

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минцаев Магомед Шавалович
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.09.2023 11:48:51
Уникальный программный ключ:
236bcc35c296f119d6aafdc22836b21db52dbc0797

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М. Д. Миллионщикова**

Кафедра «Архитектура»

Даудова Ф.Х.

Рисунок головы человека

**Методические указания
по дисциплине «Рисунок»**

к курсовой работе для студентов специальности 270301 «Архитектура»

Грозный – 2013 год

Составитель: доцент кафедры «Архитектура» Даудова Ф.Х.
Рецензент: к. арх., зав. кафедрой «Архитектура» Насуханов Ш.А.

**Методическая разработка рассмотрена и утверждена на заседании
кафедры «Архитектура»**

Протокол № от « » 2013 г.

**© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования**

**«Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М.Д. Миллионщикова», 2013**

«Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры. Рисунок является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки».

Микеланджело

Быстрый рост общего культурного уровня всего населения нашей страны, естественно, вызывает и развитие эстетических требований, предъявляемых ко всему, что окружает современного человека, на производстве, дома, на отдыхе. В связи с этим инженеры, архитекторы должны заботиться не только о том, чтобы совершенствовать технику строительства, чтобы строить быстро, прочно, дешево, но и о том, чтобы строить красиво.

Для того чтобы претворить в эскизы, а затем в проект, возникающий у архитектора или инженера архитектурный облик здания или инженерного сооружения, и архитектор, и инженер должны свободно владеть техникой рисунка.

В архитектурной среде существует вредное заблуждение, что знание рисунка архитектору необходимо только для того, чтобы «красиво оформить» проект. Между тем для архитектора, так же, как и для художника, рисунок - это, прежде всего, средство, точно выразить свою мысль.... Много идей остается невоплощенными из - за неспособности выразить их на бумаге.

Рисунок конкретизирует отдельные этапы работы архитектора, убеждает в правильности или, напротив, в неправильности найденного решения. Особенно необходим и полезен рисунок на первоначальной стадии проектирования.

Архитектор, не умеющий рисовать, никогда не сумеет компоновать. Но владение графикой нужно не только архитектору или инженеру, разрабатывающему проект здания и сооружения, оно необходимо и для

изображения любого механизма, инструмента, любой детали. Рисунок в его простейшей форме нужен многим работникам различных областей науки и техники.

Особенно необходимо развитие пространственного представления, умение в графике выразить свои творческие мысли и передавать их другим при создании сложных строительных машин, как, например, шагающего экскаватора, при проектировании сооружений или величественных высотных зданий - гордости нашей эпохи.

Чтобы лучше выявлять свои творческие замыслы, студенты - архитекторы должны, поэтому в совершенстве овладеть наглядным языком рисунка.

Образцы высшего мастерства классического рисунка дали великие русские художники А.Е.Егоров (1776 - 1851), К.Л.Брюллов (1799 - 1852), А.А.Иванов (1806 - 1858), И.Е.Репин (1844 - 1930), В.И. Суриков (1848-1916), В.А.Серов (1865-1911) и многие другие.

Особо следует указать на исключительные достижения в области графики гениальных русских архитекторов - В.И.Баженова (1737 -1799), М.Ф.Казакова (1738 - 1813), А.И.Вороникина (1760 - 1814) и др., которые дали прекрасные образцы архитектурного рисунка.

Огромным вкладом в культуру советского искусства является творчество художников старшего поколения - И.А.Фомина (1872 -1936), В.А.Щуко (1878 - 1939), А.В.Щусева (1873 - 1949) и др.

Рисунок является основой изобразительных искусств: живописи, скульптуры и архитектуры. Особенно необходимо умение рисовать архитектору и инженеру - строителю.

Архитектору и инженеру - строителю в их практической деятельности в большинстве случаев приходится рисовать без натуры, по представлению, связывая свое представление пространственного образа с ортогональными проекциями (план, фасад, разрез).

Для того, чтобы быть способным вызвать в себе яркий пространственный образ и затем изобразить его графически или в виде условных чертежей или наглядных перспективных рисунков, необходимо иметь достаточно развитое пространственное представление и практику графического изображения.

Развитие пространственного представления, способности представлять предметы и их явления в их реальных объемно -пространственных формах и связях достигается, конечно, не сразу. А путем долгого и систематического наблюдения и изучения этих явлений в природе и путем практических упражнений в рисовании с натуры и без натуры - по памяти.

Самый процесс проектирования начинается с рисунка. В рисунках и набросках проектировщик заносит на бумагу свои творческие мысли: уточняя, изменяя и совершенствуя в ряде таких набросков первоначальный замысел, он находит, наконец, нужные формы. Рисунок помогает конкретизировать творческий замысел.

Для архитектурной специальности курс рисунка является важным средством развития пространственного мышления и зрительной памяти, способности правильной оценки соотношений и масштабности форм.

Курс рисования в строительных вузах имеет своей задачей преподавать учащимся основы графической грамотности и развивать у них практические навыки в иллюстрировании своей технической мысли наглядными графическими изображениями.

Для достижения этой цели необходимо научиться изображать на плоскости объемно-пространственные предметы.

