Тезисный - план – конспект занятий

по дисциплине

«Рисунок

с основами графики и дизайна»

1 курс 1 – 2 семестр

по специальности

«Техника и искусство фотографии»

Раздел № 1 (1 курс 1 семестр)

Тезисный план-конспект

Тема 1. Тема: Вступительная беседа: основные понятия о рисовании с натуры. Рисование плоскости, накрытой драпировкой.

План:

1. «Рисунок - источник и корень всякой науки» - Микеланджело. Рисунок является важнейшим средством изучения и изображения действительности. Рисунок является основой всякого реалистического изобразительного искусства. Рисунок - это лучшая школа, которая учит видеть окружающий мир, учит анализировать и чувствовать увиденное. Рисунок - один из основных средств изображения видимого мира в изобразительном искусстве. 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. Рисунок - изображение предметов и явлений, выполненное на плоскости от руки с помощью графических средств: линии, штриха, пятна и их комбинаций. Практика обучения реалистического рисунка опирается на научно-обоснованные законы построения объемной формы на плоскости, выявление объема светотенью, определение средствами перспективы пространства, анатомического построения человеческой фигуры и животных, передачи взаимосвязи предметов средствами светотени и тона. 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.

2. Основное понятие о рисунке с натуры.

Рисовать с натуры - это значит понимать и знать конструкцию объемной формы и уметь ее изобразить на картинной плоскости. Работая с натуры, студенты развивают зрительную память и наблюдательность, учатся видеть типическое в окружающей действительности. 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. Овладев основами реалистического рисунка, студент может использовать свои знания не только в творческой работе в области пластических искусств, но и в педагогической деятельности.

3. Понятие – перспектива – это видимое сокращение размеров предметов, которые отделяются от нас. Зная законы перспективы, можно передавать глубину пространства в рисунке.

4. Тональное решение рисунка.

Если отдельные части поверхности объемного предмета располагаются под разными углами к источнику освещения, то их степень освещенности будет различной. Светлые части называются светом. Освещение поверхности предмета значительно сокращается согласно с уменьшением угла падения световых планов. Скользя лучи света, образуют на поверхности полутень.

Тень - есть часть поверхности формы, на которую не попадают лучи от источника света. Объекты, находящиеся в среде, принимают на себя не только лучи от источника освещения, но и отражение света от соседних объектов. В результате действия отраженного света, тень на предмете в отдельных местах освещается, это явление называется рефлексом. Самый освещенный участок поверхности предмета называется блик, который лучше видно на глянцевых поверхностях. По разному будет восприниматься сила светотени на предметах, освещенных одним источником освещения, но разных по цвету. Возникает понятие о светосиле в натуре.

Рисующий карандашом или другим материалом на белой бумаге не имеет возможности изобразить не только абсолютную силу глубоких теней и яркости света, но и разнообразие оттенков. Поэтому студент должен пользоваться тональным масштабом: определить в рисунке самое светлое и темное место. В рисунке невозможно передать абсолютно напряжение всех тонов натуры. В решении тонального рисунка необходимо учесть и степень расстояния предмета от зрителя. Эти предметы по мере удаления отражают четкость. Все эти явления следует учитывать при рисовании многопланового натюрморта.

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.

5. 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.

Для работы над рисунком студентам необходимо иметь:

1. Понятие перспективы плоскости с разных точек зрения: а) точка схода с разных мест положения плоскости; б) линия горизонта на уровне глаз; в) линия горизонта ниже уровня глаз; г) линия горизонта выше уровня глаз.

2. Понимание глубины пространства в рисунке.

Работая над рисунком студентам необходимо:

• композиционно правильно поместить рисунок на картинной плоскости, определив габаритные размеры натуры и ее обобщенную форму;

• передать пропорции предмета, его конструктивное построение и видимую реальную форму;

• выявить светотенью форму предмета;

• художественно обобщить рисунок.

Тезисный план-конспект

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

План:

1. 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. 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.

2. При построении куба нужно стремиться к тому, чтобы рисование начиналось не с середины или конца этапа, а с начала, с основания. Куб ставится ниже линии горизонта, проверяя его так, чтобы левая и правая боковые грани его не казались равными по ширине.

