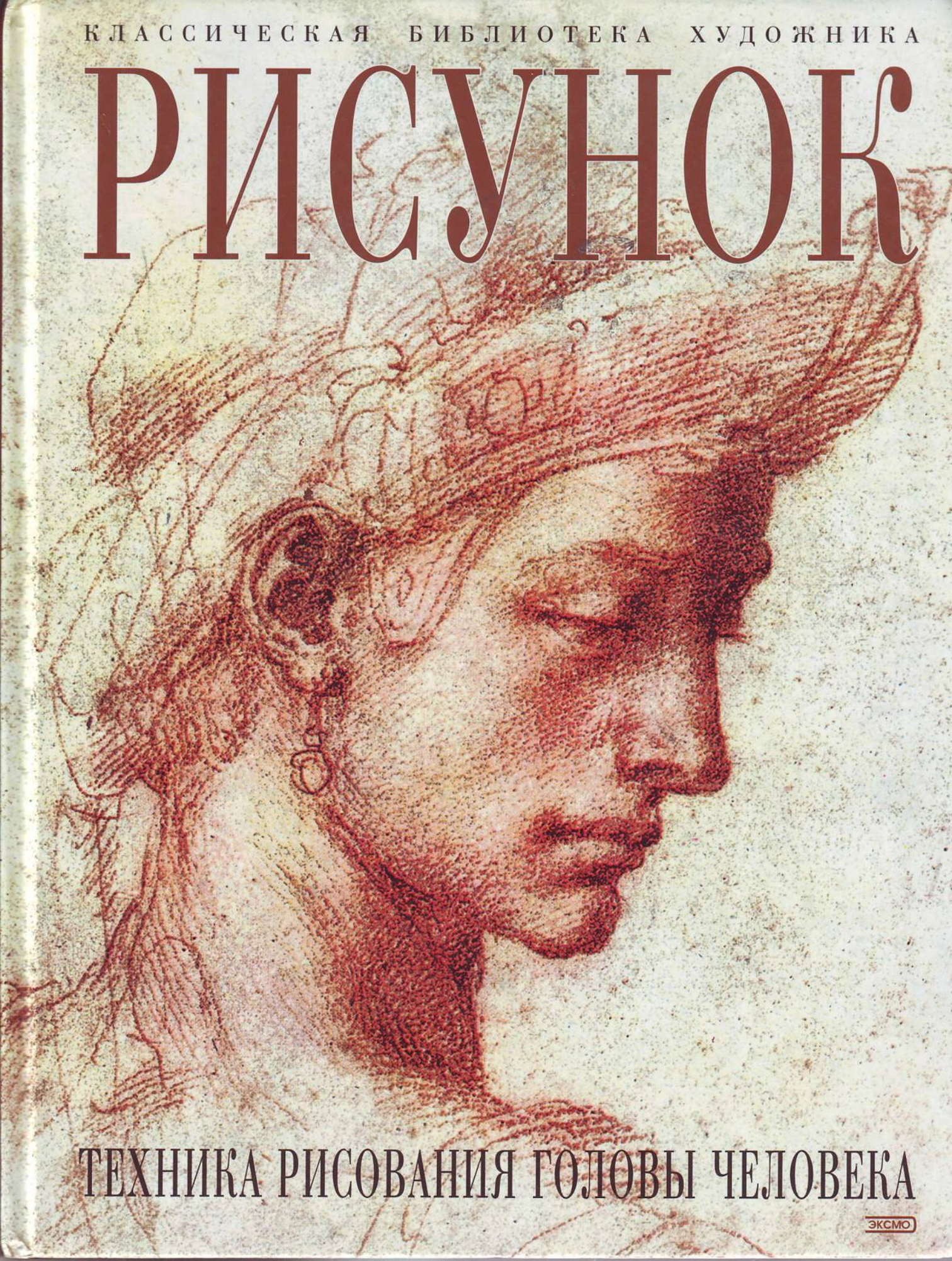

КЛАССИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ХУДОЖНИКА

РИСУНОК

ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

ЭКСМО

Рафаэль Санти. набросок к картине «Преображение»

РИСУНОК

ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

ЛУИЗА ГОРДОН

МОСКВА, ЭКСМО, 2004

УДК 820
ББК 84(4 Вел)
Г 68

Перевод с английского *Е. Зайцева*

Печатается по изданию:
Louise Gordon «Drawing the Human Head»,
BT Batsford Ltd, London, 1996

В оформлении переплета использован рисунок
Микеланджело Буонарроти «Idealer Kopf»

Гордон Л.
Г 68 Рисунок. Техника рисования головы человека / Перевод с
англ. Е. Зайцевой. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 120 с.
ISBN 5-04-005202-2

Рисование головы человека — самостоятельный важнейший курс, освоить который необходимо каждому художнику и скульптору. Ведь голова и лицо — одни из определяющих компонентов в том впечатлении, которое создается от ознакомления с рисунком, картиной, скульптурой. При этом учитываются не только правильность анатомических деталей, объемность, сходство с моделью, но и такие нюансы, как выражение глаз и изгиб губ. Умение точно улавливать и передавать настроение изображаемого объекта — путь к успеху. Материал, подобранный в этой книге, поможет всем, кто занимается рисованием, осуществить быстрый качественный скачок в совершенствовании своей техники и мастерства. Книга является одним из наиболее авторитетных пособий в данной области и выдержала 8 переизданий.

УДК 820
ББК 84(4 Вел)

ISBN 5-04-005202-2

Published by arrangement with BT Batsford
(U. K.) and Candida Buckley Rights and
Co-editions (U. K.).
© Louise Gordon 1997
© Е. Зайцева. Перевод. 2000
© ООО «Издательство «Эксмо».
Серийное оформление. 2004

Содержание

Предисловие	7
Голова и шея как единое целое	9
Кости черепа	11
Кости лица	13
Мышцы и сухожилия	16
Мышцы и очертания лица	19
Нижняя челюсть	35
Нос	39
Губы	42
Ушная раковина	43
Глаза	45
Мышцы и очертания шеи	54
Как начать рисовать голову	65
Штрихи	71
Тона и освещение	85
Алфавитный указатель	117

Книга

Рисуя голову человека, можно уловить сходство и без знания анатомии, однако понимание строения черепа и работы мышц лица и головы только улучшит качество вашей работы.

Эта книга для всех, кто берется рисовать голову и хочет научиться грамотно писать портреты. На ограниченном материале небольшой книги дается довольно обширная информация, используя которую художник сможет уверенно рисовать голову с любой точки в любом ракурсе. Книга будет полезна для художников, скульпторов, графиков и при изображении всей фигуры человека.

Для начинающих даны поэтапные инструкции о том, как начать рисовать голову, ставить освещение и строить объем, чтобы рисунок не разваливался. Но и для опытных художников тут немало полезного. Анатомические сведения являются не самоцелью, а основой строения и движений человеческого лица. Детально описаны и показаны череп, мышцы и их сокращения. Особое внимание уделено строению глаза и другим частям лица.

Книга учит тому, как объемную форму головы изобразить на плоской поверхности листа. Подробно описаны приемы штрихового и тонального изображения объема. Естественно, не забыты освещение, перспектива и линия.

Приведенные в книге рисунки охватывают различные техники и способы рисования, чтобы дать художнику возможность выбрать свою манеру и стиль.

Автор

Луиза Гордон, бакалавр гуманитарных наук, с дипломом медицинского художника канадской Академии медицинских иллюстраторов, окончила в Торонто педагогический колледж Королевского Университета, Кингстон, провинция Онтарио, и университет города Торонто, где обучалась три года на курсах «Искусство как приложение к медицине». Она восемь лет преподавала и была художником в университете Торонто, к тому же работала медицинским художником в госпитале для ветеранов Саннибрук в Торонто.

Луиза Гордон оформляла учебниками по анатомии, хирургии и гистологии.

В 1962 году ей предложили пост адъюнкт-профессора и заведующей кафедрой «Искусство как приложение к медицине», но она предпочла заниматься скульптурой и живописью. В Колледже Искусств в Онтарио ее наградили английской премией Роуни в области живописи, в Художественной галерее Торонто она получила стипендию для изучения скульптуры, а после того, как в 1965 году окончила курс, — профессиональную медаль за скульптуру.

Луиза Гордон — свободный художник и преподаватель. До недавних пор она преподавала анатомию и рисование в Колледже Искусств сэра Джона Каса в Лондоне, Англия.

Предисловие

Эта книга — естественный сплав вдохновенных порывов и идей моих студентов и моего собственного опыта живописца и медицинского иллюстратора. Студенты с их жадой рисования и неожиданными вопросами, рожденными пытливым умом, помогли мне составить материал этой книги. Учитель должен дать путевку в жизнь, предвидя возможность неудач, и, надеюсь, в этом поможет данная книга. Рисование связано с наблюдением, риском, возможностью неудачи и способностью переносить насмешки без утраты желания творчества. В рисовании нельзя недооценивать элементы абсурда и каприза и необходимо следовать интуиции.

Я попыталась соединить знания анатомии с той внешней формой, которую видит глаз художника. Некоторым может показаться, что знание убивает непосредственное впечатление, а интеллектуальный контроль подавляет эмоции. Однако мой опыт подсказывает, что знание анатомии скорее освобождает, чем ограничивает свободу выражения. При достаточных навыках техническая сторона становится все менее осознанной и рисование превращается в творческий процесс.

Изобразить выражение и характер лица, выразить свое ощущение увиденного можно разными способами. Рисование — наиболее личный, непосредственный и спонтанный контакт с натурой.

Я ограничилась минимумом пояснительного текста, ибо считаю, что для большинства художников важнее визуальное восприятие, чем пространственные объяснения. Рисунки дают достаточно ясное понимание формы и способов ее изображения. В коммерческом и рекламном рисовании часто требуется четкая контурная линия, и примеры и такого линейного рисования представлены в книге. Начинаящие художники найдут здесь советы, как начать рисовать голову, и упражнения, помогающие развить уверенность и навыки в обращении с карандашом. Самое главное в процессе обучения — переход от сковывающей жесткой силуэтной линии к свободному полету карандаша, отмечающего естественные особенности и черточки лица. Вот что по-настоящему приносит наслаждение. Необходимо упорство, мужество и немалое напряжение ума, чтобы достичь успеха. Но попробуйте. Результат того стоит.

Не существует усредненных голов, а следовательно, не ожидайте почерпнуть какие-то раз и навсегда установленные правила. Каждая голова уникальна, а ее повороты и ракурсы настолько изменчивы, что вся-

кий раз это новая задача. В книге даны лишь способы взаимосвязанных измерений, помогающих построить на листе голову независимо от возраста, пола и расы объекта. Приведенные в книге советы применимы и для художников, которые работают по фотографиям. Медицинские названия используются по необходимости, и там, где возможно, даны описания расположения, формы или функции костей и мышц.

Слова признательности

Я признательна издателям и в особенности Тельме Най, а также Бетти Макси и Эндрю Куперу за их помощь и поддержку. Я также хотела бы выразить благодарность своим учителям: Элвуду О. Симпсон и Марии Т. Уишарт, которые стали преподавать искусство как приложение к курсу медицины в Канаде и поддерживали меня как студента и друга; доктору Дж. К. Б. Гранту, профессору анатомии, и доктору Э. В. Хэму, профессору гистологии, у которых мне посчастливилось учиться на курсе в университете г. Торонто, и Фреду Хэгану из Колледжа Искусств в Онтарио.

Мне также хочется поблагодарить директоров музея Ашмола в Оксфорде за то, что они позволили включить эскиз Рафаэля к картине «Преображение», который напечатан на фронтисписе этой книги; директорам Британского музея в Лондоне за портрет Изабеллы Брант работы Рубенса на стр. 32. Портрет архиепископа Уэрхейма Ганса Гольбейна был репродуцирован по любезному разрешению Ее Величества Королевы.

Луиза Гордон
Патни, 1977

Голова и шея как единое целое

Художнику очень важно понимать, что такое череп. Он — основа формы и параметров головы. На черепе можно выделить много поверхностных опорных точек, на основании которых строится рисунок головы. Мышцы черепа приводят в движение его подвижные части, определяют выражение лица и создают поверхностную форму головы.

Мозговой череп

Кости — живая субстанция. У них есть нервы и кровяные сосуды. Кости определяют строение всего тела и при переломе могут восстанавливаться.

У эмбриона кости черепа мягкие, состоящие из хрящей и перепонки. Общая форма черепа определяется к третьему месяцу внутриутробного развития. Хрящи и перепонки питаются минеральными солями и связующей средой, называемой цементирующим веществом, и постепенно превращаются в твердые кости. Этот процесс называется окостенением и продолжается в течение девяти дородовых месяцев. При рождении ребенка кости его черепа и позвонки шеи уже сформированы. Процесс роста продолжается, и окостенение завершается к двадцати пяти годам. В детстве, между годом и семью, в особенности в первый год жизни, у ребенка происходят заметные изменения, о которых художник должен знать. Верхняя и нижняя челюсти вырастают и изменяют свою форму. Они становятся более выступающими. Закрывающая и охраняющая мозг часть черепа, называемая мозговым черепом, увеличивается по мере роста мозга. Края кости глазницы, в которой находятся глаза, меняются от круглых в младенчестве до более прямоугольных во взрослом состоянии, вызывая соответствующие изменения формы глаз — от круглой к вытянутой. С семи лет до подросткового возраста изменений меньше. Они появляются тогда, когда начинают формироваться постоянные зубы. В этот период лицо вытягивается и расстояние от глаз до края подбородка становится гораздо больше.

Кости мозгового черепа, формирующие вместилище для мозга, — сложно изогнутые тонкие пластины, соединенные между собой после полного окостенения посредством разнообразных швов. Их края сцепляются подобно краям деталей сборной картинки — паззла.

В лицевом черепе имеется один комбинированный сустав — нижнечелюстной. Это единственная отдельная кость черепа с подвижным со-

членением. Сустав расположен впереди уха, где круглый отросток, называемый суставным отростком нижней челюсти, входит в суставную ямку височной кости.

Кости шеи называются шейными позвонками. Их семь, расположены они друг на друге и разделены подобием подушек — шейными дисками. Позвоночник, как и череп, окостеневает полностью только к двадцати пяти годам. Межпозвоночные диски состоят снаружи из упругих волокон и наполнены студенистым ядром. Они действуют как амортизаторы и позволяют позвоночнику изгибаться. В области шеи позвоночник изогнут вперед. Он начинает выгибаться, когда младенец учится держать головку. Это очень важно для художников, поскольку нельзя забывать о резко выраженном изгибе всей шеи вперед. Голова может вытягиваться вперед и откидываться назад. Именно позвонок устанавливает угол наклона головы, и этот угол просматривается во всех мягких тканях шеи. У каждого позвонка есть тело — маленький блок кости, которая выносит тяжесть головы, и дуга сзади, которая создает отверстие или канал. Через каналы проходит спинной мозг, защищенный телом и дугой. С двух сторон от дуги идут костяные выступы, которые называются поперечными отростками. Сзади дуги — одна выступающая кость, называемая остистым отростком позвонка. К отростку крепятся мышцы, позволяющие шее двигаться в разные стороны. Первый шейный позвонок составляет единое целое с черепом, что дает возможность кивать головой, как бы говоря «да». Второй позвонок прилегает к первому так, что мы можем качать головой из стороны в сторону, как бы говоря «нет».

Кости черепа

Лобная кость (os frontale) образует поверхность лба, а также верхнюю часть глазницы, где размещается глаз и связанные с ним структуры. Верхний край этой кости можно прощупать под бровью. Она отвечает за большую часть объема в этой области головы. В срединной части края кость становится толще и называется надбровной дугой. У мужчин эта дуга по сравнению с женщинами обычно более тяжелая и выдвинутая. Она может создавать нависающий лоб или нависающие брови, в особенности если брови густые. Лобная кость имеет округлые контуры или бугры с каждой стороны срединной линии. У разных людей лобные бугры имеют значительные отличия. Найдите их, поскольку свет на них ложится рельефно. У лобной кости четыре главные меняющиеся поверхности, которые дают объем голове. Передняя плоскость — перед лба — смыкается с верхней плоскостью — верхом головы. Передняя плоскость также соединяется с левой и правой боковыми плоскостями лба.

Теменные кости (ossa parietalia) — выпуклые пластины, которые формируют свод мозгового черепа. У теменных костей есть выпуклости над ушами и позади них. Их можно прощупать на собственной голове. Это самая широкая часть мозгового черепа.

Затылочная кость (os occipitale) формирует нижнюю и заднюю части мозгового черепа. К ней, а точнее, к ее шероховатой затылочной линии, пересекающей заднюю часть мозгового черепа, прикрепляются важные шейные мышцы. Внизу затылочной кости большое отверстие, через которое головной мозг переходит в спинной, проходящий по позвоночному каналу. Первый шейный позвонок — атлант — соединяется с мозговым черепом с обеих сторон этого отверстия. Он называется атлантом, потому что символически поддерживает голову. Кость называется затылочной, так как закрывает и защищает затылочные доли головного мозга, которые отвечают за зрение.

Височные кости (os temporale) формируют нижние боковые части мозгового черепа. Они соединяются со скуловыми костями небольшими прочными поперечными костями с каждой стороны, направленными горизонтально вперед от уха. Их можно прощупать, чтобы почувст-

зовать форму. Называются они скуловыми отростками височной кости. Прямо за ухом можно нащупать вздутие или выпуклость, которая называется сосцевидным отростком височной кости. Скуловые отростки начинают формироваться на второй год жизни ребенка. У младенца их нет, о чем надо помнить, рисуя маленького ребенка. Отверстие в ухе — наружный слуховой проход — это отверстие в кости прямо спереди и над сосцевидным отростком, определяющим положение уха. В височной кости впереди слухового прохода имеется маленькое углубление для суставной ямки нижней челюсти.

Кости лица

Верхнечелюстная кость (maxilla). В тех случаях, когда она выдвинута вперед, верхние зубы и верхняя губа также заметно выдаются вперед. Нижние стенки глазниц являются частью верхней челюсти и важными опорными точками. У нижнего края этого обода формируются мешки или ямы под глазами. В этом месте находится изменяющаяся плоскость, где заканчивается кость и начинаются мягкие ткани вокруг глаз. Края глазниц на своем лице можно прощупать. В этой части головы определяют многие трудно уловимые формы.

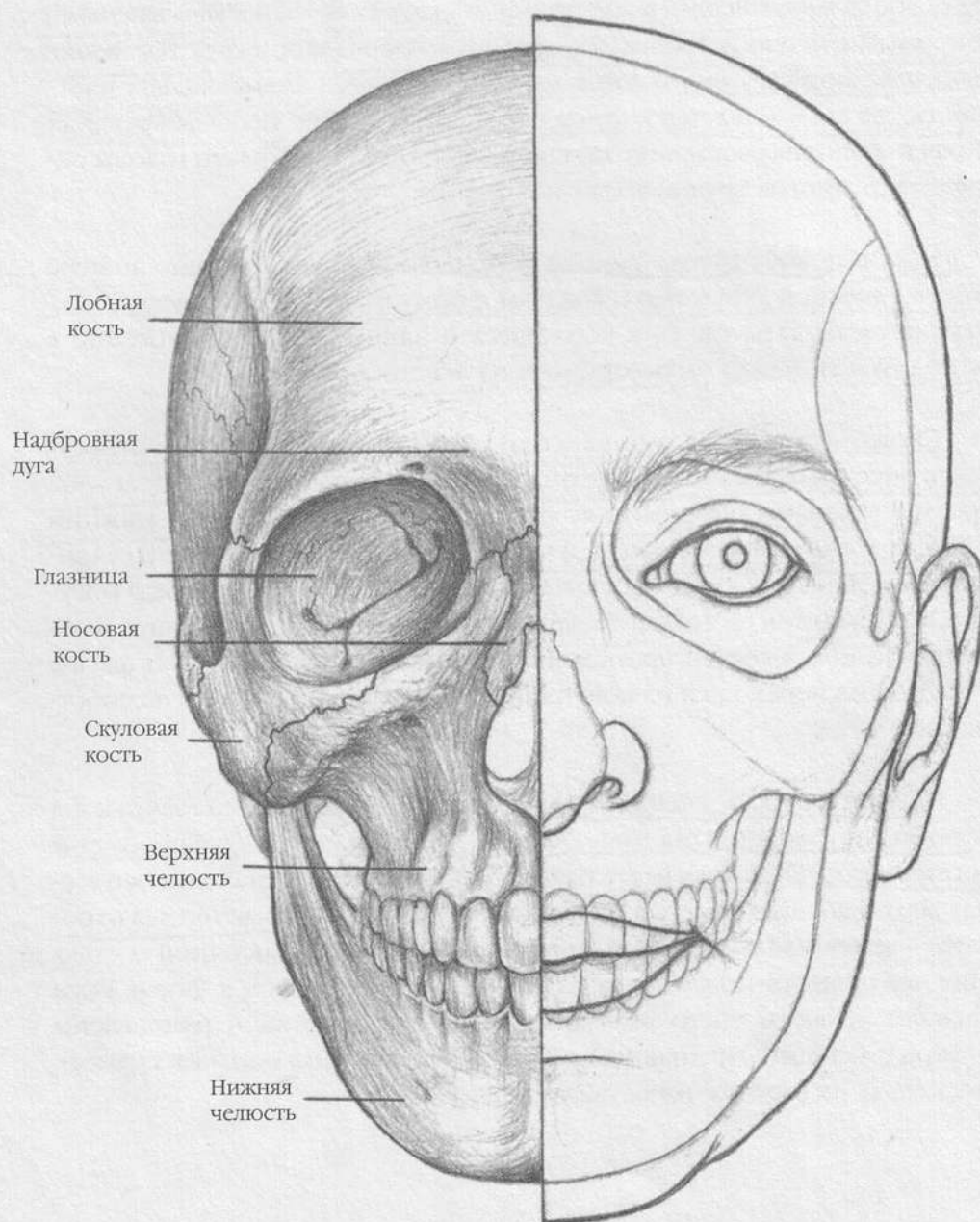
Носовые кости (ossa nasalia) небольшие, они соединяют лобную кость с нижней челюстью и создают форму верхней части носа. Можно почувствовать, где они кончаются и начинается хрящ. Именно в этой области может быть горбинка и расширение носа.

Скуловые кости (os zygomaticum) соединены со скуловыми отростками височных костей. Вместе они называются скуловыми дугами и являются важными опорными точками. Можно прощупать их нижний край, который идет от передней части уха и переходит в щеку. В старости и у худощавых людей скуловые кости сильно выдаются. Когда рисуете, всегда помните, что необходимо сопоставлять две части лица. В области скуловых костей происходит изменение поверхности от фаса к бокам. Угол перехода и начало изменения можно прощупать на собственной щеке.

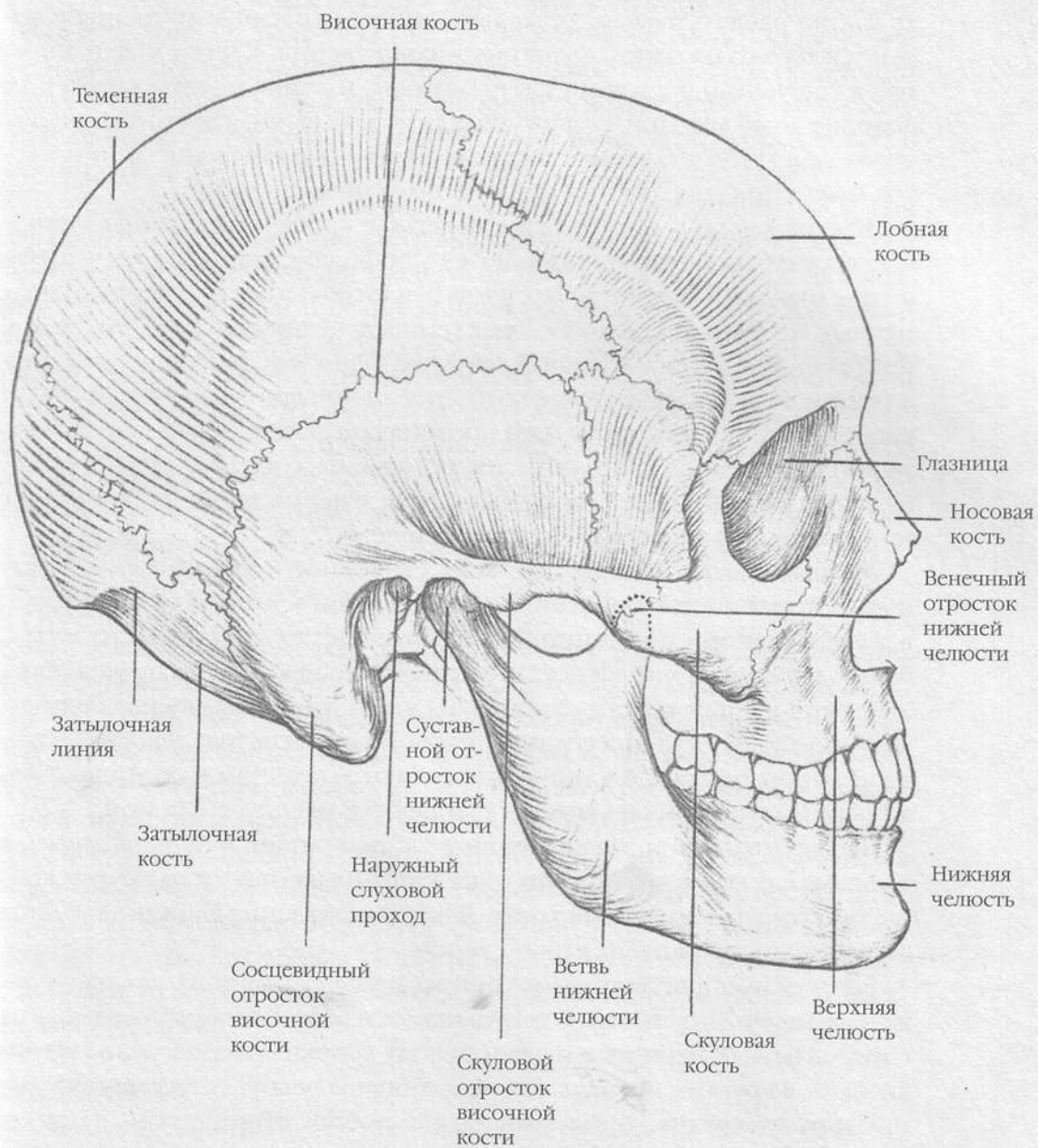
Нижняя челюсть (mandibula) разветвляется на две половинки на втором году жизни. Она имеет форму подковы, на ней расположены нижние зубы. Передняя часть называется телом. Сбоку находится плоская вертикальная область с углом, называемая ветвью. У ветви два отростка — венечный и суставной, который соединяется с височной костью. Нижняя челюсть может быть разнообразных размеров и форм. Углы нижней челюсти часто выступают наружу у мужчин и направлены внутрь у женщин. Нижняя часть лица у мужчин выглядит «массивнее», поскольку их нижняя челюсть крупнее.

Кости лица

На рисунке показана зависимость черт лица от строения его костей.
Обратите особое внимание на границы глазниц.

Кости мозгового черепа (вид сбоку)

Мышцы и сухожилия

Мышцы

Те клетки нашего тела, которые называются мышечными, специализируются только на одной функции — сокращении. Клетки мышц длиннее в сравнении с другими клетками тела, и длина некоторых из них доходит до 40 мм. Природа их создала не круглыми, а длинными, и поэтому они могут становиться короче. Именно уменьшение длины клеток мышц при сокращении делает возможным движение.

Клетки мышц в протоплазме содержат крошечные волокнообразные структуры, которые называются миофиламентами (от греч. слова *μυο* — мышца). Считается, что, когда эти нитевидные структуры (филаменты) меняются в размере, между ними возникает потенциальное притяжение. Получая нервный импульс, один миофиламент скользит вперед и ложится на другой, к которому он притянут. Этот процесс «удвоения», происходящий во всей протоплазме, укорачивает клетку примерно наполовину. Таким образом, вся мышца, состоящая из множества таких клеток, может укорачиваться примерно вдвое. Именно этот принцип и создает движение во всем теле.

Каждая клетка мышцы окружена свободной соединительной тканью, которая состоит из комбинации волокон и клеток, размещенных в желеобразной субстанции. Мышечные клетки вместе выстроены в пучки, также окруженные соединительной тканью. Группа пучков образует одну мышцу, которая заключена в тонкую оболочку из соединительной ткани. Волокна соединительной ткани состоят из белка и желеобразной субстанции, они прикрепляются к костям и соединяют их, а также могут связывать мышцу с мышцей и мышцу — с кожей.

При сокращении мышцы один ее конец остается неподвижным, в то время как кость, мышца или кожа, которые находятся на другом конце, тянутся к неподвижной точке. Для осуществления движения мышца должна быть закреплена с двух сторон.

Форма мышц весьма разнообразна и зависит от того, как расположены мышечные волокна. В лентовидных и веретенообразных волокна параллельны. В перистых и двуперистых волокна расположены по диагонали; в круглых мышцах волокна собраны вокруг естественного наружного отверстия. Такая мышца называется сфинктером. В глазах сфинктер находится в радужной оболочке и при сокращении уменьшает зрачок. Круглая мышца, сокращаясь, прикрывает или полностью закрывает отверстие. Три крупные мышцы лица — одна вокруг рта и по

одной вокруг каждого глаза, соединяющиеся с веком, — тоже мышцы этого типа.

Все клетки одной мышцы не должны сокращаться одновременно. Если работа требует еле уловимого движения, задействовано малое количество клеток. Для достижения максимального движения необходимо сокращение большинства клеток. Но клетка частично сокращаться не может. Она подчиняется закону «все или ничего». При получении нервного импульса клетка должна укоротиться максимально возможно.

Я привела это довольно длинное, хотя невероятно упрощенное с медицинской точки зрения объяснение, поскольку оно помогает понять принцип движения мышцы. Становится ясно, почему во время движения в определенной части мышца вырисовывается рельефно и почему во время движения мышцы на поверхности происходят медленные изменения. Все большее количество мышечных волокон вовлекается в движение, пока мышца не станет работать так, как от нее требуется. Понятно, почему мышца обретает одну форму в одном случае и другую — в другом. Это зависит от того, какая часть мышцы работает. Мы рисуем, казалось бы, неподвижное лицо, но в нем есть скрытая возможность ритмического изменения, которое никогда не забудется. Мои объяснения также помогают художнику понять мимолетный взгляд, полуулыбку, полуусмешку и много еле уловимых выражений лица.

Сухожилия

Сухожилия обычно бывают круглые, схожие с веревкой, или плоские, подобные лентам. Именно эти два вида сухожилий и видно на поверхности. Сухожилиями мышцы крепятся к костям, мышечным перегородкам и коже, позволяя осуществлять движения тела. Сухожилия не сокращаются. Они состоят в основном из сильных и растяжимых белковых волокон, которые называются коллагеном, упруги и собраны в параллельные пучки. Обычно к ним почти не подходит кровь, и лежащие между пучками фибробластовые клетки находятся как бы в дремоте. Художник должен твердо знать, что сухожилие не может менять форму. Изменяется только рабочая часть мышцы за счет изменения длины клеток мышц. Сухожилия могут менять направление, но их форма остается одной и той же.

