

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

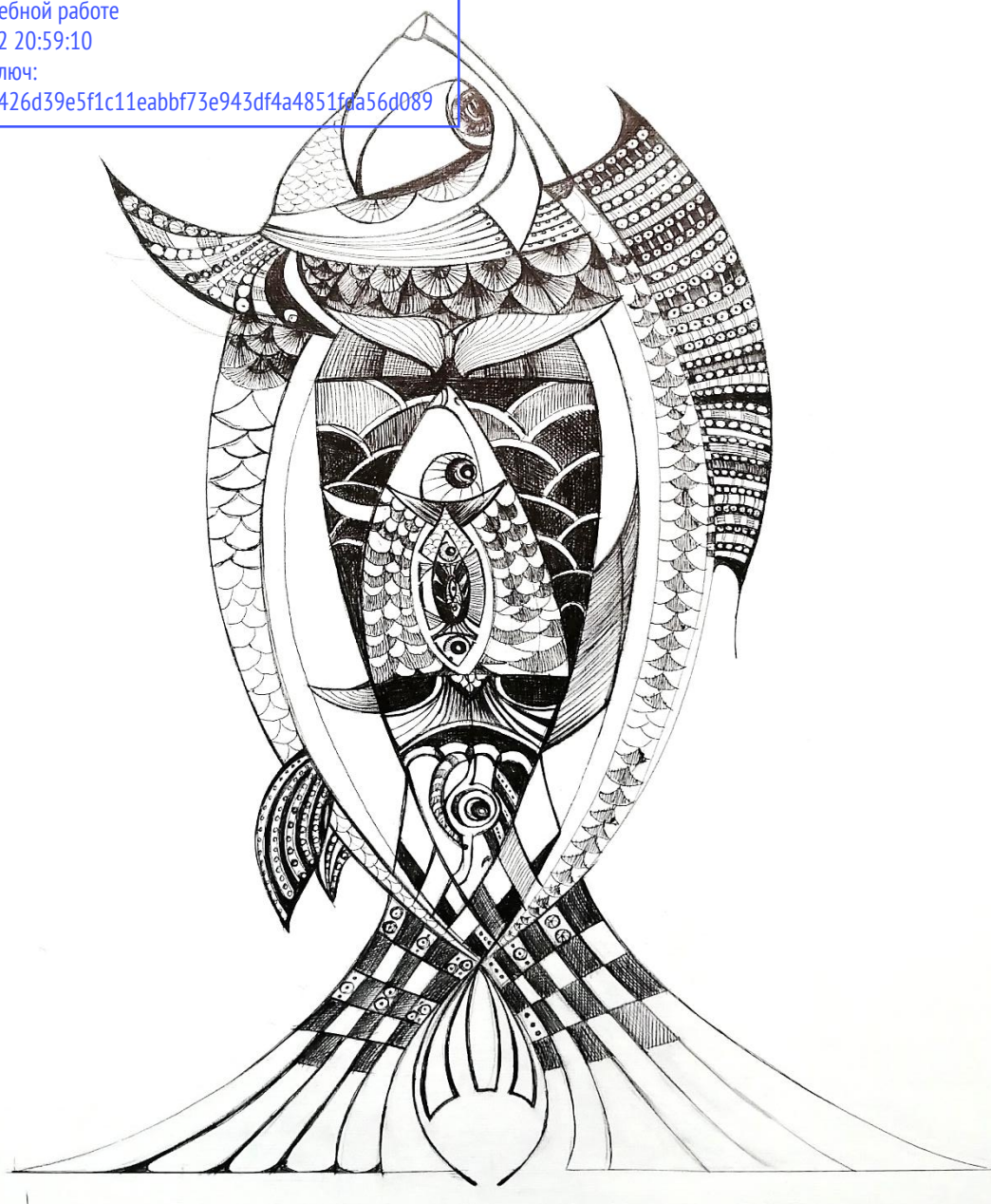
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна

Должность: проректор по учебной работе

Дата подписания: 21.09.2022 20:59:10

Уникальный программный ключ:

0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851faa56d089

РИСУНОК

Методические указания по выполнению лабораторных и самостоятельных работ по дисциплине «Рисунок и живопись» для студентов направления 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности профиль подготовки «Дизайн и индустрия моды»

Курск - 2021

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра дизайна и индустрии моды

СВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

15 " 05 2021 г.

РИСУНОК

Методические указания по выполнению лабораторных и самостоятельных работ по дисциплине «Рисунок и живопись» для студентов направления 29.03.05

Конструирование изделий лёгкой промышленности
профиль подготовки «Дизайн и индустрия моды»

УДК 687.112 (071.8)

Составители: О.В. Будникова

Рецензент:

кандидат культурологии М.М. Звягинцева

Рисунок [Текст]: методические указания по выполнению лабораторных и самостоятельных работ/ Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: О.В. Будникова Курск, 2021. –68 с. Библиогр.: с.65.

Содержат основные сведения по теории и практике рисунка, алгоритм работы над графической композицией; технологические приёмы и принципы рисунка при выполнении лабораторных работ по дисциплине «Рисунок и живопись». Даются необходимые теоретические положения, правила оформления и подачи рисунков и творческих работ.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утверждённой учебно-методическим объединением.

Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности очной и заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 15.03.2021. Формат 60x84 1/16.

Усл.печ.л. 4,1. Уч.-изд.л. 3,6 . Тираж 100 экз. Заказ. 450. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Содержание

Введение	4
1 Начальные сведения о рисунке	7
1.1 Средства художественной выразительности в рисунке...9	
1.2 Графические материалы, принадлежности и требования к ним.....	12
1.3 Общие методические рекомендации и стадии работы над рисунком.....	14
2. Лабораторный практикум по рисунку. Базовый уровень	17
Модуль 1. Основы рисунка. Натюрморт	
2.1 Лабораторная работа №1 «Рисунок. Натюрморт из геометрических тел» (6 ч).....	17
2.2 Лабораторная работа №2 «Рисунок. Натюрморт. Дрapiровки» (6ч).....	25
2.3 Лабораторная работа №3 «Рисунок. Натюрморт: аксессуары и дрapiровки» (6 ч)... ..	30
2.4 Лабораторная работа №4«Рисунок. Натюрморт декоративный» (6 ч).....	35
Модуль 2. Фигура человека. Рисунок с натуры и стилизация.	
2.5 Лабораторная работа №5 «Рисунок фигуры человека/частей тела человека» (6 ч).....	36.
2.6 Лабораторная работа №6«Рисунок фигуры человека. Рисование с натуры» (4 ч.).....	41
2.7 Лабораторная работа №7 «Рисунок фигуры человека. Стилизация фигуры человека» (2 часа)	
2.8 Лабораторная работа №8 Экзаменационная работа(10 ч.).....	46
Заключение	49
Рекомендательный список литературы	50
Краткий словарь терминов и определений	52

Введение

Целью освоения дисциплины «Рисунок и живопись» является овладение методами выполнения всех видов графических и живописных работ, выполняемых от руки с помощью карандаша, пера, кисти, пастели, угля, сангины, а также акварели, гуаши, темперы и других художественных материалов как важнейшей части профессионального обучения конструктора-дизайнера.

Задачи изучения:

- развивать культуру зрительного восприятия предметов и явлений окружающей действительности и произведений искусства;
- научить изображать предметы во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом их цветовых особенностей;
- развить зрительную память, научить работать по представлению и воображению;
- ознакомить с теоретическими основами рисунка, перспективы, теории теней, композиции;
- ознакомить с техниками рисунка и графическими художественными материалами.

В результате освоения курса студенты должны:

знать:

- приемы и методы исполнения рисунков (зарисовок, эскизов, графических композиций и т.д.);
- способы построения композиции рисунка и техники его исполнения;
- графические свойства средств, применяемых при выполнении рисунка;
- законы линейной и воздушной перспективы;

уметь:

- выполнять с натуры натюрморты из геометрических тел, предметов быта с драпировками;
- выполнять эскизные зарисовки;
- выполнять с натуры зарисовки различных объектов (манекена, фигуры человека);

владеть:

- методами работы с различными графическими материалами;
- способами компоновки предметов на листе;
- техникой выполнения краткосрочных набросков и долговременных постановок;
- способами построения предметов постановки с учетом линейной

перспективы,

- методами выявления объемно-пространственной конструкции изображаемых предметов,
- методами правильной передачи пропорциональных соотношений элементов композиции;
- способами изображения объема элементов композиции с помощью тона, передачи собственных и падающих теней предметов, работа светотональными отношениями - свет, тень, полутень, рефлекс, передача воздушной перспективы;

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомление с теоретическими основами рисунка, перспективы, теории теней, композиции;
- развитие восприятия, представления и творческого мышления в процессе выполнения графических работ;
- овладение техниками рисунка;
- выработка умения системно анализировать собственную работу, используя критерии академического рисунка.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучением данной дисциплины обеспечивается формирование следующих универсальных компетенций (УК):

- способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);
- способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6).

Качественное освоение методов и техник рисунка, выполнение самостоятельных графических работ предполагает осуществление студентами определённого ряда действий:

1. При раскрытии изучаемых тем лабораторных работ по рисунку рекомендуется использовать любую периодическую, учебную, учебно-методическую литературу и информационную базу интернет-ресурсов.
2. Деятельность студентов в рамках творческой работы носит комплексный характер. И предполагает не только выполнение графических листов: эскизов, зарисовок творческих источников, рисунков с натуры, технических эскизов, конструкций, но и проведение научного исследования в сфере искусства рисунка.

3. В рамках самостоятельной работы по предложенным темам студенты выполняют творческие графические работы по отработке навыков рисунка и разработке оригинальных дизайнерских композиций.

4. В рамках работы по поиску, необходимой для раскрытия темы, информации студенты составляют подробный словарь новых терминов и определений, с которыми им пришлось столкнуться при выполнении задания по соответствующей теме.

5. При написании реферата по выбранной тематике обязательно указывается актуальность темы, список использованных для раскрытия темы реферата, источников информации, оформленный в соответствии с требованиями стандарта университета.

6. В рамках самостоятельной работы по теме готовится подборка информационных, иллюстративных материалов: источников творчества, на основании изучения которых выполняются графические работы.

7. Готовится просмотр/собеседование по теме.

Защита лабораторных работ и оценка знаний студентов производится по результатам публичного просмотра по следующим критериям:

– от «24-48 баллов» выставляется, если студент продемонстрировал профессиональные навыки рисования, показал владение техниками рисунка: штриховкой, тушёвкой, шрафировкой; грамотные конструктивно-композиционные решения, соответствующие заданию; представил полный объем заданий и композиционно завершённых рисунков натуральных (аудиторных) постановок лабораторных работ, правильно и полно ответил на теоретические вопросы (проанализировал свои рисунки, представленные на просмотр);

– «до 24» выставляется, если студент показал слабые профессиональные навыки рисунка, слабое владение техниками рисунка: штриховкой, тушёвкой, шрафировкой; неправильное композиционное решение; представил неполный объем заданий и незавершённых рисунков натуральных (аудиторных) постановок лабораторных работ и правильно, но неполно ответил на теоретические вопросы (по анализу тем и рисунков, представленных на просмотр).

Рисунок – средство познания и изучения мира, средство отражения реальности посредством творческой переработки

информации, средство эмоционального воздействия на зрителя. Обучение рисунку составляет важнейшую часть профессиональной подготовки дизайнера, конструктора изделий лёгкой промышленности.

Хочется надеяться, что данные методические рекомендации помогут овладеть приемами и техниками рисунка, приобрести навыки эскизирования и в дальнейшем способствовать сознательному овладению процессом дизайн-проектирования.

1. Начальные сведения о рисунке

Рисунок – изобразительное начертание на какой-либо поверхности, сделанное от руки сухим или жидким красящим веществом (либо процарапанное твердым инструментом на более мягкой основе) с помощью таких выразительных средств, как линия, штрих, пятно. Различными сочетаниями этих средств в рисунке достигаются пластическая моделировка, тональные и светотеневые эффекты.

Рисунок является как самостоятельным видом искусства, так и вспомогательным средством для создания живописных, скульптурных, архитектурных, декоративных и других произведений. Рисунок играет немалую роль в различных видах деятельности человека. Примерами могут служить рисунки в учебниках, различные элементы оформления научных трудов, зарисовки технических деталей, эскизы костюмов и зарисовки деталей одежды, узлов обработки изделий и многое другое.

Как самостоятельная область творчества рисунок является главным видом графики.

Графика (греч. grapho – пишу, рисую) – вид изобразительного искусства, включающий рисунок и многообразный круг печатных художественных произведений. Иллюстрации в книгах, рисунки в журналах и газетах, плакаты, различные гравюры, почтовые и денежные знаки, эмблемы и многое другое.

В отличие от произведений печатной графики рисунок является единственным в своем роде, т. е. он не воспроизводится во многих равноценных экземплярах.

Рисунки могут различаться по технике, характеру, назначению, жанрам и темам. Станковый рисунок имеет самостоятельное значение как тщательно проработанное произведение, выполненное на мольберте (станке художника), на отдельном листе. Это рисунки различных жанров: пейзажи, портреты, натюрморты, рисунки на бытовую и историческую темы и т.д. По времени исполнения рисунки могут быть длительными и краткосрочными. В отличие от длительных рисунков в быстрых набросках и зарисовках художник фиксирует свое общее представление о натуре. В подготовительных рисунках-эскизах художники, скульпторы, дизайнеры воплощают первоначальные замыслы своих проектов.

Основные виды рисунка – набросок, эскиз, этюд – оформились в итальянском ренессансном искусстве в XV–XVI вв. в

практике подготовительной работы художников над произведением. Несколько позднее к ним добавился рисунок, созданный как самостоятельное произведение искусства.

Во Флоренции в XVI столетии понятие «искусство рисунка» (*arte del disegno*) стало синонимом искусства вообще. Именно рисунок оказался тем искусством, где ярче и непосредственнее раскрывается сила воображения художника, способность сочинять композиции «из головы». Теоретики искусства всячески подчеркивали близость изобразительного искусства другим свободным искусствам (музыке, поэзии), наукам, философии, стремясь вывести его из области ремесла, к которому его причисляли в предшествующие столетия.

Это сказывалось даже в терминологии: эскиз называли *pensiero* – мысль или *concetto* – концепция, замысел, *prima idea* – первая мысль, придавая ему значение платоновского первообраза. Все это сообщало рисунку интеллектуальные качества. В рисовании видели род интеллектуальной деятельности. С этим связано усложнение смыслового содержания рисунков, заключающих скрытую игру образами и смыслами. Законченные эскизы живописных композиций послужили образцами для графических произведений, носящих самостоятельный характер. Особенно это характерно для творчества художников-маньеристов XVI века¹.

Великими мастерами линейного рисунка, выполненного серебряным штифтом, были Ян ван Эйк, А. Дюрер, Рафаэль и др. Художником, блестяще владеющим графитным карандашом, в первой половине XIX века был французский художник Ж.-Д. Энгр. Русская школа XVIII и XIX веков также внесла много нового в технику рисунка (О. Кипренский, К. Брюллов). Например, выполнение работ на слегка желтой или голубой бумаге с использованием ее тона, что избавляло рисунок от излишней перегруженности листа. Рисунки В. Серова, Б. Кустодиева, В. Борисова-Мусатова, М. Врубеля представляют собой образцы мастерского сочетания разнообразных рисовальных материалов в одном листе.

Рисунок также подразделяется на академический и учебный.

Академический рисунок представляет собой многочасовую работу с подробной передачей конструкции и светотени объектов.

¹ Маркова Н. Искусство рисунка. Журнал Искусство № 23, 2008 г.

Такая система обучения сложилась с конца XVI века (в Академии художеств и художественных учебных учреждениях) и, как правило, включает копирование «оригиналов» признанных мастеров, рисование с гипсовых античных слепков и затем – с живой натуры.

Учебный рисунок представляет собой обширную область разнообразных заданий по рисованию геометрических тел, гипсовых орнаментов, разнообразных натюрмортов, объектов мира техники и природы, человека, пейзажа, архитектурных построек и др. Учебные задания по рисунку соответствуют программным задачам, их предлагается выполнять по мере нарастания сложности в специальных условиях под контролем преподавателя. Рисунок, включающий учебное рисование с натуры, рисование по памяти и воображению, составляет основу художественного образования.

1.1 Средства художественной выразительности в рисунке

Изображение предмета на бумаге должно вызывать, по возможности, зрительные ощущения, аналогичные тем, какие вызывает предмет, когда мы смотрим на него в действительности с определённой точки зрения и при определённых условиях освещения.

Только в этом случае зритель будет воспринимать изображение как правдивое, соответствующее опыту его зрительного восприятия и здравому смыслу. Рисунок в этом случае будет обладать качествами художественной выразительности².

Искусство рисунка, как и любое другое, имеет свой образный язык. К художественно-выразительным средствам рисунка относятся: *линия, штрих, пятно, светотень, тон.*

С помощью этих средств художники передают свое восприятие мира, делятся со зрителем тем, как они осмыслили и оценили увиденное.

Линия – это главное выразительное средство рисунка. Линия художника отличается от чертёжной. Ее эмоциональная палитра разнообразна: она может быть тонкой, изысканной и жесткой,

² Беда Г. В. Основы изобразительной графики.– М.: Просвещение. 1989. – С.7.

колючей, угловатой или решительной, смелой, дрожащей порывистой и неуверенной.

Линия имеет пространственный характер: она то усиливается, то ослабевает или совсем исчезает, а потом снова появляется и звучит во всю силу карандаша. Применение разных по характеру линий дает художнику возможность решать пластические и пространственные задачи.

Штрих– короткий след пера или карандаша, простейший элемент техники рисования. Под штриховкой³ подразумевается система повторяющихся в определённом ритме линий, штрихов и точек, а также их сочетания, которыми покрывается тот или иной участок графической композиции. Выделяют следующие виды штриховки: линейные, перекрёстные, полостные, шотландки, точечные, перовые, дуговые.

Различными по направлению и характеру штрихами передаются объемно-пластические и пространственные свойства объектов, их фактура. Системой штрихов можно создать выразительные эффекты динамики, света и тени.

Если контур линейного рисунка залить изнутри ровным цветом, получится силуэт –*пятно*.

Силуэт (от франц. silhouette; по имени французского министра XVIII в. Э. де Силуэта, на которого была нарисована карикатура в виде теневого профиля) – плоское цветное пятно на более темном или более светлом фоне.

Выразительность силуэта зависит от формы, положения и освещенности фигур и предметов. Пятно может выявлять бесконечное разнообразие состояний. С его помощью можно выразить не только форму, но и характер модели, сюжетную ситуацию.

Рисунок пятном может и не быть силуэтным. В нем могут использоваться градации тона, т.е. постепенные переходы от темного к светлому.

Перспектива (от лат. perspicere «смотреть насквозь») – искусство изображать на плоскости трехмерное пространство в соответствии с тем кажущимся изменением величины, очертаний,

³Будникова О.В. Художественно-графическая композиция [текст]: Курск 2010, С.– 37

четкости предметов, которое обусловлено степенью их отдаленности от точки наблюдения.

Перспектива подразделяется на *линейную* и *воздушную*.

Линейная перспектива – это кажущиеся размерные изменения в пространстве по контурам предметов, которые можно изобразить линией.

Воздушная перспектива – это кажущиеся световые изменения в пространстве, которые передают тоном и цветом.

Линейная перспектива имеет свои законы:

1. Если линии в пространстве параллельны, но их перспективы проходят через общую точку схода;
2. Вертикальные линии всегда вертикальны;
3. По мере удаления от картины равных отрезков их перспектива уменьшается пропорционально удалению;
4. Круг в горизонтальной плоскости приобретает форму овала.

