

Неонет Н.Ф., член Союза художников России, доцент кафедры рисунка и живописи Высшей школы народных искусств (академии), 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: nikolai.neonet@mail.ru

Дронова Н.Д., доктор технических наук, доцент, профессор кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: info@itpi-mf.ru

Neonet N.F., member of the Union of artists of Russia, associate professor of the department of drawing and painting of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nikolai.neonet@mail.ru

Dronova N.D., doctor of Technical sciences, associate professor, department of professional disciplines, Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: info@itpi-mf.ru

**Особенности обучения рисованию головы натурщика
в процессе подготовки будущих художников
традиционных художественных промыслов
Features of teaching to draw a model's head in the process
of training future artists of traditional artistic crafts**

Аннотация. В статье раскрываются методы поэтапного рисования головы человека и ее составляющих элементов, выявлена неразрывная связь теории и практики в академическом рисунке. В статье приведены примеры рисунков в западноевропейском и русском изобразительном искусстве, также рисунки студентов из методического фонда, рекомендации, вопросы и задания для учебно-практической деятельности студентов, информационные и справочные материалы.

Ключевые слова: рисунок, форма, пропорции, тон, светотень, конструкция, художник.

Abstract. The article describes the methods of the portrait drawing and its constituent elements, it also reveals the inseparable connection of theory and practice in academic drawing. The article includes examples of drawings made by the best European and Russian artists, also the drawings made by the art students. The article likewise gives recommendations, questions and tasks for students' educational and practical activities, information and reference materials.

Keywords: drawing, shape, proportions, tone, chiaroscuro, design, artist.

Рисунок – один из базовых элементов в искусстве. Дисциплина «Академический рисунок» играет огромную роль в учебном процессе и является фундаментом таких дисциплин, как проектирование и мастерство в

сфере традиционных художественных промыслов. Каждый будущий художник традиционных художественных промыслов должен освоить грамоту рисунка, научиться видеть пропорции, линейно-перспективное построение предметов, конструктивную форму и графические средства рисунка, которые точно и материально передают структуру объектов в пространственной среде. Рисунком можно верно передать характер, образ, психологию человека, простыми выразительными средствами раскрыть все многообразие и красоту окружающего мира. Полные чувства рисунки создавали великие мастера европейского и русского искусства: Леонардо да Винчи, П.-П. Рубенс, И.Е. Репин, В.А. Серов, М.А. Врубель и др.

Современный художник традиционных художественных промыслов должен не только владеть на высоком профессиональном уровне приемами рисунка, но и знать произведения мастеров западноевропейской и русской школы. Студенты на занятиях копируют произведения выдающихся художников в области рисунка, перенимают технику мастеров, их эстетику рисунка, художественные приемы, и способы организации композиционных решений [5, с. 11].

Хорошим примером может послужить рисунок П. Рубенса, выполненный в сложном ракурсе, в котором хорошо читаются границы переломов света и тени, точно передано ракурсное сокращение пропорций головы от подбородка до макушки головы (рис. 1). В рисунке женской головы подкупает мягкая моделировка и тонкий образ модели (рис. 2). В рисунках А. Ван-Дейка, выполненных эффектно и виртуозно, можно проследить моделировку формы сближенными полутонами (рис. 3). В рисунках А. Иванова объем модели выражен штрихом, а линия еще больше подчеркивает форму и делает выразительнее рисунок (рис. 4). При выполнении портретных зарисовок полезно посмотреть рисунки И. Репина, для них характерна мягкость, широта исполнения и точная характеристика портретируемых (рис. 5). Рисунки М. Врубеля – «Портрет З. Врубель» и «Автопортрет» являются шедеврами портретного рисунка. Портрет жены художника построен на пятновых акцентах: бант, копна волос и левая плоскость головы объединены в единое целое и решены в одной тональности и служат хорошим образцом для студентов при рисовании головы (рис. 6). В автопортрете подкупает мягкая штриховая моделировка и тонкий психологический образ человека (рис. 7).

Выполняя учебный рисунок головы человека, студенты распределяют процесс рисования на несколько стадий. На первой происходит поиск композиционного решения изображения в предварительных эскизах небольшого размера. В эскизе определяются размер головы, основные тональные отношения, общий характер силуэта головы с плечевым поясом, масштабное соотношение изображения к фону.

