

УДК 75.02+7.041.5
ББК 85.147.5+85.100,8

ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ПОРТРЕТНОГО ОБРАЗА В РИСУНКЕ ГРАФИТНЫМ КАРАНДАШОМ

Д.В. Волков

Аннотация. Изучение рисунка головы входит в подготовку учителей изобразительного искусства, является неотъемлемой частью теоретического и практического освоения профессии. Анализируемый портретный образ требует разностороннего подхода в постановке целей и задач, связывающих в единое целое учебный и творческий подход к работе. Данная проблема актуальна тем, что всегда есть потребность в создании портретных работ высокого уровня, раскрывающих потенциальные возможности обучающихся лиц. Владая техническими навыками и теоретическими знаниями конструктивного анализа, быстрее активизируются умения мыслить композиционно и пространственно, создавая предпосылки создания портретного образа. Мотивацией к созданию портретных образов является замысел, поставленные задачи, которые должен понимать обучающийся. Такими задачами являются возможности использования техники графитного карандаша, его выразительных средств, передачи освещения, использование поля изобразительной плоскости. Сам переход от учебных рисунков головы к портрету должен быть разделен, так как важным фактором является наличие направленных задач и качество их выполнения. Для создания портретного образа должны быть проанализированы примеры, дающие возможность постепенно понять технику графического материала его возможности, осуществляющие переход к определению и решению замысла.

Ключевые слова: анализ конструкции головы портретируемого, методическая последовательность, положение головы в пространстве, осевые линии, технические средства рисунка, анатомическая форма, направленный штрих, выражение лица, жест и чувство.

PROBLEMS OF PORTRAIT IMAGE ANALYSIS
IN LEAD PENCIL DRAWINGS

D.V. Volkov

Abstract. Study of a head drawing is included in the training of teachers of fine art which is an integral part of theoretical and practical development of

the profession. The analyzed portrait image requires a diverse approach to setting goals and tasks that link the educational and creative approach to work. This problem is challenging because there is always a need in creating high-level quality portraits, revealing the potential of students. Possessing technical skills and theoretical knowledge of structural analysis, the ability to think compositionally and spatially, creating the background to the portrait image is more quickly activated. The motivation for creating portrait images is the intent, the tasks set, which the student must understand. Such problems are the possibility of using the technique of graphite pencil and its means of expression, lighting transmission, the use of a pictorial plane field. The transition from the academic drawings of the head to the portrait should be divided, as an important factor is the presence of directed tasks and the quality of their performance. In order to create a portrait image, examples must be analyzed, which give an opportunity to gradually understand the technique of graphic material, its capabilities, which make a transition to the definition and solution of the plan.

Keywords: *analysis of the design of the head portrayed, methodical sequence, the position of the head in space, center lines, technical means of drawing, anatomical shape, directional stroke, facial expression, gesture and feeling.*

Изучение рисунка является составной частью подготовки учителя изобразительного искусства. Однако для создания портретного образа высокого уровня студентам необходимы примеры, дающие возможность постепенно понять технику графического материала его возможности, осуществляющие переход к определению и решению замысла. Таким образом, работа над портретным образом требует связать воедино учебный и творческий подход к работе.

Прежде всего, приступая к созданию портретного образа, важно осознавать, как в принципе изменяется выражение лица человека. Воспринимая и изучая лицо, познаешь человека, усиливая или ослабляя свое впечатление от его образа, мыслей, захватывающих конкретного человека.

Для того чтобы научиться изображать портретный образ, переда-

вая его сходство, необходимо штудировать и изучать рисунок головы. Изображая различные ракурсы, позволяющие изучить все трудные участки головы, формируется наиболее полное представление о решении пространственных и конструктивных задач.

В постановке портретных задач в учебном рисунке важным является изучение анатомического строения, существенно дополняющего объемно-пространственное понимание. Такую связь можно проследить только в учебно-методической работе, позволяющей последовательнее и быстрее закрепить знания, преодолеть сложности передачи формы в портрете. Линейная основа рисунка графитным карандашом позволяет проще изучать и широко использовать возможности штриха, допуская возможность поправок в анатомическом строении головы.

