

Софронов Геннадий Алексеевич,

доцент кафедры дизайна и изобразительного искусства ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», г. Киров

Софронова Надежда Иосифовна,

старший преподаватель кафедры дизайна и изобразительного искусства ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», г. Киров

tid@vshu.kirov.ru

Анатомические особенности и последовательность выполнения лепки головы человека на занятиях по скульптуре для студентов по направлению подготовки «Изобразительное искусство»

Аннотация. В статье характеризуется значимость выполнения скульптурной лепки головы человека, ставятся основные цели и задачи, особое внимание уделяется знаниям пластической анатомии, нахождению пропорциональных отношений всех частей и элементов головы, поэтапному ведению работы, изучению скульптурной объемной пластики, передаче и созданию профессионального художественного образа.

Ключевые слова: скульптура, лепка головы человека, этапы выполнения скульптуры, скульптурная пластика, художественный образ.

Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям).

В системе высшего профессионального образования дисциплина «Скульптура и пластическая анатомия» в ряде дисциплин художественного цикла занимает одно из важных мест. Теоретические знания, практические умения и навыки, полученные студентами при изучении тем данной дисциплины, выполнении практических заданий могут быть использованы при освоении таких ведущих дисциплин, как «Академический рисунок», «Живопись», «Композиция». У студентов при выполнении лепки рельефов, объемной скульптуры малых форм вырабатывается так необходимое для их учебной и творческой деятельности объемно-пространственное мышление, которое перерастает в профессиональное умение изображать трёхмерную объемную форму. Выполняя скульптурные задания, студенты учатся грамотно выполнять поставленные цели и задачи, приобретают знания по пластической анатомии, познают технику скульптурных пластических материалов, получают технические умения и навыки работы скульптурными и мерительными инструментами и оборудованием.

Большое значение для студентов осуществляется возможностью получить широкие знания по пластической анатомии, которые так необходимы для освоения всех других дисциплин художественного цикла. Происходит межпредметная связь этих дисциплин.

Особый, наиболее значимый интерес у студентов вызывает работа по выполнению скульптурного задания, где на основе полученных знаний по пластической анатомии они с натуры лепят объемную скульптуру головы человека. Лепка с живой натуры даёт возможность не только чётко передать анатомическое строение формы головы, но и почувствовать жизнь, которую должен воспроизвести выполняющий эту очень сложную и творчески интересную работу студент.

На профессиональном языке скульптора «голова» означает выполненную объёмную скульптуру головы вместе с шеей, но иногда мы можем увидеть на выставках одну голову без шеи. Это творческое, авторское решение скульптора.

Преподаватель должен грамотно, доступно и понятно довести до студентов все, поставленные для выполнения данного задания, цели и задачи, напомнить необходимые теоретические знания по пластической анатомии строения костной и мышечной основы головы, шеи, плечевого пояса человека. Указать на особенности пластического характера строения всех основных частей и рассказать как выполнить работу по лепке с помощью скульптурных и мерительных инструментов и приспособлений. Очень важно довести до студентов о необходимости поэтапной последовательности ведения этого задания. Необходимо подробно методически грамотно объяснить цели и задачи по практической работе на каждом этапе, ответить доходчиво на все возникшие в процессе объяснения вопросы. Во время ведения практической работы преподаватель должен оказывать студентам теоретическую и практическую помощь.

С каждым студентом педагог должен работать индивидуально в процессе ведения этапов лепки головы, так как студенты имеют разный уровень подготовки, умений и способностей. Поэтому необходимо применять индивидуальный подход к каждому студенту.

Во время объяснения педагог показывает фотографии аналогов скульптурных работ, выполненных скульпторами-классиками, а также лучшие скульптурные работы студентов, которые уже прошли курс обучения по скульптуре. Представленные аналоги и работы произведут наглядное стимулирующее воздействие, которое вызовет у студентов желание сделать также или даже лучше.

Педагог должен настроить студентов на плодотворную работу, своевременно в процессе лепки помогать кому словесно, а кому практически стеком на его работе. Наиболее способным студентам необходимо давать возможность больше работать самостоятельно, наблюдая за правильностью ведения лепки и вмешиваясь, когда студент оказывается в затруднении. Вообще всех студентов нужно больше приучать к самостоятельности ведения работы, это вырабатывает у них индивидуальность характера, уверенность в своих силах, нацеливает на получение знаний, умений и навыков, вдохновляет на творчество, вырабатывает стремление стать художником-творцом.

