

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Волгоградский государственный технический университет**

КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ТОРСА ЧЕЛОВЕКА

**Методические указания
по выполнению практических работ 3 семестра
дисциплины «Пластические основы академического рисунка»**

Составил Д. В. Денисов

Волгоград. ВолгГТУ. 2018

**© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный
технический университет», 2018**

Конструктивный рисунок торса человека [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ 3 семестра дисциплины «Пластические основы академического рисунка»/ сост. Д. В. Денисов ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. технич. ун-т. — Электронные текстовые и графические данные (1,8 Мбайт). — Волгоград : ВолГТУ, 2018. — Учебное электронное издание сетевого распространения. — Систем. требования: PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0. Официальный сайт Волгоградского государственного технического университета. Режим доступа: <http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/> — Загл. с титул. экрана.

Методические указания по выполнению практических заданий 3 семестра учебной дисциплины «Пластические основы академического рисунка» для студентов 2 курса специальности «Монументально-декоративное искусство».

Для студентов очной формы обучения направления подготовки 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство», специализация «Монументально-декоративное искусство (живопись)».

Тема 3.1

Рисунок костей торса: скелет таза, позвоночник, грудная клетка

Всего 48 часов

(практические занятия – 34 час., самостоятельная работа – 14 час.)

Методическая последовательность выполнения задания:

1. Изучение теоретического материала – 3 часа самостоятельной работы,
2. Подготовка к практическим занятиям – 2 часа – самостоятельная работа,
3. 9 часов самостоятельной работы,
4. Выполнить рисунок костей торса: скелет таза, позвоночник, грудная клетка – 34 часов практических занятий.

При рисовании костной основы торса особое значение должно уделяться пространственному, конструктивному и структурному устройству двух отделов торса – грудной клетке и тазовому отделу и их пространственному взаимодействию. Также особое внимание следует уделять шейному отделу позвоночника и формированию костной основы плечевого пояса – связь ключицы-лопатки и конструктивно-пространственное встраивание в систему шея –торс -плечевого пояс.

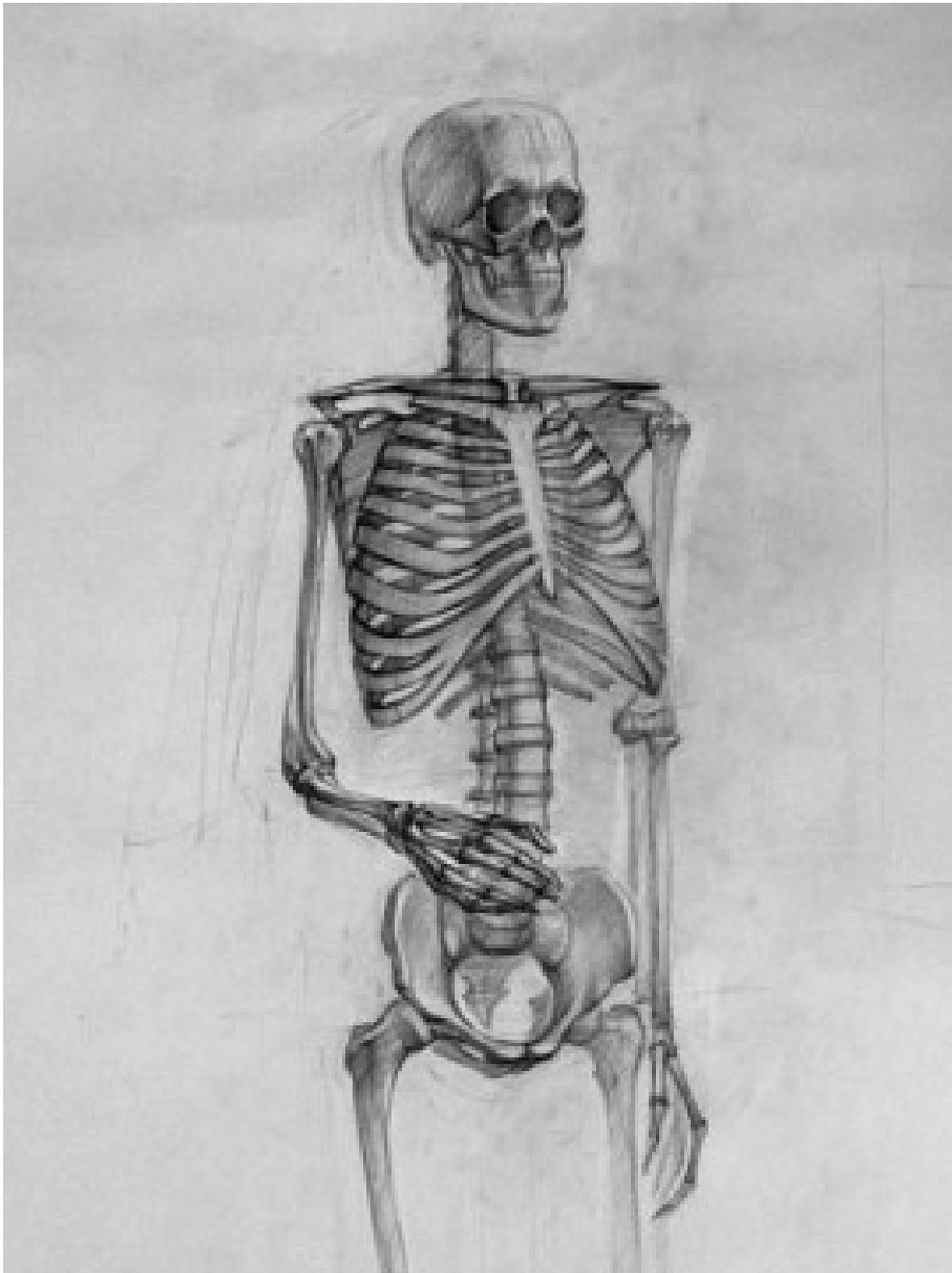
Для того, чтобы приступить к выполнению задания необходимо изучить строение скелета человека и его пластическую анатомию. Ниже представлен краткий материал, содержащий основные сведения, которые должны помочь при выполнении рисунка.

