

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ П. МАСЛОВА ПРИСТАНЬ

Рисунок

Рабочая программа

Составитель: преподаватель
изобразительного искусства
ДШИ п. Маслова пристань
Титова Е. С.

Образовательная программа
«Рисунок» составлена
в соответствии с государственными
требованиями к минимуму содержания
и уровню подготовки выпускника

Одобрена методическим
советом МБОУ ДОД ДШИ
п. Маслова Пристань
от «01» сентября 2011 г.

протокол № 1

Утверждена
педагогическим советом
МБОУ ДОД ДШИ
п. Маслова Пристань
от «8» сентября 2011 г.

протокол № 1

Рецензент:
Зав.кафедры
педагогического факультета
НИУ «БелГУ»
А.П. Даниленко

Рецензия
на рабочую программу "Рисунок" преподавателя
изобразительного искусства ДШИ п. Маслова Пристань
Титовой Елены Сергеевны

Программа по рисунку традиционно ориентирована на развитие творческих способностей учащихся. В целом в ней предложены все необходимые составляющие программы. Содержание 1-4 классов обучения постепенно усложняется и соотносится со смежными художественными дисциплинами, такими, как живопись, композиция, история искусств. Творческая компонента рабочей программы отчасти сказывается и на характере изложения учебных и методических материалов. В процессе реальной практической работы педагогу приходится значительно перестраивать систему подачи учебного материала. Включение учебного материала в индивидуальный творческий процесс требует от педагога большого такта и умения учитывать возможности и художественные потребности ребенка. Тем не менее, учебный предмет "Рисунок" должен нести в себе огромное количество знаний и умений, без которых не возможно полноценное художественное творчество. В связи с этим полагаем, что данная учебная программа будет постоянно дополняться вариативными заданиями, позволяющими педагогу работать с учащимися индивидуально. Вместе с тем необходимо доработать пояснительную записку в соответствии с требованиями к такого рода документам, добавить учебный график (план) по четвертям.

Программа отвечает всем требованиям и рекомендуется к использованию в учебном процессе ДШИ Маслова Пристань.

Председатель
Методического совета
ДШИ м. Пристань

Н.Д. Сороколетова

Рецензия

на программу по курсу «Рисунок» учителя изобразительного искусства
Детской школы искусств пос. Маслова Пристань Титовой Е.С.

Программа по курсу «Рисунок» обладает рядом достоинств. Написана четким, доступным языком. Структура программы четко, логически выстроена, задания направлены на академическое изучение изобразительного искусства, в частности рисунка. Изучение материала, представленного в программе идет от простого к сложному и способствует обучаемым в полной мере овладеть курсом рисунка.

Программа рекомендуется к использованию в учебном процессе.

Оформление программы требует выделения жирным шрифтом разделов, частей и тем занятий. В содержании тем занятий для удобства пользователя рекомендуется проставить количество часов, отводимых на данную тему.

Замечания не умоляют достоинств работы и носят рекомендательный характер.

Зав. кафедры

Подпись Даниленко А.П. заверяю

секретарь педагогического факультета

А.П. Даниленко

Т.И. Марченко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе примерной программы Министерства Культуры РФ для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств, Москва 2002 год. По желанию обучающихся и или родителей (законных представителей) возможно обучение в 5 профориентационном классе. Количественный состав групп 8-15 человек. Все классы считаются старшими. Для обучения детей школа располагает оборудованным кабинетом, необходимым методическим фондом.

Рисунок является одним из ведущих предметов в учебном процессе детской школы искусств. На этот предмет выделяется 3 часа в неделю в 1 и 2 классе, а в 3 и 4 – 4 часа в неделю.

Основной формой обучения является урок продолжительностью 40 мин. Между уроками устанавливается перерыв продолжительностью 10 минут.

Необходимость разработки рабочей программы исходит от сложившихся условий сельской школы, её материальной базы, состава педагогических кадров, наполняемости классов и т. п.

