

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Амурский государственный университет

С.М. Базовкин

РИСУНОК ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

Учебно-методическое пособие

Благовещенск
Издательство АмГУ
2023

ББК 85.113(2)
УДК К77

*Рекомендовано
учебно-методическим советом университета*

*Рецензент: В.В. Кузнецов – Член ВТОО «Союз художников России», член
ВТО АОСХ, доцент кафедры дизайна*

Базовкин С.М.

Рисунок гипсовой головы: основные этапы работы: Учебно-методическое пособие. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2023. – 22с.

Учебно-методическое пособие по методике работы над рисунком гипсовой головы для студентов направления подготовки 54.05.01. Монументально-декоративное искусство, 54.03.01. Дизайн, 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Рассматриваются основные этапы работы над рисунком гипсовой головы по дисциплине «Академический рисунок».

ББК 85.113(2)

© Базовкин С.М. 2023.

© Амурский государственный университет, 2023.

ВВЕДЕНИЕ

Главная задача при обучении рисунку – научиться правильно видеть объёмную форму предмета и уметь её логически последовательно изображать на плоскости листа бумаги. Под формой предмета следует понимать геометрическую основу поверхности предмета, характеризующую его внешний вид. Всякий предмет или объект имеет определенную форму, а форма подразумевает объём. Эти два понятия – форма и объём – неразрывно взаимосвязаны и составляют единое целое. Объём предмета – это трёхмерная величина, которая ограничена в пространстве различными по форме поверхностями (любые предметы имеют высоту, ширину и длину). При внимательном анализе форм предметов, при всей их кажущейся сложности, в них всегда можно увидеть геометрическую конструктивную основу или сочетание нескольких таких основ, образующих эту форму. Анализируя форму предмета, как-бы она не была сложна на первый взгляд, прежде всего необходимо проникнуть в сущность его внутреннего строения, не отвлекаясь на мелкие детали, мешающие понять геометрическую основу его конструкции. Для лучшего понимания конструкции предметов и приобретения навыков грамотного изображения их формы необходимо вспомнить полученные в школе знания по геометрии, такие как понятие о точках, линиях и объёмных формах.

Первейшим, важнейшим навыком является умение правильно компоновать, находить точную, уравновешенную, выразительную композицию. Разделение понятий «композиция» и «компоновка» носит весьма условный характер, т.к. одно незаметно переходит в другое, сливаясь в процессе работы. В учебном рисунке – это правильный выбор размера и расположения предмета, в данном случае изображения гипсовой головы, в пределах заданного формата.

Для студентов очень важно научиться правильно рисовать модель, натуру, в данном случае гипсовую голову, не искажая пропорций. Для этого необходимо овладеть умением «строить» опираясь на «опорные точки», выявляя между ними связи, находя и устанавливая в заданном пространстве, считая пропорции. В процессе работы мы реализуем геометрический метод построения, обобщая и упрощая формы.

Начало работы. Выбор ракурса

Рисование гипсовой головы (голов) вполне может являться самодостаточным творческим процессом, действием в результате которого могут рождаться прекрасные произведения искусства. В качестве примера можно привести великолепный рисунок гипсовой головы Геракла из методфонда художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица. (Рис.1) Мы же будем рассматривать рисование гипсовой головы как подготовительный этап, переход к рисованию живой модели. Гипсовая голова в отличие от живой модели неподвижна. Это позволяет максимально длительное время изучать, штудировать строение, формы, отличительные особенности той или иной гипсовой головы. Поверхность гипсовой головы лишена ненужных неровностей, складок и других «изъянов» живой модели, что позволяет сосредоточиться на передаче форм и тональных отношений.

Приступая к рисованию гипсовой головы, мы подразумеваем начальный профессиональный уровень обучающихся, не имеющих большого опыта и навыков. Поэтому начинать обучение следует с несложной античной гипсовой головы, не имеющей чрезмерного (большого) количества деталей, например, головы Дианы или Аполлона.

