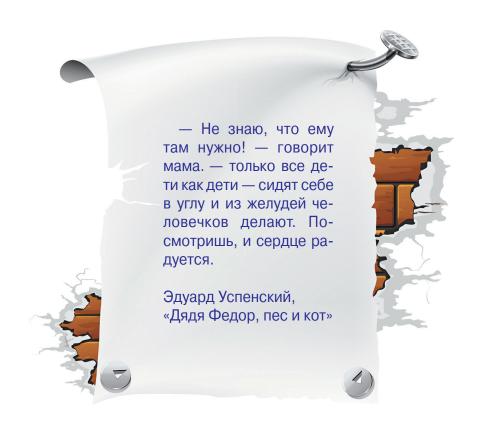


Эта часть полностью посвящена лепке головы. Форму ей мы придадим в самом начале, а потом полностью углубимся в создание лица. После того, как мы с блеском пройдем этот труднейший путь, у нас в руках окажется законченное произведение, которое уже будет не стыдно кому-нибудь показать. Правда, данный персонаж будет лишен каких-либо индивидуальных черт. Мы сделаем его максимально «безликим» — ведь в нашу задачу пока не входит создание портрета человека. принадлежащего к определенной расе, историческому периоду или социальной группе. Нам важно на первых порах отработать как можно больше приемов лепки и разобраться в чертах лица. Та или иная деталь могут у одного человека проявляться очень сильно. у другого же практически отсутствовать. Но мы постараемся вылепить их все. Чтобы позже, когда вы станете работать самостоятельно, появление какой-либо характерной особенности у вашего героя не вызвало недоумения. Чтобы вы знали, как сделать каждый выступ и каждую впадинку на лице. Но довольно пустых разговоров. Нас ждет только что открытая коробка

пластилина...



В которой мы верим в то, что желудь — это ЗАГОТОВКА ДЛЯ ГОЛОВЫ и осваиваем приемы работы с пластилином

Сначала придадим голове соответствующую форму, и уж затем постепенно «пристроим» к ней все остальное. Потому что высота головы является той единицей измерения, которая помогает установить параметры прочих частей тела, их пропорции. Конечно, профессиональные скульпторы работают по-другому — создают заготовку сразу для всей фигуры и лишь потом приступают к деталям. Однако на первых порах такой метод трудноват — ведь не обладая необходимыми знаниями и навыками, невозможно сразу предусмотреть и соблюсти верные соотношения всех частей тела. А вдруг в ходе работы голова выйдет больше, чем нужно? Тогда придется либо переделывать ее (вместе с такими трудами вылепленным лицом), либо исправлять все остальное тело (а это значит — и каркас тоже). Словом, забудем на какое-то время о «взрослых» приемах и приступим к работе над головой нашего будущего героя. Начнем с того, что смешаем из лежащих в коробке стандартных брикетов пластилина солидный кусок, цвет которого будет приблизительно походить на цвет кожи — его еще называют телесным.

Для большей наглядности изображения всех этапов работы над головой даны с некоторым увеличением.

Чтобы получить телесный цвет, возьмем разные куски пластилина в следующей пропорции: три части белого, одна часть желтого, одна часть розового, одна часть светло-коричневого. Пластилина понадобится больше, чем, по нашим предположениям, должно пойти на голову — ведь еще предстоит сделать из него обнаженного человека во весь рост. Если же смешивать цвета по мере надобности, то существует опасность (особенно поначалу) не попасть в нужный оттенок. Чтобы было удобнее соблюсти пропорции, скатаем пластилин каждого цвета в шарики одинакового размера. Разумеется, точность до грамма здесь ни к чему.



пластилиновые мысли

Чистые пластилиновые цвета мы не будем использовать почти никогда — разве что черный и белый. Даже простой цвет лучше не брать прямо из коробки, а смешивать — готовая работа от этого только выиграет. Этой теме полностью посвящено «Рассуждение тринадцатое».



Смешаем цвета до получения однотонной массы. Поначалу руки могут немного болеть от такого упражнения, но постепенно привыкнут, пальцы окрепнут, станут более гибкими и чувствительными. Прежде чем начать работу, вымойте руки с мылом — иначе на полученном куске пластилина появятся грязные разводы, избавиться от которых будет невозможно.



