

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский государственный технологический университет»
Институт технологии легкой промышленности, моды и дизайна
Кафедра «Дизайн»

Рисунок человеческой фигуры

Методическое указание

КГТУ
Казань 2008

УДК 665.6:033.28

Составители: ст. преп. Р.Х.Гаимов
ст.преп. А.Б.Шляпкин

Рисунок человеческой фигуры: методические указания /
Р.Х.Гаимов, А.Б.Шляпкин. - Казань: Изд-во Казан. гос. технол.
ун-та, 2008. - 32 с.

Данное методическое пособие, включает знания в анатомическо - обоснованном рисовании человеческой фигуры. Предназначенные для студентов специальностей 070601.65 «Дизайн», 071501.65 «Художественное проектирование костюма», 071503.65 «Художественное проектирование изделий из кожи», изучающих дисциплину «Рисунок», живопись, скульптура».

Подготовлены на кафедре «Дизайн».

Печатаются по решению методической комиссии
института технологии легкой промышленности, моды и дизайна.

Рецензенты: ст. преп. Я.В. Полихова, доц.канд.техн.наук.,
Гарипова Г.И.

Работой над фигурой человека считается завершающим этапом в обучении студента. Это обуславливается трудностью задач, возникающих перед студентами. Он должен не только разбираться в конструкции тела человека, но, и, научиться мыслить формой, т. е. свободно представлять себе фигуру на месте бумаги в определенном пластическом движении.

Первые рисунки с натуры лучше всего делать как набросок, на четверти листа бумаги, без особых подробностей, стараясь только разобраться в общей конструкции человеческого тела. Рисовать рекомендуется углем или мягким карандашом, сначала прокладывая тени, а затем, уточняя форму, прямыми штрихами, передавая движение формы, а не собственную форму. Все время следует идти от больших форм к частностям. Так, начиная рисовать тело, не следует начинать рисовать с больших грудных мышц или выяснять форму живота, а постараться увидеть туловище как некую цельную геометрическую форму. То же самое и в отношении рук и головы. Все это позволит верно построить общую конструкцию фигуры. Знакомство с общей фигурой тела человека заставит студента более сознательно подойти к анатомии.

Анатомия тела человека

В рисунке человеческого тела знание анатомии играет большую роль. В теле человека внутреннее устройство является по существу единственным источником верного изображения его формы, так как, не зная скелета, основных методов, невозможно нарисовать не только движение человеческого тела, но и формы его в спокойном состоянии.

Особенно важно для студента знание скелета как конструктивной внутренней основы всей мускулатуры. Тело человека, грубо говоря, состоит из туловища, рук, ног и головы. Наименее подвижная часть – это туловище, но и оно поворачивается, наклоняется направо и налево, откидывается вперед и назад. Каково же внутреннее устройства человеческого

тела и каким образом возникает в нем то или иное движение? Основу туловища составляет позвоночный столб; он несет на себе голову, на нем располагается грудная клетка с плечевым поясом.

Позвоночный столб изгибается как латинская буква S, упирается в тазовый пояс, который передает тяжесть всего туловища ногам. Движение нашей головы, как и движение туловища, зависит от перемещения позвонков.

Попробуйте, держать рукой сзади за шею, почувствовать, как возникает движение головы. Вы заметите, что оно создается верхней частью шеи. Сгибается же голова вниз и откидывается назад с участием всех позвонков. Туловище наше сгибается в основном в поясничной части. Именно благодаря работе поясничных позвонков человек поворачивается, наклоняется, перемещает верхнюю половину своего туловища (рис.1 а, б – художник Альбрежи Дюрехт). Размеры позвонков увеличиваются от шеи к тазу, так как тяжесть тела возрастает именно в этом направлении. Увеличиваясь, позвонки вклиниваются в кости таза, который является неподвижным фундаментом всего человеческого тела.

Кости скелета туловища

Позвоночник – основа нашего туловища – состоит из пяти различных по своим функциям отделов позвонков: шейного 2; грудного 3; поясничного 4; крестцового 5 и копчикового (рис.2).

Шейных позвонков семь, грудных двенадцать, поясничных пять, крестцовые и копчиковые срослись вместе, составляют как бы единое целое и имеют по пяти сросшихся позвонков S. Позвонки похожи на небольшие усеченные цилиндры, как бы положенные друг на друга. Несколько позвонков играют большую роль в движении человеческого тела. В основном это позвонки, с которыми сочленяются те или иные части туловища. Первый шейный позвонок непосредственно поддерживает голову 1, его часто называют «атлантом» по аналогии с мифологическим

а

б

Рис. 1. Повороты тела

гигантом, державшим на своих плечах небесный свод. Большое значение имеет и второй позвонок; в сочетании с «атлантом» он участвует в повороте головы направо и налево. Последний, седьмой шейный позвонок 6 легко нащупывается рукой; он бывает обычно хорошо виден и носит название выступающего позвонка и становится особенно заметен при наклоне головы вперед. Этот позвонок последний в той части позвоночника, которая не окружена другими костными конструкциями и соединяют шею с позвонками грудной полости.

