

**МБУ ДО «Детская школа искусств № 8» г. Улан-Удэ**

**МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА**  
**на тему: «Технология освоения конструктивного**  
**анализа формы: построение гипсовой головы на основе**  
**«Обрубовки» по модели Ж.-Б. Гудона»**

**Автор:**

**Степанова Ю. А.**

преподаватель ИЗО и ДПИ

г. Улан-Удэ

2026 г.

## АННОТАЦИЯ

Данная методическая разработка представляет собой системный подход к обучению академическому рисунку в рамках предпрофессиональных программ. Актуальность работы обусловлена необходимостью формирования у обучающихся аналитического мышления и понимания архитектоники человеческой головы как фундамента для дальнейшего изучения портретного жанра.

### **Ключевые особенности работы:**

- Внедрение алгоритма поэтапного ведения рисунка от «большой формы» к планарному анализу (методу обрубков).
- Интеграция основ пластической анатомии в практические упражнения.
- Адаптация классических академических канонов (А. Дюрера, Ж. Гудона) к условиям современной системы дополнительного образования.

Методическая разработка адресована для преподавателей изобразительного искусства и может быть использована как практическое руководство при подготовке обучающихся к поступлению в профильные ССУЗы и ВУЗы.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .....</b>	<b>4</b>
<b>2. АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</b>	<b>4</b>
<b>4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ.....</b>	<b>5</b>
<b>4.1. Подготовительный этап .....</b>	<b>5</b>
<b>4.2. Композиционное размещение на листе .....</b>	<b>5</b>
<b>4.3. Конструктивное построение большой формы .....</b>	<b>5</b>
<b>4.4. Работа с плоскостями.....</b>	<b>6</b>
<b>4.5. Тональная моделировка .....</b>	<b>6</b>
<b>5. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД .....</b>	<b>7</b>
<b>6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА .....</b>	<b>7</b>
<b>7. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ .....</b>	<b>7</b>
<b>8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>8</b>
<b>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ.....</b>	<b>9</b>

# 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В основу методической разработки заложен **аналитический метод**, базирующийся на традициях академической школы А. Дюрера и Г. Гольбейна. Использование модели «Обрубочки» (системы упрощенных плоскостей) позволяет учащемуся дистанцироваться от второстепенных деталей и сконцентрироваться на «большой форме».

Методика предполагает поэтапное формирование образа: от определения композиционных габаритов до выявления светотеневых отношений, что соответствует **деятельностному подходу** в обучении.

Методическая разработка направлена на преодоление «плоскостного» мышления обучающихся через интеграцию основ пластической анатомии и законов линейно-конструктивного построения. Проблема перехода от копирования внешней оболочки предмета к осознанному пониманию его внутренней структуры является центральной в академическом образовании. В современной педагогике искусства этот процесс рассматривается не просто как технический навык, а как формирование когнитивной способности к деконструкции и синтезу сложных форм.

## 2. АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

В системе дополнительного образования художественная подготовка выполняет не только развивающую, но и профориентационную функцию. Освоение академического рисунка является фундаментом дальнейшего обучения в художественных колледжах и вузах.

Методическая разработка направлена на формирование у обучающихся системного понимания формы, объема и пространственных закономерностей построения головы человека.

Учебная модель, созданная на основе экорше Жан-Антуан Гудона, позволяет изучать не только внешнюю форму, но и её анатомическую основу. Работа с обрубочной головой формирует аналитическое мышление, предотвращает формирование навыка поверхностного копирования и развивает способность к осознанному построению изображения.

Методика опирается на традиции академической школы, восходящие к конструктивным схемам Альбрехта Дюрера, где большое значение уделялось пропорциям, логике построения и структурному анализу формы.

## 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### **Цель:**

Формирование устойчивых навыков конструктивного анализа формы головы и её объемно-пространственного построения в рисунке.

### **Задачи:**

#### **Образовательные:**

- освоение этапов конструктивного построения головы;
- изучение закономерностей пропорционального членения;
- формирование навыков работы с плоскостями;
- понимание светотеневой моделировки.

#### **Развивающие:**

- развитие пространственного и образного мышления;
- развитие зрительной памяти;
- формирование навыка аналитического наблюдения;
- развитие способности предвидеть итоговый результат работы.

#### **Воспитательные:**

- формирование усидчивости и дисциплины;
- развитие художественного вкуса;
- воспитание ответственности за качество выполнения задания.

## 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ

Продолжительность практического задания: 6 академических часов (с возможностью расширения до 8–10 часов для углубленной проработки).

