

Ломакин М.О., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

Lomakin M.O., candidate of pedagogical sciences, member of the Union of artists of Russia, associate professor of the department of drawing and painting of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

**Анатомический и конструктивно-пространственный
принципы изображения фигуры человека в рисунке
Anatomical and constructive-spatial principles of human figure
representation in drawing**

Аннотация. Статья посвящена исследованию двух принципов изучения человеческой фигуры в рисунке: анатомического и конструктивно-пространственного (формообразующего). Принципы рассмотрены в историко-педагогическом аспекте как основа систематизации процесса обучения рисунку в подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: рисунок, анатомия, фигура, модель, высшее образование, традиционные художественные промыслы.

Abstract. The article is devoted to the investigation of two principles of studying the human figure in drawing: the anatomical and constructive-spatial (form-shaping) ones. These principles are analyzed from a historical and pedagogical perspective as the foundation for systematizing the drawing learning process in the training of future artists in traditional folk art crafts.

Keywords: drawing, anatomy, figure, construction, higher education, traditional art crafts.

Учебные дисциплины «Академический рисунок» и «Рисунок» являются базовыми по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы и по специальности 54.05.02 Живопись соответственно. Значительная часть учебной программы данных учебных дисциплин связана с изучением и изображением фигуры человека.

Преподавание рисунка требует использования понятийно-терминологического аппарата, который помог бы сделать изложение материала максимально понятным и доступным для студентов с различной первоначальной подготовкой и опытом рисования. Процесс преподавания рисунка должен быть структурированным и функциональным, чтобы полученный результат соответствовал требованиям, которые предъявляют к изображению фигуры человека профилирующие кафедры [10, с. 150].

Изображение фигуры человека представляет значительные трудности даже для опытного художника. В обучении художников традиционных художественных промыслов не ставится задача овладения всеми аспектами изображения фигуры человека, как, например, в станковой живописи. Студентам важнее понять основные принципы рисования фигуры, получить представления о пропорциях, конструкции, характере движения, освоить их на практике и уметь применить полученные знания и навыки в своей творческой деятельности [7, с. 8].

Чтобы сделать эту задачу доступной для студентов с различной степенью подготовки, мы предлагаем выделить и теоретически обосновать следующие принципы изображения фигуры человека: анатомический и конструктивно-пространственный.

На первый взгляд, такое разделение является упрощением. Образ человека в искусстве настолько сложен и в то же время обладает такой цельностью, неразрывной соединенностью всех его пластических, психологических и духовных сторон в единое целое, что умозрительное и механическое разделение их на составные части может показаться неприемлемым. Однако в учебном процессе это упрощение поможет яснее увидеть всю сложность задачи изучения человека в рисунке и найти пути ее реализации. Необходимо более детальное научное описание принципов практического изучения человеческой фигуры, являющихся основой систематизации процесса обучения рисунку при подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов.

В самом названии принципа – анатомический – выражается его аналитическая основа. Видимая форма анализируется: разделяется на составные части, конкретные объекты (кости, мышцы, сухожилия и пр.), из которых они построены; изучается физическая материя, составляющая объект изображения [11, с. 301].

На рисунках 1⁷ и 2⁸ представлены анатомические штудии русского художника Петра Васильевича Басина. Это чисто анатомические рисунки, их целью является изучение мускулатуры головы и торса – каждая мышца и каждое сухожилие показаны четко, намеренно раздельно, их пластическая связность и пространственное расположение на объеме не учитывается, что в данном случае не является задачей художника. Можно сказать, что это не рисунок в общепринятом понимании, а схема, показывающая не образ объекта, а дающая информацию о его составе, его анализ – в сущности это анатомическая таблица.