Начиная с первого грудного позвонка, к позвонкам с помощью головки крепятся ребра грудной клетки. Головка каждого ребра имеет небольшой скос. Вклиниваясь этим скосом в промежуток между двумя позвонками, ребро прочно закрепляется. От позвоночника ребра идут вперед и прикрепляются спереди к груди 7 – средней непарной кости; посередине грудной клетки ее легко можно прощупать. Это слабо покрытая мускулами кость важна для построения формы человеческого тела. Грудина состоит из нескольких частей. Верхняя ее часть имеет три вырезки – две боковые, в которые вставляются ключицы, и верхнюю, хорошо видную, так называемую яремную ямку 8. Она служит опорной точкой в изображении всего плечевого пояса. К груди 7 сходятся ребра, по двенадцати с каждой стороны. Так называемые ребра 9 (семь первых) непосредственно соединяются с грудиной, пять последних ребер (ложных) с грудиной не соединены.

Только три из них косо идут на соединение с хрящом седьмого ребра.

Если мы выдохнем воздух, то, проведя рукой по нижнему краю грудной клетки, почувствуем это соединение. Опирающие на грудину две кости, которые идут в стороны от нее слева направо и справа налево, называются ключицами 11. Ключицам с задней стороны соответствуют симметричные плоские треугольные кости – лопатки 12. Ключица и лопатка, соединяясь, являются опорой верхних конечностей человеческого тела, образуя так называемый плечевой сустав. Лопатка по форме напоминает треугольник, вершина

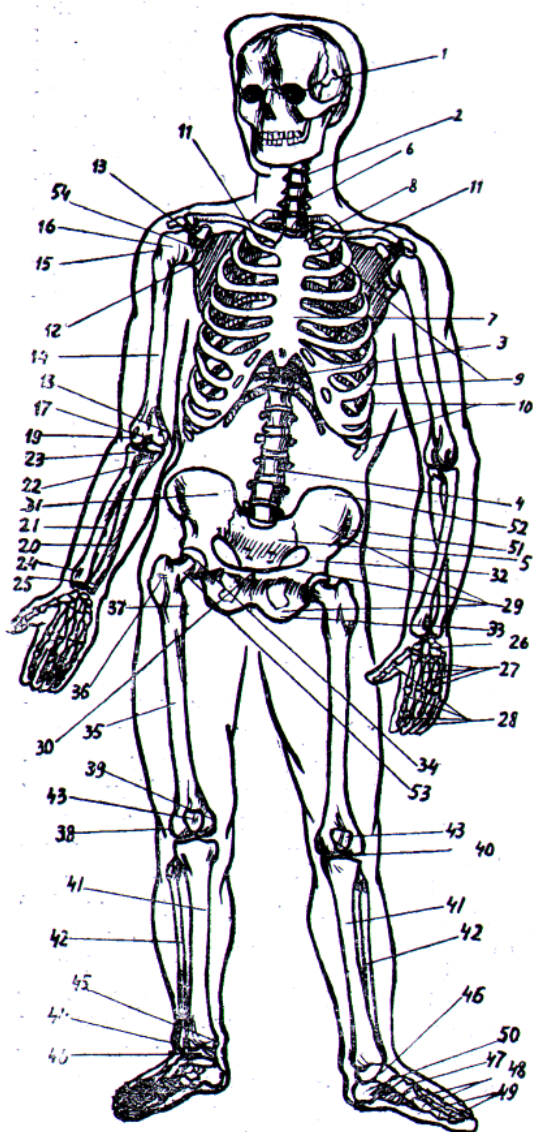

Рис. 2. Скелет человека

или внешний угол) которого сочленяется с головкой плечевой кости. Это место лопатки называется сочленовой впадиной; оно слегка вогнуто и окружено хрящами. В него вставляется верхняя часть плечевой кости 13. Плечевая кость 14 состоит из тела и двух утолщенных концов, участвующих в образовании локтевого и верхнего плечевого суставов. Головка верхнего конца вставляется в сочленовую впадину лопатки 54. На плечевой кости имеются большой и малый бугорки 15, 16, прикрепляющие суставную сумку плечевого пояса и регулирующие движение руки. Когда мы пробуем отводить руки назад, то бугорок, упираясь в свод, не даст это сделать. Лопатка при этом движется, поднимаясь и опускаясь вместе с плечевым поясом, вокруг конца ключицы. Нижний конец плечевой кости состоит как бы из двух блоков, которые так и носят название блока 17. Боковые части кости, к которым прикрепляются мускулы и связки, называются внутренним и наружным мыщелком 18, 19. Наружный мыщелок, как и внутренний, хорошо виден.

Блок нижней части плечевой кости вставляется в своего рода втулку, образуемую двумя костями предплечья – локтевой и лучевой 20, 21. Тело локтевой кости несколько длиннее, чем лучевой, на ее верхнем конце находится большая полулунная вырезка, а на верхней части лучевой кости – малая полулунная вырезка; ими и сочленяются эти кости с блоками нижнего конца плечевой кости 22, 23. Во время сгибания и разгибания предплечья блок плечевой кости свободно вращается в полулунной ямке. Движения руки ограничиваются формой этой ямки, которая не дает предплечью отходить назад, упираясь в шейку, в тело плечевой кости. Кости предплечья не всегда находятся в одинаковом положении. Сочленяясь в нижней части с запястьем – со скелетом кисти руки, они своим движением дают движение кисти. Так, когда рука находится в горизонтальной плоскости ладонью вверх, кости располагаются параллельно друг другу; когда рука перевернута, то в нижней половине одна кость походит на другую.

