

Некоммерческая организация «Ассоциация московских вузов»

Федеральное Государственное Образовательное Учреждение

Высшего Профессионального Образования

«Московский архитектурный институт (государственная академия)»

Научно- информационные материалы и тренинговые занятия по теме
«Наброски людей».

Авторы: Климов Э.М., канд. арх., проф., зав.каф. «Рисунок» МАРХИ

Топчий И.В., канд. арх., директор подготовительных курсов МАРХИ

Снежко С.Г., проф. каф. «Рисунок» МАРХИ

Москва 2011г.

1. Аннотация.

Научно-информационные материалы по теме «Наброски людей» были разработаны преподавателями Московского архитектурного института в целях поддержки инициатив преподавательского и студенческого сообщества, направленных на совершенствование качества подготовки специалистов в области архитектуры и дизайна, развития вертикальных связей между системами общего среднего и профессионального образования, развития довузовского архитектурного образования. НИМ «Наброски людей» прошел апробацию в процессе тренинговых занятий с учащимися подготовительных курсов МАРХИ в апреле 2011 года в МАРХИ (адрес: г.Москва. ул.Рождественка. 11).

2. Содержание работы.

- 2.1. Введение. Ознакомительные рисунки фигуры человека
- 2.2. Задание 1.
- 2.3. Задание 2.
- 2.4. Задание 3.
- 2.5. Задание 4.
- 2.6. Задание 5.
- 2.7. Задание 6
- 2.8. Задание 7.
- 2.9. Задание 8.
- 2.10. Задание 9.
- 2.11. Заключение.
3. Тренинговые занятия .
 - 3.1. Справка о проведении тренинговых занятий.
 - 3.2. Фото отчет.

1. Введение. Ознакомительные рисунки фигуры человека

Изображение человека является фундаментом художественной культуры, без овладения которой невозможно полноценное архитектурное образование.

Изучение окружающего мира при помощи рисования помогает гармонично развивать потенциальные возможности человека, настраивает его на творческое отношение к жизни, придает смысл его деятельности в самых различных профессиональных сферах.

Рисунок человека имеет вековые традиции. В тени ряда лет происходит постепенное накопление знаний и навыков. Изучаются пропорции, конструкция (скелет и мышечная система), понятие статики и динамики.

Выполняются серии рисунков различной продолжительности с использованием всевозможных графических материалов и приемов.

К сожалению, абсолютное большинство абитуриентов не имеет начального художественного образования (подготовительные курсы и репетиторы не в счет, поскольку имеют узконаправленную установку только на сдачу вступительных экзаменов). Более широкий уровень подготовки дает дневное подготовительное отделение, но оно организовано только для окончивших школу абитуриентов.

Представляя всю сложность и многогранность данной темы, предлагается ввести в довузовскую подготовку цикл самостоятельных упражнений, не требующих всего диапазона знаний, но использующих природные качества ученика: его наблюдательность, чувство пропорций, любопытство, эрудицию, настойчивость, отсутствие которых делает бессмысленным любое обучение.

Овладение азами художественной культуры не терпит лени и равнодушия.

Только постоянное самосовершенствование приносит радость успеха.

Чувство пропорций – важнейшее качество, требующее постоянной тренировки и развития. Слово «пропорция» в переводе с латыни и обозначает «соотношение, соразмерность». Пропорциями называются

размерные соотношения элементов или частей формы между собой, а также между различными объектами. Пропорциональность также несет эстетическое качество: соразмерность частей образует красоту формы. Вся история учения о пропорциях связана с поисками наиболее гармоничных соотношений частей человека. Наиболее простым и запоминающимся, широко применяемым до сих пор является канон Поликлета, древнегреческого скульптора V в до н.э. За единицу измерения взята высота головы человека, составляющая $1/8$ от роста. Размах рук равен высоте фигуры. Длина ноги (от вертела бедра до пятки) равна половине высоты фигуры. Длина ладони равна высоте лицевой части головы, или $1/10$ высоты фигуры. См. *Рисунок 1*

