

Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет прикладных искусств

С.А. Попов, А.А. Тахаев

В.А. Серебряков

«ОТ РИСУНКА ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ К РИСУНКУ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА»

Учебно-методическое пособие

Благовещенск 2009

*Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
факультета прикладных искусств
Амурского государственного
Университета*

С.А. Попов, В.А. Серебряков, А.А. Тахаев

Академический рисунок: «От рисунка гипсовой головы к рисунку головы человека».

Учебно-методическое пособие. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2009-с.ил.

Пособие предназначено для студентов специальностей: 070801, 070603, 070601. изучающих курс Академический рисунок. Имеет целью помочь глубже понять специфику графических приемов изображения головы человека, что необходимо при выполнении лабораторных и экзаменационных работ.

Рецензенты: В.В. Кондратьев, председатель Амурской организации
Союза художников России

Амурский государственный университет, 2009

«Рисунок требует от художника силы характера, постоянства и великого терпения. Это предмет, который даже и наисильнейшим приходится овладевать снова и снова с борьбою и упорством»

Франсиско Пачеко

Введение.

Высшая школа закладывает основы профессиональной грамотности и мастерства будущим специалистам-дизайнерам. Ведущая роль в этом принадлежит рисунку, как основе всех видов изобразительного искусства. Для успешного овладения рисунком требуется познание закономерностей, на основе которых строится изучение формы и передачи пластической структуры изображаемого предмета.

В учебном пособии обосновывается необходимость длительного штудирования натуры, позволяющего анализировать форму, а также уделено внимание краткосрочным рисункам, рисованию по памяти и представлению.

Главной задачей практических занятий по рисунку является развитие объемно-пространственного мышления, а также выработки навыков и умения цельного видения формы. Будущий специалист в первую очередь должен научиться видеть пропорции и пластику изображаемого предмета.

В процессе обучения будущие специалисты-дизайнеры формируют эстетический вкус, получают новые для себя знания и профессиональные навыки.

I. Рисунок гипсовой головы.

Благодаря широкому обобщению и четким деталям гипсовая голова с античного слепка – ценное учебное пособие на младших курсах. Рисование ее помогает учащемуся разобраться в построении сложного объема на основе взаимосвязи его основных частей.

Практика рисования гипсовых слепков головы – это подготовка учащихся к рисованию фигуры человека на последующих курсах.

Эта работа приучает к точности изображения, тренирует зоркость глаза, дисциплинирует, воспитывает в нем эстетический вкус. При работе с гипса учащемуся не надо отвлекаться на решение тональными отношениями поверхностей, как это происходит при изображении живой природы. Где работа тоном усложняется из-за необходимости передавать «цвет» глаз, волос, фигуры и т.д.; на гипсовой же модели головы этого нет. При рисовании живой головы учащемуся постоянно приходится отбирать из множества деталей наиболее существенные, в гипсовых слепках такой отбор проведен ранее скульптором.

1. Постановка гипсовой головы в условиях мастерской начинается с выбора слепка классического образца (Гудон, Сократ, Геракл, Вольтер) установка его на подставку неподалеку от плоскости стены и освещение головы сверху под небольшим углом.

Искусственный свет для этой цели подходит больше, так как тени остаются неподвижными, хорошо расчлняются полутона, видны рельефы и общий светораздел по объему головы. При дневном освещении слепок менее контрастен, тени подвижны, что затрудняет работу. С каждого места работы голова должна хорошо просматриваться, для чего ее необходимо поставить несколько выше уровня горизонта.

2. Уяснив смысл и характер задания, студенты выполняют композиционный предварительный эскиз, набросок или короткий рисунок в избранном формате.

3. Процесс работы с натуры имеет отдельные стадии, на первой из которых определяется положение головы в пространстве при помощи серединной линии – устанавливается поворот, наклон и ее размер по отношению к листу. Разместив изображение головы на плоскости, намечают размеры основных частей лица: от теменной кости до

надбровных дуг (высота лба), от надбровных дуг до основания носа, от основания носа до нижнего края подбородка – нижняя лицевая часть.

Местонахождение глазных впадин, обрамленных надбровными дугами, верхними краями скуловых костей, проверяется от переносицы, далее намечаются височные кости, лобовые бугры, слуховые отверстия и т.д.

Изменение ширины лицевой части, носа, рта, скуловых костей, размеры верхней и нижней челюстей непосредственно связаны с поворотом головы по вертикали, при этом, как детали общего объема, все они перспективно сокращаются.

Такую закономерность легко проследить в натуре, линейно сравнивая части переднего и заднего планов. С низкого горизонта можно наблюдать как вертикальные плоскости лба, носа, скул, челюстей сокращаются. В это же время, горизонтальные плоскости под подбородком, у основания носа, свода глазниц увеличиваются.

При рисовании головы в ракурсе задание усложняется, выполнить его может студент подготовленный, хорошо представляющий, как происходит сокращение плоскостей формы в глубину или как увеличиваются их размеры по мере приближения к рисунку. Голова органически связана с плечевым поясом посредством шеи. Чтобы найти ее размеры (например, в профиль), можно провести две параллельные вспомогательные линии, одна из которых пройдет через седьмой (шейный) позвонок к атланту, другая возьмет начало в соединении ключиц (у яремной впадины). Между этими линиями заключен видимый объем цилиндрической формы, в него вписываются грудинноключично-сосцовая пиловидная мышца, гортань, в ней адамово яблоко и другие детали. Кроме того, чтобы увязать шею с плечевым поясом, необходимо понять и выразить ее динамику.

Движение шеи органически вытекает из положения головы, так, у Давида, Сократа, Сенеки, Актавиана это хорошо видно. Некоторые античные головы по величине в несколько раз больше головы человека, в них сохраняется определенное соотношение частей, их взаимосвязь. Имея

дело с такими масштабами, учащийся в работе, кроме глазомера. Прибегает к дополнительным средствам проверки, измерений, как правило, пользуется карандашом, отвесом, проводит вспомогательные линии и т.д. такие средства себя оправдывают, так как проследить от начала до конца в натуре ось большого объема, проверить пропорции на глаз не так просто.

Сокращение основных частей головы в пространственном удалении необходимо рассматривать в общем объеме, стремясь построить их возможно точнее, контролируя соотношение величины, надо периодически, по мере необходимости возвращаться к проверке целого.

Цельность восприятия природы возникает в результате тренировки глаза, непрерывных упражнений.

Во второй стадии работы после линейного построения головы переходят к моделированию формы по частям, выдерживая соразмерность деталей и степень их тоновой насыщенности света, собственные и падающие тени на модели по мере удаления от софита ослабевают в тоне, приближаясь к источнику света, в соответствии с законом контраста света и тени усиливаются. По тому же закону у освещенной части гипсового слепка головы фон (плоскость стены) смотрится темнее, а с темной стороны той же модели она светлее. В световой зоне анатомические подробности головы осязаемы более конкретно.

Для усвоения анатомического строения, работая над античными слепками, полезно поставить рядом гипсовую голову Гудона. Чтобы уяснить связь между мышцами головы и костной основой черепа, его нужно порисовать. Изучение строения головы имеет место не только во время рисования учебных пособий, но и в длительном рисунке, где учащийся стремится применять знания конструктивных основ и пластической анатомии на практике. Такие знания помогают глубже осознать и выразить пластическое содержание формы головы в рисунке.

Ошибки рисования. Преодолевая трудности, связанные с построением деталей, необходимо помнить и о других возможных недостатках:

чрезмерным округлениям формы, затушевыванием объема, излишней черноте, путанице тональных отношений.

Когда голова вылеплена, найдены ее характер и движение, лицевая часть воспринимается как композиционный центр рисунка, а остальное ей подчинено, в таком случае в завершающей стадии оставшееся время необходимо использовать для обобщения. Проверая общую основу построения головы в рисунке, надо стараться привести ее в состояние широко и цельно увиденной большой формы. Постановки гипсовых голов желательно чередовать по принципу от простого к сложному. Кроме длительного рисования, может быть задание, как голова в двух поворотах на одном листе, в то же время это и композиционное задание.

Материалы. Для исполнения задания рекомендуются графитные и угольные карандаши: средней твердости, ТМВ, из мягких – 2М, 3В, ретушь №2 и т.д.; рисовальная бумага хорошего качества (ватман или полуватман).

II. Рисунок головы человека.

Познакомившись с общими законами рисунка головы, практически освоив ее изображение в различных поворотах и ракурсах при изучении анатомии черепа, мускулов и деталей лица, студент приступает к штудированию головы живой модели. Последовательность работы над рисунком живой головы такая же, как и над гипсом.

Начинать рисовать голову надо с поисков композиции на листе.

Контурно наметив размер головы, характер ее движения, студент уточняет пропорции. Затем проводит вспомогательные линии, определяющие построение лицевой части. На срединной (профильной) линии намечается переносье, основание носа, разрез рта и низ подбородка. Профильная линия, в каком повороте изображается голова, а линия, проведенная через верхние края глазниц, обозначает наклон головы и ее положение относительно горизонта. Затем необходимо найти все плоскости головы (лицевую, боковую, височные и т.д.) и их перспективные

сокращения при различных наклонах. Для более четкого выявления объема головы, прежде всего, надо передать поверхность лобной кости и ее бугры: надбровные дуги, глазные впадины, переносье. Затем найти переднюю и боковые плоскости носа, крылья носа, выпуклые носовые кости и нижнюю челюсть.

Наметив объем, характер и пропорции лица, следует легкими штрихами нанести светотень, затем приступить к детальной обработке – штудировке формы, наблюдая модель со всех сторон, чтобы уловить характер лица. После чего необходимо более четко выявить светотень рефлексы и, постепенно усиливая тон, убрать лишние детали, подчиняя их целому.

В процессе работы над рисунком надо заострять внимание студента на пропорциях, композиции и характере модели. Рисующий должен наблюдать модель в разных поворотах и постоянно помнить о положении плоскостей головы в пространстве, о взаимосвязи деталей при различной мимике лица, о светотени и тоне, о пластической проработке деталей, об их подчинении объему.

III. Рисунок головы человека в разных поворотах.

В программе по Академическому рисунку важное место занимает рисование головы натурщика на одном листе в различных поворотах. Это задание служит основой для дальнейшей работы над изучением и изображением головы человека.

Студент должен свободно представлять положение формы в пространстве и ее изменение. Необходимо, чтобы с самого начала работы у студента было сознательное рисование. Он должен изучать закономерности построения головы. Рисование с различных точек зрения дает возможность проследить форму головы, а также связь ее больших объемов.

Цель задания – научить студента рисовать голову в различных поворотах и ракурсах. Модель для задания следует выбирать конструктивно ясную, художавую, с хорошо выраженными

индивидуальными особенностями. В рисунке головы большую роль играет композиционный момент. Можно компоновать рисунки в горизонтальном формате листа, так как при вертикальном иногда возникают трудности композиционного порядка.

Как показывает практика, желательно рисовать головы одного размера на одном листе. Одинаковые по размеру головы более сопоставимы в пропорциях между собой. Точку зрения следует выбирать с таким расчетом, чтобы поворот головы не повторялся.

