МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«КОЛЛЕДЖ ЛУГАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМ. М. МАТУСОВСКОГО»

РИСУНОК

(Название учебной дисциплины)

Программа

нормативной учебной дисциплины

подготовки «Младший специалист»

направления 0202 «Искусство»

специальности 5.02020501 «Изобразительное искусство»

специализации «Скульптура»

ВВЕДЕНИЕ

Программа изучения нормативной учебной дисциплины **«Рисунок»** составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки младшего специалиста специальности **5.02020501« Изобразительное искусство»**, специализации **«Скульптура».**

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 другими специальными дисциплинами: пластической анатомией, живописью, композицией, историей изобразительного искусства, скульптурой, декоративно-прикладным искусством, перспективой и другими искусствами.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

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

• научить студента основам рисунка;

• обеспечить уровень 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.Основнимы 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 рисунка светом и о тональном контрасте;

• основы конструктивно - пластической 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 изображенного объекта, его эстетическую суть;

• осознанно видеть трехмерную форму;

• логично анализировать трёхмерную 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 и фигуру человека на основе знания их построения и конструкции;

• выполнять рисунок с использованием различных техник;

• работать в различных пластических материалах;

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

На изучение учебной дисциплины отводится:

Специализация **«Скульптура»** 810часов / 22,5 кредита ECTS;

2. Структура учебной дисциплины

Тема раздела	**Количество часов**													
Дневная форма								**Дневная форма**					
всего	**в том числе**								**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*
1 курс 1 семестр														
Тема 1. Вступительная беседа: основные понятия о рисунке.	1			1										
Тема 2. Натюрморт из 3-4 предметам быта (сквозная прорисовка).	10			10										
Тема 3. Натюрморт с драпировкой.	8			8										
Тема 4. Натюрморт из 3-4 предметов быта (тональное решение).	1						1							
Тема 5. Натюрморт из предметов, выкрашенных в белый цвет.	10			10										
Тема 6. Натюрморт из предметов быта на передачу материальности предметов.	10			10										
Тема 7. Натюрморт с гипсовым орнаментом высокого рельефа и драпировкой.	11			11										
Тема 8. Натюрморт из крупных предметов быта в неглубоком пространстве.	18			18										
Всего часов:	**69**			**68**			**1**							
1 курс 2 семестр														
Тема 9. Вступительная беседа: построение головы человека. Рисование головы человека (обрубовка).	10			10										
Тема 10. Рисование гипсовых слепков частей лица: глаза, нос, губы, ухо.	20			20										
Тема 11. Рисование гипсовой анатомической головы и черепа в том же повороте (череп-обрубовка).	18			18										
Тема 12. Рисование гипсовой античной головы (голова Гермеса, Антиноя).	16			16										
Тема 13. Рисование гипсовой головы.	2						2							
Тема 14. Рисование гипсовой головы Сократа.	20			20										
Всего часов:	**86**			**84**			**2**							
2 курс 3 семестр														
Тема 15. Рисование гипсовой античной головы (голова Геры).	10			10										
Тема 16. Рисование гипсовой головы Гомера.	10			10										
Тема 17. Рисование большой гипсовой головы (голова Зевса, Геракла).	15			15										
Тема 18. Вступительная беседа: голова человека. Рисование черепа в одном положении.	7			7										
Тема 19. Сложный натюрморт из 3-4 предметов быта.	2						2							
Тема 20. Рисование гипсовой головы с плечевым поясом.	22			22										
Всего часов:	**66**			**64**			**2**							
2 курс 4 семестр														
Тема 21. Рисование головы натурщика.	10			10										
Тема 22. Рисование живой головы в ракурсе (два положения).	20			20										
Тема 23. Рисование живой головы в платке или другом головном уборе.	13			13										
Тема 24. Рисование живой головы.	2						2							
Тема 25. Рисование анатомической полуфигуры. Голова с плечевым поясом.	18			18										
Тема 26. Рисование живой головы с плечевым поясом. Обнаженная полуфигура.	20			20										
Тема 27. Рисование живой головы с плечевым поясом. Одетая полуфигура.	24			24										
Всего часов:	**107**			**105**			**2**							
3 курс 5 семестр														
Тема 28.Рисование сложного натюрморта.	26			26										
Тема 29. Рисование частей тела человека.	30			30										
Тема 30. Рисование скелета человека.	16			16										
Тема 31. Рисование анатомической фигуры.	2						2							
Тема 32. Рисование гипсовой античной фигуры.	24			24										
Всего часов:	**98**			**96**			**2**							
3 курс 6 семестр														
Тема 33. Наброски фигуры человека.	6			6										
Тема 34. Рисование живой головы в ракурсе.	10			10										
Тема 35. Рисование одетой полуфигуры (портрет с руками).	22			22										
Тема 36. Рисование одетой фигуры.	24			24										
Тема 37. Рисование обнаженной женской фигуры.	24			24										
Тема 38. Рисование анатомической фигуры в движении..	3						3							
Тема 39. Рисование одетой фигуры в неглубоком пространстве.	34			34										
Всего часов:	**123**			**120**			**3**							
4 курс 7 семестр														
Тема 40. Зарисовки и наброски человека.	6			6										
Тема 41. Рисование усложненной гипсовой головы.	22			22										
Тема 42. Рисование полуфигуры человека с руками.	20			20										
Тема 43.Рисование головы натурщика.	6			6										
Тема 44. Рисование фигуры человека в интерьере.	2						2							
Тема 45. Рисование фигуры человека в неглубоком пространстве.	20			20										
Тема 46. Рисование обнаженной женской фигуры.	20			20										
Тема 47. Рисование обнаженной фигуры человека.	34			34										
Всего часов:	**130**			**128**			**2**							
4 курс 8 семестр														
Тема 48. Сложный натюрморт в интерьере.	26			26										
Тема 49. Рисование усложненной гипсовой головы.	24			24										
Тема 50.Кратковременные рисунки фигуры человека в разных положениях.	8			8										
Тема 51.Наброски фигуры человека.	1						1							
Тема 52. Рисование живой головы (мягкий материал).	10			10										
Тема 53. Рисование обнаженной женской фигуры.	26			26										
Тема 54. Рисование обнаженной фигуры человека.	36			36										
Всего часов:	**131**			**130**			**1**							
Общий объем:	**810**			**795**			**15**							

3. Информационный объем учебной дисциплины

1 курс 1 семестр

Тема 1. **Вступительная беседа. Основные понятия о рисунке.**

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.

Задачи курса рисунка: умение передавать характер предметов, особенности их построения, материальность и среду, в которой они расположены.

Распределение обучения рисунку по годам.

Тема 2. Натюрморт с 3-4 предметов быта (сквозная прорисовка).

Натюрморт из предметов быта устанавливается значительно ниже уровня горизонта. Для основания используется плоскость табурета. Последовательность выполнения рисунка следующая: 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, обобщение и окончательная проверка рисунка.

Решение - линейно-конструктивное. Освещение верхнее – боковое.

Задача: продуманное размещение рисунка на листе бумаги заданного формата. В задании студенты должны передать единство предметов и плоскости, закрепить знания по перспективе, научиться передавать пространство в линейном рисунке, изображая ближние и удалённые предметы.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 3. **Натюрморт с драпировкой.**

Для постановки подбираются два – три различных по форме и материалу предметы с ясно выраженными особенностями конструктивного строения.

Натюрморт устанавливают ниже линии горизонта на фоне светлой драпировки с возможно меньшим количеством складок. В постановку вводится драпировка. Складки драпировки следует распределить так, чтобы была ясно выявлена их форма. В рисунке следует передать ощущение фактуры ткани. Для основания используется плоскость табурета.

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

Задача: продуманное размещение рисунка на листе бумаги заданного формата, передача взаимного размещения предметов в пространстве, соблюдение их пропорций передача мягкости и тонкости световых градаций, характерных для драпировки.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 4. **Натюрморт из 3-4 предметов быта (тональное решение).**

Выполняется самостоятельно. Натюрморт устанавливают ниже линии горизонта. Последовательность выполнения рисунка следующая: 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 проработка рисунка.

Решение - тональное.

В задачи студента входит продуманное размещение рисунка на листе бумаги заданного формата, передача взаимного расположения предметов в пространстве, соблюдение их пропорций. Работая тоном, наряду с задачами выявления объёма и передачи пространства, надо постараться передать характерную для каждого материала фактуру поверхности.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 5. **Натюрморт из предметов, выкрашенных 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 6. **Натюрморт из предметов быта на передачу материальности предметов.**

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.

Тема 7. **Натюрморт с гипсовым орнаментом высокого рельефа и драпировкой.**

Гипсовый орнамент высокого рельефа устанавливают на фоне серой драпировки ниже линии горизонта. В натюрморт вводится драпировка.

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 размещён 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 объёма, постараться передать мягкость и тонкость световых градаций, характерных для гипса.

Решение - тональное. Освещение верхнее - боковое.