Апоневроз

В тех местах, где требуется широкая область закрепления, сухожилие принимает форму пластины и называется апоневрозом. Апоневроз покрывает верх мозгового черепа и соединяет пластину мышц надо лбом с пластинами мышц позади мозгового черепа.

Хрящ

Хрящ — особенный вид соединительной ткани с коллагеновыми и эластичными волокнами, помещенными в насыщенный гель. Хрящ трудно разорвать и нелегко согнуть. Особый хрящ, называемый стекловидным или гиалиновым (от греч. *hyalos* — стекло), покрывает головку нижней челюсти, выстилает суставную ямку и покрывает суставную поверхность позвонка. Его поверхность чрезвычайно гладкая, и смазанный суставной жидкостью хрящ движется в суставе почти без трения.

Мышцы и очертания лица

Круговая мышца глаза (*m. orbicularis oculi*) — широкая плоская мышца — сфинктер, которая окружает глаз. У внутреннего угла глаза круговые пучки прикрепляются к связке век, которая натянута между углом глаза и глазницей. Эту маленькую связку можно покатать пальцами. Она создаст точку натяжения у угла, подтягивая веки к носу. У наружного края глаза круговая мышца образует шов (пучки мышц переплетаются). Остальная часть мышечных волокон огибает глаз. Внутренние мышцы — это мышцы век, а внешние лежат на костных краях глазницы и на кости за ними. Верхние волокна переплетаются с волокнами лобной мышцы и мускулом боли, а остальные волокна свободны. Когда мышца сокращается, она закрывает веки. Если человек смотрит косо, свободная наружная часть мышцы притягивается к носу. Это движение вызывает морщинки — «гусиные лапки», которые становятся более явными при сокращении мышцы. Круговая форма под глазом очень важна: движения мышцы просматриваются ясно, и на коже появляются круговые морщинки.

Лобная мышца (*m. frontalis*) не прикрепляется к кости. Волокна мышцы переплетаются с круговой мышцей глаза на уровне брови и с апоневрозом, который выстилает верх мозгового черепа. Это плоская пластинчатая мышца, волокна которой идут вертикально вверх по лбу. Черепной апоневроз переходит в затылочную мышцу позади мозгового черепа. Сокращаясь, лобная мышца поднимает круговую мышцу глаза и мускул гордецов. Брови поднимаются, а верх носа становится более плоским. Кожа на лбу собирается в горизонтальные складки.

Мускул гордецов (*m. procerus*) — маленькая мышца — продолжение лобной мышцы, которая прикрепляется в том месте, где носовые кости переходят в хрящ носа. Поскольку это прикрепление — неподвижная точка, то при сокращении мышца оттягивает внутреннюю часть брови и по верхней части носа идут горизонтальные морщинки.

Мышца, сморщивающая брови (*m. corrugator supercilii*), — маленькая конусовидная мышца у внутреннего края брови. Она начинается у лобной кости, затем волокна мышцы идут вверх через лобную мышцу и прикрепляются к коже. При сокращении она тянет кожу и бровь к но-

су. Над бровями появляются маленькие бугорки, и кожа сморщивается складками. Мышца отвечает также и за вертикальные складки на лбу и коже на верхней части носа. Кожа морщится или собирается в складки, потому что ни она, ни жир (если он есть) под кожей не сокращаются настолько, насколько лежащая под ними мышца. С возрастом морщинок становится больше, поскольку эластичность кожи резко уменьшается.

Круговая мышца рта (*m. orbicularis oris*) в основном окружает рот и является его сфинктером; кроме того, она переплетается с мышцами вокруг рта, которые прикреплены к ней. Круговая мышца рта тянется вверх до носа и вниз до бороздки посередине между верхней губой и низом подбородка. Внутри губ у нее свободный край, и она работает как сфинктор, закрывающий рот. Мышца может совершать три разных движения, потому что в ней три слоя мышечных волокон, которые действуют по-разному. Она вытягивает губы, крепко их сжимает или «поджимает». Вы можете попробовать эти три действия и посмотреть, какие разные формы принимает рот. Мышцы лица, отходящие от круговой мышцы рта, — антагонисты: сжимаясь, они могут растягивать ее в разных направлениях. Рисуя рот, необходимо помнить об основном круговом движении. Форма над верхней губой изгибается особенно заметно, поскольку сильная искривленная форма верхней челюсти просматривается в этой области сквозь круговую мышцу рта и кожу.

Мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа (*m. levator labii alaeque nasi*), — маленькая мышца, поднимающаяся от крыла верхней челюсти вблизи носовой кости. Пучки мышцы прикрепляются к круговой мышце рта и переплетаются с ней. Сокращаясь, она поднимает губу, и кожа сбоку носа морщится.

Мышца, поднимающая верхнюю губу (*m. levator labii*), поднимается от передней части верхней челюсти под глазницей, прикрепляется к круговой мышце рта и переплетается с ней.

Большая и малая скуловая мышцы (*m. zygomaticus major*, *m. zygomaticus minor*) — обе поднимаются от скуловой кости. Пучки мышц идут по диагонали сбоку щеки и скрепляются с круговой мышцей рта рядом с его углом. Они обе приподнимают углы рта и растягивают их вбок.

Мышца, поднимающая угол рта (*m. levator anguli oris*), поднимается от верхней челюсти и прикрепляется к круговой мышце рта у его угла.

Все пять мышц скрепляются с круговой мышцей рта. Они сокращаются в момент улыбки или смеха. Углы рта широко раздвигаются, а верхняя губа поднимается. Легкое сокращение этих мышц только поднимает верхнюю губу, рисуя на лице выражение насмешки. Кожа и подушка жира на щеке повисают на вершине сокращающейся мышцы, и в области щеки образуется большое вздутие. Нависание щеки над областью верхней губы происходит там, где мышца прикрепляется к более плоским волокнам круговой мышцы рта. Следует помнить, что изображается это не линией, идущей от носа к рту, а двумя объемными формами, встречающимися с двумя плоскостями.

Мышца смеха (*m. risorius*) поднимается от плотного капсулярного покрытия слюнной железы, которая находится перед ухом на ветви нижней челюсти. Мышца прикрепляется к круговой мышце рта у его угла. Она идет почти горизонтально через щеку, и ее неподвижный конец находится у железы. При сокращении мышца смеха тянет угол рта почти прямо назад, и на лице возникает насмешливое выражение. Одна из мышц может сокращаться больше, но все они функционируют вместе.

Мышца, опускающая верхнюю губу (*m. depressor labii*), и мышца, опускающая угол рта (*m. depressor anguli oris*), начинаются у нижнего края кости нижней челюсти и сплетаются с круговой мышцей рта под нижней губой. Эта часть подбородка всегда мало освещена. Мышцы на подбородке создают систему изменяющихся плоскостей.

Подбородочные мышцы (*m. mentalis*) — две мышцы в форме конуса, поднимающиеся от нижней челюсти между нижней губой и нижним краем подбородка. Их прикрепление можно прощупать внутри нижней губы. Крупные концы конусов проникают в кожу подбородка. Мышцы подбородка поднимают верхнюю губу и кожу на подбородке, отчего на лице возникает выражение сомнения и недоверия. Иногда эти мышцы проявляются как два маленьких бугорка на передней части подбородка, а между ними — ямка. Это происходит потому, что между двумя конусами имеется крошечная расщелина.

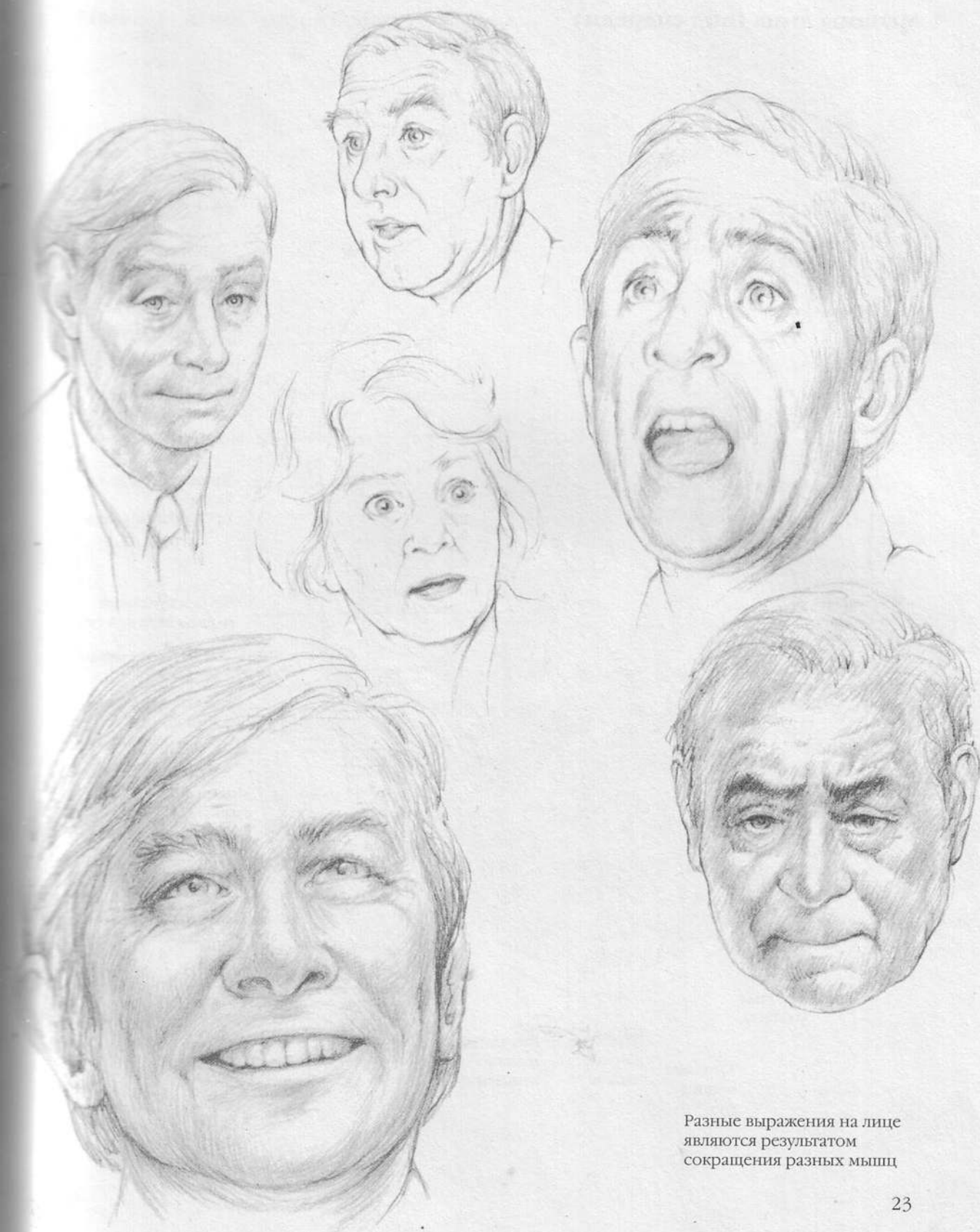
Щечная мышца (*m. buccinator*) — плоская мышца сбоку щеки, которая довольно широко переплетается с круговой мышцей рта у его угла. Верхние и нижние пучки мышцы идут горизонтально, а средний пучок

пересекает их. Мышца тянет угол рта и растягивается, помогая вдвигать и выдвигать воздух. Помогает она и жевать, прижимая губы и щеки к зубам.

Собственно жевательная мышца (*m. masseter*) — плоская мышца, которая идет по диагонали через боковую поверхность нижней челюсти. Она закрывает большую часть ветви нижней челюсти и прикрепляется к ее углу. Вверху она начинается у скуловой дуги. Мышца прижимает верхнюю челюсть к нижней и используется при жевании. Мышца определяет богато изогнутую форму щеки, в особенности в том месте, где она прикрепляется к нижней челюсти. Передний край этой мышцы утолщен больше заднего, что с возрастом становится более заметным.

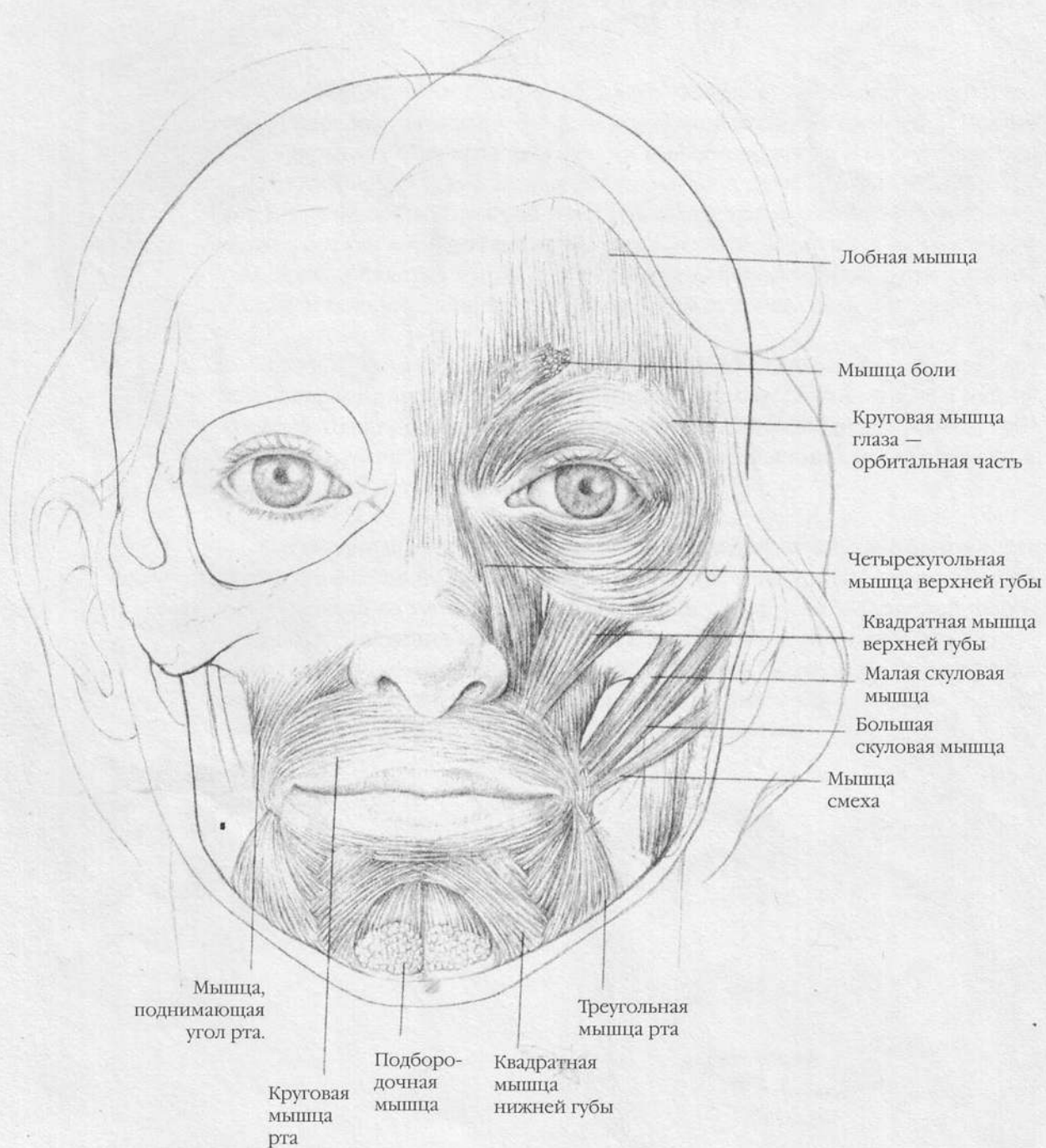
Височная мышца (*m. temporalis*) — веерообразная, ее основание лежит в височной ямке, а сухожилия проходят под скуловой дугой и прикрепляются к венечному отростку нижней челюсти. Когда человек сжимает зубы, она работает вместе с жевательной мышцей, поднимая вверх нижнюю челюсть к верхней.

Околоушная (слизистая) железа производит слюну. Ее выводной проток открывается на слизистой оболочке щеки на уровне второго верхнего коренного зуба. Она образует складку вокруг ветви нижней челюсти, лежит частично на поверхности жевательной мышцы и между грудино-ключично-сосковой мышцей и нижней челюстью. Околоушная железа заключена в плотную оболочку, к которой прикреплена мышца смеха. Она выявляется за ветвью нижней челюсти.

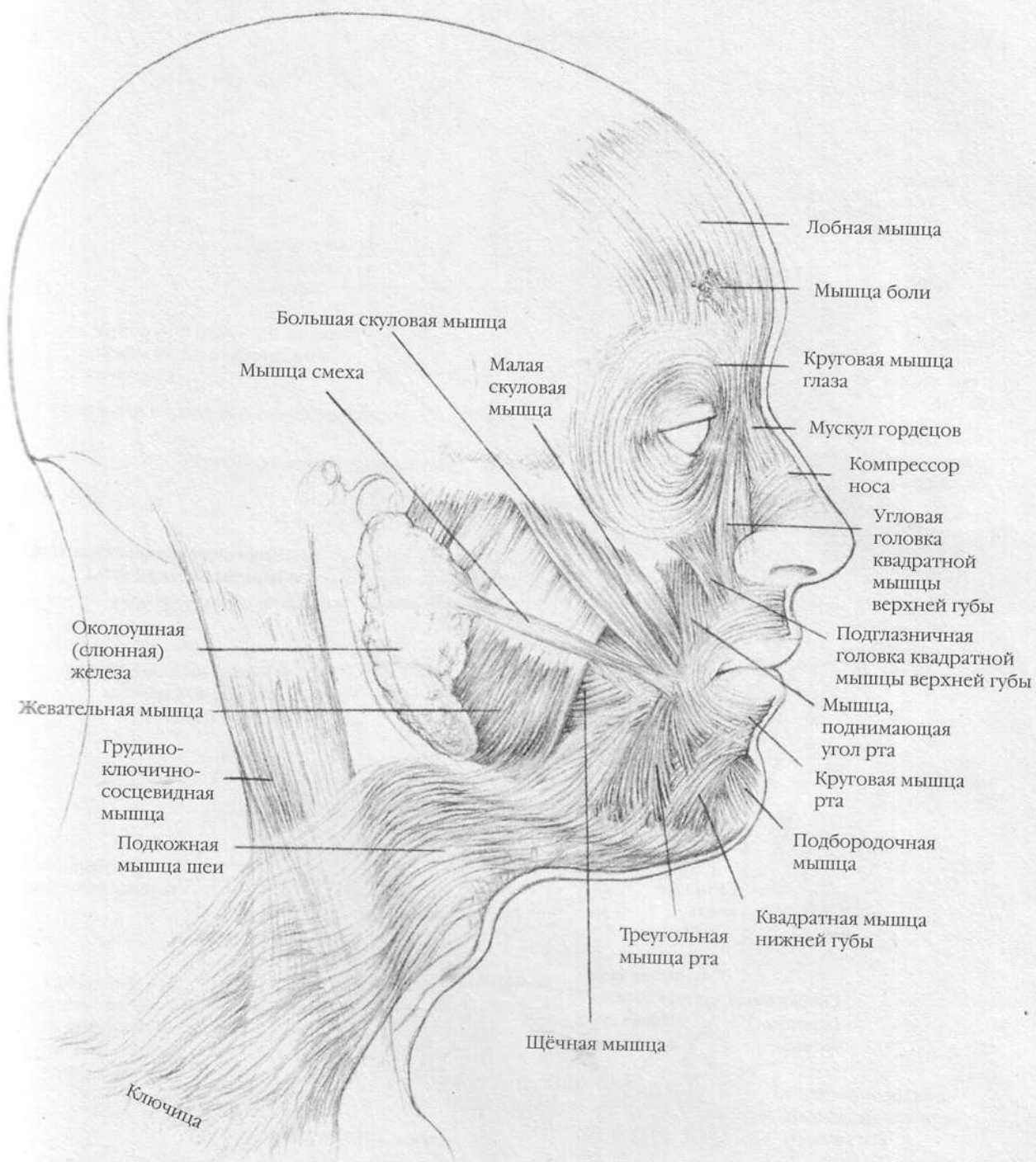

Разные выражения на лице
являются результатом
сокращения разных мышц

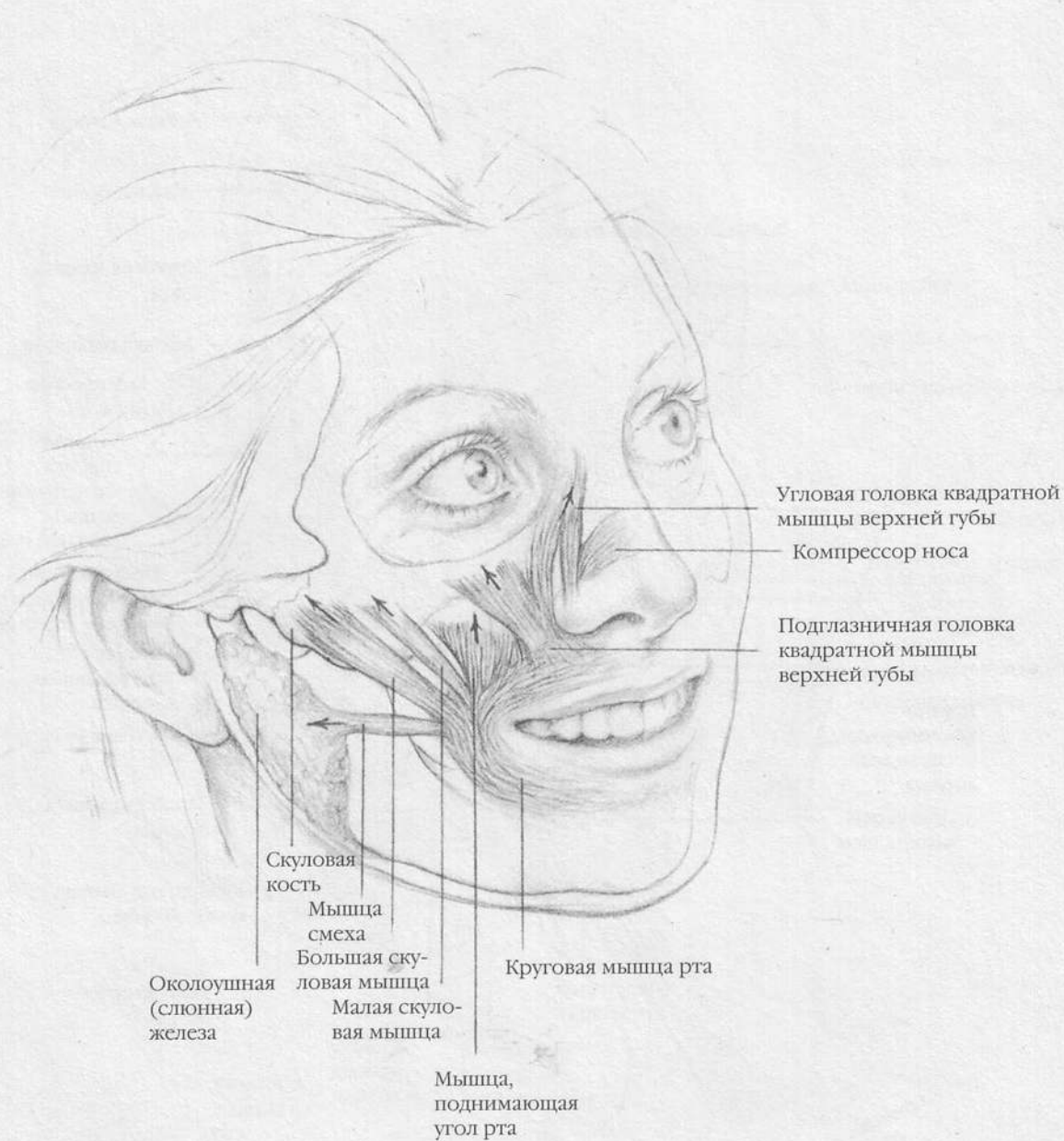
Мышцы лица (вид спереди)

Мышцы лица (вид с боку)

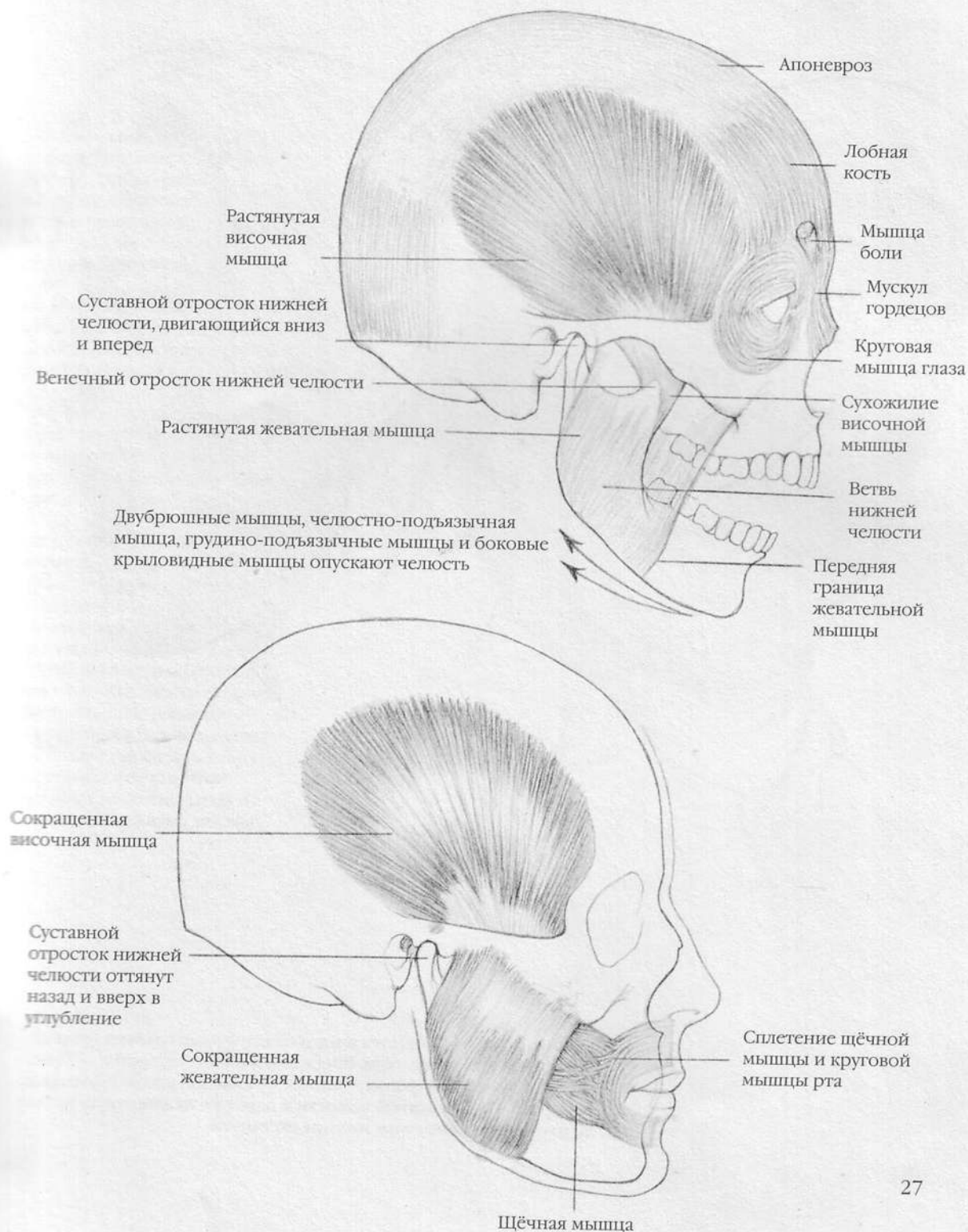

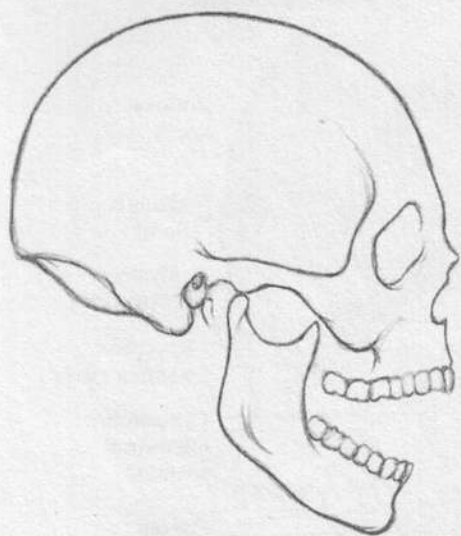
Мимические мышцы — мышцы смеха и плача

Действия височной и жевательной мышц

Внимание: В обычном, «спокойном» положении лица между верхними и нижними зубами есть зазор. Зубы соприкасаются только тогда, когда эти две мышцы сокращаются.

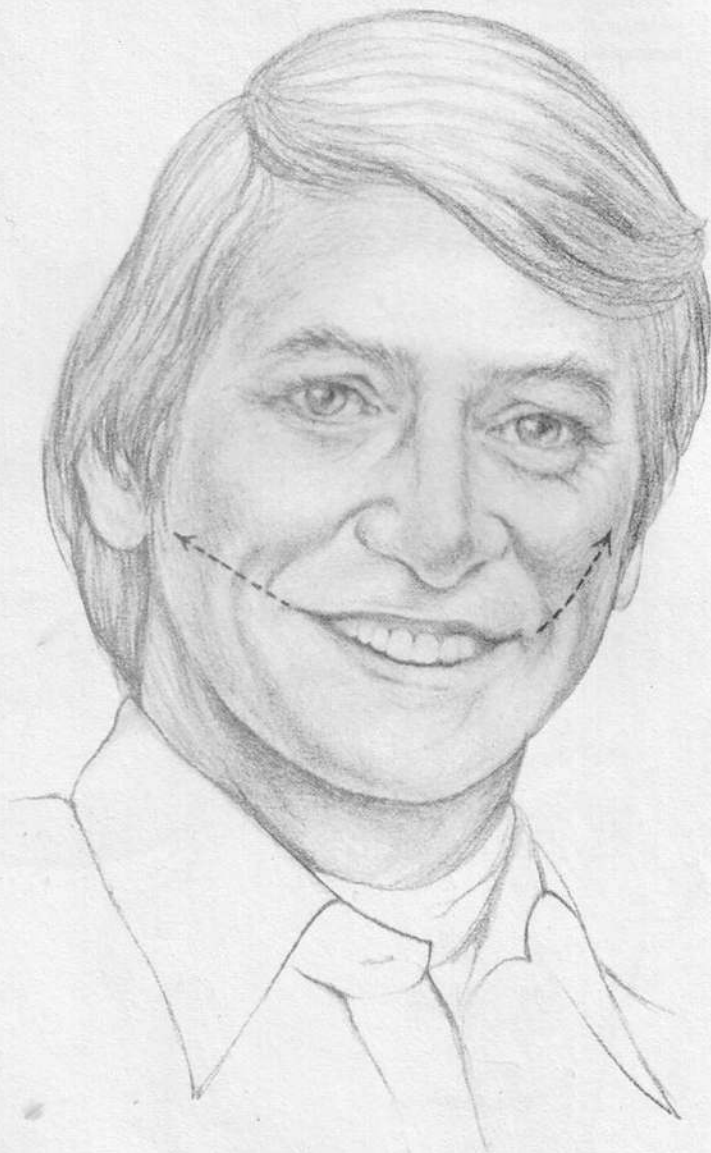
Нижняя челюсть движется вниз и назад. Форма головки нижней челюсти видна перед ухом. Впереди венечного отростка — более светло окрашенная форма. Сильное сухожилие височной мышцы прикрепляется к нижней челюсти и давит на жевательную мышцу. Жевательные и височная мышцы растянуты.

