

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Рисунок гипсовой классической головы (обрубка).

Студенты должны получить базовые знания в контексте формы, конструкции, пропорций и методологии построения головы; усвоить такие понятия как: большая форма головы, профильная линия, крестовина, лицевая и боковые поверхности лица, лицевая и мозговая части головы.

Задача: композиционное размещение изображения на листе бумаги; линейно-конструктивное построение обрубочной головы с введением светотени; выявление большой формы головы; понимание геометрических эквивалентов формы головы; выявление пропорциональных и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде тоном с учетом конструктивного строения.

Освещение: искусственное, боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы рисунка головы
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [15; 14; 1]

Тема 2. Рисунок гипсовой анатомической головы (Гудона).

Студенты должны получить базовые знания в контексте формы, конструкции, пропорций, методологии построения, а также анатомического строения головы; усвоить мышечное строение головы и закрепить такие понятия как: большая форма головы, профильная линия, крестовина, лицевая и боковые поверхности лица, лицевая и мозговая части головы.

Задача: композиционное размещение изображения на листе бумаги; линейно-конструктивное построение гипсовой головы с введением светотени; выявление большой формы головы; тщательная проработка мышц головы; выявление пропорциональных и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде тоном с учетом конструктивного и анатомического строения.

Освещение: искусственное, боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы анатомической головы
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [15; 14; 1]

РАЗДЕЛ 2 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ ВКЛЮЧАЯ ЧЕРЕП (II СЕМЕСТР)

Тема 3. Рисунок гипсовой классической головы (Венера).

Итоговое задание за 1 семестр.

Студенты должны закрепить базовые знания в контексте формы, конструкции, пропорций, методологии построения, а также анатомического строения головы.

Задача: композиционное размещение изображения на листе бумаги; линейно-конструктивное построение гипсовой головы с введением светотени; выявление большой формы головы; тщательная проработка деталей головы; выявление пропорциональных и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде тоном с учетом конструктивного и анатомического строения.

Освещение: искусственное, боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы рисунка головы Венеры
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 5; 10]

Тема 4. . Рисунок гипсовой классической головы и черепа

(гипсовая голова- 10 часов, череп- 8 часов).

Череп человека — это костный каркас головы, или совокупность костей, служащий в основном для защиты головного мозга от механических травм и повреждений.

Задача: правильно нарисовать череп человека – знать анатомические особенности. Соблюдать пропорции между лицевой и затылочной частью.

Для того чтобы иметь более полное представление о строении черепа, необходимо рисовать с трех положений: спереди, сбоку, сзади.

Рисунок выполняется тоном.

Освещение: верхнее боковое искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Термины: акцент, череп, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы головы черепа
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 5; 10]

Тема 5. Рисунок гипсовой головы Гаттамелата.

Данная голова чрезвычайно полезна для учебного рисунка, так как планы (плоскости) в этой голове ярко выражены и подробны.

Задача:

- разобраться с архитектурной формой головы и соблюдать наклон (ракурс) головы.

- создать общую тональную картину и активно проработать детали, постоянно сравнивать линейные соотношения - пропорции головы в целом, расположение мелких и крупных частей.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы головы Гаттамелата
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 5; 10]

Тема 6. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Николо да Утсано)

Традиционно, процесс работы над длительным рисунком разделяется на несколько стадий.

1. Компоновка.
2. Построение
3. Детальное построение.
- 4 Тональная моделировка.

Задача:

- применить знание пластической анатомии, подчеркнуть связь головы с плечевым поясом;

- работать с фоном рисунка, как важной составляющей, избегать появления на фоне длинных, резко выделяющихся штрихов, штрихов какой-либо необычной формы (например, дугообразной), случайных пятен разной светлоты.

Освещение: верхнее боковое искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60.

Термины: акцент, плечевой пояс, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы головы с плечевым поясом
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 5; 10]

РАЗДЕЛ 3 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ С ПЛЕЧЕВЫМ ПОЯСОМ (III СЕМЕСТР)

Тема 7. Рисунок конечностей рук и ног (гипс).

При рисовании фигуры человека руки играют важную роль художественной выразительности, при постановке фигуры грамотно должна быть нарисована так же стопа как опора на плоскости. Руки могут выражать характер и душевное состояние человека, не случайно в картинах великих художников Тициана, Рембрандта, Сурикова, Репина в раскрытии содержания произведения большую роль играли руки изображенных ими персонажей.

Учебная цель: разобраться в конструктивных и анатомических характеристиках верхних и нижних конечностей и их функциональных особенностях.

Задача: композиционная задача – гармонично разместить на листе белой бумаги рисунки с гипсовых слепков; грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на характерных особенностях кисти и стопы, их анатомическом строении; по завершении построения выявить объемную форму легкой светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60x40 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы рисунков конечностей рук и ног
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3; 9; 4]

Тема 8. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Сократ).

Задача: Продемонстрировать связь головы с плечевым поясом, пользуясь знанием анатомии и умением конструктивно прорисовать форму.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы головы с плечевым поясом
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3; 9; 4]

Тема 9. Рисунок гипсовой головы в ракурсе (Пергамский воин).

Итоговое задание за 3 семестр.

Задача: Композиционное размещение большой формы на плоскости листа белой бумаги при помощи конструктивной прорисовки, светотени, подчинение деталей целому, тщательная моделировка формы, сохранение характера объекта.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы рисунков головы в ракурсе
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3; 9; 4]

РАЗДЕЛ 4 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. Рисунок гипсовой анатомической фигуры в движении.

