МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Колледж

Программа

ПО НОРМАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«РИСУНОК

С ОСНОВАМИ ГРАФИКИ И ДИЗАЙНА»

ПОДГОТОВКИ «СПЕЦИАЛИСТ СРЕДНЕГО ЗВЕНА»

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 54.02.08. Техника

и искусство фотографии

ВВЕДЕНИЕ

Программа изучения нормативной учебной дисциплины **«Рисунок с основами графики и дизайна»** составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки специалиста среднего звена специальности **54.02.08 Техника и искусство фотографии.**

Предметом изучения учебной дисциплины является академический рисунок.

Междисциплинарные связи: рисунок является одной из основных специальных дисциплин. При подготовке учебной программы учтен принцип комплексного изучения студентами специальных предметов, которые предполагают овладение наряду с рисунком других специальных дисциплин: пластическая анатомия, живопись, композиция, история изобразительного искусства, скульптура, декоративно-прикладное искусство, перспектива.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

1.1. Целью преподавания учебной дисциплины **«Рисунок»** является:

• научить студента основам рисунка;

• обеспечение уровня подготовки студентов по рисунку, необходимый для специальной подготовки и будущей профессиональной деятельности;

• сформировать и развить цельное видение и художественное восприятие;

• углубить и закрепить теоретические знания и практические навыки рисования с натуры и по памяти;

• глубже осмыслить законы линейной и воздушной перспективы, конструктивного строения объема изобразительных предметов;

• развить образно - пространственное мышление, творческое воображение, фантазию;

• привить профессиональные качества (внимательность, аккуратность, осмысленное отношение к выполняемой работе, аналитический взгляд на натуру);

• использовать полученные знания, умения и навыки вне учебной деятельности, самостоятельной работе;

• одновременно с изучением техники рисунка и освоением навыков воспитать у студента эстетический вкус, графическую культуру, сформировать творческие способности.

1.2.Основними задачами изучения дисциплины **«Рисунок»** является:

• знакомство с техникой рисунка;

• овладение студентами языком рисунка в практической форме, системой художественных знаний, навыков и умений, необходимых в повседневной жизни и в будущей профессиональной деятельности;

• творческое развитие личности, прежде всего развитие у студентов познавательного мышления, графической культуры, внимания, памяти и художественного вкуса;

• развитие зрительного восприятия, творческой переработки элементов материально - предметной среды;

• усвоение студентами принципов и методов выполнения академической постановки;

• овладение методикой самостоятельной работы по рисунку;

• воспитание личности, способной в будущем работать по специальности.

1.3. Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны:

знать:

• особенности пространственного построения формы;

• основы линейной перспективы;

• пропорциональные отношения;

• особенности композиционного размещения группы предметов на листе бумаги;

• перспективно - конструктивное построение форм в пространстве с помощью светотени;

• основные элементы освещения и закономерности его распределения;

• об обобщении рисунке светом, и о тональном контрасте;

• основы конструктивно - пластического построения;

• как осуществлять анализ формы, делать акцент на характерных особенностях предметов, передаче их тональности, обобщение тоном;

• пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы;

• законы перспективы.

уметь:

• умело трактовать особенности изображаемого объекта, его эстетическую суть;

• осознанно видеть трехмерную форму;

• логично анализировать трехмерную форму в пространстве и грамотно изображать на двухмерной плоскости, соответствующими художественно – графическими способами на основе композиционных законов: правил перспективы, теории освещения, анатомических знаний;

• реалистично и убедительно изображать действительность;

• изображать пространство на основе знания их построения и конструкции;

• выполнять рисунок с использованием различных техник;

• лаконично выражать свои мысли, которые в будущем будут использованы в рисунке.

На изучение учебной дисциплины отводится:

