

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2020.1.46.134

Значение пластической анатомии в академическом рисунке гипсовой головы человека

Никифоров Вадим Станиславович

Кандидат медицинских наук, доцент,
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова,
655017, Российская Федерация, Абакан, пр. Ленина, 90;
e-mail: zolongo99@yandex.ru

Аннотация

Статья посвящена направлению на эффективность обучения рисунку гипсовой головы, за счет особого подхода в пластической анатомии. Подчеркивается место объемно-конструктивного построения, так к рисунку гипсовой головы обучающийся должен подойти с уже пройденными предварительными этапами. Такими как: объемное изображение простых геометрических тел, рисунок упрощенного гипсового черепа, гипсовая закубованная голова, мышечное экорше Гудона. Работа с этими моделями требует глубоких знаний по пластической анатомии. Обращается внимание на подготовительные задания по рисунку деталей лица будущей постановки с использованием системы типичных размеров тела, принимаемых за образец (канон) и условную единицу меры (модуль). Представлены классификации костно-мышечной структуры головы и шеи, адаптированные к образовательному процессу, которые представлены в хронологическом порядке и наряду с иллюстративным материалом представляют собой мнемоническую схему вербальной информации. Особенность классификаций составляет важность того, что до настоящего времени существует множество различных вариаций в описании и представленные анатомические ряды наиболее полно и логически последовательно соответствуют форме. Обозначено структуралистическое направление статьи, которое выражено устойчивыми значениями, исходящими из объединения логической последовательности научного и художественного; принципа имманентности, сформированным на внутреннем, абстрагированным от генезиса; примата синхронии над диахронией; движения от системы и структуры к смыслу, отвергая онтологию.

Для цитирования в научных исследованиях

Никифоров В.С. Значение пластической анатомии в академическом рисунке гипсовой головы человека // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 1А. С. 289-297. DOI: 10.34670/AR.2020.1.46.134

Ключевые слова

Рисунок гипсовой головы, пластическая анатомия, объемно-конструктивное построение, костно-мышечная структура, структурализм в философии.

Введение

Высшая художественная школа формирует профессиональное мастерство и мировоззрение художника. Рисунок – это искусство и наука мышления формой, средство выражения в композиции и проектировании. В процессе рисования необходимо осознавать конструктивную основу во взаимосвязи с пластической структурой. Цель статьи – совершенствование рисунка гипсовой головы за счет повышения значения пластической анатомии в образовательном процессе. Решение поставленной цели мы видим во взаимосвязи конструктивного построения и пластической формы, при условии структуризации дисциплины «пластическая анатомия» на основе «нормальной анатомии». Последовательность должна выражаться в виде классификаций анатомического строя.

Основная часть

Академический рисунок гипсовой головы является предшествующим этапом к портретному изображению с раскрытием сложных задач психологического творческого замысла, что соответствует традициям всестороннего изучения человека, которые лежат в основе реалистической школы рисунка и отвечает требованиям искусства в наше время.

Овладение академическим рисунком, как основы всех видов изобразительного искусства, имеет свое продолжение не только во многих сферах искусства, но и в прикладных аспектах науки. Это художественно-научный дизайн, мультимедийное пространство, цифровые платформы, объекты на основе квантовой механики и т.д.

Рисунок головы в целом и гипсовой в частности активно используется в работах таких авторов, как А.А. Баженов; А.М. Савинов; В.И. Денисенко, Г.А. Базик; Н.Г. Ли и т.д.

А.А. Баженов рассматривает в подготовительных заданиях к рисунку головы человека определенную этапность; на первом этапе рисунок гипсового черепа; на втором гипсовая модель головы с плоскостным акцентированием («обрубковка»); на третьем – мышечные (экорше Гудона). По мнению автора, обучающийся соединяет знания по анатомии с объемно-конструктивным построением. Так же студент распознает опорные пункты построения головы, «виды» границы поверхностей форм. Такая этапность сформирована автором по принципу от простого к сложному [Баженов, 2015, 57]. Указывается на важность обобщенного представления трехмерной конструктивной основы головы к двумерной плоскости листа, с вычленением опоры пластической [Баженов, 2014, 218]. Должна присутствовать система представлений о конструктивно-пластические свойства каждой удобной модели [Баженов, 2017, 92].

