

Наброски и зарисовки фигуры человека в детской художественной школе

*Белых В.А., преподаватель
МАУ ДО «Детская художественная школа»*

Обучение рисованию начинается с простейших подготовительных упражнений, с последовательного и постепенного зрительного овладения знаниями и навыками художественного мастерства в изобразительном искусстве. Надо всегда помнить, что перед рисующим поставлена задача показать трехмерный объем формы на двухмерной плоскости листа. И это можно сделать либо тоном – в полную силу соотнося свет и тень, – либо линией и тоном, не перегружая рисунок

Тело человека способно совершать самые разнообразные движения: передвигаться шагом, бегать, прыгать, производить какую-то работу.

При всех этих движениях происходят изменения внешней формы тела. Изменения формы происходят даже без каких-либо заметных движений фигуры. Живой человек не может долго оставаться без движения. Мышцы, находясь в статическом напряжении, устают гораздо сильнее, поэтому человек, оставаясь в какой-либо позе, постоянно ее слегка меняет.

В этом заключается сложность рисунка с фигуры натурщика по сравнению с рисунком гипсов. Здесь необходимо хорошо знать форму. Никакое тщательное механическое срисовывание не дает изображению настоящей пластической связи – изображение получается вялым, безжизненным.

Поэтому, прежде необходимо изучить всё то, что образует формы живого организма и от чего зависят закономерность его движений и статика. Изучить не только снаружи, визуально, а изучить скелет (рис. 1), соединения костей между собой, мышцы тела.

Такое изучение дает знание того, что требуется изобразить. Тогда мы будем изображать то, что знаем, будем не копировать модель, а пользоваться ею.

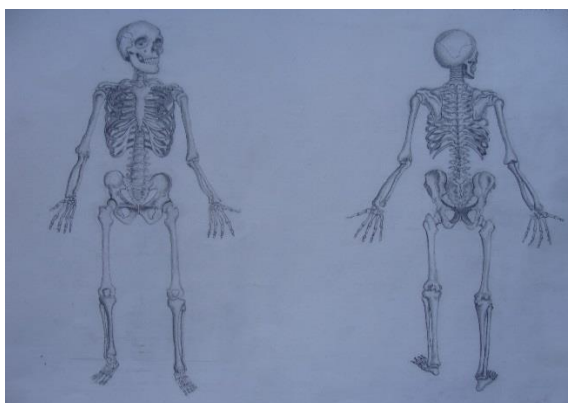
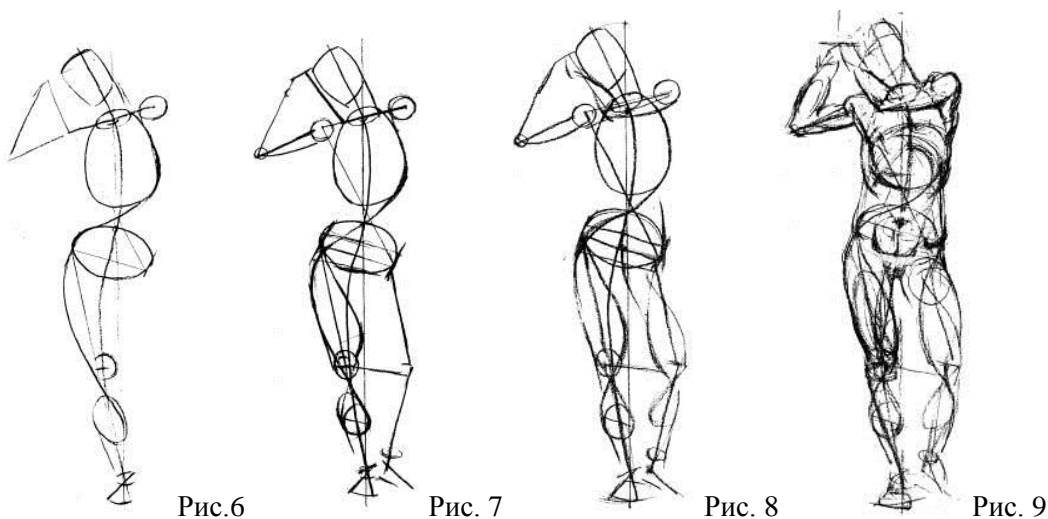
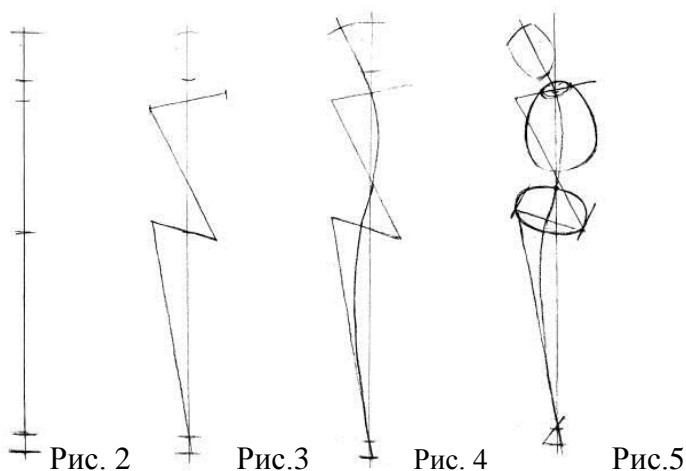

Рис.1

Рисование фигуры лучше начинать с рисования стоящей фигуры без сложного движения. Прежде чем начать рисунок фигуры, необходимо осмотреть ее с разных точек зрения для того, чтобы ясно представить положение тела в пространстве. Для лучшего понимания конструкции тела натурщика необходимо вжиться в эту позу, повторить ее собственным телом. Только после этого можно приступить к определению композиции листа, центра тяжести, площади опоры, движения фигуры и т.д.