Исходя из этого, в курсе рисования ставятся следующие задачи:

1. Научить наблюдать натуру для передачи и в рисунке; развить способность видеть в наблюдаемом предмете не случайные его свойства, а основу и особенности его строения (конструкции); развить умение подмечать характерные детали и связь отдельных частей и их

- роль в образовании целого; правильно оценивать на глаз соотношения форм и оттенков цвета;
2. Ознакомить учащихся с техникой рисунка и принципами построения реалистического изображения объемных форм на основе метода наблюдательной перспективы;
 3. научить грамотно и быстро делать зарисовки строительных объектов и деталей с натуры, по памяти и представлению;
 4. Дать общие сведения о цвете, ознакомить и привить элементарные практические навыки живописи акварелью;
 5. Дать методические указания для самостоятельной работы по рисованию.

Основой обучения рисованию являются упражнения в рисовании с натуры, а затем по памяти и представлению. Упражнения должны проводиться в строгой последовательности, что является одним из условий правильного и быстрого развития всех качеств хорошего рисовальщика, чем лучше будут усвоены начальные правила и приемы изобразительной графики, тем легче и быстрее будут впоследствии решаться и более сложные графические задачи.

Наряду с практикой рекомендуется заниматься и теорией изобразительного искусства - ходить в музей, читать литературу по искусству, показывать свои работы художникам и друзьям, принимать участие в выставках. Только так можно достаточно объективно оценить свою работу и достигнутые успехи, увидеть свои ошибки и недостатки, на которые требуется обратить внимание.

Рисунок – основа для всех видов изобразительного искусства. Одновременно он может выступать как самостоятельный вид графики и творческой деятельности взрослого в ребенка. Рисунок – структурная основа любого изображения: графического, живописного, скульптурного,

декоративного. Поэтому овладение школой рисунка – есть первоначальное и необходимое условие для профессионального художественного развития и образования студентов.

Цель преподавания дисциплины Рисунок - овладение студентами изобразительно-выразительными средствами, освоение техники рисунка для дальнейшего использования в практической деятельности как творческой, так и педагогической.

Содержание разделов дисциплины:

- рисунок – основа всех видов изобразительного искусства;
- разновидности рисунка; познание окружающего мира, его выразительность – основа рисунка;
- пропорции, закон золотого сечения;
- композиционные приемы и средства в рисунке;
- перспектива в рисунке;
- различные художественные техники;
- рисование предметов плоской формы;
- рисование объемных геометрических тел (куба, цилиндра, пирамиды, призмы);
- рисование гипсовых орнаментов;
- рисование драпировок и тканей различной фактуры;
- рисование натюрморта в сочетании с природными элементами;
- рисование объектов природы: земли, неба, воды;
- рисование элементов пейзажа: цветов, трав, кустарников, деревьев;
- городской и сельский пейзаж (пленэр);
- рисование насекомых, птиц, рыб, животных;
- рисование архитектурных конструкций и форм;
- рисование головы человека: гипсовой модели, живой модели, создание портрета;
- рисование фигуры человека: отдельных частей тела; общей фигуры в статике;

- стилизованный (декоративный, абстрактный) рисунок любого содержания;
- творческая работа по собственному замыслу (зачетная).

Краткий перечень семинарских занятий:

- методы и способы создания рисунка;
- художественно-выразительные средства рисунка;
- форма в рисунке;
- линия, штрих, мазок, пятно в рисунке;
- свет и тень в рисунке;
- графические художественные материалы и техника работы с ним

Рисунок - это еще и выразительность внутренней формы, план, моделировка.

Энгр

«Разберите, например, лицо. Вы увидите, что все оно заключается в четырнадцати главных планах: один—середина лба с лобными буграми, два плана от лобных бугров к височным костям, два – от грани височных к скуловым, два — от скуловых к краю нижней челюсти, два — глазничных, два — от глазничных к носу и углу рта, два—от рта до скуловой кости и жевательной мышцы и один — от носа до конца подбородка. И все человеческие лица всегда заключаются в этих четырнадцати планах; изменяется лишь форма планов, но не границы и не число»

Рисунок головы человека.

Голова является сложной формой, определяемой анатомическим строением костей человека.

Рассмотрим средние обобщенные пропорции частей головы.

Если разделить высоту головы на 3,5 части, тогда одну часть займет нижняя часть лица - от подбородка до кончика носа, вторую часть займет нос, третью часть лоб и половину части - видимая часть волос при прямом положении головы середина головы находится на уровне зрачков глаз. Если нижнюю часть лица от подбородка до кончика носа разделить на три части, то верхняя из этих трех частей будет соответствовать расстоянию от кончика носа до линии губ. Если высоту средней части лица от кончика носа до бровей разделить подобным образом на три части, то верхняя из этих трех частей будет равна расстоянию от линии бровей до разреза глаз. Ширина лица между скулами равна высоте двух частей лица от подбородка до линии

бровей. Промежуток между глазами равен ширине глаза. Высота уха равна длине носа. Ухо и нос располагаются на одной высоте при прямом положении головы.

Основными задачами в рисунке головы является передача поворота и наклона, построение и выявление характера формы головы.