В.И. Денисенко, Г.А. Базик указывают на важность конструктивно-пространственного анализа с обязательным использованием ориентирования по координатам вертикали, горизонтали в соотношении с опорными точками, осями. Авторами указывается такие основные точки для построения рисунка головы как: надбровные дуги, уголки глаз, выступы скуловых костей, крылья носы, выступы костей подбородка [Денисенко, Базин, 2012, 119-125].

Н.Г. Ли утверждает, что традиционные метод обучения рисунку сопровождается низкой познавательной активностью. Автор предлагает широкое внедрение в обучение геометрического метода. Обоснованием такого взгляда служит доминирование чувственного в академическом направлении и отсутствии научного принципа обучения рисунка [Ли, 2013, 54-56].

А.М. Савинов особо выделяет методические принципы учебного рисования в

академическом рисунке, как основы теории и практики обучения [Савинов, 2010, 90-94].

К рисунку гипсовой головы обучающийся должен подойти с уже пройденными предварительными этапами. Такими как: объемное изображение простых геометрических тел, рисунок упрощенного гипсового черепа (где начинается изучение костно-мышечной структуры), гипсовая закубованная голова, мышечное экорше Гудона.

Работа с этими моделями требует глубоких знаний по пластической анатомии (анатомии внешних форм). Ее изучение должно проходить (теоретической и практической частей) как и изучение нормальной анатомии человека в описательной последовательности:

- предмет, цели и задачи, значение, взаимосвязь с другими дисциплинами; история; разделы и методы изучения;
- оси и плоскости, термины, номенклатура;
- учение о костях; кости туловища; головы, верхней и нижней конечности;
- учение о суставах и связках; соединение и сочленение костей; туловища и головы, верхней и нижней конечностей;
- учение о мышцах; мышцы туловища и головы, верхней и нижней конечностей;
- общие положения о внутренностях;
- кожные покровы, подкожные вены;
- пропорции; половые, возрастные отличия; асимметрия; вариации; конституция; модули и каноны;
- пластинка тела; головы, мимики; понятие о статике и динамике.

Следующим подготовительным этапом является рисунок гипсовых деталей лица: глаз, нос, губы, ухо. Для этого используют слепки с частей головы Давида или непосредственно рисуют детали лица будущей постановки. Которая ставится в последовательности: Гера, Зевс, Геракл, Лаокон [Еремеев, 1995, 13]. Мы выставляем: Венера, Аполлон, Сократ.

Так же дается задание гипсовая голова в двух-трех поворотах (по 10-12 часов на каждый), на одном месте; после предварительного эскизирования рисование головы осуществляется поочередно, с переходом по 30-ть минут на каждый ракурс, при этом выполняется глубокая прорисовка одного ракурса, а остальные берутся более общно [там же].

Постановка гипсовой головы начинается с освещенности искусственным светом под небольшим углом; голова устанавливается несколько выше уровня горизонта; эскиз в избранном формате; условно процесс работы с натуры разделяется на этапы; при помощи средней линии определяют ракурсы [там же, 4].

Руководствуясь линейно-конструктивным построением с учетом перспективы строят линию надбровных дуг, намечают основание носа, вершину подбородка, линию смыкания губ; определяют направление движения шеи. Основываясь на линию надбровных дуг, строят линии нижних век (толщина век); скуловых костей, объем ушной раковины, объем волосистой части головы.

Использование системы типичных размеров тела, принимаемых за образец (канон) и условную единицу меры (модуль) является необходимым условием для дальнейшей работы.

Высота головы равна 1/8 от роста человека выше 180-ти см., ниже этого голова укладывается 7,5-7 раз; так Аполлон Бельведерский составляет 7 2/3 голов, Антиной 7 1/2 [Павлов, Павлова, 1967, 161-162].

Если принять за модуль высоту носа, то он делит лицо на 3 равные части: лоб, нос, нижняя треть и этот же модуль используется для определения высоты шеи. Нижняя треть лица не будет

занижена только при условии, что зубочелюстная система находится в физиологическом прикусе. Максимально открытый рот у мужчины 25-ти лет будет составлять 7 см. между режущими краями коронок центральных резцов, в сагиттальной (средней) плоскости, верхней и нижней челюстей. Если высоту головы разделить на 7 равных частей, то $1/7$ составляет волосистую часть, по $2/7$ будет приходится на нос, лоб, рото-подбородочную высоту; линия делит объем головы на 2 равные части; $1/8$ высоты головы равна длине глазной щели, которая равна расстоянию между глазами, расстояние между глазами меньше на $1/3$, чем ротовая щель; высота между зрачковой линией и основанием носа соответствует ушной раковине [там же, 162].