Следующий этап – выполнение рисунка на формате в заданном размере. Важно определить пропорции головы натурщицы, лицевой угол, передачу характера и общей конструкции головы. Часто при компоновке рисунка головы на листе бумаги студенты испытывают определенные трудности,

важно, чтобы изображение головы модели не было слишком большим или слишком маленьким по отношению к формату листа. Если голова будет изображаться в три четверти или в профиль, то рисунок следует несколько сдвинуть в сторону от геометрического центра листа влево или вправо, в зависимости от поворота головы.

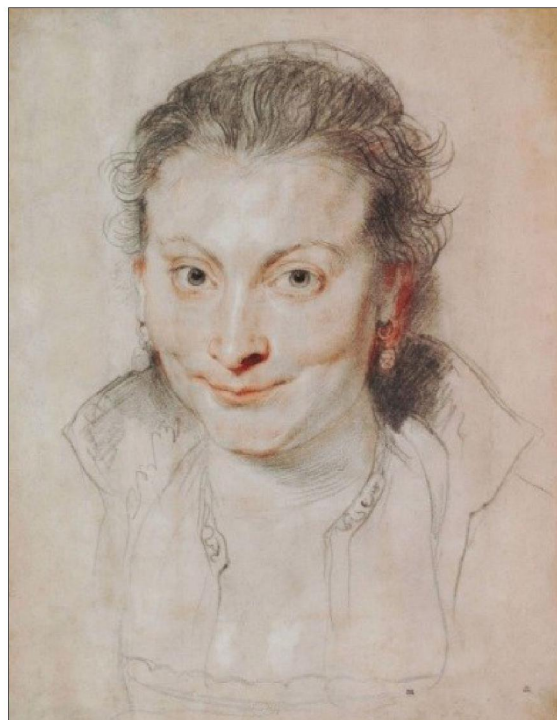

Рис. 1, 2. П.-П. Рубенс. Рисунки головы

Рис. 3. Портретные рисунки А. Ван-Дейка

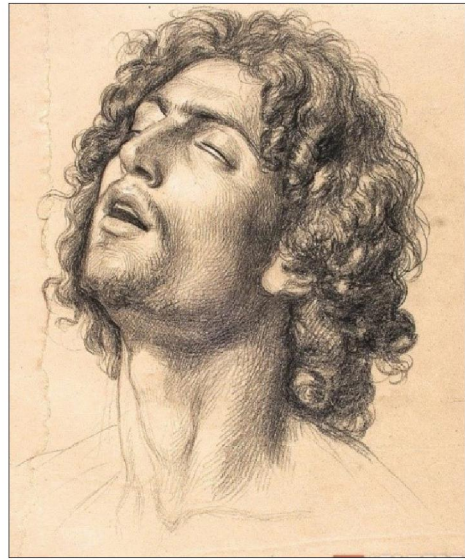
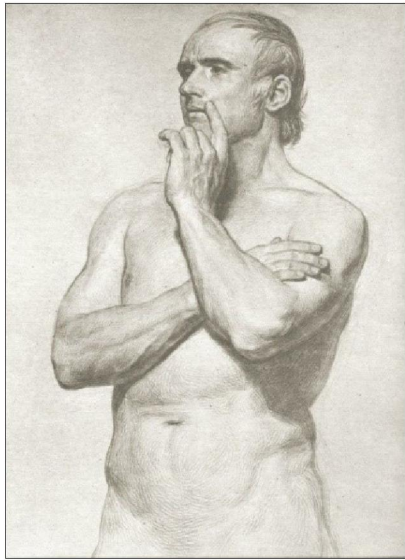