Различные движения на двух сторонах лица

Обычно одна сторона лица немного отличается от другой. Они по-разному движутся, когда человек подмигивает или растягивает вверх или вниз только одну сторону рта.

На этом рисунке — усмешка слева вызвана сокращением мышцы смеха, оттягивающей угол рта назад почти горизонтально. С правой стороны мышцы поднимают верхнюю губу и угол рта. Все они работают не в полную силу, поэтому справа на лице улыбочное выражение.

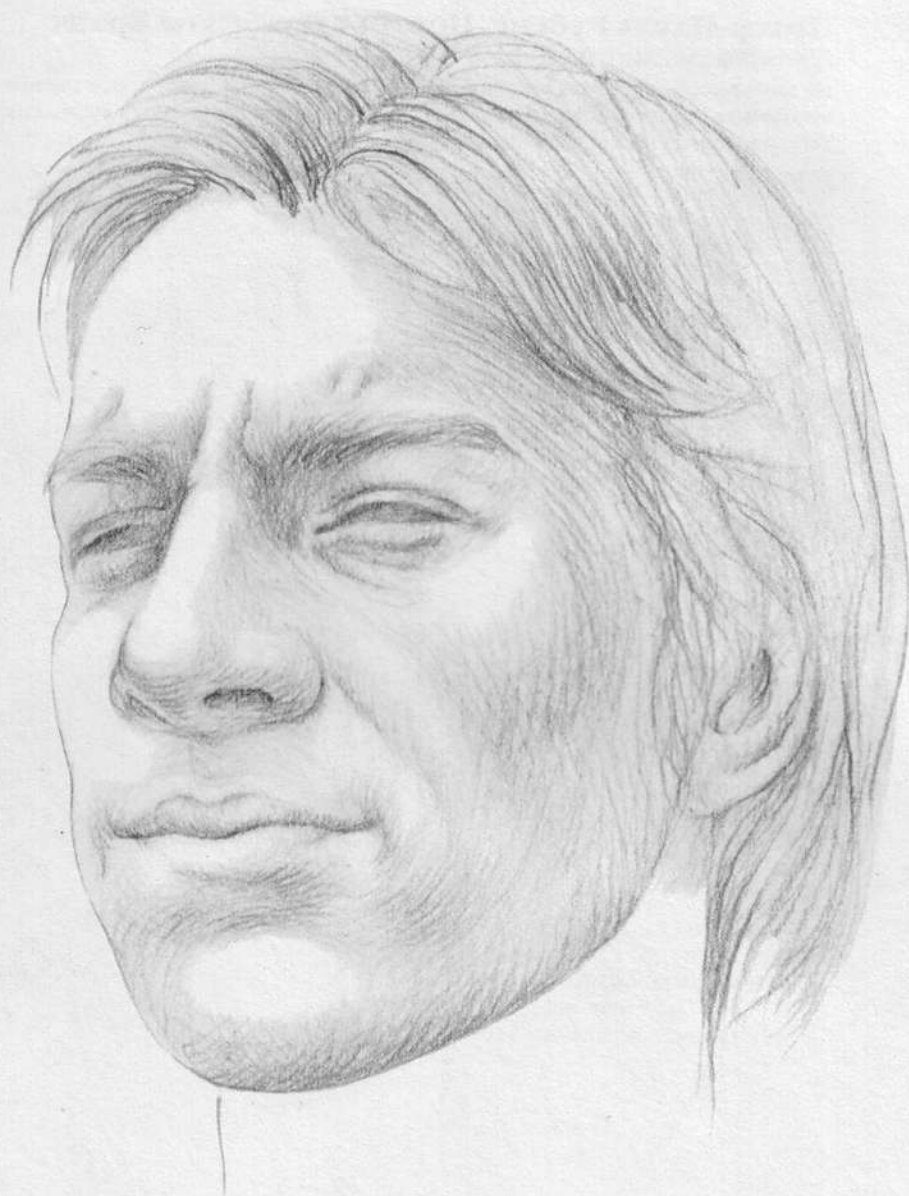
Два разных движения мышц — и выражения с обеих сторон лица разные. Усмехающаяся сторона находится «в покое». Форма щеки и пространство под глазом меньше напряжены, чем на улыбающейся стороне. Там мышечные волокна сокращаются больше, а кожа и жировая прослойка сверху располагаются так, что радужная оболочка глаза на этой стороне видна меньше.

Мышцы, окружающие круговую мышцу рта, и часть этой мышцы растянуты воздухом, находящимся во рту. Некоторые дуговые пучки круговой мышцы рта крепко прижимают губы друг к другу.

Подбородочная мышца и круговая мышца рта выпячивают губы наружу, растягивая выходящие в разные стороны мышцы. От этого более явными становятся скуловые кости. Мышца подбородка бугрит кожу на подбородке. Тонирующие штрихи выявляют движение и форму.

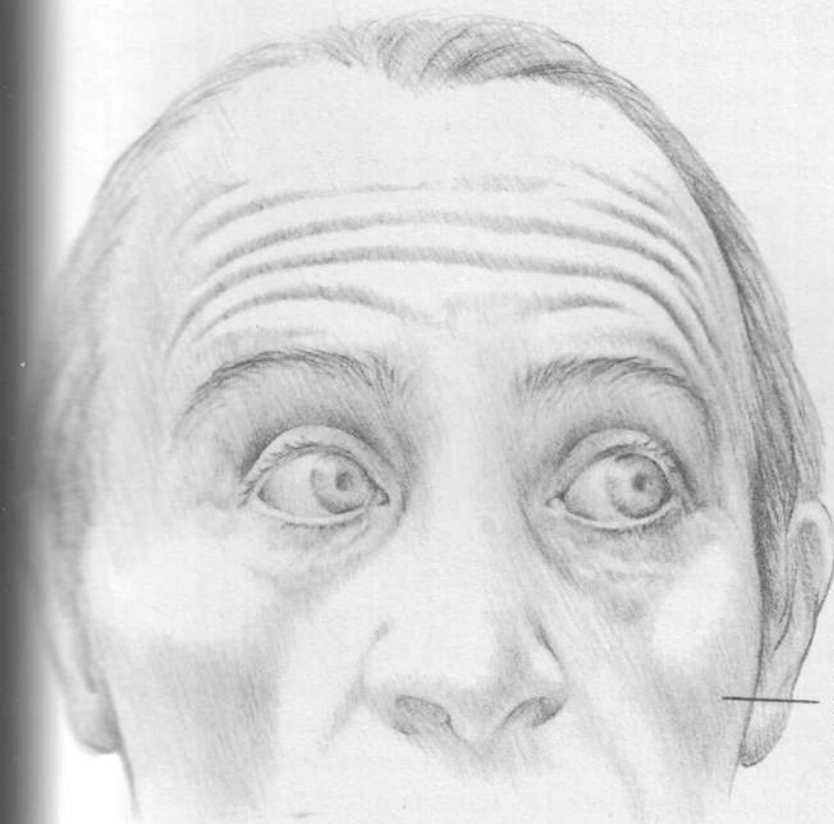

На этом рисунке показано, как работают мускулы боли. Кожа над бровями, к которым они прикрепляются, тянется внутрь (к носу), образуя складки. Мягкие ткани поднимаются над областью надбровных дуг. Когда пучки мышцы под кожей сокращаются из-за скопления кожной ткани, на верхней части образуются вертикальные складки. Движение и форма показаны диагональными штрихами, направленными в сторону области лба.

Питер-Пауль Рубенс. Портрет Изабеллы Брант
Британский музей, Лондон

На этом рисунке Рубенса видны малейшие движения и прекрасное умение художника разбираться в объемах при создании определенного выражения рта. Угол расположения глаз добавляет энергии всему портрету.

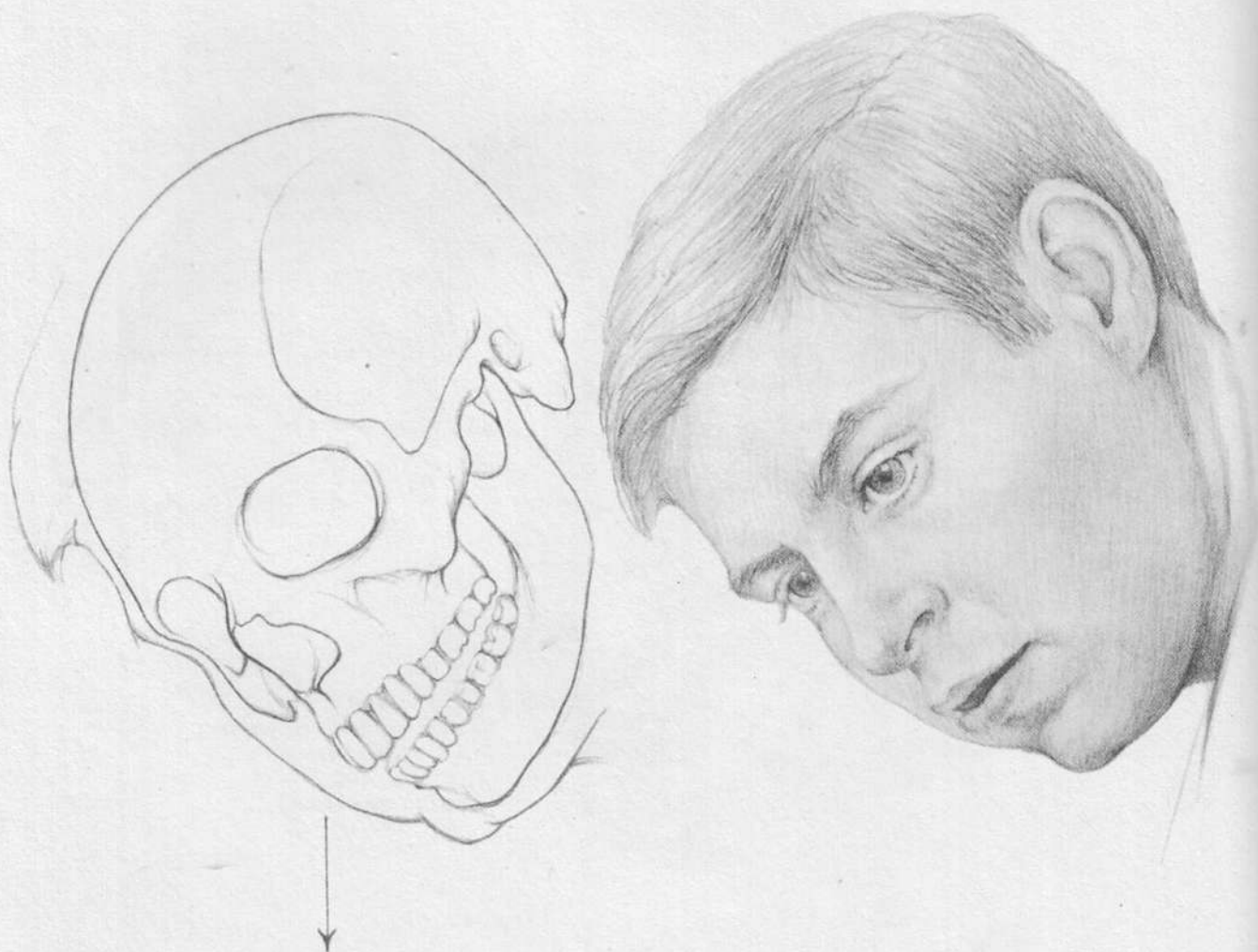

Диагональный штрих,
идуший от верхнего левого
угла к нижнему правому,
характерен для
художников-левшей

При сокращении лобной мышцы брови и мягкие ткани под ними (в том числе и круговая мышца глаза, которая прикреплена к лобной мышце) поднимаются вверх. Кожа лба собирается в складки. Помните, что эти складки — отдельные структуры, присущие только определенному человеку, и рисуются объемно. Это не просто линии, расходящиеся над бровями. Мускул гордецов, который продолжает лобную мышцу в сторону носа, также поднимается вверх, поэтому он и кожа над ним растягиваются и вся форма становится более плоской у корня носа. У наружного угла глаз возникает жесткость из-за плотности линии сращения круговой мышцы глаза. Это создает небольшие дополнительные объемы, которые являются частью всего выражения.

Гравитационная сила

Сила притяжения, которая постоянно действует на все тела, влияет и на мягкие ткани лица. Твердая ткань — кость, тоже испытывающая силу тяжести, не изгибается, чего нельзя сказать о коже и подкожном жире. Мышцы подвержены силе притяжения меньше, ибо они прочно закреплены. На этом рисунке мягкие ткани, в особенности губы и щеки, отделяются от жесткого костного скелета и опускаются вниз. Когда голова наклонена в сторону, мягкие ткани отстают с одной стороны (нижней) и прижимаются к другой (верхней). Поищите это изменение форм на себе. Оно будет незначительным у молодых людей и более заметным у пожилых, поскольку эластичность кожи со временем теряется, и при рисовании головы изменения формы становятся все более и более важными. Масса жира, присутствующая в ткани, увеличивает изменение форм, вызванных силой притяжения.

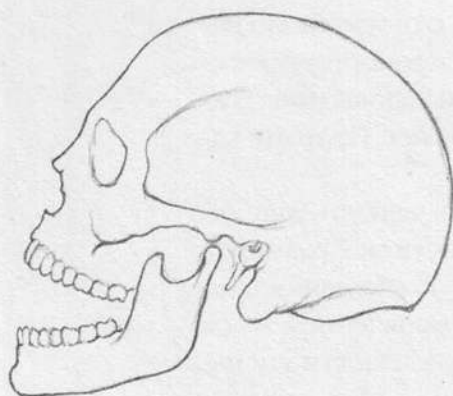
Нижняя челюсть

При рождении размеры нижней и верхней челюстей относительно невелики. Именно их размеры определяют различия в пропорциях между лицом младенца и взрослого человека. Размер всей головы при рождении тоже меньше, поскольку мозговой череп невелик. Поэтому кажется, что глаза расположены на лице гораздо ниже.

По мере роста ребенка с появлением зубов нижняя челюсть удлиняется и становится глубже. Челюсть растет, пока не достигает размеров челюсти взрослого человека. Угол нижней челюсти от рождения и до выпадения зубов в старости остается неизменным. С выпадением зубов и рассасыванием зубных альвеол высота тела нижней челюсти уменьшается и становится более острой.

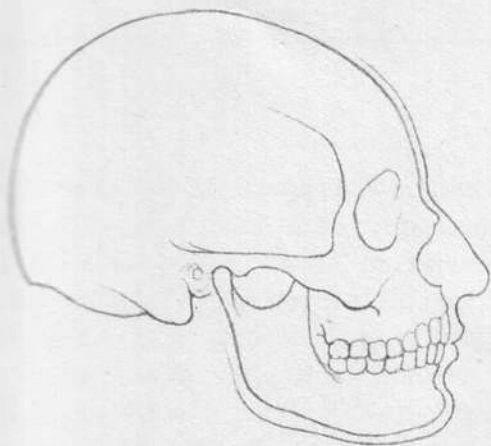
Нижняя челюсть может совершать несколько движений, что легко проверить на себе. Она может тянуться вверх и вниз, вперед и назад, может двигаться из стороны в сторону. Процесс пережевывания превращает эти движения во вращательные. Некоторые люди, разговаривая или напевая, кривят рот. Это происходит потому, что нижняя челюсть обычно сдвинута в какую-либо сторону. Челюсть может быть кривой из-за того, что неправильно сходятся верхние и нижние зубы. Когда рот открыт очень широко, суставная головка нижней челюсти, хотя и укреплена связками в суставной ямке височной кости, движется вперед и вниз, поскольку внутри сустава имеется межсуставной диск. Затем она останавливается на маленькой возвышенности скулового отростка впереди суставной ямки. Это важное изменение формы и новое положение головы вы можете сами ощутить при их движении.

При короткой нижней челюсти верхние зубы и верхняя губа выдаются сильнее. Если челюсть длинная, то в профиль губы вытянутся в линию или нижняя губа будет выдаваться вперед. Это наблюдение не имеет отношения к толстым, негроидным губам. Обратите внимание на то, как кожа складывается в уголках рта. Когда верхняя губа выступает над нижней, первая прячется под ней.

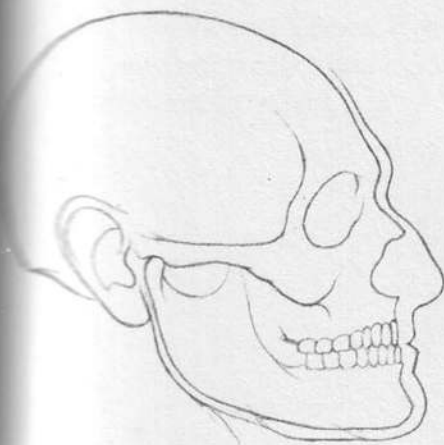
На этом рисунке головка нижней челюсти выдвинулась вперед из суставной ямки и оказалась на переднем возвышении кости. Все мышцы лица растянуты, как и мышцы под нижней челюстью, благодаря которым она открывается. Форма жевательной мышцы становится более плоской. Свет падает на плоскость, жестко очерчивая границы челюсти. Угол скуловой кости ясно различим, поскольку кожа над ним становится более натянутой.

Каждая голова неповторима

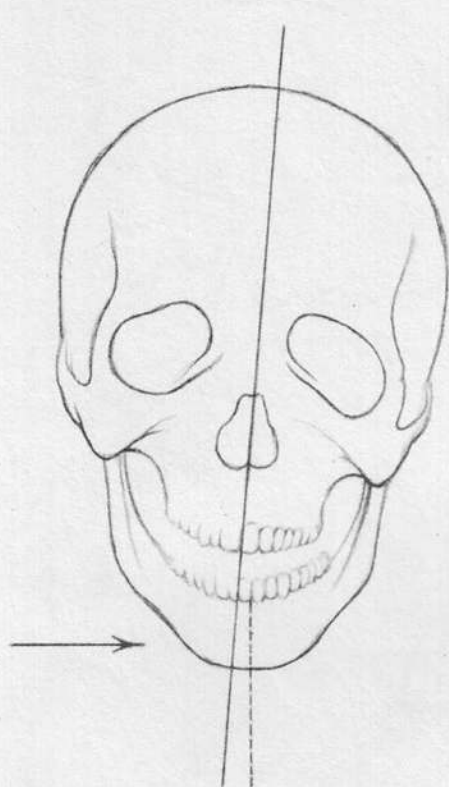
Средний череп и черты лица белого человека. Верхняя губа слегка выступает над нижней. Верхние зубы выступают над нижними. Лоб поднимается вертикально.

Сравните средний череп и черты лица на верхней схеме со схемой и чертами внизу. Становится заметно, что всего несколько изменений могут сделать каждую голову уникальной.

Лобная кость отклоняется назад, и в результате получается покатый лоб. Носовые кости длиннее, и горбинка на носу чуть ниже, чем обычно. Главное различие в том, что нижняя челюсть крупнее и длиннее, и соответственно длиннее скуловая дуга. Поэтому в профиль лицо становится длиннее, а уши уходят назад. Нижние зубы выдаются вперед, и нижняя губа впереди верхней. Это всего лишь несколько возможных различий, которые следует искать на голове. Все они зависят от формы черепа.

Движения нижней челюсти в стороны

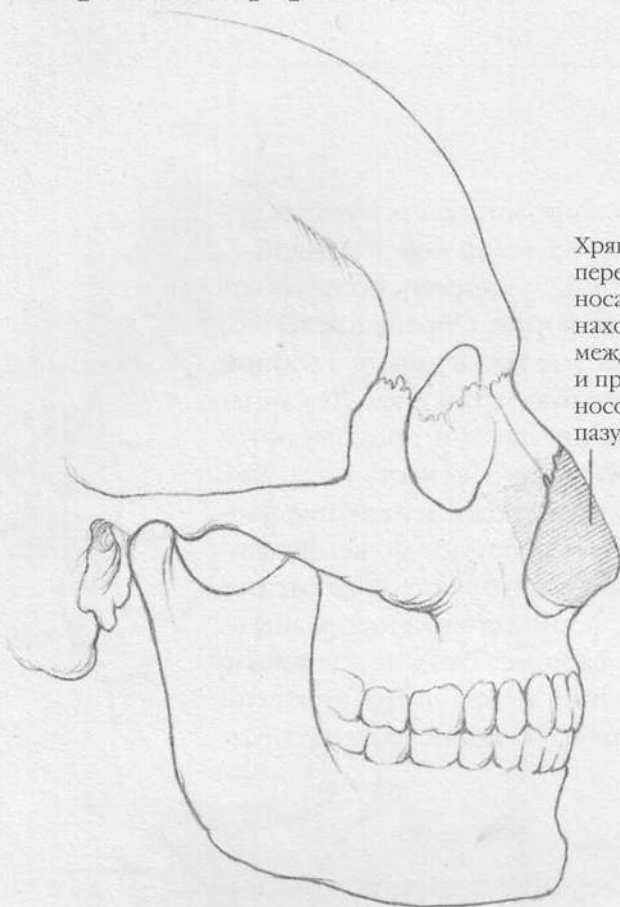
Челюсть у мужчины сдвинута влево. Поэтому жевательная мышца справа растянута и форма ее становится плоской. Мышца подбородка (вместе с глазницей) выпячивает нижнюю губу, и кожа на подбородке бугрится.

Нос состоит из кости, хряща и волокнисто-жировой ткани, которая образует ноздри. Носовые полости разделены прочной перегородкой — хрящом. Перегородка обычно искривлена в одну сторону, поэтому отверстия ноздрей отличаются по размеру и форме. Обращайте на это внимание, когда рисуете нос снизу. Две носовые кости вместе с лобной и костью верхней челюсти составляют костную часть носа. Два верхних носовых хряща плотно к ним присоединяются и продолжают хрящом перегородки. Вместе они образуют среднюю часть носа. Там, где верхние хрящи крепятся к кости, часто происходит изменение плоскости, особенно заметное в профиль. В этом месте нос может расширяться. Исследуйте собственный нос и прощупайте место соединения. Два нижних хряща образуют кончик носа, формы его разнообразны — от выпуклого до выступающего. Кончик носа может быть монолитным, а может иметь расщепление из-за разделения между двумя нижними хрящами. Вы можете прощупать эти два хряща на конце вашего собственного носа.

Помощь в рисовании носа

1. Ищите эти четыре части — костную, верхние и нижние хрящи и ноздри.
2. Посмотрите на ноздри и проследите их связь с глазами, проведя мысленно вертикальную линию между двумя глазами. При необходимости наметьте слабую линию между ними.
3. Не очень опытному художнику стоит начать строить формы вокруг кончика носа, а затем — ноздри. Потом сравните верхнюю и две боковые плоскости носа. В этом случае вы не должны будете опускать перпендикуляры вниз с обеих сторон носа и намечать две черные дырки для ноздрей.

Строение и форма носа

Хрящ перегородки носа находится между левой и правой носовыми пазухами

Пространство, где нос может изменить форму

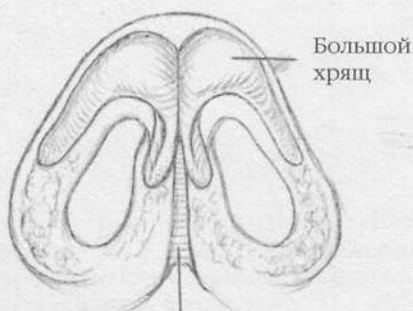
Треугольные боковые хрящи носа похожи на седло

Большой хрящ на кончике носа может быть различных выпуклых форм

В этом месте ткань над губой соединяется с носом

Нос состоит из четырех частей:

1. Костная основа
2. Верхняя часть
3. Нижняя часть
4. Ноздри

Большой хрящ

Хрящ перегородки носа

Так выглядит нос снизу

Носовая кость

Боковой хрящ

Большой хрящ

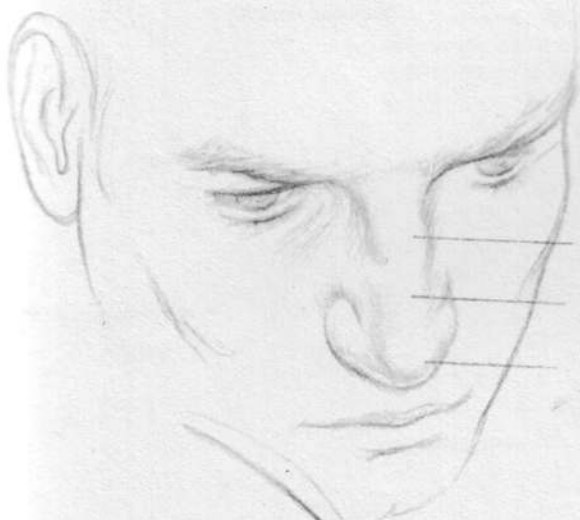
Волокнисто-жировая ткань ноздрей

Кожа на кончике носа может разделяться, когда нижние хрящи соединяются неплотно

Вы приобретете уверенность в себе, если проработаете отдельные плоскости носа. Определенные плоскости будут улавливать свет, а другие все больше и больше будут уходить в тень.

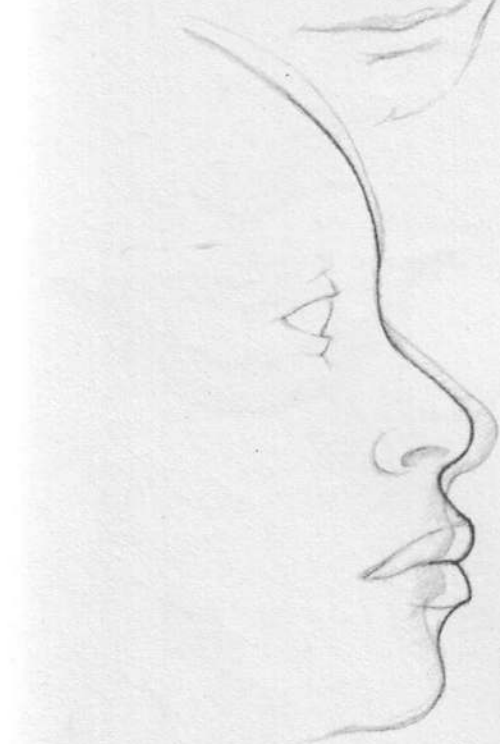
Ноздри часто выше, чем область перегородки носа

Форма носовых костей

Форма боковых хрящей

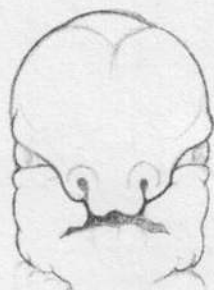
Форма больших хрящей

Негроидный нос более плоский, а область ноздрей шире, чем у белого человека

Губы

Меня часто спрашивают, почему верхняя губа имеет свою специфическую форму. Для объяснения я включила эти два дополнительных рисунка. Центральная часть верхней губы и нос развиваются из лобно-носового отростка. Стороны верхней губы развиваются из верхнечелюстного отростка. Они соединяются к восьмой неделе.

