

ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ (МИИГАиК)

Гуманитарный факультет

ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

(Зарисовки в музее им. А.С.Пушкина).

проф. Соколова Н.В.

Методическое пособие

Для студентов гуманитарного факультета,
обучающихся по направлению «Архитектура»

Москва
2010

При переходе, согласно учебной программе, к более сложной теме, такой как рисование живой головы человека, студенту предлагается выполнить серию зарисовок со слепков, выставленных в Римском зале музея им. Пушкина. Выявление мастером структурности, пластическое совершенство, глубина характеристики изображаемых персонажей их многообразии и статичность модели помогут рисующему в освоении основной схемы строения головы.

Не менее важным при выполнении зарисовок и набросков в музее является совершенствование навыков в использовании различных графических средств и графических материалов (см.рис 11, 13, 14)

Живая голова человека - наиболее сложный объект изображения. Она обладает индивидуальностью, выражением эмоциональных переживаний, разнообразной фактурой, цветом т.д. Для получения положительного результата в процессе выполнения рисунков живой головы человека студент должен обладать умением видеть и понимать особенности строения формы, её конструкцию, на основе таких знаний как, знание пластической анатомии и пластической морфологии; знание закономерностей конструктивного построения на плоскости. Помимо этого студент должен обладать навыками в ведении последовательности наблюдения натуры и умением передавать всё это в рисунке.

Согласно учебной программе, в течение двух предыдущих семестров выполнение рисунков с гипсовых слепков головы человека опиралось на непосредственное наблюдение формы и на знание её строения. В процессе аудиторных занятий особое внимание уделялось таким вопросам, как *пропорциональность и объёмность*. В процессе работы у рисующего воспитывалась способность восприятия *целостности формы на основе простых геометрических*

связей; способность правильно оценивать пропорции, соотношения её главных и второстепенных элементов. Студент должен был приучиться рассматривать данную форму с позиции архитектуры. (1,2) научиться видеть закономерную связь между внутренним и наружным строением формы головы и осознавать их конструктивную и функциональную целесообразность. Основные задачи заключались в приобретении умения анализировать пространственную организацию формы головы и выявлять особенности её строения, исходящие из её функции; методически последовательно анализировать форму, методически последовательно строить изображение на плоскости.

Объектами изображения на первых занятиях были слепки голов с чётко выявленными особенностями строения и пропорциональностью данной формы. В основном это скульптурные изображения греческой эпохи (1, 2).

Чтобы продолжить работу над данной темой и научиться решать более сложные задачи, необходимо обобщить ранее приобретённые знания, навыки и умения: как правило, это не только работа в аудитории, выполнение зарисовок в музее, но и самостоятельная работа студента.

1

2

Объектами зарисовок в музее должны быть такие слепки голов, в которых бы максимально подчёркивалась индивидуальность, были выражены душевные состояния, передающие реакцию на внешнюю ситуацию (3,4). Такие характерные слепки голов относятся к римской эпохе и прекрасно представлены в музее.

При выполнении данного задания наряду с научно-познавательными задачами ставятся *задачи эстетического значения*: воспитание художественной формы выражения, способности образно воспринимать увиденное и передавать его, следуя логике изображения, а не просто, перечисляя отдельные детали (3, 4). Студент должен выполнить ряд зарисовок со слепков головы человека, которая является самой выразительной частью тела, в которой концентрируется индивидуальная экспрессивность (4,5).