Методически начало процесса рисования головы в нескольких поворотах такое же, как и при рисовании гипсовой головы в двух поворотах. Разместив на листе изображение с учетом положения каждой головы относительно горизонта, надо (отметить) наметить основные формы голов, затем поочередно рисовать их, постоянно сравнивая между собой.

Далее относительно вертикальной оси строится средняя линия, проходящая через переносицу, основание носа, разрез рта и середину подбородка. Она устанавливает степень поворота головы и, насколько мы видим в перспективе другую часть.

Необходимо следить за точностью размера сокращающихся плоскостей, так как иногда учащийся искажает их размеры. Затем уточняется лицевой угол, грани передних и боковых плоскостей головы. Изучение головы сопровождается изучением черепа в процессе выполнения задания. Метод построения головы в нескольких поворотах предполагает способ сравнения, сопоставления движений, объемов, пропорций, исключая пассивное рисование. В этом задании требуется понимать закономерности конструктивного построения головы, уметь проследить изменение формы в разных поворотах. Важно применять на практике знание перспективы, в построении объема головы при различных (поворотах) наклонах.

Введение тона в рисунок как эффективного средства решения объемно-пространственных задач диктуется необходимостью полнее передать объем

головы, показать изменение плоскостей в зависимости от поворота и последовательных сокращений. Необходимо обращать внимание на тональность, сосредотачивая максимальные контрасты на близких к нам передних плоскостях, ослабляя их на уходящих в пространство.

Правильность конструктивной основы, точность пропорций, согласованность поворотов проверяется сходством нарисованных на листе голов, являющихся изображением одной и той же модели.

Уместно вспомнить слова выдающегося французского скульптора Бурделя о том, что «подлинное сходство происходит от точности размещения и планов...Сходство создается строжайшей правильностью конструкции». Действительно, только точное положение формы в пространстве, найденное место каждого объема определяет сходство с натурой. Немаловажное значение имеет выбор точки зрения, с которой наиболее выгодно просматривается голова. Для закрепления знаний и навыков построение головы человека полезно рисовать в тех же поворотах – череп. В рисовании головы в различных поворотах важно стремиться передать живое чувство формы в ее пластическом выражении.

Умение в рисунке передать характер модели, отразить черты ее конкретной индивидуальности, развивает у студента наблюдательность и активное отношение к учебной программе по рисунку.

IV. Рисунок по памяти после длительного задания.

Рисунок – тончайший инструмент художника для выражения творческих замыслов, в то же время и средство изучения действительности во всем ее многообразии. Научить свободно рисовать от себя и по памяти – задача первостепенной важности для школы, и обучать этому студента нужно с самого начала. Рисунок по памяти проводится после каждой длительной постановки. Рисунок по изучению природы, ее построение, пропорций, конструктивных связей и рисунок по памяти – все в конечном итоге взаимосвязано, эти два вида рисунка нельзя отделить друг от друга.

Если студент, рисуя голову, не понимает сути построения черепа, не может конструктивно связать одну часть с другой, не чувствует характера модели, не может длительно штудировать модель, решить задачу изображения живой формы в пространстве, он не сможет рисовать по памяти.

Верные и правдивые рисунки по памяти – это итог длительной тренировки зрительной памяти студента, это итог его знаний.

Разнообразны методические способы и приемы развития зрительной памяти; ежедневно делать наброски, зарисовки в мастерской и на пленере. После длительной работы с живой моделью, завершив во всех деталях рисунок, студент последние два часа постановки рисует ту же голову, но уже по памяти. Рисунок по памяти, как и с натуры, требует от студента той же последовательности в работе и соблюдение тех же закономерностей.

Прежде чем приступить к рисунку по памяти, необходимо выбрать наиболее выгодный поворот, выражающий характер модели, скомпоновать, наметить в контуре наклон головы, определить пропорции и отношение частей к целому, при этом надо помнить. Что все формы строятся по законам анатомии и перспективы.

Форма моделируется светотенью, тоном с учетом характерных особенностей живой головы. Работая, все время необходимо опираться на анатомические знания.

«Рисуя, постоянно рассуждай,- говорил П. Чистяков,- как бы ты рисуешь в трех поворотах». Живая модель дает широкий простор для воображения рисующего, для поиска средств раскрытия характера. Для того, чтобы владеть рисунком, необходимы, прежде всего, знание и большая любовь к изобразительному искусству. И надо, чтобы студент целенаправленно рисовал всегда и везде, это должно стать его естественной потребностью.

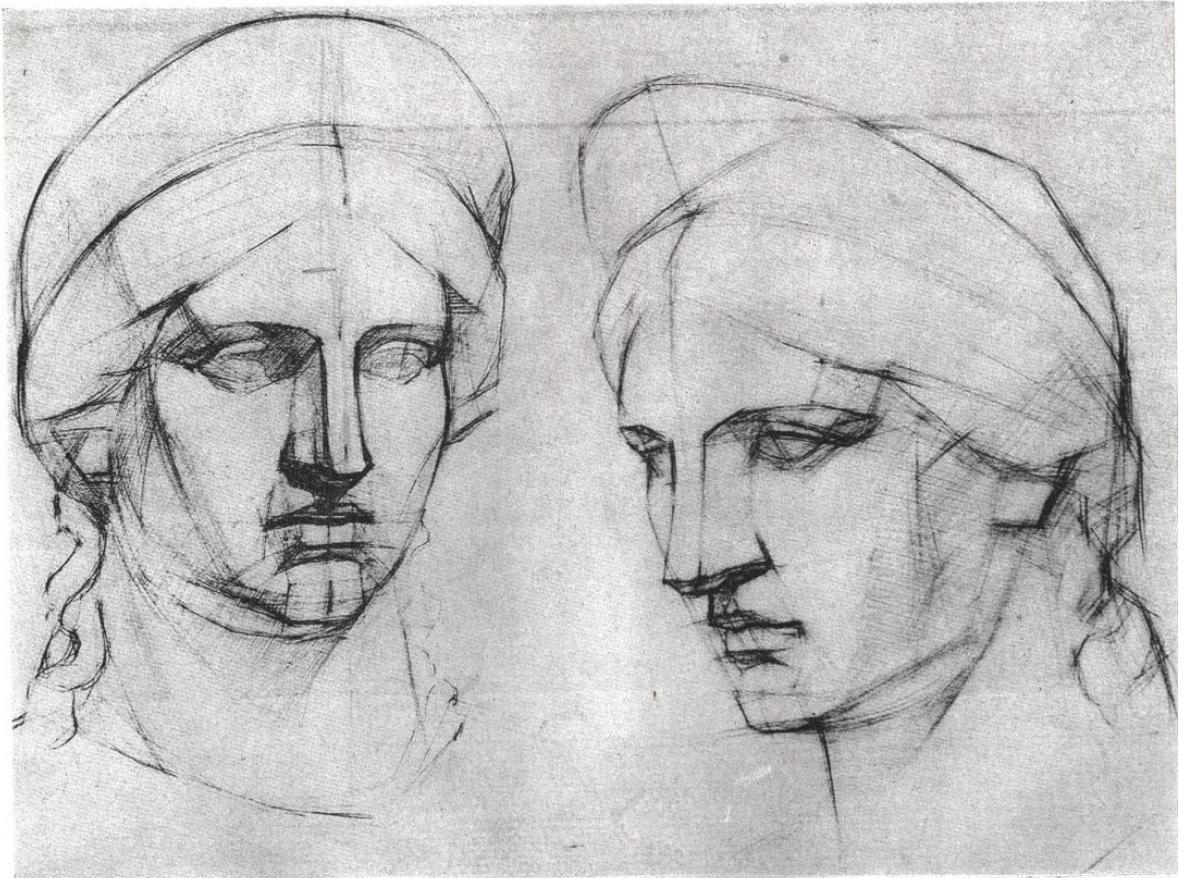
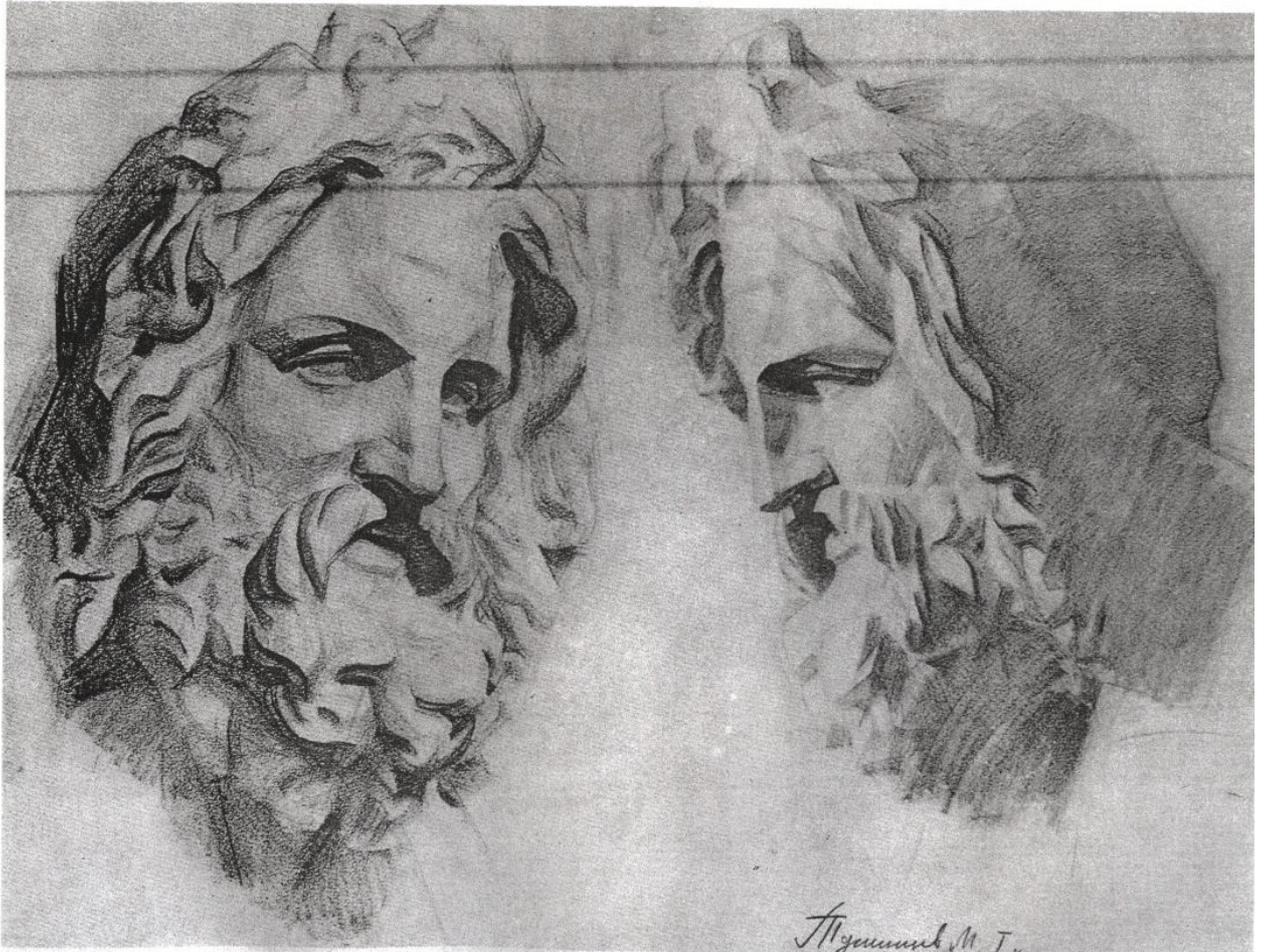

Рис. 1

Мухоморов М. Т.