Рис. 4. Рисунки А.А. Иванова

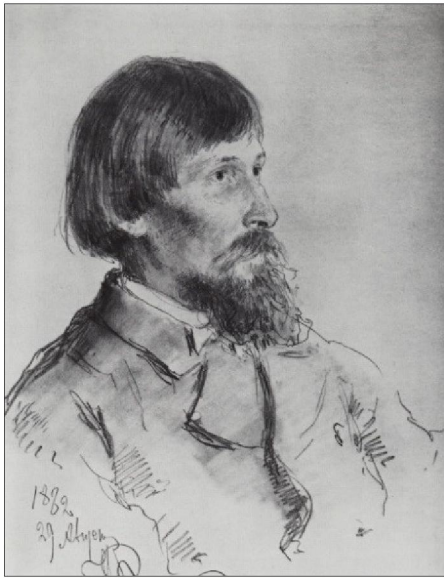

Рис. 5. Рисунки И.Е. Репина

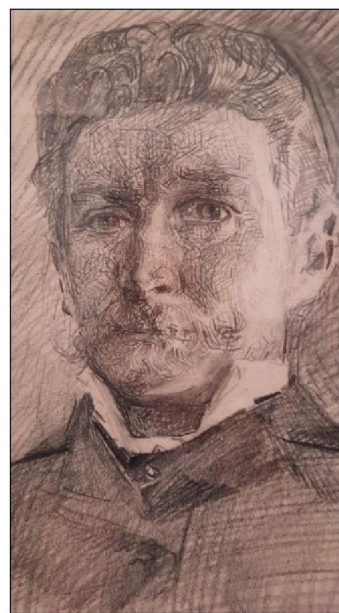

Рис. 6, 7. Рисунки М.А. Врубеля

Выдающийся художник и педагог П.П. Чистяков понимал рисунок не только как искусство, но и как науку, способную обучить «мыслить формой на плоскости» [6], анатомическому строению одушевленных объектов и прочее – т.е. обучить построению и передаче трехмерной формы объектов на двухмерной плоскости.

Для грамотного рисования головы надо помнить, что простые и сложные, существующие в природе формы, при наблюдении упрощаются до геометрических фигур. Например, бутылка в нижней части ассоциируется с цилиндром, верхняя часть – с усеченным конусом, голова человека – с шарообразным телом. Аналогия основных форм головы с простыми геометрическими фигурами позволяет легче построить ее трехмерный объем на плоскости. Только с применением правил построения геометрических тел, перспективы, законов изображения светотени становится возможным изобразить натуру в любых поворотах и ракурсах [2]. Для правильного конструктивного построения рисунка изображаемой головы на плоскости необходимы знания пластической анатомии и правила линейной перспективы с учетом светотени.

Немецкий живописец и рисовальщик А. Дюрер предложил упрощенное рассмотрение человеческого тела с точки зрения простейших объемных геометрических фигур: голова – куб или шар, торс – параллелепипед и так далее (рис. 8).

