виски (бачки)	162
Займемся женскими прическами	164
Короткая стрижка	164
Прически с волосами до плеч	165
Длинные и прекрасные	166
Детские прически: постарайтесь ничего не усложнять	168
Короткие прически	168
Косички-хвостики	169
Молодежные прически в стиле “панк”	170
Глава 7. Изображаем эмоции	171
Геометрические плоскости и светотени	171
Определение геометрических плоскостей	171
Начинаем наносить тени	178
Поиграем мускулами	180
Важнейшие мышцы лица	180
Мышцы лба и бровей	182
Мышцы, приводящие в движение глаза	184
Мышцы “морды лица”	185
Сосредоточимся на малом: мышцы носа и челюстей	187
Опустимся несколько ниже: мышцы шеи	188
Еще раз о чувствах	191
Нейтральное выражение лица	191
Встревоженное выражение лица	192
Испуганное выражение лица	193
Разгневанное выражение лица	194
Печальное выражение лица	196

Удивленное выражение лица	197
Счастливое выражение лица	199
Другие эмоции	200
Изображаем морщинки на лице, чтобы указать возраст человека	201
Часть III. Рисуем тело	203
Глава 8. Пропорции человеческого тела и структура скелета	205
Метод счета по головам для определения правильных пропорций	205
Что представляет собой метод счета по головам	205
Разница между пропорциями мужского и женского тела	207
Пропорции тела младенцев и детей	208
Займемся изучением человеческого скелета	210
Скелет взрослого человека	210
Скелет младенца и ребенка	213
“Вехи” на скелете человека и формирование правильных пропорций фигуры	214
Где находятся “вехи”	214
Рисуем фигуру от центра в стороны с помощью “вех”	215
Создание между “вехами” малых форм по типу мозаики	217
Глава 9. Каркасные фигуры и манекены	221
Рисование каркасной фигуры “с нуля”	221
Рисуем направляющие пропорций	222
Рисуем верхнюю часть тела	222
Добавляем нижнюю часть тела	224
Сравниваем разные виды каркасных фигур	225
Построение манекена с помощью геометрических форм	227
Начинаем с головы и шеи	227
Приступаем к изображению середины торса	228
Рисуем живот	230
Рисуем бедра	231
Рисуем верхние части рук и ног	233
Рисуем предплечья и нижнюю часть ног	235
Учимся рисовать кисти рук	238
Сосредоточиваемся на стопах	244
Собираем воедино весь манекен	249
Изображаем простые движения манекена	250
Наклоны вперед и назад	250
Наклоны в стороны	251
Простое вращение (скручивание)	252
Глава 10. Накачиваем мышцы	255
Базовое строение мускулатуры	255
Компонуем мышцы верхней части тела	256
Начнем со спины и плеч	257
А теперь все внимание на грудь!	262
Мышцы рук	266
Руки на стол!	269

Изображение мышц нижней части тела	271
Рисуем бедра и ягодицы	271
Чтобы твердо стоять на земле, нужны мускулистые ноги	272
Займемся ступнями	276
Соединяем все вместе: рассматриваем фигуру с мышцами	
под разными углами	277
Мужская фигура с мышцами	278
Женская фигура с мышцами	279
“Шлифуем” фигуру с мышцами	280
Глава 11. Рисуем фигуры в движении	283
Несколько важных моментов, о которых следует помнить	283
Метод контрапоста	284
Изображение фигуры в ракурсе	286
Отойдем подальше: сужение	289
Фокус с исчезновением: метод исключения	290
Передача в рисунке разных поз	291
Динамичные позы	292
Расслабленные позы	297
Часть IV. Оттачиваем художественное мастерство	305
Глава 12. Позаботьтесь о нарядах для фигур	307
Изображаем складки, рисунок и текстуру ткани	307
Рисуем складки одежды	308
Выбираем рисунок ткани	313
Ощутите текстуру	316
Приоденьте изображаемую фигуру	318
Одежда свободного покроя	319
Облегающие и элегантные	324
Займемся обувью	330
Мужские туфли	330
Женские туфли	331
Ботинки и сапоги	332
Сандалии	333
Спортивная обувь (кроссовки)	334
Глава 13. Новые методы рисования	337
Способы изображения контуров фигуры	337
Первое решение: использование разных типов контуров	
с учетом положения источника света	338
Изображение текстуры кожи, волос и одежды	
с помощью четких и мягких контуров	339
Изображение сдавливания одних частей тела	
с другими или со сторонними объектами	342
Применение усовершенствованных методов нанесения теней	343
Переплетающаяся штриховка	343
Сочетание разных видов перекрестной штриховки	
для округлых объектов	345

Подчеркивание ритма фигуры с помощью избирательной штриховки	346
Экспериментируем, выполняя интересные упражнения по рисованию	348
Рисование контура фигуры вслепую	348
Рисование вслепую наружных и внутренних контуров фигуры	350
Чередование коротких прямых линий, длинных изогнутых линий и “загогулин”	351
Рисование по фотографиям	356
Создание справочной фотобиблиотеки	356
Рисуем поверх фотографий	359
Глава 14. Композиция и перспектива	361
Основы композиции	361
Обозначение границ для композиции	362
Выстраивание элементов композиции	363
Полезные композиционные шаблоны	368
Квадратная композиция	369
L-образная композиция	370
Диагональная композиция	373
Композиция “инь-янь”	376
Проявляйте творческий подход	379
Изображение людей в разных перспективах	380
Одноточечная перспектива	381
Двухточечная перспектива	382
Трехточечная перспектива	385
Передача драматизма ситуации с помощью соответствующей перспективы	392
Методы, упрощающие применение перспективы	392
Взаимно перекрывающиеся формы, разница в размерах и уровни освещенности	392
Простой и быстрый способ изображения группы людей	395
Часть V. Великолепные десятки	397
Глава 15. Десять мест, где можно научиться рисовать фигуры	399
Постоянно действующие курсы изобразительного искусства	399
Открытые уроки в местном художественном институте	400
Художественные галереи и музеи	400
Поезда и прочие транспортные средства	401
Книжные магазины и кафе	401
Библиотеки	401
Парки	401
Пляж	402
Крупные торговые комплексы	402
Городские площади	402
Глава 16. Десять способов правильно упорядочивать, хранить и презентовать свои работы	403
Датируйте свои рисунки	403
Наведите порядок дома	403

Создайте цифровой архив работ, которые вы хотите сохранить	404
Используйте фиксирующий спрей	404
Используйте майларовые защитные рукава	405
Защищайте свои рисунки от неблагоприятного воздействия окружающей среды	405
Выставляйте свои работы в архивных паспарту и рамках	406
Портфолио — как наилучшая защита для рисунков	406
Создайте портфолио в Интернете	407
Создавайте информационные материалы, способствующие продвижению ваших работ	408
Предметный указатель	409

Глава 5

Добавляем части лица

В этой главе...

- Рисуем реалистичные глаза
- Как правильно нарисовать нос
- Изображаем рот во всей его красе
- Копаемся в ушах

Настало время заняться самым интересным — изображением лица. Из этой главы вы узнаете, как правильно изобразить лицо, чтобы каждый, кто посмотрит на ваш рисунок, сразу же узнал представленного на нем человека. Здесь объясняется, как рисовать глаза, нос, рот и уши.

В этой главе вы научитесь изображать каждую отдельную часть лица и компоновать все это на рисунке головы. Если вам никогда раньше не приходилось рисовать лицо, советую сначала прочитать главу 4, в которой рассказывается о рисовании человеческой головы. Голову можно представлять себе как холст, а лицо — как фактическую живопись. Каким бы замечательным ни было ваше художественное мастерство, если холст не подготовлен должным образом, нарисованная на нем картина может быстро поблекнуть и прийти в негодность. Кроме того, если вы еще не знакомы с принципами рисования основных геометрических форм, вам нужно для начала прочитать главу 3.

Глаза — зеркало души человека

Говорят, что глаза — зеркало души человека. Иногда достаточно посмотреть в глаза человеку, чтобы установить с ним контакт. Даже домашние животные, например собаки и кошки, чтобы привлечь к себе внимание, заглядывают в глаза. Неудивительно, что рисование глаз многие считают едва ли не самым важным и увлекательным этапом рисования человеческого тела! В этом разделе я хочу убедить своих читателей в том, что глаза человека — поистине восхитительное творение природы.

Начнем с базовой структуры глаз

В этом разделе описана пошаговая процедура изображения глаз на виде спереди — от начала и до конца. (Далее в этой главе рассматривается пошаговая процедура изображения глаз под углом в три четверти и сбоку.) Здесь будет показано, как рисовать глазное яблоко, радужную оболочку, зрачок, веки, ресницы и брови.

Глазное яблоко

Глазное яблоко — это, по сути, сферический объект, помещенный в глазницу черепа. Форма глазного яблока вовсе необязательно должна быть идеально сферической — впоследствии вы все равно закроете его примерно наполовину верхним и нижним веками.

Хотя я не особенно возражаю, когда мои студенты пользуются теми или иными подручными средствами (например, маленькими колпачками или крышечками) для создания первоначальных контуров глазных яблок, все же я настоятельно рекомендую с самого начала решительно отказаться от каких бы то ни было подручных средств и рисовать исключительно от руки. Рисование от руки не только придает уверенность в работе с рисовальными инструментами, но и ускоряет работу (в конце концов, разумно ли таскать за собой повсюду всевозможные шаблоны только для того, чтобы нарисовать “идеальную” форму глазного яблока?).

Нарисовать само по себе глазное яблоко несложно. Обычно я рисую глазное яблоко диаметром примерно 2,5 см. Диаметр глаза младенца невелик (примерно 18 мм, тогда как у взрослого он достигает 25 мм), но глаз растет быстро в первые годы жизни человека. В центре листа бумаги набросайте тонкими линиями окружность и направляющие в виде перекрестья для определения центра базовой структуры глазных яблок, как показано на рис. 5.1, *a* и *б*. Перекрестье необходимо нарисовать тонкими линиями. Это нужно для того, чтобы оно как можно меньше выделялось на фоне более темных (толстых) линий, которыми вы впоследствии будете изображать остальную структуру глаза.

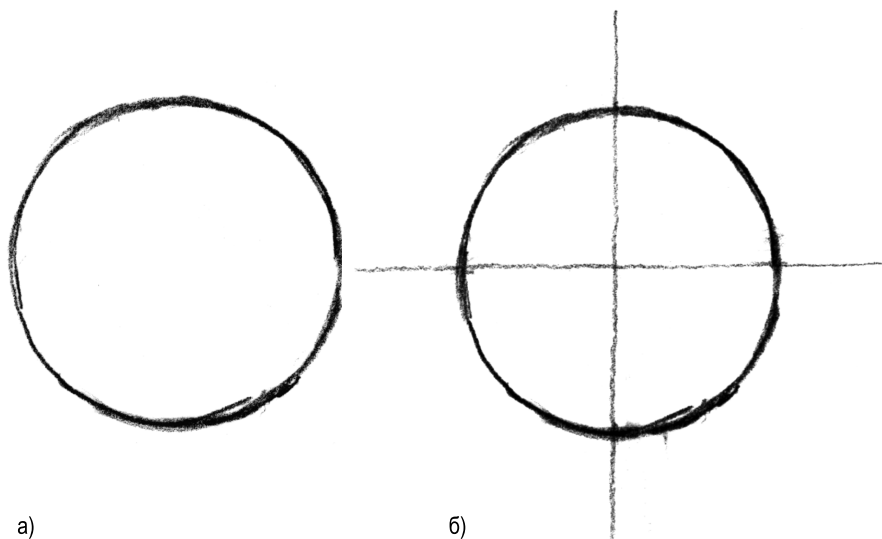

Рис. 5.1. Рисуем глазное яблоко и направляющие в виде перекрестья

Радужная оболочка и зрачок

Чтобы определить цвет глаз человека, всегда обращают внимание на цвет радужной оболочки его глаз. Зрачок у подавляющего большинства людей, как правило, темный или почти черный.