Работу по лепке головы студенты начинают с выполнения графических линейно-конструктивных зарисовок головы человека на нахождение пропорциональных отношений всех частей и элементов головы человека, применяя знания по пластической анатомии, используя взаимосвязи осей с учетом линейной перспективы, на передачу характерных особенностей головы. Каждый студент должен отобразить не только характерные черты человека, но и попытаться создать психологический образ на основе наблюдения и ассоциативного воздействия, передаваемого человеком [1].

Затем под руководством преподавателя студент делает отбор наиболее грамотно построенного, характерно переданного, образно творчески найденного изображения головы человека. Далее ставится задача на выполнение второго этапа работы – объемного фор-эскиза в пластилине. Фор-эскиз необходим для нахождения основных пропорциональных объемов головы человека. Можно сделать два фор-эскиза и снова сделать отбор наиболее удачного решения.

Следующим этапом является этап выполнения каркаса, который необходим для лепки головы человека в размере. Педагог на школьной доске мелом объясняет все технические особенности изготовления каркаса. Студент должен сам его сделать, применяя все необходимые для этого материалы и инструменты.

Каркас для лепки головы выполняется на квадратной основе из ДСП, деревянных брусков и проволоки различной толщины. Для выполнения каркаса головы из прочной железной проволоки выгибается петля (овал), которая приколачивается к основе, для придания прочности конструкции приколачивают деревянные бруски.

Затем когда студенты сделали крепкие и надежные каркасы для лепки головы, педагог даёт студентам методические рекомендации по этапам ведения работы по выполнению объёма головы. Студенты должны хорошо понять как необходимо правильно создавать объёмную форму головы.

Свою работу по лепке студенты начинают с начального этапа, то есть набирают цельную общую форму головы, увеличивая размеры пропорционально с фор-эскиза. Первоначально объём формы головы должен решаться крупными плоскостями, словно вырубленными топором. Крупными кусками пластилина набираются основные объёмы формы головы, образуя единое целое. Сначала на основу каркаса в районе шейного отдела лепится большим количеством пластилина общий объём шеи для устойчивости всей модели головы, затем набирается объём самой головы. Для экономии пластилина, а также для облегчения общего веса можно внутрь кольца каркаса головы вставить наполнитель – пенопласт. Необходимо следить, чтобы железный каркас оставался внутри пластилинового объёма головы. Затем наступает следующий этап – конструктивное построение всех элементов объёма с помощью осей, с передачей пропорциональных отношений с нахождением их характерных особенностей. Здесь очень важно вспомнить костную основу головы человека, шейного отдела, плечевого пояса, то есть пластическую анатомию. Педагог должен поставить перед студентами скелет человека и напомнить костное строение каждого из названных отделов. Студенты большое внимание должны уделить костному строению черепа, увидеть и понять конструктивную характеристику всех его объёмов, их пропорциональные отношения друг с другом, найти конкретные характерные точки [2].

На лицевой части выполненного объёма проводится вертикальная линия – центральная ось будущего лица, затем задаются все горизонтальные оси для нахождения и конструктивного построения элементов лица. Используя оси, студенты начинают набирать общий объём всех конструктивных форм лицевой части головы, мозговой части. Затем необходимо проследить очертание форм модели: головы, шеи (профиль, фас), наращиванием пластилином сходства в общих чертах. При выполнении работы в масштабе 1:1 не следует нарушать размеров модели, так как, утратив пропорцию одной части, происходит последующее искажение формы всей модели.

Установив в общих чертах объём рассматриваемой спереди работы вместе с объёмом волосного покрова в соответствии с профилем, приступают к выполнению лба с лобными буграми, надглазничными дугами, скуловыми отростками лобной кости и височными линиями, выступами скуловых костей и нижнечелюстной кости, покрытых мягкими тканями. Костный рельеф, выступающий непосредственно под кожей в различных точках головы служит ориентиром. Далее отмечаем стеком линии формы глаз, смыкания губ и границу прикрепления волос ко лбу, и начинается их

объемная лепка. При работе над образом модель вращают на скульптурном станке, уточняют и прорабатывают для полной пропорциональной соразмерности все крупные планы модели, всякий поворот работы должен сопровождаться поворотом модели, сидящей на поворотной напольной плоскости на такое же количество градусов.