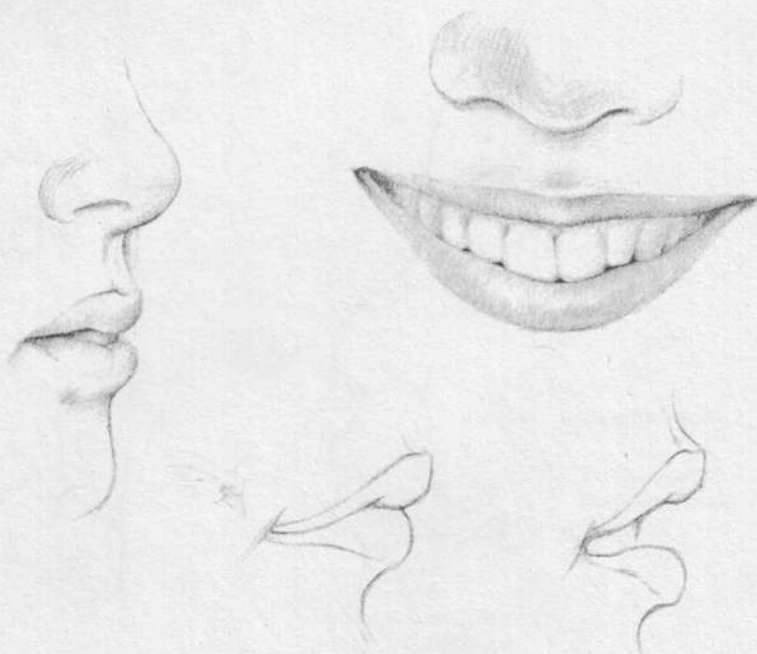
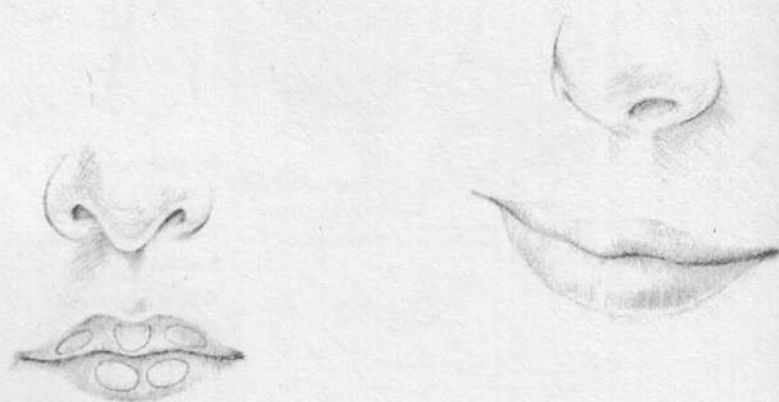

Шестая неделя

Восьмая неделя

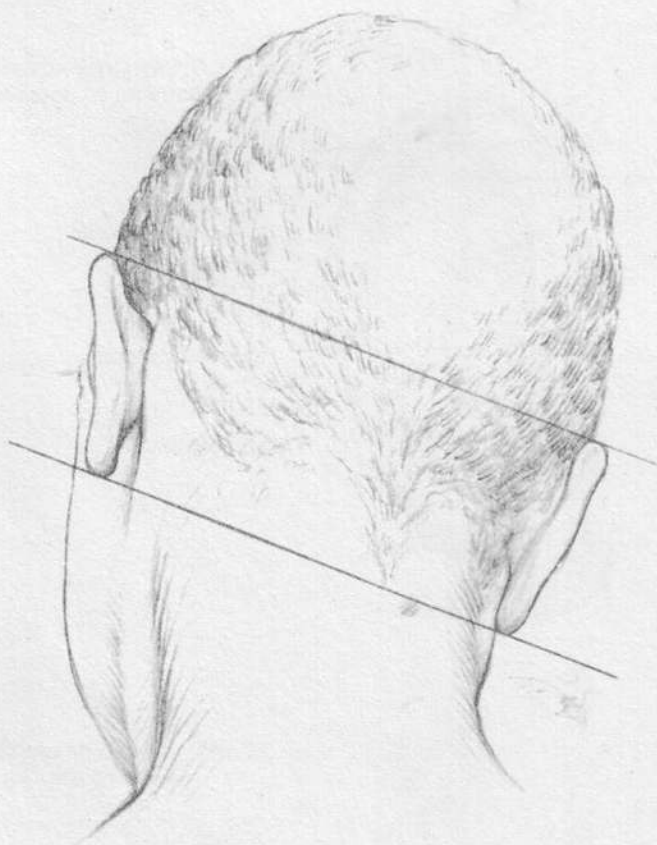
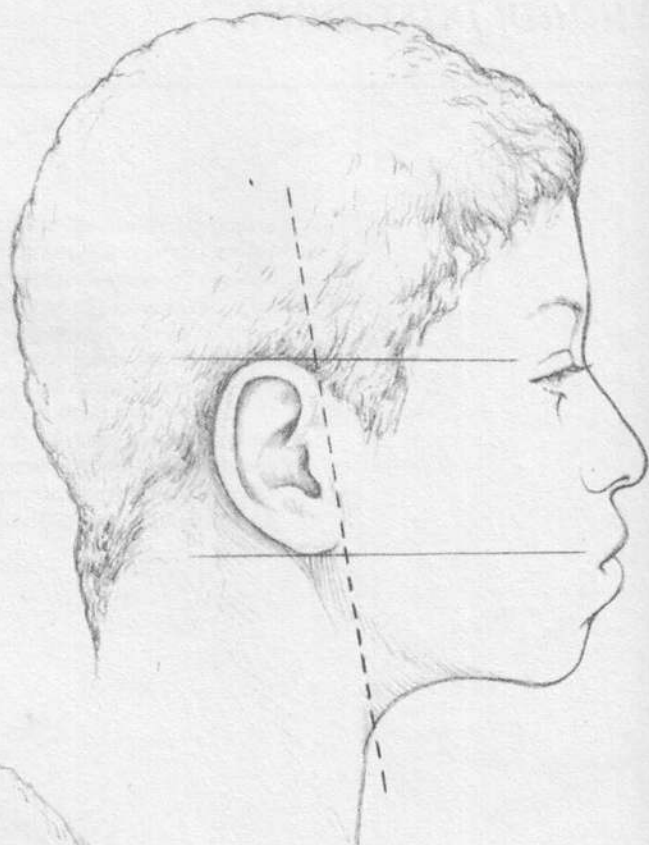
Внутри верхней губы — три объема, а в нижней — их два

Изменение плоскости со стороны рта и губ

Поищите меняющийся объем,
когда ухо находится в перспективе.

В большинстве случаев можно
намечать ухо по отношению к
нижней челюсти. Обычно оно
слегка наклонено назад, как
показано на эскизе справа.
Посмотрите, как по горизонтали
относится верх уха к области глаза,
и его мочка соотносится с
областью рта. Помните, что у
разных людей уши сильно
различаются по размеру и форме.
Если видны оба уха, рисовать их
легче одновременно.

Глаза — особая часть лица, которая не только имеет физическую форму, но и выявляет внутреннюю сущность человека. Другие черты лица являются проекциями плоскости или ее частью. Я детально описываю глаза, чтобы вы могли их не только нарисовать объемно, но и поймать выражение, что крайне важно.

Глазное яблоко защищено веками и глазницей. Глаз человека находится в костяных конусах на передней плоскости лица. Я повидала много нелепых ученических набросков — глаза, притянутые к ушам или соскользнувшие к носу.

Глазное яблоко имеет диаметр примерно в 2,5 см. Его белая часть называется склерой и составляет пять шестых всего яблока. Передняя одна шестая — прозрачная роговица, закрывающая небольшой купол глаза. За роговицей — плоский диск, называемый радужной оболочкой, которая бывает разных цветов. Отверстие в ней — зрачок — позволяет свету проходить внутрь к сетчатке позади глазного яблока. У радужной оболочки два вида мышечных волокон: радиальные, которые, сокращаясь, открывают зрачок, и круговые, которые действуют как сфинктер, закрывая глаз. Хрусталик помещается за радужной оболочкой, слегка подтягивая ее. В пространстве за роговицей и хрусталиком находится жидкость. Поскольку роговица имеет форму, отличную от остальной части яблока, свет падает на нее под другими углами. Блики, которые видны в глазу, зависят от того, где находится источник света. Проникающий в роговицу свет может попасть в жидкость за роговицей, четче вырисовывая радужную оболочку.

В передней части глазницы лежит глазное яблоко, чуть выдвинутое вперед. Глубина глазницы заполнена зрительным нервом, жиром, мышцами, которые контролируют движение глаза, и сосудами. Жир служит подушкой глазу, защищая его от удара. У тощего человека глаз западает в обезжиренную глазницу. Костистый край глазницы в детстве более округлый, чем во взрослом состоянии; у женщины — больше, чем у мужчины; у желтой расы — больше, чем у белой; у белой — больше, чем у черной. Глазница взрослого человека становится почти прямоугольной, верхние и нижние костяные края поднимаются по диагонали к носу. Кость просматривается через лежащие на ней мягкие ткани.

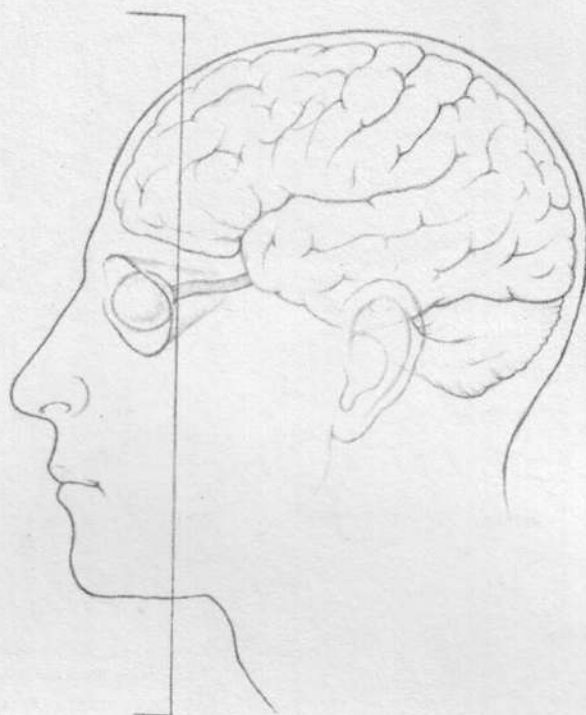
Веки состоят из мягких тканей, которые принимают форму глазного яблока. Если вы рисуете веки, ощущая под ними глазное яблоко, то получите гораздо более богатую форму. Главное — помните, что веки имеют свою собственную толщину. Наружные пять шестых края век — плоские, их толщина видна. Это особенно ясно заметно на нижнем веке, когда человек смотрит прямо на вас. Средняя одна шестая век имеет округлую форму и лишена ресниц. Верхнее веко изогнуто овально, а внутренний край нижнего века прямой. Оба они находятся в близком контакте с глазным яблоком и повторяют его изгиб. Посмотрите, как нижнее веко изгибается вверх к наружному углу и как оно встречается тут с верхним веком. Верхнее веко гораздо более подвижно.

Мышцы глазного яблока связаны с восемью движениями глаза. Всего их шесть — четыре прямые мышцы и две косые. Они прикреплены к глазному яблоку и кости внутри конуса глазницы.

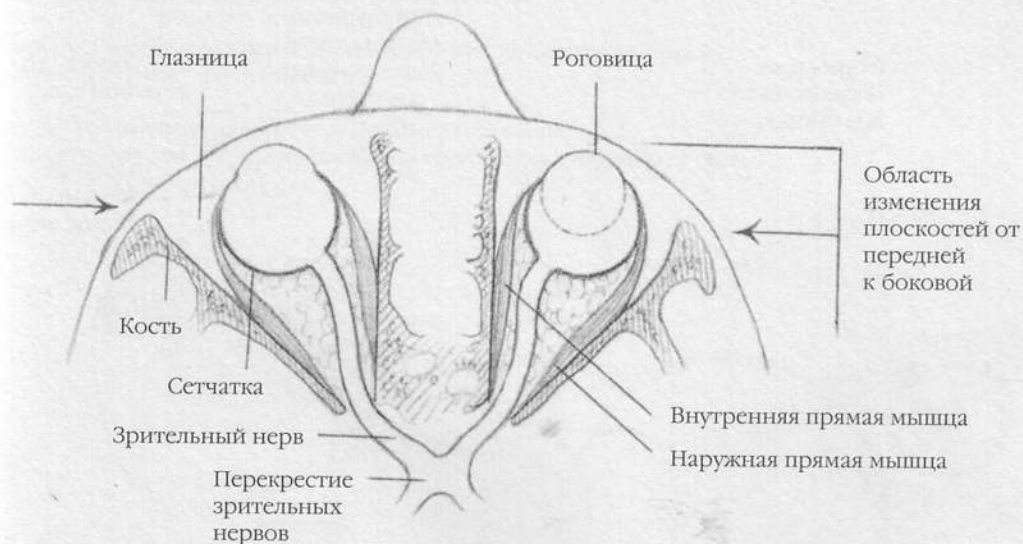
ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ: Внутренний угол глаза обычно ниже наружного, поэтому глаз наклонен по диагонали вниз в сторону носа, что позволяет постоянно омывающим глаз слезам течь к слезным протокам, которые открываются в этом углу в нижних и верхних веках. Вырабатывающая слезы железа находится под верхним наружным краем глазницы, и ее слезные протоки открываются в верхнее веко. Во внутреннем углу глаза находятся маленький красноватый узелок под названием карункула и складка конъюнктивы, называемая полулунной. Пространство между веками и глазным яблоком называется конъюнктивным мешком.

Глаз

Глаза размещаются в защищающем их костном конусе — глазнице. Они находятся на передней плоскости лица, которая мала по сравнению с остальной головой.

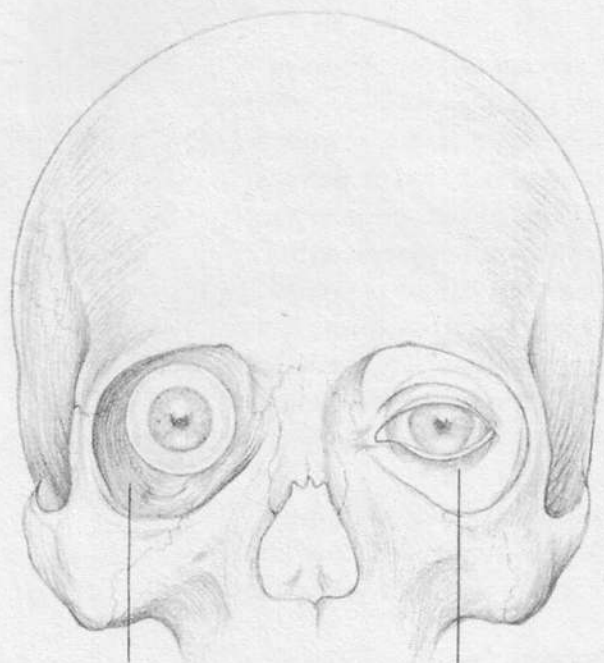

Вид сверху

Когда одна пара внутренней прямой и наружной прямой мышц сокращается, глаза поворачиваются в сторону.

Глазное яблоко и связанные с ним структуры

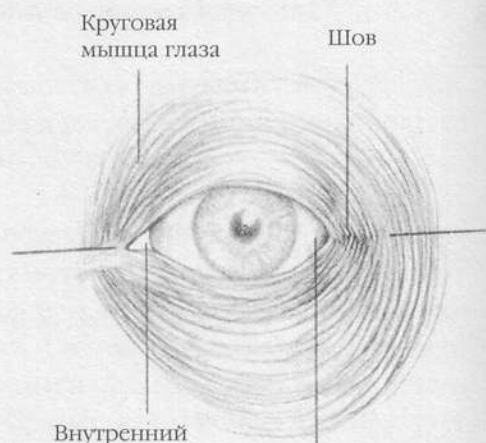
Глазница

Веки повторяют форму глазного яблока

Средняя связка века

Область мягкой ткани, которая может обвисать

Круговая мышца глаза

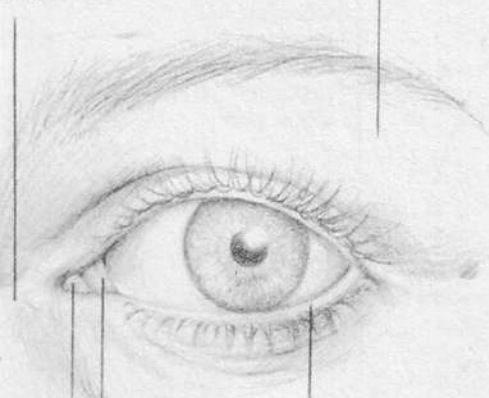
Шов

Внутренний угол глазной щели опущен для отвода слез

Наружный угол глазной щели

Форма связки века

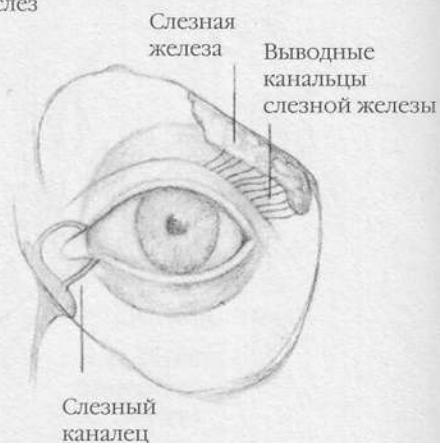
Форма края глазной кости под бровью

Карункула

Толщина века

Полулунная складка

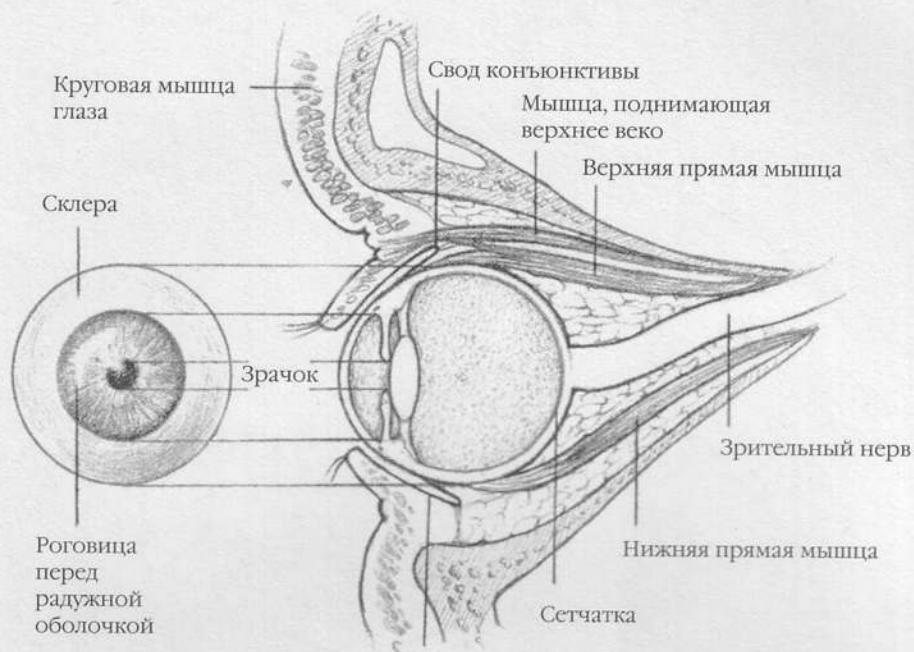
Слезная железа

Выводные каналы слезной железы

Слезный каналец

При взгляде глаза вперед верхнее веко обычно наполовину прикрывает радужную оболочку между ее верхним краем и зрачком. Нижнее веко касается нижнего края радужной оболочки.

Глаз в разрезе сбоку

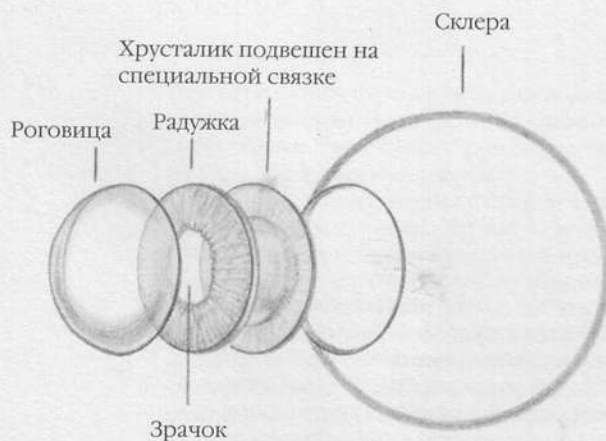

Слизистая оболочка (конъюнктива) выстилает веко с внутренней стороны и огибает глазное яблоко к самому краю роговицы.

Из чего состоит глазное яблоко

Округлая спереди радужная оболочка сбоку становится овальной, потому что имеет форму диска.

Когда верхняя прямая мышца закатывает глаз вверх, соответствующая мышца поднимает и верхнее веко, поскольку они связаны с одним нервом.

При наблюдении глаза снизу отчетливо видна толщина верхнего века, принимающая форму глазного яблока. Толщину нижнего века не видно. Если смотреть на человека прямо, то заметно, что верхнее веко по-разному улавливает свет. Это связано с тем, что верхнее веко закрывает больше поверхности глаза, чем нижнее, и выдается над глазным яблоком, отбрасывая на него тень.

Форма глазного яблока

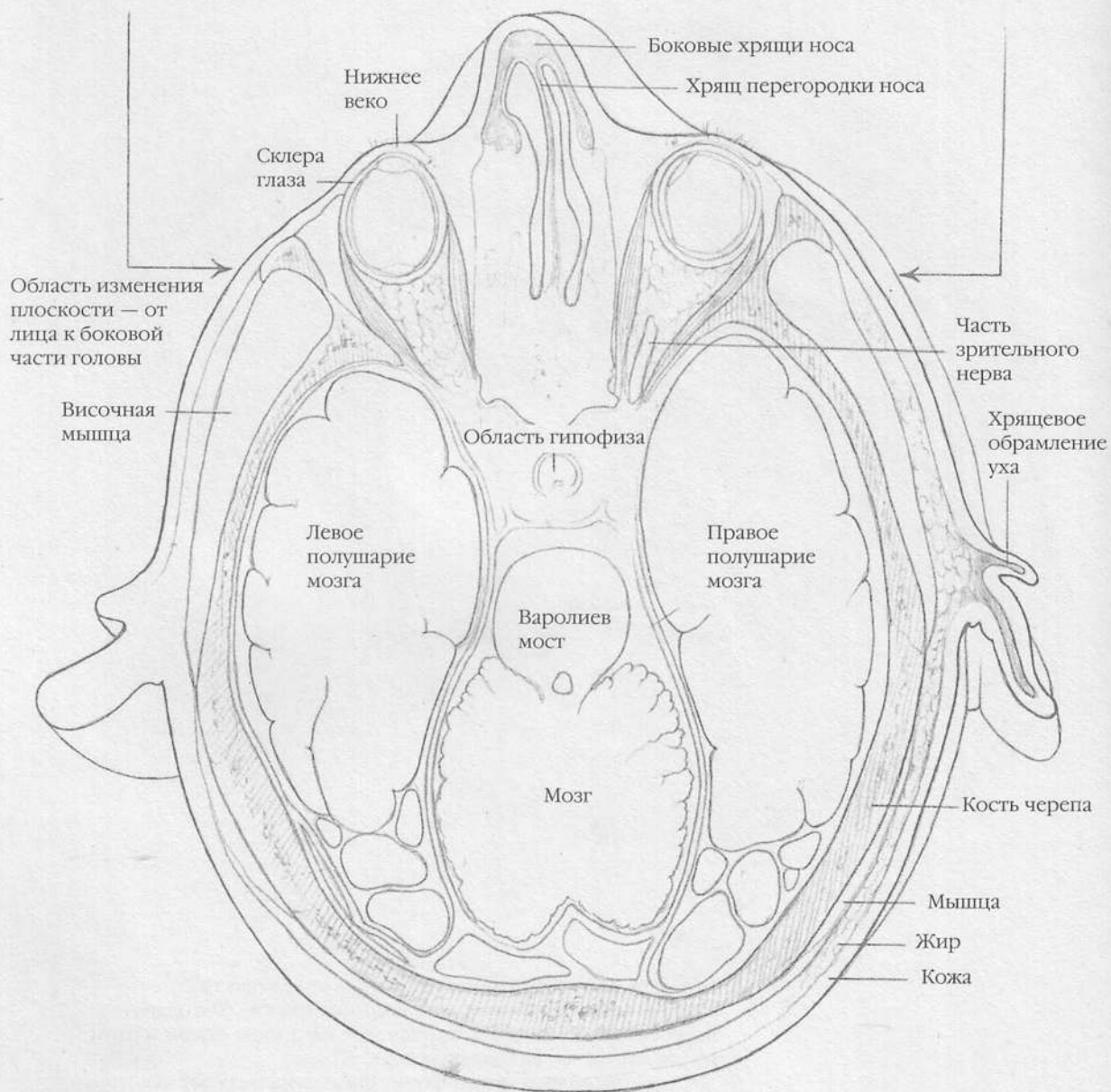

При легком повороте лица удаленный от зрителя глаз укорачивается по сравнению с ближним глазом, благодаря перспективе. То же самое происходит и с лицом, носом и ртом, их удаленные части сокращаются.

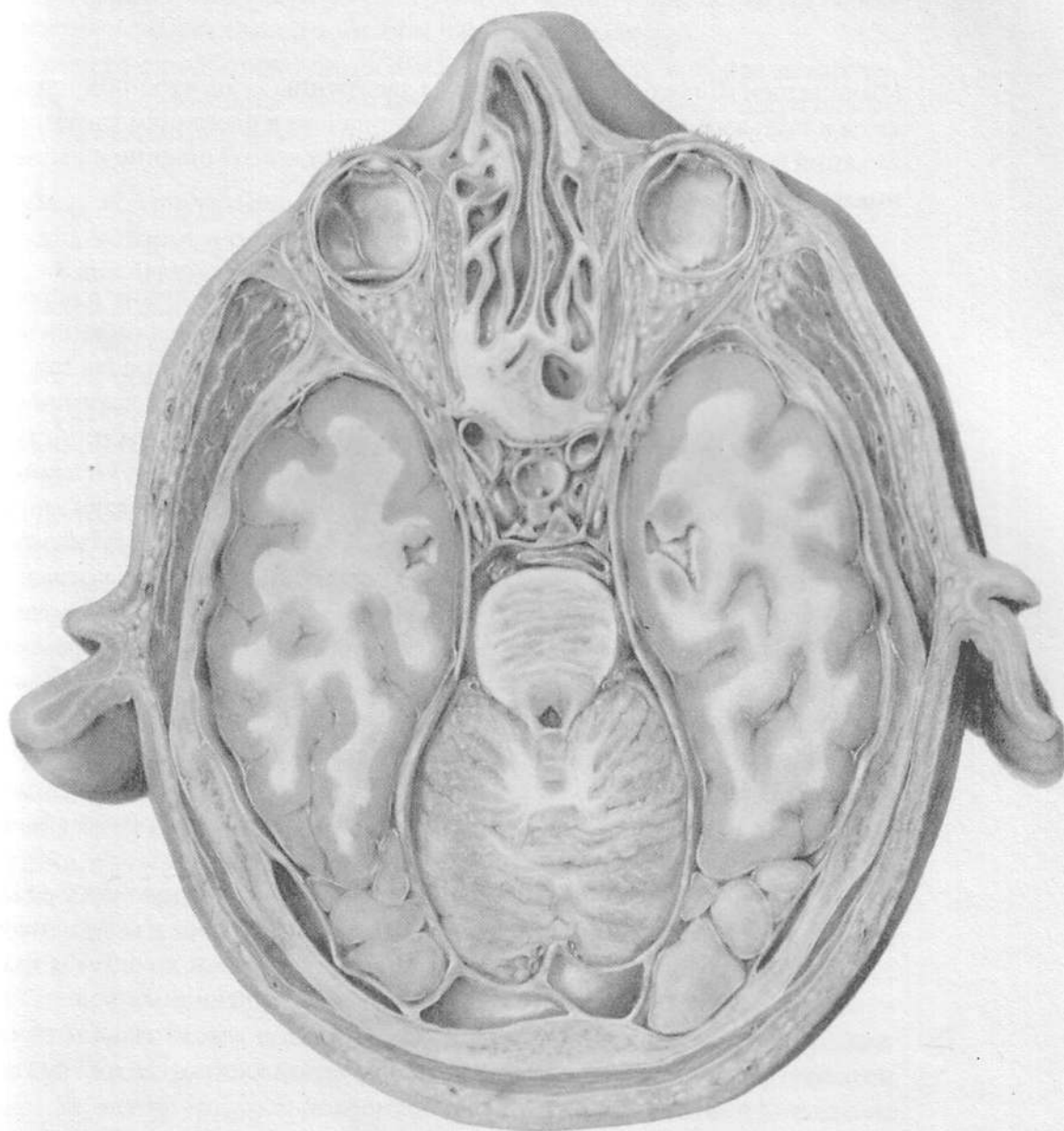
Глазные яблоки имеют форму апельсина, поэтому некоторая часть находится на свету, другая — в тени. Это означает, что «белок» глаза часто приходится тонировать. Свет на этом наброске падает на роговицы, и остальная часть глазного яблока получает меньше света.

Радужные оболочки становятся слегка овальными. Если лицо повернуто в фас, то диски радужной оболочки — округлые. Однако чем больше лицо отворачивается от вас, тем более овальной становится радужная оболочка. Проверьте этот эффект на опыте с монеткой.

Разрез головы

Этот чисто медицинский рисунок включен в мою книгу для того, чтобы вы лучше поняли, что голова — это единое целое, а глаза защищены и являются составной частью в общей структуре.

В объемном рисунке при положении анфас очень важно изменение от передней плоскости лица к боковой плоскости головы. Лицо намного уже черепа. Здесь видны обе стороны головы и уши, которые размещаются впереди самой широкой части черепа.

Я включила этот рисунок для тех, кому интересно узнать все не только про лицо, но и про то, что расположено за ним.

Мышцы и очертания шеи

Мышцы шеи могут быть разделены на две группы — те, что прикрепляются к подъязычной кости и имеют отношение к функциям глотания, жевания и использования голоса, и те, что имеют отношение к движениям шеи.

Первая группа

Эта группа мышц начинается от подъязычной кости и лежит в передней части шеи. Часть из них поднимается от нижнего края нижней челюсти, который является неподвижной точкой, и прикрепляется к подъязычной кости, другая — поднимается от грудины или ключицы и прикрепляется снизу к подъязычной кости. Именно это устройство данной группы мышц позволяет трахее (дыхательному горлу) и адамову яблоку (щитовидному хрящу, содержащему голосовые связки) подниматься вверх, блокируя проход воздуха, или опускаться вниз так, чтобы воздух проходил внутрь и выходил наружу. Шея впереди выглядит как колонна. Она состоит из подъязычной кости, щитовидного хряща с прикрепленными внутри голосовыми связками, трахеи с кольцами плотного хряща. Все они соединяются мышцами и связками. Если положить пальцы на щитовидный хрящ и глотнуть, то можно почувствовать, что он тянется наверх и закрывает проход воздуха в легкие. Затем он опускается вниз, и воздух можно вдохнуть еще раз. Очень трудно глотать, когда нижняя челюсть открыта, потому что она перестает быть неподвижной точкой.

На тонкой и длинной шее можно увидеть подъязычную кость; выпуклый щитовидный хрящ, как будто выходящий прямо из кожи; перстневидный хрящ — жесткое кольцо под щитовидным хрящом и трахеей в виде трубы, а иногда даже и формы ее хрящевидных колец. Тут шея принимает форму колонны, наклоняясь под углом назад и вниз, потому что трахея должна войти внутрь грудной клетки, где она разделяется на бронхи, идущие к легким.

Челюстно-подъязычная мышца (*m. mylohyoideus*) — плоская пластина, заполняющая всю область под подбородком. Она начинается от края нижней челюсти и прикрепляется к подъязычной кости.

Двубрюшные мышцы (*m. digastricus*) поднимаются от края нижней челюсти впереди и прикрепляются к сосцевидному отростку височной

кости. Оба брюшка находятся с обеих сторон шеи и разделены между собой сухожильной перемычкой. Иногда можно увидеть форму переднего брюшка, когда видна нижняя часть подбородка.

Вместе с подбородочно-подъязычной мышцей, которая лежит рядом с челюстно-подъязычной мышцей, двубрюшные мышцы оттягивают нижнюю челюсть вниз и открывают ее.

Мышцы под подъязычной костью

Мышц, которые могут оттянуть вниз подъязычную кость, всего четыре — щитовидно-подъязычная, грудино-подъязычная, грудино-щитовидная и лопаточно-подъязычная.

Первые три — ленточные мышцы, и их названия сами говорят о месте их прикрепления. У лопаточно-подъязычной мышцы два брюшка. Срединное соединительное сухожилие присоединяется к ключице волокнистой петлей. Мышца прикрепляется к лопатке и подъязычной кости.

Ленточную форму этих мышц и особенно их передний край можно увидеть, когда голова откинута назад и мышцы растянуты. Они и образуют круглую форму в передней части шеи.

Вторая группа

Считается, что на шее есть передний и задний треугольники, которые помогут лучше понять структуру шеи. В книге есть иллюстрация, на которой изображены эти треугольники. Через передний треугольник проходят: сонная артерия, несущая кровь к голове; яремная вена, возвращающая кровь, а также нервы. Этот треугольник — уменьшающаяся форма, поэтому свет падает на нее не всегда, и она часто находится в тени. Через задний треугольник по диагонали идут пять мышц. Иногда, когда шея вытянута или повернута в сторону, эти косые формы можно видеть.