Законы воздушной перспективы.

Воздушной перспективой называют кажущиеся изменения признаков предметов под воздействием воздушной среды и пространства.

1. Изображаем, так как видим, все ближние предметы видим подробно. А удалённые обобщённо. Так и рисуем.

2. Все ближние предметы воспринимаются чётко, а дальние неопределённо. Соответственно для передачи пространства контуры ближних предметов нужно делать резче, а дальних мягче.

3. Чем дальше находится предмет, тем кажется светлее, чем ближе, тем темнее так и изображаем. На большом расстоянии (пейзаж, например) светлые предметы кажутся темнее, а тёмные предметы светлее ближних. Так и рисуем.

4. Чем ближе предмет, тем он кажется объёмней. Это происходит из-за ярко выраженной светотени, когда предмет находится близко. Чем дальше находится предмет, тем он кажется более плоским. Для передачи пространства ближние предметы светотенью изображаем более объёмно, а дальние более плоско.

5. Все удалённые предметы покрываются воздушной дымкой, приобретают цвет этой дымки – фиолетовый, синий, голубой, беловатый. Для передачи пространства ближние предметы нужно изображать яркими, а удалённые - бледными.

6. Все ближние предметы кажутся многоцветными, а удалённые – одноцветными; то есть для передачи пространства все

ближние предметы нужно изображать разными по цвету красками, а удалённые – одинаковыми.

1.3 Графические материалы, принадлежности и требования к ним

Для выполнения рисунков используются многие инструменты и материалы. Наиболее пригоден обычный простой карандаш с графитным (графитовым) стержнем. Карандаши (от тюрк, «кара» - черный и «таш» - камень) бывают твердыми, мягкими, глянцевыми, матовыми, а также различных силы и цвета.

Еще в античную эпоху для рисования использовались свинцовые и серебряные штифты. В Средневековье к ним добавились оловянные из сплава свинца и олова. В эпоху Возрождения входит в употребление сланцевый итальянский карандаш. Популярности и распространению графитового карандаша способствовало открытие залежей графита в Англии и Италии. Однако первые графитные карандаши плохо держались на бумаге и пачкались. В 1720 г. француз Н. Конте предложил обрамлять графитные стержни деревянными дощечками, чтобы уменьшить их ломкость и сделать более удобными в работе. Графитный карандаш хорошо держится на поверхности бумаги и легко стирается ластиком. При рисовании графитным карандашом на первых этапах рисунок следует вести очень легко, без нажима.

Ровное покрытие поверхности, листа определенным тоном достигается с помощью штрихов, нанесенных в одном направлении. Чтобы получить плавный переход тона от темного к светлому, штрихи наносят чаще или реже, усиливая или ослабляя нажим на грифель.

Основные материалы для рисунка.

1. графитный карандаш
2. цветные карандаши
3. уголь
4. сангина
5. соус
6. пастель
7. сепия

Графитные карандаши выпускаются различных степеней твердости. Отечественные карандаши имеют 13 степеней твердости, более твердые обозначаются буквой Т (от Т до 7Т),

более мягкие – буквой М (от М до 5М). Импортные карандаши обозначаются соответственно Н и В.

Для рисования наиболее подходят относительно мягкие карандаши марок ТМ, М, 2М – 5М. С их помощью можно делать линии различной толщины и диапазон тоновых градаций от самого светлого до почти черного, что достигается штриховкой.

Уголь отличается большими выразительными возможностями. Он изготавливается обжигом веточек или обструганных палочек различных пород дерева. Степень мягкости угля обуславливается обжигом и породой дерева.

В зависимости от характера заточки угля можно не только получить тонкие, четкие линии, но и закрыть большую плоскость. Техника работы углем разнообразна, она может носить и графический и живописный характер. Уголь дает глубокий бархатистый черный цвет и различные тональные переходы. Однако уголь легко осыпается, поэтому рисунки следует закреплять специальным фиксатором.

Другим мягким графическим материалом является *сангина*. Сангина (от франц. sanguine, от лат. sanguineus – кровавый) – материал в виде палочки-карандаша без оправы.

Натуральным кроваво-красным минералом рисовали еще в пещерах палеолита. В эпоху Возрождения в Европе применялась натуральная сангина – так называемый красный мел. В настоящее время чаще используют сангину, приготовленную искусственно. Она имеет различные оттенки красного – от светлого до красно-коричневого и фиолетового; наносится «штрихом» или в «растущёвку» (штрих легко растирается ватой, поролоновой губкой), что позволяет добиться разнообразия в тоне.

Перо, часто сочетающееся с размывкой или подцветкой, дает богатые возможности для изящного каллиграфического рисунка.

Система рисунка пером во многом сходна с карандашной техникой, но в отличие от последней рисунки трудно исправить, так как раствор красителя глубоко проникает в структуру бумаги. Рисование пером хорошо развивает руку и глаз, но требует собранности, внимания, аккуратности и точности.

1.3 Общие методические рекомендации и стадии работы над рисунком

Работа над рисунком начинается с композиционного размещения изображения на листе /формате бумаги. Предварительно студент должен осмотреть натуру со всех сторон и определить, с какой точки зрения выгоднее (эффективнее) смотрится постанова. Прежде чем приступить к рисунку, студент зрительно знакомится с натурой, а затем переключает внимание на ее пропорции, отметить ее характерные особенности, понять ее строение, характер формы, освещение. Такое предварительное наблюдение натуры служит ступенью к детальному анализу объекта.

Рисунок натюрморта нужно начинать легкими штрихами. Стараться избегать преждевременной загрузки листа ненужными пятнами и линиями. Форма прорисовывается обобщенно и схематично. Выявляется основной характер большой формы.

На первых порах большую трудность для студента представляет определение границ изображаемого. Для этого можно пользоваться видоискателем – кусочком картона или бумаги, в котором вырезано небольшое прямоугольное отверстие (по формату планшета для рисунка). Глядя через видоискатель, можно выбрать композицию будущего рисунка.

Итак, рисунок начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги, устанавливаются основные пропорции, и намечается общий вид натуры. Определяется пластическая характеристика главных масс. На этом этапе работы студент должен научиться видеть основную форму предмета.

Всякий предмет наряду с главными своими частями имеет большое количество второстепенных деталей. Чтобы детали не отвлекали внимание от основного характера формы, предлагается студенту прищуривать глаза так, чтобы форма смотрелась как силуэт, как общее пятно, а детали исчезали. Следующим этапом становится конструктивное выявление формы предметов при помощи линий. Разная толщина контрастной линии позволяет выявить воздушность перспективы, конструкцию. Предметы должны выглядеть прозрачными, стеклянными.

Затем начинается пластическая моделировка формы тоном и детальная проработка рисунка. Проработка деталей также требует определенной закономерности – каждую деталь надо рисовать в связи с другими. Рисуя деталь, нужно видеть целое. Стадии проработки деталей активного анализа форм, выявление

материальности натуры и взаимоотношения предметов в пространстве – самый трудоемкий этап работы. Этот этап менее эмоциональный, чем начало и конец работы, но ответственный, потому что здесь нужно вложить максимум упорного труда, мобилизовать все свои знания и способности. Студенты на этом этапе должны, используя законы перспективы (как линейной, так и воздушной), строить изображения на основе точного анализа отношений между всеми элементами формы.

На следующей стадии работы происходит детальная характеристика натуры: выявляется фактура модели, передается материальность предметов (гипс, ткань), рисунок тщательно прорабатывается в тональных отношениях.

Когда все детали отрисованы и рисунок тщательно промоделирован тоном, начинается процесс обобщения. Это последняя и ответственная стадия работы над рисунком. На этом этапе студент подводит итоги проделанной работы: проверяет общее состояние рисунка, подчиняет детали целому, уточняет рисунок в тоне (подчиняет свет и тени, блики, рефлексы и полутона общему тону). На заключительном этапе работы желательно опять вернуться к свежему, первоначальному восприятию.

Необходимо на каждом этапе рисования периодически устраивать мини просмотры. Отставлять свои планшеты с рисунками на большее, чем на вытянутую руку расстояние. Желательно на уровень постановки.

Необходимо и «отдыхать» от натурной постановки или создаваемой композиции. Глаза не должны привыкать к рисунку. Рекомендуется, для снятия напряжения смотреть некоторое время в окно (переключить видимую картинку), отвлечься от процесса рисования.

Работа начинается с рисунка натюрморта, состоящего из простых геометрических или геометризированных тел, то есть подразумевается, что самая сложная форма состоит из простых элементов и может решаться геометрически. Следовательно, многие законы изображения простых тел вполне применимы для изображения сложных тел.

Основные требования к академическому рисунку.

1. Правильное композиционное расположение рисунка на формате листа.

2. Линейное построение формы с учетом законов линейной и световоздушной перспективы.

3. Выявление объемно-пространственного и конструктивного строения изображаемых объектов основными художественно-выразительными средствами рисунка.

Обязательные технологические условия:

- 1) выполнение рисунка в данной последовательности: общий контур/масса – детализация – обобщение;
- 2) стадийная одновременность работы на всем поле формата – на любом этапе работа представляется законченной;
- 3) использование карандашей различной твердости/мягкости.

Знать требования к учебному рисунку необходимо, так как именно они составляют основные критерии оценивания законченного рисунка натурной постановки⁴, «рисунка по-памяти» или «по представлению».

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое рисунок?
2. Какую роль играет рисунок в различных видах изобразительного искусства и деятельности человека?
3. Расскажите о выразительных средствах в рисунке.
4. Перечислите художественные материалы для рисунка и назовите их особенности.
5. Каких художников, мастеров рисунка Вы знаете?

2. Лабораторный практикум. Базовый уровень

⁴Постановка – объекты рисования, специально установленные на подиуме, освещенные и имеющие фоновое пространство.

Модуль № 1. Основы рисунка. Натюрморт.

2.1 Лабораторная работа №1 «Рисунок. Натюрморт из геометрических тел» (4 ч.)

Вид занятий: рисование с натуры.

Цель работы – изучить законы линейной и воздушной перспективы. Развить практические навыки в рисовании объемных геометрических тел.

Материалы:

графитовые карандаши различной твёрдости/мягкости (ТМ, М, 2-4М); ватман формата А2-3 (3 листа); планшет (формат А2); ластик.

Содержание работы.

Теоретические сведения

Выполнение рисунка натюрморта из геометрических тел.

Задание является вводным и знакомит студентов с базовыми требованиями к учебному рисунку.

По законам линейной перспективы выполнить схематичное построение (зарисовки) различных геометрических тел: шара, куба, цилиндра, конуса, располагая их на разном удалении от линии горизонта, выше и ниже линии горизонта (рис.1).

Сделать анализ: наметить оси симметрии, показать образующие и точки схода линий к горизонту. При построении тел вращения особое внимание уделять перспективе окружностей, т.е. рисованию эллипсов.

Использовать вспомогательный материал: несколько бумажных кругов, нанизанных на стержень, проволочный каркас куба. Для наиболее грамотного композиционного размещения на формате листа можно использовать видоискатель.

Графическая работа

Методические рекомендации. Основные приёмы выполнения натюрморта из геометрических тел

1. Приступая к рисованию, необходимо обратить внимание на подготовку планшета⁵ для рисунка. Бумага (плотный ватман) должна иметь легкую поверхностную фактуру.

⁵Планшет– это прямоугольная или квадратная доска разных размеров. Иногда планшеты делаются из клееной фанеры, которая крепится на каркасную основу.

В последующем, при выполнении творческих работ(и для отработки индивидуального стиля рисунка), используется тонированная бумага с более выразительной фактурой (холст, скорлупа, дерево) и различные сухие изобразительные художественные материалы: уголь, сангина, соус, пастель.

Размер листа: не более 40х60 см (формат А2) удобен тем, что в процессе рисования все изображение чуть умещается в поле зрения и его точность проще контролировать.

Бумагу на планшет натягивают при помощи клея ПВА или крепят кнопками (если позволяет структура планшета). Каркас даёт жесткость и остается ровным, даже если соприкасается с водой. Планшеты служат для создания профессиональных работ.

2. Рисунок нужно располагать не ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. При работе целесообразно отходить от рисунка или оставлять его на небольшое расстояние, чтобы рассмотреть издали и сравнить с постановкой. Этот прием позволяет более явно увидеть свои ошибки или удачные фрагменты.

3. Объект рисования (натюрморт, модель) должен располагаться чуть левее/правее рабочего места рисующего на таком расстоянии, с которого его можно охватить взглядом в целом. Чем крупнее постановка, тем больше расстояние должно быть между рисующим студентом и изображаемым объектом. Постановки, состоящие даже из минимального количества предметов, при наблюдении с разных позиций имеют различные композиционные соотношения. И нужно быть внимательными, чтобы избранный ракурс рисования не «ломал» форму и не искажал пространство.

4. Плоскость рисунка должна располагаться перпендикулярно к центральному лучу зрения рисующего (это самое короткое расстояние от глаза до центра плоскости рисунка).

5. Успешному ведению работы способствуют правильные навыки рисунка/композиции, которые отрабатываются в процессе учебного рисунка. Необходимо отвыкнуть держать карандаш как ручку для письма. Легкое проведение линии, свобода штриховки во многом достигаются за счет манеры правильно держать карандаш. Кисть руки должна свободно двигаться над бумагой, слегка прикасаясь к рисунку кончиком карандаша, усиливая это прикосновение в местах, где нужна более темная линия. Во время работы рука находится на весу так, чтобы не смазывался рисунок и

минимально закрывалась рабочая плоскость листа. Опору можно делать лишь на слегка согнутый мизинец.

Размерные соотношения устанавливаются и проверяются визированием⁶ с помощью карандаша в вытянутой руке.

6. В процессе работы над постановкой происходит привыкание к рисунку, притупляется внимание к ошибкам. Поэтому необходимо делать перерывы, отставляя планшет на уровень постановки, анализировать форму и фон. Можно понаблюдать за работой рядом находящихся студентов. Полезно пользоваться зеркалом, которое отражает рисунок в обратном изображении, смотреть на рисунок «вверх ногами».

Устранение «слепоты» рисующего достигается внимательным сопоставлением рисунка с натурой. Консультации преподавателя, обращающего внимание на дефекты изображения, направлены на обучение студента самостоятельно видеть и исправлять их.

Последовательность работы над рисунком натюрморта.

1 этап. Поиск композиции.

2 этап. Определение перспективы основных форм и пропорций.

3 этап. Уточнение перспективы основных форм.

4 этап. На основе точно найденных перспективных направлений, с помощью различных осевых вспомогательных линий подробно анализируются пропорции и строение всех форм (рис.2).

5 этап. Легкой штриховкой определяются светотеневые характеристики форм.

6 этап. Завершение детальной светотеневой моделировки всех объектов.

Строгая логическая последовательность ведения рисунка постигается не сразу, а в результате длительной практической работы.

В рисунке геометрических тел ставятся задачи объемного построения форм, показа их пространственной и масштабной взаимосвязи (рис.2).

В данном рисунке следует четко и энергично выявить форму средствами линейного построения и светотени (образец штриховки шара и светотеневой подачи формы представлен на рис. 3). При этом следует избегать чрезмерной жесткости контуров и

⁶ Метод визирования – проверка пропорций природы при помощи карандаша.

однообразно серого тона, не допуская в то же время излишней черноты рисунка, неряшливо-небрежной и грубой штриховки.

Рекомендуется работать поэтапно, по всей поверхности бумаги, а не от «куска», широко и смело, добиваясь качества технического исполнения рисунка. Суть работы над светотенью заключается не в раскрашивании рисунка, а в активном выявлении формы.

Чтобы по возможности быстрее достичь необходимых и разнообразных навыков в художественной подготовке, стоит так же внимательно изучать и осваивать достижения других, не стесняясь копировать индивидуальный стиль и манеру художников.

Заметность штриха и прозрачность белой бумаги сквозь его решётку придает живость рисунку и наполняет воздухом. Округлую форму необязательно выявлять дугообразными штрихами. Достаточно того, что прямой короткий штрих будет касательным к воображаемой округлости формы, а многократное перекрытие таким штрихом формы дает необходимое впечатление об объеме предмета. Сетчатый штрих не должен иметь рисунок решётки, пересечений под прямым углом.

Предпочтительно изображенные на рисунке предметы ограничивать не контурной, проволочной линией, а разноосвещенными плоскостями. Полезно научиться пользоваться ластиком как средством рисования, а не только для ликвидации ошибок или лишних линий. Для выборки сильного взятого тона можно воспользоваться кусочком хлебного мякиша.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

– Натюрморт с геометрическими телами (*рис.4*), оформленный в рамку или паспарту;

– папка – *сопровождающий материал к лабораторной работе (титул лабораторной работы, зарисовки, наброски).*

