Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО»
Гуманитарно-педагогическая академия
Экономико-гуманитарный колледж

Методические рекомендации по дисциплине

Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя (рисунок, живопись)

Специальность
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В данном пособии даны методические указания к самостоятельной работе над практическими заданиями под руководством преподавателя по дисциплине «Дополнительная работа».

Методические рекомендации содержат задания по основам изобразительной грамоты, принципам изображения простых объемных геометрических фигур, головы и частей лица человека, а также фигуры человека. Использование данного пособия поможет студентам приобрести навыки в выполнении академического рисунка и живописи.

Дисциплина «Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя (рисунок, живопись)» является необходимой во всей системе подготовки обучающихся специальностей 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 54.02.05 Живопись (по видам). Владение на высоком уровне профессиональным мастерством невозможно без практической подготовки в области рисунка.

Для того чтобы научиться верно изображать предметы с натуры на плоскости, обучающимся необходимо иметь представление об их форме, объеме и конструкции. Данные методические рекомендации помогут в дальнейшем решать учебные задачи при работе над рисунком, позволят лучше понять и разобраться в строении предметных форм при изображении. Иначе обучающиеся могут перейти к механическому и бездумному копированию натурных предметов.

Обучение рисунку начинается со знакомства с инструментами и материалами и самыми простыми упражнениями на штриховку.

Методические рекомендации к выполнению заданий по дисциплине Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя (рисунок)

Раздел 1. Основные принципы академического рисунка

Введение

Процесс создания рисунка

Цель: овладение знаниями о средствах художественной графики, формирование моторных навыков выполнения штрихов и штриховых пятен и линий.

Вид работы: тренировочные упражнения.

Задание (ход работы)

1.Проведение прямых горизонтального, вертикального и наклонного направлений через одинаковые расстояния (длина отрезков на глаз, примерно100-120мм), сначала слева направо, а затем в обратном направлении.

2.Проведение отрезков прямых линий через заданные конечные точки (горизонтальных, вертикальных, наклонных).

3. Деление отрезков прямых на равные части: на две, на три, на шесть, (горизонтальных, вертикальных, наклонных).

4. Выполнение штриховки в различных направлениях: по горизонтали, по вертикали, по наклону в квадрате.

5. Выполнение криволинейных (дугообразных штрихов) в круге.

Формат А-3.

Материал: бумага, карандаш.

Методические рекомендации

Перед выполнением заданий следует приготовить карандаш и потренироваться на черновике в выполнении штриховки в разных направлениях. Для работы следует использовать карандаш ТМ, М и 2М. Его длина должна быть не меньше 10-12см. Заточку карандаш должен иметь в виде конуса: деревянная часть снята на 20-25мм, длина грифеля – 6-8мм.

Упражнение 1. Проведение прямых. Первый этап этого упражнения состоит в том, чтобы научиться проводить прямые линии горизонтального направления. Их следует выполнять слева направо, затем в обратном направлении через одинаковые расстояния между ними, длина отрезков на глаз, примерно100-120мм. Далее подобный порядок изображения прямых линий надо повторять в вертикальном и наклонных направлениях.

Упражнение 2. Проведение отрезков прямых линий через заданные конечные точки.

Упражняясь в этом, попутно вырабатывают верные и свободные движения руки. Прежде чем вести линию через заданные точки, сначала рукой делают несколько движений по прямой, постепенно опуская карандаш к бумаге и, наконец, легко касаясь ее. Практикуясь таким образом, можно выработать точность и уверенность при рисовании заданных прямых.

Упражнение 3. Далее следует упражнение в делении отрезков прямых на равные части: сначала на две, четыре и восемь, затем на три, шесть, пять, семь. Эти упражнения надо выполнять вначале на горизонтальных, потом на вертикальных и наклонных линиях, которые сложнее.

Упражнение 4. Сначала выполните разметку на бумаге, выбрав формат по горизонтали. Для этого произвольно выберите размеры квадрата и двух кругов, в которых надо выполнить штриховку.

- Разделите квадрат осевыми линиями на 4 равные части.
- Верхнюю левую часть заполните вертикальной штриховкой.
- Верхнюю правую часть заполните горизонтальной штриховкой.
- Левую нижнюю – наклонной штриховкой влево.
- Правую нижнюю – наклонной штриховкой вправо.

Упражнение 5. Первый круг разделите на четыре равные части. Выполните в каждой четверти штриховку дугообразного направления, параллельно дуге круга.

Повторите это же задание во втором круге, но изменяя силу тона: В первой левой верхней четверти тон - слабый, во второй четверти тон на порядок темнее, чем в первой, в третьей четверти – темнее, чем во второй, в четвертой – темнее, чем в третьей.

При выполнении штриховки карандаш нужно держать так, чтобы движения руки не были стеснены. В начале работы его нужно держать подальше от отточенной части. Это даст возможность делать быстрые и длинные штрихи, необходимые в начальной стадии выполнения рисунка. По мере работы над рисунком к моменту окончания и уточнения формы изображаемых предметов карандаш в руке передвигают так, чтобы его отточенная часть была ближе к пальцам. Так вырабатывается твердость руки для проведения точных штрихов и проработки мелких деталей.

Выполняя разметку (компоновку квадрата и кругов на бумаге), следует придерживаться следующего: квадрат расположите вверху посередине листа, а два круга внизу рядом друг с другом, ближе к середине листа. Их изображения по величине должны быть не слишком мелкими, но и не слишком крупные. При выполнении задания вначале равномерно расположенные штрихи нужно наносить не спеша, затем после закрепления навыка штрихи можно выполнять быстрее. При рисовании обязательно следует обратить внимание на двоякий характер выполнения штрихов.

Штрихи – это относительно короткие линии, выполненные быстро рукой (след пера или карандаша)

Прямые и криволинейные штрихи могут иметь акцент, т.е. нажим карандаша, что создает разнообразную тональность: сильнее, ярче, темнее или слабее, бледнее. Тональность вы выбираете произвольно.

Обратите внимание на то, что если штрихи класть ближе друг к другу, то они сливаются в мягко затушеванное пятно. Когда штрихи имеют между собой небольшие просветы, и их сила нажима больше, то создается иллюзия выступания вперед, пятно смотрится резче, контрастнее.

Штриховое пятно - это такое средство графики, которое получается пересекающимися штрихами разного направления.

Следует помнить, что штрих и штриховое пятно являются средствами передачи тональных отношений рисунка и светотени (объема предмета).

Теоретическая часть.

Искусство рисунка, как и любое другое, имеет свой образный язык. К основным художественно-выразительным средствам рисунка относятся: линия, штрих, пятно, светотень, тон.

С помощью этих средств художники передают свое восприятии мира, делятся со зрителем тем, как они осмыслили и оценили увиденное.

Линия – это главное выразительное средство рисунка. Линия художника отличается от чертежной. Ее эмоциональная палитра разнообразна: она может быть тонкой, изысканной и жесткой, колючей, угловатой, может быть решительной, смелой, порывистой и неуверенной, робкой.

Линия также может иметь пространственный характер: она то усиливается, то ослабевает или совсем исчезает, а потом снова появляется и звучит во всю силу карандаша. Такие линии встречаются в рисунках великих мастеров эпохи Возрождения: Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи. Применение различных по характеру линий дает художнику возможность решать пластические и пространственные задачи.

Таким образом, можно выделить следующие виды линий:

- тонкая безнажимная*,
- толстая жесткая однообразные*,
- пространственная*.

*Тонкая линия применяется в начале работы в качестве вспомогательной поисковой линии для размещения изображения на листе бумаги, наброска общего контура, обозначения пропорций и др.

*Толстая линия с сильным нажимом применяется в черчении. Такая линия не способствует передаче глубины пространства и по этой причине при изображении объёмных предметов часто отвергается.

* Пространственная линия – это линия различного нажима способствует передаче пространства, объёма и освещенности объектов.

Характер линий в значительной степени зависит от материала и инструментов. Поверхность бумаги и ее плотность в сочетании с твердостью графита, угля и других средств влияют на выразительность линий рисунка. Карандаш, уголь, сангина дают более воздушную и мягкую линию; перо, фломастер, кисть – более жесткую. Для проведения легких линий карандаш берут ближе к его неотточенной части, а для проработки и уточнения рисунка – ближе к заточенной части. Во время работы карандашом мизинец может служить опорой для кисти руки.

Требования к отчету

Работа должна быть выполнена чисто и аккуратно.

Точно в соответствии с заданиями и методическими рекомендациями.

Вопросы для самоконтроля

1. Что является главным выразительным средством рисунка?
2. Какие виды линий используют художники в своей работе?
3. Для чего применяются тонкие линии?
4. Что называется пространственной линией?
5. Для чего применяется пространственная линия?
6. От чего зависит характер линий?
7. Какой показатель бумаги влияет на характер линий?
8. Какие рисовальные материалы дают воздушную, мягкую линию?
9. Какие материалы дают более жесткую, четкую линию?
10. Что называется штрихом?
11. Что такое штриховое пятно?
12. Какое направление принимает штрих на поверхности предмета?
13. Какими марками карандашей выполняется штриховка?
14. От чего будет зависеть выбор марки карандаша для передачи объема и светотени предмета?
15. Что означает выражение «штрихи надо класть по форме»?

ТЕМА. 1.1. ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1.1.1 Рисунок геометрических тел, конструктивное построение

Цель: формирование навыка рисования геометрических тел на основе линейной (наблюдательной) перспективы,

формирования навыка соблюдения последовательности работы над рисунком.

Задание (Ход работы)

Рисование с натуры геометрических тел:

1.- призмы

2.- пирамиды

3.- цилиндра

Методические рекомендации

Рисование с натуры призмы начинают с компоновки изображения на листе бумаги. В хорошо скомпонованном рисунке нельзя ничего изменить и отбросить, не нарушая целостности и равновесия всего изображения. Компонуют габаритный прямоугольник, в котором отражают пропорции данного тела. Сколько раз вся его ширина укладывается в его высоте, определяют сначала в натуре, используя метод визирования. Затем это соотношение переносят на бумагу.

Затем определяют положение линии горизонта на бумаге. Чтобы построить перспективу составляющих призму плоскостей, надо начинать с ближнего плана, т.е. с ближайшего вертикального ребра и нижнего основания.

Выполняют построение перспективы основания, которое представляет собой прямоугольник. Потом намечают высоту ближнего ребра и выполняют построение перспективы верхнего основания. Следует учитывать, что ширина верхнего основания меньше нижнего, насколько, надо определить методом визирования. Все его ребра намечаем видимыми.

Рисование шестигранной пирамиды. Построение пирамиды начинают с композиционного размещения рисунка на листе и определения линии горизонта. Пирамида состоит из основания, представляющего собой шестиугольник, поэтому сначала строим перспективу шестиугольника. Из точки пересечения диагоналей шестиугольника проводим вертикальную линию, на которой отмечаем высоту пирамиды (вершину), прямыми линиями соединяем углы шестиугольника с вершиной, таким образом, получая на рисунке боковые грани пирамиды. Усиливая передние ближние ребра нажимом на карандаш, передаем пространство в рисунке.

Рисование цилиндра. Определим масштаб изображения, размеры и основные пропорции цилиндра. Проводим вертикальную осевую линию и на ней намечаем высоту цилиндра, диаметры верхнего и нижнего оснований. Прорисовываем овал нижнего основания, затем верхнего с учетом перспективного сокращения овалов. Соединяем овалы вертикальными линиями. Пространственность в рисунке можно передать разно нажимными линиями по овалам нижнего и верхнего оснований.