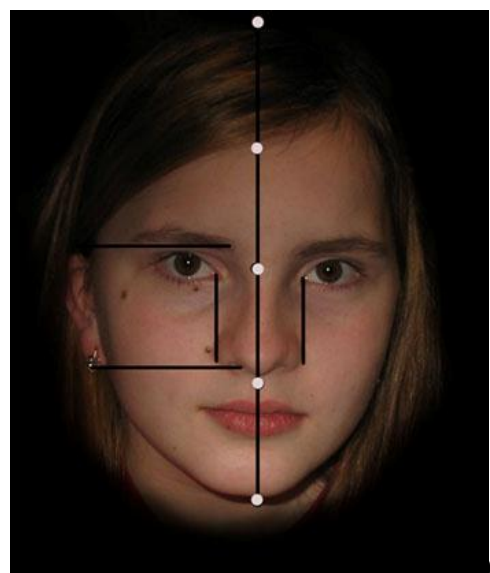
Построение головы на рисунке необходимо проводить в строгом соответствии с анатомическими особенностями натуры, последовательно идя от общего к частному, подчиняя каждую деталь основной общей форме.

Процесс рисования головы представляется в следующем виде.

Основные пропорции лица.:

Прежде чем приступать к рисованию изучите свою модель на предмет пропорций.

1. Голова по вертикали от самой высокой точки темени до конца подбородка делится на две равные части корнем носа или внутренними углами глаз.
2. Каждая из половин делится на две равные части: верхняя - линией волос, нижняя - основанием носа. Получается четыре равные части.
3. Расстояние между глазами примерно равняется ширине носа у основания.
4. Место и величина ушей определяются местами и расстоянием от бровей до основания носа.

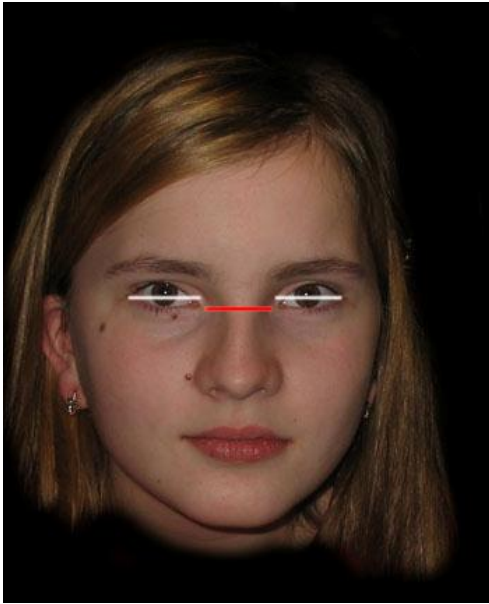
5. Глаз, по форме, напоминает шар. Он погружен в глазную впадину и прикрыт верхними и нижними веками. Видимая часть глазного яблока покрыта прозрачной роговой оболочкой, за которой находится диск радужной оболочки со зрачком в центре. В перспективном искажении, при повороте головы, радужная оболочка и зрачок будут иметь форму эллипса.

6. Рисуя глаза нужно следить за направлением взгляда. Оси зрения скрещиваются в одной точке, за исключением, когда взгляд направлен вдаль. Тогда оси зрения будут параллельны.

7. Чтобы соблюсти единство в изображении глаз, их следует рисовать одновременно.

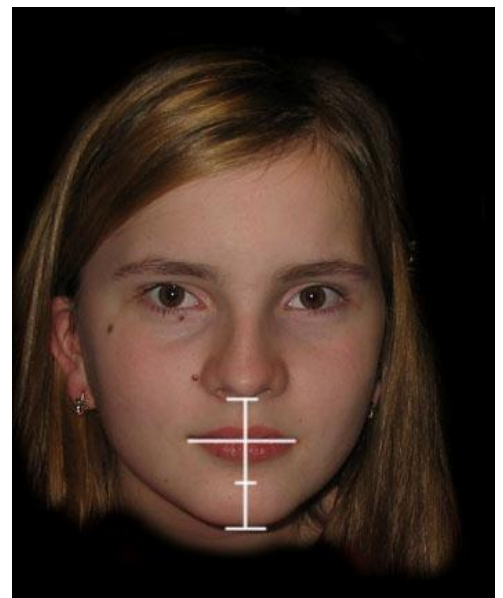
8. Расстояние между глазами в среднем соответствует величине глаза.

9. Нос состоит из двух боковых поверхностей, передней и нижней, где находятся ноздри.

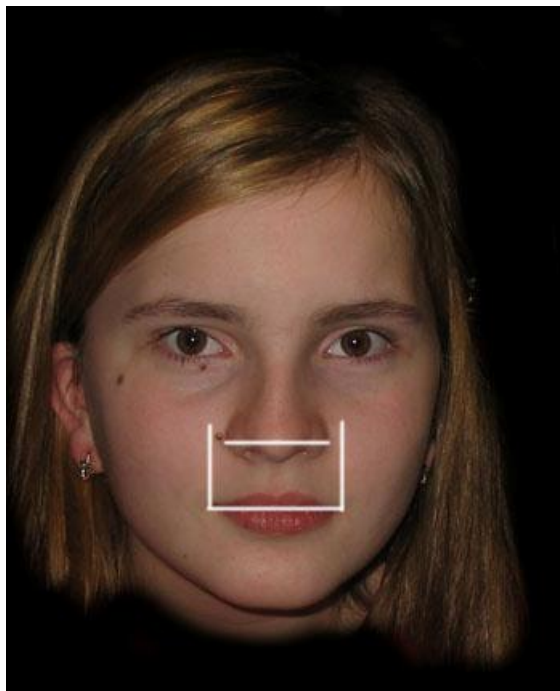
10. Нижняя челюсть определяет овал лица.