Нижняя часть предплечья - широкий конец лучевой кости, имеющий суставную поверхность 24, соединяется с костями запястья. Конец локтевой кости мал и прямого участия в сочленении предплечья с кистью не принимает 25. Кисть состоит из трех частей – запястье, пясти и пальцев. Запястье 26 – отдельные мелкие кости, расположенные в два поперечных ряда, из которых верхний связан с предплечьем, нижний – с пястью. Эти кости обеспечивают подвижность кисти. Пясть – скелет ладони – состоит из пяти костей 27, расположены кости параллельно друг другу. Несмотря на небольшие размеры, эти кости имеют тело и два конца. С запястьем они сочленяются верхними концами, так называемыми основными, и нижними концами – с фалангами пальцев 28. Скелет пальца состоит из трех фаланг (за исключением большого, у которого их только две). Фаланги представляют собой маленькие длинные кости, как бы насаженные одна на другую. Движение и разгибание фаланг ограничено формой их головок, так же как в сочленении локтевого сустава.

Познакомившись со скелетом верхней половины туловища, перейдем к анализу строения таза и нижних конечностей. Роль таза очень значительна в конструкции всего человеческого тела. Таз поддерживает всю массу туловища, распределяя тяжесть тела на ноги. Таз состоит из четырех соединенных костных частей. Две задние кости – крестец и копчик – являются продолжением позвоночника. Две другие кости расположены по обеим сторонам таза. Крестец 5, состоящий из пяти позвонков, пирамидой идет сверху вниз и спереди назад, переходя в копчик. Тазовые кости 29, с которыми сочленяются крестец, принимают на себя нагрузку всего позвоночника, спереди соединяются между собой костью, которая называется лобком 30.

Каждая из этих костей имеет несколько частей, и все они играют большую роль в форме человеческого тела. Верхняя часть тазовой кости, которую легко найти на собственном теле, называется подвздошной костью 31. Она охватывает нижнюю

часть живота. Для рисунка также важно знать, где находятся верхняя подвздошная кость 51 и гребень подвздошной кости 52. Нижняя часть тазовой кости, идущая к лобку, называется лобковой костью 32, расположенная сзади – седалищной костью 33. Эти три кости, соединяясь образуют вертлужную впадину, в которую вставляется головка бедра 34.

Бедренная кость 35 – самая крупная кость скелета, - как все длинные кости, имеет два конца. Верхний ее конец, состоящий из головки 34, шейки 53 и бугров, сочленяется с тазом. В местах сочленения шейки кости с ее телом находится большой и малый вертел 36, 37.

Большой вертел служит местом прикрепления мускулов ягодицы. Нижний конец бедренной кости утолщен, образован двумя буграми – мышелками бедра (наружный и внутренний мышелок) 38, 39. Между ними находится межмышелковая выемка 40. В межмышелковую выемку входит конусообразный выступ голени – межмышелковое возвышение. Голень состоит из двух костей – большой берцовой и малый берцовой 41, 42. На верхнем основании большой берцовой кости находятся вогнутые выемки – сочленовые впадины. Каждая из них соответствует мышелку бедренной кости. С ними и сочленяется бедренная кость.

Сверху коленный сустав сухожилиями прикреплен к надколеннику 43, треугольному по форме и слегка выпуклому. Он защищает коленный сустав от ударов и повреждений. Нижний конец колени имеет два выступа: на малой берцовой – наружную лодыжку 44 и на большой берцовой кости – внутреннюю лодыжку 45. Эти выступы хорошо видны на теле человека. Соединясь, концы малой и большой бедренной кости образуют впадину, в которую входит верхняя кость стопы, называемая надпяточной костью 46.

Стопа состоит из трех основных частей – предплюсны 47, плюсны и пальцев 49.

Мускулатура человеческого тела

Скелет человеческого тела (рис.3,4.) скрыт от наших глаз. Внешние рельефы формы тела образуют мускулы. Прикрепляясь к скелету, они приводят его в движение, а, сокращаясь, они изменяют внешнюю форму человеческого тела. На скелете, как и на черепе, имеются внутренние и наружные мускулы. А так как основное значение для пластики тела имеют наружные мускулы, нужно обратить внимание на них. Мускулы туловища образуют мускулатуру человеческого пояса, таза, грудной клетки. Почти всю поверхность грудной клетки занимает большой мускул 1. Он начинается от переднего края ключицы 2, от всей поверхности грудины и от сухожильного влагалища прямого мускула живота 6 и идет к плечу, где составляющие его мышцы, накладываются одна на другую, образуют широкую массу, которая крепится к гребню большого бугорка плечевой кости. Ниже большого грудного мускула расположен наружный косой мускул живота 3 – широкий пласт, состоящий из сухожилий и мышц, покрывающий переднюю и боковую поверхность живота. Его мышечная часть начинается от семи последних ребер и идет вниз, перекрещиваясь с пучками широкого спинного мускула 4 и переднего зубчатого мускула 5. Наружный косой мускул живота притягивает ребра вниз, приводя этим сгибание, туловища вперед, причем, если происходит сокращение мускула с левой стороны, то туловище поворачивается вправо, и наоборот. Форму живота в основном образует прямой мускул живота 6 – длинная широкая лента, расположенная по обе стороны от средней линии живота. Этот мускул своей широкой частью крепится к ребрам грудной клетки (пятому, шестому, седьмому), к мечевидному отростку грудины и вниз – верхнему краю лобковой кости. Нигде не прикрепляясь больше к костям, он заключен в сухожильную сумку, которая как бы привязана сухожилиями других

мускулов и сухожильными перемычками к туловищу. Этот мускул сгибает туловище вперед и разгибает его. Мышцы спины отличаются большими размерами. Они играют большую роль в сгибании и разгибании туловища, в поворотах головы, в движении рук. Трапецевидный мускул 7 начинается от внутренней части затылочной кости, а так же от двенадцати грудных позвонков. Наверху мышцы трапецевидного мускула прикрепляются к кости плечевого пояса – к заднему краю ключицы и к лопатке 8.