⁷ Рис. 1. Анатомические рисунки русских художников / составители : М. Н. Алексин, А. М. Кузнецов, И. М. Лейзеров, Б. Н. Усков; художники : В. А. Серов., П. В. Басин, А. А. Иванов и др. – Москва : Искусство, 1952 г. – Издание представляет собой папку 48х35 см., содержащую вступление от составителей и 41 лист анатомических иллюстраций. – Таблица 5. – URL: https://vk.com/photo-74543100_457259986 (дата обращения: 30.07.2025)

⁸ Рис. 2. Там же. Таблица 33. – URL: https://vk.com/photo-74543100_457259992 (дата обращения 30.07.2025).

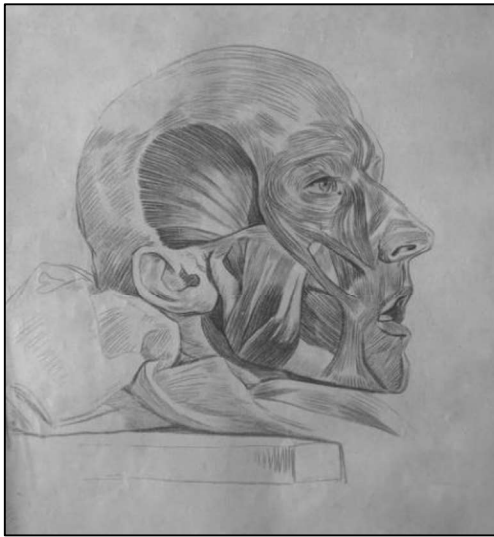

Рис. 1. Басин П.В. Рисунок: мускулы головы (лицевые-мимические и жевательные)

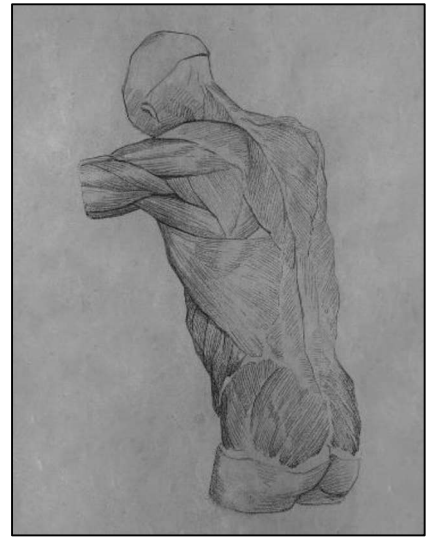

Рис. 2. Басин П.В. Рисунок: поверхностные мышцы, спины и плечевого пояса и ягодичной области

Для сравнения рассмотрим гравюры Андреаса Везалия, врача и анатома, основоположника научной анатомии (рис. 3⁹ и 4¹⁰).

А. Везалий был не художником, а врачом. Однако, если сравнить рисунки П.В. Басина и А. Везалия – художника и ученого-медика, становится ясно, что в данном случае задача перед ними стояла одна – изучение и анализ. Здесь не идет еще речь о синтезе, формообразовании, т.е. задачах изобразительного искусства [8, с. 7].

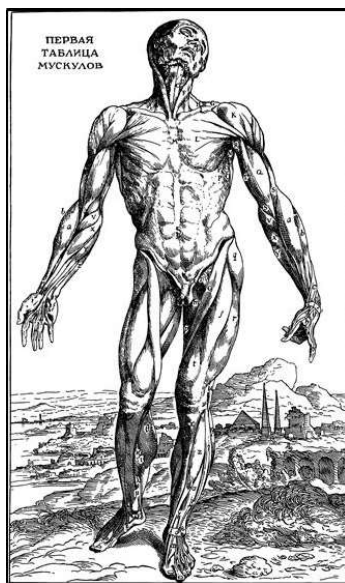

Рис. 3. Везалий А. Анатомическая таблица фигуры человека во фронтальном ракурсе

Рис. 4. Везалий А. Анатомическая таблица фигуры человека со спины

⁹ Рис. 3. Рис. 3. Везалий А. О. строении человеческого тела в семи книгах. – В 2-х томах. (Серия «Классики науки») // перевод с латинского В. Н. Терновского ; послесловие И. П. Павлова. – Москва, Ленинград : издательство АН СССР, 1950-1954. – С. 507.

