Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Тамбовский колледж социокультурных технологий»

ПОПЛЁВИНА В.А.

РИСУНОК
Фигура человека

Методическое пособие

Тамбов, 2021

85.7.26
П57

Одобрено к изданию на заседании Методического совета АНПОО ТКСКТ «06» июля 2021г., протокол № 11.

Автор: Поплёвина В.А., преподаватель АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий».

Рецензент: Г.Л. Леденева, кандидат архитектурных наук, профессор, преподаватель Института архитектуры, строительства и транспорта ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет».

Рисунок. Фигура человека. Методическое пособие / Сост.: В.А. Поплёвина. – Тамбов: АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий», 2021. – 18 с.

Методическое пособие составлено в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и рабочей программы профессиональной дисциплины «Рисунок». Цель данного пособия состоит в оказании методической помощи обучающимся в процессе выполнения практической самостоятельной работы при изучении теоретических основ дисциплины. Пособие содержит комплекс методических рекомендаций по изображению фигуры человека. Пособие адресовано студентам, обучающихся по специальности Дизайн (по отраслям), а также может быть полезно учителям изобразительного искусства и педагогам дополнительного образования при изучении вопросов рисунка фигуры человека.

© АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий», 2021

Содержание

Предисловие 4
1. Фигура человека 5
1.1. Основные пропорции 5
1.2. Голова и лицо 7
1.3. Торс и таз 8
1.4. Руки 9
2. Баланс человека в движении 11
2.1. Упор на одну ногу 13
2.2. Дополнительная опора 13
2.3. В сидячем положении 15
2.4. С грузом 15
3. Тело в движении 16
3.1. Ходьба 16
3.2. Бег 17
3.3. Динамическое движение торса и рук 17
Список используемых источников 18

Предисловие

В процессе обучения дисциплине «Рисунок» определенное число часов отводится наброску фигуры человека, где дети изучают пропорции тела, учатся изображать его в статике и динамике. Методическое пособие упростит возможность в понимании изображений фигуры человека, поможет студентам в дальнейшей учебной деятельности не только в рисунке, но и в таких предметах, как живопись и анатомия, а также успешно пройти учебную практику в виде пленэра.

Цель:

- Научить рисовать человека в спокойном состоянии, в движении.

Задачи:

- Научить изображать человека.
- Закрепить знания о пропорциях человека.
- Передавать форму и относительную величину частей человеческой фигуры методом поэтапного рисования.
- Рисовать человека в разных позах.
- Изображатьэлементы одежды, дополнять их, характерными деталями.
- Развивать воображение, творчество, мышление, моторику пальцев, глазомер.
- Воспитывать чувство прекрасного, подвести к пониманию гармония.

Ожидаемый результат.

В рисунках и набросках появятся:

- характерная легкость, точность, гибкость линий, выразительностьдеталей, лаконичность и целостность образа, соответствующие человеку;
- желание и умение качественно и выразительно изображать человека вдвижении, динамике и разных позах.
- свобода в передаче ощущений, смелость рисунка.

Также сформируется интерес к изображению мира людей.

Основой данного методического пособия послужил сайт «Арт-рецепт».

1. Фигура человека

Для того, чтобы научиться правильно отображать на рисункехарактерные особенности фигуры человека, необходимо запомнить соотношения и пропорции в идеальном их варианте (рис.1).

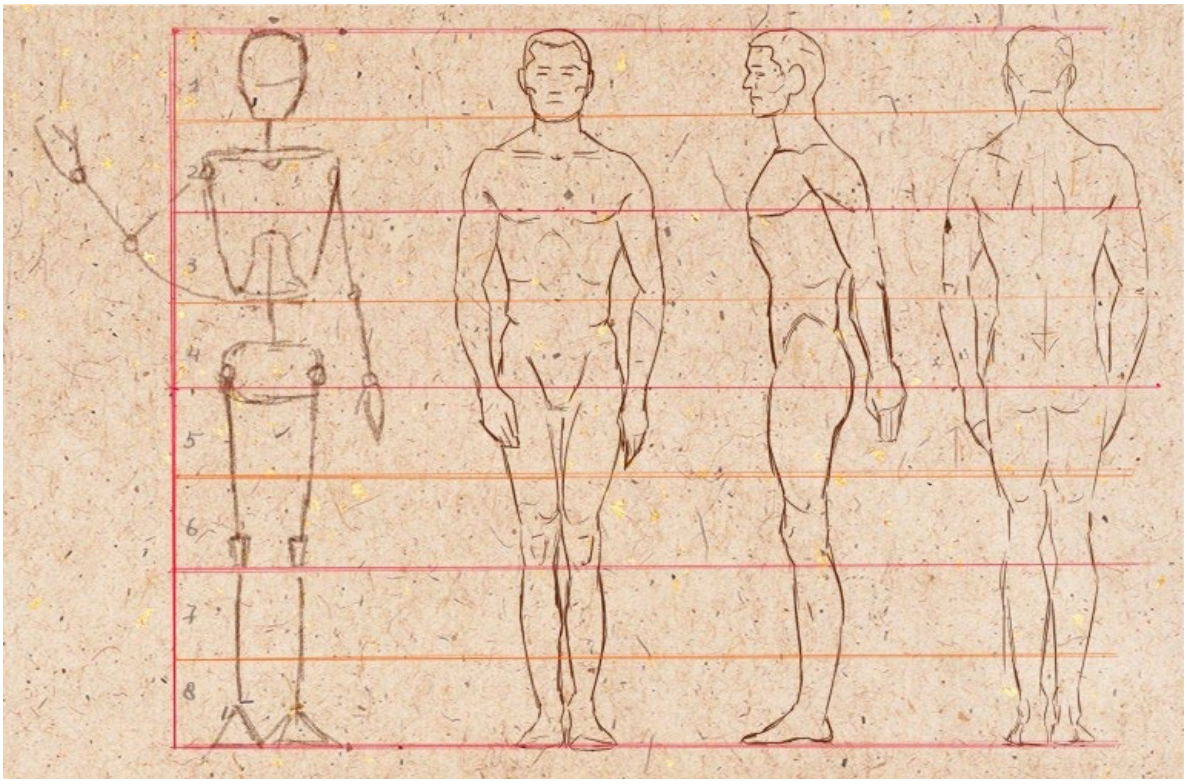

Рис. 1.

В идеальной фигуре рост человека равен высоте восьми его голов.Следовательно, если высоту головы человека умножить на восемь — получим его идеальный пропорциональный рост.

1.1.Основные пропорции

На рабочей поверхности листа определите высоту (рост) будущего человека, проведитевертикальную прямую линию.

- Разделим высоту прямой линии ровно пополам. Половина роста человека (середина этой линии) — это лобковая кость (одна из трех костей, образующих тазовую кость).
- Верхнюю и нижнюю образовавшиеся части делим пополам еще раз. Таким образом мы определим соответственно: в верхней части уровень груди, на этой линии будут находиться соски, в нижней части линию под коленными чашечками.

Для наглядности, чтобы не запутаться со схемой строения фигуры человека, делениями и линиями, будет разумно стразу строить упрощенный скелет как на рисунке 2:

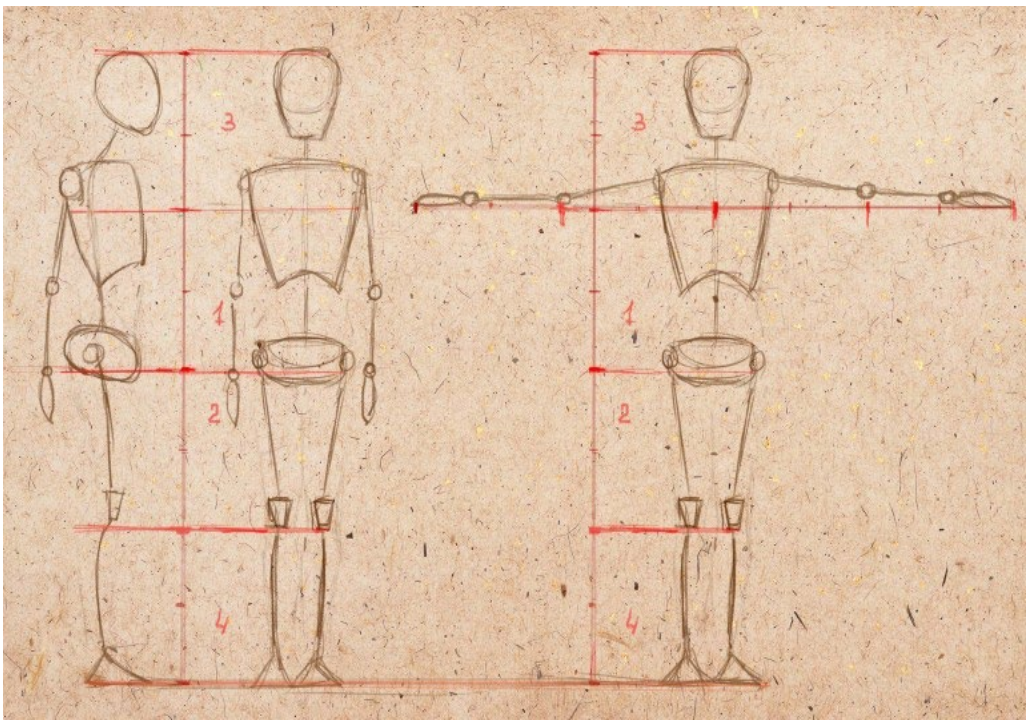

Рис. 2.

