

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Приступая к рисованию, необходимо обратить внимание на следующие основные требования:

1) освещение ровное, рассеянное, падающее с левой стороны, чтобы тень от руки не пересекала лист с рисунком. Недопустимо, чтобы лист бумаги освещали солнечные лучи.

2) рисунок нужно располагать не ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. При работе целесообразно отходить от рисунка или оставлять его, чтобы рассмотреть издали. Этот прием позволяет более явно увидеть свои ошибки или удачи.

3) объект рисования (модель) должен располагаться чуть левее рабочего места рисующего на таком расстоянии, с которого его можно охватить взглядом в целом. Чем крупнее, тем больше расстояние между ним и рисунком.

4) плоскость рисунка должна располагаться перпендикулярно к центральному лучу зрения рисующего (это самое короткое расстояние от глаза до центра плоскости рисунка).

Успешному ведению работы способствуют правильные навыки, которые должны отрабатываться в процессе учебного рисунка. Необходимо отвыкнуть держать карандаш как ручку для письма. Легкое проведение линии, свобода штриховки во многом достигается за счет манеры правильно держать карандаш. Кисть руки должна свободно двигаться над бумагой, слегка прикасаясь к рисунку кончиком карандаша, усиливая это прикосновение в местах, где нужна более темная линия. Во время работы рука расслаблена и находится на весу так, чтобы не размазывался рисунок и минимально закрывалась рабочая плоскость листа.

Работа над рисунком начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Предварительно, студент должен осмотреть натуру со всех сторон и определить, с какой точки зрения выгоднее (эффективнее) поместить изображение на плоскости. Прежде чем приступить к рисунку, студент должен ознакомиться с натурой, отметить ее характерные особенности, понять ее строение. Изучение природы начинается с непосредственного наблюдения. Студент вначале зрительно знакомится с натурой, а затем его внимание переключается на ее пропорции, характер формы, движение и освещение. Такое предварительное наблюдение природы служит ступенью к детальному анализу объекта. Изображение начинается легкими штрихами. Нужно избегать преждевременной загрузки листа ненужными пятнами и линиями. Форма прорисовывается очень обобщенно и схематично. Выявляется основной характер большой формы. Если это целая группа предметов (натюрморт), то студент должен уметь приравнять (вписать) их к единой фигуре, то есть обобщить. Начинать работу на основном листе можно только после того, как разработаны композиционные наброски будущего рисунка. На первых порах большую трудность для студента представляет определение границ изображаемого. Для этого можно пользоваться видоискателем – кусочком картона или бумаги, в котором вырезано небольшое прямоугольное отверстие. Студент, глядя через видоискатель, должен как бы видеть рамку будущей картины. Размеры рамки устанавливаются в зависимости от размеров основного листа бумаги. Сделав с помощью видоискателя несколько композиционных набросков, студент выбирает наиболее удовлетворяющий поставленной задаче, и начинает работать на основном листе. Рисунок начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Затем устанавливаются основные пропорции, и намечается общий вид природы. Определяется пластическая характеристика главных масс. На этом этапе работы студент должен научиться видеть основную форму предмета. Всякий предмет наряду с главными своими частями имеет большое количество второстепенных деталей. Задача студента – научиться определять главное от второстепенного. Чтобы детали не отвлекали внимание начинающего от основного характера формы, предлагается прищуривать глаза так, чтобы форма смотрелась как силуэт, как общее пятно, а детали исчезали.

Второй этап – конструктивное выявление формы предметов при помощи линий. Разная толщина контрастной линии позволяет выявить воздушность перспективы, конструкцию. Предметы должны выглядеть прозрачными, стеклянными.

Третий этап – пластическая моделировка формы тоном и детальная проработка рисунка.

Проработка деталей также требует определенной закономерности – каждую деталь надо рисовать в связи с другими. Рисуя деталь, нужно видеть целое. Стадии проработки деталей активного анализа форм, выявление материальности природы и взаимоотношения предметов в пространстве – самый трудоемкий этап работы. Этот этап менее эмоциональный, чем начало и конец работы, но ответственный потому, что здесь нужно вложить максимум упорного труда, мобилизовать все свои знания и способности. Студенты на этом этапе должны не только наскоро зафиксировать видимое, сколько, используя законы перспективы (как линейной, так и воздушной), строить изображения на основе точного анализа отношений между всеми элементами формы. На данном этапе работы происходит детальная характеристика природы: выявляется фактура модели, передается материальность предметов (гипс, ткань) рисунок тщательно прорабатывается в тональных отношениях. Когда все детали прорисованы, и рисунок тщательно промоделирован тоном, начинается процесс обобщения.

Четвертый этап – подведение итогов. Это последняя и самая ответственная стадия работы над рисунком. На этом этапе студент подводит итоги проделанной работы: проверяет общее состояние рисунка, подчиняет детали целому, уточняет рисунок в тоне (подчиняет света и тени, блики, рефлексы и полутона общему тону). На заключительном этапе работы желательно опять вернуться к свежему, первоначальному восприятию. Задача заключается не в слепом копировании, а в необходимости научиться мыслить формой. Штрих, возможный в рисунке, должен только помогать линии выявить форму («штрих по форме»).

