

Античная скульптура: рисуем слепок головы

Г. В. Межуев,

учитель изобразительного искусства

гимназии-колледжа искусств г. Молодечно

Эпоха компьютерных технологий, безусловно, накладывает свой отпечаток на все сферы жизни, в том числе на искусство. Однако творческая энергия, эмоции, чувства, мастерство, вложенные автором в произведение, не могут быть заменены ничем.

Рисование слепков древних скульптур служит трамплином для приобретения юными художниками навыков рисования живых моделей, для правильного понимания, систематического и поэтапного изучения природы и способов ее выражения. Ребята учатся разбираться в тонкостях строения головы человека, отрабатывать навыки рисования портрета, преодолевать трудности, неизбежно возникающие в процессе создания рисунка. Это могут быть ошибки в пропорциях, нечеткое моделирование формы элементов головы, неумение связать их с общей формой. Формированию необходимых навыков посвящен урок изобразительного искусства «Зарисовка слепка головы античной скульптуры».

Цели урока:

- содействовать усвоению понятий *точка зрения, линия горизонта*; формированию умений правильно находить композиционное решение, определять положение и пропорции отдельных частей натуры и полностью объёма головы; формированию умений по моделированию формы головы тоном.

- содействовать развитию речи (художественные термины), мышления, сенсорной сферы (глазомер, ориентировка в пространстве и времени); двигательной сферы (мелкая моторика, умение управлять своими действиями, работая за мольбертом).

- создать условия для формирования гуманности, вежливости, дисциплинированности, требовательности к себе, добросовестности, ответственности.

Ход урока

1. Организационный момент

Приветствие; подготовка рабочих мест учащихся, проверка готовности к уроку; повторение техники безопасности на уроке.

2. Повторение и закрепление изученного

Вводное слово педагога. Создание психологического настроя на учебную деятельность и активизация (сосредоточение) внимания.

3. Теоретическая часть урока

Конструктивные особенности строения формы головы и положение головы в пространстве

От рисующего требуется прежде всего правильное понимание конструктивной основы формы и умение передать её в линейном рисунке. При изображении головы человека также необходимы анализ ее конструктивной основы и умение выразить ее в линейно-конструктивном рисунке.

Анализируя конструктивную основу формы головы, можно отметить ряд закономерностей, которые необходимо учитывать при рисовании:

- деление схемы головы на основные и вспомогательные плоскости при помощи профильных, поперечных и осевых линий;

- выявление и определение большой конструктивной формы, основы головы, на линии перехода, слома и стыки плоскостей.

Мотивационное обеспечение урока

Рисование гипсовых слепков служит подготовкой учащихся к дальнейшему изучению анатомии человека. Эта работа развивает точность изображения, тренирует зоркость, дисциплинирует художника, воспитывает эстетический вкус. Гипсовая голова является хорошей моделью для начинающего художника. Она неподвижна и однородна по фактуре, что облегчает процесс построение формы и передачу пропорций.

Этапы выполнения зарисовки слепка головы античной скульптуры

Композиционное размещение изображения на листе

Для того чтобы решить эту задачу, необходимо определить величину изображения относительно плоскости листа бумаги и выбрать место расположения изображения. Большое значение для успешного решения композиции учебного рисунка имеет

умение мысленно представить на плоскости листа бумаги будущее изображение. Приступая к рисунку, необходимо посмотреть на натуру со всех сторон, чтобы понять общий характер формы, размер и положение головы в пространстве. Размер изображения определяется пропорциями головы, отношением высоты к ширине. Наклон головы и освещение также влияет на композиционное размещение. Выбор точки зрения, с которой объект изображения смотрится наиболее выразительно, помогает решить композиционную задачу.

Хорошей композицией учебного рисунка головы считается такая, когда левая и правая, верхняя и нижняя части плоскости листа бумаги не повторяются между собой по величине и конфигурации и не требуют отсечения или добавления, изображение выполнено в верхней части бумаги; достигнуто зрительное равновесие всех частей рисунка.

Построение гипсовой головы

Приступая к рисунку гипсовой головы, нужно иметь в виду, что изображаемая условно без торса, она не имеет тех внешних точек опоры, при помощи которых обычно строятся предметы. В связи с этим голова, изображаемая в пространстве сама по себе, не соприкасающаяся ни с какой поверхностью, нуждается в особом приёме построения – в использовании собственных «утренних точек опоры». Эти внутренние опорные точки дают возможность строить голову в любом повороте и наклоне

Первая стадия рисования гипсовой головы

Вначале положение головы и шеи в фас при отсутствии опорных точек определяется с помощью вертикали и горизонтали: намечается линия от середины лба до середины подбородка, проводятся также линии, определяющие направления глаз и других перемещающихся параллельно им форм. Определив соотношение высоты и ширины модели, следует обозначить ее общий овал и положение шеи, затем наметить основной объём головы, отделяя для этого лицевую поверхность головы от поверхностей, идущих к затылку. На этом общем объёме головы можно более точно определить положение и пропорции отдельных частей.

Вторая стадия рисования гипсовой головы

Намечая основные части лица, расположение глаз, лба, носа, рта, подбородка, сравнивайте их размеры по отношению не только друг к другу, но и ко всей форме головы. С каждой вновь вводимой деталью увеличивается количество сравниваемых

величин, и поэтому очень важно, чтобы первоначальные пропорции больших форм не были нарушены.

Переносица, расположенная в центре всех форм, является наиболее устойчивой точкой, по отношению к которой определяются места для глазничных впадин, передних и боковых поверхностей носа, надбровных дуг.

