

ТЕМА: «ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ИСКУССТВА»

Цели:

- познакомить учащихся с процессом работы художника над изображением человека;
- развивать навыки овладения техникой рисования;
- воспитывать мотивацию к учебной деятельности;
- учить выполнять рисунок карандашом.
- научить изображать пропорции человека с натуры и по представлению

Ход урока.

I. Организационный момент.

II. Сообщение темы урока. Общие сведения о рисунке.

Рисунок - важнейшее средство изучения и отображения действительности, первооснова всего реалистического изобразительного искусства. Владение рисунком необходимо художникам всех специальностей: графикам, живописцам, скульпторам, архитекторам, оформителям. Оно необходимо и инженеру, и географу, и врачу. Сегодня на уроке вы начнете постигать технику выполнения рисунка, мы познакомимся с правилами построения лица и человеческого тела.

III. Изучение нового материала.

Изображение человеком самого себя в виде схематичных наскальных рисунков, скульптур, высеченных из камня и кости, появилось значительно раньше, чем сформировалось сознательное представление о художественном творчестве. Осознание человеком самого себя как личности и обращение к художественному творчеству было величайшим событием, не имеющим себе равных в истории человечества по тем возможностям, которые в нем были заложены. Задолго, до появления письменности наши предки нашли возможность рассказать нам очень многое о своем образе жизни, о климате и фауне, о своей гармоничной связи с природой.

Во все эпохи человек был и остается главной темой в изобразительном искусстве. Но несомненно гимном человеку, его духовной и физической красоте стало античное искусство. В образах олимпийских богов и мифологических героев эллины прославили совершенного человека, в котором физическая красота атлетического тела сочетается с духовным благородством и нравственной чистотой. Никто не смог достигнуть такого совершенства в изображении фигуры человека, как греки. Образы их богинь, наделенных неземной красотой, стройных и мускулистых богов при всей их идеальности жизненны и естественны.

Стремление к изображению человеческой фигуры идеальных пропорций продолжилось и в искусстве Возрождения. Всем своим творчеством Микеланджело утверждал мысль о величии человека и красоте человеческой фигуры и мастерски передал это в статуях Давида и Моисея. Все выдающиеся мастера прекрасно знали строение тела человека, и надо отметить, что из всего того, что рисует художник, самым сложным является фигура человека. В большинстве произведений искусства изображен человек. Более того, он часто является главным композиционным элементом картины, поэтому художник не может быть мастером своего дела, если не научится рисовать людей с натуры и без натуры. Принцип рисования фигуры человека ничем не отличается от работы над другой моделью, т.е. вначале нужно определить самую верхнюю и самую нижнюю точки фигуры, чтобы модель уместилась на листе бумаги. Далее необходимо правильно расположить фигуру, определив ее положение по отношению к горизонтальной плоскости, на которой стоит модель, и положение ее в пространстве по отношению к вертикали. Для этого нужно определить положение центральной осевой линии, идущей вдоль позвоночника и определяющей положение торса. Очень часто в рисунках начинающих художников стоящая фигура производит впечатление падающей. Происходит это от того, что перпендикуляр, опущенный из центра тяжести тела, находится вне ступеней его ног. Если фигура стоит, ни на что не опираясь, то этот перпендикуляр должен проходить в пределах ступней или между ними. Только при таком условии стоящая фигура будет производить впечатление устойчивости.

Начинающие художники также часто допускают ошибки в основных пропорциях: то голова слишком велика или мала по отношению к туловищу, то короткие ноги, то длинные руки или шея, как у "жирафа", туловище, как у "слона" и т.п. Для облегчения работы в построении фигуры человека, художники определили основные пропорции (канон), взяв за единицу измерения какую-то часть тела, например, голову. У человека высокого роста обычно нижняя часть тела (от лобка до следка) равна верхней (от темени до лобка); у людей среднего и низкого роста верхняя часть фигуры несколько больше нижней, так как рост людей изменяется главным образом за счет длины ног; размер головы у высоких людей откладывается по длине тела 8 раз, у людей среднего роста -- 7,5 раза, а у людей низкого роста -- 7 раз; у стоящего человека опущенные руки с вытянутыми пальцами достигают половины бедра, если стоящий человек раскинет руки в стороны, то расстояние между кончиками пальцев правой и левой рук будет равно его росту. Указанные пропорции не являются точной формулой, которой должен пользоваться рисующий, не обращая внимания на модель. Каждый человек, как и всякое творение природы, индивидуален, уникален и неповторим, понять и увидеть это можно только будучи наблюдательным.

IV. Практическая работа.

Задание.

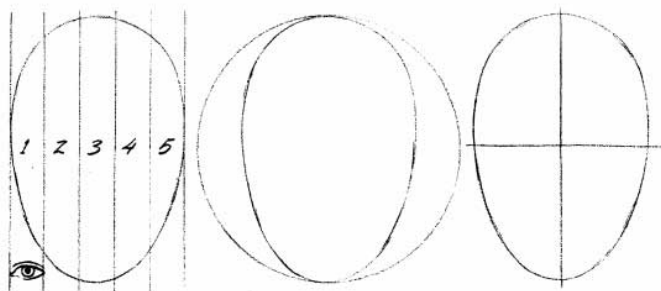
Используя предложенные схемы рисунков, вам нужно выполнить серию набросков с натуры. В своей работе вы можете пользоваться карандашами разной твердости.