¹⁰ Рис. 4. Там же. – С. 573.

В противоположность анатомическому, конструктивно-пространственный принцип основан на синтезе и обобщении, существенную роль в его понимании играют элементы теории формообразования.

Теория формообразования в изобразительном искусстве изучает процесс создания формы в произведениях живописи, графики, скульптуры и других видов изобразительного искусства [2, с. 133]. Ее развитие вплотную связано с развитием изобразительного искусства: уже в работах Платона и Аристотеля обсуждались закономерности формообразования, например, в контексте разделения формы и содержания [2, с. 14].

Кратко рассмотрим некоторые ключевые понятия теории формообразования.

- Форма – морфологическая и объемно-пространственная структурная организация объекта, внешнее или структурное выражение какого-либо содержания.

- Формообразование – процесс создания формы в деятельности художника, архитектора или дизайнера в соответствии с общими ценностными установками культуры и требованиями к эстетической выразительности, функции, конструкции и материалам.

- Принципы формообразования – рациональность (связь формы с функцией), тектоничность (соответствие формы конструкции), структурность (соподчинённость элементов), гибкость (динамичность) [4, с. 137].

В педагогической и творческой практике широко используются понятия, связанные с изображением формы, – «конструкция», «конструктивность», «характер движения» [1, с. 8]. Для их разработки в рисунке служит конструктивно-пространственный принцип.

Рассмотрим понятие «конструкция» в рисунке. Оно вплотную связано с понятиями «геометрия», «геометрический». Поиск конструкции предмета – выявление и построение пространственной формы, связности всех ее элементов в единое целое, поиск связи изображения с основными законами построения целого. Основой этого построения является геометрический или конструктивный анализ предмета изображения [4, с. 5].

В современной теории формообразования существует понятие «уникальная целостность», согласно которому основа конструкции заключена не в отдельных элементах изображения, а в отношениях и способе связи между ними [2, с. 92].

Конструктивно-пространственный принцип построения формы применяется с самого начала обучения рисунку в таких заданиях, как рисование гипсовых геометрических тел (рис. 5¹¹). Простейший способ геометрического построения конструкции, который изучается в этом задании, является основой для построения конструкций самых сложных объектов, включая голову и фигуру человека. Им пользовались художники самых разных эпох

¹¹ Рис. 5, 12-14. Фото из методического фонда кафедры рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов

и художественных направлений. На рисунках 6¹² и 7¹³ представлены студии А. Дюрера и Г. Гольбейна Младшего, в которых используется система опорных точек, ребер и граней, с помощью которых они изучают конструктивно-пространственный характер формы головы и фигуры.

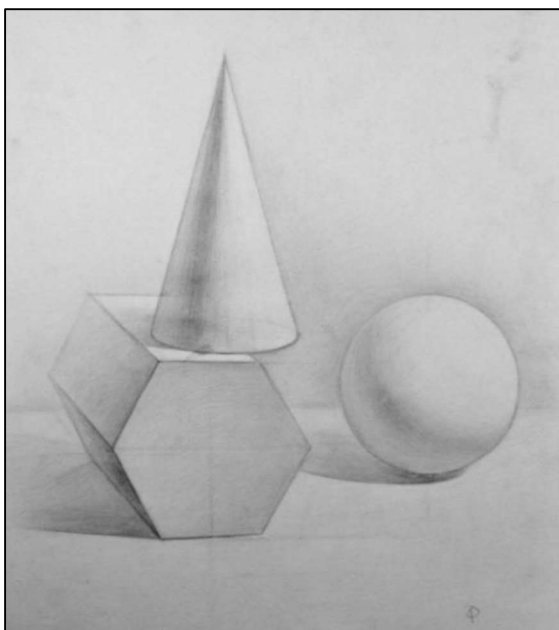

Рис. 5. Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел. Конструктивно-светотеневое решение

Рисующий, когда он изучает форму в рамках конструктивно-пространственного принципа, рассматривает объект изображения как целостную структуру элементов, закономерно взаимосвязанных между собой [5, с. 75].