Мускулы туловища образуют мускулатуру человеческого пояса, таза, грудной клетки. Почти всю поверхность грудной клетки занимает большой мускул 1. Он начинается от переднего края ключицы 2, от всей поверхности грудины и от сухожильного влагалища прямого мускула живота 6 и идет к плечу, где составляющие его мышцы, накладываются одна на другую, образуют широкую массу, которая крепится к гребню большого бугорка плечевой кости. Ниже большого грудного мускула расположен наружный косой мускул живота 3 – широкий пласт, состоящий из сухожилий и мышц, покрывающий переднюю и боковую поверхность живота. Его мышечная часть начинается от семи последних ребер и идет вниз, перекрещиваясь с пучками широкого спинного мускула 4 и переднего зубчатого мускула 5. Наружный косой мускул живота притягивает ребра вниз, приводя этим сгибание, туловища вперед, причем, если происходит сокращение мускула с левой стороны, то туловище поворачивается вправо, и наоборот. Форму живота в основном образует прямой мускул живота 6 – длинная широкая лента, расположенная по обе стороны от средней линии живота. Этот мускул своей широкой частью крепится к ребрам грудной клетки (пятому, шестому, седьмому), к мечевидному отростку грудины и вниз – верхнему краю лобковой кости. Нигде не прикрепляясь больше к костям,

он заключен в сухожильную сумку, которая как бы привязана сухожилиями других мускулов и сухожильными перемычками к туловищу. Этот мускул сгибает туловище вперед и разгибает его. Мышцы спины отличаются большими размерами. Они играют большую роль в сгибании и разгибании туловища, в поворотах головы, в движении рук. Трапецевидный мускул 7 начинается от внутренней части затылочной кости, а так же от двенадцати грудных позвонков. Наверху мышцы трапецевидного мускула прикрепляются к кости плечевого пояса – к заднему краю ключицы и к лопатке 8. Сокращаясь, трапецевидный мускул отводит плечи назад; отдельные его пучки играют также роль и в движении головы, и в повороте руки, и т.д. Второй мускул спины, так называемый широкий мускул 4, прикрепляясь треугольным сухожильным растяжением 9 к грудным и поясничным позвонкам, а также к гребню подвздошной кости, идет вверх, к верхней части тела плечевой кости. На своем протяжении он соединяется с новыми мышечными пучками, идущими от последних трех ребер, и образует покрытие нижнего угла лопатки и задней стенки подмышечной впадины. Этот мускул двигает лопатку и плечевую кость. Он хорошо виден, когда человек подтягивается на руках или тянет веревку. Форма плеча образуется большим и очень сильным дельтовидным мускулом 10, закрывающий плечевой сустав. Начинаясь от наружной трети переднего края ключицы 11, этот мускул прикрепляется затем к сумке ключичного сочленения, к заднему краю лопаточной кости, откуда идет вниз, прикрепляясь на наружной поверхности тела плечевой кости. Он хорошо заметен у каждого человека и в основном участвует в поднимании руки вперед и отведении ее назад.

От грудины и ключицы начинаются два мускула, идущие с обеих сторон шеи и образующие её форму - грудино – ключично – сосковые мускулы 12.