- Человека с разведенными в разные стороны руками можно вписать в квадрат. Длина от кончика пальцев на одной руке до окончания другой рукибудет равна росту человека (или 8 головам).
- Определяем высоту головы. Для этого самую верхнюючасть прямой (отрезок 3) делим еще раз пополам, получая высоту головы и расстояние от подбородка до груди (показано зеленым цветом на рис. 3).

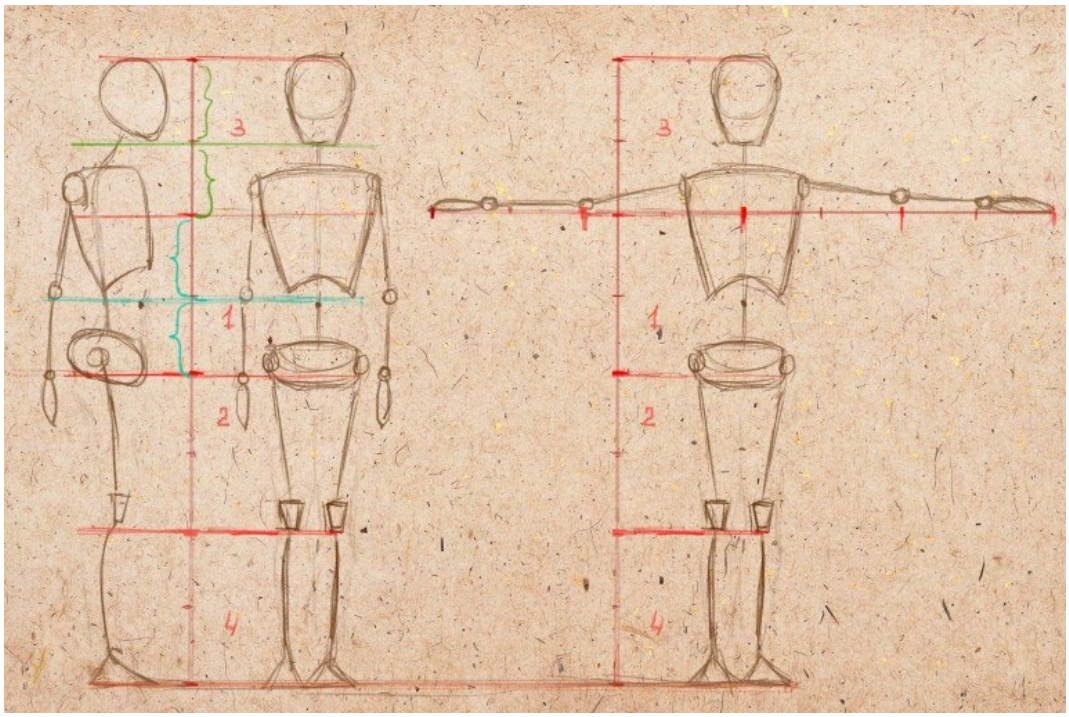

Рис. 3

- Разделим отрезок от линии груди до лобковой кости на две равных части и получим уровень пупка (показано голубым цветом).
- Кисть руки начинаем рисовать на уровне линии, разделяющей рост человека пополам.

1.2. Голова и лицо

Для того чтобы научиться правильно рисовать человека в полный рост, важно также знать и помнить схему построения и пропорции головы и лица.Определяем основные линии, которые помогут нам построить лицо с правильными пропорциями (рис.4).

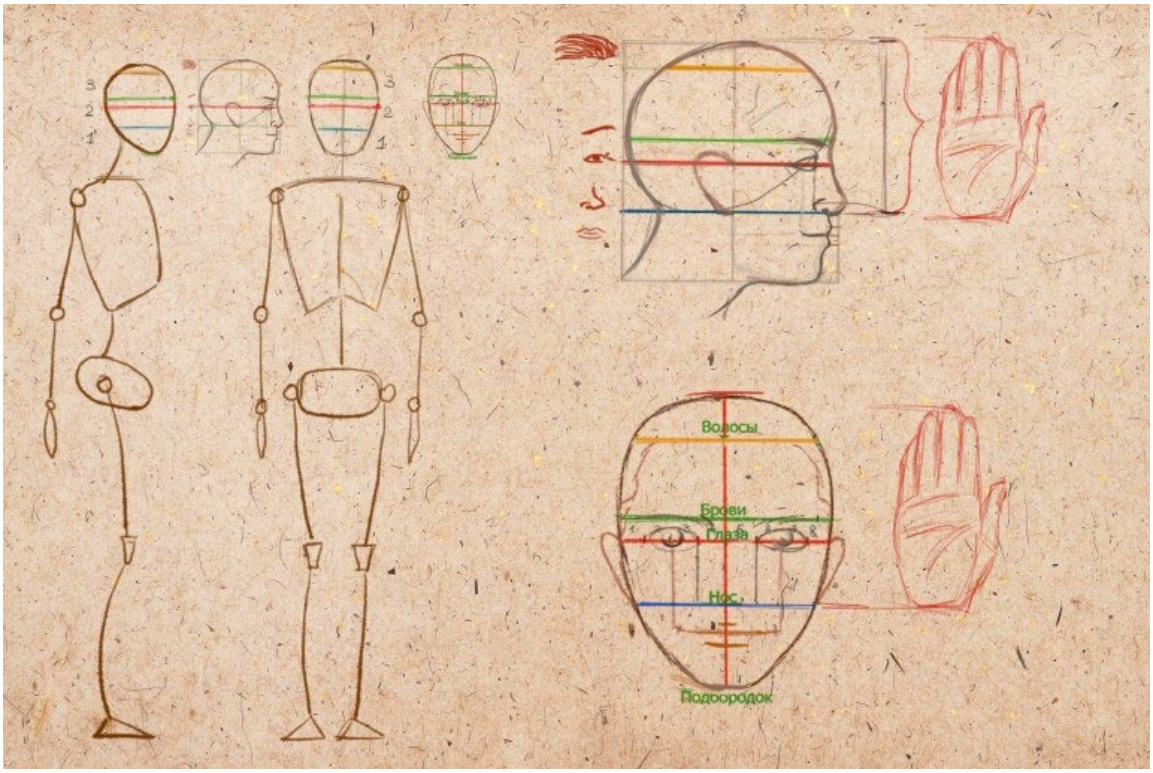

Рис. 4.

- Сначала высоту головы делим на две равных части — получаем линию глаз (показано красной линей).
- Определяем линию роста волос, это 1\7 от высоты головы. Эта линия показана оранжевым цветом.
- Дальше высоту головы делим на 3 равных части. Таким образом, получаем линию бровей (показана зеленым цветом) и линию носа (синяя).
- Отрезок от кончика носа до подбородка делим пополам — получаем уровень края нижней губы, выше отмечаем линию рта.
- Линия носа совпадает с линией затылка, особенно хорошо это видно если смотреть на голову в профиль.

- Ушную раковину начинаем рисовать на уровне оси глаз и заканчиваем на линии носа. В профиль уши размещаем на вертикали, делящей череп пополам.

Высота от макушки до линии носа равна размеру ладони. Это очень важный замер, отметьте его для себя, он еще не раз сегодня пригодится.

1.3. Торс и таз

Для того, чтобы найти важные ключевые точки грудной клетки и таза нам необходимо где-нибудь в уголке рисунка отметить себе размер высоты ладони, сейчас он нам особенно необходим (рис.5).

- Находим длину шеи и одновременно яремную ямку. Для этого от линии основания носа нужно отмерить одну длину ладошки вниз.

