

Глава восьмая

РИСУНОК ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

Это сложный и в то же время очень увлекательный раздел академического рисунка.

Усвоение основных принципов, правил и законов построения изображения головы начинается с анализа конструктивной основы формы, изучения анатомического строения черепа.

Первыми натурными постановками служат гипсовые слепки с классических произведений скульптуры, сначала обобщенной формы (Диадумы, Антиной, Аполлон, Зевс), затем с более детальной трактовкой формы (Гомер, Сократ, Геракл, Гатгамелат, Коллеони, Давид). После этого переходят к рисованию живой головы.

РИСУНОК ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ

Студент должен хорошо усвоить закономерности строения формы человеческой головы, а этого можно добиться только при условии строгого соблюдения последовательности работы над рисунком.

Первый этап работы начинается с размещения изображения на листе бумаги. Прежде чем приступить к рисунку, нужно посмотреть на натуру со всех сторон, чтобы понять общий характер формы и положение головы в пространстве. На композицию рисунка влияют поворот головы, ее наклон, а также освещение.

Размер изображения определяется пропорциями головы — отношением высоты к ширине. Рисующий должен научиться красиво заполнять плоскость листа бумаги. Однако не следует думать, что в композиции нужно придерживаться какого-то шаблона. Например, некоторые считают, что, рисуя голову в трехчетвертном повороте или в профиль, нужно обязательно оставлять большее поле перед лицевой частью. Для великих мастеров прошлого это не являлось правилом. Мы знаем целый ряд портретов художников эпохи Возрождения, где в профильных изображениях перед лицевой частью оставлено небольшое поле (например, Поллайоло «Женский портрет», Боттичелли «Прекрасная Самонетта», Леонардо да Винчи «Беатриче фон Есте», Гольбейн «Рисунок женской головы»). Надо иметь в виду, что композиционное чувство в определенной мере субъективно.

Композицию рисунка в каждом отдельном случае надо решать особо. Предыдущий опыт и развивающееся художественное чутье помогут справиться с этой задачей.

Второй этап работы: определение характера формы головы, пропорций и наклона.

Чтобы найти наклон головы, мысленно надо соединить линией переносицу и середину подбородка и представить, какой угол образуется между этой линией и воображаемой вертикалью. Верно определив угол наклона профильной линии с вертикальной, можно найти и нужный наклон головы.

Студенты не должны забывать о явлениях перспективы, т. е. нужно точно установить горизонт, направления уходящих в глубину поверхностей, закономерность перспективного сокращения.

При уточнении характера формы головы и пропорций надо познакомиться с анатомическим строением головы.

Форма головы определяется особенностями строения костей черепа, поэтому студент должен в первую очередь изучить те кости, которые хорошо видны на человеческой голове. Основное внимание нужно обратить на кости черепной коробки и на лицевые.

Шарообразная черепная коробка состоит из шести основных костей: лобной, двух теменных, двух височных и затылочной. Все они соединены между собой швами и составляют единую форму. Строение черепной коробки разное у молодого и старого человека, у представителей различных рас.

У одних людей очень большая лобная кость и маленькая затылочная; у других, наоборот, очень крупная затылочная и маленький лоб. Очень сильно могут выступать лобные бугры, височные кости.

На лице обращается внимание на корень носа (горбинку), на лобные бугры, на края глазниц и места крепления височных костей со скуловыми, на скуловые кости и отростки и на нижнюю челюсть. Все эти кости хорошо видны и также помогают правильно определить характер головы. Например, форма нижней челюсти влияет на форму подбородка. Нижняя часть челюстной кости состоит из центральной площадки — подбородочного возвышения — и двух ветвей, которые сочленяются с височными костями. Если подбородочное возвышение сильно изгибается и выдается вперед, то на подбородке у человека образуется ямочка.

Итак, на данном этапе работы студент должен изучить раздел анатомии «Голова. Костная основа — череп. Пропорции головы и лица». Изображение вначале намечается очень легко (еле-еле касаясь карандашом

бумаги). Это дает возможность в дальнейшем, не применяя резинки, вносить исправления и уточнения в рисунок.

Чтобы понять закономерности пропорционального членения головы на части, полезно познакомиться с канонами древних.

Лицевая часть головы делится на три равные части: от линии покрова волос до надбровных дуг, от надбровных дуг до основания (корня) носа и от основания носа до основания подбородка.