Рис. 2

Рис. 3

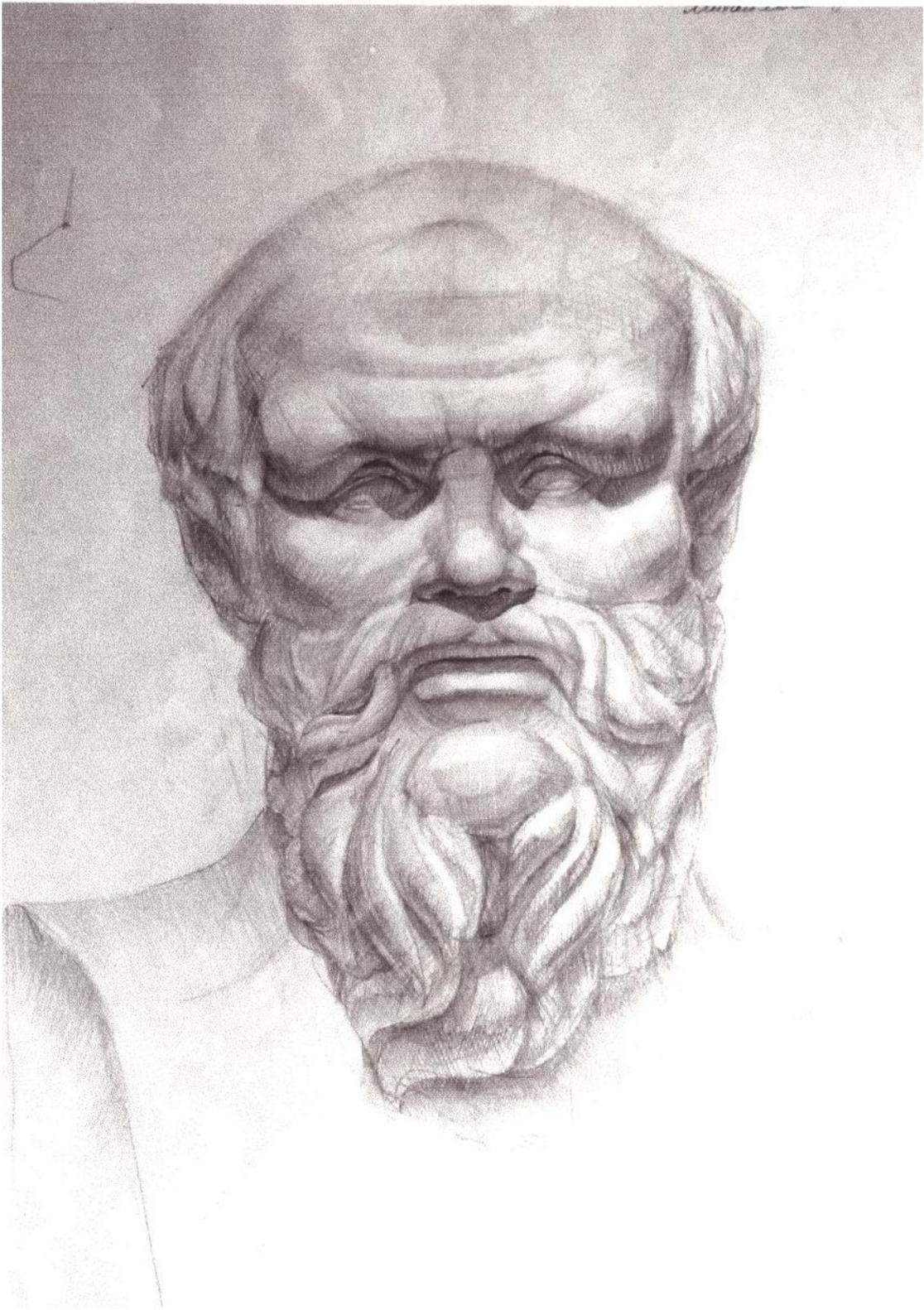

Рис. 4

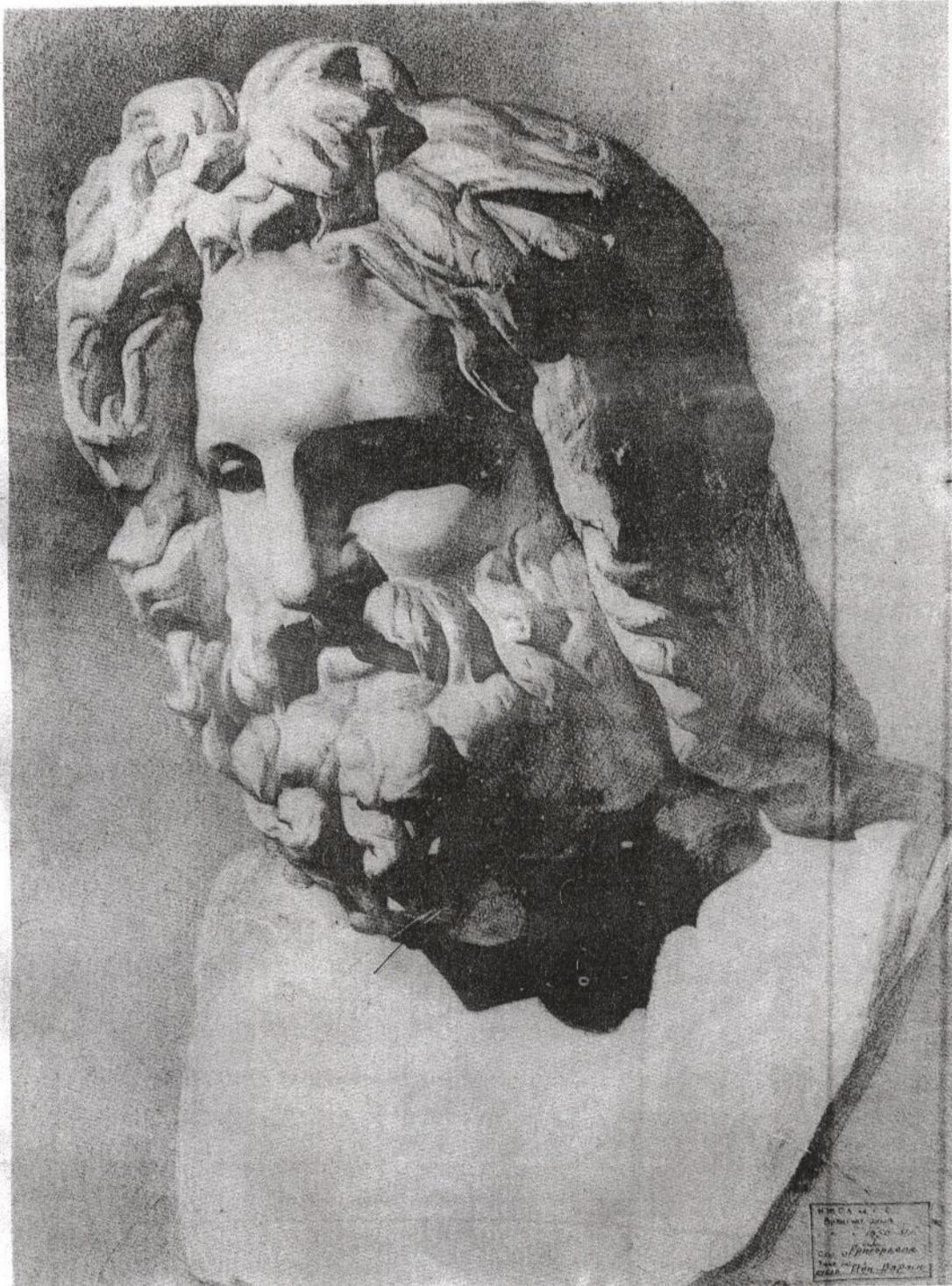

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Fig. 8

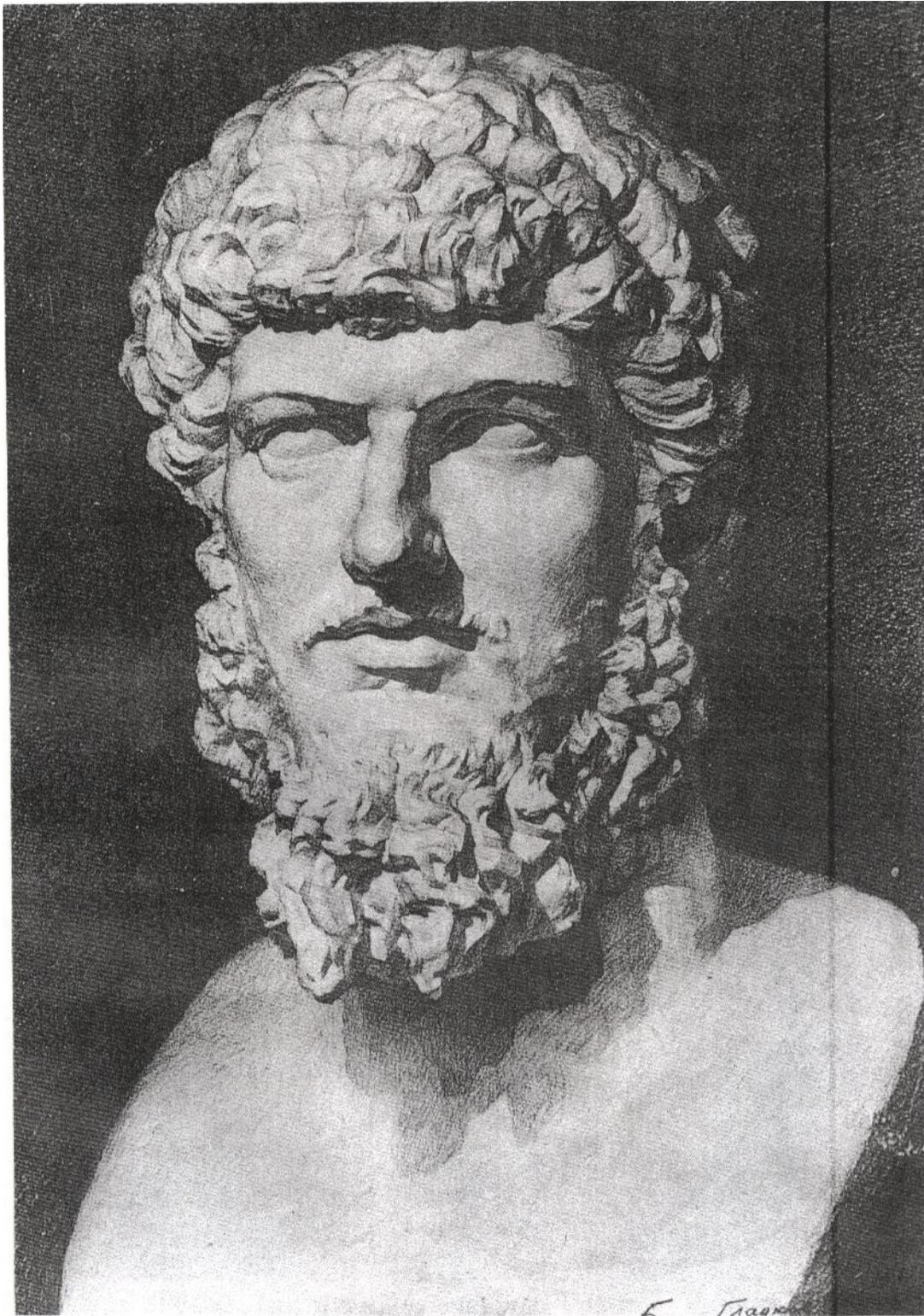

Рис. 9

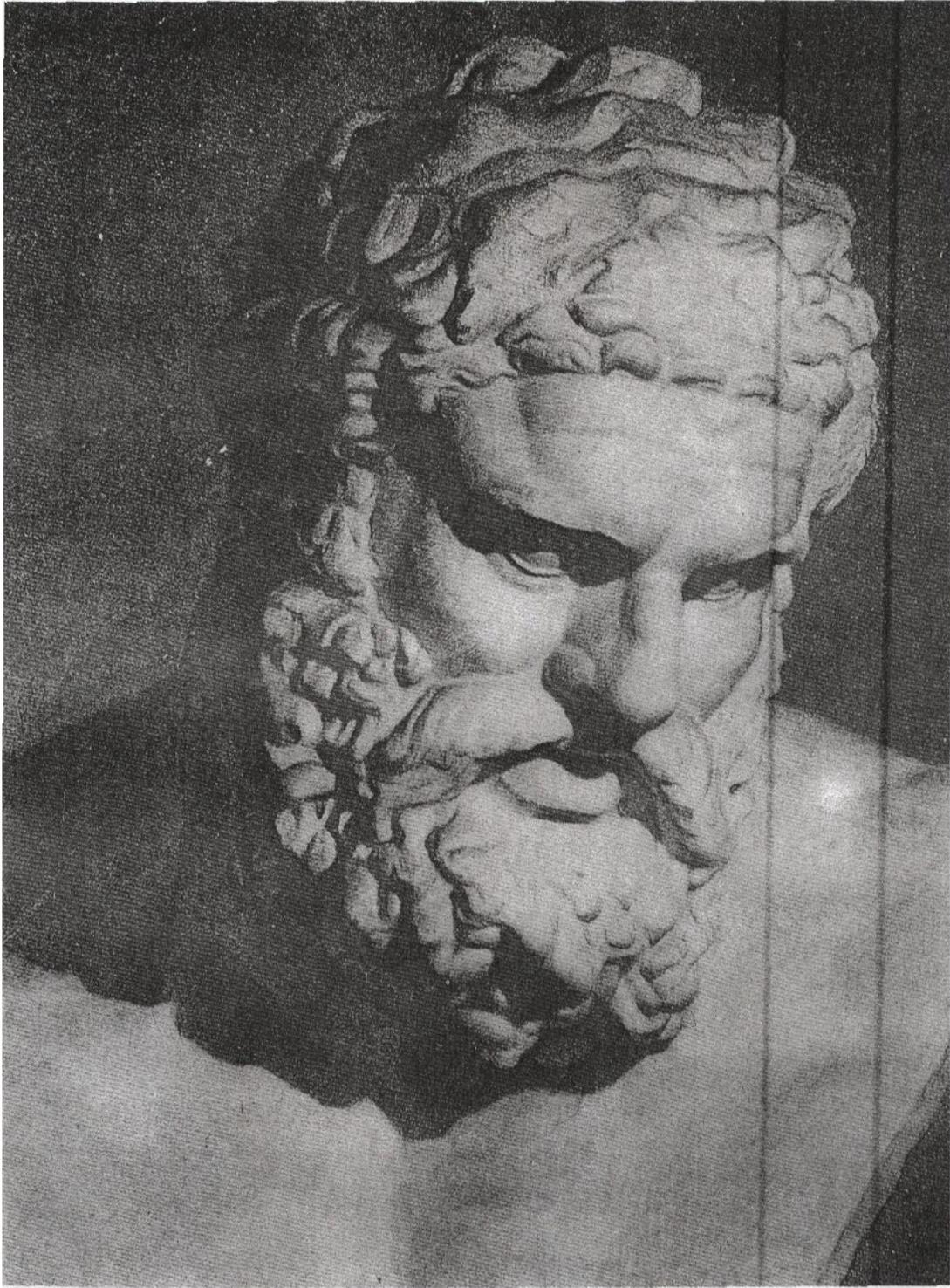

Рис. 10

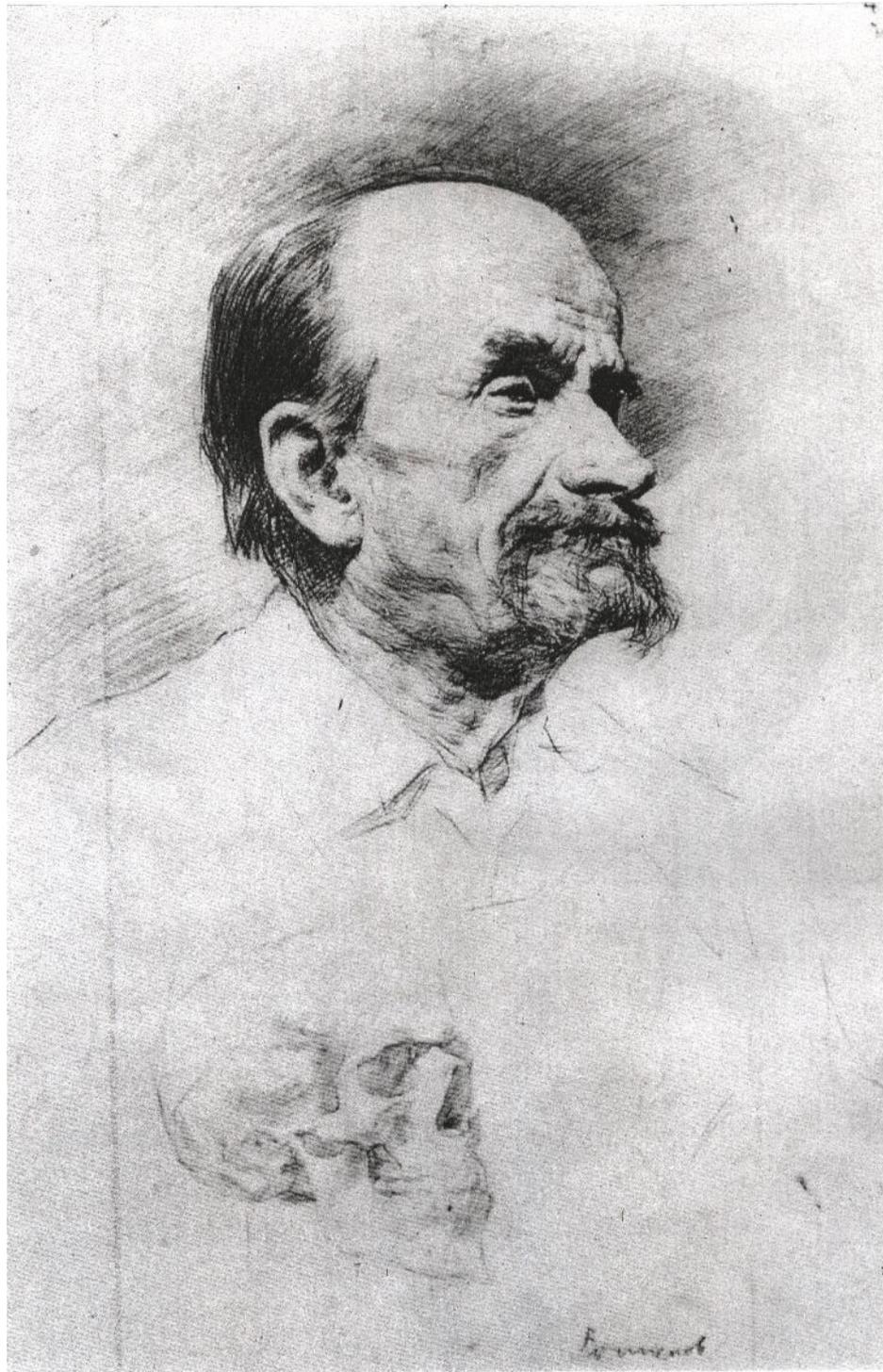

