

СОДЕРЖАНИЕ

Книга I

Берит Ильдр. ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА

Введение	6	5. Лепка деталей	22
1. Материалы	7	Уши	23
Инструменты	7	Нос	25
Базовые инструменты для лепки:	7	Рот	28
Глина	8	Глаза	35
Удаление крупных зерен	8	6. Посадка головы	43
Условия работы	8	Наиболее распространенные посадки	44
Хранение	9	7. Головы мужчины и ребенка	48
2. Анатомия головы и шеи	10	Голова мужчины	48
Важность анатомических этюдов	10	Голова ребенка	51
Череп	11	8. Лицо	52
Плечевой пояс	13	Мышцы лица	52
Шея	13	Выражения лица	55
3. Пропорции головы	15	Грусть, меланхолия	56
Правило трех модулей	15	9. Доработка	62
Правило четырех модулей	15	Сушка и обжиг	62
4. Лепка головы	16		
Типичные ошибки	16		

Книга II

Филипп Шазо. СТОПЫ, КИСТИ, ГОЛОВА

Введение	70	Пальцы	91
1. Стопы	71	3. Голова и шея	95
Описание	71	Описание головы	96
Лепка ноги	75	Лепка головы	102
Лепка ногтей	79	Лепка лица	104
2. Кисти рук	81	Моделирование	106
Описание	81	Губы	112
Ладонь и тыльная сторона кисти	83	Лепка ушей	115
Пальцы	84	Лепка волос	120
Описание	89	Лепка верхней части бюста	122
Моделирование	89	Шея	122
		Ключицы	124
Заключение	126		
Благодарности к книге I и II	127		

После спектакля. Бронза, 95 × 44 × 40 см

Книга I

Берит Ильдр

• ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА •

ВВЕДЕНИЕ

Первым произведением всех учеников в школе скульптуры, которую я веду уже несколько лет, является голова человека, и на то есть веские причины.

Для того чтобы вылепить голову, требуются знания объемов, рельефов, глубин, которые можно освоить на «знакомом» предмете, который, как нам кажется, все мы изучили, однако почему-то не сразу можем воплотить в глине. Мои ученики после первого же занятия начинают внимательней присматриваться к людям, разглядывая их щеки, глаза, нос и рот в поисках информации. Если глаза — зеркало души, то лицо — зеркало эмоций.

На лице читается все. Состояние человека выражается на нем порой против его воли. Черты нашего характера, малейшие изменения настроения, сдерживаемые чувства — все они заметны. Когда не хватает слов, лицо говорит за нас.

Начало дружбы. Бронза, 35 × 23 × 13 см

Caÿm: tresseras-berit.com

Спокойное выражение лица призывает к размышлению; когда оно передано в глине, это ощущение сохраняется навсегда и мы можем обращаться к нему в случае необходимости.

Эмоции приходят к нам сами, необъяснимо и неизбежно. Они открывают нас другим людям, а другие открываются для нас. Так мы общаемся между собой на глубинном уровне. Лица помогают душе говорить с душой.

В редких случаях эти пути обмена эмоциями удается воплотить в материале. Так получаются произведения искусства, позволяющие нам встретиться с другим человеком, узнать его, согласиться с ним или нет, а возможно, и чему-то у него научиться...

Вот почему — и я в этом убеждена — все, даже новички, часами могут заниматься лепками голов. И хотя общие очертания становятся видны практически сразу, то самое «нечто» возникает лишь с течением времени, когда преодолены многочисленные трудности, а руки обрели навык.

Позднее, хорошо усвоив базовые техники, можно переходить к лепке лица — этапу одновременно самому сложному и самому захватывающему. На этой небольшой поверхности должна отразиться вся человеческая личность. Безжизненное, пустое лицо «убьет» все произведение, лишив его привлекательности, а вялое тело с искаженным лицом превратится в настоящую катастрофу. В целом все тело, включая конечности, должно передавать определенную эмоцию, конкретное чувство. В этом тонком процессе передачи ощущений, в этом бескрайнем просторе таятся загадки, которые художник разгадывает всю свою жизнь.