Требования к отчету

Рисунки по заданию должны быть конструктивными (с детальной прорисовкой невидимых поверхностей объектов. Выразительными графически, передавать истинные пропорции и форму геометрических тел и предмета быта.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что называется линейной перспективой?
2. Параллельные линии в перспективе – параллельны?
3. Укажите последовательность рисования параллелепипеда в угловой перспективе.
4. Что такое линия горизонта?
5. Что называют точкой схода и для чего она нужна художнику?
6. Укажите последовательность рисования окружности в перспективе.
7. Что такое воздушная перспектива?
8. Какими линиями нужно передать глубину пространства в рисунке?
9. Укажите последовательность рисования цилиндра.
10. Какой эллипс будет более широким у цилиндра: верхнего основания или нижнего его основания?

1.1.2 Выполнение тонального рисунка геометрических тел.

Цель: формирования навыка выполнения тонального рисунка на основе линейной (наблюдательной) и воздушной перспективы,

формирования навыка соблюдения последовательности работы над рисунком.

Задание (Ход работы)

Рисование с натуры гипсовых тел: 1. - куба, 2. – цилиндра, 3. – конуса, 4. - шара

1. Выбор величины изображения геометрического тела и определение его пропорций на бумаге.
2. Линейная прорисовка формы геометрического тела.
3. Тональное решение - передача объема тела светотенью.

Рисунок тональный.

Формат А-3.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Методические рекомендации

При рисовании гипсовых геометрических тел, непрозрачных, следует запомнить, что прорисовывать их необходимо так, как будто они прозрачные, хорошо представляя величины и характер перспективного сокращения невидимых плоскостей тела.

Рисование куба начинают с компоновки изображения на листе бумаги. В хорошо скомпонованном рисунке нельзя ничего изменить и отбросить, не нарушая целостности и равновесия всего изображения. Компонуют габаритный прямоугольник, в котором отражают пропорции данного тела. Сколько раз вся его ширина укладывается в его высоте, определяют сначала в натуре, используя метод визирования. Затем это соотношение переносят на бумагу.

Затем определяют положение линии горизонта на бумаге. Чтобы построить перспективу составляющих куба плоскостей, надо начинать с ближнего плана, т.е. с ближайшего вертикального ребра и нижнего основания.

Выполняют построение перспективы основания, которое представляет собой прямоугольник.

Потом намечают высоту ближнего ребра и выполняют построение перспективы верхнего основания. Следует учитывать, что ширина верхнего основания меньше нижнего, насколько, надо определить методом визирования.

После проверки правильности построений приступают к передаче светотени.

Тональный рисунок начинают с изображения собственной тени, полутеней и падающей тени, заштриховав нужные плоскости легким серым тоном. Затем усиливают тон, меняя направление штриховки, на тех участках тела, где это необходимо. Определяют, что темнее собственная тень или падающая. Не забывают о том, что на участке тени есть рефлекс. Светлые поверхности оставляют не заштрихованными. Необходимо следить за тем, чтобы гипс не получился слишком черным, так как гипс – белый материал, он весь светится рефлексами, а тени у него прозрачные.

Для передачи глубины пространства (воздушной перспективы) толщину ребер куба следует выполнить различной толщины. Передние ребра обводим толстыми линиями и по мере удаления линии оформляют тоньше и тоньше, соблюдая плавный постепенный переход.

Рисование цилиндра. Определим размеры и основные пропорции цилиндра (высоту и ширину). Рисование надо начать обязательно с осевой вертикальной линии. На ней намечают высоту цилиндра, диаметры верхнего и нижнего основания. Прорисовываем нижнее и верхнее основания с учетом перспективного сокращения. Выявление объёма тоном выполняют штрихами по форме: параллельно линиям оснований (дугообразными) и вертикальными, параллельно образующим цилиндра. Цилиндрическая форма требует постепенных переходов от свету к полутонам и тени. Моделировку формы у конуса осуществляют радиальной штриховкой, выходящей из его вершины, и дугообразной, параллельной основанию.

Рисование шара. С помощью карандаша следует едва заметными линиями обозначить местоположение шара на бумаге. Затем перейти к созданию контура объекта при помощи внутренних эллипсов. Завершающей стадией будет моделирование света и тени и придание шару контраста. Основа любого шара - это правильная окружность. Для ее изображения проводим две перпендикулярные линии. С четырех сторон от точки их пересечения обозначаем радиусы. На этом

базисе рисуем окружность. Основа шара сделана, далее нужно придать ему объемный эффект. Выбираем место расположения источника света. От него к центру шара проводим линию, затем еще одну, перпендикулярная ей. На этих осях строим эллипс, одна полуокружность которого обозначит границу света и тени. Затем от источника света к окружности проводим два касательных луча. Отмечаем точку соприкосновения шара с плоскостью, на которой он находится. Через нее и будет проходить ось падающей тени. На ней строим эллипс, который станет падающей тенью. Направленные от источника света касательные лучи на пересечении с осью укажут крайние точки эллипса. Тонируем все, что попадает в область тени как на поверхности шара, так и на плоскости, на которой он находится.

После этого добавляем тона падающей тени, поскольку это самая темная область. Усиливаем границу света и тени, чтобы она была яркой и контрастной. Затем распределяем тона внутри шара, при этом нижняя область должна быть темнее. Для этого предварительно оставляем снизу сбоку с более освещенной стороны шара светлый полуэллипс — отражение света от лежащей рядом поверхности, а также блик – светлое пятно, где совершенно нет теней. Он должен быть там, куда под прямым углом падает свет. От блика должен расходится легкий тон, усиливающийся по мере удаления. Тонируем поверхность шара, делая плавный переход от светлых участков к темным. В завершение максимально тонируем падающую тень. Моделировку формы шара осуществляют дугообразной штриховкой, соответствующей округлой форме шара.

Требования к отчету

Рисунки трех геометрических тел должны быть композиционно организованы на формате, и выразительными графически, передавать истинные их пропорции, форму, а также степень и характер освещенности.

Вопросы для самоконтроля

1. Что называется штрихом?
2.Что такое штриховое пятно?
3. Какое направление принимает штрих на поверхности предмета?
4. Какими марками карандашей выполняется штриховка?
5.От чего будет зависеть выбор марки карандаша для передачи объема и светотени предмета?
6.Что означает выражение «штрихи надо класть по форме»?
7. Укажите последовательность работы над тональным рисунком.

РАЗДЕЛ 2. РИСУНОК СЛОЖНЫХ ПО ФОРМЕ ПРЕДМЕТОВ
ТЕМА 2.1. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ОБЪЕМНОЙ ФОРМЫ

2.1.1 Натюрморт из 3-х простых предметов (геометрические тела и предметы быта)

Цель: формирования навыка правильного определения пропорциональных отношений нескольких предметов натюрморта.

Задание

Выполнить рисунок натюрморта из трех геометрических тел: куба, пирамиды и чашки, правильно передав форму и пропорции данных предметов, а также их тональные отношения средствами светотени.

Формат: А-3

Материал: бумага, графитный карандаш.

Ход работы.

1. компоновка всего натюрморта на листе бумаги.
2. конструктивная прорисовка формы каждого геометрического тела.
3. выявление формы и объёма всех предметов натюрморта при помощи светотени.
4. проверка тональных отношений, обобщения.

Методические рекомендации

Натюрморт – это неподвижная натура.

Рисовать группу геометрических тел сложнее, чем отдельные формы. Кроме определения пропорций и тоновых отношений на одном рисунке нужно выполнить перспективное построение нескольких предметов, различных по форме и расположенных в разных ракурсах относительно рисующего. В натюрморте каждый из предметов должен быть согласован с другими. При этом на одном рисунке возникает ряд схем построения: для каждого направления параллельных прямых - своя точка схода, а для тел вращения с разными наклонами – свои схемы построения окружностей.

Теоретическая часть

Рассмотрим построение группы геометрических тел – куба и квадратной призмы.

Первый этап – это компоновка всего натюрморта на листе бумаги в виде габаритного многоугольника. Его изображение должно быть пропорциональным по отношению к формату (не большим и не совсем мелким). Натюрморт следует разместить на листе так, чтобы весь лист работал на лучшую и выразительную передачу натурной постановки. Если натюрморт имеет большую протяженность в вертикальном направлении, чем в горизонтальном, то лист бумаги целесообразно располагать длинной стороной также в вертикальном направлении. Изображение предметов относительно листа бумаги должно быть оправданным: не слишком маленьким и не слишком крупным. Его также не следует смещать в какую-либо сторону. Правильно скомпонованный рисунок должен занимать примерно среднюю часть листа бумаги.

Второй этап – конструктивная прорисовка формы каждого геометрического тела с учетом линейной перспективы. Конструкцию предметов прорисовывают полностью, намечая и их невидимые части. Проверяя правильность построений рисунка, продолжают параллельные линии в направлении точек схода, определяют направление света и намечают основные тени, которые позволяют воспринимать рисунок объёмным.

Третий этап - выявление формы и объёма при помощи светотени. Намечают собственные и падающие тени сразу на двух предметах. Определяют, какие плоскости светлые, какие – темные, учитывая то, что чем ближе объект к переднему плану, тем более четкие и контрастные линии и штрихи, чем дальше, тем светлее нежнее, «размытые» и линии, и штрихи. Очень важно запомнить, что нельзя сначала заштриховать и выполнить полностью объем на одном геометрическом теле, а потом на другом. Работу ведут сразу над всеми предметами натюрморта. В этом случае легко найти правильные тональные отношения и избежать ошибок, которые после завершения работы исправить бывает невозможно.

Четвертый этап - проверка тональных отношений, обобщения. На этом этапе сравнивают рисунок с натурой. Уточняют все тени тона и полутона и исправляют погрешности в работе при их наличии. Обобщают второстепенные детали и задние планы, добиваясь тем самым цельного впечатления от работы.

Требования к отчету

Работа выполнена полностью. Правильно переданы форма и положение предметов по отношению друг к другу. Изображение - реалистично, в соответствии с правилами линейной перспективы. Тональные отношения в работе должны соответствовать натуре.

Вопросы для самоконтроля

1. Укажите последовательность рисования натюрморта из геометрических тел и предмета быта.
2. В чем характерные отличия рисования натюрморта от рисования одного геометрического тела?
3. Перечислите средства светотеневого рисунка.
4. Что означает конструктивное решение формы геометрического тела?
5. В чем состоит значение последнего четвертого этапа рисования этого натюрморта?

2.1.2 Выполнение рисунка натюрморта из предметов быта на фоне драпировки.

Цель: контроль навыка владения средствами графического рисунка на примере рисования бытовых предметов.

Контрольная работа позволяет оценить следующие знания, умения и навыки:

знания: о графике линий; о штриховке как важном средстве художественного рисунка; о законах линейной и воздушной перспективе; о распределении света и тени объемных предметах; об этапах работы над натюрмортом.

умения: правильно компоновать изображение на листе бумаги; передавать форму предметов быта; выполнять светотеневой рисунок; используя такие графические средства, как линия, штрих и штриховое пятно.

навыки: владение средствами графического рисунка: линия, штрих, штриховое пятно.

Задание

Нарисовать натюрморт, состоящий из вазы и яблока на фоне драпировки.

Передать форму и объём предметов с помощью светотени.

Формат: А-3

Материал: графитный карандаш.

Методические указания

В данной работе требуется правильно выполнить:

- композиционное размещение на листе бумаги,
- нахождение пропорциональных отношений и пространственного расположения геометрических тел между собой,
- правильное изображение формы предметов с учетом их пропорций и перспективных сокращений,
- объём предметов с помощью светотени.

Требования к отчету

Работа должна полностью соответствовать заданию по компоновке, по передаче формы предметов натюрморта и объёма средствами светотени. Необходимо учесть также правила линейной и воздушной перспективы.

В целом рисунок должен быть выразительным.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что называется линейной перспективой?
2. Параллельные линии в перспективе – параллельны?
3. Укажите последовательность рисования прямоугольника в угловой перспективе.
4. Что такое линия горизонта?
5. Что называют точкой схода и для чего она нужна художнику?
6. Укажите последовательность рисования окружности в перспективе.
7. Что такое воздушная перспектива?
8. Какими линиями нужно передать глубину пространства в рисунке?
9. Что называется штрихом?
10. Что такое штриховое пятно?
11. Какое направление принимает штрих на поверхности предмета?
12. Укажите последовательность работы над тональным рисунком.