Связующим элементом выступает конструкция – система опорных точек, ребер и граней, составляющая границы, отделяющие форму предмета от окружающего пространства. Геометрическая основа конструкции простых предметов очевидна (рис. 5) – такой основой, например, для формы здания является куб, крыши здания – трехгранная призма. Сложнее увидеть такую геометрическую основу на живых формах (рис. 6, 7). На рисунках А. Дюрера и Г. Гольбейна Младшего ясно показано, что сложные формы также имеют скрытую геометрическую основу, выражающую структурную и конструктивную сущность предмета [4, с. 6].

Однако изучить форму объекта изображения в рамках только конструктивно-пространственного принципа недостаточно – это значит изучить ее мертвую схему. Живая пластическая форма имеет не только схему, она состоит из «материи».

«Материю», «субстанцию» формы рассматривают в рамках анатомического принципа изучения объекта изображения и его изображения в рисунке.

В то время как студенты на занятиях по рисунку осваивают конструктивно-пространственный принцип изучения формы, выполняя на первом курсе задание по рисованию гипсовых геометрических тел и простых натюрмортов, на занятиях по дисциплине «Пластическая анатомия» они изучают анатомическое строение фигуры человека.

¹² Рис. 6. А. Дюрер. Наброски голов и фигура апостола Петра, рисунок пером. Дрезден, Публичная библиотека – URL: <https://vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XVI/Duerer/12.GIF> (дата обращения: 30.07.2025).

¹³ Рис. 7. Г. Гольбейн Младший. Наброски головы и кистей рук. – URL: <https://kasheloff.ru/photos/goloviy-i-ego-bratya/19> (дата обращения: 30.07.2025).

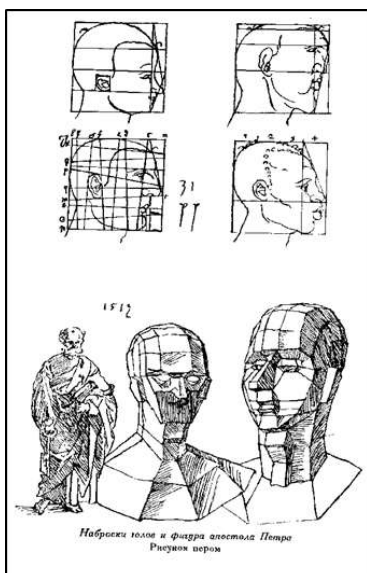

Рис. 6. Дюрер А. Наброски головы человека в разных ракурсах и фигура апостола Петра

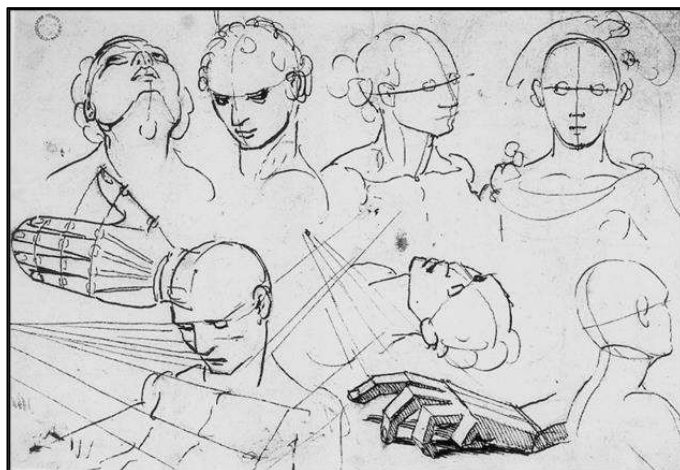

Рис. 7. Гольбейн Г. Младший. Наброски головы человека в разных ракурсах и кистей рук

Переходя к более сложным заданиям по рисунку, начиная изучение головы и фигуры человека, студенты постепенно наполняют сухую схему живым содержанием – изображают не абстрактный «объем», а живую форму, состоящую из анатомических деталей [9, с. 71]. При этом они сочетают конструктивно-пространственный принцип изучения формы с анатомическим. Сложностью при этом является то, что студенты при переходе к работе с живой формой часто забывают о конструктивно-пространственном принципе, отбрасывая его как уже изученный и более не нужный, и переходят к пассивному срисовыванию анатомических деталей и поверхностей формы.

