

Рисование — такая же суровая и, главное, точная наука, как математика. Здесь есть свои незыблемые законы, стройные и прекрасные, которые необходимо изучать...

П.П. Чистяков

Те, кто влюбляется в практику без науки, подобны кормчим, выходящим в плавание без руля или компаса, ибо они никогда не могут быть уверены, куда идут. Практика всегда должна быть построена на хорошей теории, и без нее ничто не может быть сделано хорошо...

Леонардо да Винчи

Рисунок — уникальное явление в человеческой культуре. По скорости и предельной доступности передачи нужной информации рисунок можно отнести к своеобразному международному языку общения, понятному любому человеку.

Рисунку отводится особая роль в системе профессионального образования и подготовки всех без исключения специалистов архитектурного или художественного профиля. В процессе освоения этой фундаментальной дисциплины студенты получают профессиональные знания, накапливают творческий потенциал, вырабатывают мировоззренческую позицию. Кроме того, методически и психолого-педагогически выстроенное обучение придает занятиям по рисунку особый колорит, позволяющий студентам получать огромное духовно-эстетическое и морально-нравственное наслаждение, что является благодатной средой для формирования личности создателя. Указанное обстоятельство крайне актуально для современного прагматичного общества.

Позитивные общественно-политические и экономические перемены в стране выдвигают перед высшей школой новые задачи. Необходимы современные методы и формы обучения, инновационные технологии, направленные на развитие творческого потенциала личности. Особенно это злободневно для вузов художественно-архитектурного профиля, где сложилась чрезвычайно неблагоприятная ситуация с методическим обеспечением учебного процесса и особенно дисциплины «Рисунок».

Предлагаемый учебник ставит целью восполнить этот пробел и выносит на суд читателя разработанную автором методику изображения головы человека. Представленные методические приемы и правила изображения формы головы прошли многолетнее апробирование в вузе.

Используя геометральный метод, автор помогает студентам понять закономерности строения головы человека, особенности распределения светотеней на поверхностях, разобраться в принципах конструктивно-структурного построения изображений на плоскости.

Более подробно, чем в предыдущем издании, в работе рассмотрены вопросы конструктивно-анатомического анализа изображения голо-

вы и составляющих (глаз, носа, губ, ушей, волосяного покрова, шеи, плечевого пояса). Причем детальное построение головы представлено в различных вариантах: повороте, положении в ракурсе снизу, сверху, прямо.

Метод конструктивно-структурного изображения, лежащий в основе авторского подхода к обучению, позволяет с наибольшей полнотой и четкостью заложить качественный фундамент для освоения всего курса академического рисунка.

Предлагаемое издание включает разделы «Композиция», «Пропорции», «Перспектива», «Форма, объем, конструкция», «Тон и светотень в рисунке», «Пластическая анатомия головы человека», изучение которых является важным условием постижения основ дисциплины «Рисунок», в том числе и в части, касающейся изображения такой сложной формы, как голова человека. Причем указанные разделы и предлагаемые задания построены по принципу «от простого к сложному», что придает обучению логическую завершенность, делает его доступным и увлекательным.

В книге приведено около 500 графических работ в авторском исполнении, за исключением небольшого количества иллюстраций других художников.

Автор с удовольствием примет отзывы и пожелания читателей, касающиеся содержания и качества материалов книги.

Автор выражает искреннюю благодарность коллегам по кафедре и друзьям за предоставленные материалы и ценные замечания, сделанные в процессе работы, особенно Осипову С.Н. и Пархоменко А. за постоянную моральную поддержку и помощь; а также ведущему редактору Редакционно-издательского управления Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Кулаковой В.С. и зав. сектором допечатной подготовки Нестеровой С.Г.

Для грамотного изображения предметов студентам необходимо иметь ясное представление об их форме, объеме и конструкции. Эта информация не менее важна для решения изобразительных задач, чем сведения о пропорции, перспективе, анатомии и др.

Все окружающие нас предметы имеют свои конкретные признаки и свойства, присущие только им очертания (форму), благодаря чему мы можем отличать один от другого. Следовательно, форма — это внешнее очертание предмета, у которого есть некая масса, определяемая тремя показателями, характеризующими объем.

Объем — это величина, или масса предмета, измеряемая в кубических единицах и имеющая высоту, ширину и глубину. Понятия формы и объема неразрывно связаны между собой.

Всякая форма имеет объем и называется объемной формой.

Для примера рассмотрим простое геометрическое тело — куб, форма которого определяется шестью одинаковыми квадратными поверхностями, а объем — тремя измерениями: высотой, шириной и глубиной. У головы человека характерный внешний вид — форма — образуется лицевой, теменной, затылочной, двумя боковыми и нижней поверхностями, а общая трехмерная масса выступает в качестве объема.

Различают граненые, круглые и комбинированные формы предметов. К граненым предметам относятся куб, призма, пирамида и другие предметы, имеющие грани. К круглым — шар, шаровидные тела, цилиндр, конус. В основе комбинированных предметов лежат различные геометрические тела. Например, кувшин, форму которого составляют несколько геометрических тел: основное тело — шар, горловина — цилиндр, верхнее и нижнее основания — усеченные конусы.