3

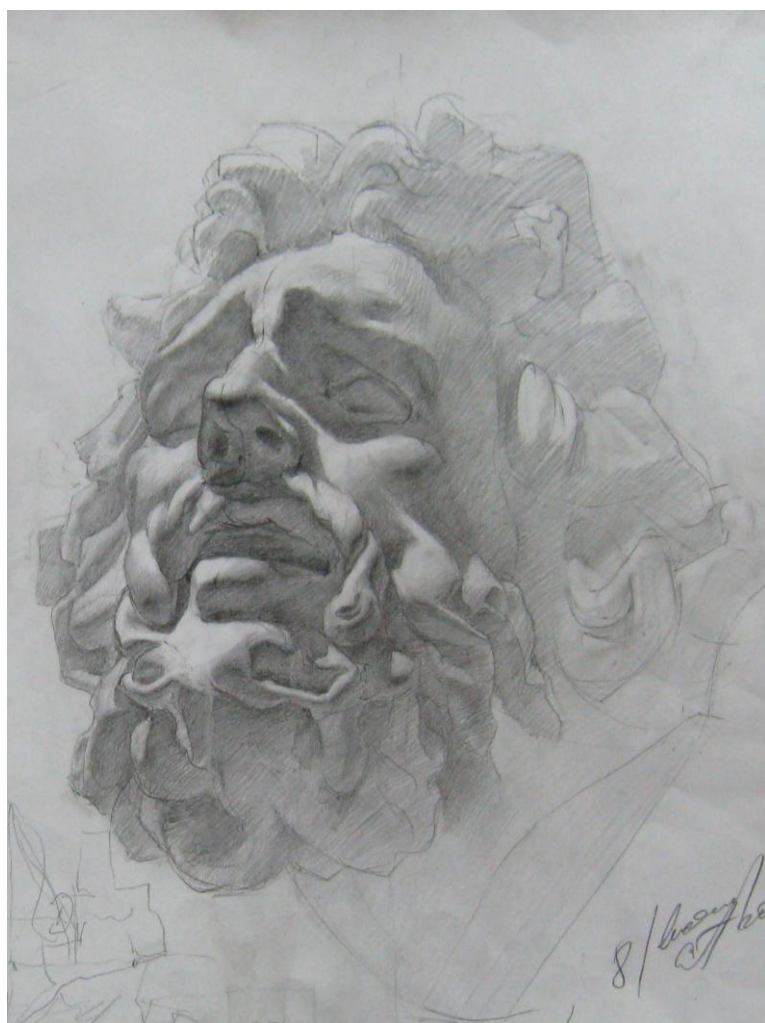

4

Чтобы грамотно изобразить индивидуальность объекта, нужно обладать знаниями о пластических особенностях лица.

Всё пластическое *богатство мимики* человеческого лица обусловлено *строением и работой мышц*. Мышцы головы делятся на две группы: жевательные и мимические. *Жевательные мышцы* крепятся к костям (нижней челюсти и скуловым дугам) и приводят в движение нижнюю челюсть (9).

Мимические мышцы вплетаются в мягкие ткани и кожу лица, позволяя функционировать всем органам головы (глазам, органам питания, зрения, речи и т. д.) и выражают эмоциональное состояние человека.