Сам процесс рисования от начала и до конца следует поделить на несколько этапов. Любой длительный рисунок, независимо от того, что вы рисуете, натюрморт, гипсовую голову, погрудный портрет, или фигуру, должен быть конструктивным. Это значит, что обучающийся не должен «скатываться» к срисовыванию, пусть даже тщательному, отдельных деталей. Например, когда неопытный студент начинает «собирать» рисунок из отдельных фрагментов как мозаику. В этом случае рисунок почти всегда будет «дробить», «разваливаться» на части, на отдельные срисованные моменты, что не способствует целостности восприятия изображения. Чтобы этого избежать и добиться целостности рисунка, необходимо процесс

рисования поделить на этапы. Строгое соблюдение этапности в работе позволяет избежать многих ошибок, или своевременно их исправить. Для этого разберем подробно этапы работы над рисунком, применительно к гипсовой голове.

Определяем наиболее выигрышный, выразительный ракурс гипсовой головы с учетом источника освещения и падающих теней и приступаем к работе. Здесь надо сделать небольшое отступление. В работе над учебным рисунком часто применяют искусственное освещение (софиты). Использование софитов позволяет добиваться большей выразительности в рисунке за счёт контраста света и тени, глубины теней, широкой градации тональных нюансов, как в освещенной, так и в теневой части, отражённых рефлексов и т.д. Когда работа проводится в группе, то источник освещения удобнее располагать по центру и сверху от гипсовой головы, чтобы все обучающиеся находились примерно в равных условиях. В этом случае наиболее выразительным будет ракурс на «три четверти», когда видны одновременно и освещённая, и теневая части гипсовой головы.

После всех подготовительных действий можно приступать к рисунку гипсовой головы, а точнее к построению на листе.

1 этап. Компоновка в листе

Определив ракурс, соотношение величин головы, шеи, бюста и постамента «лёгкими» линиями наносим общий контур будущего изображения. Это начальное действие называется компоновкой в листе, или композиционным размещением будущего рисунка. Композицию выстраиваем таким образом, чтобы центр рисунка головы был немного выше центра листа, для того чтобы не было ощущения «сползания» рисунка вниз. При размещении головы на «три четверти», со стороны лица (взгляда) оставляем немного больше места, чем со стороны затылка. При компоновке в

листе голову (бюст, шею, постамент) намечаем легкими линиями, максимально обобщая, упрощая общий контур будущего изображения, т.е. всякую сложную поверхность подчиняем прямой линии. Затем мы уточняем общий характер головы, соотношение ширины и высоты головы, её наклон, если он есть, т.е. отношение точки подбородка по отношению к точке лба, особенности черепа. При этом не срисовываем изгибы лба, носа, подбородка и т.д. Общий контур головы после этого может выглядеть как сложная призма, весьма отдаленно напоминающая гипсовую голову. (Рис. 2)

2 этап. Конструктивное построение, передача пропорций

Находим, уточняем большие пропорции (соотношение больших величин) внутри рисунка гипсовой головы. В первую очередь определяем горизонтальную осевую линию глаз. Из теории академического рисунка известно, что глаза находятся примерно посередине головы, относительно нижней точки подбородка и темени. Это не всегда так. Расположение горизонтальной осевой линии глаз на рисунке будет зависеть от «анатомии» гипсовой головы, наличия или отсутствия высокой причёски (волос), расположения (ракурса) относительно головы самого рисующего. Определив расположение горизонтальной осевой линии глаз и угол её наклона относительно горизонтали (перспектива осевой линии глаз), переходим к следующим пропорциям.

Сравниваем пропорции челюсти (от нижней точки подбородка до точки основания носа), и носа (от точки основания носа примерно до линии бровей). Перед этим находим расположение линии бровей относительно глаз (высоко, средне или низко приподнятые брови).

Все вышеперечисленные и следующие пропорции определяем методом визирования при помощи карандаша. Рука при этом должна быть строго вытянутой, без малейшего сгиба в локтевом суставе. Это гарантирует

достаточно точное измерение пропорций и определение так называемых «опорных точек». Затем проводим вертикальную осевую линию головы в зависимости от нашего ракурса. Вертикальная осевая линия головы будет служить для нас ориентиром для определения симметрии лица, размещения глаз, бровей, носа, губ и т.д.

