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

Учебное пособие
по выполнению практической работы студентов
«Рисунок головы натурщика»
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. /

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

Составитель: Богданова Я.Г. Преподаватель ГАПОУ НСО «НГХУ»

Пояснительная записка.

Данное методическое пособие разработано для практических работ студентов по дисциплине "рисунок", предназначено для студентов специальности "Живопись" и " Дизайн". Выполняется на формате А-2 в графическом материале по выбору (графит, мягкий материал). Работа рассчитана на 20 академических часов. Так рисунок головы натурщика является сквозной темой в процессе освоения и обучения рисунку на 2, 3 и 4 курсе, то пособие можно считать универсальным. Указания распространяются и являются также основой для таких заданий как:

1) Тема 4.3 (задание 20). "Рисунок женской головы в платке".

2) Тема 4.3 (задание21). "Рисунок черепа и головы натурщика в одном ракурсе".

3) Тема 4.3 (задание22). "Рисунок мужской головы с характерными особенностями лица".

4) Тема 4.3 (задание 23). "Рисунок головы натурщика в двух поворотах". Тема 4.3 (задание 25). "Рисунок головы натурщика в головном уборе".

5) Тема 7.1 (задание 37). "Рисунок головы человека".

6) Тема 9.1 (задание 39) " Рисунок головы натурщика (характер, разработка мелких форм)".

7) Тема 12.1 " Рисунок головы натурщика в остром ракурсе".

8) Тема 15.1 (задание 44) " Рисунок головы человека".

Цель: оказание помощи студентам в выполнении практической работы путем точного поэтапного разбора ведения рисунка.

Настоящая методическая разработка содержит знания,позволяющие студентам смостоятельно, в случае пропуска задания по ув причинам, граммотно освоить материал. Дает знания о основных этапах работы над

рисунком живой головы, последовательного ведения работы, о правилах компоовки, построения,тонального решения, основываясь на знании пластической анатомии головы человека.Результатом должны стать определенные навыки : Умение использовать графические техники и материалы в работе с живой натурой, умение примент понятия линейной и световоздушной перспективы, умение осуществлять процесс изучение натуры. Методическая разработка содержит основной теоритический материал, информационное обеспечение и алгоритм выполнения задачи. Критерийем и оценкой качества является строгое соответствие выполнению всех этапов рисунка, а также правильность изображенных пропорций и анатомических характеристик модели, ее схожесть с живой натурой. Оценка передачи пространства и " большой формы".

Задание,рассматриваемое в данной методической разработке преследует основные цели: изучение правил построения головы натурщика, а также передача характера формы головы, особенности ее строения и простанственное ее решение.

Модель может быть как мужской так и женской, с выразительной формой головы и крупными чертами лица.

Учащиеся рассаживаются на близком расстоянии от модели, чтобы видеть мелкие черты лица. Глаза модели чуть выше глаз рисующих. Освещение верхнее, фронтально-боковое, мягкое. При контрастном освещении возникают проблемы с погруженной в тень частью головы и затрудняется лепка формы. Следует избегать фронтальных и профильных положений.

Предполагается профильный курс изучения анатомии головы, а также опыт рисования гипсовых голов, частей лица, черепа и выполнение зарисовок головы с целью выявления характера человека.

Работа над рисунком ведется по принципу " от общего к частному, от частного к общему " и проходит основные этапы: компоновку и выявление

характера; построение формы; выявление формы светотенью и тоном; обобщение и пространственное реение.

1.КОМПОНОВКА.

Компоновка в листе осуществляется по движению света и направлению взгляда натурщика, т.е. центр должен быть смещен немного вверх и в сторону, противоположную взгляду натурщика. Размер головы на листе должен бть немногим меньше натурального по вертикали от темени до подбородка.

Найденная обощённая масса головы определется на основе линий, решается как овал, легко затонированный с теневой стороны.

После определения высоты и ширины уточняется характер данной головы, ее особенности, а также поворот и ракурс натуры по средствам точного направления средней линии и горизонтальной линии переносицы, проходящей через глаза модели.