Радужную оболочку и зрачок можно изобразить в виде двух отдельных перекрывающихся дисков: зрачок является диском меньшего диаметра и размещается поверх радужной оболочки, имеющей больший диаметр. Изображая их, выполните описанную ниже последовательность действий.

1. Нарисуйте большую окружность в центре глазного яблока. Она будет изображать радужную оболочку.

Эта окружность должна занимать примерно половину диаметра глазного яблока, как показано на рис. 5.2, а. Расстояние между радужной оболочкой и наружным контуром глазного яблока должно быть примерно таким же.

2. Легко заштрихуйте тупым мягким карандашом радужную оболочку, придав ей равномерный серый тон, как показано на рис. 5.2, б.

Как показано на рис. 5.2, б для штриховки области радужной оболочки идеально подходит тупой рабочий конец мягкого карандаша, поскольку он позволяет нанести практически однородный серый тон. Чем большую площадь вам нужно заштриховать, тем удобнее использовать для этой цели затупленный рабочий конец мягкого карандаша. (Подробнее о рисовальных инструментах можно прочитать в главе 2.)

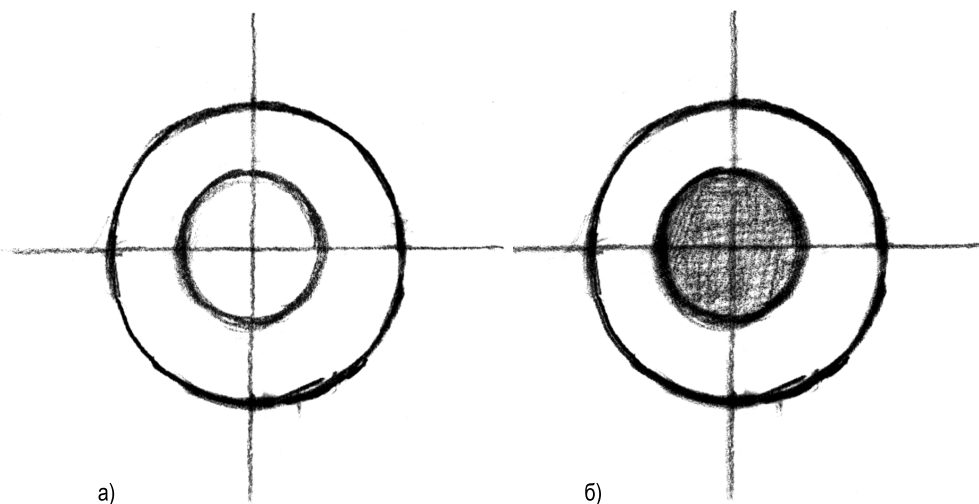

Рис. 5.2. Рисуем радужную оболочку

3. Нарисуйте меньшую окружность в центре большей окружности, нарисованной в п. 1. Она будет изображать зрачок.

Диаметр зрачка должен составлять примерно половину диаметра радужной оболочки, расположенной под зрачком (рис. 5.3, а).

4. Остро отточенным мягким карандашом плотно заштрихуйте зрачок.

Хотя из рис. 5.3, б следует, что зрачок расположен поверх радужной оболочки, в действительности это радужная оболочка расположена поверх зрачка. Радужную оболочку можно представлять себе как диск большего диаметра с отверстием в центре, сквозь которое смотрит зрачок.

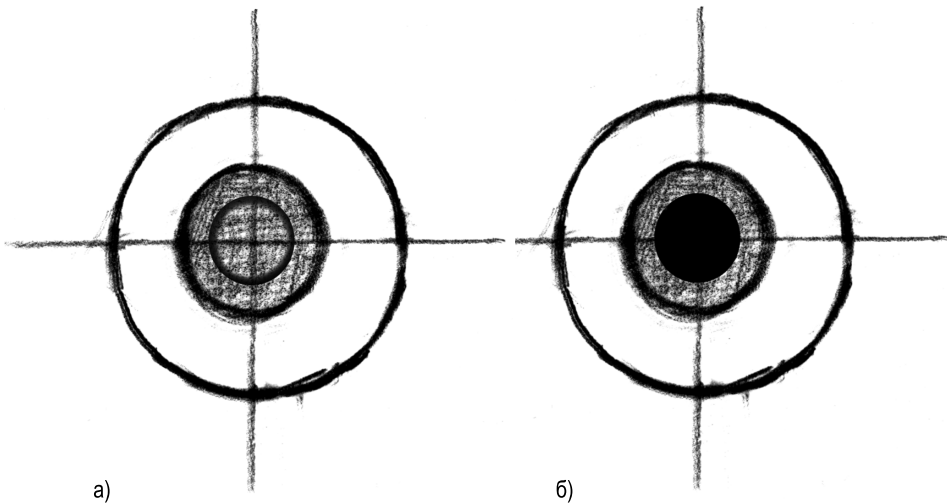

Рис. 5.3. Рисуем зрачок поверх радужной оболочки

Веки, ресницы и брови

Веки, ресницы и брови обрамляют структуру глазного яблока и помогают придать глазам реалистичность и индивидуальность. Изображая их, выполните описанную ниже последовательность действий.

1. Нарисуйте базовое нижнее веко, как показано на рис. 5.4, а.

Нарисуйте линию, охватывающую нижнюю часть века. Эта линия должна повторять форму наружной поверхности глазного яблока. Изображая эту линию, я рисую в своем воображении сферу и спрашиваю у самого себя “Как бы я чувствовал себя на месте своего карандаша, если бы мне пришлось воспроизводить поверхность этой трехмерной структуры?”

Между нижней кромкой радужной оболочки и нижним веком нужно оставить небольшой промежуток.

2. Нарисуйте верхнее веко, которое перекрывается с нижним веком и структурой глазного яблока.

Нарисуйте линию, охватывающую и закрывающую верхнюю часть структуры глазного яблока (см. рис. 5.4, б). Обратите внимание на то, что эта форма не является полностью симметричной по отношению к округлости формы нижнего века. Верхняя внутренняя дуга глаза обычно оказывается несколько *выше* верхней наружной дуги. В зависимости от того, какая сторона выше, вы понимаете, на какой из двух глаз смотрите. На рис. 5.4, б левая сторона верхней дуги несколько приподнята; это говорит о том, что изображен левый глаз. Чтобы изобразить правый глаз человека, нужно приподнять правую сторону верхней дуги.

Обратите внимание на то, что верхнее веко закрывает почти треть верхней части радужной оболочки. Вообще говоря, оно почти касается зрачка. У некоторых людей верхнее веко действительно касается верхушки зрачка.

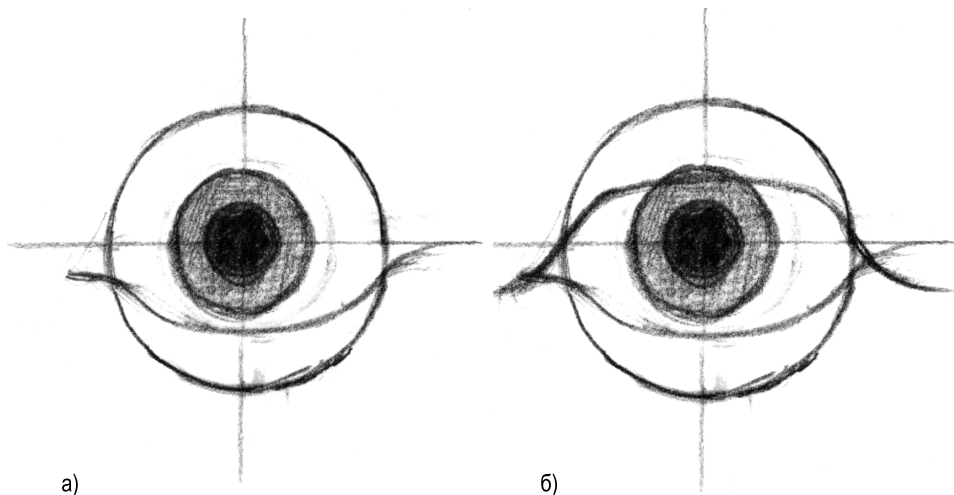

Рис. 5.4. Рисуем нижнее и верхнее веки

3. Нарисуйте тонкими линиями форму ресниц и затемните верхнее веко, а также края нижнего века.

Не рисуйте ресницы похожими на паучие ножки, торчащие вокруг глаза во все стороны. Когда вы рисуете глаз, даже находясь рядом с моделью, ресницы группируются, образуя дугообразную форму, которая кажется темнее и толще на верхнем веке (особенно к наружным концам, как показано на рис. 5.5, а).

На этом рисунке ресницы несколько толще (обычно так поступают, когда рисуют женские глаза). Для лучшего эффекта я изобразил остроконечные (стрельчатые) формы по наружным краям ресниц на верхнем и нижнем веках. (Изображая глаза мужчин, я рисую ресницы по минимуму. Вместо того чтобы рисовать ресницы у мужчин, я лишь слегка утолщаю структуру верхнего века. Однако не следует делать эту линию слишком толстой, поскольку в таком случае у зрителя создается впечатление, будто веки у натуращика подведены тушью!)

Чтобы изобразить более мягкие и реалистичные ресницы, воспользуйтесь мягким карандашом из древесного угля.

4. Используйте натуральный жир, выделяемый кончиками пальцев, чтобы слегка размазать и смягчить края ресниц (рис. 5.5, б).

Не надавливайте слишком сильно пальцами на бумагу! В противном случае можно полностью стереть большую часть формы ресниц. Можете также размять тестообразный ластик, вылепив на его конце форму, удобную для размазывания или смягчения краев ресниц, и использовать его вместо пальца.

5. Используйте остро заточенный конец мягкого рисовального карандаша для добавления резких, более плотных линий, обозначающих детали глаза (как показано на рис. 5.5, в).

Эти плотные линии (некоторые художники называют их “акцентами”) изображают складки, т.е. места, в которых две формы прижаты одна к другой. На рис. 5.5, в я навожу тонкие линии, чтобы затемнить верхнее веко.

Помимо затемнения обоих концов нижнего века, я добавляю с каждой стороны (чуть ниже линии нижнего века) короткую линию, обозначая таким образом верхнюю

плоскость нижнего века. Обратите особое внимание на короткую линию, нарисованную справа от наружного края нижнего века; она несколько выступает за пределы формы нижних ресниц. Эти линии играют важную роль в создании впечатления, что ткань век, которая покрывает структуру глаза, трехмерная (хотя сам по себе рисунок, конечно же, является плоским).

Чтобы завершить этот шаг, нарисуйте короткую кривую линию у внутренней стороны глаза, которая соединяется с верхним и нижним веками. Эта линия обозначает слезный проток, который заметен, если рассматривать свое лицо вблизи в зеркале.

6. Набросайте брови и заштрихуйте соответствующие области глаза, придав ему больший реализм.

Как показано на рис. 5.5, 2, сначала нужно набросать тонкими линиями базовую форму брови. Затем следует постепенно накладывать все более и более плотную штриховку в направлении внутренней стороны брови, создавая более темный оттенок.

Обратите внимание на наклон брови в направлении центра лба. Не изображайте брови, беспорядочно торчащие в разные стороны!

Для придания большего реализма я слегка заштриховываю верхнее веко под бровью. Так создается впечатление, что верхнее веко слегка выдается перед глазным яблоком. В довершение эффекта я создаю на зрачке круглый блик с помощью слегка заостренного кончика тестообразного ластика. Этот прием создает впечатление блестящей, влажной текстуры. Для этого можно воспользоваться и уголком обычного резинового ластика или даже ластиком, которым зачастую снабжается тупой (нерабочий) конец обычного офисного карандаша.