11. Расстояние от конца подбородка до разреза рта всегда больше, чем от разреза рта до основания носа. Иногда его определяют отношением 2:1.

12. Рот всегда шире крыльев носа

Такие пропорции встречаются не всегда, рисуя голову с натуры, надо сравнивать между собой эти части, чтобы определить пропорции данной модели. Мне повезло, моя модель полностью соответствовала всем канонам.

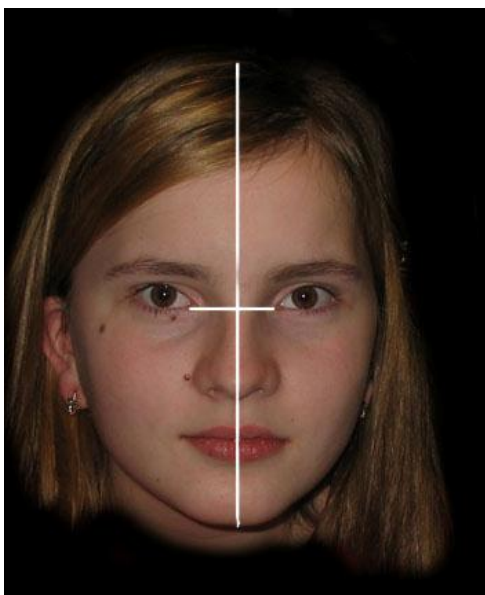

Построение

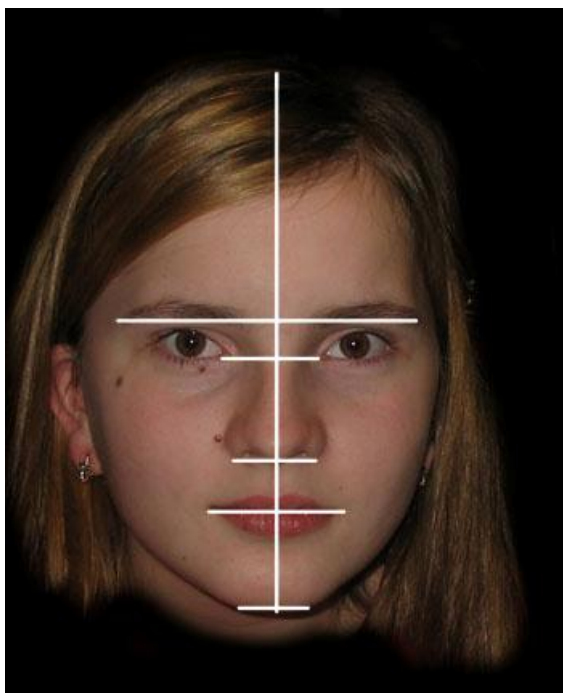
ГОЛОВЫ

Важная роль в построении головы принадлежит вспомогательной срединной линии. От нее располагаются на равном расстоянии парные детали (глаза, уши, брови, крылья носа, углы рта), при помощи других вспомогательных линий перпендикулярных срединной

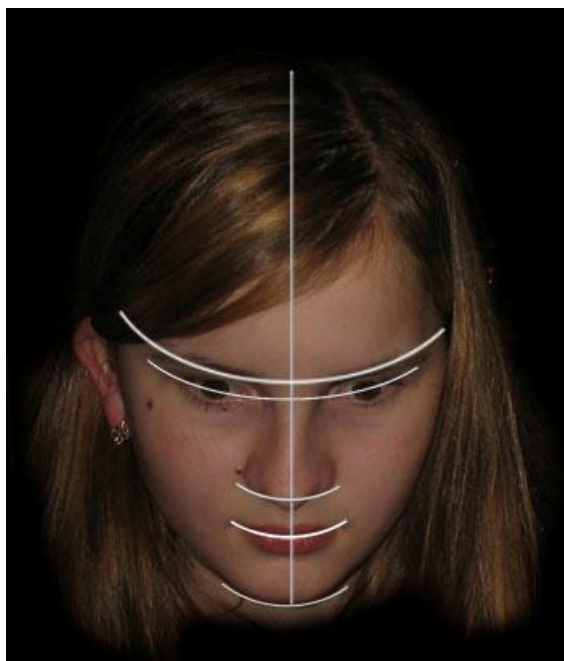
Главнейшей линией является линия, пересекающая срединную перпендикулярно в области корня носа или внутренние уголки глаз. В сочетании с срединной линией она образует крестовину.

