

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени У.Д. Алиева»**

Учебно-методический комплекс дисциплины

АНАТОМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

(профессиональный цикл, вариативная часть)

Направление подготовки

«Педагогическое образование»

профиль «Изобразительное искусство»,

«Изобразительное искусство; технология»,

«Художественное образование»

Карачаевск, 2019

Печатается по решению
Учебно-методического совета
Карачаево-Черкесского государственного университета имени
У.Д.Алиева

Анатомический рисунок. Учебно-методический комплекс / Сост. Н.С. Кириченко. – Карачаевск: КЧГУ, 2019. - 25 с.

Данное методическое пособие содержит задания по Рисунку и рекомендации по их выполнению. Предназначено для преподавателей дисциплин «Рисунок», «Анатомический рисунок» и студентам очной-заочной формы обучения Художественно-графического факультета, обучающихся по учебному плану направление подготовки 44.03.01 (050100.62) — Педагогическое образование (Изобразительное искусство), квалификация бакалавр.

Методическое пособие составлено на основании Государственного образовательного стандарта высшего образования, общей образовательной программы профиля подготовки «Педагогическое образование (Изобразительное искусство)» и на основе рабочей программы дисциплины «Анатомический рисунок».

Составитель: Кириченко Н.С. к.п.н., доцент кафедры рисунка

Рецензенты:

Бостанов М.С., зав. кафедрой рисунка, доцент
Дерева Р.М., канд. искусствоведения, доцент.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Современная педагогическая система художественного образования сохраняет традиции Академии художеств, как высокой школы мастерства. В основе этой школы лежит «учебный рисунок с натуры», ядром и сутью которого являются: наука - «пластическая анатомия» и неотделимый от этой науки — «анатомический рисунок», как основной метод познания и закрепления знаний, так необходимых художнику, для правдивого и убедительного изображения человека.

Анатомический рисунок создается с целью изучения анатомии строения человека или животного. Объектом изучения, которого является скелет человека, мышцы и механика движения.

Программный материал предусматривает последовательное освоение всех видов рисования, так как в практической работе художник сталкивается с многообразием проявлений пластической анатомии в изображении человека или животного, которые необходимо понимать и правильно оценивать.

Программные задания «Наброски и зарисовки» ставят своей целью прежде всего формирование целостного восприятия модели, умение выявлять образную суть изображаемого, быстро изображать объект. В практической работе необходимо использовать все виды набросков (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, комбинированные наброски), а также различные графические материалы.

В программе значительное количество часов отводится на практические занятия по рисунку гипсовых анатомических моделей головы и фигуры человека. Освоение этого раздела необходимо для успешного рисования более сложных моделей – головы и фигуры живого человека. Изучение анатомического строения головы должно происходить не только на академических занятиях по рисунку, но и в самостоятельной работе, в том числе с литературой. Благодаря однородности и неподвижности, гипсовая модель дает возможность изучать форму с такой точностью, которая трудна студентам при исполнении рисунка с живой модели.

При освоении курса рисунка необходимо максимально использовать технические средства и наглядно-демонстрационный материал (слайды, репродукции, плакаты, рисунки-образцы, диафильмы и т.д.). Применение их в учебном процессе значительно повышает эффективность занятий.

Следует подчеркнуть, что как бы ни были основательны познания студентов в области теории рисунка, как бы «технично» они не рисовали, основная цель их профессиональной подготовки не будет достигнута, если они не овладеют принципами создания графического образа, не разовьют в себе способность совмещать в процессе создания образа эмоциональное и рациональное начала.

Сложность и характер академических постановок, время их выполнения определены программой, однако в отдельных случаях в зависимости от уровня подготовки студентов преподавателю предоставляется право изменять их, сокра-

щать или увеличивать количество времени на их выполнение в пределах общего количества часов, отведенных учебным планом.

Целью изучения дисциплины является:

1.1. Целью изучения дисциплины является развитие творческих способностей студентов, приобретение специальных умений и навыков реалистического изображения действительности на основе знаний анатомии человека, животных и птиц.

1.2. Формирование профессиональных знаний и навыков в области анатомического рисунка, подготовка студентов к самостоятельной творческой работе.

Для достижения цели ставятся **задачи**:

- Овладение знаниями анатомии человека, животных и птиц, применительно к задачам рисунка, методами изобразительного языка анатомического рисунка.
- Приобретение умений изображения объектов живого мира, в том числе и человеческой фигуры с помощью изучения пластической анатомии на примере гипсовых слепков и живой натуры
- Усовершенствование ранее полученных навыков рисования, развитие объемно-конструктивного мышления, творческого мышления, воображения и образной памяти.
- Научить работать с натуры, по памяти и по представлению при изображении человека, птиц или животных.

Студент должен уметь:

Рисовать с натуры, по памяти и по представлению объекты реальной действительности графическими материалами на основе знаний их анатомии.

Применять знания анатомии человека, животных и птиц в своей практической и творческой работе; демонстрировать уверенность владения техниками и технологиями рисунка графическими материалами в анатомических рисунках.

Студент должен знать:

Пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы; принципы выполнения рисунков на основе анатомии человека, животных и птиц.