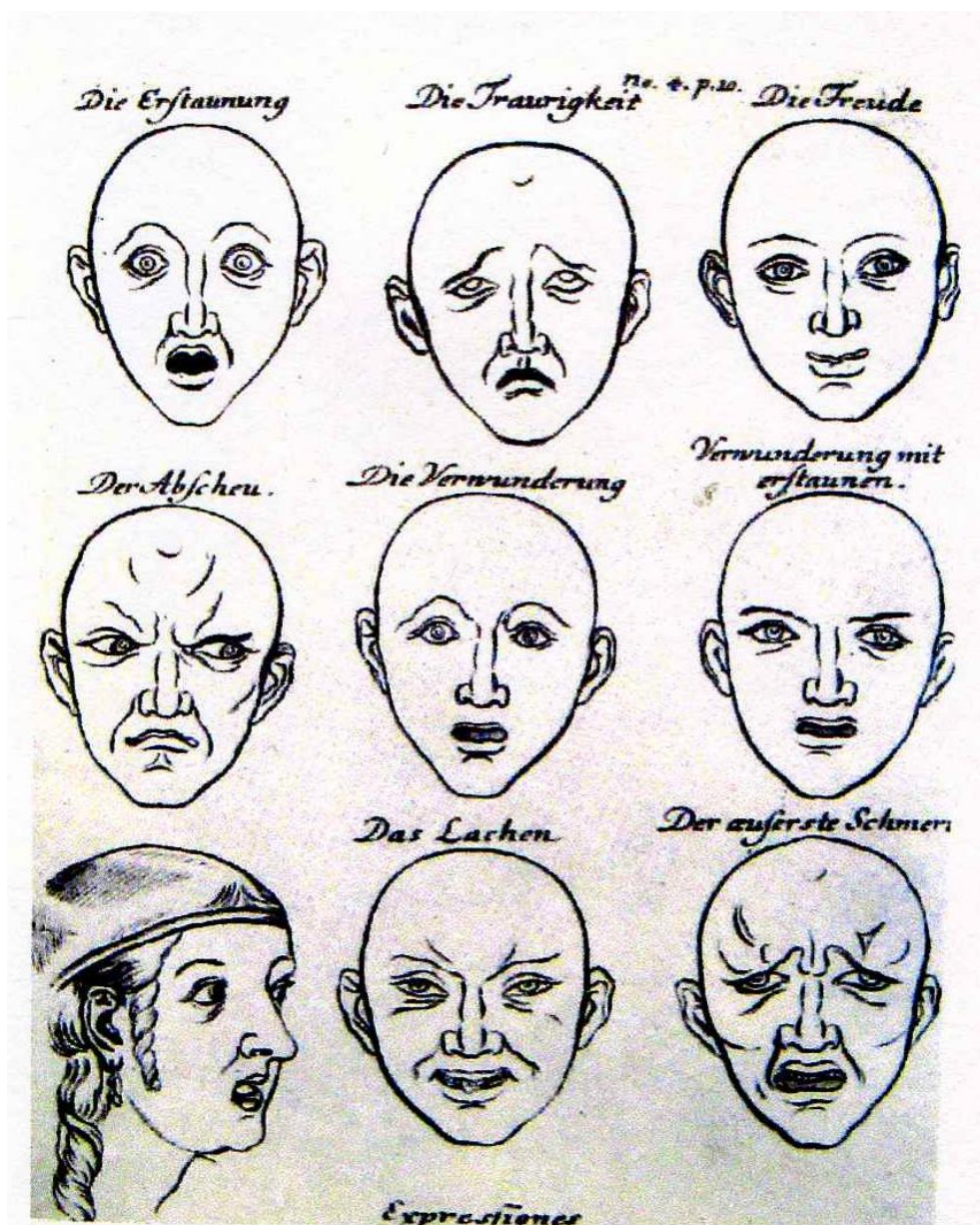

5 Студенческая работа. Фрагмент скульптурной группы Лаокоона.

Данный слепок иллюстрирует зависимость пластики лицевой поверхности от движения подкожных мышц, отражающих определённое эмоциональное состояние человека.

Мимические мышцы – система, способная отражать *пластический характер психики человека*. Мимика передаёт внутренние состояния человека, его многообразную реакцию на окружающий мир, что имеет свой отпечаток на лицевой поверхности в виде борозд, углублений и бугров (5,6). Чтобы получить расширенные знания по данному вопросу, следует обратиться к существующей литературе по пластической анатомии и анатомическим таблицам (8).

Как правило, экспрессивные портреты - это изображения мужчин, в женских портретах художники избегают передачи сильных переживаний, так как они искажают лицо и противоречат красоте.

