

Человеческое лицо

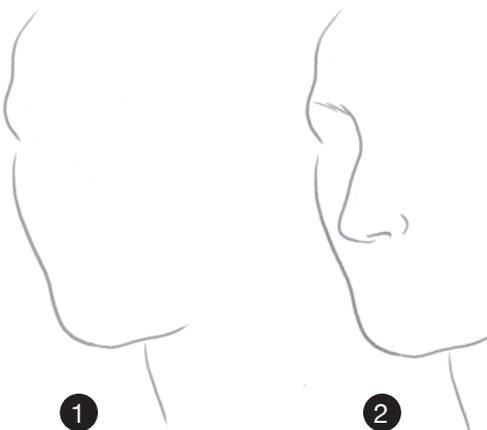
Я считаю, что лучшими создателями объемных изображений за всю историю живописи были Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рембрандт. Прошло уже пять веков, а их непревзойденный талант по-прежнему вызывает у нас восторг. Однако прежде чем стать великими художниками, они были учениками-подмастерьями. Учились рисовать у своих учителей, изучая, срисовывая и копируя работы наставников на протяжении многих лет.

Я уже говорил, что трудно переоценить важность такого элемента обучения рисованию, как срисовывание и копирование. Более тридцати лет я придерживаюсь этой философии и до сих пор подвергаюсь нападкам со стороны многих преподавателей рисования, которые считают, что их ученики должны учиться рисовать методом проб и ошибок. Этот более традиционный подход я уважаю, потому что он действительно работает со студентами, обладающими громадным терпением, стойкостью и желанием овладеть этим искусством. Однако большинство учеников, с которыми я работал, были бы разочарованы и наверняка бросили бы занятия, если бы я не развеял их ложные представления о том, что срисовывать и копировать — это род мошенничества.

Для этого урока я скопировал фрагмент картины Леонардо да Винчи «Мадонна в скалах». Мне бы хотелось, чтобы и вы скопировали этот рисунок при помощи карандаша и кальки. Сделайте это десять, двенадцать или двадцать раз и пока не думайте о тенях и полутенях.

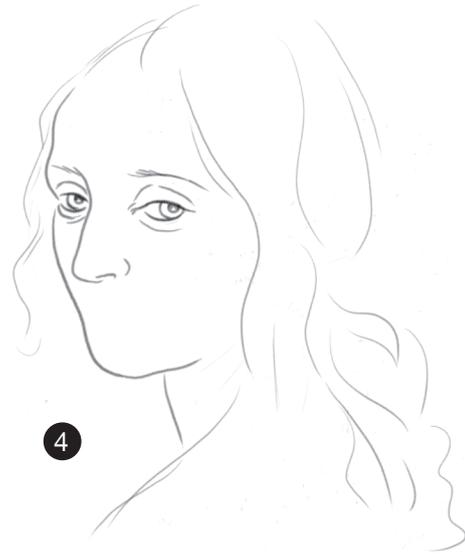
1. Повторите при помощи S-образной кривой линию лба, щеки и подбородка этого прекрасного лица.

2. Скопируйте нос и ноздри, видимые в перспективе. Обратите внимание на то, что кончик носа немного расширяется и над ноздрями виден бугорок. Нарисуйте линию переносицы, переходящую в бровь над дальним глазом. Смотрите, Леонардо да Винчи тоже использовал закон о перекрытии.

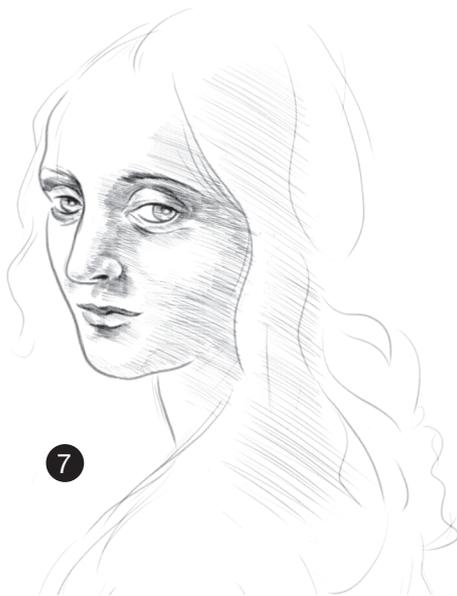
3. Помня закон о размере, не торопясь, скопируйте эти глаза, в которых словно светится душа. Внимательно изучите то, как да Винчи решил трудную задачу создания иллюзии глубины: ближний глаз нарисован крупнее, веко перекрывает зрачок.