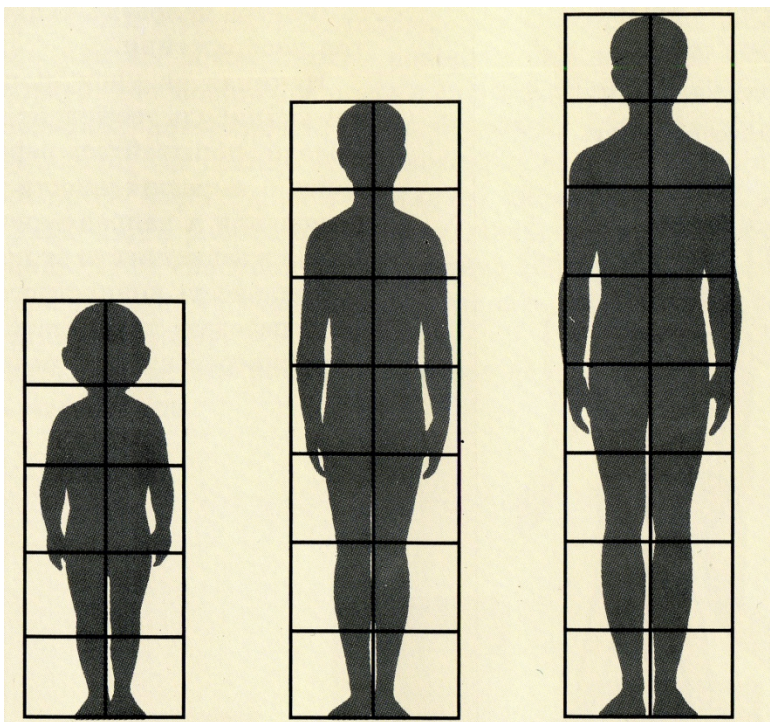

Рисунок 1

Пропорции пятилетнего, пятнадцатилетнего и взрослого человека

Пропорции всякого живого организма, развиваясь, изменяются. У ребенка 4-5 лет голова занимает $1/5$ роста. У подростков голова укладывается 6 раз по высоте фигуры. См. *рисунок 2*