Материалы: карандаши различной мягкости (НВ–6В), ватман формата А2, ластик, гипсовая модель «Обрубковка» (по Гудону).

### 4.1. Подготовительный этап (20–30 минут)

#### Организационная часть:

- постановка гипсовой модели с учётом освещения;
- объяснение источника света и его характера (жёсткий/мягкий);
- выбор точки зрения.

#### Теоретический ввод:

- краткий анализ формы головы;
- демонстрация схем построения;
- разбор типичных ошибок прошлых работ;
- постановка конкретных задач занятия.

Особое внимание уделяется пониманию принципа «от общего к частному».



### 4.2. Композиционное размещение на листе (1 академический час)

На данном этапе формируются навыки грамотного использования формата.

Последовательность работы:

1. Определить пропорциональное соотношение высоты и ширины головы.
2. Разметить габаритный прямоугольник.
3. Учесть ракурс и направления поворота.
4. Оставить больше места перед лицевой частью, чтобы подчеркнуть направление взгляда и динамику формы.

Педагог акцентирует внимание на том, что ошибка композиционного размещения неизбежно приводит к искажению пропорций и объёма.

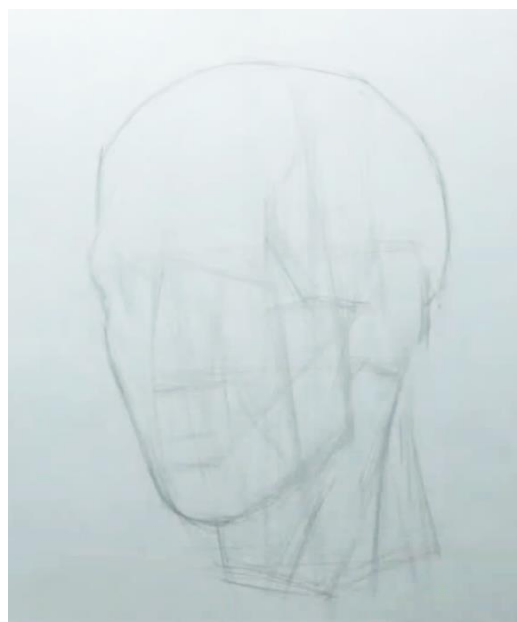
Практическая отработка включает:

- измерение карандашом «на вытянутой руке»;
- сравнение вертикальных и горизонтальных размеров;
- проверку наклона осевых линий.

### 4.3. Конструктивное построение большой формы (2 академических часа)

#### Этап 1. Определение общего объёма

Учащиеся намечают обобщённую форму, избегая детализации.



Форма рассматривается как геометрический объём.

### Этап 2. Определение ракурса

Проводится профильная линия и линия надбровных дуг.

Определяется угол наклона головы относительно вертикали.

Педагог объясняет:

- принцип перспективного сокращения;
- зависимость размеров от удалённости.

### Этап 3. Пропорциональное деление

Лицевая часть делится на три равные части:

- от линии роста волос до надбровных дуг;
- от надбровных дуг до основания носа;
- от основания носа до подбородка.

Учащиеся учатся:

- находить середины;
- проверять соотношения;
- корректировать неточности.

#### 4.4. Работа с плоскостями (1,5–2 академических часа)

Обрубочная голова условно делится на шесть крупных планов:

- передний,
- задний,
- два боковых,
- верхний,
- нижний.

Практическая задача учащихся:

- выявить границы плоскостей;
- понять направление каждой грани в пространстве;
- передать характер переходов.

На этом этапе запрещается излишняя детализация.

Работа ведётся крупными отношениями.

Преподаватель проводит:

- индивидуальные консультации;
- сравнительный анализ работ;
- коллективный разбор типичных ошибок.

#### 4.5. Тональная моделировка (2 академических часа)

##### Определение освещения

Выявляются:

- свет;
- полутьма;
- собственная тень;
- падающая тень;
- рефлекс.



### **Практическая последовательность:**

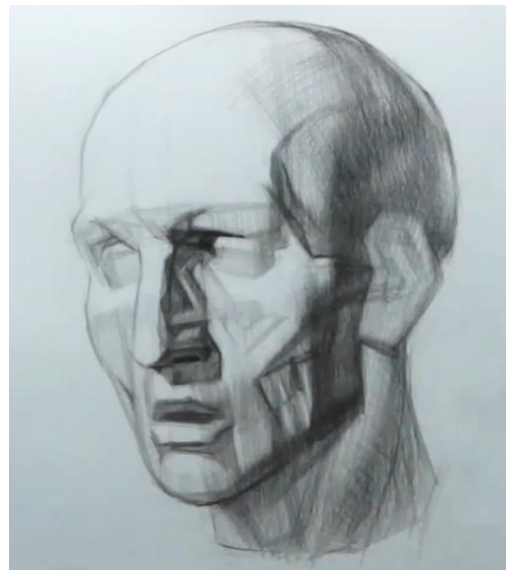
1. Общая прокладка тени крупным тоном.
2. Уточнение границ светотени.
3. Усиление контрастов в ключевых местах.
4. Обобщение и достижение цельности.