При построении фигуры необходимо помнить, что тот центральный массив, который именуется туловищем и зачастую рассматривается как единое целое, на самом деле – подвижное костно-мышечное образование, состоящее из таза, позвоночника, грудной клетки, соединяющих их мышц и из плечевого пояса. При рисовании фигуры нужно иметь в виду, что неизменяемой костной основой верхней части туловища является грудная клетка. Центральным звеном построения рисунка является таз.

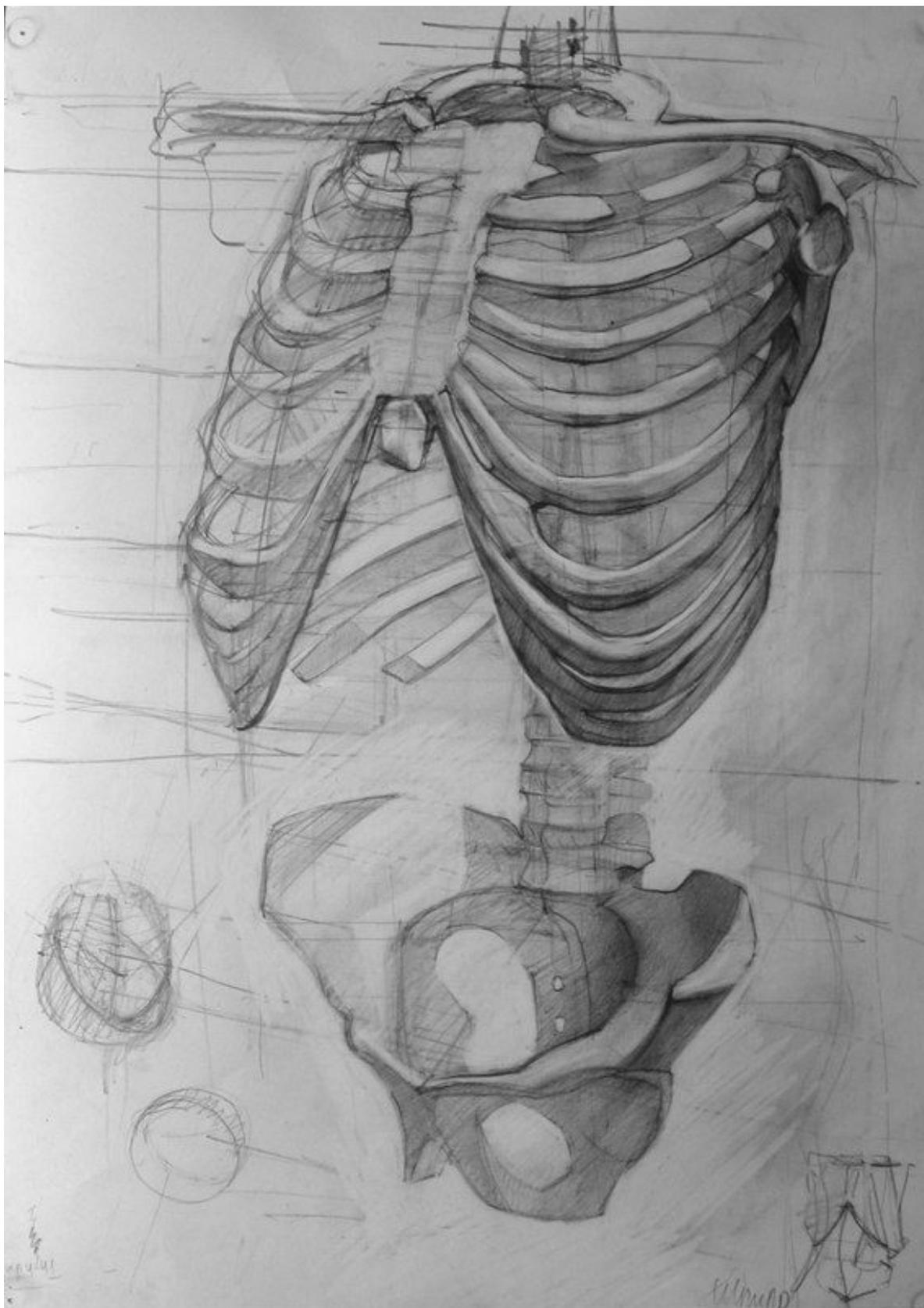
Критерии оценки работы:

1. Целостность композиционного решения в формате, правильно найденные пропорциональные отношения в строении скелетной основы торса.
2. Грамотный анализ конструкции скелетной основы торса, модулировка общей формы в соответствии с основной пластической идеей рисунка, наличие доминанты в тоновой проработке, культура штриха.
3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

Примеры студенческих работ: (рис.)

Ярцев А. Учебный рисунок костей торса.

Шпиро С. Учебный рисунок костей торса.

Лихварь С. Конструктивный рисунок частей костной основы торса.

Тема 3.2

Конструктивный рисунок гипсового торса анфас

Всего 48 часов

(практические занятия – 34 час., самостоятельная работа – 14 час.)