Помимо формы и объема также важно иметь представление о конструкции. Термин «конструкция» означает состав и взаимное расположение частей какого-либо построения. В рисунке этот термин означает построение изображения на плоскости, а также «устройство» того или иного объекта изображения. Для того чтобы иметь представление о конструкции, необходимо освоить такие понятия, как форма и объем.

Конструкция предмета определяется внешними и внутренними признаками. Внешние конструктивные признаки характеризуют предметы, не имеющие внутреннего строения (геометрические тела, предметы быта и тому подобные объекты), внутренние — те объекты, форма которых продиктована их внутренним строением. Это живые природные формы, в том числе тело человека.

При работе в жанре рисунка часто употребляется термин «структура», который имеет прямое отношение к конструкции. Под структурой понимается внутреннее устройство или строение предмета. Так, выражение «конструктивно-структурное изображение головы человека» означает, что рисунок выполнен с учетом внешнего и внутреннего анатомического строения этой части человеческого тела.

Студенты, не имеющие достаточных знаний о конструктивных особенностях сложных форм, руководствуются их внешними очертаниями, что приводит к бездумному срисовыванию.

Понятие о форме, объеме и конструкции

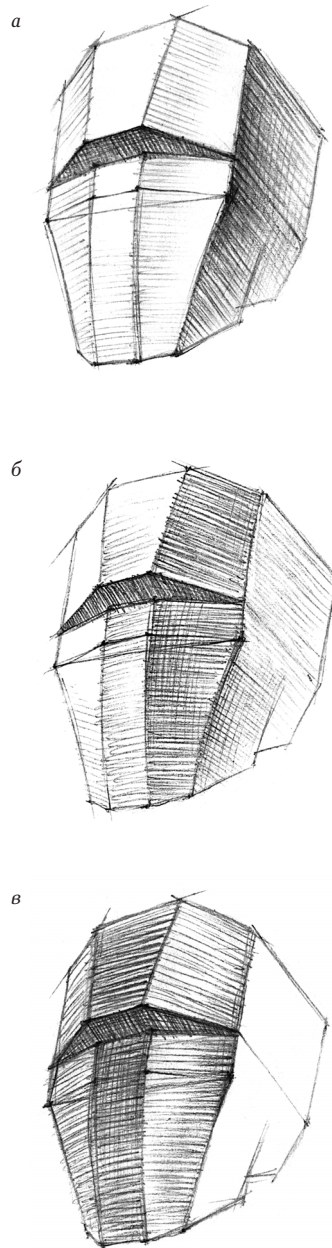

Рис. 1. Конструкция объемной (обобщенной) формы головы человека в различном освещении: а — в обычном освещении, сверху, спереди; б — при боковом освещении; в — при источнике света со стороны затылка

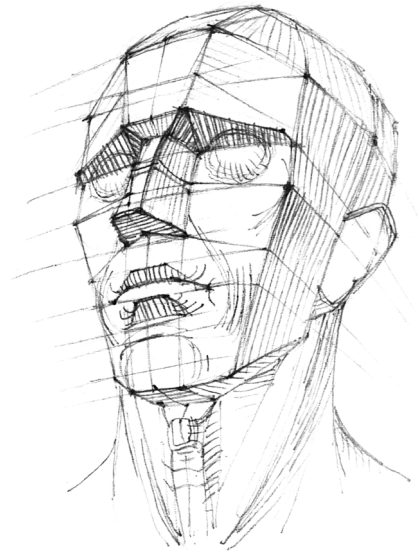
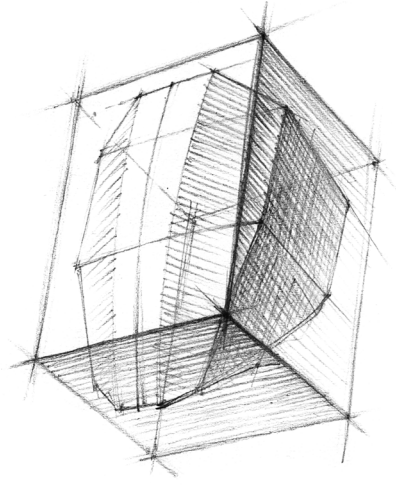
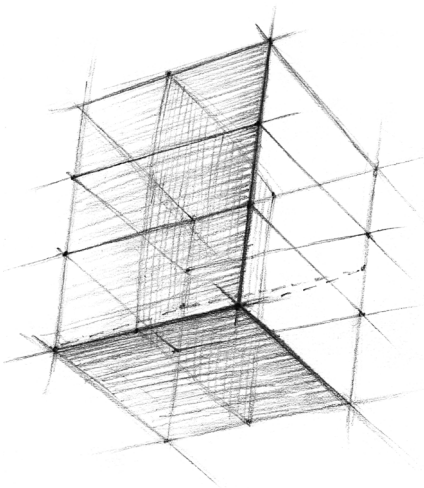
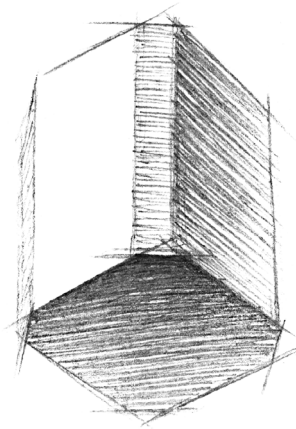
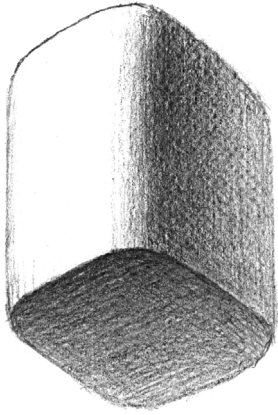