Специальность **Техника и искусство фотографии**

Количество часов 216

2. Структура учебной дисциплины

Тема раздела	**Количество часов**														
Дневная форма									**Дневная форма**					
всего	**в том числе**									**в том числе**				
лекции		**Семинарские занятия**	**Практические занятия**	**Индивидуальные занятия**		**Самостоятельная работа**		**всего**	**лекции**	**Семинарские занятия**	**Практические занятия**	**Индивидуальные занятия**	**Самостоятельная работа**
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Раздел № 1 (1 курс 1 семестр)															
Тема 1. Вступительная беседа: основные понятия о рисовании с натуры. Рисование плоскости, накрытой драпировкой.	4				4										
Тема 2. Наброски птиц и животных.	6							6							
Тема 3. Рисование одного предмета на плоскости (куба).	8				8										
Тема 4. Рисование предметов цилиндрической формы (стакана, стеклянной банки). Сквозная прорисовка.	8				8										
Тема 5.Рисование отдельных предметов быта. Сквознаяпрорисовка.	12							12							
Тема 6. Рисование простой гипсовой вазы. Итоговое задание.	12				12										
Всего часов:	**50**				**32**			**18**							
Раздел № 2 (1 курс 2 семестр)															
Тема 7. Рисование драпировки на стуле.	8				8										
Тема 8. Рисование простого натюрморта (натюрморт из 2-х предметов быта).	8				8										
Тема 9. Рисование драпировки.	6							6							
Тема 10. Натюрморт из предметов быта, окрашенных в белый цвет.	10				10										
Тема 11. Рисование простого натюрморта.	12							12							
Тема 12. Натюрморт из предметов быта на передачу материальности. Итоговое задание	14				14										
Всего часов:	**58**				**40**			**18**							
Раздел № 3 (2 курс 3 семестр)															
Тема 13. Рисование группы предметов из гипсовых геометрических тел.	16				16										
Тема 14. Наброски птиц и животных (материал свободный).	6							6							
Тема 15. Рисование усложненного натюрморта из предметов быта.	12							12							
Тема 16. Натюрморт из предметов быта на передачу материальности. Итоговое задание.	16				16										
Всего:	**50**				**32**			**18**							
Раздел № 4 (2 курс 4 семестр)															
Тема 17. Натюрморт из предметов быта. Тональное решение.	10				10										
Тема 18. Натюрморт из предметов домашнего обихода, близких по форме к геометрическим телам: ведро, чемодан, мяч, различные сосуды.	6							6							
Тема 19. Натюрморт с гипсовым орнаментом высокого рельефа.	12				12										
Тема 20. Рисование усложненного натюрморта на передачу материальности.	12							12							
Тема 21. Натюрморт из крупных предметов быта в неглубоком пространстве. Итоговое задание.	18				18										
Всего:	**58**				**40**			**18**							
Общее количество часов:	**216**				**144**			**72**							

3. Информационный объем учебной дисциплины

Раздел № 1 (1 курс 1 семестр)

Тема 1. Вступительная беседа. Основные понятия о рисовании с натуры. **Рисование плоскости, накрытой драпировкой.**

Рисунок - основа реалистического изображения. Рисунок - ведущая дисциплина в процессе профессионального обучения искусств, основой которого является рисование с натуры, которая предусматривает правдивое изображение видимой конкретной формы в условиях реальной среды средствами линии, светотени, тона. Овладев основами реалистического рисунка, студент может использовать свои знания не только в творческой работе в области пластических искусств, но и в педагогической деятельности.

Основным принципом работы над рисунком является последовательное его выполнение от общего к частному и от частного вновь к обогащённому деталями общему, от простого к сложному. Работая с натуры, студенты развивают зрительную память и наблюдательность, учатся видеть типическое в окружающей действительности. Изучать натуру – не значит передавать в рисунке всё до мельчайших подробностей, надо уметь отбирать главное, наиболее характерное и обобщать второстепенные детали. В рисунке надо добиваться исчерпывающего решения поставленных задач. Очень важно вырабатывать умение долго работать над одним рисунком. Это развивает способность многое замечать в изображаемой натуре.

Начало изображения глубины пространства. Построение рисунка на картинной плоскости в разных положениях.

Ощущение глубины пространства, это когда одни предметы кажутся ближе к нам, другие – дальше. Благодаря специальному построению, плоской работе, имеющей два измерения – длину и ширину, придают зрительно третье измерение.

Перспектива – это видимое сокращение размеров предметов, которые отделяются от нас. Зная законы перспективы, можно передавать глубину пространства в рисунке. Помнить: линия горизонта лежит на уровне глаз наблюдателя. В горной местности или среди больших строений города линия горизонта не просматривается; ей будет соответствовать условная линия, проходящая на уровне глаз наблюдающего.

Точка схода – это точка, в которую направляются параллельные линии, идущие в глубину. Она всегда лежит на линии горизонта. К ней устремлены линии, лежащие в горизонтальной плоскости.

Точка зрения – точка, с которой смотрит наблюдатель.

Построение рисунка на картинной плоскости в разных положениях.

Табурет накрыт драпировкой для более цельного восприятия его формы.

Форма всех предметов, окружающих нас, похожа на форму геометрических тел. Форма плоскости – табурет, основа которого – квадрат. Рисуя плоскость с разных точек, студенты должны учитывать перспективное сокращение сторон квадрата. При построении линейной перспективы плоскость табурета трансформируется в плоскость, находящуюся в пространстве.

Решение – линейно – конструктивное.

Задача: продуманное размещение рисунка на листе бумаги заданного формата, с использованием правил линейной перспективы при построении.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 2. Наброски птиц и животных.

Выполняется самостоятельно. На одном листе можно располагать по несколько набросков. Набросок – кратковременный рисунок, цель которого – передать основные, характерные черты предмета.

Работа над набросками движущихся птиц и животных развивает у студентов много полезных навыков, к числу которых, прежде всего, относится умение быстро ориентироваться в определении движения и общей формы натуры, а также быстро скупыми средствами фиксировать свои наблюдения на бумаге.

Скелет у всех птиц и животных почти одинаковый, разница может быть лишь в пропорциях (соотношение длины шеи, ног, величины головы). Изучив птицу или животное, с которого необходимо сделать набросок, уловив их особенности, очень полезно их рисовать в разных движениях. Это даст возможность лучше запомнить характерные особенности строения тела, пропорции.