7. Нарисуйте три тонкие линии, обозначающие положение верхнего века в глазнице (рис. 5.5, д).

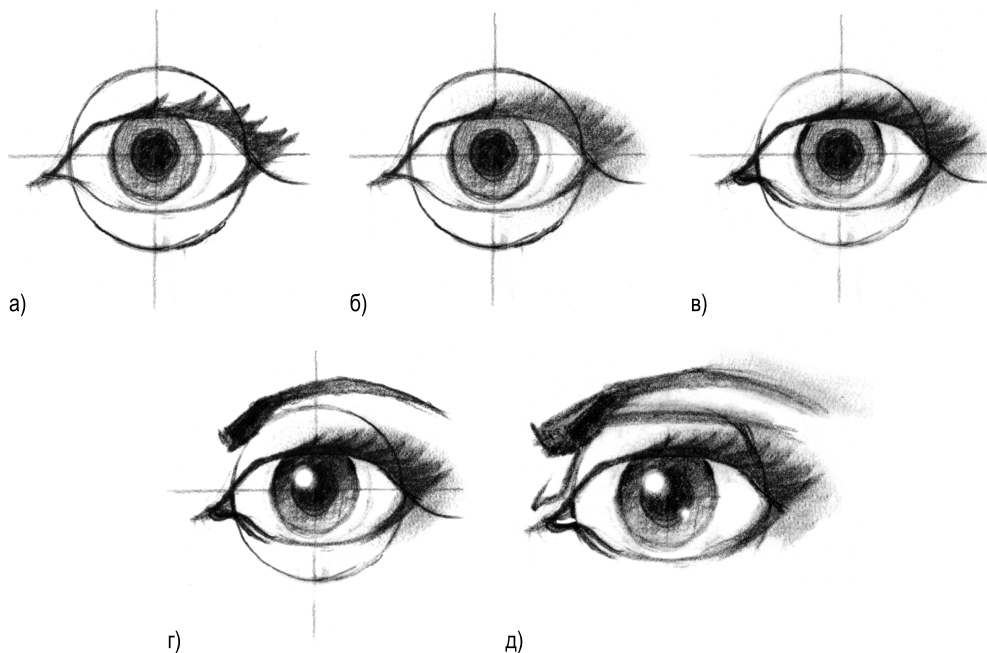

Рис. 5.5. Делаем последние штрихи

Воспользуйтесь в качестве направляющих боковой и верхней круглые края сферы глазного яблока, чтобы определить положение боковой и верхней линий верхнего века.

Чтобы правильно изобразить эту форму, нужно, чтобы обе стороны верхнего века были наклонены под небольшим углом внутрь. Обратите внимание на то, что верхняя плоскость верхнего века слегка наклонена вверх, в направлении брови.

Прежде чем двигаться дальше, сотрите ластиком округлость, обозначающую первоначальную форму глазного яблока.

Рисуем глаза под разными углами

Итак, вы уже знаете, как нарисовать вид глаз спереди. Сейчас мы посмотрим, как выглядят глаза под разными углами. Обратите внимание на то, как форма сферы глазного яблока слегка отклоняется от перспективы.

На рис. 5.6 показаны формы глаз, которые вы рисовали на виде спереди, под углом в три четверти и сбоку. Обратите особое внимание на следующие различия.

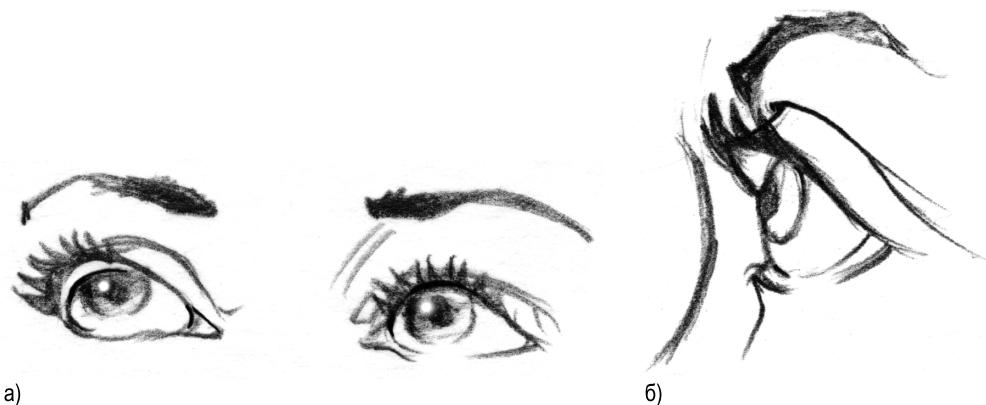

Рис. 5.6. Рисуем глаза под углом в три четверти и сбоку

- ✓ Когда угол, под которым мы смотрим на глаз, смещается от центра в сторону, форма радужной оболочки и зрачка как бы сужается (рис. 5.6, а). К тому же вы лучше видите, как верхнее и нижнее веки охватывают глазное яблоко. Чтобы изобразить веки под этим углом так, чтобы они вполне достоверно и реалистично охватывали глазное яблоко, я смещаю впадины кривых верхнего и нижнего век в направлении угла, под которым направлен взгляд модели. В этом случае, поскольку глаз и голова слегка обращены влево, я смещаю впадины кривых верхнего и нижнего век от центра глаза влево. При рисовании глаза под углом в три четверти изобразите форму ресниц так, чтобы она изгибалась из-под верхнего века в том направлении, куда повернут глаз.

Хотя края ресниц в данном случае изгибаются вверх и влево, физически они, конечно же, не могут поворачиваться ни в ту, ни в другую сторону. Ресницы растут из краев верхнего и нижнего век. Но при изменении перспективы глаза вы видите *меньше* ресниц, которые растут из краев верхнего и нижнего век, обращенных к вам, и *больше* ресниц, которые растут из краев верхнего и нижнего век, обращенных от вас.

- ✓ На виде сбоку (рис. 5.6, б) форма радужной оболочки и зрачка становится как бы еще уже и тоньше, чем под углом в три четверти. Форма радужной оболочки выдается перед глазным яблоком, подобно круглой кнопке.

Формы, расположенные наверху глаза, не являются плоскими, подобно картинке, нарисованной на стене, — все эти формы обладают массой. На виде сбоку брови загибаются вниз и при переходе слева направо становятся как бы реже.

Постарайтесь избежать типичной ошибки: не изображайте бровь короткой прямой линией или симметричной *N*-образной кривой. Это упрощает формы гребня брови и глазного яблока.

Верхушка верхнего века выдается вперед больше по сравнению с нижним веком. Обратите внимание на то, что ресницы слегка загибаются вверх *из-под* верхнего века; большинство студентов, изображая ресницы, допускают ошибку: они рисуют ресницы начиная с переднего края верхнего века.

Вот очень важная рекомендация, которую я принимаю во внимание, рисуя глаза под разными углами. Верхнее веко похоже на банан или скругленный бумеранг. Эта форма изменяется в зависимости от угла, под которым мы видим глазное яблоко. *Постарайтесь вначале изобразить данную форму и только после этого приступать к рисованию остальной структуры глаза.* Такой подход поможет вам привести положение одного глаза в соответствие с положением другого глаза на лице и точно соблюсти законы перспективы. Эту форму можно представить в виде стрелки, указывающей направление взгляда модели. На рис. 5.6, а положение банановидного верхнего века соответствует структуре глазного яблока, ориентированной вверх и влево, и отражает направление взгляда модели. При дальнейшем повороте глаза форма этого “бумеранга” становится уже. На рис. 5.6, б эта бумерангообразная форма угадывается лишь с трудом (хотя, разумеется, она никуда не делась). Когда вы рисуете форму под углом в три четверти, сравните эту бумерангообразную форму (или форму в виде полумесяца) с формой верхнего века в виде козырька. Ресницы должны имитировать форму козырька верхнего века.

У разных людей — разные формы и размер глаз

У каждого из нас своя форма глаз. Ниже описаны разные формы глаз, которые вы можете сравнить с изображениями, представленными на рис. 5.7. Разумеется, представленные здесь формы глаз отнюдь не исчерпывают всего их многообразия.

- ✓ Узкие глаза (см. рис. 5.7, б, в и д) соответствуют суровому и зрелому характеру (присущему, например, взрослым людям).
- ✓ Более круглые глаза с большими зрачками (см. рис. 5.7, а, г и е) передают состояние неискушенности и молодости (дети и подростки).
- ✓ Варьируйте толщину бровей, подчеркивая таким образом характер модели (густые, “толстые” брови подчеркивают мужественность и уверенность в своих силах, тогда как тонкие брови свидетельствуют о женственном, утонченном характере). На рис. 5.7, а, б и е показаны тонкие брови, а на рис. 5.7, в и д — более густые, “толстые” брови.
- ✓ Вообще говоря, у мужчин (как показано на рис. 5.7, д) более густые, “кустистые” брови и менее заметные, чем у женщин, ресницы (как на рис. 5.7, б).

- ✓ Когда верхнее веко слегка приподнято и направлено к центру, это создает впечатление более любознательного или наивного человека (см. рис. 5.7, *д*). Когда глаза наклонены вниз, как на рис. 5.7, *б*, это создает впечатление человека “себе на уме”, что-то замышляющего.

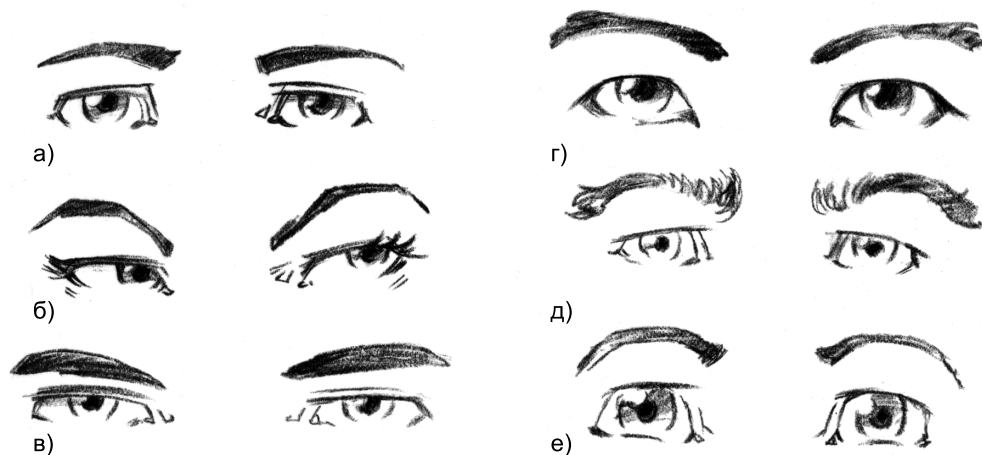

Рис. 5.7. Типы глаз

Разберемся с носом

Хотя вид носа изменяется в зависимости от того, под каким углом наклонена голова, его базовая структура неизменна. Многие начинающие художники с опаской приступают к рисованию носа — их смущает невероятное разнообразие его форм. Самой типичной ошибкой начинающих художников, на мой взгляд, является изображение только боков основы носа и добавление двух овалов, обозначающих ноздри. В отсутствие основы или структуры носа в целом ваш рисунок выглядит плоским и, как я предпочитаю выражаться, курносым.

В последующих разделах подробно описывается процесс рисования базовой структуры носа на виде спереди и объясняется, чем отличается изображение носа под углом в три четверти от вида сбоку.

Изображение структуры носа

В этом разделе я помогу вам изобразить базовую форму носа. Начнем с переносицы, а затем построим верхние и нижние плоскости носа. Итак, держите нос по ветру!