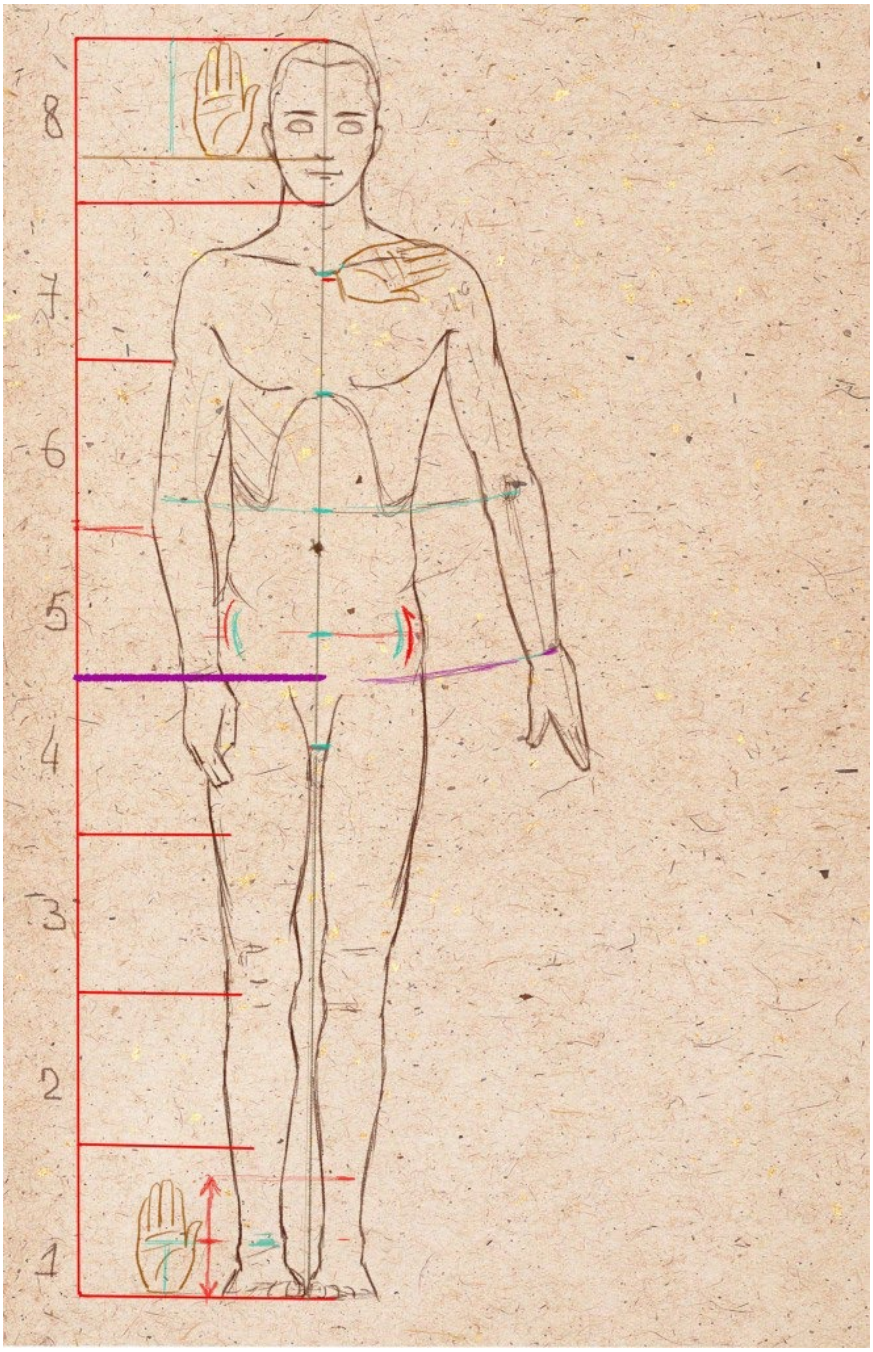

Рис. 5.

- Еще раз от яремной ямки отмеряем ладонь — получаем основание грудины.
- Снова отмеряем ладонь вниз — на этом уровне заканчиваются ребра, а также находятся локти. Уровень окончания ребер и пупка почти совпадают. Пупок немного ниже.

Голубыми точками отмечен размер ладони, фиолетовым — центр фигуры

- Снова отмеряем размер ладошки вниз, и получаем выступ тазовой кости.
- И еще раз отмерим ладонь вниз — получим уровень паха. Не путайте его с уровнем лобковой кости, она находится выше паха.
- В построении ног размер ладони нам не пригодится, поэтому осталось найти высоту стоп. Она равна половине длины ладошки.

1.4. Руки

Для того, чтобы правильно рисовать фигуру человека, важно понимать пропорции рук, локтей, предплечья, ключицы и кисти (рис.6).

- Рисовать руки начинаем с ключиц, их длина равна одной ладони. Давайте проведем эксперимент с проверочным замером на себе. От яремной ямки в обе стороны отмеряем размер ладошки. Совпадает с ключицей?

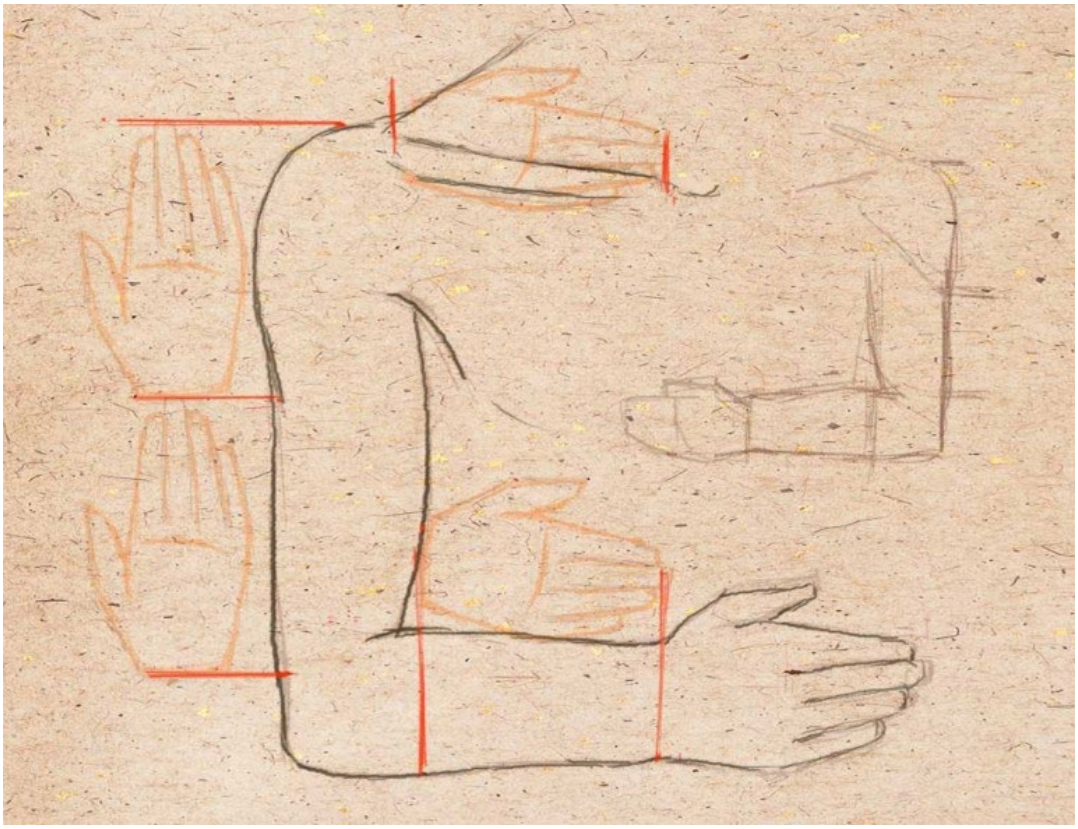

Рис.6

- Под ключицей крепится рука, точнее, плечевая кость. На верхней части этой кости находиться дельтовидная мышца, которая хорошо видна почти у всех людей. Длина дельты равна размеру ладони.
- Если согнуть руку в локте, то длина предплечья будет равняться ладошке. Также длина от окончания дельты до изгиба в локте равна размеру ладони.

Это ориентиры, которые почти всегда и у всех совпадают.

Схема

Если справится с этими замерами и пропорциями пока слишком сложно, попробуйте распечатать это изображение с готовой разметкой, и потренироваться рисовать человека по этой схеме (рис.7).