Рассмотрим пример того, как применяется конструктивно-пространственный (формообразующий) принцип (рис. 8¹⁴) в сочетании с анатомическим (натурным) (рис. 9¹⁵).

Схема, показанная на рисунке 8, – это именно схема, она не применяется в чистом виде непосредственно в рисунке или применяется в самом начале обучения при линейно-конструктивном построении, а на следующих этапах устраняется. Эта конструктивная схема представляет собой условно ограниченное пространство, которое следует наполнить содержанием, информацией об объекте изображения, о пластической форме. В первую очередь это анатомические детали, а также данные о фактуре, тоне и характере формы.

¹⁴ Рис. 8. Могилевцев В.А. Основы рисунка: учебное пособие / В.А. Могилевцев – Санкт-Петербург: Артиндекс, 2007. – С. 50. – ISBN 5-903733-01-8.

¹⁵ Рис. 9. Учебный рисунок: учебное пособие / Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Российской Академии художеств; редколлегия: О.А. Еремеев, В.А. Королев, Н.Н. Репин. – Москва: Изобразительное искусство, 1995. – С. 49.

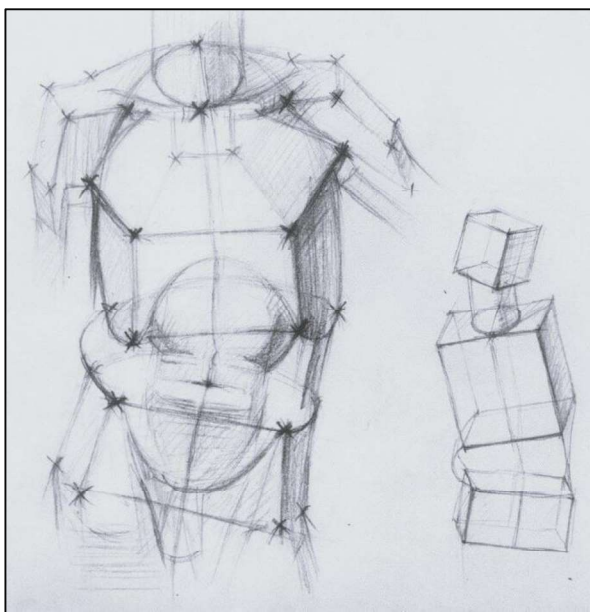

Рис. 8. В.А. Могилевцев. Конструктивно-пространственный анализ торса

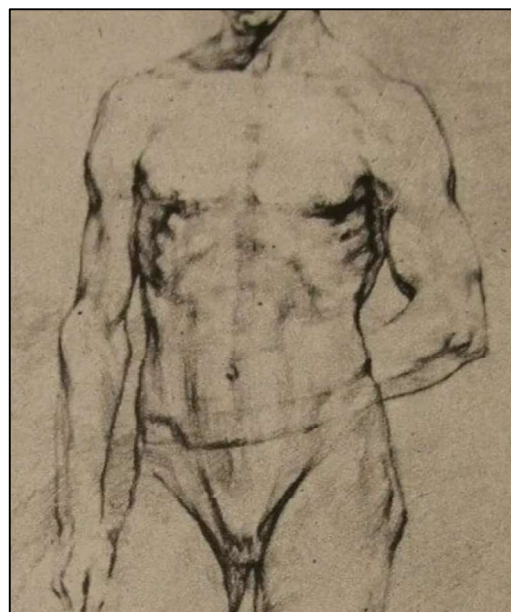

Рис. 9. Натурный рисунок торса на основе соединения конструктивно-пространственного и анатомического принципов изучения

Конструктивно-пространственная схема отличается упрощенностью, которая на завершающем этапе выполнения рисунка уже неприемлема. Чем меньше просматривается эта схема на готовом рисунке, чем более лаконичными рисовальными приемами прорабатывается форма, тем выше изобразительные качества рисунка. На рисунке 10¹⁶ показана начальная стадия построения больших объемов стоящей фигуры. Для сравнения на рисунке 11¹⁷ показано графическое произведение Жана Огюста Доминика Энгра – очень лаконичное, артистически законченное, в котором используются только выразительные средства линии.

