А.В. СКВОРЦОВ
Доцент кафедры «Академический рисунок» МГХПА им С.Г. Строганова
e-mail: ak-ris@mghpu.ru

A.V. SKVORTSOV
Assistant professor of the department of academic drawing of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: ak-ris@mghpu.ru

РИСОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА И ИХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ В ПРАКТИКЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА

DRAWING FRAGMENTS OF THE HUMAN BODY AND THEIR SPATIAL-PLASTIC IMAGE IN THE PRACTICE OF ACADEMIC DRAWING

Автор анализирует особенности академического рисунка фигуры человека в контексте подготовки художников дизайнерской и декоративно-прикладной направленности, где важно понимание пространственно-пластического устройства и конструкции формы.

The author analyzes the features of the academic drawing of a human figure in the context of the training of designers and decorative-applied artists, where it is important to understand the spatial-plastic structure and construction of the form.

Ключевые слова: академический рисунок, МГХПА им. С.Г. Строганова, рисование фигуры человека, пространственно — пластическое устройство формы.
Keywords: academic drawing, the Stroganov Academy (MGHPA), drawing a human figure, spatial — plastic form device.

Рисунок, существуя как самостоятельный вид искусства, является основой для всех видов изобразительных и пластических искусств

— архитектуры, скульптуры, живописи, графики, а также дизайна практически всех специализаций. Все профессиональные художники проходят через этапы обучения рисунку в специализированных художественных вузах различной направленности.

В данной публикации рассматриваются особенности и некоторые проблемы в рисунке, с которыми сталкиваются студенты на начальном этапе обучения рисунку, преподаваемого в художественных вузах декоративно-прикладной направленности. Хотелось бы обратить внимание на практический подход и возможную реализацию в конкретных зарисовках и рисунках, представленных в этой публикации. Основное влияние в программах по академическому рисунку уделяется рисованию и изучению человеческого тела, прежде всего, с натуры, и это неслучайно. Многовековая рисовальная практика показала — если художник за время рисования с натуры научился достоверно изображать человека и его среду обитания, то ему в его творчестве становится подвластно изображение любых объектов, как с натуры, так и по представлению. Более того, рисуя человека, он развивает свое воображение и фантазию, зрительную память, что позволяет ему решать любые творческие замыслы и задачи.

Мы живем в трехмерном предметном мире и, в частности, занимаясь учебным рисованием, изучаем, прежде всего, пространственные и визуальные свойства этого мира. Тем самым развиваем, кроме всего прочего, объемно-пространственное мышление — важнейшее для художника качество восприятия, что позволяет в дальнейшем создавать не только классические станковые художественные произведения, но и новые предметы, а также предметную среду, тем самым, меняя, совершенствуя среду обитания человека.

Нельзя не сказать, что на сегодняшний день существует весьма большое количество методических пособий по учебному рисованию человека, как зарубежных авторов, так и отечественных, где рассматриваются и предлагаются самые разные подходы и методы решения проблемы.

В большинстве из них начинающему рисовальщику предлагается осваивать внешние, самые общие правила рисования, в основном базирующиеся только на светотеневом решении по принципу: наблюдаю, вижу, рисую. При этом, за редкими исключениями, внимание обучающихся не направляется на анализ, понимание видимых признаков, свойств трехмерности, прежде всего, глубины и объемности предметов,

лежащих в основе восприятия предметов пространства их структуры. Хотя в истории искусств, начиная с эпохи Возрождения, есть множество художников, уделяющих этой проблеме огромное внимание (Микеланджело, Леонардо и т.д.), где светотеневые отношения использовались как одно из средств передачи пространственности, усиливающего эмоциональную составляющую рисунка, и, конечно, правдоподобие настоящему времени, обозначились некоторые проблемы преподавания рисунку, которые, в общем-то, существуют достаточно давно и иногда становятся дискуссионными во время учебных просмотров по дисциплине «Академический рисунок».

В настоящее время существует несколько подходов к методике обучения рисунку. Считаем возможным конкретно их обозначить.

1. Копирование наблюдаемых объектов при рисовании с натуры по принципу — «вижу — рисую», то есть практически идет срисовывание, неосознанное, механическое воспроизведение увиденного на картонной плоскости. По факту: чем точнее, ближе к натуре, чем похожей получается объект, чем натуралистичней, тем лучше. Отсюда и исходит конечная оценка качества рисунка. В дальнейшей практике художника рисовать по представлению становится проблемой.

2. Изучение не только внешних свойств освещения предметов, но и их внутреннего устройства, структуры. Внимание направляется на построение, выявление пространства, занимаемого самим предметом или группой предметов, по законам линейной перспективы. Рисунок становится осознанным, анатомическим. Развивается абстрактное мышление и творческий подход к изображению постановки. При этом естественные признаки освещения, тональные отношения становятся второстепенными, дополнительными. Уже на уровне эскизирования, даже в линейном выражении зарисовки, проявляется глубинность пространства постановки. Рисунок становится осознанно управляемым, выявляются главные и второстепенные признаки.