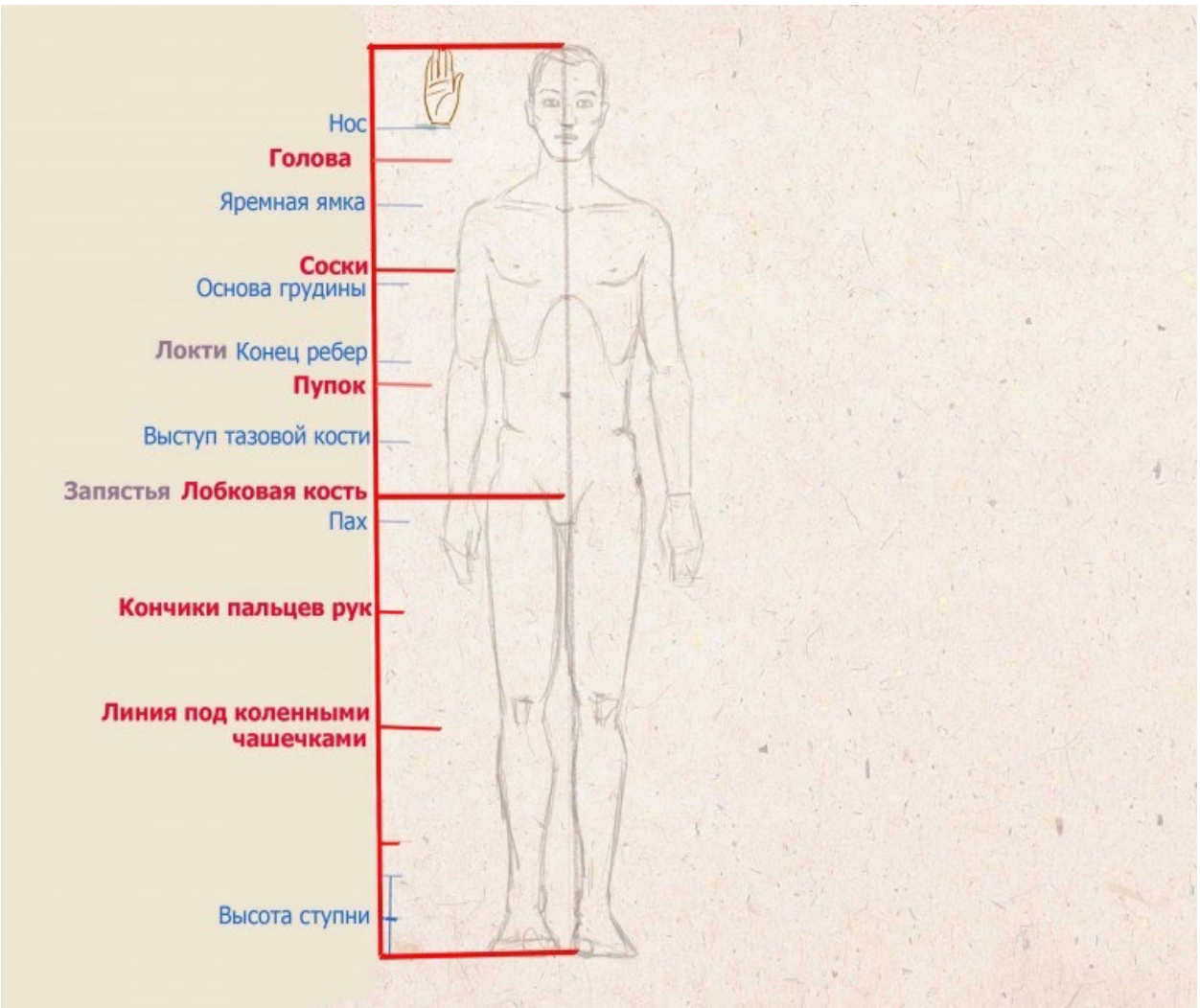

Рис. 7

2. Баланс человека в движении

Самая первая линия на листе должна отображать позу, действие человека (изгиб, наклон, осанку) (рис. 8,9). Если есть необходимость, к этой линии можно добавить направляющие рук или ног.

Стоя, сидя, двигаясь человек должен поддерживать баланс, уравновешивать массу своего тела так, чтобы не упасть.

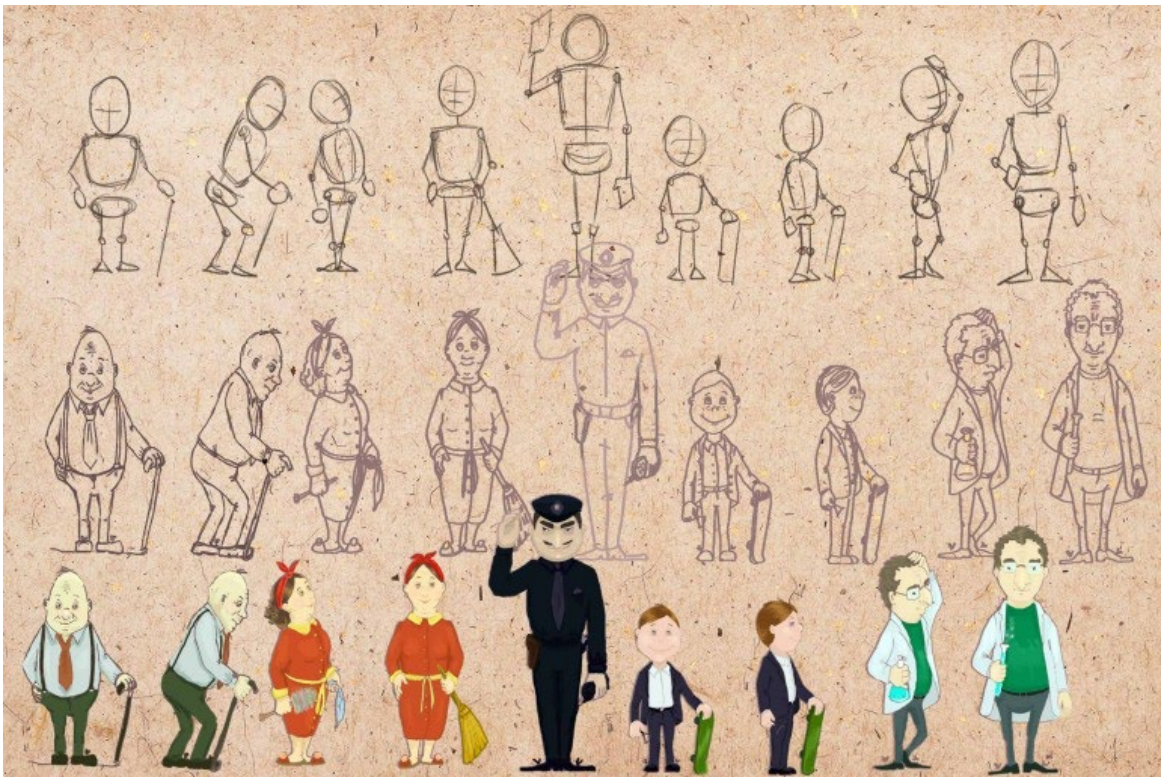

Рис. 8. Этапы создания рисунков веселых персонажей

Есть два основныхцентра масс, которые приходится постоянно уравновешивать между собой: масса торса и таза. Голова обычно держится прямо, а руки и ноги помогают удерживать равновесие, и служат опорами. Чтобы стоять ровно люди немного наклоняютгрудную клетку назад, а таз — вперед. Особенно хорошо это видно если смотреть на фигуру в профиль.

Яремная ямка — это углубление на ключице, она отмеченакрасной точкой на дальнейших иллюстрациях. По сути, яремная ямка это и есть центр тяжести человеческого тела. В прямой стойке все просто, тяжесть тела равномерно распределяется на обе опоры — ноги, а яремная ямка находится прямо над точкой опоры.