Следует отметить, что в представленном рисунке Ж.-О.-Д. Энгра содержится вся конструктивно-пространственная структура формы человеческой фигуры, однако она искусно скрыта от зрителя; пластический же характер формы передан минимальными графическими средствами, что является высшей ступенью мастерства. Если сравнить этот рисунок с анатомическими штудиями А. Везалия (рис. 3, 4), становится очень ясной разница целей этих рисунков – перечисление, «заучивание» анатомических деталей у Везалия и создание минимальными средствами целостного художественного образа у Энгра. Точно так же, в сравнении с рисунком Энгра, ясно видна сущность конструктивно-пространственного, схематического изображения объемов стоящей фигуры (рис. 10). Рисунок Энгра представляет

¹⁶ Рис. 10. Анатомия фигуры человека. Краткое пособие для художников: учебное пособие / автор-составитель В.А. Могилевцев. – Санкт-Петербург: Артиндекс, 2015. – С. 115.

¹⁷ Рис. 11. Ж.-О.-Д. Энгр. Адам и Ева. Эскиз к станковому варианту «Золотого века». 1862, музей Фогга, Гарвардский университет. – URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ingres_-_Estudio_para_L'Age_d'Or.jpg (дата обращения 30.07.2025).

собой пример высокохудожественного соединения конструктивно-пространственного и анатомического принципов изображения.

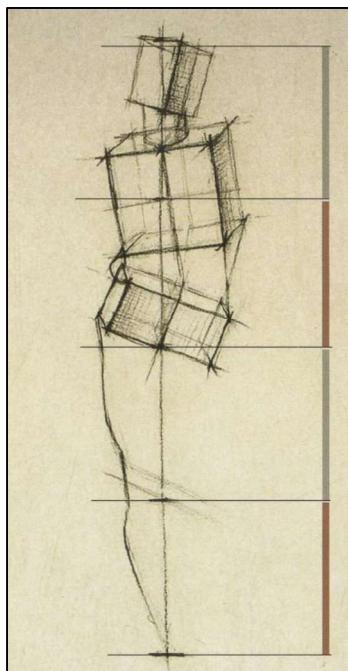

Рис. 10. В.А. Могилевцев. Схема объемов стоящей фигуры

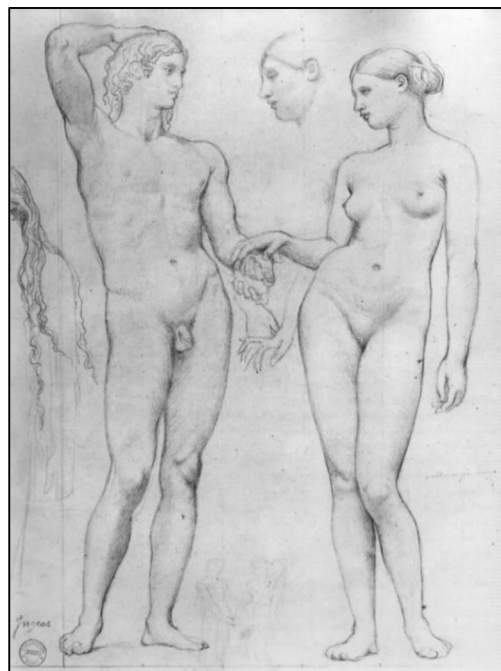

Рис. 11. Ж.-О.-Д. Энгр. Адам и Ева

В программе учебной дисциплины «Рисунок» по специальности 54.05.02 Живопись содержится ряд заданий по малоформатному, линейному решению рисунков фигуры человека (рис. 12-14).