Задача: передача обобщенной формы тела птицы или животного, их характерных движений, развитие творческого воображения и зрительной памяти.

Материал: бумага, свободный.

Формат: свободный.

Тема 3. Рисование одного предмета на плоскости (куба).

При рисовании с натуры рекомендуется больше сравнивать рисунок с натурой и анализировать нарисованное, исправляя ошибки на каждом этапе. Рисовать рекомендуется в определенной последовательности, что поможет избегать ошибок.

Последовательность выполнения рисунка с натуры предмета сложной формы:

1. Рассмотрев и проанализировав форму предмета, необходимо выяснить, сочетанием каких геометрических тел или их частей образована его форма.

2. Определить пропорциональные соотношения формы предмета и его отдельных частей между собой.

3. На основании анализа пропорций определить расположение листа картинной плоскости при рисовании – вертикальное или горизонтальное.

При выполнении линейного рисунка особое внимание обратить на использование рабочих линий, которые помогают постоянно контролировать правильность хода построения рисунка. Их проводят легкими, едва заметными и не стирают. В процессе выполнения рисунка они перекрываются другими линиями и не мешают воспринимать изображение.

5. При передаче объемной формы используют законы расположения тени на кубе. Граница света и тени ложится по форме геометрического тела.

6. Нужно помнить, что на поверхности формы предмета не должно быть одинаковых по силе тона пятен. Самая светлая сторона освещена прямыми лучами, крышка – скользящими, а на темную сторону световые лучи совсем не падают. Степень освещенности, или тон, каждой части зависит от количества света, который падает на нее. Объемную форму предметов создает сочетание освещенных и неосвещенных поверхностей. Для передачи объемности предмета, нужно штриховать только по форме. Штрихи в тени делают более темными и густыми, а на свету – более светлыми и редкими.

Решение – линейно – конструктивное, с легкой тональной проработкой.

Задача: продуманное размещение рисунка на листе бумаги заданного формата, с использованием правил линейной перспективы при построении, точная передача характера формы предмета.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 4.Рисование предметов цилиндрической формы (стакана, стеклянной банки). Сквозная прорисовка.

Сквозная прорисовка, это когда предметы рисуют «прозрачно».

Для постановки берем геометрические тела цилиндрической формы, образующееся вращением прямоугольника вокруг оси.

Рисунок предмета цилиндрической формы (стакана, стеклянной банки) надо делать в такой последовательности:

1. Определить место рисунка на листе бумаги, наметив границы изображения легкими линиями.

2. Провести вертикальную ось предмета.

3. Определить соотношение предмета ширины и высоты, нарисовав боковые линии.

4. Определить сокращения верхнего и нижнего углов, помня, что на рисунке малая ось нижнего будет длиннее, чем верхнего.

5. Прорисовав форму верхнего и нижнего оснований.

6. Проверить рисунок, сравнив его с натурой. Части оснований, расположенные ближе к зрителю, необходимо подчеркнуть более выразительной линией.

Задача: продуманное размещение рисунка на листе бумаги заданного формата, с использованием правил линейной перспективы при построении, точная передача характера формы предмета.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 5. Рисование отдельных предметов быта. Сквозная прорисовка.

Выполняется самостоятельно. Сквозная прорисовка, это когда предметы рисуют «прозрачно».

При рисовании с натуры рекомендуется больше сравнивать рисунок с натурой и анализировать нарисованное, исправляя ошибки на каждом этапе. Рисовать рекомендуется в определенной последовательности, что поможет избегать ошибок.

Последовательность выполнения рисунка с натуры предметов сложной формы:

1. Рассмотрев и проанализировав форму каждого предмета, необходимо выяснить, сочетанием каких геометрических тел или их частей образована форма.

2. Определить пропорциональные соотношения формы предметов и их отдельных частей между собой.

3. На основании анализа пропорций определить расположение листа картинной плоскости при рисовании – вертикальное или горизонтальное.

При выполнении линейного рисунка особое внимание обратить на использование рабочих линий, которые помогают постоянно контролировать правильность хода построения рисунка. Их проводят легкими, едва заметными и не стирают. В процессе выполнения рисунка они перекрываются другими линиями и не мешают воспринимать изображение.

4. Провести вертикальную ось на каждом нарисованном отдельном предмете быта.

5. Определить соотношение предмета ширины и высоты, нарисовав боковые линии на каждом отдельно.

6. Определить сокращения верхнего и нижнего углов, помня, что на рисунке малая ось нижнего будет длиннее, чем верхнего.

7. Прорисовав форму верхнего и нижнего оснований.

8. Проверить рисунок, сравнив его с натурой. Части оснований, расположенные ближе к зрителю, необходимо подчеркнуть более выразительной линией.

Решение – линейно – конструктивное.

Задача: продуманное размещение рисунка на листе бумаги заданного формата, с использованием правил линейной перспективы при построении, точная передача характера формы отдельных предметов быта.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 6. Рисование простой гипсовой вазы. Итоговое задание.