Строим переносицу

Переносица состоит из трех базовых плоскостей — двух боковых и одной передней. В основном она состоит не из костей, а из хрящевой ткани, которая плавно переходит в носовое отверстие черепа. Чтобы изобразить переносицу, выполните описанную ниже последовательность действий.

1. Нарисуйте очень тонкой линией центральную направляющую переносицы (как показано на рис. 5.8, а).

Эта центральная направляющая поможет определиться с шириной переносицы. Кроме того, она поможет выбрать положение остальных элементов носа. На рис. 5.8, а изображена центральная направляющая длиной около 5 см. Не рисуйте нос слишком большим: он не должен быть больше реального носа.

2. Изобразите края верхней передней плоскости переносицы.

На рис. 5.8, б боковые края изображены под небольшим углом. Эти линии должны находиться на одинаковом расстоянии от центральной направляющей. Соедините два нижних конца этих линий так, чтобы они пересеклись на центральной направляющей.

3. Изобразите боковые плоскости.

На рис. 5.8, в с каждой стороны переносицы добавлена слегка изогнутая линия. Обратите внимание, что эта изогнутая форма примерно повторяет форму краев верхней передней плоскости переносицы.

Хотя это не заметно на виде спереди, следует иметь в виду, что передняя часть переносицы в целом слегка наклонена вперед. Нос не является плоской, вертикальной поверхностью! Степень этого наклона зависит от типа носа.

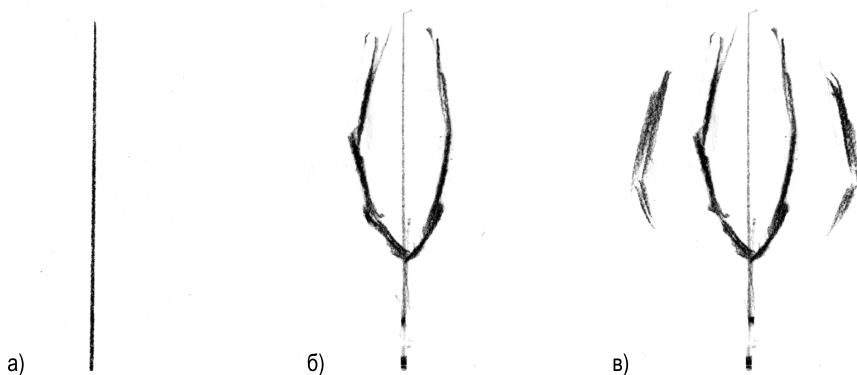

Рис. 5.8. Изображение плоскостей переносицы

Рисуем верхние плоскости кончика носа

У кончика носа есть три базовые верхние плоскости: центральная плоскость (“шарик” носа) и два боковых крыла. Если ваша модель стоит непосредственно под прямым источником света, то эти три плоскости “смотрят в небо” и, следовательно, принимают на себя больше естественного света, чем нижние носовые плоскости. Если изменить положение источника света таким образом, чтобы свет от него падал на нос снизу, то на эти верхние плоскости будет попадать меньше света.

Чтобы изобразить верхние плоскости кончика носа, выполните описанную ниже последовательность действий.

1. Начните с центра верхней плоскости головки носа, изобразив две узкие шестиугольные формы, как показано на рис. 5.9, а.

Эта часть является наивысшей точкой структуры носа. Я называю ее шариком из-за его в целом круглой формы, которая хорошо проявляется при естественном освещении. Обратите внимание на то, что нижняя часть переносицы действует, как клин, вставленный между двумя шестиугольными формами.

Обратите внимание на то, что стороны этого шестиугольника, обращенные одна к другой, являются более плоскими, чем наружная сторона. Это придает кончику носа “пикообразную” форму. Кроме того, это обуславливает наличие короткого плоского края, к которому присоединена нижняя центральная плоскость.

2. Изобразите боковые крылья носа, которые выглядят, как носок ботинка (как показано на рис. 5.9, б).

Обратите внимание на то, что нижняя часть этого четырехстороннего (ромбовидного) крыла приподнята под небольшим углом в направлении центра носа. Это позволяет включить в изображение нижнюю плоскость носа (см. следующий раздел).

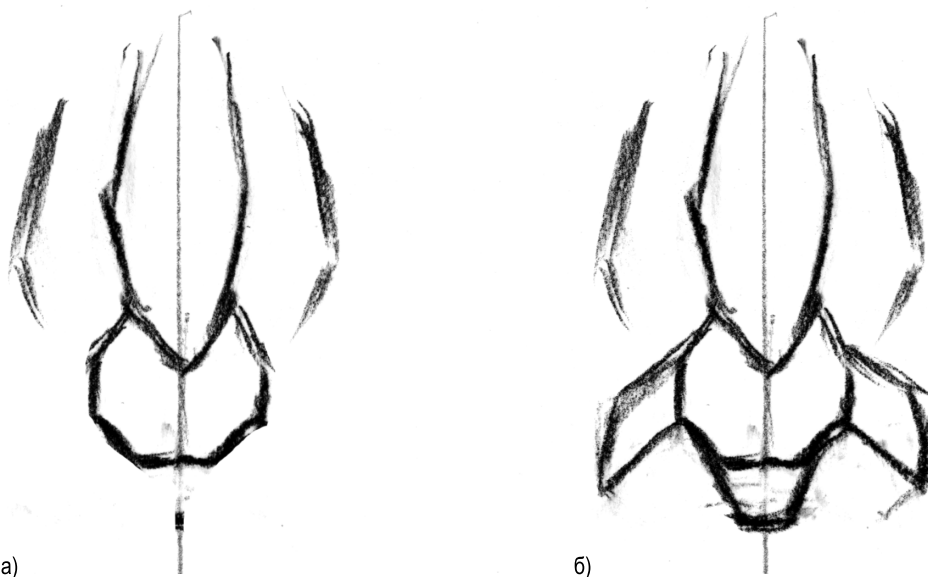

Рис. 5.9. Изображение верхней плоскости носа

Рисуем нижние плоскости кончика носа

Как и в случае с верхними плоскостями из предыдущего раздела, три плоскости (центральная и две боковые плоскости ноздрей) составляют нижнюю часть носа. В отличие от верхних плоскостей, нижние плоскости обращены в сторону пола и, следовательно, освещены хуже, чем верхняя часть.

Разница в освещенности между верхней и нижней плоскостями носа создает впечатление реалистичного, “трехмерного” носа на плоском, двумерном листе бумаги. (Подробнее об освещенности и оттенках серого можно прочитать в главе 3.) Как показано на рис. 5.10, з, если оттенок верхней плоскости находится в диапазоне от 1 до 2 (на моей шкале оттенков серого), то оттенок нижней плоскости находится в диапазоне от 4 до 5.

Чтобы завершить изображение базовой структуры носа, выполните описанную ниже последовательность действия.

1. **Используйте шарик носа (с верхней плоскости) как точку отсчета для рисования перевернутой “вверх ногами” симметричной трапеции, как показано на рис. 5.10, а.**

Данная форма должна быть короткой. Если ее нарисовать слишком длинной, это неминуемо приведет к нарушению пропорций не только носа, но и других черт лица.

Когда источник света расположен где-то выше носа, участок, где края центральной плоскости сходятся с краем шарика носа, оказывается самым затемненным участком носа.

2. **Чтобы изобразить плоскости ноздрей, нарисуйте пару диагональных линий, соединяющих нижние наружные углы верхних боковых плоскостей с нижними углами трапециевидальной формы (см. рис. 5.10, б).**
3. **Чтобы завершить построение ноздрей, нарисуйте тонкими линиями пару треугольников вдоль нижней части диагональной линии, нарисованной вами в п. 2 (см. рис. 5.10, в).**
4. **Нанесите на окончательный вариант изображения штриховку (см. рис. 5.10, г).**

Воспользуйтесь мягким угольным карандашом для нанесения перекрестной штриховки на боковые и нижние плоскости носа. Для сглаживания текстуры бумаги и следов угольного карандаша я воспользовался пальцами. С помощью тестообразного ластика я несколько растянул световой ореол вокруг нижней плоскости, обращенной в сторону источника света. Я продемонстрировал, как важно с помощью штриховки подчеркнуть разницу между верхней и нижней плоскостями носа.

5. **“Подчистите” окончательный вариант изображения носа, убрав ластиком центральную направляющую и слегка смягчив края переносицы (см. рис. 5.10, д).**

Края переносицы я смягчил пальцами. В том месте, где передняя плоскость переносицы соединяется с левой плоскостью, я воспользовался тестообразным ластиком, чтобы размазать длинную полоску света (блик), что создает впечатление смещения плоскости на свету.

Рисуем нос под разными углами

Итак, вы уже знаете, как изобразить нос спереди. Теперь перейдем к изображению носа под углом в три четверти и сбоку. Поскольку у разных людей носы могут сильно различаться, внимательно рассмотрите в зеркале собственный нос, медленно поворачивая голову и постепенно переходя от вида спереди к виду сбоку. Выполните описанное ниже простое упражнение, чтобы уяснить следующие важные моменты.

- ✓ Ширина сужающейся половины носа под углом в три четверти кажется уже, чем другая его половина, расположенная ближе к зрителю (рис. 5.11, а). В результате меньшего расстояния ноздря оказывается ближе к касанию центральной нижней плоскости носа.
- ✓ Небольшую выпуклость (“шишку”) на переносице нужно рисовать на виде сбоку так, как показано на рис. 5.11, б (эта “шишка” находится в месте сочленения остова носового хряща с носовой костью черепа). Чтобы обозначить “шишку”, изобразите переднюю часть носа в виде слегка изогнутой линии.

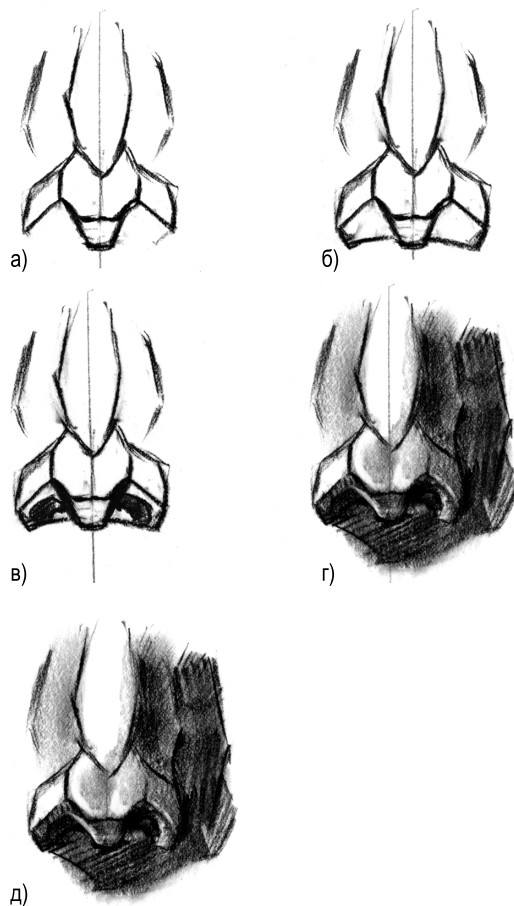

Рис. 5.10. Изображение нижних плоскостей носа

- ✓ Хотя нижние центральные плоскости у разных людей выражаются по-разному, они резко наклоняются вниз, а затем поднимаются по направлению к ноздрям, как показано на виде сбоку. Чтобы обозначить нижнюю плоскость носа, нарисуйте короткую, расположенную под небольшим углом изогнутую линию, опускающуюся к нижней части носа под углом примерно 45° .
- ✓ Вставьте между передним “шариком” носа и боковыми плоскостями треугольную плоскость. Как показано на виде сбоку, этот треугольник имеет форму клина, вбитого между боковой плоскостью и боковыми краями “шарика” носа.

