

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская художественная школа города Тихорецка муниципального
образования Тихорецкий район

Методическая разработка
**«Пропорции фигуры человека.
Человек в движении»**

Выполнила преподаватель
Мелконян К.А.

г. Тихорецк
2020 г.

Аннотация

Данная методическая разработка рассматривает вопросы рисования фигуры человека. Здесь изложены основные правила, пропорции, даются примеры и рассматриваются упражнения. «Пропорции фигуры человека. Человек в движении» актуальная тема не только на уроках рисунка, но и при работе над станковой композицией. Теоретические вопросы и практические упражнения при рисовании фигуры человека рекомендуется применять в последовательности от простого к сложному.

Содержание

Введение.....	4
Объяснительная записка.....	5
Пропорции фигуры человека разных возрастных периодов.....	6
Упрощенная анатомия	9
Поза и «язык» тела	10
Быстрые наброски	13
Фигуры в положении сидя	16
Фигура в положении стоя.....	19
Заключение	23
Список использованной литературы:.....	24
Приложение А	25
Приложение Б.....	26
Приложение В	27
Приложение Г	28

Введение

Усвоение основных пропорций фигуры человека важно при изучении изобразительной грамоты, и как самостоятельный этап в общем художественном образовании, а так же как подготовительный этап при составлении станковой композиции, где надо изображать фигуру человека. Кроме этого, у обучающихся появляется возможность участвовать в различных конкурсах по рисунку. Изучение основных пропорций и правил рисования фигуры человека является одним из важных моментов начального профессионального художественного образования детей и является первой ступенькой на пути получения среднего и высшего художественного образования. Практическая работа обучающихся в этом направлении развивает глазомер, руку и закладывает основы собственного художественного почерка.

Методическая разработка рассматривает в общих чертах фигуру детей: мальчиков и девочек различных возрастов и их возрастные особенности; рассматриваются особенности мужского и женского телосложения; основы костно-мышечного строения и пропорции фигуры в целом. Даются способы рисования человека в движении с помощью схематичного изображения схемы человека или его костяка.

Цель методической разработки – изучить не только построение человеческого тела, но и рассмотреть отдельные его части в пропорциях и взаимосвязи, выделить основные правила построения фигуры человека в движении, т.е. в какой-то конкретной позе и донести до обучающихся в доступной для них форме. Кроме того практические упражнения дадут навыки рисования фигуры человека в движении с различной степенью проработки.

Дидактические задачи, которые должна решить методическая разработка:

1. мотивация и стимулирование деятельности обучающихся на уроках, определение целевой установки на каждом этапе работы;
2. активация полученных ранее знаний и осмысленное формирование новых понятий;
3. формирование навыков, основанных на наблюдении за натурой;
4. применение новых понятий и умений на уроках изобразительного искусства.

Дидактические методы при изучении правил рисования фигуры человека:

1. информационно-рецептивный, когда рассматриваются вопросы теории и даются иллюстрации к основным понятиям;
2. репродуктивный, когда рассматриваются примеры и делаются теоретические выводы;
3. проблемный, когда сначала задаются вопросы, а как это выполнить практически, совместными усилиями обучающихся и преподавателя решается в процессе урока, в том числе разбирается последовательность выполнения задания и приемы.

Способы деятельности преподавателя с группой, как правило, носят фронтальный и индивидуальный характер. Они подбираются так, чтобы были созданы оптимальные условия для формирования знаний, умений, навыков и развития способностей.

Объяснительная записка

Методическая разработка выполнена для лучшего усвоения обучающимися темы рисования фигуры человека. Методическая разработка рассчитана для обучающихся 10 - 15-ти летнего возраста. Она может быть использована в условиях работы в кабинете, а так же при самостоятельной работе обучающихся.

Чтобы научиться рисовать фигуру человека, видеть пропорции фигуры, недостаточно знать общее строение тела, нужны знания отдельных его частей. На уроках обучающиеся рисуют чаще всего с натуры позирующего одноклассника. Первая задача наметить в общих чертах положение и величину головы, торса, ног, рук. Постоянно должны промеряться пропорции, общий наклон. Центр тяжести должен быть проверен – он проходит на вертикальной линии, проходящей через пупок. Набросав в общих чертах костяк натуры, прорабатываются основные мышцы шеи, спины, рук, ног. Дети часто забывают, что икроножные мышцы выпуклые и рисуют ноги очень тонкими. Шея, в основном, имеет форму цилиндра, голова – шаровидная, с вытянутой лицевой частью. Движение тела должно быть зафиксировано линией идущей от яремной ямки по груди, животу, а дальше через опорную ногу до пятки. Правильно изобразить эту линию – значит определить положение тела в пространстве. Рисуя со спины, нужно отыскать соответствующую линию, проходящую через спинной хребет, ось симметрии ягодиц и далее по ноге, которая служит опорой.