Очень важно точно определить угол наклона носа, а затем ширину носа (от кончика носа до «крыла») по отношению к высоте. Имея эти данные: точку основания носа, которую мы нашли ранее, угол наклона, точное соотношение ширины и высоты, можно выполнить схематичное, упрощённое изображение носа, показав три плоскости: фронтальную, боковую и нижнюю. При рисовании гипсовой головы в «три четверти», фронтальная и нижняя проекции носа показываются в перспективном сокращении.

Затем мы определяем положение губ. Их проще найти таким образом: методом визирования измерить и посчитать сколько раз величина носогубной складки (от точки основания носа до верхней границы губ) входит в большую челюстную пропорцию (от точки основания носа до нижней точки подбородка). Таким образом, мы находим сначала верхнюю, а затем и нижнюю границу губ. Крайние точки губ (уголки рта) мы находим, ориентируясь на точки носа (точки крыла и кончика носа).

Пропорции (соотношение величин) и «опорные точки» — это важные звенья в структуре построения рисунка. Уголки рта, точки основания и крыла носа, линии пересечения света и тени образующие углы, всё это может подходить под определение «опорные точки». «Опорные точки» помогают рисующему найти и проверить правильность взаимного расположения отдельных частей рисунка, при необходимости вовремя исправить обнаруженную неточность в построении. В процессе построения рисунка образуется множество вспомогательных линий, благодаря которым можно проверить и уточнить симметрию, правильное соотношение пропорций, взаимное расположение «опорных точек». В результате образуется некая

конструкция по аналогии со строительными «лесами», почему рисунок и называется «конструктивным». Или, наоборот, при отсутствии проверочных линий, таковым не является. Точное определение величин линии рта и ширины носа помогут уточнить расстояние между глазами и величину (размер) глаз по продольной оси. (Рис. 3)

3 этап. Прорисовка гипсовой головы в линиях

После того, как завершено конструктивное построение гипсовой головы, найдены все основные пропорции, схематично нарисованы (обозначены) формы лба, носа, глазных яблок, скул, подбородка, можно приступить к тщательной линейной прорисовке форм, уточнению нюансов и особенностей, т.е. заняться передачей «портретного» сходства.

Изображать форму глаз, носа, губ, подбородка и т.д. сначала следует в обобщённой форме. Ни в коем случае нельзя пытаться сразу тщательно прорисовать отдельно взятые элементы головы, например глаз. В этом случае обучающиеся, не имея опыта, пытаясь передать похожесть глаз, рисуют их «по-отдельности», не сопоставляя друг с другом. В результате получаются разные по размеру, сходству и степени прорисованности глаза. Также по-отдельности рисуют нос и губы. Прорисовывать или лучше «строить», глаза, нос, губы, подбородок следует постепенно, сначала наметив их форму весьма обобщенно, схематично, упрощённо «лёгкими», тонкими линиями. Это надо делать даже с учётом того, что перед этим тщательно найдены и проверены все пропорции, все «опорные точки».

Нанеся схематично тонкими линиями обобщённую форму глаз, носа, губ, подбородка, следует их проверить, сопоставить друг с другом по размеру, по форме, по соответствию осевым линиям и с учётом перспективы и перспективного сокращения. Под перспективным сокращением подразумевается, что когда мы рисуем гипсовую голову из положения на

«три четверти», то вся «дальняя» от вертикальной осевой линии половина лица изображается сокращенной, с учетом ракурса. Например, проекция «дальнего» глаза изображается короче по продольной оси, а линия верхнего века видоизменяется по дуге. Также это касается фронтальной плоскости носа, «дальних» от оси половинок губ, лба и т.д. У глаз, кроме общей продольной осевой линии, есть своя осевая линия, т.е. внешние уголки глаз могут располагаться прямо, вниз или вверх относительно горизонтали. Затем мы переходим к более детальному уточнению глаз, носа, губ, подбородка и т.д., с учётом конкретных особенностей головы.