ТЕМА 2.2. РИСУНОК ДРАПИРОВКИ

Цель: Научить рисовать драпировки из разных материалов, передавать фактуру ткани, формирование складок не случайно, а как строго закономерности.

Задание. (Ход работы).

1. Изображение трех видов складок драпировки (вертикальные, диагональные, лучевые).

2. Рисунок закреплённой на вертикальной плоскости драпировки из ткани с ярко выраженными пластическими свойствами.

Знание принципов формирования складок ткани позволит правильно изобразить драпировку. Подвижная материя, подчиняясь закону всемирного тяготения, стремится упасть. Форма определяет характер складок. Многое зависит от фактуры ткани. Толстые материи (сукно, холст) образуют небольшое количество крупных складок. Накрахмаленное полотно - складки с

выступающими острыми изломами. Вуаль, атлас, шелк образуют мягкие складки с аккуратными изгибами.

Задание

На листе бумаги нужно выполнить рисунок драпировки со складками, изображёнными штрихом по форме складки.

Материал - графитный карандаш, формат бумаги А-3.

Решение - тональное.

Методические указания

В данной работе требуется правильно выполнить:

- композиционное размещение на листе бумаги,
- нахождение пропорциональных отношений и пространственного расположения складок ткани между собой,
- правильное изображение формы складок с учетом их пропорций и перспективных сокращений,
- объём складок ткани с помощью светотени.

Этапы создания сложных драпировок:

1) Изучить объект. Успех в выполненном изображении 100%-но зависит от 1-го этапа. Поэтому, не стоит торопиться. Нужно определить размер ткани: ширину и высоту, оценить угол расположения складок между собой. Каким образом они перекрываются, текстуру ткани, какой задний фон и т.д.

2) Определить положение объекта на листе бумаги - нужно выбирать правильное и наиболее удачное расположение объекта (вертикальное или горизонтальное положение), основываясь на пропорции объекта. Определить размеры предмета, чтобы объект вписывался четко и логично. Чаще всего это многоугольник. Надо именно в него вместить объект натуры, не выходить за его пределы. Снизу листа оставляем места больше, чем сверху, а по краям одинаково, однако если с левого края будет больше свободного места - это только к лучшему. Если ткань лежит на стуле, то начинаем зарисовывать сначала объект стула легкими ненавязчивыми линиями, как обозначая его. Должно создаваться впечатление, что он есть, но по факту на листе бумаги его не видно.

3) Прорисовываем складки драпировки. Складки - отдельная тема для разговора. Они имеют разную форму: вертикальные, диагональные, дугообразные и т. д. Перед тем, как начать набрасывать складки, надо определить пластичность ткани. Сначала набрасываем складки на ткани, то есть наносим линии светотени таким образом, чтобы они не сливались вместе. Чтобы рисовать драпированную ткань, нужно знать закономерности светотени. Когда мы рисуем любую драпировку, то главное правильно расположить освещение. На объект не должна падать посторонняя тень от рядом стоящих предметов, например, тень от шкафа. Желательно повесить в самое освещенное дневным светом место. Это сделает светотень наиболее четкой и ярко выраженной. Все эти моменты стоит учесть вначале, чтобы рисунок не получился серым и однородным, придать, так сказать, глубину теням.

4) Нанесение светотени (свет, полутень, рефлекс, тень). У светотени несколько градаций. Несмотря на светлые тона ткани, белых участков на листе бумаги практически не должно быть. «Тень» – это самый темный участок. Сюда свет практически не попадает. «Полутон» - более освещенные участки светотени. Они, как правило, находятся на заднем плане или под углом к источнику света. «Рефлекс» - отражение поверхности на предмете.

5) Штриховка и растушевка. Способ передачи светотени. При создании волнообразных складок штрихи накладываем равномерно в места изгиба ткани, постепенно меняя направление каждого последующего слоя. Не забываем про «эффект воздушной перспективы» - складки на переднем плане самые контрастные и ярко выраженные по сравнению со складками на заднем плане, поэтому изображать их нужно по-другому.

6) Оцениваем качество своей работы. Проверяем правильность нанесения светотени. При необходимости исправляем недочеты.

Требования к отчету

Работа должна полностью соответствовать заданию по компоновке, по передаче формы и объёма средствами светотени. Необходимо учесть также правила линейной и воздушной перспективы.

В целом рисунок должен быть выразительным.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что такое драпировка?
2. Какие бывают виды складок?
3. Правила компоновки драпировки в формате.
4. Что необходимо знать, чтобы нарисовать складки объемными?
5. Способ передачи светотени?
6. Что нам дает «эффект воздушной перспективы»?

2 курс

Раздел 3. Изображение головы человека.

Тема 3.1. Рисунок гипсового слепка «Глаза Давида»

Тема 3.2. Рисунок гипсового слепка «Нос Давида»

Тема 3.3. Рисунок гипсового слепка «Ухо Давида». Зарисовки губ

Цель: изучение конструкции частей лица перед рисованием гипсовой головы человека; формирования умений рисования глаза, носа, уха, губ

Задание. (Ход работы)

1. Рисование глаз.
2. Конструктивное рисование носа.
3. Рисование уха.
4. Рисование губ.

Формат: А-3.

Материал: графитный карандаш, бумага.

Методические рекомендации

Голова человека является одним из наиболее сложных объектов изображения, поэтому следует постепенная предварительная подготовка к ее рисованию.

Прежде чем приступить к рисованию гипсовой головы, следует изучить строение и особенности главных частей лица, которые определяют пластику головы человека. Целесообразно выполнить зарисовки глаз, носа, уха, рта.

Теоретическая часть

Рассмотрим строение и особенности рисования каждой части лица в отдельности.

ГЛАЗА. Глазное яблоко помещается в глазничной впадине. Вид глаза спереди можно вписать в форму вытянутого по горизонтали прямоугольника, а при профильном – глаз вписывается в треугольную форму. Внутренний угол глаза закруглен. Со стороны внутреннего угла имеется расширение –«слезное озеро». Со стороны наружного угла нижнее веко подворачивается под верхнее.

Приступая к рисунку глаза, необходимо наметить глазничную впадину, уточнить размер полушария глазного яблока, провести ось разреза глаза по поперечной линии к оси разреза следует наметить положение зрачка, затем наметить положение верхнего и нижнего века. При рисовании век нужно иметь в виду, что они имеют толщину, причем всегда нижнее веко по всей толщине освещено, а верхнее получается затемненным.

Рисунок глаза надо выполнить в трех положениях: прямом, трехчетвертном и профильном. При этом необходимо внимательно проследить формы век и глазного яблока. А также его посадку.

НОС. Нос имеет скелет, состоящий из костей и хрящей. Формы носов крайне разнообразны. Однако, несмотря на все разнообразие форм, в основе построения носа в рисунке лежит призма, состоящей из четырех поверхностей: передней – спинки носа, двух боковых плоскостей и нижней плоскости, на которой расположены носовые отверстия (ноздри). Нижняя плоскость имеет форму

трапеции. При начальной разметке носа нужно помнить, что серединная лицевая линия проходит через середину переносицы и середину основания носа.

УХО. Ушная раковина имеет хрящевой скелет, который отсутствует только в нижней ее части, именуемой мочкой уха. Форма и размер ушной раковины у людей неодинаковы.

Овал ушной раковины имеет условную ось, которая параллельна оси носа или ветви нижнечелюстной кости. В рисовании уха необходимо правильно наметить ось его овала. Далее находят пропорции овала ушной раковины, общую форму уха и прорисовывают детали, соизмеряя и сравнивая их с общей формой.

После завершения построений нужно проложить светотень, лепя его форму тоном и штрихом.

ГУБЫ. Верхняя и нижняя губа сходясь образуют волнообразную линию рта. Верхняя губа имеет утолщение посередине – бугорок верхней губы, по направлению к которому от основания носа идет углубленная борозда, именуемая фильтром.

Нижняя губа делится на две симметричные части. Под нижней губой находится борозда, отделяющая ее от подбородка – подбородочно-губная борозда. При рисовании головы фронтально ширину рта откладываем симметрично в обе стороны от серединной линии. При трехчетвертном повороте часть губ зрительно сокращается. При рисовании рта в профиль нужно наметить величину разреза рта, его наклон, а также степень выдвинутости одной из губ. После этого нужно разбить губы на ряд плоскостей и лепить их форму.

Требования к отчету

Рисунки частей лица должны быть пропорциональны, правильно нарисованы все плоскости и части носа, глаза, уха и губ.

Вопросы для самоконтроля

1. Укажите плоскости, из которых состоит нос?
2. Как проходит серединная линия головы через нос?
3. Чему равна длина носа в классических пропорциях?
4. Укажите последовательность рисования губ.
5. Какие элементы формы ушной раковины необходимо нарисовать в рисунке?
6. Из каких элементов состоит глаз?
7. Какая форма у внутреннего угла глаз?
8. Какую форму имеет внешний угол глаза?

Раздел 4. Рисунок головы

Тема 4.1. Рисунок гипсовой головы – «Обрубовка» по Гудону

Тема 4.3. Рисунок гипсовой головы «Экорше» по Гудону

Цель: освоение пластики головы человека через светотеневую моделировку ее формы.

Задание.

Нарисовать гипсовую голову, передав правильно форму, ракурс, пропорции.

Формат А-3

Материал: графитный карандаш.

Методические рекомендации (ход работы)

Изучение пластики головы начинается с рисования гипсовых моделей головы не случайно. Гипсовая голова – хорошая модель, так как она однородна по фактуре и неподвижна, что облегчает процесс рисования, передачу пропорций и построения формы головы.

Рисование гипсовых голов целесообразно ещё и потому, что в произведениях великих мастеров уже найдены и обобщены взятые из действительности формы. Это упрощает задачу для начинающих, давая им возможность сосредоточить все внимание на построении основных частей головы.

Приступая к рисованию головы, целесообразно провести общий анализ ее формы, познакомиться со схемой основных плоскостей головы.

Важным условием работы является сохранение в процессе рисования положения натуры и постоянной точки зрения на нее. Не следует садиться ни слишком близко, ни слишком далеко от натуры. Расстояние от рисующего до натуры должно быть равно тройной ее величине по вертикали, что позволит хорошо видеть детали и следить за общим построением.

Прежде чем приступить к выполнению рисунка, необходимо хорошо рассмотреть натуру со всех сторон, отметить особенности формы, наклон, поворот головы. Надо выбрать и определить величину рисунка по отношению к размеру листа бумаги – масштабность.

Композиционное размещение на листе зависит от поворота головы и ее наклона, а также от положения: фронтально, в профиль или в ¾ повороте. Профильное изображение головы надо располагать, оставляя больше свободного пространства перед лицевой частью, чтобы лицо не казалось «уткнувшимся» в срез листа. При фронтальном расположении изображение головы размещают несколько выше середины листа: снизу оставляют больше свободного пространства, сверху – меньше.

Рассмотрим последовательность рисования гипсовой головы.

Первый этап. Определяем общее композиционное размещение рисунка на листе. Легкими линиями намечаем общую массу головы и ее движение по отношению к шее. Проводя серединные осевые линии вдоль овала головы и шеи, уточняем наклон и поворот головы. Намечаем горизонтальную линию, проходящую через середину глазной щели.

Второй этап. Делим лицевую часть головы на три равные части: лобную, носовую, губно-подбородочную. В верхней трети намечаем форму лба и конфигурацию волос. В средней – расположение глаз, носа, линии бровей, скул. В нижней трети намечаем линию рта и борозду между нижней губой и подбородком.