Трудность этого задания состоит именно в том, что следует минимальными выразительными средствами линии передать характер и движение фигуры, при этом не упустив конструкции и не нарушив пропорций и анатомического строения. Студенты часто допускают ошибки – кажущаяся простота линейного рисунка создает впечатление, что и линейно-конструктивное построение, и изучение анатомии, тем более в своей взаимосвязи, здесь необязательны.

Ошибки, допускаемые студентами, – результат непонимания неразрывной связи пространственно-конструктивного и анатомического принципов изучения человеческой фигуры в рисунке. Также отрицательным фактором при выполнении задания является недостаток визуального опыта, насмотренности. Постоянная, упорная работа с натуры, изучение наследия великих художников мирового искусства, художников лаковой миниатюрной живописи; понимание сущности принципов изучения человеческой фигуры – пространственно-конструктивного и анатомического – поможет студентам справиться с этой непростой задачей [6, с. 153].

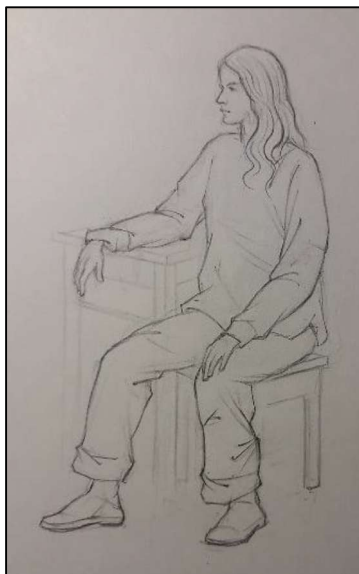

Рис. 12-14. Малоформатные линейные решения рисунков фигуры человека

С целью оптимизировать работу студентов в этом направлении в учебных программах по рисунку предусмотрены задания по изучению обнаженной модели. Особенно полезно задание «Рисунок фигуры человека в двух поворотах с анатомическим разбором», при выполнении которого происходит изучение анатомии обнаженной фигуры человека, анализ конструктивных особенностей строения тела. На занятиях по живописи также выполняются этюды обнаженной фигуры [3, с. 135], в которых задача соединения двух принципов изучения формы получает дополнительное значение.

Количество часов, отведенное на изучение обнаженной модели будущими художниками лаковой миниатюрной живописи, должно быть увеличено, прежде всего по рисунку. Оптимальное решение: выполнение заданий по изучению обнаженной фигуры в полной взаимосвязи с изучением пластической анатомии [3, с. 136].

Литература

1. Барщ А. О. Рисунок в средней художественной школе / А. О. Барщ. – Москва : Академия художеств СССР, 1963. – 300 с. – Текст : непосредственный.
2. Власов В. Г. Теория формообразования в изобразительном искусстве : учебник / В. Г. Власов ; Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург : издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2017. – 364 с. – ISBN 978-5-288-05732-8. – Текст : непосредственный.
3. Кузнецов Н. Г. Особенности изображения обнаженной фигуры человека в рисунке и живописи будущими художниками лаковой миниатюрной живописи / Н. Г. Кузнецов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (53). – С. 127-138. – DOI 10.24412/2619-1504-

2025-2-127-138 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-00.pdf (дата обращения: 07.07.2025).

4. Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка : учебник / Н. Г. Ли. – Москва : Эксмо, 2007. – 480 с. : ил. – ISBN: 978-5-699-25049-3.

5. Ли Н. Г. Голова человека : основы учебного академического рисунка : учебное издание / Н. Г. Ли. – Москва : Эксмо, 2009. – 264 с. : ил. – ISBN: 978-5-699-31194-1. – Текст : непосредственный.