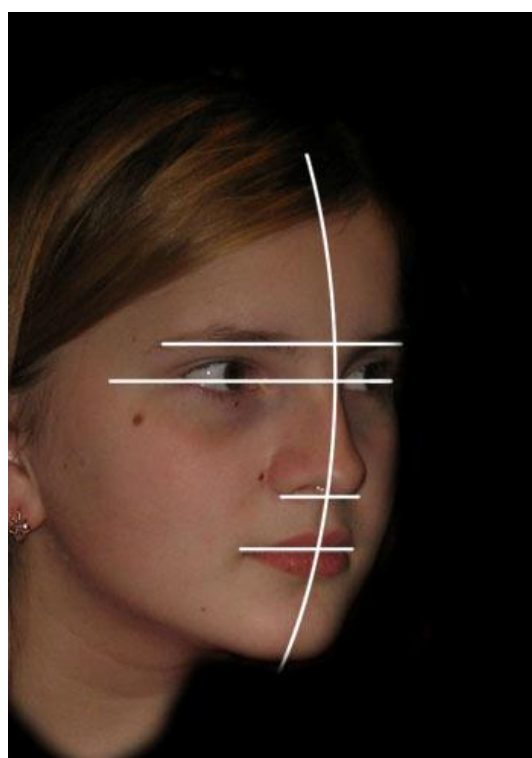
Пересекаются эти две линии на переносице. Поэтому переносица является ключевым моментом, относительно которой строится вся голова. Потом достаточно провести еще несколько вспомогательных поперечных линий на уровне основания носа, разреза рта, бровей.

При расположении лица в фас, вспомогательные линии будут прямыми.
При при фасовом положении, но опущенной головы, срединная линия будет прямой, а поперечные будут дугообразные

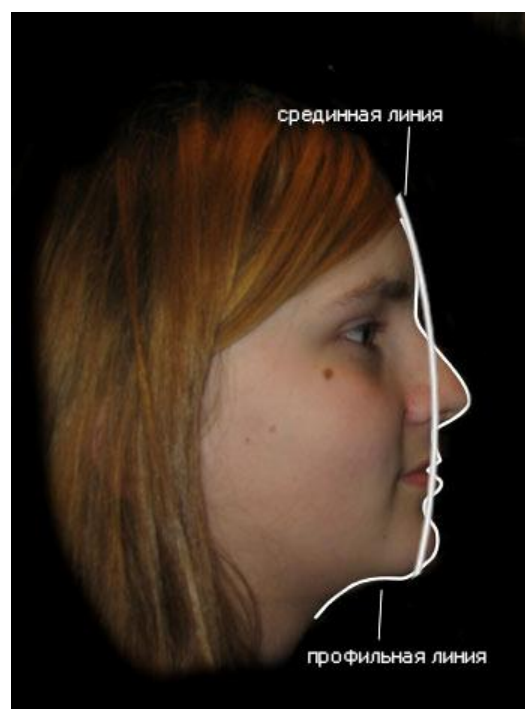
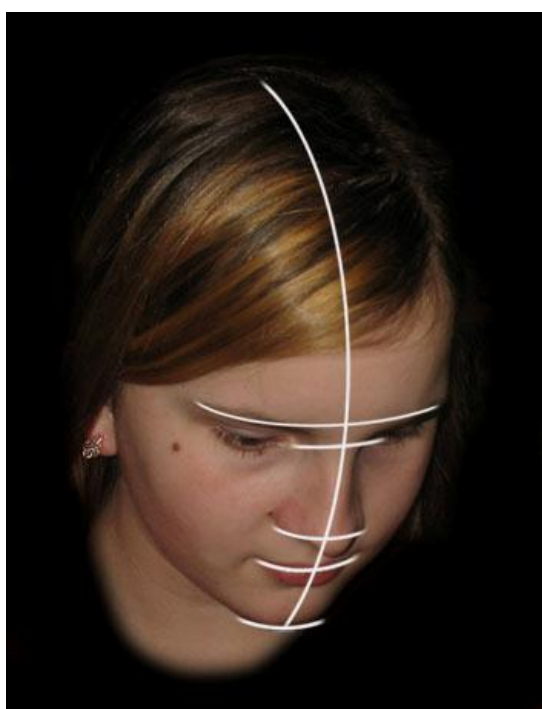
При повороте головы форма линий меняется

Чем больше повернута голова тем сильнее изгиб дугообразных линий.

Срединная линия отличается от профильной. Профильная проходит по всем выступающим точкам лица: кончик носа, губы.

А срединная дугообразная и минует их. Они совпадают только при фасовом расположении лица.

