

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
по учебной работе

 /Г.А. Ибрянова/

«21» августа, 2018 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ТЕМУ

РИСОВАНИЕ ЖИВОЙ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

для студентов по специальностям:

54.02.05 Живопись (по видам)

(Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись),

54.02.01.Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки
в области культуры и искусства

Дисциплина: ОП.01. Рисунок

Самара
2018

Одобрены
Предметной цикловой комиссией
специальных дисциплин
«__» _____ 201__ г.
Председатель комиссии
_____ /И.А.Князева/

Составлены на основе Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства; 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись)

Автор _____ / _____ /

преподаватель ГБПОУ
«Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-
Водкина»

Методическая рекомендация «РИСОВАНИЕ ЖИВОЙ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА» предназначена для студентов художественных училищ. В основу разработки положен накопленный опыт преподавания предмета «Рисунок» в художественном училище и высших художественных учебных заведениях РФ, а также методика преподавания предмета в Российской академии художеств. Рекомендация может быть использована на занятиях по рисунку, композиции, декоративно – прикладной композиции, театральной и дизайнерской композиции и других творческих занятиях.

Автор: А.А.Панов, преподаватель спец.дисциплин ГБПОУ Самарской области «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова – Водкина».

Содержание

Пояснительная записка	4
Основная часть.....	5
Заключение.....	6
Информационные источники.....	7

Пояснительная записка

Методическая рекомендация «РИСОВАНИЕ ЖИВОЙ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА» разработана в полном соответствии с программой учебной дисциплины «Рисунок», являющейся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки. А также полностью соответствует

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014г. № 1391;

Положению о планировании, организации самостоятельной работы студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в области культуры и искусства в разделе профессионального цикла.

Цель данной методической рекомендации - помочь методически грамотно понимать принципы изображения гипсовых голов. В содержании материала уделяется внимание методической последовательности работы над рисунком гипсовой головы.

Основная часть

Переходя от рисования гипсовых голов к рисунку живой головы человека, рисовальщик сталкивается с большим количеством трудностей и осложнений в работе. Эти трудности и осложнения состоят в том, что гипсовая модель, которую рисовал студент ранее, находилась в постоянном положении. Освещение головы не менялось, тени, полутени и падающие тени по рисунку и силе тона оставались неизменными на протяжении всех сеансов рисования. Живая голова натурщика все время находится в движении. При малейшем движении натурщика рисунок и характер полутеней меняются. Но главная сложность изображения живой головы по сравнению с рисунком гипсовой головы состоит в том, что здесь рисовальщику приходится многое решать самому, постоянно активизировать свою познавательную и творческую деятельность. В гипсовых слепках студент видел обобщенную форму, великий мастер, создавший данное произведение скульптуры, умело отбросил все случайное, несущественное и сосредоточил внимание на главном. При рисовании живой головы рисовальщику уже надо все это проделать самому — суметь отделить главное от второстепенного.

Сложность рисования с живой головы по сравнению с гипсовой состоит также в тональной моделировке формы. Гипсовая модель была однородна по тону и фактуре материала, разница в силе тона светлых и темных мест зависела только от того, как освещена та или иная поверхность формы. В рисунке с живой натуры моделировка формы тоном усложняется тем, что позирующая натура имеет различную окраску лица, волос, глаз, щек, губ. Красноватые оттенки щек, губ будут казаться более темными, нежели оттенки кожи лица при одной и той же силе освещения. Различная окрашенность поверхности формы живой головы иногда затрудняет видеть саму форму, приводит рисующего к тому, что вместо изображения формы он начинает видеть и копировать светлые и темные пятна, а иногда выдумывать, чего там и нет.

При работе над рисунком живой головы художнику приходится одновременно решать ряд задач: добиваться убедительности трактовки объемной формы головы, передать в рисунке индивидуальные особенности строения черепа и мышц, а также и портретную характеристику данного человека.

Чтобы успешно решить все эти задачи, художник должен хорошо знать особенности строения формы, не интуитивно нащупывать местоположение той или иной детали, а заранее знать ее закономерности. Поэтому, прежде чем

приступить к рисунку живой головы, вернемся к научным положениям анатомии, обосновывающей особенности строения черепа и его мышечного покрова, а также других наук.