Рисунок – один из основных предметов в обучающем комплексе по изобразительной грамоте. Искусство рисунка раскрывает перед учащимися принципы построения реалистического изображения на плоскости, дает знания и навыки, являющиеся фундаментом для освоения других дисциплин (живопись, композиция, ДПИ), и служит базой для самостоятельной творческой работы.

Цели и задачи курса:

формирование у учащихся знаний по изобразительной грамоте, изучение природы и развитие культуры в передаче трехмерного изображения на плоскости листа, приобретение практических навыков в передаче формы, объема и пространства графическими средствами, освоение графического языка рисунка, интенсивное развитие у учащихся зрительной памяти и глазомера.

Необходимость данной программы вызвана тем, что без знания основ рисунка невозможно представить творческую деятельность художника, дизайнера, архитектора – профессий, которые являются неотъемлемой частью культурной жизни общества и становятся наиболее популярными и востребованными среди современной подростковой аудитории.

Чередование учебного рисунка с творческими заданиями, предусмотренными программой, позволяет учащимся на основе анализа действительности самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, привлекая широкий диапазон графических средств.

Весь курс рисунка рассчитан на 4 года обучения и строится на системе поэтапных заданий в порядке постепенного усложнения с учетом возрастных особенностей учащихся. Кроме того, задания, рассчитанные на длительный срок, сменяются краткосрочными и дополняются рисунками по памяти и по представлению. Поэтому важным звеном являются домашние задания, позволяющие закрепить пройденный материал.

В связи с индивидуальными особенностями учащихся усвоение материала может идти неравномерно, поэтому преподаватель варьирует задачи постановок, не отклоняясь при этом от основных целей курса.

1-й год обучения. В первом классе у учащихся формируется понятие о рисунке как основе изображения. Они (учащиеся) получают первоначальные знания о композиционном размещении изображения в заданном формате; приобретают навыки передачи пропорций, характера предметов; анализируют конструкции несложных предметов на основе понятия симметрии, учатся владеть штрихом для передачи тональных отношений; знакомятся с понятием наглядной перспективы и изучают основы перспективного построения простейших геометрических тел и их сочетаний. В течение первого года учащиеся осваивают последовательное ведение длительной работы.

В конце первого года обучения учащиеся должны:

а) знать:

- ключевые слова (“форма”, “пропорции”, “симметрия”, “светотень”, “конструкция формы”, “тональные отношения”);

- выразительные средства рисунка – линия, штрих, пятно;
- элементарные правила линейной и воздушной перспективы;
- правила работы за мольбертом.

б) уметь:

- правильно выбирать место относительно натуры;
- располагать лист по отношению к глазу рисующего;
- выбирать формат с учетом характера постановки или особенностей

задания;

- композиционно располагать изображение на листе;
- “считывать” общий силуэт изображения;
- передавать в рисунке пропорции и симметричность формы с помощью измерений пропорциональных отношений натуры и использовать в работе вспомогательные построения;

- применять в рисунке правила линейной и воздушной перспективы;
- выявлять объем простых форм с помощью светотени;
- анализировать конструкцию простых форм;
- передавать тональные отношения натуры;
- последовательно вести работу;
- на основе натуры находить выразительный ассоциативный образ.

2-й год обучения. Задания выполняются с учетом закрепления знаний, полученных в первом классе. Совершенствуются и углубляются навыки конструктивного анализа натуры и техники моделирования формы предметов светотенью. Особое значение придается предварительным зарисовкам при выполнении длительных постановок с учетом перспективных сокращений. Возрастает роль композиции в рисунке. Учащиеся используют формат как средство создания художественного образа. В программу по рисунку включается изучение складок драпировки, рисование гипсовых архитектурных деталей (построение и светотеневая моделировка). Графическими средствами исследуется более широкий круг изображаемых объектов: люди, животные, предметы быта и интерьер. Учащиеся получают первоначальные навыки передачи особенностей формы человеческого тела.

