

А.А. МАКСИМОВ

*Преподаватель кафедры академического рисунка РГХПУ им.  
С.Г. Строганова  
e-mail: alamaksimov@yandex.ru*

A.A. MAKSIMOV

*Department of drawing of the Russian State Stroganov University of  
De-sign and Applied Arts  
e-mail: alamaksimov@yandex.ru*

DOI: 10.37485/1997-4663\_2024\_2\_1\_320\_327

## **УЧЕБНЫЕ СХЕМАТИЧНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ**

## **EDUCATIONAL SCHEMATIC MODELS FOR DRAWING A HUMAN. TYPES AND CLASSIFICATION**

Статья посвящена предпосылкам возникновения и историческому обзору основных наиболее известных типов наглядных учебных моделей для рисования человека, анализу их характерных особенностей и назначения. В статье сформирована классификация моделей по типу учебной задачи.

The article is devoted to the prerequisites for the emergence and historical review of the main most well-known types of visual educational models for drawing a person, the analysis of their characteristic features and purpose. The article forms a classification of models according to the type of educational task.

**Ключевые слова:** рисунок человека, наглядная модель, схема, учебное пособие, обобщение, обрубковка, проволоочная модель, форма, конструкция, анализ, геометризация, объем.

**Keywords:** human drawing, visual model, diagram, textbook, generalization, stub, wire model, shape, construction, analysis, geometrization, volume.

Процесс обучения академическому рисунку сопряжен с рядом методических проблем, одной из которых является простота и доступность изложения материала для учащегося. Убедительным средством подтверждения слов педагога является их зрительное выражение. Личности, склонные к изобразительной деятельности, как правило, мыслят образами, относятся к так называемому психотипу визуалов, поэтому методика обучения академическому рисунку включает в себя постановку специально созданных моделей, наглядно раскрывающих суть мышления о форме. Особенный интерес представляют модели, сопровождающие наиболее сложную тему изучения формы человеческого тела. Предпосылки их возникновения уходят корнями в рисунки художников эпохи Возрождения.

Первые задокументированные попытки подвергнуть рисование системному научному анализу мы наблюдаем в теоретических трудах Ч. Ченнини, Л.Б. Альберти, Л. Да Винчи, А. Дюрера. Их увлечение математикой, геометрией, искусствами архитектуры, скульптуры обогатило рисунок специфическими характеристиками и предопределило его аналитическую основу. Рисунок стал «упражнением ума» [8, с. 62]. Благодаря разработке системы перспективных построений, художники научились изображать трехмерное пространство и объем внутри него. Так появляются зарисовки на тему убедительной трактовки формы человеческого тела. Это схемы Луки Камбьязо, Шона, Дюрера, Гольбейна и др. [8, с. 74–75]. В них человек подвергается конструктивному анализу, подобно архитектуре. Можно выделить три типа такого анализа, основанного на геометризации: прозрачный линейно-конструктивный, обрубочный, кубистический на основе целой базовой геометрической фигуры куба. Впоследствии геометризация (упрощение, обобщение объема) человеческого тела легла в основу педагогического «геометрального» метода в рисунке [8, с. 146]. Однако базовая геометрия сложной пластической формы, будучи нарисованной на бумаге в качестве пояснения, оставалась лишь умозрительной схемой, которую ученику нужно было «увидеть» в натуре, как бы спроецировать на натуру мысленный геометрический образ. Учебная практика показала, что «увидеть» простое в сложном удавалось не каждому, и с начала XIX века педагоги изготавливают специальные наглядные учебные модели для рисунка человека. Рассмотрим наиболее известные из них.

В 1834 году русский военный инженер, художник-любитель А.П. Сапожников в рамках изданного «Курса рисования» создает проволочную модель головы человека. Модель устанавливалась на специальном

шарнире и не предназначалась для рисования, а раскрывала общие закономерности строения любой рядом стоящей гипсовой головы в том же ракурсе [9, с. 57–60]. Так Сапожников опредметил рисунки линейно-конструктивных схем головы человека, которых к тому времени в учебно-методических брошюрах было уже достаточно много. Теперь же учащийся мог увидеть объемную схематичную модель, рассмотреть ее под любым углом и понять принцип структурного мышления о форме любой головы. Модель Сапожникова явилась чуть ли не единственным известным примером учебного пособия, раскрывающего строение человеческого тела с помощью проволоки. На сегодняшний день опубликованных аналогов нет. Современные подобные модели могли бы иметь ряд уточнений или вариаций структуры. Фактически, со времени создания пособия Сапожникова прошло уже почти два столетия, и накоплен опыт разработки более совершенных линейных рисовальных схем (например, Г. Баммеса) как прототипов для изготовления новых вариантов проволочных пособий не только головы, но и всего тела. Проволочный принцип показа структуры формы человека остается актуальным, но, к сожалению, в настоящее время не используется. Подобные модели, как и сама модель Сапожникова, не производятся и в широкой педагогической практике их нет.