Длина сторон этого клина совпадает с боковой линией ноздри и краем “шарика” носа. Третья сторона этого клина, обращенная в сторону головы, имеет слегка выпуклую форму.

Без этой пары форм нос под любым углом (за исключением вида спереди) будет казаться плоским.

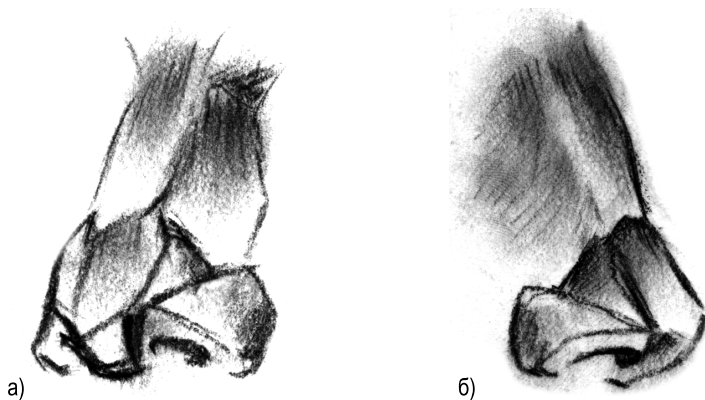

Рис. 5.11. Изображение носа под углом в три четверти и сбоку

Носы на любой вкус, всех форм и размеров

Разнообразие носов не должно вас пугать. В конце концов, базовая структура у всех носов одна и та же. Экспериментируя с изображением разных типов носов, рисуйте центральную направляющую, чтобы вы всегда знали, какой ширины переносица будет у изображаемого вами носа. Уникальность каждого носа определяется его шириной на виде спереди и размером “шишки” на переносице.

На рис. 5.12 показаны разные типы носов.

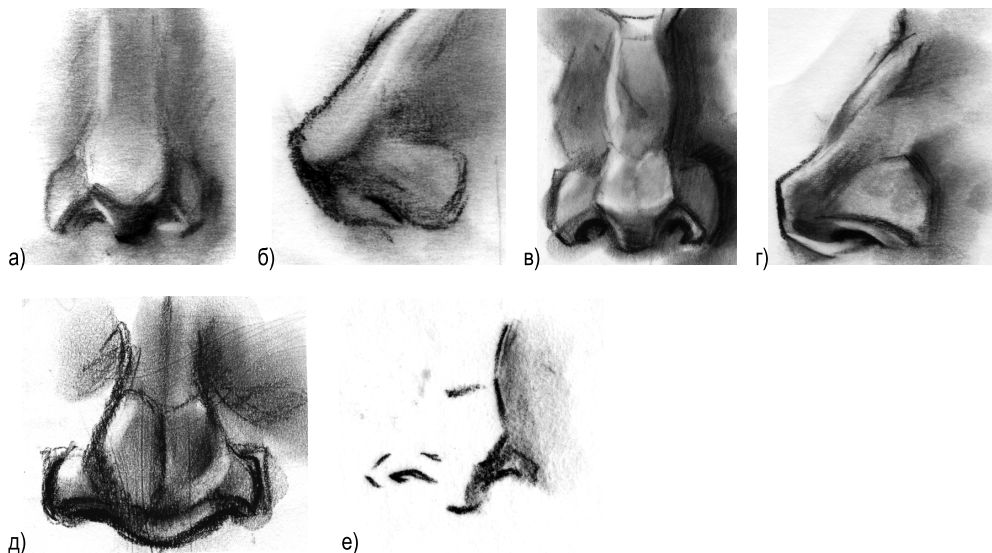

Рис. 5.12. Так выглядят разные типы носов

- ✓ Женские носы, как правило, бывают либо прямыми, либо слегка изогнутыми вверх (подобно лыжному трамплину), как показано на рис. 5.12, *а* (вид спереди) и рис. 5.12, *б* (вид сбоку).

- ✓ Мужские носы имеют более высокую и ярко выраженную переносицу, а также более широкие ноздри по сравнению с женскими носами (см. рис. 5.12, в и з).
- ✓ Более широкие носы отличаются более выраженными шестиугольными краями на конце (обычно встречаются у людей старшего возраста, а также атлетического сложения; см. рис. 5.12, д).
- ✓ Отсутствие на рисунке части линий переносицы или боковых плоскостей верхней структуры носа на изображениях более молодых лиц (детей и подростков) считается у художников особым шиком (обратите внимание на рис. 5.12, е).

Рисцел рот

Рот является, наверное, одной из самых малоисследованных структур лица (на втором месте после ушей, о которых мы поговорим ниже в этой главе). Некоторые из моих студентов (начинающих художников) ошибочно считают рот некой символической линией, которая, изгибаясь вверх или вниз, выражает те или иные эмоции (в дополнение к вездесущему арбузу и открытому рту в виде буквы “О”). В действительности рот состоит из двух половинок (известных как верхняя и нижняя губы), которые закрывают верхний и нижний ряд зубов. Их функция является отражением функции век, которые закрывают глазное яблоко (о чем говорилось выше в этой главе). Принципиальная разница заключается в том, что, в отличие от глаза, верхнее веко которого совершает большую часть движений, у рта большую часть движения совершает нижняя половина, поскольку она следует динамике нижней челюсти.

В этом разделе вы ознакомитесь с процессом рисования рта “с нуля”, а также узнаете, как изображать рот под разными углами. Здесь также будет приведено несколько примеров ртов разных форм и размеров.

Разберемся в структуре челюсти

Вместо того чтобы рисовать верхнюю и нижнюю челюсти, изображая каждый зуб, предлагаю рассматривать верхнюю и нижнюю челюсти как два плоских, узких и тонких полуцилиндра, поставленных друг на друга. Изобразив две эти формы, нарисовать зубы будет гораздо легче. Попробуйте изобразить структуры верхней и нижней челюстей, выполнив описанную ниже последовательность действий.

1. Нарисуйте, как показано на рис. 5.13, а, тонкий, плоский цилиндр (приблизительно 5×8 см).
Поскольку в данном случае речь идет о виде спереди, овал, изображающий верхнюю плоскость цилиндра, должен быть узким и удлиненным.
2. Примерно на половине высоты этого цилиндра нарисуйте разделяющую изогнутую линию. Она разделяет цилиндр на верхнюю и нижнюю половины (рис. 5.13, б).
3. На обоих концах цилиндра обозначьте наклонное положение структуры зубов, нарисовав под небольшим углом линию от верхней плоскости цилиндра до центральной разделяющей линии.
4. Нарисуйте под небольшим углом еще одну линию от центральной разделяющей линии до нижнего угла цилиндра (как показано на рис. 5.13, в).
5. Удалите заднюю часть этой цилиндрической челюсти, а также все остальные лишние линии (рис. 5.13, г).

Прежде чем стирать бока цилиндра, нарисуйте прямую горизонтальную линию поперек верхней плоскости челюсти. На этой стадии можно не задумываться о том, как будут нарисованы отдельные зубы.

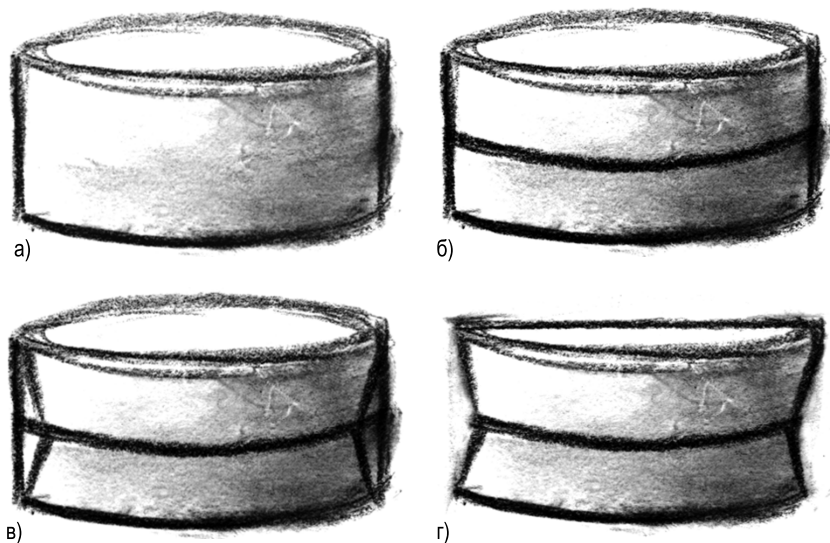

Рис. 5.13. Рисуем базовые верхнюю и нижнюю челюсти

Рисуем губы

Сформировав базовую структуру челюстей, можно приступать к рисованию губ. В последующих разделах описаны основные этапы определения и изображения на бумаге структуры плоскостей верхней и нижней губ.

Нижняя губа

На нижнюю губу попадает, как правило, больше света, чем на перекрывающую структуру верхней губы. Это обусловлено тем, что плоскости нижней губы обращены к небу, тогда как верхняя губа обращена к земле. Нарисуйте нижнюю губу, выполнив описанную далее последовательность действий.

1. **Взяв за основу базовую форму верхней и нижней челюстей, нарисуйте верхнюю часть нижней губы, которая слегка изгибается дугой вдоль контура центральной линии (как показано на рис. 5.14, а).**

Чтобы придать губам более реалистичный вид, нарисуйте резкую, короткую кривую, опускающуюся под небольшим углом вниз с каждого конца этой дуги. Обратите внимание на то, что эта дуга не является полным зеркальным отражением линии зубов, где смыкаются верхняя и нижняя челюсти. Кроме того, эта линия немного не доходит до концов центральной разделяющей линии слева и справа.

2. **Нарисуйте дугу формы нижней губы (как показано на рис. 5.14, б).**

Именно здесь определяется “сочность” изображаемых губ. Чем более выгнутой и округлой вы рисуете эту дугу, тем больше вы подчеркиваете сексуальную привлекательность изображаемого вами лица. Чтобы показать, что эти губы могут

относиться как к мужскому, так и к женскому лицу, я намеренно изображаю нижнюю губу тонкой.

Обратите внимание на то, что оба конца этой дуги *не* касаются верхней линии. Здесь нужно оставить маленький зазор.

3. Нарисуйте пару диагональных линий, чтобы обозначить деление нижней губы (рис. 5.14, в).

Эти диагональные линии не должны быть параллельны одна другой. В зависимости от того, где расположен источник света, одна из этих трех плоскостей освещена лучше двух остальных. Для большей ясности я обозначил переднюю плоскость буквой А, а две боковые плоскости — буквой Б.

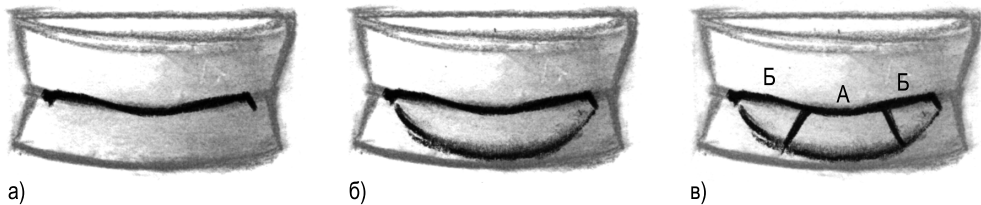

Рис. 5.14. Деление формы нижней губы

Верхняя губа

Верхняя губа имеет трехплоскостную структуру, подобную структуре нижней губы. Однако, в отличие от нижней губы, слегка выпяченной вверх и принимающей на себя больше света, плоскости верхней губы обращены вниз, к земле. Следовательно, все три плоскости оказываются более темными. (Типичной ошибкой начинающих художников является неправильное истолкование освещения отраженным светом под верхней губой и использование в целом слишком светлого оттенка.)

Нарисуйте верхнюю губу, выполнив описанную ниже последовательность действий.