Ременная мышца, пластырная (*m. splenius*), располагается на задней поверхности шеи. Она начинается от выйной связки и отростков первых шести грудных позвонков. Мышца косо идет вверх, часть ее прикрепляется к поперечным отросткам первых четырех шейных позвонков, а часть к сосцевидному отростку височной кости. Она рельефно видна сзади и сбоку шеи. Когда ременная мышца сокращается, голова тянется вбок, поворачивается и лицо поворачивается в ту же сторону, а мышца значительно утолщается. Это верхняя мышца в заднем треугольнике шеи.

Мышца — подниматель лопатки (*m. levator scapulae*) начинается от поперечных отростков первых четырех шейных позвонков и прикрепляется к верхней части внутреннего края лопатки. Она поднимает и фиксирует лопатку. Это вторая диагональная форма, которую можно увидеть в заднем треугольнике шеи.

Три лестничные мышцы (*m. m. scaleni*) заполняют оставшуюся часть заднего треугольника шеи. Их формы можно видеть, когда эти лентообразные мышцы идут по диагонали через шею в то время, когда она вытянута в сторону. Это происходит тогда, когда работают лестничные мышцы противоположной стороны. Передняя лестничная мышца поднимается от поперечных отростков III, IV, V и VI шейных позвонков и прикрепляется к I ребру. Средняя лестничная мышца поднимается от отростков II, III, IV, V и VI шейных позвонков и прикрепляется дальше назад к I ребру. Задняя лестничная мышца поднимается от отростков III, IV и V шейных позвонков и прикрепляется ко II ребру. Их работа — наклонять шею в ту или другую сторону.

Выйная связка (*ligamentum nuchae*) — продолжение связок, которые соединяют позвонки вместе. Это упругое тонкое полотно из сильных волокон, расположенное в срединной линии на задней стороне шеи. Связка прикреплена к затылочной кости черепа и отросткам семи шейных позвонков. Ее свободный край охватывает мозговой череп и VII шейный позвонок. Именно к этой пластине частично прикрепляется ременная мышца. Связка служит перегородкой между мышцами задней поверхности шеи, ее можно увидеть часто. В книге есть иллюстрация, на которой изображена эта связка.

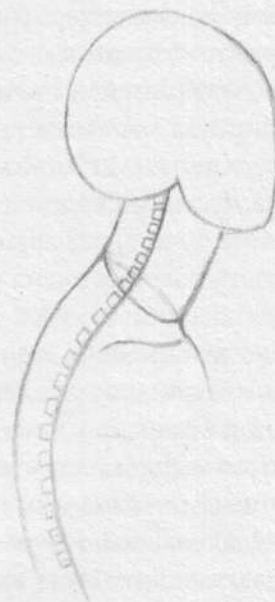
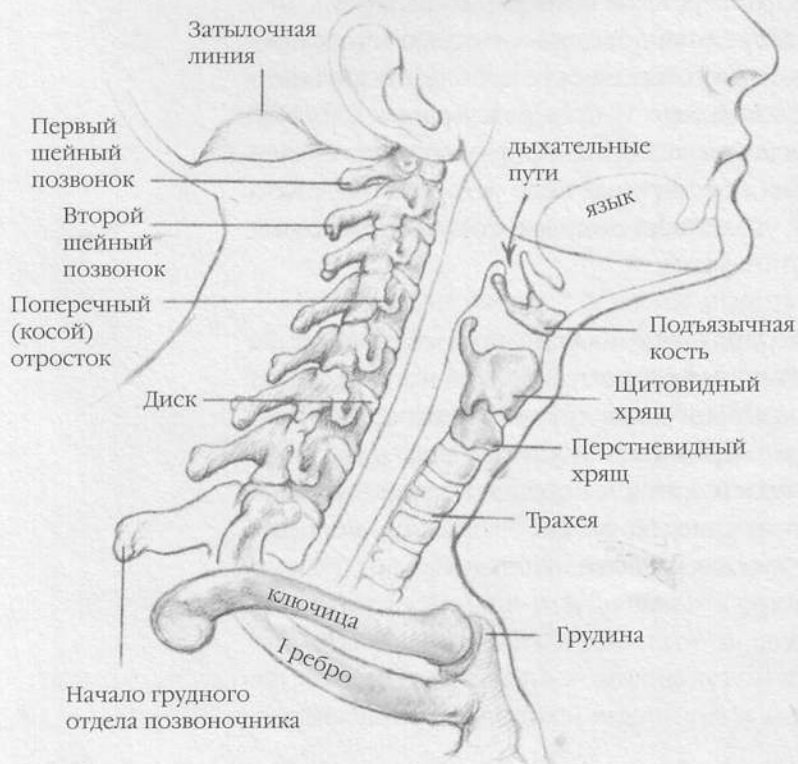
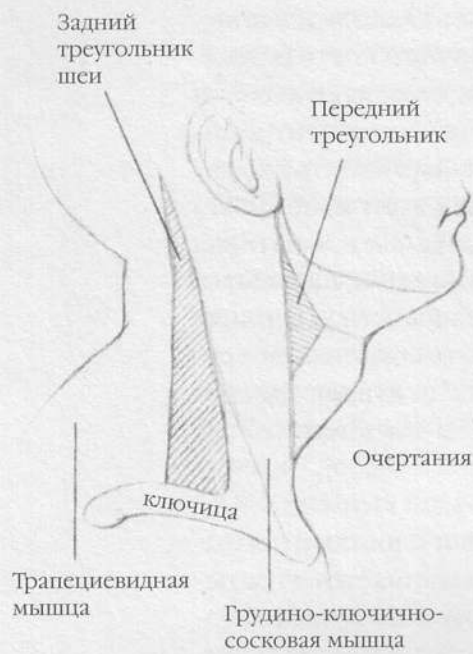
Грудино-ключично-сосковая мышца (*m. sternocleidomastoideus*) — вероятно, самая важная опорная точка на шее, потому что ее форму видно всегда. Она начинается двумя головками от грудины и ключицы. Ключичная головка широкая и плоская, ее наружный край виден, когда грудино-ключично-сосковая мышца тянет голову в ту же сторону: ее прямая форма видна при поднятой голове. Сухожилие грудинной головки становится лентой с довольно резко очерченными краями, когда оно поднимается с передней части грудины. У основания шеи есть впадина, образованная углублением в рукоятке грудины (ее верхней части). Она ограничена с обеих сторон двумя грудинными прикреплениями мышц. Эту впадину можно видеть и чувствовать на собственной шее. Она называется яремной впадиной и является не только очень важной

опорной точкой, но также помогает в измерениях, поскольку яремная впадина — неподвижная точка. Две головки мышцы соединяются и образуют толстую, как веревка, мышцу. Затем она вновь становится плоской и прикрепляется к сосковидному отростку височной кости и затылочной впадине мозгового черепа. Прощупайте на себе, как меняется форма грудино-ключично-сосковой мышцы. Толстая часть в центре совершает работу. Очень трудно не соблазниться и не нарисовать две диагонали, чтобы обрисовать передний и задний края этой мышцы. Но следует помнить, что это форма, на которую падает свет и которая круглится, уходя в тень. Лучше всего мысленно разбивать ее на плоскости. Толщина передней и задней границ дает две плоскости, а верхняя поверхность мышцы — третью. Можно почувствовать сокращение грудино-ключично-сосковых мышц, поднимая голову с подушки. Им об этом приходится действовать вместе для того, чтобы вытянуть голову вперед.

Трапециевидная мышца (*m. trapezius*) — большая и плоская и закрывает заднюю часть шеи, плечо и часть спины. Она начинается от затылочной линии, выйной связки и остистых отростков всех грудных позвонков. Формы верхней и срединной части мышцы видны на шее. Мышечные волокна ее верхней части идут вниз и вперед и прикрепляются к наружной трети ключицы. Передняя поверхность ее толстой, почти круглой верхней части — опорная точка в месте крепления к ключице. Срединная часть идет горизонтально и прикрепляется к верхней границе лопатки. Эти две части создают полную округлую форму верха плеча. Трапециевидная мышца обеспечивает его устойчивость. Когда верхние пучки сокращаются, угол плеча поднимается. В этом случае выпуклость наверху плеча увеличивается.

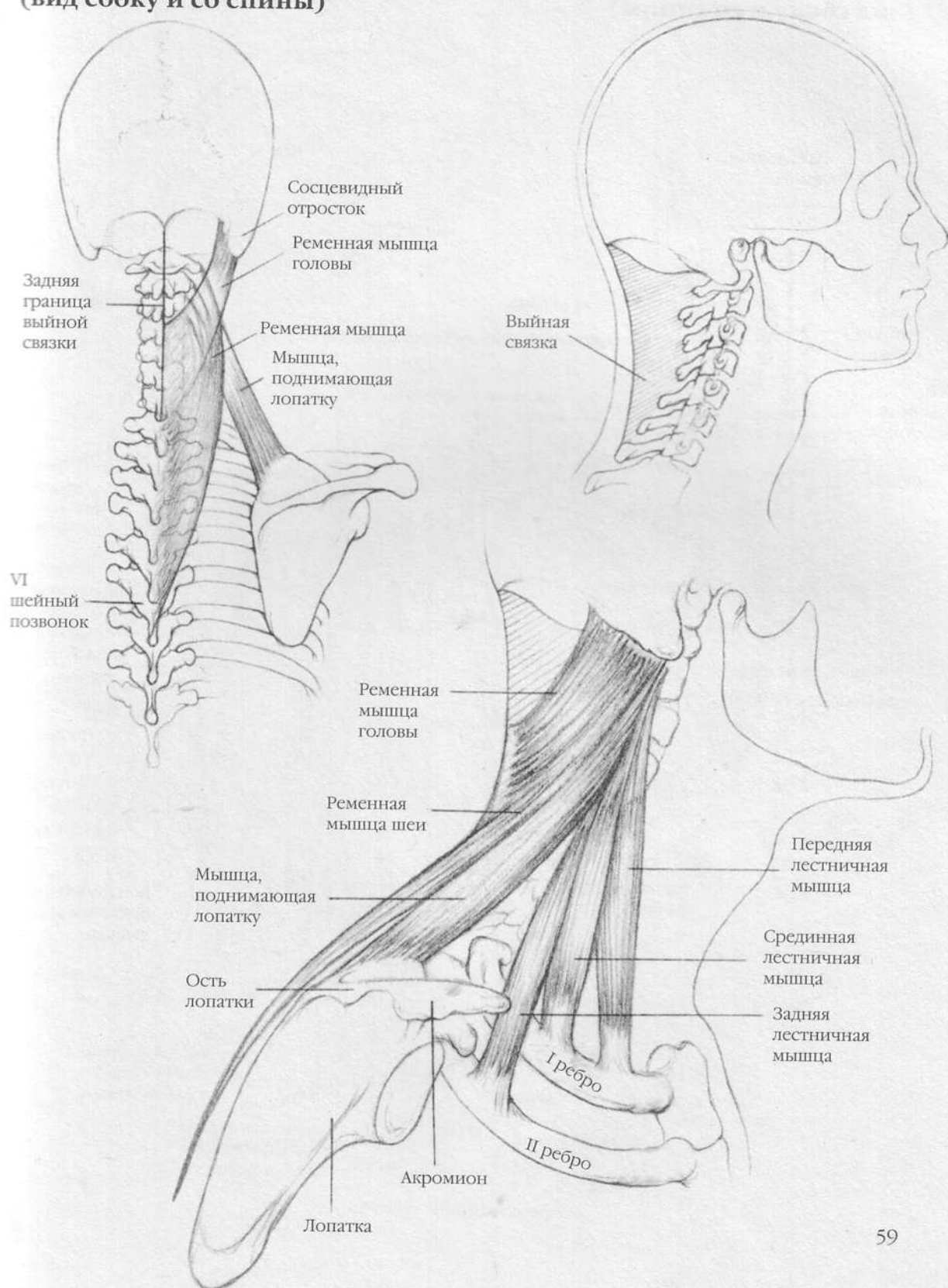
Подкожная мышца шеи (*platysma*) — тонкая мышца сбоку шеи. Ее мышечные волокна идут по диагонали в сторону подбородка. Она лежит прямо под кожей и поэтому закрывает часть других мышц шеи. Внизу подкожная мышца шеи проходит через ключицу и над ней, продолжается лицевыми мышцами и прикрепляется к переднему краю нижней челюсти. Из-за нее на шее старых людей видны «веревки», которые уменьшают поверхность между шеей и нижней челюстью.

Основные структуры шеи

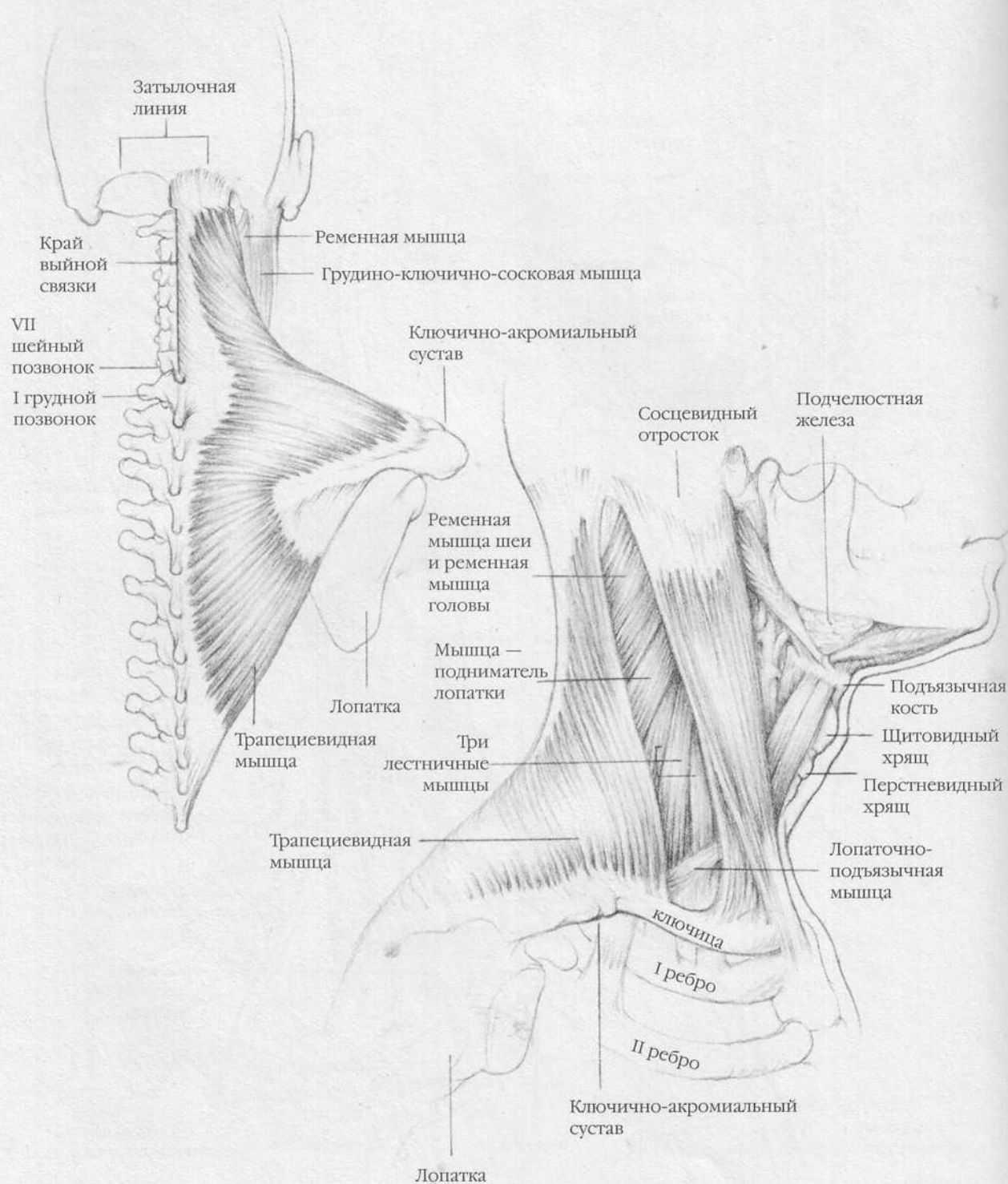

Изгиб шейного отдела позвоночника выдвигает вперед опору колонны шеи.

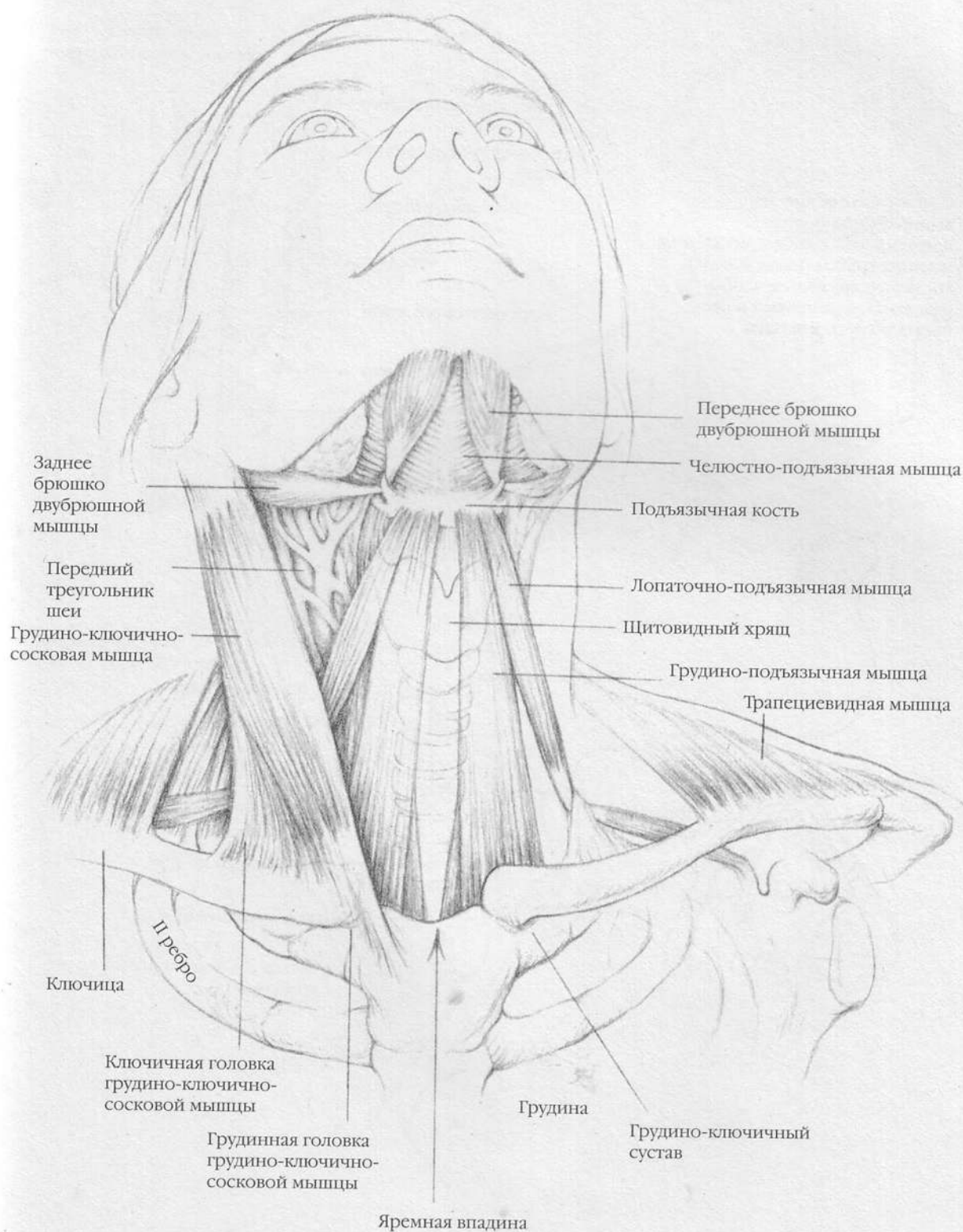
Глубоко расположенные мышцы и структуры (вид сбоку и со спины)

Мышцы и опорные точки шеи (вид сбоку и со спины)

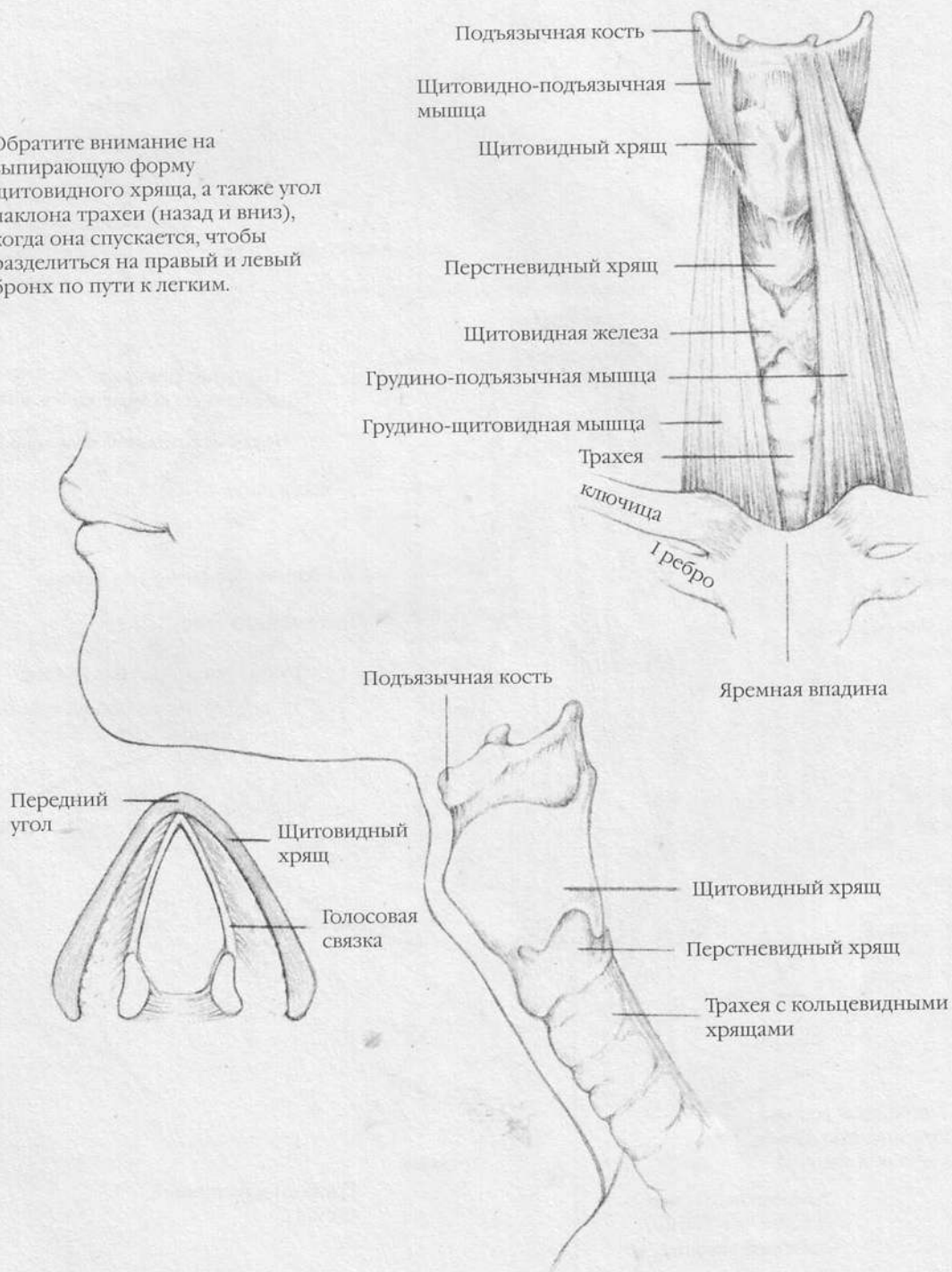

Мышцы и опорные точки шеи (вид спереди)

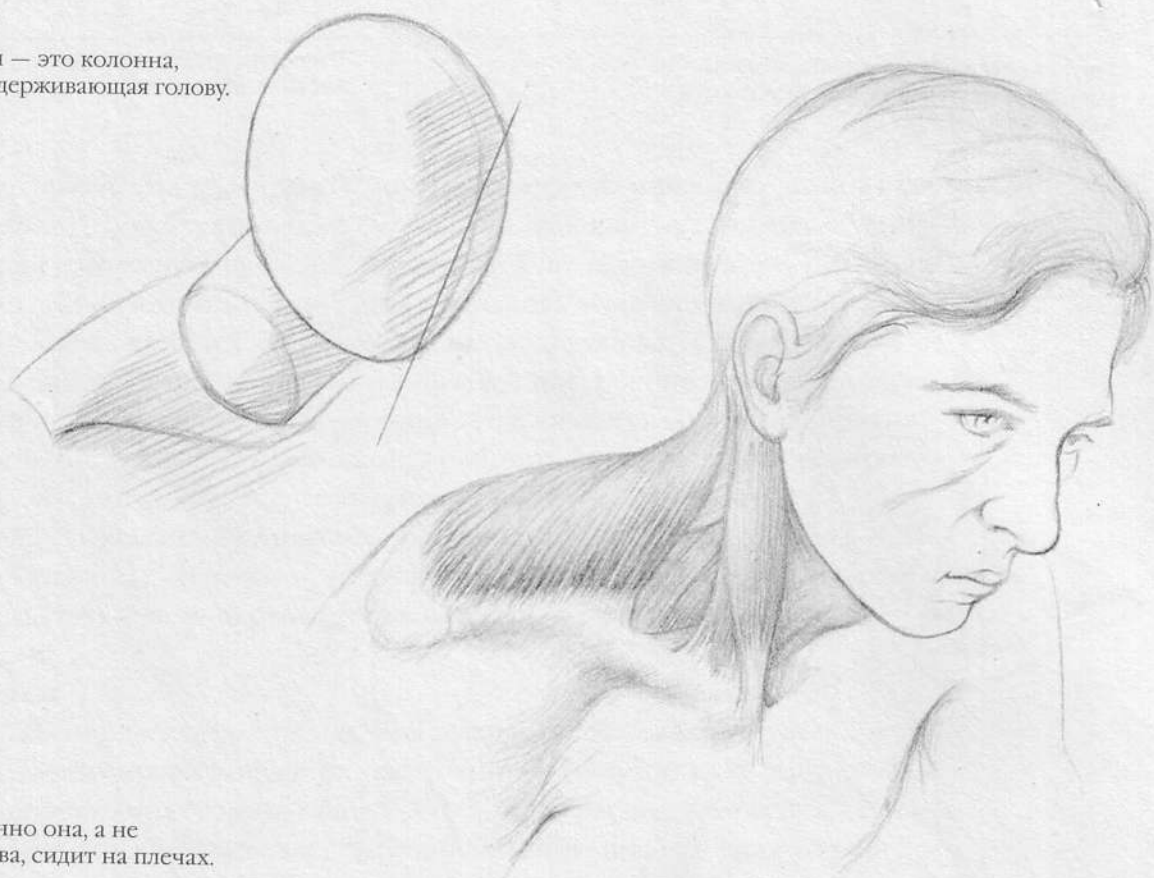

Формы щитовидного хряща и трахеи

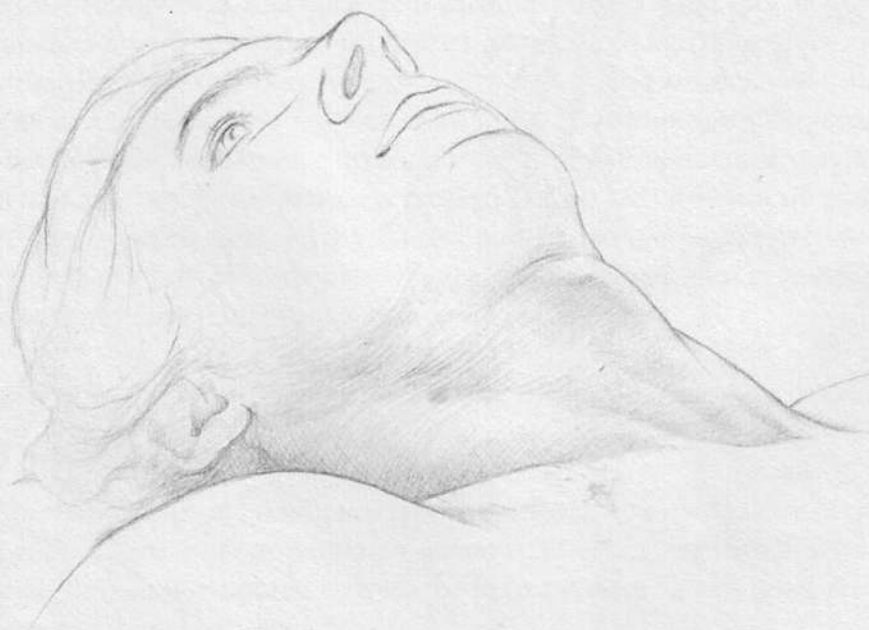
Обратите внимание на выпирающую форму щитовидного хряща, а также угол наклона трахеи (назад и вниз), когда она спускается, чтобы разделиться на правый и левый бронх по пути к легким.

Шея — это колонна,
поддерживающая голову.

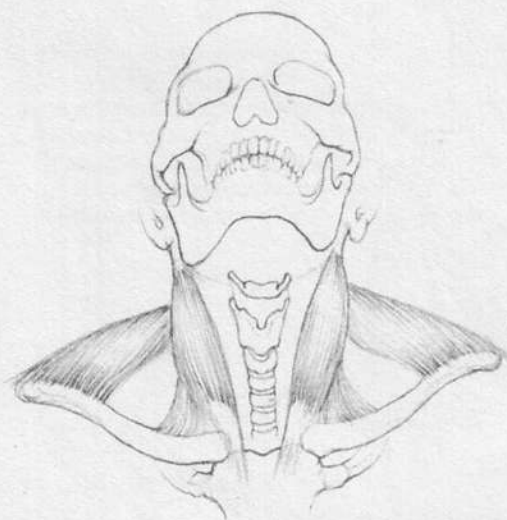

Именно она, а не
голова, сидит на плечах.