В конце второго года обучения учащиеся должны:

а) знать:

- ключевые слова: “композиция в рисунке”, “движение формы”, “опорные точки”, “фактура”, “гребень формы”;
- этапы компоновки фигуры в рисунке;
- назначение предварительных композиционных зарисовок;
- точка зрения относительно натуры и формат – это средство создания художественного образа в рисунке;
- б) уметь:
- использовать предварительные композиционные зарисовки в работе над рисунком;
- передавать в рисунке конструкцию формы;
- владеть валерной линией, выявлять в рисунке фактуру изображаемых предметов.

3-й год обучения. Учащиеся обучаются целно воспринимать и воспроизводить форму в рисунке, выявлять пространство с помощью свето-воздушной перспективы, конструктивно изображать сложную форму. Изучают пропорции человеческой головы и способов ее изображения. Даются первоначальные навыки построения формы головы человека. Здесь следует обращать особое внимание на умение “закомпоновать” фигуру на плоскость. Учебные задания чередуются с творческими. Учащиеся должны уметь, основываясь на реальном объекте, создать при помощи графических средств и материалов художественный образ. При этом важна роль композиционных поисков в предварительных зарисовках.

В конце третьего года обучения учащиеся должны:

а) знать:

- ключевые слова: “цельность формы”, “образное решение”;
- способы выявления пространственного положения объемной формы в рисунке.
- б) уметь:
- уметь выбирать объект изображения с учетом выразительности и содержательности рисунка;
- целно воспринимать и воспроизводить форму в рисунке;
- владеть навыками линейно-конструктивного построения формы с учетом перспективного сокращения;
- анализировать и моделировать образующими сложную форму;
- передавать графическими средствами фактурные свойства предметов;
- выявлять глубину пространства в рисунке с помощью средств линейной и свето-воздушной перспективы;
- передавать пропорции человеческой фигуры с учетом направления основных осей;
- передавать в рисунке пропорции и характер головы человека;

• владеть первоначальными навыками передачи пропорций и характера человеческой фигуры.

4-ый год обучения. Последний год обучения систематизирует и углубляет полученные знания в предыдущих классах. Особое внимание отводится образному восприятию природы и грамотному использованию графических средств для воплощения замысла. Возрастает роль композиции, детализации изображаемых предметов, усиливается точность передачи силуэта и формы, усложняется решение внутренних соотношений в рисунке между человеком и средой, разными пространственными планами. Совершенствуются навыки построения и моделирования головы человека. Продолжается работа над фигурой человека. Продолжается изучение пропорций человеческой фигуры и пластики человека в движении.

В конце четвертого года обучения учащиеся должны:

а) знать:

* главное и второстепенное в рисунке;

* “настроение” и художественный образ в рисунке,

б) уметь:

* самостоятельно определять элементы прекрасного в предметах и явлениях действительности;

* передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к предметам и явлениям окружающего мира;

* изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы, натюрморты, фигуру человека, животных, птиц;

* точно передавать пропорции, конструкцию, пространственное положение, тональные отношения, перспективные сокращения формы изображаемых предметов в рисунках с натуры и на темы;

* применять различные средства выразительности (законченность композиции, контрасты, светотень, насыщенность тона);

* композиционно решать лист;

* сознательно пользоваться приемами линейной и воздушной перспективы;

* “ставить” предметы на плоскость;

* моделировать форму сложных предметов тоном;

* последовательно вести длительную постановку;

* передавать пространство средствами светотени;

* передавать материал и фактуру предмета;

* выявлять главное и второстепенное в рисунке;

* уметь обобщать (работать от общего к частному и от частного к общему);

* владеть линией, штрихом, пятном;

* иметь навыки линейного и живописного рисунка;

* в набросках выявлять самое характерное;

* изображать фигуру человека в разных положениях;

* выразительно решать постановки, стараясь передать их эмоциональное состояние.