Форма всех предметов, окружающих нас, похожа на форму геометрических тел. Форма предметов состоит или из чистой формы геометрического тела или образована сочетанием форм нескольких геометрических тел.

Форма вазы – сочетание форм срезанного конуса, шара и цилиндра.

Передача объема тоном.

Сначала намечают границы света, полутени, тени, рефлекса. Затем наносят первый слой штриховки параллельно боковым линиям, начиная с самых темных мест. В тени штрихуют четче и гуще. Границы между светом, полутенью и рефлексом делают незаметными, постепенно переходя от одной насыщенности тона к другой.

Второй слой штриховки наносят по форме модели, подчеркивая кривизну боковой поверхности. Теневую часть заштриховывают интенсивнее, остальные – слабее.

Решение – линейно – конструктивное, с легкой тональной проработкой.

Задача: продуманное размещение рисунка на листе бумаги заданного формата, с использованием правил линейной перспективы при построении, точная передача характера формы простой гипсовой вазы.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Раздел № 2 (1 курс 2 семестр)

Тема 7. Рисование драпировки на стуле.

Драпировку следует набросить на стул, складки распределить так, чтобы была ясно выявлена их форма. В рисунке надо передать ощущение фактуры ткани, а также формы и конструкцию стула.

Вопрос на изучение складок очень сложен, потому, что в их трактовке должны иметь место определенные закономерности. Расположение складок зависит от различных материалов и различных точек прикрепления ткани.

Изучать складки нужно на различных материалах – шелке, сукне. Освещение складок зависит от условий света в мастерской, от часа дня, когда выполняются рисунки, и чем оно будет более разнообразным при выполнении отдельных зарисовок, тем более подготовит студентов к использованию получаемых знаний в композиционной работе.

Решение – линейно – конструктивное, с легкой тональной проработкой.

Задача: продуманное размещение рисунка на листе бумаги заданного формата, с использованием правил линейной перспективы при построении, выявление объема средствами светотени, точная передача характера формы складок, передача их материальности.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 8. Рисование простого натюрморта (натюрморт из 2-х предметов).

Для постановки подбираются два различных по форме и материальности предмета с ясно выраженными особенностями конструктивного строения.

Натюрморт устанавливается на табурет, ниже линии горизонта на фоне светлой драпировки с возможно меньшим количеством складок. При построении формы каждого предмета следует применять вспомогательные линии. Работая тоном, наряду с задачами выявления объема и передачи пространства, необходимо передать характерную для каждого материала фактуру поверхности.

Последовательность выполнения рисунка следующая: определение соотношение высоты и ширины этих двух предметов и размещение изображения на листе, разметка взаимного расположения предметов, определение их общей формы, пропорций, проверка правильности изображения, детальная прорисовка предметов с прокладкой основных светотеневых отношений, работа тоном, обобщение и окончательная прорисовка рисунка.

Решение – линейно – конструктивное, с легкой тональной проработкой.

Задача: продуманное размещение рисунка на листе бумаги заданного формата, с использованием правил линейной перспективы при построении, выявление объема средствами светотени, точная передача характера формы предметов.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 9. Рисование драпировки.

Выполняется самостоятельно. Изучать складки нужно на различных материалах: шелке, сукне, батисте, хлопке.

Складки необходимо уметь хорошо рисовать, так как в творческой практике подавляющее большинство постановок связано с их изображением. К изучению складок необходимо возвращаться много раз на всем протяжении курса при работе с натуры на занятиях рисунка и живописи.

При рисовании складок нужно не механически их копировать, а стараться следить за закономерностью их изображения.

Драпировку следует распределить так, чтобы была ясно выявлена форма складок. В рисунке при изображении складок надо передать ощущение фактуры ткани, а также формы и их конструкцию.

Вопрос на изучение складок очень сложен, потому, что в их трактовке должны иметь место определенные закономерности. Расположение складок зависит от различных материалов и различных точек прикрепления ткани, от условий света и часа дня.

Решение – линейно – конструктивное, с легкой тональной проработкой.

Задача: продуманное размещение рисунка на листе бумаги заданного формата, с использованием правил линейной перспективы при построении, выявление объема средствами светотени, точная передача характера формы складок, передача их материальности.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 10. Натюрморт из предметов быта, окрашенных в белый цвет.

Работа начинается с установки натюрморта. Образцовые предметы натюрморта: кувшин, яблоко, полено. Предметы окрашены в белый цвет. Подбирая предметы, надо находить гармонические связи между их размерами, формами; размещая их на разных расстояниях от рисующего, связывая в целостную группу Крупные предметы лучше помещать на втором плане. Плоскость табурета накрыта белой драпировкой, фон белый. Работая над рисунком, надо всё время проверять пропорциональность величин рисуемых предметов по отношению друг к другу и к целому, их пространственное положение и перспективные сокращения. Освещать натюрморт надо так, чтобы свет способствовал выявлению объёма предметов.