Инструменты

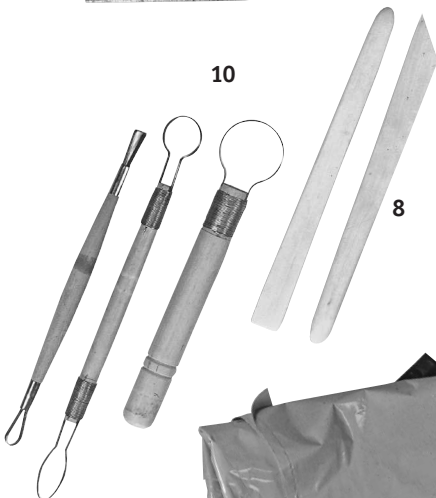
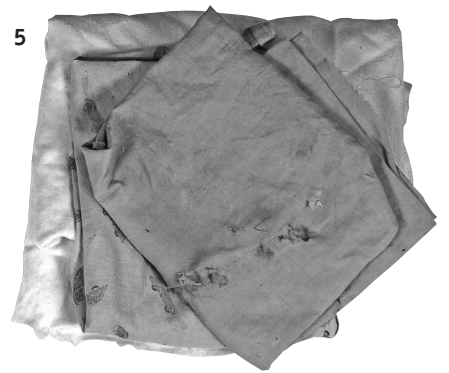
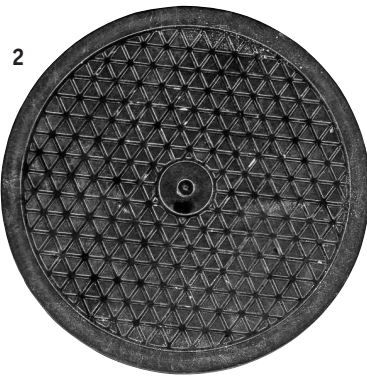
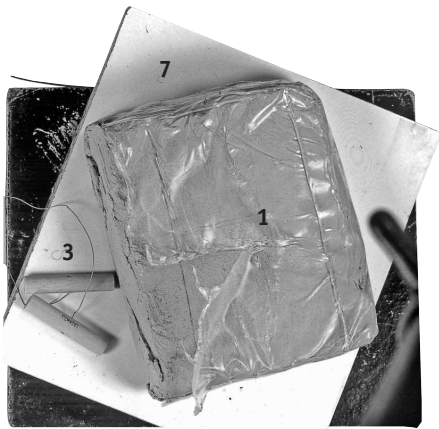
В качестве базовых инструментов я советую вам обзавестись стеклой и одним-двумя металлическими зондами с плоскими лезвиями для мелких деталей (если ничего похожего у вас нет, можете воспользоваться любым металлическим предметом, который подойдет для данной цели). На первое время этого вполне достаточно.

Что касается общего исполнения скульптуры, используйте руки. Чтобы придавать объем и прорабатывать силуэт, берите стеклу. Но когда дойдете до деталей, она станет слишком большой и широкой. Тогда переходите к своим «зондам». Вам всегда помогут большие пальцы, но, конеч-

но, не стоит слишком ими давить, потому что так вы лишь сгладите линии и лишите работу индивидуальности.

Нить для разрезания пригодится, чтобы отделять глину от большого куска и резать скульптуру на части перед выемкой материала.

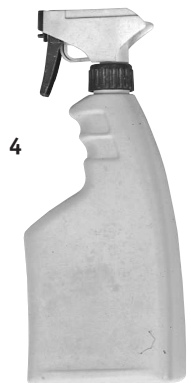
Тряпки, пластиковые мешки, вращающаяся подставка, меламиновые доски (у каждой скульптуры должна быть «своя» доска), пульверизатор с водой, козлы, зеркало, альбомы, откуда вы будете черпать свои идеи, книги и анатомические атласы составляют основной арсенал, которым вам предстоит пользоваться.

6

Базовые инструменты для лепки:

1. Глина
2. Вращающаяся подставка
3. Нить для разрезания, с помощью которой вы будете отделять глину от куска и резать скульптуру перед выемкой материала
4. Пульверизатор с водой
- 5 и 6. Тряпки и пластиковые мешки, чтобы защищать скульптуру между сеансами лепки (тряпки влажные, мешки плотно застегнутые)
7. Меламиновая доска, на которую вы будете ставить скульптуру (для каждой скульптуры своя)
8. Стеки для создания объемов и проработки силуэта
9. Металлические инструменты для проработки деталей (в данном случае это зонды для работы по воску)
10. Стеки с петлями для выемки материала

4

Условия работы

Стоя работать удобнее, и внимание в этом положении острее. Чтобы лепить стоя, необходимо обзавестись скульптурным станком. Не забывайте делать перерывы; не переоценивайте

свою способность к концентрации. Активная плодотворная работа продолжается недолго; часы, потраченные на мелкую доработку и «совершенствование» произведения, могут при-

вести к катастрофе. В целом никаких правил тут не существует, но старайтесь, когда лепите, не терять фокус. Работая над мелкими деталями, вы вполне можете присесть.

Внимание!

Для всех примеров в книге использована одна и та же глина, но на разных этапах лепки. Вариации цвета объясняются изменением освещения в зависимости от времени суток.

Образец глины с 40% шамота размером от 0 до 2 мм

Глина

Основы лепки в этой книге освещаются лишь вкратце. Тем не менее, я предлагаю вам обсудить наиболее общие вопросы относительно техники скульптуры.

Используйте только шамотную глину. Гладкая глина очень приятна на ощупь, но она не держит нужную толщину. Шамот (запеченная почва, которая затем измельчается и смешивается с глиной) делает глину менее клейкой и более устойчивой при «монтаже» крупных объемов, а также снижает усадку и риск растрескивания при сушке и обжиге.