Рекомендуется изучение классического наследия и методической литературы по рисунку с одновременной и неразрывной связью с практическим изучением перспективы, пластической анатомии и законов распределения светотени на объемной форме.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа дисциплины «Анатомический рисунок»

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Литература
4.01	Рисунок черепа человека в трех положениях (анфас, профиль и три четверти) /Пр./	6/3	24	Л1.6 Л1.9
4.02	Изучение анатомического строения головы человека /Ср./	6/3	20	Л1.6 Л2.2 Л2.20 Л2.9
4.03	Кратковременные зарисовки черепа человека с различных точек зрения /Ср./	6/3	14	Л1.6 Л2.2 Л2.20 Л2.9
4.04	Рисунок гипсовой модели головы человека «экорше» /Пр./	6/3	12	Л1.6 Л1.9
4.05	Изучение мышц головы человека /Ср./	6/3	8	Л1.6 Л2.2 Л2.20 Л2.9
4.06	Зарисовки гипсовой модели головы человека с различных точек зрения (с натуры, по памяти и по представлению) /Ср./	6/3	10	Л1.6 Л2.2 Л2.20 Л2.9
4.07	Рисунок скелета человека в двух положениях /Пр./	6/3	18	Л1.6 Л1.9 Л2.22
4.08	Рисунок скелета человека /Ср./	6/3	12	Л1.6 Л1.9 Л2.22
4.09	Кратковременные рисунки скелета человека по памяти и по представлению /Ср./	6/3	12	Л1.6 Л1.9 Л2.22
4.10	Зарисовки отдельных узлов скелета /Пр./	6/3	8	Л1.2 Л1.6 Л2.2 Л2.20
4.11	Изучение строения скелета человека /Ср./	6/3	20	Л1.2 Л1.6 Л2.2 Л2.20
4.12	Рисунок скелета в различных позах с натуры и в движении по представлению /Пр./	6/3	10	Л1.2 Л1.6 Л2.2 Л2.20
4.13	Схематические зарисовки скелета человека в динамических позах /Ср./	6/3	12	Л1.2 Л1.6 Л2.2 Л2.20
4.14	Рисунок анатомической модели торса человека «экорше» /Пр./	7/4	12	Л1.3 Л1.6 Л1.9 Л1.12 Л2.3
4.15	Изучение анатомического строения торса человека /Ср./	7/4	8	Л1.6 Л2.2 Л2.20 Л2.9
4.16	Рисунок анатомической гипсовой модели руки и кисти человека /Пр./	7/4	20	Л1.3 Л1.6 Л1.9
4.17	Изучение анатомического строения верхних и нижних конечностей человека /Ср./	7/4	4	Л1.6 Л2.2 Л2.20 Л2.9
4.18	Наброски кистей рук /Ср./	7/4	10	Л1.3 Л1.6 Л1.9
4.19	Рисунок анатомической гипсовой модели стопы (ноги) человека /Пр./	7/4	8	Л1.3 Л1.6 Л1.9 Л1.12 Л2.3
4.20	Наброски стопы человека в разных ракурсах /Ср./	7/4	8	Л1.3 Л1.6 Л1.9
4.21	Изучение анатомического строения тела человека применительно к задачам изоб-	7/4	16	Л1.6 Л2.2 Л2.20 Л2.9

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Литература
	ражения /Ср./			
4.22	Рисунок анатомической модели фигуры человека «экорше» /Пр./	7/4	20	Л1.3 Л1.6 Л1.9 Л1.12 Л2.3
4.23	Зарисовки фигуры человека с опорой на анатомическое строение /Ср./	7/4	6	Л1.2 Л1.6 Л2.2 Л2.20
4.24	Зарисовки фигуры человека в движении по представлению с опорой на анатомическое строение	7/4	14	Л1.3 Л1.6 Л1.9
4.25	Рисунок черепа животного /Пр./	8/4	6	Л1.3 Л1.6 Л1.9
4.26	Изучение анатомии птиц и животных /Ср./	8/4	6	Л.1.1 Л1.2 Л1.6 Л2.2
4.27	Анатомический рисунок (по представлению) с чучел птиц и животных /Пр./	8/4	14	Л.1.6 Л.1.5 Л2.5 Л2.12 Л2.16
4.28	Зарисовки птиц и животных с опорой на анатомическое строение /Ср./	8/4	12	Л1.5 Л1.6 Л2.2 Л2.17
4.29	Сравнительный анализ анатомического строения человека, животных и птиц /Ср./	8/4	4	Л1.5 Л1.6 Л2.2 Л2.17
4.30	Зарисовки по представлению животных и птиц в движении, в различных ракурсах /Ср./	8/4	10	Л1.5 Л1.6 Л2.2 Л2.17
4.31	Тематический рисунок человека с животным /Пр./	8/4	16	Л1.5 Л1.6 Л2.12 Л2.17
4.32	Рисунок человека с животным /Ср./	8/4	22	Л1.2 Л1.6 Л2.10 Л2.17

Содержание практического курса

Рисунок черепа человека

Задачи: правильное ракурсное построение формы черепа с моделировкой мелких деталей; усвоить закономерность строения формы головы человека, ее конструктивно-анатомической структуры; запомнить характер формы костей с различных точек зрения, их взаимосвязь.

Ставить череп перед рисующими рекомендуется на уровне глаз, чтобы избежать сильных перспективных сокращения формы. Освещение должно быть верхнебоковым. Перед занятием на черепе человека объясняются и показываются основные кости, формирующие человеческую голову. Задачей данной работы является.

Приступая к работе, студенты прежде всего решают задачу компоновки рисунков на одном листе. На основе найденной срединной или профильной линии намечают общую массу черепа, при этом нужно по возможности сразу определить правильные пропорции мозговой и лицевой его частей, условная граница которых проходит через переносицу и глазные впадины к ушным отверстиям. Определив общую форму рисунков черепа и расположение их на листе, переходят к построению.

Решение: живописно – тональное с передачей материальности.

Материал: графический карандаш.

Формат: А – 2 (на одном листе закомпоновать три изображения черепа).

Задание на дом: зарисовки и наброски черепа человека (с натуры, по памяти, по представлению). Решение: тональное, линейная графика. Материал: по выбору студентов. Формат: А4.