Размечая рисунок на листе бумаги, надо скомпоновать его в заданном формате так, чтобы предметы были хорошо увязаны с фоном. Наметив всю группу составляющих натюрморт предметов, уточнив их пространственное положение, следует лёгкими светотеневыми прокладками определить лепку формы предметов. Работа ведётся одновременно над всеми предметами.

Решение – линейно - конструктивное с лёгкой тональной проработкой. Освещение верхнее – боковое.

Задача: передать тональными средствами красоту и выразительность натюрморта, почувствовать целостность натюрморта и ясность его тональных отношений: свет - белый натюрморт, общая тень и фон. Обратить внимание студентов на графические средства при выполнении натюрморта из предметов, выкрашенных в белый цвет.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 11. Рисование простого натюрморта.

Выполняется самостоятельно. Натюрморт из предметов быта. Предметы, входящие в натюрморт должны быть разные по форме, цвету, материалу, но объединяться общими средствами. В рисунке требуется дать хорошее композиционное размещение изображения, правильное построение натуры в перспективе и выявление объёма средствами светотени. Работая тоном, наряду с задачами выявления объёма и передачи пространства, надо передать характерную для каждого материала фактуру поверхности.

Решение - тональное. Освещение верхнее – боковое.

Задача: усилить внимание на методическую последовательную работу над натюрмортом. Уметь передавать пространственность, тон цветных предметов, пропорции. Композиционно размещать предметы в формате средствами тона, передавать объемность и их положение в пространстве. Целостное видение натюрморта.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 12. Натюрморт из предметов быта на передачу материальности. Итоговое задание.

Работа начинается с установки натюрморта. Нельзя составлять натюрморт из любых предметов. Подбирая предметы, надо находить гармонические связи между их размерами, формами, окраской: размещая их на разных расстояниях от рисующего, связывать в целостную группу. Фон по тону и цвету надо подбирать так, чтобы он объединил всю группу предметов. Крупные предметы помещают на втором плане.

Освещать натюрморт надо так, чтобы свет способствовал выявлению объема предметов.

Размечая рисунок на листе бумаги, надо скомпоновать его в заданном формате так, чтобы предметы были хорошо увязаны с фоном.

Наметив всю группу составляющих натюрморт предметов, уточнив их пространственное положение, следует легкими светотеневыми прокладками определить лепку формы предметов. Работа ведется одновременно над всеми предметами, их тональные отношения постоянно сравниваются, выявляется разница в тональных отношениях на матовых и глянцевых поверхностях, на разноокрашенных предметах.

Решение - тональное. Освещение верхнее – боковое.

Задача: усилить внимание на методическую последовательную работу над натюрмортом. Уметь передавать пространственность, тон цветных предметов, пропорции. Композиционно размещать предметы в формате средствами тона, передавать объемность и их положение в пространстве. Целостное видение натюрморта.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Раздел № 3 (2 курс 3 семестр)

Тема 13. Рисование группы предметов из гипсовых геометрических тел.

Рисунок с натуры группы геометрических тел (куба, призмы, пирамиды, цилиндра, конуса).

Геометрические тела устанавливают на фоне серой драпировки, ниже линии горизонта.

В рисунке требуется дать хорошее композиционное размещение изображения, правильное построение натуры в перспективе и выявление объема средствами светотени.

Вначале нужно определить положение предметов относительно линии горизонта. Затем, определив соотношение ширины и высоты всей группы, легкими штрихами наметить общую композицию. Работая над рисунком, надо все время проверять пропорциональность величин рисуемых предметов по отношению друг к другу и к целому, их пространственное положение и перспективные сокращения.

Решение – линейно – конструктивное, с легкой тональной проработкой. Освещение верхнее – боковое.

Задача: усилить внимание на методическую последовательную работу над натюрмортом. Уметь передавать пространственность, пропорции, композиционно размещать предметы в формате средствами тона, передавать объемность и их положение в пространстве. Целостное видение группы предметов из гипсовых геометрических тел.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема14. Наброски птиц и животных (материал свободный).

Выполняется самостоятельно. На одном листе можно располагать по несколько набросков, выполняя их углем, сангиной, гелевой ручкой, акварелью на разных по цвету листах бумаги.

Работа над набросками движущихся птиц и животных развивает у студентов много полезных навыков, к числу которых, прежде всего, относится умение быстро ориентироваться в определении движения и общей формы натуры, а также быстро скупыми средствами фиксировать свои наблюдения на бумаге.

Скелет у всех птиц и животных почти одинаковый, разница может быть лишь в пропорциях (соотношение длины шеи, ног, величины головы). Изучив птицу или животное, с которого необходимо сделать набросок, уловив их особенности, очень полезно их рисовать в разных движениях. Это даст возможность лучше запомнить характерные особенности строения тела, пропорции.

Задача: передача обобщенной формы тела птицы или животного, их характерных движений, развитие творческого воображения и зрительной памяти.

Материал: бумага, свободный.

Формат: свободный.

Тема 15. Рисование усложненного натюрморта из предметов быта.

Выполняется самостоятельно. Для постановки подбираются различные предметы по форме и материалу с ясно выраженными особенностями конструктивного строения.

