

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСУССТВОВЕДЕНИЕ

Автор:

Маслова Ксения Сергеевна

ученица 8 «В» класса

МБОУ «СШ №2»

г. Смоленск, Смоленская область

Руководитель:

Захаренкова Ольга Эдуардовна

преподаватель высшей категории

ОГБОУ ВПО «Смоленский государственный институт искусств»

г. Смоленск, Смоленская область

ЗАКОНЫ ПРОПОРЦИЙ И СХЕМАТИЧНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Аннотация: статья раскрывает роль схем в построении изображений и повествует об истории схематических изображений, а также об их роли в обучении рисованию.

Ключевые слова: схема, схематичное изображение, человеческое тело, пропорции, прорисовывание, движение.

История схематичных изображений берет свое начало с древних времен. Одними из первых схематических изображений были наскальные рисунки. Схемы используются и в современном мире. Например, их используют при создании чертежей, различных планов зданий и помещений, карт городов, также схематично изображено большинство дорожных знаков и указателей. Многие люди, чтобы научиться рисовать, используют схематические изображения. Часто в учениках и учебных пособиях по живописи, авторы в виде иллюстраций используют схематические рисунки.

Схематичное изображение помогает нам рисовать людей, животных и всевозможные предметы. Однако, как пишет в своей книге Уильям Ли: «этот метод

никоим образом не претендует на звание лучшего или даже быстрого» [3]. Еще с детства, мы всё рисуем с помощью схем, например, квадрат или же любая другая форма на детском рисунке, может нести в себе множество разных смыслов. Маленькие дети рисуют человека как кружочек и палочки – т.е. голова и конечности. Когда ребенок начинает осознавать, что этот рисунок только отдаленно напоминает тело человека, он начинает рисовать уже более подробно и правдоподобно. При схематическом изображении человека и предметов необходимо использовать законы пропорций. Пропорции помогают более точно создать схематическое изображение человека. Обладая даже самыми простыми знаниями о пропорциях, мы уже можем красиво и правильно сделать рисунок схемы человеческого тела. Людям известны многие пропорции, например, голова относится к телу, как $1/8$, размер ладони равен размеру лица, размер стопы составляет $1/7$ роста человека, размах разведенных рук примерно равен росту, и так далее. Пропорции в разных странах и в разное время часто отличаются от тех, которыми мы пользуемся в настоящее время.

Существуют разные виды пропорций, например, пропорции Эль Греко, или же более распространенные – пропорции Леонардо да Винчи, которые основаны на законе «золотого сечения». Пропорции прекрасно показаны на рисунке Леонардо да Винчи «Витрувианский человек».

Схематическое изображение человека, значительно упрощает задачу рисования человека в движении. В классической мультипликации (особенно у Диснея) используется аналогичный метод проработки персонажей [3]. Чтобы нарисовать движение, надо его прочувствовать на себе, и попытаться повторить на бумаге. Схема дает возможность легко исправлять неправильные линии, и как бы искать правильные направления. Также можно ищущими линиями попытаться поймать движение.

Для того, чтобы успешнее нарисовать схему человеческого тела, необходимо мысленно представить какие геометрические фигуры его составляют. Это могут быть примитивные геометрические формы, такие как шар, куб, цилиндр,

и другие. Внимательно вглядываясь в окружающий мир, мы можем обнаружить, что в основе любой созданной природой или руками человека формы лежат элементарные геометрические формы или тела [2, с. 14]. Туловище, обычно изображают в виде треугольника или прямоугольника. Если это мужское тело, его рисуют как перевернутый треугольник, а если же женское, то наоборот. Голова, таз и суставы чаще всего обозначают кругом или овалом. Руки и ноги представляют вытянутыми четырехугольниками, или очень вытянутыми овалами. Также можно нарисовать всю схему человеческого тела при помощи разнообразных овалов и окружностей. Этот прием используется во многих художественных школах. Предметы простой формы в своей основе имеют одну геометрическую фигуру, а предметы сложной формы – несколько геометрических фигур [2, с. 18]. Следующее, на что нужно обратить внимание, это прорисовывание рельефа человеческого тела – т.е. мышц. Любое схематическое изображение может быть дорисовано до полноценного светотеневого рисунка с помощью карандашей, пастели, мела, угля или красок. Это преобразование происходит в один или несколько этапов. Привычка наблюдать за окружающим миром, анализировать увиденное, выполнять быстрые наброски и зарисовки с натуры поможет правильно передать в рисунке форму, пропорции, очертание, конструктивное строение, пространственное положение, светотень изображаемых объектов и явлений [1, с. 6]. Даже начиная с одной и той же схемы изображения, у разных людей могут получиться совершенно разные, не похожие друг на друга рисунки. С помощью теней, художники обычно показывают объем и глубину рисунка. После того, как рисование «общего» контура человеческого тела закончено, переходят к прорисовыванию мелких деталей, таких как глаза, рот, пальцы, и другие.

Схематично можно изобразить не только человеческое тело, но и деревья, и кустарники, дома и улицы, и другое. Многие свои величайшие картины художники начинали рисовать именно таким образом. С помощью маленьких простых схем, даже начинающие художники могут составлять большие картины.

Список литературы

1. Адамчик М.В. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и советов [Текст]. – Минск: Харвест, 2010. – 128 с.
2. Сокольникова Н.Н. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5–8 кл. [Текст]: В 4 ч. // Основы рисунка. Ч.1. – Обнинск: Титул, 1998. – 96 с.
3. Уильям Ли. Рисуем человека (и не только). Строение тела и поза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=328