Поэтапное

рисование

ГОЛОВЫ

Выбирая модель, помните, что светотень играет очень большую роль в придании объема. Сравним две фотографии:

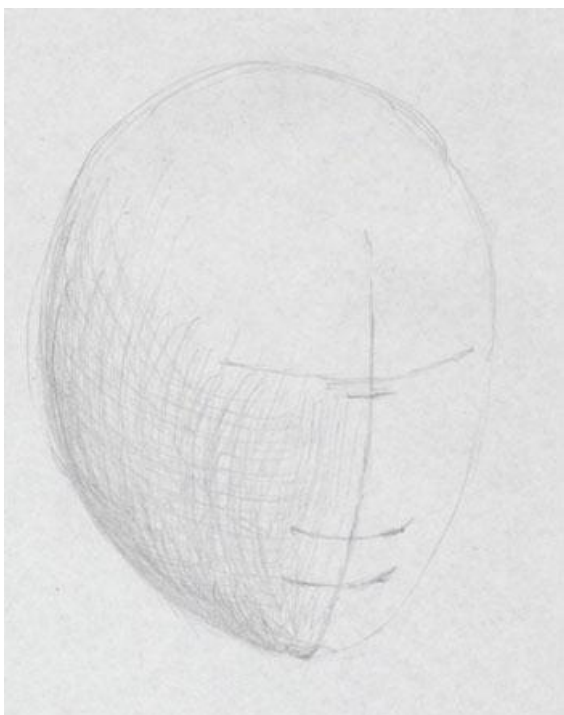
При какой освещенности лучше получится рисунок? Я думаю ответ очевиден. При второй.

Поэтому если вы хотите сделать портрет с фотографии, никогда не снимайте со вспышкой. Осветите лицо сбоку. Эффект будет гораздо лучше.

1.Стадия

(наброски выполнены в карандаше, потом отсканированы)

Установив основные пропорции лица, важно определить характер формы головы. Голова может быть яйцеобразной или напоминать формой шар. Наметив форму, положим основную тень, проводим вспомогательные линии

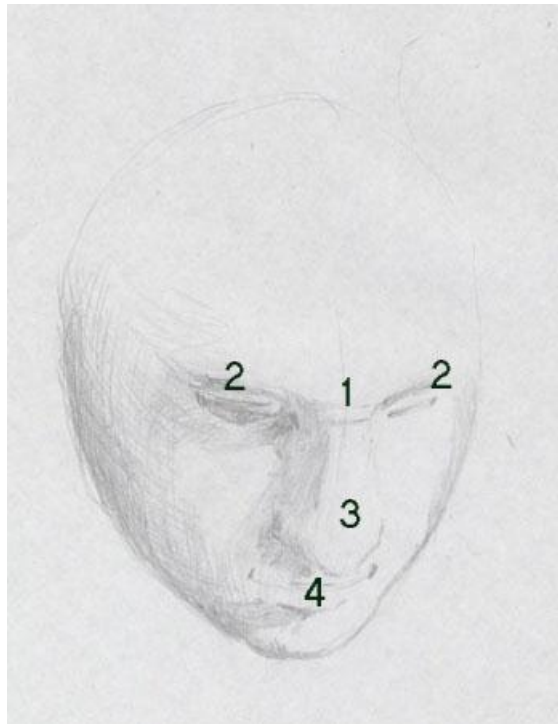
2.Стадия

Ориентируясь на вспомогательную крестовину, ставим размеры глазничных впадин, намечаем переднюю и боковые поверхности носа. В общих чертах определяем форму рта, подбородка. А также, проведя линии от глазничных впадин и основания носа

3.Стадия

После предварительной разметки, приступаем к обозначению формы посредством светотени. И обозначению отдельных деталей лица

Процесс детализации должен быть подчинен определенной системе. Нельзя разбрасываться, так вы не достигнете хорошего результата.

- Начинать надо с переносицы. Это основное центральное место на голове. В верхней ее части отмечаем поперечную складку. Ориентируясь на нее определяем величину глазных впадин, помечаем расположение внутренних уголков глаз, потом внешних и всего глазного яблока.

- Разрез открытого глаза напоминает параллелограм, форма которого меняется в зависимости от поворота головы и направления взгляда.

- На этом этапе уже должен быть выявлен характер. То есть те детали, которые характерны для данной модели: разрез, посадка глаз

- От глаз идем к носу. Определяем положение ноздрей, отделяем их

полутонами от крыльев.

- Далее переходим к губам
Параллельно работаем с тенью. Некоторые элементы головы, на которых
оказалась тень, могут быть освещены. Тогда стираем ластиком все лишнее (в
моем лучае это щека)

4. Стадия

Начинаем уточнять и прорабатывать отдельные детали головы.

Возможно мой рисунок небезупречен. Я просто хотела передать основные моменты на которые следует обратить внимание, и так же показать основные стадии построения рисунка.

А вот работы художника. Автор неизвестен, т.к. это учебный рисунок.