4. Как и да Винчи, обрамите лицо и лоб волнистыми волосами при помощи нескольких простых S-образных карандашных линий.

5. Нарисуйте губы. Обратите внимание на изгиб верхней губы и на то, что бугорок на кончике носа находится прямо над ним. Посмотрите, нижняя губа изображена при помощи двух фрагментов сфер.

6. После того как вы сделаете примерно десять копий этого рисунка (на это понадобится двадцать минут или около того), возьмите новый лист кальки и еще раз скопируйте это прекрасное лицо. Но на этот раз попробуйте изобразить тени и полутени, а для начала снимите кальку с рисунка Леонардо и положите на лист бумаги. Изучите, как да Винчи справился с тенями на лице Девы Марии. Где он разместил источник света? Какие три самые темные области на рисунке? Какие три — самые светлые? Очень тонкими штрихами заштрихуйте три самые светлые области, отражающие свет. Лучше всегда двигаться от светлого к темному. Всегда можно усилить тень и сделать участок темнее — гораздо труднее осветлить его.

7. Работая над полутенью и двигаясь от очень светлых к очень темным участкам, изучите и скопируйте то, как при помощи растушевки Леонардо передал округлость лба, глаз и щек — мы проходили эту тему в самом первом уроке, посвященном сфере.

Получите удовольствие от изучения и копирования того, как Леонардо изобразил тени и полутени на глазах, веках, зрачках и уголках глаз — как же

изяцно этот великий мастер работал с тенью! Можете себе представить да Винчи, работающим над тем же глазом, что и вы? Можете представить творческие процессы в его мозгу, когда он размышлял над перекрытием зрачка веком? (Чувствуете, что «подключились» к каналу Леонардо прямо сейчас? Пришлите мне по электронной почте секрет «Кода да Винчи»?)

Скопировал Уорд Макилски

8. Изобразите тени на носу, оставив его кончик почти белым, как бы отражающим свет, при помощи легкой карандашной штриховки. Обратите внимание на то, как да Винчи обозначил форму ноздрей исключительно растушевкой полутонов, не подчеркивая их заметным контуром. Деликатно и мягко заштрихуйте губы, слегка подчеркнув форму двух полусфер нижней. Выделите центральную линию, разделяющую губы, двумя S-образными кривыми. Вот и все! Вы учились нюансам рисования человеческого лица у самого Леонардо да Винчи! Настоятельно рекомендую вам сделать еще несколько таких копий с нанесением всех теней и полутеней. Да Винчи заполнял целые альбомы, практикуясь в срисовывании, копировании и изучении одного лица, руки, уха, даже пальцев на ноге. Найдите в интернете альбомы Микеланджело, да Винчи и Рембрандта, чтобы они вдохновили вас на постоянную практику.

Урок 28: дополнительное задание

Копирование человеческих лиц и фигур, изображенных великими художниками прошлого, — это занятие, придающее уверенность в себе. Надеюсь, что оно вдохновит вас на то, чтобы успешно изучать, срисовывать и копировать десятки других лиц и фигур, созданных да Винчи и другими живописцами.

Не менее занятно копировать фотографии. Попробуйте это: возьмите любимое фото близкого человека, увеличьте его при помощи копировального аппарата (если возможно, в черно-белом варианте с оттенками серого — такие изображения являются прекрасным материалом для срисовывания/копирования/изучения объектов, поскольку на них особенно хорошо проявляются тени и полутень).