В 1842 году французский педагог А. Дюпюи на занятиях в школе рисования для ремесленников вводит в практику оригинальные гипсовые модели головы, частей тела, фигуры человека. Каждой теме был определен набор из 3–4 моделей, раскрывающих постадийную детализацию формы по принципу от общего к частному. Так для изучения головы Дюпюи предлагал четыре набора (каждый — по четыре модели-стадии): с прямой шеей, с наклоном вперед, назад и на бок. Изучение фигуры человека включало три горельефа (три набора) по три модели-стадии каждый [6, с. 28–29; 8, с. 133–140]. Таким образом, раскрывалась не просто общая принципиальная схема, которую необходимо иметь в виду, а предлагалось нарисовать каждую стадию (одна стадия — одна модель) моделировки конкретной характерной скульптуры. Можно сказать, учащийся осуществлял репортажную натурную зарисовку этапов точно продуманной работы скульптора, очищенной от всяких творческих колебаний. Модели Дюпюи показывали сходство мышления скульптора и рисовальщика при создании формы. Особенностью детализации моделей головы Дюпюи являлось то, что каждая последующая стадия сохраняет большую шарообразную (яйцевидную) форму. В них не было острых изменений формы, характерных для схем

на основе куба или обрубовки, о которых мы поговорим далее. Несмотря на эффективность, пособия Дюпюи и аналогичные современные модели в широкой педагогической практике не встречаются.

Начиная со второй половины XX века, в практике обучения академическому рисунку появляется гипсовая учебная модель, так называемая «обрубовка», или модель обобщенных плоскостей головы экорше Гудона. Авторство, точные даты ее создания и начала внедрения в педагогическую практику неизвестны. В настоящее время данная модель стала олицетворением «обрубовки» как метода. По крайней мере, в отечественной педагогической практике это самое популярное пособие из скромного разнообразия объемных наглядных схем. В основе модели лежит метод обобщенной геометризации формы А. Дюрера. Модель предназначена быть натурой для рисования и показывает изменения строения формы с помощью острых границ плоскостей, или так называемых планов. Отсюда — впечатление рубленой наружности. Планы состыкованы с учетом обобщенной анатомической пластики головы. Особенностью обрубовочного метода является то, что он совмещает в себе информацию о линейной структуре каркаса формы и плоских поверхностях, показывающих тональные изменения. Благодаря граненой структуре, состоящей, преимущественно, из прямолинейных ребер, со всей очевидностью обнаруживаются ясные тональные отношения планов. В этом заключаются и достоинство, и условный недостаток данной обрубовки. Одинаковая степень остроты всех ребер и похожая площадь большинства планов затрудняют видение принципиально более общих больших зон формы — передней, боковой, верхней, задней.

В этой связи модель обрубовочного черепа, основанного на структурной схеме Г. Баммеса, более обобщена. Пособие появилось в последнее десятилетие так же, как и обрубовка экорше с безымянным авторством. Череп сочетает в себе два типа обобщения: обрубовки и геометризации на основе фигуры шара. Обобщающие планы с острыми границами сосредоточены в лицевой области, а плавные сферические переходы — в мозговой (височной, затылочной и теменной областях). В современной практике данная модель используется довольно часто, наряду с обрубовкой экорше.