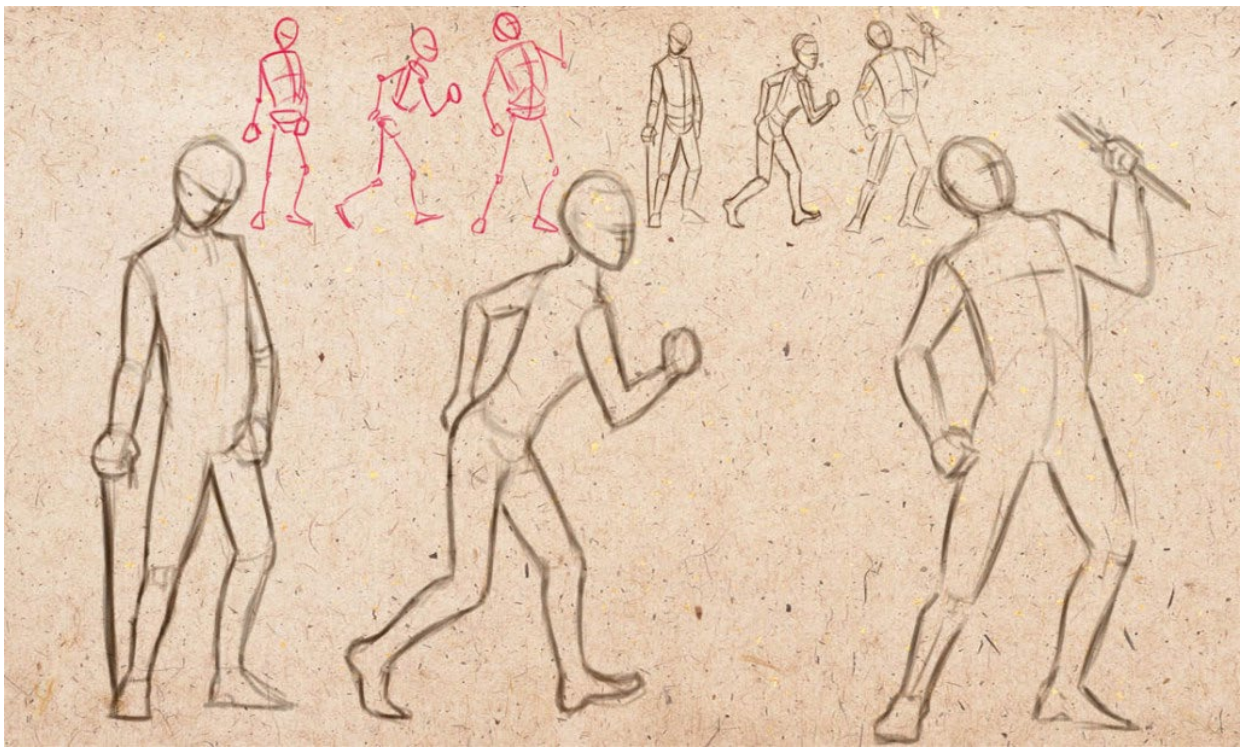

Рис. 9.

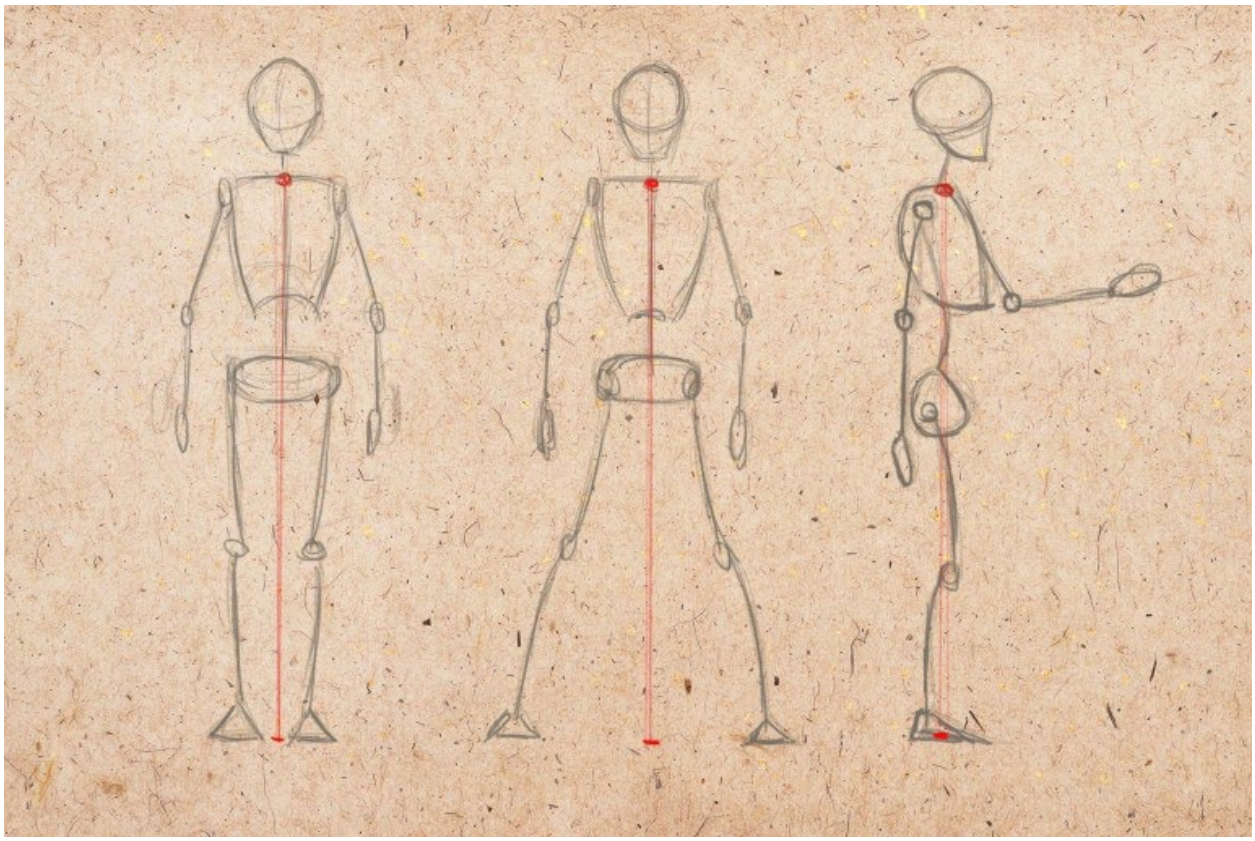

Рис. 10.

Обратите внимание на то, как проходит вертикальная линия от яремной ямки до опоры, если смотреть на человека в профиль. Она также делит массу тела на две равные части, хотя в такой позиции это не настолько хорошо видно, как в фас (рис.9).

2.1. Упор на одну ногу

В случае если человек стоит, опираясь лишь на одну ногу, центр тяжести смещается к этой опоре. Яремная ямка будет находиться прямо над опорной ногой. В таком положении масса распределяется иначе, с учетом того, что опорная нога поддерживает большую часть тяжести тела (рис. 11).

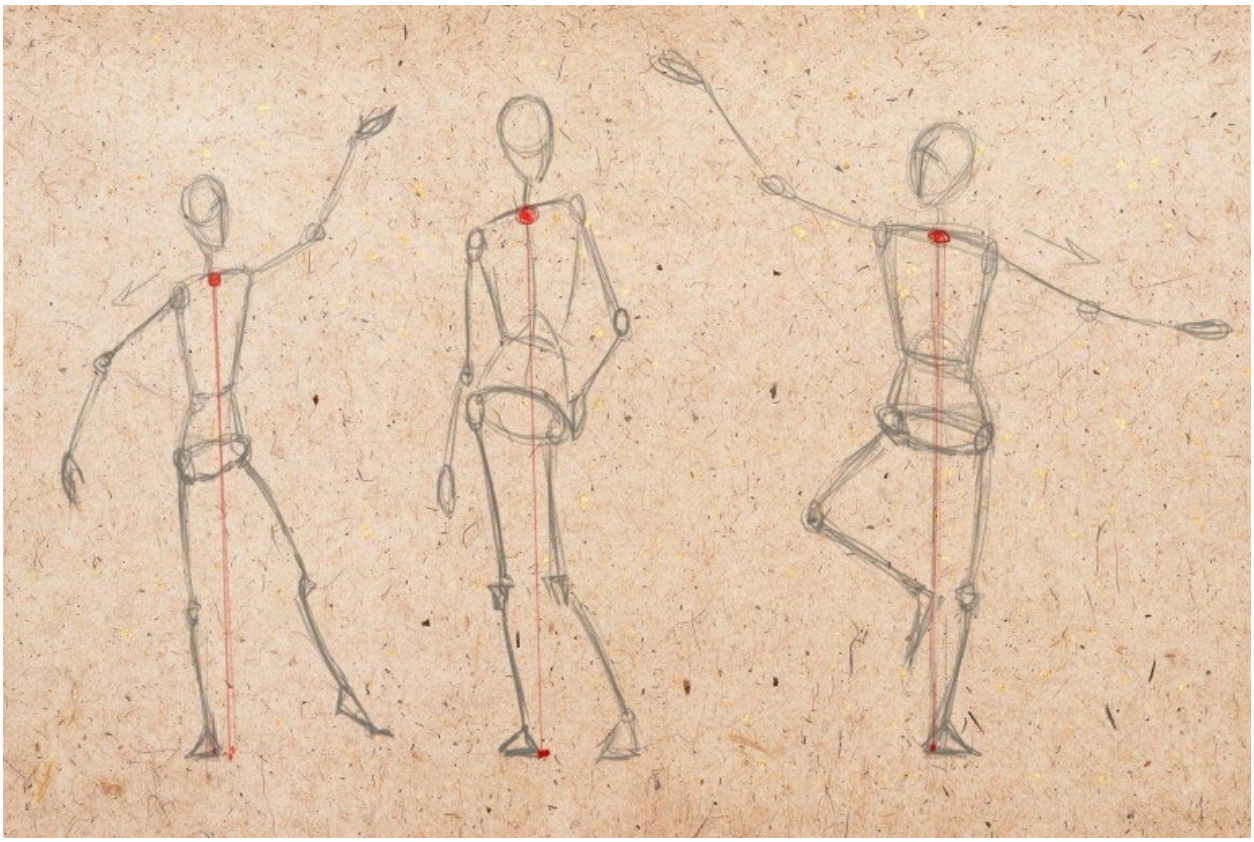

Рис. 11.

