

**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

 /Т.А. Ибрянова/

«09» февраля 2018 г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ТЕМУ
ПЛАСТИЧЕСКИЙ, АНАТОМИЧЕСКИЙ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ РИСУНКОВ СТАРЫХ МАСТЕРОВ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ**

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: ОД.02.05. Пластическая анатомия

Самара
2017-2018

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»

В результате освоения учебной дисциплины «Пластическая анатомия» (ОД. 05.) в художественном училище обучающийся должен уметь применять знание основ пластической анатомии в художественной практике, а именно: костную основу и мышечную систему, связь строения человеческого тела и его функций, пропорции человеческого тела, пластические характеристики человеческого тела в движении, мимические изменения лица.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Пластическая анатомия» осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися практических и самостоятельных заданий, устных ответов на занятиях и итогового контрольного тестового задания. Итоговым контрольным тестовым заданием для обучающихся является выполнение пластического, анатомического и пропорционального анализа рисунков старых мастеров.

Методические рекомендации для студентов 2 курса «ПЛАСТИЧЕСКИЙ, АНАТОМИЧЕСКИЙ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РИСУНКОВ СТАРЫХ МАСТЕРОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ» разработаны на основе многолетнего опыта преподавания дисциплины «Пластическая анатомия» в высших и средних художественных учебных заведениях РФ, в том числе и в Российской академии художеств. Данные рекомендации могут помочь в выполнении пластического, анатомического и пропорционального анализа рисунков мастеров изобразительного искусства не только на занятиях по пластической анатомии, но и на занятиях по рисунку, станковой композиции, копированию и других специальных дисциплин.

Автор: М.А. Пешкова, преподаватель специальных дисциплин ГПБОУ Самарской области «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина», художник-живописец, график, книжный иллюстратор.

Содержание

Пояснительная записка	4
Основная часть.....	5
Заключение.....	12
Информационные источники.....	13

Пояснительная записка

Методические рекомендации «ПЛАСТИЧЕСКИЙ, АНАТОМИЧЕСКИЙ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РИСУНКОВ СТАРЫХ МАСТЕРОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ» разработаны в соответствии с программой учебной дисциплины «Пластическая анатомия», являющейся частью основной профессиональной 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 в соответствии с

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1391;

Положением об организации текущей и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»;

Положением 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 данных методических рекомендаций – помочь студентам выполнить пластический, анатомический и пропорциональный анализ рисунков старых мастеров на итоговом занятии по предмету «Пластическая анатомия». Работа над данным заданием позволяет систематизировать и закрепить знания,

приобретённые обучающимися на занятиях по пластической анатомии, а также даёт возможность преподавателю осуществить комплексную проверку и оценку их знаний. А опыт, полученный студентами при проведении пластического, анатомического и пропорционального анализа рисунков старых мастеров, будет полезен в дальнейшей профессиональной деятельности будущих художников.

Основная часть

Пластическая анатомия является обязательным предметом для изучения студентами художественных учебных заведений. Курс учебной дисциплины «Пластическая анатомия» - один из основополагающих в системе подготовки художников – педагогов и дизайнеров. Программа данной дисциплины предусматривает последовательное и методически обоснованное изучение скелета и мышечного покрова тела человека в целом и отдельных его частей, что необходимо для грамотного изображения фигуры в рисунке и живописи. Она изучает то, что определяет внешнюю пластическую форму: скелет, суставы, мышцы, центр тяжести, пропорции и пластику фигуры человека, как в статичном положении, так и в динамике. При изучении статики и динамики тела человека особое внимание уделяется пластике, т.е. взаимоположению отдельных частей фигуры при разных позах: вертикальное, горизонтальное и т.п.

Применение полученных знаний по пластической анатомии должно найти свое применение на занятиях по рисунку и живописи при выполнении практических академических постановок, поскольку данная наука вооружает художника рядом объективных знаний, которые необходимы для профессиональной деятельности живописцев, театральных художников и дизайнеров.

Работа с рисунками старых мастеров помогает углубить и закрепить знания в области анатомии, приобретённые на занятиях, а также развивает способность самостоятельно анализировать рисунки других художников. Данное задание позволяет студентам перенимать полезный опыт, веками накапливаемый мастерами изобразительного искусства и совершенствовать свою технику рисунка. Поскольку выполнение этого задания требует от студентов максимального проявления всех знаний, приобретённых на занятиях по пластической анатомии, оно даёт преподавателю наиболее объективную возможность оценить уровень усвоения учебного материала.