Рис. II

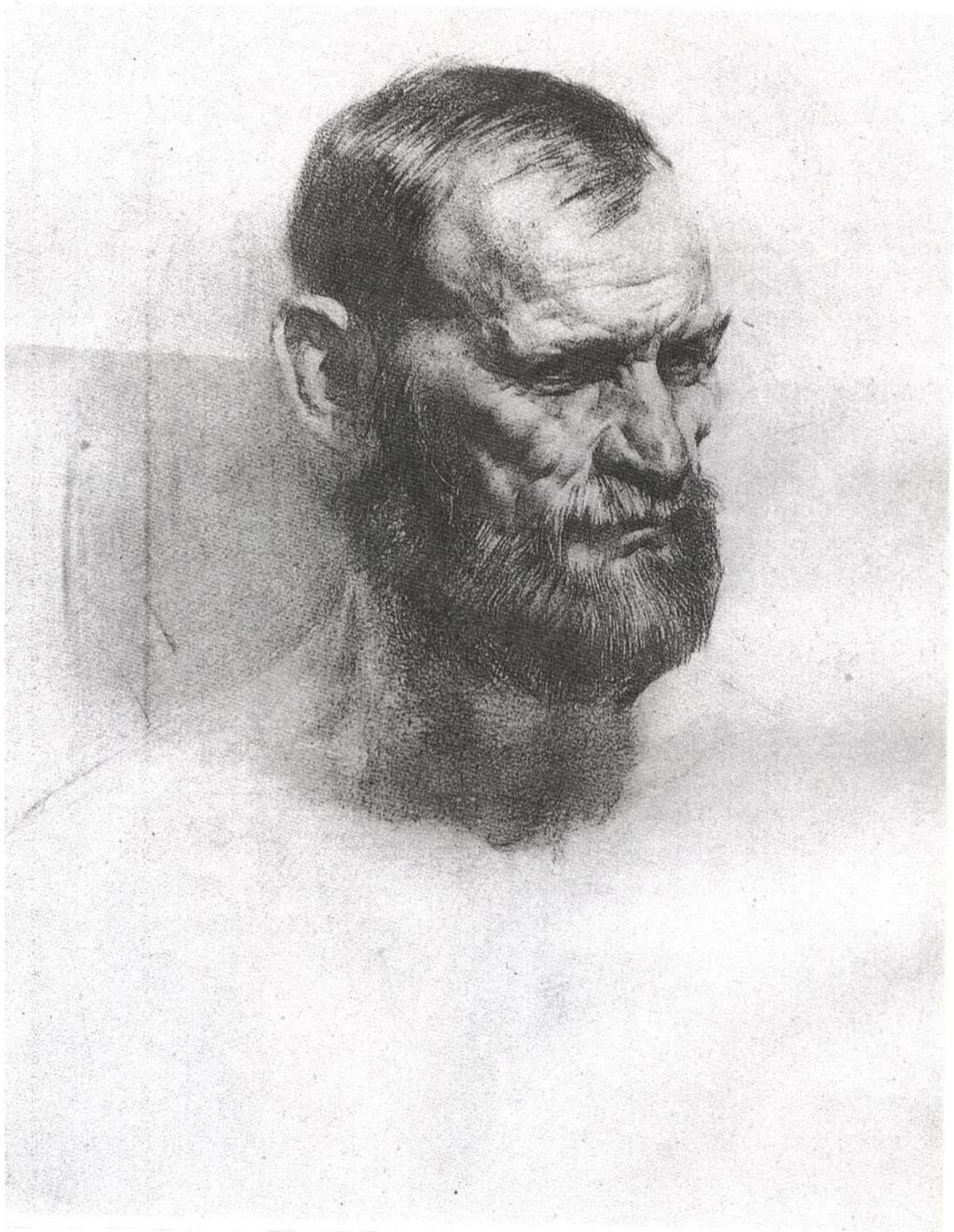

Рис. 12

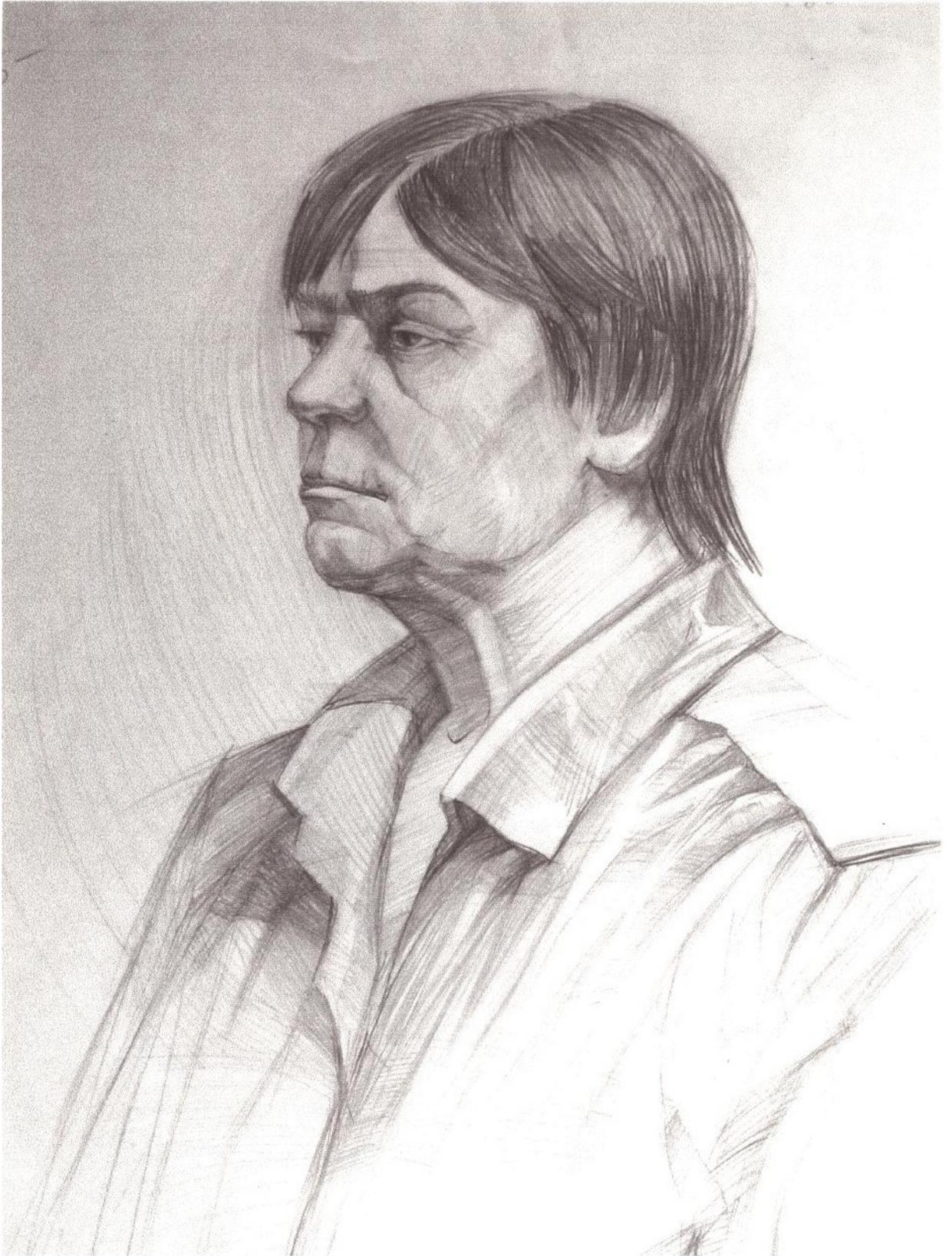

Рис. 13

Рис. 14

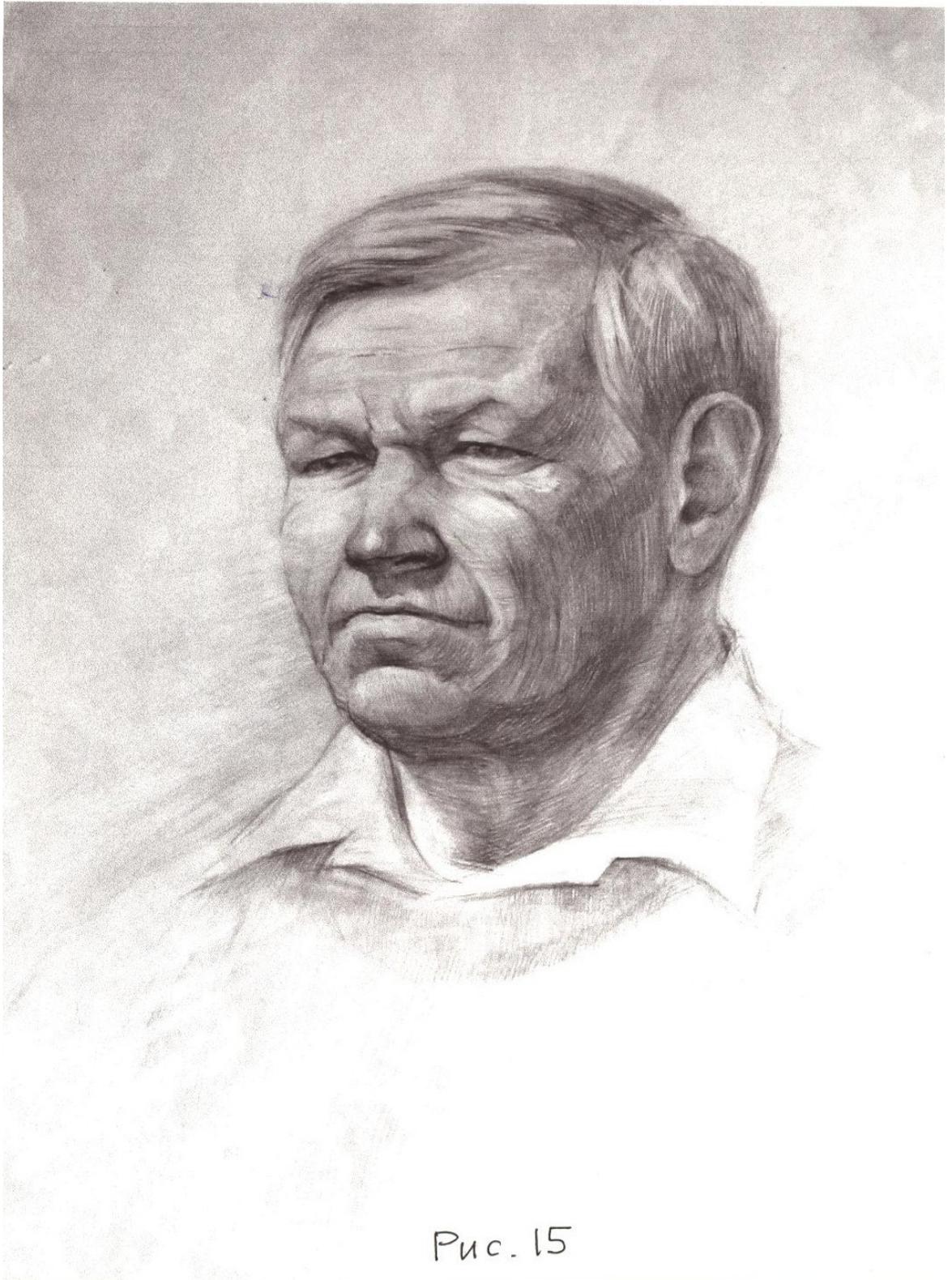

Рис. 15

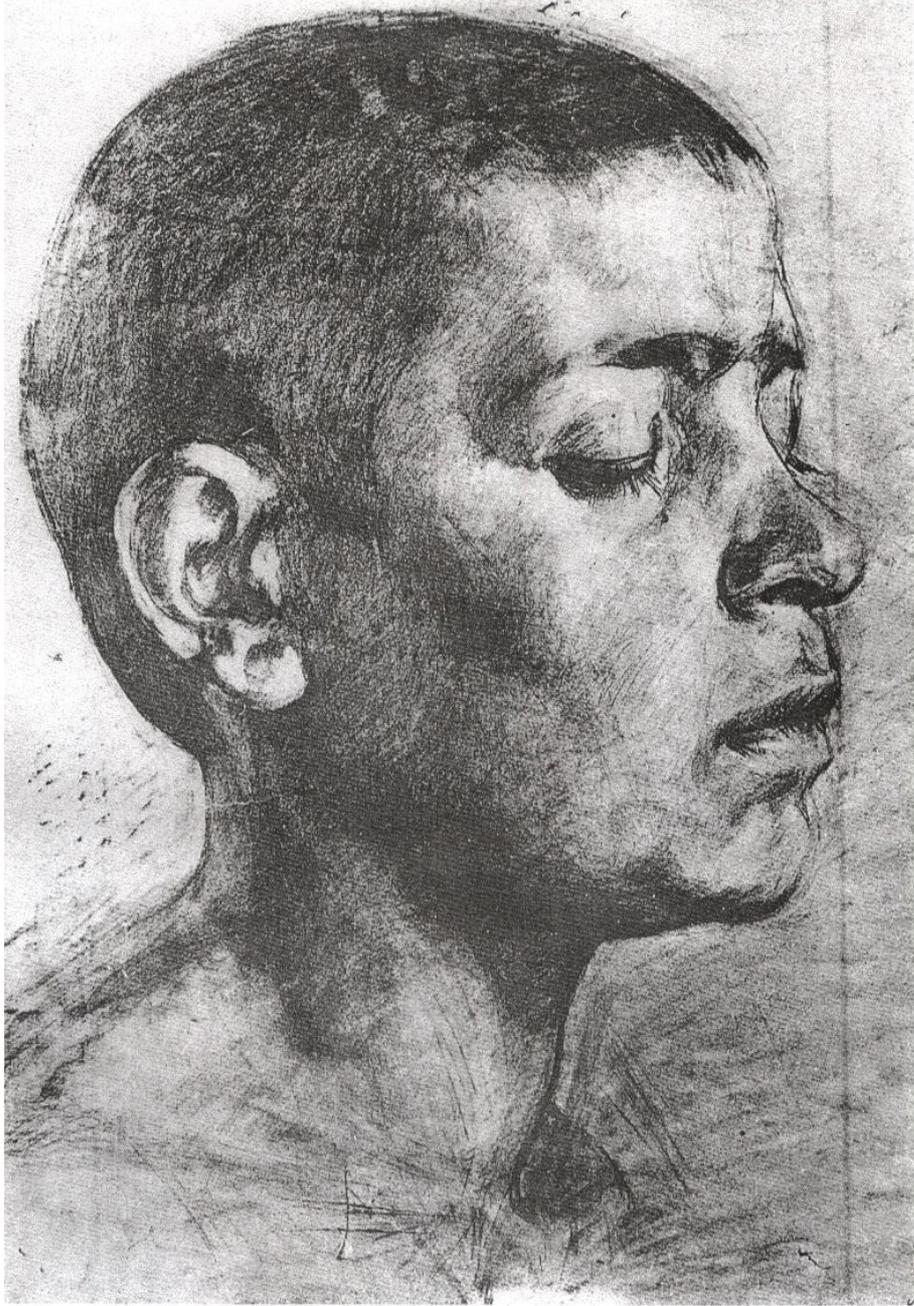

Рис. 16

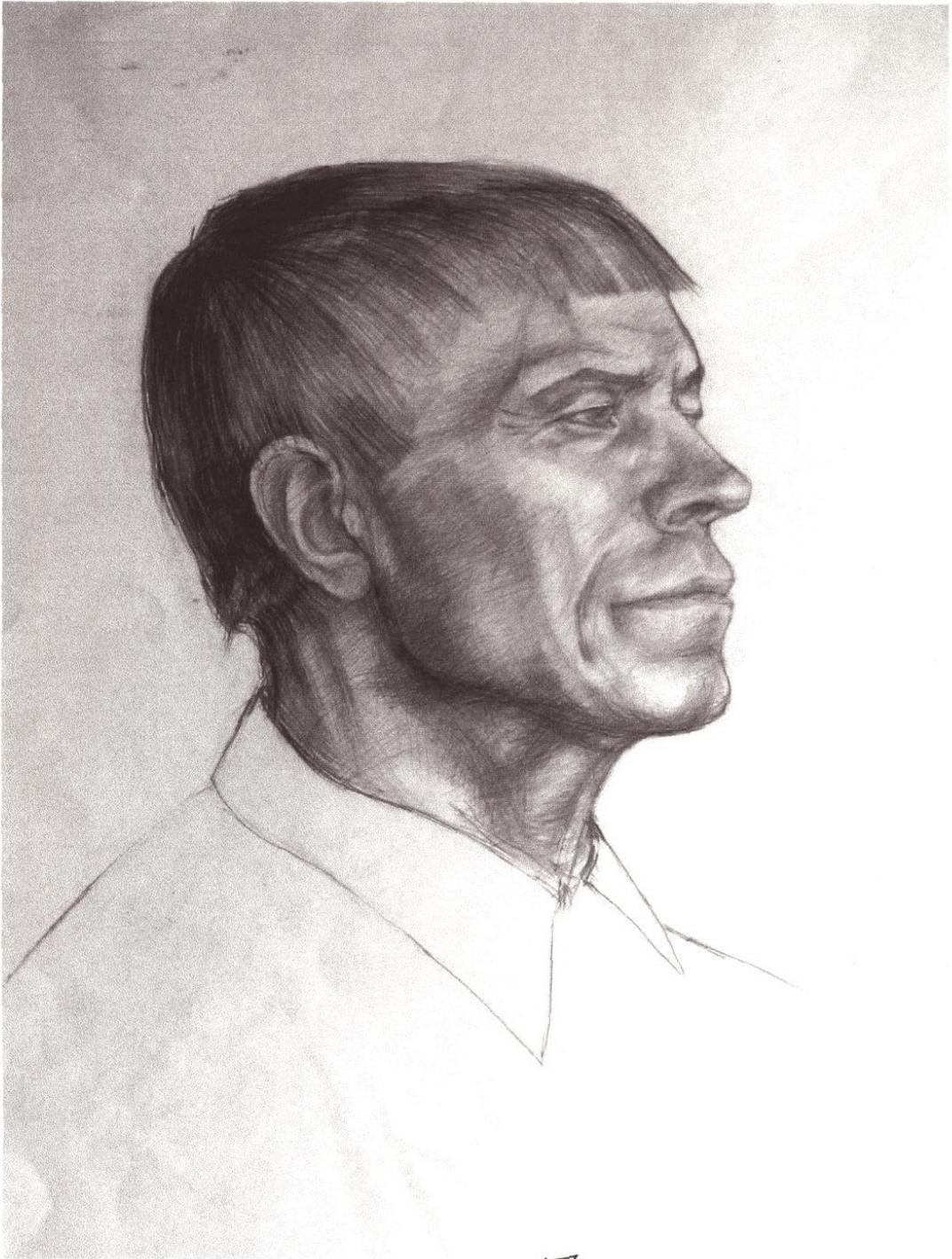

Рис. 17

Рис. 18