Отрезок от надбровных дуг до основания носа в свою очередь делится тоже на три равные части: между первой (от надбровных дуг) и второй частью проходит линия разреза глаз, которая пересекает шов скуловой кости, уголки глаз. Отрезок между основанием носа и основанием подбородка тоже делится на три равные части: между первой и второй линией проходит средняя линия рта, которую часто называют линией разреза губ. Расстояние между глазами равно ширине (величине) глаза. Высота уха равна длине носа.

Для художников античного мира эти закономерности пропорционального членения головы являлись канонами красоты. В эпоху классицизма античные каноны превратились в академические правила рисования. В наше время знакомство с ними помогает начинающему правильно видеть натуру.

Третий этап работы: объемно-конструктивное построение формы головы.

Принцип конструктивного анализа и изображения формы такой же, как и при рисовании предметов, сложных по форме, например вазы. При сравнении линейно-конструктивного изображения вазы и головы человека становится ясной сущность этого метода.

Выявление конструктивных особенностей строения формы головы помогает правильно передавать в рисунке объем и положение головы в пространстве. Чтобы справиться с этой работой, необходимо ознакомиться со схемой конструктивного строения головы.

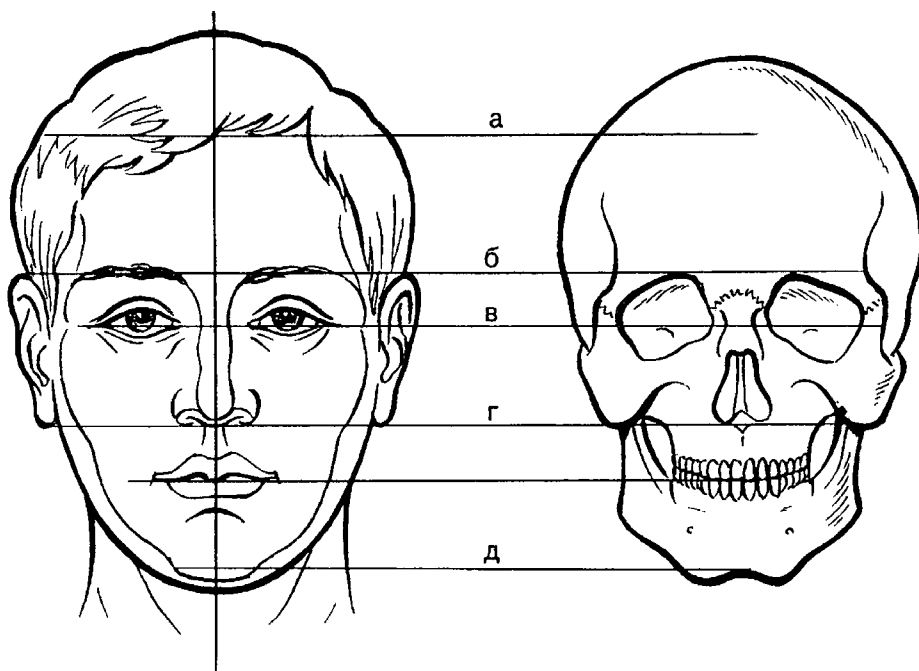
Рассматривая объемные формы, в том числе и голову человека, мы замечаем, что они ограничены в пространстве поверхностями. Чтобы найти поверхности, образующие объем, пользуются линиями, которые как бы расчерчивают форму головы на планы.

Линейно-конструктивная схема построения формы головы человека хорошо показана на рисунке А. Дюрера. На этом рисунке-схеме можно проследить не только общие закономерности конструктивного строения формы головы, но и закономерности пропорционального членения головы на части, анатомического строения.

Построение изображения головы по линейно-конструктивной схеме заставляет ученика рисовать сознательно, отучает от пассивного копирования натуры, помогает правильно построить изображение формы головы в любом повороте и ракурсе.

Как уже было сказано, основные конструктивные линии членят форму головы на пропорциональные части.

Необходимо отметить, что это условное деление головы на части определяется строением черепа.

Пропорции головы

Линия волосяного покрова проходит через след корней волос. Иногда в этом месте на лобной кости имеется небольшое возвышение (см. рис., линия а).

Линия надбровных дуг проходит по выступу надбровия черепа, точки надглазничного отверстия (б).

Линия разреза глаз проходит через переносицу и швы височных скуловых костей (в).

Линия основания носа проходит у низа скуловых костей и корня носа (г).

Линия основания подбородка — по выступу нижней челюсти (д).

Все конструктивные линии — линии надбровных дуг, оснований носа и подбородка, разреза глаз и рта — между собой параллельны. Эта пропорциональная закономерность членения головы помогает рисующему правильно схватывать основные пропорции и характер модели.