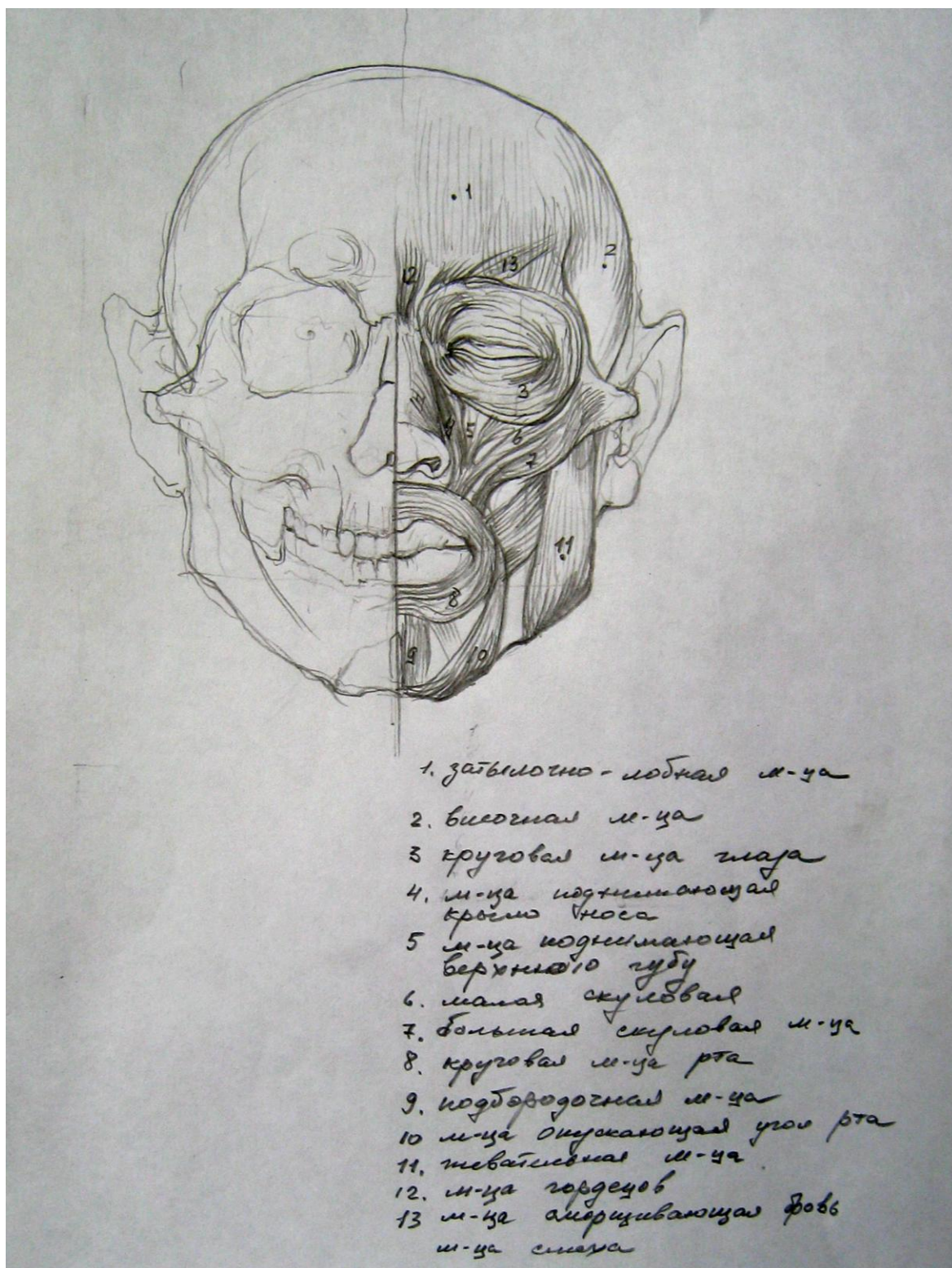
6 Анри Тестелин 1616 – 1695. Девять голов с выражением.

Стиль иллюстративной части довольно поверхностен и примитивен, но даёт представление об изменении пластики лица человека в зависимости от его душевного состояния. Леонардо да Винчи: «...тот, кто изливает плач, приподнимает брови в месте их соединения и сдвигает их вместе, образует складки посередине над ними, опуская уголки рта. У того же, кто смеётся, они подняты, а брови раскрыты и удалены (друг от друга)».

7 Микеланджело

Эскиз лица осуждённого к картине «Страшный суд». Сила переживаний приводит к чрезмерному напряжению черт лица.

