3 курс 5 семестр

Тезисный план-конспект

Тема 1. Рисование сложного натюрморта.

План:

С самого начала работы надо направить внимание студентов на объемно-пространственное восприятие натуры, помня, что объемные формы предметов определяются их конструктивным строением.

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

Освещать натюрморт надо так, чтобы свет способствовал выявлению объема предметов. Наиболее выразителен верхний боковой свет, источник которого расположен немного впереди натюрморта. С особым вниманием надо отнестись к композиции рисунка, так как в него должна войти часть интерьера, в которой расположен натюрморт.

Приступая к выполнению задания, прежде всего необходимо поместить изображение на листе бумаги, затем определить основные пропорции и форму предметов, проложить общие светотеневые отношения. Работа ведется одновременно над всеми предметами, их тональные отношения постоянно сравниваются, выявляется разница в тональных отношениях на матовых и глянцевых поверхностях, на раскрашенных предметах. Постепенно можно перейти к детальной проработке формы, а в заключительной стадии работы обобщить детали, подчиняя их целому и передавая характерные особенности натуры.

На всех стадиях работы над рисунком студенты внимательно изучают натуру, упорно ищут ответы на все возникающие вопросы, через решение которых лежит путь к успешному овладению изобразительной грамотой в области рисунка, путь к профессиональному мастерству.

Этапы работы:

1. На одном листе бумаги размещают сложный натюрморт.

2.Линейно - конструктивное изображение.

3.Детальна прорисовка формы с ведением тона.

4. Передача материальности и подведение итогов работы - обобщение.

Тезисный план-конспект

Тема 2. Рисование частей тела человека.

План:

Параллельно с теоретическим изучением пластической анатомии студенты рисуют части тела человека. Рисунки выполняются в нескольких различных поворотах на одном листе с рисунками скелета и гипсовых слепков.

При выполнении таких заданий необходимо обратить особое внимание студентов на анатомическое строение натуры, а так же на осознанное построение рисунка не только на основе наблюдений, но и знаний, тем самым увязывая прохождение теоретического курса анатомии с учебной работой по рисунку. Каждое рисование конечностей тела человека компонуется на отдельном формате.

Подводя, итог задания перед студентами ставятся следующие задачи:

1. В практике рисования способствовать выработке объемно-пространственного восприятия. Учить студентов во время рисования с натуры мыслить и рисовать формой, воспитывать понимание строение изображаемого.

2. Решать задачи тона и уметь работать отношениями, передавая целостность изображаемого. Уметь детализировать и обобщать детали.

3. Уметь рисовать, рассуждая, сознательно изучая натуру и таким образом, выработать умение рисовать от себя.

Постановка сделана таким образом, чтобы студенты могли с близкого расстояния охватить взглядом изображаемый объект. Искусственный верхний передний скользящий свет рассчитан на ясное обозначение, как объемных 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 ее восприятия. Задание сопровождается подробными объяснениями с показом анатомических пособий.

1. Общие сведения о скелете человека.

Основа строения фигуры в рисунке есть скелет. Скелет, как главная основа связи сохраняет соотношение частей, при которых равновесие не нарушается, а центр тяги соответствует плоскости опоры. Скелет человека состоит из черепа, позвоночного столба, грудной клетки, таза и двух пар конечностей верхних и нижних. Одни кости скелета соединены между собой швами - эти соединения неподвижные (кости черепа), вторые соединены хрящами - эти соединения малоподвижные (соединения ребер с грудиной и суставы).

2. Общие сведения о костях рук. Кости рук состоят из плечевой кости, локтевой и лучевой кости, костей запястья и кисти, пальцев (фаланг).

3. Общие сведения о костях ног. Кости ног состоят из бедренной, большеберцовой и малоберцовой костей, надколенной чашечки, кости предплюсны, плюсны пальцев (фаланг).

Этапы работы:

1. Композиционный поиск.

2. Рисование частей тела человека. Использование знаний конструкции и построения с введением тона.

3. Завершение задания. Подведение итогов.

Тезисный план-конспект

Тема 3. Рисование скелета человека.

План:

Конструкция и пропорции скелета влияют на пластическую характеристику человека. Поэтому, при рисовании скелета надо обращать особое внимание на строение костей, на пропорции и их взаимосвязь.