Все уточнения анатомических (портретных) особенностей выполняем лёгкими линиями, не нажимая на карандаш. На этом этапе допускается легко, «прозрачно» обозначить, наметить тени. С тенями мы получим пятно или пятна, а с ними и некоторый объём, которые могут помочь выявить допущенные ошибки при линейном построении элементов. Затем уже можно более детально и тщательно прорисовать все элементы головы: глаза, нос, губы, уха и т.д. Правильно будет рисовать отдельные элементы головы не в один приём, а поэтапно, «по кругу» возвращаясь, уточняя и исправляя допущенные неточности. (Рис. 4)

4 этап. Свето-тональное решение гипсовой головы. Выявление объёма.

Детально выполнив линейный рисунок головы, можно приступить к свето-тональному решению, или к тональной моделировке формы. При тональной моделировке также недопустимо нанесение тона в «один приём», т.е. необходимы постепенность, этапность при решении тональных задач. Сначала необходимо выявить общий объём головы, т.е. необходимо показать, «большие» тональные отношения света и тени, без полутонов, «мягко» обозначив границы света и тени. Этот начальный этап передачи

больших тональных отношений выполняется не в полную силу, легко, чтобы можно было вернуться и «дотянуть», доработать тон. Если источник освещения находится спереди и сверху относительно гипсовой головы, значит в тени будут боковые плоскости головы, щеки, скулы и боковая плоскость носа. Иногда, сзади от головы, на некотором расстоянии, выставляется отражающий экран, чтобы добавить отражённые рефлексы на затылочную часть, тогда тени не будут слишком тёмными.

Обозначив большие тональные отношения, можно добавлять полутона, плавные переходы от тени к свету. Последовательно затемняем, добавляем тон в теневую часть головы, с учётом отражённых рефлексов. Убедившись в достаточной целостности восприятия больших тональных отношений и полутонов, можно приступать к тщательной детальной прорисовке светотональных нюансов. (Рис. 5)

Часто бывает так, что при передаче тональных нюансов, обучающиеся, не имея большого опыта, слишком увлекаются детализацией, и тогда рисунок начинает «дробить», т.е. нюансы, детали начинают доминировать над целостностью изображения и отдельные элементы могут быть переданы с разной степенью прорисованности и насыщенностью тоном. В этом случае следует использовать навыки и приёмы обобщения. (Рис. 6)

Приём обобщения позволяет добиться более целостного восприятия рисунка. Надо посмотреть на рисунок несколько отстранённо, так называемым «периферийным» зрением, когда границы объекта или группы объектов воспринимаются немного не чётко, размыто, а детали как бы «растворяются» в общем изображении. Тогда становятся заметны излишне прорисованные детали или неоправданно «белые пятна». В этом случае слишком «прочерченные» детали можно аккуратно подправить резинкой, а «белые пятна» доработать твёрдым карандашом. Если рисунок после этапа обобщения, не потерял выразительности, но стал смотреться более цельно,

значит рисующий сделал всё правильно, и работу над гипсовой головой можно считать законченной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, завершая работу над рисунком гипсовой головы, следует отметить значение методической последовательности, соблюдение которой даёт возможность студентам последовательно закреплять отдельные этапы и разделы учебного рисунка. Каждый предыдущий этап является основой и неотъемлемой составной частью последующего, без которого невозможно грамотное усвоение учебного материала. Бессистемное рисование не даёт возможности правильно понять основной смысл построения рисунка и правила изображения. Кроме того, следует отметить, что разделение процесса работы над рисунком на отдельные этапы носит относительно условный характер. Однако, это необходимо в силу специфики учебного процесса, требующего постоянного возвращения к ранее изученному этапу для уточнения и исправления.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Верделли А. Искусство рисунка. Учебник для начинающих художников. – М.: Эксмо, 2007. – 360с.
2. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – 480с.
3. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок. М.: Книга по требованию, 2012. – 274с.