Натюрморт устанавливают ниже линии горизонта на фоне светлой драпировки с возможно меньшим количеством складок.

Последовательность выполнения рисунка следующая: определение соотношение высоты и ширины предметов и размещение изображения на листе, разметка взаимного расположения предметов, определение их общей формы, пропорций, проверка правильности изображения, детальная прорисовка предметов с прокладкой основных светотеневых отношений, работа тоном, обобщение и окончательная прорисовка рисунка.

Решение – тональное.

Задача: продуманное размещение рисунка на листе бумаги заданного формата, выявление объема средствами светотени, точная передача характера формы предметов.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 16. Натюрморт из предметов быта на передачу материальности. Итоговое задание.

Натюрморт из 3- 4 предметов быта. Предметы, входящие в натюрморт должны быть разные по форме, цвету, материалу, но объединяться общими средствами. В рисунке требуется дать хорошее композиционное размещение изображения, правильное построение натуры в перспективе и выявление объёма средствами светотени. Работая тоном, наряду с задачами выявления объёма и передачи пространства, надо передать характерную для каждого материала фактуру поверхности.

Решение - тональное. Освещение верхнее – боковое.

Задача: усилить внимание на методическую последовательную работу над натюрмортом. Уметь передавать пространственность, тон цветных предметов, пропорции. Композиционно размещать предметы в формате средствами тона, передавать объемность и их положение в пространстве. Целостное видение натюрморта.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Раздел № 4 (2 курс 4 семестр)

Тема 17. Натюрморт из предметов быта. Тональное решение.

Следует составить натюрморт из двух – трех предметов, объединенных общим содержанием, установив его ниже линии горизонта. Предметы подбираются разного размера. Рядом с высоким и узким предметом цилиндрической формы можно поставить низкий и широкий, положить небольшое яблоко.

В рисунке надо построить и передать объем предметов с детальной проработкой формы.

При выполнении натюрморта обязательна передача особенностей фактуры и тональных отношений при изображении разных материалов включенных в постановку предметов.

Решение - тональное. Освещение верхнее – боковое.

Задача: построение форм предметов, передача их взаимного расположения в пространстве.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 18. Натюрморт из предметов домашнего обихода, близких по форме к

геометрическим телам: ведро, чемодан, мяч, различные сосуды.

Выполняется самостоятельно. В рисунке требуется дать хорошее композиционное размещение изображения, правильное построение натуры в перспективе и выявление объёма средствами светотени. Работая тоном, наряду с задачами выявления объёма и передачи пространства, надо передать характерную для каждого материала фактуру поверхности.

Решение - тональное. Освещение верхнее – боковое.

Задача: усилить внимание на методическую последовательную работу над натюрмортом. Уметь передавать пространственность, тон цветных предметов, пропорции. Композиционно размещать предметы в формате средствами тона, передавать объемность и их положение в пространстве. Целостное видение натюрморта.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 19. Натюрморт с гипсовым орнаментом высокого рельефа и драпировки.

Орнамент располагается с небольшим поворотом по отношению к рисующему.

Приступая к выполнению задания, в первую очередь необходимо продумать композицию рисунка на листе бумаги, определить, где находится линия горизонта, и построить в перспективе гипсовую доску, на которой размещен рельеф. Наметив пропорции высоты и ширины всей модели, можно приступить к построению орнамента, сравнивая отдельные части его по форме, размерам и местоположению относительно центральных осей.

В тональном решении надо уточнить форму каждой детали, дать решение общего объема, постараться передать мягкость и тонкость световых градаций, характерных для гипса.

Складки драпировки распределяют таким образом, чтобы была ясно выявлена их форма. В рисунке надо передать ощущение фактуры ткани.

Решение – линейно – конструктивное, с легкой тональной проработкой. Освещение верхнее – боковое.

Задача: дать хорошее композиционное размещение изображения, правильное построение натуры в перспективе и выявление объема средствами светотени.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 20. Рисование усложненного натюрморта на передачу материальности.

Выполняется самостоятельно.

В работе над натюрмортом решается весь комплекс учебных задач: композиционное размещение, построение форм, лепка объема, передача тональных отношений и различия материалов входящих в постановку предметов.

Правильный метод построения предметов требует всестороннего изучения форм в пространстве, осмысленной работы над рисунком и определяет верный путь реалистического изображения натуры.

Решение - тональное. Освещение верхнее - боковое.

Задача: умение последовательно работать над рисунком:

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

Тема 21. Натюрморт из крупных предметов быта в неглубоком пространстве. Итоговое задание.

Пространственный натюрморт из крупных предметов быта в среде, расположенный на полу, в углу или у стены мастерской. Следует составить натюрморт из предметов, объединённых общим содержанием. Важно, чтобы в натюрморт входила по возможности значительная часть пространства, и он был интересно, контрастно освещён.

Для постановки подбираются различные по форме и материалу предметы с ясно выраженными особенностями конструктивного строения: колесо от телеги, ящик с инструментами, топор, лопата, прялка, самовар, стоящий на скамье, ведро с кружкой, чайник, различные по материальности и тональности драпировки, хлеб, связка бубликов и другие предметы быта.