Приступая к работе, необходимо решить задачу компоновки рисунка на листе бумаги, а при построении скелета, верно, определить соотношение размеров всех частей. Когда будет намечена общая форма скелета и правильно определены пропорции, можно приступить к более детальному построению его частей.

1.Общие сведения о скелете человека.

Скелет - это конструктивная основа человека. Скелет, как главная основа связи, сохраняющая соотношение частей, при которых равновесие не нарушается, а центр тяги соответствует плоскости опоры. Скелет человека состоит из черепа, позвоночного столба, грудной клетки, таза и двух пар конечностей верхних и нижних. Одни кости скелета соединены между собой швами - эти соединения неподвижные (кости черепа), вторые соединены хрящами - эти соединения малоподвижные (соединения ребер с грудиной и суставы).

2.Детальний разбор частей скелета человека.

Сустав - это подвижное соединение костей, от которого зависит движение и пластика форм тела. Основанием туловища служит позвоночный столб, который имеет постоянные сгибы в области шеи, поясницы. В верхней части позвоночника находится грудная клетка, ее нижний отдел - реберная дуга состоит из хрящей: 7,8,9,10 ребра. Сверху на грудной клетке находится плечевой пояс. Внешний угол лопатки соединяется с плечевой костью руки, которая составляет плечевой сустав. Спереди сверху ребер к грудине прикрепляются ключицы изогнутой формы. Грудные концы ключиц принимают участие в создании яремной впадины - важный пункт при построении в рисунке плечевого пояса.

Определяются кости верхних и нижних конечностей. Верхние - плечо, предплечье, кисть руки. Нижнее - бедро, голень, стопа.

Таз состоит из четырех костей: 2 безымянных, крестца и копчика. Безымянные кости в свою очередь состоят из подвздошной, седалищной и лобковой костей, которые прочно соединены между собой.

Подводя, итог задания перед студентами ставятся следующие задачи:

1. В практике рисования способствовать выработке объемно-пространственного восприятия.

2. Учить студентов во время рисования с натуры мыслить и рисовать формой, воспитывать понимание строение изображаемого.

3. Уметь вести работу от общего к частному и от частного опять к обогащенному общему.

4. Решать задачи тона и уметь работать отношениями, передавая целостность изображаемого.

5. Уметь детализировать, не разрушая, а обогащая деталями общее.

6. Уметь обобщать детали и, обобщая, выявлять существенное, характерное.

7. Уметь рисовать, рассуждая, сознательно изучая натуру и таким образом, выработать умение рисовать от себя.

Тезисный план-конспект

Тема 5. Рисование гипсовой античной фигуры.

План:

В задании студенты должны показать умение компоновать рисунок, строить фигуру и определять ее пропорции, лепить объем средствами светотени, а при детализации рисунка умение сохранить целостное тональное решение.

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.

Ставится фигура на сером фоне при искусственном освещении, предельно выявляющем форму. Необходимо сосредоточить внимание на выявлении конструктивности пропорций и вязке отдельных частей.

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.

1.Особенности рисования гипсовой фигуры.

Рисование гипсовой фигуры начинается с изучения ее высоты, затем с помощью осевых линий намечается движение фигуры, наклон таза, туловища, плечевого пояса, шеи, головы. Первоначально строятся большие массы, не обращая внимание на детали. Чтобы передать постоянство фигуры на рисунке, надо определить центр тяжести, проводя вертикаль от яремной ямки до стопы опорной ноги. Эта вертикаль поможет определить положение головы, торса, верхних и нижних конечностей. Наметив наклон и пропорции шеи, строим большую форму головы, определяя ее наклон и поворот. Далее, намечаем направление и движение рук, положение локтевых суставов и кистей. При устройстве тазового пояса ориентиром станет лобковая кость. Нарисовав фигуру в общих чертах надо еще раз внимательно проверить пропорции частей и их взаимное положение, перспективное сокращение каждой из них. Если фигура изображается в связи с пространством, надо нанести большими планами предметы, находящиеся вокруг фигуры. После построения фигуры необходимо переходить к лепке формы с помощью светотени.