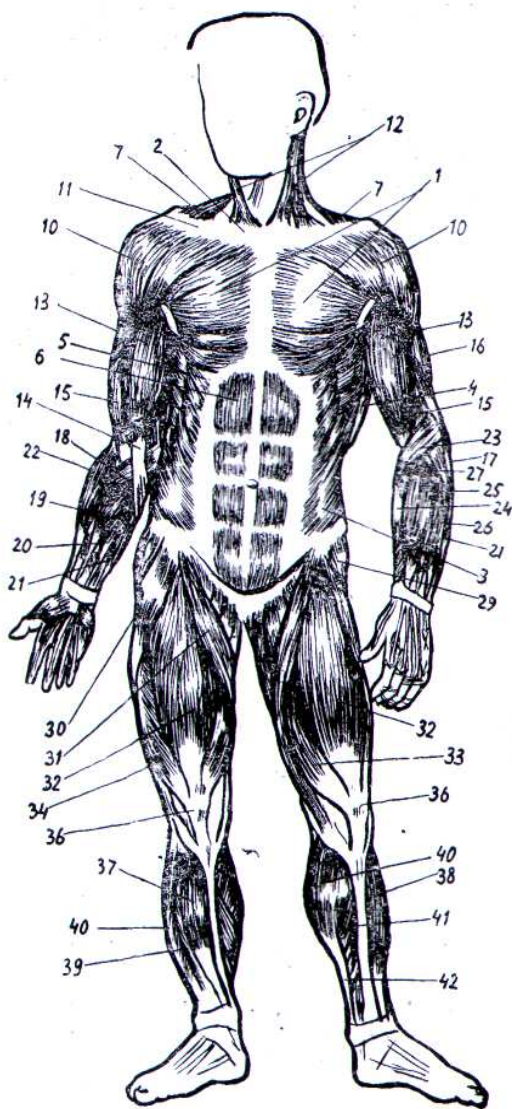

Рис.3. Мышцы человека. Вид спереди

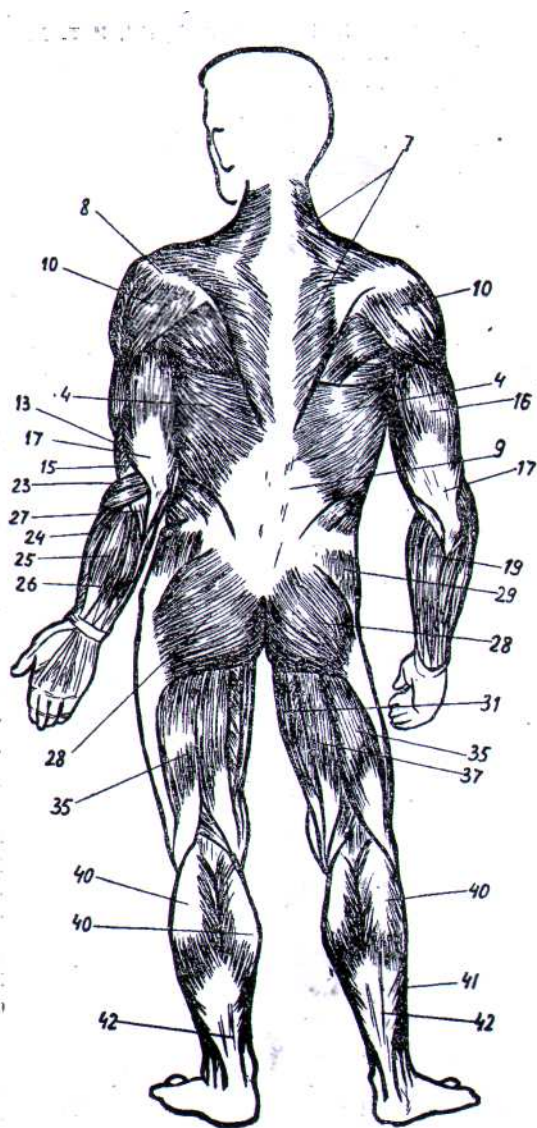

Рис.4. Мышцы человека. Вид сзади

Нижняя часть каждого из них посредством сухожилия крепится к передней поверхности грудины (к ее рукоятке) 2 и к заднему краю ключицы, а верхняя – к основанию сосцевидного отростка височной кости, а также у затылочной кости. При сокращении этого мускула – голова запрокидывается назад; участвует он также и в пригибании шеи к туловищу, и в поворотах лица. Остальные мускулы не играют большой роли в образовании формы шеи. Познакомимся далее с мускулами плеча. Двухглавый мускул плеча 13 состоит из двух частей, одна из которых, называемая длинной головкой, прикрепляется к сочлененной впадине лопатки и к кости плеча, другая – идет к верхушке клювовидного отростка. Оба эти мускулы, соединяясь, охватывают заднюю часть лучевой кости, прикрепляясь к ней длинным сухожилием 14. Двухглавый мускул является одним из основных, позволяющих сгибать предплечье. В этом движении участвует так же плечевой мускул 15, который находится под двуглавым, прикрепляясь к верхней поверхности лучевой кости, и спускается вниз к венечному отростку локтевой кости.

Трехглавый мускул 16 составляет мускулатуру задней поверхности плеча. Верхняя ее часть состоит из трех головок. Длинная головка крепится к подмышечному краю лопатки, наружная головка – к верхней задней части плечевой кости, внутренняя головка – к нижней части плечевой кости. Соединяясь, эти три мускула переходят к середине плеча в широкое сухожилие, которое оканчивается у локтевого отростка локтевой кости 17. Сокращаясь, они разгибают предплечье. Мускулы предплечья состоят из многих мышц, разделяются на передние, задние и наружные. Не все они, однако играют сколько-нибудь значительную роль в формировании. Поворот кости, а тем самым и кисти, производит круглый пронирующий мускул, обычно хорошо видный на руке 18. Он начинается от внутреннего мыщелка и, идя косо вниз, достигает

средней части лучевой кости и к ней прикрепляется лучевой сгибатель кости 19 также идет от внутреннего мышелка и, пройдя все предплечье, прикрепляется ко второй пястной кости. Его функция – сгибание кисти. К поверхностным мускулам предплечья относятся также длинный ладонный мускул и локтевой сгибатель кисти 20,21.

Наружные мускулы предплечья – плече – лучевой мускул, или так называемый длинный супинатор, а также длинный и короткий лучевые разгибатели кисти. Первый идет от наружного края плечевой кости к лучевой кости, к шиловидному отростку 22, к которому он и прикреплен, он сгибает предплечье к тыльной поверхности запястья 23, 24. Четыре задних поверхностных мускула предплечья называются: общий разгибатель пальцев 25, собственный разгибатель мизинца, локтевой разгибатель кисти 26 и локтевая мышца 27. Сами названия говорят об их функциях. Все они крепятся в основном в нижней части плеча. Мускулы кисти многочисленны, имеют разнообразную форму, но детали их из-за сложного расположения слабо выражены во внешнем рельефе, и поэтому могут нами не упоминаться.

Мускулы таза связывают туловище с тазом и играют большую роль в движении ног. Они хорошо просматриваются на поверхности человеческого тела. Большой ягодичный мускул 28 – самый толстый из всех мускулов тела.