При линейно-конструктивном построении шеи строиться линия в сагиттальной плоскости от язычковой кости до яремной впадины и вторая линия от атланта к седьмому шейному позвонку: возможно построение линии от вершины носа, в той же плоскости до затылочно-теменного сочленения или иногда до вертикальной оси.

Характеристика осей: вертикальная, поперечная, сагиттальная; плоскостей: фронтальная, горизонтальная, сагиттальная (в сагиттальной плоскости через основную ось проходит медианная плоскость); определение отношений: медиальный – расположенный ближе к срединной оси; латеральный-боковой, натуральный; краниальный – к черепу, голове; кадуальный – хвостовой, в обратном направлении; дорзальный – на спиной стороне; вентральный – на передней брюшной стороне; проксимальный – лежащий ближе к туловищу, дистальный – дальше от туловища [там же, 37-38].

Переходя к условному второму этапу передачи детализировки соблюдая пропорциональность (и перепроверяя ее) линией и тоном (в единстве) переходят к более тщательному выявлению рельефа мелких форм.

Светотеневые соотношения прокладываются на основе анатомического строя, имеющего наибольшее пластическое значение; это такие отделы черепа как мозговой-кости: лобная, теменные, височные, затылочные; лицевой – кости: носовые, слезные, верхнечелюстные, скуловые, нижняя челюсть, подъязычная. Полости: глазницы, носа, рта. Ямы: височная, подвисочная, крыло-небная. Мышцы мимические (группы): черепной крыши, наружного слухового отверстия, глазницы, полости носа, ротовой щели; - жевательные: м. жевательная, м. височная, м. медиальная крыловидная, м. латеральная крыловидная; - шеи поверхностные, передне-боковые группы /м. подкожная, м. грудно-ключично-сосцевидная/, срединная группа (лежащие выше и ниже подъязычной кости), спины – м. трапецевидная.

При построении шеи так же необходимо знать строение трахеи, перстневидного и щитовидного хрящей, учитывать формирование кожных складок, венозную структуру с учетом пола и возраста.

Особенное вниманием уделяется построению обоих грудно-ключично-сосцевидных мышц и яремных впадины, положению шейной складки кожи, носогубных складок.

На последнем (третьем) этапе работы перепроверить целостность общей формы, согласовать блики со светом, рельефы с тенью; форма частей не должна превалировать над основанием [Беда 1963, 84]. Возвращение к проверке целого осуществляется по принципу от второстепенного к главному. Перспективное сокращение частей головы следует рассматривать во взаимосвязи с общим объемом.

Завершенная работа воспринимается при созданном композиционном центре рисунка, где существует соподчиненность деталей к этому центру; осуществлено обобщение.

Во время основной работы над рисунком гипсовой головы возможно выполнение

дополнительных рисунков (по указанию преподавателя) сложных ракурсов, деталей лица и т.д. Так же преподаватель может «возвращать» студента на пройденные этапы, но значение этого действия должно быть понятно обучающемуся.

Лучшим изданием по нормальной анатомии является атлас Р.Д. Синельникова, в соответствии с которым нами составлены классификации анатомических рядов: кости головы [Синельников, 1963, 51], мышцы головы и шеи [там же, 278-298].

Форма представленных классификаций способствует лучшему усвоению учебного материала обучающимися.

Кости головы (на основании данных о развитии)

I. Мозговой череп

1. Затылочная

2. Теменная (парная)

3. Лобная

4. Основная /или клиновидная/

5. Височная (парная)

6. Решетчатая

7. Нижняя носовая раковина (парная)

8. Слезная (парная)

9. Носовая (парная)

10. Сошник

II. Лицевой череп

1. Верхнечелюстная (парная)

2. Скуловая (парная)

3. Нижняя челюсть

4. Подъязычная

Кости туловища

Позвонки шейные (числом 7)

I (первый) атлант

II (второй) осевой или эпистрофей

III – VI не имеющие названия

VII (седьмой) выступающий.

Мышцы головы

Мимические мышцы

I Черепной крыши

1. апоневротический шлем или (надчерепная т.)

