

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минобрнауки России)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ**
имени А. Л. Штиглица

Кафедра рисунка

В. Н. Козлов

РИСУНОК. ПОРТРЕТ

Учебно-методическое пособие
для специальности 54.05.03 Графика,
специализаций Художник-график (станковая графика),
Художник-график (искусство книги)

Санкт-Петербург

2018

УДК 741.021.2
ББК 85.15
К 592

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» в качестве учебно-методического пособия

Рецензенты

В. В. Пугин, профессор кафедры рисунка Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица

Д. О. Антипина, кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна интерьера Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна

К 592 Козлов В. Н.

Рисунок. Портрет : учебно-методическое пособие / В. Н. Козлов ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2018. — 58 с.

ISBN 978-5-6041940-8-9

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 54.05.03 Графика, специализациям Художник-график (станковая графика), Художник-график (искусство книги). В нем затронуты вопросы поэтапного создания графической работы в жанре портрета, определена ее роль в общей программе обучения рисунку. Портрет рассматривается одновременно как учебное и творческое задание. Работа может быть также полезна всем интересующимся вопросами изобразительного искусства.

ISBN 978-5-6041940-8-9

© В. Н. Козлов, 2018

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная
академия имени А. Л. Штиглица», 2018

Содержание

Введение.....	4
1. Наброски и эскизы в работе над портретом.....	4
2. От простого — к сложному. Учебное задание «Портрет».....	6
3. Роль творческих заданий в процессе обучения рисунку.....	9
Заключение.....	12
Список рекомендуемой литературы.....	13
Приложение 1. Наброски.....	15
Приложение 2. Учебные работы.....	24
Приложение 3. Творческие задания.....	32

Введение

Данное учебно-методическое пособие предназначено для будущих художников-графиков. В нем рассматриваются основные аспекты создания учебной и творческой графической работы в жанре портрета, что является базой как для студентов, так и для абитуриентов. Изучение дисциплины «Рисунок» закладывает фундамент объемно-пространственного изучения формы, раскрывает роль графических средств выразительности — пятна, линии, тона. В пособии раскрываются этапы создания графической работы, определяется ее роль в общей программе обучения рисунку.

Теоретический материал проиллюстрирован работами студентов кафедры станковой и книжной графики. Представленные задания выполнены на занятиях, где непосредственно отрабатываются практические навыки и умения. Соединение учебных и творческих задач является одним из важнейших принципов обучения будущих художников. Цель данного пособия — помочь в создании учебной и творческой графической работы, которую студенты в дальнейшем смогут использовать в своей профессиональной деятельности. Эти и некоторые другие вопросы освещаются в предлагаемой читателю работе.

1. наброски и эскизы в работе над портретом

Любая работа в изобразительном искусстве начинается с наброска. В учебном процессе рекомендуется уделять ему особое внимание. Набросок — это обобщенное изображение, которое выполняется за короткий промежуток времени, с минимальным набором графических средств. Это также самостоятельный раздел обучения, где решаются важные задачи, которые потом будут применены в основной работе —

композиция (поиск формата), пропорции, характер, пластика линии, пятно (*Приложение 1*).

Настроение, красоту силуэта, пластику образа несколькими линиями быстро фиксирует набросок, являясь первым шагом к замыслу произведения. Ухватив главные черты, характер, выразительность, художник в наброске портрета уже может «выйти на образ».

Основная отличительная черта наброска — это короткое время, за которое рисующий, имея соответствующие умения и навыки, может создать произведение. Неожиданный взгляд рисующего, выбор точки зрения, умелое обращение с материалом, выбор формата и острая композиция — все это нарабатывается в наброске.

В работе над портретом необходимы все эти качества. В учебном рисовании существует много заданий по изображению портрета: «живая голова», повороты (профиль, фас, три четверти), голова с плечевым поясом, «портрет с руками», портрет в головном уборе и автопортрет.

Все эти задания сопровождаются набросками, зарисовками, эскизами в процессе изучения и подготовки к длительному рисованию портрета. Подготовительная работа — важный этап для успешного выполнения задания «Портрет» в учебном процессе.

Наброски могут различаться по типологии: набросок, передающий характер (изучить черты модели); конструктивный набросок, включающий в себя среднюю линию, линии охвата, линии связи и другие вспомогательные линии. Наполняя набросок пятном, в нем изучаются светотеневые вопросы, связанные с объемом и пространством.

Набросок воспитывает цельное видение, выделяя композиционный центр, предполагает отбор главного и второстепенного. Постановку портрета начинаем с наброска и заканчиваем работу наброском, обобщая и уточняя характер модели, добиваясь выразительной цельности.

