

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

Значимость конструктивного и анатомического изучения головы человека при обучении студентов академическому рисунку

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы мотивационной заинтересованности к учебной и творческой деятельности студентов по рисунку. Обращается внимание на значимость выполнения заданий по изучению головы человека. Приводятся этапы рисования черепа человека и гипсовых голов.

Ключевые слова: рисунок, рисование головы человека, этапы рисования, анализ формы, конструктивное построение.

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

Задачи высшей школы дают возможность студентам получать необходимый уровень знаний, умений, навыков и высокий профессионализм по всем дисциплинам, в том числе и дисциплинам художественного цикла, развить личностные индивидуальные качества, достаточный объем самостоятельности и активности, познавательные интересы, творческие способности, научное мышление, высокий потенциал эстетической культуры. Поэтому после окончания вуза студенты в своей профессиональной практической и творческой деятельности способны применять полученные в процессе обучения теоретические знания, практические умения и навыки.

Получить необходимый уровень профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства позволит неуклонное совершенствование содержания учебных программ высшего профессионального образования, повышение качества форм научной организации учебных процессов при освоении дисциплин художественного цикла. Большое внимание необходимо уделять усилению роли самостоятельной и творческой деятельности, что позволит повысить у студентов уровень их самосовершенствования. В процессе получения теоретических знаний, практических умений и навыков студенты приобретают потребность к самовыражению, то есть к творчеству. Выполняя задания учебных художественных дисциплин, студенты добьются высоких результатов лишь тогда, когда они поймут, что эта работа им необходима для дальнейшей профессиональной и творческой деятельности. Тогда они задания будут выполнять заинтересованно, работа над ними будет интересна. Студенты будут любить работать различными графическими и живописными материалами, создавая интересные учебные и творческие работы, добиваясь профессионального качества и высокого творческого уровня.

Педагог, проводя занятия по выполнению заданий учебной программы, должен стимулировать у студентов осознанную мотивационную заинтересованность к учебной и творческой деятельности, желание и потребность рисовать. Студенты, выпол-

ная задания с творческим подходом, развивают наблюдательность, научное мышление, инициативность, желание исследовать и изучать новое в техниках графики и живописи и в искусстве в целом.

Особый интерес у студентов вызывает выполнение заданий раздела по изучению и рисованию головы человека по дисциплине «Рисунок». Это один из интереснейших и сложных разделов учебной программы. Поэтому студенты должны очень хорошо изучить пластическую анатомию рисования человека, знать костное и мышечное строение, пропорциональные характеристики всех частей и разделов человеческой фигуры.

Первый и очень важный этап изучения и рисования – выполнение длительных учебных рисунков черепа головы человека, гипсовой анатомической головы экорше, гипсовой головы «обруб» и гипсовых греческих и римских античных голов.

Преподаватель объясняет студентам цели и задачи, стоящие перед процессом выполнения задания, отвечает на возникшие вопросы и нацеливает их на поэтапное ведение работы по выполнению рисунка. Это такие этапы:

1. Изучение и анализ формы рисуемого объема, композиционное размещение его в формате листа.
2. Линейно-конструктивное построение объема с определением характерных пропорций, с передачей анатомического строения и с учетом перспективного сокращения.
3. Выполнение тонового решения с выявлением всех элементов тонового объема, детальная моделировка, передача материальности.
4. Заключительный этап – обобщение, правильное светотеневое цельное изображение и создание графического образа.

Поэтапное ведение процесса рисования дает возможность грамотно выполнить рисунок, который должен быть художественно убедительным, завершенным. Необходимо, передавая большую форму изображаемого объема, увязать все детали в единое целое.

Первое задание раздела – рисование черепа, костной основы головы, где студенты изучают пластическую анатомию строения мозгового и лицевого черепа, выполняют линейно-конструктивное построение всех пропорциональных симметричных и асимметричных элементов их частей с учетом перспективы. Студенты должны вести работу по принципу от общего, к частному, видеть череп человека в целом, разделяя его на яйцевидную форму верхней части и сочетающуюся с ней призму нижней лицевой части. Большое внимание в процессе ведения работы по рисованию черепа необходимо уделить грамотному изучению конструктивного объема всех пропорциональных отношений и передаче их в едином взаимодействии друг с другом.