а) лобное брошко

б) затылочное брошко

2. Поперечная вийная

II Наружного уха

1. Передняя ушная

2. Верхняя ушная

3. Задняя ушная

III Глазной щели

1. Сморщивающая бровь

2. Круговая глаза

а) глазничная часть

б) области век

в) слезная часть

IV Ротовой щели

1. Круговая рта

2. Большая скуловая

3. Квадратная верхней губы

а) малая скуловая

б) поднимающая верхнюю губу

в) поднимающая верхнюю губу и крыло носа

4. Поднимающая угол рта

5. Щечная

6. резцовая верхней губы

7. Смеха

8. Опускающая угол рта

9. Опускающая нижнюю губу

10. Резцовая нижней губы

11. Подбородочная

V носовых отверстий

1. Носовая

а) наружная или поперечная часть

б) внутренняя или крыловидная часть

2. Опускающая перегородку носа

Жевательные мышцы

1. Жевательная

а) поверхностная

б) глубокая

2. Височная

3. Латеральная крыловидная

4. Медальный крыловидная

Мышцы шеи

I Поверхностные

A. Передне-боковая группа

1. Подкожная

2. Грудино-ключично-сосковая (сосцевидная)

B. Срединная группа

а) тт. лежащие выше подъязычной кости

1. Двубрюшная

2. Шило-подъязычная

3. Челюстно-подъязычная

4. Подбородочно-подъязычная

б) тт. лежащие ниже подъязычной кости

1. Грудино-подъязычная

2. Грудино-щитовидная
 3. Щито-подъязычная
 4. Лопаточно-подъязычная
- II глубокие мышцы шеи
- А. Боковая группа
1. Передняя лестничная
 2. Средняя лестничная
 3. Задняя лестничная
- Б. Предпозвоночная группа
1. Длинная головы
 2. Длинная шеи
- а) медиально-вертикальная часть
- б) верхняя косая часть
- в) нижняя косая часть
3. Передняя прямая головы
 4. Наружная прямая головы

Нами рекомендуются иллюстративный материал художника Ф.К. Ковбасы в издании Р.Д. Синельникова [там же, 7; 50-51; 278-298].

Заключение

Имеет значение сформированность компетенций преподавателя. Идеальным вариантом должен быть художник-педагог-анатом. Возможно преподавание ведет морфолог-анатом или хирург-анатом, тогда насколько он компетентен в формировании у обучающихся мышления формы (как искусства, на научной основе). теоретическое изучение пластической анатомии не формирует когнитивные навыки, но их формирует большая работа в аудиториях рисунка, и преподаватель должен эту использовать «взаимодополняемость».

По структуралистическому подходу в философии значение пластической анатомии в академическом рисунке гипсовой головы исходит из: объединения логической последовательности, строгости научного с парадоксальностью и метафоричностью художественного, принципа имманентности, который формируется на изучении внутреннего строения объекта, абстрагируясь от его генезиса, примата синхронии над диахронией, где объект берется в синхроническом срезе, фундаментальном состоянии, движения от системы и структуры к смыслу, отвергая онтологический статус мысли.

Библиография

1. Баженов А.А. Из опыта проведения занятий по рисунку головы человека // Омский научный вестник. 2014. № 5(132). С. 216-219.
2. Баженов А.А. Особенности подготовки к рисунку головы позирующего натурщика. Рисование учебных моделей // Гуманитарные исследования. 2017. № 2(15). С. 92-94.
3. Баженов А.А. Подготовительные задания к рисунку головы человека // Гуманитарные исследования. 2015. № 4(8). С. 55-58.
4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: учебное пособие по рисованию и живописи для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов. Л., 1963. 157 с.
5. Денисенко В.И., Базин Г.А. Методика освоения объемно-конструктивного рисунка гипсовой головы человека студентами архитектурного техникума // Теория и практика общественного развития. 2012. №7. С. 118-126.
6. Еремеев О.А. и др. Учебный рисунок. М., 1995. 216 с.

7. Ли Н.Г. Проблемы профессиональной подготовки педагогических кадров и методов обучения рисунку // Инновационные проекты и программы в образовании. 2013. №2. С. 53-56.
8. Павлов Г.М., Павлова В.Н. Пластическая анатомия. М., 1967. 240 с.
9. Савинов А.И. Методические принципы учебного рисования как основы теории и практики обучения академическому рисунку // Вестник университета Российской академии образования. 2010. № 5(33). С. 90-94.
10. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. М., 1963. 478 с.

