Лекционный материал

Пластическая анатомия

Вводный курс.

В процессе обучения художника самой ответственной частью является рисование живой модели – фигуры человека. Пластическая анатомия изучает человеческое тело с точки зрения её внешней, пластической формы, на основании мышечной массы и скелета.

Раздел I. Скелет человека.

Тема 1.1. Виды костей, строение скелета. Общие сведения об устройстве отдельных костей и скелета в целом.

Скелет является пассивной частью двигательного аппарата человеческого тела. Он состоит из 206 костей: 170 парных и 36 непарных. Классификация костей: трубчатые (длинные и короткие) и губчатые (смешанные, широкие, сесамовидные, воздухоносные)

Тема 1.2. Позвоночный столб. Устройство отдельных позвонков и позвоночного столба. Отделы позвоночника.

Состоит из 33 – 34 позвонков (7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых, 4 – 5 копчиковых)

Тема 1.3. Грудная клетка. Устройство грудной клетки и её частей.

Грудная клетка состоит из 12 грудных позвонков, 12 пар ребер, реберных хрящей и грудины.

Тема 1.4. Кости таза. Общий вид и отдельные кости таза.

Таз представляет собой замкнутое кольцо, образованное поясами левой и правой нижних конечностей – тазовыми костями и крестцом.

Тема 1.5. Верхние конечности. Плечевой пояс, свободная конечность.

Верхняя конечность состоит из пояса конечности (лопатки и ключицы) и свободной конечности (плечевой кости, предплечья и кисти)

Тема 1.6. Нижние конечности. Кости нижних конечностей.

В состав скелета нижних конечностей человека входят: скелет тазового пояса и скелет свободной конечности (бедро, голень, стопа).

Тема 1.7. Череп. Отделы черепа. Особенности строения костей черепа.

Череп состоит из 22 костей, соединенных между собой непрерывно и неподвижно, и 1 (нижняя челюсть), соединенной с черепом прерывно и подвижно.

Раздел 2.Мышцы.

Мышцы являются активной частью двигательного аппарата человека. В человеческом теле насчитывается более 400 мышц. Их вес составляет от 24 до 50% массы тела. Благодаря способности мышц к сокращению происходит движение.

Тема 2.1. Мышцы головы. Общие понятия об устройстве и назначении мышц. Мимические и жевательные мышцы.

Мышцы головы делятся на жевательные (жевательная, височная, наружная и внутренняя крыловидные) и мимические (мышцы верхней, средней и нижней областей головы).

Тема 2.2. Мышцы шеи и плечевого пояса.

Поверхностные, глубокие и предпозвоночные мышцы. Мышцы плеча.

Тема 2.3. Мышцы груди, живота и спины. Общий вид мышц туловища.

Тема 2.4. Мышцы нижней конечности. Мышцы таза и свободной нижней конечности.

Тема 2.5. Анатомические основы мимики.

Связь анатомии головы и мимики человека. Виды эмоциональных мимических реакций.

Раздел 3.Пропорции человека.

Изобразительная грамота требует соблюдения определенных правил и законов. В особенности это необходимо в случае изображения человеческого тела и его деталей как наиболее сложного объекта в искусстве.

Тема 3.1. Пропорции человеческой фигуры. Общие понятия о соразмерности и гармонии человеческого тела. Закономерности и особенности фигуры человека.

Тема 3.2. Пропорции мужской и женской фигур.

Тема 3.3. Возрастные изменения пропорций человеческой фигуры. Пропорции новорождённых детей и последовательное изменение их в соответствии с возрастом и полом.

Тема 3.4. Центр тяжести и его изменения при движении. Общие понятия о центре тяжести, равновесии. Движения человека при ходьбе, беге, прыжке.

Раздел 4. Строение животных.

Формы тела человека во многом соответствуют формам наземных позвоночных животных. Представляя человека в положении, характерном для четвероногих животных, проще проводить параллели и обозначать термины. Для сравнения с телом птицы можно также привлекать формы человеческого тела.

Тема 4.1. Анатомия наземных млекопитающих. Основные отличия и сходства с фигурой человека. Пропорции тела домашних животных.

Тема 4.2. Анатомия птиц. Особенности пропорционального строения в зависимости от образа жизни.

Учебно – методическая литература:

1. Аксенов К.Н. Рисунок. М.: Просвещение, 1987.

2. Баммес Г. Обнаженный человек. – Дрезден, 1982

3. Баммес Г. Художественная пластическая анатомия человека. - Дрезден, 1988

4. Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963.

5. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция: учебное пособие для студентов педагогических студентов. – М.: Просвещение, 1981

6. Голубева О. Л. Основы композиции. М.: Искусство, 2004.

7. Енё Барчаи Анатомия для художников – М.: Издательство ЭКСМО – Пресс, 2001

8. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись. М.: Академия, 2000.

9. Кузнецов А. Ю. Атлас анатомии человека для художников. Серия «школа изобразительных искусств» Ростов-на-Дону: Феникс, 2002

10. Кулебакин Г. Н. Рисунок и основы композиции: учебник для СПТУ под редакцией Кильне Т. Л. – М.: Высшая школа, 1988

11. Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка. М.: 2003.

12. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. М.: Эксмо, 2011.

13. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. Л.: Художник РСФСР, 1978.

14. Рисунок / Под ред. А.М. Серова. М.: Просвещение, 1975.

15. Стародуб К. И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно – стилизованному: учебное пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2011

16. Школа изобразительного искусства: вып. 5: учеб. – метод. Пособие/ Российская Академия Художеств. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Изобраз. Искусство, 1994.

Учебные методические пособия:

1. Пропорции лица	Карандаш	А3	1
1. Обрубовка головы в различных поворотах	Карандаш	А3	1
1. Возрастные изменения пропорций фигуры.	Карандаш	А3	1
1. Зарисовки рук в различных положениях	Карандаш	А3	3
1. Наброски фигур в различных положениях	Карандаш	А3, А4	7
1. Зарисовки животных	Карандаш, мягкие материалы	А3, А4	4
1. Портретные зарисовки	Карандаш	А2, А3 Карандаш	6

Интернет-ресурсы

1. http://otshelnik.net/

2. http://www.grafik.org.ru/risunok.html

3. http://www.risunokstroganoff.msk.ru/AcademRisunok73.htm

4. http://www.glazunov-academy.ru/kaf_academ_paint.html

5. http://www.artprojekt.ru/school/academic/index.html

6. http://risunok-studio.narod.ru/risunki/

7. WWW.znaniye.com/jandex.php

8. WWW.color-sense.ru/vebinar.html

9. WWW.gardener.ru/./page509.php

10. WWW.risuem.info/education/

11. WWW.gardener.116opera.ru//page618.hrm/