Форма головы ограничивается прямыми и кривыми поверхностями. Перспективно сокращаясь и соприкасаясь друг с другом, они являются объёмной основой рисунка. Определение этих поверхностей в натуре и последующее воспроизведение их на бумаге – это и есть построение объёма на плоскости листа.

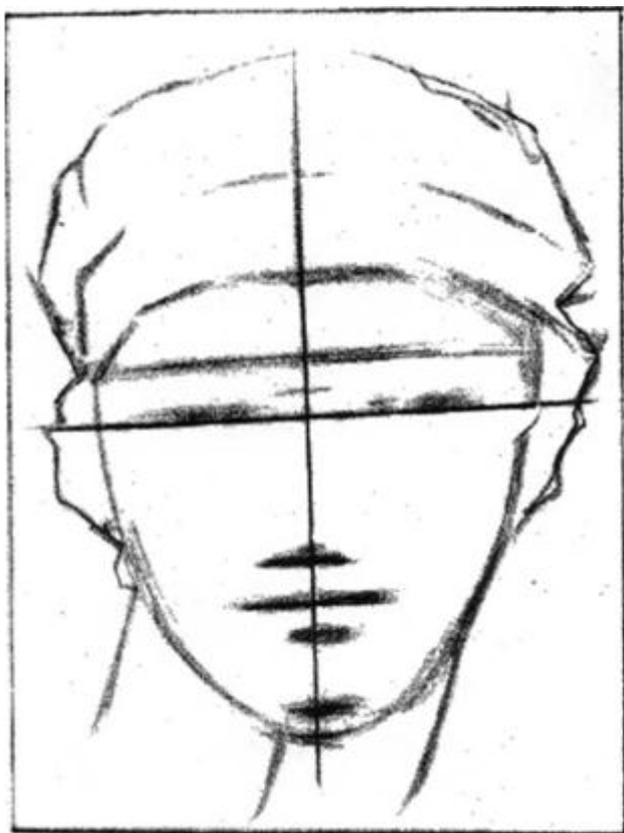

Рис. 1. Первая стадия

Рис. 2. Вторая стадия головы

Третья стадия рисования гипсовой головы

Выявляя основные поверхности, не следует опасаться некоторой на первых порах упрощённости и резкости в их трактовке. Правильное понимание объёма головы характера ее основной формы, умение увидеть взаимосвязь всех её частей несравненно важнее преждевременного вырисовывания мелких деталей – бровей, зрачков, ноздрей.

В объёмном построении головы нужно идти таким путем, каким идёт скульптор,

который не имеет возможности начать свою работу ни с контура, ни с деталей, а начинает непременно с больших поверхностей, образующих данный объём. Совокупность этих поверхностей даже в своём предельно упрощённом виде представляет уже реальную объёмность, являющуюся основой для дальнейшей разработки деталей.

Четвертая стадия рисования гипсовой головы

Наметив правильно конструктивную основу изображения головы, можно переходить к выявлению объёма средствами светотени. Если на предыдущем этапе были взяты большие тональные отношения, то теперь нужно переходить к анализу и проработке деталей. Этот этап самый трудоемкий, требующий точного анализа каждой отдельной детали в её связи со всей головой.

Обобщение начинается с проверки и уточнения пропорций головы, затем проверяются тональные отношения. Необходимо еще раз отметить самое темное и самое светлое место в натуре и от них, сопоставляя полутона, перевести рисунок к целостному решению. Затем следует обратить внимание на степень проработки деталей. По четкости рисунка детали дальнего плана должны быть менее проработанные, переднего – менее.

Рис. 3. Третья стадия

Рис. 4. Четвертая стадия головы

4. Практическая часть

Задание:

- а) прочесть предложенные рекомендации по выполнению построения и рисунка гипсовой головы;
- б) внимательно рассмотреть предложенную для рисования модель;
- в) проанализировать предложенные рекомендации и применять их в работе над гипсовой головой;
- г) придерживаться последовательности в работе.

Полезные советы

При выполнении гипсовых голов следует избегать бесформенного размазывания теней и вытирания резинкой пятен света. Штрих, как бы обнимающий форму, является лучшим средством ее передачи.

Умение сравнивать изображение с натурой, находить и исправлять ошибки является необходимым условием для успешного выполнения рисунка.

Учащиеся приступают к практической работе, в ходе которой учитель проводит как общие консультации, так и индивидуальные. Во время работы ученики должны научиться сознательно применять полученные знания на практике.

5. Рефлексия

6. Заключительная часть

Подведение итогов урока может проходить в форме выставки, демонстрации, анализа, выставления отметок.

Приложение

Уровни оценивания

1–4 балла	знать	правила компоновки, построения, определение положения и пропорций отдельных частей гипсовой головы
	уметь	грамотно разместить голову на листе, выполнить построение головы в целом и отдельных частей головы лица, показать объем тоном
Дополнительно к первому уровню		

5–8 баллов	знать	законы композиционного построения на листе, правила построения отдельных частей лица в зависимости от перспективного сокращения
	уметь	строить форму головы при помощи перспективно сокращающихся и соприкасающихся поверхностей, определять положение и пропорции отдельных частей головы, тщательно прорабатывать детали тоном, выполнять рисунок штрихом, стремиться к передаче объема
Дополнительно ко второму уровню		
9–10 баллов	знать	правила выполнения гипсовых моделей, последовательность ведения работы, правила объемного построения головы и правила выявления объема тонов
	уметь	сравнивать изображение с натурой, находить и исправлять ошибки, последовательно вести работу над рисунком, передавать характерные черты изображаемой природы