Задача постановки найти движение, пропорции и выделить формы тональными средствами. От студентов необходимо требовать художественной выразительности рисунка.

Этапы работы:

1. Композиционный поиск.

2. Рисование гипсовой фигуры с использованием знаний конструкции и построения с введением светотени.

3. Передача материальности и подведение итогов работы - обобщение.

Тезисный план-конспект

Тема 6. Наброски фигуры человека.

План:

Продолжительность над наброском – примерно 20-25 мин. Наброски с натурщиков выполняются в разных позах.

Основная задача: передача характерных особенностей натуры, её движений и пропорций.

Набросок – это краткая, лаконичная передача общей характеристики натуры. Работая над набросками, студент учится выделять главное, обобщать форму, опуская второстепенные детали, точно намечая движение и пропорции натуры. Очень полезно делать не только быстрые наброски, но и более длительные зарисовки, используя разный графический материал: сангину, угольный карандаш, гелевую черную ручку, акварель.

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 развивая фигуры в пространстве. Подобные задачи воспитывают в студента творческое, активное отношение к рисунку и заставляют их работать особенно целеустремленно и напряженно.

Достоинством этой задачи является то, что они отучаются от вредной привычки задерживаться на условно схематично-линейном построении фигуры, оторванной от живого восприятия светотеневых тональных и пространственных отношений.

Тезисный план-конспект

Тема 7. Рисование живой головы в ракурсе.

План:

Задание развивает у студентов чувство объемной формы. Умение применять перспективу с учетом расстояния от рисующего до натуры, сильное сокращение форм требуют большего понимания их конструкции, без чего невозможно передать сложный ракурс. Необходимо осознать характер рельефа формы, мысленно представляя линии сечения формы в любом направлении. Особое значение приобретает решение задачи пространства и перспективы сокращающихся форм

1. Общие сведения о голове.

Форму головы надо воспринимать в общих чертах: голова - как шар, шея - как цилиндр, нос - как призма, глаз - как шаровая выпуклость. Голова - это трехмерное объемное тело, напоминает форму яйца.

Профильная линия проходит через середину волосяного покрова, середину переносицы, основание носа, бантика губ, середину кости челюсти. Профильная линия делит голову на две симметричные части. Горизонтальные конструктивные линии делят голову на три равные части. Когда мы смотрим на человека снизу или сверху, части, которые приближены к нам, будут казаться больше, а те, что дальше - меньше. Сама голова станет как бы сокращенной. Такое изменение называется ракурсом. От французского «ракурс» - сокращать. Ракурс усиливает впечатление движения, делает рисунок более выразительным. Ракурсом называют также неожиданный поворот головы.

2. Размещение головы в ракурсе:

- голова находится на уровне наших глаз - в этом случае конструктивные линии будут параллельными;

- голова находится ниже глаз - в этом случае конструктивные горизонтальные линии будут направлены вниз;

- голова находится выше уровня наших глаз - в этом случае конструктивные линии будут направлены вверх.

Эти знания необходимы при построении голове в различном перспективном положении.

3. Размещение конструктивных линий при построении головы в ракурсе:

- при построении головы в ракурсе (вид снизу) конструктивные линии надбровных дуг, основание носа и подбородка должны быть округлые и своими вершинами обращены вверх;

- при построении головы в ракурсе (вид сверху) конструктивные линии обращены вниз. Низ раковины уха будет размещаться выше основания носа.

Подводя, итог задания перед студентами ставятся следующие задачи:

1. В практике рисования способствовать выработке объемно-пространственного восприятия. Учить студентов во время рисования с натуры мыслить и рисовать формой, воспитывать понимание строение изображаемого.

2. Уметь вести работу от общего к частному и от частного опять к обогащенному общему. Решать задачи тона и уметь работать отношениями, передавая целостность изображаемого. Уметь детализировать, не разрушая, а обогащая деталями общее. Уметь обобщать детали и, обобщая, выявлять существенное, характерное. Уметь рисовать, рассуждая, сознательно изучая натуру и таким образом, выработать умение рисовать от себя.

Тезисный план-конспект

Тема 8. Рисование одетой полуфигуры (портрет с руками).

План:

В этой постановке следует выбирать модель с четко выраженным характером, который может быть подчеркнут условиями постановки.