После наброска необходимо перейти к эскизу, где конкретно нужно решить композиционную задачу, которая поставлена в работе. Эскиз предполагает выбор формата, компоновку, формальную композицию, отбор главного и второстепенного, определение линии и пятна, для того чтобы точно выполнить поставленную задачу.

Два эти этапа невозможно разделить, они «перетекают» один в другой обогащая и дополняя замысел будущей работы.

2. От простого — к сложному. Учебное задание «Портрет»

Курс рисунка направлен на то, чтобы развить в студентах способность к образному мышлению, научить их свободно владеть тоном, графической техникой, точно и выразительно воплощать свои замыслы. В процессе обучения много времени отводится наработку умений и навыков по рисунку, так как эта дисциплина требует глубоких знаний по перспективе (линейной и воздушной), анатомии, изучению светотени. Усложняя задачу в обучении от геометрических тел и простых бытовых предметов, студенты постепенно переходят к более сложному и длительному изучению и рисованию человека.

Портрет занимает центральное место в обучении академическому рисунку (*Приложение 2*). Необходимое требование, предъявляемое ко всякому портрету, — передача индивидуального сходства. Сходство это не ограничивается лишь внешними признаками. Воспроизводя индивидуальный облик человека, художник раскрывает его внутренний мир, сущность характера. Наряду с неповторимым индивидуальным своеобразием портретист выявляет в облике модели типические признаки, черты времени и социальной среды.

Научить человека последовательно усваивать знания по рисунку — задача непростая. Учебный процесс должен быть методически построен таким образом, чтобы он был доступен, понятен и логичен, правильно

сформулирован. Изучая простые формы, студенты начинают знакомиться с линейной и воздушной перспективой, а в дальнейшем и с пластической анатомией, так как это необходимо для выполнения задания по изображению «живой головы» человека. Светотеневая градация (ее законы и правила) позволяет студенту изучать в рисунке форму, пластику, конструктивные особенности изображения человека. Свет имеет огромное значение при выполнении портрета.

Понятие тона (тональный рисунок, тональные отношения, тональная растяжка) должно быть усвоено, так как средства изобразительного искусства, линия и пятно, взаимодействуют со светом в рисунке и обладают определенной тональностью.

В работе над портретом необходимо представить «живую» голову упрощенно (как геометрическую форму), что позволит определить пропорции и увидеть силуэт изображения, разобраться в объемно-пространственной задаче. В эскизе к портрету надо продумать композиционное решение, выделить композиционный центр и согласовать с ним второстепенные элементы, каждую деталь к целому.

Выстраиваем ход работы таким образом, чтобы после намеченного плоского содержания в рисунке перевести изображение в объем, решить вопросы пластики и выразительности. Важно усвоить возникновение формы на плоском листе. Для рисующего лист должен стать пространством, где необходимо нарисовать форму и содержание.

Рассмотрим линейно-конструктивный учебный рисунок «живой головы» как еще один подготовительный этап творческой работы. В линейно-конструктивном рисунке используется минимальное количество пятна, тона, так как линия является основным средством выражения. В тональном (живописном) рисунке ставится другая задача — задача тонального разбора, создание объема светотенью, изучение тональной

растяжки, присутствие светотеневой градации. Линия же в тональном рисунке используется в минимальном количестве.

Поставив перед обучающимися задачу линейно-конструктивного рисунка и выполнив подготовительную часть (наброски, зарисовки, эскизы), можно перейти к основной части.

Для выполнения работы рекомендуется формат 50х40 (55х40) см. Материал: бумага, карандаш. Лучше выполнять работу в поворот головы в три четверти. В таком положении объем головы более читаем. На выбранном формате делаем засечки, намечаем изображение в листе.

Это начало первого этапа рисования в длительной постановке. Нужно хорошо скомпоновать изображение. Далее несколькими линиями нарисовать силуэт, обозначить ширину лицевой части, перелом скуловой кости и провести среднюю линию головы. Следует наметить надбровные дуги линией, которая будет выходить на верхнюю точку уха. Разделив по средней линии лицевую часть пополам, мы выходим на основание носа и проводим линию, которая свяжет по уровню основания носа нижний край скуловой кости и нижнюю точку уха. Так намеченное состояние рисунка позволит начать рисунок от наброска и выйти на объем, характер, обозначить композиционный центр и наметить детали. На первом этапе рисования головы натурщика линия — основное «средство размышления» с подключением пятна (используем среднюю линию, линии связи и вспомогательные линии).

Вспомогательные линии построения должны быть намного слабее в тоне, чем основные. Средняя линия в три четверти очень важна: на ней отмечают три равных размера — высоту носа, расстояние от основания носа до края нижней челюсти и расстояние от надбровных дуг до начала прически. Это необходимо учитывать и использовать при определении пропорций. Если средняя линия делит голову пополам по вертикали, то

горизонтальная линия проходит по слезникам и делит голову на равные верхнюю и нижнюю части.