Глина — материал недорогой: покупайте ее в упаковках, готовой к использованию, в специализированных магазинах художественных товаров. Вам предложат глину с разным про-

центным содержанием шамота разных диаметров. Я сама предпочитаю глину с 40% шамота диаметром от 0 до 2 мм.

Просите дать вам образцы, чтобы найти свою любимую разновидность глины, но помните, что чем больше в ней шамота и чем крупнее зерно, тем меньше проблем у вас будет во время сушки и обжига. Чтобы удалить крупные зерна при проработке тонких деталей, используйте прием, описанный ниже.

Не стоит мять глину, когда вы открываете новую упаковку; в ней глина хранится компактно. Но если вы слепяете между собой отдельные фрагменты, чтобы получить большой блок, постучите нижним краем фрагмента по столешнице, чтобы выгнать пузырьки воздуха.

Удаление крупных зерен

Возьмите небольшой шарик глины и с силой постучите им по твердой поверхности

Соскребите глину с расплющенной части — шамота в ней не будет

Хранение

Храните неиспользованную глину в пластиковом ведерке, плотно закрытом крышкой.

Между сеансами лепки накрывайте работу чуть влажной тряпкой и надевайте сверху пластиковый пакет. Главное не переборщить с влагой! Изделие не надо смачивать — надо просто сохранить влажность глины. Скульптура, перенасыщенная водой, станет липкой или, что еще хуже, может начать

оседать и деформироваться. Поэтому увлажняйте тряпку, а не само изделие. Следите за тем, чтобы пакет был как следует перевязан бечевкой или скотчем. Без доступа воздуха глина не сохнет.

Если же ваша работа все-таки пересохла, поцарапайте поверхность, увлажните ее и прикройте пересушенные части. Очень скоро глина снова станет податливой.

Лучший способ хранения работ средних размеров – надеть сверху пластиковый пакет, хорошо закрепив его бельевой прищепкой или перевязав бечевкой.

Когда я вырасту. Фрагмент.
Обожженная глина, воск, 33 × 12 × 32 см

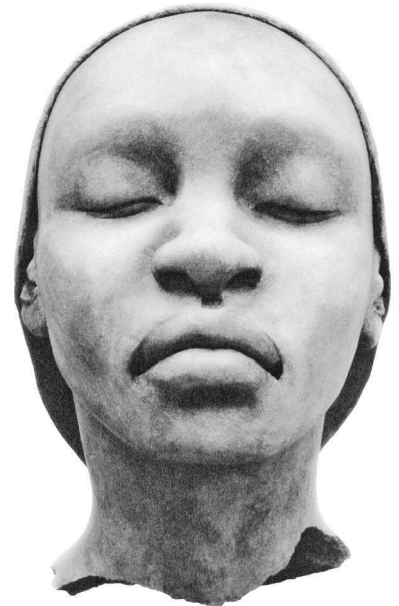
Важность анатомических этюдов

Анатомические этюды многим кажутся отталкивающими. Но когда вы имеете представление об основных костях (видимых) и мышцах (поверхностных), они становятся вашими лучшими союзниками при создании скульптуры. Костная структура у всех людей одинакова, и все мы обладаем одними и теми же мышцами, в одних

и тех же местах — просто развитыми больше или меньше.

Анатомия, это прочный «базис» нашего художественного творчества: она измерима, достоверна и надежна. Это своего рода кодекс, который позднее позволяет нам экспериментировать, то есть импровизировать.

Мы не можем изобразить то, чего не знаем. Сколько раз, к при-

Головокружение.
Обожженная глина, пигмент,
высота: 52 см

Девочка с серсо. Бронза, 105 × 45 × 45 см

меру, я слышала: «Уши — это очень сложно!» Нет, слепить ухо в действительности проще простого. Однако мы мало смотрим на них и плохо и невнимательно изучаем. После того как вы рассмотрите уши и несколько раз попытаете их слепить, обращая пристальное внимание на все детали, вам станет ясно, что единственным затруднением было ваше собственное невежество.

В лепке лица нет элементов, которые невозможно было бы освоить, это все равно что кататься на велосипеде. Да, обучение занимает некоторое время, но дальше ваши действия становятся столь естественными, что вы забываете, как когда-то им учились.

В этой части книги процесс работы над головой и лицом будет рассматривать Берит Ильдр, в следующей главе взгляд на эту тему другого преподавателя — Филиппа Шазо.

Череп

Займемся сначала черепом. Мы не будем изучать его с точки зрения анатомии, просто остановимся на самых важных пунктах.

