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

ТЕМА 5. РИСУНОК ПРИЧЕСКИ И СТРИЖКИ

1. Особенность объёмно-графического решения фактуры элементов причёски

При изображении причёски ключевым является понимание её как объёмной формы, состоящей из отдельных масс и потоков волос, а не как набора линий. Фактура волос передаётся через систему тональных отношений: светлые участки (блики, гребни волн) и тёмные (впадины, тени между прядями). В академическом рисунке фактура строится на основе конструктивного анализа: каждая прядь трактуется как цилиндрический объём с чётко выраженной освещённой и теневой стороной.

Графически фактура решается через дифференцированный штрих: на освещённых участках штрих редкий, лёгкий, на теневых — плотный, с усилением нажима. Важен принцип «от общего к частному»: сначала намечается общая масса причёски, затем её крупные потоки и только в финале — отдельные пряди и детали. При этом детали не должны разрушать целостность формы: локальная детализация уместна лишь в зоне композиционного акцента.

С научной точки зрения, реалистичность фактуры достигается за счёт соблюдения трёх законов: перспективного сокращения прядей (они становятся мельче по мере удаления от зрителя), тонального контраста (разница между светом и тенью формирует ощущение объёма) и ритма (повторяющиеся элементы — волны, локоны — создают узнаваемую структуру).

2. Законы композиционного построения текстуры волос

Текстура волос — это закономерное чередование светлых и тёмных участков, формирующих ощущение структуры. Композиционно она подчиняется трём основным принципам:

- **Иерархия масс.** Причёска воспринимается как крупная форма, которая затем дробится на подмассы (потоки волос). Это позволяет сохранить читаемость силуэта и избежать «перегруза» деталями.
- **Ритмическая организация.** Повторяющиеся элементы (волны, локоны) выстраиваются в ритмический ряд, который может быть регулярным (классические локоны) или нерегулярным (естественная укладка). Ритм задаёт динамику и направляет взгляд зрителя.
- **Контраст и нюанс.** Контрастные переходы между светом и тенью выделяют ключевые зоны (например, переднюю часть причёски), а нюансные — передают мягкость и естественность.

В композиции важно учитывать направление роста волос: оно задаёт основной вектор движения формы. Например, пробор делит причёску на два основных потока, которые затем могут расходиться или сходиться, создавая определённую пластическую идею.

3. Декоративное решение: условность, плоскостная трактовка и пластика формы элементов

Декоративное решение причёски предполагает сознательный отказ от полной натуралистичности в пользу выразительности и стилистической целостности. Условность проявляется в упрощении формы: вместо детальной проработки каждой пряди используется обобщённый силуэт с акцентированными контрастами.

Плоскостная трактовка подразумевает работу с причёской как с пятном, где объём создаётся не за счёт детальной моделировки, а за счёт тональных пятен и линейных акцентов. Такой подход характерен для плакатной графики, книжной иллюстрации и некоторых видов монументальной живописи.

Пластика формы элементов достигается через выразительный контур и ритмическую организацию пятен. Например, в декоративной композиции локоны могут быть представлены как геометрические элементы (овалы, спирали), подчинённые общей идее произведения. При

этом сохраняется узнаваемость структуры волос за счёт характерных пропорций и направления линий.

4. Цветовые техники

В живописной передаче причёски цвет работает как средство моделирования формы и передачи материала. Основные цветовые техники:

- **Лессировки.** Многослойное нанесение прозрачных красок позволяет добиться глубины тона и естественного перелива оттенков в волосах. Особенно эффективны для тёмных и насыщенных цветов.
- **Импасто.** Плотное, пастозное нанесение краски создаёт эффект фактурности, подчёркивая объём прядей. Применяется для светлых участков и бликов.
- **Алла прима.** Живопись «в один слой» позволяет передать свежесть и динамику формы, избегая излишней детализации. Подходит для этюдов и быстрых зарисовок.
- **Смешанные техники.** Комбинация лессировок и импасто даёт возможность одновременно проработать глубину и фактуру.

Колористически важно учитывать локальный цвет волос и его изменение под воздействием освещения. Например, каштановые волосы при тёплом свете приобретают золотистые оттенки, а при холодном — пепельные. Тени в волосах редко бывают чисто чёрными: в них всегда присутствуют рефлексы от окружающих предметов и среды.