«Там, где главную роль играет линия, штрих и легкая светотень, рисунок будет легким, лаконичным, строгим и удобным для анализа и конструкции. Этот способ близок к графическому решению формы. Его задача — понять форму, не прибегая к иллюзорности. В такой манере рисунка проявляется его познавательная природа» [1, с. 7].

Под этим подразумевается необходимость последовательной и связанной системы оценки рисунка головы портретируемого в процессе изложения учебного материала по портрету. Важность уточнений и упрощенных конструктивных примеров позволяет заложить основу знаний для последующей творческой работы над портретным образом. Для этого в начале изучают череп, затем мышцы сравнивая и дополняя их рисунком живой головы. Основными необходимыми для освоения параметрами, связывающими в единую сеть построение, как известно, являются осевые линии определяющие крайние точки формы черепа. Средняя линия и фронтальный разрез, позволяющие определить ориентиры больших соотношений формы черепа. Важно отме-

тить, что траектория осевых линий всегда зависит от положения в пространстве, ракурса и поворота. В ракурсе наибольшее значение представляет определение степени завышенной или заниженной линии горизонта. Сильный (резкий) ракурс в поворотах с затылка, в профиль, фронтально дает возможность изучить наиболее информативные композиционно-пространственные положения (см. рис. 1, 2).

Достаточно изучить в разных поворотах хотя бы два, три разных черепа и можно заметить, как меняется уровень знаний, представлений о форме и деталях костной основы головы. Рисунок черепа является базой для изучения и выполнения учебных задач, дает много новой информации, представлений о конкретных примерах работы с объемно-конструктивной формой черепа, опорными точками головы (см. рис. 3, 4).

В учебном рисунке, череп и экорше головы анализируются совместно, симметрично, сравниваются различия, являющиеся частью большей формы. Построение и перспектива в рисунке определяются положением в пространстве. Для лучшего понима-

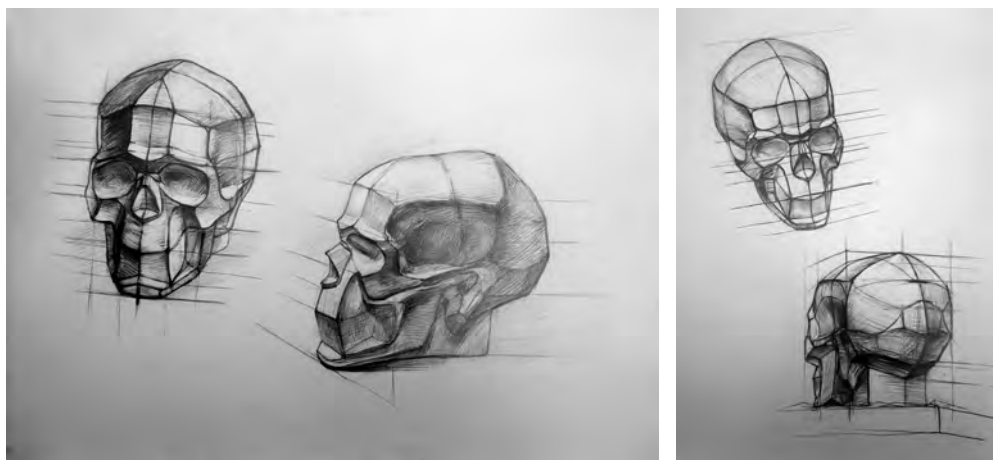

Рис. 1,2. Волков Д.В. Обрубковка черепа в ракурсе. 50Х70 Б., гр. к. 2019 г.