Задача: рисунок ведется в несколько этапов. На первом этапе следует обратить внимание на построение высокого рельефа, как большой выступающей формы, сохраняя начальные линии построения, подчеркнув ближний план, ослабив дальний план. Светотень носит вспомогательный характер, поэтому необходимо определить светло-разделяющую линию и границы падающих теней.

На втором этапе работы следует передать материальность гипса и драпировки средствами тона, обобщение и окончательная проверка рисунка.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 8. **Натюрморт из крупных предметов быта в неглубоком пространстве.**

Сложный 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 I семестр I 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.

1 курс 2 семестр

Тема 9. **Вступительная беседа: построение головы человека. Рисование головы человека (обрубовка).**

Необходимо провести беседу о строении головы человека, пропорциях и методах рисования головы. Беседа проводится с показом черепа, проволочного каркаса головы, гипсовых античных слепков, образцов классического выполнения рисунка головы человека.

Дать понятие - большая форма головы, профильная линия, «крестовина».

Рисование головы человека (обрубовка). При рисовании головы особое значение имеет соблюдение строгой последовательности в работе. Всякая объёмная форма, следовательно, и голова, ограничена поверхностями. Они определяются в соответствии с её анатомическим строением. Изображая их, студент получает первоначальное построение формы. Начиная рисовать от общего, нужно, прежде всего, определить положение массы головы и шеи по отношению к вертикали, что даёт возможность определить их движение на листе.

Средняя профильная линия, проведённая между парными формами лица сверху вниз и перекрещивающаяся с нею вспомогательная линия, охватывающая голову через середины глазничных впадин, дают так называемую крестовину, которая должна быть объектом пристального внимания рисующего.

Наметив композицию рисунка, определив общий характер, строят перспективно плоскости, ограничивающие объём головы, затем обобщённо намечают взаимное пространственное положение костной основы мозговой и лицевой частей. Общие пропорции и плоскости, ограничивающие объём, намечают обычно прямыми отрывистыми линиями, не скругляя углов. Рисунок на этом этапе называют «обрубовкой».

Дальнейшая работа заключается в уточнении, конкретизации всех частей головы относительно к её общей форме. Это уточнение проводят, сравнивая каждую деталь, строя и исследуя натуру. Одновременно необходимо определять и светотеневые, тональные отношения, нанося их по всему рисунку, доводя все части изображения до одинаковой степени законченности.

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

Задача: овладение методом последовательного построения рисунка головы и практическое изучение пропорций натуры.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 10. **Рисование гипсовых слепков частей лица (глаза, нос, губы, ухо).**

Изучение частей головы начинают с анализа и изображения гипсовых слепков классического образца (голова Давида), которые предусмотрены учебными программами по рисунку. Детальную проработку формы головы начинают с изображения глаза, носа, губ, уха. На одном листе бумаги компонуется четыре рисунка. Умение изображать части лица важно для творческой практики, поэтому их следует изучать специально, с детальной анатомической проработкой.

Решение - линейно-конструктивное с легкой обработкой тоном. Освещение верхнее - боковое.

Задача: методическая последовательность построения гипсовых слепков частей лица, анатомический анализ форм.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

Тема 11. Рисование гипсовой анатомической головы и черепа в том же повороте (череп - обрубовка).

Анализируя анатомическое строение человеческой головы, необходимо соблюдать в рисунке структуру человеческого черепа и закономерность расположения мышц.

Для рисования анатомическую голову и череп устанавливают на уровне глаз. Чтобы избежать сильного ракурса.

Конструкция и пропорции черепа влияют на пластическую характеристику головы. Поэтому при рисовании черепа надо обращать особое внимание на строение костей, на пропорции и взаимосвязь частей.

Приступая к работе, необходимо решить задачу компоновки рисунка на листе бумаги. Построение черепа в рисунке следует проводить парными частями, ориентируясь на профильную линию и на пересекающую её, проходящую через переносицу. При построении черепа необходимо верно определить соотношение размеров мозговой и лицевой частей. Когда будет намечена общая форма черепа и правильно определены пропорции, можно приступить к более детальному построению его частей. Прежде всего, надо определить формы лобной кости, местоположение и формы скуловых костей, глазничных впадин, носового грушевидного отверстия, верхней и нижней челюстей. При построении формы лобной кости необходимо обратить внимание на надбровные дуги и лобные бугры, на соединение лобной кости с височными костями.

Рисунок анатомической модели головы должен быть познавательным. Студенту надо стремиться во время выполнения рисунка уяснить себе строение и формы мышц, освоить анатомическую структуру головы как основу её внешней пластической формы и научиться практически, применять эти знания в работе с натуры. Знание анатомического строения головы в дальнейшем будет способствовать успешному выполнению рисунков натурщиков. Вначале строят большую объёмную форму головы, потом на ней намечают местоположение, размеры и формы костей и мускулов, соотнося их пространственное положение с общей формой головы.

Решение - линейно-конструктивное с легкой обработкой тоном. Освещение верхнее - боковое.

Задача: изучение конструктивно – анатомической структуры формы головы, роль и значение основных костей и мышц.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

Тема 12. Рисование гипсовой античной головы (голова Гермеса, Антиноя).

Весь комплекс работы над гипсовой головой должен следовать методическому принципу – от общего к частному и от частного снова к общему, иначе говоря, - от общего, через детальный анализ натуры, к общему образному выражению.

Рисование гипсовой головы является переходным этапом к рисованию голов натурщиков. Гипсовые слепки неподвижны и бесцветны, что в значительной степени облегчает понимание формы. Кроме того, скульптурные формы этих голов отличаются обобщённой трактовкой и типичными пропорциями.

Первыми условиями, способствующими успешному выполнению рисунка гипсовой головы, являются хорошо продуманное освещение, выявляющее пластические формы натуры, нейтральный по тону фон и нормальное расстояние от натуры до рисующего.

Рисование гипсовой головы надо начинать с определения общих пропорций. Работать надо над рисунком последовательно, расчленяя процесс изображения на отдельные этапы: компоновку, построение формы крупными плоскостями, детальную проработку формы и последующее обобщение в тоне. Правильный метод построения гипсовой головы требует всестороннего изучения форм в пространстве, осмысленной работы над рисунком и определяет верный путь реалистического изображения натуры.

Решение - линейно-конструктивное с легкой обработкой тоном. Освещение верхнее - боковое.

Задача: изучение построения и изображения объёмной формы головы, методическая последовательность работы над рисунком.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 13. Рисование гипсовой головы.

Рисунок выполняется самостоятельно.

Основной целью данного задания является изучение построения и изображения объёмной формы головы. Работать над рисунком надо последовательно, расчленяя процесс изображения на отдельные этапы: компоновку, построение формы крупными плоскостями, детальную проработку формы и последующее обобщение в тоне. Изображение должно быть композиционно увязано с форматом листа, с остающимися незаполненными полями бумаги.

Задача: композиционное размещение, построение формы и обобщенная передача объёма.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 14 Рисование гипсовой головы Сократа.

Основной целью данного задания является изучение построения и изображения объёмной формы головы. Работать над рисунком надо последовательно, расчленяя процесс изображения на отдельные этапы: компоновку, построение формы крупными плоскостями, детальную проработку формы и последующее обобщение в тоне. Изображение должно быть композиционно увязано с форматом листа, с остающимися незаполненными полями бумаги.

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

Решение - линейно-конструктивное с обработкой тоном. Освещение

верхнее - боковое.

Задача: композиционное размещение, построение формы и обобщенная передача объёма.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

2 курс 3 семестр

Тема 15. Рисование гипсовой античной головы (голова Геры).

Правильный метод построения гипсовой головы требует всестороннего изучения форм в пространстве, осмысленной работы над рисунком и определяет верный путь реалистического изображения натуры. На листе бумаги выполняется рисунок головы. Изображение должно быть композиционно увязано с форматом листа, с остающимися незаполненными полями бумаги. Работать над рисунком надо последовательно, расчленяя процесс изображения на отдельные этапы: компоновку, построение формы крупными плоскостями, детальную проработку формы и последующее обобщение в тоне.

Решение - линейно-конструктивное с обработкой тоном. Освещение

верхнее - боковое.

Задача: передать пропорции и характер головы, проследить за сокращением формы в зависимости от поворота головы.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 16. Рисование гипсовой головы Гомера.

Изображение должно быть композиционно увязано с форматом листа, с остающимися незаполненными полями бумаги. Работать над рисунком надо последовательно, расчленяя процесс изображения на отдельные этапы: компоновку, построение формы крупными плоскостями, детальную проработку формы и последующее обобщение в тоне. Формы головы на данной модели уже обобщены скульптором, что облегчает работу над его изображением. При построении следует внимательно следить за правильной передачей пропорций и общего строения головы.

Решение - линейно-конструктивное с обработкой тоном. Освещение

верхнее - боковое.

Задача: композиционное размещение, построение формы и обобщенная передача объёма.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 17. Рисование большой гипсовой головы (голова Зевса, Геракла).