Определить эту линию важно, так как от нее ведется все дальнейшее построение. После схематического изображения наброска головы с торсом, определяем размер рук и ног и подробнее прорисовываем торс. В его основе лежит костный каркас. Переднюю часть его составляет выпуклая грудина, она несколько наклонена относительно позвоночника. Ключицы связаны с лопатками и спереди прикрепляются к груди. Верхушку плеча составляют наружный край ключицы, верх лопатки и верхние конечности, и это обеспечивает подвижность плеча. При поднятии руки вверх, поднимается и ключица. Ребра (их 12 с каждой стороны) образуют грудину, которую можно сравнить с приплюснутой бочкой.

Кости таза не так выступают как ключица и лопатка. Наружная нижняя поверхность тела заканчивается краем тазовой кости, он определяет форму торса в его нижней части.

Сзади костным остовом торса служит спинной хребет. Скелет шеи связан непосредственно с черепом, седьмой шейный позвонок ясно виден на позвоночнике. Спинной хребет имеет S-образную форму хорошо видимую сбоку. Начало сгиба хребта приходится на восьмой позвонок.

Для того чтобы добиться на плоской поверхности листа наилучшего впечатления трехмерного объема – рельефности, мало найти только контур. Большую роль здесь играет светотень и ее соотношение. Если выполнить правильно световые и теневые пятна, а так же блики и рефлексy, то рисунок будет производить правдивое живое впечатление.

Пропорции фигуры человека разных возрастных периодов

Чтобы научиться рисовать человека, нужно знать отношение частей его фигуры относительно величины головы. Знание пропорций фигуры человека поможет сделать зарисовки с натуры и по воображению. В разные периоды жизни пропорции фигуры человека имеют свои особенности. Так, в детском возрасте голова помещается по высоте фигуры 5-6 раз, у подростка – 7 раз, у взрослого – 8 раз. (Рисунок 1.)

Сравнивая все части фигуры с головой, видно, что ширина плеч составляет две высоты головы взрослого человека, а длина ног – 4 высоты головы. Туловище с головой равняется половине высоты фигуры.

Длину головы можно сравнить с длиной ступни ног, а длина лица равна длине ладони. Эти величины иногда отличаются.

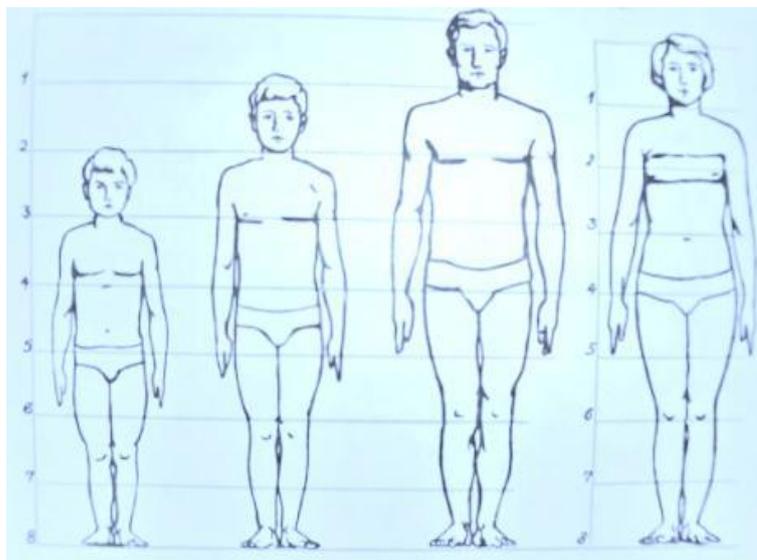

Рисунок 1. Пропорции фигуры человека разных возрастных периодов

Начинать рисовать фигуру человека необходимо с проведения вертикальной воображаемой линии, на которой откладываются у взрослого человека 8 равных частей, у подростка – 7 равных частей, у ребенка – 5-6 в зависимости от возраста.

Зарисовки можно выполнять карандашом, углем, сангиной, фломастером и акварелью.

Можно начинать изображение с линейного изображения основных костей человека. Прорисовав «скелет» постепенно обрисовываем мягкие ткани фигуры и дальше одежду. (Рисунок 2.)