Приложение 1

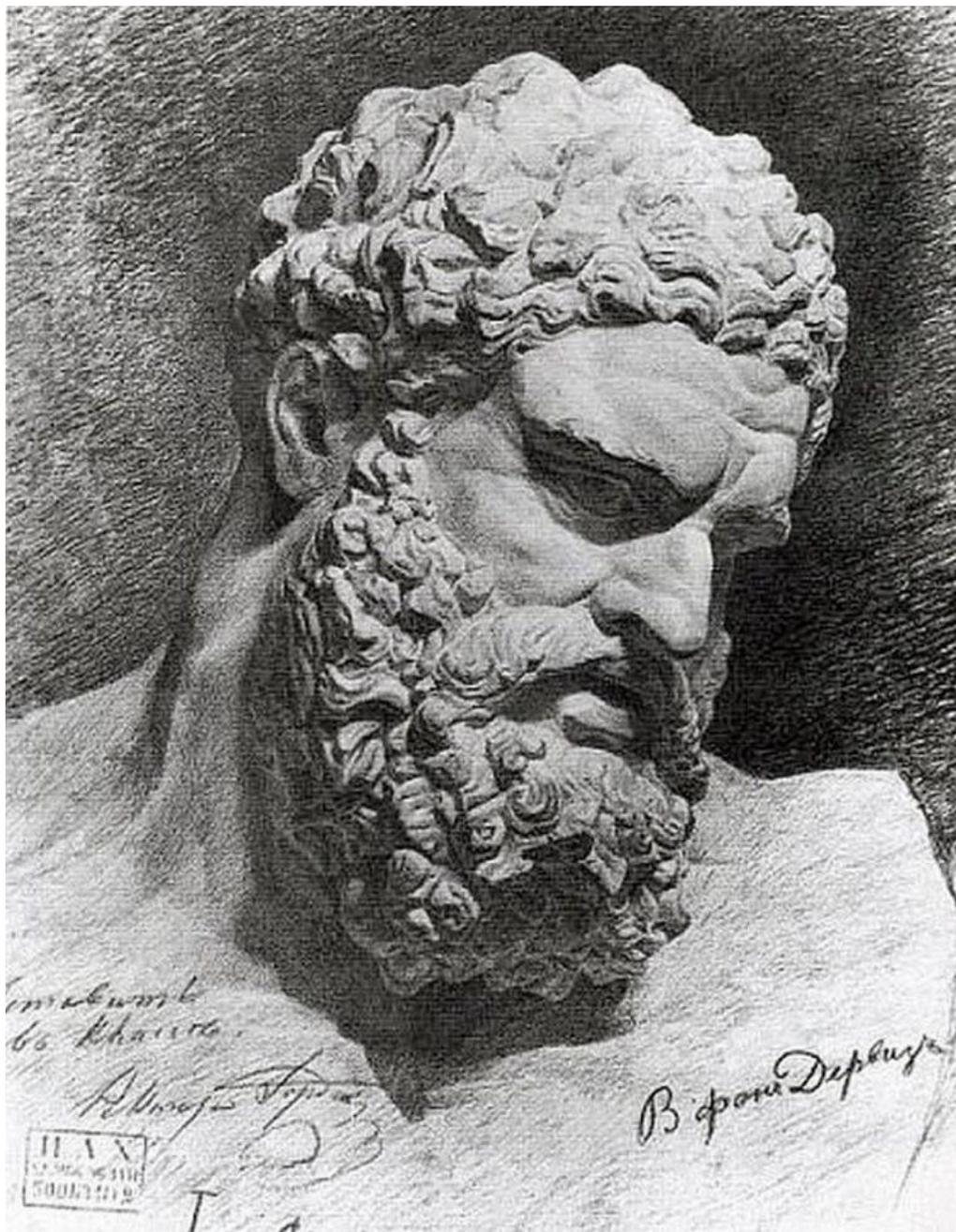

Рис. 1 Рисунок гипсовой головы Геракла

Приложение 2