1 КЛАСС

Наименование тем.	Цели и задачи темы.	Кол-во
-------------------	---------------------	--------

		часов на тему	
	Часть 1. Рисование простых и сложных геометрических и бытовых предметов		
1	Тема 1. Введение	Ознакомить учащихся с предметом обучения, рассказать значение рисунка, а так же связь данного предмета с другими предметами обучения.	1 час
2	Тема 2. Проверочный рисунок	Ознакомление с составом учащихся и их способностями.	2 часа
3	Тема 3. Основы наблюдательной перспективы	Ознакомить учащихся с законами перспективы и научит изображать на плоскости предметы видимого мира в соответствии с кажущимся изменением их величины.	6 часов
4	Тема 4. Рисование объемных геометрических тел	Обучить закономерностям образования объемных форм и правила их изображения.	12 часов
5	Тема 5. Закономерности светотени	Дать понятие о тоне, тональном масштабе, светотеневых отношениях. Значение освещения для выявления объемной формы предметов.	6 часов
6	Тема 6. Рисование группы геометрических фигур в пространстве (натюрморт)	Изучить закономерности образования объемных форм в пространстве и правила их изображения. Практическое занятие по рисованию группы геометрических тел в пространстве	15 часов
7	Тема 7. Рисование предметов сложной формы	Изучение правил и рисование объемных предметов сложной формы	12 часов
8	Тема 8. Линейно конструктивное рисование отдельных бытовых предметов с легким тоном	Изучить закономерности образования объемных форм сложных предметов с закономерностями нанесения светотени	24 часа
9	Тема 9. Рисование натюрморта из объемных предметов сложной формы	Практические занятия в рисовании натюрморта из объемных предметов сложной формы	24 часа
		Итого	102

			часа
--	--	--	------

2 класс

Наименование тем.		Цели и задачи темы.	Кол-во часов на тему
1	Тема 10. Рисование драпировки со складками	Провести практически занятия по рисованию драпировки	15 часов
2	Тема 11. Рисование несложного натюрморта из бытовых предметов на фоне драпировки	Провести практические занятия по рисованию натюрморта из простых предметов с введением драпировки. Провести упражнение по составлению натюрморта.	15 часов
Часть 2. Рисование орнамента			
3	Тема 12. Рисование гипсового орнамента	Изучение приемов рисования гипсового орнамента	15 часов
4	Тема 13. Рисование натюрморта с гипсовым орнаментом и драпировкой	Провести практические занятия по рисованию гипсового орнамента и драпировки	15 часов
5	Тема 14. Рисование натюрморта с гипсовым орнаментом, бытовым предметом и драпировкой	Провести практические занятия по рисованию гипсового орнамента с бытовым предметом и драпировкой	21 час
Часть 3. Анималистические рисунки			
6	Тема 15. Зарисовки насекомых и чучел птиц	Провести практические занятия по зарисовкам (наброскам) бабочек, жуков, рыб, птиц	6 часов
7	Тема 16. Рисование муляжей животных и животных с натуры	Провести практические занятия по рисованию животных	15 часов
Итого			102 часа

3 класс

Наименование тем.		Цели и задачи темы. Способы их решения.	Кол-во часов На тему
Часть 4. Рисование человека			
1	Тема 17. Рисование частей лица Давида - гипсовый слепок «нос»	Обучение основам рисования головы человека. Выполнить зарисовку гипсового слепка частей лица «Давида» Микеланджело «нос»	36 часов
2	Тема 18. Рисование частей лица Давида - гипсовый слепок «ухо»	Обучение основам рисования головы человека. Выполнить зарисовку гипсового слепка частей	