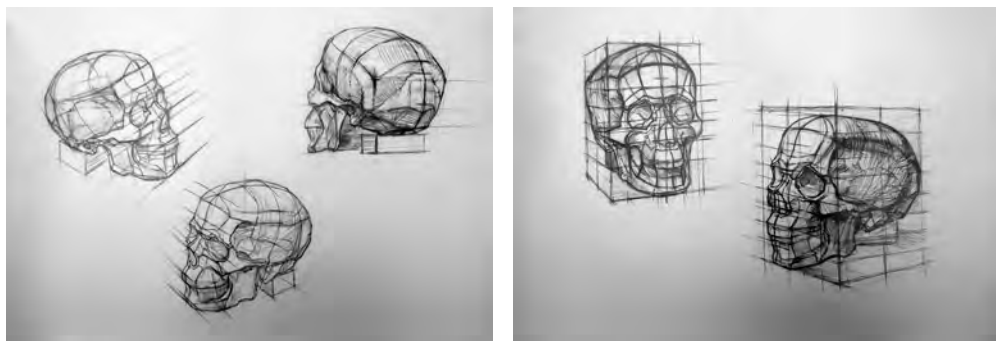

Рис. 3, 4. Волков Д.В. Объемно-конструктивный рисунок черепа. 50x70 Б., гр. к. 2019 г.

ния приводятся примеры работы обрубочной модели головы, где чаще используют проекционные линии связи.

В разных пространственных положениях уклонение больших и малых поверхностей, образующих целостную модель, формирует представление о динамике изменения конструктивной и анатомической формы (см. рис. 6–9). Важность симметричного анализа конструктив-

ных блоков анатомической формы головы в пространстве, использование подспорья в виде направленного штриха, формирует представления об изображаемом образе, определяя сходство с ее конкретным положением. Такую пространственную модель необходимо создавать, используя линейную и воздушную перспективу.

«Изображение головы человека в ракурсе, предполагает не только

162

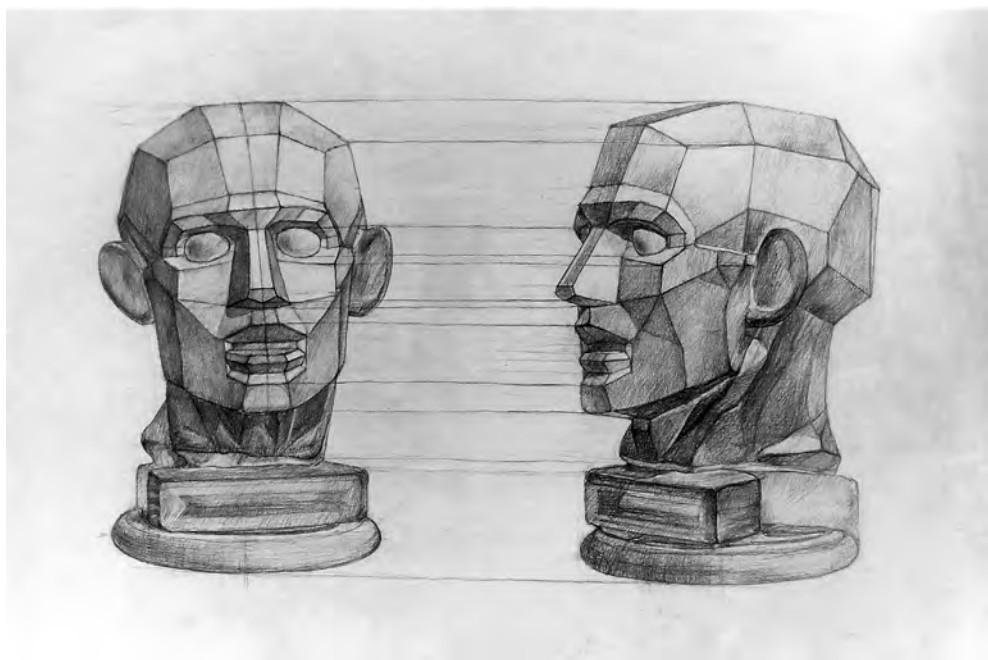

Рис. 5. Гончарова О. Рук. Волков Д.В. Обрубочная модель головы с проекционными линиями связи. 50x60 Б., гр. к. 2017 г.

наличие линейной перспективы, на которой базируется конструктивное построение в целом, но и воздушной перспективы, которая формируется постепенным ослаблением интенсивности тона (светлое затемняется, а темное высветляется) по мере удаления элемента от наиболее приближенных к зрителю точек» [2, с. 73].