ПЛАСТИЛИНОВЫЕ МЫСЛИ

Опыт подсказывает, что для начала лучше делать фигуры высотой 100–120 мм. С одной стороны, они достаточно крупные, чтобы можно было всласть поработать над деталями, а с другой — достаточно небольшие, чтобы уместиться на книжной полке под стеклом. Такую мы и попытаемся создать. Кстати, масштабы всех миниатюр принято считать от подошвы до уровня глаз. Таким образом не учитывается разница в высоте, которая возникает между фигурками из-за размера головного убора, толщины каблуков и прочих частностей. Здесь я должен кое-что уточнить: вы ни в коем случае не должны полагать, что данная книга может научить вас делать пластилиновые фигурки только такого размера. Все базовые понятия, весь порядок работы равно применим ко всем масштабам. Меняются разве что приемы лепки. Что немудрено: в ходе работы над более мелкой фигуркой не везде можно будет, к примеру, выполнить какое-то действие просто мазком пальца. Так что со временем, выбирая масштаб по сердцу, изобретайте свою технологию. Или обратитесь к опыту искушенных в этом деле коллег, сообщества которых в Сети всегда открыты для творческого общения.

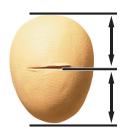
Возьмем часть полученного телесного пластилина и сделаем из него заготовку в форме желудя высотой примерно 2 сантиметра. Нельзя забывать, что в законченном виде голова выйдет чуть больше заготовки. Начнем понемногу учиться работать только пальцами, не скатывая всевозможные округлые детали между ладонями. Ведь в последнем случае весь процесс скрыт, и мы не можем уследить за тем, чтобы у нас получалась заготовка необходимой формы. Кроме того, подушечки пальцев при должной тренировке работают гораздо точнее и аккуратнее. И еще: вылепливая очередную деталь, мы должны стараться сделать так, чтобы на ней не оставалось «технических погрешностей» — дырочек, швов, образовавшихся от соединения слоев пластилина, лишних бугров и так далее. Для этого будем как следует разминать и разогревать в пальцах кусок необходимого размера, а уж потом из размякшей, теплой и податливой массы лепить заготовку.





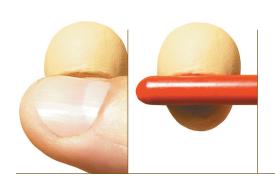


Точно посередине желудя проведем подручным инструментом горизонтальную черту. Она отметит границу между лбом и собственно лицом. Или, если проще, линию надбровных дуг. Или, еще проще, бровей — хотя последнее «упрощение» никуда не годится. Ведь ни голову, ни все тело ни в коем случае нельзя измерять, опираясь на детали, подверженные изменениям. Скажем, если человек в удивлении приподнимет собственно брови, они «заползут» значительно выше границы надбровных дуг. Так что будем оперировать профессиональными терминами. Надбровные дуги являются частью неизменной костной основы головы и при виде анфас делят ее на две равные половинки. Такие соотношения линейных размеров и объемов называются пропорциями. О них нам придется говорить снова и снова, ибо без точного их соблюдения невозможно представить ни человеческой фигуры в целом, ни отдельных ее частей. Необходимые сведения относительно пропорций всей головы и лица в частности изложены в «Рассуждении втором». Загляните в него прямо сейчас, чтобы яснее представить то, о чем мы только что говорили и к чему будем еще не раз возвращаться.









Ниже черты продавим ложбинку, которая послужит основой для глазных орбит. Операцию эту можно осуществить или ребром пальца, или любым гладким и достаточно толстым округлым инструментом. Прекрасно подойдет одна из гладилок.





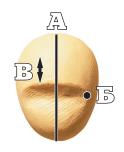




Вид в профиль



Прежде чем мы продолжим возиться с заготовкой для головы, сделаем... нос. Именно эта малая часть является единицей измерения для пропорций лица. Отщипнем маленький кусочек пластилина и слепим плоскую деталь в форме неровной трапеции. В высоту она должна быть равна расстоянию от вертикальной оси симметрии нашего желудя (А) до края одной из глазных орбит (Б). Или, если угодно, расстоянию от надбровных дуг до начала роста волос (В) — проще говоря, до того места, где лоб поворачивает к темени.





Приложим заготовку для носа в центре лица так, чтобы узкий конец ее лег под надбровную дугу, а широкий образовал нижнюю плоскость носа. Обязательно обратите внимание на то, что в профиль кончик носа является самой дальней точкой лица — он как бы выскакивает из-под надбровных дуг вперед.

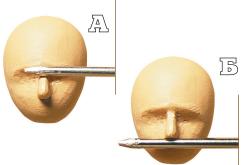








Прикатаем заготовку к лицу... Но сперва договоримся о терминах. Они возникли у меня сами собой в процессе работы, но я к ним привык и намерен использовать в дальнейшем. Первый из их числа — «прикатать». Объясню его суть на примере. Возьмем любой круглый инструмент (например, спицу), смочим его и расположим вдоль боковой плоскости носа. Теперь, проворачивая спицу между пальцами, катим ее до того места, где между носом и будущим лицом образовался соединительный шов. Достигнув его, не останавливаемся, а продолжаем перемещать спицу — теперь уже по собственно лицу. Проделываем это несколько раз, и шов исчезает. Да и нос после этого стал держаться куда крепче.