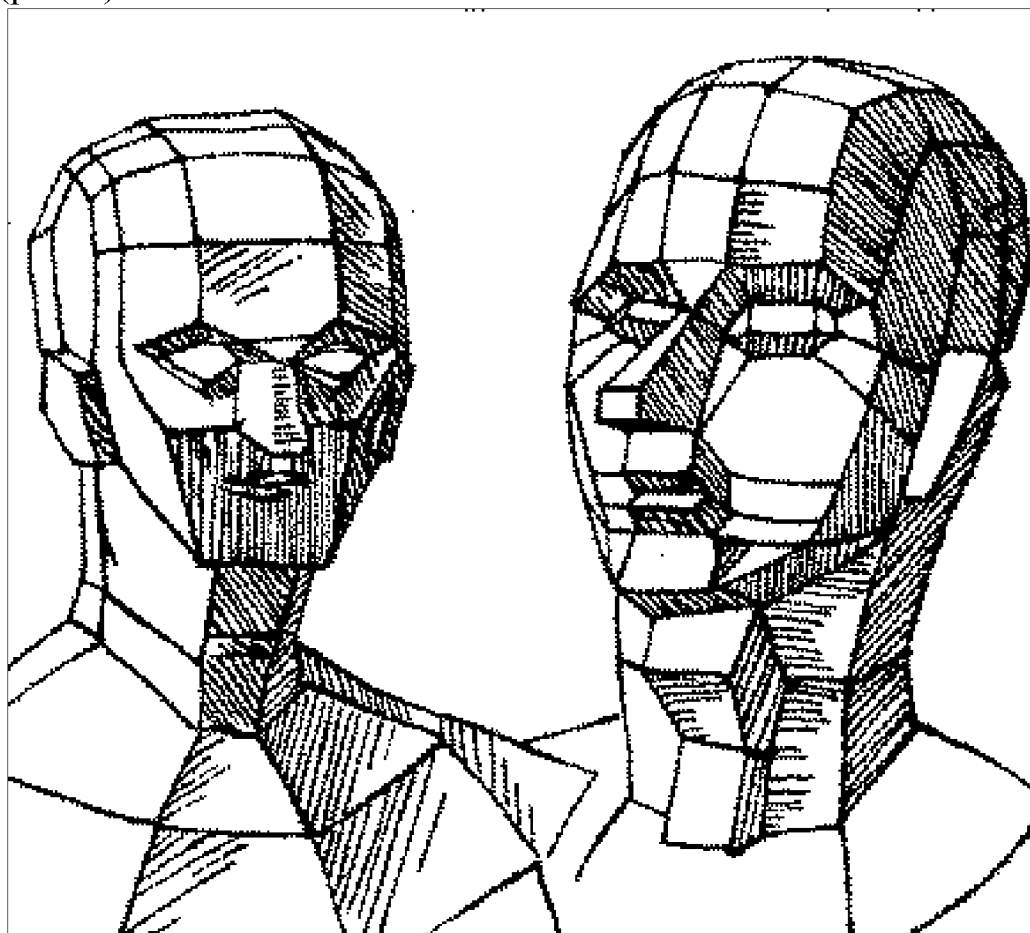

Рис. 8. А. Дюрер. Схематические рисунки головы

Студенту нужно не заниматься срисовыванием контура изображения головы, а заниматься линейно-конструктивным построением (рис. 9). При построении головы особое значение имеет средняя осевая линия, которая делит ее форму вертикально на две равные части и горизонтальная линия, проходящая через середину переносицы, глазных впадин и скуловых костей по точно найденным опорным точкам. Эти линии служат осями для построения рисунка, помогая определить пропорции, поворот головы, местоположение носа, глаз, рта и подбородка. Выполнение рисунка ведется в определенной последовательности: определение места в листе, определение пропорций, конструктивное построение с вспомогательными линиями (осевой вертикальной и горизонтальной). Также необходимо учитывать анатомическое строение черепа с передачей характера головы человека.

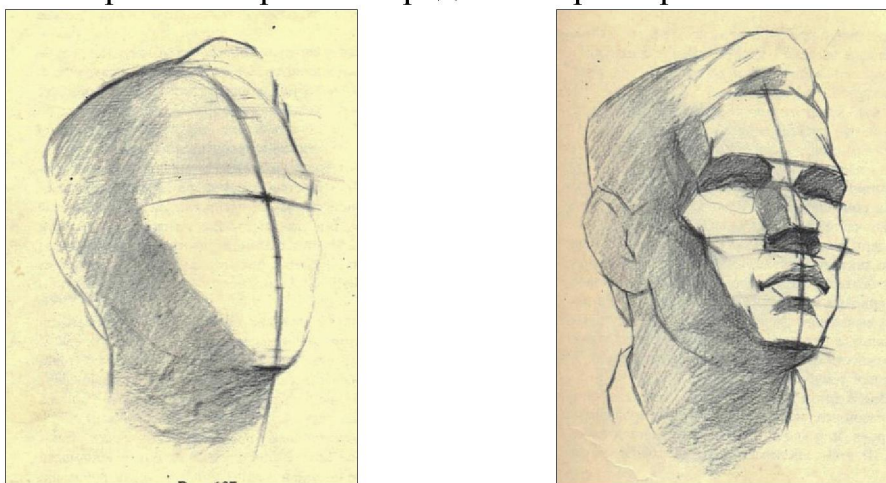

Рис. 9. Начало работы над рисунком головы

При выполнении тональной обработки студенты часто путают тень со светом, испытывают сложность в выявлении объема. Чтобы передать объемную форму головы, в изображаемой голове находят границу светораздела. Затем осуществляют прокладку теней, в первую очередь, собственных, как основного элемента, которым можно выразить объем, форма моделируется полутонами (рис. 10). Поскольку изображаемый объект находится в пространстве, то при рисовании головы уделяется внимание касаниям внешнего силуэта головы к фону [3].