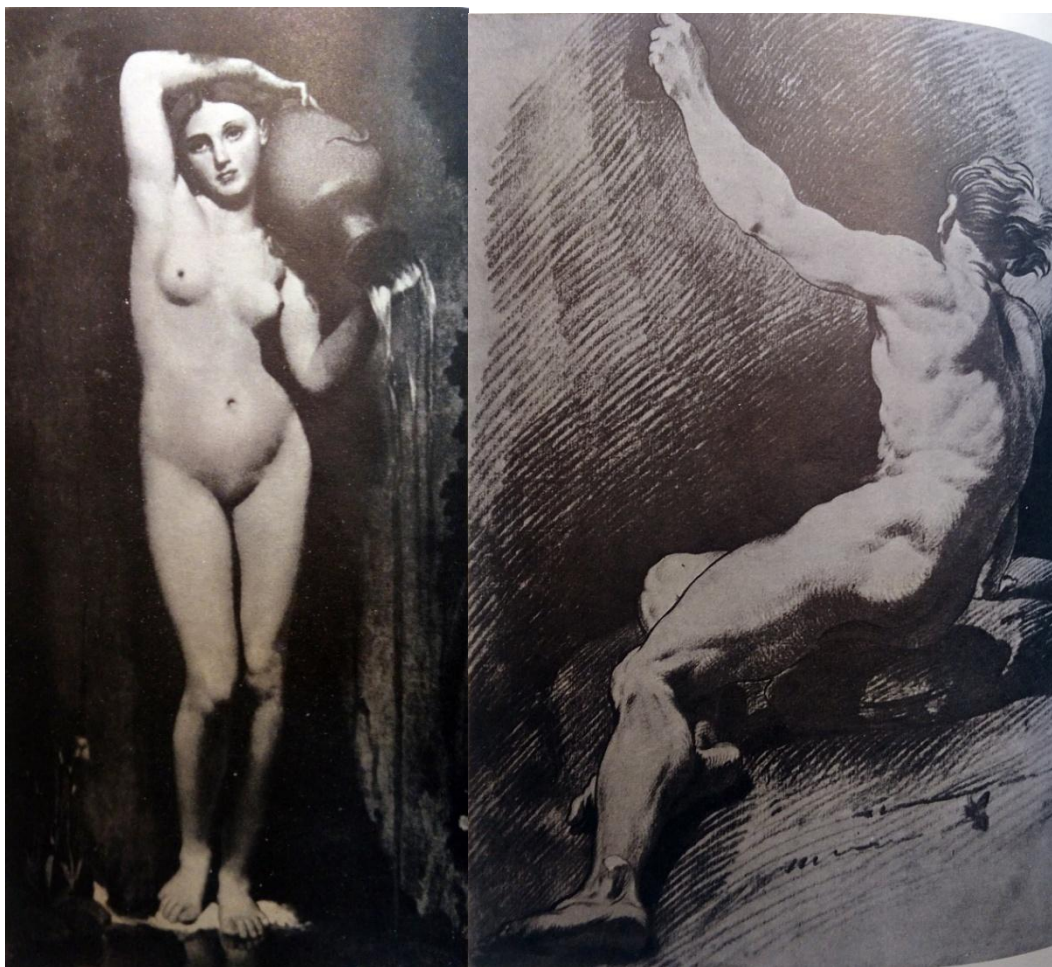
Методические рекомендации «ПЛАСТИЧЕСКИЙ, АНАТОМИЧЕСКИЙ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РИСУНКОВ СТАРЫХ МАСТЕРОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ» дают студентам простой и доступный алгоритм действий для успешного выполнения контрольного задания.

Необходимое оборудование для студентов:

Несколько листов бумаги формата А-4, карандаши графитные и цветные, ластик, нож для заточки карандашей, рабочий стол с подсветкой.