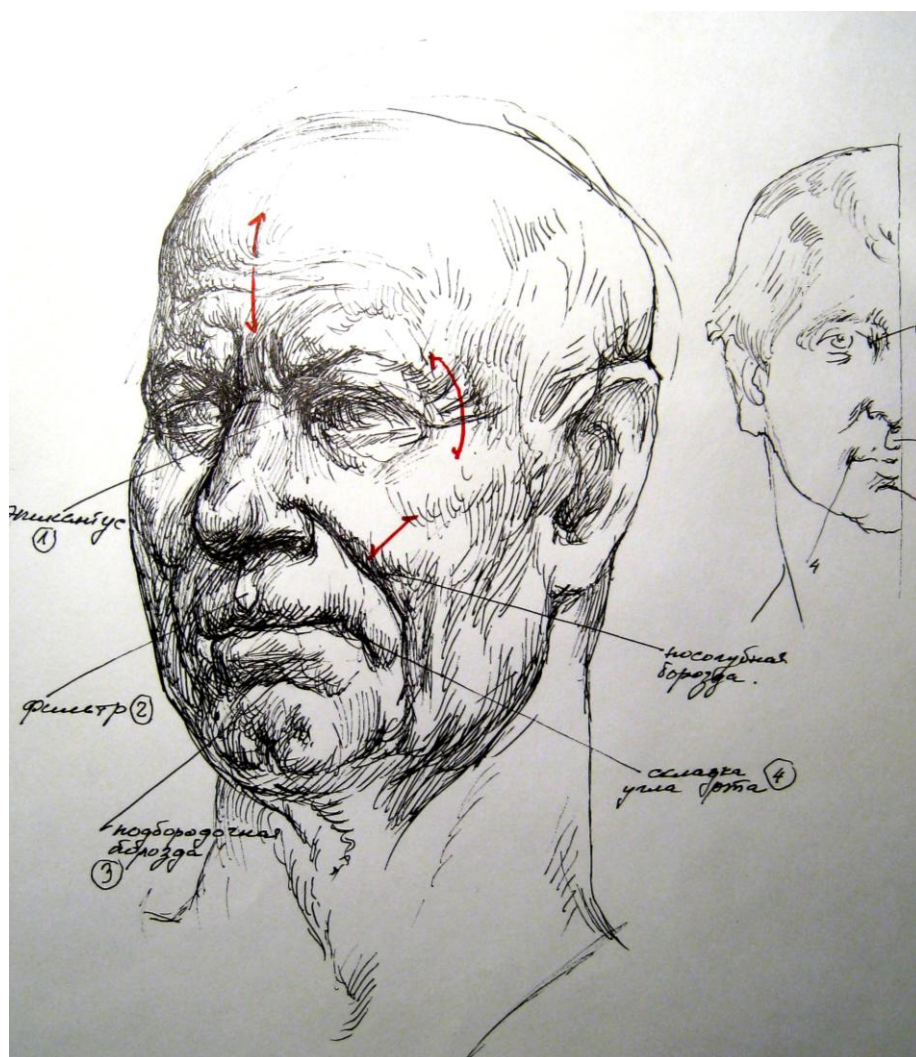
8.a

Как уже было сказано, любые переживания отражаются на поверхностной пластике лица. Мы не будем углубляться в этот вопрос, но студент должен усвоить некоторые понятия, такие как *три аспекта облика лица* - естествен-

ное лицо, украшение лица (усы, борода, причёска), приобретённые черты лица (отпечаток физиологических и психических факторов).

Внешний характер видимой поверхности, в данном случае головы человека, а в частности, лицевой поверхности, и её *пластические особенности*, рассматриваются в разделе общей морфологии – *пластической морфологии*.

Так как пластическое внешнее выражение движения связано с деформацией кожных тканей, то теряя эластичность, в них образуются борозды. Рельеф лицевой поверхности зависит от ряда факторов: от толщины и от плотности кожного покрова, соответствующего возрасту или физическим индивидуальным данным (8,9,10).