Этим заданием студенты завершают знакомство с гипсовой головой, поэтому рисунок должен соответствовать всем требованиям рисования гипсовой головы тональными средствами. Изображение должно быть композиционно увязано с форматом листа, с остающимися незаполненными полями бумаги. Работать над рисунком надо последовательно, расчленяя процесс изображения на отдельные этапы: компоновку, построение формы крупными плоскостями, детальную проработку формы и последующее обобщение в тоне. Решение - линейно-конструктивное с обработкой тоном. Освещение верхнее - боковое.

Задача: всестороннее изучение форм в пространстве: определение основных форм частей лица с более детальным изучением и передачей их на большом объеме головы.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

Тема 18. Вступительная беседа. Голова человека. Рисование черепа в одном положении.

Методическая разработка программы курса рисунка имеет целью теоретически обосновать каждое задание, связать его как с предыдущими, так и с последующими заданиями, чтобы получилась единая система постепенно нарастающих и усложняющихся требований.

Преподаватель должен воспитать у студентов объёмно – пространственное восприятие натуры; развивать и укреплять принцип «рисования формой»; приучать исходить в работе от общего и последовательно переходить к деталям.

Основным объектом рисования на младших курсах является голова человека, а на последующих курсах – обнаженная и одетая фигура и портрет.

Изображение головы человека – один из важных разделов академического рисунка. В рисунке с живой модели огромное значение приобретает знание пластической анатомии как конструктивной основы человеческого тела.

Всякая объёмная форма, а, следовательно, лежит восприятие её трёхмерности. Студент не должен ограничиваться только восприятием видимой части, он должен понимать строение всего объёма, видеть его насквозь.

Для рисования череп устанавливается на уровне глаз. Чтобы избежать сильного ракурса. Конструкция и пропорции черепа влияют на пластическую характеристику головы. Поэтому при рисовании черепа надо обращать особое внимание на строение костей, на пропорции и взаимосвязь частей.

Приступая к работе, необходимо решить задачу компоновки рисунка на листе бумаги. Построение черепа в рисунке следует проводить парными частями, ориентируясь на профильную линию и на пересекающую её, проходящую через переносицу.

При построении черепа необходимо верно определить соотношение размеров мозговой и лицевой частей. Рисующие часто склонны ошибочно изображать мозговую часть непропорционально уменьшенной. Когда будет намечена общая форма черепа и правильно определены пропорции, можно приступить к более детальному построению его частей. Прежде всего, надо определить формы лобной кости, местоположение и формы скуловых костей, глазничных впадин, носового грушевидного отверстия, верхней и нижней челюстей.

При построении формы лобной кости необходимо обратить внимание на надбровные дуги и лобные бугры, на соединение лобной кости с височными костями. Рисуя череп, полезно уточнять строение его костей по анатомическому атласу.

Решение - линейно-конструктивное с обработкой тоном. Освещение

верхнее - боковое.

Задача: изучение черепа путем конструктивного анатомического анализа.

Материала: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 19. Сложный натюрморт из 3-4 предметов быта.

Выполняется самостоятельно. Натюрморт из предметов быта ставится значительно ниже уровня горизонта. Используются плоскость табурета. Решение - тональное.

Задача: в задании студенты должны убеждаться в единстве предметов и плоскости; закрепить знания на перспективу, научиться пониманию пространства в тональном решении, изображению ближнего и удаленного предметов.

Материала: бумага, на выбор студента – свободный.

Формат: 40х50.

Тема 20. Рисование гипсовой головы с плечевым поясом.

Объектом изображения служит гипсовый слепок, где хорошо выражена связь головы, шеи и плечевого пояса. Если в предыдущих заданиях уже ставились задачи необходимой связи головы и шеи, то в данном случае необходимо обратить внимание на анатомическое строение шеи и связь её с плечевым поясом. Наметив композицию рисунка, определив общий характер и движение форм головы, шеи и плечевого пояса, строят перспективно плоскости, ограничивающие объём головы, затем обобщённо намечают взаимное пространственное положение костной основы мозговой и лицевой частей.

Решение - линейно-конструктивное с обработкой тоном. Освещение

верхнее - боковое.

Задача: передача конструкции плечевого пояса его связь с шеей и головой, моделирование объема тоном.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

2 курс 4 семестр

Тема 21. Рисование головы натурщика.

Подбирают натурщика с ясно выраженными формами лица, коротко стрижеными волосами и бритым лицом. Это облегчает возможность видеть анатомическое строение головы и облегчает определение пропорций.

При рисовании головы натурщика особое значение имеет соблюдение строгой последовательности в работе. По сравнению с рисованием гипсовой головы работа над рисунком головы натурщика усложняется её подвижностью, разнообразием индивидуальных особенностей, разной окраской поверхностей, наличием некоторой асимметрии.

Передать в рисунке ощущение живой формы натуры сложнее, чем изображать гипсовый слепок. Поэтому при рисовании натурщиков знание пластической анатомии имеет особенно важное значение. Только четко представляя расположение и формы костей и мускулов, причём последних не только в спокойном состоянии, но и в движении (сокращении), можно добиться успехов в передаче живого человеческого лица.

Работая над рисунком головы натурщика, определив общий характер и движение форм головы и шеи, строят перспективно плоскости, ограничивающие объём головы, затем обобщенно намечают взаимное пространственное положение костной основы лицевой и мозговой частей. Построив основные поверхности лобной кости с её буграми и надбровными дугами, височные кости, намечают верхние и боковые границы глазничных впадин, скуловой отросток лобной кости. По перелому тени на скуловой кости определяют переднюю поверхность лица, прослеживая её сужение к подбородку. Затем строят боковые части, заканчивающиеся нижней челюстью.

Строя лицевую часть, как и при изображении гипсовых моделей, берут за основу точку пересечения двух осевых линий. Ориентируясь на неё, определяют местоположение и размер носа и строят его общую форму, показав направление передней, двух боковых и нижней поверхностей; намечают разрез рта, сопоставляя его с шириной носа; показывают на рисунке форму подбородочного бугра и пропорции губ. Заканчивая построение лица, в глазничные впадины «вставляют» глазные яблоки и рисуют уши. Наметив горизонтальные оси глаз и определив углы глазных щелей, сверяют их положение по вертикали с крыльями носа.

Дальнейшая работа заключается в уточнении, конструкции всех частей головы относительно к её общей форме. Это уточнение проводят, сравнивая каждую деталь, строя и исследуя натуру до мельчайших подробностей. Одновременно необходимо определять и светотеневые, тональные, отношения, нанося их по всему рисунку, доводя все части изображения до одинаковой степени законченности.

Решение - линейно-конструктивное с обработкой тоном. Освещение сверху, спереди, чтобы оно не давало больших падающих теней.

Задача: передача большой формы головы без лишних деталей, изучение конструкций, характера головы.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 22. Рисование живой головы в ракурсе (2 положения).

Изображение головы должно быть несколько меньше натуры и слегка сдвинуто к верху листа бумаги. Рисование двух голов на одном листе обуславливается необходимостью наглядно показать, как изменяются одни и те же поверхности, образующие голову, в зависимости от того или иного их положения по отношению к глазу рисующего. Увеличение развертывающихся поверхностей, за счёт уменьшения сокращающихся будет особенно очевидно и понятно, если рисовать повороты и наклоны головы в последовательном порядке, по вертикальным и горизонтальным осям. В этом и другом случае нужно стараться, чтобы правильно намеченная крестовина сразу определяла положение головы в пространстве.

На рисунках головы в разных поворотах очень показательно будет местоположение уха. В профильном рисунке оно займёт место, близкое к середине головы, при приближении головы к трёхчетвертному повороту оно будет видно ближе к затылку; наоборот, если голова в профиль будет ещё более повёрнута от рисующего, то ухо будет смещаться по направлении уходящего профиля. В каждом рисунке необходимо дать наилучшее композиционное решение, верно, определить пропорции, объём большой формы головы и построить обобщённо форму частей лица, используя лёгкие светотеневые прокладки для выявления объема.

Решение - линейно-конструктивное с лёгкой тональной обработкой. Освещение сверху, спереди, чтобы оно не давало больших падающих теней.

Задача: развить и закрепить представление об объёмном рисовании, показать построение в ракурсе форму головы и положение по отношению к линии горизонта, правильно найти пропорции и обобщённо проработать формы светотенью, выработать связанные с ним навыки и способы изображения.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

Тема 23. Рисование живой головы в платке или другом головном уборе.

Платок помогает студентам увидеть большую форму головы без лишних деталей.

Решение - тональное с фоном. Освещение сверху, спереди.

Задача: передать образно-пластическую характеристику модели, складки платка, которые подчеркивают большую форму головы. Тональный анализ.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 24. Рисование живой головы.

Выполняется самостоятельно. Следует обратить внимание на положение головы в пространстве. В начале работы над учебным рисунком головы надо наметить на листе заданного формата общую большую объёмную форму головы, установить основные пропорции частей лица, наметить осевые линии и сразу же проложить по форме наиболее крупные тени, которые помогут выявить объём анатомических форм головы. Светотень определяет границы и разные направления передней, боковых и нижней поверхностей носа, передней и боковых поверхностей лба. Свет на щеках и переходы к тени должны лепить объёмную форму скул. Прокладка тона в волосах определяет форму черепа и направление прядей волос.