		лица «Давида» Микеланджело «ухо»	
3	Тема 19. Рисование частей лица Давида - гипсовый слепок «губы»	Обучение основам рисования головы человека. Выполнить зарисовку гипсового слепка частей лица «Давида» Микеланджело «губы»	
4	Тема 20. Рисование частей лица Давида - гипсовый слепок «глаза»	Обучение основам рисования головы человека. Выполнить зарисовку гипсового слепка частей лица «Давида» Микеланджело «глаза»	
2	Тема 21. Рисование гипсового слепка мужской головы (основы изучения анатомии)	Научить учащихся компоновке, построению и прорисовки гипсовой мужской головы	21 час
3	Тема 22. Рисование гипсового слепка женской головы	Ознакомление с особенностями устройства гипсовой женской головы и отработка способов ее изображения	21 час
4	Тема 23. Рисование гипсовой головы человека в разных поворотах	Развить и закрепить представление об объемном рисовании и выработать связанные с ним навыки и способы изображения	28 часов
5	Тема 24. Рисование живой женской и мужской головы	Провести практические занятия с учащимся в рисовании с натуры живой женской и мужской головы. Изучить закономерности построения	30 часов
		Итого:	136 часов

4 класс

	Наименование тем.	Цели и задачи темы.	Кол-во часов на тему
1	Тема 25. Рисование гипсовой модели руки	Изучить строение отдельных частей тела (руки)	28 часов
2	Тема 26. Рисование гипсовой модели стопы	Изучить строение отдельных частей тела (стопы)	28 часов
3	Тема 27. Рисование гипсовой анатомической фигуры человека	Дать учащимся ряд предварительных знаний о строении человеческой фигуры и закрепить их в рисунке	36 часа
4	Тема 28. Зарисовки (наброски) живой фигуры	Провести практические занятия с учащимся в изучении и	32 часа

	человека	зарисовках живой фигуры человека в разных положениях	
5	Тема 29. Экзаменационная работа	Выполнить выпускную работу (итоговый натюрморт)	12 часов
		Итого	136 часов

1 класс

ЧАСТЬ 1. Рисование простых и сложных геометрических и бытовых предметов.

Тема 1. Введение

Вид занятий: теоретические занятия.

Учебная цель: ознакомить учащихся с предметом обучения, показать значение рисунка для художника, а так же связь данного предмета с другими предметами обучения.

Ход урока. Тема изучается на одном уроке, в течение которого преподаватель методом активной беседы и демонстрацией наглядных пособий рассматривает следующие вопросы: изобразительная грамота в творчестве людей различных профессий; понятие о форме. Способы изображения предметов на плоскости. Виды рисунка; понятие о композиции рисунка. Компонировка изображения. Техника рисования; рабочее место учащихся. Художественные материалы и принадлежности.

При изложении первого вопроса преподаватель должен рассказать учащимся, что изобразительное искусство отражает действительность в наглядных, зрительно воспринимаемых образах, в которых узнаются формы самой действительности.

Затем преподаватель должен рассказать, что окружающие предметы и явления имеют свою специфическую форму, что основная задача обучения и воспитания на уроках рисования — научиться изображать реалистическую форму окружающего мира. Он должен показать закономерности формообразования и подчеркнуть значение этой науки в создании окружающей человека предметной среды.

Раскрывая способы изображения предметов, необходимо подробно рассмотреть исторические корни возникновения рисунка как первичной формы информации людей древнего мира. Проследив последовательность развития рисунка, необходимо подчеркнуть творческий характер изобразительной грамоты на современном этапе (художественное рисование, технический рисунок, художественное конструирование).

При изложении третьего вопроса преподаватель дает определение понятию «компоновка рисунка», показывает взаимозависимость размещения рисунка на плоскости бумаги и внешнего вида произведения. Необходимо рассказать учащимся о симметричном расположении главных элементов в рисунке, о диагональной компоновке главных элементов и других способах композиции рисунка.

При рассмотрении четвертого вопроса необходимо остановиться на размещении учащихся, поддержании определенного порядка на рабочих местах,

применении художественных материалов, инструментов и оборудования. Преподаватель должен научить учащихся пользоваться мольбертами, потренировать их в организации рабочих мест, показать зависимость качества учебной работы от правильного размещения на рабочих местах.