Методическая последовательность выполнения задания:

1. Изучение теоретического материала – 3 часа самостоятельной работы,
2. Подготовка к практическим занятиям – 2 часа – самостоятельная работа,
3. 9 часов – самостоятельной работы,
4. Выполнить конструктивный рисунок гипсового торса анфас – 34 часа практических занятий.

Завершив работу над скелетом торса, следует ознакомиться с мышечным строением на постановке анатомической фигуры — экорше. Особо важная роль мышц объясняется тем, что они в значительной мере определяют внешние формы фигуры человека. Сложность рельефа связана с постоянным движением, деформацией, подвижностью частей тела и разнообразием их функций. Все эти особенности необходимо осознать, проанализировать и выполнить на рисунке. Данное задание может быть выполнено с анатомической фигуры Гудона. Выполнение анатомической фигуры Гудона позволяет изучить всю мышечную систему фигуры человека. Учебная цель — изучить мышечную систему, которая дает понятие о пластике фигуры человека, и связи мышечной системы с костной основой фигуры, в совокупности составляющих опорно-двигательный аппарат.

Прежде чем приступить к рисованию гипсовых слепков торсов человеческого тела, нужно попрактиковаться в рисовании анатомических штудий с экорше Гудона. Рисование торсов полезно для изучения человеческого тела, а также для познания формы в пространстве. Обычно рисуют 2 торса: - мужской с Аполлона Бельведерского и женский – с Венеры Медицейской. Античные скульпторы оставили великолепные образцы изображения человеческого тела.

Рисование торсов не является самоцелью, а носит подготовительный характер к овладению изображением живой обнаженной модели. Пластическая моделировка гипсовых торсов приближена к реальным формам живой обнаженной натуры и дает возможность студенту рассматривать и изучать формы человеческого тела в статике.

Методическая последовательность ведения курсовой работы.

Первый этап работы.

В начальной стадии работа над рисунком начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Для этого нужно рассмотреть торс со всех сторон и найти такую точку зрения, чтобы изображение выгодно смотрелось на рисунке. После этого приступаем к размещению рисунка торса на бумаге.

Размещаем общую массу туловища и следим за тем, чтобы размер изображения не был слишком мал или велик по отношению к формату листа. Изображение должно быть гармоничным и уравновешенным. Намечая общую массу торса, нужно учиться цельному видению формы модели, не обращая вначале внимания на мелкие детали.

Второй этап работы.

Прежде чем приступить к выявлению характера формы туловища (торса) нужно внимательно ознакомиться с натурой, отметить наиболее характерные особенности строения формы, положение торса в пространстве, после чего определить пропорциональные отношения частей и целого.

Далее намечаем направление и наклон плечевого пояса и тазобедренных суставов. В процессе конструктивного построения формы торса нужно пользоваться опорными точками, беря за основу характерные костные и мышечные выступы и углубления на поверхности тела человека.

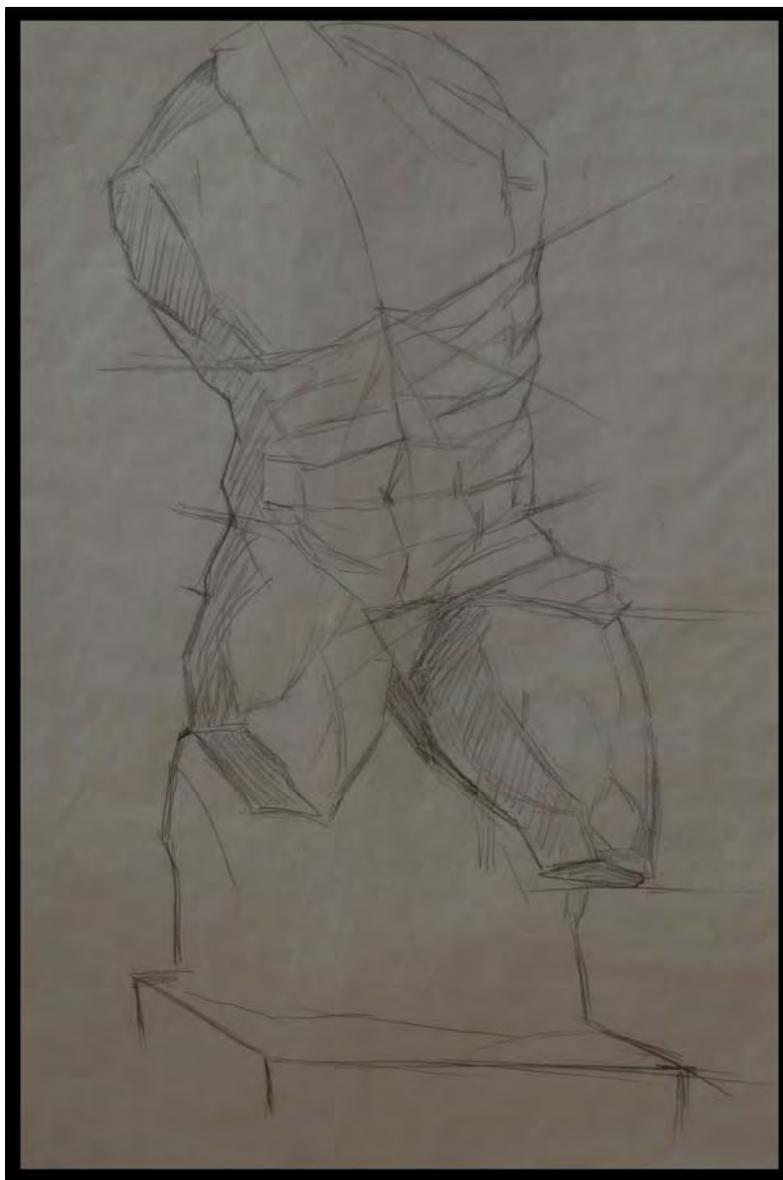

Рис. 1. Линейно-пластический набросок торса. Рисунок студента 3-его курса.