Рисунок гипсовой модели головы человека «экорше»

Задачи: композиция рисунка, передача характера модели и конструктивной основы головы, пластики лица в зависимости от основных мышц. Промоделировать форму тоном, передать материальность – фактуру гипса.

В этом задании студенты должны усвоить основные пропорции и объемы головы человека, уметь взять характер, движение и широко осмыслить объект. Прорисовав основные объемы, прорабатываются детали головы. Проанализировать мышцы головы, сообразно с анатомией.

Решение: живописно–тональное с передачей материальности.

Материал: графический карандаш.

Формат: А – 2.

Задание на дом: зарисовки и наброски головы человека. Решение: тональное, линейная графика. Материал: по выбору студентов. Формат: А4.

Рисунок анатомической модели торса человека «экорше»

Задачи: композиция рисунка, передача движения, характера модели и конструктивной основы торса, пластики плечевого пояса в зависимости от основных мышц. Промоделировать форму тоном, передать материальность – фактуру гипса.

В этом задании студенты должны усвоить основные формы и объемы торса, взаимосвязь плечевого пояса со спиной, уметь взять характер, движение и широко осмыслить объект. Прорисовав основные объемы, прорабатываются детали головы. Проанализировать мышцы головы, сообразно с анатомией.

Решение: живописно–тональное с передачей материальности.

Материал: графический карандаш.

Формат: А – 2.

Задание на дом: зарисовки и наброски головы человека. Решение: тональное, линейная графика. Материал: по выбору студентов. Формат: А4.

Рисунок анатомической гипсовой модели руки и кисти человека

Задачи: композиция рисунка, характер модели и конструктивной основы руки. Промоделировать форму тоном, передать материальность – фактуру гипса.

Решение: тональное, линейная графика, живописно–тональное с передачей материальности.

Материал: Графитный карандаш.

Формат: А2.

Задание на дом: зарисовки и наброски руки, кистей рук человека на передачу характерных черт, с опорой на анатомическое строение.

Рисунок анатомической гипсовой модели стопы (ноги) человека

Задачи: композиция рисунка, характер модели и конструктивной основы сто-

пы (ноги). Промоделировать форму тоном, передать материальность – фактуру гипса.

Решение: тональное, линейная графика, живописно–тональное с передачей материальности.

Материал: Графитный карандаш.

Формат: А3.

Задание на дом: зарисовки и наброски стопы человека с натуры и по представлению.

Рисунок анатомической модели фигуры человека «экорше»

В этом задании студенты должны усвоить основные пропорции и объемы фигуры, уметь взять характер, движение и широко осмыслить объект. Прорисовав основные объемы, прорабатываются узлы и детали фигуры. Проанализировав мышцы, сообразно с анатомией.

Задачи: композиция рисунка, верно передать пропорции и объем фигуры, объем, анализ мышц, сообразно с анатомией, характер модели и движения фигуры. Промоделировать форму тоном, передать материальность – фактуру гипса.

Решение: тональное, линейная графика, живописно – тональное с передачей материальности.

Материал: Графитный карандаш.

Формат: А2.

Задание на дом: зарисовки и наброски фигуры человека в движении или в разных позах.

Анатомический рисунок (по представлению) с чучел птиц и животных

Цель и задачи: формировать навыки реалистического отображения действительности, совершенствовать навыки передачи характерных анатомических особенностей натуры.

Решение: тональное, линейная графика, живописно–тональное.

Материал: Графитный карандаш, уголь, сангина, сепия, шариковая ручка, фломастер и др. - по выбору студента.

Формат любой.

Наброски выполняются с натуры, по памяти, по представлению и воображению и имеют различные цели. Они могут служить вспомогательным материалом для длительного рисунка. Работа над зарисовками и набросками должна проводиться ежедневно и художник не должен расставаться с карандашом и альбомом.

Содержание самостоятельной работы

Изучение анатомического строения головы человека

Цель и задачи: развивать навыки использования знаний анатомии в практической деятельности, развивать навыки работы с литературой. Сведения об основных мышцах головы и шеи человека, их влиянии на пластическую характеристику. Историческая ретроспектива изображения головы человека. Характер-

ные особенности формы головы человека в зависимости от пола и возраста. Принципы изображения головы человека в разных положениях и ракурсах.

Изучение анатомического строения торса человека

Цель и задачи: развивать навыки использования знаний анатомии в практической деятельности, развивать навыки работы с литературой, определение характера модели и конструктивной основы и пластической взаимосвязи головы, шеи и плечевого пояса.

Рисунок скелета человека

Задачи: изучение основных костей и типов суставов скелета человека, соотношение частей скелета; композиция рисунка, характер модели и конструктивной основы скелета. Промоделировать форму тоном, передать объём и пространство.

Решение: тональное, линейная графика, живописно–тональное с передачей материальности.

Материал: Графитный карандаш.

Формат: А2.

Схематические зарисовки скелета человека в динамических позах

Задачи: изучение характера моделей скелета в движении, закрепление знаний о строении и пропорциях скелета человека.

Решение: тональное, линейная графика.

Материал: Графитный карандаш, уголь, тушь, шариковая ручка и др. – по выбору студентов.

Формат: А4.

Задание на дом: наброски по представлению скелета человека в движении, в сложных позах.

Изучение анатомического строения верхних и нижних конечностей человека

Цель и задачи: развивать навыки использования знаний анатомии в практической деятельности, развивать навыки работы с литературой.

Изучение анатомического строения тела человека применительно к задачам изображения

Цель и задачи: развивать навыки использования знаний анатомии в практической деятельности, развивать навыки работы с литературой. Значение научных знаний анатомии человека в передаче достоверного образа в рисунке. Закономерности распределения мышц живота, спины, конечностей.