Таким образом, имея отправные точки, осевые линии, уточнив пропорции и характер изображения, необходимо перейти к наполнению тоном. Задача соединения перелома большой формы с собственной тенью — важный момент при выполнении задачи, так как студентам будет лучше разобраться, где заканчивается лицевая, боковая и верхняя части. Приступая к деталям и обработке формы, не забываем следить за цельностью изображения. Акценты глазницы, основание носа и излом формы нижней челюсти, передней части черепа выделяются, подчиняя все остальные детали. Прорабатывая детали (работаем над объемом, конструкцией), ведем работу к завершению. Композиционный центр — глаза, нос и губы — подчиняет все остальные детали.

При рисовании «живой головы» человека необходимо внимательно изучить характер модели, тональные отношения, строить среднюю линию, обозначать силуэт головы, осваивать материал, которым выполняется постановка. наброски, зарисовки, длительные постановки — это хорошая база для работы над творческим заданием «Портрет» и «Автопортрет». Изучив основные особенности портретируемого при помощи линейно-конструктивного рисунка, можно переходить к созданию творческой работы.

3. Роль творческих заданий в процессе обучения рисунку

Процесс формирования творческой личности будущего художника-графика во время обучения — главная задача педагога. Проблема повышения качества профессиональной подготовки включает в себя вопросы развития творческих способностей в процессе выполнения учебных работ по рисунку. Выпускник должен не только владеть основами академического рисунка, но и решать творческие задачи. Учить

человека рисовать — значит учить его мыслить, рассуждать, выражать свои идеи на бумаге. Занятия по рисунку дают возможность педагогу в сотворчестве со студентом интерпретировать базовые положения и порождать новый творческий опыт.

Рисунок — это особая форма отражения действительности. Особенность его, в отличие от живописи, скульптуры, прикладного искусства, заключается в своеобразном выразительном языке, который содержит, помимо композиции (общего элемента для всех видов изобразительного искусства), такие качества как линия, тон, штрих, пятно. Материалы, используемые при создании рисунка, отличают его от станковой графики и акварельной живописи.

Деление рисунков на «учебные» и «творческие», как это принято в творческих вузах, представляется достаточно условным. *Все зависит от тех задач, которые ставит перед собой рисующий, и целевой установки учебного процесса.* Мы можем говорить лишь о доминировании учебно-аналитических или художественно-образных задач во время рисования. Те и другие органично присутствуют в самой природе академического рисования и являются его отличительными признаками.

Форма и законы построения изображения в академическом рисунке и в творческом рисунке в принципе одни и те же. Композиция, изобразительные особенности материала, основа — все это мы находим и в учебных рисунках. Разница же заключается в степени выразительности самого изображения, в уровне постижения художественного образа, в достижении совершенства и изящества исполнения. *Таким образом, можно сделать вывод о том, что творческий рисунок является логическим результатом процесса развития рисунка.* Однако роль творческих заданий намного шире и многогранней, именно в них происходит процесс становления будущего художника (Приложение 3).

Приведем один пример из нашей многолетней педагогической

практики — творческое задание «Автопортрет в головном уборе». Сложная задача — собрать материал по теме, изучить наследие выдающихся русских художников XVIII—XIX вв., старых мастеров Западной Европы, наследие титанов эпохи Возрождения, чтобы впоследствии предложить студентам создать на основе этих образцов свой художественный образ. «Автопортрет в головном уборе» — это творческое задание. Поворот головы, освещение, острая композиция пятен, энергия линий дает возможность сделать портрет интересным, выразительным. Подготовительная работа по сбору материала и выполнение эскизов, набросков, зарисовок дает рисующему возможность выразить свои мысли графически. Чтобы идея материализовалась, надо продумать выбор графических материалов, а также тон бумаги и ее цвет. На этапе работы с эскизом огромное значение играют линия и пятно, соединяя в единое целое формальную (плоскостную) композицию.

Только соединив идею, прием, выбранный материал в основу для рисования, художник может надеяться, что работа удалась. Работая над творческим заданием, студенты проходят все этапы создания образа, как и профессиональные художники. А это значит, что, создавая образ, необходимо выбрать линию наиболее выразительную, чтобы в работе достичь поставленной цели. Линия в рисунке может быть основной, вспомогательной, линией связи и осевой. Она помогает правильно расставить акценты там, где находится что-то важное (выделить главное), и соединить фрагменты в единое целое.