Задание имеет целью закрепление и углубление постановок на изучение характера натуры. Студенты также работают и над изображением складок одежды.

В постановках при подборе костюмов, аксессуаров можно выявить профессиональную характеристику изображаемого человека, например артиста, врача, шахтера. Наряду с дальнейшим укреплением знаний и навыков, приобретенных студентами по изображению голов, еще на младших курсах ставится задача более углубленной характеристики натуры. Нужно развить у студентов острую наблюдательность и показать, какими едва заметными и разнообразными средствами может быть достигнута яркая выразительность в передаче характера человека. Необходимо, чтобы рисующие, учитывали приобретенный опыт, укрепляли и развивали полученные навыки, на основе которых решали новые задачи. Весь процесс работы должен быть последовательным.

На этом задании еще раз нужно подчеркнуть необходимость одновременности проработки всех деталей без преждевременного заканчивания отдельных частей, чтобы иметь возможность сравнивать их друг с другом и работать отношениями. При выполнении от студентов следует требовать правильного тонального решения. Рекомендуется обратить внимание на трактовку одежды, выделить наиболее характерные, передающие движение фигуры складки. Следует помнить, что форма складок зависит от плотности и свойств различных тканей и от формы предметов, на которые ложатся складки. Складки на одежде человека зависят от анатомического строения его фигуры и от ее движения.

Подводя, итог задания перед студентами ставятся следующие задачи:

1. В практике рисования способствовать выработке объемно-пространственного восприятия.

2. Учить студентов во время рисования с натуры мыслить и рисовать формой, воспитывать понимание строение изображаемого.

3. Уметь вести работу от общего к частному и от частного опять к обогащенному общему.

4. Решать задачи тона и уметь работать отношениями, передавая целостность изображаемого.

5. Уметь детализировать, не разрушая, а обогащая деталями общее.

6. Уметь обобщать детали и, обобщая, выявлять существенное, характерное.

7. Уметь рисовать, рассуждая, сознательно изучая натуру и таким образом, выработать умение рисовать от себя.

Этапы работы:

1. Композиционное решение.

2. Линейно-конструктивное изображение.

3. Подробная прорисовка формы с введением тона.

4. Передача материальности и подведение итогов работы - обобщение.

Тезисный план-конспект

Тема 9. Рисование одетой фигуры.

План:

Кроме закрепления полученного опыта перед студентами ставятся углубленные задачи пространственного решения натуры, передачи психологического состояния человека.

Рисунок должен быть длительным, последовательно решающим все учебные задачи: композиционное размещение, построение формы, определение пропорций фигуры, лепку объема, разработку пространственного фона, передаче тональных отношений.

Нужно развить у студентов острую наблюдательность и показать, какими едва заметными и разнообразными средствами может быть достигнута яркая выразительность в передаче характера человека. Необходимо, чтобы рисующие, учитывали приобретенный опыт, укрепляли и развивали полученные навыки, на основе которых решали новые задачи. Весь процесс работы должен быть последовательным.

На этом задании еще раз нужно подчеркнуть необходимость одновременности проработки всех деталей без преждевременного заканчивания отдельных частей, чтобы иметь возможность сравнивать их друг с другом и работать отношениями. При выполнении от студентов следует требовать правильного тонального решения.

Рекомендуется обратить внимание на трактовку одежды, выделить наиболее характерные, передающие движение фигуры складки. Следует помнить, что форма складок зависит от плотности и свойств различных тканей и от формы предметов, на которые ложатся складки. Складки на одежде человека зависят от анатомического строения его фигуры и от ее движения.

Подводя, итог задания перед студентами ставятся следующие задачи:

1. В практике рисования способствовать выработке объемно-пространственного восприятия.

2. Учить студентов во время рисования с натуры мыслить и рисовать формой, воспитывать понимание строение изображаемого.

3. Уметь вести работу от общего к частному и от частного опять к обогащенному общему.

4. Решать задачи тона и уметь работать отношениями, передавая целостность изображаемого.

5. Уметь детализировать, не разрушая, а обогащая деталями общее.

6. Уметь обобщать детали и, обобщая, выявлять существенное, характерное.