Третий этап работы (см. рис. 2)

Теперь приступаем к рисованию и уточнению деталей торса. Рисуя детали, не забывайте соотносить их со всей формой целиком: все детали принадлежат общему, а общее состоит из деталей и мелких форм. Это позволит развивать рисовальщику объемно - пространственное видение.

Чтобы правильно моделировать рисунок, недостаточно довольствоваться срисовыванием мышц и костей, нужно иметь представление об анатомическом строении торса человека. Изучение и рисование торса – это активный процесс, требующий внимательного отношения к изображаемой постановке. Поэтому желательно сделать несколько рисунков с торса, чтобы запомнить строение человеческого тела. Неумение рисовать те или иные формы, как правило, обусловлено плохим знанием пластической анатомии.

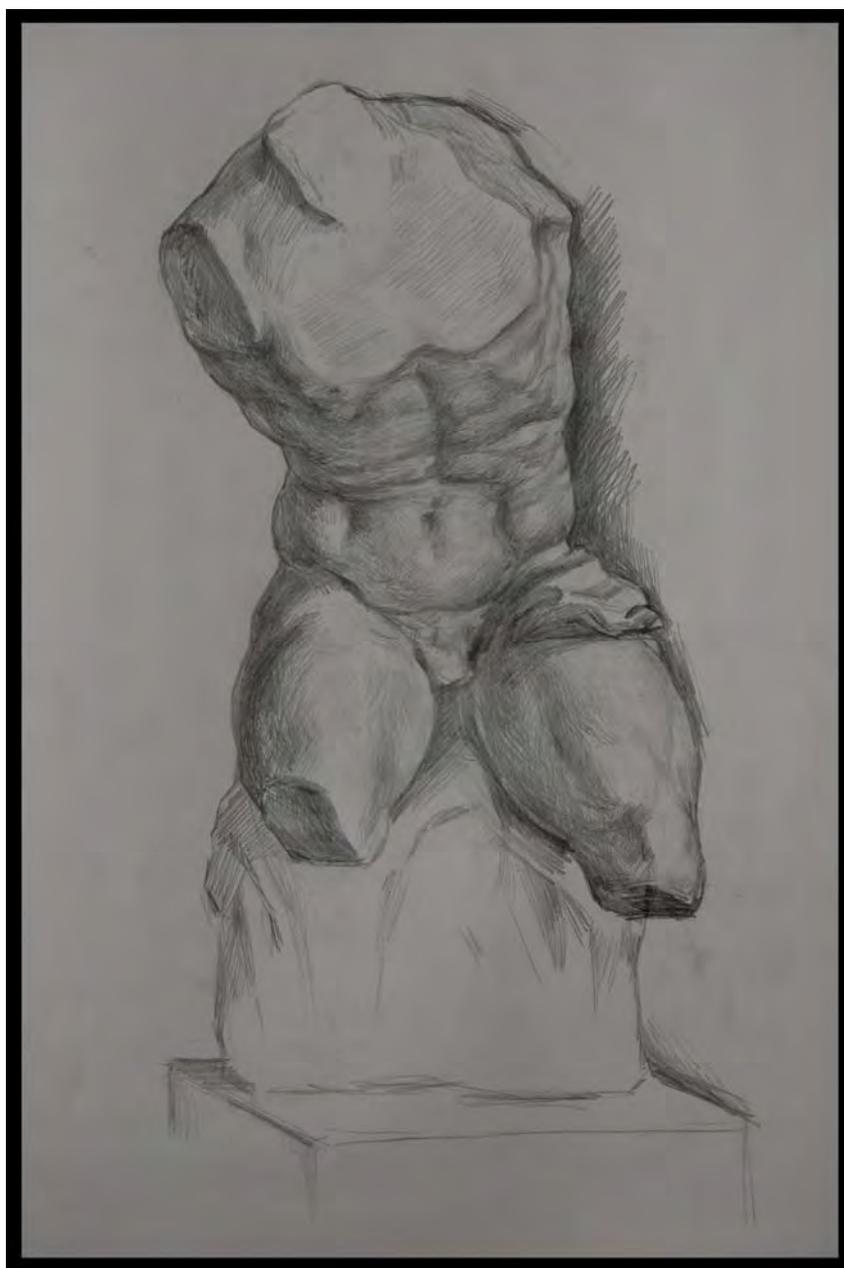

Рисунок гипсового слепка торса. Рисунок студента 2 курса.

Кондрючий В. Конструктивный рисунок гипсового торса.

Критерии оценки работы:

1. Целостность композиционного решения в формате, правильно найденные пропорциональные отношения в строении мышечной основы гипсового торса. т

2. Грамотный анализ конструкции мышечной основы торса , модулировка общей формы в соответствии с основной пластической идеей рисунка, наличие доминанты в тоновой проработке, культура штриха.

3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

Тема 3.3

Конструктивный рисунок гипсового торса со спины

Всего 49 часов

(практические занятия – 35 час., самостоятельная работа – 14 час.)