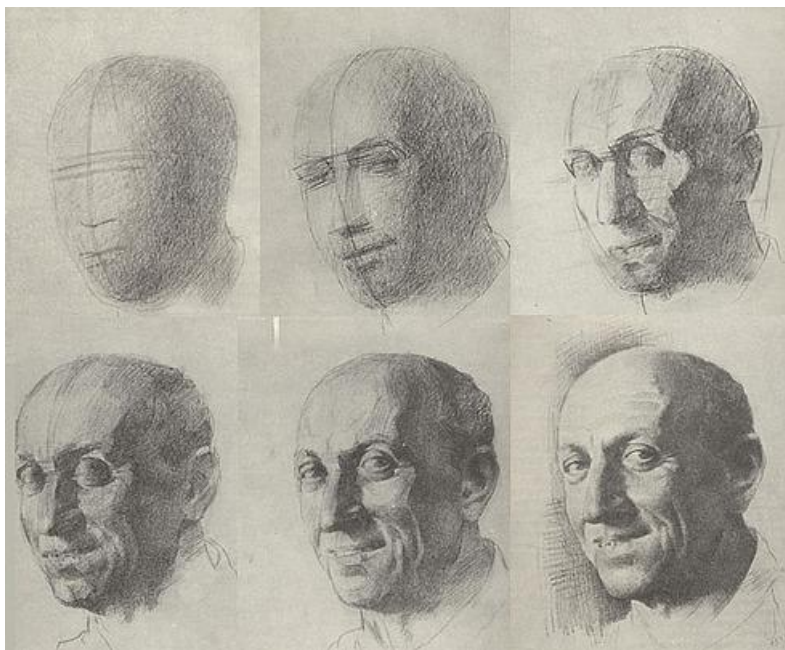

Иллюстрация взята из книги: А.М.Соловьев, Г.Б.Смирнов, Е.С.Алексеева «Учебный рисунок».

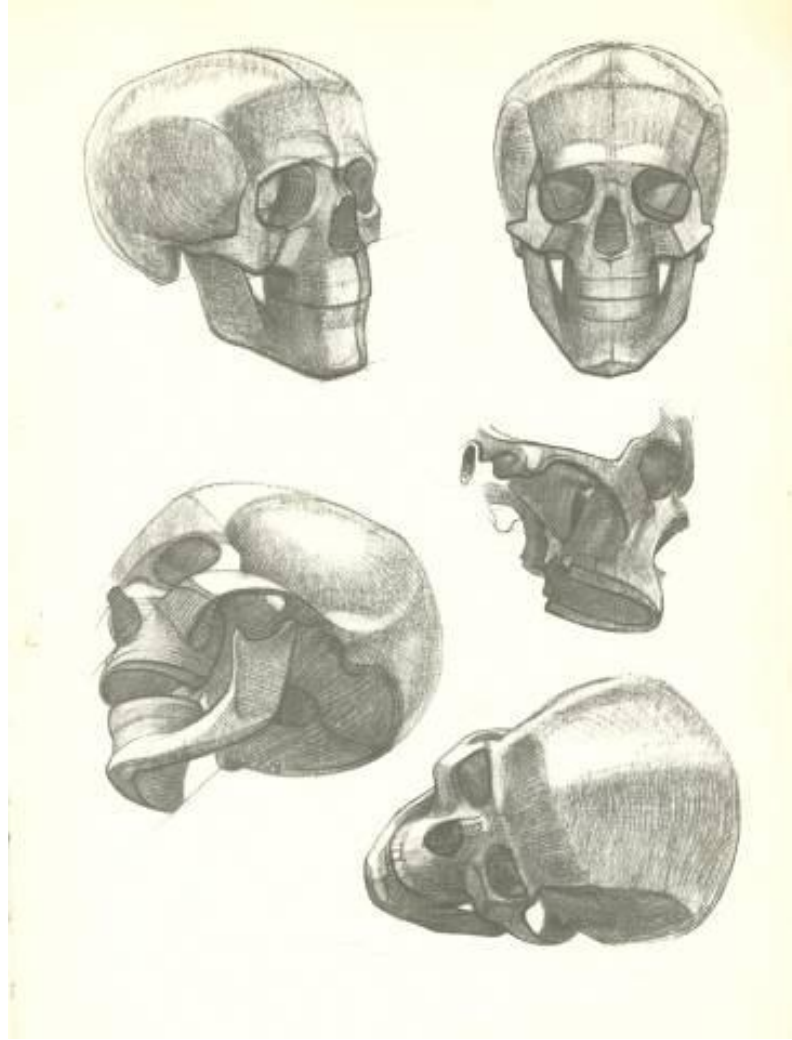

Рисунок черепа в разных ракурсах и поворотах.