В рисунках и живописи часто намного больше внимания уделяют опорной ноге, и намного меньше выделяют другую ногу. Таким образом, подчеркивая опору и сбалансированность фигуры.

2.2. Дополнительная опора

Если нужно изобразить человека, опирающегося на что-либо, учитывайте, что в таком положении центр тяжести будет находится между двумя опорами.

Для примера, рассмотрим рисунок ниже:

1. Человек прислонился к стене, таким образом, возникает две опоры: ноги и стена. Вертикаль от яремной ямки (центра тяжести) опускается между стеной и ногами (рис.12).

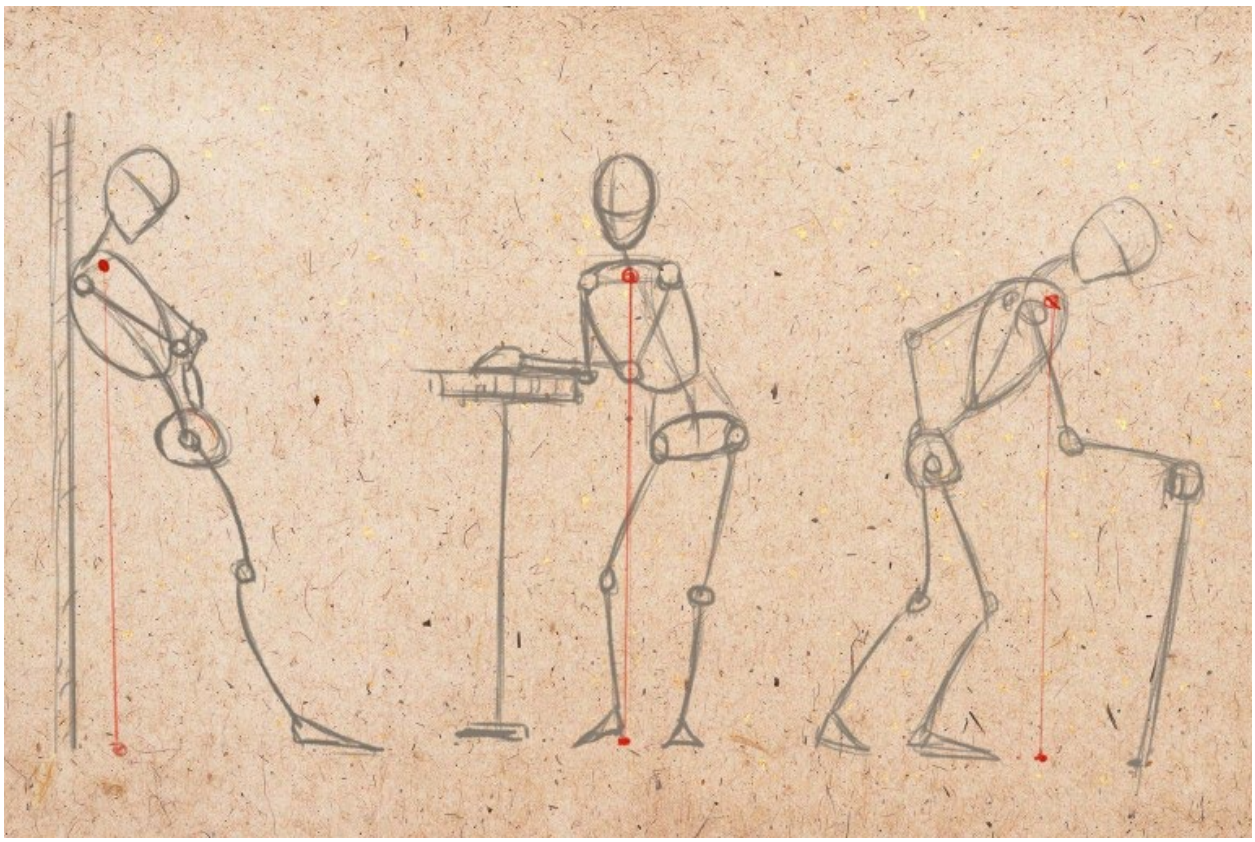

Рис. 12.

2. Фигура склонилась над барной стойкой. Есть две опоры: столик и правая нога. Вертикаль от яремной ямки опускается посередине между этими двумя опорами.
3. Старый человек опирается на трость, чтобы распределить тяжесть своего тела на большее количество точек. Центр тяжести (яремная ямка) находится между ними.

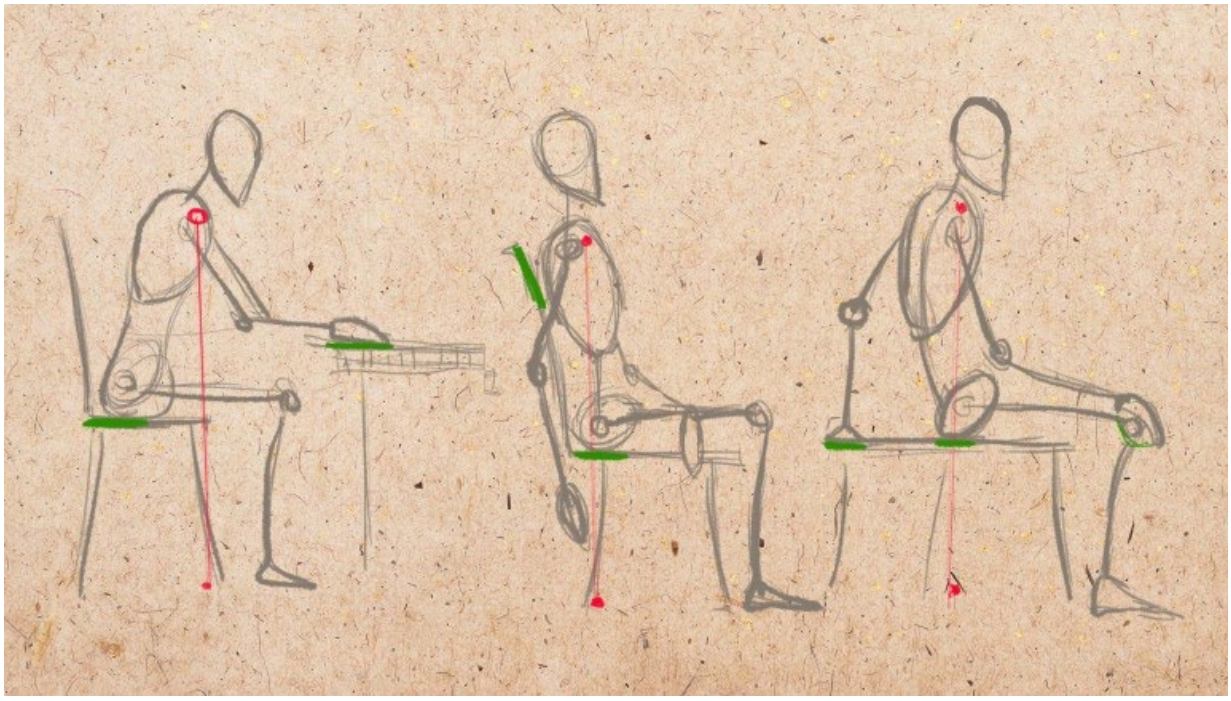

Рис. 13

2.3. В сидячем положении

Когда человек сидит, основная опорная точка — таз.

Рассмотрим иллюстрацию, зеленым цветом подчеркнуты точки опоры (рис.13):

- Чтобы удерживать равновесие сидя и наклоняясь вперед, нужна дополнительная точка опоры для торса. Например, столик или локти, опущенные на колени.
- Если есть желание откинуться назад, придется опираться на спинку стула, дивана или выставить руки назад, опираясь на ладони.
- Еще один пример: сидя, баланс можно поддерживать обеими руками, одну вытянув вперед к колену, другую — назад, вместо спинки стула.