Расположение основных складок на лицевой поверхности закономерно. Они зависят от толщины и плотности кожи и обусловлены утратой кожной эластичности. Кожные складки разделяются на углубления и борозды, появляющиеся вследствие сокращения соседних участков кожи; сокращения подкожной мускулатуры; при повторяющихся движениях в одном направлении. На лице появляются морщины или складки, обусловленные утратой кожной эластичности (8, 9, 10). Такие складки, борозды и углубления как - носогубная борозда, фильтр носа, подбородочная и эпикантус – являются врождёнными.

Всё выше сказанное не является исчерпывающей информацией. При интересе студента к данному вопросу он может обратиться к соответствующей литературе.

9 Леонардо да Винчи. Голова старика

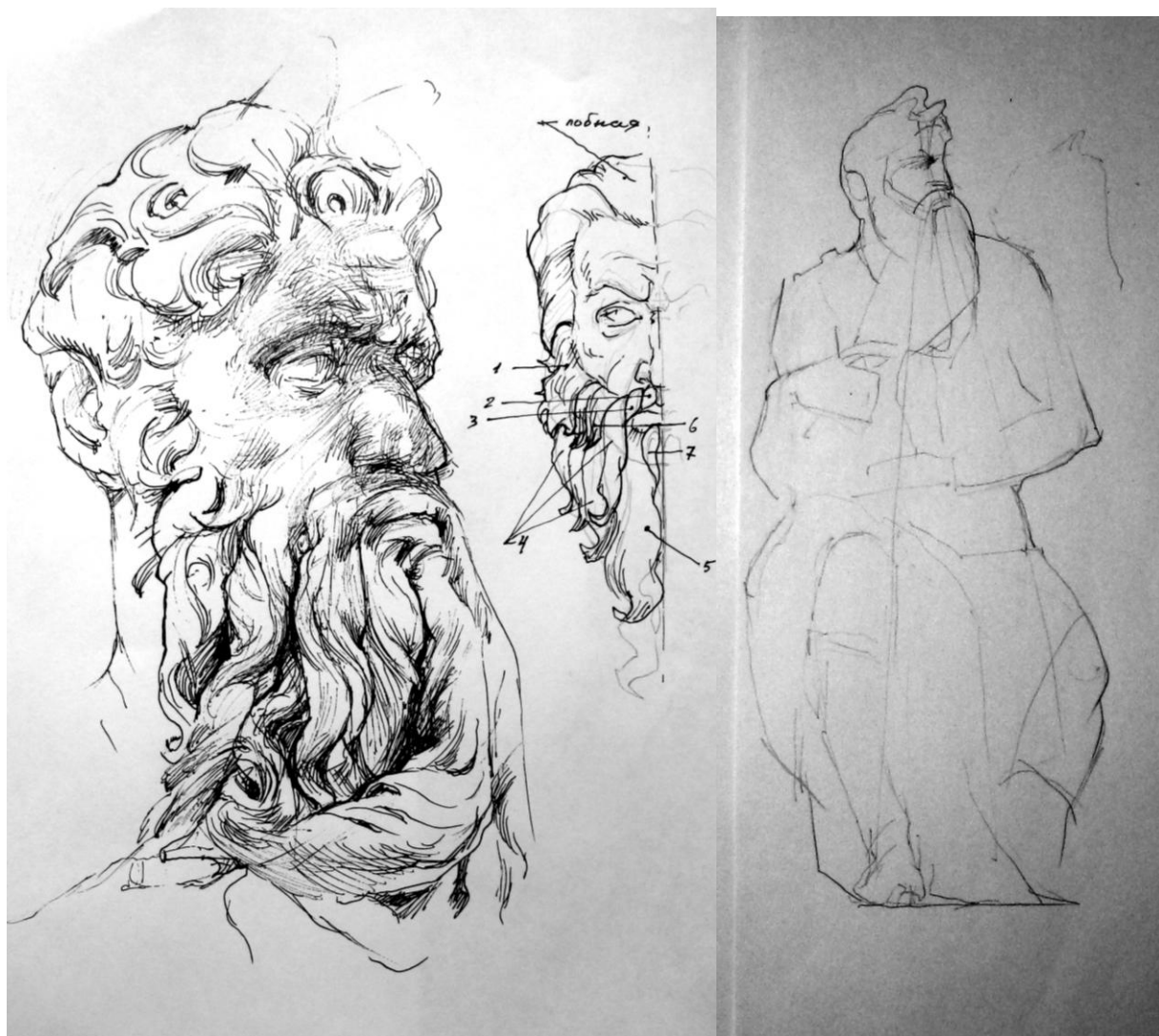

10 А. Дюрер. Портрет матери

На портретах представлено типическое изображение старческих изменений лица обусловленных похудением и изменениями соединительных тканей.

Красивая часть человеческой головы – *ВОЛОСЫ*. Рассматривая произведение искусства, будь то живопись или скульптура, мы восхищаемся красотой и разнообразию трактовки, всегда связанной с образным решением, живость этой части головы, её подвижность и кажущаяся непредсказуемость подчинены движению, определяемому конструкцией головы, её внешней формой. При внимательном рассмотрении отдельных масс волос не трудно заметить, как они распределяются на поверхности головы (11).

Стоит обратить внимание на *симметричность* правой и левой стороны в распределении отдельных групп (лобной, височной, теменной и т.д.)

11 Микеланджело. Моисей

Реакция человека на внешний мир, его эмоциональные переживания выражаются не только мимикой, но и жестом, *движением* всего тела или отдельных его частей. Если рисующий выбирает объектом изображения фрагмент скульптуры фигуры человека, то сначала стоит выполнить небольшой, схематический рисунок всей фигуры и только после этого уделить внимание рассмотрению её части – голове. Если объектом изображения является скульптурный портрет, то голову нужно изображать с шеей, если есть возможность, то с плечевым поясом. Мышцы головы и шеи связаны не только с механическими, но и с психическими функциями человека. Выражение движения определяется