В данном случае необходимо понять соотношение видимых размеров граней и ребер куба, определив, какая из вертикальных граней открыта больше, какая меньше. Грани куба представляют основу всей конструкции его, поэтому с них следует начинать построение. Чтобы построить перспективу составляющих куб плоскостей, надо начинать рисовать с ближнего плана, с ближайшего вертикального ребра. От верхнего и нижнего конца этого вертикального ребра проводим направления нижних и верхних горизонтальных ребер, предварительно определив углы наклона этих ребер в натуре. Определив направление нижних и верхних горизонтальных ребер, проводят два крайних вертикальных ребра левой и правой грани куба и таким образом намечают видимую величину вертикальных граней. От правильного построения углов наклона горизонтальных ребер куба и соблюдения пропорций видимых размеров граней зависит правильность дальнейшего изображения. При построении простейших геометрических тел нельзя изображать только видимые их стороны, без учета сторон, скрытых от глаз. Без понимания всей конструкции, в целом изображаемые предметы будут выглядеть односторонними. Поэтому, «замкнув» ребрами две видимые вертикальные грани, строят верхнее и нижнее основания куба.

3. Одновременно с построением необходимо наметить и светотень куба. При боковом освещении самой темной гранью куба является одна из его вертикальных боковых граней. Следует сравнить остальные грани и определить, какая из них темнее – верхняя или освещенная боковая. Следует нанести и тень, падающую от куба на горизонтальную плоскость. Как правило, она будет несколько темнее теневой грани куба. Постепенно усиливая и постоянно сравнивая по светлоте эти три грани куба и падающую тень, студент добивается правильной передачи освещения и наиболее точного выявления объемной формы, их пропорций и композиционного размещения.

Этапы работы:

• композиционно правильно размещают рисунок на картинной плоскости, определив габаритные размеры натуры и ее обобщенную форму;

• передают пропорции предмета, его конструктивное построение и видимую реальную форму;

• выявляют светотенью форму предмета;

• художественно обобщают рисунок.

Тезисный план-конспект

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

План:

1. Каждый рисовальщик должен уметь рисовать окружность и эллипс без помощи чертежных инструментов. За основу берется стакан или банка так как в их основе лежит цилиндр. Эти предметы прозрачны и хорошо видны линии построения и сокращение в перспективе кругов.

2. В начале работы надо определить положение стакана (банки) по отношению к линии горизонта и его пропорции, т. е. отношение ширины стакана к высоте. Проводим вертикальную осевую линию, которая позволит сохранить вертикальное положение предметов, а также поможет сделать их симметричными. На этой линии произвольно намечаем высоту (рисующего) предмета, наметив основание и верхнюю часть. Затем намечаем ширину нижнего и верхнего оснований и боковые вертикальные стороны. Далее на горизонтальных линиях, проходящих через основания стакана (банки), строим большие и малые оси эллипсов. **Окружность в перспективе имеет вид эллипса.** Величина большой оси эллипса равна диаметру оснований стакана (банки). Величина малой оси будет зависеть от удаления окружности основания от линии горизонта. Большие оси эллипсов всегда рисуют под прямым углом к оси стакана. Когда размеры каждого основания определены, рисуют окружности оснований в виде эллипсов. Боковые стороны у вертикального стакана (банки) параллельны вертикальной оси, большие оси эллипсов оснований равны, а малые оси эллипсов разные, так как верхнее основание ближе к линии горизонта, и эллипс его развернут меньше, чем нижний.

3. Следует помнить: при рисовании цилиндра в горизонтальном и наклонном положении большие оси эллипса всегда направлены перпендикулярно к центральной оси линии цилиндра, поэтому в первую очередь необходимо правильно наметить, направление оси цилиндра на листе бумаги, после чего строить эллипсы основания.

Этапы работы:

• композиционное размещение рисунка в заданном формате;

• передача характера предмета (стакана, банки);

• выявление линейно-конструктивной формы предмета;

• уточнение и конкретизация формы предмета;

• подведение итогов работы, художественно обобщают рисунок.

Тезисный план-конспект

Тема 6. Рисование простой гипсовой вазы. Итоговое задание.

План:

1. В задании студенты продолжают учиться рисовать предметы разной формы, разбирая их конструктивное устройство, положение в пространстве, освещение.

2. Особенности рисования гипсовой вазы.