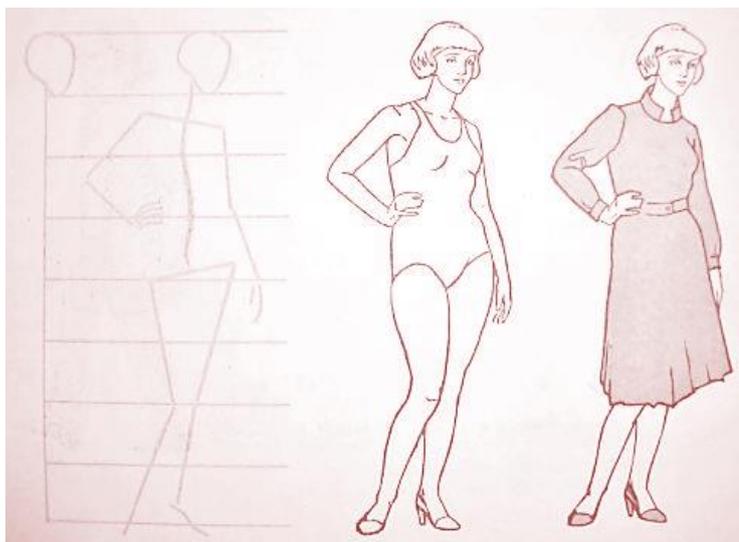

Рисунок 2. Женщина в движении

Начинать рисунок необходимо от схематического линейного каркаса до очертаний одетой фигуры. Обратите внимание, что низ платья выполняется не горизонтальной линией, а полуovalом. Женская фигура отличается от мужской более округлыми линиями.

Фигура человека в движении. (Рисунок 3.) Линейный каркас фигуры способствует быстрому определению пропорции и движения.

Зарисовки фигуры человека с натуры. Поупражнявшись в выполнении фигуры человека в несложной позе, лучше всего стоящего прямо перед вами, можно приступить к схематическим зарисовкам положения человека в позах, подходящих для темы вашего занятия. Это могут быть фигуры бегущего человека, боксирующих людей, фехтовальщиков, людей играющих в мяч, и в других позах.

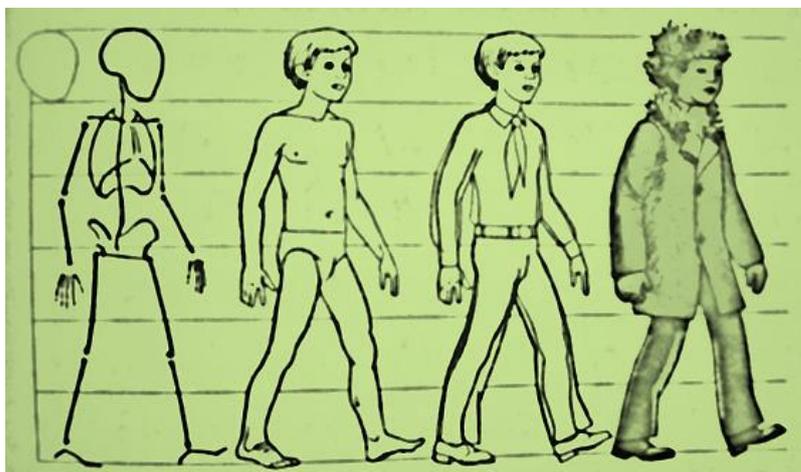

Рисунок 3. Фигура человека в движении

Мальчика в движении надо выполнить, соблюдая пропорции используя основной костяк фигуры.

Зарисовки фигуры человека с натуры лучше начинать мягким карандашом. Характер линий передает пластичность фигуры. И линии разные по толщине – это придает рисунку

большую живость, легкость, выразительность. Можно выполнять рисунки акварельной кистью, разными тонами, проложенными по форме натуры.

Выполнение зарисовок кистью без предварительного карандашного рисунка дисциплинирует и помогает вырабатывать точность рисунка.

Девочка постарше. (Рисунок 4.) Ее пропорции ближе к пропорциям взрослого человека.

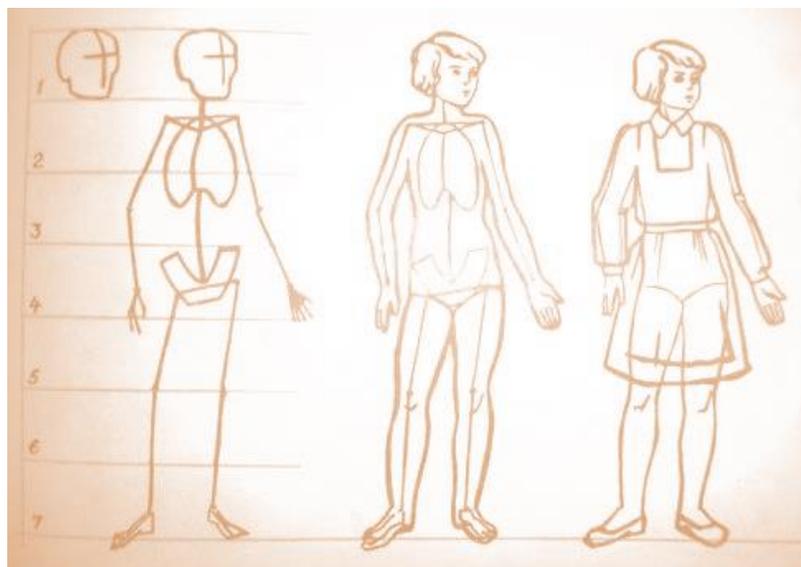

Рисунок 4. Подросток

Упрощенная анатомия

Полезно кое-что знать об анатомии человеческого тела для того, чтобы лучше улавливать суть позы. Скелет, костная структура, на которой держится все тело, располагается в некоторых местах очень близко к коже, что позволяет правильно отметить ключевые моменты положения частей тела относительно друг другу.

