

**Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирское государственное художественное училище (колледж)»**

**Учебное пособие
по выполнению практической работы студентов
«Рисунок обнаженной полуфигуры»
по дисциплине «Рисунок»
для специальностей 54.02.05 «Живопись (по видам)»**

**Новосибирск
2018**

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой
комиссии
Протокол № ____ от _____ 20 ____ г.

Председатель
_____ /Олешко Н.В. /

Составитель: Богданова Я.Г.

Составлены в соответствии с рабочей
программой дисциплины «Рисунок» для
специальностей 54.02.05 «Живопись (по
видам)»

Преподаватель ГАПОУ НСО «НГХУ»

Пояснительная записка

Данные методические указания разработаны для практических работ студентов по дисциплине «рисунок», предназначены для студентов по специальности «театрально-декорационная живопись». Рисунок обнаженной полуфигуры является темой, необходимой для закрепления анатомических и пластических знаний полученных при рисунке анатомической полуфигуры, ознакомление учащихся с живой натурой и внимательного, трепетного использование этих знаний при рисунке живого человека. Дает возможность живого восприятия природы, ее пластики, ее особенностей и характеристик, а также возможность применять знания основ пластического формообразования.. Так же данная методическая разработка должна быть необходимым этапом для перехода к таким заданиям как:, рисунок одетой фигуры, рисунок обнаженной фигуры с прорисовкой скелета, рисунок женской модели, и т.д., т.к содержит общую информацию о правильном восприятии живой обнаженной природы, о целостности, о индивидуальности и живости образа. Также попутно дает необходимую анатомическую практику, понятия пластических связей, структурирует эти знания с позиции особенностей рисования живой природы, и включает основные постулаты понятий при рисунке фигуры человека.

Цель: Научится видеть правильные пластические связи, анатомические узлы на живой натуре, ее индивидуальных черт. Оказание помощи студентам в выполнении практической работы по дисциплине «рисунок» путем живого восприятия, с использованием зарисовочных методов рисования. Настоящие методические указания содержат знания, позволяющие студентам самостоятельно, в случае пропуска задания по уважительным причинам

освоить материал: знать об этапах работы над рисунком обнаженной полуфигуры человека, последовательности ведения работы, о правилах компоновки, построения, тонального решения и основ пластической анатомии полуфигуры человека.

Обучающиеся должны освоить такие навыки как: умение использовать графические техники и материалы в работе с гипсом, применять понятия линейной, свето-воздушной перспективы, осуществлять процесс изучения живой природы. Методическая разработка содержит основной материал, информационное обеспечение, алгоритм выполнения задачи. Критерием качества и оценки является строгое соответствие выполнению поставленной задачи, правильность пропорций, анатомических характеристик модели, ее схожесть с живой природой, оценка передачи пространства и « большой формы».

Задание рассчитано на 20 аудиторных часов. Выполняется на формате А-2 или стандартном планшете 50x70. Графический материал по выбору (графит, мягкий материал).

Главной задачей этого задания является отработка изученных ранее правил построения полуфигуры, точной передачи пропорций и движения, а также умение применить на практике знаний пластической анатомии. А главное передать живого человека с его особенностями и характером. Для постановки необходимо выбрать модель худощавого телосложения с четко отслеживаемой пластикой, мышечным и костным каркасом, фигура может быть в сидящем или стоящем положении, рисунок может выполняться как спереди, так и с глубоких боковых ракурсов, а также со спины. Освещение верхне-боковое, мягкое, но с четким прослеживанием больших отношений света и тени. Фон должен быть простой, гладкий, светлый, светлее теневых мест.

Главной задачей этого задания является ознакомление с живой натурой, построения полуфигуры, точность взятия пропорций, пластики и движения живого человека, умение применить на практике знаний пластической анатомии.

Предполагается, что учащийся имеет практические знания по пластической анатомии, выполнял зарисовки гипсовых анатомических фигур и их частей и зарисовок живой природы. Перед началом рисунка необходимо сделать несколько краткосрочных рисунков небольшого размера. Цель их увидеть полуфигуру в целом, определить правильно пропорции, связь головы и торса, рук их пластику в составе целого.