2.4. С грузом

Несущий какую-либо дополнительную тяжесть человек, должен принять такую позу, чтобы масса его тела и груза были в равновесии.

Опорная точка в таком случае будет находиться между яремной ямкой и центром массы груза, и будет совпадать с опорами (ногами).

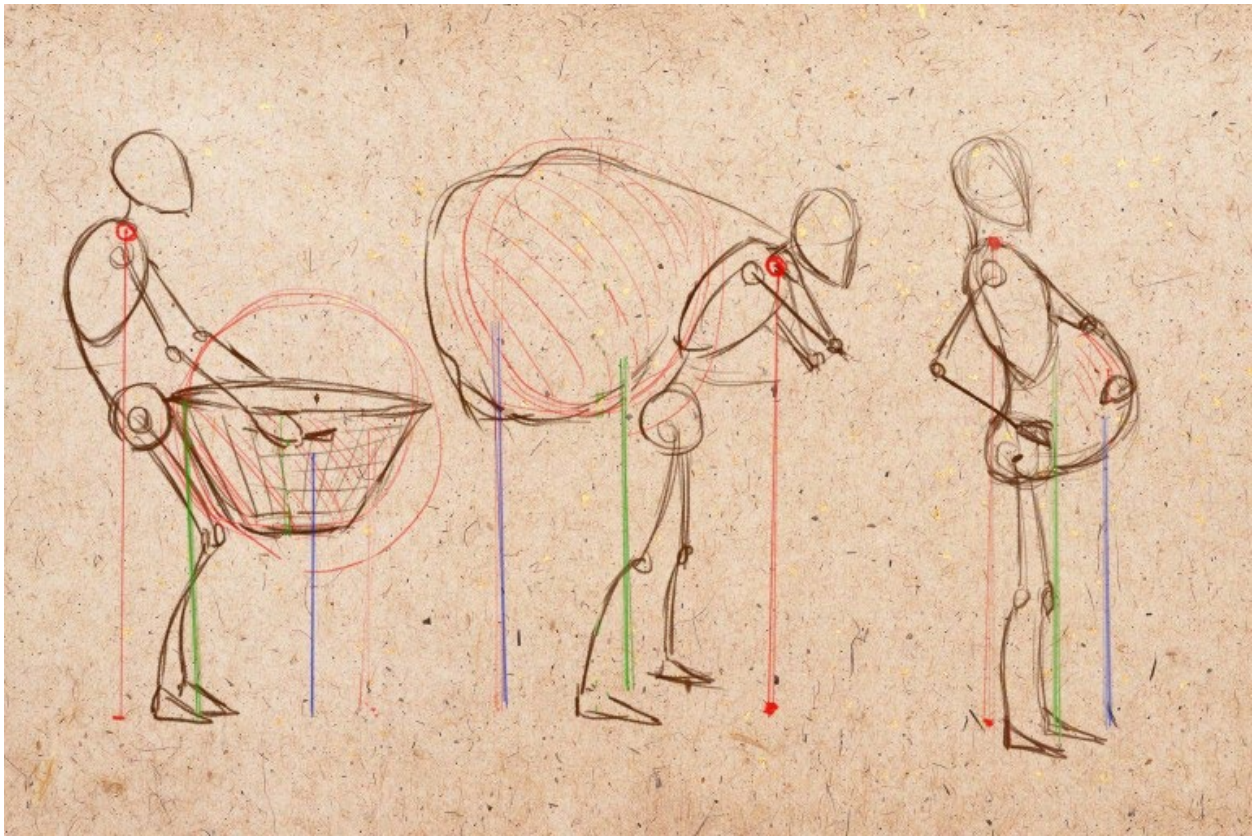

Рис. 14.

Рассмотрим иллюстрацию: красным цветом отмечен центр тяжести тела человека, синим — центр тяжести груза, зеленым — точка равновесия и опоры (рис. 14).

1. Например, человек несущий тяжелый таз с водой перед собой, должен отклониться назад, поскольку ноша тянет его вперед. Точка равновесия масс находится на уровне стоп.
2. Если нужно изобразить Деда Мороза с очень тяжелым мешком подарков за плечами, нужно наклонить его вперед, чтобы под силой тяжести мешка дедушка не завалился назад. Точка равновесия масс (мешка и деда), будет находиться между обеими опорными ногами.
3. У беременной женщины также возникает дополнительная ноша — животик с малышом. На последних сроках этот груз настолько большой, что женщине нужно немного отклоняться назад корпусом, чтобы держать баланс, поскольку вес живота тянет вперед.

Чем тяжелее ноша, тем сильнее должен изогнуться человек, несущий ее. Наклоняется человек в сторону противоположную той, где находится его груз.

3.Тело в движении

3.1. Ходьба

Если упрощенно охарактеризовать ходьбу, то это перекачивание со стороны в сторону, или контролируемое падение. Руки в движении помогают поддерживать баланс. Ноги — опоры, которые меняются поочередно. При ходьбе таз и грудная клетка наклоняются в противоположные стороны (рис.15).

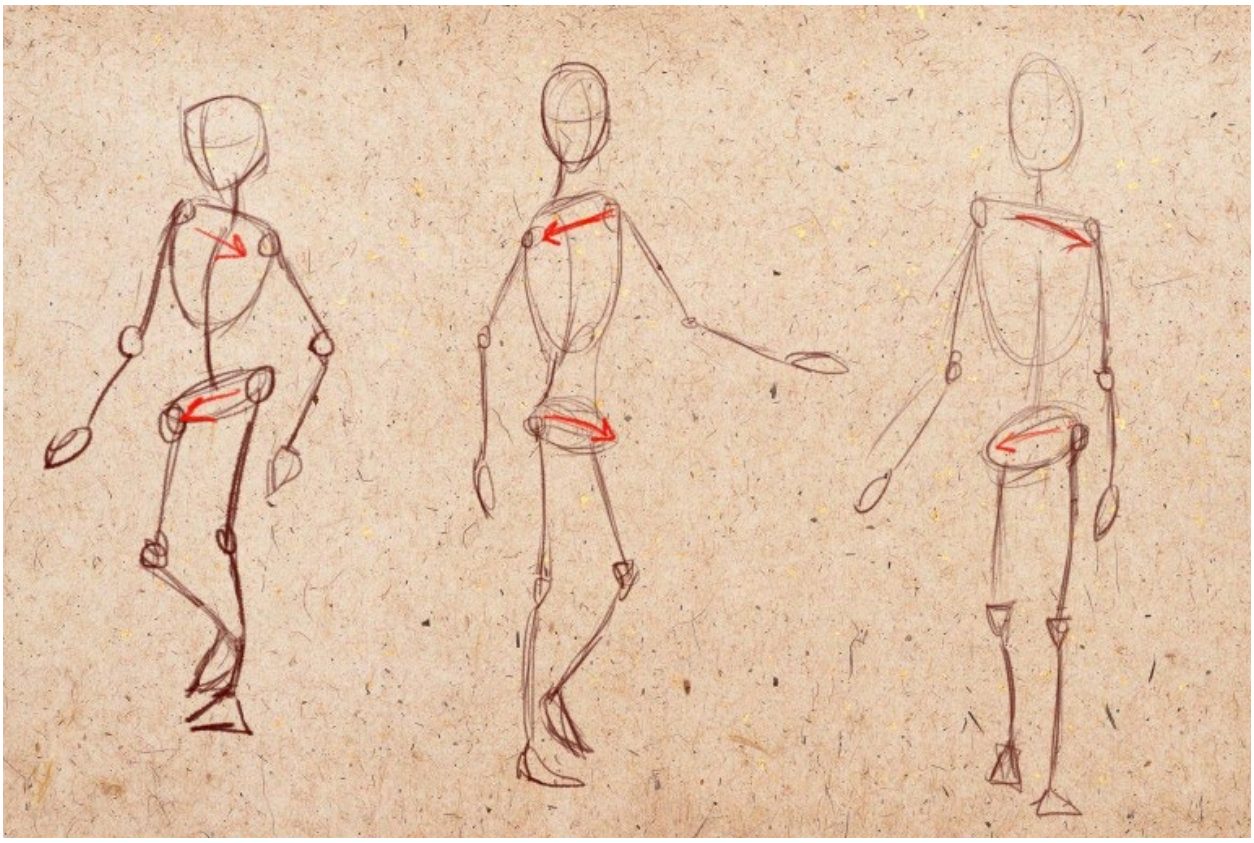

Рис. 15

3.2. Бег

Как нарисовать бегущего человека? Чтобы создать еще большую динамику движения и бежать вперед быстро, человек вынужден наклонять торс вперед. Поскольку центр тяжести (торс и яремная ямка) наклонен вперед, человек может либо упасть, либо подставить опору (ногу). Таким образом мы и бежим, выбрасывая вперед торс и подставляя опоры (ноги), а руки своими движениями помогают нам двигаться быстрее.