При дальнейшем построении рисунка надо учитывать положение натуры по отношению к горизонту, перспективные сокращения удаляющихся поверхностей и продолжать лепку объёма при помощи светотени, соблюдая тоновые отношения. При рисовании головы в профиль следует стремиться к тому, чтобы зритель воспринимал рисунок не как медальное изображение, а как объёмную форму. Решение - линейно-конструктивное с обработкой тоном.

Задача: передача формы головы в различных положениях с учетом построения головы, используя знания пластической анатомии.

Материал: бумага, свободный.

Формат: 40х50.

Тема 25. Рисование анатомической полуфигуры. Голова с плечевым поясом.

В рисунке следует определить пропорции и детально разобрать анатомическое строение. Надо поместить полуфигуру в заданном формате бумаги на равных расстояниях от правого и левого края, с небольшими полями сверху и снизу, причём для того, чтобы придать композиции «устойчивость», сверху оставить поле немного больше, чем снизу. Уже в первой стадии работы надо легко проложить основные тени, передавая, таким образом, объём не только линейно, но и средствами светотени. Решение - тональное с фоном. Освещение сверху, спереди.

Задача: постановка полуфигуры, определение центра тяжести и пропорций, построение форм с использованием вспомогательных линий.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

Тема 26. Рисование живой головы с плечевым поясом. Обнаженная полуфигура.

Натура ставится посередине комнаты. Студенты могут рисовать постановку со всех сторон. Надо поместить полуфигуру в заданном формате бумаги на равных расстояниях от правого и левого края, с небольшими полями сверху и снизу, причём для того, чтобы придать композиции «устойчивость», сверху оставить поле немного больше, чем снизу. В задании студенты применяют знания с пластической анатомии. Необходимо детально проработать форму, подчинив её целостному решению рисунка. И в этом рисунке обязательным условием остаётся нахождение пропорций, Наметив общее построение полуфигуры и проложив основные светотеневые отношения, надо ещё раз внимательно проверить правильность пропорций. Переход к детальной проработке форм, следует освежить свои знания по пластической анатомии. Заканчивая детальную проработку тоном форм, там, где нужно обобщить детали для достижения тонального единства. Установить самые тёмные и самые светлые места рисунка, распределив остальные тональности в той последовательности, какая имеет место в данных конкретных условиях постановки. И затем все мягкие полутоны, тени, рефлексы обобщить относительно большой общей тени.

Решение - тональное с фоном. Освещение сверху, спереди.

Задача: умение компоновать в листе, связать голову, шею с плечевым поясом.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

Тема 27. Рисование живой головы с плечевым поясом. Одетая полуфигура.

Объектом изображения служит модель в одежде, четко выраженной по тональной окраске.

В этой работе необходимо обратить внимание на технику применения графических материалов.

Проследить лепку формы в соответствии с анатомическим строением. Необходимо детально проработать форму, подчинив её целостному решению рисунка. И в этом рисунке обязательным условием остаётся нахождение пропорций, Наметив общее построение полуфигуры и проложив основные светотеневые отношения, надо ещё раз внимательно проверить правильность пропорций. Переход к детальной проработке форм, следует освежить свои знания по пластической анатомии. Заканчивая детальную проработку тоном форм, там, где нужно обобщить детали для достижения тонального единства. Установить самые тёмные и самые светлые места рисунка, распределив остальные тональности в той последовательности, какая имеет место в данных конкретных условиях постановки. И затем все мягкие полутоны, тени, рефлексы обобщить относительно большой общей тени.

Необходимо обратить внимание на закономерность расположения складок в зависимости от конструкции и анатомического строения тела.

Решение - тональное. Освещение - верхнее, боковое.

Задача: умение компоновать в заданном формате, связать голову с плечевым поясом, покрытого одеждой, передать характерные особенности натуры, материальность ткани, моделирование объема тоном, развить острую наблюдательность.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

3 курс 5 семестр

Тема 28. Рисование сложного натюрморта.

Сложный пространственный натюрморт. В натюрморте следует уделить внимание освещению, решая светом пространство. Уметь последовательно вести работу над рисунком: компоновать в формате разнообразные предметы быта, передавать конструкцию, перспективное сокращение, композиционную связь между ними, тон, целостное видение натюрморта. Рисунок должен быть законченным, с детальной проработкой форм тоном.

Решение - тональное. Освещение верхнее - боковое.

Задача: 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, свободный.

Формат: 50х65.

Тема 29. Рисование частей тела человека.

Умение изображать конечности важно для творческой практики, поэтому их следует изучать специально, с детальной анатомической проработкой.

Постановка сделана таким образом, чтобы студенты могли с близкого расстояния охватить взглядом изображаемый объект. Искусственный верхнее – передний скользящий свет рассчитан на ясное обозначение, как общих объёмных масс, так и рельефа наиболее ответственных деталей, то есть суставов, которые подчеркиваются более плотными тенями и полутонами. При этом в постановке отсутствуют крупные и плотные тени, покрывающие значительные участки формы, затрудняющие четкость её восприятия.

Задание сопровождается подробными объяснениями педагога с показом анатомических пособий. Рисунки каждой части тела человека выполняются на отдельных листах. К каждой части тела человека должен быть рисунок скелета в том же положение что и конечности человека.

1. Рисунок верхних конечностей. В рисунках необходимо передать связь лопатки, ключицы и плечевой кости.

2. Рисунок стопы, голени, коленного сустава.

3. Рисунок кистей рук.

Решение - линейно-конструктивное с обработкой тоном. Освещение

верхнее - боковое.

Задача: взаимосвязь всех частей в конечностях, изучение скелета и мышц человека, а также рисование их в дальнейшем по памяти.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

Тема 30. Рисование скелета человека.

Рисунок скелета должен вестись с той же последовательностью, о которой говорилось при рисовании головы. Детали должны выявляться постепенно, из общих масс, что обеспечивает возможность работы отношениями. При рисовании скелета, как и при рисовании головы, умение применять знание пластической анатомии, но при этом не следует нарушать целостность объёмного построения и превращать рисунок в анатомическую иллюстрацию.

Решение - линейно-конструктивное с проработкой тоном. Освещение - естественное.

Задача: практическое закрепление знаний по пластической анатомии.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х70.

Тема 31. Рисование анатомической фигуры.

Выполняется самостоятельно.

Для постановки берется гипсовая фигура Гудона. Постановка ставится таким образом, чтобы освещение выделяло основные грудные мышцы. Анатомическая фигура Гурона ставится на сером фоне при искусственном освещении, предельно выявляющем форму. Рисование с этой анатомической модели важно потому, что даёт возможность изучить мышцы в их объёмно – пластическом сочетании. Необходимо сосредоточить внимание на выявлении конструктивности пропорций и вязке отдельных частей. В результате изучения анатомии, понимания строения и функций отдельных частей, понимания целесообразности и логичности анатомического строения появляется и чувство живой формы у студентов. Решение - тональное.

Задача: пластическое построение фигуры, изучение мышц, моделирование объема тоном.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

Тема 32. Рисование гипсовой античной фигуры.

Выполняя задание, надо помнить, что при изображении стоящей фигуры центр тяжести определяют по вертикали, проведенной через яремную впадину (между ключицами) к стопе той ноги, на которую приходится большой упор. При равномерном упоре на обе ноги, вертикаль, опущенная из яремной впадины, проходит между ступнёй, примерно на равном расстоянии от них. Если упор перемещается на одну ногу, то яремная впадина при устойчивом равновесии находится на одной вертикали с пяточной костью ноги, на которую опирается натура. При неустойчивом равновесии вертикаль перемещается за пределы той части плоскости, которую занимают ступни. Если провести вспомогательные линии через коленные суставы, таз, поясницу, грудную клетку и плечевой пояс (на уровне ключиц), то видно, что при упоре на одну ногу направления этих линий будут различны. При рисовании спереди видна центральная, так называемая, белая линия торса, проходящая вниз от яремной впадины, по направлению грудной кости к пупку и далее к лобковому сочленению. На рисунке белая линия большей частью несколько изогнута. Её направление зависит от движения фигуры. Если при рисовании ноги наметить центральные осевые линии бедра, коленного сустава и голени, то окажется, что они размещены не на одной прямой, а под углами. Это нужно учитывать и при рисовании одетых фигур.

При установлении пропорции в античных статуях обычно за единицу измерения принималась высота головы при её прямом положении. Этой величине соответствуют расстояния от подбородка до линии, которую можно провести через соски, от этой линии до пупка и от пупка до лобкового сочленения. Ширина плечевого пояса равнялась примерно двум таким величинам. Лобковое сочленение намечалось на половине высоты фигуры или немного ниже. Величина ступни равнялась высоте головы.