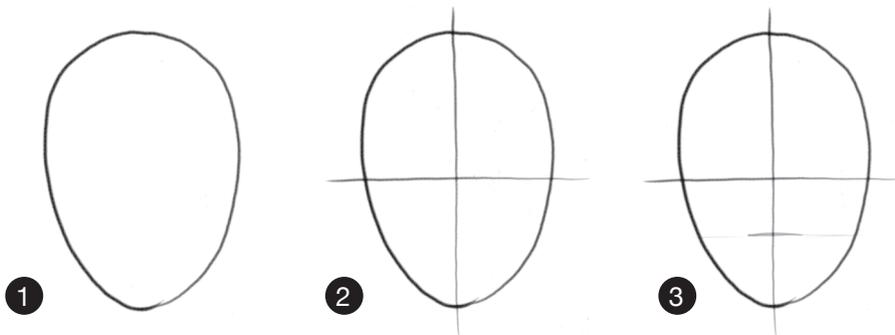
Цель этого единственного короткого урока — подстегнуть ваше творческое любопытство и желание изучить другие книги и пособия, посвященные рисованию человеческого лица. Вот две книги по этому предмету, которые просто необходимо иметь каждому художнику: «Как рисовать очень похожие портреты с фотографий» (How to Draw Lifelike Portraits from Photographs) Ли Хаммонда и «Рисование лиц» (Drawing Faces) Джорджа Бриджмена.

Помня о том, чему вы научились, копируя рисунок Леонардо да Винчи, давайте посмотрим, как рисовать лицо, обращенное прямо на вас. На протяжении многих веков художники делят человеческую фигуру на математически выверенные части, чтобы перенести на бумагу образ из реального мира. Давайте вместе потренируемся в рисовании человеческого лица. Вот интересно, сможете вы заметить разницу между моим рисунком в мультяшном стиле и шедевром Леонардо да Винчи?

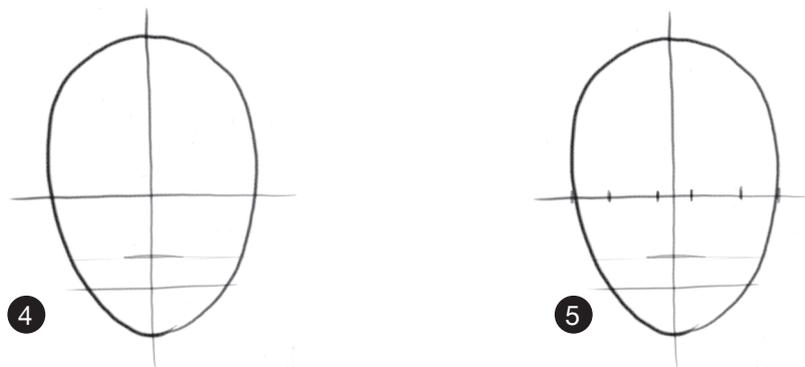

Рис. Уорда Макилски

1. Начните изображать человеческое лицо с овала головы: он должен походить на яйцо, которое острым концом смотрит вниз.
2. По центру головы проведите вертикальную линию и пересекающую ее горизонтальную. Она задаст положение глаз.
3. Проведите еще одну горизонтальную линию посередине между линией глаз и нижней точкой подбородка. Она задаст положение носа.

