

УДК 75/76
ББК 85.15
Р 93

Рекомендовано Научно-методическим советом
МГХПА им. С.Г. Строганова для направлений (специальностей)
Дизайн 072500,
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 072600,
Монументально-декоративное искусство 05220

Рыжкин, Александр Николаевич.
Р 93 Как рисовать фигуру человека. Пособие для поступающих в художественные вузы / А. Н. Рыжкин. – Москва : Эксмо, 2014. – 56 с. : ил. – (Строгановка. Пособия для поступающих в художественные вузы).

ISBN 978-5-699-72270-9

Это пособие написано преподавателем МГХПА им. С.Г. Строганова для абитуриентов, поступающих в художественные вузы. В пособии приводятся примеры вступительных испытаний, поэтапно раскрываются основные задачи, возникающие на всех стадиях работы, и подробно рассматриваются все детали рисунка. Каждое задание снабжено исчерпывающими комментариями и схемами.

Руководство станет незаменимым помощником для всех, кто мечтает освоить технику строгановского рисунка и поступить в художественный вуз.

**УДК 75/76
ББК 85.15**

ISBN 978-5-699-72270-9

© А. Рыжкин, текст, иллюстрации, 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

КУРАСОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
*ректор МГХПА им С. Г. Строганова
профессор, доктор искусствоведения*

Дорогие друзья!

Этот год для Строгановки юбилейный – нашей академии исполняется 190 лет. И на наших плечах лежит огромная ответственность, возложенная предыдущими поколениями: сохранение и развитие знаменитой Школы академического рисунка. Понятие «Строгановский рисунок» стало уже нарицательным, ведь это плод работы таких великих художников, как Родченко, Дейнека, Волошко, Врубель, Жучков. Для больших художников не бывает мелких задач, и каждый из них, определяя рисунок как важнейшую составляющую образования художника, работал над своей системой передачи знаний будущим поколениям. В конечном итоге сложилась лаконичная и пространственная графическая составляющая, которая определяет качество Строгановской школы рисунка. Современные условия требуют актуальной методической разработки. Ведь, как и любая школа, мы живем и развиваемся, ориентируясь не только на учебный процесс, но и на тенденции «большого искусства».

В последние годы мы наблюдаем интерес к занятиям рисунком и его все возрастающую значимость в художественном образовании. Именно владение навыками академического рисунка дает студенту уверенность в своих силах и художественных возможностях.

Эта книга – первый базовый курс для подготовки студента и абитуриента на начальном этапе обучения, наглядно и доходчиво раскрывающая последовательность работы построения и графического ведения основных постановок и заданий кафедры академического рисунка.

Желаю творческих успехов!

ГУБНО А.В.
*Заведующий кафедрой
академического рисунка, доцент,
кандидат искусствоведения*

Рисунок – основа всех пластических и дизайнерских дисциплин. набросок является для художника продолжением его мысли на листе. Любая разработка дизайнера или замысел монументального произведения проистекают из зарисовки, из студии. Умение работать с композиционным равновесием, с ритмами, чувство формы и глубины, пространственного объема предмета, обретение навыков владения линией, тоном, цветом – это те сложнейшие задачи, которые в первую очередь отрабатываются на постановках нашей кафедры. Данное учебное пособие способствует осознанию цельности и совокупности задач в процессе работы с художественным листом. На примерах классических академических постановок мы можем проследить этапы работы над любым художественным произведением: от крупного к частному, проработка деталей при сохранении общей крупной формы. Неоднократно подчеркнутые А.Н. Рыжкиным особенности Строгановской рисовальной школы, ее характерное конструктивное начало и построение через систему норм и канонов, обогащены изящной изобразительной графикой, публикуемой в этом издании, что способствует тем самым выработке нового видения старинной академической дисциплины.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.V. Gubno'.

Введение

Основная задача академического художественного образования в современных условиях – это передача знаний и умений молодым поколениям. Сложившаяся школа Строгановского рисунка, с ее графической манерой, сложным умением объемно-пространственного видения формы, требует от студента определенной подготовки. Необходимость найти в работе над графическим листом позитивный формообразующий смысл и интерес требует определенной философской и познавательной заинтересованности у ученика. От педагога сейчас требуются также титанические методические усилия, чтобы вдохнуть новую жизнь в академическое образование.