Античные скульптуры создавались на основе строгого соблюдения установленных каноном пропорций, которые являлись результатом обобщения наблюдений натуры, поэтому они служат полезным объектом для изучения. Проведённое скульптором обобщение формы, одноцветность поверхности гипса, позволяющая легко улавливать разницу тонких переходов светотени, облегчают понимание законов построения и лепки форм человеческого тела. Рисование античных скульптур является подготовительным этапом при переходе к рисованию натурщиков.

Решение - тональное с фоном. Освещение - искусственное.

Задача: композиционное размещение, построение и лепка формы.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х70.

3 курс 6 семестр

Тема 33. Наброски фигуры человека.

Задание проводится с целью научиться закреплять и накапливать жизненные наблюдения в набросках и использовать их затем в работах по композиции. Набросок – это краткая, лаконичная передача общей характеристики натуры. В работе над наброском важно выделить главное, уметь обобщать форму, опуская второстепенные детали, точно намечая движение и пропорции натуры. Наброски развивают умение «работать отношениями», то есть передавать в рисунке не натуральную величину предметов, но пропорциональные масштабы всех их частей. В 15 – 20-минутных набросках рисующий даёт обобщённое реалистическое изображение натуры, решая задачи выявления движения, пропорций и общей характеристики форм. Полезно делать и пятиминутные наброски, в которых основной задачей ставить передачу движения натуры.

При более длительных сроках можно дать разметку крупных складок одежды (выполняя наброски одетой фигуры человека) подчёркивающих анатомическое строение и движение фигуры, а также распределение основных тканей.

Фигуры надо рисовать в различных движениях, с разными наклонами или поворотами

Задача: определение центра тяжести, постановка фигуры, нахождение основных пропорций и выявление движения, передача характерных особенностей натуры.

Материал: бумага, свободный.

Формат: свободный.

Тема 34. Рисование живой головы в ракурсе.

Изображение головы должно быть несколько меньше натуры и слегка сдвинуто к верху листа бумаги. Рисование головы в ракурсе обуславливается необходимостью наглядно показать, как изменяются одни и те же поверхности, образующие голову, в зависимости от того или иного их положения по отношению к глазу рисующего. Увеличение развертывающихся поверхностей, за счёт уменьшения сокращающихся будет особенно очевидно и понятно, если рисовать повороты и наклоны головы в последовательном порядке, по вертикальным и горизонтальным осям. В этом и другом случае нужно стараться, чтобы правильно намеченная крестовина сразу определяла положение головы в пространстве.

На рисунках головы в разных поворотах очень показательно будет местоположение уха. В профильном рисунке оно займёт место, близкое к середине головы, при приближении головы к трёхчетвертному повороту оно будет видно ближе к затылку; наоборот, если голова в профиль будет ещё более повёрнута от рисующего, то ухо будет смещаться по направлении уходящего профиля.

В рисунке необходимо дать наилучшее композиционное решение, верно, определить пропорции, объём большой формы головы и построить обобщённо форму частей лица, используя лёгкие светотеневые прокладки для выявления объема.

Решение - тональное. Освещение верхнее - боковое.

Задача: развить и закрепить представление об объёмном рисовании, показать построение в ракурсе форму головы и положение по отношению к линии горизонта, правильно найти пропорции, обобщённо проработать формы светотенью, выработать связанные с ним навыки и способы изображения.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 35. Рисование одетой полуфигуры (портрет с руками).

Выбираются натурщики с выразительными лицами, В постановках при подборе костюмов, аксессуаров можно выявить профессиональную характеристику изображаемого человека, например артиста, врача, шахтёра. Наряду с дальнейшим укреплением знаний и навыков, приобретённых студентами по изображению голов, на младших курсах ставится задача более углублённой характеристики натуры. Рисунки полуфигуры в курсе обучения развивают умение изображать голову и руки человека, основывая это приобретаемое мастерство на изучении конструкции, анатомии, перспективы и применении тона для выявления наиболее существенного в характере натуры.

Студенты работают также и над изображением складок одежды. Необходимо обратить внимание на закономерность расположения складок в зависимости от конструкции и анатомического строения тела. Вопрос об изображении складок очень важен, потому что в их трактовке должны иметь место определённые закономерности. Расположение складок зависит от различных материалов и различных точек прикрепления ткани. Более того, различные анатомические особенности тела человека, которые эти складки прикрывают, обязательно вызывают определённую закономерность их расположения. Освещение складок зависит от условий света в мастерской, от часа дня, когда выполняются рисунки. Решение - тональное. Освещение верхнее - боковое.

Задача: связь головы с плечевым поясом, более углублённая характеристика натуры.

Материал: бумага, свободный.

Формат: 50х60, 50х65.

Тема 36. Рисование одетой фигуры.

Портретная трактовка головы и рук. К этой работе предъявляются более высокие требования. Должна быть найдена портретная характеристика, которая продиктует и средства выражения. Должны быть продуманы и средства композиционного размещения.

В рисунке студенты должны проследить лепку формы в соответствии с анатомическим строением. Необходимо детально проработать форму, подчинив её целостному решению рисунка. И в этом рисунке обязательными условиями остаются нахождение пропорций, постановка фигуры и передача движения. Размер рисунка в данном задании желательно наметить, возможно, крупнее.

Наметив, общее положение фигуры и положив основные светотеневые отношения, надо ещё раз проверить правильность пропорций. Переходя к детальной проработке форм, следует освежить свои знания по пластической анатомии. Студенты приучаются также наблюдать, как складки одежды выявляют формы мышц и положения суставов.

Заканчивая детальную проработку тоном форм отдельных частей фигуры, надо там, где нужно, обобщить детали для достижения тонального единства. С этой целью проводится проверка правильности передачи тональных отношений. Надо установить самые темные и самые светлые места рисунка, распределив остальные тональности в той последовательности, какая имеет место в данных конкретных условиях постановки. И затем все мягкие полутоны, тени, рефлексы обобщить относительно большой общей тени.

Решение - тональное. Освещение верхнее - боковое.

Задача: обобщённое построение формы, умение работать различным графическим материалом.

Материал: бумага, свободный.

Формат: 50х70.

Тема 37. Рисование обнаженной женской фигуры.

При выполнении задания студент должен показать знание пластической анатомии.

Ставится фигура с упором на одну ногу. Решается задача большими формами, без механического оконтуривания. В рисунке необходимо соблюдать следующую последовательность: 1) определить масштабы будущего рисунка и соотношение размеров торса (с головой) и ног; 2) наметить направление основных осевых линий: направления плечевого пояса и пояса нижних конечностей, положение средней «белой» линии торса (при рисовании спереди) или позвоночника (при рисовании со спины), направления осевых линий конечностей, а также и ширину торса по отношению к высоте фигуры; 3) обобщённо построить все основные формы, уделив особое внимание положению ступней по отношению к линии центра тяжести; 4) продолжить детальное построение конкретных форм и лепку их светотенью.

Решение - тональное. Освещение верхнее - боковое.

Задача: ознакомление с пропорциями женской фигуры, построение фигуры, выражающей характер заданной позы с определённо выраженным наклоном костей таза и плечевого пояса.

Материал: бумага, графический карандаш.

Формат: 50х70.

Тема 38. Анатомическая фигура в движении.

Выполняется самостоятельно. Античные скульптуры создавались на основе строгого соблюдения установленных каноном пропорций, которые являлись результатом обобщения наблюдений натуры, поэтому они служат полезным объектом для изучения. Проведённое скульптором обобщение формы, одноцветность поверхности гипса, позволяющая легко улавливать разницу тонких переходов светотени, облегчают понимание законов построения и лепки форм человеческого тела. Рисование античных скульптур является подготовительным этапом при переходе к рисованию натурщиков.

Решение - тональное с фоном. Освещение - искусственное.

Задача: композиционное размещение, построение изображение мышц в перспективном построении фигуры и лепка формы.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

Тема 39. Рисование одетой фигуры в неглубоком пространстве.

Настоящее задание посвящено тональному объединению одетой фигуры с конкретными условиями среды. Яркое освещение стены, с которой связываются близкие по тону руки, отчасти лицо, обилие складок материи, свободно расположенных на различных по тону и фактуре частях одежды, делают эту постановку весьма поучительной для студентов.

Особое внимание надо уделить вопросу той общности задач, которая объединяет в данной постановке учебную работу по рисунку с соответствующими по живописи.

Следует помнить, что при рисовании несколькими студентами одной натуры с разных точек зрения меняется сложность постановки, и поэтому в разных работах часто требуются весьма различные композиционные и тональные решения. Задание, посвященное тональному объединению одетой фигуры с конкретными условиями среды. Яркое освещение постановки, введение складок материи, свободно расположенных на различных по тону и фактуре частях одежды, делают постановку весьма поучительной для студентов.

Решение - тональное с фоном. Освещение - искусственное.

Задача: объединить учебную работу по рисунку с соответствующими упражнениями по живописи.

Материал: бумага, свободный.

Формат: 50х65, 50х70.

4 курс 7 семестр

Тема 40. Зарисовки и наброски человека.