Начинается он от заднего гребня и наружной поверхности подвздошной кости, а также от задней поверхности крестца и копчика. Отсюда мышцы идут к бедру, переходя в сухожилие, которое частично вплетается в широкую фасцию бедра 30, а в основном крепится к бедренной кости. Большой ягодичный мускул разгибает бедро, благодаря чему фигура человека распрямляется. Этот мускул помогает также сохранить вертикальное положение тела. Средний ягодичный мускул в задней и нижней своей части скрыт большим ягодичным

мускулом 29. Он крепится к гребню подвздошной кости, идет вниз к большому вертилу, к поверхности которого и прикрепляется.

Мускулы бедра, большие и сильные мышцы, определяют движение ноги. Мускул, напрягающий широкую фасцию бедра 30, начинается от гребня подвздошной кости и идет к наружной поверхности бедра, вплетаясь в широкое сухожилие - широкую фасцию бедра, идущую к голени. Портняжный мускул 31 - один из самых длинных мускул в человеческом теле, начинается от подвздошной кости, идет вниз и внутрь, описывая дугу, обходит бедренную кость и кончается у верхней части внутренней поверхности голени. Он сгибает бедро к тазу и голень к бедру. Четырехглавый мускул бедра в самый важный для нас части называется прямым мускулом бедра 32. Он начинается от подвздошной кости, идет вниз и с помощью сухожилия присоединяется к верхнему краю надколенника 36 (с другой стороны, широкая связка прикрепляет подколенник к большой берцовой кости). Внутренний широкий мускул 33 охватывает всю бедренную кость, беря начало от внутренней ее части и идя к сухожилию, расположенному над подколенником. Наружный широкий мускул 34 начинается от основания большого вертела и идет к наружному краю треугольного сухожилия в области подколенника. При его сокращении голень разгибается по отношению к бедру (движение футболиста при ударе по мячу). Из расположения сзади мускулов бедра следует запомнить двуглавый мускул бедра 35, сгибающий голень по отношению к бедру. Он начинается от сидалищного бедра и бедренной кости двумя головками, которые, соединяясь в общее сухожилие, крепятся к наружно – боковой поверхности колена.

Полусухожильный мускул 37 начинается от седалищной кости и идет почти параллельно двуглавному мускулу, прикрепляясь к верхней части большой берцовой кости. Он сгибает голень. Мускулы голени очень многочисленны, но мы

разберем из них только несколько. Передний большеберцовый мускул 38 крепится к наружной поверхности большой берцовой кости и идет вниз, переходя затем в сухожилие, которое доходит до внутренней части стопы, где и прикрепляется. Этот мускул разгибает и поворачивает носок стопы внутрь. Длинный разгибатель пальцев 39 идет от наружного мыщелка большой берцовой кости, спускается вниз и посредством сухожилий прикрепляется к пальцам. Само название говорит о характере его действия. Длинный малоберцовый мускул начинается от головки малоберцовой кости и, переходя в сухожилие, прикрепляется к наружному краю стопы и к подошвенной ее части. Он поворачивает носок стопы внутрь, одновременно поднимая ее.

Поверхностный слой задней части голени образован трехглавым мускулом икры и подошвенным мускулом.

Трехглавый мускул икры состоит из икроножного и камбаловидного мускулов 40, 41. Икроножный мускул берет начало от внутреннего мыщелка бедренной кости и сумки коленного сустава.

Обе его головки идут вниз, прикрепляясь к ахиллесову сухожилию 42. Этот мускул позволяет, например, человеку ходить на цыпочках. Подошвенный мускул начинается от наружного мыщелка бедренной кости и также крепится к ахиллесову сухожилию. Мускулы стопы многочисленные, но форма их слабо сказывается на ее внешней поверхности.

Рисунок полуфигуры человека

Познакомившись с анатомией человеческого тела, следует попробовать нарисовать полуфигуру человека. Лучше всего придать натурщику легкий поворот. Основная задача, которую здесь необходимо решить студенту, заключается в том, чтобы овладеть методом изображения живого человеческого тела и научиться практически принимать свои знания по анатомии. Приступая к определению местоположения полуфигуры на листе бумаги, рисующий сталкивается с вопросом, как вести изображения ее формы. Прежде всего фигура подвижна, кроме того в данном случае она лишена основания, поскольку изображение человека срезается рамкой около таза. Следовательно, необходимо обратиться к принципу рисунка «в себе».

В поисках места головы, поворота туловища, положения рук студенту надо ориентироваться на середину фигуры, в данном случае на грудную клетку. Когда композиция и общая масса полуфигуры намечена, начинайте легкими штрихами карандаша, без нажима уточнять пропорции и одновременно выявлять характер положения форм: в каком положении находятся руки относительно туловища и т.д. При этом намечаются основные мускулы. Рисуя руки, голову, шею, живот, студент должен учитывать правильное соотношение между грудной клеткой и изображаемой частью туловища. Рисуя, старайтесь почувствовать кости скелета. Это помогает лучше разобраться в конструкции фигуры и верно положить основные направления (рис. 5 а). Однако по мере уточнения формы студент столкнется с тем, что, сравнивая все части тела только с грудной клеткой, он окажется не в состоянии перейти к конкретизации формы. Для рисунка головы и плечевого пояса, так же как и для изображения туловища и рук, нужен более точный ориентир. Такими опорными точками для построения могут служить места тела, находящиеся около срединной линии туловища и менее всего изменяющаяся при движении.