Необходимо чаще менять положение натуры в пространстве и условия освещения. Тогда учащийся начнет понимать, что эффект рисунка зависит не от тушевки (светотени), а от правильного построения формы головы, выражения ее конструктивных особенностей.

Как мы уже говорили, для того чтобы понимать и осознанно видеть натуру, рисовальщик должен ее хорошо изучить, основываясь не на своем субъективном восприятии, а на объективном знании.

Правильное изображение формы предмета на плоскости требует от рисующего огромной работы мысли и умелого использования научных знаний. Для того чтобы уметь правильно наблюдать, художник должен знать свойства света, законы перспективы, особенности зрения, анатомическое строение человеческого тела.

Если бы не было правил и законов, то начинающий художник был бы вынужден сам для себя их выводить, мучительно искать эти законы. Осуждая рисовальщиков, не знающих правил и законов, Гете указывал: «Игра с серьезным и важным портит человека. Он перескакивает ступени, задерживается на некоторых из них, принимая их за цель, и, считая вправе оценивать с высоты этой ступени целое, мешает, следовательно, своему совершенствованию. Он создает себе необходимость поступать по ложным правилам, так как он без правил не может творить даже по-дилетантски, а настоящих объективных правил не знает. Он все больше отдаляется от правды предметов и теряется в субъективных исканиях!»¹

Разберем более обстоятельно схему конструктивного строения формы человеческой головы и раскроем смысл и значение каждой линии.

Определяя по натуре местоположение конструктивных линий, их надо искать не на поверхности лица, а иметь в виду, что они лежат в основе черепа. Например, конструктивную линию основания подбородка следует искать на середине челюстной кости. Линия основания носа проходит не у кончика носа, а у основания ноздрей; кончик же носа может казаться расположенным ниже или выше основания носа в зависимости от положения головы в пространстве.

¹ Гете об искусстве. — С. 362.

Чтобы правильно выразить конструктивную основу формы при любом положении головы в пространстве, рисовальщику надо запомнить ряд особенностей перспективного изображения конструктивной схемы. Большое значение имеет точка зрения, т. е. место, откуда рисующий наблюдает натуру. Вид натуры сильно изменяется в зависимости от того, откуда смотрит рисующий.

Рассмотрим основные положения (повороты) головы и разберем особенности построения их изображения.

Положение головы фас (фронтально).

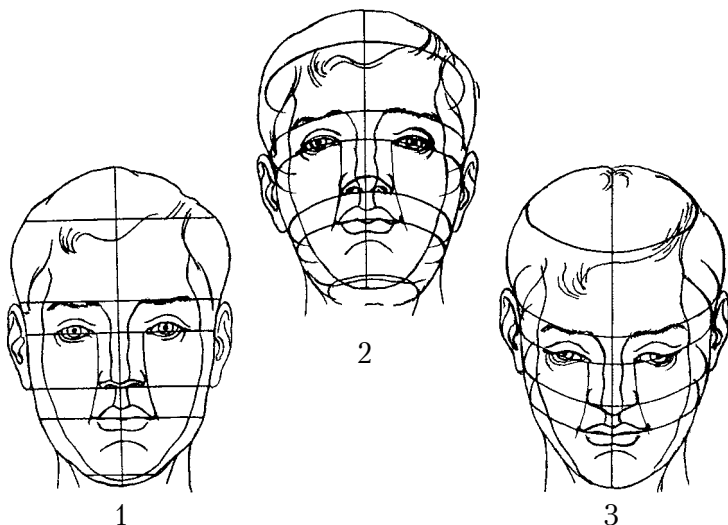
1. Положение головы на уровне наших глаз.

Профильная линия прямая и делит голову на две равные и симметричные части. Изображая симметричные формы головы: лоб, овал лица, нос, губы, подбородок — студент должен рисовать одновременно правую и левую части.

Линии надбровных дуг, основания носа, подбородка, разреза глаз и рта прямые и горизонтальные.

Линия разреза глаз проходит через слезники и уголки (наружные края) глаз, а точнее, по шву, соединяющему скуловую и височную кости.

Линия разреза рта проходит по границе верхней и нижней губ, касаясь уголков губ.

Положение головы фас

2. Положение головы фас, вид снизу.