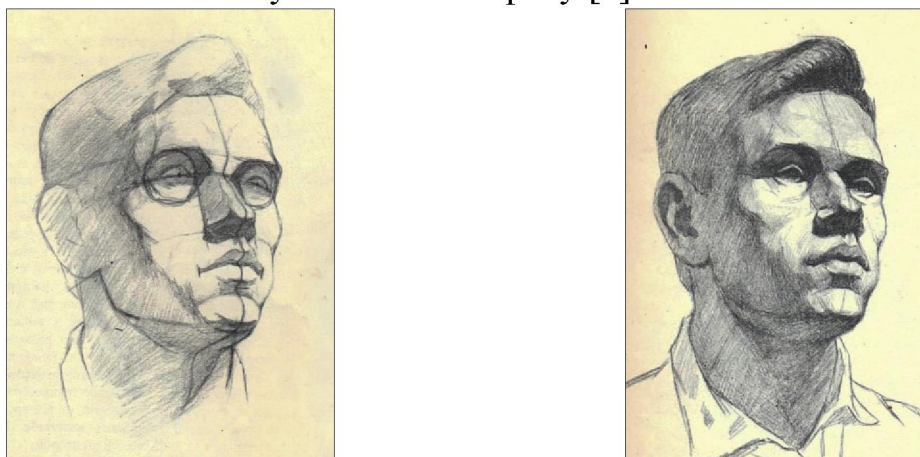

Рис. 10. Продолжение работы над рисунком головы

Рис. 11. Завершение рисунка головы

При завершении работы над рисунком головы не всегда получается целостное восприятие формы. Чтобы изображение головы было не пестрым и не дробным важно акцентировать главное в освещенных частях головы, в теневых участках приглушить, особенно важно это делать в тенях. Завершая работу, необходимо детали обобщить, проверить общий тон всех частей головы, что позволит достичь целостность и гармонию рисунка (рис. 11).

Последовательности работы над рисунком выразил И.Е. Репин: «Художник должен работать как деревообделочник. Сначала он грубо обтесывает топором, потом стругает рубанком, и все дальше и дальше, инструменты его все тоньше, а

заканчивает он шкуркой, полировкой лаком» [5].

Современный образовательный подход в обучении будущего художника традиционных художественных промыслов ориентирован на то, чтобы академический рисунок стал основой его творчества, универсальным и надёжным инструментом профессиональной деятельности.

Владение навыками графического изображения помогает формировать творческое мышление, художественно-эстетическое восприятие мира. Изучение изображения человека позволить освоить содержание курса, понимать сущность и значимость академического рисунка для будущей профессиональной деятельности.

Литература

1. Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе. – Москва: Академия художеств СССР, 1963. – 230 с.
2. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник. – Москва: Эксмо, 2005. – 480 с., илл.
3. Ломакин М.О. Академический рисунок в подготовке бакалавров традиционного прикладного искусства: учебное пособие. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 143 с.
4. Михайлова О.В. Заметки о рисовании человека. Рисунок головы. – Москва: Искусство, 1960. – 64 с., ил.
5. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок: учебное пособие. – Санкт-Петербург: 4арт, 2011. – 168 с.
6. Молева Н., Белютин Э.П. П. Чистяков: теоретик и педагог. – Москва: Издательство Академии художеств СССР, 1953. – 215 с.

References

1. Barshch A.O. Risunok v srednej hudozhestvennoj shkole. – Moskva: Akademiya hudozhestv SSSR, 1963. – 230 s.
2. Li N.G. Risunok. Osnovy uchebnogo akademicheskogo risunka: uchebnik. – Moskva: Eksmo, 2005. – 480 s., ill.
3. Lomakin M.O. Akademicheskij risunok v podgotovke bakalavrov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: uchebnoe posobie. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 143 s.
4. Mihajlova O.V. Zametki o risovanii cheloveka. Risunok golovy. – Moskva: Iskusstvo, 1960. – 64 s., ill.
5. Mogilevcev V.A. Nabroski i uchebnyj risunok: uchebnoe posobie. – Sankt-Peterburg: 4art, 2011. – 168 s.
6. Moleva N., Belyutin E.P. P. CHistyakov: teoretik i pedagog. – Moskva: Izdatel'stvo Akademii hudozhestv SSSR, 1953. – 215 s.