Изображение каждой части фигуры должно соответствовать основному ее движению.

Примерные этапы в процессе рисунка гипсовой полуфигуры:

1. Компонировка и постановка на плоскость.
2. Нахождение пропорций и характера и движения.
3. Моделировка формы тоном и разработка внутренних объемов.
4. Обобщение, передача пространства.

Эти этапы не могут быть четко разграничены в процессе выполнения рисунка. Каждая из четырех задач решается одновременно по принципу «от общего к частному, от частного к общему».

1. Компонировка и постановка на плоскость.

Компони́ровка полуфигуры в листе бумаги осуществляется по движению света и направлению основного движения. Центр должен быть смещен немного вверх и в сторону, противоположную входящего света. Размер полуфигуры соответствует формату. Определить масштаб полуфигуры, ее верхнюю и нижнюю точки, и, не выходя из взятого размера, наметить все ее части.

После нахождения размера и расположения ее на листе необходимо уточнять характер и особенности данной модели, постановка головы, характер плечевого пояса, грудной клетки и таза.. Для этого обратить особое внимание на положение полуфигуры относительно ко всей массе фигуры. А также найти и четко отметить линию центра тяжести фигуры . По отношению к прямой линии центра тяжести наметить направления плеч и таза. Точно определить разворот этих плоскостей относительно друг друга и вокруг центральной оси.

2. Нахождение пропорций и характеристик полуфигуры.

В легких линиях показать общую массу полуфигуры и характер движения. Находить членение фигуры, пользуясь ее опорными точками. Это дает возможность видеть пропорции и одновременно почувствовать связь форм.

Опорные точки располагаются на полуфигуре следующим образом: яремная ямка (сзади – седьмой шейный позвонок), лобковое соединение, верхние края подвздошного гребня тазовых костей. Пропорции торса находим, отмечая ширину и высоту грудной клетки, живота, таза, сравнивая их величины относительно друг друга, а также скручивание и разворот их относительно центральной оси. Необходимо найти и отметить такие основные костные выходы: стреловидный шов теменных костей

Длину шеи отмечают парными точками, лежащими на оси ушных раковин. В построении головы правильнее всего руководствоваться линией сечения, точнее – плоскостью, проходящей через стреловидный шов теменных костей.

Наметить плечевые суставы и их расположение относительно друг друга и относительно общего движения фигуры, грудная клетка намечается в самом широком ее месте, районе 6-7 ребер, в верхней части грудины и нижней ее части – мечевидном отростке. Направление и движение подвздошных гребней таза, вертела бедренных костей. Далее к этим точкам можно прибавить еще несколько точек: направление ключиц относительно ассиметричности позы, направление и пропорции косых и прямых мышц живота, крепление и движение дельтовидных мышц и их влияние на основное движение. Пропорции рук устанавливаются отметкой головок плечевых костей, локтя, нижних головок локтевых костей.

В кисти руки опорными точками являются выступающие косточки суставов и концы пальцев. Далее к этим точкам можно прибавить еще несколько точек: соски, складки живота. А со спины также параметры грудной клетки в указанных точках, движение и направление широчайшей мышцы спины, направление позвоночного столба от седьмого шейного позвонка к крестцовой зоне, ягодичные мышцы.

Нужно воспитать умение видеть полуфигуру цельно, то есть, рисуя отдельное, не терять из виду всю натуру и весь рисунок в целом. Одновременно с определением величин, расстояний, направлений необходимо воспринимать натуру как форму, имеющую три измерения и находящуюся в пространстве. Определять тон линии и пятна относительно касаний с фоном.

3. Моделировка формы тоном и разработка внутренних объемов.

Ведя рисунок дальше нужно не забывать, что скелет является остовом фигуры и имеет первостепенное значение в определении пропорций, движения.

Также, уточняя формы фигуры от больших до малых нужно обратить особое внимание на оси различных частей фигуры, прослеживая пластику той или иной части относительно других частей и движения фигуры в целом.