7. Уметь рисовать, рассуждая, сознательно изучая натуру и таким образом, выработать умение рисовать от себя.

Этапы работы:

1. Композиционное решение.

2. Линейно-конструктивное изображение.

3. Подробная прорисовка формы с введением тона.

4. Передача материальности и подведение итогов работы - обобщение.

Тезисный план-конспект

Тема10. Рисование обнаженной женской фигуры.

План:

Предлагается постановка с верхним боковым искусственным освещением на светлом фоне. Ставится задача построения фигуры, выражающей характер заданной позы с опорой на одну ногу, с определенно выраженным наклоном костей таза и плечевого пояса. При рисовании мужских фигур, имеющих более четко выраженную мускулатуру, легче изучить анатомическое строение, однако рисуя женскую обнаженную фигуру, позволяет более уверенно справиться в дальнейшем с изображением одетой женской фигуры. Кроме того, мягкая моделировка форм женской фигуры дает возможность решать сближенные тональные отношения. Фигуру четко нужно поставить, связать ступни с плоскостью подиума, передать движение, живую форму с ее пластическими особенностями. Решается задача большими формами, без механического оконтуривания. Хотя в предлагаемом задании еще нет доведенного до большой тонкости решения деталей, однако основная конструкция фигуры должна решаться достаточно убедительно.

От студента требуется применение знаний по анатомии для построения фигуры человека. Фигура человека должна быть анатомически разобрана с соблюдением конструкции, пропорций и характера деталей, присущих модели, для того чтобы в рисунке фигуры студент не стушевывал и не копировал бы пассивно поверхность кожи, но осознанно решал детали, зная их анатомическое строение.

Рисунок должен быть длительным, последовательно решающим все учебные задачи: композиционное размещение, построение формы, определение пропорций фигуры, лепку объема, разработку пространственного фона, передаче тональных отношений. В задании также необходимо развить у студентов острую наблюдательность и показать, какими едва заметными и разнообразными средствами может быть достигнута яркая выразительность в передаче характера человека.

Подводя, итог задания перед студентами ставятся следующие задачи:

1. В практике рисования способствовать выработке объемно-пространственного восприятия.

2. Учить студентов во время рисования с натуры мыслить и рисовать формой, воспитывать понимание строение изображаемого.

3. Уметь вести работу от общего к частному и от частного опять к обогащенному общему.

4. Решать задачи тона и уметь работать отношениями, передавая целостность изображаемого.

5. Уметь детализировать, не разрушая, а обогащая деталями общее.

6. Уметь обобщать детали и, обобщая, выявлять существенное, характерное.

7. Уметь рисовать, рассуждая, сознательно изучая натуру и таким образом, выработать умение рисовать от себя.

Этапы работы:

1. Композиционное решение.

2. Линейно-конструктивное изображение.

3. Подробная прорисовка формы с введением тона.

4. Передача материальности и подведение итогов работы - обобщение.

Тезисный план-конспект

Тема 12. Рисование одетой фигуры в неглубоком пространстве.

План:

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. Рекомендуется обратить внимание на трактовку одежды, выделить наиболее характерные, передающие движение фигуры складки. Следует помнить, что форма складок зависит от плотности и свойств различных тканей и от формы предметов, на которые ложатся складки. Складки на одежде человека зависят от анатомического строения его фигуры и от ее движения.

Подводя, итог задания перед студентами ставятся следующие задачи:

1. В практике рисования способствовать выработке объемно-пространственного восприятия.

2. Учить студентов во время рисования с натуры мыслить и рисовать формой, воспитывать понимание строение изображаемого.

3. Уметь вести работу от общего к частному и от частного опять к обогащенному общему.

4. Решать задачи тона и уметь работать отношениями, передавая целостность изображаемого.

5. Уметь детализировать, не разрушая, а обогащая деталями общее.

6. Уметь обобщать детали и, обобщая, выявлять существенное, характерное.

7. Уметь рисовать, рассуждая, сознательно изучая натуру и таким образом, выработать умение рисовать от себя.

Этапы работы:

1. Композиционное решение.

2. Линейно-конструктивное изображение.

3. Подробная прорисовка формы с введением тона.

4. Передача материальности и подведение итогов работы - обобщение.

.