1. Изобразите две вогнутые кривые, сходящиеся в центральной точке рта, образуя впадину (рис. 5.15, а).

Обратите внимание на то, что, когда вы начинаете проводить обе кривые от противоположных концов, где начинается верхняя часть нижней губы, обе эти кривые опускаются под углом вниз, перекрывая форму нижней губы.

2. От обоих концов рта проведите, как показано на рис. 5.15, б, линию в виде буквы М (которая может напоминать гору или вулкан в зависимости от особенностей анатомического строения изображаемого лица), завершив таким образом построение базовой формы верхней губы.

Маленькая “впадина”, которую я нарисовал наверху верхней губы, представляет собой короткую вогнутую кривую. Эта “впадина” находится на одной вертикали с центром носа.

Не изображайте верхнюю губу слишком высокой. Несмотря на то что верхняя и нижняя губы имеют разные формы, их высоты приблизительно одинаковы.

3. Изобразите базовые геометрические плоскости верхней губы двумя короткими диагональными линиями, которые начинаются несколько левее и правее от “впадины” и отклоняются к центру рта.

Как видно из рис. 5.15, в, эта форма напоминает трапецию. Центральную плоскость я обозначил буквой В, а две боковые плоскости — буквой Г.

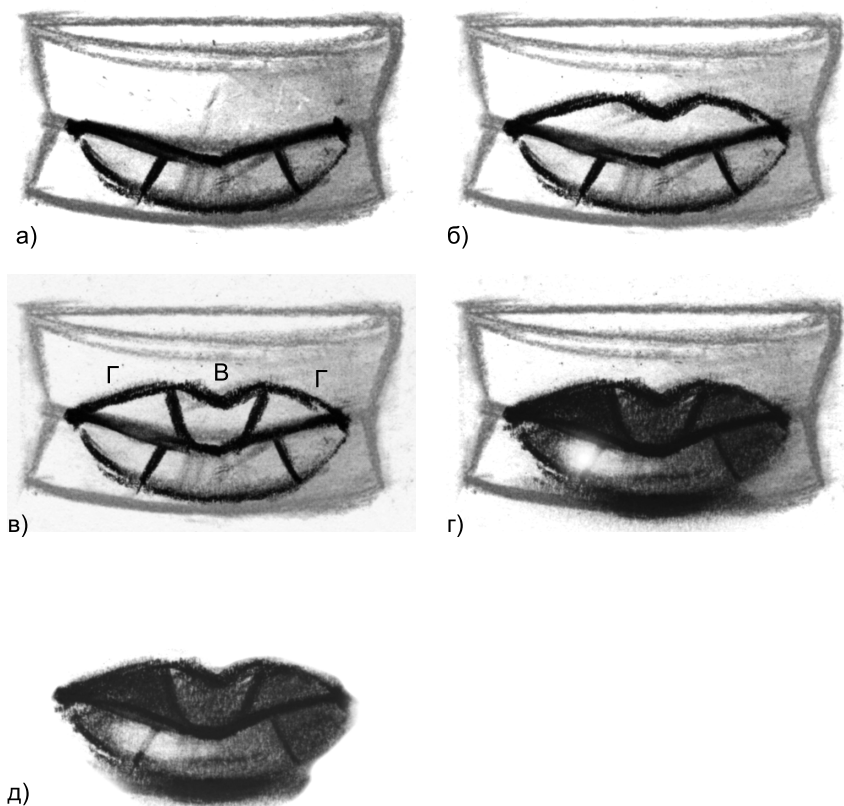

Рис. 5.15. Добавление перекрывающейся структуры верхней губы

4. Наложите штриховку на верхнюю и нижнюю губы, чтобы подчеркнуть разделение их форм (см. рис. 5.15, з).

Вообще говоря, боковые плоскости, обозначенные буквой Г, оказались более темными, чем центральная плоскость В, поскольку обе эти плоскости несколько отступают на задний план (по периметру формы челюсти). Кроме того, отраженному свету недостаточно места, чтобы отразиться от нижней губы на верхнюю губу.

Нанося на губы тени, заштрихуйте самый темный участок, прежде чем штриховать более светлые участки. Заштриховав плоскости, обозначенные буквой Г, я перешел к штриховке плоскостей В, Б и А соответственно. Не беспокойтесь, если вам покажется, что какая-то плоскость выглядит слишком светлой, после того как вы нанесете тени на все плоскости; штриховку плоскостей всегда можно подправить, добившись, чтобы их оттенки хорошо гармонировали один с другим.

Кроме того, я несколько растянул блик в месте соприкосновения боковой (левой, Б) и центральной (А) плоскостей на нижней губе. Я также нанес под нижней губой плотную тень, отбрасываемую нижней губой, для придания большего реализма этой структуре в целом (контраст между этими двумя крайними оттенками как бы выдвигает нижнюю губу вперед).

5. Сотрите цилиндрические направляющие тестообразным ластиком, как показано на рис. 5.15, д.

Изображаем улыбку (скалим зубы)

Нижняя челюсть отвечает за большинство естественных движений, совершаемых ртом (открывание, закрывание, жевание). Глядя на лицо человека, вы скорее заметите нижние зубы, чем верхние, поскольку верхняя губа растягивается поперек верхнего ряда зубов — полностью скрывая их, — когда челюсть естественным образом расслабляется. Но когда человек поднимает губы и/или раздувает ноздри, демонстрируя свои эмоции, верхний ряд зубов выглядывает из-под приподнявшейся верхней губы. Кроме того, передние зубы выглядывают из-под верхней губы, когда вы улыбаетесь.

Типичной ошибкой художников, рисующих зубы в открытом рту, является попытка выпisać каждый зуб в отдельности. Действительно, каждый зуб является отдельным объектом, но попытка рисовать каждую из этих “малых форм”, не набросав сперва формы верхней и нижней челюстей, на мой взгляд, равносильна процедуре удаления зубов — каждого по отдельности! В конце концов, чтобы изобразить правдоподобный ряд (точнее говоря, два ряда) зубов, вовсе необязательно выписывать по отдельности каждый зуб и каждый зазор между зубами. Вместо этого достаточно набросать формы десен, предоставив возможность зрителям дорисовать в своем изображении зубы.

Чтобы выполнить описанное ниже упражнение, нужно вначале выполнить упражнение из предыдущего раздела, т.е. изобразить базовую форму челюсти. Чтобы изобразить открытый рот, из которого выглядывают два ряда зубов, выполните описанную ниже последовательность действий, воспользовавшись в качестве образца рис. 5.16.

1. Разделите цилиндрическую форму пополам и расположите образовавшиеся половинки под небольшим углом одна по отношению к другой, раскрывающимися навстречу зрителю (рис. 5.16, а).

Верхняя и нижняя половинки исходного цилиндра имеют, согласно законам перспективы, овальную форму.

2. Нарисуйте центральную линию, проходящую через точку соприкосновения верхней и нижней половинок исходного цилиндра, изображающих верхнюю и нижнюю челюсти соответственно.

На центральной линии я поставил с каждой стороны “крестик” (×), чтобы обозначить места соединения верхней и нижней половинок рта.

3. Начиная с крестика на левой стороне и заканчивая крестиком на правой стороне изобразите нижнюю половинку рта в виде дуги, охватывающей с обеих сторон нижний овал, как показано на рис. 5.16, б.

Эта форма напоминает большую букву U, впадина которой проходит несколько ниже ободка формы нижней челюсти. Видимой частью нижней челюсти являются зубы; они видны из этого положения.

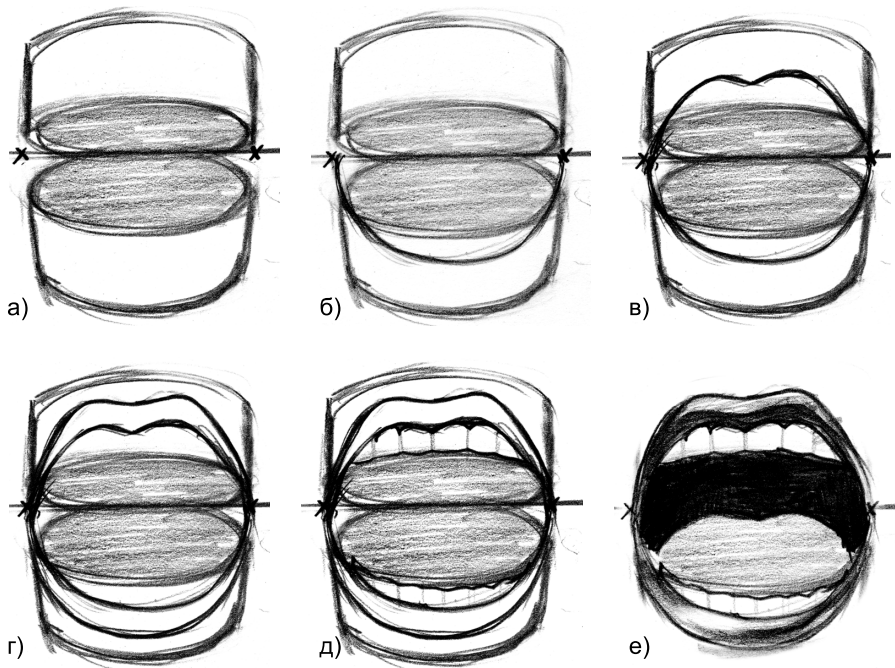

Рис. 5.16. Рисуем зубы

4. Изобразите верхнюю половинку рта.

Нарисуйте крупную N-образную форму, которая начинается с крестика на левой стороне рта, охватывает и перекрывает переднюю часть формы верхней челюсти, а затем, поворачивая вниз, соединяется с крестиком на правой стороне рта (как показано на рис. 5.16, а).

Видимой частью формы верхней челюсти является место, где зубы выглядывают из-за губ.

5. Изобразите верхнюю и нижнюю части губ, как показано на рис. 5.16, з.

Форма верхней губы напоминает две скругленные двугорбые вершины, подножия которых сходятся в одну точку с каждой стороны. Нижняя губа достигает своего “дна” в центре, образуя тонкую форму полумесяца или банана.

6. Нарисуйте линию десен вверху и внизу видимой части форм челюстей (как показано на рис. 5.16, д).

Слегка обозначьте разделительные линии между зубами (вообще говоря, важнее всего обозначить два передних зуба на тех местах, где им положено быть). Изобразите маленькие отростки десны у основания зубов в виде последовательности расположенных рядом друг с другом букв “m”. Только после этого можно принимать решение о том, оставлять ли (или стирать) тонкие разделительные линии между зубами

7. Нанесите тени на губах и внутренней части рта и сотрите с помощью тестообразного ластика направляющие и прочие вспомогательные линии (как показано на рис. 5.16, е).

Даже в случае растянутой формы верхней и нижней губ, как показано на рис. 5.16, распределение оттенков серого на плоскостях обеих губ остается таким же, как описано

выше. Как видно из рис. 5.16, *е*, на боковые плоскости Г и Б нужно нанести более плотные тени. Если источник света расположен сверху, освещенность верхней губы в целом оказывается худшей, чем освещенность нижней губы.

Рисуем рот под разными углами

Итак, вы уже знаете, как нарисовать рот спереди. Сейчас рассмотрим, как выглядят верхняя и нижняя губы под углом в три четверти и сбоку (рис. 5.17). Рассматривая рот под углом в три четверти и сбоку, нужно принимать во внимание несколько важных соображений.