Учащиеся осваивают:

- градации тона;
- мягкость переходов;
- принцип соподчинения тональных масс.

Особое внимание уделяется:

- избеганию чрезмерной темноты («черноты»);
- сохранению светлых участков (белизны бумаги);
- композиционной целостности изображения.



## **5. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД**

В группах обучающихся различного уровня подготовки используются разные формы сопровождения:

- для начинающих – пошаговые схемы и контроль на каждом этапе;
- для продвинутых – самостоятельный анализ с последующей корректировкой;
- индивидуальные задания на усложнение ракурса;
- работа с дополнительными источниками света.

## **6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА**

Используются следующие критерии:

1. Композиционная грамотность.
2. Правильность пропорций.
3. Конструктивная логика построения.
4. Передача объёма.
5. Цельность тонального решения.

Применяются формы контроля:

- текущий (в процессе работы);
- промежуточный просмотр;
- итоговый коллективный разбор.

## **7. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ**

Системное применение методики позволяет:

- значительно сократить количество пропорциональных ошибок;
- повысить качество конструктивного построения;
- сформировать навык анализа формы;
- подготовить обучающихся к академическим экзаменам;
- повысить уровень конкурсных работ.

Учащиеся демонстрируют устойчивый рост качества рисунка, осознанность действий и способность к самостоятельному анализу.

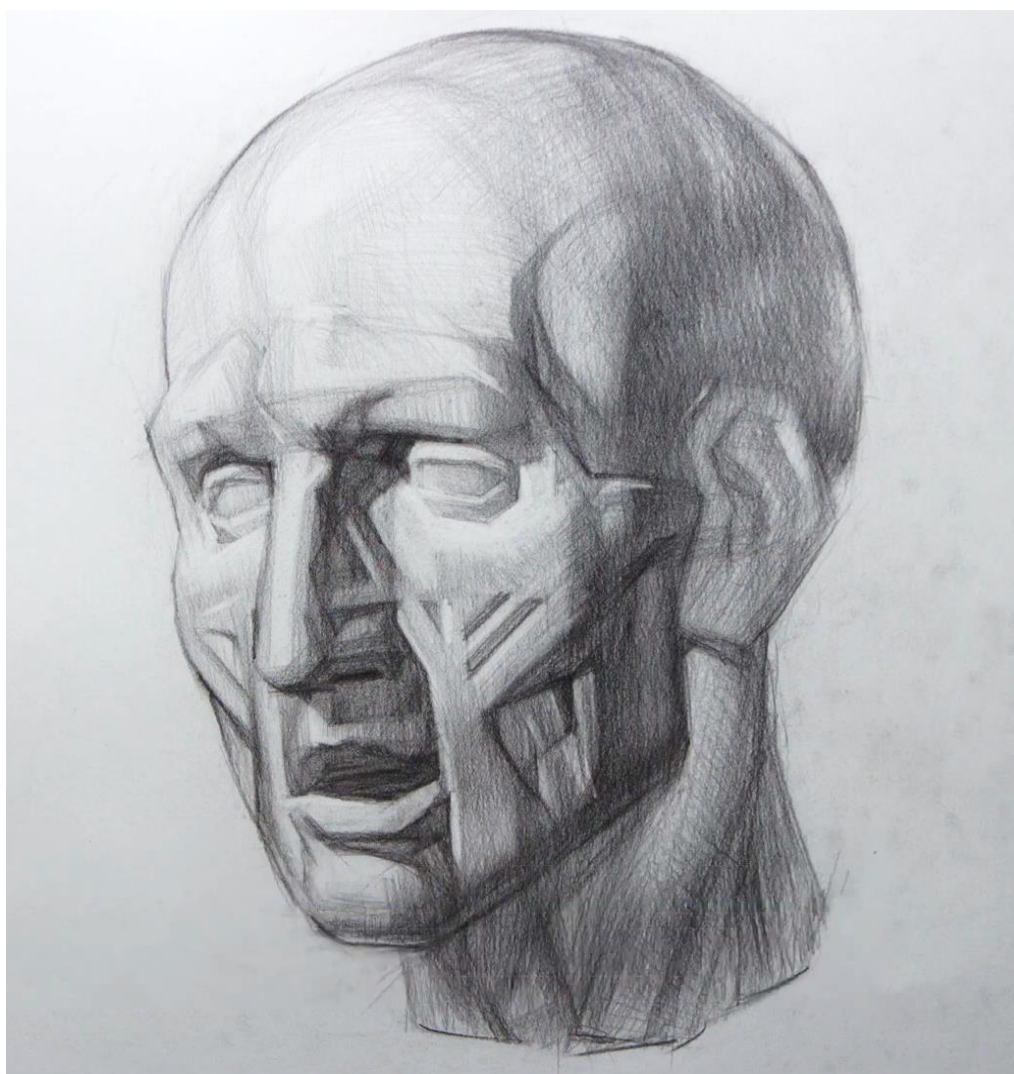
## 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа с обрубочной головой является важнейшим этапом в формировании академического мышления обучающихся.