Потребность в книге-методическом пособии по рисунку Строгановской школы существовала давно. В настоящем издании публикуется лишь небольшой фрагмент методических разработок, основанных на 15 летнем опыте работы на кафедре академического рисунка Строгановской академии. Механизм развития творческой личности в стенах академии во многом зависит от изначальной подготовки и владения учеником минимальным набором профессиональных художественных навыков. Исследуя изнутри проблематику восстановления школы рисунка, как первую и важнейшую из задач я ставил задачу подготовки абитуриентов, поступающих в художественный вуз. Именно поэтому первые книги посвящены заданиям экзаменационным и учебным. Данный материал сформировался в результате обобщения типичных ошибок и сложных ситуаций с которыми сталкивается молодой художник в самом начале своего образования. Доходчиво разработанная постадийная работа над листом дана с большим количеством изобразительного художественного материала. Развитие графической манеры, работа с объемом и пространством – это следующая ступень методического исследования. Здесь идет речь о том базисе, без которого рисунок не имеет смысла, ибо будет «атлантом на глиняных ногах».

Школа академического Строгановского рисунка – это легенда. Но рисование – это жизнь, а потому структура его непостоянна. Перед преподавателями кафедры стоят сложнейшие задачи подтянуть и приравнять академическую дисциплину к уровню современных технологий с их эффектной компьютерной подачей. Не утратив

узнаваемый структурно объемный, графически выразительный аналитический рисунок.

Владение рисунком – это акт внутренней художественной свободы. Но свободы с контролируемой ответственностью. Академические дисциплины вырабатывают у ученика внутреннюю мерную шкалу, которой он сможет придерживаться в дальнейшем вне зависимости от того, как будет ее использовать: напрямую, как художественное произведение, или как графическую составляющую в художественном проектировании и дизайне.

Специфика анатомического рисунка, работа с мягким материалом – углем, соусом, работа с пастелью и освоение цветной графики – это темы, которые определены для следующих методических работ и учебных пособий.

Хотелось бы отметить структуру книги: каждая из глав описывает одну постановку и разделена на шесть основных этапов: от общего композиционного решения и размещения изображения в листе до построения и графической собранности листа. В первой части книги рассмотрены задания: дорическая капитель, гипсовая голова Диадумена, голова с плечевым поясом Никколы до Уцциано в двух ракурсах (в фас и в профиль); во второй части даны фигура Дорифора, и две мужские обнаженные фигуры, в контрпосте с опорой на одну ногу.

В целом книга определяет основные задачи и направление развития рисунка. При выполнении рисунка как учебного задания каждый ученик сталкивается с проблемой последовательного ведения постановки. Начиная от выбора ракурсной точки и определения композиции в листе, необходимо соотносить это с выбранным форматом. Затем закомпонировать фигуру в листе, определив расстояния до краев листа, при этом выбрать точные решения для этой стадии. Лучше сделать предварительный эскиз, где заведомо определяется основной объем объекта рисунка и его пластика. Следующий этап – это постановка и распределение больших пропорций. Главным критерием оценки и залогом успеха всего дальнейшего рисунка является постоянный контроль и сравнение больших объемов относительно друг друга, определение высоты и ширины каждой формы. Здесь пригодится знание основных канонов и графических схем. Выстроив большие формы, ученик

приступает к отрисовке деталей, исследованию меньших форм. На этом этапе стоит уделить особое внимание отслеживанию симметрии деталей относительно центральной оси, с учетом ракурса и перспективы. Знание строения человеческого тела (анатомии) поможет в работе над рисунком фигуры, свет и тень позволяют стать объемной. Поиск границ света и определение собственной тени предмета – это следующий этап исследования фигуры. На этой стадии необходимо сосредоточиться на структурировании формы, переломах плоскостей, уметь прочитывать схемы строения тела, повороты поверхностей относительно друг друга, закономерность изменений по направлению к смотрящему, не потеряв понимания сечения формы. Только при выполнении этих требований получится собрать уверенный изобразительный объем. Правильно расположенное направление штрихов-

ки позволит подчеркнуть объем на свету и в тени. Целостность восприятия изображения на всех стадиях работы с листом – сложнейшая и важнейшая задача, которую надо построено транслировать на свой лист, возвращаясь к этой теме. При отрисовке деталей велико искушение увлечься кусками, что подчас ведет к разрушению целостной, большой формы. Поэтому все время требуется сравнивать одну деталь с другой – и во время построения, и особенно при завершении работы.

Поэтапная подача рисунка, данная в этой книге, позволит ученику выстроить ход своей работы. Это ускорит весь процесс, освободив от необходимости бесконечно перестраивать и перекраивать лист. А также даст возможность видения конечного результата, что может стать решающим в экстремальной ситуации на вступительных экзаменах или при работе над коротким рисунком.