Среди схематичных пособий вида «обрубовки» широко известна еще одна учебная модель головы, созданная американским художником Д. Асаро в 1976 году. При заказе с сайта [1], посвященного моделям Асаро, голова комплектуется буклетом-самоучителем по ее рисованию. В нем приведены базовые наставления о перспективе головы, анатомии, распределении

света и тени, примеры графических решений. Оригинальность этой модели в том, что она несимметрична относительно профильной линии лицевой маски. Правая ее сторона имеет более обобщенные планы формы, а левая сторона — более детализированные. Так одна голова совмещает в себе наглядно две стадии разработки формы. Приведенные в буклете примеры финальных рисунков с нее отражают ее несимметричность. Однако такое решение представляется слишком прямолинейным. Полезной методической задачей может быть приведение ее в состояние симметричности на рисунке. Так две ее стороны служат руководством к поочередному обобщению и детализации друг друга. Сначала предполагается обобщение левой части головы по образцу правой части до достижения симметричного обобщенного состояния всей головы. Затем — последующая детализация правой части с натуры и параллельно левой, для достижения симметричного детализированного состояния. Задача заключается в том, чтобы зеркально применить обобщение и детализацию по примеру одной из сторон. Модель головы Асаро часто встречается в продаже, но в отечественной учебной практике популярности пока что не снискала, вероятно, по причине своей несимметричности и как следствие сложности при ее рисовании учащимися.

Итого — всего три объемные схематичные модели задействованы в широкой отечественной педагогической практике. И все три — обрубковки. Примечательно, что схематизация воплощалась и воплощается, преимущественно, в объемных моделях головы. Например, схематичные модели других частей тела человека, да и всего тела можно увидеть только на фото или в виде виртуальных 3Д моделей в интернете. Но и среди них головы преобладают. Наиболее качественные вариации объемных моделей обрубковочных голов и частей лица представлены вьетнамскими и китайскими авторами [2; 3] Есть даже мобильное приложение Head model Studio, посвященное обобщенным головам. Оно дает возможность использовать в качестве референса 3Д модели, построенные на рисованных схемах американских художников XX века Э. Люмиса, Ф. Рэйли и объемных моделях Д. Асаро. Приложение позволяет вращать модели в любых ракурсах, задавать различное освещение, степень перспективного сокращения.

Несмотря на то, что метод обрубковки прочно ассоциирован с головой, в сети интернет есть видео и фото [4; 5] редких экземпляров гипсовых обрубковочных моделей торса и частей тела, изготовленных художниками-преподавателями для своих учебных занятий со студентами. Это модели российского художника О.А. Торопыгина и израильского Г. Пол-

лака. В 2017 году Торопыгин сделал авторскую модель гипсовой обрубковки торса экорше Гудона. Весь процесс моделирования и формовки автор подробно зафиксировал в нескольких сериях своего видеоблога [5]. Так он представил не только готовое решение, но и показал пошагово процесс своего скульптурного размышления над моделью, сопровождая его словесными комментариями. Ви-део изготовления модели стало неотъемлемой его частью и является ценным дидактическим материалом. Чтобы лучше понять, как рисовать модель, полезно увидеть, как она создавалась скульптором. Об идентичности мышления рисовальщика и скульптора неоднократно говорил знаменитый отечественный художник и педагог Д.Н. Кардовский [7, с. 10]. Отличительной особенностью создания модели Торопыгина является внимательный аналитический разбор планов формы, соответствующий одной из финальных стадий ее разработки. На фоне пособия Торопыгина модель Г. Поллака [4], созданная в 2015 году, представляет собой, наоборот, одну из начальных стадий обобщения, она содержит в себе более общие и принципиальные планы формы. Объединяющим признаком моделей Поллака и Торопыгина является то, что они не просто есть трактовки какой-то общей пластики торса, а объясняют форму широко известного конкретного пособия — экорше Гудона как конечной стадии обработки формы. Также Г. Поллак является автором обрубковочной модели ноги и руки экорше, что также почти не встречается среди объемных наглядных пособий. В своем интернет-блоге Поллак подчеркивает повышение качества усвоения материала по рисунку студентами после введения его моделей в практику [4].

Рассмотренные образцы моделей позволяют классифицировать их по типу учебной задачи:

1. Проволочные (прозрачные) обнажающие каркас формы, предназначенные для развития «сквозного» аналитического мышления о форме.

2. Наборы, показывающие последовательность этапов разработки формы, способствующие развитию умения видеть большую форму и сохранять ее в процессе детализации.

3. Обрубковочные, отражающие изменения поверхностной пластики формы, в соответствии с ее внутренней структурой. Показывают зависимость тональных отношений от изменений формы.

4. Асимметричные, совмещающие этапы разработки формы в одной модели. Близкое сопоставление идентичных фрагментов формы,

но различных по степени детализации позволяет сравнить прямую и обратную динамику их изменений.

5. Комбинированные, сочетающие различные характеры простых объемов (например, обрубовочно-сферические), направленные на более цельное видение взаимодействия больших форм по аналогии с их врезкой.