Зарисовки и наброски (от 20 до 30 минут) необходимо регулярно проводить на старших курсах с длительными постановками. Такие задания развивают умение целостно охватывать движение и характер модели, конструктивно подходить к изображению живой органической формы на основе анатомических знаний и строить изображение ракурсов, свободно изображая фигуры в пространстве. Подобные задачи воспитывают в студентах творческое, активное отношение к рисунку и заставляют их работать особенно целеустремленно и напряженно. Достоинством задания является то, что оно отучивает от вредной привычки задерживаться на условно схематично-линейном построении фигуры, оторванной от живого восприятия светотеневых тональных и пространственных отношений.

Материал: свободный.

Формат: свободный.

Тема 41. Рисунок усложненной гипсовой головы.

В рисунке используются более углубленные по сравнению с прошлыми задачами решения формы, конструкции и тона. Особое внимание в задании необходимо обратить на композиционное расположение головы на листе бумаги. Необходимо соблюдать заданный масштаб, чтобы рисующий, наметив верх и низ рисунка, не выходил из определённого вначале размера. Необходимо также, чтобы рисующие, приступая к заданию, каждый раз учитывали приобретённый опыт, укрепляли и развивали полученные навыки, на основании которых и решали новые задачи. Помнить, что при рисовании нужно исходить от общего во всем: и в форме, и в пропорциях, и в тоне. Весь процесс работы должен быть последовательным. На этом задании ещё раз нужно подчеркнуть необходимость одновременности проработки всех деталей без преждевременной обработки отдельных частей, чтобы иметь возможность сравнивать их друг с другом и работать отношениями.

При завершении рисунка головы следить за тем, чтобы рисунок тонально был не перечернён, поэтому очень важно соблюдать правильное тональное решение.

Решение - тональное с фоном.

Задача: необходимо отметить свободу, которая должна быть одним из необходимых качеств рисования на старших курсах.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х60, 50х65.

Тема 42. Рисунок полуфигуры человека с руками.

Задание имеет целью закрепление и углубление постановок на изучение характера натуры. В рисунке используются более углубленные по сравнению с прошлыми задачами решения формы, конструкции и тона. Выбираются натурщики с выразительными лицами, В постановках при подборе костюмов, аксессуаров можно выявить профессиональную характеристику изображаемого человека. Наряду с дальнейшим укреплением знаний и навыков, приобретённых студентами по изображению голов, на младших курсах ставится задача более углублённой характеристики натуры. Рисунки полуфигуры в курсе обучения развивают умение изображать голову и руки человека, основывая это приобретаемое мастерство на изучении конструкции, анатомии, перспективы и применении тона для выявления наиболее существенного в характере натуры.

Большое внимание уделяется изображению складок одежды. Необходимо обратить внимание на закономерность расположения складок в зависимости от конструкции и анатомического строения тела. Вопрос об изображении складок очень важен, потому что в их трактовке должны иметь место определённые закономерности. Расположение складок зависит от различных материалов и различных точек прикрепления ткани. Более того, различные анатомические особенности тела человека, которые эти складки прикрывают, обязательно вызывают определённую закономерность их расположения. Освещение складок зависит от условий света в мастерской, от часа дня, когда выполняются рисунки.

Решение - тональное. Освещение верхнее - боковое.

Задача: закрепление, изучение и углубление знаний в передаче характера натуры.

Материал: бумага, свободный.

Формат: 50х60, 50х65.

Тема 43. Рисунок головы натурщика.

Задание имеет целью закрепление и углубление постановок на изучение характера натуры. В рисунке используются более углубленные по сравнению с прошлыми задачами решения формы, конструкции и тона. Выбираются натурщики с выразительными лицами, В этой работе необходимо обратить внимание на технику применения графических материалов.

Рекомендуется предварительно посмотреть голову в различных поворотах, отметить её особенности, как в построении, так и в характере. Обратить внимание на композиционное расположение головы на листе бумаги, также соблюдать заданный масштаб, чтобы рисующий не выходил из определённого в начале размера. Проследить лепку формы в соответствии с анатомическим строением, детально проработать форму, подчинив её целостному решению рисунка. И в этом рисунке обязательным условием остаётся нахождение пропорций, Переход к детальной проработке форм, следует освежить свои знания по пластической анатомии. Заканчивая детальную проработку тоном форм, там, где нужно обобщить детали для достижения тонального единства. Установить самые тёмные и самые светлые места рисунка, распределив остальные тональности в той последовательности, какая имеет место в данных конкретных условиях постановки. И затем все мягкие полутоны, тени, рефлексы обобщить относительно большой общей тени.

Решение - тональное. Освещение - верхнее, боковое.

Задача: передача большой формы головы без лишних деталей, умение передавать характер натуры и свободное владение разнообразными графическими средствами.

Материал: бумага, свободный.

Формат: 40х50.

Тема 44. Рисунок фигуры человека в интерьере.

Выполняется самостоятельно. Можно поставить резко освещённую фигуру на фоне мастерской с гипсовой скульптурой, удалённой от источника света, или же с другими предметами, которые видны при слабом освещении.

В задании выдвигаются задачи, связанные с изображением предметов в пространстве при различном их освещении. В данном случае приходится учитывать, что предметы на расстоянии воспринимаются глазом более плоскими, чем в близи от рисующего. При решении этой задачи надо помнить, что фигура является как бы масштабом интерьера. Особое внимание надо уделить вопросу той общности задач, которая объединяет в данной постановке учебную работу по рисунку с соответствующими по живописи.

Решение - тональное. Освещение - верхнее, боковое.

Задача: грамотное рисование фигуры и вписывание ее в пространство интерьера, объединить учебную работу по рисунку с соответствующими упражнениями по живописи.

Материал: бумага, свободный.

Формат: 50х65, 50х70.

Тема 45. Рисунок фигуры в неглубоком пространстве.

Настоящее задание посвящено тональному объединению одетой фигуры с конкретными условиями среды. В рисунке используются более углубленные по сравнению с прошлыми задачами решения формы, конструкции и тона. Яркое освещение стены, с которой связываются близкие по тону руки, отчасти лицо, обилие складок материи, свободно расположенных на различных по тону и фактуре частях одежды, делают эту постановку весьма поучительной для студентов.

Следует помнить, что при рисовании несколькими студентами одной натуры с разных точек зрения меняется сложность постановки, и поэтому в разных работах часто требуются различные композиционные и тональные решения. Задание, посвященное тональному объединению одетой фигуры с конкретными условиями среды.

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

Решение - тональное с фоном. Освещение - искусственное.

Задача: картинность замысла, связь фигуры с элементами интерьера, стремление к передаче внутреннего состояния задуманного образа, подчиненность деталей, передача характера лица, выразительности жеста рук не снимаются, они остаются средствами портретной характеристики.

Материал: бумага, свободный.

Формат: 50х65, 50х70.

Тема 46. Рисунок обнаженной женской фигуры.

При выполнении задания студент должен показать знание пластической анатомии.

Ставится фигура с упором на одну ногу. Решается задача большими формами, без механического оконтуривания. В рисунке необходимо соблюдать следующую последовательность: 1) определить масштабы будущего рисунка и соотношение размеров торса (с головой) и ног; 2) наметить направление основных осевых линий: направления плечевого пояса и пояса нижних конечностей, положение средней «белой» линии торса (при рисовании спереди) или позвоночника (при рисовании со спины), направления осевых линий конечностей, а также и ширину торса по отношению к высоте фигуры; 3) обобщённо построить все основные формы, уделив особое внимание положению ступней по отношению к линии центра тяжести; 4) продолжить детальное построение конкретных форм и лепку их светотенью.

Решение - тональное. Освещение верхнее - боковое.

Задача: ознакомление с пропорциями женской фигуры, построение фигуры, выражающей характер заданной позы с определённо выраженным наклоном костей таза и плечевого пояса.

Материал: бумага, графический карандаш.

Формат: 50х70.

Тема 47. Рисунок обнаженной фигуры человека.

Работать над рисунком надо последовательно, расчленяя процесс изображения на отдельные этапы, органически связанные между собой. Можно выделить следующие этапы: компоновку, построение формы крупными плоскостями, детальную проработку формы и последующее обобщение в тоне.

Прежде всего, надо лёгкими штрихами определить общие размеры фигуры, найти композиционное размещение на листе бумаги. Изображение должно быть композиционно увязано с форматом листа. Найти удачное композиционное размещение очень важно. Когда композиция закончена, можно перейти к следующему этапу – построения формы. Каждая форма в натуре ограничена плоскостями и изогнутыми поверхностями, которые рисующий должен построить в пространстве на основе законов перспективы, передавая строение и форму каждой плоскости отдельно и взаимосвязь их в целом. В этом ему поможет лёгкая прокладка светотени.