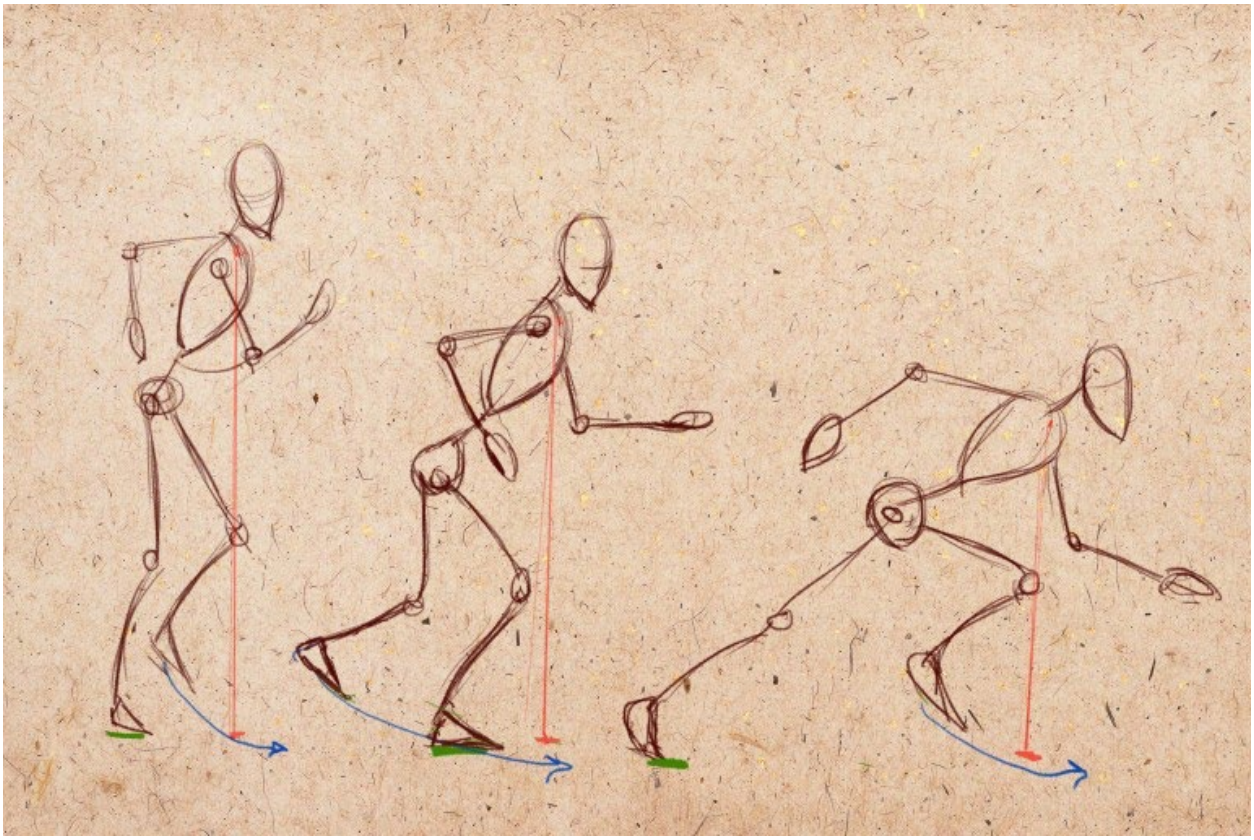

Рис. 16.

На иллюстрации: красным цветом отмечен центр тяжести, синей стрелкой — направление движения, зеленым — опорная нога (рис.16.). Чем более быстро вам нужно двигаться вперед (бежать), тем больше нужно выбрасывать центр тяжести вперед, тем шире становится шаг, а движения рук более размашисты.

3.3. Динамическое движение торса и рук

Чтобы создать рисунок человека в каком-то ярко выраженном динамичном движении, нужно все тело персонажа подчинить этому движению. В таких случаях центр тяжести сильно смещается в направлении движения, а все тело нужно поставить на очень надежные опоры — широко расставленные ноги. Например:

- Боксер наносит удар вперед правой рукой, стоя на двух ногах. Для этого он принимает очень хорошо сбалансированную позицию

опираясь на обе ноги. Замахиваясь, всю массу торса и силу переносит в удар (рис.17).

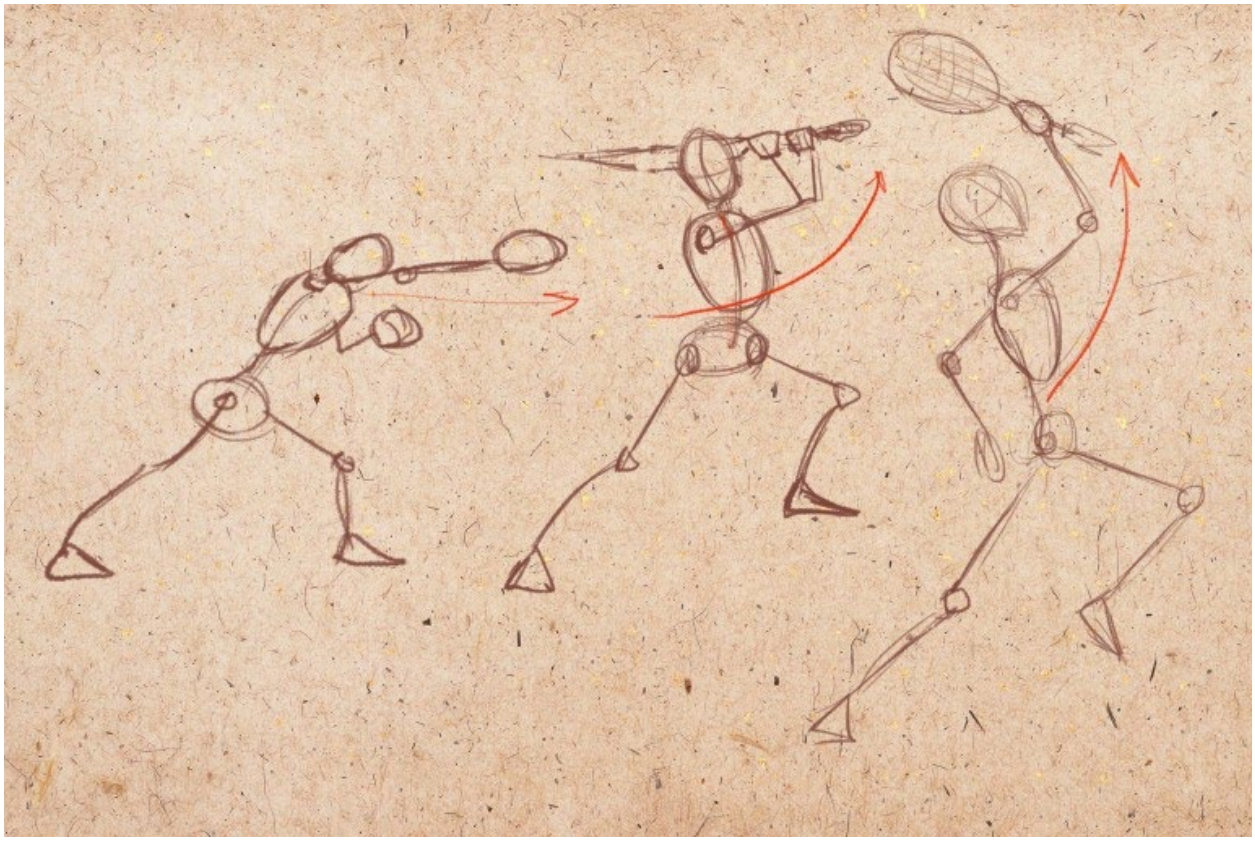

Рис. 17.

- То же самое происходит когда человек замахивается с мечом или битой в бейсболе, с ракеткой в руках.

Чтобы балансировать, когда торс и руки очень подвижны, нудно находить хорошую точку опоры.

Список используемых источников:

Уроки рисунка и живописи «Арт рецепт»
https://artrecept.com/risunok/chelovek/kak-risovat-nos