Для примера возьмем соотношение движений грудной клетки и таза. Общее направление от седьмого шейного позвонка по центральной оси грудной клетки не будет общей осью для таза. Оси частей торса, хотя и связаны общим направлением, но сохраняют свойственное каждой части свое положение. Грудная клетка имеет свою ось, своя ось будет и у живота и таза, И так будет у всех частей полуфигуры. Передать это разнообразие осей и

направлений в пределах единства общего – значит приблизиться в рисунке к передаче классического образца.

Также разработка малых внутренних объемов должна проходить всегда в составе целого и соотносится с общим, не нарушая большой формы. Работа над деталями, над подробной характеристикой мышечных объемов, основных костных узлов немислима без связи их с фигурой в целом и должна способствовать более верной передаче именного цельного, общего во всей полуфигуре: в ярко выраженной позе, ее движении, ее пропорций и характере.

Изучать и передавать форму необходимо средствами линии и тона (штриховки). При этом линия в рисунке не отделима от тона. Нельзя изготовить сначала законченный контур, а потом рисунок заштриховать. Как только определяются в рисунке постанковка, пропорции и построение фигуры, необходимо попутно вводить тон, объединяя линию и тон, рисунок приблизится к передаче живости формы и характеристик модели. Свет, полутон, тень и рефлекс, которые мы видим в натуре, не бесформенные пятна – они неразрывно связаны с планами и гранями формы. Поэтому, прокладывая тон и штрихуя, мы тем самым и рисуем, лепим тоном форму, как бы чеканя ее.

Подобный прием, преследующий цель воспитания объемного видения, заставляет смотреть не на линии, между которыми заключена та или иная форма, а «держат» всю форму целиком.

4. Обобщение, передача пространства.

Рисуя на плоскости листа, необходимо эту плоскость как бы разрушить

и нарисовать фигуру в пространстве, т.е. правильно представить эту форму в пространстве и связать ее с фоном. Необходимо помнить, что фигура воспринимается как объем в пространстве и внешний контур ее образуется в результате сокращения граней формы. Передача пространства – это разнообразие тональных касаний с фоном и плановость в разработке малых форм.

Приближаясь к окончанию рисунка необходимо особенно внимательно отнестись к моменту обобщения. Обогащенный целым рядом подробностей, характерных для передачи фигуры человека, в рисунке может появиться пестрота и дробность формы. Но в натуре нет этой пестроты, поэтому необходимо, отойдя от рисунка, быстро переводить взгляд с рисунка на модель, потом с модели на рисунок. Такой метод поможет увидеть, где рисунок недобран, где-то возможно проработан слишком, какие-то места выскакивают из рисунка, какие-то наоборот, проваливаются. Замеченную пестроту нужно устранить: что-то усилить, кое-что ослабить или исправить величину и направление планов и некоторых форм.

Решая задачу подробной моделировки форм, учащийся может упустить, что различные по величине и значению формы и моделироваться должны различно. Например, наиболее четко освещенная часть торса, имеющая контрастную светотень, не может моделироваться как части находящиеся вне контраста, как большая форма главенствует и подчиняет себе детали и малые формы, находящиеся в ее составе. Основное движение большой формы потребует более свободной, широкой лепки, подчеркивающее движение основных масс; а более мелкие детальные членения должны прорабатываться более сухо, мелкими планами.

Нужно также помнить о связи форм в составе целого, их подчинении

основному движению в постановке, о влиянии приближенности источника света на степень проработки малых форм, на распределение контрастов в рисунке. Проследить изменение насыщенности света и тени на всей полуфигуре, от головы до основания полуфигуры, и кистей рук. Рисуя живую натуру, полуфигуру необходимо знать что основное внимание все же должно уделяться проработке головы и кистей рук, их связи в целом с торсом, акцентирую их психологическое значение. Обобщение предполагает естественную гармонию, художественную согласованность всех частей в рисунке полуфигуры так, как есть в самой натуре. Общее пожелание: готовая работа должна сохранить свежесть и живость восприятия, не должна быть излишне проработана, в плане передачи живости, какие-то, не основные куски могут быть специально опущены и даже сыроваты, тональное решение смелое и эмоциональное, все это предаст рисунку неповторимый трепет и живое дыхание.