Рис. 2. Сопоставление объемных форм (голова человека с геометрическим предметом)

Прежде чем приступить к рисованию такой сложной формы, как голова человека, следует внимательно изучить ее общую конструктивную форму и детали. Однако этот процесс порой занимает годы, что приводит к утрате интереса к занятиям. Избежать этого можно четкой мотивацией обучения, направленной на достижение поставленной цели.

Основу конструкции головы составляет череп, к которому крепятся мышцы. Прежде всего необходимо изучить закономерности строения черепа. Метод геометрического анализа, являющийся эффективным методом познания всех предметных форм, позволяет разобраться в самых сложных формообразованиях.

Используя геометрические плоскости для передачи общей пространственной схемы формы головы человека и ее характерных параметров, мы можем получить ее обобщенную конструкцию (рис. 2). Так, например, общий объем головы можно представить в виде куба, нос — в виде призмы и т.д. Такая схема моделирования имеет принципиальное значение на начальной стадии обучения, поскольку при ограниченном времени освоения курса другие методики не дают должного результата.

Геометральный метод полезен не только в графическом поиске, но и при анализе формы в скульптурном материале. Такой подход к познанию сути законов формообразования значительно сокращает время и повышает качество обучения. Так, моделирование формы головы в пластилине позволяет без труда определить взаимное расположение образующих ее поверхностей в пространстве.

Что же касается деталей головы: носа, глаз, ушей, рта, волос, то их изучению следует уделить особое время и внимание.

В заключение еще раз хочется подчеркнуть, что четкое представление о форме, объеме и конструкции может стать прочным фундаментом для дальнейшей учебно-творческой и профессиональной деятельности студентов.

Более обширный графический материал по этой теме представлен в приложении.

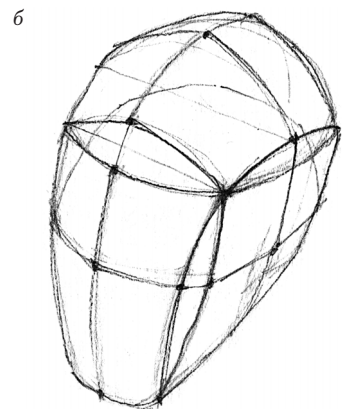
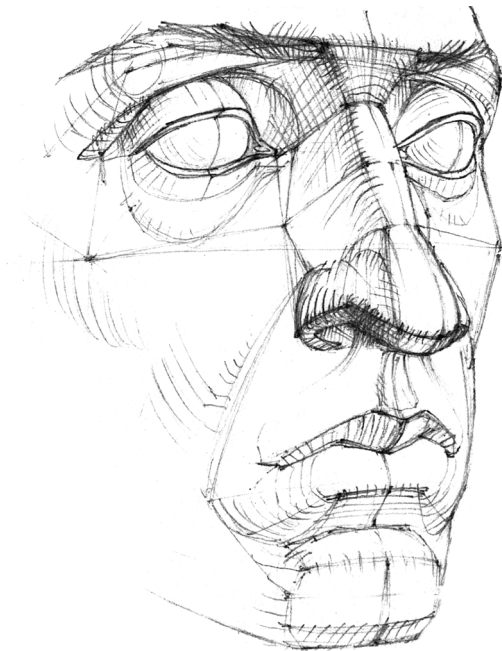
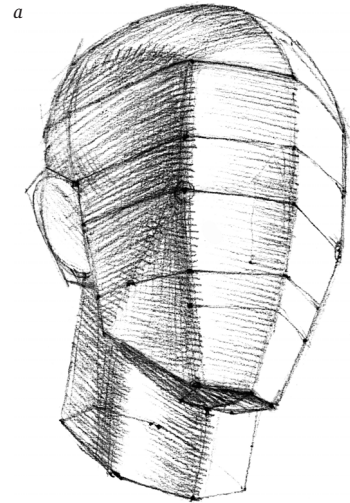

Рис. 3. Конструктивно-структурное изображение лицевой части головы человека:

- а — обобщенная модель головы человека в ракурсе снизу вверх;
- б — обобщенная модель головы человека в ракурсе сверху вниз

ОСНОВЫ перспективы

Перспектива (perspicere) в переводе с латинского означает «смотреть сквозь», «правильно видеть».

Что такое перспектива в учебном рисунке? Это умение грамотно и убедительно изображать предметы на плоскости, что достигается глубоким знанием законов построения перспективы в рисунке.