Для правильной работы над натюрмортом из крупных предметов быта в неглубоком пространстве большое значение имеет выбор точки зрения рисующего. Рисующий должен быть на расстоянии не меньше самого крупного предмета, входящего в постановку. Рисунок должен быть законченным, с детальной проработкой форм тоном.

Решение - тональное. Освещение верхнее - боковое.

Задача: закрепление знаний по рисунку за IV семестр II курса.

Умение последовательно работать над рисунком: определение соотношения высоты и ширины всей группы предметов и размещение изображения на листе, разметка взаимного расположения предметов, определение их общей формы, пропорций, проверка правильности изображения, детальная прорисовка предметов с прокладкой основных светотеневых отношений, работа тоном, обобщение и окончательная проверка рисунка.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

Методические рекомендации.

Рисунок, как основа изобразительного искусства, является ведущей специальной дисциплиной. Овладев основами реалистического рисунка, студент может использовать свои знания не только в профессиональной деятельности, но и в творческой работе.

Обучение рисунку состоит в развитии у студентов умения правдиво изображать видимые конкретные формы в условиях реальной среды, видеть и передавать объемную форму предметов в пространстве на двухмерной плоскости. Обучение рисунку дает не только профессиональную грамотность, но и является мощным средством эстетического развития студентов.

Основным принципом работы над рисунком является последовательное изображение окружающей действительности, выполнение работы от общего к частному и от частного вновь к обогащенному деталями общему, от простого к сложному. Процесс обучения проводится на основе длительного изучения натуры. Вся учебная работа по рисунку неразрывно связана с практическим изучением перспективы, пластической анатомии и законов распределения светотени на объемной форме. Одновременно рекомендуется изучение образцов классического наследия и методической литературы по рисунку.

Длительные рисунки выполняются карандашом на листах бумаги указанных размеров. В отдельных заданиях рекомендуется применение разнообразных материалов: угля, соуса, сангины, сепии. Аудиторные задания по рисунку выполняются под руководством педагога. Аналогичные задания даются студентам в качестве самостоятельных работ. В рисунке надо добиваться исчерпывающего решения поставленных задач. Количество часов, необходимых для выполнения того или иного рисунка, определяется сложностью и условиями постановки и степенью подготовленности студентов. Очень важно вырабатывать умение долго работать над одним рисунком. Это развивает способность замечать детали в изображаемой натуре. В процессе обучения рисунку, студенты приобретают необходимое умение профессионально грамотно рисовать с натуры, по памяти и по представлению, осваивать технические навыки, одновременно развивать пространственное мышление, необходимое также в творческой работе.

Важно, чтобы студенты методически верно вели работу по рисунку, с большой требовательностью относились к грамотности рисунка, передачи характера натуры и портретного сходства.

4. Вид итогового контроля успеваемости

В конце первого семестра – **итоговая оценка**

В конце второго семестра - **итоговая оценка**

В конце третьего семестра – **экзамен**

В конце четвертого семестра – **итоговая оценка**

5. Ориентировочные задания к итоговому контролю:

1 курс 1 семестр Рисование простой гипсовой вазы.

1курс 2 семестр Натюрморт из предметов быта на передачу материальности.

2 курс 3 семестр Натюрморт из предметов быта на передачу материальности.

2 курс 4 семестр Натюрморт из крупных предметов быта в неглубоком пространстве.