Нужно пользоваться несколькими такими точками. Это яремная впадина, или душка – для плечевого пояса и головы, грудина – для грудной клетки. С помощью этих ориентиров можно гораздо точнее и строже построить форму человеческого тела. Поэтому, определяя пропорции человеческого тела, выясняя характер ее формы, старайтесь как можно точнее отметить его душку, грудину и середину живота и затем уже построение формы тела ведите от них. Так, измеряя расстояние от душки до переносицы, которая по - прежнему остается основной в изображении головы, а затем от душки до края большого грудинного мускула, нужно рисовать этот мускул или, измеряя расстояние от душки до края шеи, намечать затем дельтовидную мышцу и т.д. Сравнивая, соизмеряя одну часть тела с другой, не упуская из вида всей полуфигуры, и надо вести рисунок. Теперь уже необходимо стремиться рисовать не по костям, а по мускулам, помня о внутренней конструкции тела человека (рис. 5 б).

Заключительный этап рисунка – объединение, нахождение большой тональной цельности.

Рисунок обнаженной человеческой фигуры.

Выполнив несколько рисунков с полуфигуры, студент уже должен хорошо овладеть методом ведения рисунка от общего, от первоначального решения конструкции тела, от опорных точек; все это позволяет рисовать человеческое тело взаимосвязано, выявляя его анатомическую структуру. Но, рисуя полуфигуры, вы рисовали только часть человека. Когда же перед студентом впервые окажется натурщик в рост, то ему придется столкнуться с решением еще более сложной задачей: изобразить человека стоящим. Здесь решающую роль приобретает постановка, которой в рисунке головы и полуфигуры не придавалось особого значения. Постановка фигуры, а точнее, выработка в себе ощущения, что фигура стоит в воображаемом пространстве листа бумаги, необходима

а

б

Рис. 5. Полуфигура человека

потому, что она заставляет студента с самого начала почувствовать, что он рисует живого человека, а не создает некое условное изображение. Это требование, выдвигаемое реалистической школой рисунка, позволяет добиться органического изображения человеческого тела. Итак, приступая к рисунку, прежде всего надо решить постановку.

Во - первых, следует определить, на какую ногу больше опирается натурщик и как расположены части его тела по отношению к центру натяжения. Попробуйте каким-нибудь предметом балансировать на пальце, хотя бы щеткой или палкой. Вам удастся удержать его в вертикальном положении только тогда, когда центр его тяжести будет проходить через поддерживающий палец, иначе говоря, через точку опоры. Например, человек, двигаясь, все время перемещает свой центр тяжести. Если вы пойдете, сильно наклоня вперед туловище, то почувствуете, что вам останется только переставлять ноги, так как тело само будет валиться вперед. Точно также, если начать балансировать на одной ноге, чтобы принять устойчивое положение, необходимо так наметить свое туловище по отношению к опорной ноге, чтобы тяжесть остальных частей тела располагалась поровну от воображаемого, проведенного через точку опоры перпендикуляра. Нахождение центра тяжести и составляет начало работы над изображением фигуры. Для этого в нижней и верхней частях листа проводим несколько линий – ориентиров, показывающих, где должны находиться ступни ног и где голова, после чего приступаем к рисунку (рис.6).

Быстрыми движениями карандаша намечаем месторасположение туловища и опорной ноги, чем определяем постановку, и тут же рисуем общую форму, точнее, характер движения всех остальных частей туловища, головы, другой ноги, рук. Все это делается легкими штрихами карандаша. Для того чтобы не было сильных искажений в пропорциях,

рекомендуется перед началом рисунка намечать лобок, который у мужчин означает середину фигуры, а у женщин он находится несколько ниже нее. Такой ориентир позволяет правильно определить размеры туловища, рук, ног, головы. Нужно помнить, что в фигуре укладывается приблизительно семь голов. Когда постанова определена и у вас создается ощущение, что изображаемая фигура стоит, можно приступать к выявлению пропорций. Рисунок всей фигуры сразу ведется теми же легкими штрихами, с учетом соотношения всех частей тела. Такой метод работы позволяет студенту все время видеть натурщика целиком и, сравнивая оригинал с изображением, правильно раскрывать взаимосвязь частей тела. Вначале прокладываются только те тени, которые помогают выявлению формы.

После того как пропорции приблизительно выявлены, находите опорные точки и от них начинаете построение формы тела. В рисунке полуфигуры этими опорными точками, позволяющими рисовать подвижное человеческое тело, правильно передавая его конструкцию, были душка, грудина, средняя линия живота. Строя о них форму, можно было не бояться незначительных и неизбежных при позировании движений натурщика и в то же время лучше и точнее строить объем. Теперь нужно рисовать тазовый пояс человека и его ноги. Связь ног с тазом – очень ответственный момент в рисунке обнаженного тела, и правильное решение этой задачи обуславливается, прежде всего, умелым использованием лобка в качестве ориентира. Рисуя нижнюю половину туловища и ноги относительно лобка, легче построить форму, правильно наметить мускулатуру, разобраться в конструкции тела. Поэтому всю конкретизацию фигуры нужно вести, наметив эти опорные точки (рис.7). Так, например, измеряя от душки нижний край большого грудинного мускула, нужно тут же измерить от душки к лобку, сопоставить эти два расстояния

Рис. 6. Нахождение центра тяжести фигуры

Рис.7. Опорные точки фигуры

и рисовать форму большого грудного мускула.