Педагогический опыт автора позволяет утверждать, что недостаточное знание студентами основ перспективы негативно влияет на процесс работы над рисунком. Очень важно, чтобы уже на начальных этапах обучения были усвоены теоретические сведения о перспективе, приемах и принципах построения и выработано ясное представление о положении предметов в пространстве и их изображений на плоскости. Педагогу необходимо строго соблюдать методические принципы последовательности в обучении, что является залогом успешного освоения не только этой дисциплины, но и всего курса.

В соответствии с принятой методикой вначале студент должен усвоить теоретические основы линейной перспективы, понять ее сущность и законы.

Линейной перспективой называют степень изменения величины предметов в пространстве в линейном измерении. Теория линейной перспективы преподается в вузах в рамках курса начертательной геометрии. Однако в учебном рисовании эта теория не может быть применена буквально. Рисовальщику всегда следует учитывать степень сокращения предметов в пространстве таким образом, чтобы изобразить их оптимально и без крайностей (чрезмерного сокращения или обратной перспективы). Чтобы избежать подобных нарушений, рассмотрим особенности восприятия человеком предметов в пространстве.

Вначале ознакомимся с основами наблюдательной перспективы. *Наблюдательной перспективой* называют видимые изменения предметов в пространстве при непосредственном восприятии. Вследствие физиологических особенностей зрительного аппарата наблюдаемые человеком предметы и явления природы предстают перед ним в несколько измененном виде. Так, скажем, мы знаем, что рельсы железной дороги параллельны и не должны пересекаться, однако наш глаз видит, что эти линии по мере удаления сходятся. На самом же деле здесь нет никакого противоречия. «Зрительное восприятие и представление основаны не только на ощущениях, которые непосредственно вызываются при виде предмета в данный момент, но и на прошлом опыте человека, на его прошлой практике. Восприятие формы предмета зависит больше от ранее известного строения предмета, чем от видимых перспективных искажений». (Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Учебное пособие. — Л., 1963.) Любые предметы независимо от их формы и размера по мере удаления зрительно сокращаются, а по мере приближения — увеличиваются.

Для ясного представления о перспективном изменении ознакомимся с такими понятиями, как *линия горизонта* (уровень глаза), *линия схода*, *точка схода*, *картинная плоскость*.

Линия горизонта — это уровень точки зрения по отношению к предмету или объекту, или воображаемая горизонтальная линия, то

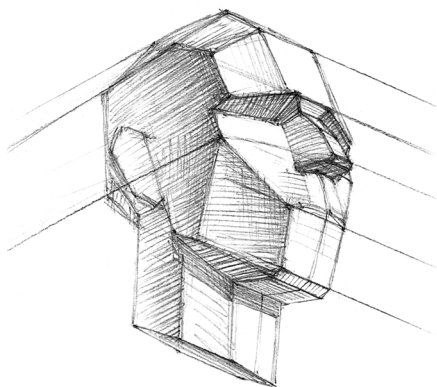
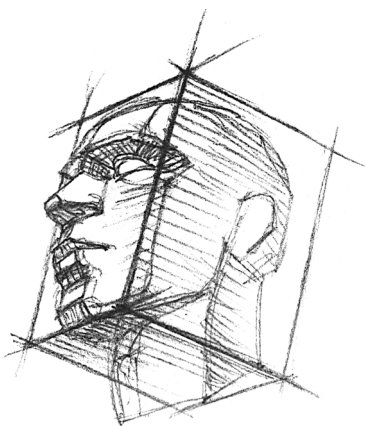

Рис. 4. Перспектива построения головы в ракурсе с низким горизонтом (снизу вверх)

есть положение уровня глаза по отношению к наблюдаемому объекту, предмету.

На рис. 5 показаны приемы и правила построения предметов на плоскости по законам линейной перспективы.

Мы видим, что все горизонтальные линии сходятся на линии горизонта. Такое схождение называется линией схода, а точка их пересечения на линии горизонта — точкой схода.

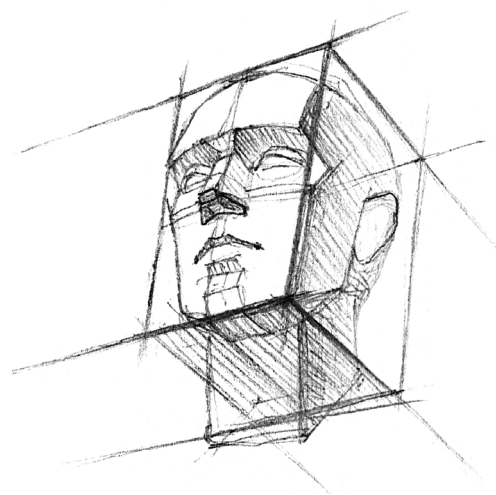
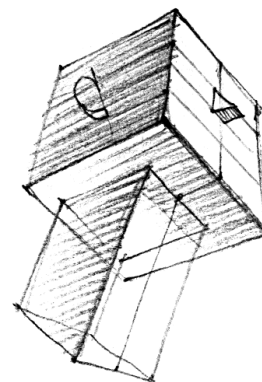
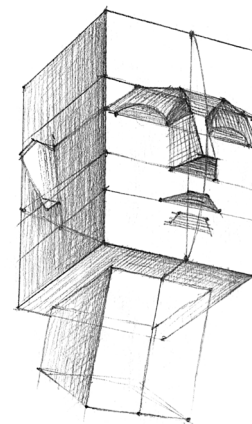
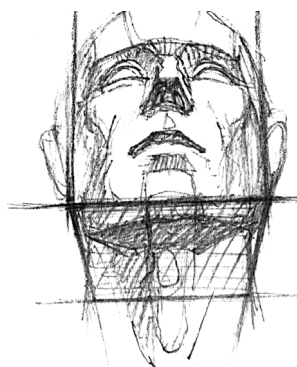
Изображение, полученное способом линейной перспективы, принято называть картинной плоскостью.