Методика способствует:

- развитию пространственного мышления;
- формированию аналитического подхода;
- освоению языка реалистического искусства;
- воспитанию профессиональной культуры.

Системность, последовательность и глубокий анализ формы позволяют достигать устойчивых образовательных результатов и подтверждают эффективность педагогической деятельности.



## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

### Исторические основы академического метода

1. Альбрехт Дюрер. Дневники. Трактаты о пропорциях человеческого тела / пер. с нем. – М. : Искусство, 2000. – 480 с.
2. Ганс Гольбейн Младший. Рисунки : альбом / сост. и авт. вступ. ст. – М. : Изобразительное искусство, 2012. – 240 с.
3. Жан-Антуан Гудон. Экорше : учебное пособие по пластической анатомии / вступ. ст. и коммент. – СПб. : Артиндекс, 2018. – 96 с.
4. Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания. – М. : Искусство, 1953. – 592 с.
5. Кардовский Д. Н. Об искусстве и художественном образовании : статьи и воспоминания. – Л. : Художник РСФСР, 1960. – 368 с.
6. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию : учеб. пособие. – М. : ВЛАДОС, 2020. – 304 с.

### Академический рисунок и конструктивный анализ формы

7. Ли Н. Г. Академический рисунок. Голова человека. – М. : Эксмо, 2024. – 264 с.
8. Могилевцев В. А. наброски и учебный рисунок : учеб. пособие. – СПб. : Артиндекс, 2022. – 192 с.
9. Михайлов А. М. Основы конструктивного рисунка : учеб. пособие. – М. : ВЛАДОС, 2019. – 256 с.
10. Гиппиус А. А. Академический рисунок : методика преподавания. – М. : Академический проект, 2016. – 208 с.
11. Волков Н. Н. Композиция в живописи. – М. : Искусство, 1985. – 256 с.
12. Николай Фешин. Рисунок и живопись : методические материалы и анализ произведений. – СПб. : Художник России, 2015. – 224 с.

### Пластическая анатомия для художников

13. Баммес Г. Анатомия для художников : полное руководство / пер. с нем. – М. : Колибри, 2023. – 504 с.
14. Симблст С. Анатомия для художников : от классики до современности / пер. с англ. – М. : Колибри, 2024. – 320 с.
15. Чиварди Д. Рисование головы человека. Пропорции и анатомия / пер. с итал. – М. : МИФ, 2021. – 128 с.
16. Гольдштейн Е. А. Пластическая анатомия для художников : учеб. пособие. – СПб. : Лань, 2017. – 320 с.
17. Поликлет. Канон : античные тексты и исследования пропорциональных систем / сост. и коммент. – СПб. : Алетейя, 2014. – 160 с.

### Педагогика и психология художественного образования

18. Сокольников Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства : учеб. пособие для студ. пед. вузов. – М. : Академия, 2018. – 208 с.
19. Барщ А. Е. Пространственное мышление и изобразительная деятельность. – М. : Педагогика, 1991. – 144 с.
20. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / пер. с англ. – М. : Прогресс, 1974. – 392 с.
21. Выготский Л. С. Психология искусства. – М. : Педагогика, 1987. – 344 с.
22. Ломоносова М. Т. Графика и живопись : учеб. пособие для предпрофессиональных программ. – М. : Юрайт, 2025. – 312 с.
23. Трегубова Е. В. Академический рисунок в системе дополнительного художественного образования : метод. пособие. – М. : ВЛАДОС, 2021. – 176 с.