Его общая форма — овоид (то есть яйцевидная). Скелет головы состоит из двух основных частей:

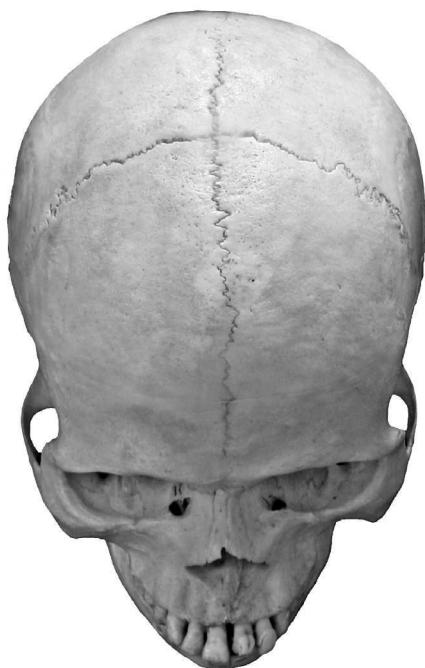
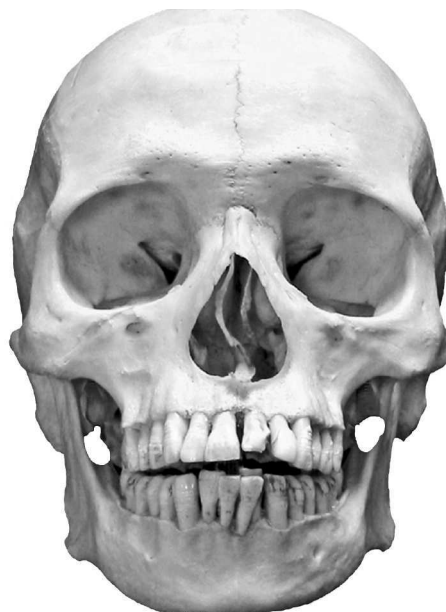
- ▶ Черепная коробка (или череп),
- ▶ Лицевой блок (или лицо).

Черепная коробка

Черепная коробка состоит из семи костей, скрепленных швами. Обратите внимание, что на яйцевидном черепе лоб — самое узкое место, которое затем расширяется к ушам и скругляется к затылку.

Лицевой блок

Лицевой блок состоит из парных симметричных костей, защищающих органы чувств. То, что мы называем нижней челюстью, на самом деле — мандибула, самая большая и единственная подвижная кость на лице.

Сверху вниз: вид черепа сбоку, спереди и сверху

Чтобы слепить структурно правильную голову, нужно начать с объемов черепа, обращая внимания на два следующих участка.

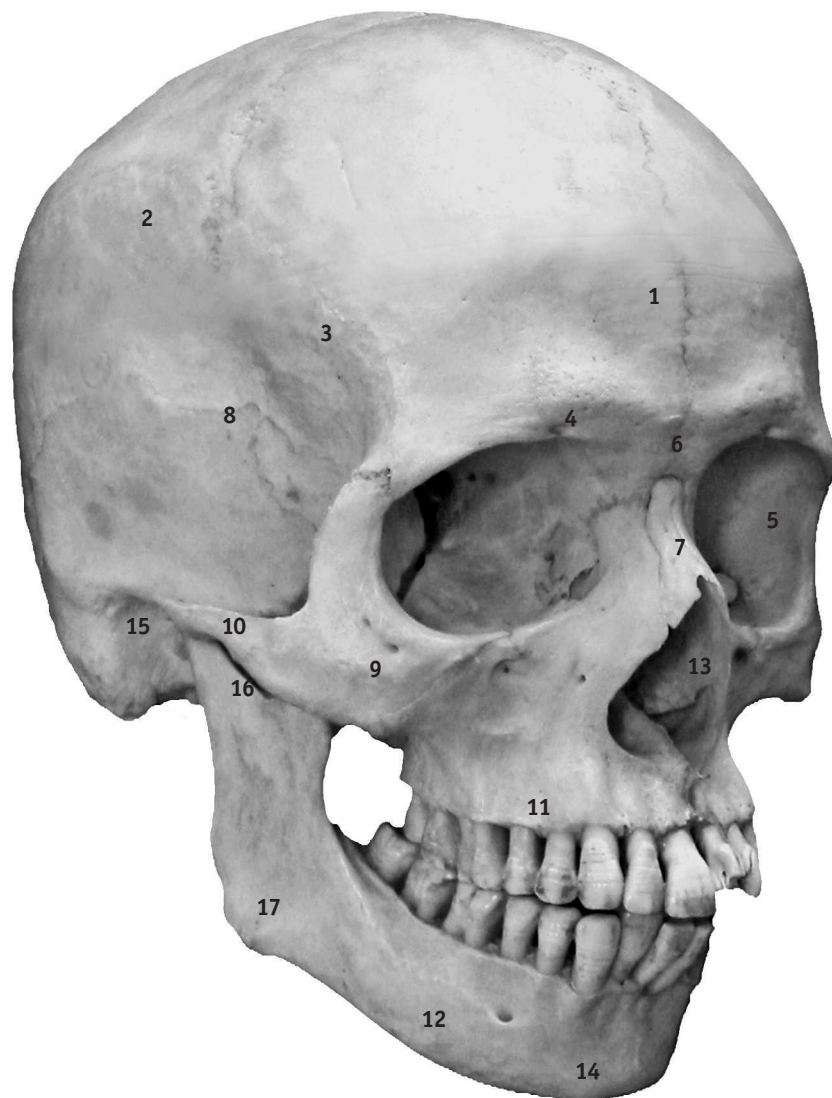
Глазницы

Глазницы имеют слегка скругленную квадратную форму, напоминающую солнечные очки. Надбровные дуги образуют их верхнюю границу; относительно нижних границ они выступают вперед. Помните, что у мужчин надбровные дуги выражены сильнее. По бокам находятся височные впадины, или виски, заметные в большей или меньшей степени.