Ключом к любой позе является положение позвоночника как основного стержня, на котором держится все тело. В верхней части позвоночника находится плечевой пояс, от которого зависит расположение верхних конечностей, а нижней – тазовый пояс (бедр), определяющий положение и движение ног. Выступающие точки по линии тазового пояса определяют изгиб бедер, в то время как выступающие точки в области ключицы показывают, как расположена грудная клетка. Столб позвоночника соединен с этими точками и держит голову, обеспечивая ее подвижность.

Мышцы, которые закреплены на скелете, достаточно массивные и придают округлость формам торса и конечностей. Мышцы торса покрывают грудную клетку и брюшную полость, образуя собою своеобразный щит. (Рисунок 7.)

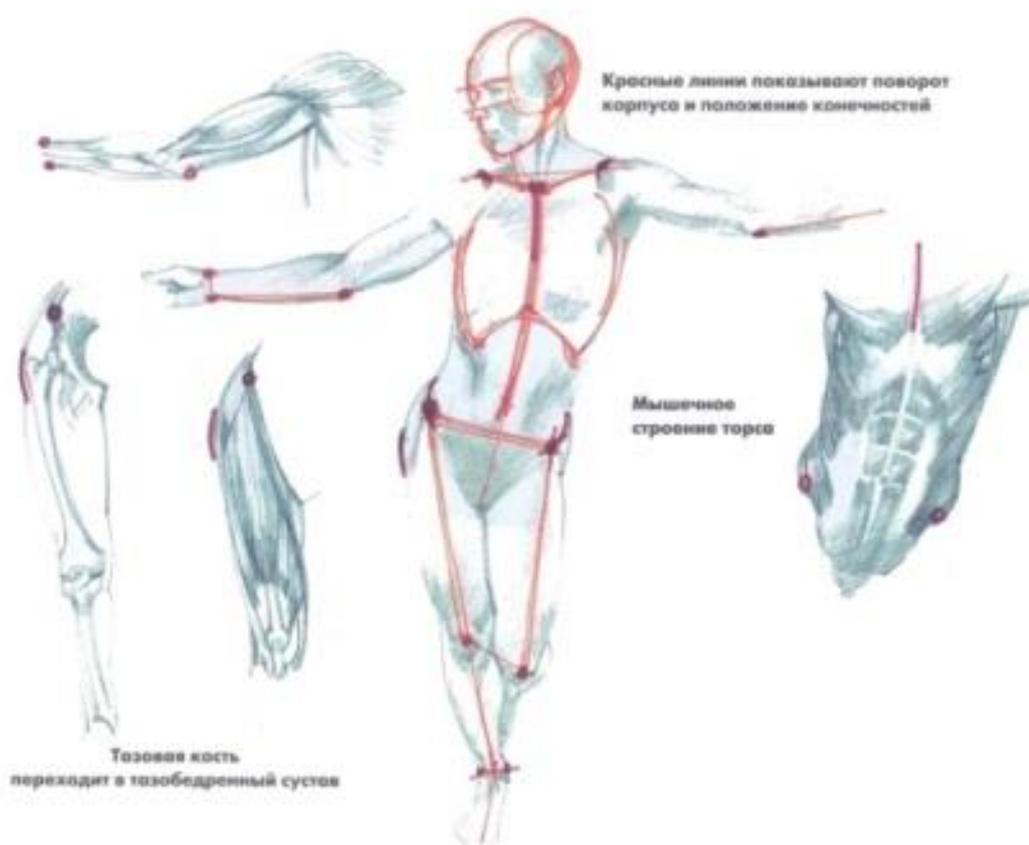

Рисунок 7. Выступающие кости

На этой схеме красные точки показывают, где кости, составляющие скелет, проходят очень близко под кожей. Основные точки на передней части торса означают внутренние и внешние точки ключиц и линию костей тазового пояса. На конечностях эти точки находятся там же, где и цилиндрические суставы.

Поза и «язык» тела

Поза, которая стала привычной, может быть либо отражением одной из черт характера, либо говорит о том, что у человека плохое чувство равновесия или тонус мышц. Очень часто неосознанные позы и движения – когда человек, например, наклоняется вперед или отклоняется назад, горбится или расставляет руки и выпрямляет плечи – говорят о состоянии человека даже больше, чем выражение лица. Всегда, когда вам предоставляется возможность, не привлекая внимания окружающих, наблюдать за позами, в которых люди сидят или стоят. Особенно полезно наблюдать за группой из двух или трех человек и отмечать особенности наклона головы, движения рук, характерные позы и особенности осанки людей.