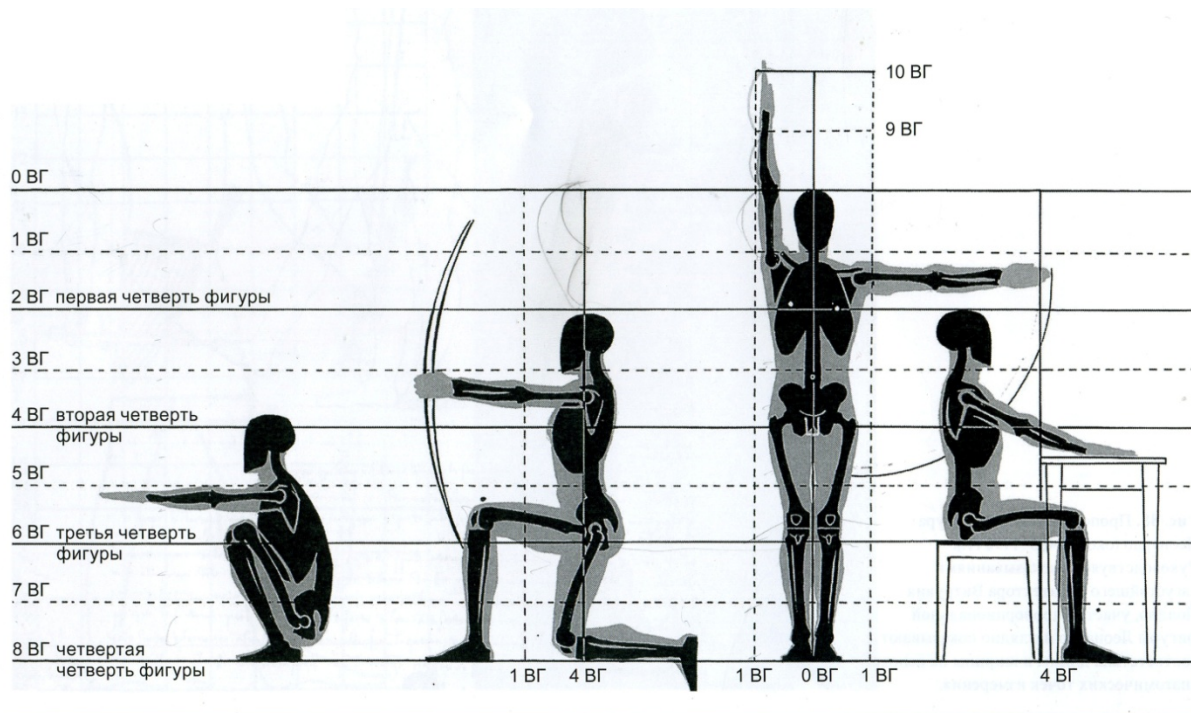

Рисунок 2

Пропорции фигуры человека в различных положениях.
Подчеркнуты отрезки, соответствующие $\frac{1}{4}$ высоты тела.

Движение фигуры обусловлено подвижностью суставов. Центр тяжести фигуры находится чуть выше ее геометрического центра. Устойчивость фигуры определяется вертикалью, проведенной из яремной ямки (место соединения ключиц с грудной клеткой). Эта линия обязательно должна проходить через площадь опоры.

2. Задание 1

Попробуйте в схематичных рисунках изобразить состояние покоя, различные движения, опору на одну ногу, бег, прыжки, и пр., используя полученную информацию. См. Рисунок 3

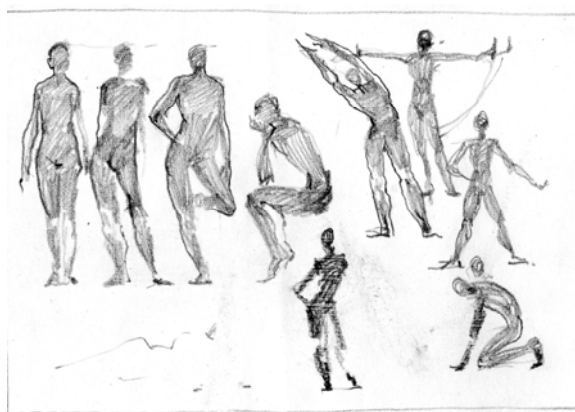

Рисунок 3

Задание 2

Следующее упражнение – рисунок силуэтов. Силуэт представляет первое впечатление от объекта. Выразительность силуэта – одно из главных художественных качеств скульптуры и архитектуры. Изображение должно представлять наиболее интересные группы и сочетания персонажей, изображенных в разных масштабах. Материал исполнения – кисть или фломастер. См. *Рисунок 4*

Рисунок 4

Необходимо добиться максимального разнообразия движений и выразительности жестов. Используются натурные зарисовки, фотографии, фрагменты картин и т.д.

Задание 3

Теперь приступим к рисованию отдельных фигур, стараясь соблюдать один размер изображений. Это создает дополнительные трудности, но имеет сильнейшее воспитательное значение. Необходимо добиться узнаваемости за счет характера движения и пропорций. Головы и конечности трактуются предельно условно.

См. *Рисунок 5*

Рисунок 5

Задание 4

Далее сравним две женские фигуры, выполненные в одном масштабе, стараясь выявить типичное и индивидуальное. Материал исполнения – перо, кисть, мягкий карандаш, сепия. См. *Рисунок 6*

Рисунок 6

Задание 5

Сравнительные рисунки мужской и женской фигур в одном масштабе. Следует найти наиболее выразительные складки одежды. Необходимо использовать один и тот же изобразительный прием и материал.