Методическая последовательность выполнения задания:

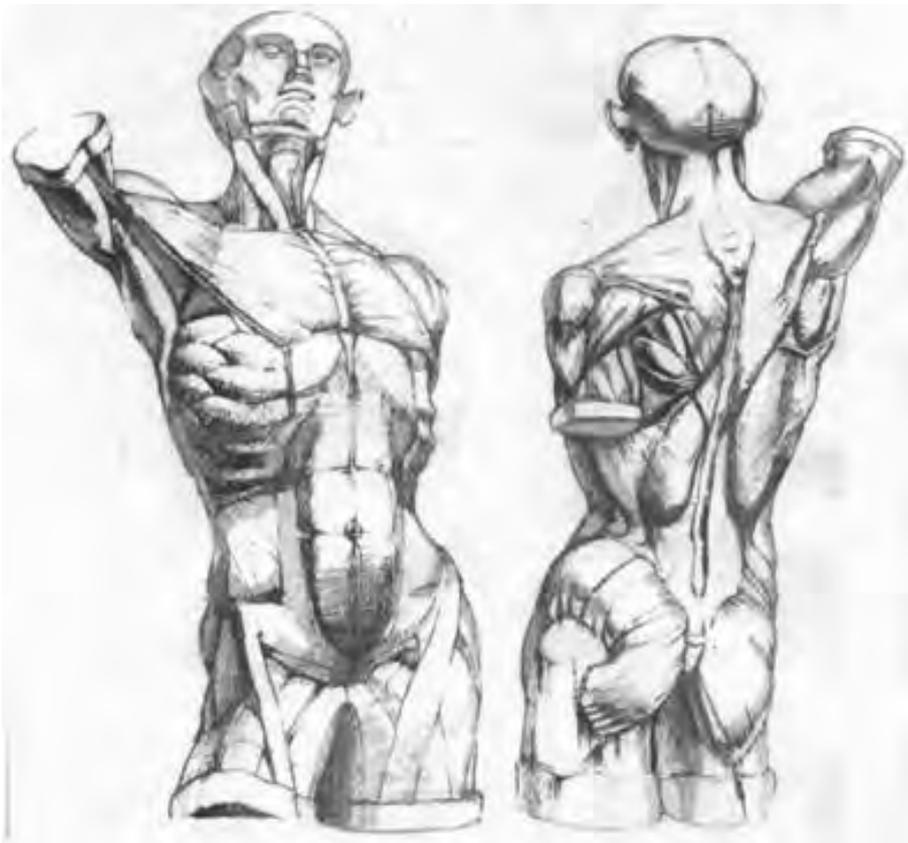
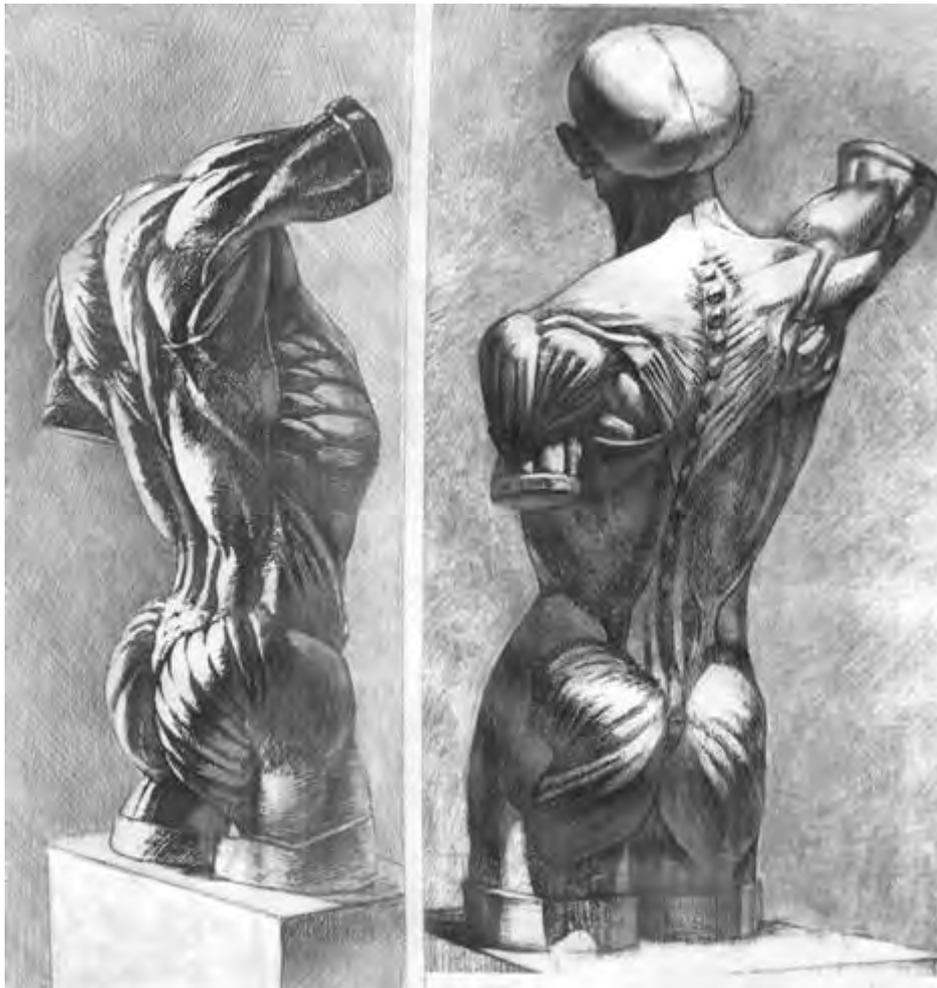
1. Изучение теоретического материала – 3 часа самостоятельной работы,
2. Подготовка к практическим занятиям – 2 часа – самостоятельная работа,
3. 9 часов – самостоятельной работы,
4. Выполнить конструктивный рисунок гипсового торса со спины – 34 часа практических занятий.