Щеки

Под щеками проходит скуловая кость, часто сильно выступающая. Арка, конец которой крепится к уху, называется скуловой впадиной.

Шире всего лицо на уровне щек. У некоторых мужчин челюсть может быть шире, чем щеки; в большинстве случаев это объясняется хорошо развитыми жевательными мышцами.

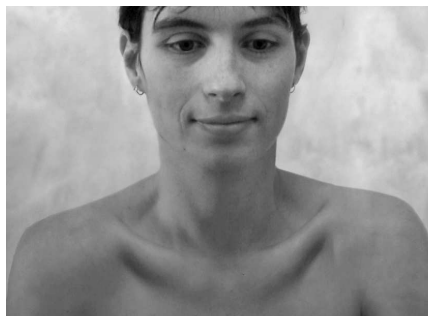
Анатомия черепа

1. Лобная кость	10. Скуловая впадина
2. Затылочная кость	11. Верхняя челюсть
3. Височный выступ	12. Нижняя челюсть: мандибула
4. Арка глазницы	13. Ноздревые впадины
5. Глазница	14. Подбородочный выступ
6. Переносица	15. Наружный слуховой проход
7. Носовая кость	16. Челюстной сустав
8. Височная впадина	17. Угол нижней челюсти
9. Скуловая кость	

Плечевой пояс

Если вы собираетесь лепить бюст, вам потребуется воспроизвести объемы плечевого пояса и шеи.

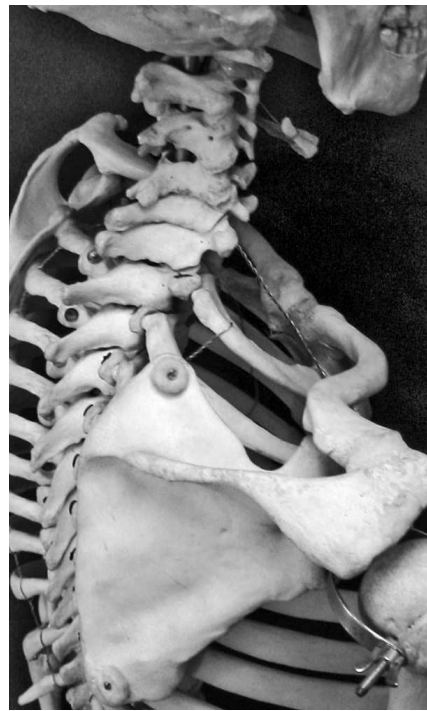
Плечевой пояс образуется лопатками, ключицами и грудиной. С их помощью верхние конечности крепятся к корпусу. Плечевой пояс похож на ромб, по центру которого проходят, стремясь вперед, шейные позвонки.