Преподаватель направляет работу студентов на ее правильное поэтапное ведение при выполнении всех поставленных целей и задач, дает ответы на возникающие в процессе рисования вопросы. Уделяет большое внимание грамотному линейно-конструктивному построению с нахождением осей, характерных точек – лобных и затылочных бугров, надбровных дуг, скуловых костей, показывающих ширину лицевой части черепа, челюстных углов и других. Указывает на необходимость строго придерживаться средней профильной линии при одновременном рисовании парных объемов и характерных элементов частей черепа человека, соблюдая пропорции.

Выполнив грамотное линейно-конструктивное построение, студенты приступают к тоновому решению объема черепа, с нахождением теней, света, полутеней, рефлексов, бликов, выделяя тоновые контрасты и нюансы полутонов. Поэтому необходимо большое внимание уделить правильному освещению черепа человека – оно должно быть верхне-боковым и контрастным. Передавать тоном объем черепа следует точно взятыми светотеневыми отношениями, начиная находить плотность большой тени,

применяя метод ведения тонового рисунка – от темного к светлому, выполняя тональные переходы. Работа тоном должна идти одновременно по всему рисунку с уточнением пропорциональных отношений, с проработкой тоном плоскостей и объемов. Штриховку необходимо наносить по направлению поверхности формы.

Особое внимание студенты должны уделить рисованию деталей лицевой части черепа. Их нужно рисовать все сразу, сопоставляя друг с другом. Заканчивать рисунок следует применяя метод обобщения, с нахождением гармоничной тоновой цельности изображения.

Рисование черепа человека – важный этап в изучении анатомического и пластического строения головы человека, так как это основа объемной формы головы, поэтому необходимо рисовать череп в разных положениях. Но, к сожалению, аудиторного времени на это задание отведено мало, и педагог должен предложить студентам выполнить зарисовки черепа в различных положениях самостоятельно.

Следующим этапом изучения головы человека является рисование гипсовой головы экорше Гудона с мышечной основой. Выполняя данное задание, студенты закрепляют полученные теоретические знания по пластической анатомии по костному строению головы человека – череп, мышечной основе головы на практической работе по рисованию гипсовой анатомической головы, с передачей объема мышц, расположенных на поверхностях мозгового и лицевого отделов черепа.

В процессе ведения работы по выполнению задания студенты должны особое внимание уделить пропорциональному характеру объема и формы всех мышц анатомической гипсовой головы, а также форме, характеру и анатомическому строению таких элементов, как губы, нос, глаза, ушные раковины. Поэтому после зрительного изучения и анализа формы и характерных особенностей строения объема необходимо грамотно закомпоновать и линейно-конструктивно построить, придерживаясь средней вертикальной оси, используя оси построения, взаимодействие характерных точек по горизонталям и вертикалям, учитывая перспективное построение, объемную форму гипсовой головы.

Затем студенты должны приступить к светотеневому решению. Рисунок необходимо грамотно тонально выполнить, то есть «вылепить» форму головы средствами светотени, передавая тональные отношения света, тени, нюансов полутонов, рефлексов, используя метод от общего к частному. В конечном этапе рисунок должен быть законченным, то есть в целом грамотно тонально решен и убедителен [1].

Итогом данной работы, наряду с выполнением всех поставленных целей и задач по конструктивному и тоновому решению, является научное познание студентами анатомического строения головы человека, практическое изучение и выполнение конструктивно и тоном рельефа всех мышц и характерных объемов. Полученные теоретические знания, практические умения и навыки при выполнении рисунков черепа и анатомической гипсовой головы будут важны при выполнении последующих заданий.

Третий очень важный этап в изучении и рисовании головы человека – выполнение рисунка гипсовой головы «обруб». Весь ее объем состоит из отдельных взаимосвязанных плоскостей. Каждая плоскость поверхности гипсовой головы имеет характерную форму и пропорциональную величину, которые стыкуются друг с другом и объединяются в целое. Поэтому, чтобы правильно передать построение конструктивного объема головы, необходимо хорошо пропорционально найти каждую плоскость, передать углы стыковки плоскостей относительно друг друга, связать характерные точки вертикалями и горизонталями осей для нахождения их взаимосвязи.