5. Композиция построения формы причёски с использованием различных техник и материалов

Композиционное построение причёски начинается с определения её общей массы и силуэта. На этом этапе важно задать масштаб и пропорции относительно головы: причёска не должна «перевешивать» лицо или, наоборот, теряться на его фоне.

Далее форма дробится на основные потоки, которые определяют направление движения. В зависимости от выбранной техники (графика или живопись) дальнейшая работа строится по-разному:

- **В графике** акцент делается на линейном ритме и тональных контрастах. Используются карандаш, уголь, сангина, соус, перо и тушь. Например, уголь позволяет быстро наметить крупные массы и передать бархатистую фактуру, а перо — проработать чёткие контуры и детали.
- **В живописи** форма моделируется через цветовые и тональные отношения. Применяются акварель, гуашь, темпера, масло, акрил. Акварель подходит для лёгких, прозрачных решений, масло — для плотной, фактурной проработки.

Материалы выбираются исходя из поставленной задачи: для учебных постановок предпочтительны универсальные (карандаш, акварель), для творческих работ — более выразительные (уголь, масло).

6. Зарисовки элементов причёски. Рисунок элементов — волна, коса, локоны, кудри, жгут, плетение

Зарисовки отдельных элементов причёски служат для изучения их конструкции и пластики. Каждый элемент имеет свои особенности:

- **Волна** — плавный изгиб пряди, который строится по дуге. Важно передать её толщину и перспективное сокращение.
- **Коса** — переплетение трёх и более прядей. Рисуется как объёмная лента с чётко выраженными гранями.
- **Локоны** — спиралевидные завитки, которые изображаются как цилиндры с закруглёнными краями.
- **Кудри** — мелкие завитки, передаваемые через ритмическую сетку коротких штрихов или мазков.

- **Жгут** — скрученная прядь, которая трактуется как спираль с выраженной фактурой.
- **Плетение** — сложная структура, требующая анализа последовательности переплетений.

При выполнении зарисовок важно соблюдать принцип конструктивности: каждый элемент сначала намечается как геометрическая форма (цилиндр, дуга), а затем уточняется деталями. Это позволяет избежать ошибок в пропорциях и перспективе.

7. Рисунок исторической причёски. Техники: графическая и живописная

Исторические причёски отличаются характерной стилистикой, которая отражает эстетические идеалы эпохи. При их изображении важно учитывать не только форму, но и культурный контекст: пропорции, симметрию, декоративные элементы.

Графическая техника позволяет подчеркнуть чёткость силуэта и орнаментальность деталей. Например, причёски античности хорошо передаются пером и тушью, а барочные — углём и сангиной.

Живописная техника даёт возможность передать богатство фактур и оттенков. Для ренессансных причёсок подходит темпера или масло, для викторианских — акварель с лессировками.

Ключевой этап работы — анализ референсов: гравюр, картин, скульптур соответствующей эпохи. Это помогает точно воспроизвести характерные пропорции и детали.

8. Рисунок современных причёсок и стрижек. Выполнение зарисовок и рисунок современных причёсок и стрижек

Современные причёски характеризуются разнообразием форм и текстур: от гладких стрижек до сложных укладок с выраженной фактурой. При их изображении акцент делается на передаче материала и динамики формы.

Для гладких стрижек важна чёткость контура и плавные тональные переходы. Для объёмных — активная работа с фактурой и контрастами. В графике эффективно использование смешанной техники: например, карандаш для построения и тушь для акцентов. В живописи — комбинация импасто для объёма и лессировок для глубины.

Зарисовки современных причёсок выполняются с фотографий или натуры. Важно фиксировать не только общую форму, но и характерные детали: текстуру среза, направление прядей, игру света и тени.

Упражнение

Выполнить зарисовки исторических и современных причёсок и стрижек по информационным материалам.

Задачи:

1. Выбрать 2–3 исторические причёски (например, античная, барочная, викторианская) и 2–3 современные (классическая стрижка, объёмная укладка, креативная причёска).
2. Для каждой причёски сделать 2–3 эскиза: линейный (карандаш), тональный (уголь/соус) и живописный (акварель/гуашь).
3. В каждом эскизе выделить 1–2 ключевых элемента (волна, коса, локон) и проработать их детально.
4. Проанализировать, как меняется восприятие причёски в зависимости от выбранной техники и материалов.

Критерии оценки: точность передачи пропорций, выразительность силуэта, убедительность фактуры, целостность композиции, соответствие выбранной технике.