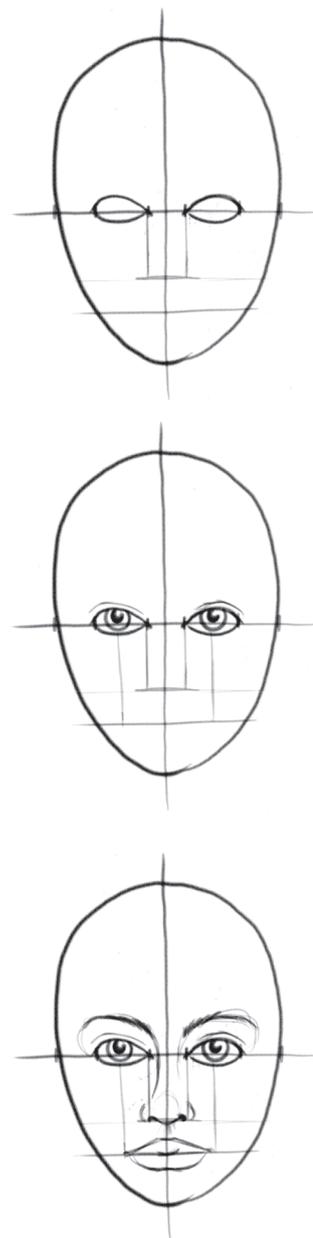
4. Снова проведите горизонтальную линию, на этот раз — посередине между линией носа и нижней точкой подбородка. Она задаст положение губ.
5. Разделите линию глаз на пять отрезков. Вначале поставьте две черточки в центре, потом две ближе к краям головы.

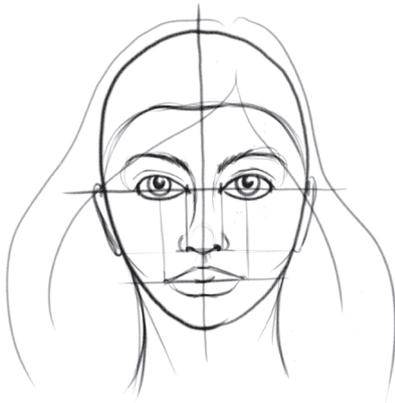

6. Нарисуйте контур глаз, по форме напоминающий лимон, точкой наметьте во внутреннем углу каждого глаза положение слезного мясца. Отметьте место для носа, нарисовав прямоугольник от внутренних углов глаз вниз к линии носа. Человеческие глаза бывают самых разных форм и размеров. Мы изучим их на следующем уроке.

7. Прорисуйте веки и зрачки. Проведите вертикальные линии вниз от центра зрачков, чтобы наметить место для губ.

8. Нарисуйте губы, помня об изображении теней и полутеней при помощи контурных линий, которое вы изучали по рисунку да Винчи. набросайте форму носа и бровей.

9. Вы знаете, что голова в среднем весит восемь килограммов? Она тяжелая, как шар для боулинга. Помните об этом, рисуя шею: она должна удерживать большой вес. Это не палочка для эскимо, а довольно толстый цилиндр. Начинается шея от линии носа, сужается до глотки, а затем снова расширяется по мере приближения к плечам. Отметьте линию волос посередине между глазами и верхом черепа. Ее часто по ошибке рисуют выше, поэтому лучше пользоваться линией-ориентиром. А теперь нарисуйте уши между линией глаз и носа. Начните рисовать волосы при помощи S-образных кривых, не забывая о том, как они обычно лежат на голове.

Рис. Уорда Макилски

10. Придайте форму лбу, вискам, челюстям и шее. Нарисуйте волосы, как делал это да Винчи, обозначая их лишь несколькими прядями. Получите удовольствие от изображения теней и полутеней на этом прекрасном лице при помощи штриховки и растушевки. Помните, что начинать нужно с самых светлых мест (это те, которые обычно загорают быстрее всего): центр лба, кончик носа, скулы, шея. Сделайте эти области отражающими свет, почти белыми. Постепенно, по мере удаления от источника света, тень должна сгущаться — а в нашем рисунке он расположен перед лицом и выше его.

Отличная работа! Вы только что изучили гениальные карандашные линии Леонардо да Винчи и математически точную схему строения обычного человеческого лица.

Примеры ученических работ

Посмотрите на рисунок, сделанный Мишель в ходе этого урока. Интерпретировав его в собственном стиле, она получила чудесный результат. У нее лицо получилось гораздо более реалистичным, не в моем стиле мультфильма или комикса. Отличная работа, Мишель!

Рис. Мишель Прус

Спасибо за помощь в подготовке этого урока моим товарищам, специалистам в области художественного образования Эллисон Хамачер и Уорду Макилски.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