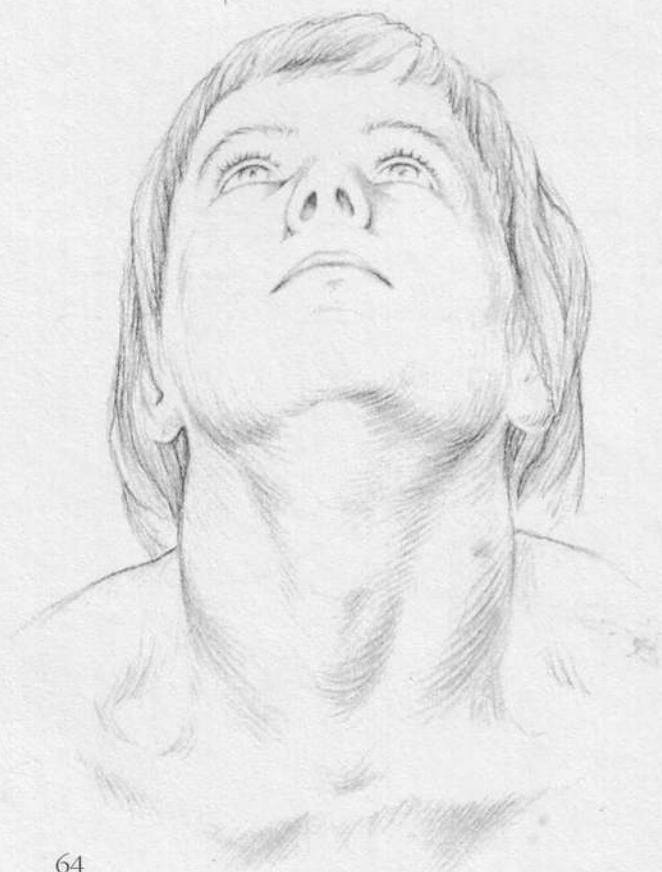

Грудино-ключично-сосковая мышца

Грудино-ключично-сосковые мышцы расслаблены и всей массой опускаются в сторону плеч.

Растянута только передняя часть мышцы.

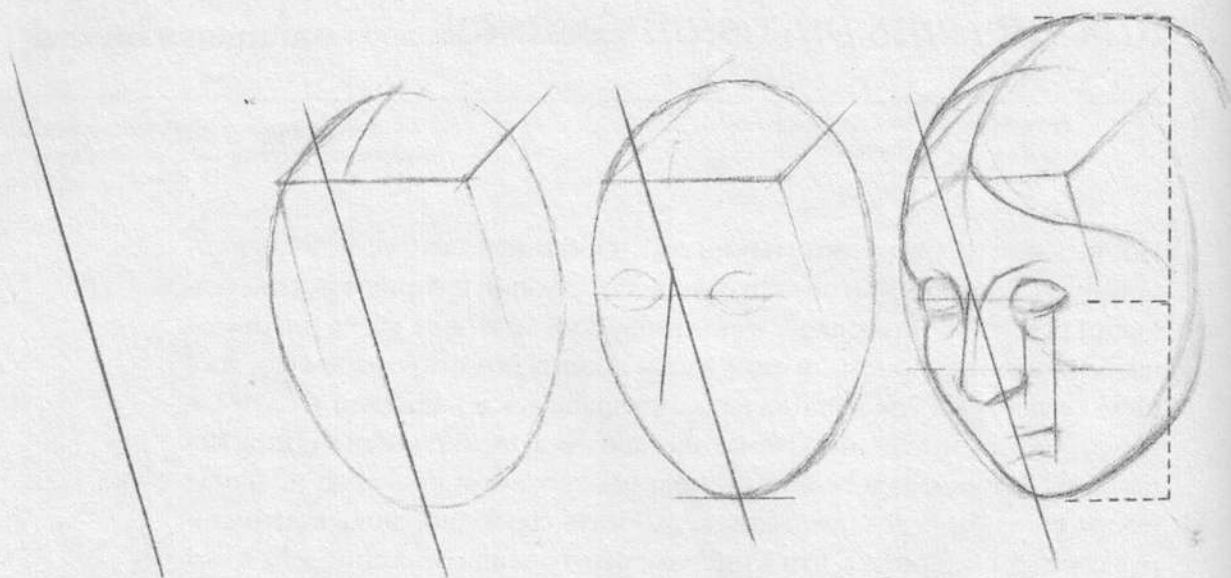
Как начать рисовать голову

Построение головы можно начинать с изображения в форме яйца в сочетании с плоскостями прямоугольника. Это один из приемов, облегчающий работу начинающему художнику. Впоследствии, когда рисовальщик освоил этот прием, он становится лишь вспомогательным, построение овала делается машинально, превращаясь во «вторую натуру», и производится мысленно. Схематическое построение никогда не должно быть самоцелью и скорее становится способом проверки правильности рисунка. Художник должен работать свободно, лишь контролируя себя, когда кажется, что в рисунке что-то «сидит неверно».

Для разъяснения описания использованы термины: «череп» — все кости головы; «голова» — голова в целом с ее двумя частями: лицом и частью мозгового черепа (остальная часть головы).

Шаги

1. Для определения угла наклона головы жестко зафиксируйте локоть, поднимите карандаш на расстоянии вытянутой руки параллельно своему лицу (то есть в плоскости лица) и расположите его вдоль линии, которая соединяет срединную линию подбородка с точкой посередине между глаз. Для проверки правильного положения качните карандаш назад и вперед: он всегда должен оставаться горизонтальным. Поточнее определите угол. Это очень важно, поскольку им определяется движение и наклон головы. На приведенных здесь схемах показаны приемы, с помощью которых устанавливается наклон или диагональ, идущая от верхнего левого угла к нижнему правому. Удостоверившись, что угол выбран правильно, опустите карандаш на лист бумаги, твердо держа его под выбранным углом. Теперь наметьте эту наклонную линию на листе.
2. Вокруг проведенной наклонной линии очертите голову в форме яйца.
3. Очень слабой линией наметьте три изменяющиеся плоскости — от передней части лица до верхней части головы, от передней части лица до боковой стороны головы, от верха головы до ее бока. Это поможет вам ощутить весь объем.

4. Поднимите карандаш на расстоянии вытянутой руки параллельно лицу и посмотрите вдоль линии, которая соединит внешние углы глаз. Она может быть или горизонтальной, или наклонной. Опустите карандаш вниз на лист бумаги, твердо держа под выбранным вами углом, и наметьте эту линию на бумаге.
5. Отметьте слабой линией соотношение подбородка и линии глаз.
6. Теперь можно приступить к измерениям соотношения частей головы. Держа карандаш вертикально, отмерьте расстояние между линиями глаз и подбородка. Используя это измерение, посмотрите, одинаково ли расстояние от линии глаз до верха головы, или оно составляет всего лишь половину этого расстояния, или полтора, или два, и т.д. В нашем примере оно примерно полтора. Это дает возможность наметить линию более смело в том месте, где на рисунке у вас верх головы. Окончательно определить пропорции и наклон головы вы сможете, когда определите, под каким углом располагается нос.
7. Поместите карандаш вдоль наклонной линии носа, держа карандаш параллельно лицу. Перенесите этот угол на бумагу и нанесите его едва заметной линией. Она встретится с первой наклонной линией глаз. Каждый раз карандаш следует держать в вытянутой руке.

8. Теперь можно сделать последние измерения. В нашем примере для относительных измерений расстояние между внешней частью глаз равно длине носа от точки, находящейся посередине между глазами, и кончиком носа. Когда у вас уже есть два угла наклона и конечная точка, можно рисовать увереннее и свободнее. Ширина носа около ноздрей равна расстоянию (вертикальному) от подбородка до ободка верхней губы. Линия, на которой вы нанесете рот, параллельна линии глаз, проходящей через два внешних угла рта. Вертикальное расстояние от верхней губы до ноздрей равно горизонтальной длине правого глаза.

Горизонтальная длина правого глаза примерно равна ширине носа на уровне ноздрей и ширине рта. Когда нарисуете ноздри, проверьте соотношения носа и глаза. Когда нарисуете углы рта, также проверьте их соотношение с глазом. Эта двойная проверка ваших измерений необходима.

9. Представьте костный остов, скрытый под мышцами лица. Слегка наметьте место скуловой кости на щеке. Посмотрите на нижнюю челюсть и определите, длинная она или короткая, а потом сделайте набросок, начиная от точки подбородка. Вы можете понять, под каким углом он наклонен, применяя «наклонный» метод, которым пользовались при определении центральной линии головы. Рассмотрите форму подглазья у края кости глазницы. Проверьте, создает ли костная часть носа индивидуальную форму.

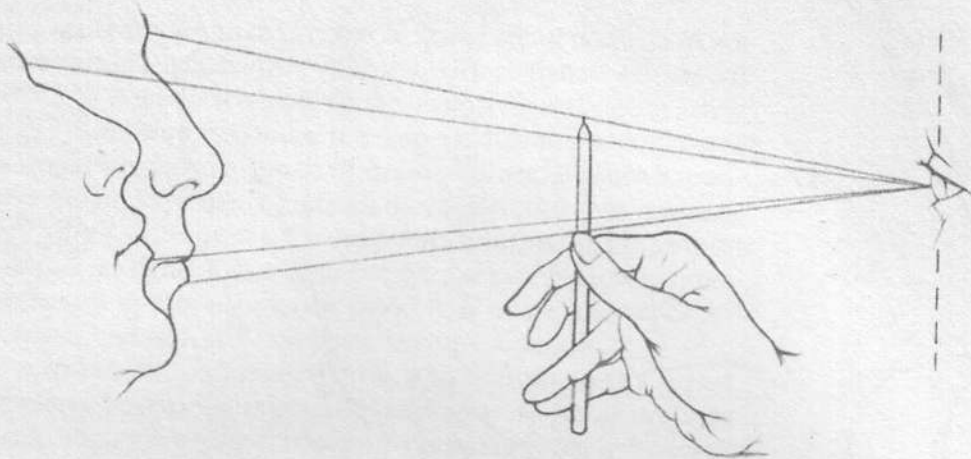
У вас есть жесткое построение, которое позволяет уверенно формировать объем головы и лица. Предлагаемые здесь поэтапные построения всего лишь один из приемов. Можете пропустить некоторые из них или добавить свои собственные. В быстром наброске стадии построения могут быть значительно сокращены или даже вовсе проигнорированы, но в конце концов построение формы и объема невозможно без их применения хотя бы мысленно. Даже при свободном рисовании ваша работа станет более уверенной и точной.

Два замечания. Когда голова наклонена вниз или в сторону от вас, видна большая часть мозгового черепа. Не скупитесь нарисовать его весь. Я видела много рисунков ополовиненных черепов, в которых и крошечный мозг едва уместился бы. И второе. Когда начнете строить форму тоном, не забывайте, что зрительно объем непременно уменьшается, поэтому при построении несколько увеличивайте овал головы, руководствуясь интуицией.

Внимание: в книге показан и метод «когтя», то есть система измерений с помощью двух пальцев. Для некоторых он может показаться более быстрым и удобным, чем использование карандаша. Однако нужно быть внимательным и следить, чтобы воображаемая линия между большим и указательным пальцами была все время параллельна лицу. Метод «когтя» очень полезен, когда приходится делать быстрые измерения сразу на листе бумаги. Однако он не так точен, как методы измерения карандашом, которым учат в большинстве художественных школ.

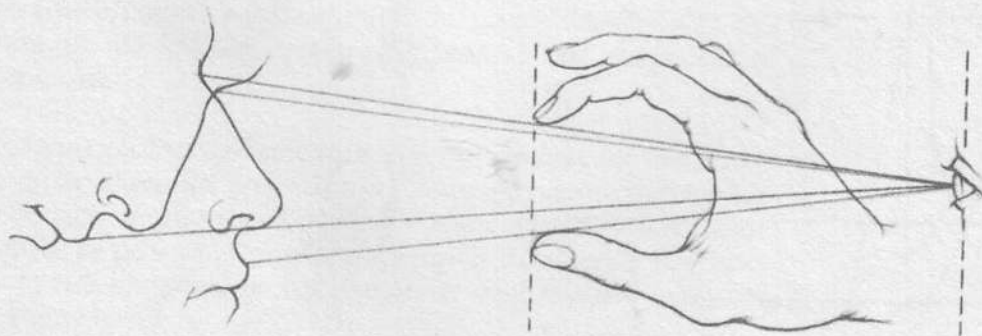
Два способа измерений

С помощью карандаша

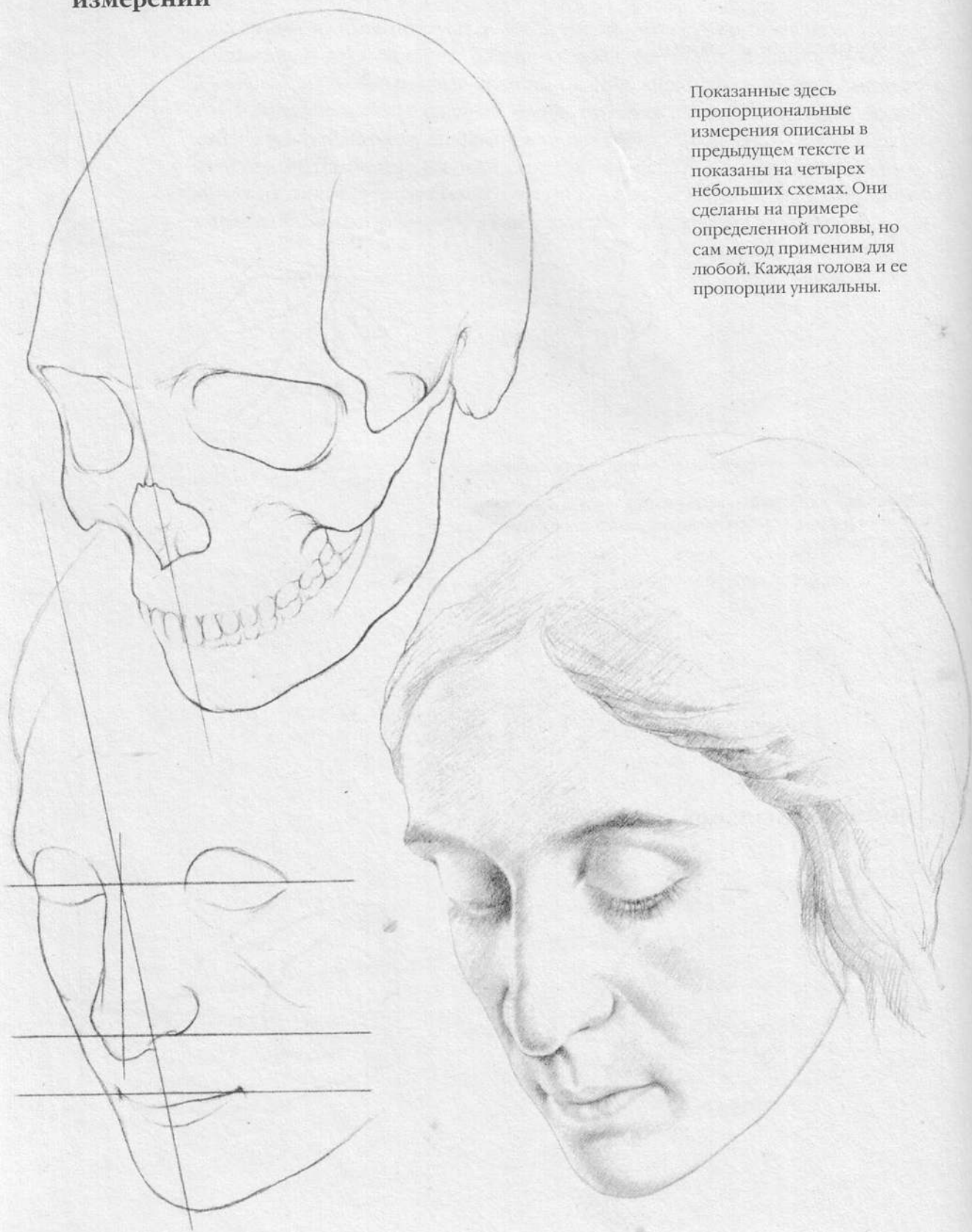
1. Рука вытягивается прямо перед вами, локоть жесткий.
2. Карандаш или воображаемая линия — «коготь» — между большим и указательным пальцами держится параллельно лицу и глазам.

С помощью пальцев руки

Пример начала рисования головы и способа пропорциональных измерений

Показанные здесь пропорциональные измерения описаны в предыдущем тексте и показаны на четырех небольших схемах. Они сделаны на примере определенной головы, но сам метод применим для любой. Каждая голова и ее пропорции уникальны.

Штрихи

Здесь показаны примеры различных штрихов, которые используются в рисовании для тонального выявления формы. Попробуйте обычный графитный карандаш от В до 4В и посмотрите, какой из них дает самую большую амплитуду тонов между белым и черным. Линия должна быть четкой. Если ваши штрихи грязные или слишком черные, значит, карандаш слишком мягкий. Ваш карандаш должен быть хорошо отточенным и иметь длинное острие. Он должен быть не очень длинным (примерно 65 мм в длину), как раз по руке. Карандаш следует держать между большим пальцем и первыми тремя пальцами руки. Вам чаще придется использовать бок острия, а не кончик грифеля, как при письме.

Практикуясь в штриховке, работайте стоя, прикрепив лист к стене, что поможет сохранять контроль над направлением и силой штриха. Или же прикрепите бумагу к столу и наклонитесь над ним. Это поможет вам развить свободу движений плеча, которые являются основными в рисовании. Если вы сидите, то прикрепите бумагу кнопками к наклонной доске или помещенной от вас на достаточном расстоянии, так, чтобы ваши руки не лежали на бумаге. Движение при свободной штриховке — от плеча, а пальцы, запястье и локоть не должны «вихлять». Начните с крупного, размашистого штриха и постепенно переходите к мелким, но только после того, как научитесь накладывать штрихи плотно и довольно регулярным узором. Этот метод поможет вам развить свободную текущую линию, которой вы никогда не достигнете, штрихуя лишь движениями пальцев. Мелкие и короткие движения запястья и пальцев используются для штриховки мелких деталей.

Штрихи с ровным нажимом — самые простые. С них большинству и следует начинать. Это, кстати, наиболее употребимый вид линии, используемый при покрытии больших тональных пространств, что позволяет быстро объединить и выявить сразу всю форму головы.

В штриховке по форме должно быть больше ритмичности и мягкости.

Манера штриховки, сочетание различных штрихов для каждого художника индивидуальны. Я могу только предложить вам испробовать все способы и приемы.

Внимание: Хорошую практику можно приобрести, рисуя свое лицо или вылепливая его фрагменты в глине. Пристальное изучение черт лица, множество набросков и рисунков разовьет ваше пространственное восприятие формы, ее объема. Пространственное мышление при воспроизведении объема на плоском листе бумаги необходимо каждому, кто рисует или хочет научиться рисовать.

Карандашные техники и штрихи

ШТРИХИ С РОВНЫМ НАЖИМОМ

Диагональные

Вертикальные

Горизонтальные

Перекрестные

ШТРИХИ С ПЕРЕМЕННЫМ НАЖИМОМ

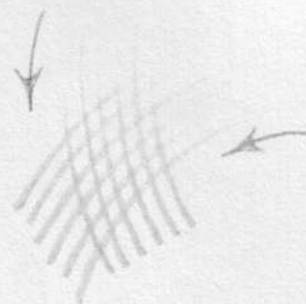

Штрихи с переменным нажимом —
от светлого к темному и от темного
к светлomu

ШТРИХ ПО ФОРМЕ

Простой изгиб

Перекрестный

Два направления и движение от светлого к темному и вновь к светлому

Перекрестный

Простой изгиб, идущий от светлого к темному и вновь к светлому

Диагональный штрих с переменным нажимом и перекрестный штрих по форме

Развитие штриха по форме

Непрерывные линии, отмеченные на лице и шее, — это подобию тропинок, которые провели мои пальцы, когда я гладила лицо, чтобы прочувствовать его форму. Каждый из вас проделает это по-своему. Художник может научиться выделять тонированные области, воображая такие тропинки, обрисовывающие форму. Тонированные участки образуются там, где форма словно отворачивается от источника света. Линии-тропинки могут отмечать один поворот, а пересекаясь, дают сложное сочетание плоскостей объема. Таков один из методов создания ровного тона.

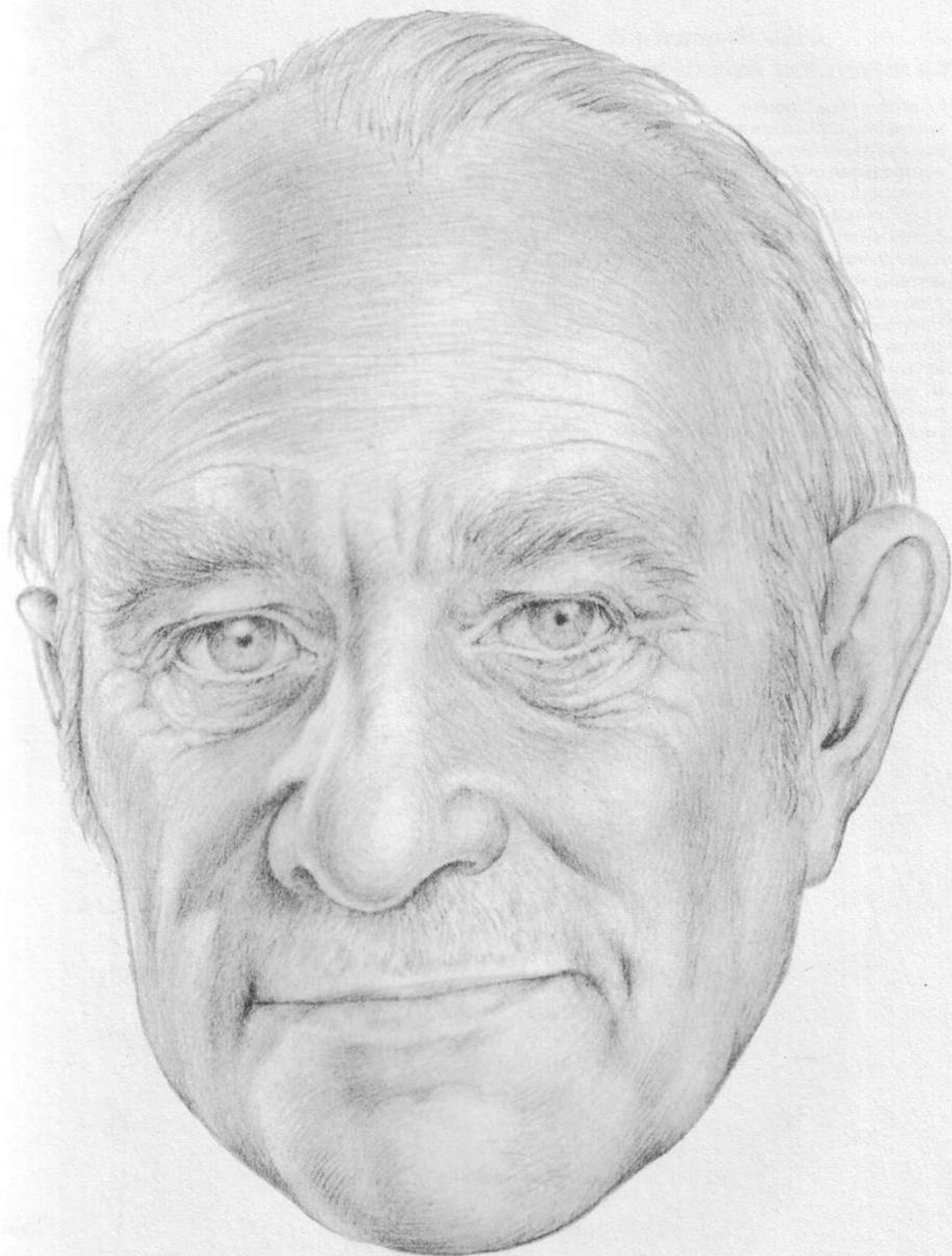
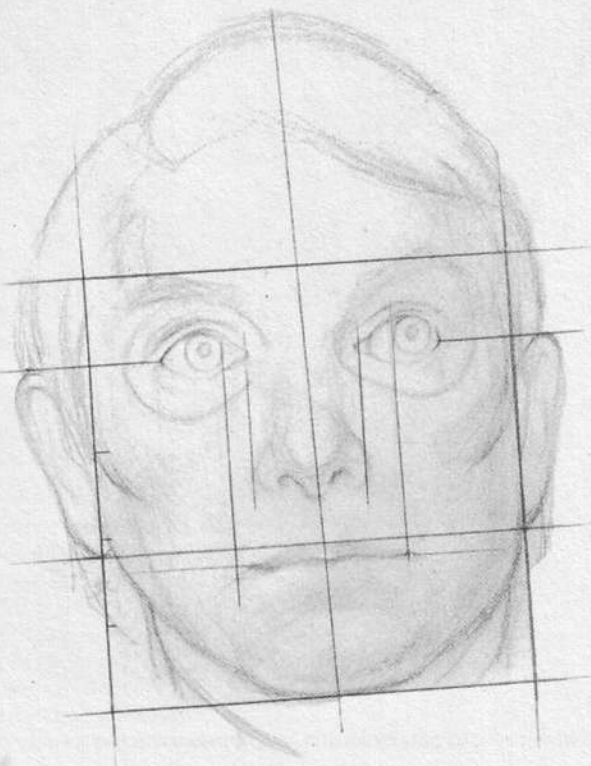
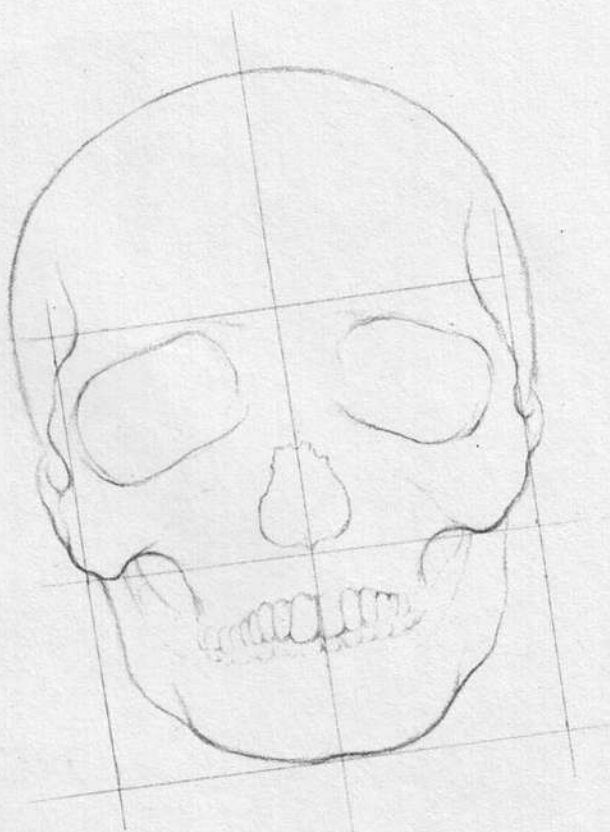

Рисунок увеличен, чтобы показать штриховку

Если лицо вам кажется квадратным, то, наметив наклонную линию для центральной оси, сделайте пропорциональные измерения по ширине лица и проверьте, как соотносится эта ширина с длиной лица. На этом рисунке ширина лица равняется длине от низа подбородка до лба. Начертите едва заметно квадрат. Теперь можно переходить к другим измерениям. Например, на приведенном рисунке расстояние от лба до линии губ равно ширине между внешними краями глаз. Постарайтесь с самого начала определить, какие расстояния окажутся равными, или удвоенными, или половинными. Такая тренировка глаза вам очень пригодится в дальнейшем.

Плотная бумага,
графитный карандаш 4В

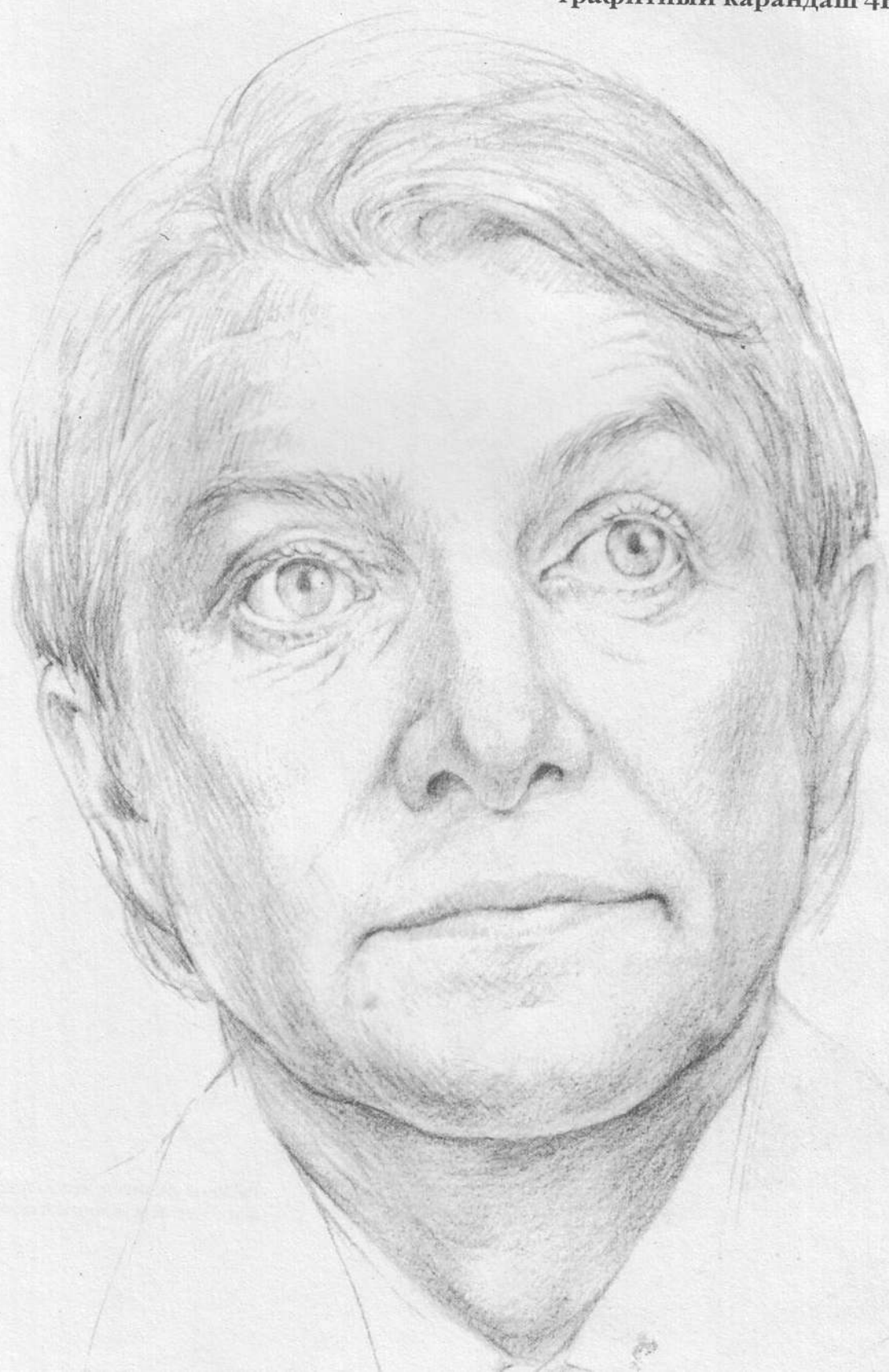
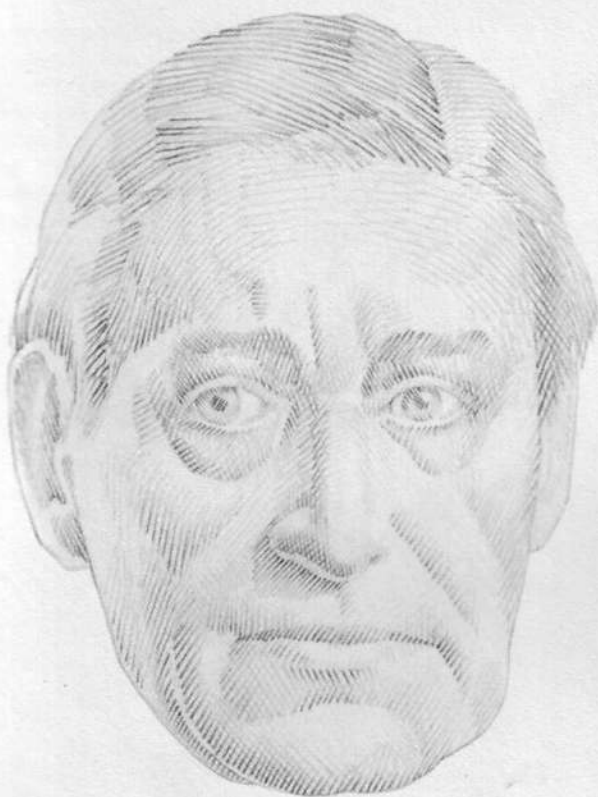

Рисунок увеличен, чтобы показать
штрихи с переменным нажимом.