Ведя работу, выверяем парные плоскости, выявляя форму и объём головы (височные линии, лобные бугры, глазницы, скулы, подбородочное возвышение, ширина верхней и нижней губы). Уточняем границы перехода с передней на боковые поверхности объёма головы.

Третий этап. Продолжаем линейно-конструктивное построение формы головы. Переходим к проработке форм более мелких деталей: век, глаз, ноздрей, губ, волос и т.д. При этом следует помнить о взаимосвязи деталей и о законах перспективного сокращения.

Четвертый этап. Для придания рисунку объёма начинаем светотеневую моделировку формы. Определяем самое светлое и самое темное место, и тональные переходы. Освещенные поверхности лучше оставлять нетронутыми штрихами. Начинаем заштриховывать все тени и полутона сразу на всей голове бледно серым тоном. Затем постепенно усиливаем тона там, где участки значительно темнее. А в области собственных т падающих теней следует учесть рефлексы.

В процессе рисования необходимо стремиться к целостности рисунка, избегать тональной пестроты.

Мы рассмотрели последовательность рисования гипсовой головы в положении в фас.

При рисовании головы в повороте сохраняется та же последовательность, только необходимо учитывать перспективные сокращения поверхности головы и ее деталей: носа, глаз, лба, скул, рта.

Требования к отчету

Работа выполнена чисто и аккуратно. В рисунках выдержаны все основные пропорции головы, компоновка соответствует выбранному ракурсу. Масштаб изображений соответствует размерам формата. Светотеневая моделировка формы соответствует натурной постановке.

Вопросы для самоконтроля.

1. Расскажите об основных пропорциях головы человека.
2. Чему равна ширина рта?
3. Где расположен уровень глаз?
4. Чему равно расстояние между глазами?
5. Где расположен уровень линии рта?
6. Где расположен уровень бровей?
7. Где расположена переносица?

8. Где находится уровень корней волос?
9. Укажите последовательность рисования головы в профиль.
10. Где расположена серединная, осевая линия головы на ее рисунке в профиль?
11. Где расположена осевая линия головы на ее рисунке в трехчетвертном повороте в правую сторону?
12. Где расположено ухо на рисунке головы в профиль?
13. Что составляет основу рисования головы по пропорциональной схеме?

ТЕМА 4.2 РИСУНОК ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА

Цель: усвоение знаний о строении черепа через рисунок.

Задание

- Выполнить рисунок черепа во фронтальном положении.
- Выполнить рисунок черепа в профильном положении.
- Указать на обоих рисунках названия основных костей черепа.
- Указать названия ориентирных точек головы и наметить точками их положение.

Формат: А 3 – Два листа.

Материал: графитный карандаш.

Ход работы

Выполнение первого задания:

1. Композиционное размещение рисунка на листе.
2. Линейно-конструктивное построение формы черепа.
3. Проверка правильности построения.
4. Придание рисунку выразительности.

Выполнение второго задания:

1. Компоновка на листе.
2. Линейно-конструктивное решение профильного положения черепа.
3. Проверка правильности построения.
4. Придание рисунку выразительности.

Выполнение третьего задания:
нанести на рисунки названия основных костей черепа.

Выполнение четвертого задания:
наметить положение и написать название основных ориентирных точек на фронтальном и профильном рисунках черепа.

Методические рекомендации

Рисунок черепа – это анатомический рисунок, задача которого полнее представить себе характер объёмной формы головы. Знакомство с анатомией дает возможность рисовать осмысленно, не копируя лишь то, что видит глаз.

При построении головы человека отображается ее внутренняя конструкция – структура костей черепа и их соединений между собой.

Для лучшего представления о костной основе головы следует сделать несколько рисунков черепа в различных поворотах и положениях. Прежде чем приступить к рисунку, надо теоретически изучить строение черепа, знать название костей, их строение и характер соединения друг с другом.

Последовательность рисования черепа в прямом положении.

Первый этап. Композиционное размещение рисунка на листе.

Легкими линиями намечают общую композицию. Делаем общий набросок черепа яйцевидной формы без деталей, учитывая следующее, если голова рисуется фронтально, значит, слева и справа оставляем одинаковое поле, снизу – больше, сверху – меньше.

Второй этап. Линейно-конструктивное построение формы черепа.

Работа ведется от общего к частному. Построение производится на основе условной осевой линии, которая начинается под затылком, проходит посередине свода черепа, лобной кости, переносице, носовым костям, середине верхней и нижней челюстей, до подбородочного

возвышения. Эта линия называется серединной линией и помогает наметить расположение черепа в пространстве.

Горизонтальной линией, проходящей через переносицу, делим форму черепа на две части: верхнюю (мозговую) и нижнюю (лицевую). Точка пересечения серединной линии с горизонталью называется крестовиной и служит опорной точкой для построения черепа и головы, и дает возможность на начальной стадии рисунка определить пространственное положение всего объёма черепа.

Далее делим форму черепа на три равные части по серединной линии:

нижнюю – от подбородка до носового отверстия;

среднюю – от носового отверстия до верхнего края глазниц;

верхнюю – от верхнего края глазниц до верхушечной точки свода черепа.

Затем, ведя работу «от общего к частному», уточняем пропорции черепа по вертикали, намечаем линию разделения верхней и нижней челюстей в нижней трети черепа. В средней трети – линию нижнего края глазниц, сравнивая высоту глазниц с высотой скуловых костей. В верхней части черепа намечаем линию лобных бугров, которая определяет границу передней и верхней поверхностей черепа.

Корректируя общую форму черепа, наполняем её более мелкими частями. Следует заметить, что рисунок надо вести попарно, парными формами, это будет способствовать его целостности, так как это дает возможность сравнивать симметрично расположенные части черепа.

Проверку правильности построений осуществляют, разместив лист с рисунком перед собой на вытянутой руке.

Далее основные контурные линии черепа и его элементов следует обвести линиями более толстыми. В этом случае тонкие линии построения можно не удалять.

Последовательность рисования черепа в профиль.

При рисовании черепа в профиль, следует соблюдать ту же последовательность, что и при рисовании черепе фронтально.

При выполнении третьего и четвертого задания следует обратить внимание на следующее: название костей и ориентирных точек указывайте сразу одновременно на фронтальном и профильном рисунках. Это упростит и ускорит работу. Надписи желательно указать чертежным шрифтом или удобочитаемыми буквами.

Требования к отчету

Работы должны быть выполнены аккуратно и эстетично. Череп нарисован в соответствии с его формой и конструкцией. Указаны все основные кости черепа и на фронтальном, и на профильном рисунках.

Намечены и обозначены <u>все ориентирные точки головы</u>

Вопросы для самоконтроля.

1. Какое значение имеет изучение строения черепа человека?
2. Перечислите кости лицевого черепа.
3. Перечислите кости мозгового черепа
4. Что такое серединная линия черепа?
5. Что такое крестовина? Каково ее значение в рисунке?
6. Укажите последовательность рисования черепа?
7. Какие ориентирные точки вы знаете?
8. Для чего нужно знать положение ориентирных точек при рисовании головы человека?

ТЕМА 4.4. РИСУНОК ГОЛОВЫ НАТУРЩИКА

Рисование головы человека на основе классических пропорций (схемы).

Цель: усвоение классических пропорций головы человека.

Задание.

Нарисовать голову человека во фронтальном положении на основе схемы классических пропорций.

Формат А-3

Материал: графитный карандаш, бумага.

Ход работы

1. Проведите осевую линию торса фигуры посередине листа бумаги.
2. Определите величину модуля и отложите на ней его три раза.
3. Через точки деления проведите горизонтали: это – линия подбородка, груди и талии.
4. На расстоянии 1/3 вниз от подбородка отложите уровень плечевого пояса фигуры.
5. Найдите ширину фигуры по линии плечевого пояса:
   мужской фигуры равна 2М, симметрично по 1М влево и вправо
   женской – уменьшить с двух сторон ширину мужской на величину, равную 1/10М.
6. Ширина шеи равна 2/5М: по 1/5М отложите влево и вправо.
7. Наклон плечевого пояса нужно найти, разделив по осевой линии расстояние от подбородка до линии плечевого пояса пополам. Полученную точку соедините с крайней плечевой точкой по прямой.
8. Ширина фигуры по линии талии равна половине ширины плечевого пояса.
9. Полученные точки соедините с крайними плечевыми точками, получится торс фигуры.
10. Уровень корней волос равен 1/7М вниз от теменной точки.
11. Лицевую часть разделите на три равные части, получим линию бровей и линию основания носа.
12. Ширина головы: 5/7М, при этом 2,5 части расположить следует влево. Остальные 2.5 части вправо (симметрично).
13. Линия глаз расположена посередине всей высоты головы (1/2М).
14. Линия рта расположена на уровне 1/3расстояния от основания носа до подбородка.
15. Уровень переносицы находится посередине расстояния от бровей до уровня глаз.
16. Ширина носа равна 1/3 его длины. Прорисуйте все части носа: спинку носа, его боковые плоскости и крылья носа.
17. Расстояние между глазами равно длине одного глаза.
18. Длина одного глаза равна 1/5 ширины головы в самом широком месте.
19. Высота уха (ушной раковины) равна расстоянию от бровей до основания носа.

Методические указания

Перед тем как приступить к построению головы человека на основе пропорциональной схемы, следует знать основные понятия «канон» и «модуль».

Канон – это учение о пропорциях фигуры человека.

Модуль – единица меры, взятая для построения фигуры человека. За модуль принята высота головы от теменной (верхушечной) точки головы до подбородка. И обозначается буквой М.

Величина модуля задается графически, величиной отрезка прямой. Эта величина зависит от величины формата и от проектируемого масштаба изображения.

Дробные значения: 1/3М 1/5М, 1/7М получают путем графического деления отрезка, принятого за модуль, на нужное число частей. Никаких арифметических действий производить не нужно.

Данные измерения являются примерными, схематичными. Однако эта схема будет хорошей основой при рисовании и моделировании причесок и стрижек.

Для того, чтобы не сделать ошибок при рисовании головы человека, необходимо изучить систему её пропорций.

Требования к отчету

Рисунок головы человека должен быть выполнен на основе классических пропорций, без ошибок. Правильно прорисованы все элементы лица, условно, схематично. Работа выполнена чисто и аккуратно.

Вопросы для самоконтроля

1. Что называется каноном?
2. Дайте определение понятию «модуль».
3. Какое пропорциональное соотношение фигуры считается идеальным?
4. Чему равна ширина плечевого пояса фигуры?
5. Как определить положение уровня плечевого пояса фигуры?
6. Чему равна ширина шеи?

7. Чему равна ширина рта?
8. Где расположен уровень глаз?
9. Чему равно расстояние между глазами?
10. Где расположен уровень линии рта?
11. Где расположен уровень бровей?
12. Где расположена переносица?
13. Где находится уровень корней волос?

3 курс

РАЗДЕЛ 5. ПРОПОРЦИИ ЧЕЛОВЕКА В РИСУНКЕ

ТЕМА 5.1. АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ГОЛОВЫ

Цель: формирование навыка, выполнения краткосрочных зарисовок головы человека в разных ракурсах.

Задание

Выполнить наброски головы с натуры, передав правильно ее форму, ракурс, пропорции.

Формат А-3

Материал: графитный карандаш.

Ход работы

Рассмотрим этапы рисования головы живой модели.

Первый этап. Начинаем рисунок, как всегда, с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Намечаем ракурс головы и основные пропорции.

Второй этап. Уточняем конструктивное построение формы головы, взаимосвязь деталей (лба, носа, скул, подбородка, глаз) с общей формой головы.

Определяем взаимосвязь парных частей головы. Не стоит на этом этапе увлекаться мелкими деталями (ресницами, роговицей, морщинками и др.). Сходство достигается не проработкой отдельных деталей, а точностью определения пропорциональных отношений натуры.