При построении изображения головы в ракурсе (в сокращении) конструктивные линии надбровных дуг, основания носа и подбородка должны быть округлыми и своими вершинами обращены вверх. Линия уха опустится ниже основания носа. Откроются (будут видны) нижние площадочки надбровных дуг, а также нижняя плоскость носа и подбородка. Линия разреза глаз опустится к горбинке носа. Профильная линия остается прямой.

3. Голова фас, вид сверху.

Конструктивные линии надбровных дуг, основания носа, подбородка, разреза глаз и рта округлены и своими вершинами обращены книзу. Низ ушной раковины выше основания носа. Нижние площадочки носа, надбровия и подбородка скроются. Профильная линия по-прежнему остается прямой.

Положение головы в трехчетвертном повороте.

1. Голова на уровне наших глаз.

Лицевая часть головы должна быть изображена в перспективе — одна половина в большем сокращении, другая — в меньшем. Однако обе половины лицевой части головы надо изображать одновременно и симметрично. Например, начиная абрис дальше от нас щеки, одновременно намечаем линией и форму ближней щеки (т. е. повторяем в зеркальном отражении абрис дальней щеки).

Профильная линия немного изогнута. Конструктивные линии надбровных дуг, разреза глаз, основания носа, разреза рта и основания подбородка прямые и горизонтальные.

2. Голова выше уровня глаз рисующего.

При трехчетвертном повороте головы форма ее сильно видоизменяется, изменяется и вид конструктивной схемы. Начинающие рисовальщики этого не учитывают и допускают много грубых ошибок в перспективе: одну часть головы они рисуют так, как если бы она находилась на уровне глаз, другую — в ракурсе. В результате появляется обратная перспектива, т. е. расстояние от надбровной дуги до линии основания челюсти по мере удаления от зрителя расширяется. Форма начинает разваливаться, искажается и характер головы.

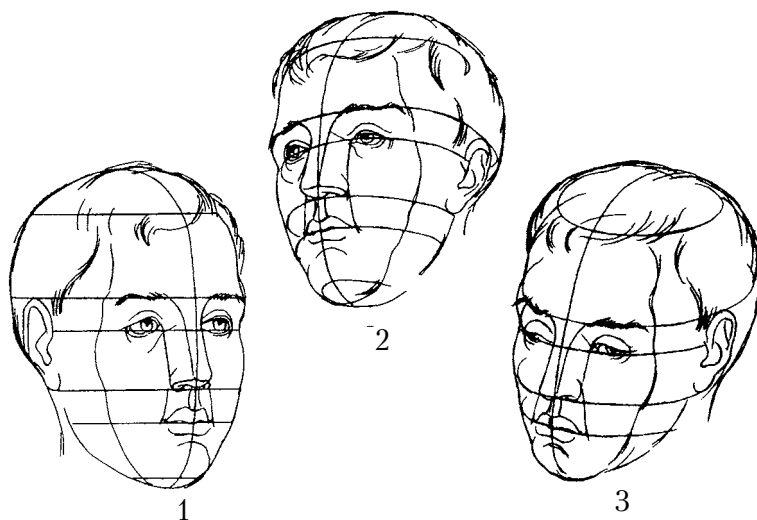
При данном положении лицевой угол, обращенный к зрителю (край лобного бугра, височной кости, скуловой и т. д.), всегда будет выше отдаленного.

Глаз, который ближе к нам, также всегда будет выше отдаленного, а линии надбровных дуг, разреза глаз, основания носа и разреза рта по мере удаления будут опускаться. Это очень легко доказать. Представим себе, что вместо головы перед нами простая геометрическая форма в виде ящика. На «лицевой» стороне наметим схему головы, по законам перспективы это будет выглядеть так, как показано на рисунке. Таким образом, можно убедиться, что глаз, удаленный от нас, ниже.

Профильная линия изогнута. Нижние площадочки надбровия, носа и подбородка хорошо видны. Кончик носа выше линии основания носа.

3. Положение головы ниже уровня глаз рисовальщика.

Конструктивные линии надбровных дуг, разреза глаз, основания носа, губ, подбородка округлой формы и своими вершинами обращены книзу. Кончик носа при таком положении ниже основания носа. Линия разреза глаз приблизится к линии надбровных дуг. Лицевая часть головы значительно сократится, а верхняя часть черепной коробки увеличится. Профильная линия немного изогнута.

Положение головы в трехчетвертном повороте

Положение головы в профиль.

1. Положение головы на уровне наших глаз.