Под научными основами учебного рисунка мы подразумеваем, прежде всего, те научные положения, выполнение которых требуется от каждого рисующего. Например, обучая рисованию, мы заставляем всех учеников точно соблюдать правила и законы перспективы. Анализируя анатомическое строение человеческой головы, необходимо соблюдать в рисунке структуру человеческого черепа и закономерность расположения мышц. Манера рисунка может быть индивидуальной, но закономерность расположения мышц, костей, сухожилий каждый должен передать правильно, одинаково, ибо это уже научные положения рисунка. То же самое можно сказать и о тоне, пропорциях, конструктивной основе формы.

Естественно, вначале ученик должен понять и запомнить схемы строения формы человеческой головы. Научиться применять их на практике, а поскольку процесс построения изображения головы по предлагаемым схемам и принципам анализа формы является творческим процессом даже в учебном плане, то в дальнейшем он даст возможность молодому художнику находить свои собственные приемы работы, но торопиться с этим не следует. Вначале надо досконально изучить конструктивно-анатомическую структуру формы головы, понять роль и значение основных костей и мышц, то есть изучить анатомию головы человека.

Изучая пластическую анатомию, художник не ограничивается внешним наблюдением формы. Он так же, как и вдумчивый ученый-анатом, старается проникнуть внутрь формы, стремится познать закономерность строения человеческого тела. Он делает из своих наблюдений выводы и обобщения, устанавливает правила и нормы видоизменения форм отдельных мышц. Примером такого глубокого научного изучения человека могут служить рисунки Леонардо да Винчи, Микеланджело, Лосенко, Шебуева и многих других.

Заключение

Рисование с натуры требует глубоких научных знаний. Изучая натуру, познавая закономерности ее строения на основе серьезных научных данных, ученик начинает понимать общую согласованность строения костей и мышц.

Информационные источники

Основные источники:

- Аксенов К.Н. Рисунок. М.: Просвещение, 1987.
Баммес Г. Видеть и понимать. – Берлин, 1988.
Баммес Г. Мы рисуем человека. – Берлин, 1989.
Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. М.: Эксмо, 2007.
Наброски/ Под ред. В.А. Могилевцева. - М.: Изо. искусство, 2007.
Могилевцев В.А. Основы рисунка. – СПб.: Артиндекс, 2007.
Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1953.
Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. – М.: Эксмо, 2013.
Никодеми Г.Б. Рисунок. Акварель и темпера. - М.: Эксмо, 2005.

Дополнительные источники:

- Белинский П.А. Академический рисунок. Наброски. - М.: Академия Н.Нестеровой, 2009.
Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика. - М.: Академия, 2007.
Ватагин В.А. Изображение животного. - М.: Сварог и К, 1999.
Луковенко Б.А. Рисунок пером. - М.: Изобразительное искусство, 2000.
Рисунок и живопись. Техника рисования фигуры человека и движения /Под ред. Ю.М. Кирцера. - М.: Изобразительное искусство, 2000.
Строгановская школа рисунка. - М.: Сварог и К, 2001.
Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. - С.-Пб.: «Проект 3003» - «Лики России», 2007.
Учебный рисунок/Под ред. О.А. Еремеева, Н.Н. Репина, В.А. Королева. - Издательство Китай, Тяньцзинь, 1996.
Учебный рисунок в Академии художеств/Еремеев В.О., Королев В.А. - М.: Изобразительное искусство, 1995.
- Вавилин В.Ф., Вавилин В.В., Моисеенко В.А., Федин В.А. Рисунок: учебное пособие. - М.: ИМУ, 2004.
Дюваль М. Анатомия для художников. - М.: Издательство Шевчук, 2001.

- Краморов С.Н. Конструктивный рисунок. - М.: Академия, 2005.
- Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художников. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002
- Куриляк Р. Размышления художника-анатома, советы начинающему художнику, 2003.
- Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – М.: Астрель, 2001.
- Чиварди Д. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании. М.: Эксмо-пресс, 2001.
- Альберт Г., Вульф Р. Основы рисования. - М.: Попурри, 2004.
- Барчай Е. Анатомия для художников. - М.: Эксмо-пресс, 2000.
- Гаптилл Л. Работа пером и тушью. - М.: Попурри, 2001.
- Глассфорд К. Рисунок пером и тушью. - М.: Астрель, 2004.
- Замедянский И. Практический курс рисунка. Женская фигура. - М.: Акелла, 2004.
- Лещинский А.А. Основы графики. - Гродно: ГрГУ, 2003.
- Лушников Б.В. Рисунок. Портрет. – М.: Владос, 2004.
- Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека.
- Учебный рисунок в Академии художеств/Еремеев В.О., Королев В.А. - М.: Изобразительное искусство, 1995.
- Хогарт Б. Игра света и тени. - М.: Астрель, 2001.