6. Критерии оценивания учебных достижений студентов

Уровни знаний	**Требования к знаниям, умениям и навыкам студентов**
Высокий **5 (отлично)**	-Студент владеет глубокими знаниями по предмету, интересуется рисунком. Творчески подходит к каждому заданию, обладает техниками и технологиями рисования, работает самостоятельно. Работы студента могут быть использованы в методических целях и на выставках: - понятие плоскости листа как целого; - компоновка изображения на плоскости бумаги; - выбор размера изображения, правильное расположение главного на плоскости; - выявление характера, пропорций и тоновых отношений модели; - на передачу различных материалов и на технику выполнения; - вести работу последовательно, в соответствии с требованиями задания, а также уровень технических навыков; - умение почувствовать пластичность и характерные особенности натуры; - чувство плоскости, на которой расположена натура, грамотное ее изображения; - понятие линии горизонта; - учет воздушной и линейной перспективы; - правильность построения форм и деталей объектов; - выявление объемности формы объектов, соотношение света и тени, материала и фактуры средствами конструктивно-тонального построения; - выявление пространственных соотношений в расположении предметов; - владение графическими техниками при выполнении рисунка.
Достаточный **4 (хорошо)**	Студент владеет теоретическими знаниями по предмету, отличает виды рисунков, выполняет требования к каждому заданию на достаточном композиционном, техническом и технологическом уровне, работает самостоятельно: - компоновка изображения на плоскости бумаги; - выбор размера изображения, правильное расположение главного на плоскости; - выявление характера, пропорций и тоновых отношений модели; - на передачу различных материалов и на технику выполнения; - вести работу последовательно, в соответствии с требованиями задания, а также уровень технических навыков; - умение почувствовать пластичность и характерные особенности натуры; - чувство плоскости, на которой расположена натура, грамотное ее изображения; - понятие линии горизонта; - учет воздушной и линейной перспективы; - правильность построения форм и деталей объектов; - выявление объемности формы объектов, соотношение света и тени, материала и фактуры средствами конструктивно-тональной построения; - выявление пространственных соотношений в расположении предметов.
Средний **3 (удовлетворительно**)	Обладает теоретическим материалом по предмету, отличает различные виды рисунков. Регулярно работает над задачей, но не имеет творческого подхода к ним: - компоновка изображения на плоскости бумаги; - выбор размера изображения, правильное расположение главного на плоскости; - выявление характера, пропорций и тоновых отношений модели; - вести работу последовательно, в соответствии с требованиями задания, а также уровень технических навыков; - умение почувствовать пластичность и характерные особенности натуры; - чувство плоскости, на которой расположена натура, грамотное ее изображения; - понятие линии горизонта; - учет воздушной и линейной перспективы; - выявление объемности формы объектов, соотношение света и тени, материала и фактуры средствами конструктивно-тональной построения; - выявление пространственных соотношений в расположении предметов.
Начальный **2 (неудовлетворительно)**	Студент, который не имеет понятия о рисунок в целом, демонстрирует примитивный уровень работы над композицией, имеет нерегулярный характер самостоятельной работы: - компоновка изображения на плоскости бумаги; - выбор размера изображения, правильное расположение главного на плоскости; - выявление характера, пропорций и тоновых отношений модели; - умение почувствовать пластичность и характерные особенности натуры; - чувство плоскости, на которой расположена натура, грамотное ее изображения; - понятие линии горизонта; - учет воздушной и линейной перспективы; - выявление объемности формы объектов, соотношение света и тени, материала и фактуры средствами конструктивно-тональной построения; - выявление пространственных соотношений в расположении предметов.

7. Рекомендуемая литература

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. / Г.В. Беда. - М.: Просвещение, 1988.- 197с.: ил.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13890&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13890&mode=DocBibRecord).

2. Бриджмен Дж. Б. Полное руководство по рисунку с натуры. / Джордж Б. Бриджмен. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 347с.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=259&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=259&mode=DocBibRecord)**.**

3. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. / И.Т. Волкотруб. – М.: Высшая школа, 1988. – 191с.

[**http://lib-bkm.ru/12547**](http://lib-bkm.ru/12547).

4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. /

Л. Гордон. – М.: Изд-во ЭКСМО – Пресс, 2000. – 128с.

[**https://vk.com/doc225204542_241112069?hash=7cfe769fac31e14ef7&dl=75d20f89551dac2e90**](https://vk.com/doc225204542_241112069?hash=7cfe769fac31e14ef7&dl=75d20f89551dac2e90).

5. Кириченко М.А.Основы изобразительной грамоты: науч. пособие для студ. худ.-граф. фак. / М.А. Кириченко, И.М. Кириченко. – К.: Вища школа,

2002. – 190 с.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15719&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15719&mode=DocBibRecord)**.** .

6. Кузин В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / В.С. Кузин. – М.: Издательский центр «Академия»,

2004. – 323с.: ил. [**https://vk.com/doc357374_233040293?hash=dbf16c222c34be13a7&dl=86ef08713a50c03ab9**](https://vk.com/doc357374_233040293?hash=dbf16c222c34be13a7&dl=86ef08713a50c03ab9)**.**

7. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке: учебник для художественных и художественно - промышленных училищ. / М.Ц. Рабинович. М.: Высшая школа, 1978, 208 с. [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord).

8. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. / Н.Н. Ростовцев. - М.: Изд-во Изобразительное искусство, 1989. - 308с.

[**https://vk.com/doc64134622_224683642?hash=3e8fff2848c16e5ffc&dl=a929c422fefc111012**](https://vk.com/doc64134622_224683642?hash=3e8fff2848c16e5ffc&dl=a929c422fefc111012).

9. Федоров М.В. Рисунок и перспектива. / М.В. Федоров. - М.: Изд-во Искусство, 1960. - 268с.

[**http://hudozhnikam.ru/risunok_i_perspektiva_download.html**](http://hudozhnikam.ru/risunok_i_perspektiva_download.html).

10. Чиварди Д. **Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании.** /

Д. Чиварди. - М.: ЭКСМО - Пресс, 2002. — 168 с. [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1228&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1228&mode=DocBibRecord).

11. Чиварди Д. **Рисунок. Художественный портрет**. / Д. Чиварди. - М.: ЭКСМО, 2006. 64с.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=228&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=228&mode=DocBibRecord).

12. Шембель А.Ф. Основы рисунка. / А.Ф Шембель. - М.: Изд-во Высшая школа, 1994. - 115с.: ил.

[**http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka_download.html**](http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka_download.html).

12. 5. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник. /

Г. Н. Ли – Москва: Эксмо, 2017. – 480 с.: ил.