Главная задача при обучении рисунка заключается в том, чтобы совместно с другими учебными дисциплинами дать студенту основу для свободного, всесторонне осмысленного, решения конструктивных и художественных задач с учетом реального выполнения их с природы, в материале. Каждый из этапов обучения рисунку является переходным от простого к более сложному заданию, синтезирующему накопление ранее полученных знаний и навыков.

Строгая логическая последовательность ведения рисунка постигается студентами не сразу, а в результате длительной практической работы, путем настойчивого преодоления многократно встречающихся проблем.

Рисование головы человека занимает особое место в изобразительном искусстве и является непременной составляющей системы классического образования художников, скульпторов, архитекторов и дизайнеров. Голова человека является одним из наиболее сложных объектов изображения. Последнее обстоятельство обусловлено не только разнообразием индивидуальных особенностей каждого человека, но и наличием таких важных и сложных по строению деталей, как глаза, нос, губы, уши, волосы, шея. Для правильного изображения головы человека необходимо обладать определенной суммой знаний, умений и практических навыков. Нужно хорошо знать анатомические закономерности строения костей и мышц, уметь производить конструктивные построения головы и ее деталей на плоскости. Общая форма головы человека определяется ее конструктивно- анатомической основой. Изучение анатомического строения головы должно сопровождаться анализом и построением изображений обобщенной формы при обязательном соблюдении точных пропорций и законов перспективы. Такой подход позволяет рисовать осмысленно, а не копировать видимые формы. Изучение и анализ формы глаз, носа, губ, уха следует начинать с изображения гипсовых слепков головы Давида. Здесь достаточно ясно и четко выражена конструктивно- анатомическая основа формы, где нет случайных, отвлекающих внимание мелочей: морщин, окраска кожи, зрачка и т. п., присутствующих на живой модели. Построение изображений деталей лица должно

выполняться линейно- конструктивным методом. В процессе построения рисунка должна строго соблюдаться последовательность, что является основным условием верного воспроизведения изображения природы и успешного выполнения рисунка. Рисование живой головы человека по своей сути мало отличается от рисования гипсовой головы. Вместе с тем, рисунок живой головы требует более глубоких знаний и профессиональной подготовки. В отличие от гипсовой, живая голова более подвижна и имеет много мелких второстепенных деталей (например, морщин). Кроме того, окраска кожи, волос, глаз, губ, щек затрудняет видение формы, в результате чего рисующий невольно копирует тональные пятна, тогда как тональная моделировка гипсовой головы из-за однородности по тону зависит только от освещенности. Рисуя живую голову, следует ориентироваться на те же основополагающие принципы, что и при рисовании гипсовой, придерживаясь методической последовательности на всем протяжении работы над рисунком. Важное место в рисовании фигуры человека занимают его детали, а именно, конечности и особенно их ступни и кисти. Кисти и стопы являются одними из самых сложных форм человеческого тела и имеют много сходства друг с другом. Рука человека является сложным и тонким инструментом. По своей конструкции она приспособлена исполнять самую различную работу – от тяжелой физической до тонкой филигранной. Руки выражают гнев, печаль, радость и множество других чувств и переживаний и их оттенков, чем широко пользуются художники и актеры в своих произведениях. Часто выразительные жесты раскрывают зрителям смысл событий, представленных на картине. Поэтому изображение рук имеет не менее важное значение, чем изображение лица, и является одной из самых сложных задач в рисунке. В построении формы кисти и стопы особое значение придается выявлению конструктивной основы. Конструктивный рисунок является первоосновой, в которой уже определено то, что получит свое завершение в законченном рисунке. Основательно поработав над изучением строения форм конечностей, можно проверить свои знания рисунками с натуры и по памяти, чередуя их время от времени, а иногда упражняясь в рисовании по воображению, выявляя механику движения конечностей. Умение изображать конечности в разнообразных положениях и движениях помогут вам в дальнейшей работе над рисунком фигуры человека во всех сложных и многообразных движениях, а также в будущем, в своей творческой деятельности. Человек и его образ в изобразительном искусстве остается главным объектом. Поэтому изучение и рисование человеческого тела является неременной составляющей художественного классического образования для художников, скульпторов, графиков и дизайнеров. Однако человеческое тело по многим параметрам (внутренним и внешним) имеет чрезвычайно сложное строение и требует глубокого изучения. Поэтому студентам на этой ступени обучения для целенаправленной работы потребуется больше усилий воли, мобилизация всех имеющихся знаний и умений. Главное в учебных занятиях является практическая работа с натуры. Для ее успешной реализации необходимы дополнительные сопутствующие знания и умения. Это знание законов перспективы, пропорции, закономерностей строения тела, анатомических основ. Изучение основ головы, тела и всей фигуры в целом, позволяет понять механику движений, связь и взаимодействие отдельных частей тела.