3. Специализированный рисунок. Каждая специализированная кафедра стремится приспособить рисунок под свои задачи по освоенному профилю, определяемому, прежде всего, композицией, проектированием. При этом акценты, требования к рисунку и мера условности, форма, определяются задачами, стоящими перед специализациями кафедр.

Академический же рисунок является самостоятельным видом искусства, имеющим свои задачи, свои средства, свои цели и свои до-

стижения. Повторяясь, скажем — он является на протяжении веков развития основой практически для всех видов изобразительного творчества как таблица умножения.

Спец-рисунок, если он необходим, становится отдельной дисциплиной и должен обладать своими качествами и методикой. Конечно, необходимо отметить значения, влияния на направленность развития учебного рисунка и личности студентов и профессиональные качества преподавателя, обучающего студентов. Решающее же значение должна иметь личность самого преподавателя — его опыт как художника и рисовальщика, его методические принципы, его интеллект, его способности и умения донести до учащихся смысл и понимание визуальной информации постановки. Ставить на каждое задание конкретную задачу и обозначить методы, способы ее решения. В реальной практике учебного рисования изучение свойств натуры рисующий сталкивается с проблемами не только передачи общего «литературного» описательного характера светотеневого рисунка, но и с трудностями проработки деталей, фрагментов, частей человеческого тела. Глубокое понимание внутреннего устройства, визуальных изменений внешних признаков деталей, их ракурсных и перспективных сокращений, деформаций, а также развитого трехмерного восприятия, позволяют завершить рисунок, сделать его законченным, усилить его глубину, достоверность и выразительность, выйти на окончательный образ. При этом возникает ряд условий и проблем, преодолев которые можно добиться успеха в этом нелегком деле, что позволит успешно освоить программу по академическому рисунку. Вот кратко эти условия.

1. Необходимы хорошие, основательные знания по пластической анатомии человека, скелета, его пропорциональных закономерностей, мышечного покрова, с учетом его функций.

2. Важно понимание влияния и значения наблюдаемых перспективных сокращений. Ведь существование и движение тела происходят всегда в трехмерном пространстве, а, следовательно, надо знать законы классической линейной перспективы.

3. Наблюдая натуру в различных положениях, особенно в динамике изображения конечностей, рисовальщик сталкивается с проблемами ракурсных изменений, сокращений отдельных фрагментов модели и деформации поверхностей. Эти изменения, пластические взаимосвязи, увиденные рисовальщиком, поняты им правильно, в его рисунках пе-

редают сложность и красоту физических возможностей человеческого тела, его гармоничность.

4. Видение и понимание индивидуальных особенностей натуры в пропорциональных соотношениях. Не искажая пропорции, выявлять узнаваемость и характер модели, ее возраста и пола.

5. Все выше сказанное, в основном, относится к рисованию обнаженной модели. В обыденной жизни мы чаще встречаем человека одетым. Встает проблема — при изображении одетого человека понимать и знать некоторые особенности и закономерности рисования одежды человека, ее деформации, выраженной в виде возникновения складок в статике и движении. Это отдельная сложная задача и тема для художника-практика, требующая особого внимания и большой работы.

6. Человек видит мир освещенным, и художнику необходимо понимание светотеневых отношений их разницы и изменений. Учитывать влияние освещения на тон предметов, их разницу и связь, а также выявления при помощи светотени и техники штриха характерных особенностей, фактуры поверхности тела, пластику и ритмические связи.

7. Умение организовать картинную плоскость, создавать гармоничную композицию. Определять масштабность изображения. Учиться выделять главное от второстепенного, исходя из поставленной основной задачи. На заключительном этапе работы над рисунком стремиться к обобщению изображения. «Анализ-синтез».

8. Владение графической культуры изображения. К ней можно отнести:

а) владение композиционными приемами определения масштаба изображения;

б) изучение и совершенствование опыта работы графитным карандашом, так как этот материал является основным в учебном рисунке; осваивать штриховую манеру исполнения рисунка, добиваться выразительности и информативности штриха, линии, пятна;

в) умение использовать различные графические материалы, знание и использование их эстетических свойств и приемов исполнения (штриховка, тушёвка, смешанные техники и т.д.).

Список литературы:

1. *Баммес Готфрид.* Образ человека. Учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников. — Москва: Дитон, 2012.

2. *Горелов М.В, Ковальчук А.Н.* Аналитический метод в учебном рисунке высшей художественно-промышленной школы. Учебно-методическое пособие. — Москва: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2020.

3. *Козорезенко П.П.* Пластические искусства: Академическая живопись, академический рисунок. Учебно-методическое пособие по дисциплинам. Для слушателей художественной школы Академии искусств «Строгановские традиции». — Москва: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2019.

4. *Скворцов А.В.* Рисование одежды человека // Декоративное искусство и предметно-пространственная среды. Вестник МГХПА. — Москва: МГХПА им. С.Г.Строганова. — 2019. — № 3. — Часть 1. — С. 393–397.

Иллюстрации

На стр. 333 представлены примеры схем построения различных фрагментов фигуры человека: череп и схемы построения головы; торс и фигура; схемы пространственно-пластической организации форм рук, коленей, стопы. Рисунки выполнены автором на полях студенческих работ для демонстрации основных принципов организации пластической формы и характера их сопряжения.