Также важно иметь представление о воздушной перспективе. *Воздушной перспективой* называют степень изменения цветотональности предметов и явлений природы в пространстве.

Необходимо еще раз отметить, что законы линейной перспективы нельзя применять на практике механически, буквально. Зачастую студенты изображают все предметы в сильном перспективном сокращении, как при построении геометрической проекции. Это серьезная ошибка (рис. 6).

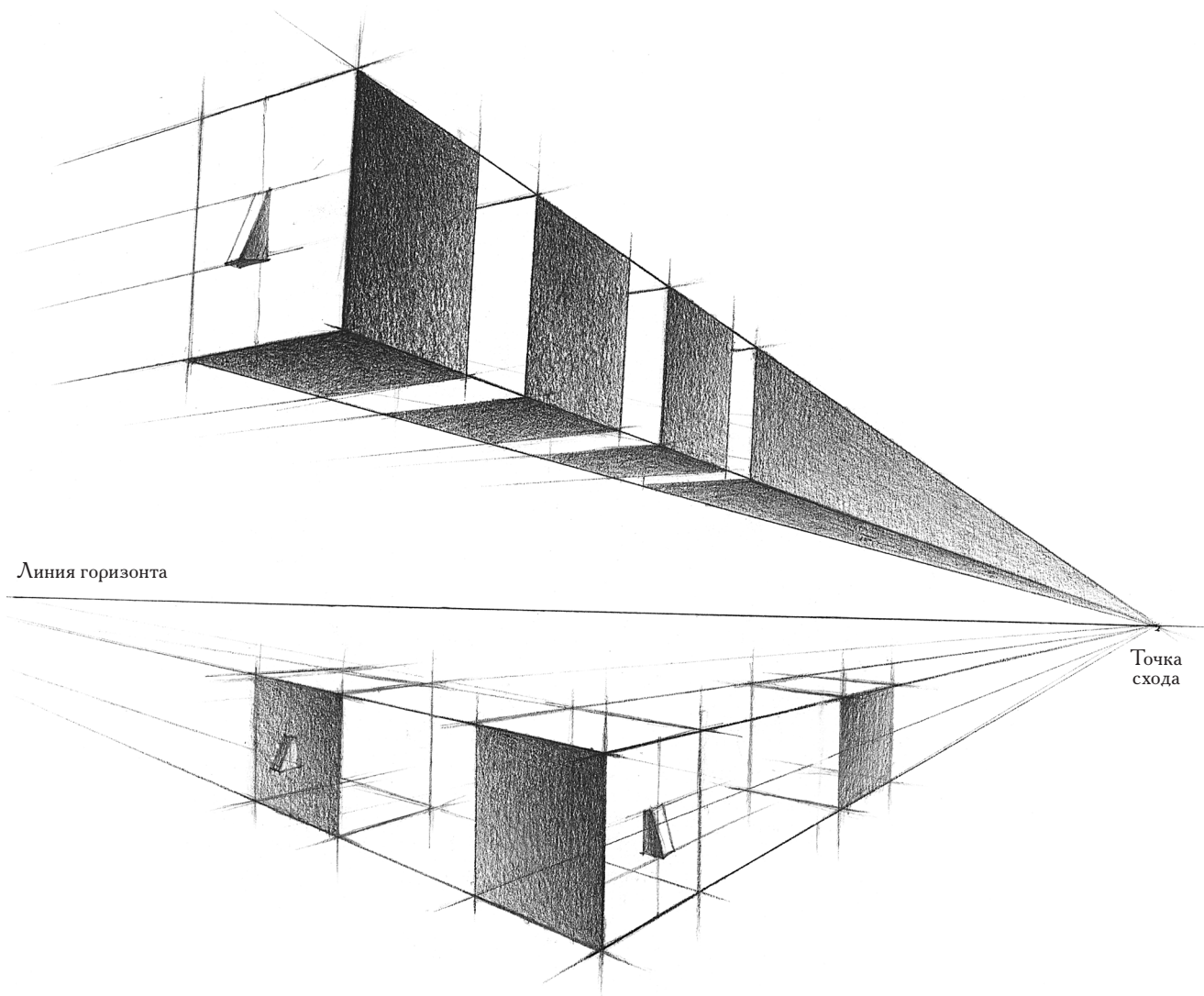
На рисунках убедительно показаны эти нарушения. Несоблюдение основных принципов и правил перспективного построения формы головы человека не может способствовать успеху в искусстве рисования, приводит к искажению изображения. Как правило, любая неудача сопровождается целым шлейфом огорчений, отчаянием, потерей интереса к рисунку, апатией и прочими негативными явлениями. Грамотно выполненное перспективное построение¹ рисунка головы человека является необходимым условием не только успешного воплощения образа, но и воспитания волевых и творческих качеств.