Формальная композиция является важным этапом в работе над учебным заданием и творческой работой. Она позволяет соединить *познание и творчество*. Они в искусстве неразделимы, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Духовная натура художника, его способность переживать, быть равнодушным к реалиям повседневной жизни, приводит к осмыслению и преобразованию реального мира в

художественные образы. Поэтическое и прочувствованное, самостоятельное отношение к окружающему миру есть высшая цель художника. Творчество — это всегда поиск, движение, полет мысли и душевное состояние творца.

Заключение

В учебно-методическом пособии ставилась задача разъяснить правила и приемы создания творческой графической работы на примере учебного и творческого портрета. Изучение этапов работы над творческим заданием поможет грамотно, с учетом творческой индивидуальности, использовать эти знания в работе, сокращая путь поиска наилучшего решения.

Знания, полученные при выполнении заданий по рисунку, формируют у студентов образное мышление и практические навыки. Пособие проиллюстрировано вариантами заданий, раскрывающих тему.

Пособие раскрывает принципы выполнения лишь одного учебно-творческого задания — «Портрет», что позволяет подвести студента к более осмысленному выполнению учебных, проектных заданий, где форма и образ являются единым целым.

Рисунок дает возможность создать образ самыми простыми средствами и материалами. Очень серьезная проблема — научить человека ставить себе задачу и добиваться ее выполнения. В процессе обучения невозможно нарисовать все, что окружает нас в мире. Необходимо научить студента рисовать так, чтобы он мог, пользуясь законами и правилами изобразительного искусства, нарисовать любой предмет, даже если он его никогда не изображал.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Чиварди Дж. Рисунок. Художественный портрет. — М. : Эксмо, 2008. — 64 с.
2. Верделли А. Искусство рисунка : учебник для начинающих художников. — М. : Эксмо, 2008. — 160 с.
3. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. — М. : Эксмо, 2008. — 480 с.
4. Хальбингер В. Рисуем портрет : пропорции, пластика, техника. — М. : Эксмо, 2007. — 208 с.
5. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика : учеб. пособие для вузов. — М. : Владос, 2008. — 271 с.
6. Могилевцев В. А. наброски и учебный рисунок : рисунки студентов факультета живописи Ин-та им. И. Е. Репина : учеб. пособие. — СПб. : 4арт, 2011. — 168 с.
7. Могилевцев В. А. Основы рисунка : учеб. пособие. — СПб. : АРТИНДЕКС, 2007. — 71 с.
8. Курбанов О. Т. Учебный рисунок на отделении станковой и книжной графики : метод. пособие. — СПб. : СПГХПА, 2000. — 57 с.

Дополнительная литература

9. Анисимов Н. Н. Основы рисования. — 2-е изд. — М. : Стройиздат, 1977. — 169 с.
10. Дейнека А. А. Учись рисовать : беседы с изучающими рисование. — М. : Изд-во Академии художеств СССР, 1961. — 224 с.
11. Материалы и техники рисунка. — М. : Искусство, 1987. — 94 с.

12. *Мортенсен У.* Модель. Проблемы позирования : учеб. пособие. — М. : Treemedia, 2012. — 244 с.

13. *Ростовцев Н. Н.* Очерки по истории методов преподавания рисунка. — М. : Изобразительное искусство, 1983. — 288 с.

14. *Ростовцев Н. Н.* Рисование головы человека : учеб. пособие. — М. : Изобразительное искусство, 1989. — 301 с.

15. *Симблет С.* Рисунок. Полное собрание техник : новый практичный подход к передаче образов в рисунке — М. : АСТ, 2006. — 264 с.

16. Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица / отв. ред. В. В. Пугин. — СПб. : Проект 2003 : Лики России, 2007. — 256 с.

Электронные информационные ресурсы

ЭБС <http://www.knigafund.ru/>

17. *Лушников Б. В.* Рисунок. Изобразительно-выразительные средства [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Б. В. Лушников, В. В. Перцов. — Электрон. текстовые дан. — М. : ВЛАДОС, 2012. — 241 с.

18. *Лушников Б. В.* Рисунок. Портрет [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. — Электрон. текстовые дан. — М. : ВЛАДОС, 2012. — 143 с.

19. *Бесчастнов Н. П.* Графика натюрморта [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. — Электрон. текстовые дан. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с.

20. *Бесчастнов Н. П.* Сюжетная графика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. — Электрон. текстовые дан. — М. : ВЛАДОС, 2012. — 399 с.