Существующие проблемы в масштабах рисунка головы требуют применения самых простых и доступных технических средств, результаты использования которых удобнее анализировать. Графитный карандаш находится в первом ряду с самыми применяемыми материалами для рисунка, так как позволяет поправлять линии и штрихи. Данный вид графического материала хорошо сочетает вырази-

тельные и технические особенности работы, они заключаются в последовательной подборке разнообразных по величине, тональности, траектории линий. Так осуществляются возможности передачи, конструкции, анатомии, освещения и материальности в рисунке головы (см. рис. 8, 9). Техника графитного карандаша является популярной для освоения методической последовательности работы над образом головы. Маршруты линий связи, которые используются в данной технике, способны передавать наиболее точную конструкцию, а сеть штрихов создавать точную форму.

В проблеме анализа портретного образа большую часть занимает рисунок лица с точки зрения его конфигурации, образованных соединением анатомических форм. Влияние на об-

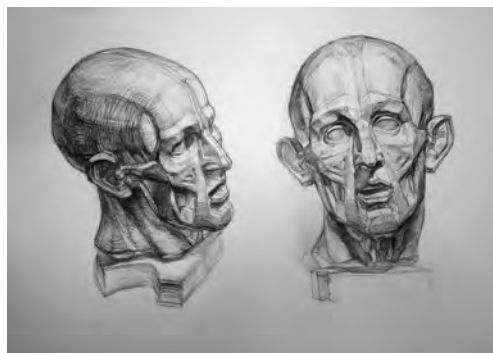

Рис. 6, 7. Волков Д.В. Экорше головы. 50x70 Б., гр. к. 2019 г.

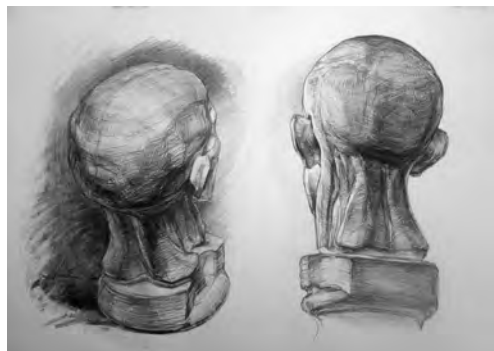

Рис. 8, 9. Волков Д.В. Экорше головы в ракурсе. 50x70 Б., гр. к. 2019 г.

разование таких деталей оказывает темперамент, свойственные портретируемому эмоции, заметные в движениях мимики лица. Не будет лишним учесть высказывания В.А. Барбанщикова изучающего социально-психологический аспект считывания визуально воспринимаемой информации через эмоции на лице, определяющий три слоя выражения лица, дающие основу для теоретического анализа портрета.

«Поверхностный слой состоит из быстро меняющихся мимических паттернов, изменений цвета лица и динамики глаз, в которой отражается эмоциональное состояние человека в конкретной ситуации. <...> Срединный слой затрагивает устойчивые паттерны лица, образованные его деформациями, складками, характерным прищуром, динамикой взора, линией рта и т.п. подобные паттерны формируются в течении многих лет и отображают индивидуально-психологические особенности человека в первую очередь, его интеллект и волю. <...> Глубинный слой представлен конституцией лица, т.е. конфигурацией, величиной и соотношением его частей, и связан, прежде всего, со свойствами темперамента» [3, с. 23–24.]

Проблема анализа рисунка портрета в обучении является частью работы с формой головы, лица, характерного ракурса, линий морщин, структуры волос, позволяющих уточнить образ. Такой многокомпонентный анализ конфигурации головы и лица характеризуется постановкой отдельно выполняемых по степени сложности задач. Во многом для художественного обобщения формы головы, ракурса, жеста, обеспечиваю-

щего полноту воспринимаемого образа, этого оказывается недостаточно, требуется работа над передачей освещения. Только после того как появляется умелая и точная передача освещения, основанного на очень хорошем понимании конструктивной и анатомической формы, можно прийти к воплощению глубоких по содержательности портретных образов.