Зарисовки фигуры человека с опорой на анатомическое строение

Задачи: композиция рисунка, характер модели и конструктивной основы головы. Промоделировать форму тоном, передать материальность – фактуру гипса.

Решение: тональное, линейная графика.

Материал: Графитный карандаш.

Формат: А3, А4.

Задание на дом: зарисовки и наброски головы человека по памяти и по представлению на передачу характерных черт.

Изучение анатомии птиц и животных

Цель и задачи: формировать знания пластической анатомии птиц и животных применительно к задачам рисунка; развивать навыки использования знаний анатомии в практической деятельности, развивать навыки работы с литературой.

Зарисовки птиц и животных с опорой на анатомическое строение

Задачи: выполнить анатомические рисунки птиц и животных разных пород с натуры, по представлению; закрепить знания анатомии птиц и животных.

Материал: по выбору студентов.

Формат: А3, А4.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Рисунок черепа

Объемное изображение черепа необходимо исполнять в трех основных видах:

- фронтальном (вид спереди);
- профильном (вид сбоку);
- «в три четверти» (при таком повороте черепа одновременно видны его лицевая и боковая части).

Весь изобразительный процесс строится по следующей схеме:

- ❖ работа над рисунком начинается с изображения общего объема черепа, затем переходят к прорисовке его частных деталей;
- ❖ по окончании рисунка совершают обратное движение — от проработки частных деталей (то есть через кропотливое изучение деталей формы) — к раскрытию сущности натуры, к созданию художественного образа в целом.

В работе с натуры необходимо сначала изображать форму черепа всю сразу, рисуя быстро, обобщенно. Потом рисовать череп долго, старательно, со всеми подробностями, с кропотливой проработкой деталей на основе приема сравнения и приема вспомогательных линий с учётом законов линейной и воздушной перспективы. В работе необходимо делать небольшие перерывы для отдыха глаз.

При изображении черепа применяется большее количество вспомогательных линий (вертикальных, горизонтальных, диагональных), что помогает точнее и подробнее, реалистичнее исполнить рисунок.

Известно, что вспомогательная линия — это тонкая, едва заметная прямая линия, проведенная через несколько наиболее характерных опорных точек в строении предмета, изображенного на бумаге (это всевозможные изломы, углы наклона, костные выступы, переломы формы, вогнутости, выпуклости, округлости и т. д.).

Вспомогательная линия объединяет и указывает общее направление сразу нескольких опорных точек формы предмета, что позволяет выявить точное месторасположение любого фрагмента формы изображаемого предмета.

Для определения пропорций в натуре пользуются приемом воображаемой вспомогательной линии.

Необходимо взять карандаш, являющийся для художника воплощением воображаемой вспомогательной линии. Данный карандаш художник наводит (вертикально, горизонтально или диагонально) на интересующий его фрагмент формы предмета и получает воображаемую вспомогательную линию, при этом наблюдает и анализирует, какие еще опорные точки строения формы предмета приходятся на данную вспомогательную прямую линию. Такое наблюдение ведется одним глазом, другой глаз закрыт, что увеличивает прицельное видение, зрение становится менее рассеянным.

Затем, сохраняя неизменным найденное направление карандаша и положение руки (вся кисть руки до локтя становится словно окаменевшей), художник переносит его, прикладывая к своему рисунку, а другой рукой с помощью карандаша обрисовывает данное направление. В целом этот процесс называется перенос воображаемых вспомогательных линий на рисунок. Далее на этой линии отмечают выявленные опорные точки, их точное расположение.

При определении направления какой-либо плоскости формы предмета или отрезка линии очертаний художник снова наводит на предмет карандаш так, чтобы он — эта воображаемая вспомогательная линия — совпала с направлением интересующей плоскости, линии. Сохраняя это направление, переносите его на свой рисунок и обрисовываете его.

Всегда необходимо подмечать параллельность тех нескольких, уже найденных вспомогательных линий. Вспомогательные линии строятся согласно общему перспективному сокращению черепа в пространстве.

В изображении черепа необходимо наметить легкими линиями все его видимые и невидимые части — для точного построения пропорций.

Для изображения черепа применяется метод линейно-конструктивного исполнения рисунка формы — это построение перспективного расположения в пространстве головы, с учетом видимых плоскостей ее формы и ее невидимых (скрытых от взора) граней.

При построении формы черепа (головой) применяется визуальный метод измерения предметов в рисунке с натуры. Он существует в изобразительном искусстве уже на протяжении многих столетий и остается неизменным.

Последовательность исполнения рисунка черепа

Для первых рисунков череп принято помещать на такой высоте, чтобы уровень глаз рисующего находился на линии глазничных впадин черепа.

Искусственное освещение натуры способствует лучшему выявлению плоскостей формы черепа.

1. Художником выбирается постоянная точка зрения на модель, а в рисунке определяется и проводится художественная линия горизонта.
2. Далее обобщенно прорисовывается объем яйцеобразной формы черепа (высота лицевой части в натуральную величину приблизительно равна 17-20 см).
3. Приступая к рисунку черепа, нужно иметь в виду, что он не имеет внешних точек опоры, при помощи которых обычно строятся предметы, непосредственно расположенные на плоскости (как, например, табуретка, стоящая на полу, ваза на столе и т. д., которые рисуются от нижнего основания, то есть от внешних точек опоры на плоскости). Поэтому череп, изображаемый в пространстве, не

соприкасающийся ни с какой поверхностью, нуждается в особом приеме построения — использовании собственных внутренних опорных точек построения. Эти опорные точки — точки отсчета дают возможность строить череп в любом повороте и наклоне. Положение черепа определяется с помощью вертикальной (серединной или профильной) и горизонтальной серединной линии:

- вертикальная серединная линия проводится от лба к подбородку (в законченном рисунке эта линия полностью повторяет рельеф черепа). При положении в фас эта линия делит лицевую часть черепа на две равные части по вертикали;
- горизонтальная серединная линия проводится по середине глазничных впадин, через переносицу и делит череп на две равные части по горизонтали (если уровень глаз рисующего находится на линии глазничных впадин черепа);
- при пересечении этих серединных линий — вертикальной и горизонтальной образуется так называемая «крестовина».