Очевидно, что один вид схематичной модели может совмещать в себе задачи других и должен дополнять остальные виды в учебном процессе.

Таким образом, до настоящего времени рисование учебных схематичных моделей человека остается актуальным способом изучения сложного пластического объема. Модели показывают структуру объема человеческого тела, его пластику, распределение света на форме, развивают видение в сложных формах простой первоосновы, способствуют образованию сознательного логического мышления в процессе рисования. Прошло около шестисот лет со времени первых эскизов обрубовочной головы Дюрера, а современные объемные схематичные модели практически все основаны на его методе. На сегодняшний день, помимо обрубков Экорше, представлено много новых вариантов обобщения формы головы. Именно голова наиболее популярна как объект схематизации. Одной из причин является то, что в последовательности академической системы обучения голова и части лица открывают изучение тела человека и на их примере считается достаточным показ метода обобщения. Также и жанр портрета особо привлекателен для многих рисующих любителей, и голова является для них основным объектом изучения. Однако физическое воплощение схематичных моделей головы носит точечный характер, не говоря уже об остальных частях тела. Большинство подобных пособий создаются в цифровой среде в виде 3Д референсов, скриншотов с них. Это удобно и доступно для многих людей. Тем не менее, экран монитора так же, как и картинка в книге, не может обеспечить полноценного восприятия формы, хотя способен служить хорошим подспорьем при работе с натурой. Рисование с натуры позволяет увидеть модель бинокулярным зрением в натуральную величину, а не в формате небольшого экрана, осязать ее, обойти вокруг. Так образуется более полное представление о форме и памятное впечатление о ней. Опыт работы с натурой и классическими техниками рисования создает прочную основу для последующей эффективной работы с цифровыми инструментами и референсами. Принимая это во внимание, небольшая часть художников-педагогов создают авторские учебные модели в материале. Совсем единицы полагают, что моделей го-

ловы недостаточно для закрепления устойчивого навыка, соответствующего видения формы всего человеческого тела. И требуется их наглядное объяснение таким же способом, поэтому они создают уникальные образцы обрубочных моделей торса, руки, ноги и прочих частей тела. Но вызывает сожаление, что среди существующих учебных объемных моделей человека полностью отсутствуют проволочные образцы, основанные на методе А.П. Сапожникова. Структурные модели незаменимы в развитии сквозного видения формы и перспективы ее сечений. Также нет современных аналогов моделей Дююи. Этапы разработки формы показываются только на бумаге или в цифровом виде. Эффективность применения недостающих видов моделей доказана опытом педагогов прошлого, и создание современных аналогов на их основе может повысить результативность современной учебной практики академического рисунка.

### **Список литературы:**

1. Original Head (with booklet) [Электронный ресурс] // Planes of the head. — URL: <https://www.planesofthehead.com/dev/product/oiginal-head/> (дата обращения: 24.03.2024).
2. Pin by Melon on Figure and Anatomy Studies [Электронный ресурс] // Pinterest. — URL: <https://ru.pinterest.com/pin/384424518204575996/> (дата обращения: 24.03.2024).
3. Tượng Thạch Cao Thi Kiến Trúc [Электронный ресурс] // Pinterest. — URL: <https://ru.pinterest.com/pin/281543721726565/> (дата обращения: 24.03.2024).
4. Аналогия — не доказательство, а средство передвижения [Электронный ресурс] // Иудаизм и евреи. — URL: [https://toldot.com/blogs/gpollack/gpollack\\_2799.html](https://toldot.com/blogs/gpollack/gpollack_2799.html) (дата обращения: 24.03.2024).
5. Обрубочка торса. Основной принцип [Электронный ресурс] // YouTube. — URL: <https://www.youtube.com/watch?v=EgzuxuYW2u0> (дата обращения: 24.03.2024).
6. *Попов М.М.* Иллюстрированная история методики рисования и новейшие методы обучения искусствам в школе. — Санкт-Петербург: типография М. Меркушева, 1909. — 299 с.
7. Пособие по рисованию / Под общей редакцией проф. Кардовского Д.Н. и др. — М: Издательство «В. Шевчук», 2006. — 208 с.
8. *Ростовцев Н.Н.* История методов обучения рисованию: Зарубежная школа рисунка. — Москва: Просвещение, 1981. — 192 с.
9. *Ростовцев Н.Н.* История методов обучения рисованию: Русская и советская школы рисунка. — Москва: Просвещение, 1982. — 240 с.