Приложение 1
НАБРОСКИ

Наброски. Преподаватель В. Н. Козлов

Наброски. Преподаватель В. Н. Козлов

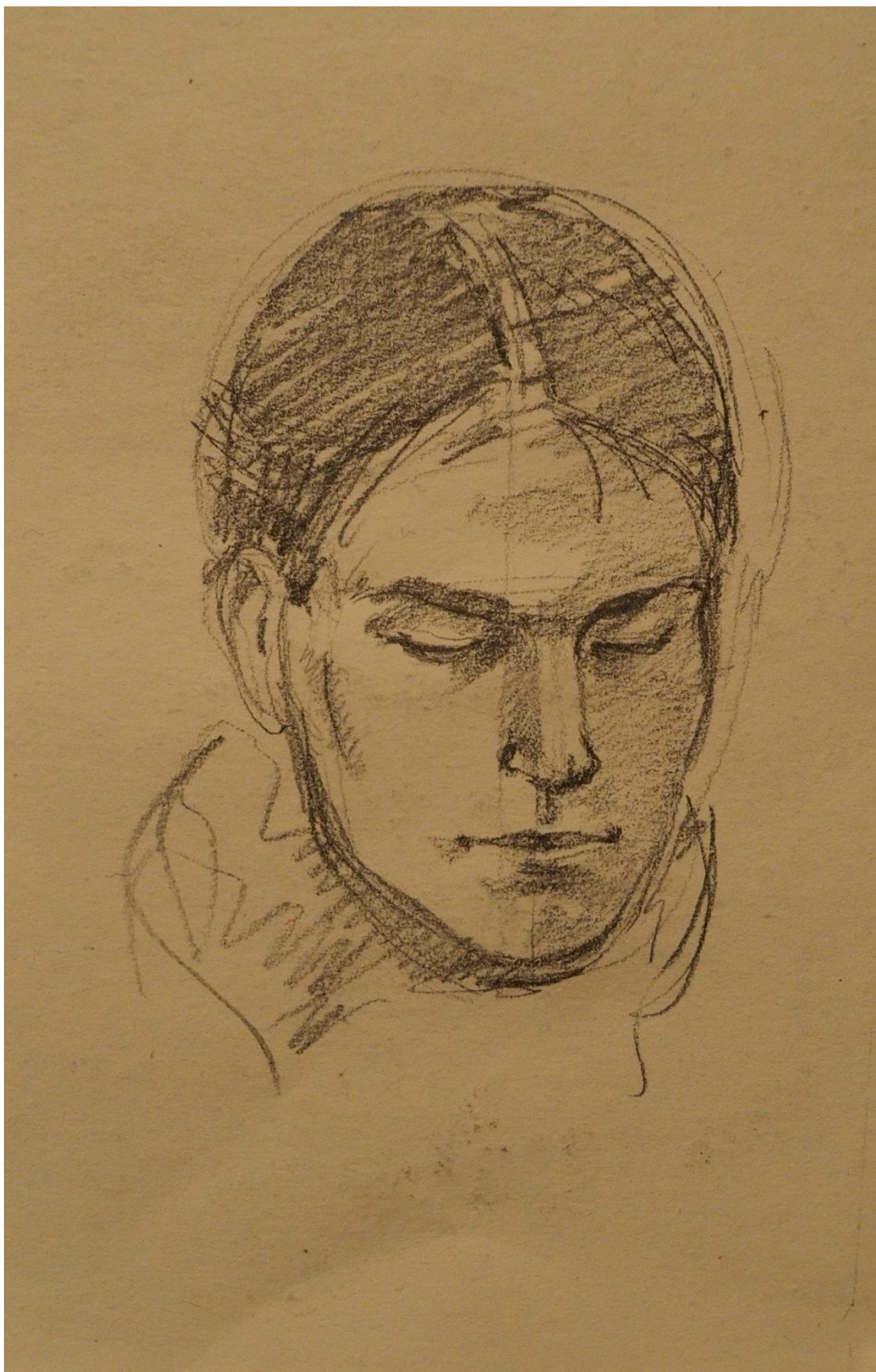
Набросок. Преподаватель В. Н. Козлов

Набросок. Преподаватель В. Н. Козлов

Набросок. Преподаватель В. Н. Козлов

Набросок. Преподаватель В. Н. Козлов

Комраков М. 2002. Преподаватель В. Н. Козлов