Создание формы с помощью штрихов
с ровным и переменным нажимом

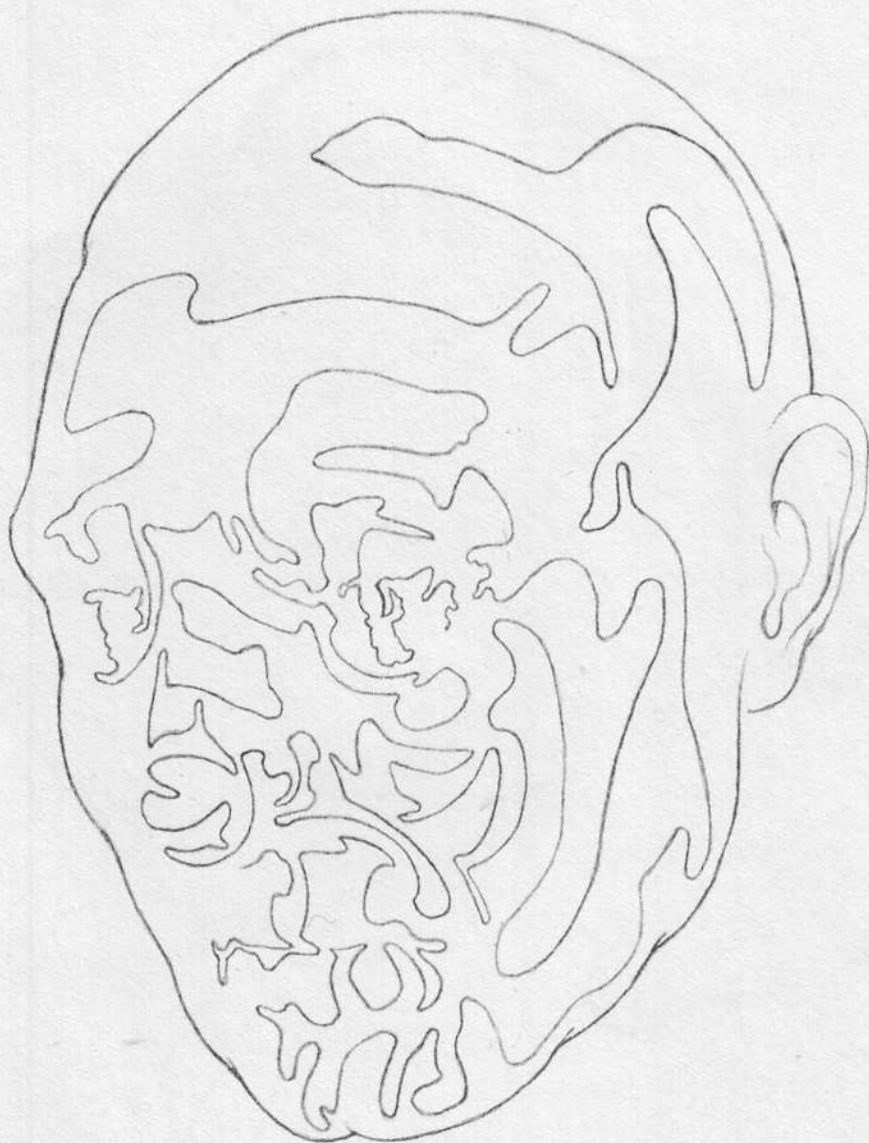
Диагональная штриховка с переменным нажимом

Это упражнение в рисовании
лица-маски. Такой прием
поможет определять и строить
крупные формы и свето-
теневые планы, не сбиваясь
на детализацию.

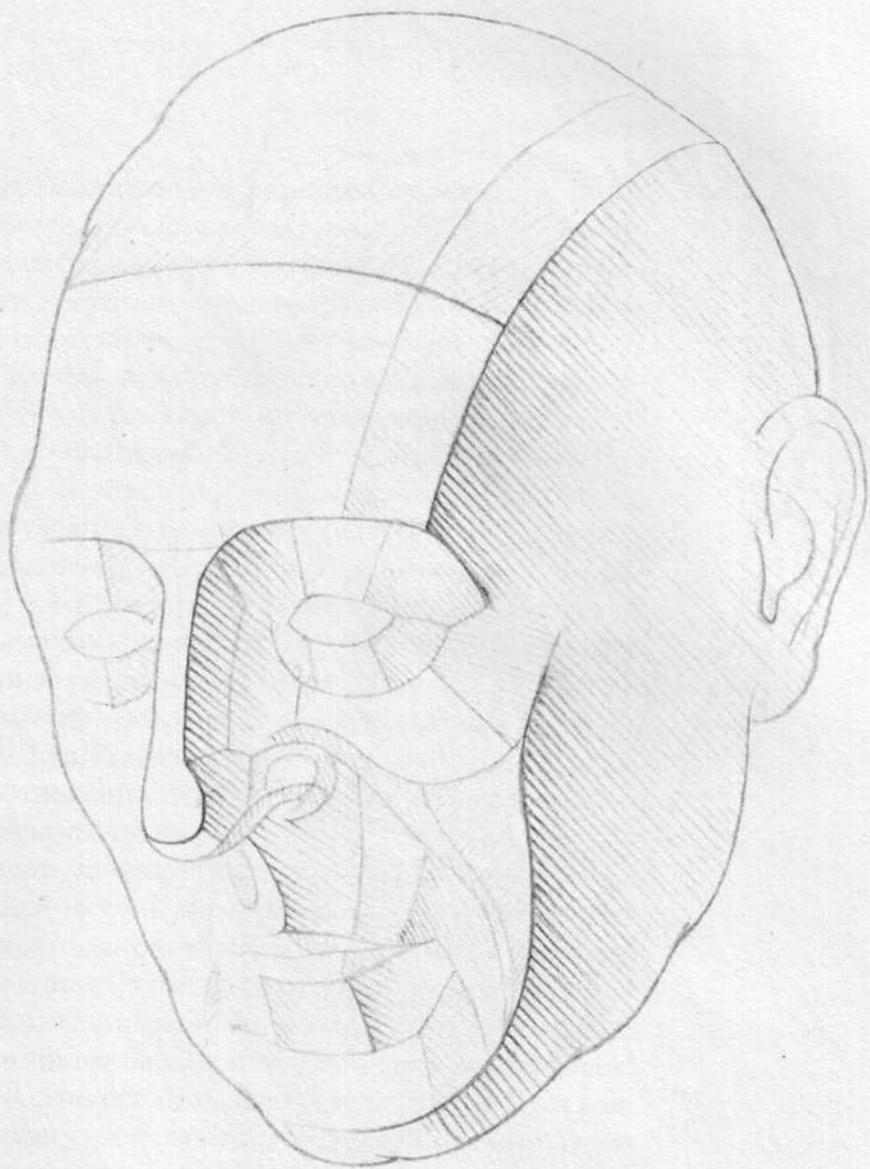
*Любезно предоставлено
Бетти Мэкси*

Это упражнение поможет ощутить малейшие изменения формы лица. Начните рисовать карандашом с любого места и путешествуйте непрерывной линией по пространству лица, следуя переходам объема и отмечая их вязью линий. Это развивает восприятие и подготавливает рисовальщика к штриховке по форме. Можете практиковаться на рисунке своего лица. В каждом случае такое «путешествие» всегда будет новым.

Плоскости головы

В данном случае мы имеем в виду плоскую или выступающую поверхность. В точном значении этого слова на голове не существует плоскостей, однако в рисунке мы условно говорим о плоскости лица, плоскости верха головы, плоскости бока головы и обо всех других маленьких плоскостях, на которые можно разделить форму. Голову можно построить, используя эти определенные плоскости и их границы. Так объемная форма осознается лучше. Там, где одна плоскость встречается с другой, и происходит изменение направления формы. На этом рисунке головы выделены крупные плоскости при условии, что свет падает на лицо прямо.

Попробуйте заметить на этом рисунке заштрихованные плоскости лица. Жесткий контур также подчеркивает форму и изменения плоскостей.

Когда свет падает прямо, освещенными становятся плоскости, обращенные к зрителю. Таким образом на рисунке лица образуются области «света», которые и видны прежде всего. На листе бумаги они остаются белыми. Остальные плоскости, получающие рассеянный свет, то есть не прямые лучи от источника света, остаются в тени. Их необходимо выделять тоном. Разные уровни освещенности подразумевают различные тона теней. Более глубокие тона соответствуют меньшей освещенности. Если форма полностью отворачивается от источника света, она может быть и совсем черной. Художник использует разнообразие тонов, чтобы отразить едва уловимое изменение формы. И наоборот, если он умеет различить изменение плоскостей объемной формы, то начинает видеть и нюансы тона. Выделение более крупных плоскостей лица, купола и бока головы помогает ощутить объем головы как единое целое. Необходимо помнить об этом и, начиная рисунок, сразу растушевать большие тональные области. Ни в коем случае нельзя рисовать пятнами и фрагментарно. Только после выделения главных плоскостей начинайте разбирать соотношение тонов, рисовать мелкие формы и детали, выделяя их внутри крупной формы.

Выстраивая объем тоном, можно представить голову как сложный ландшафт, где близкие к вам части находятся в фокусе, а потому различима гораздо большая амплитуда тонов и оттенки заметны даже на черных участках. Более отдаленные от вас ландшафтные пространства из-за рассеяния света менее различимы, а потому и тон ровнее, бледнее. При рисовании этот принцип позволит мысленно держать ближнюю часть головы «в фокусе» и стремиться наделить ее более богатым разнообразием тонов, а «дальние» части заштриховать одним тоном. Такой условный прием поможет вам упростить восприятие и рисование объема и научиться фокусировать внимание на важных и второстепенных деталях.

Отраженный свет

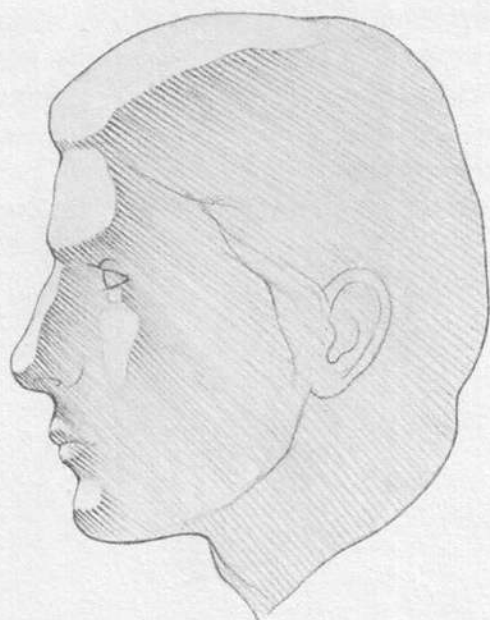
Часто можно видеть высветление или же пятно света на границах неосвещенной части объема. Этот эффект вызывается отраженным светом. Отраженный свет — это свет от лучей, скользящих мимо головы или ее части и отраженных от поверхностей, находящихся позади нее. Отраженный свет не может сравниться с освещенностью от прямых лучей,

поэтому он и ощущается как просто более светлый, а не белый тон. Такое явление можно заметить под подбородком, когда лучи света проскальзывают мимо и, отгалкиваясь от груди, отражаются на плоскости под подбородком. Такое же отраженное пятно видно под носом, когда прямые лучи падают на верхнюю губу. Приглядитесь к явлениям отраженного света. Это даст вам дополнительную возможность выстроить форму более объемно.

Рисунки головы как единого
целого и схема выделения
освещенных плоскостей.

Единый объем головы с тонированием
крупных плоскостей.

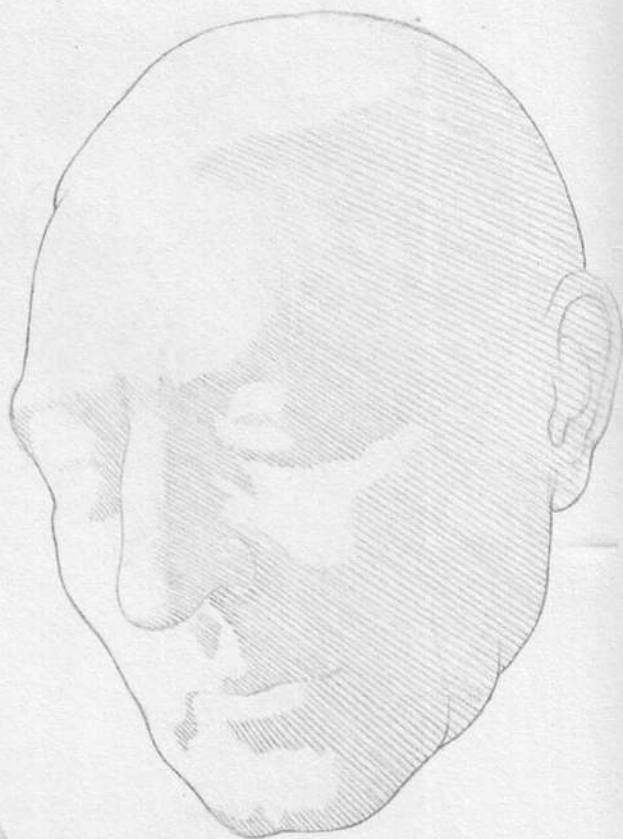

Свет отражается от щеки на плоскость
под бровью, от верхней губы на
плоскость под носом и от одежды на
плоскость под подбородком. На этих
участках теневой тон светлее.

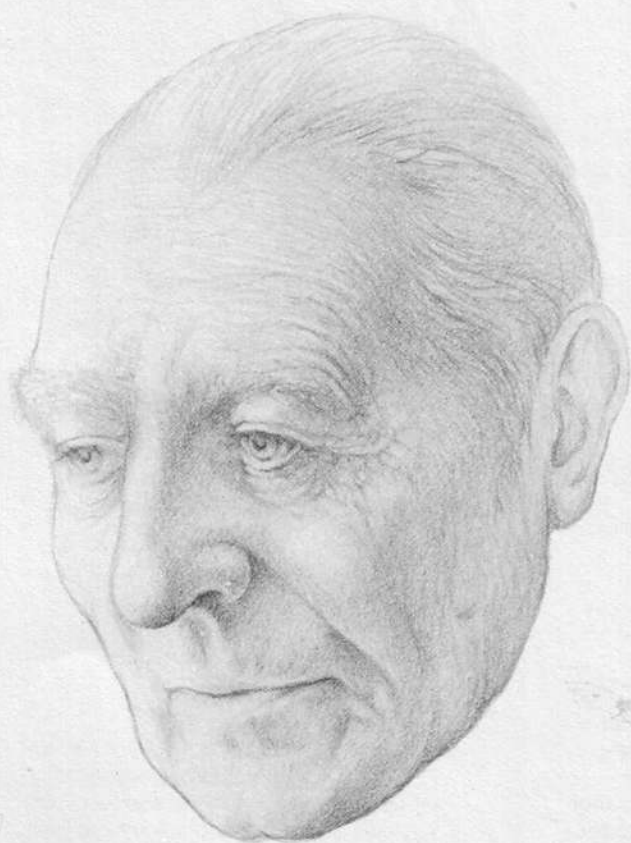

Свет падает чуть сбоку и сзади, а потому лицо ребенка оказывается в тени. Тонкая полоска света выделяет кончик носа и выявляет правую сторону лица. Это эффект непрямого освещения.

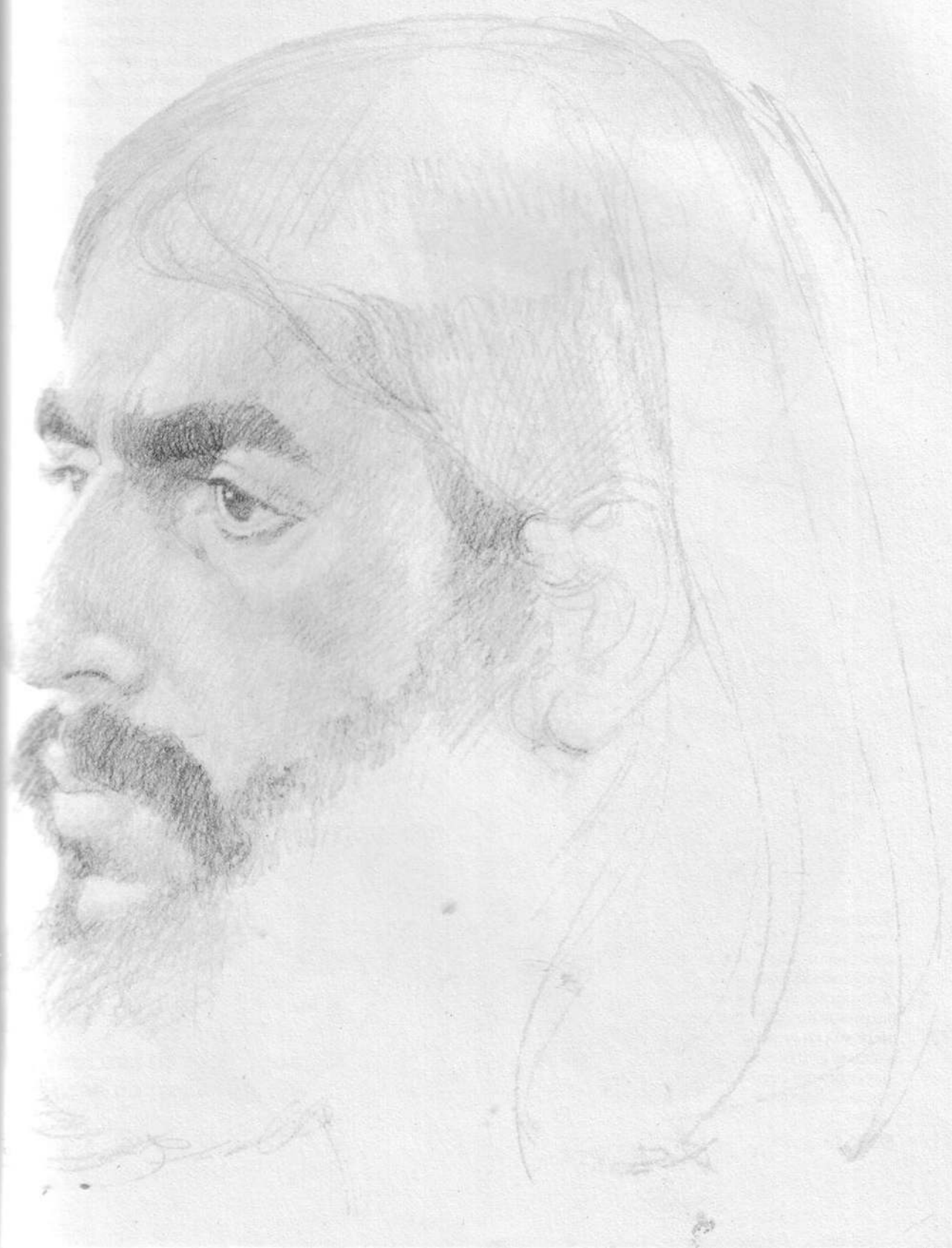
Единая тональная
характеристика объема.

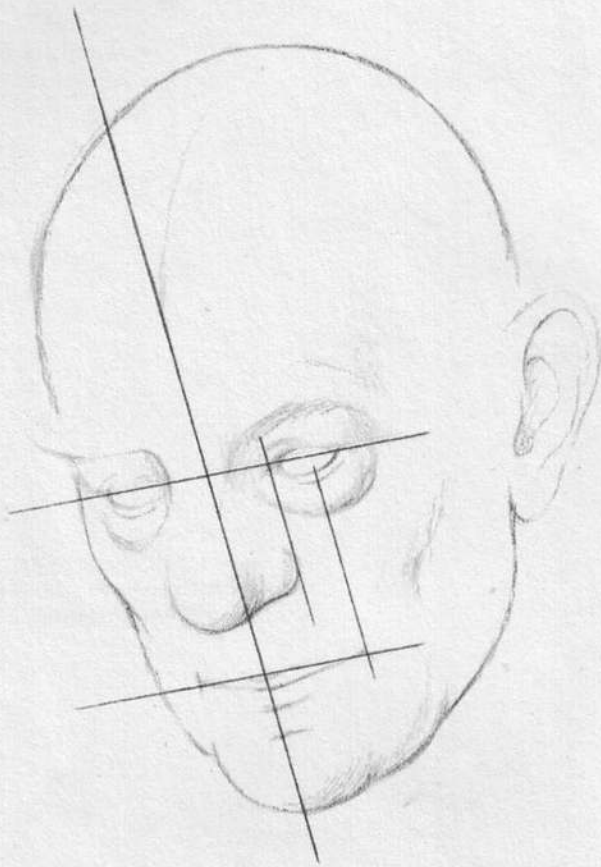

Проработанное, богатое
тонирование передней части
лица, приближенной к зрителю.

Незаконченный портрет, плотная бумага, графитный карандаш
Бетти Мэкси

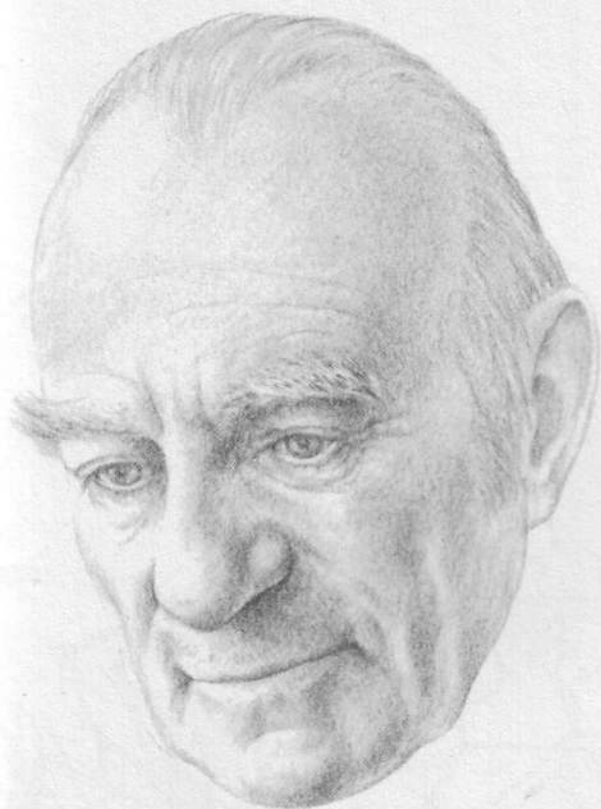

Проведены линии построения, произведены относительные измерения, намечены черты лица и костные ориентирные точки (глазницы, нижняя челюсть, боковые плоскости лба, скуловые кости), вновь выверены соотношения между ноздрями, углом рта и глазами.

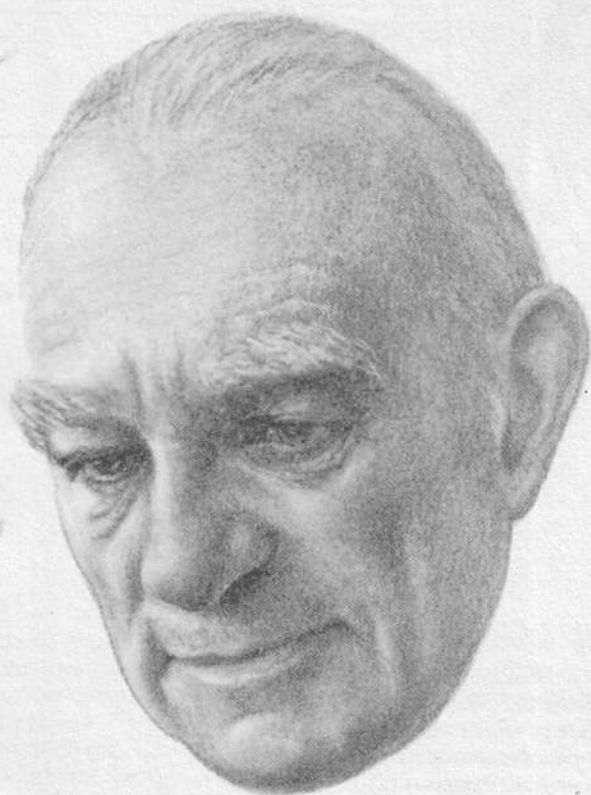

Тональная структура всей головы намечена диагональными штрихами угольным карандашом. Дополнительная густота штрихов подчеркивает переход от лицевой стороны головы к ее боковой плоскости и перелом плоскостей носа.

Плотная бумага, угольный карандаш 2В

Изменением глубины тона
можно выделить или пригасить
любую деталь объема.

**Плотная бумага, уголь,
белая пастель**

Перспектива

Здесь показан вид лица анфас с боковой проекцией. Расстояние по вертикали между определенными точками отмечено буквами (а), (б) и (в).

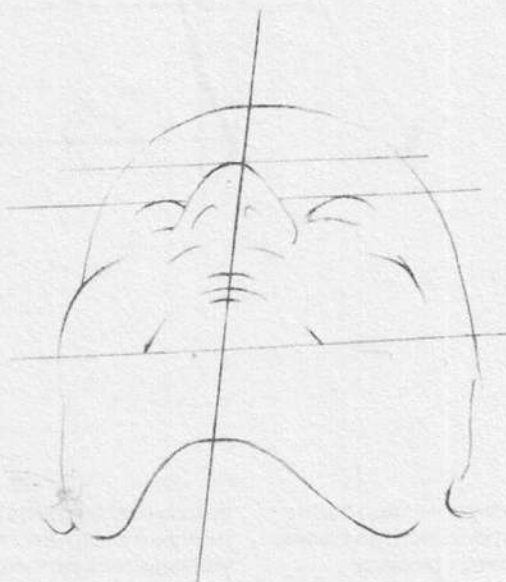

На этом рисунке — лицо анфас с боковой проекцией, но голова откинута назад. Сравните с предыдущей иллюстрацией. Вертикальное расстояние (а) почти такое же, потому что

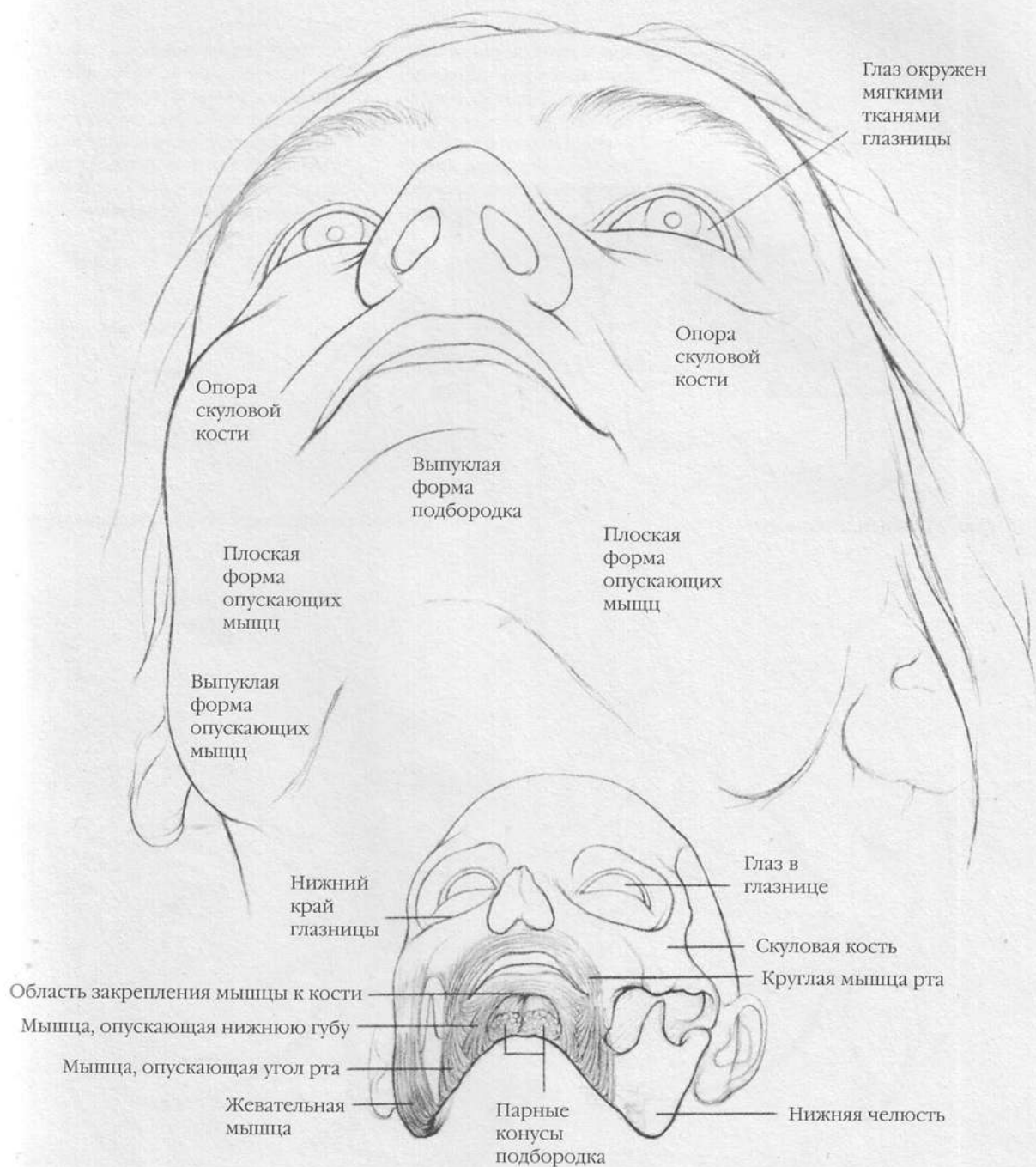
голова отклонена назад незначительно. Расстояние (б) уменьшилось относительно больше, а расстояние, отмеченное точкой (в), уменьшилось больше всего.