- ✓ Если рассматривать рот под углом в три четверти (см. рис. 5.17, *а*), то боковая плоскость, находящаяся на большем удалении от зрителя, кажется уже боковой плоскости, находящейся ближе к зрителю. Обратите внимание и на то, что я несколько скошил форму нижней дуги для нижней губы. Поскольку эта кривая выдается в сторону зрителя, ее “дно” оказывается несколько глубже и круглее.
- ✓ На виде сбоку (см. рис. 5.17, *б*) более наглядно показано, как верхняя губа выступает за нижнюю губу. Обратите внимание и на то, что верхняя губа наклонена внутрь (принимая на себя меньше света), в отличие от нижней губы, которая наклонена наружу (принимая на себя больше света).

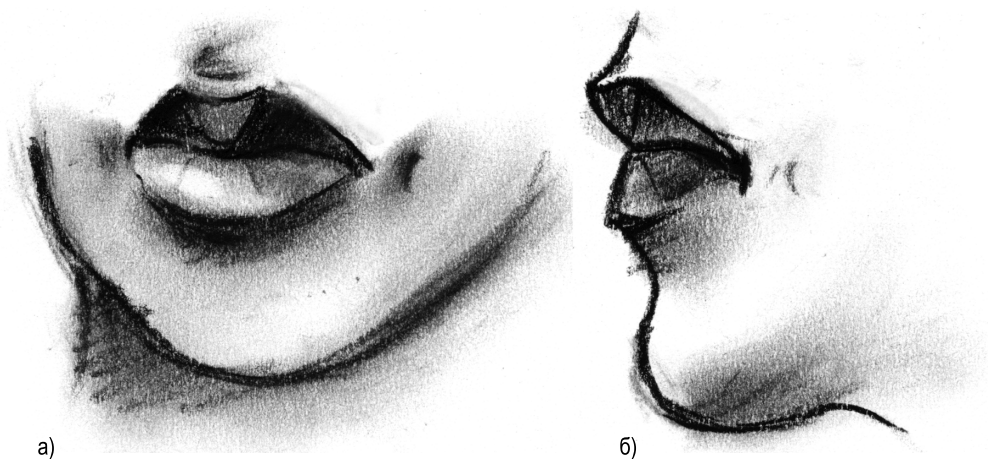

Рис. 5.17. Рисуем закрытый рот под углом в три четверти и сбоку

Рты любых форм и размеров

На рис. 5.18 показаны разные формы и положения рта. Ниже перечислены некоторые особенности форм рта у разных людей.

- ✓ Женские губы (см. рис. 5.18, *а*) полнее мужских (см. рис. 5.18, *б*).
- ✓ Губы младенцев меньше и короче (см. рис. 5.18, *в*). Нижняя губа полнее верхней.
- ✓ Губы подростков шире губ младенцев, но нижняя губа по-прежнему полнее верхней как у девушек, так и у парней (как показано на рис. 5.18, *г*).
- ✓ Губы, как правило, утолщаются, когда рот вытягивается “в трубочку” (как при приготовлении к поцелую; см. рис. 5.18, *д*).

- ✓ Рисуя открытый рот сбоку, изображайте внутреннюю часть другой стороны рта, а также более округлую С-образную кривую рта (как показано на рис. 5.18, е).
- ✓ Рисуя губы под углом в три четверти, изображайте более короткой сторону рта, удаленную от зрителей (как показано на рис. 5.18, ж и з).
- ✓ Когда человек “надувает” губы в знак недовольства чем-либо, нижняя губа выпячивается, а уголки рта поворачиваются вниз (как показано на рис. 5.18, и).

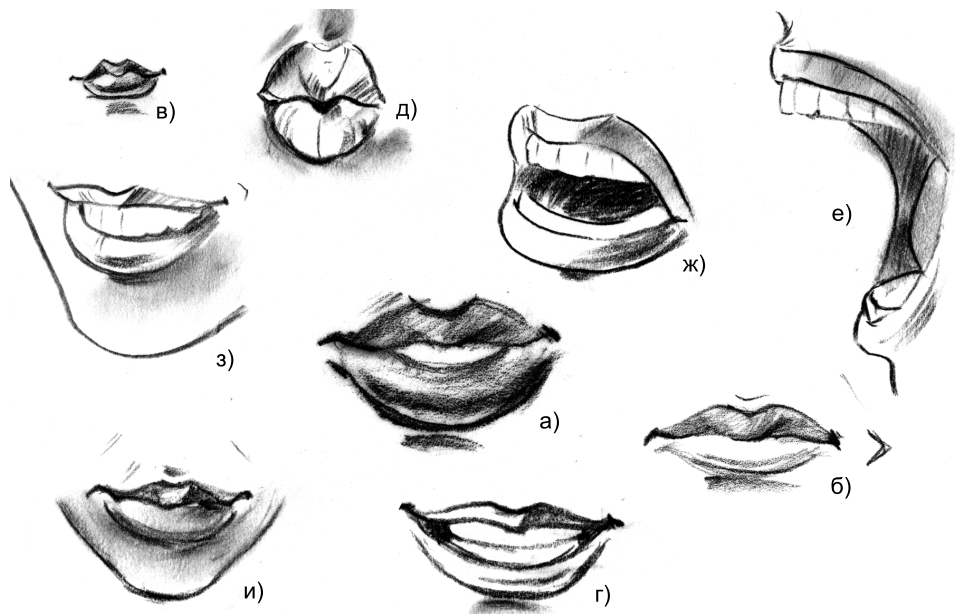

Рис. 5.18. Типы ртов

Присмотрись к ушам

Уши — самый интересный, с точки зрения художника, объект на лице человека. Между тем, на мой взгляд, художники уделяют недостаточно внимания этому замечательному объекту. Разумеется, если бы у нас были глаза по бокам головы, то мы могли бы каждое утро любоваться в зеркале восхитительным видом наших ушей сбоку. Если внимательно присмотреться к собственному (или чьему-то) профилю, то невозможно не удивиться тому, какое множество складочек и подробностей уместилось на столь незначительной площади человеческого лица.

В последующих разделах показано, как рисовать замысловатые наружные и внутренние формы уха, описано ухо под разными углами и приведены примеры разных форм и размеров ушей.

Изображаем наружные и внутренние формы уха

Хотя в последующих разделах и будет шаг за шагом показано, как рисовать базовую форму уха, нужно помнить, что трудно найти двух человек с совершенно одинаковыми формами ушей. Мой парикмахер иногда даже говорит мне, что мое левое ухо несколько больше правого (чем объясняется несимметричность моих бачков!). Оказавшись в следующий раз среди людей, обязательно присмотритесь к ушам окружающих (лично я рекомендую наблюдать за людьми в кафетериях и книжных

магазинах, посетители которых, как правило, никуда особенно не торопятся и долго остаются на одном и том же месте или даже в одной и той же позе). Из-за уникальности формы ушей у каждого отдельно взятого человека я предлагаю вашему вниманию обобщенное схематическое изображение уха, которое поможет вам уяснить базовые формы в человеческом ухе (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Основные элементы уха

Пока что вам нет необходимости запоминать все эти названия и формы — достаточно просто знать об их существовании. Если вы сравните свое ухо с ухом своего соседа или лучшего друга, то наверняка обнаружите различия в их формах. Например, мочка уха вашего соседа может оказаться больше вашей, тогда как у вашего лучшего друга мочка уха может быть практически незаметна! Возможно, это покажется вам несколько странным, но огромное разнообразие форм и размеров ушей является вполне естественным. Многие из нас не обращают внимания на то обстоятельство, что уникальная форма наших ушей во многом обуславливает неповторимость внешнего облика каждого из нас. “Прекрасно! — скажете вы. — Если формы ушей у разных людей столь разнообразны, то какую форму ушей мне брать за основу, когда я рисую с натуры?” Ответить на этот вопрос несложно — берите за основу форму собственных ушей!

Когда будете впервые в жизни рисовать ухо, обратите внимание на две основные его части.

- ✓ **Наружное ухо** представляет собой наружную часть уха и состоит из завитка ушной раковины, мочки, противокозелка и козелка.
- ✓ Группа **внутреннего уха** включает противозавиток ушной раковины и ушную раковину.

Формы наружного уха

Наружное ухо можно представлять себе как раму для картины. Все меньшие формы внутреннего уха должны вписываться в границы наружного уха. Я советую своим студентам не пожалеть времени на то, чтобы правильно разместить и изобразить эту форму (либо на рисунке головы, либо на рисунке уха как такового). Позаботьтесь

о правильном размещении базовой формы наружного уха, прежде чем размещать внутри него элементы внутреннего уха. Будет очень обидно, если, изобразив формы внутреннего уха (и затратив немало времени на это), вы поймете, что форма наружного уха, вмещающая в себя элементы внутреннего уха, слишком велика или неправильно позиционирована по отношению к голове.

Чтобы изобразить форму наружного уха, выполните описанную ниже последовательность действий (здесь я изображаю левое ухо).

1. **Нарисуйте С-образную кривую, которая будет обозначать завиток ушной раковины (как показано на рис. 5.20, а).**

Эта форма должна быть несколько шире сверху и уже внизу.

Нарисуйте эту С-образную кривую под небольшим углом, поскольку ухо располагается вдоль линии челюсти, которая также слегка наклонена.

2. **Начните с отверстия завитка ушной раковины и нарисуйте еще одну, меньшую изогнутую форму (очень похожую на цифру 9), обозначив таким образом внутреннюю сторону завитка ушной раковины (см. рис. 5.20, б).**

Между низом “девятки” и “дном” С-образной кривой нужно оставить зазор. Этот зазор показывает, что у изображаемого вами уха имеется мочка (в противном случае непонятно, к чему прикрепить симпатичные сережки). На рис. 5.20, б зазор между внутренней “девяткой” и наружной С-образной кривой примерно одинаков почти по всей длине.

3. **Изобразите в проеме “девятки”, как показано на рис. 5.20, в, небольшую S-образную кривую, повернутую на 180°. Эта S-образная кривая обозначает так называемый козелок.**

Рисую эту S-образную кривую, повернутую на 180°, я постарался, чтобы между ней и “девяткой”, которую я изобразил в п. 2, оставался небольшой зазор. Эта форма обозначает положение так называемого противокозелка.

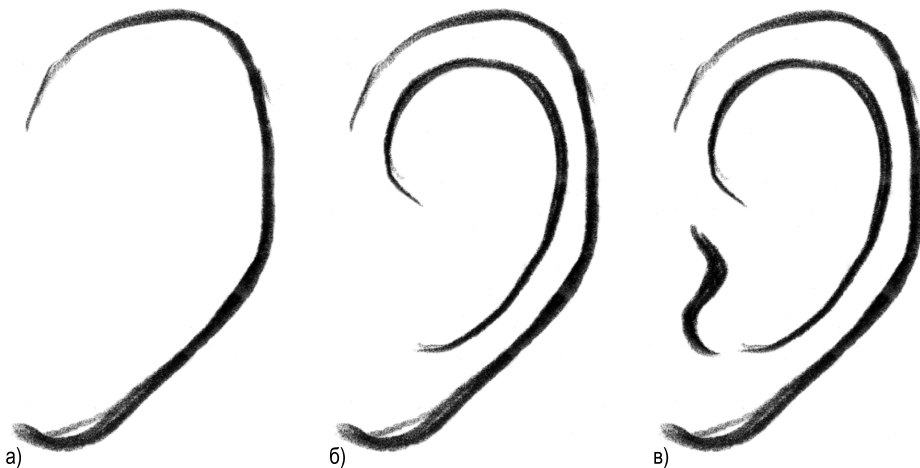

Рис. 5.20. Рисуем наружное ухо

Рисуя правое ухо, обращенное в противоположную сторону, измените на 180° направление базовых форм, начиная с *S*-образной кривой и “девятки”, изображающих завиток ушной раковины. Переверните *S*-образную кривую, повернутую на 180° , в результате чего она станет обычной *S*-образной кривой.