Плечевой пояс

Плечевой пояс, вид спереди

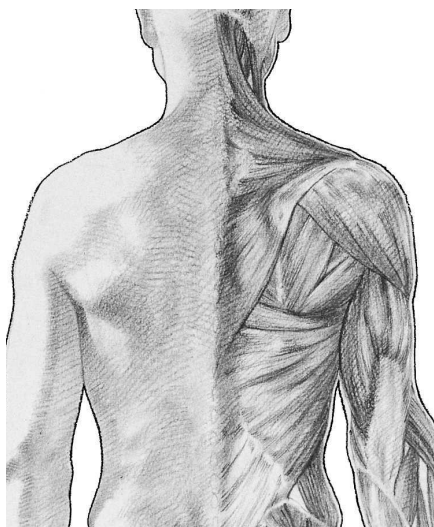
Плечевой пояс, вид сбоку

Шея

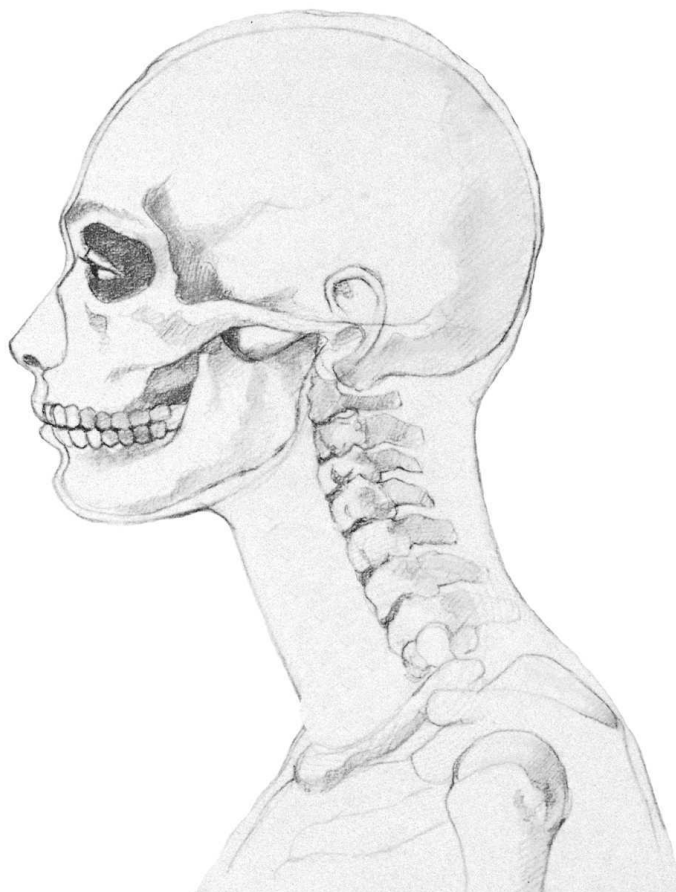
Шея напоминает цилиндр, проходящий в середине плечевого пояса и слегка наклоненный к переду относительно торса. В целом у женщин шея длиннее, чем у мужчин. Трапециевидные мышцы у мужчины более развиты, что «укорачивает» шею и делает ее более широкой.

Для простоты мы поделим шею на три части:

- ▶ Грудно-ключично-сосцевидная мышца
- ▶ Горло

Две трапециевидные мышцы образуют большой ромб, вытянутый вдоль спины.

Скелет головы и шеи

Грудино-ключично-сосцевидная мышца

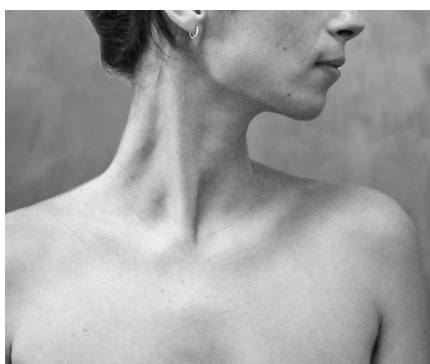
Эта мышца с труднопроизносимым названием очень скоро станет вам хорошо знакома. Дело в том, что она сильно выступает, как только мы поворачиваем голову. Как понятно из названия, она связывает череп с ключицами и грудиной. Она представляет собой довольно толстый и слегка уплощенный тяж, который косо спиралеобразно пересекает область шеи от сосцевидного отростка к грудино-ключичному сочленению. Мышца начинается двумя головками: латеральной — от грудинного конца ключицы и медиальной — от передней поверхности рукоятки грудины.

Обе ножки соединяются под острым углом. Пучки медиальной ножки располагаются более поверхностно. Образовавшееся мышечное брюшко направляется вверх и сзади и прикрепляется к сосцевидному отростку височной кости и верхней выйной линии затылочной кости.

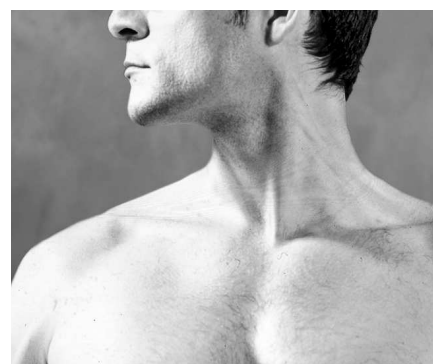
Между медиальной и латеральной ножками образуется небольшое углубление — малая надключичная ямка, а между медиальными ножками левой и правой мышц, над яремной вырезкой грудины, — яремная ямка.

Трапеция

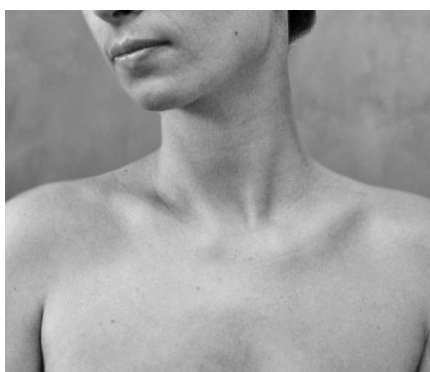
Трапециевидная мышца — это плоская широкая мышца, занимающая поверхностное положение в задней области шеи и в верхнем отделе спины. Трапециевидная мышца имеет форму треугольника, основанием обращенного к позвоночному

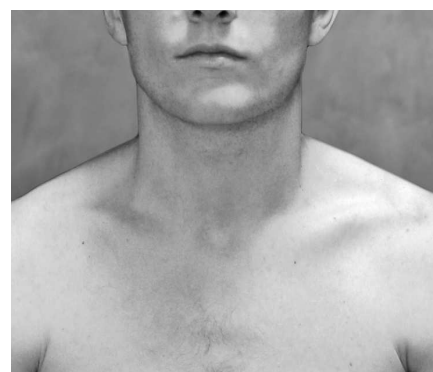
Грудино-ключично-сосцевидная мышца у женщины