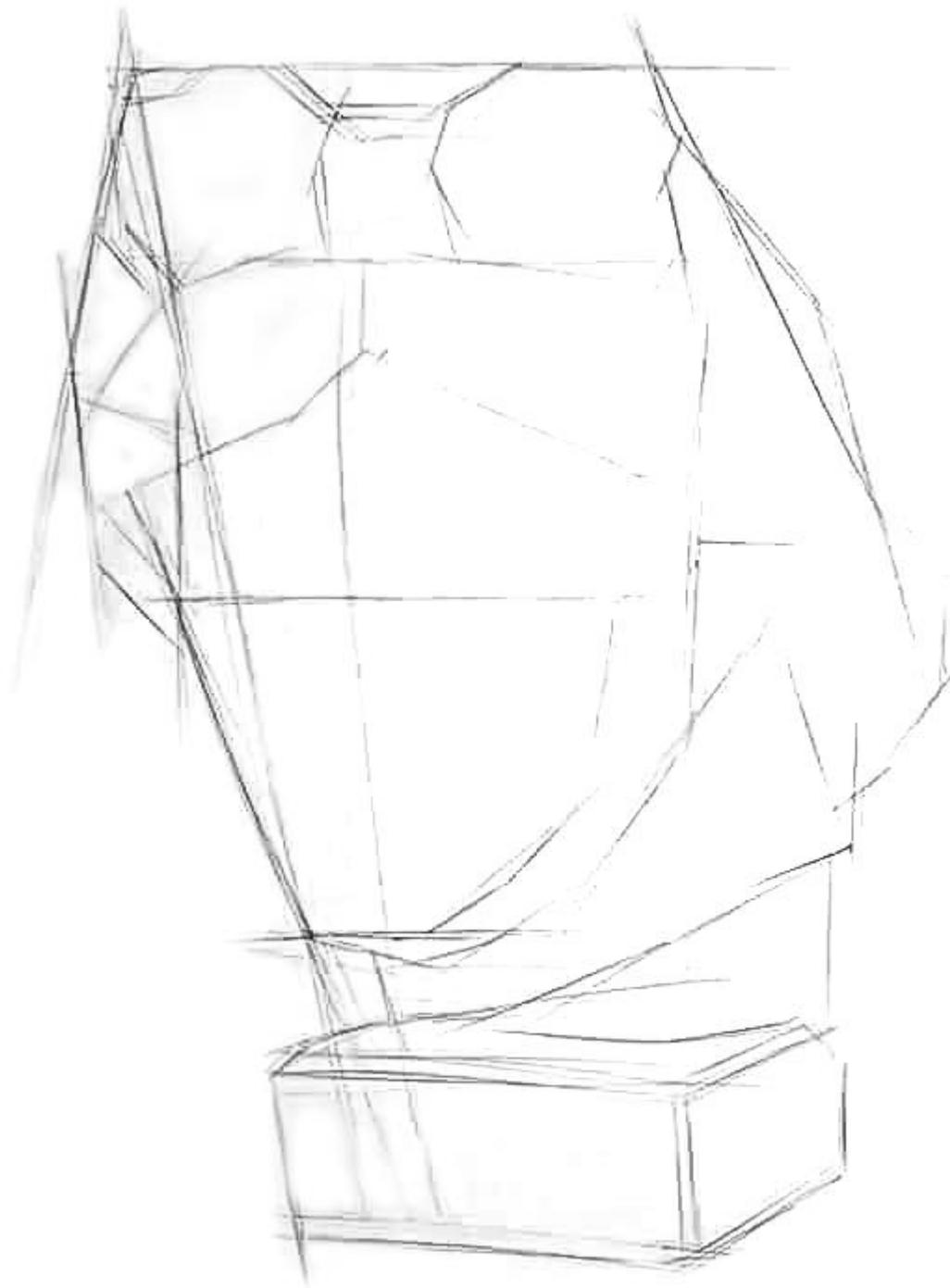

Рис. 2 Первый этап. Компонировка гипсовой головы в листе
(Художник – Базовкин С.М.)