2. ПОСТРОЕНИЕ.

Построение гловы следует начинать с уточнения большой формы.

Определить отношение лицевой части и затылочной, а также легко намечаются основные характеристики модели: форма затылка, лба; глубина переносицы,глаз; на сколько выражен подбородок, скуловые кости, надбровные дуги;нос, губы и т.д. Следует помнить, что основой головы является череп и его конструкция и его пропорции влияют на характер головы.

При трехчетвертном повороте головы построение ведется определением местоположения и размером парных форм и обязательного симметричного построения лицевой части головы: два глаза. две скулы и т. д.. Построение ведется с учетом знаний линейной перспективы: первый план и основной контраст светотени выделяется тонально. Это позволяет видеть форму

объемной. Знание правил перспективы также усиливает эффект круглой формы. При лепке головы парными формами выявляются характерные признаки данной натуры, ассиметричность некоторых форм и их размеров и направления движений. Это делает ривсунок более точным.

Приступая к более точному построению отдельных частей головы лучше начинать с определения глазничных впадин, затем местонахождения размеров тоновыхх поверхностей и крыльев носа, затем определяется размер рта относительно ширины основания носа. Далее отметить ширину нижней губы и ширину нижнего края челюсти, подбородок, размер скул и надбровных дуг, общую форму нижней челюсти. Затем закончить построение верхней части головы, определив верхний край лобной кости, лобные бугры, надбровные дуги, височные впадины. Затем поставить на место глаза и уши. Построение глаз начинать с определения направления глазной щели, постановки ее углов и определения длины разреза глаз. Лишь затем глаз намечается как шарообразная форма. Наметить ухо, определить его размер и воображаемую ось, почти параллельную профилю носа.

В процессе построения не стоит обращать внимание только на построение, следует постоянно возвращаться к живому наброску, т. е. простраивать голову , основываясь на первое впечатление и на главные особенности именно данной головы.

Одновременно с построением наносится легкая светотень на грани и плоскость, уходящие в глуину пространства, а также на границы объемов и плоскостей, составляющих форму головы: лба, височных впадин, скул, нижней части головы. Определить размер массы волос. Обобщить затем все главные тени, увести тонально весь задние планы и подчеркнуть передние. Изображение создает форму, выступающую из глубины пространства.

3. ВЫЯВЛЕНИЕ ФОРМЫ.

В работе над рисунком уточнение пропорций, построение, и выявление формы тоном неотемлемы друг от друга. Начинать тональную разработку надо с крупных форм, а потом все более мелких, переходя к деталям. Выявить детали тоном на основе единого тонального масштаба. Ведя лепку формы, тон накладывается постепенно, прослеживаются малейшие повороты формы, рисунок постоянно сравнивается с натурой. Накладывая тон необходимо ясно представлять строение формы, начиная с темных частей, переходя к светлым, постепенно увеличивая общую тональность рисунка. Следует учитывать разнообразие окраски разных частей тела, волос и передавать это в тоне.

Переходя к деталям головы, особое внимание уделяют проработке глаз: выделить веко, зрачок, расстояние от века до зрачка, затем подчеркнуть форму носа, рта, уха. Передать форму волос, подчеркнуть движение основных масс.

4. ЗАВЕРШЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ.

На данном этапе работа ведется от частного к общему в отличии от предыдущих этапов. Чтобы завершить рисунок надо добится предельности изображения, т.е. все детали подченить большой форме. Необходимо проверить, как передано в рисунке ослабление освещенности формы по мере удаления ее от света, подченить все света и тени наиболее освещенному месту, распложенному ближе к источнику света. Установить планы: первый план выделить штрихом и тоном, дальние сделать более мгкими и обобщенными. Освежить рисунок путем подчеркивания движения больших форм живой линией и в свете эмоционального восприятия натуры найти местоположение тональных акцентов, подчеркивающих живость образа и живость самого рисунка. На этом следует закончить рисунок.