Significance of plastic anatomy in the academic drawing of a human gypsum head

Vadim S. Nikiforov

PhD in Medical Sciences, Associate Professor,
Khakass State University,
655017, 90, Lenina ave., Abakan, Russian Federation;
e-mail: zolongo99@yandex.ru

Abstract

The article is devoted to the direction of the effectiveness of teaching the drawing of a gypsum head, due to a special approach in plastic anatomy. The place of volume-constructive construction is emphasized, so the student should approach the drawing of the gypsum head with the preliminary stages already completed. Such as: a volumetric image of simple geometric bodies, a drawing of a simplified gypsum skull, a gypsum jugged head, Hudon muscular eccentricity. Working with these models requires in-depth knowledge of plastic anatomy. Its study should take place as well as the study of normal human anatomy in a descriptive sequence: subject, axes and planes, the study of bones, the study of joints and ligaments, the study of muscles, general provisions about the insides, skin integuments, saphenous veins, proportions, gender, age differences, asymmetry, variations, constitution, modules and canons, plate of the body, head, facial expressions, the concept of statics and dynamics. Attention is drawn to preparatory tasks for drawing face details of a future setting using a system of typical body sizes taken as a sample (canon) and a conventional unit of measure (module). The structuralist direction of the article is indicated, which is expressed by stable meanings emanating from: combining the logical sequence of scientific and artistic; the principle of immanence, formed on the inside, abstracted from genesis; primacy of synchronization over diachrony; movement from system and structure to meaning, rejecting ontology.

For citation

Nikiforov V.S. (2020) *Znachenie plasticheskoi anatomii v akademicheskom risunke gipsovoi golovy cheloveka* [Significance of plastic anatomy in the academic drawing of a human gypsum head]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 10 (1A), pp. 289-297. DOI: 10.34670/AR.2020.1.46.134

Keywords

Gypsum head pattern, plastic anatomy, volume-constructive construction, musculoskeletal structure, structuralism in philosophy.

References

1. Bazhenov A.A. (2014) Iz opyta provedeniya zanyatii po risunku golovy cheloveka [From the experience of conducting classes on the drawing of a human head]. *Omskii nauchnyi vestnik* [Omsk Scientific Bulletin], 5(132). S. 216-219.
2. Bazhenov A.A. (2017) Osobennosti podgotovki k risunku golovy poziruyushchego naturshchika. Risovanie uchebnykh modelei [Features of preparation for the drawing of the head of a posing sitter. Drawing educational models]. *Gumanitarnye issledovaniya* [Humanitarian research], 2(15), pp. 92-94.
3. Bazhenov A.A. (2015) Podgotovitel'nye zadaniya k risunku golovy cheloveka [Preparatory tasks for drawing a human head]. *Gumanitarnye issledovaniya* [Humanitarian research], 4(8), pp. 55-58.
4. Beda G.V. (1963) *Osnovy izobrazitel'noi gramoty: uchebnoe posobie po risovaniyu i zhivopisi dlya studentov khudozhestvenno-graficheskikh fakul'tetov pedagogicheskikh institutov* [Fundamentals of fine literacy: a manual on drawing and painting for students of art and graphic faculties of pedagogical institutes]. Leningrad.
5. Denisenko V.I., Bazin G.A. (2012) Metodika osvoeniya ob'emno-konstruktivnogo risunka gipsovoi golovy cheloveka studentami arkhitekturnogo tekhnikumama [The technique of mastering the volume-structural drawing of the gypsum head of a person by students of the architectural college]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya* [Theory and Practice of Social Development], 7, pp. 118-126.
6. Ereemeev O.A. et al. (1995) *Uchebnyi risunok* [Educational drawing]. Moscow.
7. Li N.G. (2013) Problemy professional'noi podgotovki pedagogicheskikh kadrov i metodov obucheniya risunku [Problems of professional training of teaching staff and drawing teaching methods]. *Innovatsionnye proekty i programmy v obrazovanii* [Innovative projects and programs in education], 2, pp. 53-56.
8. Pavlov G.M., Pavlova V.N. (1967) *Plasticheskaya anatomiya* [Plastic anatomy]. Moscow.
9. Savinov A.I. (2010) Metodicheskie printsipy uchebnogo risovaniya kak osnovy teorii i praktiki obucheniya akademicheskomu risunku [Methodological principles of educational drawing as the basis of the theory and practice of teaching academic drawing]. *Vestnik universiteta Rossiiskoi akademii obrazovaniya* [Bulletin of the University of the Russian Academy of Education], 5(33), pp. 90-94.
10. Sinel'nikov R.D. (1963) *Atlas anatomii cheloveka* [Atlas of human anatomy]. Moscow.