

Дзукаева Анна Владимировна,
старший преподаватель кафедры изобразительного
искусства и художественной культуры,
ФГБОУ ВО Удмуртский государственный университет

МЕСТО, ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДИКА ТОНАЛЬНОГО РИСУНКА НАТЮРМОРТА С ГИПСОВОЙ МАСКОЙ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. Анализируется тональный рисунок сложного натюрморта с гипсовой маской как ключевая синтезирующая задача в академическом художественном образовании. Методологически обосновывается дидактическая роль задания, его место между изучением простых форм и гипсовой головы. Рассматривается специфика работы с объектами и предлагается чёткие этапы выполнения работы. Приводятся практические упражнения для формирования необходимых компетенций.

Ключевые слова: Академический рисунок, тональный рисунок, методика преподавания, гипсовая маска, светотеневая моделировка, композиция, конструктивное построение, учебный процесс, натюрморт.

Система академического художественного образования исторически строится на последовательном усложнении задач, ведущем от аналитического понимания формы к её целостному художественному воплощению. В этом контексте длительный тональный рисунок сложного натюрморта, центром которого является гипсовая маска, представляет собой не случайное, а логически обусловленное и кульминационное задание начального этапа обучения. Это задание-синтез, знаменующее переход от решения локальных проблем (линия, пропорция, простой объем) к созданию иллюзии материального, пространственного и композиционного единства разнородных объектов. Цель данной статьи – методологически обосновать необходимость и место задания в учебном процессе, проанализировать специфику работы с комплексной постановкой и структурировать четкую методику его выполнения, включая систему подготовительных упражнений.

1. Методологическое обоснование и дидактическое место задания

1.1. Необходимость тонального рисунка как этапа обучения.

Тональный рисунок (или «светотеневой разбор») является обязательным этапом по следующим фундаментальным причинам:

- **формирование «тонового зрения».** В отличие от линейно-конструктивного рисунка, работа с тоном требует восприятия формы как совокупности плоскостей, различно ориентированных к источнику света, тренируя способность анализировать градации света и тени – основу реалистического изображения;

- **переход от знака к образу.** Если линия является условным знаком формы, то тон, моделируя объем и пространство, создает полноценный художественный образ с иллюзией материальности и глубины;

- **воспитание профессиональной дисциплины.** Длительная (многосеансовая) работа воспитывает системное аналитическое мышление (от общего к частному и обратно к общему), выдержку, внимание к сравнительным отношениям и техническое мастерство.

1.2. Роль и место задания в учебном процессе

Задание «Тональный рисунок натюрморта с гипсовой маской» занимает стратегическую позицию в логике первого-второго года обучения, выполняя функцию синтеза.

Предшествующие этапы: Рисунок простых геометрических тел (законы светотени), линейно-конструктивный рисунок орнаментов и экорше (сложное построение и анатомия), тональные наброски (обобщенное видение).

Задача-синтез: Аккумулирует все вышеперечисленные навыки, добавляя задачу гармонизации разнородных объектов (геометрических, анатомических, бытовых, органических) в едином пространстве.

Последующие этапы: Непосредственно подготавливает к рисунку гипсовой головы, формирует базу для живописи (тонально-цветовые отношения) и развивает композиционное мышление.

2. Специфика объектов комплексной постановки и анализ задач

Успешное выполнение работы требует понимания специфики каждого элемента постановки:

- **гипсовая маска:** Композиционный и тональный фокус. Её белый матовый цвет, лишенный локального тона, делает её идеальным референсом для изучения чистой светотени на сложной анатомической форме (череп, глазницы, скулы);

- **куб (гипсовый или деревянный):** Стабилизирующий геометрический элемент. Демонстрирует законы перспективы; тональная задача – четкое разделение граней с учетом рефлексов;

- **бытовые предметы (керамика, металл, стекло):** Вносят разнообразие материалов. Задачи: передача мягких переходов (керамика), резких контрастов и бликов (металл), прозрачности и преломлений (стекло);

- **фрукт (яблоко, груша):** Представляет органическую форму. Требует передачи объема, локального тона и характерной фактуры.