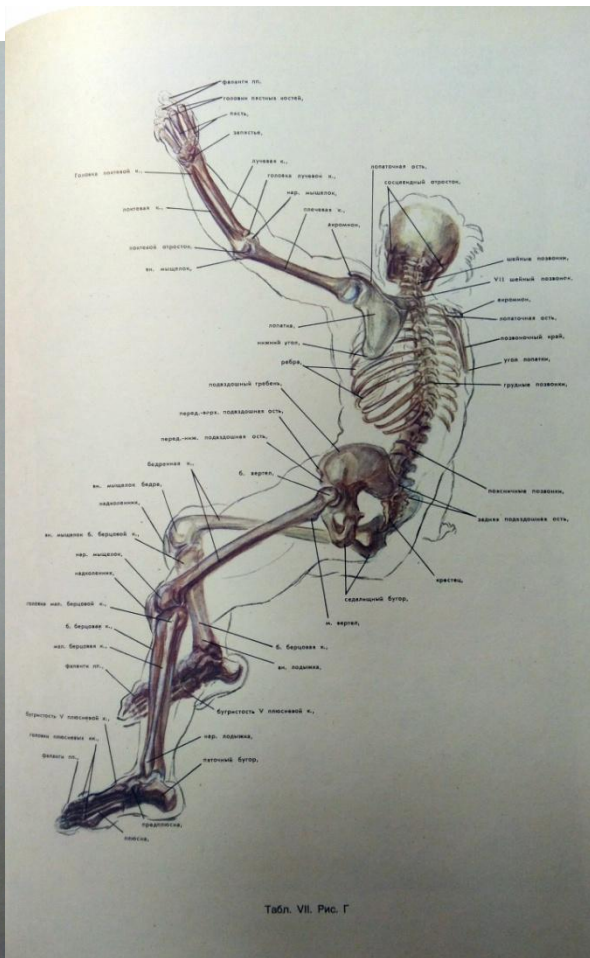
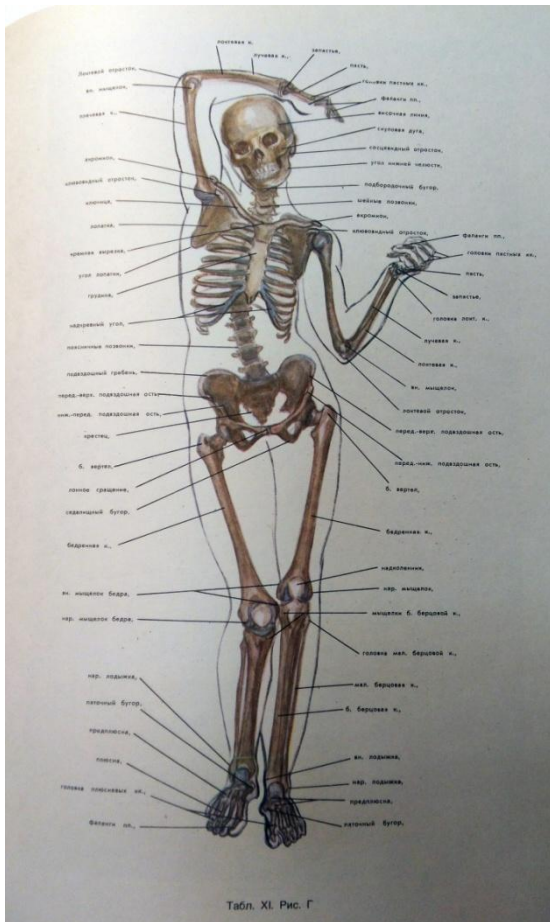
Ход работы:

После того, как преподаватель раздаст студентам репродукции рисунков старых мастеров, необходимо нанести на чистые листы бумаги 2 контурных рисунка анализируемой фигуры человека. Можно выполнить их от руки «на глаз». Если студент не уверен в своих силах, допустимо перевести контур рисунка через стекло. Для этого репродукция накладывается на стекло с подсветкой (можно на окно), а чистый лист накладывается на репродукцию, и затем контур прорисовывается на просвет.