В качестве иллюстрации можно ознакомиться с современным методом построения фигуры человека, который предлагает Р.П. Куриляк, преподающий пластическую анатомию в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии В.И. Мухиной (рис. 2-9).

На завершающем этапе работы над рисунком следует помнить и о графической культуре, то есть о таком исполнении, при котором объект должен красиво читаться зрителем.

Обучение рисованию начинается с простейших подготовительных упражнений, с последовательного и постепенного зрительного овладения знаниями и навыками художественного мастерства в изобразительном искусстве.

После знакомства с формами человеческого тела в рисунках стоящей фигуры можно перейти к рисованию натуры в действии. Только работая над фигурой человека в движении, находящейся в каком-либо ракурсе, мы глубже понимаем взаимосвязь между внешней формой и внутренним движением. Мы понимаем, как изменяется внешняя поза тела от положения скелета, от работы тех или иных мышц. Большую помощь в таких рисунках окажет знание анатомии, хорошее понимание конструкции тела (рис. 10) и знание основных пропорций фигуры, проще говоря, те знания, о которых мы говорили выше.

Рис.10

Для овладения рисунком фигуры в движении очень полезно делать небольшие зарисовки и наброски тела в том или ином положении, анализируя его с конструктивной точки зрения (рис. 11).

Рис.11

В таких зарисовках большое внимание уделяется не столько внешнему анализу позы, сколько внутреннему движению конструктивно важных частей тела: позвоночного столба, грудной клетки, таза, плечевого пояса, конечности. Такой разбор позы упростит задачу изображения фигуры в ракурсе, поскольку даст нам представление о положении осей в пространстве. А еще замечательный педагог Чистяков считал, что для верного изображения формы необходимо начинать рисунок с нахождения внутренних осей, на которые следует наращивать форму. Чувствовать внутренние оси, точнее, направленность движения масс – совершенно необходимо в течение всей работы над рисунком, так как именно оси позволяют создавать на плоскости правильное решение объема. Без выявления внутренних осей и проверки по ним изображения рисуемая форма неизбежно теряет ту пластическую основу, отсутствие которой превращает любое построение в передачу внешней поверхности.

Очень полезно для проверки степени овладения изображением фигуры делать рисунки по памяти, а затем и по воображению.

Основной формой обучения рисунку фигуры человека, конечно, является длительный рисунок, который вырабатывает умение видеть и анализировать сложную форму тела, вырабатывает чувство пропорциональных и тональных отношений, умение подчинить детали целому. Однако выполняя длительный рисунок, обучающийся порой теряет свежесть восприятия, а подробное изучение и моделировка формы у недостаточно опытного рисовальщика подменяется срисовыванием натуры.

Чтобы развить остроту зрения и свежесть восприятия, умение выявить и зафиксировать главное в пластике фигуры живого человека, необходимы краткосрочные рисунки и наброски с натуры и по памяти (Приложение рис. 12 -17).

Поскольку наброски ограничены небольшим временем, то от выполняющего рисунок в короткий срок требуется умение лаконичными средствами и в обобщенной трактовке передать самое существенное и характерное в изображаемой модели – остроту движения и основные пропорции. В наброске отражаются знания и опыт, приобретенные в изучении натуры. В набросках надо стремиться подмечать в натуре главное и характерное, развивать способность к наблюдению, глазомер.

На первых порах в набросках можно использовать простые графитные карандаши с мягкими стержнями. Затем по мере приобретения опыта можно использовать и другие материалы: карандаш «Ретушь», прессованный уголь, сангину, соус, тушь и другие мягкие материалы.

Приступая к наброскам, следует ставить перед собой конкретные задачи и пытаться их решить в ограниченный отрезок времени. Например, выполняя вспомогательный набросок для уточнения позы натуры, можно ограничиться наброском-схемой. Такие наброски помогают понять

положение тела и отдельных его объемов в листе бумаги, проанализировать распределение веса и движение крупных форм.

Однако это не означает, что все наброски необходимо начинать с построения подобной схемы. Если мы ставим задачу передачи живого впечатления от природы, ее движения, то главным выразительным средством такого наброска будет живая линия, контур. Именно на контуре сосредоточено внимание рисовальщика в первый момент. При этом построение, постановку, пропорции следует держать в уме, а сам контур должен быть не плоской однообразной линией, а являться границей формы. Живая, точная пространственная линия, являющаяся средством выражения трехмерной формы, – результат долгих и целенаправленных упражнений.

В набросках с природы следует пытаться передать несколькими линиями пластику фигуры, ее движение.

В зависимости от нажима карандаша, от способа касания бумаги – острым концом или боковой поверхностью грифеля – можно получить широкие или узкие, темные или светлые, мягкие или жесткие линии.

Выполнение набросков и зарисовок не только с природы, но по памяти и представлению активизирует и дополняет работу с природы. Такие наброски углубляют наши знания в природе и, в конечном счете, служат воспитанию образного видения.

Литература:

1. Беда Г.В., Основы изобразительной грамоты. –М.,1989.
2. Авсиян О.А., Натура и рисование по представлению. –М., 1985.
3. Барщ Л.О., Наброски и зарисовки. –М., 1970.
4. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. –М., 1970.
5. Ли Н.Г., Основы учебного академического рисунка., -М., Эксмо., 2006
6. Ганжалов Т. Наброски: уроки изобразительного искусства. Юный художник., №7., 1991.

Приложение

Рис.12

Рис.13

Рис.14

Рис.15

Рис.16

Рис.17