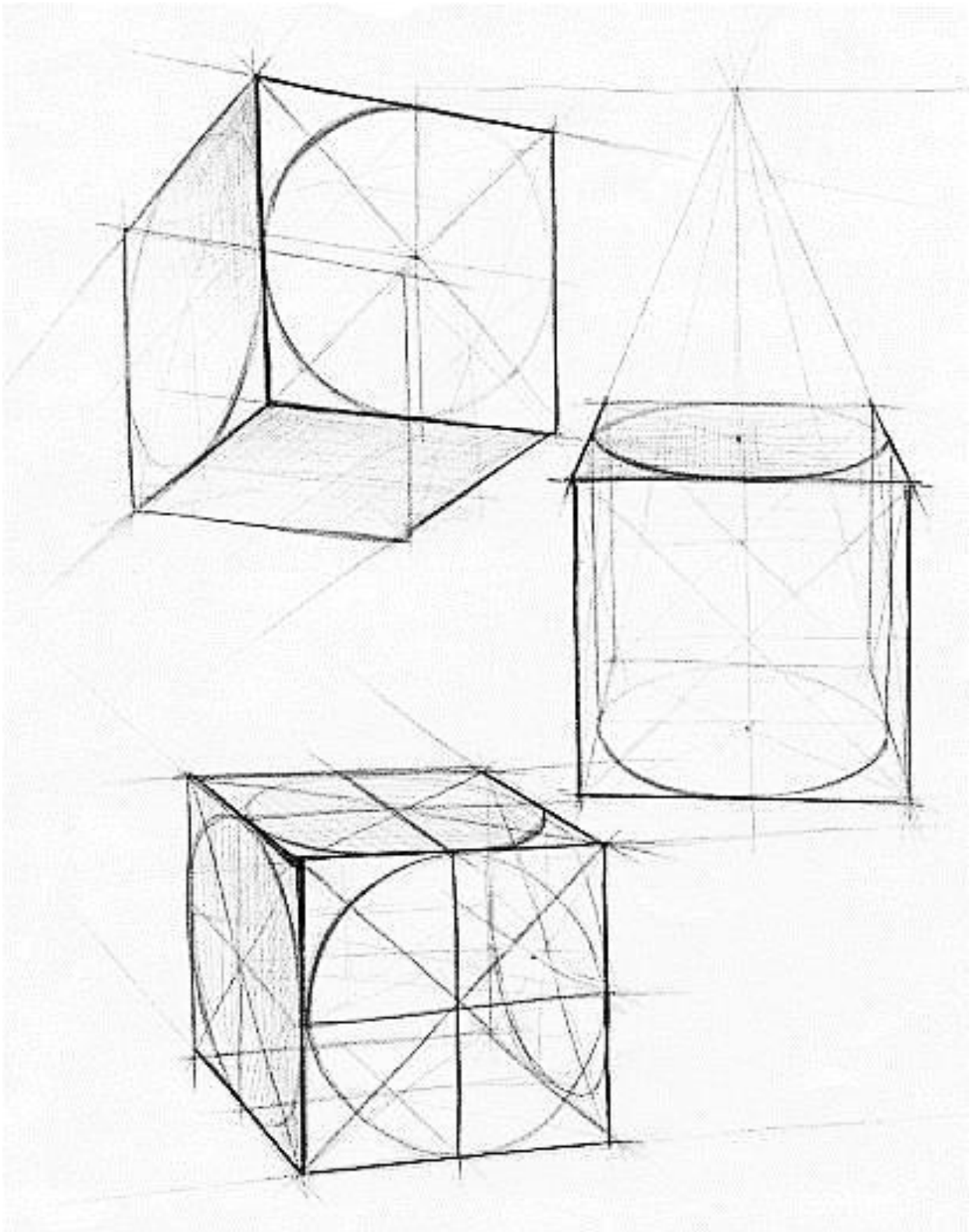

Рисунок 1 – Рисунок куба в различных ракурсах

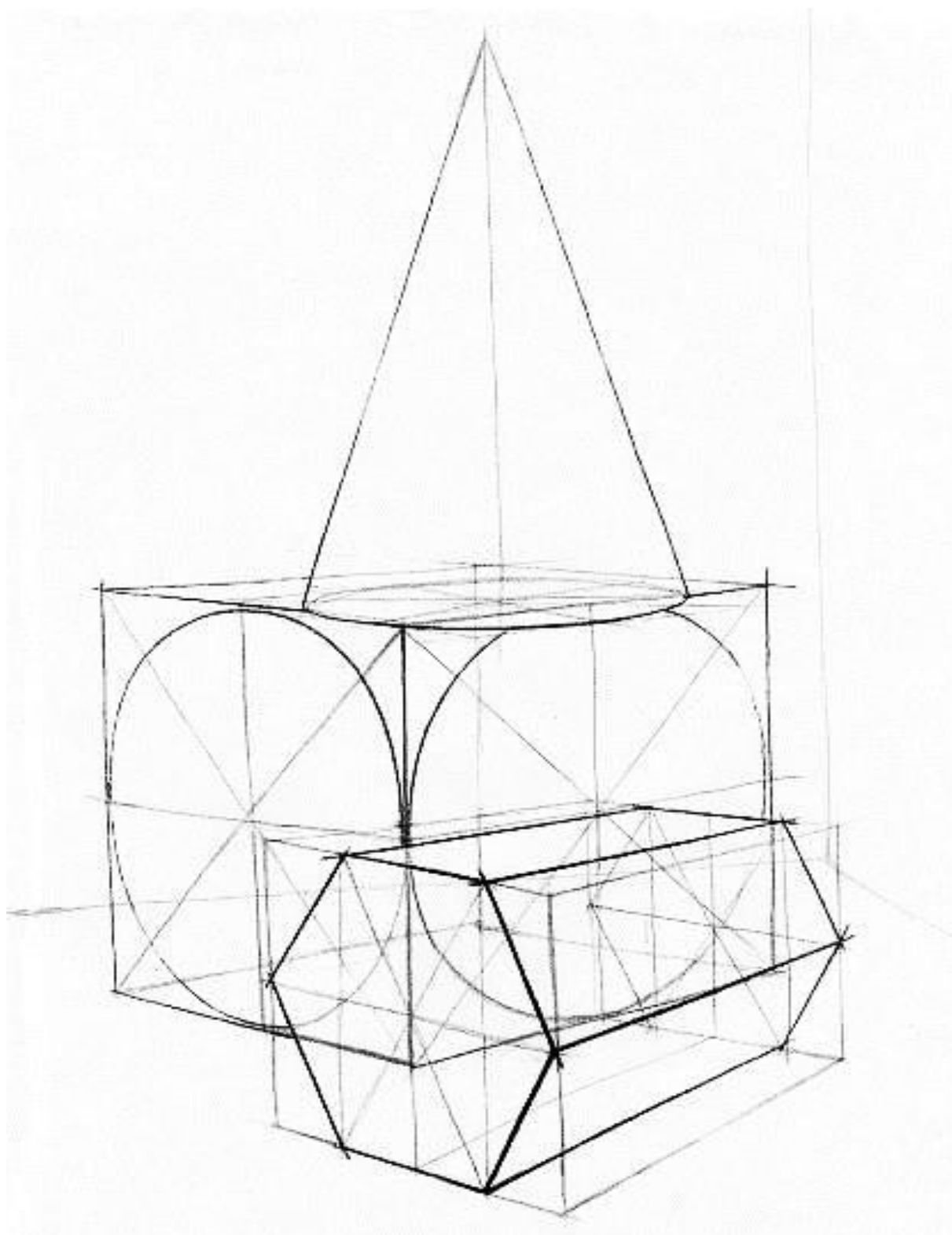

Рисунок 2 – Натюрморт из геометрических тел

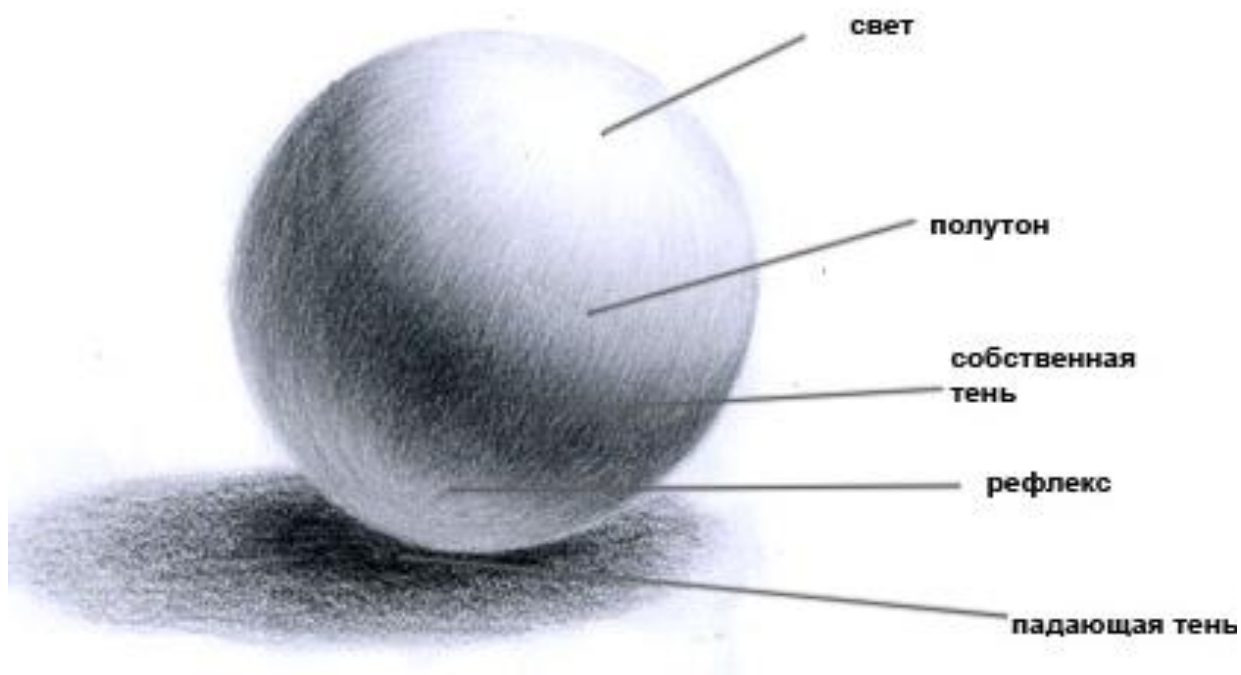

Рисунок 3– Анализ светотеневой разработки рисунка шара

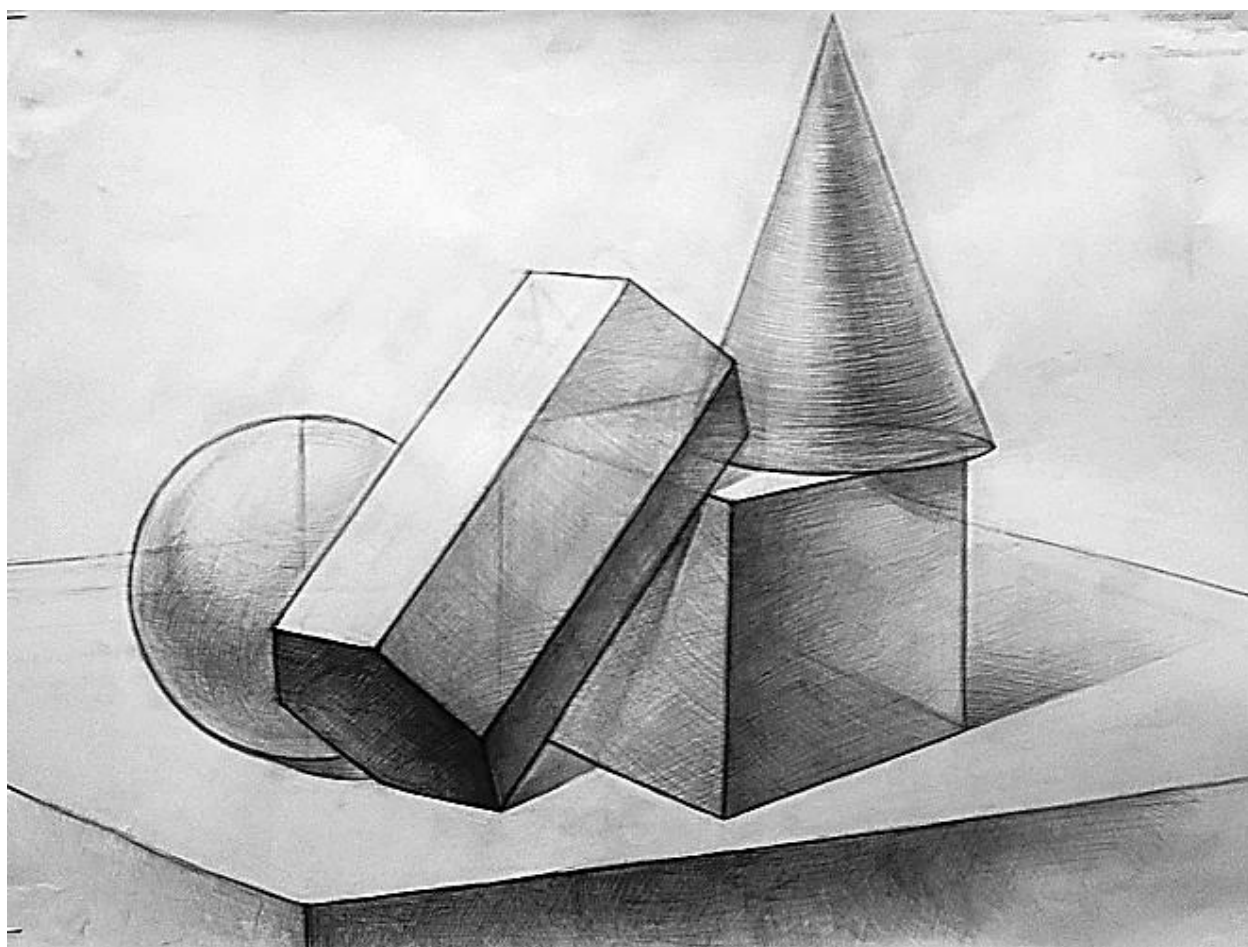

Рисунок 4 – Натюрморт из гипсовых геометрических тел с передачей тона

Самостоятельная работа. Упражнения.

Почувствовать огромные возможности рисунка помогут упражнения по отработке навыков твёрдости руки, разнообразия линий, штрихов. Выполнить их можно как на самостоятельной работе в аудитории, так и дома.

1. Необходимо перед началом работы правильно заточить карандаши. Несколько разных по твердости простых карандашей заточить канцелярским ножом или скальпелем так, чтобы графит выступал из рубашки карандаша (древка) менее чем на один сантиметр.

2. Приготовить разные по фактуре листы бумаги формата А4. Учиться рисовать на первых порах лучше стоя. Лист закрепить на учебный мольберт или планшет, поставив его вертикально.

3. Карандаш положить на руку (на пальцы) и придерживать его большим пальцем. Мизинец должен быть свободным, так как он служит опорным при выполнении рисунка штрихом.

4. Заполняя лист бумаги различного вида штрихами, отрабатывать «лепку» объёмной формы. Рука должна раскачиваться над листом бумаги – не только кисть, не только предплечье, но вся рука от плеча. Примером может служить работа дирижера или скрипача – всей рукой. Штрихи должны быть легкими. Существует несколько видов штриховки: косая, крестом и штриховка по форме. Отработать различные виды штриховки на простых упражнениях: рисунках геометрических тел и предметов быта, фруктов близких им по форме.

Контрольные вопросы:

1. Что такое рисунок?
2. Какие основные средства художественной выразительности при выполнении рисунка применяются? Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.
3. Перечислите последовательность выполнения рисунка натюрморта.
4. Что такое планшет? Как подготовить планшет для рисунка?
5. Что такое перспектива?
6. Какие виды перспективы Вы знаете? Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.

7. Выполните дома и на самостоятельной работе зарисовки геометрических предметов, используя авторский формат, фактурную бумагу и направленное освещение.

2.2 Лабораторная работа 2. Натюрморт. Драпировка (4 часов)

Вид занятий: рисование с натуры.

Цель работы – выполнить рисунок драпировки.

Материалы:

графитовые карандаши различной твёрдости/мягкости (ТМ, М, 2-4М); ватман формата А2-3 (3 листа); планшет (формат А2); ластик.

Содержание работы.

Теоретические аспекты.

Натюрморт (франц. *Nature morte*; итал. *natura morta*, буквально – мёртвая природа; голл. *stilleven*, нем. *Stilleben*, англ. *still life*, буквально – тихая или неподвижная жизнь) – это жанр изобразительного искусства, изображающий группу неодушевленных предметов. На картине или фотографии могут быть цветы, фрукты, посуда и другие предметы, расположенные так, чтобы получилась гармоничная композиция. Традиционный натюрморт рисуют в реалистичном стиле с натуры (глядя на оригинал).

Условно натюрморты делятся на четыре основные группы, в том числе:

- цветочные;
- завтраки или банкеты;
- эмоциональные (*некоторые работы выполняются для демонстрации технической виртуозности рисования и способности художника или демонстрируют эмоции*);
- роскошные;
- полотна-иллюзии.
- символические.

Драпировка – это ткань, наброшенная на предмет или закрепленная на плоскости в одной или нескольких точках, спадающая вниз и образующая различные складки (рис.5). Ткань не имеет четкой стабильной формы и принимает форму того предмета, на который она накинута. Если ткань спускается с предмета или с

иной точки опоры, то образует различного вида складки, т.е. – драпируется.

Все драпировки подразделяются на следующие типы:

- прямые;
- диагональные (косые);
- трубчатые складки;
- каскадные складки;
- лучевые складки;
- пазушные складки;
- радиальные складки.

Поверхность наибольшей выпуклости принято называть гребнем складки, а поверхность наибольшей глубины – дном складки. Расстояние от дна складки до гребня называют высотой, или глубиной, складки. Необходимо прочувствовать объемность складок, их конструкцию, постараться на первом этапе «разбить» большие массы, выявлять объем за счет толщины линии, удаленность каждой складки.

Выполнение рисунка драпировки графическими материалами дает возможность одновременно изучить форму объекта, структуру и свойства текстильного материала, композиционное многообразие ритмов складок, передать фактуру и характер поверхностей, а также реализовать творческий художественный замысел.

Рисунок драпировки с применением разнообразных графических материалов, является школой мастерства студентов, повышающей интерес к более обобщенному и выразительному рисунку, расширяющей творческие возможности будущих художников - дизайнеров.

Работа выполняется мягкими художественными материалами (углем⁷, соусом⁸, сангиной⁹.) Рисунок исполняется в свободной

⁷Уголь (родств. agnis – огонь) – материал для рисования в виде тонких палочек, полученных из веточек березы, ивы и других деревьев, очищенных от коры и обожженных специальным способом.

⁸Соус – один из видов пастели. Сухой, мягкий материал, глубокий по тону, с приятной бархатистой поверхностью, соус отличается от многих других материалов, применяемых в рисунке, широким тональным диапазоном.

Соус готовится из порошка тонко перемолотых продуктов сгорания, в который добавляется слабый раствор растительного клея. Затем соус прессуется и поступает в продажу в виде цилиндрических палочек.

Рисунки, выполненные сухим соусом, рекомендуется хранить под стеклом или же слегка фиксировать их слабым раствором сахарной воды, святым молоком, а также пятипроцентным раствором желатина или казеина.

манере торцевой поверхностью уголька, а затем на последнем этапе за счет тонких линий уточняется объемность складок, удаленность друг от друга.

Углем и сангиной можно работать двумя способами. Первый близок к работе с карандашом, когда рисуют в основном линией, штрихом. Второй способ связан с большим применением тона. При этом способе рисуют, широко прокладывая тени и фон, для чего уголь на бумагу кладут плашмя.

После построения и определения композиционного центра студенты слегка штрихуют все темные места драпировки, штрих кладут по форме движения складок, а в углублениях, дне складок – вдоль натяжения поверхности ткани.

Первой задачей при рисовании какого-либо предмета является композиция – размещение рисунка на листе бумаги.

Под композицией листа понимается такое расположение элементов изображения на плоскости, которое позволяет художнику/дизайнеру с наибольшей выразительностью передать свой замысел.

Процесс компоновки рисунка содержит элемент творческого поиска. Сначала целесообразно сделать на небольших листах несколько вариантов композиционных размещений изображаемой натуры. Наиболее удачный вариант композиционного решения переносят на основной лист, пропорционально увеличивая размер изображения.

Графическая работа

Изучить и освоить прием штрихования в изображении объёмных тел «штрих по форме».

Показать сквозное построение с легкой светотеневой передачей объема. Наметить линиями все невидимые части предметов так же, как в учебном разборе, но, не рисуя линию горизонта и точки схода.

Легкая передача объема в три тона: тень, полутень, свет. Не показывать в рисунках блики и рефлексy, не зачернять рисунки. Сохранять все линии построения.

⁹*Сангина и сепия* – материал и инструмент для рисования в виде палочки-карандаша без оправы. Изготавливается из каолина и оксидов железа с введением небольшого количества клеящих веществ. Сангина даёт мягкую красочную линию (уголь, итальянский карандаш). Сангина издавна используется при рисовании обнаженного тела. Этот материал дает возможность применять растушевку, штрихи различной интенсивности, разнообразные пятна, т. к. штрих легко растирается. Сангина и сепия не требуют фиксации.