Задача: Композиционное решение анатомической фигуры на листе бумаги. Пластическое построение фигуры, изучение мышц, лепка формы тоном.

Тщательное изучение особенностей анатомических узлов их взаимосвязь. Поставить четко фигуру на плоскость. Передать в рисунке движение фигуры.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы анатомической головы в движении
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [8; 15; 4; 1]

Тема 11. Рисунок гипсовой классической женской фигуры (Венера).

Задача: Композиционное решение. Конструктивное построение, передача пластической формы и особенностей женской модели. Тщательное изучение особенностей анатомических узлов их взаимосвязь. Поставить четко фигуру на плоскость.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы рисунка женской фигуры
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [5; 6; 11]

РАЗДЕЛ 5 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ЖИВОЙ ГОЛОВЫ (V СЕМЕСТР)

Тема 12 Рисунок головы натурщика (мужская или женская)

Преподаватель знакомит студентов с опорными точками головы:

- Видение «яйца» головы;
- «Крестовина»;
- Видение мозгового отдела и отдела лица в сравнении (увидеть каждый отдельно)
- Умение видеть маску головы;
- Треугольник – подбородочное повышение, две треугольные плоскости лобной кости. Кончик носа, как вершина пирамиды с основанием этих точек.

Знакомство с лучшими рисунками голов человека известных мастеров прошлого и современности.

Постановка - мужская голова. Освещение - искусственное.

Задача: Композиция на листе головы. Конструктивное построение головы на листе бумаги. Конструктивное построение головы натурщика. Голова рисуется так, чтобы все выпуклости и впадины черепа были заметны на рисунке живой головы.

Связь головы с плечевым поясом. Рисунок тональный.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы головы (женской или мужской)
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [7; 8; 12]

Тема 13. . Рисунок мужской полуфигуры в одежде (портрет с руками).

Итоговое задание за 5 семестр.

Объектом изображения служит модель в одежде, явно различной по тону (светлый верх, темный низ и т.д.). Поза модели простая спокойная.

Задача: Основная задача постановки заключается в перспективном построении. Показать конструкцию плечевого пояса под одеждой, взаимосвязь всех деталей постановки, пластическую характеристику мужской модели. Решить постановку тоном.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы женской полуфигуры
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [7; 8; 12]

РАЗДЕЛ 6 РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ , ПОЛУФИГУРА (VI СЕМЕСТР)

Тема 14. Рисунок мужской полу-фигуры в одежде.

Постановка носит тематический характер.

Задача: состоит в перспективном построении и передаче пропорций полуфигуры человека. Основные требования к выполнению задания: интересное композиционное решение на листе бумаги, конструктивное построение постановки, тональное решение.

Грамотное изображение полуфигуры в среде с портретной характеристикой. Тональное объединение одетой полуфигуры с фоном.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы мужской полуфигуры
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [13; 8; 15]

Тема 15. Рисунок фигуры человека в одежде. Положение сидя (мужская или женская).

Задача: обратить внимание на поворот головы натурщика, разворот плечевого пояса, таза и ног. Передать основное движение фигуры через одежду.

Цель: изучение конструкции тела человека в сидячем положении и формировании формування складок одежды.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы человека в сидячем положении
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [8; 15; 4; 1]

РАЗДЕЛ 7 РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ГОЛОВА ОДЕТАЯ ФИГУРА (VII СЕМЕСТР)

Тема 16. Рисунок головы натурщика в 2-х положениях (мягкий материал).

Модель подбирается с характерными чертами лица.

Задача: Конструктивное построение головы натурщика или натурщицы, тональное решение. Акцент на большой форме головы и связь с плечевым поясом. Закрепление знаний пластической анатомии, моделирование формы.

Цель: художественно-композиционное решение изображения живой головы натурщика. Передача характера модели. Портретная характеристика.

Освещение: естественное дневное.

Материал: бумага, мягкий материал.

Размер: 50x60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы головы мягким материалом
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [13; 8; 15]

Тема 17 Тематическая постановка. Рисунок женской в театральном костюме.

Задача: Интересное композиционное решение с грамотным углублением тона. Подчинение главных деталей целому, художественное видение рисунка. Смоделировать форму при помощи тона, конструктивное построение.

Акцент на большой форме, моделирование складок одежды по форме и движению женской фигуры. Закрепление знаний пластической анатомии.

Цель задания - изучение пластической характеристики живой женской фигуры с тщательной проработкой светотенью. Проследить за сокращением форм фигуры в зависимости от поворота, передать пропорции фигуры; изображая детали, не забывать о цельности рисунка и большой форме.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы женской фигуры.

2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [8; 15; 4; 1]

РАЗДЕЛ 8 РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ФИГУРА (VIII СЕМЕСТР)

Тема 18 Рисунок фигуры человека в интерьере (мужская или женская).

Итоговое задание за VIII семестр.

Задача: Тональное решение, конструктивно-пластическое построение фигуры, передать мышцы фигуры скрытые под одеждой, закрепление знаний пластической анатомии. Интересное композиционное решение с грамотным углублением пространства. Подчинение главных деталей целому, художественное видение рисунка. Постановка фигуры на плоскость.

Цель задания – композиционное размещение живой фигуры человека на листе бумаги, передача пропорций и построение трехмерной формы на двумерной плоскости листа, проработка формы в деталях, характеристика средствами штриховки, света, тени и тона, обобщение большой формы, подчинение деталей целому.

Освещение: искусственное или естественное (на выбор).

Материал: тонированная бумага, карандаш.

Размер: 60x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, анатомия, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы мужской и женской фигуры в интерьере
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [8; 15; 4; 1]