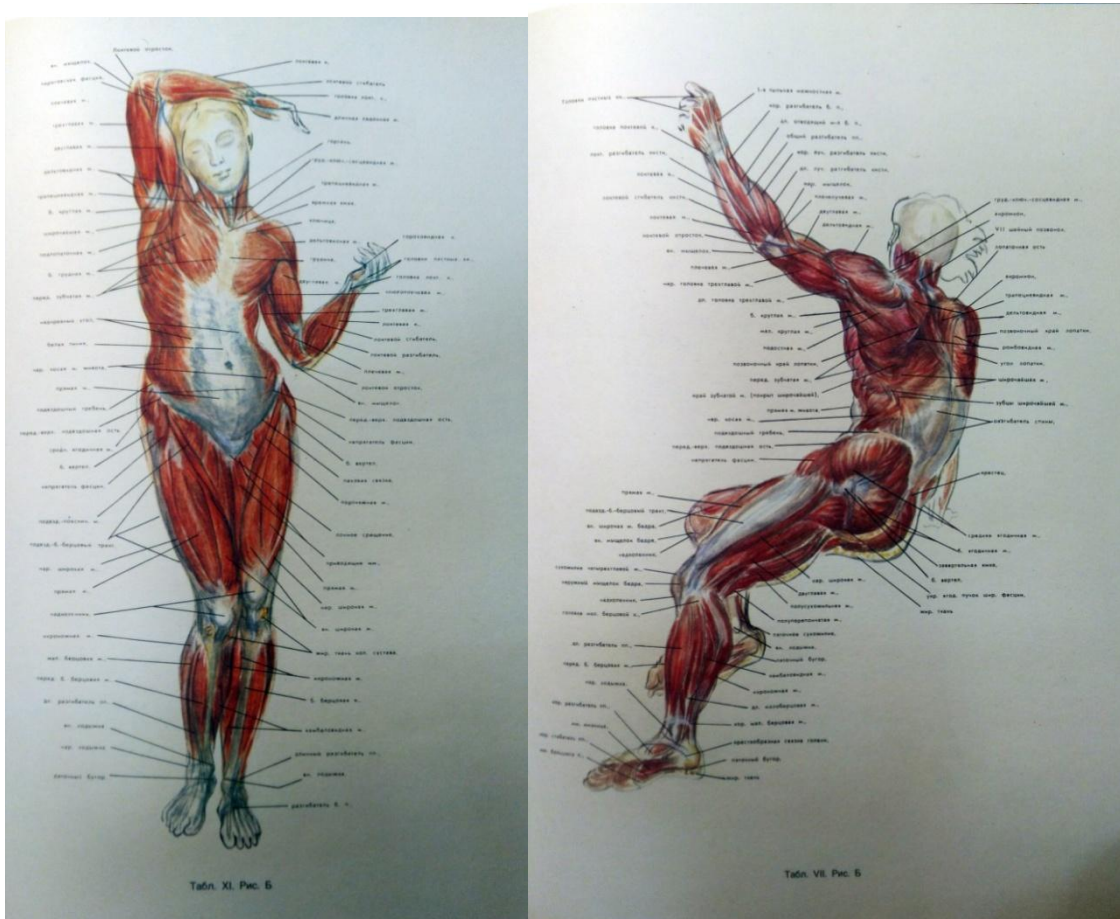

Задание заключается в прорисовке скелета (на одном листе с контурным рисунком) и мускулатуры (на втором листе). Задача - максимально подробно и точно воспроизвести все кости и мышцы в данном положении тела человека с учётом зрительных сокращений, динамики и половых особенностей фигуры.

Рисунок скелета можно выполнять простым графитным карандашом средней мягкости.

Для большей выразительности изображения, чтобы не запутаться при выполнении рисунка мускулатуры, лучше использовать цветные карандаши.

По окончании выполнения рисунков нужно подписать все нарисованные кости, суставы, мышцы, сухожилия и т.д. При проверке преподаватель может задавать дополнительные и наводящие вопросы для уточнения уровня знаний обучающихся и самостоятельности выполнения задания.

В качестве примера можно взять иллюстрации из книги Рабиновича М. Ц. «Пластическая анатомия и изображение человека на ее основе».

Заключение

Максимально подробное и точное воспроизведение костей и мышц в выбранном положении тела человека с учётом зрительных сокращений, динамики и половых особенностей фигуры при анализе рисунков и произведений старых мастеров является неоценимым вкладом в развитие предметно-пространственного видения, закрепления профессиональных навыков и навыков анатомического рисования.

Информационные источники

Основные источники:

Алексич М. Н., Кузнецов А. М., Лейзеров И. М. Анатомические рисунки русских художников. – М.: Искусство, 1952.

Анатомия человека: учебник / М.М. Курепина, А.П. Ожигова, А.А. Никитина. Москва: Владос, 2010. – 384 с.

Баммес Г. Образ человека. Учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников. – СПб: Дитон, 2011

Барчай Е. Анатомия для художников. – Эксмо-Пресс, 2001.

Бриджмен Дж. Полное руководство по рисунку с натуры. – М.: АСТ, Астрель, 2006.

Дюваль М. Анатомия для художников. – «Изд-во В. Шевчук», 2001.

Леонардо да Винчи. Анатомия. Записи и рисунки. – М.: Наука, 1965

Механик Н. С. Основы пластической анатомии. – М.: Искусство, 1958.

Моллье С. Пластическая анатомия: конструкция человеческого тела. – Л., М.: Искусство, 1937.

Павлов Г. М., Павлова В. Н. Пластическая анатомия. – М, Переизд. в 2000.

Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основе. – М.: Изобразит. искусство, 1985.

Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – Тула: Родничок, М.: Астрель, АСТ, 2001.

Дополнительные источники:

Анатомия человека: учебное пособие для самостоятельной работы студента (Репетиториум). Учебное пособие: учебное пособие / А.А. Швырев. Москва: КноРус, 2018. – 217 с.

Барган Е. «Анатомия для художников» Москва, 2001г.

Павлов Г.Г., Павлова В.Н., Павлов Г.М. «Пластическая анатомия». Москва, 2000г.

Фейц О., Моффет Д. «Наглядная анатомия». Москва, 2002г.