Приложение 3

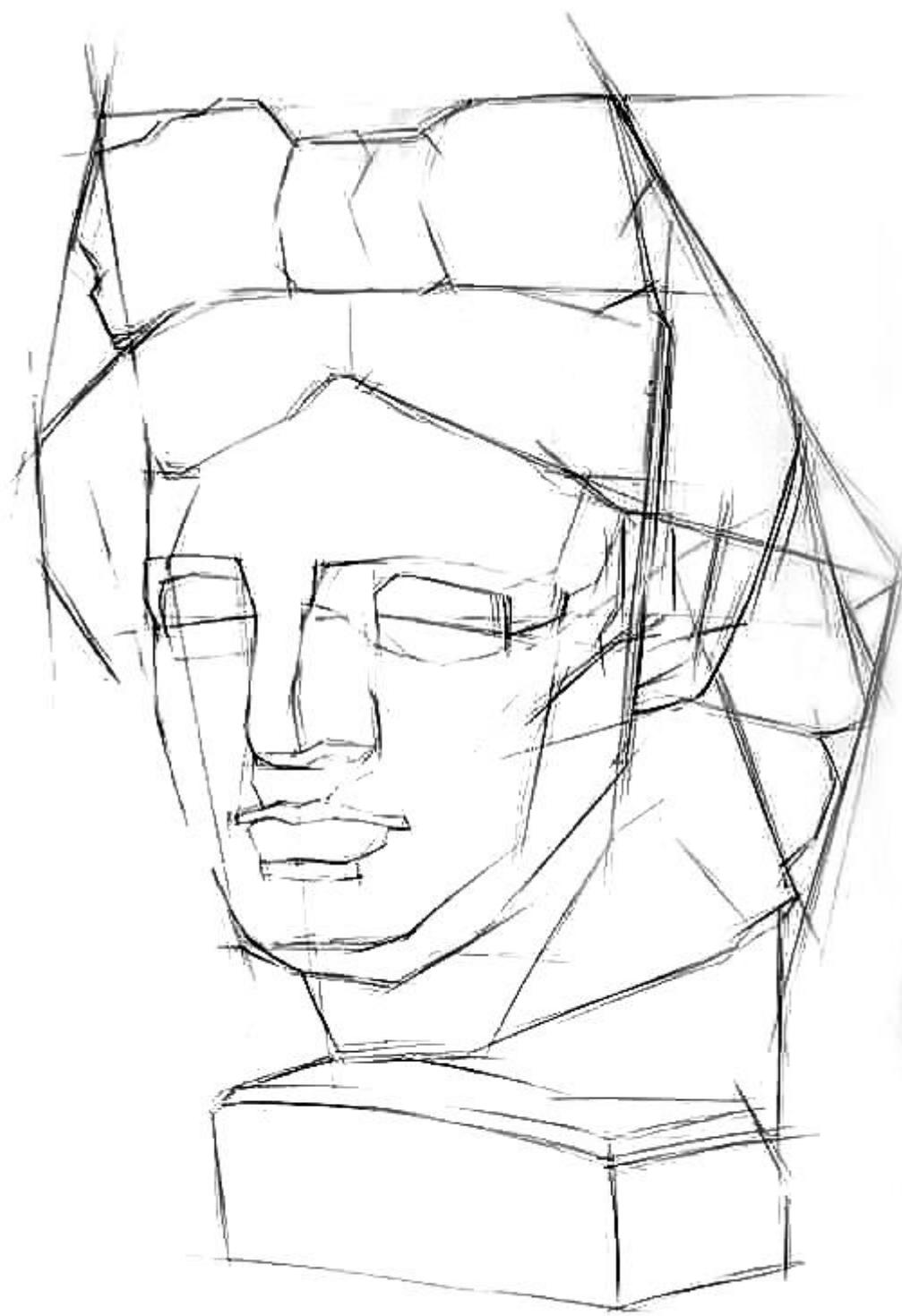

Рис.3 Второй этап: конструктивное построение, передача пропорций
(Художник – Базовкин С.М.)