Так же как и при рисовании костной основы в рисунках групп мышц торса особое значение должно уделяться пространственному, конструктивному и структурному устройству двух отделов – грудной клетке и тазовому отделу их пространственному взаимодействию и пластической наполненности. Также особое внимание следует уделять конструктивно-пространственному встраиванию форм в систему шея-торс-плечевой пояс. Особое внимание следует уделять связи мышечного каркаса и костной основы, обращать внимание на выходы костной основы на поверхность, сложным узлам формы, связывающим большое количество направлений движения форм.

Целью рисунка Экрше Гудона является выявление геометрического и пластического рельефа, основанного на знаниях пластической анатомии.

Гипсовая модель неподвижная и белая, поэтому наилучшим образом способствует отработке тех или иных средств изображения. Модель ставится при искусственном освещении, выявляющем рельеф формы. В зависимости от освещения форма модели выглядит по-разному. Те участки формы, которые перпендикулярны световому лучу, воспринимаются белыми и как бы лишены формы. Наиболее отчетливо форму выявляют полутона в переходе к собственной тени. В рисунке они изображаются на основе контрастов. В рисунке 4.76 форма фигуры моделируется тоном (светотенью) с учетом геометрических и пластических особенностей формы. При боковом освещении можно наблюдать полутона по всей поверхности фигуры. Когда же свет освещает форму фигуры сверху, то поверхность, обращенная к нам, находится в тени, и только некоторые участки формы выявляются в контрастных отношениях.

Рисунок фигуры Германика с опорой на одну ногу считается классической постановкой. Цель рисунка – понять геометрическую структуру формы мужской фигуры человека, при этом научиться выявлять характер взаимосвязей между частями целостной фигуры. Опора на одну ногу считается естественной позой, вызывающей логическое распределение отдельных частей формы и определенного рода взаимосвязей. Приступая к рисунку, студентам необходимо понять конструктивные особенности мужской фигуры человека, определить пропорции, характерные особенности формы, опорные точки и плоскости, определить взаимосвязь этих плоскостей.

Костная основа спины образована позвоночником, ребрами, а также элементами плечевого и тазового поясов. Мускулатура спины заполняет промежутки между костями и образует поверхностные мышечные слои, непосредственно определяющие рельеф спины.

Первую задачу, задачу непосредственного нивелирования костной основы, осуществляет группа собственных, или глубоких, мышц спины, функциональное значение которых заключается в фиксации и движении отдельных позвонков и позвоночника в целом. Вторую задачу — образования рельефа спины — выполняет вторая группа мышц спины — поверхностные мышцы. Они являются фактически мышцами плечевого пояса и верхней конечности, спустившимися на область спины.

Со спины линия позвоночника считается профильной линией. Она строится от седьмого шейного позвонка до крестца.

Взаимосвязь основных частей фигуры осуществляется вместе с проработкой деталей, поэтому помимо главных опорных точек необходимо определять точки отдельных костей и мышц.

Аналізу подлежат ширина плеч по отношению к тазу, очертания грудной клетки и форма грудных мышц.

Конструкция таза определяется местоположением и формой подвздошных гребней и лобного сращения.

Геометрические плоскости фигуры взаимосвязаны между собой и увязаны с линией горизонта, в то же время их моделировка подчиняется правилу. Каждая закругленная форма делится на три, а каждая из трех плоскостей имеет свой тон или свои средства выразительности.

Техническая сторона рисунка полностью подчиняется геометрической структуре и объемно-пространственной форме. При выявлении главного и подчинении второстепенного используется разная степень проработки деталей.

Методическая последовательность ведения работы.

Первый этап работы.

В начальной стадии работа над рисунком начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Для этого нужно рассмотреть торс со всех сторон и найти такую точку зрения, чтобы изображение выгодно смотрелось на рисунке. После этого приступаем к размещению рисунка торса на бумаге.

Размещаем общую массу туловища и следим за тем, чтобы размер изображения не был слишком мал или велик по отношению к формату листа. Изображение должно быть гармоничным и уравновешенным. Намечая общую массу торса, нужно учиться цельному видению формы модели, не обращая вначале внимания на мелкие детали.

Второй этап работы.

Прежде чем приступить к выявлению характера формы туловища (торса) нужно внимательно ознакомиться с натурой, отметить наиболее характерные особенности строения формы, положение торса в пространстве, после чего определить пропорциональные отношения частей и целого.

Далее намечаем направление и наклон плечевого пояса и тазобедренных суставов. В процессе конструктивного построения формы торса нужно пользоваться опорными точками, беря за основу характерные костные и мышечные выступы и углубления на поверхности тела человека.

Третий этап работы

Теперь приступаем к рисованию и уточнению деталей торса со спины. Рисуя детали, не забывайте соотносить их со всей формой целиком: все детали принадлежат общему, а общее состоит из деталей и мелких форм. Это позволит развивать рисовальщику объемно - пространственное видение.