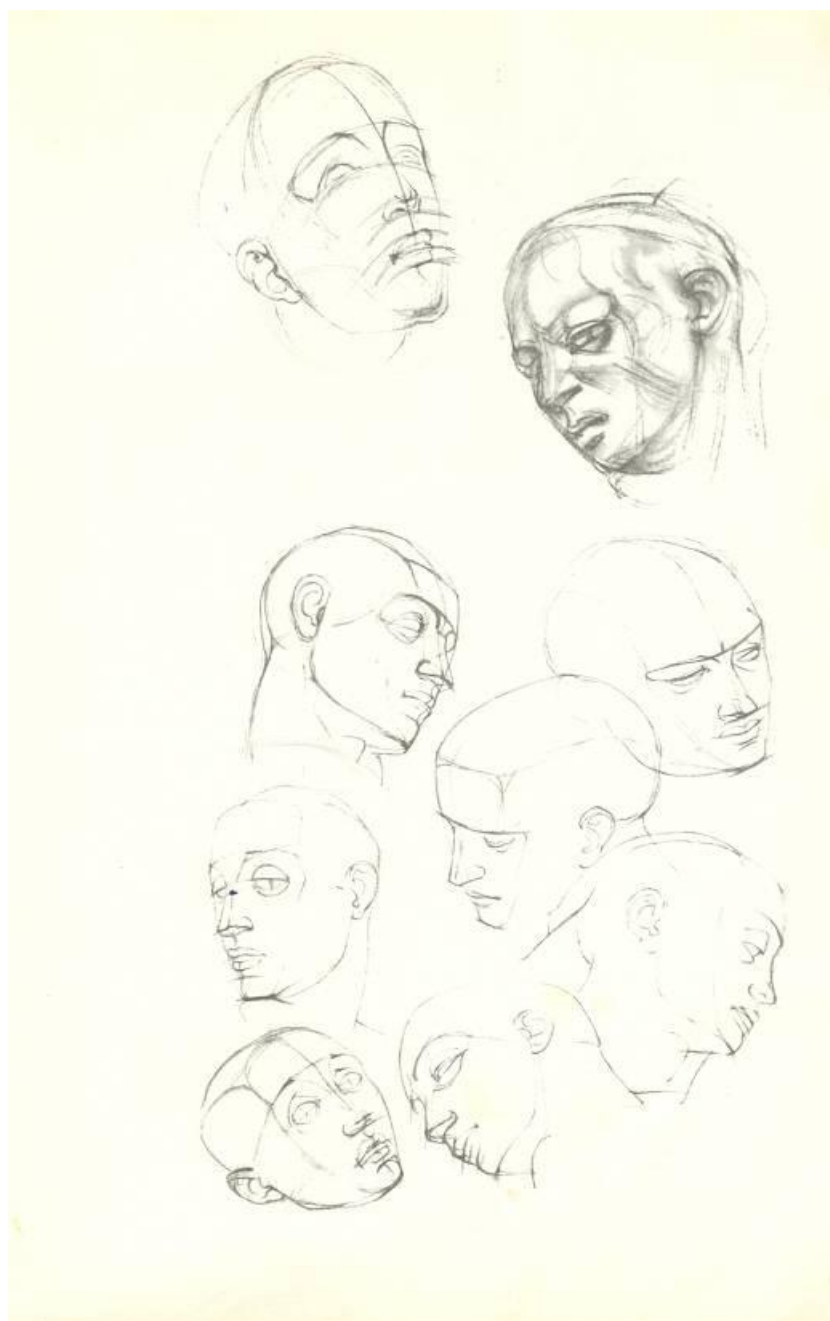
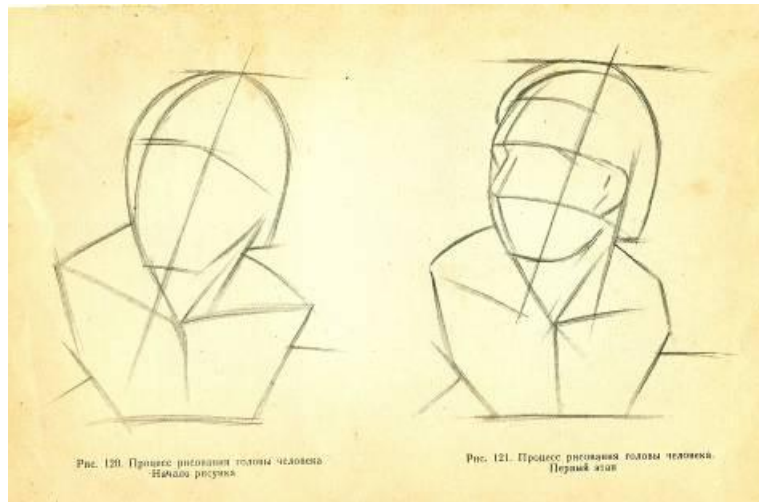

Рисунок головы в разных ракурсах и поворотах.

Процесс рисования головы человека. Поэтапное рисование.

Ясаев И.
«Портрет горянки»

Бриков А
«Портрет девочки»

Бриков А
«Портрет неизвестного»

Тесаева Р.
«Автопортрет»

Бриков А
«Портрет художницы»

Список использованной литературы.

1. Лапин В.А., Основы рисования для строителей - М., 1953
2. Ростовцев Н.Н., Учебный рисунок - М., Просвещение, 1985
3. Соловьев А.М., Смирнов Г.Б., Алексеева Е.Г., Учебный рисунок - М., 1953
4. Анисимов Н.Н., Основы рисования - М., 1974
5. Королева В.А., Учебный рисунок - М., 1981
6. Максимов О.Г., Рисунок в архитектурном творчестве - М., издательство Архитектура-С, 2003
7. Бесчастнов Н.П., Живопись – М., изд. центр ВЛАДОС, 2001
8. Беда Т.Б. Основы изобразительной грамоты. – М., 1969
9. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. – М., 1989
10. Даниэль С.М., Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке линий, красок и воспитании зрителя – Л., 1990
11. Кузин В.С., наброски и зарисовки - М., 1981
12. Ростовцев Н.Н., Академический рисунок. – М., 1995
13. Ростовцев Н.Н., Учебный рисунок. – М., 1985
14. Лебёдко В.К., Развитие пространственных представлений на занятиях рисунком / Методические рекомендации для студентов первого курса художественно-графических факультетов – М., 1985
15. Наглядное пособие «Учебный рисунок. Портрет. Фигура человека – Мн., 2001.