Тем же способом прикатаем переносицу к надбровным дугам (A) и нижнюю плоскость носа к заготовке для головы (Б).

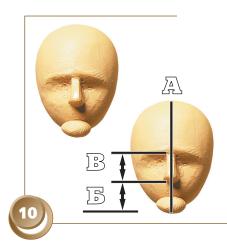




пластилиновые мысли



Приступая к работе над любой деталью — мелкой ли, крупной — начните с того, что скатайте в шар тот кусок (или кусочек) пластилина, с которым вы намерены работать. Пусть шар не будет идеальным — это и не нужно. Главное, чтобы поверхность его оказалась ровной. Теперь, когда вы сделаете из этого шара нужную вам деталь, та выйдет гладкой, без трещин и «канавок».

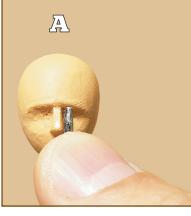


Теперь, используя нос в качестве единицы измерения, наметим подбородок. Он станет нижней границей головы. Возьмем кусок пластилина, скатаем его в шарик и поместим в самый низ заготовки точно по средней оси лица (А), проходящей через нос. Умнем шарик пальцами с таким расчетом, чтобы его нижняя граница отстояла от корня носа на расстояние (Б), равное длине самого носа (В). При виде в профиль передний край подбородка должен располагаться чуть глубже надбровных дуг.





пластилиновые мысли

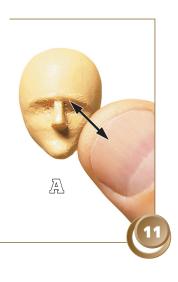


Если вы хотите, чтобы расстояние от носа до края подбородка было равно длине носа, возьмите спицу, установите один ее конец напротив переносицы, а ногтем большого пальца прижмите на спице то место, которое находится у основания носа (А). При этом касаться пластилина не стоит. Теперь, не отнимая пальца от спицы, отложите требуемую высоту от основания носа и ниже (Б). То место, где окажется ноготь пальца, и будет краем подбородка.





Примажем подбородок... Но только после того, как разберемся с этим новым словом. Суть приема в том, что, прилепив один кусок пластилина к другому, мы оглаживаем его пальцем (или инструментом) по направлению от наложенного куска к основной форме и обратно (А). После трех-пяти движений граница между двумя деталями должна полностью исчезнуть. Образуется единая гладкая поверхность. Делать это следует не слишком размашисто и лучше влажным пальцем (или инструментом) — под сухим пластилин может начать «ползти», образуя неприятное подобие стиральной доски.





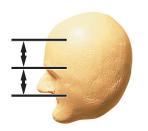
После того как мы примазали подбородок, конструкция головы в схематичном виде стала представлять собой такую фигуру: купол свода черепа (А), надет на треугольник лица (Б) с вершиной на подбородке. Если же отбросить геометрию, то голова теперь очень похожа на каплю, перевернутую острым концом вниз.







Приступим к той области головы, которая почти никогда не видна. Речь идет о ее верхней части (от лба до темени) и затылке. Весь этот большой объем вечно скрыт — то волосами, то головным убором. Однако делать его надо с таким же тщательным соблюдением пропорций, что и лицо. Ибо любая прическа поддержана формой черепа, и любой головной убор во все времена шился с учетом строения головы. А мы и вовсе пока будем делать лысого человека и уже потом, много глав спустя, сжалимся и соорудим ему волосы. Начнем с того, что надавим пальцем на то место, где форма головы «ломается», переходит от почти вертикального лба к своду черепа, к темени. От надбровных дуг это место отстоит на высоту все того же носа.

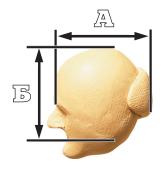








Начнем наращивать объем купола головы — темени, затылка и височных областей. Приложим сзади пластилиновую пластину так, чтобы в профиль крайняя точка затылка находилась от переносицы на расстоянии (А), равном расстоянию от темени до середины отрезка между носом и концом подбородка (Б). Сложно, но разобраться надо.







Вид сзади

Вид сверху







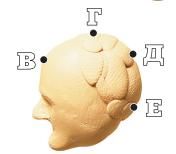


Нарастить весь объем сразу — задача на первых порах сложная. Кроме того, налепляя большие массы пластилина, мы можем по неопытности деформировать заготовку. Поэтому «добирать» объем лучше с помощью небольших кусочков. Это, помимо всего прочего, значительно упростит работу, позволив постепенно уравнять правую и левую части, сделать их симметричными.

Вид сверху



Набирая необходимый объем, обратим внимание на то, что при виде сверху череп расширяется от ${\bf лбa}$ (A) к затылку (Б). При виде же в профиль хорошо заметно, что от того же ${\bf лбa}$ к темени форма плавно поднимается (В–Г), от темени переходит в затылок (Г–Д) и потом резко «падает» к основанию черепа (Д–Е).