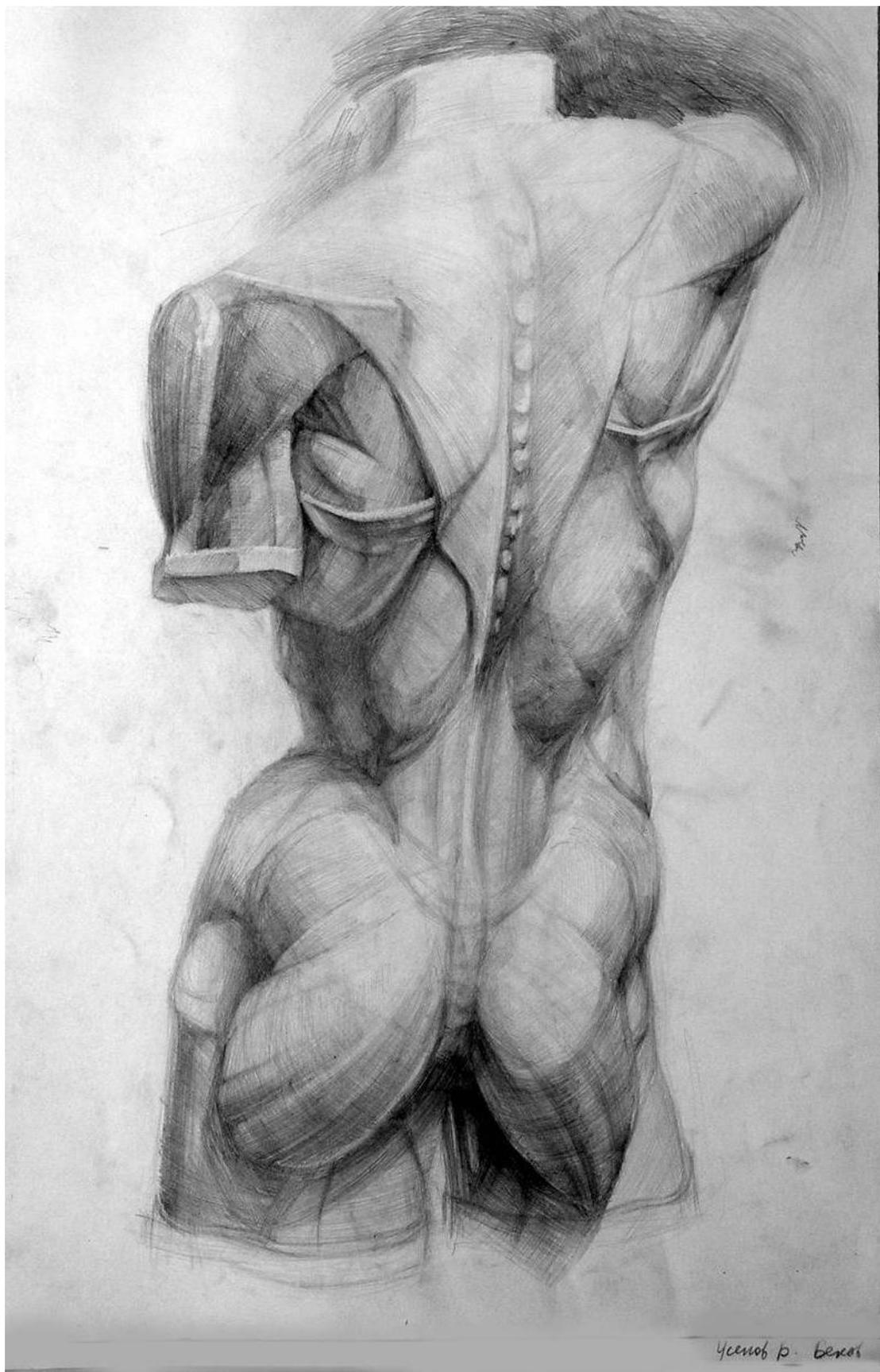
Чтобы правильно моделировать рисунок, недостаточно довольствоваться срисовыванием мышц и костей, нужно иметь представление об анатомическом строении торса человека. Изучение и рисование торса – это активный процесс, требующий внимательного отношения к изображаемой постановке. Поэтому желательно сделать несколько рисунков с торса со спины, чтобы запомнить строение человеческого тела. Неумение рисовать те или иные формы, как правило, обусловлено плохим знанием пластической анатомии.

Критерии оценки работы:

1. Целостность композиционного решения в формате, правильно найденные пропорциональные отношения в строении мышечной основы гипсового торса со спины.

2. Грамотный анализ конструкции мышечной основы торса, модулировка общей формы в соответствии с основной пластической идеей рисунка, наличие доминанты в тоновой проработке, культура штриха.

3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

Савельева М. Рисунок гипсового торса со спины.

Тема 3.4

Конструктивный рисунок поясного портрета модели

Всего 55 часов

(практические занятия – 40 час., самостоятельная работа – 15 час.)

Методическая последовательность выполнения задания:

1. Изучение теоретического материала – 3 часа самостоятельной работы,
2. Подготовка к практическим занятиям – 2 часа – самостоятельная работа,
3. 10 часов – самостоятельной работы,
4. Выполнить конструктивный рисунок поясного портрета модели – 40 часов практических занятий.

В процессе выполнения учебного задания студенты должны научиться основам рисования головы с плечевым поясом, руками и торсом, уметь делать этюдные зарисовки рук. Владеть навыками отображения на рисунке строения, формы, пластики рук, рисования портрета в среде.

В портрете с руками не только передается сходство с моделью, но и осуществляется поиск образного решения. Если голова считается доминантным узлом рисунка, то руки подчиняются голове, передают возраст человека. Сама постановка модели и ее поза подсказывают композицию и настроение рисунка. В поиске художественного образа модели осуществляется отбор характерных черт.

Студентам рекомендуется нарисовать кисти рук и ступни ног в разных поворотах. Форма кистей рук и стоп ног у разных людей различная, поэтому, рисуя их, студент должен определить пропорции и выделить опорные точки, составляющие конструктивную основу формы.

Кисти рук приспособлены для выполнения различных трудовых процессов. Их костная основа близко прилегает к поверхности. Что касается костей запястья, то они выступают на поверхность. Чтобы нарисовать их, необходимо понять скелет, пропорциональные отношения и конструкцию пястных костей, пястно-фаланговых и межфаланговых суставов. Сравнивая характер формы, движение форм, необходимо определить длину отдельных пальцев, сухожилия их разгибателей.