В итоге беседы у учащихся должно сложиться убеждение в доступности решения учебных задач, а также в необходимости овладения практическими навыками и умениями рисования.

Тема 2. Проверочный рисунок

Вид занятий: практическая работа.

Учебная цель: ознакомление с составом учащихся и их навыками по рисунку.

Оборудование урока: учебная постановка — два или три геометрических тела (куб, шар, призма, пирамида и т. д.) или их сочетание с муляжом фрукта.

Ход урока. В кратком пояснении учебной задачи преподаватель должен рассказать учащимся, что от них требуется при выполнении учебного рисунка. Наблюдая за выполнением учебной работы, он должен оказывать помощь учащимся в правильном использовании оборудования.

По окончании урока учащиеся делают необходимые надписи на рисунках и сдают свои работы. Разбор производится после тщательной проверки всех работ. Внимательное изучение выполненных работ позволит правильно организовать дальнейшее обучение учащихся.

Тема 3. Основы наблюдательной перспективы

Вид занятий: теоретические занятия.

Учебная цель: Ознакомить учащихся с законами перспективы и научит изображать на плоскости предметы видимого мира в соответствии с кажущимся изменением их величины.

Оборудование урока: наглядные пособия — рисунок, на котором дана перспектива дороги; схемы, рисунки и таблицы, характеризующие положение предметов в пространстве.

Ход урока. Урок начинается с вводного слова преподавателя, в котором он рассматривает следующие вопросы:

видение и восприятие предметов. Устройство глаза;

развитие видения и восприятия;

понятие о картинной и предметной плоскостях. Основы линейной перспективы;

перспективный масштаб, его образование и применение.

При рассмотрении первого вопроса преподаватель должен рассказать учащимся, что все окружающие предметы имеют три измерения: высоту, ширину и глубину. Изображаются же они на плоскости листа бумаги, имеющего только два измерения — высоту и ширину. За период развития изобразительного искусства были разработаны различные способы передачи объемов в пространстве. Мы берем за основу один из способов, который называется перспективой.

Перспектива определяет основные закономерности передачи трехмерного измерения на плоскости. Преподаватель с помощью наглядных пособий показывает учащимся особенности видения и восприятия предметов и явлений окружающего мира, разъясняет понятия о трехмерности устройства окружающих предметов и особенности изображения их на двухмерном листе бумаги. Рекомендуются использовать для этого рисунок перспективы дороги.

Преподаватель подчеркивает, что около 80% внешней информации человек получает посредством зрения, поэтому в процессе восприятия зрительные ощущения являются важнейшим способом изучения и освоения предметов и явлений окружающего мира. Человеческий глаз — орган зрения, с помощью которого человек воспринимает окружающий мир вещей, предметов и явлений. С помощью сознания он оценивает качественную сторону восприятия. Используя наглядные пособия, преподаватель знакомит учащихся с устройством человеческого глаза.

При рассмотрении второго вопроса преподаватель подчеркивает, что видение и восприятие человека подвергаются изменению под влиянием систематической тренировки и приобретения жизненного опыта. Художник, систематически наблюдая окружающее, приобретает навыки специфического восприятия предметов и явлений, которые позволяют ему не только познать окружающее, но и изображать его. Научиться видеть и воспринимать окружающее — суть процесса обучения изобразительному искусству.

При рассмотрении третьего вопроса преподаватель должен помочь учащимся разобраться в сути понятий о Перспективе, как науке о пространственном изображении окружающего.

С первых занятий надо использовать все возможности, чтобы учащиеся глубоко осознали практическую целесообразность таких понятий, как точка зрения, поле зрения, угол зрения, главный луч зрения, горизонт, отвесная линия, картинная и предметная плоскости и т. д. На основе этого учащиеся должны понять, что окружающий мир художники рисуют в соответствии с тем, как предметы и явления выглядят с определенной точки зрения, что все изучаемые ими понятия нужны для систематизации научного подхода к перспективе и понимания ее закономерностей.