Грудино-ключично-сосцевидная мышца у мужчины

Трапециевидная мышца у женщины

Трапециевидная мышца у мужчины

столбу, а вершиной — к акромиону лопатки. Трапециевидные мышцы обеих сторон спины вместе, как ни странно, имеют форму не трапеции (так как нет пары параллельных краев) и пары непараллельных краев), а дельтоида — фигуры, образованной двумя симметричными треугольниками. Как мы уже говорили, между ключицей, шеей и трапециевидной мышцей образуется треугольник, который еще называют «солонкой» — преувеличивать его на своей скульптуре не стоит. Внимательно рассмотрите иллюстрации и изучите игру объемов на плечевом поясе, шее и трапециевидных мышцах.

Горло

Горло — это на самом деле часть шеи, расположенная между грудино-ключично-сосцевидными мышцами. В этой области находятся трахея и гортань, защищенные несколькими группами мышц, в том числе лопаточно-подъязычными. Мы не будем подробно изучать устройство горла. Обратите, однако, внимание на то, что так называемое адамово яблоко, хорошо заметное у мужчин, у женщин проявляется лишь в виде легкого изгиба на шее. На уровне грудинной вилки горло уходит кзади, образуя подчелюстную впадину.

3 ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ

Внимание!

Самая частая ошибка с пропорциями головы – это расположить глаза слишком высоко. У нее есть две причины: мы часто игнорируем объем черепа (линия роста волос не является его границей) и придаем слишком много значения глазам, а не передней части головы (то есть лбу).

Конечно, каждый из нас индивидуален, но сходства между нашими головами куда больше, чем различий.

Мы коснемся двух правил пропорций, которые помогут вам выстраивать конструкции голов и лиц.

Правило трех модулей

Лицо можно разделить на три равные части:

- ▶ Верхняя часть от линии роста волос до надбровных дуг;
- ▶ Центральная часть от надбровных дуг до основания носа;
- ▶ Нижняя часть от основания носа до подбородка.

Правило четырех модулей

Еще можно — и даже интереснее — разделить всю голову на две равные части.

У взрослого линия горизонтального раздела головы анфас пройдет через центр глаз. В зависимости от типа лица (более и менее вытянутого) эта линия может слегка варьироваться, но за края глаз она никогда не заходит.

Соединив между собой точки, находящиеся во внешних уголках глаз с центром нижней губы, мы получим равнобедренный треугольник.

Старое правило гласит, что «между глазами есть еще один глаз». Расстояние между внутренними уголками равняется ширине носа на уровне ноздрей.

Уголки рта находятся под внутренним краем радужной оболочки, если взгляд направлен прямо. Что касается ширины лица на уровне щек, она соответствует двум третям общей высоты головы.

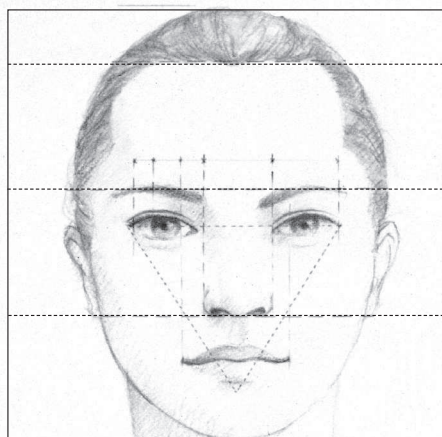
В профиль голова вписывается в квадрат. Общая высота головы равна расстоянию от кончика носа до затылка.

Разделив это расстояние пополам по вертикали, мы обнаружим угол челюсти — точку, где она встречается с мочкой уха. Соединив подбородок, угол челюсти и надбровную дугу, мы получим еще один равнобедренный треугольник.

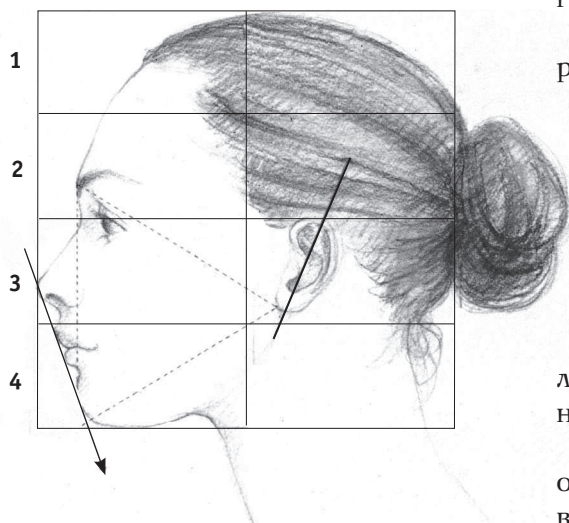
Линия горизонтального раздела в профиль тоже проходит через центр глаз. На ней же располагается верхний край ушной раковины. Обратите внимание на ось между подбородком и мочкой уха — она должна быть не ровной, а наклонной.