Методическая последовательность ведения работы.

Первый этап работы.

В начальной стадии работа над рисунком начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Для этого нужно рассмотреть торс со всех сторон и найти такую точку зрения, чтобы изображение выгодно смотрелось на рисунке. После этого приступаем к размещению рисунка портрета модели с руками на бумаге.

Размещаем общую массу головы с плечевым поясом и следим за тем, чтобы размер изображения не был слишком мал или велик по отношению к формату листа. Между формами фигуры головы и рук определяются взаимосвязи.

При рисовании фигуры человека руки играют важную роль художественной выразительности, при постановке фигуры грамотно должна быть нарисована и стопа, как опора на плоскости. Руки могут выражать характер и душевное состояние человека, не случайно в картинах великих художников Тициана, Рембрандта, Сурикова, Репина в раскрытии содержания произведения большую роль играли руки изображенных ими персонажей.

Изображение должно быть гармоничным и уравновешенным. Намечая общую массу портрета, нужно учиться цельному видению формы модели, не обращая вначале внимания на мелкие детали.

Второй этап работы.

Прежде чем приступить к выявлению характера модели, нужно внимательно ознакомиться с натурой, изучить мышечную систему, которая дает представление о пластике фигуры человека и связи мышечной системы с костной основой фигуры, в совокупности составляющих опорно-двигательный аппарат, отметить наиболее характерные особенности строения формы, положение модели в пространстве, после чего определить пропорциональные отношения частей и целого.

Далее намечаем направление и наклон плечевого пояса и тазобедренных суставов, поскольку в большинстве постановок используется натура в положении «руки на коленях». В процессе конструктивного построения формы торса нужно пользоваться опорными точками, беря за основу характерные костные и мышечные выступы и углубления на поверхности тела человека. Основная задача работы над рисунком натуры, изображаемой по пояс с руками, — изучение мышечной системы человека, ее конструкции; нахождение правильных пропорций, понятие характера динамики движения в зависимости от функций и взаимодействия отдельных мышц; развитие зрительной памяти, приобретение навыков в изображении фигуры человека. Студент должен грамотно и конструктивно построить рисунок, усиливая акцент на характерных особенностях кисти, их анатомическом строении. По завершении построения выявить объемную форму легкой светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха.

Третий этап работы

Теперь приступаем к рисованию и уточнению характерных деталей деталей модели.. Рисуя детали, не забывайте соотносить их со всей формой целиком: все детали принадлежат общему, а общее состоит из деталей и мелких форм. Это позволит развивать рисовальщику объемно - пространственное видение.

Чтобы правильно моделировать рисунок, недостаточно довольствоваться срисовыванием с натуры, нужно иметь представление об анатомическом строении торса человека. Изучение и рисование живой натуры – это активный процесс, требующий внимательного отношения к изображаемой постановке.

Критерии оценки работы:

1. Целостность композиционного решения в формате, правильно найденные пропорциональные отношения,

2. Грамотный анализ конструкции характерных индивидуальных признаков модели, модулировка общей формы в соответствии с основной пластической идеей рисунка, наличие доминанты в тоновой проработке, культура штриха.

3. Наличие пластической и смысловой взаимосвязи головы и рук модели

4. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

Примеры студенческих работ:

Селезнев М. Аналитический рисунок портрета с руками . Б., сепия.

Черемис Т. Аналитический рисунок портрета с руками. Б., карандаш.

Основная литература:

1. Прищепа И.М. Анатомия человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / И.М. Прищепа. - Москва : Нов. знание : Инфра-М, 2013. - 459 с. - (ЭБС "Инфра-М"),
2. Зорин Л.Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / Л. Н. Зорин. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 104 с. - (ЭБС "Лань").

Дополнительная литература:

1. Механик Н.С. Основы пластической анатомии / Н. С. Механик. - Репр. воспроизведение изд. 1958 г. - М. : В. Шевчук, 2011. – 352 с.,
2. О.Осмоловская, А.А. Рисунок по представлению: в теории и упражнениях от геометрии к архитектуре : учеб. пособие для вузов по направлению "Архитектура" / О. В. Осмоловская, А. А. Мусатов. - Изд. 2-е, доп. - М. : Архитектура-С, 2012. -410 с.,
3. Котляров А.С. Композиционная структура изображения : учеб. пособие для вузов \ А.С. Котляров. – М. : Унив. кн., 2008. – 148с.,
4. Новоселов Ю.В. Наброски и зарисовки : учеб. пособие для вузов \ Ю.В. Новоселов. – М. : Акад.проект, 2009. – 59.с.,
5. Купер, Дуглас. Практика рисования. Об акцентах восприятия, присутствующих в натуральных зарисовках : для студентов отд-ний архитектуры и дизайна : [пер. с англ.] / Д. Купер. - М. : АСТ : Астрель, 2010. - 208 с.,
6. Жилкина З.В. Рисунок в Московской архитектурной школе История. Теория, Практика: учеб. пособие для вузов \ З.В. Жилкина.- М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013,-112с. (ЭБС «Инфра-М»),
7. Лушников Б.В. Рисунок. Портрет : учеб. пособие для вузов \ Б. В. Лушников. – М. : Владос, 2008. – 143с.,
8. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок : учеб. пособие / В. А. Могилевцев. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Санкт-Петербург : 4арт, 2013. – 167 с.

Публикуется в авторской редакции

Минимальные систем. требования:
PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0.

Подписано в свет 12.12.2018

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
400074, Волгоград, ул. Академическая, 1
<http://www.vgasu.ru>, info@vgasu.ru