Гипсовая ваза состоит из простых геометрических тел. При изображении простой гипсовой вазы необходимо обратить внимание на то, как у нее соединено цилиндрическое горлышко с шаровой формой корпуса вазы. Неопытные рисовальщики, не думая о конструкции предмета, соединяют контур шаровой поверхности с нижним основанием цилиндра. Такой рисунок не будет объемным. Если закрыть верхнее основание, рисунок будет восприниматься только как половина вазы. Надо следить за тем, чтобы концы большей оси эллипса нижнего основания цилиндра не соединялись с контуром шаровой части вазы. Чтобы поставить эти две остальные части вазы одну на другую, надо полностью построить шаровую часть, затем, учитывая точки зрения сверху, построить на шаре окружность пересечения с цилиндром. В этом случае концы большой оси эллипса нижнего основания цилиндрической части не попадут на контур шаровой поверхности. При рисовании предметов цилиндрической формы иногда встречаются трудности в рисовании прикрепленных к ним различных мелких деталей: ручек, горлышек. Чтобы справиться с такими задачами, нужно пользоваться секущими плоскостями. Так, например, если провести плоскость, проходящую через ручку, носик и воображаемую ось предмета, то линии пересечения этой плоскости со стенками сосудов дадут возможность конструктивно точно присоединить эти детали к их боковой форме. Такой прием конструктивного построения пригодится при рисовании более сложных предметов. Изображая светотени на вазе надо учитывать глубину пространства: свет и тень на поверхности, расположенных ближе к нам, будут, как правило, более четкими. Надо определять тональную разницу между освещенной гипсовой вазой и фоном, между вазой в тени и фоном, между рефлексом на вазе и фоном. Особое внимание уделяется местам прикосновения фона и краю гипсовой вазы. В задании не должно быть четких линий. Все это достигается благодаря правильному изображению объемной формы с помощью светотени.

3. Обобщение. Большое значение имеет последняя стадия рисунка. Надо отойти от рисунка на расстояние и посмотреть на него с расстояния и только после этого художественно обобщают рисунок.

Этапы работы:

• определить соотношение высоты и ширины гипсовой вазы в целом. Легкими линиями намечаем нижний и верхний края изображения. После этого определить ширину вазы относительно ее высоты. Необходимо отметить левый и правый край рисунка;

• наметить основание гипсовой вазы, определить пропорции и построить линейный рисунок. Наметить плоскость, на которой ваза и границы падающей тени. Сравнить рисунок с натурой и уточнить расположение предмета;

• определить светлое и темное место на рисунке, определить рефлекс и полутени. При тональном исполнении рисунка сначала заштриховываются теневые места, а затем освещенные.

Раздел № 2 (1 курс 2 семестр)

Тезисный план-конспект

Тема 7. Рисование драпировки на стуле.

План:

1. Работая над постановкой, студенты решают не только знакомые им задачи: определение пропорций, построение, выявление объема светотеней, определение тональных отношений, но и умение передавать материальность предмета.

2. Особенности рисования драпировки.

Предметы от драпировки отличаются не только тоном, но и фактурой.

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.

Этапы работы:

• композиционное размещение;

• линейно - конструктивное изображение;

• подробная прорисовка формы с введением тона;

• передача материальности;

• подведение итогов работы, художественное обобщение рисунка.

Тезисный план-конспект

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

План:

1. Работу начинают с композиционного размещения натюрморта, то есть с размещения рисунка на листе бумаги. При этом выбирается лучшая точка зрения и формат (вертикаль или горизонталь).

2. 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.

3. 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.

4. В задании студенты должны показать свои знания приобретенные в предыдущих заданиях.

Этапы работы:

• композиционное размещение;

• линейно - конструктивное изображение;

• подробная прорисовка формы с введением тона;

• передача материальности;

• подведение итогов работы, художественное обобщение рисунка.

Тезисный план-конспект

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

План:

1. В учебных постановках натюрморт благодаря свои специфике позволяет хорошо усвоить элементарную грамоту в рисунке: правила перспективного и конструктивного построения предметов, светотеневая лепка объемной формы, научиться приводить рисунок в состояние тоновой целостности и композиционного единства. Значение такой постановки развить глаз в восприятии пропорции, светотени, тона и выработать необходимую для реалистического изображения способность целевого видения.

Рисуя несколько предметов, надо всегда следить за соотношением размеров предметов по отношению друг к другу. Научиться видеть всю группу предметов в целом, определив общее построение, правильно найдя соотношение размеров предметов, друг к другу и ко всей группе в целом.

2. 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.

3. 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.

Этапы работы:

• композиционное размещение;

• линейно - конструктивное изображение;

• подробная прорисовка формы с введением тона;

• передача материальности;

• подведение итогов работы, художественное обобщение рисунка.

Тезисный план-конспект

Тема 12. Натюрморт из предметов быта на передачу материальности.

План:

1. 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.

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

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

Этапы работы:

• композиционное размещение;

• линейно - конструктивное изображение;

• подробная прорисовка формы с введением тона;

• передача материальности;

• подведение итогов работы, художественное обобщение рисунка.