1. Переносица расположена в центре формы черепа, она делит череп на равные части (нижнюю и верхнюю). Переносица является наиболее устойчивой точкой опоры, точкой отсчета в построении рисунка черепа; относительно переносицы определяются месторасположение глазничных впадин, передних и боковых поверхностей носа, надбровных дуг и всех остальных его частей.
2. Далее карандашом измеряется и намечается ширина лицевой части черепа — это есть расстояние между наружными боковыми краями глазничных впадин.
3. С помощью визуального метода измерения предметов определяется отношение ширины лицевой части к ее высоте, а также к общей высоте черепа, к ширине боковой части и т. д.
4. Определив соотношение высоты и ширины лицевой части черепа, отделяют освещенную лицевую поверхность головы от боковых поверхностей с помощью штриховки. Затем на общем объеме лицевой части можно более точно определить положение и пропорции отдельных частей.
5. Далее намечаются три раздела в лицевой части черепа — лоб, «маска», нижняя часть. Прочерчиваются основные горизонтальные линии расположения глазничных впадин, линии надбровных дуг, основания носа, скуловых костей, линия зубов и т. д..
6. Единицей измерения в прорисовке формы черепа может быть — ширина основания носа, ширина переносицы, ширина глазничной впадины, высота среднего раздела — «маски».
7. Далее основные части черепа намечаются с помощью проведения в рисунке вспомогательных линий и приема воображаемой вспомогательной линии. Таким образом, приставив вертикальную линию к внешнему (наружному) углу глазничной впадины, мы можем наблюдать, что на эту вертикаль приходится изгиб височной кости, наибольшая выпуклость скулы, присоединение нижней челюсти к скуле и т. д. Эти выявленные на вспомогательной линии опорные точки черепа следует отметить в рисунке, а также определить и отметить в рисунке точное расстояние между этими опорными точками в соответствии с натурой. Определяются и сравниваются размеры частей черепа по отношению не только друг к другу, но и ко всей форме черепа.
8. Для того чтобы соблюсти единство в изображении парных форм (глазничных впадин, скул, лобных бугров), их следует рисовать одновременно, рассматривая верхние и нижние края глазничных впадин и скул как единую форму арки.
12. Кость нижней челюсти, состоящая из двух симметричных половин - правой и левой, представляет собой подковообразную форму. Своими ветвями нижняя

челюсть уходит под скуловой отросток. Центральная часть нижней челюсти состоит из изогнутой в середине парной формы с площадкой в центре — это подбородочное возвышение.

13. Височные кости тоже прогибаются вовнутрь под скуловой отросток это необходимо учитывать и при изображении живой модели.
14. После детальной (по сантиметрам) прорисовки конструкции форм черепа, уточнения правильных пропорций, передачи его плоскостей перспективы можно переходить к работе над светотенью, то есть выявлению освещенных и теневых мест, рефлексов, пятен натурального тона предмета.
15. Рисуя с натуры череп, необходимо запоминать общую форму каждой кости, ее основные плоскости, поскольку в дальнейшем надо в уме рисовать череп по памяти. Эти знания будут вам нужны при изображении головы человека.

Метод ведения рисунка с натуры (череп, гипсовая голова, живая голова) основан на приеме сравнения. Он заключается в постоянном (поминутном) уточнении изображаемых деталей головы путем их сравнения с натурой не только по отдельности, не во взаимосвязи, и согласованности с общими пропорциями и свет тенью головы в целом.

Те учащиеся, которые сравнивают отдельно выполненную деталь своего рисунка с аналогичной деталью в натуре и при этом не задумываются, не анализируют, как эта деталь вписывается в общую форму головы, будут иметь рисунок с нарушением масштаба и тональных отношений.

Параллельно с работой над рисунком черепа человека следует выполнять конструктивные наброски и зарисовки. Особое внимание обращать на общую форму черепа, соотношение лицевой части черепа с мозговой, ракурсное построение изображения черепа.

Целесообразно на одном листе бумаги (формат $\frac{1}{4}$ листа) выполнять несколько рисунков черепа, например два: в трех-четвертном повороте черепа, или по почти в фас, и в профильном положении. Приступая к работе, студенты прежде всего решают задачу компоновки рисунков на одном листе.

Рисунок анатомической модели фигуры человека «экорше»

Основа построения фигуры в рисунке—скелет. В каком бы сложном положении ни находилась модель, скелет как главная основа связи сохраняет соотношение частей, при котором равновесие не нарушается, а центр тяжести соответствует площади опоры.

Мышцы вместе с костями скелета создают рельеф тела, изменяющийся в соответствии с движениями частей скелета и напряжением тела. Мышцы и кости — активные органы движения, при этом мышцы изменяют форму, кости не меняются, но перемещаются в самых разнообразных направлениях.

Построение фигуры начинается с размещения ее на листе бумаги. Основные пропорции определяются на основе скелета. Место лонного сращения будет делить фигуру примерно пополам.

Если модель стоит на двух ногах равномерно, а руки опущены вниз, скелет симметричен; таз занимает горизонтальное положение, большие вертела на одном уровне. Вертикаль, опущенная из яремной ямки, упадет на площадь опоры между ног.