Орлова О. 2007. Преподаватель В. Н. Козлов

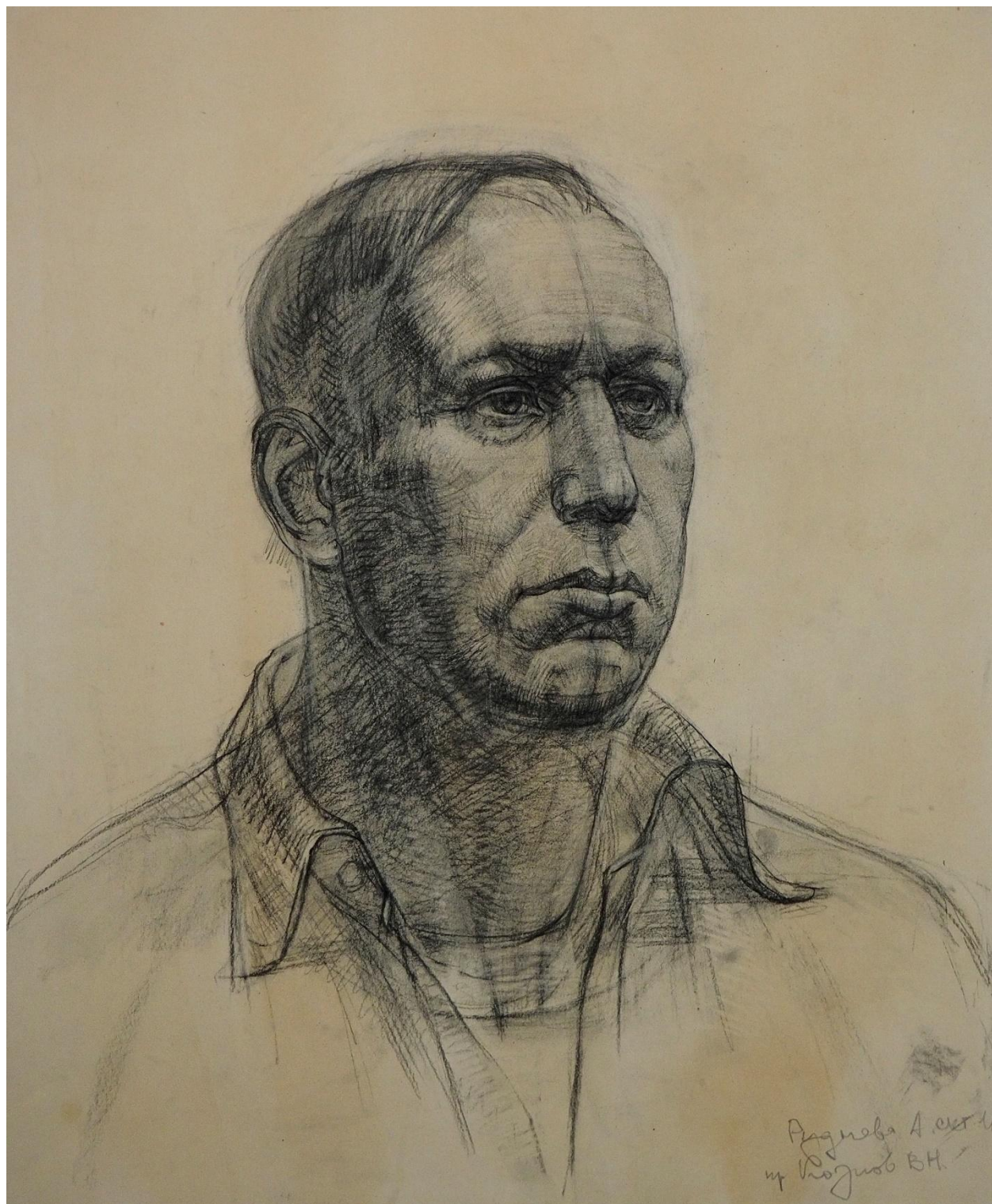

Нюрнберг И. 2017. Преподаватель В. Н. Козлов

Приложение 2
УЧЕБНЫЕ РАБОТЫ

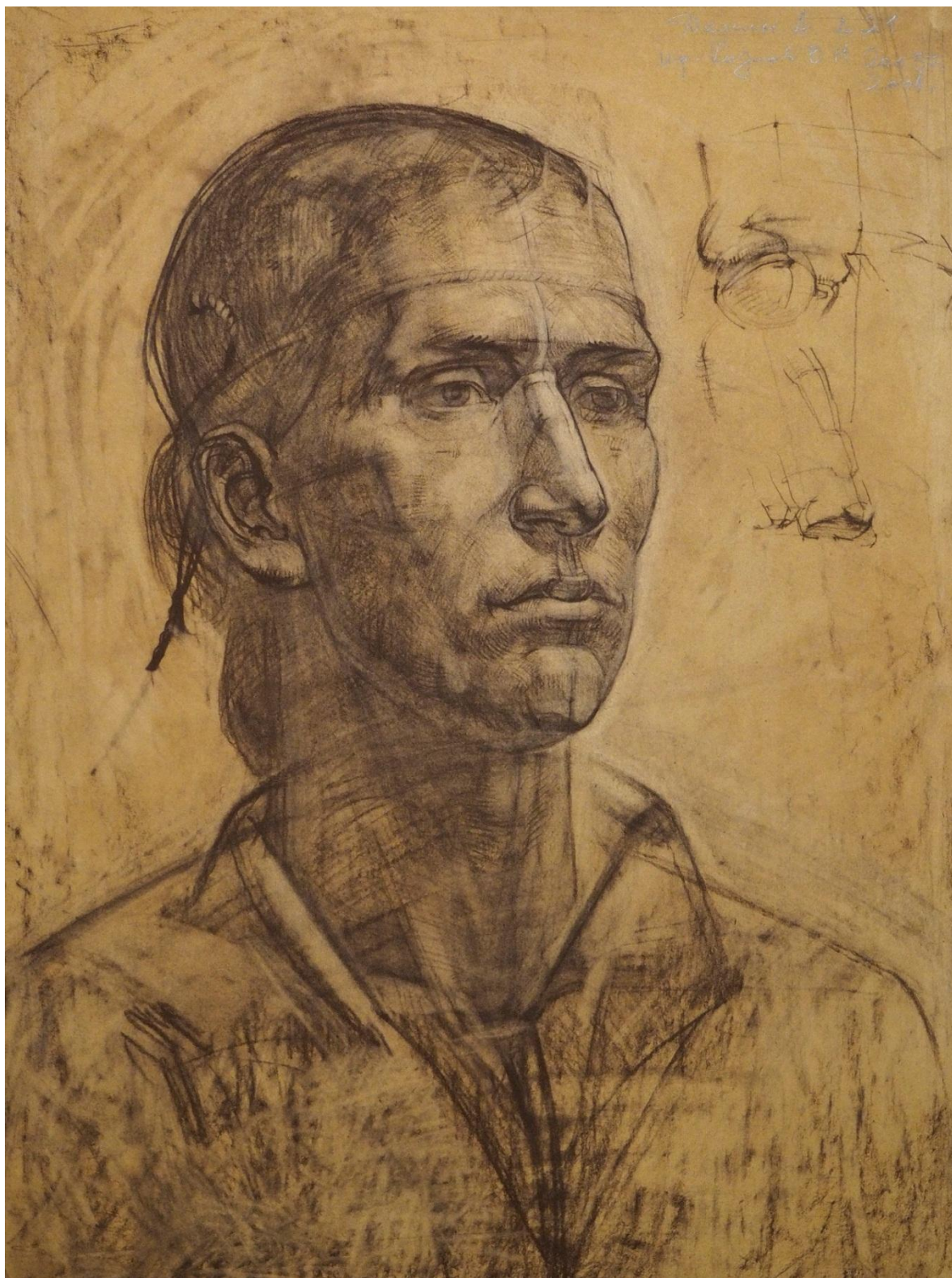
Руднева А. 2016. Преподаватель В. Н. Козлов

Руднева А. 2016. Преподаватель В. Н. Козлов

Демин А. 2016. Преподаватель В. Н. Козлов

Алешина Е. 2003. Преподаватель В. Н. Козлов

Руднева А. 2016. Преподаватель В. Н. Козлов

Нюренберг И. 2016. Преподаватель В. Н. Козлов

Комраков М. 2002. Преподаватель В. Н. Козлов

Сушко В. 2002. Преподаватель В. Н. Козлов

Приложение 3
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Нюрнберг И. 2016. Преподаватель В. Н. Козлов