Модель, которая первый раз позирует для вас, может стесняться и сидеть в закрытой, слишком зажатой позе; или поза может быть чрезмерно расслабленной или свободной. Поэтому рекомендуется сначала зарисовать в уме первую позу и подождать, когда человек расслабится и примет более свободное и естественное положение, которое он обычно принимает, когда спокоен и отдыхает.

Взаимосвязь поз. Игроки в карты сидят в совершенно разных позах – человек слева расслаблен и откинулся назад, в то время как его компаньон, наоборот, наклонился вперед, опирается на колени, и его поза выглядит очень напряженной. (Рисунок 8)

Рисунок 8. Взаимосвязь поз

Скрытые эмоции. Скрещенные ноги, замкнутая линия рук и наклон вперед говорит о том, что человек нуждается в защите. Это легко прочитывается, особенно когда такая поза подчеркнута опущенными ресницами, устремленным вниз взглядом и ничего не выражающими губами. (Рисунок 9.)

Рисунок 9. Скрытые эмоции

Выражение чувств. Та же модель встала в позу, которая говорит, что она готова к конфликту или бросает вызов, - руки на поясе, бедра резко повернуты, взгляд прямой и решительный. (Рисунок 10.) Попробуйте встать в подобную позу сами перед зеркалом или попросите вашу модель сделать это.

Рисунок 10. Выражение чувств

Быстрые наброски

Делать наброски людей в обычной жизни, когда модели не только не позируют, но даже и не знают, что вы их рисуете, может показаться непростым делом. Такие наброски не должны вас пугать.

Главное в создании набросков заключается в частой практике. Для этого необходимо носить с собой блокнот для набросков и необходимые инструменты, чтобы быть готовыми к рисованию в любое время.

Для выполнения удачного наброска необходимо выбрать место, с которого вам будет удобно рисовать и будет все видно. Кафе на открытом воздухе или уголок парка со скамейками идеально подойдут для этой цели – люди там некоторое время сидят и только потом встают и начинают активно двигаться, а кроме того, в таких местах обеспечена постоянная смена натуры. Если ваша модель сменила позу, начните делать новый набросок. У многих людей существует ограниченный выбор поз, и возможно, что модель вернется в прежнее положение. Прохожих рисовать намного труднее, в основной части работы придется полагаться на зрительную память. Чем больше будет у вас опыта, тем быстрее и лучше будет получаться рисовать наброски.

Крупный план и композиция наброска

Быстрый набросок крупным планом двух женщин достаточно отражает эмоциональное состояние этой группы. Дополнительно изображение гитариста добавило наброску контекст. (Рисунок 11.)

Рисунок 11. Быстрый набросок

Разные позы. Музыканты и певцы иногда малоподвижны во время выступлений. Другие люди по большей части не будут знать, что вы на них смотрите, и это позволит уловить живое выражение лица или движение. (Рисунок 12.)

Рисунок 12. Разные позы

Иногда выбранные модели могут заметить, что вы их рисуете, и с удовольствием будут позировать. (Рисунок 13.)

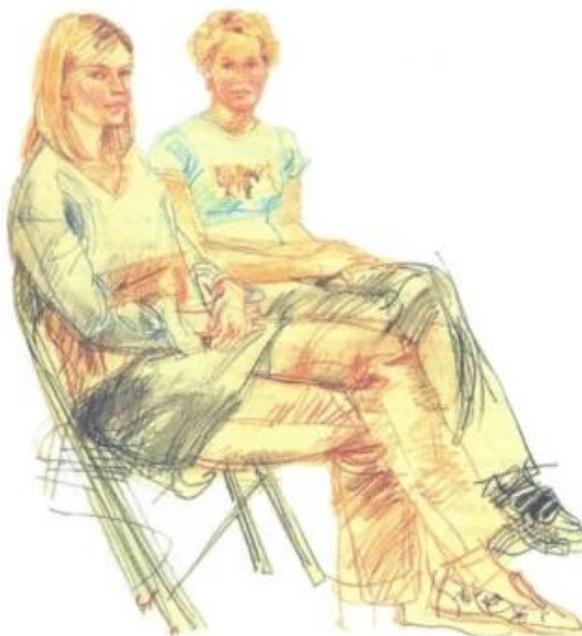

Рисунок 13. Модели позировют

Далее необходимо обратить внимание на то, что линейный каркас фигуры человека способствует быстрому определению пропорций и движения. (Рисунок 5.)