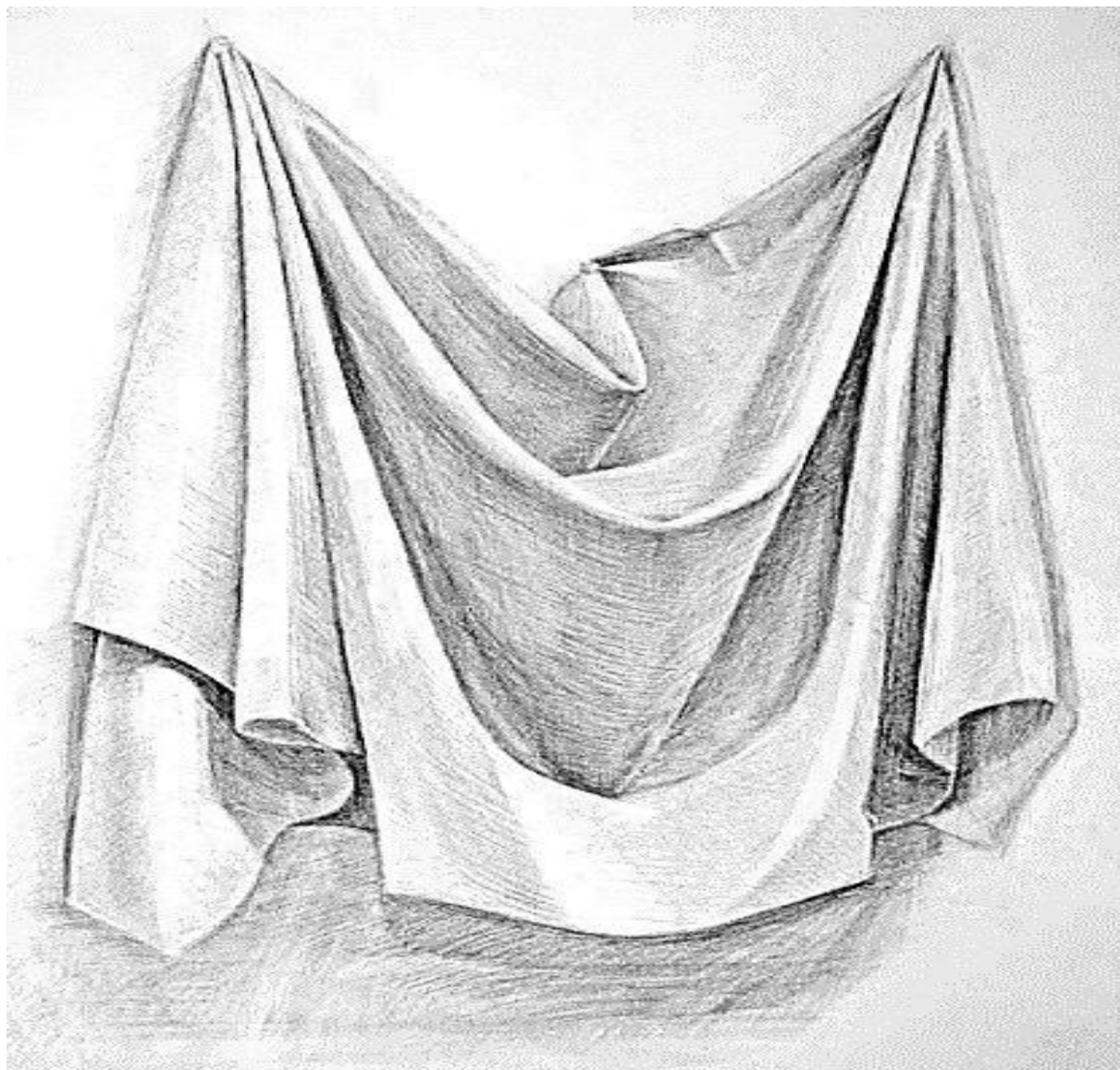

Рисунок 5 – Драпировка.

Для грамотного размещения рисунка на формате следует обратить внимание на следующие моменты:

1) необходимо мысленно уравновесить массу изображаемой натуры с форматом листа;

2) определить геометрический центр формата листа. Для этого соединить по диагонали противоположные углы листа или разделить его пополам по горизонтали и вертикали. Геометрический центр является ориентиром для размещения рисунка на листе;

3) рисунок располагаем на листе так, чтобы внизу оставалось больше места, чем вверху, как бы углубляя пространство;

4) при рисовании группы предметов, например, натюрморта, необходимо найти его композиционный центр - тот предмет, часть предмета или группу предметов, которые первыми бросаются в глаза. В натюрморте всегда один из предметов является главным, а остальные - второстепенными;

5) не обязательно добиваться совпадения геометрического и композиционного центров.

Варианты компоновки натюрморта для домашних композиций могут быть различны. Однако следует избегать большого количества мелких и пёстрых предметов.

Необходимо продумать освещение. Желательно, направленное, классическое (сверху вниз и справа налево).

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- Натюрморт с драпировками (рис.5), оформленный в рамку или паспарту;
- папка – сопровождающий материал к лабораторной работе (титул лабораторной работы, зарисовки, наброски, самостоятельная работа).

Самостоятельная работа. Упражнения.

Выполнить зарисовки различных по фактуре и текстуре драпировок. Их можно отработать как на самостоятельной работе в аудитории, так и дома. Использовать основные художественно-выразительные средства – линию, штрих, пятно (рис.6).

Пятно – основное средство изображения на плоскости. Художник на плоскости наносит разнообразные пятна – большие и маленькие, округлые и вытянутые. Они могут, изгибаясь, перетекать друг в друга, а могут быть твердо очерченными, но при этом они обязательно светлые или темные. Черное и белое – два полюса изобразительных возможностей графики. Темное обладает тайной, связано с чувством опасности, а светлое – это ясность и тепло. Между черным и белым существует огромное количество оттенков серого.

Важным выразительным средством являются тональные переходы – иногда почти незаметные, мягкие перетекания, а иногда резкие, контрастные пятна. Резкий контраст говорит о сильных

драматических чувствах: тревоге, решительности, ярости. Там, где противоположности сближены, – мягкий контраст.

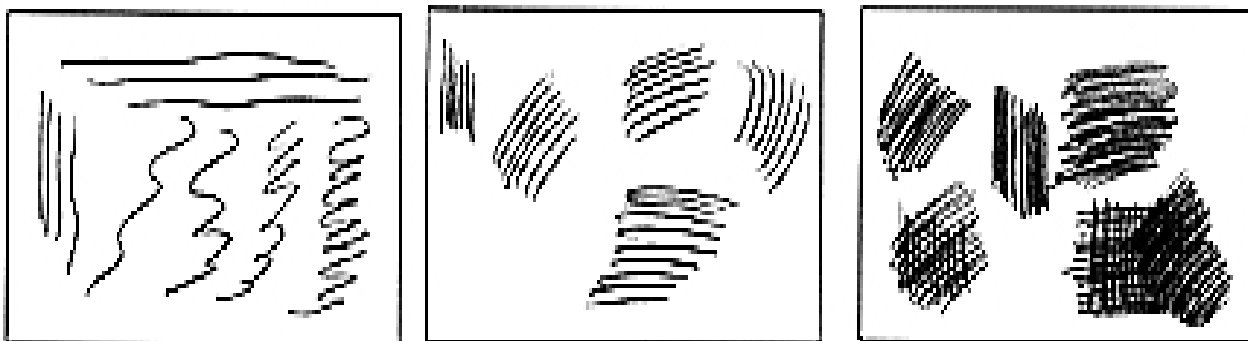

Рисунок 6 – Графические художественно-выразительные средства – линия, штрих, тон (пятно)

Контрольные вопросы:

1. Что такое натюрморт? Виды натюрморта. Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.
2. Какие виды штриха применяются в натюрморте? Что такое светотень?
3. Что такое натюрморт? Перечислите основные виды натюрморта? Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.
4. Что такое драпировка? Охарактеризуйте виды складок. Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.
5. Что такое светотень? Дайте определения понятиям: тень, блик, рефлекс. Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.
6. Какова последовательность выполнения композиции рисунка?
7. Какие виды теней Вы знаете?

2.3 Лабораторная работа 3. Натюрморт их трёх предметов с драпировками (6 часов)

Вид занятий: рисование с натуры. При создании композиции постановки необходимо использовать в натюрморте две контрастные драпировки: темную и светлую; лёгкую и тяжёлую.

Натюрморт может состоять из:

– из трёх простых предметов быта, напоминающих геометрические предметы (молочная крынка, керамический кувшин, ваза, яблоко, апельсин, тыква, перец, и т.д.) с драпировками (рис.7);

– трех предметов одежды и аксессуаров (шляпа, шарфики, туфелька, сумка, бижутерия и т.д.) с драпировками.

Цель работы:

– выполнить рисунок натюрморта из трех предметов одежды и аксессуаров (шляпа, шарфики, туфелька, сумка, бижутерия и т.д.);
 – изучить и освоить прием штрихования в изображении объёмных тел «штрих по форме»;
 – ознакомить обучающихся с принципами работы различными графическими материалами. Студенту-дизайнеру важно осваивать разнообразные приемы графического искусства, развивать вкус к различным техникам и манерам рисования.

Материалы:

графитовые карандаши различной твёрдости/мягкости (ТМ, М, 2-4М), пастель, уголь, сангина, ватман формата А2-3 (3 листа); планшет (формат А2); ластик.

Содержание графической работы.

Выполнить рисунки отдельных предметов и аксессуаров одежды (головные уборы, обувь, сумки, съёмные воротнички, рукава).

Использование мягких материалов позволяет быстро закрывать пятном значительные площади, обеспечивая оперативность и выразительность в работе над рисунком драпировки, помогает вырабатывать более обобщенный взгляд на натуру, оценивать ее пластические и композиционные особенности.

Рисунок становится эмоционально острее, качественно лучше и композиционно разнообразнее.

Чтобы работа проходила успешно, необходимо соблюдать следующие стадии:

1. Предварительный анализ постановки.
2. Композиционное размещение изображения на листе бумаги.
3. Передача характера формы предметов и их пропорций.
4. Конструктивный анализ формы предметов и перспективное построение изображения на плоскости.
5. Выявление объема предметов средствами светотени.
6. Детальная прорисовка формы предметов.
7. Синтез – подведение итогов работы над рисунком.

Рисунок 7 – Натюрморт с драпировками

Следует обратить внимание на различную драпируемость тканей, фактуру. Выполнить тщательную детальную прорисовку и полную светотеневую передачу (блик, свет, полутень, тень, рефлекс). Все предметы должны составлять единую композицию.

Важно правильное расположение предметов в плоскости листа: крупные предметы должны занимать центральную плоскость и не перегружать верх листа, должна соблюдаться масштабность предметов по отношению друг к другу.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- Натюрморт Аксессуары и драпировки (*законченный вариант*), оформленный в рамку или паспарту;
- папка – сопровождающий материал к лабораторной работе (*титул лабораторной работы, зарисовки, наброски, выполненные углём, сангиной, соусом, самостоятельные рисунки драпировок, предметов быта, аксессуаров*).

Самостоятельная работа

При выполнении объёмных/шарообразных форм предметов следует понимать профессиональную терминологию и правильно распределять штрихи на сферических поверхностях. Рассмотреть распределение светотени на примере рисунка яблока (рис.8).

Самостоятельно выполнить постановку натюрморта, аналогичного учебному (аудиторному). Или выбрать иной, более сложный ракурс аудиторного натюрморта.

Наметить линиями все невидимые части предметов так же, как в учебном разборе, но, не рисуя линию горизонта и точки схода.

Легкая передача объема в три тона: тень, полутень, свет. Не показывать в рисунках блики и рефлекс, не зачернять рисунки. Сохранять все линии построения (линии построения и связей уходят в тоновый фон предметов).

Отработать на постановке правила распределения светотеней на объёмных предметах и драпировках, используя различные художественные материалы.

Процесс компоновки рисунка содержит элемент творческого поиска. Можно выбрать авторский формат, но не менее А3. Это может быть формат: квадрат, сильно вытянутый прямоугольник или ярко выраженный панорамный характер формата.

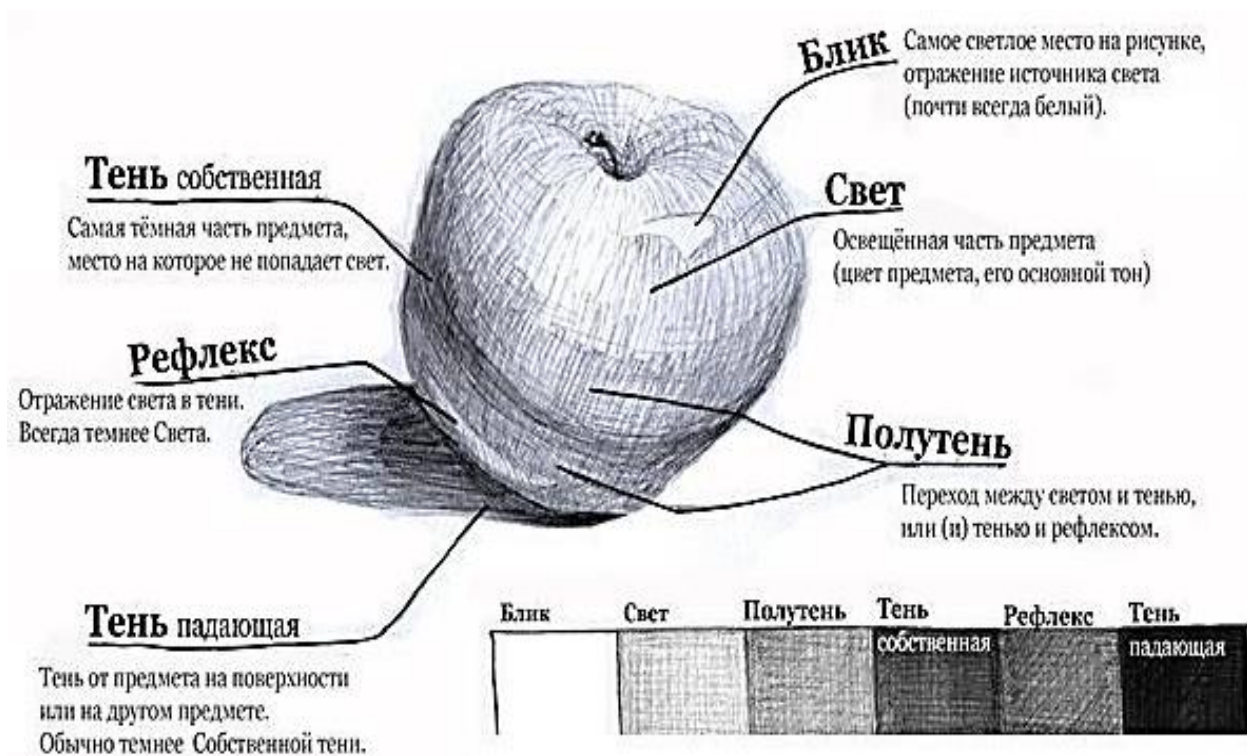

Рисунок 8 – Распределение светотени при выполнении рисунка яблока

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое соус? Как его применять на рисунке? Какие свойства имеет соус как художественный материал? Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.
2. Какие виды штриха применяются в рисунке сангиной? Какие основные принципы работы сангиной?
3. Что такое натюрморт? Перечислите основные виды натюрморта? Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.
4. Что такое драпировка? Назовите виды складок. Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.
5. Что такое уголь? Перечислите основные принципы работы углём. Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.
6. Как распределяется светотень на сферической поверхности? Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.
7. Каковы основные стадии работы над рисунком натюрморта?
8. Что такое «пятно» в рисунке и какую роль оно играет при выполнении учебного рисунка?

2.4 Лабораторная работа 4. Декоративная переработка натюрморта (6 часов)

Вид занятий: рисование с натуры и по представлению. В постановке необходимо использовать не менее двух контрастных драпировок: темную и светлую; лёгкую и тяжёлую; предметы локальных открытых цветов

Цель работы:

– на основе постановочного натюрморта изобразить натюрморт в различных техниках рисунка(по выбору) с помощью линии, штриха, пятна и фактуры;

–осваивать приемы штрихования в изображении объёмных тел «штрих по форме»;

– показать сквозное построение с легкой светотеневой передачей объема, наметить линиями все невидимые части предметов так же, как в учебном разборе, но, не рисуя линию горизонта и точки схода.

Студенту-дизайнеру важно осваивать разнообразные приемы графического искусства, развивать вкус к различным техникам и манерам рисования (рис.9).

*Материалы:*художественные материалы по выбору, работа выполняется на планшете. Бумага фактурная (береста, скорлупа, холст) или для пастели (возможно использование фоновой бумаги). Допускается бумага крафт.

Содержание работы:

Выполнить а-ля прима рисунок натюрморта пастелью или сангиной. Формат не менее А2. Возможно выполнение на чёрном фоне.

Затем на основе предыдущего рисунка натюрморта выполняется творческая декоративная композиция пастелью, сангиной, сепией, углём или тушью с помощью линии, пятна, фактуры (рис.10-11).

Декоративное, плоскостное решение натюрморта предполагает активную трансформацию предметов, их пластических характеристик, формы, места расположения. Графическое изображение является в настоящее время одним из основных средств художественного проектирования. Студенты

делают небольшие фор-эскизы, из которых выбирается один, на основе его выполняется работа.

Трансформация предметов натюрморта в процессе декоративного эскизирования имеет следующие аспекты:

1. Сознательное нарушение или разрушение пространственной перспективы, плоскости и изменение пропорций предметов.

2. Произвольное изменение количественного состава предметов, отказ от одних и введение новых.

3. Отказ от натуралистической объемной пространственной формы предметов путем перехода на условную плоскостную аппликативную или силуэтную их трактовку.

4. Преобразование пластического содержания отдельных форм, создание новой формы посредством анализа и синтеза. Возможны врезка или вставка иной формы, предмета или дополнительной плоскости.

5. Использование различной фактурной трактовки плоскостей, драпировок и предметов.

6. Использование спецэффектов и художественной обработки.

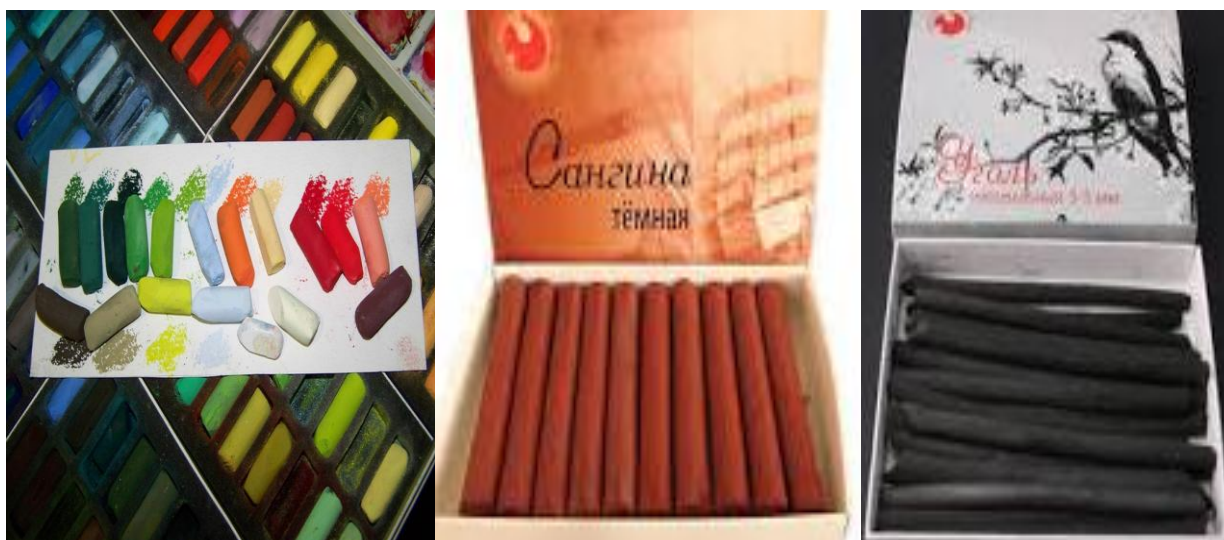

Рисунок 9 – Пастель, сангина, уголь

Трансформацию предметов следует осуществлять в определенных пределах исходя из структурных особенностей тех или иных форм природы. Самые существенные черты формы должны в большей или меньшей степени сохраняться, т. е. пластические формы могут преобразовываться, но они не должны переходить в свою противоположность.