Это произошло из-за того, что части лица в промежутках (б) и (в) больше всего удалены от вашего взгляда.

Если вы рисуете запрокинутую назад голову, в первую очередь необходимо определить наклон (то есть расположение центральной оси) и положение кончика носа относительно глаз. Часто эта точка находится над глазами, хотя всегда кажется расположенной ниже. Проверьте эту точку внимательно. Только тогда вы сможете правильно расположить рот и подбородок. Голова в перспективе слегка «сплющена» и черты лица кажутся гораздо ближе расположенными друг к другу. Тот же принцип остается верным в рисовании опущенной вниз головы. В данном случае следует проверять расстояние от кончика носа до верхней губы.

Формы и костные ориентирные точки поднятой вверх головы

Контур: четыре типа штриховки, которую можно использовать для контурного рисования

Штрих с ровным нажимом

Простой штрих с переменным нажимом

Прямая линия, показывающая изменение плоскостей

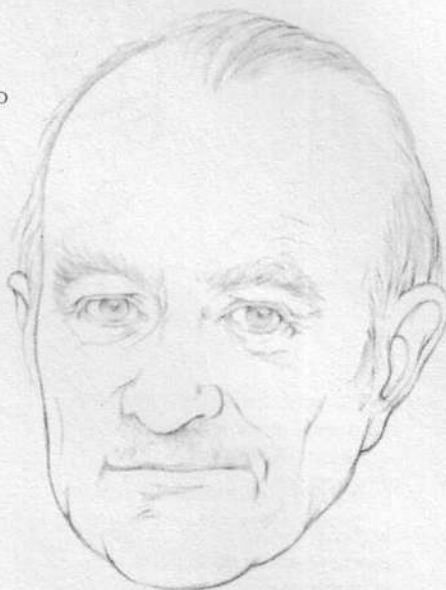
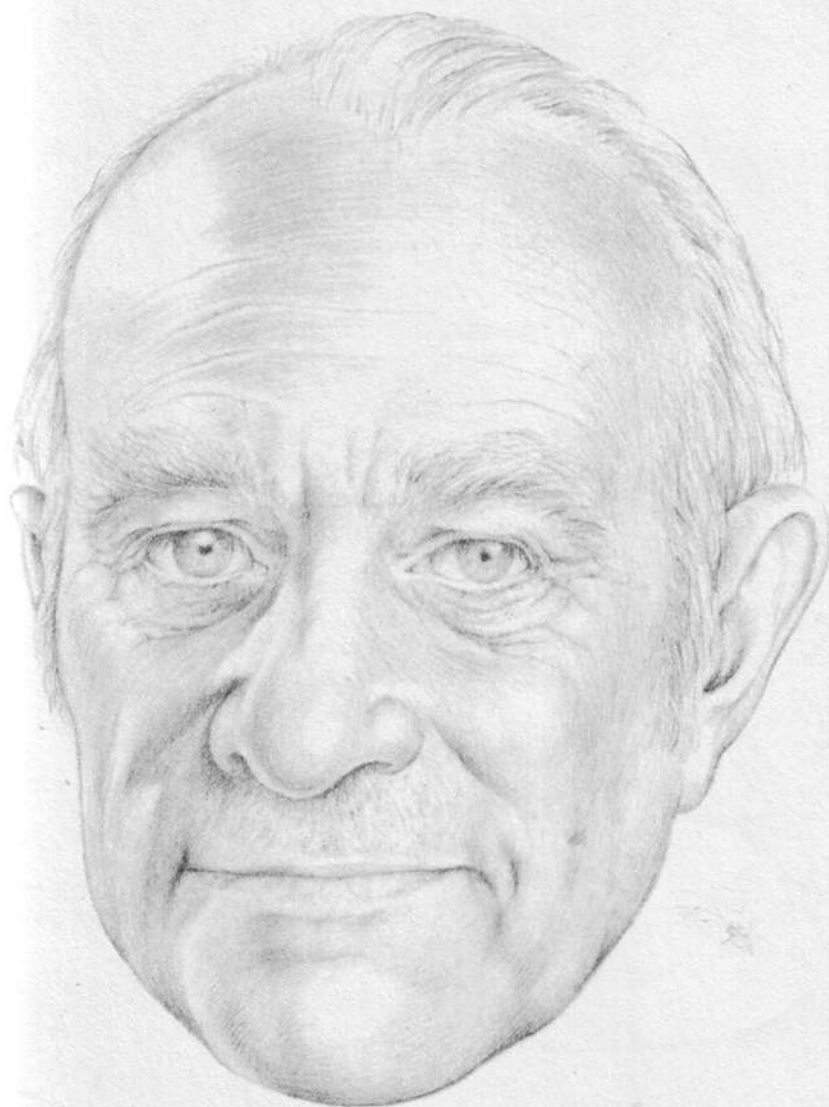

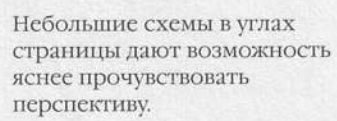
Штриховка, выявляющая форму

Развитие контура; картон, графитный карандаш 2В

Контурная линия может идти не только по внешнему обрзу головы, но и очерчивать некоторые формы внутри нее. Там, где эти формы в тени, тень можно подчеркнуть, выделить линиями. Контур может вплетаться внутрь рисунка, особо выделяя некоторые формы,

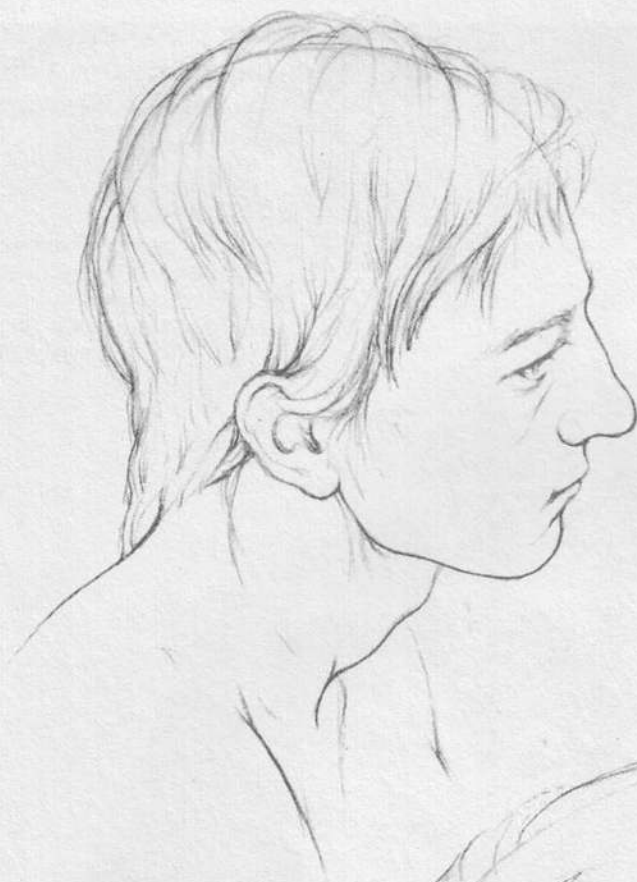
усиливая выразительность движения и давая понять, что объем выходит за границы контура, как, например, в области подбородка. Такой подход усиливает впечатление объемности рисунка.

Небольшие схемы в углах
страницы дают возможность
яснее прочувствовать
перспективу.

Обратите внимание на размер
массы мозгового черепа в
сравнении с массой лица.

Обратите внимание: на рисунке
вверху ухо расположено ниже,
чем на рисунке внизу.

Когда голова отвернута от вас,
уша почти не видно. Глаз должен
находиться в глазнице на
передней плоскости.

Старое лицо

Сила тяжести, заставляющая мягкие ткани опускаться вниз от черепа, ясно видна на лицах пожилых и старых людей.

Ганс Гольбейн-младший.
Архиепископ Уорхейм
*Королевская библиотека,
Виндзор*

Портрет архиепископа Уорхейма работы Ганса Гольбейна-младшего. В этом рисунке с огромным умением выражено тонкое восприятие взаимодействия между костной структурой и покрывающими ее мягкими тканями.

Морщинистое лицо

Для практики тщательно проработайте некоторые формы. Это заставит вас взглянуть в лицо внимательнее. Продолжая совершенствоваться, вы уже не сможете удовлетвориться только внешним эффектом. Постепенно вы научитесь тонко намечать формы и сглаживать переходы от света к тени, вылепливая объем. Этот процесс сродни отбору зерен от плевел, но в результате у вас появится собственный стиль.

Плотная бумага, ручка, чернила

Бумага для акварели, тонкий фломастер

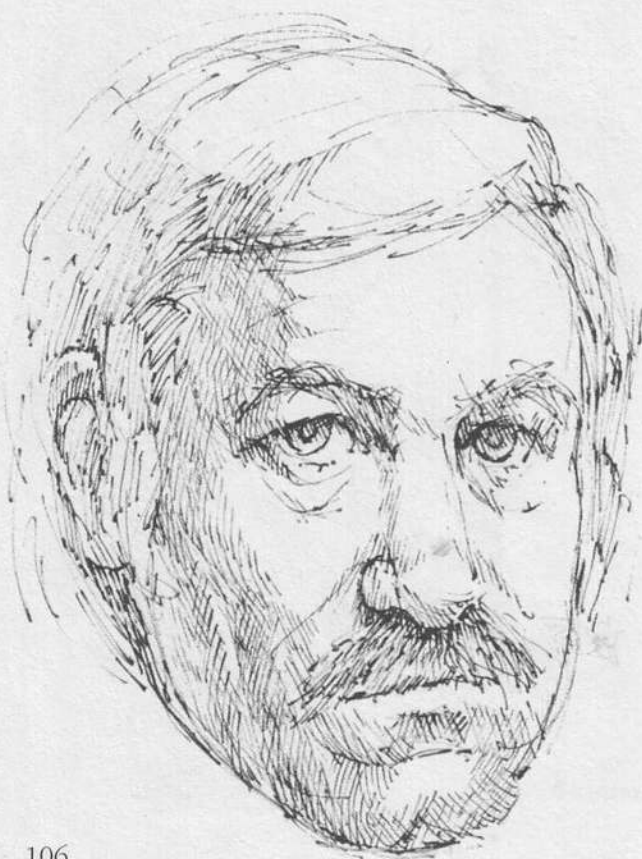
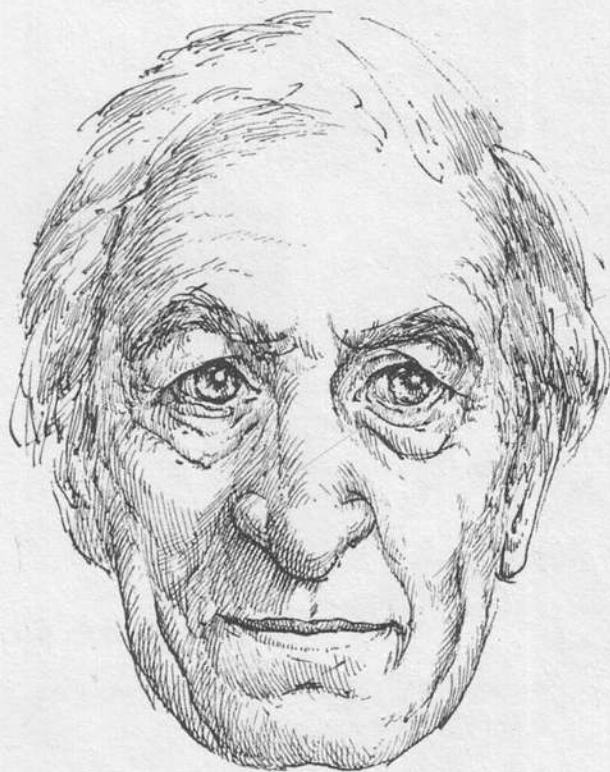

Плотная бумага, ручка, чернила

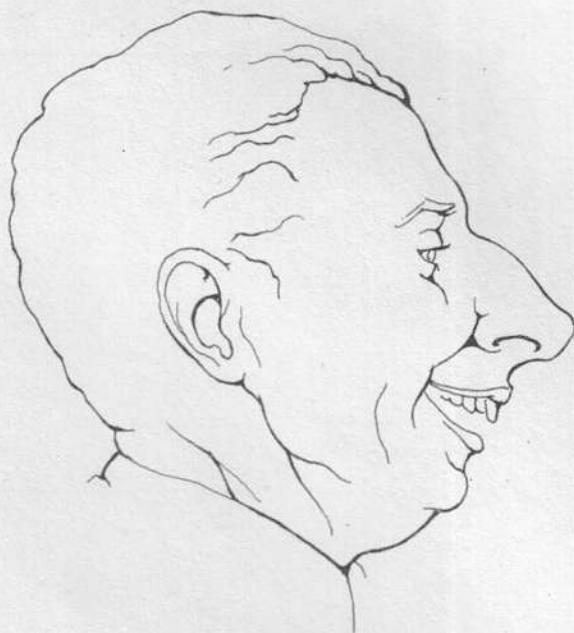
Бумага для акварели, тонкий фломастер

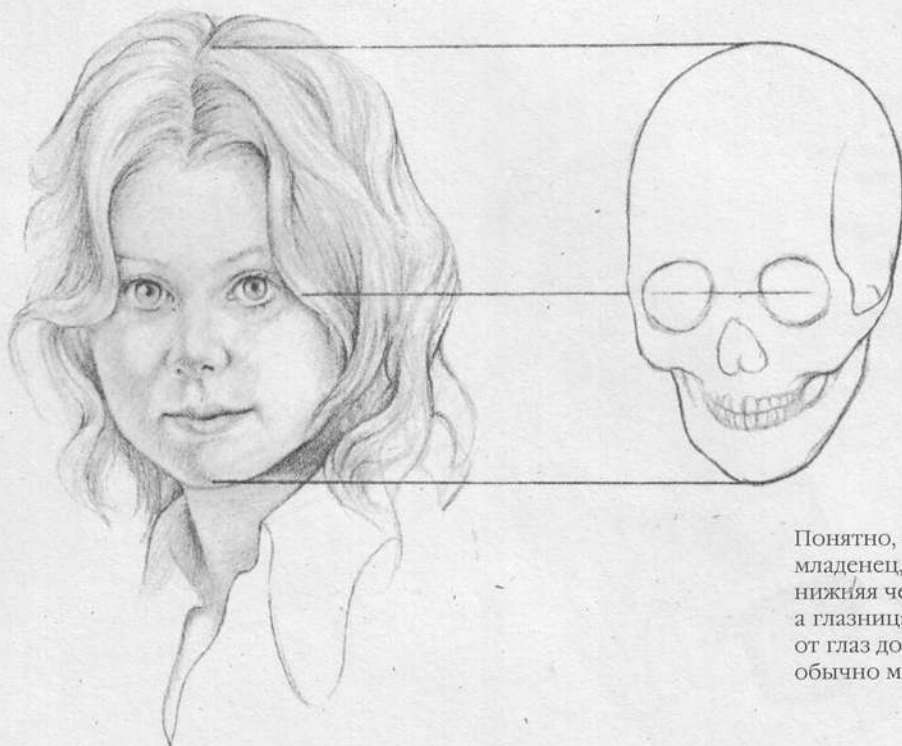
Плотная бумага, черные чернила

Карикатура. Плотная бумага

Карикатура хорошо получается, если вы знаете структурное построение головы и ее основные составляющие.

Понятно, что перед вами младенец, потому что верхняя и нижняя челюсти у него меньше, а глазница круглая. Расстояние от глаз до конца подбородка обычно меньше, чем у взрослого.

Лицо у младенца меньше, потому что нижняя и верхняя челюсти еще не развились, мозговой череп, который приспособляется к быстро растущему мозгу, развит больше.

Порошок сангины и черный соус

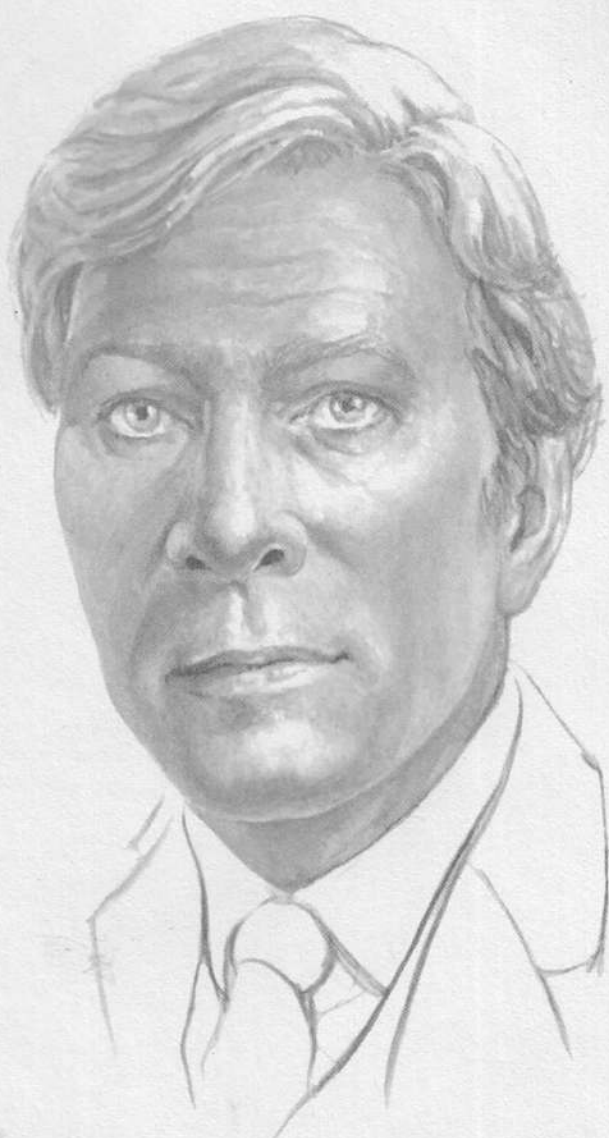
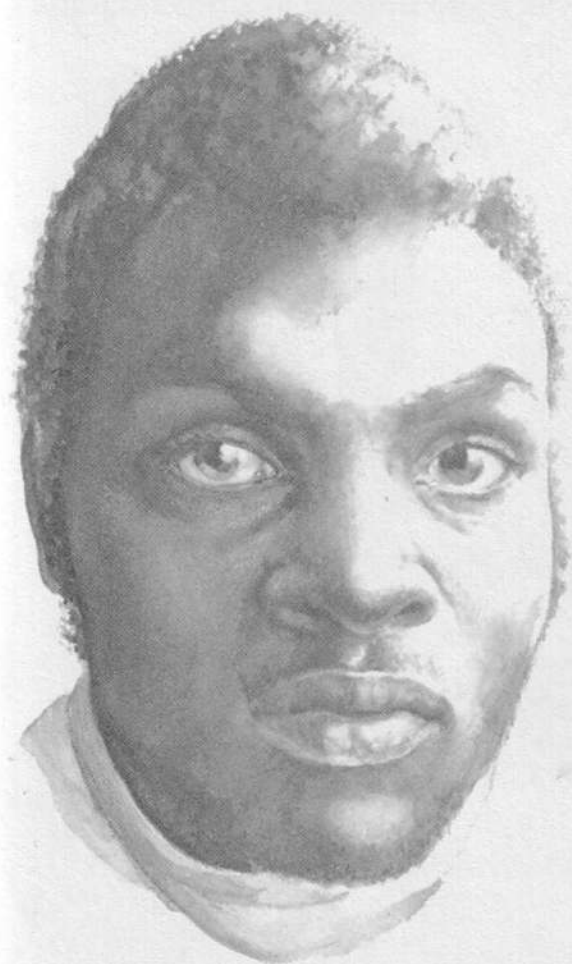
Кожная складка над верхним веком плотно легла и превратилась в складку у внутреннего угла глаза. Нос более плоский.

Штрих с переменным нажимом, ватман, графитный карандаш 1В

Ватман, акварель, графитный карандаш 2В

Ватман, гуашь

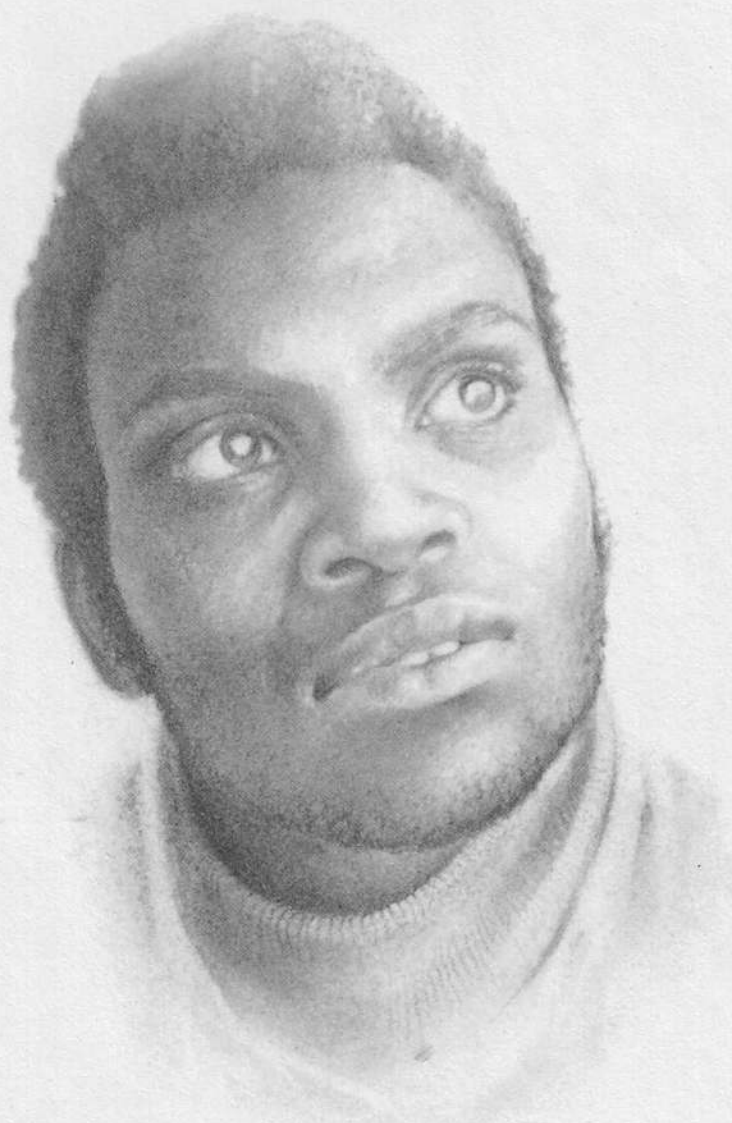
Упрощенное использование штриховки по форме.
Плотная бумага, сангина

Плотная бумага, уголь, положенный диагональными штрихами, растерто мягкой тряпочкой для создания формы. Графитный карандаш 4В для прорисовки деталей

Ватман, сангина и соус, использованы отдельно и растерты в пыль на наждачной бумаге. Графитный карандаш 4В для прорисовки деталей.

Алфавитный указатель

Апоневроз 17, 19, 27

Большая скуловая мышца 20,
24, 25, 26

Веки 46, 48, 49, 50, 51

Верхняя челюсть 13, 14, 15

Ветвь нижней челюсти 13, 15

Височная кость 11, 15

Височная мышца 22, 27

Возвышение 11, 36

Выйная связка 56, 59

Выражения лица 23

Глаз:

в целом 45

компоненты 49

мышцы 45, 47, 49

положение 48

угол 48

Глазница 13, 14, 15, 45, 47, 48,
101

Глазное яблоко, форма 49, 51

Голова 37

Головка нижней челюсти 13,
15, 27, 28, 36

Грудина 54, 58, 61

Грудино-ключично-сосковая
мышца 56, 57, 58, 60, 61, 64

Грудино-подъязычная мышца
55, 61, 62

Грудино-щитовидная мышца
55, 62

Гуашь 113

Губы 42

Движения:

верхней губы 20, 21, 26, 30

нижней губы 30, 38

с помощью мышц 16, 17

Двубрюшная мышца 55, 61

Жевательная мышца 22, 25, 27,
28, 36

Запрокинутая голова 96, 97

Затылочная кость 11, 15

Затылочная линия 11, 15

Зрачок глаза 49

Зрительный нерв 47, 49

Измерения, связанные друг с
другом 66, 67, 68, 69, 70, 76

Карикатура 107

Карункула 46, 48

Квадратная мышца нижней
губы 21, 24, 25

Клетка мышцы 16, 17

Клювовидный отросток
челюсти 13, 15, 27

Ключица 58, 60, 61

Ключично-акромиальный
сустав 60

Ключично-грудинный сустав
61, 64

Компрессор носа 26

Конъюнктивальная пленка 46,
49

Кости, общее описание 9
(см. по названиям)

Круглая мышца 16, 17

Круговая мышца глаза 19, 24, 25, 48, 49
 Круговая мышца рта 20, 24, 25, 26, 27, 30
 Круговой слой мышечной оболочки 16, 17

Лестничные мышцы 56, 59, 60

Линии:
 для упражнения 72, 73
 контура 98, 99, 100, 101, 104, 106, 107
 осязаемые 75, 105, 106, 114

Лицо:
 взрослого 14
 квадратное 76, 77
 младенца 108, 109

Лоб 11

Лобная кость 11, 14, 15

Лобная мышца 19, 27, 33

Лопатка 59, 60

Лопаточно-подъязычная мышца 55, 61

Малая скуловая кость 20, 24, 25, 26

Маски 81

Миофиламенты 16

Морщины 20, 33, 111

Мускул гордецов 19, 27, 33

Мышца боли 19, 24, 25, 31

Мышца подбородка 21, 24, 25, 30

Мышца — подниматель лопатки 56, 59

Мышца смеха 21

Мышца, поднимающая угол рта 21, 24, 25, 26

Мышцы, общее описание 16 (см. по названиям)

Надбровная дуга 11, 14, 31

Наружный слуховой проход 12, 15

Нижняя челюсть:
 движения 28, 35, 36, 38
 развитие 35

Нос:
 общее описание 39
 формы и хрящи 39, 40, 41

Носовые кости 13, 14, 15

Околоушная (слюнная) железа 21, 22, 25, 26

Ости шейного позвонка 58

Передний треугольник шеи 58, 61

Перо и чернила 104, 105, 106

Перстневидный хрящ 54, 58, 60

Поверхности 83, 84, 85, 92

Подглазничная головка квадратной мышцы верхней губы 20, 24, 25, 26

Подкожная мышца шеи 25, 57

Подъязычная кость 54, 58, 60, 61, 62

Полулунная складка 46, 48

Поперечный отросток позвонка 10, 56, 58

Радужная оболочка глаза 45, 48, 49, 51

Ременная мышца 55, 56, 59, 60

Роговица 45, 47, 49

Сангина 110, 116

Свет:
 задний 89
 отраженный 85, 87, 88
 прямой 85, 87, 88, 89, 113

Связка века 19, 48
Сжимающая мышца 26
Сила тяжести 34, 102, 111
Склера 45, 49
Скуловая дуга 13
Скуловой отросток височной
кости 11, 15
Скуловые кости 13, 14, 15
Слезная железа 48
Смех 21, 26
Соединительная ткань 16
Сокращение мышц 16, 17
Сосцевидный отросток
височной кости 12, 15
Соус 110, 116
Старое лицо 102, 111
Сухожилия, в целом 17
Сфинктер 16, 19, 20

Теменная кость 11, 15
Тон 85, 90, 92, 93
Трапециевидная мышца 57, 60,
61
Трахея 54, 58, 62
Треугольная мышца рта 21, 24,
25
Треугольники шеи 55, 58

Угловая головка квадратной
мышцы верхней губы 20, 24,
25, 26
Угол глазной щели (внутренний
и внешний) 46, 48
Угол наклона головы 65
Угольный карандаш 115
Улыбка 21, 26, 29
Усмешка 21, 26, 29
Ухо 12, 43, 44, 52, 100, 101

Фломастер 104, 105, 106
Форма 82, 83, 85, 102, 113, 115,
116

Хрусталик глаза 45, 49
Хрящ 18
носовые хрящи 39, 40, 41
Хрящ перегородки носа 39, 40,
52

Челюстно-подъязычная мышца
55, 61
Череп:
вид сбоку 15
вид спереди 14
в целом 9
единственный в своем роде
37

Шейные диски 10, 58
Шейный отдел позвоночника
10, 58, 59
Шея:
мышцы 54, 55, 56, 57
треугольники 58
Шов 19, 33, 48
Штрих по форме 71, 73, 74, 75,
77, 82, 114
Штрих с переменным нажимом
72, 79
Штрих с ровным нажимом 78,
79, 80, 104, 105, 106, 112

Щёчная мышца 22, 25, 27, 30
Щитовидно-подъязычная
мышца 55
Щитовидный хрящ 58, 60, 61, 62

Яремная впадина 57, 61, 62

Луиза Гордон
РИСУНОК. ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

Ответственный редактор Л. Кондрашова
Научный редактор Т. Ляхович
Серийная разработка, дизайн А. Степнов
Компьютерная графика С. Силин
Компьютерная верстка Г. Дегтяренко

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

*По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.*

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2.
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел. (095) 745-89-15, 780-58-34
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве:
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»). Тел. 194-97-86.
Москва, Пролетарский пр-т, 20 (м. «Кантемировская»). Тел. 325-47-29.
Москва, Комсомольский пр-т, 28 (в здании МДМ, м. «Фрунзенская»). Тел. 782-88-26.
Москва, ул. Сходненская, д. 52 (м. «Сходненская»). Тел. 492-97-85.
Москва, ул. Митинская, д. 48 (м. «Тушинская»). Тел. 751-70-54.
Москва, Волгоградский пр-т, 78 (м. «Кузьминки»). Тел. 177-22-11.

ООО Дистрибьюторский центр «ЭКСМО-УКРАИНА». Киев, ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: sale@eksmo.com.ua

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Санкт-Петербурге:
РДЦ СЗКО, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.

Сеть книжных магазинов «Буквоед»:
«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Сеть магазинов «Книжный клуб «СНАРК» представляет самый широкий ассортимент книг
издательства «Эксмо». Информация о магазинах и книгах в Санкт-Петербурге по тел. 050.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Нижнем Новгороде:
РДЦ «Эксмо НН», г. Н. Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 3. Тел. (8312) 72-36-70.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Челябинске:
ООО «ИнтерСервис ЛТД», г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 14. Тел. (3512) 21-35-16.
Книги «Эксмо» в Европе — фирма «Атлант». Тел. + 49 (0) 721-183-12-12.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 17.06.2004.
Формат 84×108 1/16. Гарнитура «Гарамонд».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,6.
Тираж 3100 экз. Заказ № 3828

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