Таким образом, ведется весь рисунок. И только тогда, когда форма тела начнет конкретизироваться, следует начинать выявлять характер участия в данном движении отдельных мускулов. Чтобы вернее разгадать характер работы отдельных мускулов в данном движении, пользуйтесь сведениями по анатомии. Последний этап рисунка – это обобщение формы до полного сходства с моделью.

Рисунок человеческой фигуры в действии

Итак, студент познакомился с формой человеческого тела и приобрел навыки ее воспроизведения. Теперь перед ним возникает задача, решение которой по существу и составляет основное условие рисунка человеческого тела, это необходимость создавать «живое» изображение, передавать с помощью рисунка не просто тело, но и его жизнь.

Подобное изображение, разумеется, очень сложно. Оно требует немалого профессионального навыка, но подойти к его реализации необходимо каждому студенту.

Еще в XVIII веке существовало непререкаемое и теоретически обосновываемое правило, что живого человека можно рисовать только в том или ином сюжетном действии, т.е. человек должен двигаться, бежать, толкать тяжесть, поднимать груз и т.д. Изучение человеческого тела как такового вне связи с действием не мыслилось вообще. В настоящее время следует использовать весь полезный опыт искусства прошлого. Целесообразно, например, сделать ряд рисунков, изображающих человека в определенном физическом действии, а затем в различных эмоциональных состояниях(думающего, плачущего, смеющегося и т.д.). Здесь основное внимание нужно уделить решению сюжета, правдоподобность формы отойдет на второй план. Рисунки эти делаются быстро, в виде набросков.

Первые сюжеты для новых заданий лучше всего заимствовать из любого производственного процесса, лишь бы в изображаемом человеке достаточно активно выражалось физическое действие: уборка урожая, тренировка на стадионе, прыжки, бег, ходьба на лыжах и т.п. Рисунок начинается с определения конструкции позы. Очень обобщенно намечается таз, затем от него - оси ног и ось разворота туловища с руками и головой. Все это можно делать прямыми линиями. Когда характер движения будет, таким образом определен, начинайте обобщенно по осям рисовать формы тела: туловище, таз, руки, голову и т.д. Затем форма прорисовывается с задачей усиления в ней элемента движения (рис. 8 а, б.). Таких рисунков, изображающих физическое действие человека, полезно выполнять несколько. В последующих задачах решать форму можно более конкретно. Для этого начинайте рисовать движение, определив светотенью формы, затем обозначьте активные места и, наконец, все прорисуйте, добиваясь ясности и четкости в построении тела. Если у студента есть возможность подобные зарисовки делать на стадионе, ему следует от поз с несложным движением постепенно переходить к более напряженным и действенным – к таким, как бег, прыжки и т.д.

Выполняя подобные задания, нетрудно заметить, что наиболее выразительными и точно передающими движения человека оказываются те рисунки, в которых студенту удалось верно воспроизвести части тела, наиболее активно участвующих в данном мускульном напряжении, точно подметив характер движения данной позы. Так, изображая человека, копающего картошку, надо акцентировать в рисунке напряжение нажимающей на лопату ноги, держащих лопату в руке, согнутой спины, таким образом, будет выражено мускульное усилие, и рисунок станет более жизненным и соответствующим натуре.

Следующее занятие на воспроизведение эмоционального состояния человека следует делать более продолжительное

время, и потому они смогут быть тщательно нарисованы. Тема этих рисунков - жизненные моменты, в которых человеческое состояние выражено с наибольшей определенностью, например сосредоточенно читающий человек, плачущий ребенок, глубоко задумавшаяся женщина и т.д. Возникающая здесь задача требует особого подхода и решения. Если в рисунках на движение главным было определить характер действия, то теперь все внимание студента должно быть сосредоточено на чертах и подробностях, выражающих настроение человека. Но поскольку проявление душевного состояния для недостаточно опытного рисовальщика бывает подчас почти неуловимым, студенту с самого начала необходимо работать исключительно целенаправленно, стараясь сразу решить сюжет данной позы и ее характерные моменты.

Наметив фигуру в общих чертах, переходите к уточнению тех частей тела, которые наиболее ярко выражают эмоциональное состояние модели.

Это не только складки и морщины лица, у губ, у крыльев носа, между бровями, но и разворот шеи, положение рук, спины. На подобных узловых моментах необходимо сосредоточиться при выполнении рисунка, добиваясь таким образом наиболее полного выражения сюжета. Подобных рисунков рекомендуется сделать как можно больше, постепенно доводя их до большей законченности, когда в изображении можно определить не только характер лица, но и одежду человека, и окружающие его предметы.

а

б

Рис.8 – Фигура в действии

Литература

- 1). Белютин, Э.М. Основы изобразительной грамоты. /Э.М. Белютин. – М.: издательство «Советская Россия», 1961.
- 2). Ростовцев, Н.Н. Академический рисунок /Н.Н. Ростовцев. – М.: издательство «Просвещение», 1973.
- 3). Смирнов, Г.Б. Рисунок головы /Г.Б. Смирнов. - М.: издательство «Просвещение», 1976.

Содержание

Введение	3
Анатомия тела человека	4
Кости скелета туловища	6
Мускулатура человеческого тела	12
Рисунок полуфигуры человека	20
Рисунок человеческой фигуры в действии	28
Литература	31