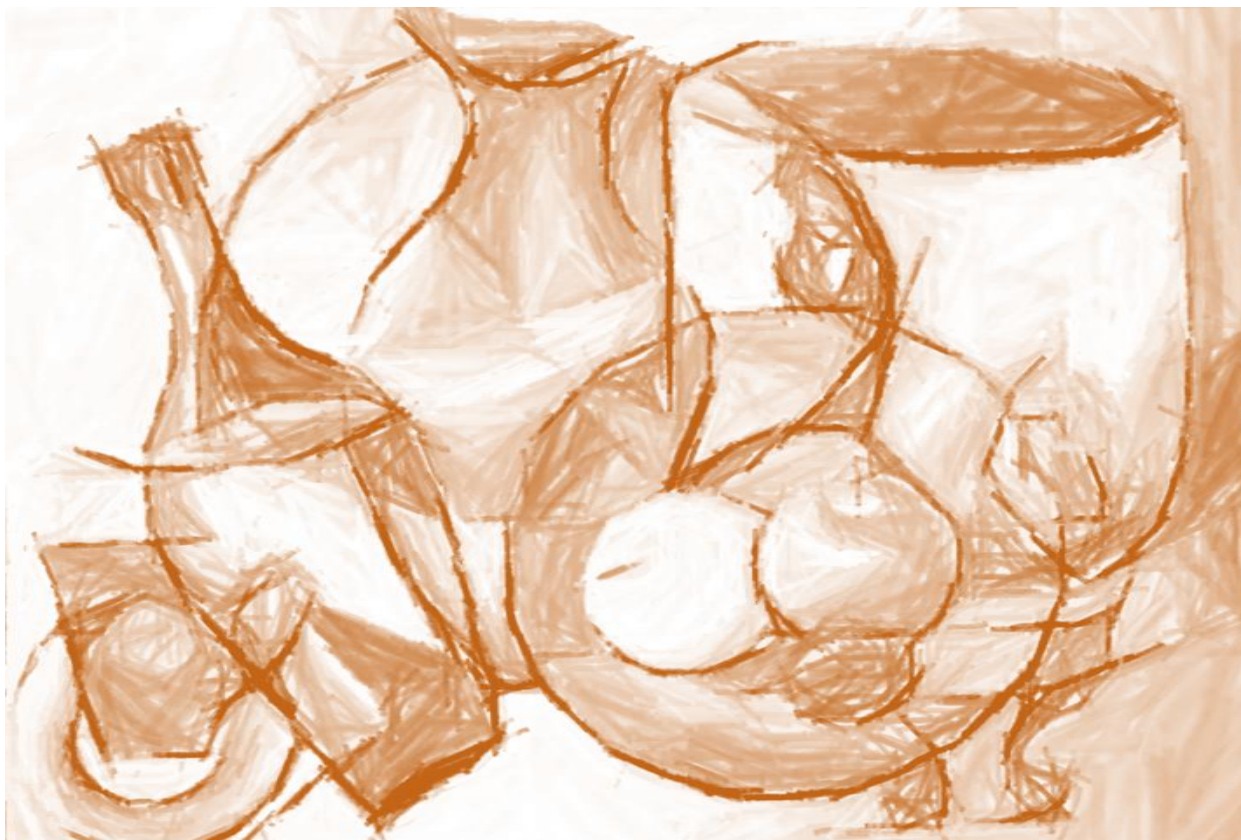

Рисунок 10 – Декоративный натюрморт (сангина)

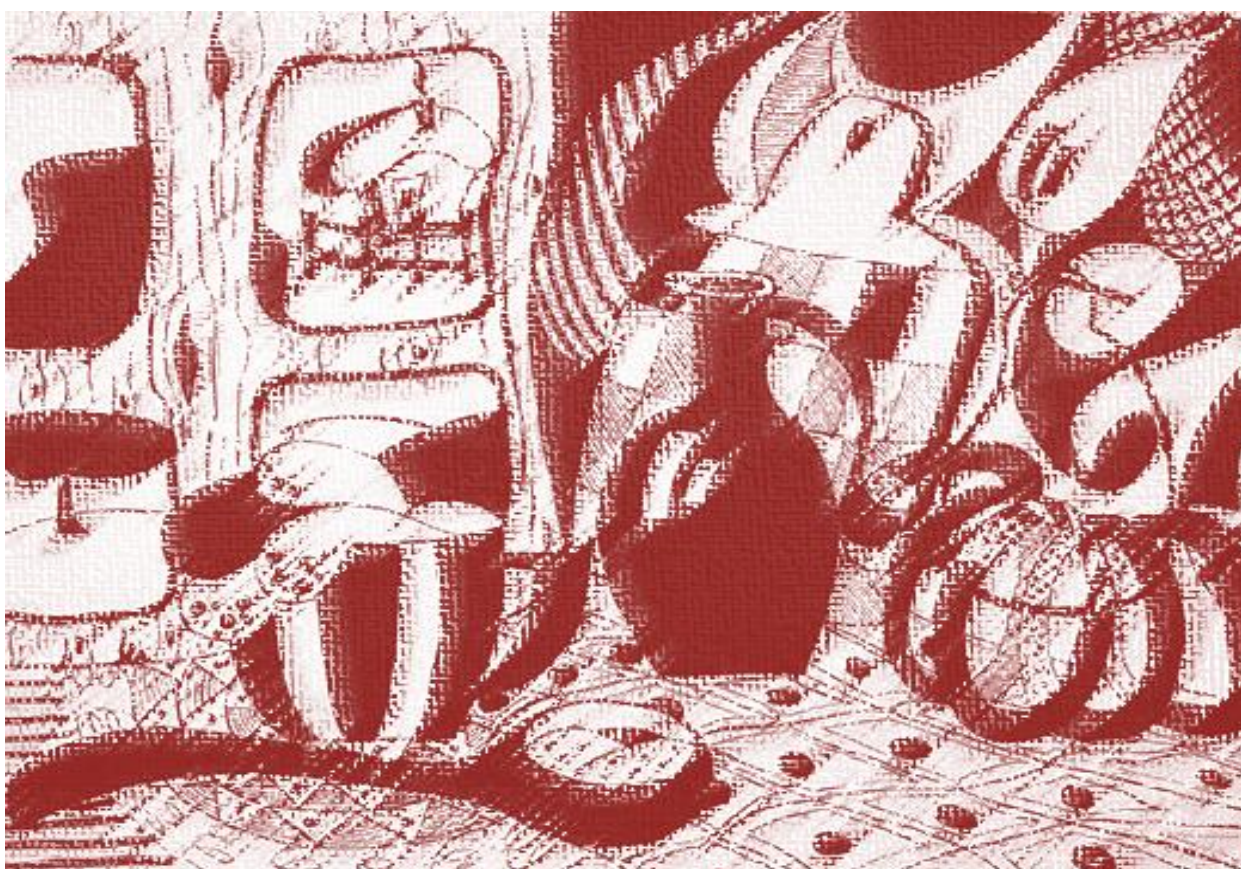

Рисунок 11 – Декоративный натюрморт (пастель)

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- Натюрморт (*законченный вариант*), оформленный в рамку или паспарту (*техника выполнения натюрморта – по выбору обучающихся*);
- папка – *сопровождающий материал к лабораторной работе (титул лабораторной работы, зарисовки, наброски, выполненные углём, сангиной, соусом, самостоятельная творческая работа в различных техниках).*

Самостоятельная работа

При выполнении рисунков натюрмортов как натуралистических, так и декоративных следует применять профессиональную терминологию. Грамотно пользоваться художественными материалами. Рассмотреть композицию натюрморта.

Самостоятельно выполнить рисунок постановочного учебного натюрморта. Выбрать сложный или оригинальный ракурс. Наметить тонкими линиями все невидимые части предметов так же, как в учебном разборе.

Легкая передача объема в три тона: тень, полутень, свет. Сохранять все линии построения (линии построения и связей уходят в тоновый фон предметов).

Отработать на постановке правила распределения светотеней на объёмных предметах и драпировках, используя различные художественные материалы.

Процесс компоновки рисунка содержит элемент творческого поиска. Можно выбрать авторский формат, но не менее А3. Это может быть формат: квадрат, сильно вытянутый прямоугольник или ярко выраженный панорамный характер формата.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое пастель? Как её применять на рисунке?
2. Какие свойства имеет пастель как художественный материал?
Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.
3. Какие виды штриха применяются в рисунке сангиной?
4. Что такое натюрморт?
5. Какие способы трансформации предметов можно применить при работе над натюрмортом? Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.

Модуль 2. Фигура человека. Рисунок с натуры и стилизация.

Целью выполнения работ данного модуля является изучение пропорций головы, стопы и кисти руки человека, умение изобразить их в объёме, а также развитие навыков рисования фигуры человека; изучение строения, пропорций и пластики тела человека, а также дальнейшее развитие навыков рисования человека. Для этого нужно изучить основные пропорции мужской и женской фигур, скелет, основные мышцы, определяющие объёмы человеческой фигуры.

Задания выполняют последовательно по уровню возрастания сложности. Существует несколько направлений изучения пластической анатомии: рисование живой натуры, копирование произведений искусств, классического академического рисунка, художественного наследия. Рисование муляжей и слепков статуй.

Тело человека способно совершать самые разнообразные движения: передвигаться шагом, бегать, прыгать, производить какую-то работу.

При всех этих движениях происходят изменения внешней формы тела. Изменения формы происходят даже без каких-либо заметных движений фигуры. Живой человек не может долго оставаться без движения. Мышцы, находясь в статическом напряжении, устают гораздо сильнее, поэтому человек, оставаясь в какой-либо позе, постоянно ее слегка меняет.

В этом заключается сложность рисунка с фигуры натурщика по сравнению с рисунком гипсов. Здесь необходимо хорошо знать форму. Никакое тщательное механическое срисовывание не дает изображению настоящей пластической связи – изображение получается вялым, безжизненным.

Поэтому, прежде чем приступить к работе над рисунком живой модели, необходимо самостоятельно изучить всё то, что образует формы живого организма и от чего зависят закономерность его движений и статика. Изучить не только снаружи, визуально, а изучить скелет, соединения костей между собой, мышцы тела посредством рисунка.

Такое исследование дает знание того, что требуется изобразить. Тогда мы будем изображать то, что знаем, будем не копировать модель, а пользоваться ею.

Пластическая анатомия изучает внешнюю форму тела человека и те особенности его внутреннего строения, которые ее обуславливают. В сферу пластической анатомии входят кости, их соединения и мышцы.

Твердой опорой тела человека является его скелет, который состоит из черепа, скелета туловища и скелета верхних и нижних конечностей. Дизайнеры костюма ориентируются на пропорционально сложенные мужские и женские фигуры. Для специалиста, занятого в сфере создания современной одежды, важно знать закономерности пропорциональных соотношений фигуры, принятой за стандартный образец.

Под пропорциями человеческого тела понимается согласованная система всех его размерных величин. При всем разнообразии индивидуальных особенностей в строении фигуры человека можно усмотреть типичные черты, определенные закономерности пропорциональных отношений его частей.

Воспользуемся классическим пропорциональным каноном, где единицей измерения (модулем) является голова человека. Согласно этому канону вся фигура по высоте делится на 8 одинаковых по размеру частей:

- 1 – голова;
- 2 – от подбородка до линии сосков;
- 3 – от линии сосков до талии;
- 4 – от талии до лобка;
- 5 – от лобковой кости до середины бедер;
- 6 – от середины бедер до коленного сустава;
- 7 – от коленного сустава до низа икроножной мышцы;
- 8 – от низа икроножной мышцы до подошвы.

По высоте фигура делится на две равные части в месте верхнего края лонного сочленения, локоть руки лежит на линии талии, а рука, в опущенном положении, концом среднего пальца доходит до середины бедра. Также следует заметить, что длина распростертых рук вместе с длиной плеч равна росту человека.

Рисунки выполняют с натуры. Основное внимание уделяется правильному построению и пропорциям. Также важно делать копии с рисунков известных художников и с анатомических плакатов и атласов. Что позволит более грамотно исследовать пластическую анатомию человека. Во всех трёх заданиях лабораторных работ рисунок необходимо начинать с определения

пропорций и объёма форм, постепенно переходя к более сложной детализировке.

В рисунках должна быть легкая светотеневая передача объема с сохранением линий построений. От задания к заданию необходимо развивать и усложнять технику штриховки, применяя перекрестную и длинную.

2.1.Лабораторная работа № 5. Рисунок фигуры человека/ частей тела человека (6 часов)

Вид занятий: рисование с натуры. В постановке необходимо использовать женскую фигуру или гипсовые слепки.

Возможны как быстрые зарисовки, так и более длительные и более проработанные рисунки, которые можно доработать на самостоятельной работе.

Цель работы:

- на основе натурной постановки выполнить зарисовки в графике творчески, с помощью линии, пятна и фактуры;
- осваивать приемы штрихования в изображении объёмных тел «штрих по форме»;
- показать сквозное построение с легкой светотеневой передачей объема. Наметить линиями все невидимые части формы и суставов так же, как в учебном разборе.

Легкая передача объема в три тона: тень, полутень, свет. Не показывать в рисунках блики и рефлексy, не зачернять рисунки. Сохранять все линии построения (линии построения и связей уходят в тоновый фон предметов).

Материалы: художественные материалы по выбору, работа выполняется на планшете. Бумага типа «ватман» или «крафт».

Содержание работы: Стопа – это объемная пространственная форма, имеющая сложную конфигурацию. Рисуя стопу, следует обратить внимание на ее сводчатое строение. Внутренний (рессорный) и наружный (опорный) своды играют роль пружины, смягчающей толчки при ходьбе, беге и т. д.

Выполнить рисунок стопы в двух ракурсах, воспринимая ее как целостный объем, состоящий из совокупности геометрических тел (рис.12). Рисунки могут располагаться по два на одном листе формата А3 или отдельно на двух листах формата А4

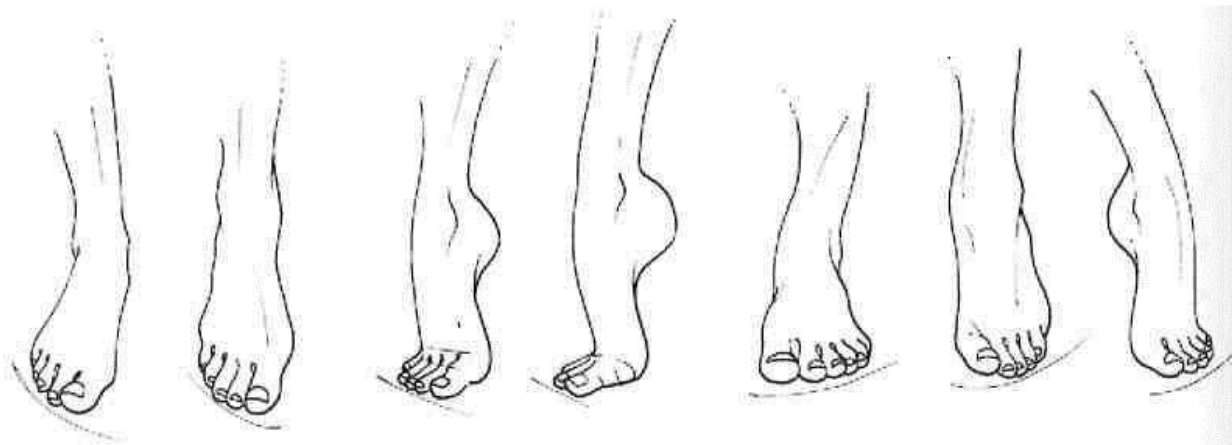

Рисунок 12 – Зарисовки стоп человека

Выполнить рисунок кисти руки, воспринимая ее как целостный объем, состоящий из совокупности геометрических тел (рис.13). Основное внимание уделяется правильному построению и пропорциям.

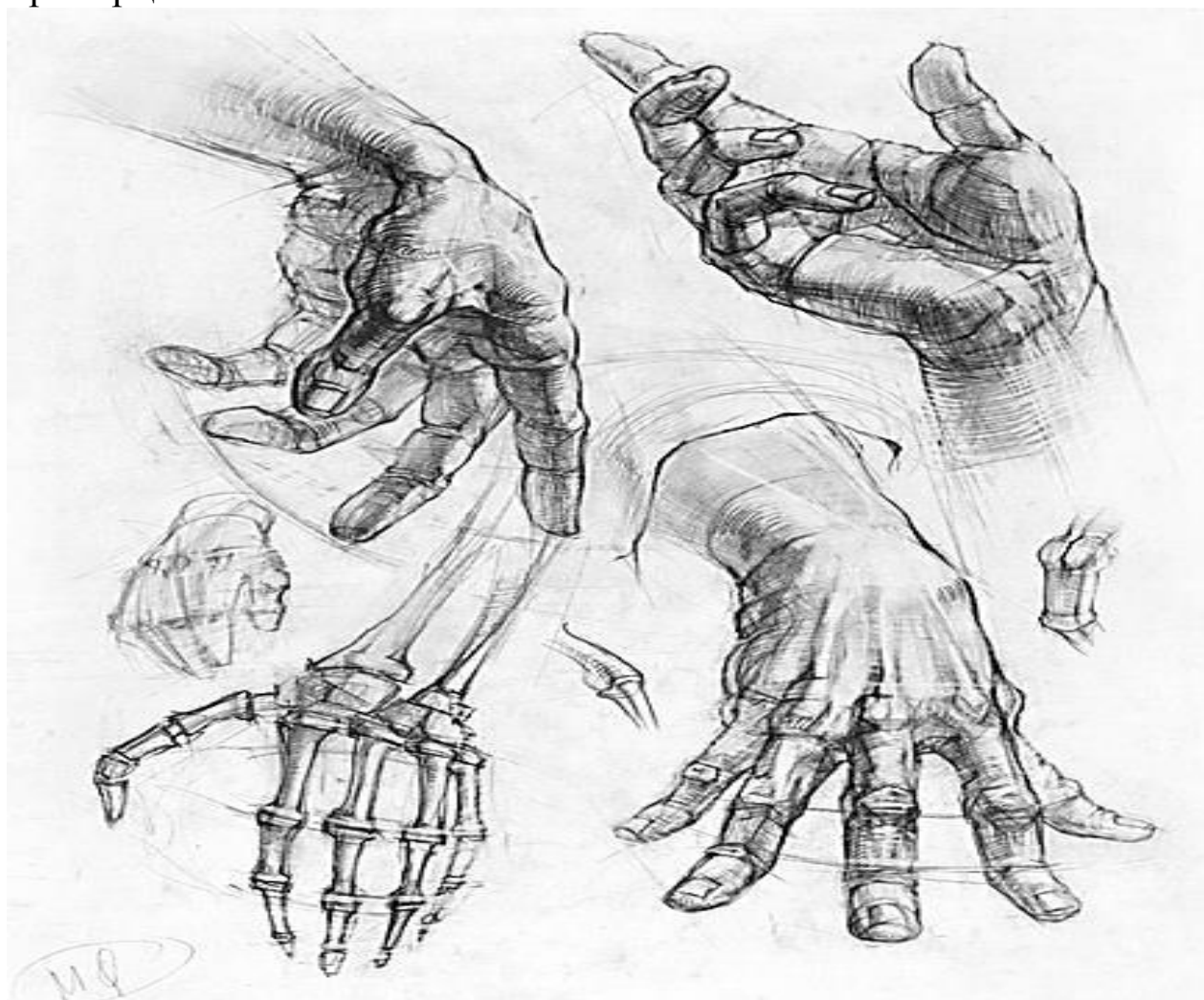

Рисунок 13 – Зарисовки рук человека

Выполнить рисунок глаз человека. Сделать характерные зарисовки различных по форме глаз и бровей (рис.14-15). Обратите внимание на внутренние углы глаз, общее направление линии глаза (от внутреннего до наружного углов), расположение линии бровей.