6. Ломакин М. О. Влияние исторической традиции на трансформацию формы в декоративных решениях по рисунку студентов, обучающихся лаковой миниатюрной живописи / М. О. Ломакин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (52). – С. 153-160. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-152-160. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-00.pdf (дата обращения: 04.07.2025).

7. Могилевцев В. А. Основы рисунка : учебное пособие / В. А. Могилевцев – Санкт-Петербург : Артиндекс, 2007. – 72 с. : ил. – ISBN 5-903733-01-8. – Текст : непосредственный.

8. Радлов Н. Э. Рисование с натуры / Н. Э. Радлов. – Ленинград : Издательство областного союза советских художников, 1935. – 96 с. – Текст : непосредственный.

9. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок : учебник для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов / Н. Н. Ростовцев. – Москва : Просвещение, 1984. – 240 с. – Текст : непосредственный.

10. Серов П. Е. Формирование профессиональных навыков в процессе выполнения малоформатных этюдов в области лаковой миниатюрной живописи / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (52). – С. 149-164. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-00.pdf (дата обращения: 09.07.2025).

11. Уткин А. Л. Изображение фигуры человека в лаковой миниатюрной живописи: стилизация формы с учетом пластической анатомии / А. Л. Уткин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (51). – С. 300-310. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-00.pdf (дата обращения: 03.07.2025).

References

1. Barshh A. O. Risunok v srednej xudozhestvennoj shkole / A. O. Barshh. – Moskva : Akademiya xudozhestv SSSR, 1963. – 300 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Vlasov V. G. Teoriya formoobrazovaniya v izobrazitel`nom iskusstve : uchebnik / V. G. Vlasov ; Sankt-Peterburgskij gosudarstvenny`j universitet. – Sankt-Peterburg : izdatel`stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017. – 364 s. – ISBN 978-5-288-05732-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Kuznecov N. G. Osobennosti izobrazheniya obnazhennoj figury` cheloveka v risunke i zhivopisi budushhimi xudozhnikami lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / N. G. Kuznecov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (53). – S. 127-138. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-127-138 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-00.pdf (data obrashheniya: 07.07.2025).
4. Li N. G. Osnovy` uchebnogo akademicheskogo risunka : uchebnik / N. G. Li. – Moskva : E`ksmo, 2007. – 480 s. : il. – ISBN: 978-5-699-25049-3.
5. Li N. G. Golova cheloveka : osnovy` uchebnogo akademicheskogo risunka : uchebnoe izdanie / N. G. Li. – Moskva : E`ksmo, 2009. – 264 s. : il. – ISBN: 978-5-699-31194-1. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Lomakin M. O. Vliyanie istoricheskoy tradicii na transformaciyu formy` v dekorativny`x resheniyax po risunku studentov, obuchayushhixsya lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / M. O. Lomakin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (51). – S. 153-160. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-152-160. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-00.pdf (data obrashheniya: 04.07.2025).
7. Mogilevcev V. A. Osnovy` risunka : uchebnoe posobie / V. A. Mogilevcev – Sankt-Peterburg : Artindeks, 2007. – 72 s. : il. – ISBN 5-903733-01-8. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Radlov N. E`. Risovanie s natury` / N. E`. Radlov. – Leningrad : Izdatel`stvo oblastnogo soyuza sovetskix xudozhnikov, 1935. – 96 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
9. Rostovcev N. N. Akademicheskij risunok : uchebnik dlya studentov xudozhestvenno-graficheskix fakul'tetov pedagogicheskix institutov / N. N. Rostovcev. – Moskva : Prosveshhenie, 1984. – 240 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
10. Serov P. E. Formirovanie professional`ny`x navy`kov v processe vy`polneniya maloformatny`x e`tyudov v oblasti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / P. E. Serov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (52). – S. 149-164. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-00.pdf (data obrashheniya: 09.07.2025).
11. Utkin A. L. Izobrazhenie figury` cheloveka v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: stilizaciya formy` s uchetom plasticheskoy anatomii / A. L. Utkin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (51). – S. 300-310. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-00.pdf (data obrashheniya: 03.07.2025).