См. Рисунок 7

Рисунок 7

Задание 6

Очень интересной темой является копирование изображений исторических персонажей в разных масштабах. Выбираются наиболее выразительные движения, костюмы, характеры, ракурсы. Техника исполнения – любая. Возможно использование тонированной бумаги и белил. См. *Рисунок 8*

Рисунок 8

Задание 7

Для того, кто почувствовал некоторую уверенность, после сделанных упражнений, следующая тема – рисунок фигур в разных масштабах по отношению к заданной линии горизонта. Изображается группа фигур в перспективе. Используются натурные рисунки, фотографии и любые другие источники. При уменьшении размера до минимума необходимо сохранить выразительность движения и силуэта. См. *Рисунок 9, 10*

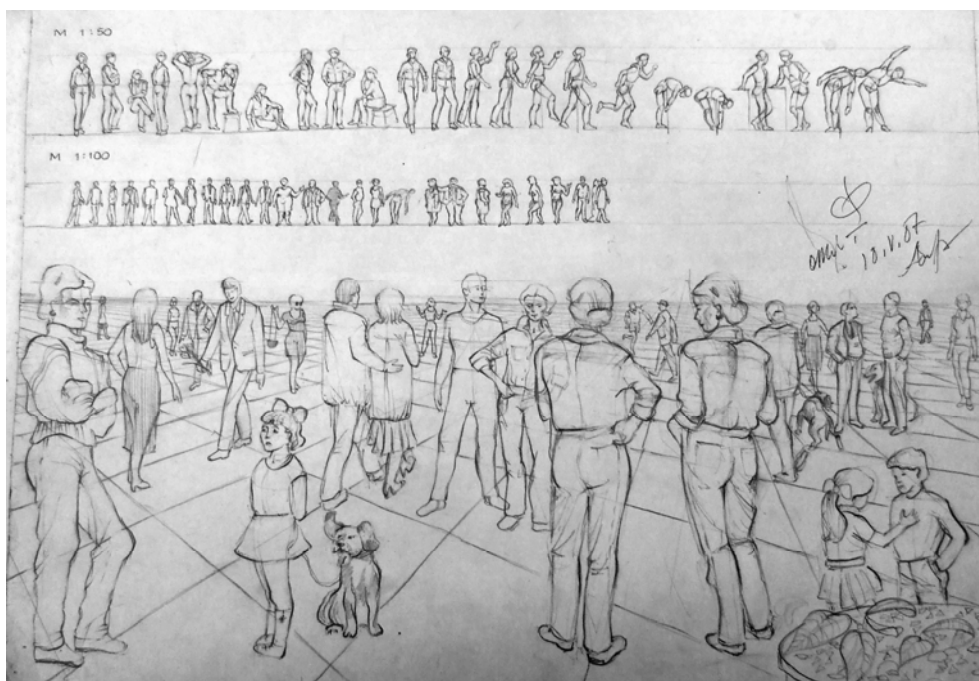

Рисунок 9

Рисунок 10

Наброски профессора Н.В. Соколовой

Задание 8

Рисование с натуры различных персонажей в одном масштабе. Возможно использование фотографий интересных типажей, с выбором индивидуального материала исполнения для каждого. Передача характера,

пропорций, трактовка одежды. Особое внимание на передачу движения. См.

Рисунок 11

Рисунок 11

Задание 9

Выполнить архитектурный рисунок отдельного объекта с компоновкой антуражных фигур на разных планах. Добиться естественности и масштабности изображаемых фигур относительно архитектурного объекта.

См. *Рисунок 12*

Рисунок 12

Пример самостоятельной работы в Пушкинском музее. Профессиональное изучение взаимосвязи скульптуры и архитектуры. Студенческая работа 3-го курса. См. *Рисунок 13*