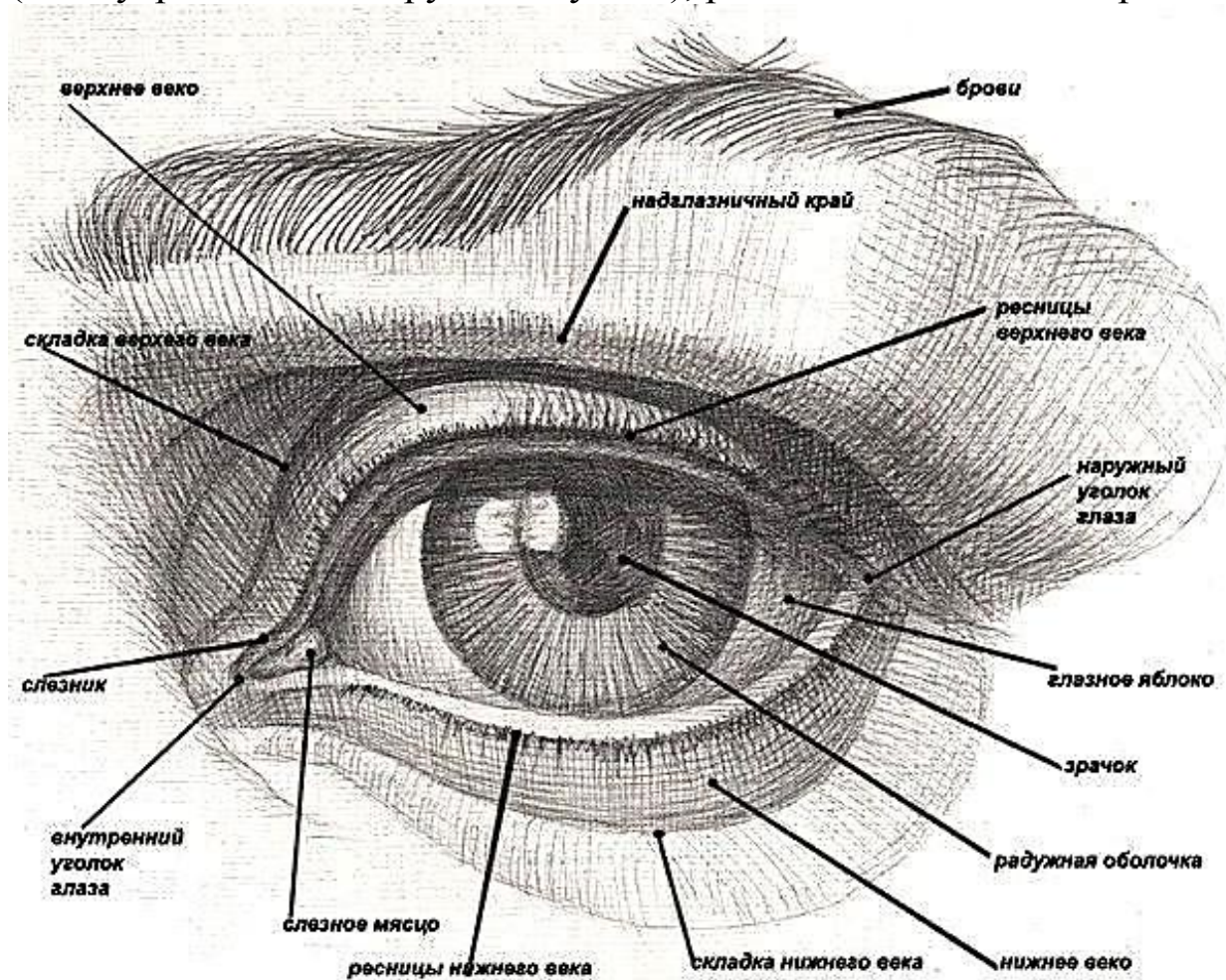

Рисунок 14 – Зарисовка глаза и его внешнее строение

Глаз или глазное яблоко имеет квазисферическую форму со средним диаметром у взрослых людей около 2,5 см. Передняя часть глазного яблока окружена веками и видима снаружи.

Эта часть отличается наличием маленькой прозрачной роговицы, имеющей сферическую форму. Радужная оболочка находится под роговицей, имеющей различный цвет. Обычно радужная оболочка выглядит как цветной круг, внешняя поверхность которого покрыта радиальными полосами, направленными к зрачку.

Зрачок расширяется и сокращается в зависимости от освещённости, эмоциональным состоянием человека.

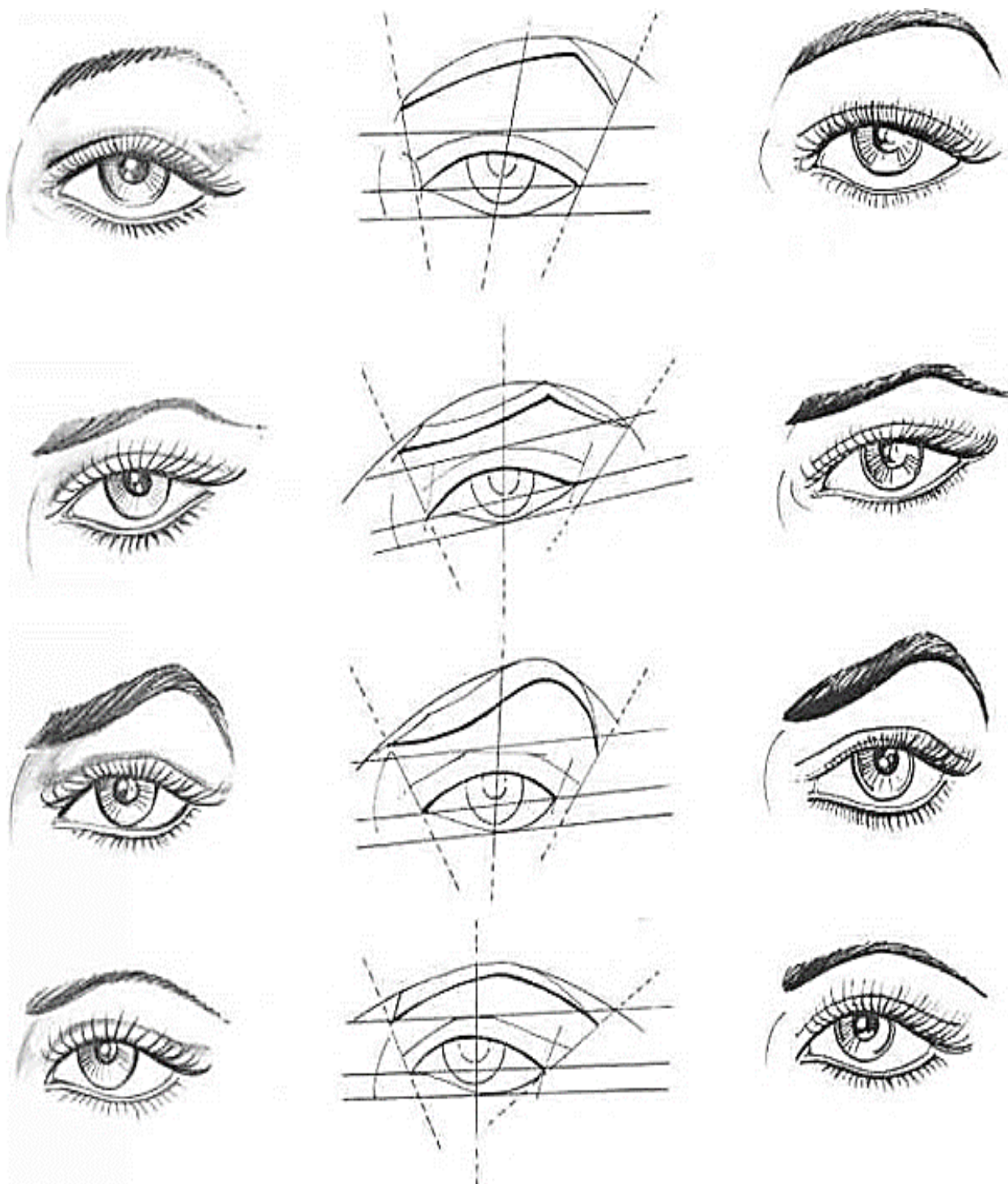

Рисунок 15 – Различные формы глаз и бровей

Выполнить рисунок рта человека. Сделать характерные зарисовки различных по форме верхней и нижней губ (рис.16). Обратить внимание на углы губ, общее направление линии, расположение вектора нависания одной губы над другой.

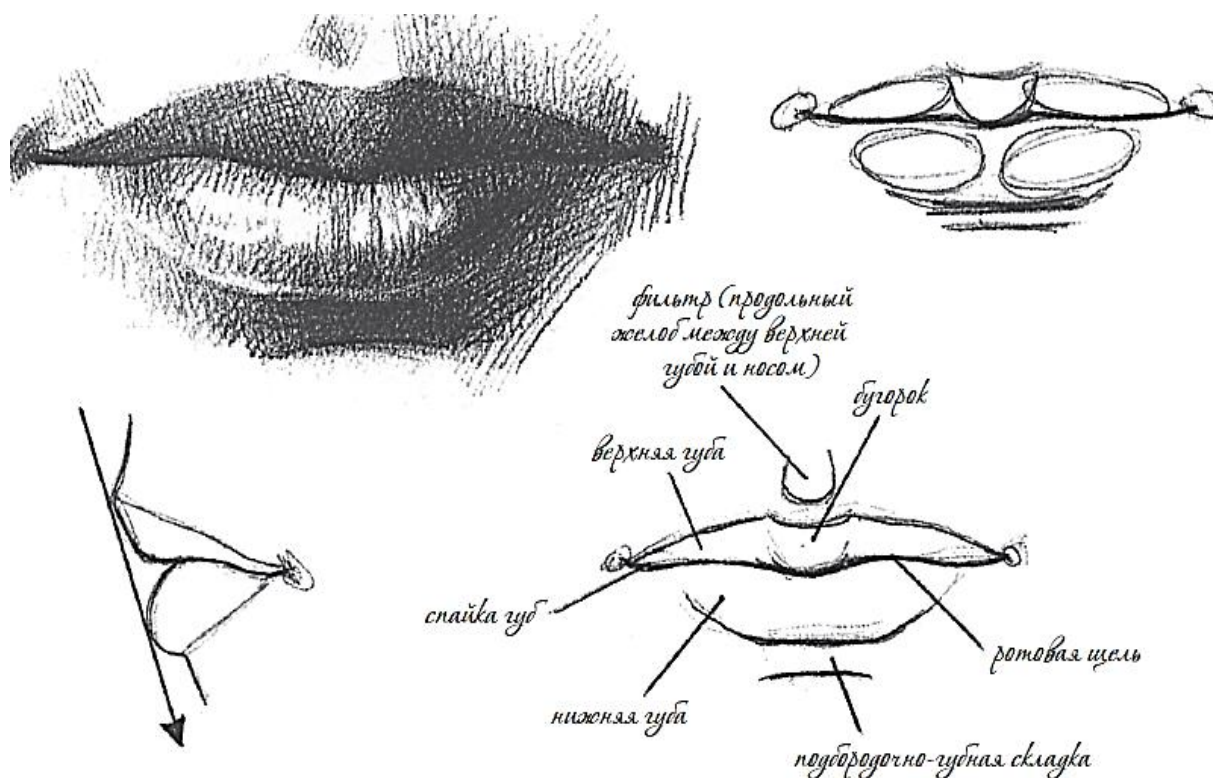

Рисунок 16 – Рот человека. Рисунок и строение

Внешняя форма головы человека чрезвычайно сложна и многообразна, но вместе с тем ее строение основывается на одинаковой для всех объектов анатомической, конструктивной структуре, которая определяет общий характер пластики ее форм, независимо от индивидуальных черт конкретного человека.

В построении головы отражается ее внутренняя конструкция – структура костей черепа и располагающихся на нем мышц. Скелет головы – череп – образован двумя тесно соединенными между собой частями:

- 1 – верхне/задней, состоящей из плоских костей и называемой мозговым черепом;
- 2 – передне/нижней части, состоящей из многочисленных костей очень сложной формы, называемой лицевым черепом.

Мозговой череп состоит из восьми костей, образующих полость, в которой находится головной мозг. Лицевой череп образуют четырнадцать костей и здесь находятся наружные органы чувств, дыхания и питания (рис.17).

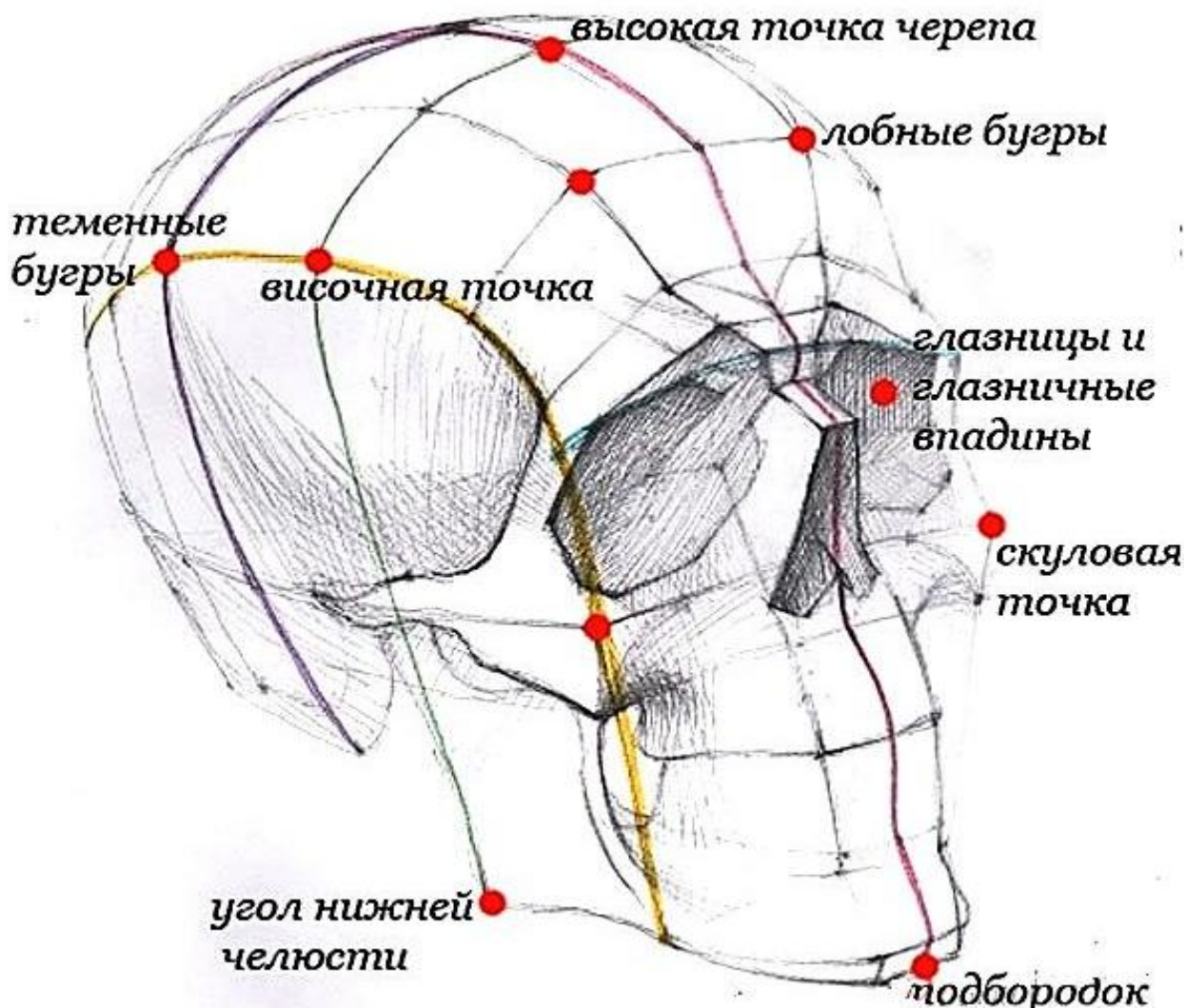

Рисунок 17 – Рисунок черепа человека и его опорные точки

В образовании мозгового черепа участвуют кости: лобная (спереди), теменная (парная, вверху); затылочная (сзади); височная (парная, по боковым частям), клиновидная и решетчатая (основные). Лобная кость составляет передний отдел мозгового черепа, внизу образует верхний край глазницы – «надглазничный край».

Наиболее заметными образованиями этой кости, влияющими на форму лба, являются лобные бугры, надбровные дуги и находящееся между ними углубление, именуемое надпереносьем (глабелла). У бокового края поверхности лба легко прощупывается височная линия. Продолжаясь снаружи вниз, лобная кость справа и слева образует по отростку, которые идут к скуловой кости и носят название скуловых.

Лобная кость является непарной. Ее чешуя закладывается у зародыша из двух половин – правой и левой. Лобные бугры находятся на стыке трех поверхностей: средней передней плоскости лба, боковых промежуточных плоскостей лба и верхней плоскости, являющейся началом свода черепа. Лобные бугры резче выражены у детей, сильнее выступают у женщин, чем у мужчин.

В данной работе можно не изображать живую пластику человека, если это связано с определёнными трудностями и отсутствием художественных данных. Графическая работа направлена на развитие именно этих данных, и в каждом задании необходимо стремиться рисовать пластику человека на основе геометрических построений.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- Рисунки (*законченные варианты*), оформленные в рамку или пастарту;
- папка – *сопровождающий материал к лабораторной работе (титул лабораторной работы, зарисовки, наброски, выполненные углём, сангиной, соусом)*.

Самостоятельная работа (6 часов)

При выполнении рисунков фрагментов тела человека как натуралистических, так и со слепков рекомендуем применять профессиональную терминологию. Грамотно пользоваться художественными материалами. Рассмотреть композицию размещения рисунка (кисти рук, стопы, голени, черепа) аналогично построению натюрморта.

Самостоятельно выполнить рисунок учебной постановки. Выбрать сложный или оригинальный ракурс. Наметить тонкими линиями все невидимые части предметов так же, как в учебном разборе. Легкая передача объема в три тона: тень, полутень, свет. Сохранять все линии построения (линии построения и связей уходят в тоновый фон предметов).

Процесс компоновки рисунка содержит элемент творческого поиска. Можно выбрать авторский формат, но не менее А3.

В качестве натуры при выполнении самостоятельной работы по зарисовкам верхних и нижних конечностей тела человека можно

использовать собственное отражение в зеркале. Так же, как и при рисунке глаз и губ.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое зарисовки, эскизы?
2. Какие свойства имеет графитовый карандаш как художественный материал? Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.
3. Какие виды штриха применяются в рисунке с натуры?
4. Из каких соединений состоит череп?
5. Какие опорные точки черепа Вы знаете?
6. Расскажите о внешнем строении глаза.
7. Что такое композиция рисунка? Какие методы можно применить при работе над натурными зарисовками человека? Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.

2.6. Лабораторная работа № 6. Рисунок фигуры человека. Рисование с натуры. Манекен человека (гестальда с подвижными деталями) (4 часа)

Вид занятий: рисование с натуры деревянного шарнирного манекена. В постановке необходимо использовать женскую фигуру.