Не менее сложной для студентов будет работа по выполнению тонового объема головы. Необходимо визуально проанализировать, как изменяется тон каждой плоскости поверхности относительно лучей света, определить силу контрастов, нюансы полутонов и затем приступить к решению тонового объема гипсовой головы. Решение данной задачи можно начинать с большой тени, используя метод от темного к светлому, точно взяв тон и затем, передавая светотеневые отношения, находить объемность гипсовой головы. Некоторые художники ведут тоновую работу от самой светлой плоскости, связывая ее с тоном соседних плоскостей, двигаясь как по тоновой шкале от светлого к темному. Штриховать необходимо по направлению поверхности плоскости, тогда плоскость будет иметь характерный наклон, нужно следить при тоновой работе за тем, чтобы отдельные плоскости и детали не вырывались из общего тонового решения. Необходимо правильно задавать тон рефлексов. Заключительным этапом работы по выполнению рисунка гипсовой головы будет этап обобщения, который передает цельность тоновой характеристики головы в общем тоновом решении.

Выполненные на хорошем профессиональном уровне рисунки черепа человека, гипсовых голов экорше и «обруб» дают студентам необходимый уровень теоретических знаний, практических умений и навыков для рисования гипсовой античной головы. Рисунок гипсовой античной головы – это заключительный этап по изучению гипсовых голов, затем студенты могут приступить к учебной и творческой работе по рисованию головы человека. Форма каждой античной головы имеет свои характерные индивидуальные особенности, но единую костную основу и мышечное строение, единую для всех античных голов пропорциональную закономерность их основных частей и объемов. Студентам необходимо знать каноны, по которым скульпторами древности выполнялась та или иная античная голова для правильной передачи пропорций и характерных особенностей строения формы головы. Эти знания дадут возможность студентам наблюдать и понимать некоторые отклонения от канонов, которые они видят в натуре [2].

Студенты в своих работах над античной гипсовой головой должны показать умение компоновать, линейно-конструктивно строить весь объем, обобщать и цельно вести рисунок, умение закончить его на заключительной стадии в цельном тоновом решении.

Выполнение заданий раздела по изучению головы человека повышает у студентов уровень теоретических знаний по ведению рисунка, закрепляет знания по пластической анатомии, значительно улучшает практические умения и навыки. В процессе работы над рисованием гипсовых античных голов студенты в совершенстве познают технику работы графическими материалами при создании целостного графического образа. Происходит значительное повышение у студентов профессионального уровня в их учебной и творческой деятельности. Полученные прочные теоретические знания, практические умения и навыки дают толчок к достижению успехов в освоении других дисциплин художественного цикла. В результате студенты получают широкую возможность в своей творческой деятельности, работая по направлению «портрет», применяя различные графические материалы, участвовать в художественных выставках различного уровня.

Ссылки на источники

1. Савинов А. М. Методические принципы учебного рисования как основа теории и практики обучения академическому рисунку // Вестник университета Российской академии образования. – 2010. – № 5(53). – С. 92.
2. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок: учеб. для худ.-граф. фак. пед. ин-тов. – 2-е изд., доп. и перераб.. – М.: Просвещение, 1984. – 239 с.

Gennady Sofronov,

Associate Professor at the chair of design and fine arts, Vyatka State Humanities University, Kirov

Sofronova Nadezhda,

Senior lecturer at the chair of design and fine arts, Vyatka State Humanities University, Kirov

tid@vshu.kirov.ru

ISSN 2304-120X

Significance of the constructive and anatomical study of the human head in training students to the academic drawing

Abstract. The authors examine the motivational commitment to educational and creative activity of students in drawing; pay attention to the importance of assignments for the study of the human head and single out the stages of drawing the human skull and plaster heads.

Key words: painting, drawing the human head, drawing stages, shape analysis, structural arrangement.

References

1. Savinov, A. M. (2010) "Metodicheskie principy uchebnogo risovaniya kak *osnova teorii i praktiki obucheniya akademicheskomu risunku*", *Vestnik universiteta Rossijskoj akademii obrazovaniya*, № 5(53), p. 92 (in Russian).
2. Rostovcev, N.N. (1984) *Akademicheskij risunok: ucheb. dlja hud.-graf. fak. ped. in-tov*, 2-e izd., dop. i pererab., Prosveshhenie, Moscow, 239 p. (in Russian).

Рекомендовано к публикации:

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

Горевым П. М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»