положением головы и шеи относительно грудной клетки. В движении активно участвуют разные группы мышц. Например, при повороте головы работают грудино-ключично-сосцевидные мышцы. Подробные знания об анатомическом строении головы человека студент получает во время работы в аудитории, в случае недостаточности этих знаний нужно обратиться к соответствующей литературе или использовать анатомические таблицы

12 Студенческий рисунок выполнен в музее им. Пушкина.

При выполнении рисунка обратите внимание на методическую последовательность ведения рисунка. Начинайте с обозначения крупной формы. Обратите внимание на очертание головы, это поможет правильно оценить пропорции и выразить характерные особенности крупной формы .

13 Рисунки выполнены на тонированной бумаге, белым и чёрным карандашами.

14 Рисунки выполнены на тонированной бумаге 40x50, белым и чёрным карандашами.

Выбор изобразительных средств никогда не должен быть случайным. Если у студента имеется опыт работы различными материалами (кисть, перо, мягкий карандаш и т.д.) то дело за малым - нужно правильно выбрать подходящий материал для выполнения поставленных задач (13, 14).

Изучение графических материалов при выполнении зарисовок не самоцель, но стоит внимательно отнестись к правильному выбору графического материала в соответствии с размером предполагаемого изображения (не следует применять такие материалы, как уголь, сангина при выполнении рисунков малого размера (30x40)), лучше всего воспользоваться набором мягких карандашей, степень мягкости от ТМ до 3М. или шариковой (гелиевой) ручкой). Чтобы правильно определиться с выбором графических материалов, посмотрите рисунки старых мастеров. Следует отметить, что обобщить опыт предыдущей работы в использовании различных методов и средств можно только самостоятельно.

Зарисовки выполняются на листах 20x30. Количество - не менее 8. Время работы согласно учебной программе - 6 часов

Литература:

1. «Трактат живописи» Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Перевод А.А. Губера
2. Р. Гицеску Пластическая анатомия «Меридиан», Бухарест, 1960 г.)
3. Р.Д. Синельников. Атлас анатомии человека Т1 «Медицина». 1979 г.
4. Рисунок под редакцией А.М.Серова Москва «Просвещение» 1975г.