При рисовании головы в профиль неопытный рисовальщик вообще перестает думать о конструкции объема и обычно дает плоское изображение — силуэт. Он добросовестно срисовывает абрис головы и забывает о черепной коробке. А между тем линейно-конструктивная схема помогает и здесь. Наметив лицевую часть головы и отделив ее линией от остальной формы, рисующий вынужден думать о той части головы, которая не видна. Таким образом, он должен рассматривать голову не как плоский рельеф, а как объемную реальную форму.

2. Положение головы выше уровня наших глаз.

При таком положении головы рисовальщику легче уловить конструктивные особенности головы, а также перспективные сокращения.

Следя за линией надбровных дуг, студент легко заметит, что глаз, обращенный к нему, выше невидимого. То же оказывается и при изображении ноздрей, уголков губ, челюстной кости. Нижние площадки надбровия, носа, подбородка открываются, это и надо подчеркнуть в рисунке.

3. Положение головы ниже уровня наших глаз.

В этом положении конструктивные линии надбровных дуг, основания носа, разреза рта будут обращены своими вершинами книзу. Намечая детали головы, ученик должен следить, где расположатся уголки губ, глаз, уши и т. д.

Для того чтобы хорошо запомнить схему конструктивного строения человеческой головы, необходимо эту схему несколько раз прорисовать с разных точек зрения.

Очень полезно прорисовать конструктивную схему в различных перспективных положениях, без натуры — по представлению.

Четвертый этап работы — пластическая моделировка формы.

Наметив правильно конструктивную основу изображения головы, можно переходить к выявлению объема средствами светотени. Здесь очень важно проследить взаимосвязь конструкции со светотенью, правильно разобраться в пластической форме головы и правильно понять ее объем. Для того чтобы облегчить эту задачу, следует воспользоваться методом обобщения формы, который помогает правильно найти и выразить в рисунке большую форму (изображения формы предмета без деталей). Иногда под выражением «большая форма» понимают гео-

метризованные формы. Например, форма шеи, рук, ног рассматривается как геометрическая форма цилиндра таз, грудная клетка — как призма или усеченная пирамида.

В первой половине XIX века французский методист Александр Дюшюи, чтобы помочь начинающему художнику в усвоении учебного материала, разработал серию специальных гипсовых голов, которые ученики обязаны были срисовывать. Серия состояла из четырех голов: первая голова представляла собой обобщенную форму без всяких деталей; вторая — с намеком на детали (выпуклости шаровидных глаз, призма носа и в общих чертах уши); третья — уже с подробностями основных форм головы и, наконец, четвертая — с детальной проработкой формы.

Чтобы работа не страдала отвлеченностью, например уточняя форму носа, студент должен обратить внимание на образующие его объем поверхности, которые определяются анатомической структурой косточек и хрящей. Для того чтобы начинающему легче было понять структурное строение формы носа, предлагается схема.

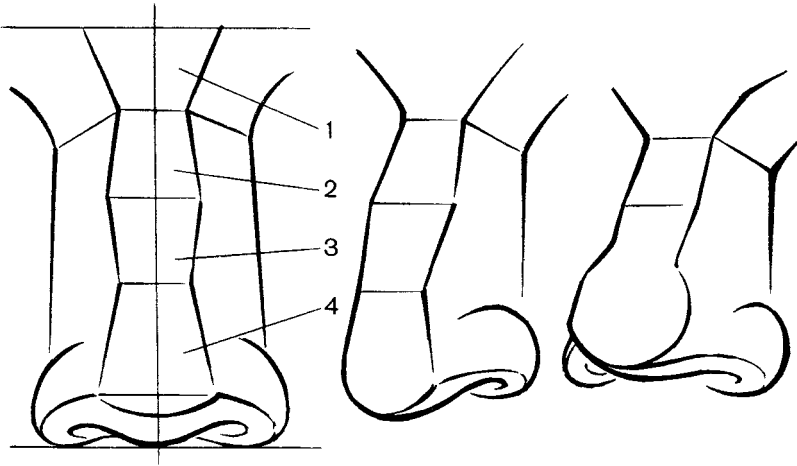

Схема формы носа

Передняя плоскость носа от линии надбровных дуг до горбины образует трапецевидную фигуру переносицы (1); далее от переносицы до середины горбины носа образуется еще одна удлиненная трапеция (2); от нее до конца горбины — третья (3), но в перевернутом виде. И наконец, последняя трапеция — миндалины (4). В зависимости от индивидуальных особенностей формы носа будет меняться рисунок передней плоскости: горбоносый будет иметь маленькую переносицу и сильно удлиненную горбинку; у курносого, наоборот, растянутая в ширину переносица и маленькая коротенькая горбинка.