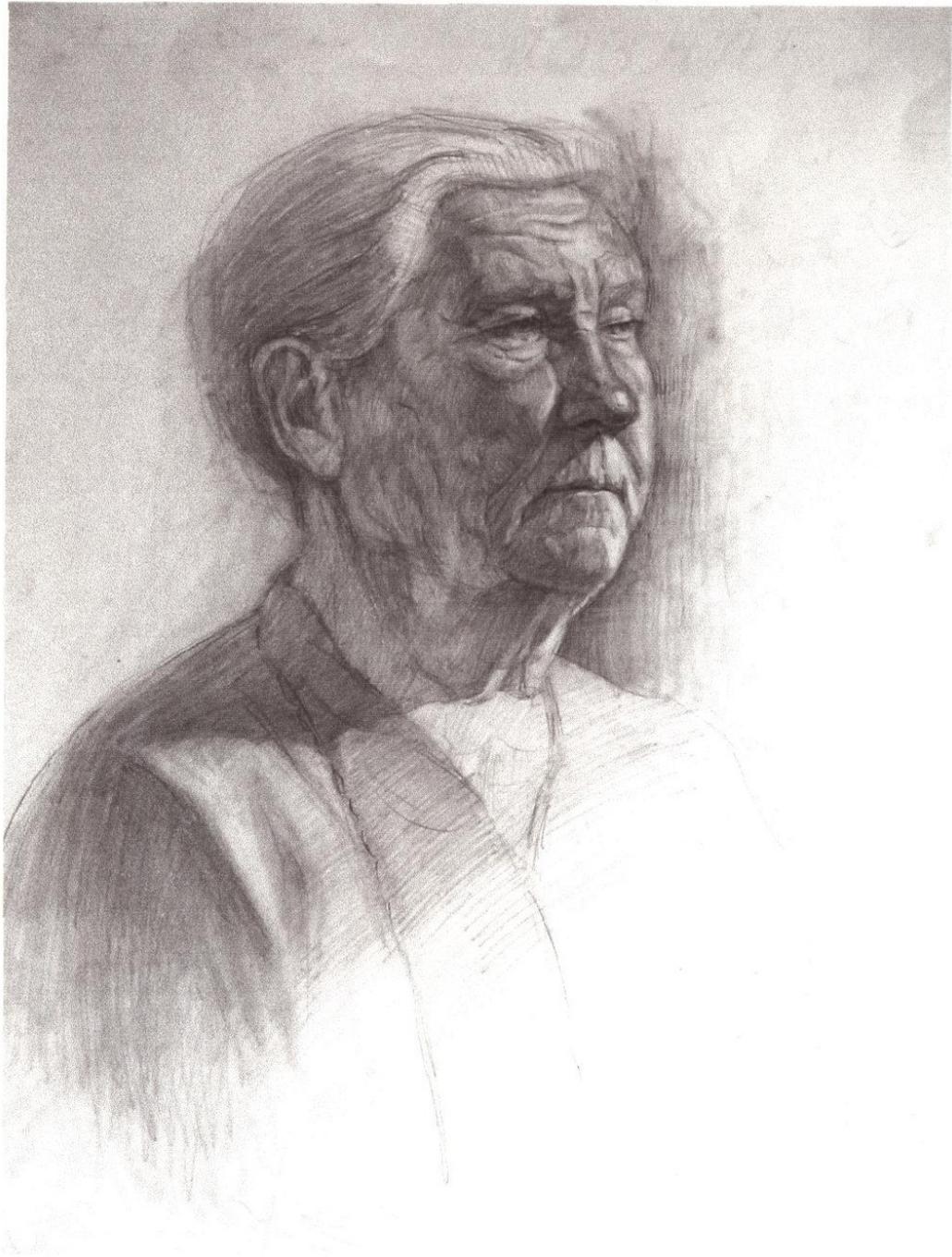

Рис. 19

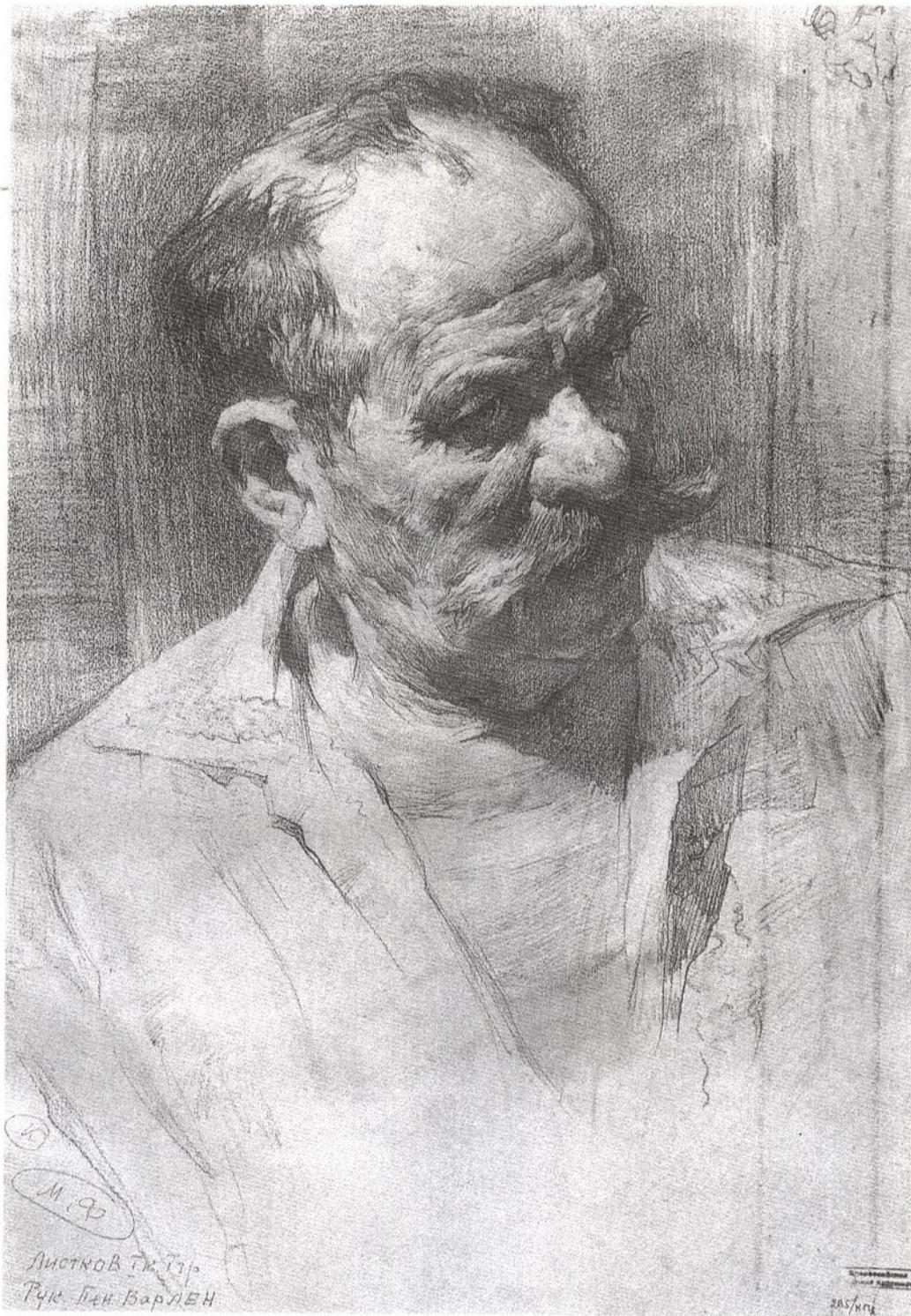

Рис. 20

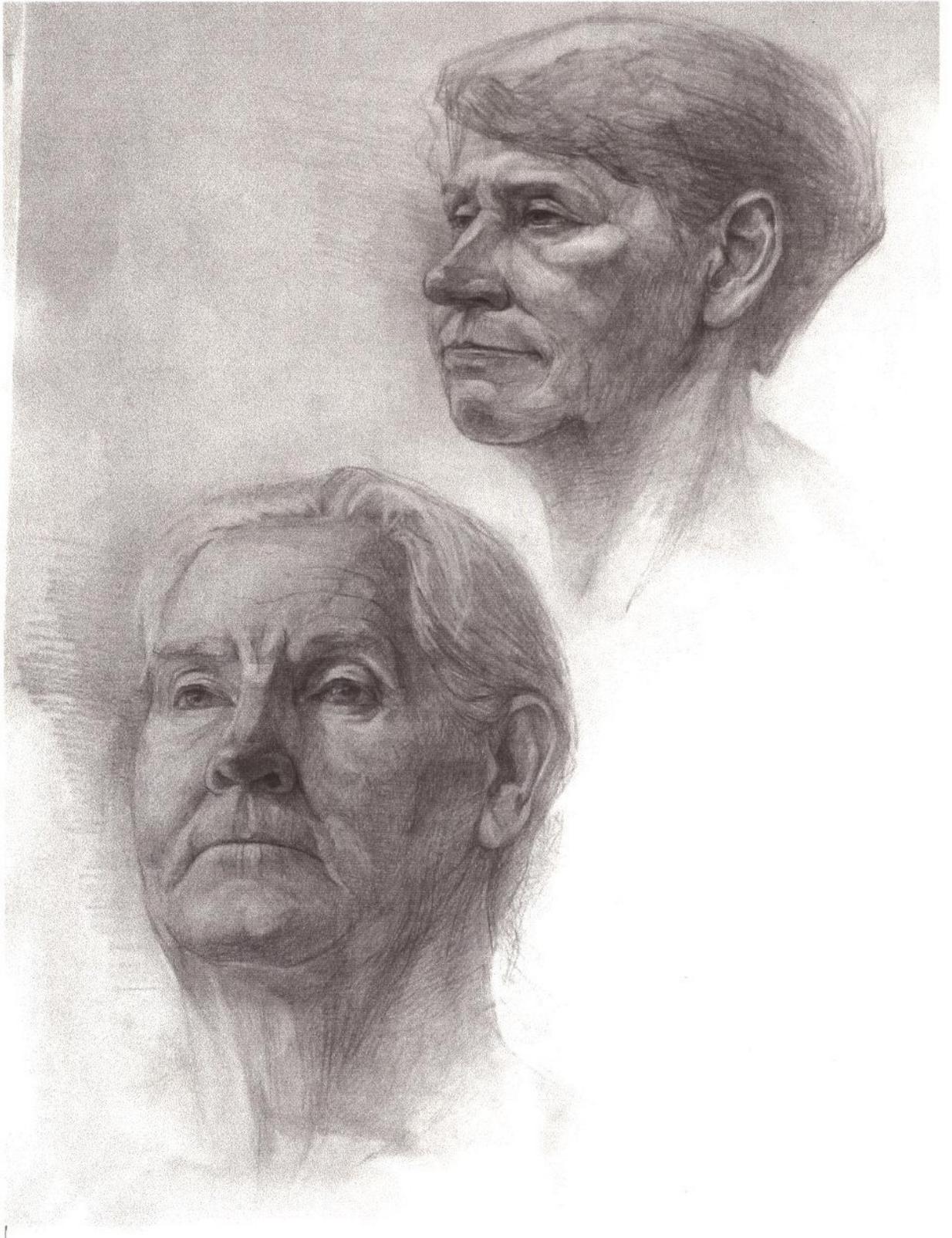

Рис. 21

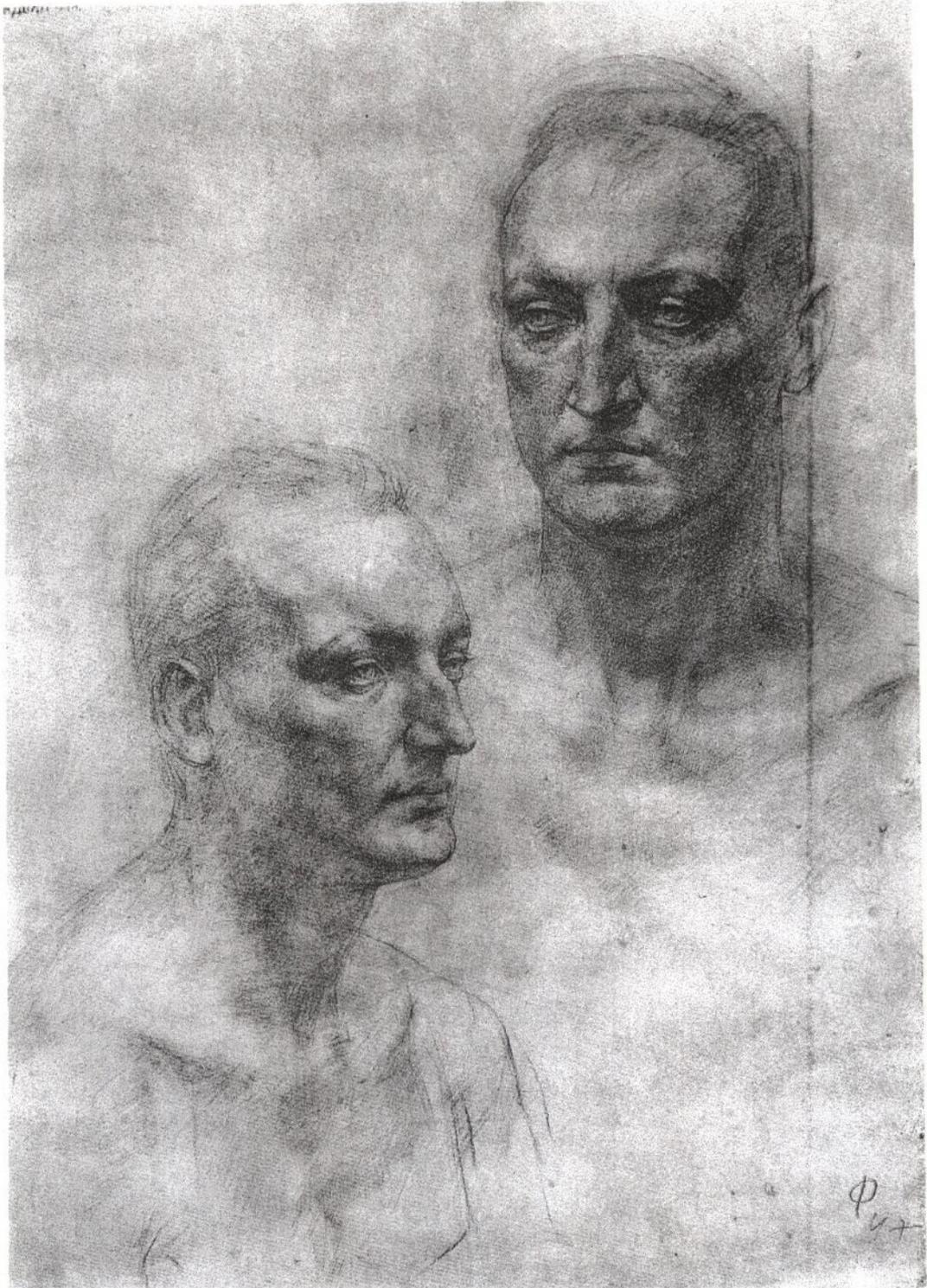

Рис. 22

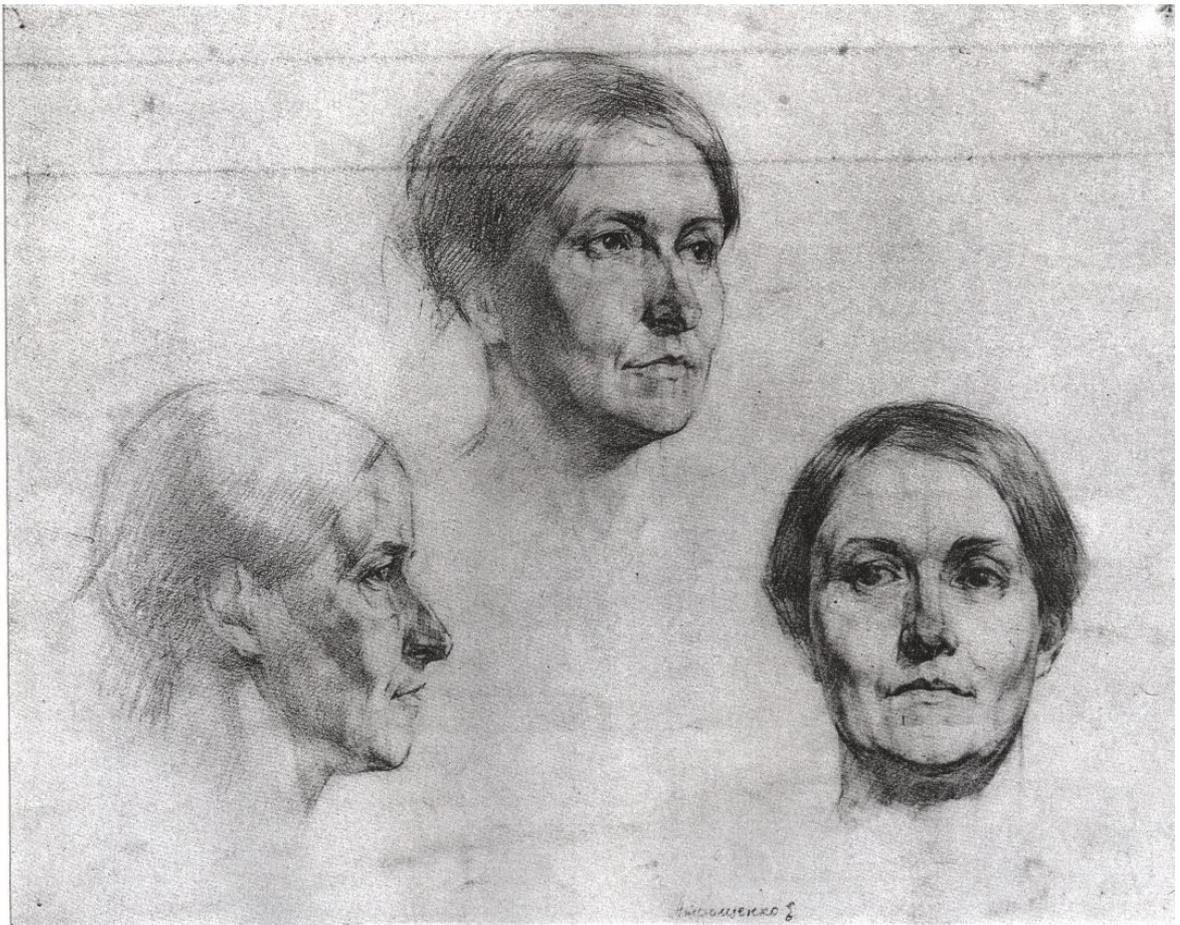

Рис. 23

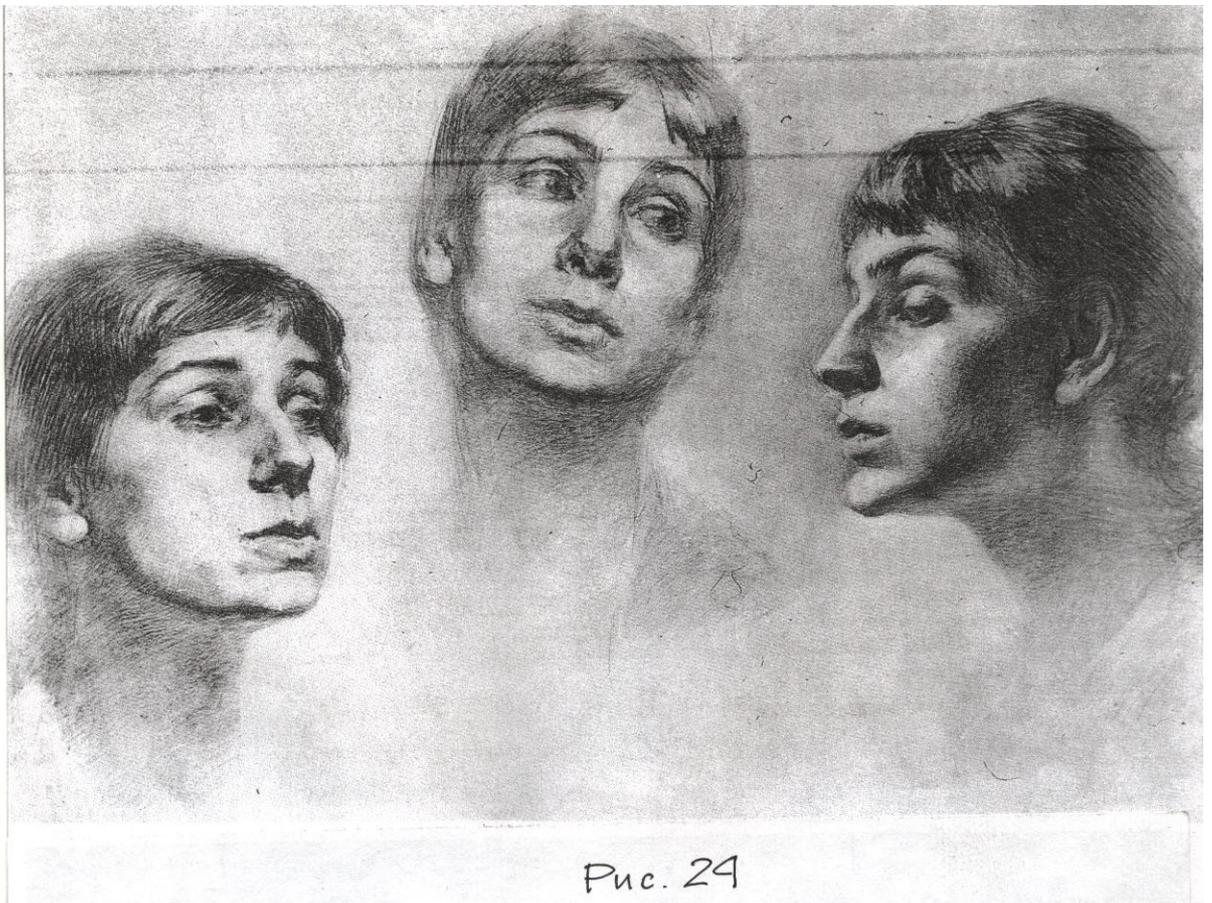