Третий этап. Уточняем пропорции и прорисовываем важные детали, от которых зависит сходство с натурой (глаза, нос, рот, уши, характер прически). Мы должны передать особенности пластики лба, носа, скул, глаз и т.д. Далее начинаем светотеневую моделировку формы. Разбиваем рисунок на свет и тень. Затем усиливаем контрасты светотени на основе тональных отношений. В зависимости от освещения ярче будет освещена выступающая часть формы: верхняя поверхность носа, скулы, лоб, выступающая часть подбородка. Затененными будут глазницы, нижняя плоскость носа, нижняя часть подбородка, складка под нижней губой. Верхняя губа всегда темнее нижней.

Четвертый этап. Уточняем и одновременно смягчаем форму деталей лица, все более приближая их к натуре. Проводим дальнейшую тональную проработку формы головы, находим нюансы света и тени. Следует внимательно сравнивать рисунок с натурой, а детали подчинять целому, стремясь придать рисунку законченность и целостность.

Методические рекомендации

В отличие от гипсового слепка живая модель имеет ряд индивидуальных особенностей: цвет глаз, кожи, волос, форму головы, частей лица и многое другое. Гипсовая голова неподвижна, а натурщик в процессе позирования может невольно изменить позу, выражение лица. Поэтому при рисовании живой модели нужно внимательно ее изучить, чтобы составить представление, о ее анатомическом строении и конструкции. Для этого полезно рассмотреть голову натурщика со всех сторон, тогда лучше будет осознана видимая форма.

Последовательность рисования головы живой натуры остается такой же, как при рисовании гипсовой головы. Законы построения формы головы остаются неизменными. Однако при построении головы живой модели необходимо помнить, что в основе ее пластики заложена структура не только костей черепа, но и расположенных на нем мышц.

Требования к отчету

Работа выполнена чисто и аккуратно. Рисунок головы человека должен быть выполнен на основе классических пропорций, без ошибок. Правильно прорисованы все элементы лица, условно, схематично. В графической работе пропорции головы должны соответствовать натуре. Масштаб изображений должен соответствовать размерам формата, а компоновка изображения должна быть

выполнена в соответствии с натурной постановкой. Светотеневая моделировка формы должна передавать характер модели и ее освещенность.

Вопросы для самоконтроля

1. Чем отличается рисование головы живой модели от рисования гипсовой головы?
2. Перечислите этапы рисования головы человека.
3. Почему нужно соблюдать последовательность в рисовании головы?
4. Почему рисуя один глаз нужно сразу же рисовать и второй?
5. Расскажите об основных пропорциях головы человека?
6. Изучая пропорции головы живой модели, нужно ли сравнить эти пропорции с классическими?
7. Объясните особенности рисования головы в профиль.
8. Какие особенности следует учитывать при рисовании головы в ¾-м повороте?

ТЕМА 5.2. РИСУНОК ГОЛОВЫ НАТУРЩИКА С ПЛЕЧЕВЫМ ПОЯСОМ

Цель: развитие навыков владения техникой рисунка на основе знаний анатомии и перспективы.

Задание

Выполнить наброски головы с натуры, передав правильно ее форму, ракурс, пропорции.

Передать художественными средствами характерные черты модели, которые основываются на одинаковой для всех анатомической и конструктивной основе, необходимо увязать голову с шей и плечевым поясом.

Формат А-3

Материал: графитный карандаш.

Методические рекомендации

Учебная постановка: выбирается модель для позирования из студентов группы. Наглядные пособия, рисунки из методического фонда, схема поэтапного построения.

Порядок выполнения работы:

1) Поиск композиционного решения: определение общего характера формы и движения масс с намеком на натуру, эскизное решение легкими линиями композиции;

2) Рисунок основных объемов головы и шеи, плечевого пояса в пропорциональной взаимосвязи, с определением осевых линий;

3) Линейно-конструктивное построение в соответствии с анатомическими закономерностями, светотеневых границ на плоскости в зависимости от расположения источника света;

4) Легкая тональная проработка с определением больших тональных отношений;

5) Анализ пропорций и строения всех форм на основе точного и окончательного найденного характера рисунка модели;

6) Обобщение и подчинение деталей рисунка целому.

Требования к отчету

В графической работе пропорции головы и плечевого пояса должны соответствовать натуре. Масштаб изображений должен соответствовать размерам формата, а компоновка изображения должна быть выполнена в соответствии с натурной постановкой. Светотеневая моделировка формы должна передавать характер модели и ее освещенность.

По итогам выполнения работы студент должен знать и уметь:

- знать композиционные приемы, помогающие выразить содержание постановки, понимать сложный комплекс различных взаимосвязанных и взаимообусловленных форм;
- уметь выбрать наиболее выразительную точку зрения, успешно характеризующую модель.

Работа выполнена чисто и аккуратно.

Вопросы для самоконтроля

1. Чем отличается рисование головы живой модели от рисования гипсовой головы?

2. Перечислите этапы рисования головы человека.
3. Почему нужно соблюдать последовательность в рисовании головы?
4. Почему рисуя один глаз нужно сразу же рисовать и второй?
5. Расскажите об основных пропорциях головы человека?
6. Изучая пропорции головы живой модели, нужно ли сравнить эти пропорции с классическими?
7. Объясните особенности рисования головы в профиль.
8. Какие особенности следует учитывать при рисовании головы в ¾-м повороте?

РАЗДЕЛ 6. АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА

ТЕМА 6.1. РИСУНОК ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Цель: развитие навыков владения техникой рисунка на основе знаний анатомии и перспективы верхних конечностей.

Задание

Выполнить наброски рук с натуры, передав правильно форму, ракурс, пропорции. Передать художественными средствами характерные черты верхних конечностей человека, которые основываются на одинаковой для всех анатомической и конструктивной основе

Формат А-2

Материал: графитный карандаш.

Методические рекомендации

Кисти рук лучше ставить в покое и движении, в окружении предметов или без них, но при этом надо искать предельно естественное положение. Две кисти рук можно объединить каким- либо действием или поставить каждую отдельно. Иногда в одной постановке целесообразно «увязать» кисти рук с ногой. Однако при этом желательно заботиться о естественности движений. Плоско поставленная натура менее интересна для рисунка, и, наоборот, легкий или даже сильный ракурс создает аспекты, хотя порой и сложные, но очень полезные обучающемуся. Находя движение рук для постановки, следует стремиться к тому, чтобы выявить все отделы, составляющие кисти рук, запястье, пясть, пальцы. Освещая постановку искусственным светом (рассеянного света следует избегать), освещайте ее немного сверху, чтобы выявлялась присущая кисти рук конструкция, ясно воспринималась большая форма и в то же время не пропадали мелкие детали. Источник света направляйте так, чтобы тени, света, полутона и рефлексы способствовали выявлению конструктивных особенностей и связей между частями. Хорошая постановка всегда вызывает интерес, желание работать.

В этом задании, параллельно с изучением живой натуры, делаются зарисовки со скелетной основы руки и с гипсовых мышечных экорше. Они способствуют пониманию живой формы и рисовать их лучше на том же листе, на котором изображается живая рука. В композиционном отношении это задание сложное. На листе бумаги нужно расположить и части живой модели, и подсобные анатомические рисунки - скелета, мышечных экорше. Это приучает красиво располагать в листе элементы будущего рисунка.

Требования к отчету

В графической работе пропорции рук должны соответствовать натуре. Масштаб изображений должен соответствовать замыслу компоновки. На одном формате должно быть несколько зарисовок рук (8-10). Светотеневая моделировка формы рук должна передавать характер модели и ее освещенность.

По итогам выполнения работы студент должен знать и уметь:

- знать композиционные приемы, помогающие выразить содержание натурного объекта, понимать сложный комплекс различных взаимосвязанных и взаимообусловленных форм;
- уметь выбрать наиболее выразительную точку зрения, успешно характеризующую натуру.

Работа выполнена чисто и аккуратно.

Вопросы для самоконтроля

1. Как лучше ставит кисти рук для их изображения?
2. Почему нужно находить движения рук в рисунке?
3. При каком освещении лучше всего изображать кисти рук?

4. Какие виды рисунков кистей рук надо расположить на листе бумаги чтобы приучится красиво располагать в листе элементы будущего рисунка?

ТЕМА 6.2. РИСУНОК НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Цель: развитие навыков владения техникой рисунка на основе знаний анатомии и перспективы нижних конечностей человека.

Задание

Выполнить наброски рук с натуры, передав правильно форму, ракурс, пропорции. Передать художественными средствами характерные черты нижних конечностей человека, которые основываются на одинаковой для всех анатомической и конструктивной основе

Формат А-2

Материал: графитный карандаш.

Методические рекомендации

Рисуя стопу, надо строить ее так же, как и кисть, учитывая опорные точки, имеющие большое значение при анализе ее строения. Таких точек в стопе находят столько же, сколько их в кисти. Форма стопы изменчива, например, ее свод у разных людей колеблется в пределах от плоскостопия до очень высокой стопы. Форма может меняться в зависимости от нагрузки или перемещения тяжести тела с одной ноги на другую. Если кисти рук в своих движениях сравнительно самостоятельны, то движения ног взаимосвязаны и неотделимы от движения туловища. У опорной стопы одна форма, у свободной - другая. Необходимо на это обратить внимание. Полезно нарисовать стопу в этих двух ее состояниях.

Нога не имеет таких выразительных возможностей, как кисть руки, но участвует в общем движении фигуры.

Требования к отчету

В графической работе пропорции стоп должны соответствовать натуре. Масштаб изображений должен соответствовать замыслу компоновки. На одном формате должно быть несколько зарисовок стоп (8-10). Светотеневая моделировка формы стоп должна передавать характер модели и ее освещенность.

По итогам выполнения работы студент должен знать и уметь:

- знать композиционные приемы, помогающие выразить содержание натурного объекта, понимать сложный комплекс различных взаимосвязанных и взаимообусловленных форм;
- уметь выбрать наиболее выразительную точку зрения, успешно характеризующую натуру.

Вопросы для самоконтроля

1. Что надо учитывать при анализе строения и изображении стоп?
2. В зависимости от чего форма стопы может меняться?
3. Имеет ли нога выразительные возможности, как кисть руки? От чего это зависит?
4. Какие виды рисунков стоп надо расположить на листе бумаги чтобы приучится красиво располагать в листе элементы будущего рисунка?

ТЕМА 6.3. ПРОПОРЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА

Цель: развитие навыков владения техникой рисунка на основе знаний анатомии и перспективы.

Задание.

Выполнить наброски головы с натуры, передав правильно ее форму, ракурс, пропорции. передать художественными средствами характерные черты модели, которые основываются на одинаковой для всех анатомической и конструктивной основе, необходимо увязать голову с шей, плечевым поясом, торсом и руками, определив женские или мужские особенности пропорций.

Формат А-2

Материал: графитный карандаш.

Методические рекомендации

Учебная постановка: выбирается модель для позирования из студентов группы. Наглядные пособия, рисунки из методического фонда, схема поэтапного построения.

Порядок выполнения работы:

1) Поиск композиционного решения: определение общего характера формы и движения масс с намеком на натуру, эскизное решение легкими линиями композиции;

2) Рисунок основных объемов головы и шеи, грудной клетки и рук в пропорциональной взаимосвязи, с определением осевых линий;

3) Линейно-конструктивное построение в соответствии с анатомическими закономерностями, светотеневых границ на плоскости в зависимости от расположения источника света;

4) Легкая тональная проработка с определением больших тональных отношений;

5) Анализ пропорций и строения всех форм на основе точного и окончательного найденного характера рисунка модели;

6) Обобщение и подчинение деталей рисунка целому.