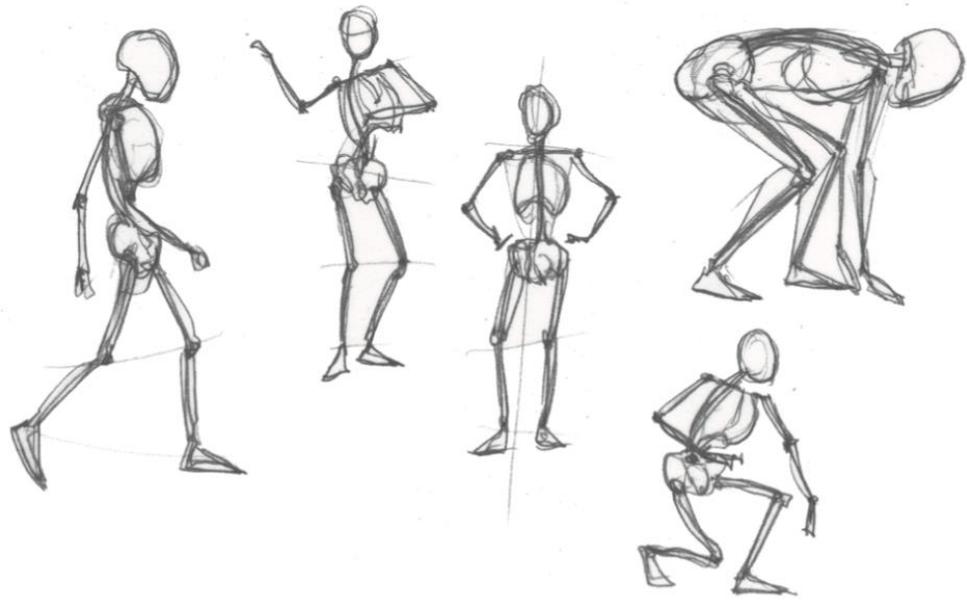

Рисунок 5. Линейный каркас фигуры человека

Что касается материалов, можно выполнять зарисовки фигуры человека разными материалами. На примере показаны работы, выполненные кистью и карандашом. (Рисунок 6.)

Рисунок 6. Зарисовки фигуры человека разными материалами

Фигуры в положении сидя

Чаще всего на портретах изображен сидящий человек. Но «сидячие» позы очень разнообразны и индивидуальны. Большинство персонажей на портретах кисти великих мастеров изображены в классических позах, которые хорошо раскрывают внутренний мир и характер человека. Для современных же моделей характерно позировать, сидя в красивых естественных позах, в которых удобно находится длительное время.

Важно выбирать позу для модели так, чтобы она могла легко ее повторить при следующем сеансе позирования. Используйте мел для того, чтобы зафиксировать точки положения ног и ножек стула на полу, чтобы разместить модель в том же положении в следующий раз.

Первоначального рисунка должно быть достаточно для общего понимания положения модели. Если же требуется максимальная точность, сделайте фотографию.

Модель не сможет оставаться абсолютно неподвижной, а так же не сможет принять совершенно ту же позу, поэтому подготовьтесь вносить некоторые корректировки в рисунок, даже на завершающих стадиях работы.

Целесообразно рассмотреть несколько поз, чтобы выбрать наиболее удобную из них, как для художника, так и для модели. Выполняя наброски, следует определить, какое положение тела наиболее естественно для модели. (Рисунок 14.)