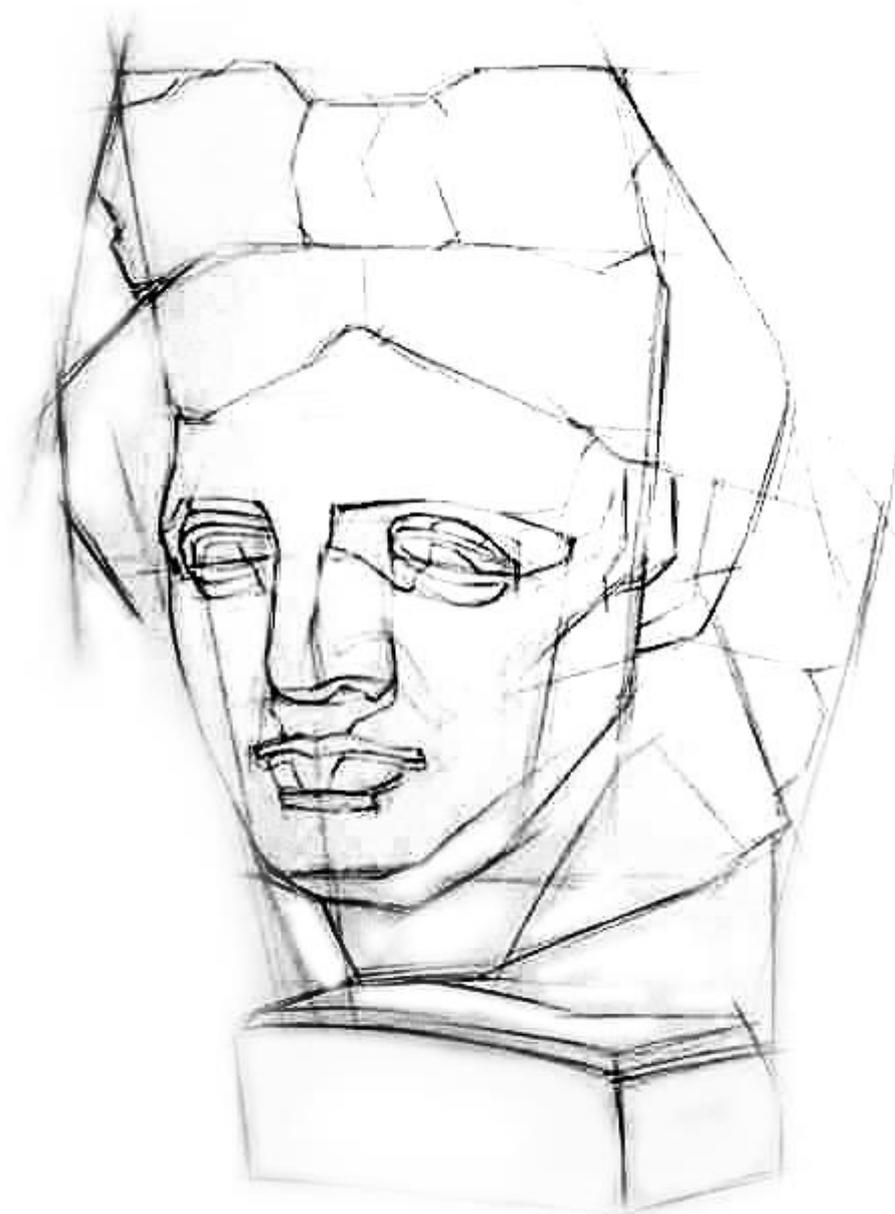

Рис.4 Третий этап: прорисовка гипсовой головы в линиях
(Художник – Базовкин С.М.)

Приложение 5

Рис. 5 Четвёртый этап: передача больших тональных отношений
(Художник – Базовкин С.М.)

Приложение 6

Рис. 6 Пятый этап: тщательная прорисовка свето-тональных нюансов(Художник – Базовкин С.М.)

Приложение 7

Рис.7 Компоновка гипсовой головы в листе. Автор – ст.084гр. Максимова В.,
рук. ст. преподаватель Базовкин С.М.

Приложение 8

Рис.8 Прорисовка в линиях с передачей больших отношений. Автор – ст.084гр. Максимова В., рук. ст. преподаватель Базовкин С.М.

Рис.9 Тщательная прорисовка свето-тональных нюансов. Автор – ст.084гр.
Максимова В., рук. ст. преподаватель Базовкин С.М.