На сегодняшний день разработано около десятка различных методик и подходов, чтобы определить «идеальную человеческую фигуру». Все они имеют право на существования, ведь люди – не копии друг друга, а индивидуальные личности. Но мы разберем наиболее популярные способы расчёта пропорций человека для рисования, которые подходят для начинающих.

В рисунке тело человека делят на восемь частей:

- Голова (от макушки до подбородка).
- Верхняя часть грудной клетки (от подбородка до сосков).
- Нижняя часть грудной клетки (от сосков до пупка).
- Таз (от пупка до промежности).
- Верхняя часть ноги (до середины бедра).
- Нижняя часть ноги (до колена).
- Икроножные мышцы.
- Голень и стопа.

Благодаря такому разделению художнику гораздо легче рисовать пропорциональных людей. Появляются точки отсчета, ориентиры, которые помогают карандашу двигаться в правильном направлении.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на человека – его рост. Эталонной единицей его измерения в изобразительном искусстве стала голова. К настоящему времени выработалось несколько стандартов такого подхода.

Первый – классический. Такой тип пропорции используется в академической живописи. Вмещает 7 «голов». Второй, недалеко ушедший от него, идеалистический стандарт. Состоит из 8 «голов». Применяется в практике подавляющим большинством художников современности. Именно называют «золотым». Используя такой подход, довольно легко поделить человеческое тело на восемь равных частей, о которых мы говорилось выше.

Следующие два типа тоже достаточно интересны – модельный и героический. Первый состоит из 8 с половиной «голов», а второй из 9. Люди, изображенные с их помощью, выглядят действительно подиумными моделями или мифическими героями с исполинским ростом.

Наметьте на листе места, где будут располагаться макушка и пятки будущего человека. Проведите между точками вертикальную линию и разделите ее на 8 равных частей. При этом первая линия должна проходить на уровне подбородка, а последняя – стоп. Высота каждой части, как мы помним, составляет голову. Расстояние между самыми удаленными точками (плечами) равняется высоте 2,3 головы. Уже проведенной вертикальной линией мы делим ее пополам. Также необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

При построении фигуры человека нужно учитывать:

- ширина талии равна целой голове, при этом у мужчин она находится ниже, чем у женщин;
- локти располагаются на уровне пупка, а пальцы рук доходят до середины бедра;
- бедра уже плеч;
- туловище женщин имеет округлые очертания, в то время как мужчины трапециевидны и угловаты;
- рука от локтя до кончиков пальцев равна по длине ноге от колена до пятки;

− шея – не цилиндр, а поэтому сужается книзу, а переход от нее к плечам должен быть трапециевидным;
− не стоит забывать про естественные изгибы тела

Чтобы хорошо понять последний пункт, нужно уделить немного времени изучению мышечных групп человеческого тела. Благодаря им мы не выглядим ровными геометрическими фигурами, а имеем плавные и красивые очертания. Для расчёта длины стоп и ладоней для рисования используют также пропорции головы человека. Подошва ноги и ладонь мужчины занимают большую ее часть, у женщины соответственно меньшую.

Измерение пропорций лица человека для рисования проводится с помощью метода визирования и соотношений длины указательного пальца в сравнении с другими частями тела. Длине указательного пальца модели соответствует высота уха, расстояния между зрачками, от внутреннего угла одного глаза до наружного края другого, от подбородка до кончика носа, от бровей до линии роста волос.

Требования к отчету

По итогам выполнения работы студент должен знать и уметь:

- знать композиционные приемы, помогающие выразить содержание постановки, понимать сложный комплекс различных взаимосвязанных и взаимообусловленных форм;

- уметь выбрать наиболее выразительную точку зрения, успешно характеризующую модель.

Работа выполнена чисто и аккуратно.

Вопросы для самоконтроля

1. На какие части деля тело человека в рисунке?
2. Что является эталонной единицей измерения тела человека в изобразительном искусстве?
3. Какой тип пропорции используется в академической живописи?
4. Сколько голов человека вмещается в его рост по классическому эталону измерения пропорций?
5. С помощью чего проводится измерение пропорций лица человека для его изображения?

4 КУРС

РАЗДЕЛ 7. РИСУНОК ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА

ТЕМА 7.1. АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА

Цель: развитие навыков владения техникой рисунка на основе знаний перспективы и анатомии.

Задание

Передать художественными средствами характерные черты модели, которые основываются на одинаковой для всех анатомической и конструктивной основе, необходимо увязать голову с шей, плечевым поясом, торсом и руками, ногами, определив женские или мужские особенности пропорций.

Формат А-2

Материал: графитный карандаш.

Методические рекомендации

Последовательность выполнения:

1-я стадия. Осознав движение, быстро пометить крайние точки фигуры (для ее наилучшего размещения на листе бумаги) и точку центрального луча зрения всей композиции. Нанести опорные точки фигуры: лонного сочленения - лобка, выступы гребешка подвздошных костей плечевого пояса - яремную ямку, плечевые суставы, грудной клетки - мечевидный отросток и точек ее нижнего края, нижних конечностей - большого вертела, следков и колен, верхних конечностей - локтя и запястья, головы. Проведение направляющих линий общего изгиба торса, ног, шеи, головы и рук.

2-я стадия. Уточнение направляющих линий, характеризующих общее движение и размеры таза, грудной клетки, бедер, голени, следков, шеи, головы, плеч, предплечий, кистей рук по отношению друг к другу, а также по вертикалям и горизонталям. Изображение таза, поясницы, грудной клетки, шеи и головы. Прорисовка легкими линиями общей формы фигуры и ее частей от середины к краям.

3-я стадия. Изображение деталей, конкретизирующих отдельные части таза, грудной клетки, головы, ног и рук с учетом мест прикрепления и совершаемой работы основных мышц. Прорисовка

форм всей фигуры более сильными и точными линиями. Анализ направления масс и деталей по отношению вертикали и горизонта.

4-я стадия. Пометка собственных и падающих теней, предварительно осознав условия освещения, поперечные и продольные сечения формы по отношению источника света.

5-я стадия. Обобщение рисунка, т. е. приведение к тональной и линейной гармонии, выявление частей формы близко и дальше расположенных от источника света и зрителя и в зависимости от характера ее пластики. В одном случае усиливается светотеневой контраст, в другом уменьшается.

На протяжении жизни человека пропорции его тела меняются очень сильно. Объясняется это тем, что в процессе роста отдельные его части тела увеличиваются по-разному, например, высота головы увеличивается в 2 раза, туловища в 3, руки в 5, а шеи в 6 раз. У новорожденного ребенка голова составляет 1/4 часть его высоты, у шестилетнего—1/6, а у взрослого человека 1/7 или 1/8 часть. Для быстрого и уверенного рисунка фигуры человека с натуры и особенно «по воображению», как было уже сказано, необходимо знать и применять так называемые опорные точки, или маяки, фиксирующие важнейшие анатомические узлы фигуры и направляющие линии движения основных масс тела.

По опорным точкам определяют положение фигуры в пространстве и ее пропорциональный строй. Они как бы служат начальными маяками построения рисунка с учетом перспективных сокращений и позволяют наметить характер движения каждой части тела.

Отметим главные точки фигуры человека. Лонное сочленение и выступы подвздошных костей спереди, нижний позвонок копчика и выступы подвздошных костей сзади определяют положение таза. Первый и седьмой шейные, двенадцатый грудной и нижний крестцовый позвонки, а также копчик фиксируют характер движения позвоночного столба. Яремная ямка и мечевидный отросток грудной кости, а также выступы линий окончания грудной клетки отмечают наклон и поворот грудной клетки. Большой вертел бедра, коленный сустав и голеностопное сочленение позволяют сообщить ногам нужное движение. Точки акромиальных отростков отмечают ширину и поворот плеч, а плечевой, локтевой и запястный суставы определяют движение рук.

В процессе проработки деталей фигуры необходимо, помимо указанных главных опорных точек, помечать опорные точки Отдельных костей и мышц (суставы пальцев, лодыжки, мыщелки колен и т. п.).

Основные направляющие линии вертикально стоящей на обеих ногах фигуры имеют такие положения: линия таза наклонена вперед, живота - вертикально, грудной клетки - назад, шеи - вперед, а головы - несколько назад, ось голени располагается вертикально, а бедра наклонена вбок. Основные линии предплечья и плеча составляют между собой небольшой угол, другие части тела (кисть, стопа, суставы и пр.) имеют свои направляющие линии.

При сложных движениях человека направление основных масс его тела меняется в значительных пределах, создавая большое число различных его положений. Наблюдая опорные точки и направляющие линии фигуры и помечая их на листе бумаги с учетом перспективных сокращений, мы получаем прочный «скелет» рисунка человека.

Среди различных факторов, влияющих на построение рисунка человека, важное место занимает физиологическая оптика, в частности зрительное восприятие линий и объемных форм. Человеческому зрению свойственно поддаваться оптическим обманам. Эта способность зрительного восприятия должна учитываться в процессе изучения изображения формы. Речь идет об иллюзорной оценке длины, площади, угла наклона и кривизны формообразующих элементов фигуры. Несовершенство нашего зрительного оптического аппарата и психологического восприятия модели иногда служит причиной ложных истолкований размеров и конфигураций.

В учебном рисунке фигуры человека очень важна корректирующая роль мозга, ибо механический перенос размеров, видимых глазом, приводит к известным ошибкам, особенно при рисовании фигуры человека в ракурсе. «Фотографически» изображенная модель, по правилам конической проекции, может оказаться в рисунке диспропорциональной, зрительно неубедительной. Опыт показывает, что в этом случае правдивое изображение фигуры человека будет результатом проецирования как бы параллельными лучами с сохранением объемных пропорций частей тела без перспективных изменений, т. е. дальние части несколько увеличивая, ближние — уменьшая. При изображении человека в сложных перспективных сокращениях

рисующий должен представлять, воображать исходные фронтальные виды фигуры (сбоку, спереди, сзади), а также характерные «сечения» изображаемой фигуры.

Требования к отчету.

По итогам выполнения работы студент должен знать и уметь:

- знать композиционные приемы, помогающие выразить содержание постановки, понимать сложный комплекс различных взаимосвязанных и взаимообусловленных форм;
- уметь выбрать наиболее выразительную точку зрения, успешно характеризующую модель.

Работа выполнена чисто и аккуратно.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие пропорции у человека в зависимости от возраста?
2. Для чего нужны опорные точки в рисунке?
3. Какие основные направляющие линии вертикально стоящей на обеих ногах фигуры?
4. Как влияют на построение рисунка человека зрительное восприятие линий?
5. В чем отличие «фотографически» изображенной модели от изображения человека в сложных перспективных сокращениях с представлением исходных фронтальных видов фигуры (сбоку, спереди, сзади), а также характерных «сечений» изображаемой фигуры?

ТЕМА 7.2. РИСУНОК ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА В ИНТЕРЬЕРЕ

Цель: развитие навыков владения техникой рисунка на основе знаний перспективы и анатомии.

Задание

Передать художественными средствами характерные особенности интерьера, где в полной мере используются знания перспективы на конструктивной основе; необходимо поместить соразмерно объему интерьера фигуру.

Формат А-2

Материал: графитный карандаш.

Методические рекомендации

Учебная постановка: выбирается модель для позирования из студентов группы и пространство помещения.

Наглядные пособия, рисунки из методического фонда, схема поэтапного построения.

Порядок выполнения работы:

1) Поиск композиционного решения: определение общего характера объема с размещением натуры, эскизное решение легкими линиями композиции;

2) Рисунок основного объема в границах пола потолка и стен, фигура в пропорциональном соотношении к основному объему.

3) Линейно-конструктивное построение в соответствии с анатомическими закономерностями, светотеневых границ на плоскости в зависимости от расположения источника света;

4) Легкая тональная проработка с определением больших тональных отношений;

5) Анализ пропорций и строения всех форм на основе точного и окончательного найденного характера рисунка интерьера и модели;

6) Обобщение и подчинение деталей рисунка целому.