Цель работы:

- на основе натурной постановки выполнить зарисовки в графике творчески, с помощью линии, пятна и фактуры;
- осваивать приемы штрихования в изображении объёмных тел «штрих по форме»;
- показать сквозное построение с легкой светотеневой передачей объема. Наметить линиями все невидимые части формы и суставов так же, как в учебном разборе.

Сохранять все линии построения (линии построения и связей уходят в тоновый фон).

Материалы: художественные материалы по выбору, работа выполняется на планшете. Бумага типа «ватман» или «крафт».

Содержание работы: Выполнить рисунки различных положений тела человека при движении (со смещённой линией тяжести), нарисовать фигуру человека по принципу разборки/разбивки на объёмные геометрические тела (цилиндр, параллелепипед, призма). Лицо человека нарисовать условно:

наметить крестовину, линии пропорций. Сделать рисунки трёх различных положений тела человека при движении (рис.18).

На самостоятельной работе зарисовки выполнить с натуры или по памяти и представлению. Возможно и более условное изображение фигуры человека. Главное соблюдать основные пропорции частей тела и их объём.

Можно попробовать выполнить гротескный рисунок. Намеренно увеличивая или уменьшая те или иные части тела.

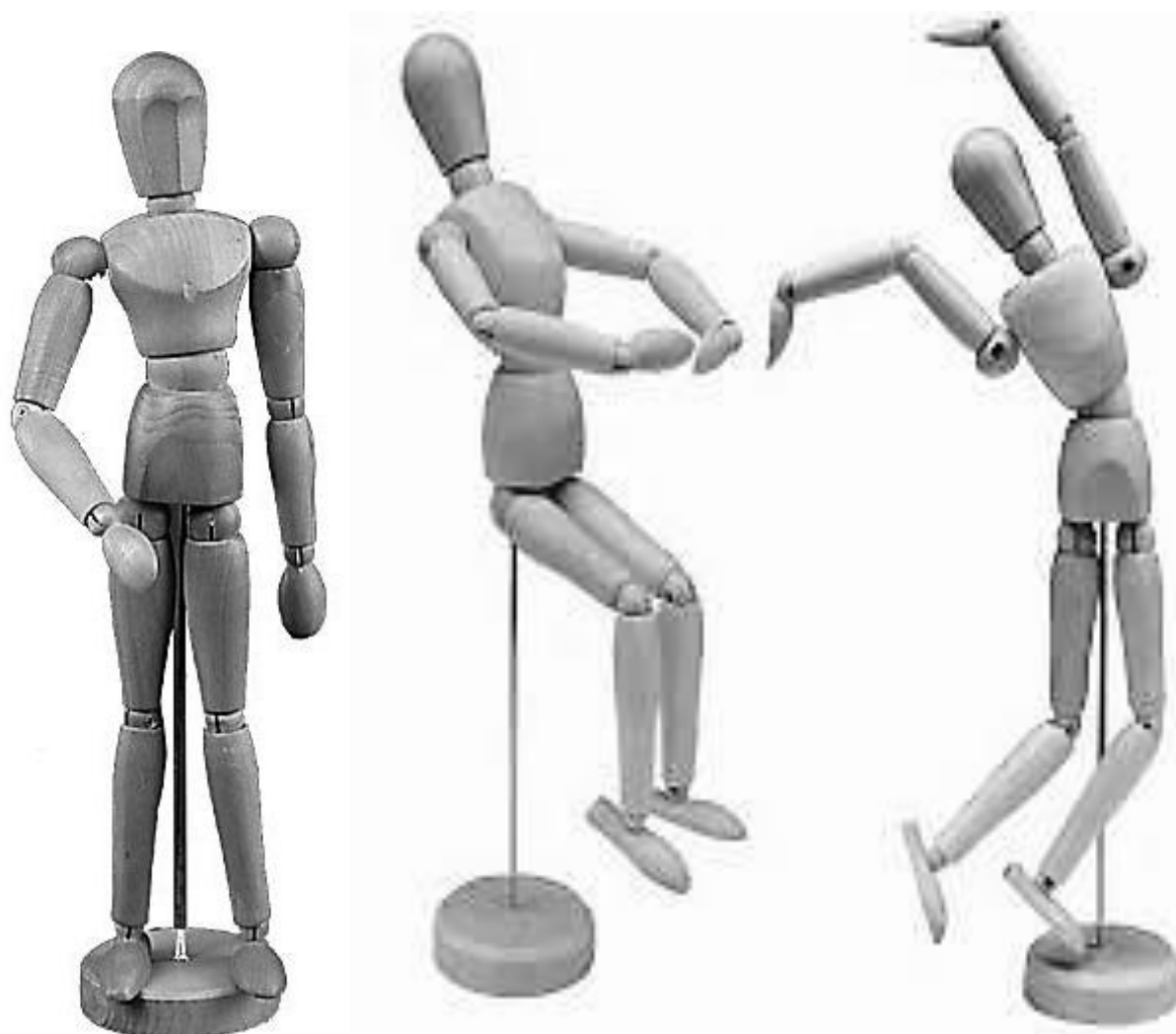

Рисунок 18 – Шарнирный манекен фигуры человека.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

– Рисунки 3-6 (законченные варианты), оформленные в рамку или паспарту;

– папка – *сопровождающий материал к лабораторной работе (титул лабораторной работы, зарисовки, наброски, выполненные графитовыми карандашами).*

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое рисунок, графика?
2. Как применять методики и техники в рисунке? Какие свойства имеет графитовый карандаш как художественный материал? Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.
3. Какие виды линий применяются в рисунке?
4. Что такое визирование?
5. Зачем нужен метод быстрого наброска?
6. Назовите основные пропорции в росте человека.
7. Назовите не менее пяти важных различий в морфологии мужской и женской фигур.

Лабораторная работа 2.7 «Рисунок фигуры человека. Стилизация фигуры человека» (4 часа)

Вид занятий: рисование по представлению или памяти

Цель работы:

– на основе постановки выполнить зарисовки в графике творчески, с помощью линии, пятна и фактуры; разработать художественный образ и характер;

– осваивать приемы штрихования в изображении объёмных тел «штрих по форме»;

– показать построение с легкой светотеневой передачей объема. Лёгкими линиями наметить видимые части формы и суставов так же, как в учебном разборе.

Материалы: художественные материалы по выбору, работа выполняется на планшете. Бумага типа «ватман» или «крафт».

Содержание работы:

Рисунок выполнить схематично с использованием примеров из учебников, но самостоятельно. Выполнить схематичные рисунки человека в разных позах (рис.19). Лицо человека нарисовать условно, наметив крестовину.

Рисунок фигуры человека в профессиональных творческих эскизах коллекций моделей одежды отличается от натурального рисунка своей условностью, использованием приёмов стилизации и

утрировки. При выполнении эскиза модной графики в натуральный рисунок вносятся так называемые модные искажения для придания фигуре модного облика. Модные искажения вносят в определённые части тела фигуры, например, в таком рисунке намеренно удлиняются нижние конечности, – они рисуются на 1-2 модуля длиннее (модуль – высота головы).

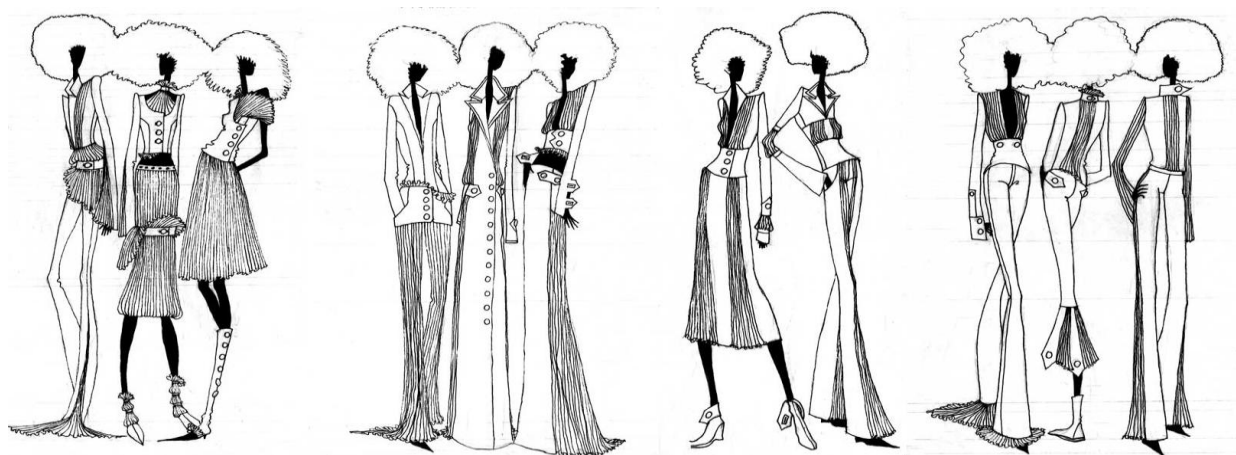

Рисунок 19 – Стилизация фигуры

Стилизация – обобщение и упрощение изображаемых фигур с целью усиления декоративности, приведение их в удобную для орнамента форму или приближающую эту форму к модному идеалу (рис. 20).

Стилизация – это пластическое преобразование. Стилизацией называют умышленное усиление или искривление характерных признаков того или иного предмета или стиля. То есть умышленное подчёркивание одних черт и ослабление или опускание других. Стилизация придаёт изображению декоративности. Стилизация может быть выполнена не только в рисунке на плоскости, но и в объёме и материале. Стилизируют цветы, растения, птиц, предметы быта, предметы и человека.

Рисунок 20 – Варианты стилизации женской фигуры

Выполнить многофигурную композицию кратковременных зарисовок человека в одежде (1-2 фигуры на листе).

При этом необходимо уделить внимание компоновке нескольких фигур в листе. Это задание будет являться основой для выполнения на старших курсах эскизов коллекций моделей.

Тщательная детальная прорисовка в этом задании необязательна. При этом должны быть чёткость и динамика в линиях и разнообразие в движениях фигур. В этой работе не предъявляются строгие требования к реалистичному изображению

человека. Приветствуется условное и схематическое изображение фигуры человека, соответствующее художественному образу.

Выполнить многофигурную композицию кратковременных зарисовок человека в одежде (2-3 фигуры на листе).

При этом необходимо уделить внимание компоновке нескольких фигур в листе. Это задание будет являться основой для выполнения на старших курсах эскизов коллекций моделей. Тщательная детальная прорисовка в этом задании необязательна. При этом должны быть чёткость и динамика в линиях и разнообразие в движениях фигур. В этой работе не предъявляются строгие требования к реалистичному изображению человека.

Графическая работа оценивается по тому, насколько самостоятельно и продуманно выполнено каждое задание. При самостоятельном и правильном выполнении заданий количество рисунков в каждом задании может быть меньше, чем указано. Большое количество небрежно выполненных рисунков отрицательно влияет на оценку.

Индивидуальная консультация студентов во время работы над постановкой.

Проверка домашнего задания (наброски бытовых предметов, зарисовки фигур человека).

Просмотр и обсуждение работ на расстоянии. Индивидуальные замечания по композиции и светотеневому решению.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- Рисунки (*законченный вариант*), оформленные в рамку или папарту;
- папка – *сопровождающий материал к лабораторной работе (титул лабораторной работы, зарисовки, наброски, выполненные графитовыми карандашами).*

Вопросы для самоконтроля:

1. Расскажите о последовательности светотеневой проработки в рисовании фигуры человека.

2. Как выявить формы при работе тоном. Каковы соотношения силы тонов друг к другу.
3. Проведите анализ анатомического строения человеческого тела.
4. Какова роль набросков при рисовании фигуры человека?
5. Схема положения фигуры в контрапосте. Изображение фигуры с двумя точками опоры.
6. Основные правила рисования фигуры в движении.
7. Роль рисования по памяти и представлению. Виды набросков.

2.8. Лабораторная работа № 8 Экзаменационная работа (10 часов)

Вид занятий: рисование с натуры. Манекен в костюме.

Цель работы:

- на основе постановки (манекена в костюме) выполнить рисунок в графике с помощью линии, пятна и фактуры;
- разработать художественный образ и характер костюма;
- осваивать приемы штрихования в изображении объёмных тел «штрих по форме»;
- показать построение с легкой светотеневой передачей объема;
- наметить видимые части формы фигуры человека и суставов так же, как в учебном разборе;
- выполнить рисунок костюма с драпировками и выявлением фактуры материала;
- выполнить рисунок постановки, используя полученные навыки работы над композицией.

Материалы: художественные материалы по выбору, работа выполняется на планшете. Бумага типа «ватман» или «крафт».

Содержание работы. Рисование человека в одежде.

Чтобы лучше понимать красоту и разнообразие форм одежды, дизайнеры должны уметь хорошо чувствовать и рисовать фигуру человека в одежде.

Одежда может изменить облик человека, внести новые дополнительные средства в создание его образа.

Складки одежды (драпировки) имеют большие выразительные возможности и всегда привлекают художников разных эпох.

Одежда пластически связана с фигурой человека. При рисовании человека в одежде нужно знать законы образов, складок на материи, что позволит создать выразительный образ.

О форме и характере складок можно судить на основании физических данных материала: волокнистого состава, характера переплетения нитей, толщины и т.д.

Рисуя фигуру человека в костюме, необходимо все время представлять сквозь одежду форму и строение человеческого тела. Начинать рисунок следует с общего наброска фигуры, мысленно представив ее без одежды. Определяем в наброске положение таза, торса, плечевого пояса, верхних и нижних конечностей. Этот предварительный набросок должен дать общее представление о главных особенностях модели. Его нужно выполнить легкими линиями, чтобы на следующих этапах можно было корректировать рисунок (рис.21).

Постановка фигуры, определение ее пропорций и характера движения проводятся в уже описанной выше последовательности по опорным точкам.

На следующем этапе намечаем на фигуре одежду, подчиняя ее формам и положению тела натурщика. Из множества складок выбираем наиболее характерные, выявляющие форму и пластику тела. Складки одежды при движениях человека образуются в районе плеча, локтевого сгиба, поясной зоны, тазобедренного и коленного сустава. Только ясное представление о характере движения фигуры позволит правильно нарисовать складки.

Также на этом этапе следует проложить основные отношения света и тени, без детальной тональной лепки формы.

На заключительном этапе ведения рисунка продолжаем тональную проработку фигуры и одежды, выявляя пластическую взаимосвязь тела и драпировок. Обобщаем детали и уточняем силуэт фигуры, не забывая при этом об индивидуальных особенностях модели. Последовательность рисования фигуры человека.

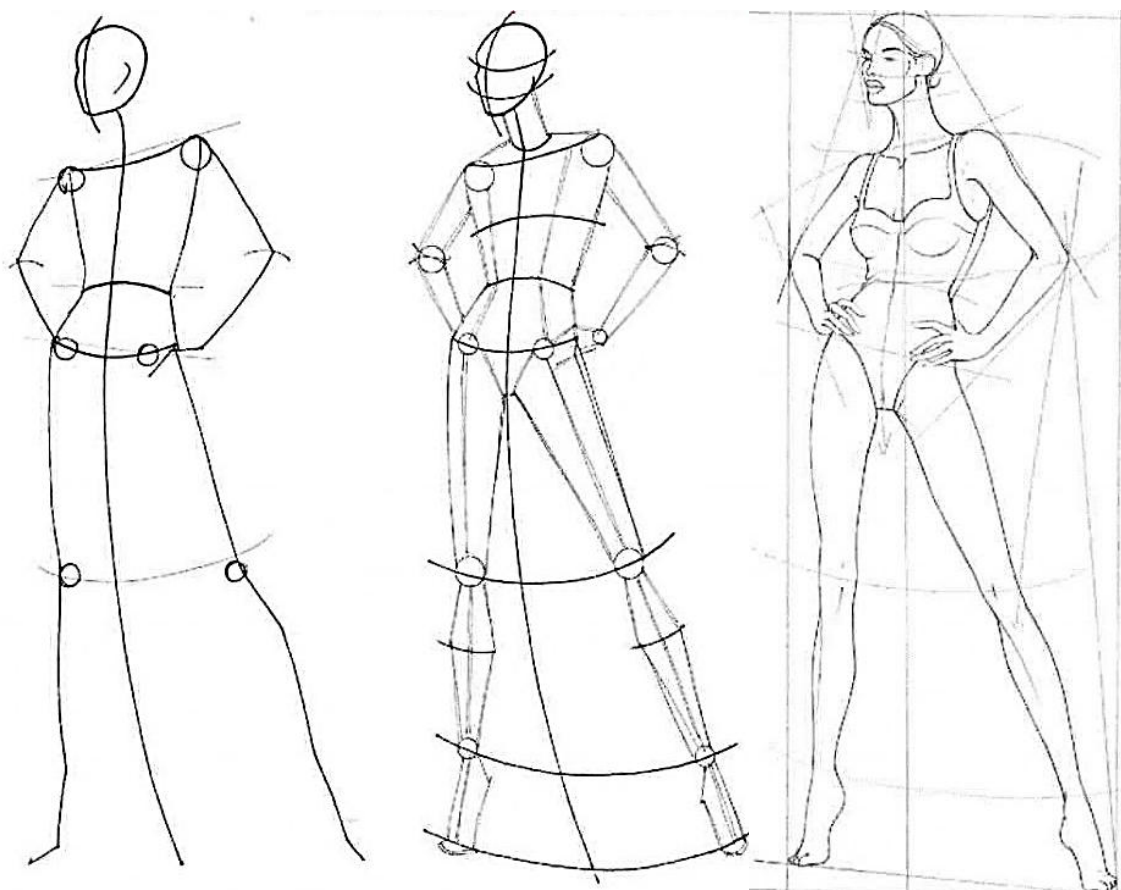

Рисунок 21 – Этапы выполнения рисунка манекена женской фигуры

Следует отметить, что не стоит отводить на данную часть задания большое количество времени. Цель этой работы состоит в том, чтобы передать фигуру человека в движении в одежде, ее индивидуальные особенности, взаимосвязь одежды с пластикой человеческого тела.

Длительность экзаменационной работы от 10 до 20 часов, включая время, отведённое на самостоятельную аудиторную работу.

Рекомендуемое для выполнения рисунка время – дневные часы, в связи с нежелательным резким искусственным направленным освещением.

Рисование фигуры человека в одежде формирует у дизайнеров/конструкторов осознание того, что в условиях производства они будут не просто изготавливать одежду, а проектировать ее для человека, формировать его образ, помогая подчеркнуть индивидуальность и достоинства.

На следующем этапе намечаем на фигуре одежду, подчиняя ее формам и положению тела натурщика. Из множества складок

выбираем наиболее характерные, выявляющие форму и пластику тела. Складки одежды при движениях человека образуются в районе плеча, локтевого сгиба, поясной зоны, тазобедренного и коленного сустава. Только ясное представление о характере движения фигуры позволит правильно нарисовать складки.

Также на этом этапе следует проложить основные отношения света и тени, без детальной тональной лепки формы.

На заключительном этапе ведения рисунка продолжаем тональную проработку фигуры и одежды, выявляя пластическую взаимосвязь тела и драпировок. Обобщаем детали и уточняем силуэт фигуры, не забывая при этом об индивидуальных особенностях модели.

Последовательность работы над постановкой аналогична этапам работы над натюрмортом. Как и прежде, нужно начать с постановки. Затем выбрать точку зрения на модель, продумать композиционное размещение этюда на листе. Далее нужно сделать рисунок и приступить к живописному решению постановки.

В подготовительном рисунке главное внимание уделяется одетой фигуре, ее движению и основным пропорциям. Следует наметить направление складок одежды. Рисунок должен быть детализированным.