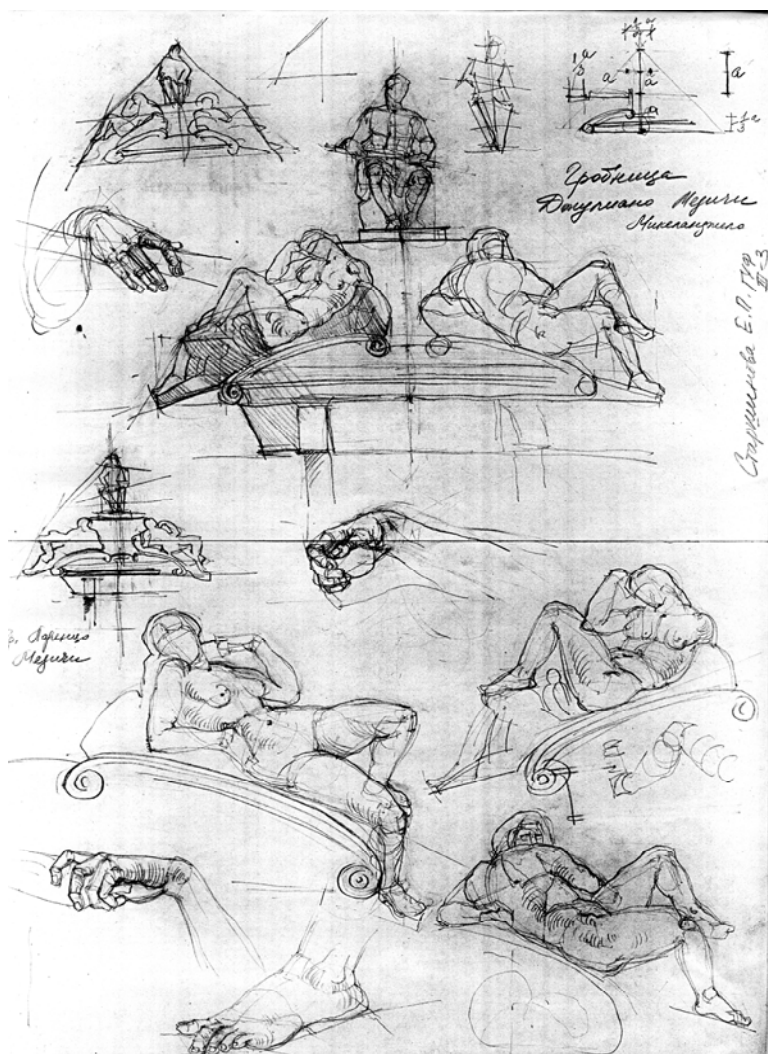

Рисунок 13

Закключение.

Основа активного подхода к рисунку человеческой фигуры – построение движения. Определяются ярко выраженные движения главных форм и динамика внутри формы. Умение работать цельно подразумевает не только верно взятые пропорции, характерные особенности всех объемов, но и умение что-то опустить по ходу работы, подчеркнуть главное, акцентировать детали. При таком подходе вырабатывается потребность рисовать не просто правильно, но и выразительно.

Любовь к прекрасному, подкрепленная умением передавать через рисунок красоту и сложность окружающего мира дарит незабываемые ощущения. В качестве иллюстраций к тексту использованы рисунки студентов МАРХи и архитектурного факультета МиИГАиК.

3. Тренинговые занятия.

3.1.Справка о проведении тренинговых занятий.

Тренинговые занятия были проведены в 2 квартале 2011 года в Московском архитектурном институте (Государственной академии) по адресу : Москва. ул.Рождественка 11. В занятиях приняли участие учащиеся подготовительных курсов МАРХИ.

Список участников занятий:

20 группа

1. Антипова Анна Александровна
2. Другаченок Екатерина Викторовна
3. Меккель Артем Николаевич
4. Молодцова Мария Павловна
5. Наумов Федор Владимирович
6. Плутяков Александр Сергеевич
7. Позднякова Вероника Евгеньевна
8. Семёнова Дарья Анатольевна
9. Тупикова Анастасия Андреевна
10. Крылова Эрика

24 группа

1. Аксенова Арина Андреевна
2. Дмитриева Полина Дмитриевна
3. Докучаева Елизавета Викторовна
4. Красильников Иван Михайлович
5. Модебадзе Юрий Николаевич
6. Никитина Тамара Андреевна

7. Позднякова Вероника Евгеньевна

8. Садовой Юрий Богданович

9. Юдина Наталья Валерьевна

10. Юсупова Амина Хароновна

3.2. Фотоотчет.