Если модель стоит на одной опорной ноге, а другая свободно отставлена— симметрия позы исчезнет, и вертикаль, проходящая через центр тяжести, упадет на стопу опорной ноги.

При построении фигуры необходимо обратить внимание на пространственное положение грудной клетки, таза и ног. Связующее звено всей фигуры при этом—таз.

Ось плечевого пояса, как и ось таза, зависит от наклонов по отношению к вертикали. В том случае, когда фигура стоит с опорой на одну ногу, ось таза наклонена в сторону свободно стоящей ноги.

Для пластической характеристики торса спереди имеют значение отдельные части скелета: яремная впадина, ключицы, грудина, надчревный угол и подвздошные ости таза. При построении фигуры важно знать не только скелет, но и мышцы. В работе эти знания надо умело применять.

Для характеристики спины имеют значение позвоночный столб и его остистые отростки, крестец, лопатки и задние подвздошные ости таза.

При поднятой руке ясно видна подмышечная впадина, образованная большой грудной мышцей и широкой мышцей спины, основанием впадины служит грудная клетка, покрытая передней зубчатой мышцей. При этом движении на спине открывается ромбовидная мышца в виде треугольника, ограниченная позвоночным краем лопатки, капюшонной и широкой мышцей спины.

Из практики наблюдения за натурой во время работы известно, что мышцы торса, расположенные со стороны опорной ноги, сокращаются, а с противоположной — растягиваются.

При построении нижних конечностей надо знать некоторые закономерности, например, у фигуры, стоящей на одной ноге, подвздошный гребень со стороны опорной ноги выше, а со стороны свободной ноги он ниже, ее большой вертел погружается в мышцы бедра, образуя позади себя завертельную ямку.

Опорная нога рисуется монолитно с тазом, от большого вертела вниз, ее стопа пронирована. Другая нога строится от тазобедренного сустава также вниз, но ее стопа супинирована.

Костную основу коленного сустава образуют бедро, кости голени и надколенная чашка, которая своей задней стороной примыкает к суставной поверхности бедра. Коленный сустав опорной ноги выше, чем коленный сустав свободной полусогнутой ноги в связи с наклоном таза.

На голени костный ориентир — видимая передняя поверхность большеберцовой кости и лодыжки (внутренняя и наружная), причем внутренняя лодыжка, то есть мыщелок большеберцовой кости, всегда выше, чем наружная, то есть мыщелок малоберцовой кости.

Чтобы правильно вести рисунок, необходимо построить плоскость пола или иметь ее в виду. Затем на плоскости объемно строятся стопы. Основными точками соприкосновения стопы с плоскостью пола служат пяточная кость и головки плюсневых костей. Далее проследим положение мышц с тем, чтобы в рисунке, моделируя их, не делать ошибок. От наружной поверхности подвздошной кости средняя ягодичная мышца прикрепляется сухожилием к большому вертелу.

Основа построения предплечья в верхней части — локтевая кость, а внизу конец лучевой и головка локтевой костей. При пронации лучевая кость перекрещивается с локтевой, мышцы которых и изменяют внешнюю форму предплечья.

Построение головы, черепа было подробно изучено на 2 курсе, поэтому анализировать этот процесс в данном пособии нет необходимости.

Когда модель в основном построена, найдены ее основные пропорции, характер, начинается работа над уточнением пластических форм, больших масс тела, отдельных мышц, выступов, опознавательных точек костей, суставов и сухожилий.

Анатомический разбор нужен только там, где он характеризует данную модель в зависимости от ее движения или поправки, остальное решается общо. Но обобщение должно быть грамотным на основе знаний пластической анатомии.

Наброски

Слово «набросок» говорит само за себя и означает «набросать», т.е. за короткий промежуток времени передать основную характеристику изображаемого объекта. В учебном процессе наброски необходимы как вспомогательный материал и, в то же время, как упражнения, позволяющие пополнить знания и развить навыки, полученные в процессе обучения.

Наброски отличаются именно краткосрочностью. Зарисовки более продолжительны по времени и служат другим целям. Например, работая над длительным рисунком, вы никак не можете уяснить для себя строение отдельных узлов и деталей модели. Чтобы разобраться подробнее, вам следует выполнить отдельные зарисовки мест, вызывающих затруднение, с разных положений.

Как ни парадоксально на первый взгляд, но при выполнении свободных набросков и зарисовок зачастую бывает очень полезно не «думать», а просто быстро и много рисовать. В результате что-то получается не хуже, чем при длительной мыслительной работе. Одно совершенно точно — чем больше и чаще выполняются наброски, тем лучше они получаются.

Наброски выполняются с натуры, по памяти, по представлению и воображению и имеют различные цели. Они могут служить вспомогательным материалом для длительного рисунка. Работа над зарисовками и набросками должна проводиться ежедневно и художник не должен расставаться с карандашом и альбомом.

Работая над набросками, необходимо каждый раз ставить перед собой определенные задачи, чтобы было заранее известно в каком плане надо выполнять набросок. Например, может ставиться задача передачи характерного движения или освещения, интересного ракурса натуры, выявления тональных отношений, и т.д.

Приступая к выполнению наброска, надо решить — в длину или в ширину лучше взять лист бумаги и какого размера следует сделать рисунок. Для этого легкими прикосновениями карандаша делают первоначальную разметку. Как бы ни был краток срок выполнения наброска, вначале надо подумать о наиболее рациональном и красивом размещении его на листе бумаги.

Набросок требует лаконизма в применении графических средств, в нем должна быть продумана каждая линия. Для размещения больших масс на листе надо суметь охватить одним взглядом всю натуру, уяснить себе особенности строения ее «большой формы», из множества деталей выделить главное. Несколькими выразительными линиями на рисунке наносится обобщенная форма натуры, передается ее движение.