Далее определяем основные светотеневые отношения. Прокладываем основной цвет тела манекена, одежды и фона. Вести работу следует сразу по всей поверхности рисунка, начинать лучше с частей, цвет и тон которых наиболее ясен. Изображение фигуры в пространстве должно опираться на законы линейной и воздушной перспективы. Объем фигуры лепится штрихами гораздо тщательнее, чем фон.

На завершающем этапе рисунка прорабатываются теневые поверхности фигуры и драпировок костюма, полутона и свет, прорисовываются детали (рис.22-23). Чтобы не ошибиться в передаче отношений между тоном тела, одежды и фона, необходимо все время сравнивать отношения больших масс. В завершение обобщаем работу: убираем лишние детали, во избежание дробности ослабляем тоновые контрасты, выделяем бликом и тенью главное.

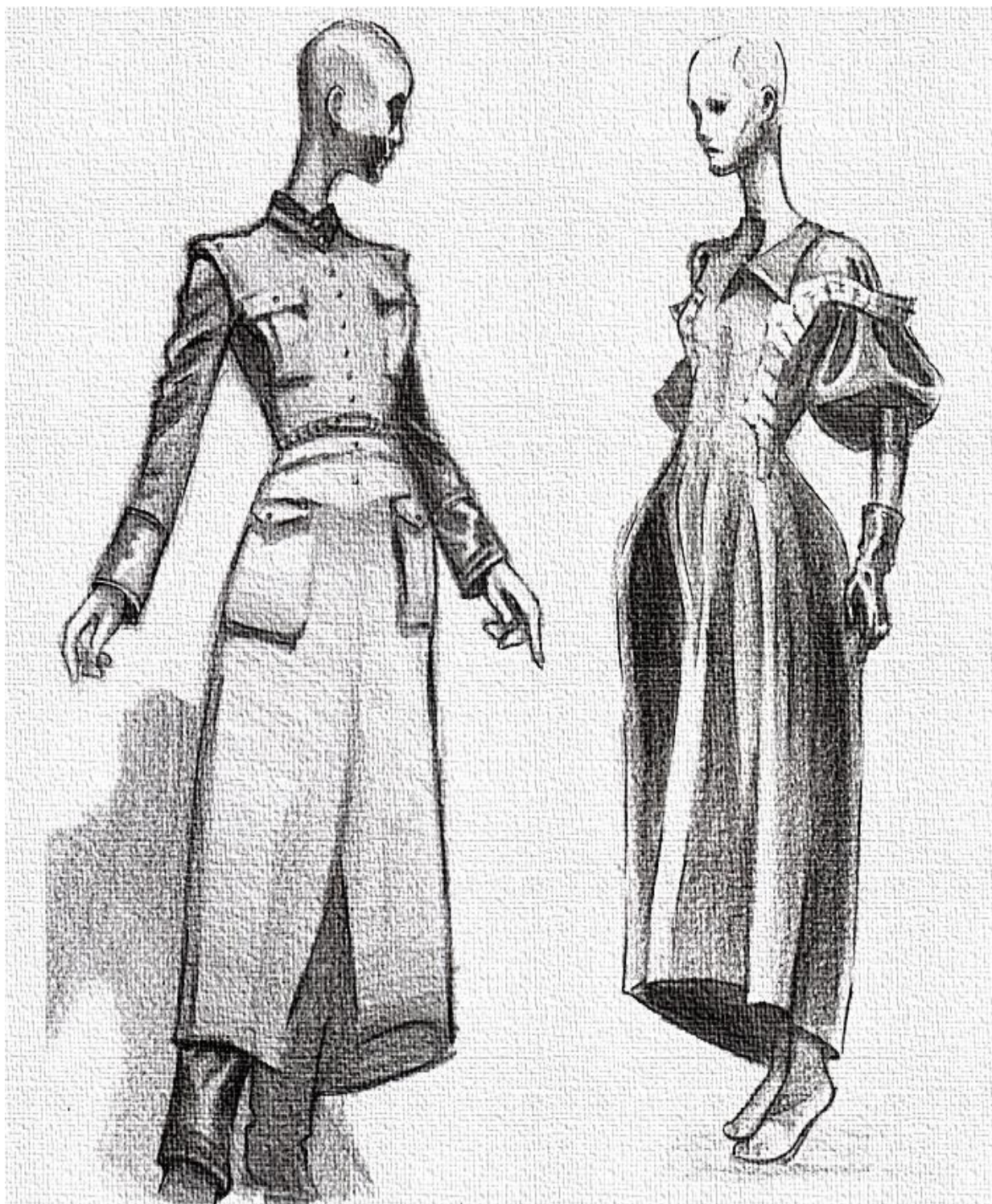

Рисунок 22 – Варианты рисунков манекена в костюме

Индивидуальная консультация студентов во время работы над постановкой.

Проверка этапов выполнения задания. Просмотр и обсуждение работ на расстоянии. Индивидуальные замечания по композиции, пропорционированию и светотеневому решению.

Применение методов сравнения и визирования при построении рисунка и уточнении пропорций.

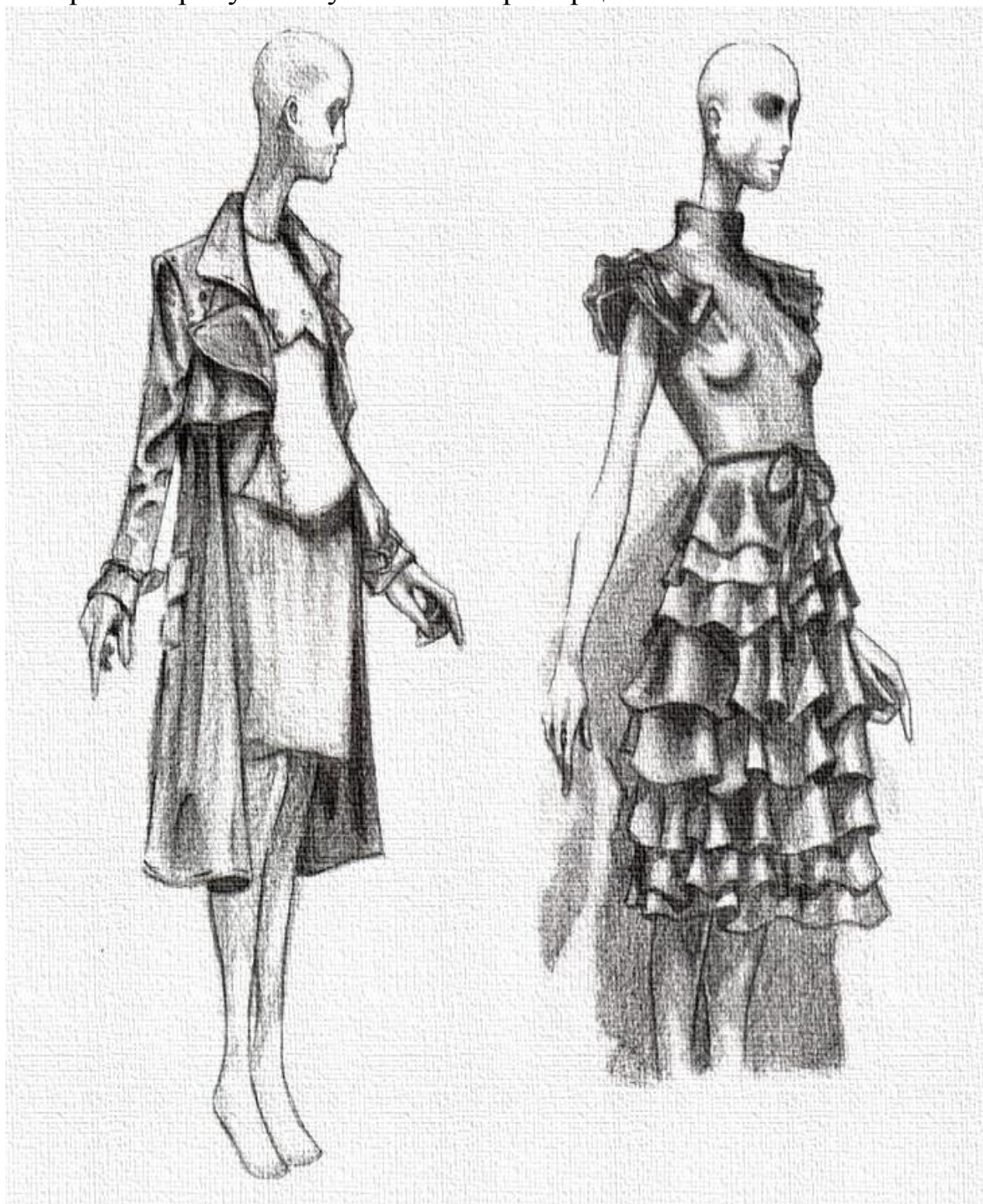

Рисунок 23 – Варианты рисунков манекена в костюме (работа на фактурной бумаге типа «холст»).

Самостоятельная работа:

- 1) отработка экзаменационной постановки;
- 2) упражнения по отрисовке фигуры человека/манекена.

Рекомендуемый алгоритм выполнения работы

1. Компоновка. Наметить место будущего рисунка. Выбрать композицию рисунка в листе, то есть правильно, гармонично, наметить место и размер будущего рисунка фигуры человека на листе бумаги. Отметить двумя небольшими горизонтальными штрихами – засечками размер будущей фигуры по вертикали. Внизу листа оставить места чуть больше, а сверху – чуть меньше. Верхний штришок–засечка – это точка, которая приходится, например, на самую верхнюю точку на голове нашей фигуры. Нижняя точка – это самая нижняя, самая ближняя к нам точка в основании фигуры, например, это будет кончик большого пальца опорной стопы или выдвинутой вперёд ноги.

2. Вертикаль. Нанести легкую вертикальную линию. Наметить вертикальную ось симметрии. Вертикальная линия – вспомогательная, поэтому наносить её постараемся легко, как бы «движением от плеча», без сильного нажима.

3. Деление по вертикали на 8-10 отрезков (количество модулей в росте).

4. Нанесение линии плеч, груди (они немного отклонены от горизонтали) по классической пропорциональной схеме.

5. Определение пропорциональных размерных соотношений частей фигуры к целому. Размерные соотношения верхней части фигуры – по классической схеме, то есть 4 модуля до точки паха, нижнюю часть фигуры вытянуть, удлинить нижние конечности на два модуля. От паха до основания фигуры: 6 модулей.

В этом задании меняется опорность фигуры, центр тяжести перемещается, смещается, переносится, голова стремится занять место над опорной стопой. Средняя линия фигуры имеет отклонения от вертикали, а линии плеч, груди, талии, бёдер, коленей – имеют отклонения от горизонталей. Стремясь сохранить равновесие, позвоночник изгибается «змейкой», а все пластические формы строятся по принципу плавно перетекающих дуг.

Необходимо помнить, что над провисным коленом плечо будет выше, а над опорной стопой плечо – ниже. Голова смещается от вертикали в сторону опорной стопы.

9. Проверить, уточнить движение, пропорции, основные формы, массы.
10. Посмотреть на рисунок в целом, - фигура должна быть гармоничной.
11. Завершение рисунка. После проверки пропорций, общих форм, масс, - уточнить детали. Усилить графическую выразительность линии.
12. Ход выполнения рисунка фигуры человека в модной одежде всегда аналогичен вышесказанному, с обязательным обозначением выразительного силуэта и костюма, и с прослеживанием пропорций, пластики, формы фигуры. То есть, рисуя костюм, представить его прозрачным, будто стеклянным, ощущая под костюмом форму фигуры, её пластику и опорные точки.
13. Выполнить тоновый рисунок, показав объем фигуры человека, край и фактуру его костюма и аксессуаров.
14. Обобщить рисунок.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- Экзаменационный рисунок (*законченный вариант*), оформленный в рамку или паспарту;
- папка – *сопровождающий материал к лабораторной работе (титул лабораторной работы, зарисовки, наброски, выполненные графитовыми карандашами).*

Вопросы и упражнения для самоконтроля:

1. Каковы задачи рисунка человека в одежде?
2. Выполните несколько набросков драпировок на манекене и фигуре человека.
3. Сделайте сначала с натуры, а затем по памяти наброски фигуры человека в одежде и покажите взаимосвязь драпировок с формой тела и характером движения человека.
4. Выполните рисунки одетой фигуры в двух поворотах в технике алла-прима.

Заключение

В процессе освоения дисциплины «Рисунок и живопись» большое внимание уделяется рисованию с натуры. Учебный рисунок с натуры, основанный на ее наблюдении и изучении, является основной традиционной формой обучения рисованию.

Законы и правила рисования усваиваются в результате сознательного отношения к работе с натуры. Каждое прикосновение карандаша к бумаге должно быть продумано и обосновано пониманием реальной формы, ее пластики, пропорций и конструкции.

При правильной организации работы над рисунком формируются умения видеть натуру целиком, не концентрируясь на второстепенных деталях, вести работу от общего к частному, последовательно, анализируя и сравнивая целое и его части.

Таким образом, учебный рисунок – это единый процесс, состоящий из логически связанных между собой этапов, цель которого – познание и изучение натуры, развитие наблюдательности, цельного видения, зрительной памяти и приобретение практических навыков.

Последовательность рисования основана на принципах академической школы: от общего к частному и опять к общему.

Подводя итог, выделим общие задачи, которые ставятся при рисовании с натуры: определение пропорций; взаимное расположение предметов в пространстве; линейно-конструктивное построение с учетом законов перспективы; лепка светотенью объемной формы каждого предмета, фигуры человека или её части; передача тоновых отношений между элементами; тональное и композиционное обобщение рисунка.

Работа над рисунком имеет большое познавательное значение: в процессе творчества усваиваются правила перспективного и конструктивного построения предметов, законы светотени и композиции. Рисование способствует творческому развитию студентов.

Рекомендательный список литературы

Обязательный

1. Хамм, Д. Как рисовать голову и фигуру человека / Д. Хамм. - 5-е изд. – Минск: Попурри, 2008.
2. Будникова О.В. Художественно-графическая композиция [текст]: учебное пособие /О.В. Будникова; Курск. Гос.техн.ун-т. Курск,2010. 118 с.
3. Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. - М.: Эксмо, 2005. - 480 с.
4. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учебное пособие для вузов/ В.С. Кузин. – М.: Академия, 2004. – 232 с.: ил.

Дополнительный

5. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство: краткий словарь художественных терминов / Н.М.Сокольникова. – Обнинск:Титул, 1999. – 80 с.
6. Беда Г. В. Основы изобразительной графики.– М.: Просвещение. 1989. – 192 с.
7. Чиварди Джованни, Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 168 с.
8. Эдвардс Бетти. Откройте в себе художника.Издательство: Попурри. 2009: 285с .

Краткий словарь терминов и определений

Бистр – прозрачная коричневая краска из древесной сажи, смешанной с растворимым в воде растительным клеем.

Графика (от греч. *Graphein* – скрести, царапать, писать, рисовать) – искусство, использующее «грифель», – инструмент, которым наносятся линии или письмена. Объединяет две группы произведений, связанных общими эстетическими принципами создания художественного образа на плоскости, но совершенно различными по своему происхождению и техническому процессу: рисунок и печатную графику.

Графит, графитный карандаш – природный графит – твердый тонкий пластинчатый серый минерал, разновидность углерода. Впервые стал добываться в Англии, в Кумберленде, в 1560 году. В XVII и XVIII столетиях использовался для создания миниатюрных портретов на пергаменте. Антуан Ватто использовал его в сочетании с красным мелом. В конце XVIII в. французский химик Н.Ж. Конте соединил очищенный графит с клеем и получил современный графитный карандаш в деревянной оболочке, используемый с XIX века.

Планшет – это квадратная/прямоугольная доска разных размеров.

Металлический грифель (штифт) – древнейший инструмент рисовальщика. По форме представлял металлический стержень: золотой, серебряный, свинцовый, медный, – который вставлялся в металлический зажим. Наиболее распространены были штифты свинцовый, дающий мягкую линию, удобный для набросков, и серебряный, оставляющий тонкую светлую линию. Последний требовал гладкой поверхности грунтованной бумаги и точности руки: линии почти не стираются. Особенно любим в XV веке в Нидерландах и в Италии.

Метод визирования. При рисовании с натуры иногда применяют для проверки правильности изображения так называемый метод визирования, то есть проверку пропорций

натуры при помощи карандаша. Для этого в вытянутой руке держат карандаш так, чтобы его положение было вертикальным или горизонтальным (в зависимости от того, по высоте или по длине надо соизмерить пропорциональные соотношения натуры). Закрыв один глаз, надо так держать карандаш, чтобы он был виден на фоне изображаемой натуры. Можно соразмерять высоту и ширину предмета или некоторые из его частей. Передвигая вдоль карандаша палец, отмечают такое расстояние до конца карандаша, которое зрительно совпадает с одной из частей натуры. Эту часть затем на глаз «откладывают» столько раз, сколько она «уложится» по всей длине или высоте изображаемого предмета. Та же часть натуры должна соответственно столько же раз «уменьшаться» в рисунке. Для проверки построения рисунка пользуются отвесом — небольшим грузом, привязанным к концу нитки, методики, названной английским словом «sighting» (визирование).

Цельное видение – это специфическое аналитико-синтетическое видение, это способность зрительно воспринимать предмет или явление, выделяя при этом главное, существенное из малозначащего, отличать типическое от характерного, определяя при этом внутреннюю связь между отдельными частями.

Зрительная память – это способность человека запоминать объекты натуры, главным образом на основании зрительных восприятий и полученных при этом представлений.

Конструкция (лат. constructio – устройство) — это структурная основа формы, ее каркас, связующий взаиморасположенные в пространстве отдельные элементы и части в единый пластический объем. Для того чтобы уяснить особенности строения формы, ее конструкции, в рисунке применяют метод сквозной прорисовки.

Тон– степень светлоты поверхности предмета. Он передает присущие натуре светотеневые градации, которыми выявляется объем формы.

Пастель (франц. *Pastel* от итал. *pastello*, уменьшит. от *pasta* – тесто) – натуральные пигменты разных цветов в виде порошка, смешанные с мелом и другими добавками и отпрессованные в виде палочек или карандашей. Сохраняет свежесть и чистоту цветов, дает мягкую живописную линию, растушевку. Нуждается в фиксации, так как слабо соединяется с поверхностью основы, осыпается.

Пропорция (лат. – соотношение, соразмерность) – соотношения величин частей художественного произведения между собой, а также соотношение каждой отдельной части с произведением в целом.

Перспектива (лат. – видеть насквозь) – это отдел геометрии, изучающий закономерности изображения видимого мира на плоскости в соответствии с оптическими особенностями и физиологическими свойствами нашего зрения.

Перспективой называют и само изображение, выполненное в соответствии с положениями этой науки. Теория перспективы возникла в процессе творческой деятельности художников эпохи Возрождения. Одним из первых ее создателей считают итальянского художника Пьетро дель Борго, жившего в середине XV в. Большой вклад в разработку основ математической перспективы и применения ее в живописи внесли итальянские художники Филиппо Брунеллески, Леон Батист Альберти, Пьеро делла Франческа, Леонардо да Винчи. Теоретическое развитие перспектива получила в труде немецкого художника Альбрехта Дюрера.

Перо – главный инструмент европейского рисунка. С VI в. в употребление входит гусиное перо. В XVI в. обращаются к тростниковому перу, которым очень трудно рисовать, так как малейший нажим сразу дает сильное утолщение линии. Металлическое перо художники применяют с XIX века.

Чернила – со времен Средневековья приготавливали из водного настоя, так называемого чернильного орешка – нароста на деревьях, в основном дубах – и окиси железа. С XIX в. – химические чернила.