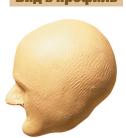
16



Вид анфас



Вид в профиль



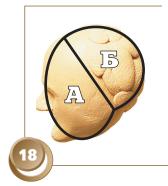
Вид сзади



Вид сверху



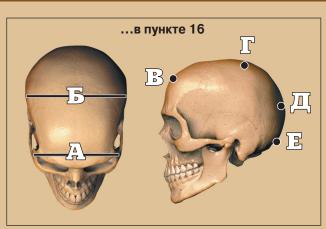
Примажем кусочки пластилина, налепленные на голову. При этом будем стараться соблюсти все те тонкости формы черепа, о которых мы только что говорили. Возможно, в каких-то местах примазывание окажется слишком радикальным средством. В этом случае можно просто притаптывать пальцем форму, слегка нажимая на пластилин то там, то здесь, пока он не «уляжется». Если возникнут глубокие каверны и трещины — нестрашно. Вставим в них пластилиновые «заплатки» и продолжим примазывать.

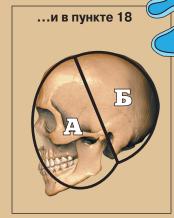


Еще раз разберемся в сути того, чем мы сейчас занимаемся: к голове-желудю «А» мы присоединили большой объем «Б», форма которого напоминает полусферу. Лицевая часть головы (так называемая лицевая маска), занимает на черепе весьма незначительное место. Однако обилие деталей на этом участке головы привлекает к нему внимание, и оттого создается впечатление, что лицо гораздо больше, нежели ему назначено природой. На самом же деле главная роль в конструкции головы принадлежит именно своду черепа — над которым мы и трудимся.

пластилиновые мысли

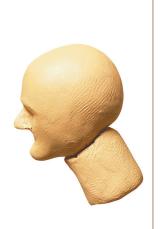
Теперь посмотрим на череп и уже на нем увидим все то, о чем только что говорили...







Прикрепим заготовку к шее, которая до поры до времени останется просто столбиком пластилина, толщину и форму которому мы придадим потом. Пока важно другое: если сейчас не наметить шею, то через какое-то время, насаживая на нее уже готовую голову, мы непременно, пусть немного, но деформируем с такой любовью сделанные мелкие детали лица. Они имеют все шансы превратиться в нашлепки. К тому же, если вылепить столбик шеи подлиннее, за него можно будет держать заготовку во время работы. И отщипывать от него кусочки для мелких деталей на лице — источник пластилина нужного цвета всегда под рукой. ВНИМАНИЕ! Голова сидит на шее не прямо, а под углом. Это непреложный закон анатомии — шея наклонена вперед относительно плечевого пояса. Это явление называется шейный лордоз. Кроме того, в профиль шея заметно смещена назад, к основанию черепа. Все подробности — на следующей странице.



пластилиновые мысли

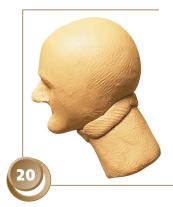
При виде в профиль позвоночник имеет четыре естественных наклона относительно центральной вертикальной оси, которые определяют

НАКЛОН НАЗАД НАЗЫВАЕТСЯ КИФОЗ

Грудной и крестцовый отделы позвоночника

НАКЛОН ВПЕРЕД НАЗЫВАЕТСЯ ЛОРДОЗ

Шейный и поясничный отделы позвоночника

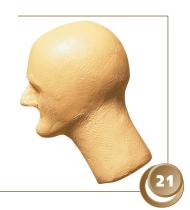


постановку фигуры.

Если мы начнем сразу же примазывать шею, между ней и головой из-за недостатка пластилина получится совершенно ненужная ложбинка. Можно было бы с силой надавить на столбик, таким образом посадить ее на место и уже потом примазывать. Однако этим можно нанести вред основной заготовке. Поэтому нам на помощь придет очередной мелкий приемчик, который я называю «манжетой». Между двумя деталями проложим пластилиновые валики — они-то в ходе примазывания и дадут объем, необходимый для того, чтобы сделать плавный переход от одной детали к другой.



И только теперь влажным пальцем примажем шею. Возможно, есть смысл насадить ее вместе с головой на какой-нибудь стержень — например, кусок спицы или зубочистку.



Мы завершили первый этап работы. В общих чертах определили форму и размеры головы. В том числе и лица. А также, что еще более важно, привыкли к ощущению пластилина под пальцами и усвоили основные приемы, которые позволяют соединять отдельные кусочки в единое целое. А вообще-то — к чему скромничать — то, что у нас получилось, уже похоже на голову человека. Пусть и отдаленно.