Для полноценного освоения рисунка головы человека помимо знаний законов перспективы, композиции, пропорции нужны еще знания анатомического строения головы человека. Кроме того, необходимо иметь представление о законах света и теней, понятие о тоне, форме, объеме, конструкции, статике, динамике, ритме, пластике и многом другом.

¹ Более подробно о законах перспективы см.: Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. — М.: Эксмо, 2006.

Рис. 4,а. Перспектива построения головы в ракурсе с низким горизонтом (снизу вверх)

Линия горизонта

Точка схода

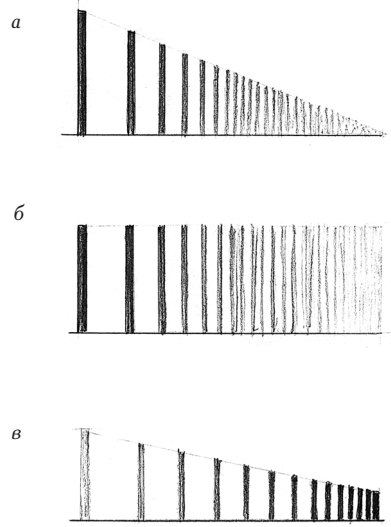

Рис. 5. Перспективное изображение:
 а — правильно соблюдена тоновая и линейная перспектива;
 б — правильно выполнена тоновая перспектива, но нарушена линейная (обратная);
 в — правильно соблюдена линейная перспектива, но нарушена тоновая перспектива (обратная)