Эстетические возможности техники графитного карандаша, способны в своей простоте и доступности решить все перечисленные задачи, передавая в лучших портретах информацию о времени и укладе жизни портретируемого. Лучшими средствами, выявляющими черты портретного сходства, большей частью является касание света к поверхности лица, обнаруживающей границы портретной формы и ее деталей. Освещение и ракурс во многом позволяют выстраивать зрительные образы так, чтобы можно было находить взаимосвязанные и динамичные компоненты деталей портрета. Работая над передачей освещения, неизменно планируется результат, сравниваются предыдущие варианты работы над портретным образом. Ключевым в выборе постановки света становится особенности формы, рельефа, положения в пространстве головы. Проблемой в анализе конкретного освещения головы является изменение поворота головы, контрастности и положения теней. Для этого необходимо уметь использовать время на анализ рисунка головы, исходя из сложности учебных задач, качества их выполнения, требующего навыков работы над наброском, зарисовкой и длительной постановкой.

- Утренний свет после восхода, до полудня, как правило, более рав-

номерный. В передаче светотеневой поверхности головы можно воспользоваться умеренным по интенсивности светом несколько объединяющем световые и теневые участки.

- При ярком свете из окна в полдень освещенность достигает своего максимума. Время, используемое для постановки, предполагает фиксацию в рисунке теней, выгодно обозначающих форму головы, ее материальность. Лучше становится заметна фактура и рельеф любого материала: кожа лица, волосы, гипс, мрамор, дерево и т.д. Освещение в полдень может быть рассчитано на многочасовую постановку, так как тени меньше всего меняются. Преобладают светлые градации тона на свету, тени наполнены отраженным светом.

- Вечерний свет характерен своими изменениями. Тени и света быстро меняют свою форму и положение. Свет становится более тусклым, а тени более контрастными. Вечерний свет располагает к кратковременным зарисовкам головы, использованию преимуществ работы с мягким рассеянным светом, контражуром. Чаще всего в постановке ставятся задачи на передачу выраженной воздушной перспективы, связанной с передачей плотности воздуха.

Несмотря на то, что постановки можно ставить и с искусственным светом, который зависит только от используемых источников освещения, приемы работы с естественным светом остаются предпочтительными для работы с живой моделью. В портрете от выбранной освещенности зависит обобщение натуры, позволяющее найти кратчайший путь к созданию образа. Можно сказать, что сам источник света, его технические ха-

рактеристики от свечи и керосиновой лампы до люминесцентных ламп и светодиодов влияют на решение портретных задач, позволяя находить наилучшее использование линейно-штриховой и пятновой техники карандаша, передающей как большие массы, так и мелкие детали.

«Для успешного выполнения заданий по рисунку портрета человека, связанных с грамотным размещением рисунка в формате листа бумаги, с выявлением конструктивно-аналитической структуры изображаемой модели живой головы натурщика и индивидуальных черт портретируемого, рисунок лучше начинать с наброска и с разных точек зрения. Это поможет лучше увидеть и понять характерные особенности модели, ее пропорции, состояние освещения и т.д.» [4, с. 25].

При организации и проведении кратковременных зарисовок полезно давать не только учебные, но и творческие задачи, фиксируя положения, характерные для социально-психологических жестов.

«Начинать работу следует с композиционных набросков, где идет поиск выразительного острого силуэта в формате листа, движения фигуры, развития контрастности и соразмерности светлых и темных пятен, соотношения количества темного на светлом и светлого на темном. Композиционный набросок может носить абстрактно-формальный характер, где исключается прорисовка отдельных деталей и большой диапазон тональной проработки. Затем эскиз силуэта фигуры переносится на большой формат, соблюдая конструктивную связь головы, шеи, торса» [5, с. 18].

Рис. 10,11. Дипломный проект студента ИИИ МПГУ Горбачёвой С. Рук. проф. Барциц Р.Ч. «Портреты бездомных» 30x21 Б. гр.к. 2016 г.