Если разделить нижнюю половину еще надвое, эта новая линия пройдет через точку, расположенную чуть ниже верхней губы.

Обратите внимание, что если расположить глаза чуть выше относительно срединной линии, лицо будет казаться более взрослым, и наоборот, сместив их книзу, вы получите инфантильное выражение.

Пропорции головы и лица: три модуля

Пропорции головы и лица: четыре модуля

4 ЛЕПКА ГОЛОВЫ

Типичные ошибки

Прежде чем начать лепить голову, рассмотрим (и покритуем) несколько примеров голов, выполненных начинающими скульпторами. Я благодарю учеников, которые позво-

лили мне опубликовать их первые попытки. Хочу уточнить, что все они были вылеплены без какой-либо помощи или комментариев. Я использую их исключительно для того, что-

бы продемонстрировать ошибки, которые все мы поначалу совершаем.

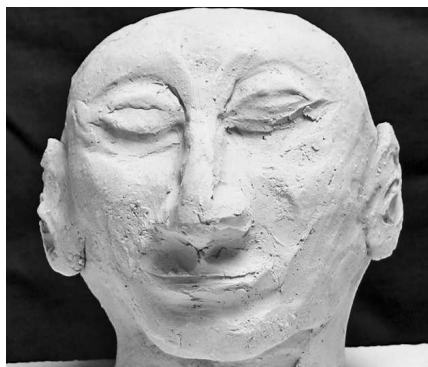
Новички в большинстве своем, спешат перейти к деталям считая, что, наметив глазные

Алоиза. Бронза, 94 × 54 × 39 см

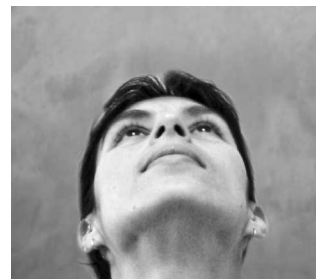
впадины, прилепив нос и ска-
тав две колбаски, изобража-
ющие губы, они уже покон-
чили с базовой конструкцией
и могут заниматься тонкой
проработкой.

Примеры наглядно это показы-
вают: не следует идти дальше,
пока не вылеплена общая форма
головы.

*У этих четырех голов отсутствует лоб
и череп начинается сразу от глаз.
Все место занимает лицо. Отсутствие
навыков построения формы черепа
лежит в основе ошибок подобного рода.*

Обратимся к лепке головы. Мы не будем сразу переходить к лицу.
О нем нам предстоит поговорить в следующей главе — она посвяще-
на ему полностью.

Лица анфас

Лица снизу

1. Начните с построения общего объема,
слегка овальной формы

2. Оставляйте лицо плоским
с самого начала работы

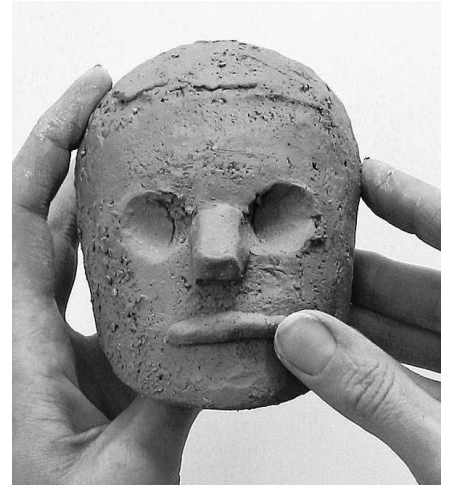
3. Сформируйте нижнюю челюсть,
похожую на подкову

4. Отметьте центральную линию

5. Эта линия проходит через центр глаз. Наметьте глазницы

6. Наметьте объем носа, а также прикрепите небольшую колбаску – будущие губы

7. Свяжите эти элементы с лицом

8. Прочертите уголки губ, отделив рот от щек

9. Прикрепите надбровные дуги, которые также отмечают внешние края глазниц

10. Слегка вдавите виски. Лицо постепенно начинает проявляться

11. Прикрепите объемы для щек

12. Помните, что скуловая впадина идет до самого уха

13. Свяжите эти объемы с общей формой

14. Проверьте, что лоб достаточно округлый

15. Царапины на поверхности глины показывают игру объемов в области лба, висков и щек

16. Проверьте симметрию головы с помощью центральной оси (медианной линии) или используйте зеркало

17. Заострите подбородок

18. Прикрепите ушную раковину. Ориентируйтесь на срединную линию – раковина должна слегка заходить за нее. Вертикальная линия указывает на угол челюсти и расположение мочки уха

19. Ухо отклоняется кзади, но не прижимается к черепу

20. На объеме рта прочертите линию, разделяющую верхнюю и нижнюю губу

21. Выполните рот, как было показано выше