ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕДЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ТЕМА 4. РИСУНОК ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

1. Рисунок головы человека: основы академического подхода

Рисунок головы человека относится к числу наиболее сложных задач академического рисунка, поскольку требует одновременного владения знаниями пластической анатомии, законов линейной и воздушной перспективы, а также навыков тональной моделировки объёмной формы на плоскости. В художественной практике принято различать этапы работы с гипсовыми оригиналами (античные головы, маски, детали лица) и с живой моделью. Гипс как материал нивелирует нюансы кожного покрова и локальные цветовые различия, акцентируя внимание на чистой объёмно-конструктивной форме, что делает его оптимальным объектом для начального освоения темы. Работа с живой моделью предполагает дальнейшее усложнение задачи за счёт передачи индивидуальных анатомических особенностей, мимической подвижности и светоцветовых характеристик натуры.

2. Пропорции. Построение головы и деталей лица в различных ракурсах. Тональная проработка

Канонические пропорции головы человека базируются на делении общей высоты головы на условные равные части: от линии роста волос до надбровных дуг, от надбровных дуг до основания носа, от основания носа до нижнего края подбородка. Ширина головы в фас соотносится с её высотой приблизительно как 3:4. Ключевыми опорными точками построения выступают: лобные бугры, надбровные дуги, края глазничных впадин, скуловые кости, основание и крылья носа, углы нижней челюсти, подбородочный выступ.

При работе в различных ракурсах (фас, профиль, трёхчетвертной поворот, ракурсы сверху и снизу) необходимо учитывать перспективное сокращение парных форм. Например, при трёхчетвертном повороте ближняя к зрителю сторона лица сохраняет более полные пропорции, а дальняя — сокращается в соответствии с законами линейной перспективы. Осевая линия, проходящая от макушки через переносицу к середине подбородка, служит ориентиром для симметричного размещения парных элементов.

Тональная проработка направлена на выявление объёма через распределение светотени: света, полутона, собственной тени, рефлекса и падающей тени. Моделировка формы осуществляется путём последовательного наслоения штриховки с учётом направления плоскостей, формирующих объём головы.

3. Построение головы. Наброски схематичного построения головы в различных ракурсах

Методика схематичного построения базируется на упрощении сложной формы головы до базовых геометрических объёмов. Распространены два методических подхода: построение от «шара» (акцент на округлость и плавность переходов) и построение от «коробки» (акцент на чёткие конструктивные плоскости, характерный для системы обрубовочного рисунка).

Алгоритм построения включает следующие этапы:

1. Композиционное размещение изображения на листе с учётом масштаба и равновесия масс.
2. Наметка общей массы головы и её наклона относительно вертикальной оси.
3. Определение осевой линии и основных пропорций (высота/ширина).
4. Деление формы на крупные конструктивные плоскости (лобная, боковые, лицевая, подбородочная).
5. Уточнение положения и пропорций деталей лица относительно опорных точек.

6. Проверка перспективного сокращения и симметрии парных форм.

Для развития пространственного мышления рекомендуется выполнять серию набросков головы в различных ракурсах, уделяя особое внимание изменению видимости конструктивных плоскостей и перспективному сокращению парных элементов.

4. Рисунок деталей лица. Зарисовки деталей лица с гипсовых слепков и с натуры

Детали лица (глаза, нос, губы, уши) рассматриваются как самостоятельные объёмы, органично вписанные в общую форму головы. При рисовании с гипсовых слепков акцент делается на выявлении чистой конструктивной формы без учёта фактуры и локальных цветовых нюансов. С натуры — на передаче индивидуальных особенностей при сохранении конструктивной логики.

Ключевые принципы построения отдельных элементов:

- **Глаз**: шарообразная форма глазного яблока в глазничной впадине; веки как облегающие формы; внутренний и внешний углы глаза задают направление взгляда.
- **Нос**: пирамидальная конструкция с чётко выраженными гранями; основание носа и крылья определяют перспективное сокращение.
- **Губы**: объёмная форма с выраженной центральной осью и характерным изгибом; верхняя губа имеет две выпуклости, нижняя — одну.
- **Ухо**: S-образная форма с чётко выраженной раковиной; располагается между уровнем глаз и основания носа.

Зарисовки выполняются как в линейно-конструктивной манере (акцент на форму и пропорции), так и в тональной (акцент на объём и светотень).

5. Рисунок маски. Построение и объём гипсовой маски

Гипсовая маска представляет собой упрощённую модель головы, лишённую волос и шеи, что позволяет сконцентрироваться на пластике лицевой части. Методика работы включает:

- анализ общей формы маски и её наклона;
- построение осевой линии и определение пропорций;
- выявление крупных конструктивных плоскостей (лоб, скулы, подбородок);
- тональную моделировку с акцентом на контрасте света и тени для выявления объёма.

Особое внимание уделяется передаче рельефа скул, надбровных дуг и подбородочного выступа, которые формируют выразительность маски.

6. Рисунок античной головы. Рисунок античной головы в различных поворотах

Античные головы (например, копии головы Давида Микеланджело) служат эталоном конструктивно-анатомического построения. Методика работы предполагает:

- изучение анатомической структуры черепа и мышц;
- построение головы через крупные конструктивные объёмы;
- последовательное уточнение деталей с сохранением целостности формы;
- тональную проработку с учётом характера освещения.

Различные повороты головы позволяют освоить принципы перспективного сокращения парных форм и изменения видимости конструктивных плоскостей.

7. Наброски головы живой модели. Графическая техника

Краткосрочные наброски (от 5 до 30 минут) направлены на развитие навыков быстрого восприятия и передачи характерных черт модели. Основные задачи:

- фиксация общего движения и наклона головы;
- определение основных пропорций и осевой линии;
- передача характерных особенностей без излишней детализации.

Графические материалы (графитный карандаш, уголь, сангина) позволяют варьировать способы передачи формы: линией, пятном, штрихом.

8. Портрет с натуры. Выполнение портрета в графической и живописной технике

Длительный портрет (от нескольких сеансов) предполагает углублённую проработку формы, индивидуальных особенностей и эмоциональной характеристики модели. В графической технике акцент делается на конструктивной чёткости и тональной выразительности. В живописной — на колористическом решении, передаче цветовых отношений и фактуры.

Этапы работы над портретом:

1. Композиционное решение и выбор формата.
2. Линейно-конструктивное построение с учётом пропорций и ракурса.
3. Тональная или цветовая проработка крупных масс.
4. Уточнение деталей и индивидуальных черт.
5. Обобщение и выявление главного.

Упражнение: зарисовки и наброски головы в различных ракурсах и техниках

Задание предполагает выполнение серии работ:

- 5–7 набросков головы в разных ракурсах (фас, профиль, три четверти, ракурсы сверху и снизу) графитным карандашом;
- 3–4 зарисовки деталей лица (глаз, нос, губы) с гипсовых слепков;
- 1–2 рисунка гипсовой маски с тональной проработкой;
- 1 рисунок античной головы в выбранном повороте;
- 3–5 краткосрочных набросков живой модели;
- 1 длительный портрет (графический или живописный).

Цель упражнения — закрепить навыки конструктивного построения, передачи пропорций, ракурсных изменений и тональной/цветовой моделировки объёма.