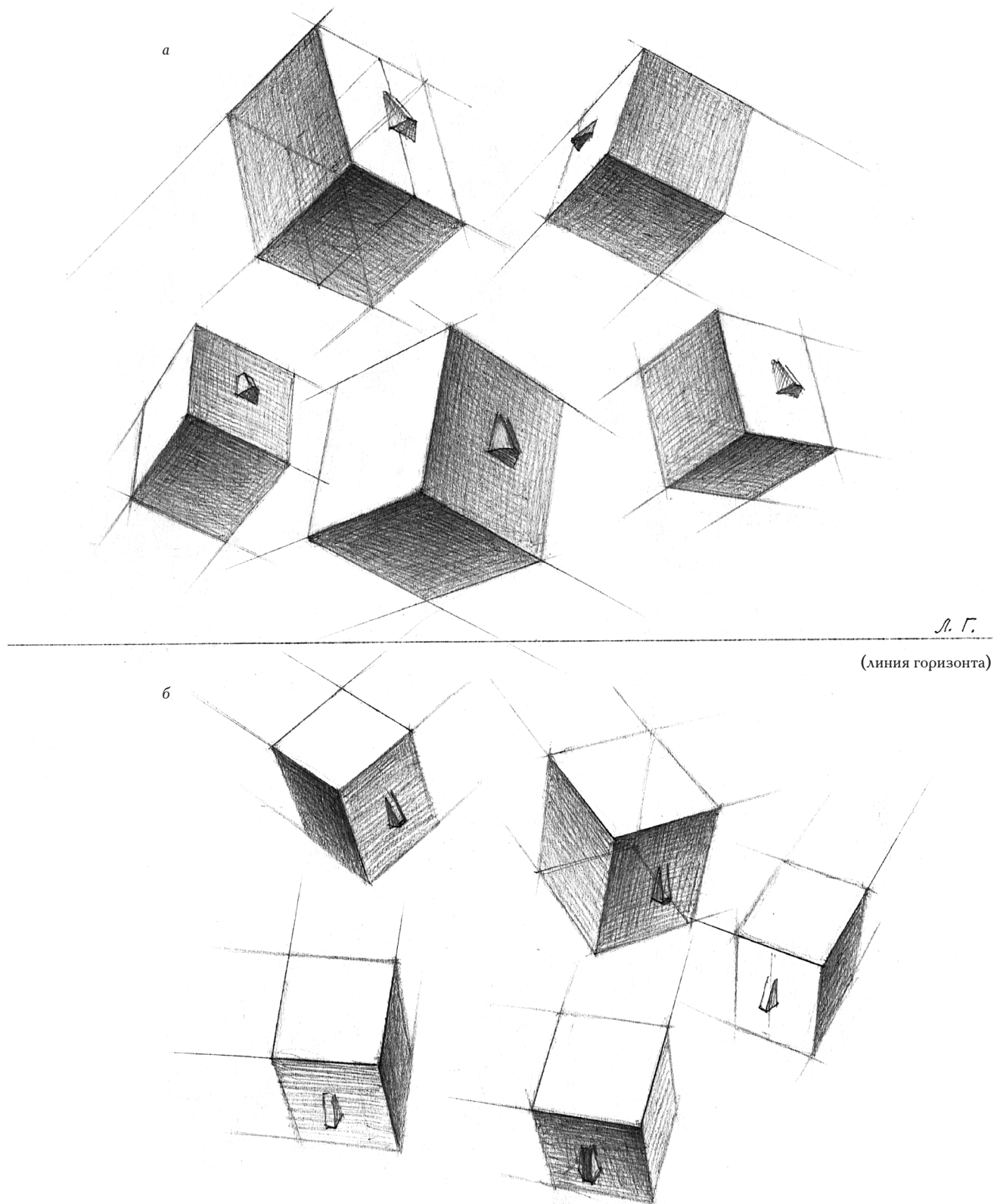

Рис. 6. Изображение предметов в перспективном ракурсе при различном освещении:
а — при низком горизонте (снизу вверх);
б — при высоком горизонте (сверху вниз)

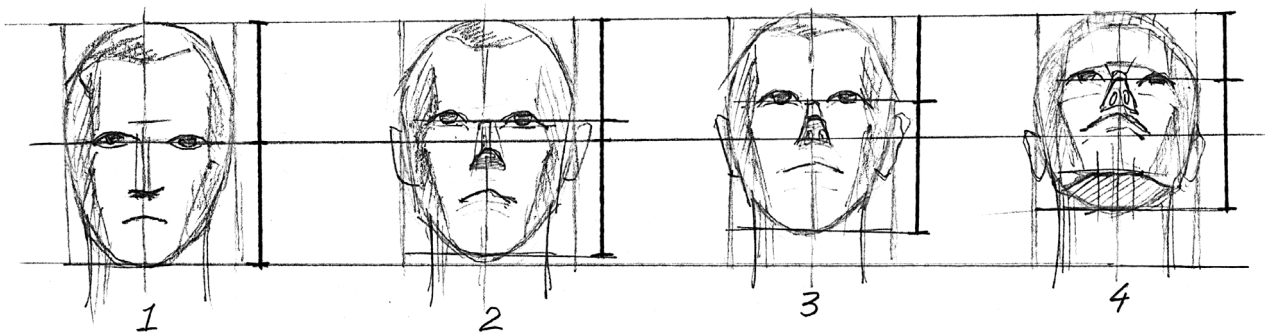
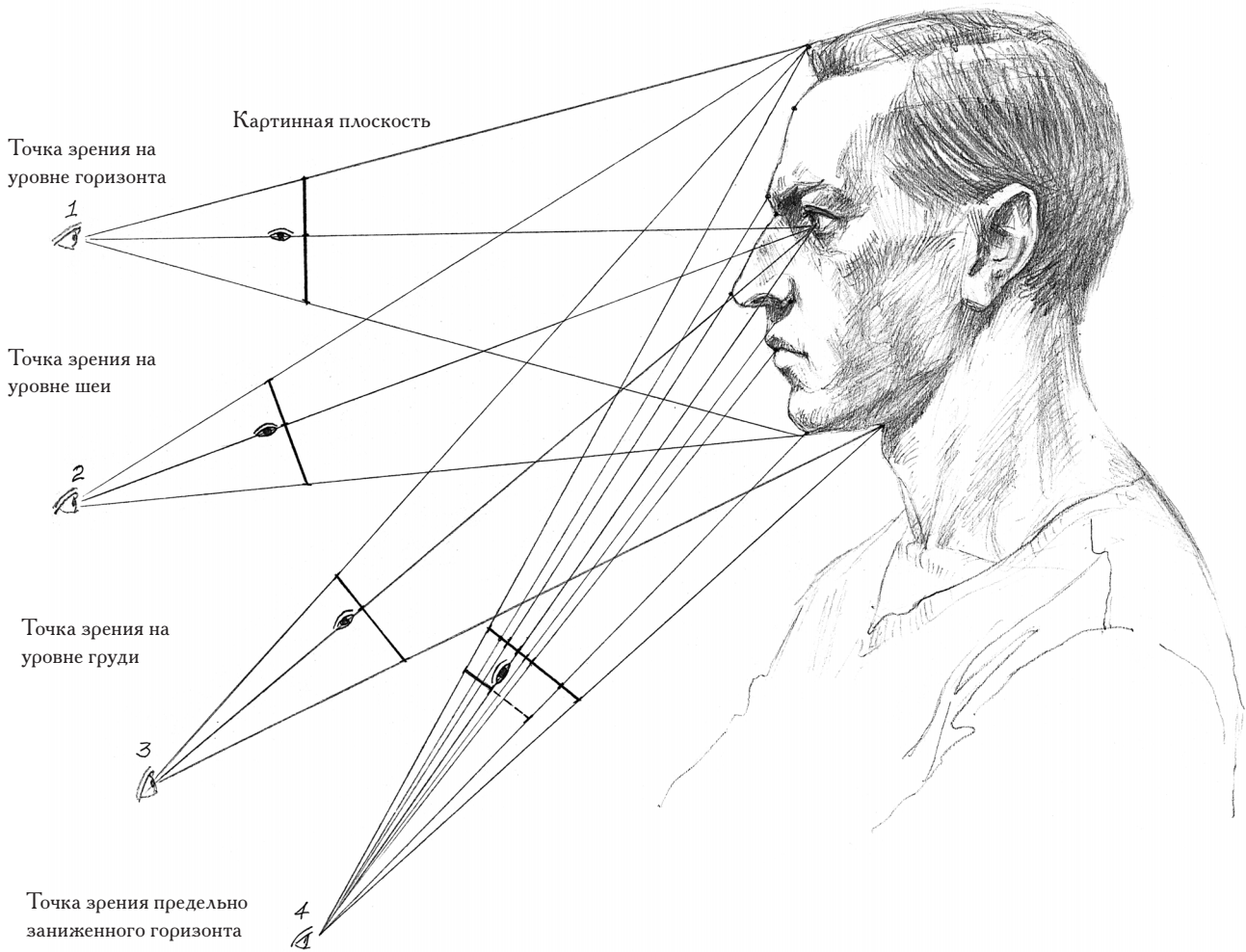