Работы по изображению фигуры в интерьере близки по задачам к композициям портретов. В них также продумываются все детали, вводятся только те предметы, которые лучше всего характеризуют изображаемого человека. В учебных постановках одетых натурщиков основное внимание направлено на поиск пропорций, передачу объема и тональное построение рисунка. В рисунке одетой фигуры человека должна ощущаться объёмная форма, имеющая костную основу и мышцы. Знание анатомического строения и умение видеть объем, дополняя друг друга, дают студенту возможность изображать фигуру человека. Совершенствуя профессиональные навыки в изображении, он должен не только убедительно выявлять форму, но и остро передавать индивидуальные характеристики изображаемой модели. Творческие задачи сложны и вместе с тем

чрезвычайно интересны, ввиду того что человек проявляет себя по-разному в различных обстоятельствах. Необходимо обладать большой проницательностью, чтобы передать средствами графики психологию изображаемого человека, выразив одновременно и свое отношение к модели. В учебных постановках не следует исключать творческие задачи, предполагающие образную характеристику натуры.

Композиционный центр в рисунке одетой фигуры может быть смещен относительно математического центра листа бумаги в ту или другую сторону в зависимости от местоположения лица и рук, наиболее важных в данном движении форм, определяющих равновесие композиции. При компоновке фигуры надо учесть величину рисунка и расположение его на плоскости листа. Не заполненная изображением плоскость бумаги также входит в композицию и влияет на художественные качества рисунка. Фигуру в спокойном положении чаще всего располагают посередине листа, оставляя сверху немного больше пространства, чем снизу.

В процессе работы над изображением следует учитывать местоположение линии горизонта и строить фигуру в соответствии с тем, как она выглядит с данной точки зрения. Сидящую фигуру целесообразно располагать на некотором возвышении, чтобы горизонт находился ниже лица.

Важное значение в работе над рисунком имеет выбор художественно-выразительных средств языка искусства. Среди художественных средств большое значение имеет композиция. Прежде чем начать длительный рисунок, на небольших листах бумаги необходимо выполнить несколько вариантов размещения самой фигуры и включенных в постановку объектов. При компоновке рисунка надо учитывать необходимость зрительной уравновешенности темных и светлых мест. Желательно, чтобы сама постановка натуры ориентировала на выявление силы пятна. Так, можно выделить самым светлым или самым тёмным пятном композиционный центр постановки.

Степень трудности исполнения рисунка фигуры анфас или в профиль, с освещённой или теневой стороны, может быть различной. Это обязывает продумать постановку во всех деталях и, посмотрев на нее с разных сторон, выбрать наиболее удачную точку зрения.

Композиция строится в глубину пространства по планам: первый – торс, второй – голова, третий – спинка стула, четвертый – элементы интерьера и стены. Каждый план имеет свою особую характеристику в тоне, и вместе с тем они составляют неразрывное целое. Рисующий должен учитывать значимость различных частей лица, одежды и фона. Передавая освещение и неглубокое пространство, он осуществляет и творческий отбор деталей, подчиняя главному – фигуре – всё остальное. Поэтому густота тона сосредоточена на рисунке фигуры, которая контрастируя с более светлым фоном, выделяется четким силуэтом.

Во время работы нельзя забывать об источнике освещения данной формы и направления световых лучей, об окраске и фактуре поверхности, на которую они ложатся. Отсюда исходит бесконечное разнообразие градаций серых тонов. В рисунке надо уметь четко проработать каждую форму. Необходимо всё время сравнивать между собой тоновые отношения, помня о явлениях воздушной перспективы. По мере удаления от глаз наблюдателя все предметы не только зрительно уменьшаются, но и как бы делаются плоскими, контрасты между темными и светлыми участками ослабевают. Нельзя с одинаковой контрастностью передавать объем объектов первого и второго плана. Перспективное решение постановки предполагает более близкие к зрителю части давать контрастнее.

Необходимо развивать видение тональных отношений. Надо смотреть на всю постановку обобщенно, через фигуру переднего плана, целостно воспринимая ближнее и находящееся вдали пространства формы. Также развивать в себе зрительную способность восприятия тончайших градаций светотени. Чем выше эта способность, тем многообразнее и шире видно соответствующие качества в самой действительности.

При рисовании одетой фигуры в интерьере необходимо учитывать свойства нашего зрения хорошо воспринимать то, что находится в поле ясного видения. Предметы, находящиеся от глаз наблюдателя на одном удалении с лицом изображаемого человека, т.е. на равном расстоянии до композиционного центра, следует делать более четкими, чем те, которые находятся значительно ближе или дальше.

Пространственное решение одетой фигуры обязывает внимательно проследить её касания с фоном. В зависимости от условий освещения некоторые теневые места фигуры могут быть видны на светлом фоне резко силуэтом, тогда как другие – мягко, почти сливаясь с фоном по тонам. Если

все границы сделать одинаково четкими, то фигура будет казаться находящейся в безвоздушном пространстве.

Большое значение при рисовании фигуры имеет передача материальности. Лицо, руки, волосы, одежда, обувь, а также входящие в постановку предметы должны быть переданы по-разному. В каждом отдельном случае рисующий должен определить, каким образом лучше передать тот или иной материал. В качестве примера возьмем такое изобразительно-выразительное средство как штрих. Штрихи бывают мягкими, переходящими в закрытую ровным тоном плоскость, и тонкими, еле заметными, почти прерывающимися на освещенных местах. При выполнении рисунка в тоне надо четко членить его на поверхности, находящиеся в свету и в тени, с подчинением общему тональному решению.

Для выявления образа большое значение имеет передача типичных деталей. Надо изображать их с определённой художественной мерой, чтобы они не мешали видеть выражение лица человека и воспринимать фигуру в целом.

Тёмные места, лепящие форму фигуры, наиболее насыщены по тону. Как известно, все округлые формы в теневых частях несут отраженные рефлексы, которые всегда темнее освещённой поверхности.

В процессе рисования фигуры в интерьере необходимо выработать объемно-пространственное восприятие натуры, что является важнейшим условием передачи разных планов.

Практика в области изображения человека развивает способность обобщать, образно выявлять характерное, типичное. Наряду с главным – практической работой – необходимо изучать замечательные образцы, созданные мастерами прошлого.

Требования к отчету

По итогам выполнения работы студент должен знать и уметь:

- знать композиционные приемы, помогающие выразить содержание

задания, понимать сложный комплекс различных взаимосвязанных и взаимообусловленных объемов и форм фигуры человека;

- уметь выбрать наиболее выразительную точку зрения, успешно характеризующую интерьер и модель. Работа выполнена чисто и аккуратно.

Вопросы для самоконтроля

1. На что направлено основное внимание в учебных постановках одетых натурщиков?
2. Как должен располагаться композиционный центр в рисунке одетой фигуры?
3. Для чего необходимо всё время сравнивать между собой тоновые отношения?
4. Для чего необходимо при рисовании одетой фигуры в интерьере учитывать свойства нашего зрения?
5. Что имеет большое значение в рисунке Для выявления образа?

Методические рекомендации к выполнению заданий по дисциплине Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя (живопись)

I. Базовый модуль «натюрморт» состоит из следующих заданий:

I.1. «Задание на оптическое смешение цветов» Включает в себя две самостоятельные работы.

ЦЕЛЬ – выполнить с натуры на листе формата А2 натюрморт из бытовых предметов используя приём оптического смешения цветов, при естественном боковом освещении.

ЗАДАЧИ – научиться: 1) получать необходимые визуальные эффекты, используя приём оптического смешения цветов; 2) удерживать тоновое и колористическое равновесие в работе над натюрмортом; 3) добиваться целостности изображения; 4) передать воздушную и цветовую перспективу, плановость.

МАТЕРИАЛЫ и оборудование: – бумага, карандаш, кисти, акварель или гуашь, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра.

ХОД РАБОТЫ – задание делится на несколько этапов: 1) предварительно, на листе формата А2, с натуры выполняется тот же натюрморт из бытовых предметов в техники гризайль с целью изучения свето-тоновой характеристики натуры, воздушной перспективы, плановости; 2) рисунок

переносится на лист формата А2, который расчерчивается на клеточки размером 1 на 1см.; 3) непосредственно выполняется работа на оптическое смешение цветов с соблюдением технологии. По окончании готовая работа оформляется в белое паспарту, для представления на итоговом просмотре в конце семестра.
ОЦЕНКА выполненного задания осуществляется на просмотре работ по следующим критериям: 1) композиция на листе; 2) свето-тоновое и колористическое равновесие; 3) добиваться целостности изображения; 4) передать воздушную и цветовую перспективу, плановость. После выполнения данного задания студенты приобретают необходимые знания, умения и навыки в работе тоном и колоритом, используя приѐм оптического смешения цветов. Добиваться целостности изображения, передать воздушную и цветовую перспективу, плановость. Знакомятся с понятиями локальный цвет, цвет источника освещения, общий колорит картины и т.п.
Домашнее задание по пройденной теме (самостоятельная работа студентов):
- выполнить с натуры на формате А3 этюд натюрморта из бытовых предметов в технике гризайль, применяя знания, умения и навыки, полученные в ходе практических аудиторных занятий.
-выполнить с натуры на формате А3 этюд натюрморта из бытовых предметов на оптическое смешения цветов, применяя знания, умения и навыки полученные в ходе практических аудиторных занятий.
I.2. «Этюд драпировки »
ЦЕЛЬ – выполнить с натуры на листе формата А2 этюд одной или двух драпировок, при направленном боковом освещении.
ЗАДАЧИ – научиться: 1) выявлять пластику складок живописными материалами; 2) передавать градации светотени (полусвет, блик, свет, полутень, собственную и падающую тени, рефлекс) средствами живописи; 3) освоить технику этюдной живописи.
МАТЕРИАЛЫ и оборудование – бумага, кисти, акварель или гуашь, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра, осветительное оборудование.
ХОД РАБОТЫ – задание выполняется без предварительного рисунка карандашом, за одно занятие в технике «alla prima».
По окончании готовая работа оформляется в белое паспарту, для представления на итоговом просмотре в конце семестра.
ОЦЕНКА выполненного задания осуществляется на просмотре работ по следующим критериям: 1) композиция на листе; 2) свето-тоновое и колористическое равновесие; 3) целостность изображения; 4) передача воздушной перспективы и плановости.
После выполнения данного задания студенты приобретают необходимые знания, умения и навыки в работе над краткосрочными этюдами в технике «alla prima», передавать градации светотени на ткани.
Домашнее задание по пройденной теме (самостоятельная работа студентов):
- выполнить с натуры на формате А3 этюд драпировки с направленным освещением, применяя знания, умения и навыки, полученные в ходе практических аудиторных занятий.
«Натюрморт на сближенные тона»
ЦЕЛЬ – выполнить с натуры на листе формата А2 натюрморт из бытовых предметов в теплых, сближенных тонах, с теплым контрастным освещением.
ЗАДАЧИ – научиться: 1) живописными средствами отражать общий колорит и специфику освещения в натюрморте; 2) передавать материал различных предметов; 3) гармонизировать свето-тоновые отношения.
МАТЕРИАЛЫ и оборудование – бумага, карандаш, кисти, акварель или гуашь, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра, осветительное оборудование с лампой накаливания теплого света.
ХОД РАБОТЫ – задание делится на несколько этапов: 1) предварительно, на листе формата А2, с натуры выполняется рисунок карандашом натюрморта из бытовых предметов; 2) выполняется работа в цвете с применением ранее полученных знаний, умений и навыков на колористический и свето-тоновой анализ натюрморта. По окончании готовая работа оформляется в белое паспарту шириной 5см., для представления на итоговом просмотре в конце семестра.
ОЦЕНКА выполненного задания осуществляется на просмотре работ по следующим критериям: 1) композиция на листе; 2) свето-тоновое и колористическое равновесие; 3) целостность изображения; 4) передача воздушной перспективы и плановости;5) передача материала различных предметов.