Рис. 29

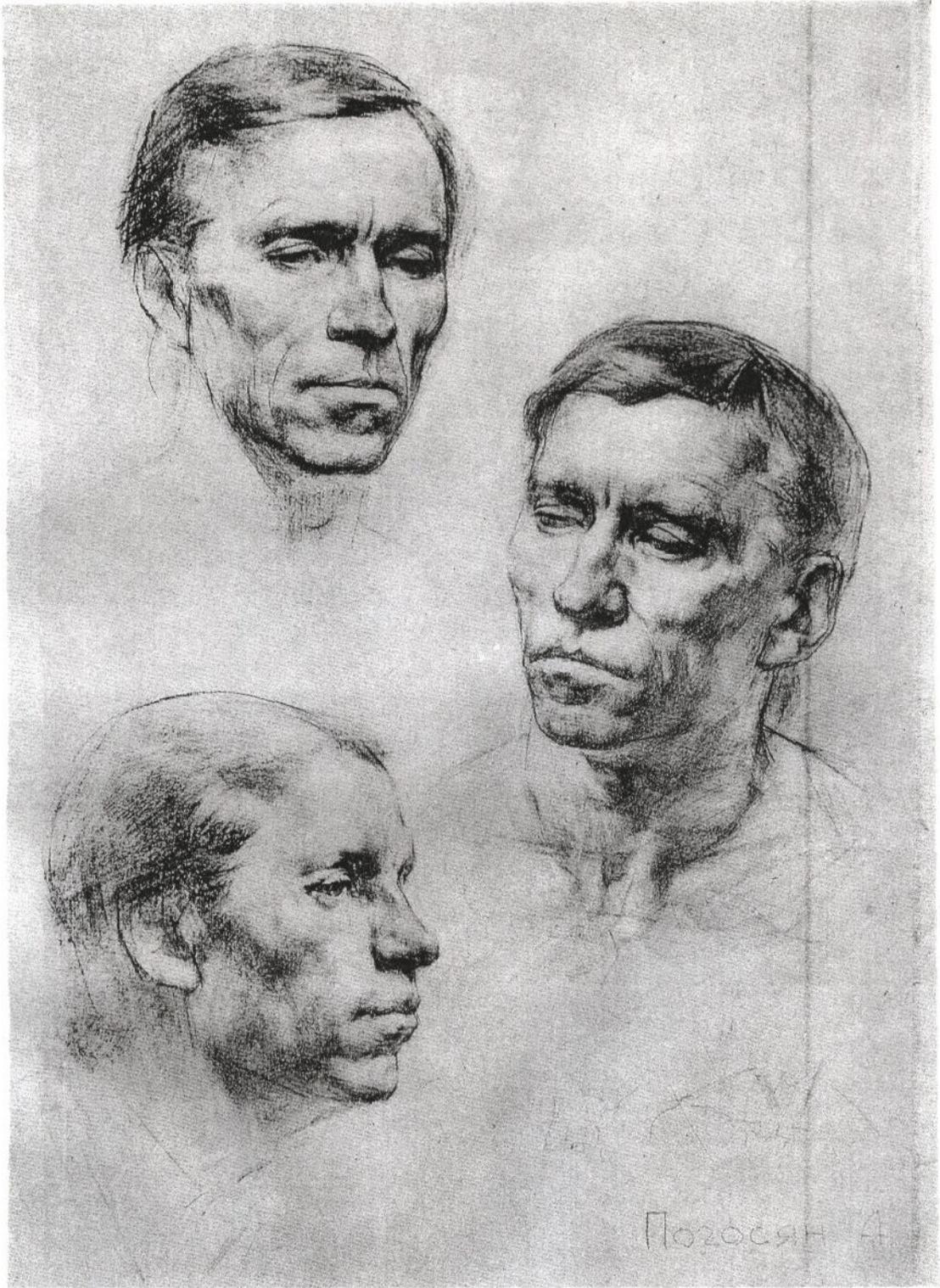

Рис. 25

ЛИТЕРАТУРА

«Российская Академия художеств»:

1. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, 1996 г.
2. Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова, 2000 г.

Под редакцией: Еремеева, Репина, Королева

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Рисунок гипсовой головы	3
Рисунок головы человека	7
Рисунок головы человека в разных поворотах	8
Рисунок по памяти после длительного занятия	10
Литература	42

Сергей Анатольевич Попов,
доцент кафедры художественных дисциплин АмГУ,
член Союза художников России;

Владимир Автономич Серебряков,
доцент кафедры художественных дисциплин АмГУ,
член Союза художников России;

Анатолий Алексеевич Тахаев,
доцент кафедры художественных дисциплин АмГУ,
член Союза художников России;

От рисунка гипсовой головы
к рисунку головы человека. Методическое пособие