Рис. 7. При низкой и высокой точке зрения высота головы, в зависимости от уровня линии горизонта, всегда сокращается, а ее общая ширина практически остается неизменной

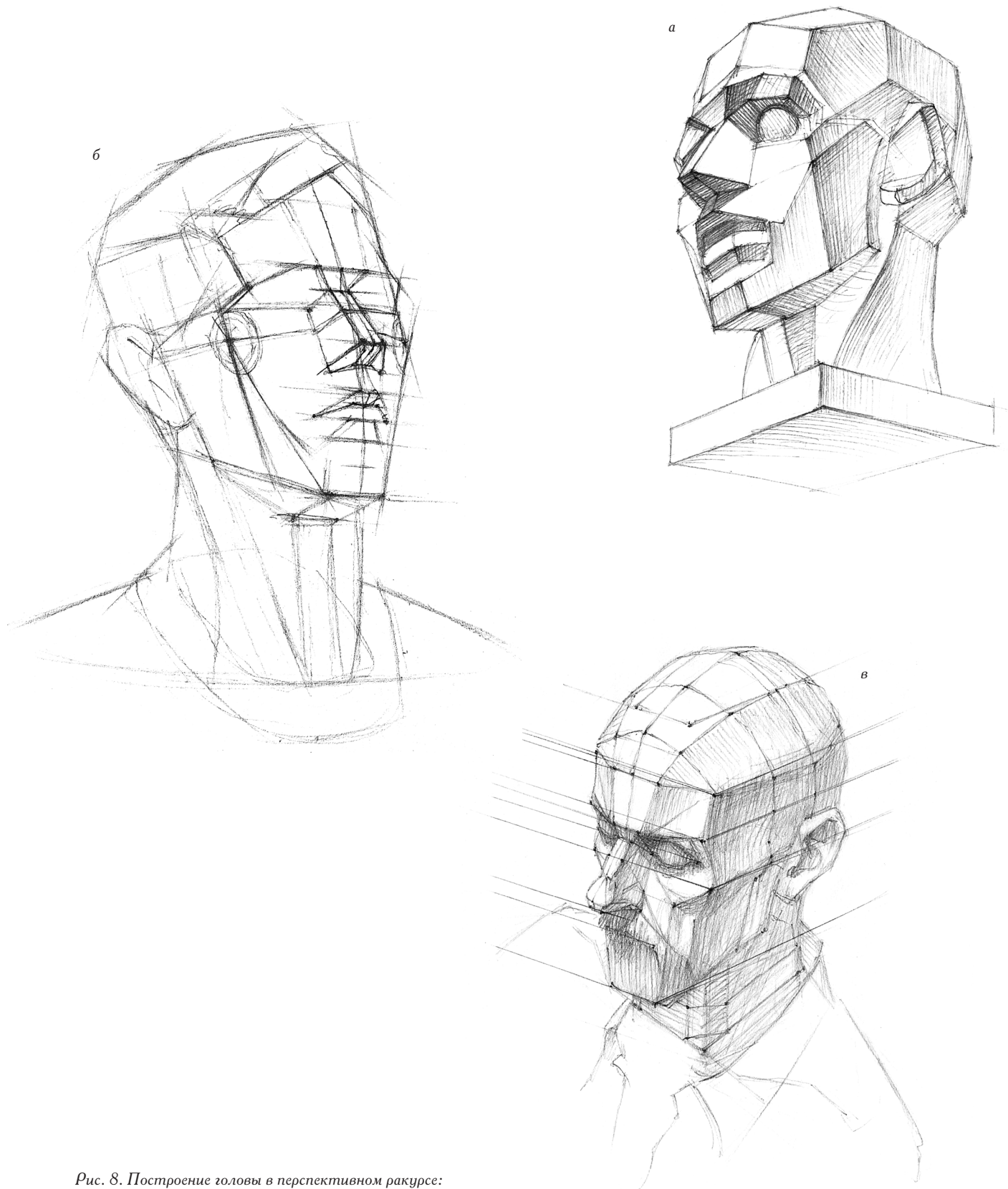

Рис. 8. Построение головы в перспективном ракурсе:
а, б — с низким горизонтом (снизу вверх);
в — с высоким горизонтом (сверху вниз)