После выполнения данного задания студенты приобретают необходимые знания, умения и навыки в работе над колористическим и тональным натюрмортом из бытовых предметов в теплых, сближенных тонах, с теплым контрастным освещением.
Домашнее задание по пройденной теме (самостоятельная работа студентов):
- выполнить с натуры на формате А3 этюд натюрморта из бытовых предметов в теплых тонах на колористический и свето-тоновой анализ применяя знания, умения и навыки, полученные в ходе практических аудиторных занятий.
I.3 « Натюрморт на контрастные тона»
ЦЕЛЬ – выполнить с натуры на листе формата А2 натюрморт из бытовых предметов в холодных, контрастных тонах, с холодным мягким освещением.
ЗАДАЧИ – научиться: 1) живописными средствами отражать общий колорит и специфику освещения в натюрморте; 2) передавать материал различных предметов; 3) гармонизировать свето-тоновые отношения.
МАТЕРИАЛЫ и оборудование – бумага, карандаш, кисти, акварель или гуашь, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра, осветительное оборудование с лампой холодного света.
ХОД РАБОТЫ – задание делится на несколько этапов: 1) предварительно, на листе формата А2, с натуры выполняется рисунок карандашом натюрморта из бытовых предметов; 2) выполняется работа в цвете с применением ранее полученных знаний, умений и навыков учитывая специфику колорита. По окончании готовая работа оформляется в белое паспарту шириной 5см., для представления на итоговом просмотре в конце семестра.
ОЦЕНКА выполненного задания осуществляется на просмотре работ по следующим критериям: 1) композиция на листе; 2) свето-тоновое и колористическое равновесие; 3) целостность изображения; 4) передача воздушной перспективы и плановости; 5) передача материала различных предметов в условиях холодного мягкого освещения.
После выполнения данного задания студенты приобретают необходимые знания, умения и навыки в работе над натюрмортом из бытовых предметов в холодных, контрастных тонах, с холодным мягким освещением.
Домашнее задание по пройденной теме (самостоятельная работа студентов):
- выполнить с натуры на формате А3, этюд натюрморта из бытовых предметов в холодных тонах на колористический и свето-тоновой анализ применяя знания, умения и навыки, полученные в ходе практических аудиторных занятий.
«Натюрморт при сложном освещении»
ЦЕЛЬ – выполнить с натуры на листе формата А2 натюрморт из бытовых предметов и гипсовой модели при сложном естественном освещении (в контражуре) с отражением.
ЗАДАЧИ – научиться: 1) живописными средствами выявлять особенности светотени при сложном освещении в натюрморте; 2) передавать материал различных предметов; 3) гармонизировать светотоновые отношения при работе с отражением.
МАТЕРИАЛЫ и оборудование – бумага, карандаш, кисти, акварель или гуашь, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра.
ХОД РАБОТЫ – задание делится на несколько этапов: 1) предварительно, на листе формата А2, с натуры выполняется рисунок карандашом натюрморта из бытовых предметов; 2) выполняется работа в цвете с применением ранее полученных знаний, умений и навыков учитывая специфику колорита и освещения. По окончании готовая работа оформляется в белое паспарту шириной 5см., для представления на итоговом просмотре в конце семестра.
ОЦЕНКА выполненного задания осуществляется на просмотре работ по следующим критериям: 1) композиция на листе; 2) свето-тоновое и колористическое равновесие; 3) целостность изображения; 4) передача воздушной перспективы и плановости;5) передача материала различных предметов в условиях сложного освещения; 6) работа с отражением.
После выполнения данного задания студенты приобретают необходимые знания, умения и навыки в работе над натюрмортом из бытовых предметов и гипсовой модели при сложном естественном освещении (в контражуре) с отражением.
Домашнее задание по пройденной теме (самостоятельная работа студентов):

- выполнить с натуры на формате А3 этюд натюрморта при сложном освещении (в контражуре) из бытовых предметов в сближенных тонах на колористический и свето-тоновой анализ, применяя знания, умения и навыки, полученные в ходе практических аудиторных занятий.

I.5. « Цвет и сложная форма. Натюрморт с гипсовой головой»

ЦЕЛЬ – выполнить с натуры на листе формата А2 натюрморт из бытовых предметов и гипсовой модели головы человека при фронтальном естественном освещении.

ЗАДАЧИ – научиться: 1) живописными средствами выявлять особенности светотени при сложном освещении в натюрморте; 2) передавать материал различных предметов; 3) гармонизировать светотоновые отношения при работе со сложной формой и фронтальном освещении .

МАТЕРИАЛЫ и оборудование – бумага, карандаш, кисти, акварель или гуашь, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра.

ХОД РАБОТЫ – задание делится на несколько этапов: 1) предварительно, на листе формата А2, с натуры выполняется рисунок карандашом натюрморта из бытовых предметов с гипсовой головой; 2) выполняется работа в цвете с применением ранее полученных знаний, умений и навыков учитывая специфику колорита и освещения. По окончании готовая работа оформляется в белое паспарту шириной 5см., для представления на итоговом просмотре в конце семестра.

ОЦЕНКА выполненного задания осуществляется на просмотре работ по следующим критериям: 1) композиция на листе; 2) свето-тоновое и колористическое равновесие; 3) целостность изображения; 4) передача воздушной перспективы и плановости; 5) передача материала различных предметов в условиях фронтального освещения; 6) работа со сложной формой. После выполнения данного задания студенты приобретают необходимые знания, умения и навыки в работе над сложной формой - моделью головы человека. Это задание является переходным от натюрморта к работе над живой натурой.

Домашнее задание по пройденной теме (самостоятельная работа студентов):

- выполнить с натуры на формате А3 этюд натюрморта из бытовых предметов (с обязательным включением белого предмета) в контрастных тонах на колористический и свето-тоновой анализ, применяя знания, умения и навыки, полученные в ходе практических аудиторных занятий.

II. Базовый модуль «портрет» состоит из следующих заданий:

II.1. «Портрет (голова натурщика)»

ЦЕЛЬ – выполнить с натуры на листе формата А2 портрет натурщика при рассеянном фронтальном естественном освещении на нейтральном фоне.

ЗАДАЧИ – научиться: 1) грамотно компоновать в формат портретное изображение; 2) живописными средствами моделировать сложный объект – голову натурщика; 3) решать колористические задачи по передаче оттенков лица, фактуры волос натурщика, рефлексов и окружения.

МАТЕРИАЛЫ и оборудование – бумага, карандаш, кисти, акварель или гуашь, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра.

ХОД РАБОТЫ – задание делится на несколько этапов: 1) предварительно, на листе формата А2, с натуры выполняется рисунок карандашом головы натурщика; 2) ведѐтся работа в цвете с учѐтом колористических особенностей портретной живописи.

По окончании готовая работа оформляется в белое паспарту шириной 5см., для представления на итоговом просмотре в конце семестра.

ОЦЕНКА выполненного задания осуществляется на просмотре работ по следующим критериям: 1) композиция на листе; 2) свето-тоновое и колористическое равновесие; 3) целостность изображения; 4) передача воздушной перспективы и плановости; 5) передача фактуры кожи и волос натурщика в условиях рассеянного фронтального освещения; 6) работа со сложной формой – головой натурщика. После выполнения данного задания студенты приобретают необходимые знания, умения и навыки в работе над сложной формой – головой натурщика.

Домашнее задание по пройденной теме (самостоятельная работа студентов):

- выполнить с натуры на формате А3 автопортрет (используя зеркало), применяя знания, умения и навыки, полученные в ходе практических аудиторных занятий.

* Задание «портрет» (голова натурщика) может перейти в домашние задания (выполняется после работы II.2.), тогда в свою очередь, самостоятельная работа «этюд рук » переходит в раздел аудиторных занятий (выполняется до работы II.2.).

II. 2 « Поясной портрет с руками»
ЦЕЛЬ – выполнить с натуры на листе формата А1 поясной портрет натурщика с руками при рассеянном боковом естественном освещении.
ЗАДАЧИ – научиться: 1) грамотно компоновать в формат поясное изображение; 2) живописными средствами моделировать сложный объект – поясной портрет натурщика с руками; 3) решать колористические задачи по передаче оттенков лица, фактуры волос, материала одежды натурщика, рефлексов и окружения.
МАТЕРИАЛЫ и оборудование – бумага, карандаш, кисти, акварель или гуашь, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра.
ХОД РАБОТЫ – задание делится на несколько этапов: 1) предварительно, на листе формата А1, или на натянутом планшете 55х75 с натуры выполняется рисунок карандашом поясного портрета натурщика с руками; 2) ведѐтся работа в цвете с учѐтом колористических особенностей портретной живописи. По окончании готовая работа формата А1 , или работа выполненная на натянутом планшете 55х75см., для представления на итоговом просмотре в конце семестра, в паспарту не оформляется.
ОЦЕНКА выполненного задания осуществляется на просмотре работ по следующим критериям: 1) композиция на листе; 2) свето-тоновое и колористическое равновесие; 3) целостность изображения; 4) передача воздушной перспективы и плановости; 5) передача фактуры кожи и волос натурщика, материала одежды в условиях рассеянного бокового освещения;
6) работа со сложной формой – поясным портретом натурщика с руками.
После выполнения данного задания студенты приобретают необходимые знания, умения и навыки в работе над сложной формой – поясным портретом натурщика с руками и особенностями еѐ компоновки на листе большого формата. Домашнее задание по пройденной теме (самостоятельная работа студентов):
- выполнить с натуры на формате А2 этюд рук натурщика, применяя знания, умения и навыки, полученные в ходе практических аудиторных занятий.
III. Базовый модуль «фигура человека» состоит из следующих заданий:
III.1. «Фигура человека»
ЦЕЛЬ – выполнить с натуры на листе формата А1 фигуру натурщика в несложной позе при рассеянном фронтальном освещении.
ЗАДАЧИ – научиться: 1) грамотно компоновать в формат фигуру натурщика; 2) живописными средствами моделировать сложный объект – стоящую или лежащую фигуру натурщика; 3) решать колористические задачи по передаче оттенков кожи, фактуры волос, материала одежды живой модели, рефлексов и окружения.
МАТЕРИАЛЫ и оборудование – бумага, карандаш, кисти, акварель или гуашь, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра.
ХОД РАБОТЫ – задание делится на несколько этапов: 1) предварительно, на листе формата А1 с натуры выполняется рисунок карандашом фигуры натурщика; 2) ведѐтся работа в цвете с учѐтом колористических особенностей изображения живой модели - фигуры натурщика. По окончании готовая работа формата А1, для представления на итоговом просмотре в конце семестра, в паспарту не оформляется.
ОЦЕНКА выполненного задания осуществляется на просмотре работ по следующим критериям: 1) композиция на листе; 2) свето-тоновое и колористическое равновесие; 3) целостность изображения; 4) передача воздушной перспективы и плановости;5) передача фактуры кожи и волос натурщика, материала одежды в условиях рассеянного фронтального освещения; 6) работа со сложной формой – живой моделью, фигурой натурщика. После выполнения данного задания студенты приобретают необходимые знания, умения и навыки в работе над сложной формой – фигурой натурщика в несложной позе при рассеянном фронтальном освещении и особенностями еѐ компоновки на листе большого формата.
Домашнее задание по пройденной теме (самостоятельная работа студентов):
- выполнить с натуры на формате А2 этюд фигуры натурщика, применяя знания, умения и навыки, полученные в ходе практических аудиторных занятий.

** Задание III.1. «Фигура человека» может быть перенесено на V семестр, тогда в свою очередь, задание IV.1. «Натюрморт с гипсовой фигурой в интерьере, где интерьерное пространство переходит в экстерьер» на IV семестр