Повернув голову в профиль, студент должен определить местоположение и структуру уха, а затем набрать форму его в общем объеме. Рассматривая голову справа, и в профиль, необходимо отметить объёмные размеры мозговой части с объёмом волос, объёмные характеристики лобной части, лицевой угол выхода объёма носа вперед, размер глазниц, век и глазного яблока, рельефы скуловых костей, продолжающихся по направлению к ушной раковине скуловыми дугами, форму и объём подбородка. На выполненном общем объёме шеи необходимо задать направление, месторасположение, а затем и вылепить объём грудино-ключично-сосцевидных мышц с их нижними прикреплениями к ключице, к груди. Набрать объём гортани между ними, выступающей у мужчин (кадык). При построении объёма лобной кости, бровных валиков надлежит интегрировать их в общий объём и найти на них форму и объём бровных дуг. Одновременно необходимо установить объём и характер прядей волос на всей поверхности головы. Характер лицевой части головы показывает, найденный правильно анатомически и пропорционально, нос, поэтому убедительно находится строение носа, с передачей его характерной формы, обусловленной носовыми костями, хрящами носа и ноздрями. Передается форма и рельеф мимических мышц, сходящихся у углов рта. Их рельеф подчеркнут мышцей рта. Особое внимание уделяется лепке анатомического строения глаз, находящихся в глубине глазниц с возвышающимися над ними бровными дугами на бровных валиках, объёму и пластике губ, с их выразительными формами, характера ушных раковин.

При работе следует соблюдать форму объёмов в крупных планах, не входя в детали и пренебрегая мелочами, и постоянно вращать работу на скульптурном станке, сравнивая и промеряя основные формы и объёмы.

Большое внимание уделяется задачам по передаче характерных особенностей пластического строения головы. Эта работа начинается, когда хорошо найдена общая объемная форма, со всеми правильно найденными пропорционально объёмам элементов лицевой части, плечевого и шейного отделов, объема верхней мозговой части головы.

В процессе лепки головы педагог показывает, как использовать во всех случаях ведения работы пластический язык скульптуры, который должен быть применён для передачи объёмно-пространственной характеристики объёма головы.

Поэтому, для того чтобы это характеристика была точной и выразительной, необходимо изучить строение формы головы, определить его главные составные части, их взаимосвязь и взаимозависимость, уяснить себе основные формы этих частей и их влияние на форму в целом. Нужно проанализировать конструкцию модели и, исходя из этого анализа, определить структуру объёма и характер поверхности головы, своеобразие его форм.

Заканчивается работа по лепке головы человека нахождением мелких характерных деталей, передачи характерной пластики всех элементов головы с использованием методов обобщения, которые должны передать характерный образ данной натуры.

Поэтапное ведение процесса лепки головы человека позволит студентам грамотно выполнить все поставленные цели и задачи, сделать работу художественно убедительной, завершённой и творчески значимой. Выполнение задания по лепке головы повысит у студентов их профессиональный и творческий уровень, теоретические знания по пластической анатомии, их практические умения и навыки в передаче пластики скульптурных форм, в овладении техники работы скульптурными материалами и инструментами при создании целостного скульптурного образа.

Большую значимость выполнения этого задания представляет полученный практический опыт по передаче объёмной формы головы средствами скульптуры, чувство трёхмерного объёма, которые будут так необходимы студентам для выполнения заданий по изображению головы человека в рисунке, живописи, композиции.

Студенты, выполняя лепку головы человека, получают широкую возможность освоить профессию не только художника-педагога, но и скульптора. Применяя техники работы с различными скульптурными материалами, они смогут выполнять творческие портреты в скульптуре и участвовать на художественных выставках различного уровня.

Ссылки на источники

1. Софронов Г. А., Софронова Н. И. Значимость конструктивного и анатомического изучения головы человека при обучении студентов академическому рисунку // Концепт. – 2014. – Спецвыпуск № 06. – ART 14573. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14573.htm>. – Гос. пер. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.
2. Башкатов И. А. Взаимосвязь методов обучения рисунку и скульптуре в специальной подготовке художника-педагога: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2007. – 250 с.

Gennady Sofronov,

Associate Professor at the chair of Design and Fine Arts, Vyatka State University of Humanities, Kirov

Nadezhda Sofronova,

Senior lecturer at the chair of Design and Fine Arts, Vyatka State University of Humanities, Kirov

tid@vshu.kirov.ru

Anatomical features and sequence of modeling the human head sculpture in the classroom for students with “Fine Arts” direction

Abstract. The paper deals with the importance of implementation of sculptural modeling of the human head; the main goals and objectives, focusing on knowledge of plastic anatomy, finding a proportional relationship of all parts and elements of the head, on a phased maintenance of work, on the study of sculptural volume plastics, transmission and creation of professional artistic image.

Key words: sculpture, modeling the human head, execution steps, sculpture, sculptural plastic, art image.

Рекомендовано к публикации:

Г. Н. Некрасовой, доктором педагогических наук, членом редакционной коллегии журнала «Концепт»