Электронные источники:

- Виртуальный музей Лувр. <http://louvre.historic.ru>
- Государственный Русский музей. <http://www.rusmuseum.ru>
- Государственная Третьяковская галерея. <http://www.tretyakovgallery.ru>
- Государственный Эрмитаж. <http://www.hermitagemuseum.org>
- История изобразительного искусства. <http://www.arthistory.ru/>
- Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина – ГМИИ www.arts-museum.ru
- Он-лайн библиотека электронных книг для художников (интернет-ресурс, адрес <http://friends-forum.com/forum/showthread.php?t=33937>)
- <http://artclassic/edu.ru/>
- Техника рисунка для студентов (интернет-ресурс, адрес <http://www.risunochki.ru/>)
- Основы техники рисунка (интернет-ресурс, адрес <http://pro-risunok.ru/>)
- Он-лайн библиотека электронных книг для художников (интернет-ресурс, адрес <http://friends-forum.com/forum/showthread.php?t=33937>)
- Сборник электронных книг по живописи и рисунку (интернет-ресурс, адрес <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=985473>).

РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации
«Рисование живой головы человека»
к учебной дисциплине ОП.01. Рисунок
для обучающихся по специальности 54.02.05. Живопись (по видам), 54.02.01.
Дизайн (по отраслям) по программе углубленной подготовки в области
культуры и искусства
преподавателя специальных дисциплин ГБПОУ «Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-Водкина» Панова А.А.

Представленные методические рекомендации «Рисование живой головы человека» соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.05. Живопись (по видам), 54.02.01. Дизайн (по отраслям) по программе углубленной подготовки в области культуры и искусства и рабочей программе учебной дисциплины «Рисунок» училища. В рекомендациях изложены особенности анатомического строения головы и передачи портретной характеристики человека.

Предложенные методические рекомендации призваны дать студентам необходимые профессиональные знания и навыки, отработать полученные знания на практике, наглядно продемонстрировать, что для успешного решения всех задач, студент должен хорошо знать особенности строения формы, не интуитивно нащупывать местоположение той или иной детали, а заранее знать ее закономерности.

Данные рекомендации имеют цель помочь грамотно изображать живую голову человека. Материал изложен грамотно, последовательно, понятно, опираясь на знания изображения академического рисунка.

Методические рекомендации заслуживают высокой оценки и могут быть использованы студентами художественного училища в творческой и учебной работе.

Рецензент:

Старший преподаватель кафедры
«Архитектурно-строительная графика и
изобразительное искусство» АСА СамГТУ,
член ТСХ России

Н.К. Хожайлова

Подпись _____
удостоверяю, заместитель начальника управления
по персоналу и делопроизводству ОГБОУ ВО «СамГТУ»
Сараева Н.И.

РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации
«Рисование живой головы человека»
к учебной дисциплине ОП.01. Рисунок
для обучающихся по специальности 54.02.05. Живопись (по видам),
54.02.01. Дизайн (по отраслям) по программе углубленной подготовки в
области культуры и искусства
преподавателя специальных дисциплин ГБПОУ «Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-Водкина» Панова А.А.

Предложенные методические рекомендации изложены последовательно, понятно. Материал доступен в качестве рабочих советов для студентов, заканчивающих училище по специальности 54.02.05. Живопись (по видам), 54.02.01. Дизайн (по отраслям) по программе углубленной подготовки в области культуры и искусства, соответствует учебному плану, требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и содержанию рабочей программы учебной дисциплины «Рисунок». В содержании материала уделяется внимание необходимости изучения конструктивно-анатомической структуры формы головы, понимание роли и значение основных костей и мышц, то есть изучение анатомии головы человека.

Представленный текст изложен последовательно, информация подана исчерпывающе полно, логично, понятно. Методические рекомендации могут быть рекомендованы для формирования профессиональных умений и навыков в изобразительном творчестве, в учебных заданиях по программе училища.

Методические рекомендации наглядно демонстрируют профессионализм и опыт автора как художника-рисовальщика и преподавателя, заслуживают высокой оценки.

Рецензент:

Преподаватель спец. дисциплин
ГБПОУ «Самарское художественное училище
им. К.С. Петрова-Водкина», член СХ России

К.Г. Глазова

Людмила Глазова заверено
Директор МХУ Т.М. Мисюк