Не следует обводить набросок контурными линиями одинаковой толщины, надо применять «живой» штрих, имеющий более сильные нажимы в теневых местах натуры и тонкие, местами совсем исчезающие линии на освещенных сторонах.

В набросках без светотеневого разбора линии являются единственным средством передачи объема. Проведенная же одинаковым нажимом вокруг всего изображения линия создает впечатление силуэта, а не объемной формы.

В набросках часто используют разные графические материалы. Четкая и строгая техника штриховых зарисовок пером, густой бархатистый тон углевых набросков и богатство переходов при работе красноватой сангиной – все это дает огромное разнообразие возможностей в решении поставленных рисуящим задач. Иногда для набросков применяют тонированную бумагу неярких цветов. Можно в ярких местах акцентировать мелом.

Наброски с натуры, например, пером и кистью без предварительной разметки карандашом приучают к творческой дисциплине в рисунке, заставляют обдумывать нанесение каждого штриха, каждой линии.

Выполнение набросков способствует развитию глазомера и умения координировать движения руки, быстро определять на глаз пропорции, подмечать характерные особенности натуры.

Передаче в наброске движения фигуры человека помогает разметка «основных» точек. При рисовании фигуры человека «основные» точки намечают в местах расположения яремной впадины, сосков, пупка и лобкового сочленения, плечевых, локтевых и запястных суставов, пяточных костей. В определении мест «основных», опорных, точек помогает знание анатомического строения человека. При разметке надо сверять расположение правого и левого колена, правой и левой ступни и т. д. Следует намечать в наброске направления центральных осевых линий конечностей и осевой линии или позвоночника.

Тематика научно-исследовательских работ

- Анализ влияния освещения на передачу формы и объема изображаемого объекта.
- Анатомо-художественная культура в системе художественного специального образования.
- Графические материалы: разновидности и методические приемы работы. (карандаш, тушь – кисть/перо, пастель, соус, сангина, цветные карандаши, акварель и др.)

- Методические приемы выполнения анатомических набросков и зарисовок
- Методические приемы проверки правильности перспективного построения анатомического рисунка фигуры человека.
- Основные закономерности пропорционального членения фигуры человека на части и использование этих знаний в рисунке.
- Линейная и воздушная перспектива в анатомическом рисунке фигуры человека.
- Передача психологического состояния в портрете на основе анатомического строения головы человека
- Особенности анатомического рисунка фигуры человека в ракурсе
- Анатомический рисунок портрета разными графическими материалами (в том числе на примере работ известных художников)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М., Изобразительное искусство. 1985.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М., 2006.
3. Гаврилов О.М., Васильев А.А. Рисунок. Живопись: Учебное пособие, Краснодар, 2002.
4. Визер В.В. Живописная грамота. Основы портрета. СПб., 2007.
5. Дерева Р.М. Рисование гипсовой головы. Учебно-методическое пособие. Карачаевск, Изд-во КЧГУ, 2008.
6. Дерева Р.М. Рисование головы человека. Учебное пособие. Карачаевск, Изд-во КЧГУ, 2008.
7. Дерева Р.М. Рисунок. Основы изобразительной грамоты. Карачаевск, изд-во КЧГУ, 2007.
8. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Учеб. Пособие / Ю.М. Кирцер. – 5-е изд., стер. – М., Высшая школа, 2003.
9. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. М.: Эксмо, 2006.
10. Ломоносова М. Т. Графика и живопись. Учебное пособие. М: АСТ Астрель, 2002.
11. Лушников Б.В. Рисунок. Портрет: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М., ВЛАДОС, 2004.
12. Макарова М.Н. Перспектива. М., Академический проект, 2009.
13. Рабинович М.С. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах. М., Изобразительное искусство, 1985.
14. Соколова О.Ю. Секреты композиции для начинающих художников. М.: АСТ «Астрель», 2002.
15. Чиварди Джованни. Рисунок. Человеческое тело. Анатомия, морфология,

пластика. М., ЭКСМО, 2004.

Дополнительная литература

1. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. Практическое руководство по рисунку и живописи. М. Сов. х-к, 1986.
2. Александрович А.Б. Основы композиции в учебном рисунке. Учебно-методическое пособие. Минске, УП «Технопринт», 2004.
3. Баммес Г. Анатомия. Берлин, 1985.
4. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. – М., Просвещение, 1970.
5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М., Советская Россия, 1961.
6. Гончаров А.Д. Об искусстве графики. М.: Молодая гвардия, 1960.
7. Елисеев М.А. Материалы, оборудование, техника живописи и графики. М., «Астрель», 2002.
8. Замятина А.Н. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. М., 1975.
9. Зорин Л.Н. Эстамп: Руководство по графическим и печатным техникам. М., Астрель, 2004.
10. Иогансон Б.В. Школа изобразительного искусства. Т. 2. М.: Изобразительное искусство, 1988.
11. Искусство рисунка./ Сост. Елышевская Г.В. М., Советский художник, 1990.
12. Карпов Е., Понкратов Н. Энциклопедия художника. М.: Внешсигма, 2000.
13. Королев В.А., Копейкин М.С. Материалы и техника рисунка. М.: Изобразительное искусство, 1960.
14. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. М., Просвещение, 1981.
15. Кулебякин Г.И. Рисунок и основы композиции. М.: Высшая школа, 1988.
16. Материалы и техники рисунка. Под ред. Королева В.А. М., Изобразительное искусство, 1987.
17. Медведев Д.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. М., Просвещение, 1986.
18. Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. М., Просвещение. 1983.
19. Радлов Н.Э. Рисование с натуры. Л.: Х-к РСФСР, 1978.
20. Рисунок, живопись, композиция. Хрестоматия /Сост. Ростовцев Н.Н. и другие. М., Просвещение. 1989.
21. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М., Просвещение. 1984.
22. Ростовцев Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка. М., Изобразительное искусство, 1983.
23. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – М., 1976.
24. Смирнов Г.Б. Рисунок головы. М., Просвещение, 1976.
25. Рисунок. Сборник учебных заданий для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов / Под ред. Г.Б. Смирнова. Л., 1963.
26. Рыбакова Л.П., Шерман С.С. Графика XVIII – XX веков. М., 1958.
27. Смит С. Рисунок. Полный курс: Учебное пособие по рисованию. М., «Астрель», 2001.
28. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. М., Просвещение. 1980.
29. Уилли Погейни. Искусство рисования. Минск: Попурри, 2001.
30. Учебный рисунок / Под ред. В.А. Королёва. М., Изобразительное искусство, 1981.