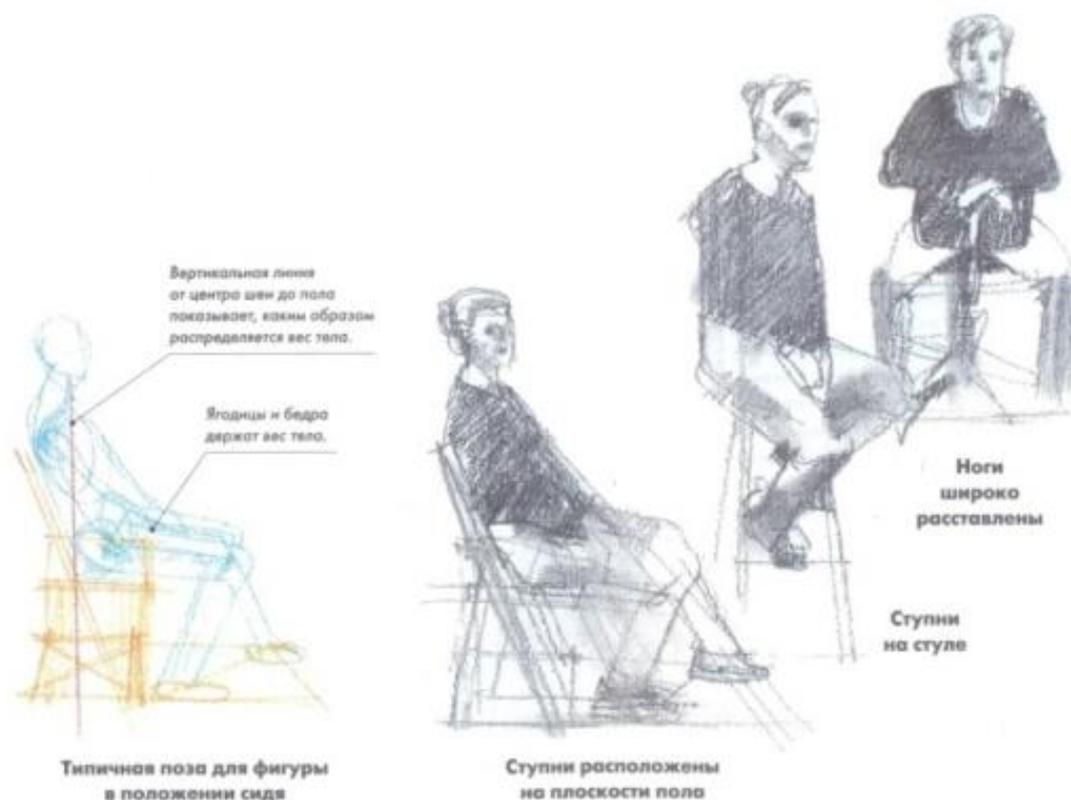

Рисунок 14. Фигуры в положении сидя

Эта поза выбрана за ее строгость и прямоту линий – фигура обзревается сбоку, исключение составляет лицо, слегка повернутое к художнику. (Рисунок 15.)

Рисунок 15. Фигура в положении сидя

На этой стадии нанесен более темный тон теплого цвета для обозначения теневых участков на лице и волосах, а одежда слегка прописана голубой краской. Следующий тонкий слой краски выявляет форму ног и стула. (Рисунок 16.)

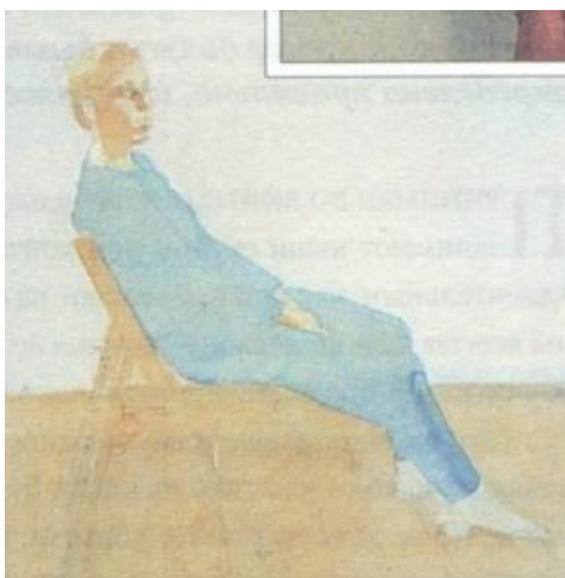

Рисунок 16. Фигура в положении сидя

Темные тона на стуле и линии плинтуса определяют пространство композиции. Светлые места и тени на полу выделяются перед тем, как закрасить свитер черным цветом. Обратите внимание на складки на одежде, чтобы передать их верно. (Рисунок 17.)

Рисунок 17. Фигура в положении сидя

Второй слой черной краски был нанесен в области свитера, подчеркивая линии торса и рук. Остается подкорректировать положение вытянутой ноги и прописать тени на полу, которые отбрасывает модель вместе со стулом.

Фигура в положении стоя

После того как освоено изображение сидящей фигуры, можно перейти к стоящей. Основным правилом в рисовании стоящего человека является то, что его положение должно быть устойчивым. Только если динамика фигуры определена правильно, изображение будет выглядеть убедительно.

Необходимо найти такую позу, чтобы модель могла максимально расслабиться, таким образом можно понять, как модель предпочитает стоять обычно. Типичная поза стоящего человека (Рисунок 18.)

Рисунок 18. Типичная поза стоящего человека

Теперь рассмотрим пример, где вес тела приходится на одну ногу и одну руку. (Рисунок 19.)

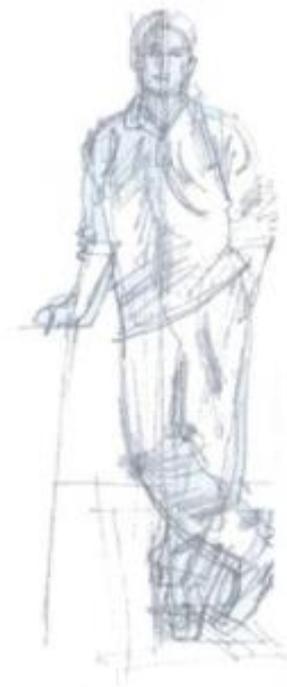

Рисунок 19. Вес тела приходится на одну ногу и одну руку

Далее приведены два разных случая. Большая часть веса приходится на обе ноги, в примере слева и большая часть веса – на одну ногу. (Рисунок 20.)

на обе ноги

на одну ногу

Рисунок 20. Примеры

В следующей композиции поза модели напряженная, тело поддерживается стулом; это контрастирует со свободной одеждой и мягкостью ее форм. (Рисунок 21.)