При определении пропорций полезно вспомнить пропорции античных скульптур. Определив формы, пропорции и пространственное положение основных плоскостей, выявив тем самым конструктивное строение, надо перейти к построению деталей. Одновременно с линейным построением следует проводить обобщенный светотеневой разбор форм. Поверхности, находящиеся под прямыми лучами, будут самыми светлыми, те, на которые попадают скользящие лучи, - более тёмными, а совсем не получающие световых лучей окажутся в тени. Не следует прокладывать тени сразу в полную силу, чтобы оставить возможность для дальнейшей детальной проработки формы. Последовательно переходя от одного этапа к другому, надо каждый этап заканчивать тщательной самопроверкой. Для этого надо вести работу так, чтобы детали находились в равной степени законченности, тогда легче будет сравнивать их между собой. Правильный метод построения фигуры требует всестороннего изучения форм в пространстве, осмысленной работы над рисунком и определяет верный путь реалистического изображения натуры.

Решение - тональное с фоном. Освещение - верхнее, боковое.

Задача: студенты должны на практике показать умение вести работу над обнаженной фигурой человека.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х70.

4 курс 8 семестр

Тема 48. Сложный натюрморт в интерьере.

Сложный пространственный натюрморт. Настоящее задание посвящено тональному объединению натюрморта с конкретными условиями среды. В натюрморте следует уделить внимание освещению, решая светом пространство. Уметь последовательно вести работу над рисунком: компоновать в формате разнообразные предметы быта, передавать конструкцию, перспективное сокращение, композиционную связь между ними, тон, целостное видение натюрморта. Рисунок должен быть законченным, с детальной проработкой форм тоном.

Решение - тональное. Освещение верхнее - боковое.

Задача: 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, свободный.

Формат: 50х60, 50х65.

Тема 49. Рисунок усложненной гипсовой головы.

Задание имеет целью закрепление и углубление постановок на изучение характера натуры. В рисунке используются более углубленные по сравнению с прошлыми задачами решения формы, конструкции и тона. Рекомендуется предварительно посмотреть голову с различных сторон, отметить её особенности, как в построении, так и в характере. Обратить внимание на композиционное расположение головы на листе бумаги, также соблюдать заданный масштаб, чтобы рисующий не выходил из определённого в начале размера. Проследить лепку формы в соответствии с анатомическим строением, детально проработать форму, подчинив её целостному решению рисунка. И в этом рисунке обязательным условием остаётся нахождение пропорций, Переход к детальной проработке форм, следует освежить свои знания по пластической анатомии. Заканчивая детальную проработку тоном форм, там, где нужно обобщить детали для достижения тонального единства. Установить самые тёмные и самые светлые места рисунка, распределив остальные тональности в той последовательности, какая имеет место в данных конкретных условиях постановки. И затем все мягкие полутоны, тени, рефлексы обобщить относительно большой общей тени.

Решение - тональное. Освещение - верхнее, боковое.

Задача: передача большой формы головы без лишних деталей, умение передавать характер натуры и свободное владение разнообразными графическими средствами.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х60, 50х65.

Тема 50. Кратковременные рисунки фигуры в разных положениях.

Краткосрочные рисунки для упражнения в построении фигуры необходимо проводить в течение всех курсов наряду с длительными постановками. Такие упражнения развивают умение целостно охватывать движение и характер модели, конструктивно подходить к изображению живой органической формы на основе анатомических знаний и строить изображение ракурсов, свободно разворачивая фигуру в пространстве. Подобные задания воспитывают в студенте творческое, активное отношение к рисунку и заставляют работать особенно целеустремлённо и напряженно. Положительным качеством этих упражнений является и то, что они отучают от вредной и довольно распространенной привычки задерживаться на условно схематическом линейном построении фигуры, оторванном от живого восприятия светотеневых, тональных и пространственных отношений.

В постановке натурщику придана энергичная и четкая по своей пластической характеристике поза, что является обязательным условием, помогающим студенту найти выразительное решение.

В рисунке необходимо выразить характер и общее движение фигуры, передать развороты крупных объемов в пространстве и лаконично подчеркнуть элементы анатомического рельефа, закономерные для данной позы.

Можно проследить также нарастание напряжения тональных контрастов по мере приближения к источнику света. Места наиболее сильных переломов направлений поверхностей большой формы (так называемые ребра формы) слегка подчеркнуты протиранием резинкой тонированной бумаги.

Освещение верхнее, искусственное.

Задача: передача движения и характеристика пропорций фигуры.

Материал: бумага, свободный.

Формат: по указанию преподавателя.

Тема 51. Наброски фигуры человека.

Выполняется самостоятельно. Это задание развивает умение целостно охватывать движение и характер модели, конструктивно подходить к изображению живой органической формы на основе анатомических знаний и строить изображение ракурсов, свободно развивая фигуры в пространстве.

Подобные задания воспитывают в студентах творческое, активное отношение к рисунку и заставляют их работать особенно целеустремленно и напряженно. Достоинством этого задания является то, что они отучают от вредной привычки задерживаться на условно схематично-линейном построении фигуры, оторванной от живого восприятия светотеневых тональных и пространственных отношений.

Наброски надо выполнять различными материалами (соусом, тушью, акварелью, углём). Четкая и строгая техника штриховых зарисовок пером, мягкие переливы тонов при работе черной и коричневой акварелью, густой бархатистый тон углевых набросков и богатство переходов при работе красноватой сангиной – все это даёт огромное разнообразие возможностей в решении поставленных рисующим задач. Иногда для набросков применяют тонированную бумагу неярких цветов. Тогда светлые блики передают «ударами» белил или белого карандаша.

Наброски с натуры пером и кистью без предварительной разметки карандашом приучают к творческой дисциплине в рисунке, заставляют обдумывать нанесение каждого штриха, каждой линии.

Материал: бумага, свободный.

Формат: свободный.

Тема 52. Рисунок живой головы (мягкий материал).

Данное задание подытоживает курс изучения живой головы. Новым здесь является более свободная трактовка формы, с использованием в процессе работы различных материалов (соуса, туши, акварели, угля). Четкая и строгая техника штриховых зарисовок пером, мягкие переливы тонов при работе черной и коричневой акварелью, густой бархатистый тон углевых набросков и богатство переходов при работе красноватой сангиной – все это даёт огромное разнообразие возможностей в решении поставленных рисующим задач. Иногда для работы применяют тонированную бумагу неярких цветов. Тогда светлые блики передают «ударами» белил или белого карандаша.

Рисунок с натуры пером и кистью приучают к творческой дисциплине и заставляют обдумывать нанесение каждого штриха, каждой линии.

Рекомендуется предварительно посмотреть голову с различных сторон, отметить её особенности, как в построении, так и в характере. Обратить внимание на композиционное расположение головы на листе бумаги, также соблюдать заданный масштаб, чтобы рисующий не выходил из определённого в начале размера. Проследить лепку формы в соответствии с анатомическим строением, детально проработать форму, подчинив её целостному решению рисунка. И в этом рисунке обязательным условием остаётся нахождение пропорций, Переход к детальной проработке форм, следует освежить свои знания по пластической анатомии. Заканчивая детальную проработку тоном форм, там, где нужно обобщить детали для достижения тонального единства. Установить самые тёмные и самые светлые места рисунка, распределив остальные тональности в той последовательности, какая имеет место в данных конкретных условиях постановки. И затем все мягкие полутоны, тени, рефлексы обобщить относительно большой общей тени.

Решение - тональное. Освещение - верхнее, боковое.

Задача: передача большой формы головы без лишних деталей, умение передавать характер натуры и свободное владение разнообразными графическими материалами.

Материал: бумага, свободный.

Формат: 40х50, 50х60.

Тема 53. Рисунок обнаженной женской фигуры.

Ставится фигура с упором на одну ногу. Решается задача большими формами, без механического оконтуривания.

В рисунке необходимо соблюдать следующую последовательность: 1) определить масштабы будущего рисунка и соотношение размеров торса

(с головой) и ног; 2) наметить направление основных осевых линий: направления плечевого пояса и пояса нижних конечностей, положение средней «белой» линии торса (при рисовании спереди) или позвоночника (при рисовании со спины), направления осевых линий конечностей, а также и ширину торса по отношению к высоте фигуры; 3) обобщённо построить все основные формы, уделив особое внимание положению ступней по отношению к линии центра тяжести; 4) продолжить детальное построение конкретных форм и лепку их светотенью. Решение - тональное. Освещение верхнее - боковое.

Задача: внимательная обработка основных узлов человеческого тела, передача пластических особенностей женской модели, моделирование объема тоном. Мягкое моделирование форм женской фигуры дает возможность решать приближенные тональные отношения.

Материал: бумага, графический карандаш.

Формат: 50х70.

Тема 54. Рисунок обнаженной фигуры человека.