31. Хитров А. Рисунок. М., 1964.

32. Шешко И.Б. Построение и перспектива рисунка. Мн., Выш. школа, 1981.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

- ✓ Мастерские рисунка, соответственно оборудованные наглядными пособиями и стендами;
- ✓ Принадлежности для рисунка;
- ✓ Методический фонд с работами студентов, методическая литература, альбомы по искусству и анатомии, анатомические таблицы;
- ✓ Видео-комната, оборудованная видеомagneитофоном и телевизором для просмотра кинофильмов по разным направлениям истории искусства, творчества мастеров живописи.

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине

1. Для получения зачета студенты представляют на кафедру все работы, выполненные в течение семестра (академические, самостоятельные, домашние). Зачет проводится коллегиально (коллектив кафедры) на основе просмотра работ каждого студента.
 2. *Критерии оценки качества рисунка можно определить таким образом:*
- ✓ Степень владения учащимися навыками объемно-пространственного решения изображения в соответствии с натурой.
 - ✓ Грамотность выполнения изображения в соответствии с требованиями, выработанными мастерами прошлого и традиционно существующей в современности методике выполнения анатомического рисунка.
 - ✓ Целостность изображения и умение применять средства графического языка для выразительности анатомического рисунка.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте основные задачи учебного анатомического рисунка.
2. Чем отличается длительный рисунок от наброска? Каковы их цели и задачи?
3. Что мы понимаем под терминами «конструкция» в рисунке?
4. Закономерности построения формы головы человека.
5. Закономерности пропорционального членения головы на части.
6. Особенности строения формы человеческого черепа.
7. Методическая последовательность работы над рисунком головы.
8. Закономерности строения носа. Проиллюстрируйте рисунком.
9. Особенности строения формы глаза. Покажите на рисунке.
10. Перечислите основные лицевые мышцы человека.
11. Влияние освещения на передачу формы и объема головы человека.
12. Приведите примеры влияния изменения точки зрения на особенности построения головы человека.

13. Общее понятие о строении скелета.
14. Строение позвоночного столба скелета человека.
15. Строение грудной клетки.
16. Сделать анатомический анализ положения тела (симметричное).
17. Сделать анатомический анализ условий равновесия тела.
18. Общее понятие о мышцах человека.
19. Общее понятие о суставах.
20. Мышцы головы (общий обзор). Мышцы шеи.
21. Основные закономерности пропорционального членения фигуры человека на части и их использование в рисунке.
22. Характерные движения фигуры человека (бег, прыжок, ходьба, наклон и др.). Изображение схемы этих движений.
23. Значение знаний пластической анатомии человека для его изображения.
24. Значение рисунков по памяти, представлению, воображению в подготовке будущего художника.
25. Каково значение знаний о опорно-конструктивной функции скелета и рельефа мышечной системы фигуры человека в процессе рисования?
26. Какие анатомические свойства человека влияют на внешнюю изменчивость выражения лица, соответствующих эмоциональным изменениям состояния человека?
27. Перечислите основные мышцы человека, которые влияют на пластику в изображении фигуры человека.
28. Строение и пластические основы изображения мышц груди и живота.
29. Строение и пластические основы изображения мышц плечевого пояса.
30. Строение и пластические основы изображения мышц руки.
31. Строение и пластические основы изображения мышц ноги: бедра, голени, стопы.
32. Строение и пластические основы изображения мышц спины.
33. Пропорциональное членение фигуры человека.
34. Понятие центра тяжести и его значение в изображении фигуры человека.
35. С какой целью используются пропорциональные схемы рисования человеческой фигуры?
36. В чем состоят особенности рисунка человека в одежде?

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	3
Распределение часов по семестрам.....	7
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
Программа дисциплины «Анатомический рисунок».....	7
Содержание практического курса.....	9

Содержание самостоятельной работы.....	11
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ	13
Рисунок черепа.....	13
Рисунок анатомической модели фигуры человека «экорше».....	16
Наброски.....	18
Тематика научно-исследовательских работ.....	19
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	20
Рекомендуемая литература.....	20
Основная литература.....	20
Дополнительная литература.....	20
Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	21
Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине.....	22
Контрольные вопросы для самопроверки.....	22

АНАТОМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

учебно-методический комплекс дисциплины

для направления «Педагогическое образование»
профиль «Изобразительное искусство»

Редактор Н.В. Ефрюкова
Корректор Е.М. Плуговая
Компьютерная вёрстка - Н.С. Кириченко

Подписано в печать . . 2019 г.
Формат 60x84/16
Бумага офисная
Объём 1,4 усл. печ. л.
Тираж 30 экз.

Издательство Карачаево-Черкесского
государственного университета им. У.Д.Алиева:
369202, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29.
ЛР040310 от 21.10.1997.

Отпечатано в типографии
Карачаево-Черкесского госуниверситета:
369202, г. Карачаевск, ул. Ленина, 46.