Нюренберг И. 2016. Преподаватель В. Н. Козлов

Орлова О. 2008. Преподаватель В. Н. Козлов

Дунаева Е. 2010. Преподаватель В. Н. Козлов

Орлова О. 2003. Преподаватель В. Н. Козлов

Толстая А. 2002. Преподаватель В. Н. Козлов

Брановицкая Л. 2001. Преподаватель В. Н. Козлов

Комраков М. 2002. Преподаватель В. Н. Козлов

Брановицкая Л. 2001. Преподаватель В. Н. Козлов

Бухалова Л. 2007. Преподаватель В. Н. Козлов

Лапутина М. 2002. Преподаватель В. Н. Козлов

Комраков М. 2001. Преподаватель В. Н. Козлов

Комраков М. 2001. Преподаватель В. Н. Козлов

Гусева А. Преподаватель В. Н. Козлов

Комраков М. 2001. Преподаватель В. Н. Козлов

Соловьева К. 2009. Преподаватель В. Н. Козлов

Дунаева Е. 2009. Преподаватель В. Н. Козлов

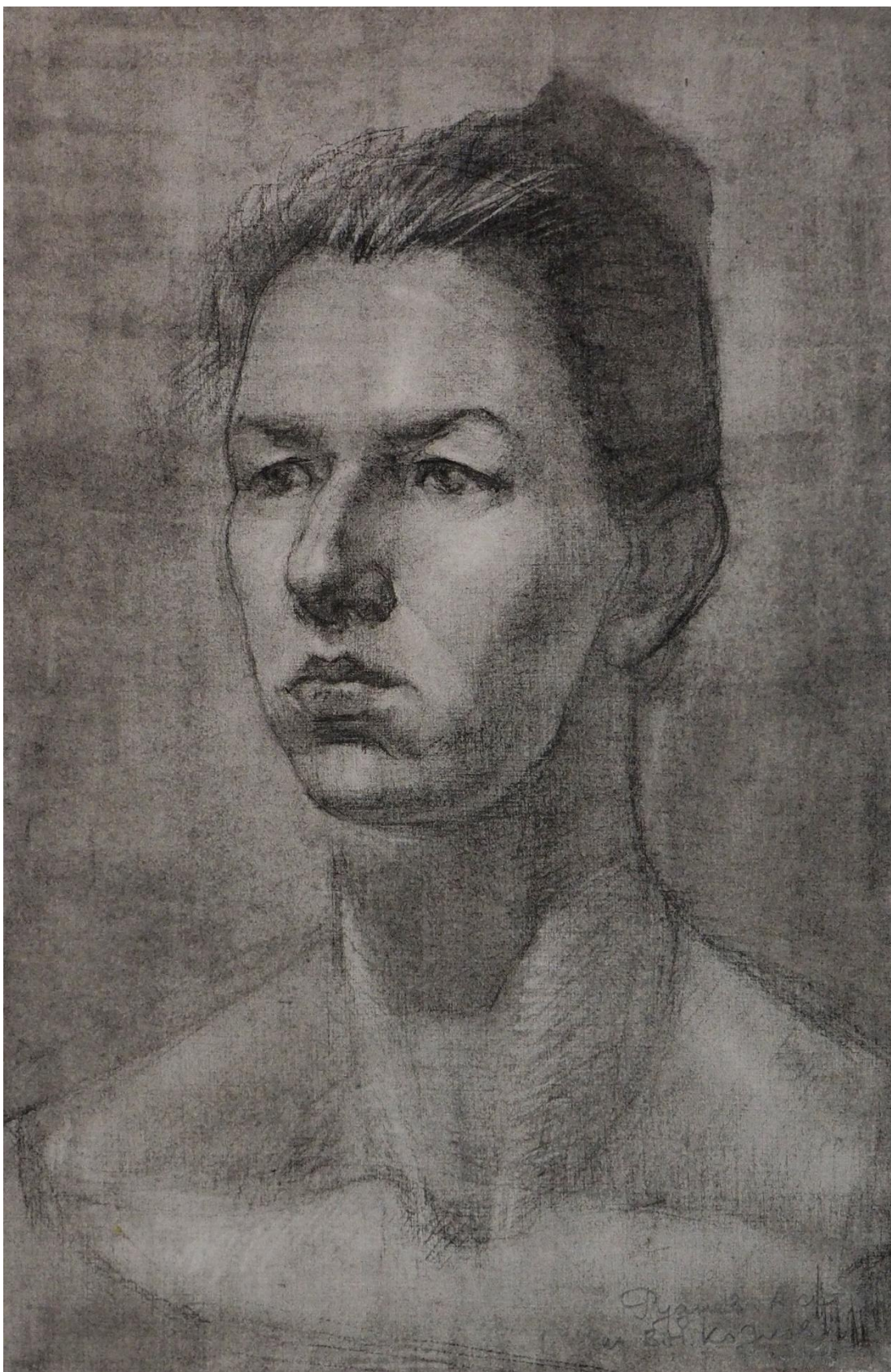
Руднева А. Преподаватель В. Н. Козлов

Нюренберг И. 2016. Преподаватель В. Н. Козлов

Руднева А. 2016. Преподаватель В. Н. Козлов

Беседина В. 2001. Преподователь В. Н. Козлов

Нюренберг И. 2016. Преподаватель В. Н. Козлов

Васильева Ю. 2016. Преподаватель В. Н. Козлов

Руднева А. 2016. Преподаватель В. Н. Козлов

Руднева А. 2016. Преподаватель В. Н. Козлов

Виктор Николаевич Козлов

РИСУНОК. ПОРТРЕТ

Учебно-методическое пособие

Научный редактор А. О. Котломанов

Корректор О. Ю. Нестерова

Координатор О. Ф. Никандрова

Подписано к печати 18.12.2018 г. Формат 60х84/16
Усл. печ. л. 3.37. Печать офсетная. Бумага офсетная
Отпечатано в типографии ООО «Турусел».
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38
torousstl@gmail.com
Заказ № от . 2018 г. Тираж 100 экз.