Выполняя задание, надо помнить, что при изображении стоящей фигуры центр тяжести определяют по вертикали, проведенной через яремную впадину (между ключицами) к ступне той ноги, на которую приходится большой упор. При равномерном упоре на обе ноги, вертикаль, опущенная из яремной впадины, проходит между ступнёй, примерно на равном расстоянии от них. Если упор перемещается на одну ногу, то яремная впадина при устойчивом равновесии находится на одной вертикали с пяточной костью ноги, на которую опирается натура. При неустойчивом равновесии вертикаль перемещается за пределы той части плоскости, которую занимают ступни. Если провести вспомогательные линии через коленные суставы, таз, поясницу, грудную клетку и плечевой пояс (на уровне ключиц), то видно, что при упоре на одну ногу направления этих линий будут различны. При рисовании спереди видна центральная, так называемая, белая линия торса, проходящая вниз от яремной впадины, по направлению грудной кости к пупку и далее к лобковому сочленению. На рисунке белая линия большей частью несколько изогнута. Её направление зависит от движения фигуры. Если при рисовании ноги наметить центральные осевые линии бедра, коленного сустава и голени, то окажется, что они размещены не на одной прямой, а под углами.

При установлении пропорций за единицу измерения принимается высота головы при её прямом положении. Этой величине соответствуют расстояния от подбородка до линии, которую можно провести через соски, от этой линии до пупка и от пупка до лобкового сочленения. Ширина плечевого пояса равняется примерно двум таким величинам. Лобковое сочленение намечается на половине высоты фигуры или немного ниже. Величина ступни равняется высоте головы.

Нельзя начинать фигуру по внешним контурам. При построении фигуры следует учитывать, что одни из поверхностей в перспективе сильно сокращаются, тогда как другие видны фронтально. При перспективном изображении сложных форм фигуры надо вспомнить правила построения в перспективе геометрических тел, взаимное пересечение их.

Процесс рисования фигуры резко разделяется на выполнение линейного рисунка и последующую тушёвку. Уже при построении фигуры, которое выполняется легкими штрихами, можно наметить наиболее крупные тени, с показом, как распределяется, так называемая линия тени, то есть граница наиболее густой тени у края освещенной поверхности, делящая формы на освещенную и затененную части. Тени нужно прокладывать не во всю силу тона, чтобы при дальнейшем уточнении рисунка не было необходимости снимать лишнюю черноту в рисунке.

Наметив общее построение фигуры и проложив основные светотеневые отношения, надо еще раз внимательно проверить правильность пропорций. Переходя к детальной проработке форм, следует освежить свои знания по пластической анатомии. При рисовании обнаженной фигуры спереди надо, прежде всего, выявить форму больших грудных мышц, передних зубчатых мышц, которые как бы переплетаются с верхними пучками косой мышцы живота, что хорошо заметно, когда рука натурщика приподнята, а также парных прямых мышц живота, имеющих характерные выпуклости, разделенные как бы перемычками. Надо также проработать в рисунке формы больших мышц области таза.

Рисуя ноги, надо внимательно разобрать строение коленных суставов, показать форму бедер с выступающими портняжными мышцами, проследить положение мышц и сухожилий голени, рельеф которой создают передняя большеберцовая мышца, икроножная, камбаловидная и разгибатели пальцев. При построении важно проследить положение внутренних и наружных лодыжек и «своды» голеностопных суставов.

На руках, в плечевой их части, из мышц более других обозначены под кожным покровом дельтовидная, двуглавая, внутренняя плечевая и трехглавая, а также мышцы предплечья.

Кисть руки сложна для изображения, поэтому рекомендуется, так же как и стопу, изучать ее отдельно.

Заканчивая отдельную проработку тоном форм отдельных частей фигуры, надо там, где нужно, обобщить детали для достижения тонального единства. Надо установить самые темные и самые светлые места рисунка, распределив остальные тональности в той последовательности, какая имеет место в данных конкретных условиях постановки. И затем все мягкие полутоны, тени, рефлексы обобщить относительно большой общей тени.

Решение - тональное с фоном. Освещение - верхнее, боковое.

Задача: студенты должны на практике показать итог полученных знаний в работе над обнаженной фигурой человека:

• композиционно размещение;

• построение;

• лепка формы;

• обобщённость и завершение рисунка.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х70.

Методические рекомендации.

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 является мощным средством эстетического развития, что является важным для дальнейшей работы.

Основным принципом над рисунком является длительное изучение натуры, наряду с длительными постановками выполняются кратковременные.

Работая с натуры, студенты развивают зрительную память и наблюдательность, учатся видеть типическое в окружающей действительности. Вся учебная работа по рисунку неразрывно связана с практическим изучение перспективы, пластической анатомии и законов распределения светотени на объёмной форме. Во время обучения студенты более глубоко изучают основы реалистического изображения натуры, усваивают методы работы над учебным рисунком.

Наибольшее внимание уделяется изображению человека – главного, наиболее сложного и содержательного объекта изобразительного искусства. Рисование человека проводится более глубоко и последовательно, на основе изучения пластической анатомии.

Успех в овладении рисунком зависит от внимательного и тщательного изучения натуры: её строения, пропорций, формы отдельных частей и их взаимосвязи. В рисунке необходимо добиваться исчерпывающего решения поставленных задач. Очень важно вырабатывать умение долго работать над одним рисунком. Это развивает способность многое замечать в изображаемой натуре.

Задания в контрольных работах усложняются постепенно: от наиболее простых объектов неживой натуры к сложному изображению фигуры человека.

Важен не только конечный результат при выполнении каждого рисунка, но, в первую очередь, те знания, которые приобретаются студентом в процессе работы.

Наброски и зарисовки так же, как и длительные рисунки, основываются на общих законах реалистического изображения натуры. При их выполнении важное значение имеет знание законов линейной перспективы.

Экзамен по рисунку состоит из самостоятельного выполнения работы на заданную тему в установленный срок. Знания и технические навыки по рисунку оцениваются в связи с требованиями, которые предъявляются студентам на разных курсах: внимание на композиционное размещение рисунка, на проявленное студентом умение строить на рисунке объёмы при помощи линейной перспективы и светотени, на понимание и умение передавать конструктивное построение формы, на правильность выявления характера, пропорций и тоновых отношений модели, на передачу различных материалов и на технику выполнения, а при рисовании головы и фигуры человека – на знание пластической анатомии. Учитывается умение вести работу последовательно, в соответствии с требованиями задания, а также уровень технических навыков.

Методическая разработка программы курса рисунок, цель теоретически обосновать каждое задание, связать его с предыдущим так, чтобы сложилась единая система постепенно нарастающих и усложняющих требований.

Задание над рисунком выполняются на натянутом бумагой планшетах, размером 40х50, 50х65, 50х70 (см).

Важно, чтобы студенты методически верно вели работу, с большой требовательностью относились к грамотности рисунка, передачи характера натуры и портретном сходстве.

4. Вид итогового контроля успеваемости

В конце первого семестра - **итоговая оценка**

В конце второго семестра – **экзамен**

В конце третьего семестра - **дифференцированный зачет**

В конце четвертого семестра - **экзамен**

В конце пятого семестра - **дифференцированный зачет**

В конце шестого семестра – **экзамен**

В конце седьмого семестра - **дифференцированный зачет**

В конце восьмого семестра - **экзамен**

5. Ориентировочные задания к итоговому контролю:

1 курс 1 семестр Натюрморт из крупных предметов быта в неглубоком пространстве.

1курса 2 семестр Рисунок гипсовой головы Сократа.

2 курс 3 семестр Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом.

2 курс 4 семестр Рисунок живой головы с плечевым поясом. Одетая полуфигура.

3 курс 5 семестр Рисунок гипсовой фигуры.

3 курс 6 семестр Рисунок одетой фигуры в неглубоком пространстве.

4 курс 7 семестр Рисунок обнаженной фигуры человека.

4 курс 8 семестр Рисунок обнаженной фигуры человека.

6. Критерии оценивания учебных достижений слушателей

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; - при рисовании головы и фигуры человека – на знание пластической анатомии; - 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; - при рисовании головы и фигуры человека – на знание пластической анатомии; - 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; - при рисовании головы и фигуры человека – на знание пластической анатомии; - 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. Барчай Е. **Анатомия для художников.** / Е Барчай. М.: ЭКСМО - Пресс,

2002. — 344 с.: ил.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord).

3. 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)**.**

4. Бриджмен Дж.Б. Человек как художественный образ. Полный курс анатомического рисования. / Джордж Б. Бриджмен. – М.: Изд-во ЭКСМО.,

2005. 352с; ил.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=226&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=226&mode=DocBibRecord)**.**

5. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. /

И.Т. Волкотруб. – М.: Высшая школа, 1988. – 191с.

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

6. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования головы человека. / Л. Гордон. –

М.: Изд-во ЭКСМО, 2004. – 120с.

[**http://www.rulit.me/books/risunok-tehnika-risovaniya-golovy-cheloveka-download-free-337705.html**](http://www.rulit.me/books/risunok-tehnika-risovaniya-golovy-cheloveka-download-free-337705.html).

7. 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).

8. 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)**.**

9. 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)**.**

10. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке: учебник для художников и художественно - промышленных училищ. / М. Ц. Рабинович. М.: Высшая школа, 1978, 208с.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord).

11. 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).

12. 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).

13. 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).

14. 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).

15. 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).