Рисунок 21. Напряженная поза модели

Свободная рубашка была выбрана для того, чтобы подчеркнуть особенность позы: складка от воротника идет вниз по диагонали. (Рисунок 22.)

Рисунок 22. Детали

Немного проработав черты лица, уточните пропорциональные соотношения головы, плеч и воротника рубашки. Проработайте складки на брюках. Пространство между ботинками определяет положение ступней относительно друг друга. (Рисунок 23.)

Рисунок 23. Проработка черт лица и уточнение пропорций

Проверьте правильность угла между правой рукой, опирающейся на спинку стула, и всей фигурой, перед тем как приступить к проработке деталей. Продолжайте работать с основными линиями для того, чтобы показать натяжение ткани, заштрихуйте тени для уточнения формы, используя пастельный карандаш. Смешивание цветов в данном случае будет неотъемлемой частью процесса рисования.

Заключение

Методическая разработка призвана помочь обучающимся в рисовании фигуры человека. В данной разработке рассматриваются пропорции фигуры человека в зависимости от пола и возраста. Даются соотношения частей тела относительно головы. Объясняется как находить длину рук и ног. Показаны образцы зарисовок человека в движении. Дается схема костяка человека в движении в разных сложных позах, приводятся примеры зарисовки кистью и карандашом. В доступной форме излагается упрощенная анатомия человеческого тела. Методическая разработка может быть использована обучающимися для работы в кабинете и в самостоятельной работе. Используя методическую разработку на уроках при выполнении упражнений и практических заданий, преподаватель развивает творческие способности учащихся от самых первых навыков до более сложных, используя пошаговые рекомендации.

Список использованной литературы:

1. Учись рисовать. Н.Ф. Соломяный. Минск. 2004г.
2. Основы учебного академического рисунка. Н.Г. Ли. М.; изд.Эксмо, 2005
3. Искусство рисунка. Б.А. Соловьева. С.-п., 2004г.
4. Рисуем и пишем людей: простейшее руководство по созданию удачного портрета. Дж.Рейнз; Пер.с англ. Ю.А. Лысенковой – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 128с.:ил.
Рисунок и живопись. Полный курс. Пер. Е. Зайцевой. – М.: Эксмо, 2010. – 256.: ил.

Наброски фигуры человека учащихся ДХШ города Тихорецка

Рисунок 1. Наброски фигуры человека разными материалами

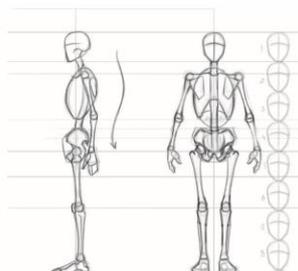
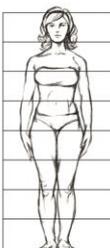
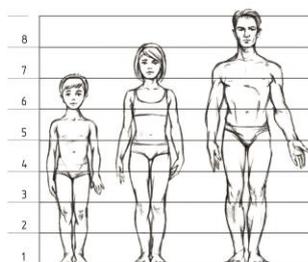

Рисунок 2. Наброски фигуры человека в разных позах

Рисунок 3. наброски фигуры человека карандашом

ПРОПОРЦИИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА. ЧЕЛОВЕК В ДВИЖЕНИИ

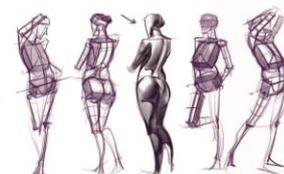
Пропорции фигуры человека

Пропорции — это соотношение между частями фигуры, головы и туловища.

Мужья — 7 голов человека
 Голова — 1/8 часть фигуры
 До плеча — 3 головы
 До талии — 4 головы
 Ширина плеча равна длине головы (суть пропорции)
 Ширина бедра равна 1,5 длине головы
 Линейное соотношение делит фигуру пополам

Примеры набросков фигуры человека в движении

Корректирующий замер

Внимательно рассмотреть и определить взаимосвязь и пропорциональность рисунка. Выявить более короткие линии, определить под воздействием времени. Каждую линию следует детально рассмотреть, выявить ошибки, отметить конкретные фрагменты, поставить отметки по мере необходимости. После выявления ошибок следует приступить к исправлению рисунка, например, черту можно утолщить или в определенных местах сделать более тонкой, чтобы подчеркнуть пропорциональность.

Последовательность ведения работы

Для обучающихся самыми общими рекомендациями могут быть:

1. Определить композиционное соотношение рисунка (размер рисунка в формате листа).
2. Сквозными линиями провести ось, отметить голову и отметить пропорциональные параметры.
3. Выявить, схематично нарисовать анатомические детали тела (скелет, грудные мышцы).
4. Проработать отдельные фрагменты рисунка.
5. Изменить изгибы, выявить общие (анатомические) выделительные формы.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
 ЧЕЛОВЕКОВ К. А.

Рисунок 4. Методическая разработка на тему: «Пропорции фигуры человека. Человек в движении»