Формы внутреннего уха

Большинство элементов внутреннего уха (за исключением кончика середины противозавитка ушной раковины) отодвинуты к внутренней стороне ушной раковины. Я советую своим студентам, которые впервые в жизни рисуют формы внутреннего уха, начинать рисовать тонкими линиями. Такой подход позволяет легко исправлять ошибки, стирая неправильно проведенные линии или скрывая их плотной штриховкой, после того как рисунок будет завершен.

Линии, которые вы будете проводить, выполняя описанную ниже последовательность действий, обозначают края скругленных складок ткани человеческого тела, направленных к центру уха. Зная, что эти формы станут более отчетливыми после нанесения вами соответствующих теней, изобразите внутреннее ухо, выполнив описанную ниже последовательность действий.

1. Начните с ушной раковины (рис. 5.21, а), нарисовав форму, напоминающую *S*-образную струбцину (если вы не знаете, что это такое, обратитесь в ближайший магазин хозяйственных товаров).

Ушная раковина представляет собой самое углубленное место уха, расположенное непосредственно перед входом в ушное отверстие. Позже вы заштрихуете этот участок.

Изгибающаяся форма ушной раковины должна соединяться с внутренней стороной завитка ушной раковины (“девятки”), который вы изобразили в предыдущем разделе. Нижняя часть ушной раковины изгибается у конца, соединяясь с нижней частью козелка (*S*-образной кривой, повернутой на 180°). Маленький выступ внизу, соединяющийся с козелком, — это противокозелок. Соединение между ушной раковиной и козелком можно представлять себе как винтовую лестницу, которая тянется от нижней части наружного уха в сторону центральной части внутреннего уха.

Чтобы завершить базовую форму ушной раковины, нарисуйте узкий полуовал, тянущийся от внутренней формы завитка ушной раковины (“девятки”) к вершине козелка. Это создает впечатление трехмерности — будто верхняя часть наружной формы завитка ушной раковины сбегает вниз, по направлению к внутреннему уху, в дополнение к нижней части наружного уха.

2. Непосредственно над формой ушной раковины изобразите канавкообразную форму противозавитка ушной раковины.

На рис. 5.21, б обратите внимание на то, что эта форма напоминает половинку фасоли, слегка повернутую вниз от верхнего левого угла “девятки”.

Рисуя такие абстрактные формы, как противозавиток ушной раковины, я изображаю негативное пространство, которое обычно обозначается тенями, порождаемыми, как правило, канавками и складками ткани человеческого тела. Эти формы я впоследствии, на завершающих стадиях, заштриховываю, чтобы подчеркнуть контраст и создать дополнительное впечатление объемности.

3. Завершите изображение противозавитка ушной раковины, нарисовав кривую вдоль завитка ушной раковины, обозначающую остающуюся негативную форму.

Обратите особое внимание на то, как слегка изогнутая короткая линия завершает рогаткообразную (Y) форму (рис. 5.21, в).

4. Заштрихуйте небольшие негативные формы, чтобы создать впечатление пространственного изображения, в котором на первый план выступают позитивные формы (рис. 5.21, г).

Для лучшего эффекта размажьте (или смягчите) пальцами края заштрихованных негативных форм. Это придаст дополнительный реализм вашему рисунку.

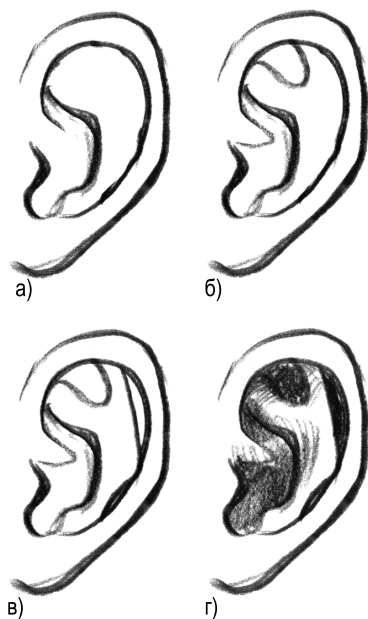

Рис. 5.21. Завершаем изображение форм внутреннего уха

Чтобы изобразить внутреннюю часть противоположного уха, переверните на 180° С-форму ушной раковины, чтобы она выглядела, как обычная С-форма, рядом с козелком (который в этом случае имеет обычную S-форму, учитывая, что речь идет о противоположном ухе). Поместите внутри “девятки”, перевернутой на 180° , линию противозавитка ушной раковины и фасолевидную форму.

Рисуем уши под разными углами

Итак, вы уже знаете, как рисовать ухо сбоку. Теперь проанализируем, как выглядит ухо под другими углами. Изображая ухо спереди, под углом в три четверти и сзади, нужно принимать во внимание изложенные ниже соображения.

- ✓ Изображая голову спереди (рис. 5.22, а), имейте в виду, что средний участок противозавитка ушной раковины выдается вбок подобно горной вершине. Чтобы изобразить на рисунке этот выступ, набросайте тонкими линиями всю форму завитка ушной раковины, прежде чем рисовать форму противозавитка. Индивидуальные формы ушей, которые вы наблюдаете на виде головы спереди, зависят от степени “лопоухости” уха.

- ✓ Рассматривая ухо под углом в три четверти (рис. 5.22, б), нетрудно заметить, как сужается форма завитка ушной раковины в целом.
- ✓ Если рассматривать ухо сзади (рис. 5.22, в), можно заметить, что все внутренние формы скрываются формой завитка ушной раковины. Чтобы изобразить завиток ушной раковины сзади, набросайте тонкими линиями узкую S-образную кривую, которая тянется вниз от верхушки уха, причем в самом низу “хвостик” буквы S заворачивается в сторону переднего края уха. Обратите внимание на базовую форму уха, которая обуславливает оттопыривание задней части уха от головы. Она обуславливает также наклон уха в сторону зрителей, когда вы рассматриваете голову человека спереди. Кроме того, вы видите, как завиток ушной раковины окутывает базовую форму уха.
- ✓ Обратите внимание на то, что на всех трех видах наружные края ушей наклонены под небольшим углом.

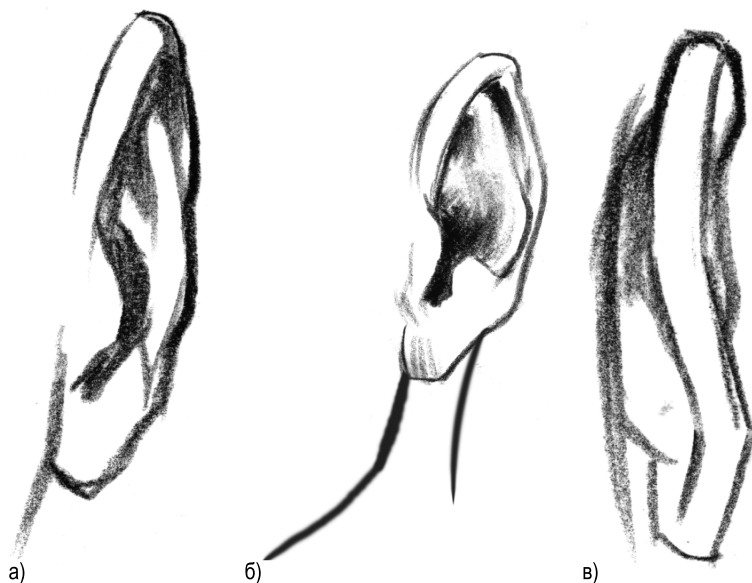

Рис. 5.22. Рисуем ухо под разными углами

Разнообразие форм и размеров ушей

Уши отличаются большим разнообразием форм и размеров. Пользу может принести не только наблюдение за окружающими людьми (включая исследование в зеркале собственных ушей), но и рассматривание фотографий и портретов. Особое внимание нужно обращать не только на тип ушей, но и на возраст человека. Ниже перечислено несколько типичных различий.

- ✓ Вообще говоря, уши младенцев имеют более округлую форму и меньшие мочки (рис. 5.23, а).
- ✓ У людей старшего возраста на ушах появляются морщинки, а мочки удлиняются и увеличиваются (рис. 5.23, б и в).
- ✓ У некоторых людей уши сильно оттопыриваются в стороны (при этом создается впечатление, что уши у этих людей больше, чем есть на самом деле).

Примеры ушей такого типа приведены на рис. 5.23, *г* и *д*. Чтобы создать впечатление несколько “лопоухих” ушей, я удлиняю верхушку уха (в том числе завиток и противозавиток ушной раковины). На виде спереди я отклоняю верхнюю часть ушей от головы приблизительно на 45° .

- ✓ Как показано на рис. 5.23, *е*, дети и подростки отличаются более крупными завитком и противозавитком ушной раковины.
- ✓ Некоторые взрослые имеют более остроконечную верхушку уха (как показано на рис. 5.23, *ж*). Чтобы изобразить такую форму, нарисуйте верхнюю часть завитка ушной раковины слегка заостренной, а не скругленной.

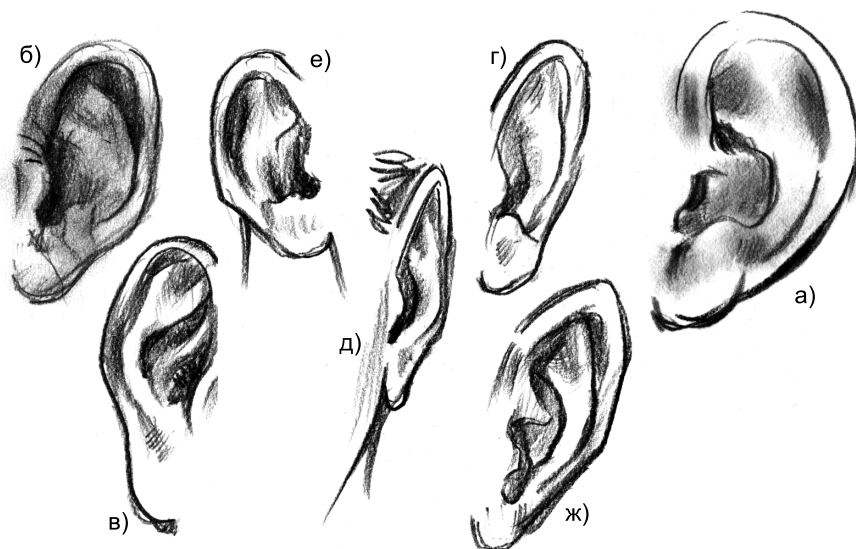

Рис. 5.24. Уши любых форм и размеров

Как правильно разместить части лица на изображении головы

На рис. 5.24 использована базовая геометрическая форма головы из главы 4 в качестве основы для размещения частей лица, о которых рассказывалось в данной главе. Чтобы правильно разместить части лица на изображении головы человека, воспользуйтесь приведенными ниже советами.

- ✓ **Глаза.** Ширина головы примерно равна пятикратной ширине одного глаза. Следовательно, определяя местоположение глаз на лице, оставьте между левым и правым глазами расстояние, равное ширине одного глаза; расстояние между глазом и краем головы также должно равняться ширине одного глаза.
- ✓ **Нос.** Ширина носа по отношению к глазам равна ширине одного глаза. Как показано на рис. 5.24, ширина носа равна ширине промежутка между левым и правым глазами, которая, в свою очередь, равна ширине одного глаза.

Рис. 5.24. Компонировка частей лица на голове человека

- ✓ **Рот.** Хотя в некоторых художественных школах учат, что уголки рта находятся на одной вертикали с центром зрачков, мой собственный художественный опыт свидетельствует о том, что уголки рта располагаются ближе к внутренним краям радужной оболочки глаза (как показано на рис. 5.24). Я полагаю, что такое взаимное расположение указанных частей лица в большей степени отвечает действительности.
- ✓ **Уши.** Как отмечалось в главе 4, верх и низ ушей находятся примерно на одном уровне с бровями и низом плоскости носа соответственно.