166

В работе над такого рода заданиями не лишним будет акцент на возможные варианты решения подобных заданий в самостоятельной работе. Такая работа содержит проблему значимости определения характерных частныхостей образа, сравнения профессий, сфер деятельности, людей из: военной области, медицины, торговли и предпринимательства, науки и образования, администрации и управления, производства и технологий, искусства, спорта, асоциальных типов.

Перечислим примерные портретные постановки позволяющие передавать наиболее содержательные портретные образы, выражающие: радость, одиночество, гнев, боль. Используя признаки жестов, которые выдают чувства, можно работать над образом, исходя из представленных ниже заданий.

1. жест «возвышенных» чувств (вера, надежда, любовь);

- жест и чувство **радости** (эйфория, беззаботность, дружелюбность);

- жест и чувство «победителя» — (уверенность, вдохновение, экспансия).

2. жест и чувство испытывающего страх — (испуг, безысходность);

- жест и чувство беспокойства — (волнение, тревога);

- жест и чувство «**одиночества**» — (тоска, усталость, угнетенность);

- жест и чувство засыпающего — (*опущенная голова и плечи, закрытые глаза*).

3. жест и чувство **гнева** — (раздражительность, ярость, презрение);

- жест и чувство высокомерия — (пренебрежение, грубость, равнодушие);

4. жест и чувство **боли** — (страдание, терпение, болезненный вид);

- жест и чувство голода — (изможденность, состояние близкое к обмороку);

● жест и чувство холода — (скорость, прямота конечностей).

Ниже приводится образец подготовительной работы к дипломному проекту, выражающему, по нашему мнению, «тяжелые» чувства, свойственные представленной асоциальной категории людей (см. рис. 10–11).

Таким образом, овладение техническими навыками и теоретическими знаниями конструктивного анализа способствует более быстрой активизации

умения мыслить композиционно и пространственно, создавая предпосылки создания портретного образа. Мотивацией к созданию портретных образов является замысел, поставленные задачи, которые должен понимать обучающийся. Такими задачами являются возможности использования техники графитного карандаша, его выразительных средств, передачи освещения, использование поля изобразительной плоскости.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чурилин, П. Учебный рисунок головы человека: Учебное пособие по рисунку. М.: Б. и., 1980. 38 с.
2. Бирюкова, Е.Е. Рисунок головы человека. Основы конструктивного построения: учеб. пособие. Владим. гос. ун-т. им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2016. 152 с.
3. Барабанищников, В.А. Динамика восприятия выражений лица. М.: Когито-Центр, 2016. 378 с.
4. Парамонов, А.Г. Рисунок головы человека. Портрет: учебно-методическое пособие / А.Г. Парамонов. Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2016. 61 с.
5. Васильев, Ю.А. Рисунок головы человека: Учебно-методическое пособие для студентов 2 курса дневного отделения факультета изобразительного искусства. СПб., 2015. 80 с.

REFERENCES

1. Churilin P. *Uchebnyj risunok golovy cheloveka: Ucheb. posobie po risunku*, Moscow, 1980, 38 p.
2. Birjukova E.E. *Risunok golovy cheloveka. Osnovy konstruktivnogo postroenija: ucheb. posobie*, Vladimir, 2016, 152 p.
3. Barabanshnikov V.A. *Dinamika vosprijatija vyrazhenij lica*, Moscow, Kogito-Centr, 2016, 378 p.
4. Paramonov A.G. *Risunok golovy cheloveka. Portret: uchebno-metodicheskoe posobie*, Lipetsk, 2016, 61 p.
5. Vasilev Ju.A. *Risunok golovy cheloveka: Uchebno-metodicheskoe posobie dlja studentov 2 kursa dnevnoho otdelenija fakulteta izobrazitel'nogo iskusstva*, Sankt-Petersburg, 2015, 80 p.

Волков Дмитрий Владимирович, доцент, кафедра рисунка, Московский педагогический государственный университет, art-portrait@inbox.ru

Volkov D.V., Associate Professor, Department, Moscow State Pedagogical University. art-portrait@inbox.ru