3. Методическая последовательность этапов выполнения работы

Этап I: Композиционное размещение и линейно-конструктивное построение (6-12 часов)

Задача: Организовать группу предметов в формате листа и грамотно построить каждый объект с учетом перспективы и пропорций.

Методика выполнения:

1. Определение общей композиционной схемы, положения горизонта, размещения гипсовой маски как главного акцента.

2. Линейное построение всей группы: наметка габаритов и взаимного расположения.

3. Последовательная прорисовка: сначала маска (анатомические ориентиры), затем куб (строгая перспектива), далее бытовые предметы (через простые геометрические составляющие), и наконец – фрукт.

Подготовительные упражнения: Композиционные эскизы-наброски; линейный рисунок «на просвет»; конструктивные зарисовки отдельных сложных предметов.

Этап II: Выявление общих тональных отношений и большой формы (Первая фаза тонального разбора, 4-6 часов)

Задача: Отделить объекты друг от друга и от фона, заложив основу целостного тонального решения.

Методика выполнения:

1. Определение тональных полюсов: самого светлого (гипс маски) и самого темного (фон, глубина глазниц) элементов.

2. Широкое, обобщенное наложение тона для выявления больших масс: тени на маске и кубе, общий тон кувшина и фрукта. Ключевой принцип – постоянное сравнение отношений.

Подготовительные упражнения: Тональная «раскадровка» (быстрый этюд на основные пятна); гризайль ограниченной палитрой (3-4 тона).

Этап III: Детализация и моделировка форм с учетом материала (Вторая фаза тонального разбора, 20-30 часов)

Задача: Углубить тональную проработку, передав специфику формы и материала каждого объекта, подчинив детали общему светотеневому строю.

Методика выполнения работы:

1. Гипсовая маска: Углубление анатомической моделировки. Плавные градации на лбу и щеках, четкие грани носа. Внимание к рефлексам в тенях.

2. Куб: Четкое разделение световой и теневой граней, проработка рефлекса. Сохранение «твердости» формы.

3. Бытовые предметы: Дифференциация по материальности: мягкость керамики, контрастность металла, сложность стекла.

4. Фрукт: Моделировка объема с учетом локального тона и фактуры.

Подготовительные упражнения: Этюды на материальность (пара предметов); парные этюды «отношения» (сравнение конкретных тональных масс).

Этап IV: Обобщение и синтез. Создание тонального единства (4-8 часов)

Задача: Проверить и скорректировать целостность работы, подчинив все части единому тонально-пространственному замыслу.

Методика выполнения:

1. Дистанцирование от работы, проверка общего впечатления.

2. Усиление или ослабление контрастов для достижения единства и выявления главного (маска как акцент).

3. Проверка роли фона и драпировок как объединяющей среды.

4. Ликвидация излишней детализации, «разбивающей» форму.

Таким образом, тональный рисунок натюрморта с гипсовой маской представляет собой системообразующее задание в академической подготовке художника. Его выполнение обеспечивает качественный переход от аналитического освоения формы к синтетическому творческому мышлению. Предложенная четкая методическая последовательность – от композиционного и конструктивного анализа через системный тональный разбор к финальному синтезу – отражает фундаментальный дидактический принцип «от общего к частному и к обогащенному общему». Такая структурированная работа, подкрепленная системой целевых упражнений, позволяет не только сформировать конкретный навык, но и заложить прочный фундамент профессионального видения, необходимого для дальнейшего художественного роста.

Рисунок 1, 2

Список литературы:

1. Ли, Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2020.

2. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок: Учебное пособие для вузов. – М.: Просвещение, 1995.
3. Тихонов, С. В., Демьянов, В. Г., Подрезков, В. Б. Рисунок: Учебное пособие для вузов. – М.: Архитектура-С, 2007.
4. Чиварзи, Д. Анатомия для художников: Иллюстрированное пособие по рисованию гипсовых моделей. – СПб.: Питер, 2019.
5. Методические указания по академическому рисунку для студентов I–II курсов художественных вузов / Сост. И. И. Авдеев. – М.: МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2018.