V. Итог урока.

1. Выставка работ учащихся.

Схема1

НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ГОЛОВУ В ФАС

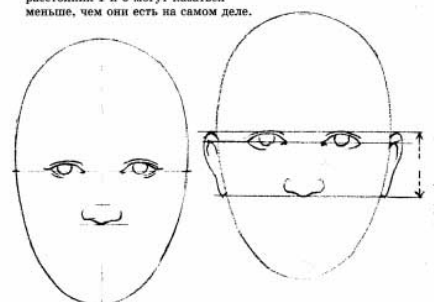

1 Овал головы делится на пять частей, ширина каждой из них равна ширине глаза. Сами глаза изображаются во второй и четвертой частях. Очень редко размеры частей 2, 3 и 4 отличаются друг от друга. Части 1 и 5 могут быть немного уже остальных. Из-за бакенбард и длинных ресниц расстояния 1 и 5 могут казаться меньше, чем они есть на самом деле.

2 Форма головы далека от круга. Она больше походит на яйцо с острым концом внизу.

3 Набросайте легкими линиями форму яйца и разделите ее на четыре равные части.

6a Расстояние от верхней границы открытого глаза до нижней равно половине его ширины. Бровь находится от глаза на расстоянии, равном половине ширины глаза. Могут быть варианты в зависимости от типа лица.

4 Внутренние уголки глаз должны находиться на горизонтальной линии. Внешние уголки могут быть как на линии, так и немного выше нее. Кончик носа размещается на расстоянии 1,5 ширины глаза от середины горизонтальной линии.

5 Когда смотришь прямо в лицо, расстояние от верхнего края уха до нижнего равно расстоянию от верхнего века до кончика носа.

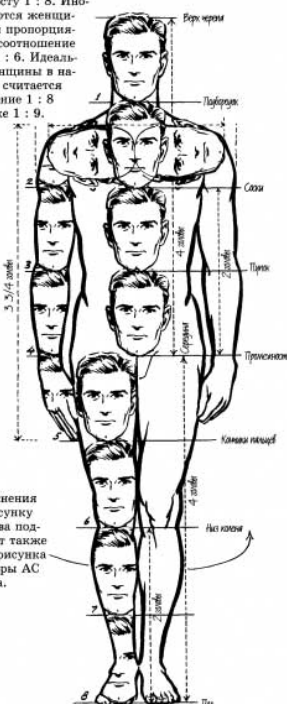
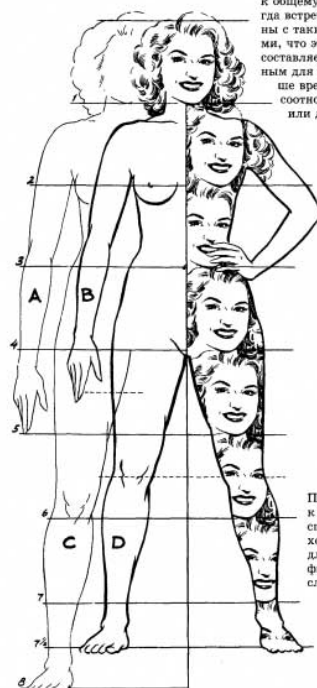
6b Размер женского рта по высоте равен половине ширины глаз. Расстояние от верхнего края губ до носа также равно половине ширины глаза. Толщина верхней губы составляет примерно 1/3 толщины всего рта.

Схема2

ПРОПОРЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ФИГУРЫ

Обычно за единицу измерения человеческого тела принимается "длина головы". Рост человека в среднем приблизительно равен 7,5 длины головы. Однако такие факторы, как раса, пол, возраст и индивидуальные различия в физиологии не позволяют принять какие-либо жесткие правила в отношении пропорций. Большинство художников предпочитают изображать фигуру человека с соотношением длины головы

и общему росту 1 : 8. Иногда встречаются женщины с такими пропорциями, что это соотношение составляет 1 : 6. Идеальным для женщины в наше время считается соотношение 1 : 8 или даже 1 : 9.

Пояснения к рисунку справа подходят также для рисунка фигуры AC слева.

Сверху нарисована фигура с соотношением 1 : 7,5. Левее изображена фигура с такими же пропорциями, но рука и нога отличаются, образуя фигуру ростом с соотношением 1 : 8. Многие художники предпочитают рисовать более длинные ноги. Иногда бывают фигуры с длиной ноги как в фигуре AC, а руки — как в фигуре BD.

Конечно, не стоит рисовать ряд голов, как показано на рисунке сверху. Здесь они нарисованы для большей наглядности и для того чтобы изучить размеры различных частей тела относительно остальных. Сначала определите, какого роста фигуру вы собираетесь изображать, затем начинайте рисовать сверху вниз. После нескольких упражнений вы научитесь чувствовать пропорции.