Преподаватель вместе с учащимися должен рассмотреть закономерности, вытекающие в процессе оценки видимых изменений формы простых предметов в перспективе, которые позволяют определить положение предметов в пространстве. Для полного уяснения этих закономерностей целесообразно записать законы перспективы:

- все предметы по мере их удаления от зрителя воспринимаются уменьшающимися;
- все горизонтальные параллельные между собой, уходящие от зрителя в глубину, т. е. не параллельные картинной плоскости, сходятся в главной точке схода;
- все горизонтальные линии, параллельные картинной плоскости, сохраняют свое горизонтальное направление;
- все вертикальные линии остаются в перспективе вертикальными;
- все круги и окружности в перспективе приобретают форму эллипсов.

Четвертый вопрос можно рассматривать на анализе рисунков, характеризующих получение перспективного масштаба в результате построений. Приводя примеры построений перспективного масштаба, преподаватель обращает внимание учащихся на практическое применение этих построений, дающих возможность понять, как построить предметы. Эти построения позволяют напомнить те закономерности, которые учащиеся записали в качестве выводов при изучении третьего вопроса.

Глубокое понимание закономерностей перспективных сокращений достигается пространственным мышлением учащихся, развитию которого необходимо уделять серьезное внимание.

В качестве практических работ рекомендуется сделать следующие зарисовки по представлению: рисунок дороги с деревьями и столбами вдоль нее; рисунок железной дороги с деревянными или бетонными шпалами; рисунок удаляющихся от зрителя телеграфных столбов и линий электропередач; рисунок бетонной взлетной полосы; рисунок фанерного круга на столе, на стуле и на полу.

Тема 4. Рисование объемных геометрических тел

Вид занятий: практические занятия.

Учебная цель: обучить закономерностям образования объемных форм и правила их изображения.

Оборудование урока: наглядные пособия, схемы, рисунки и таблицы, характеризующие положение предметов в пространстве.

Ход урока. Изучение и рисование геометрических тел в учебном академическом рисунке является основой для освоения принципов и методов изображения более сложных форм. Тема изучается на трех трехчасовых уроках. На первом занятии преподаватель должен рассказать учащимся, что обучение изобразительным искусствам требует строгого соблюдения последовательности усложнения учебных задач и многократных повторений для овладения техникой. Наиболее подходящей формой для усвоения принципов построения рисунка являются геометрические тела, имеющие в своей основе ясные конструктивные строения. На простых геометрических телах легче всего понять и усвоить основы объемно-пространственной конструкции, передачи форм в перспективном сокращении, закономерности светотеней и пропорциональные отношения. Упражнения по рисованию простых геометрических тел позволяют не отвлекаться на детали, имеющиеся в более сложных формах, таких, как архитектурные объекты и тело человека, а всецело сосредоточиться на главном - изобразительной грамоте.

Правильно понятые и усвоенные закономерности при изображении простых форм должны способствовать более осознанному подходу к рисованию сложных форм в последующем.

Преподаватель рассказывает учащимся, что для того чтобы научиться грамотно и правильно изображать форму предмета, необходимо осознать скрытую от глаз внутреннюю структуру предмета - конструкцию. Под словом "конструкция" (от латинского construct) подразумевается "строение", "структура", "план", то есть взаимное расположение частей предмета и их

соотношение. Это важно знать и понимать при изображении любых форм. Объясняет, что чем сложнее форма (независимо от материала, фактуры и цвета предмета), тем больше и серьезнее учащимся придется изучить внутреннее строение натурной модели. Так, например, при рисовании живой природы - головы или фигуры человека, помимо знания общеконструктивных особенностей непременно следует знать и пластическую анатомию. Поэтому без ясного понимания строения формы и характера предмета невозможно грамотно освоить рисунок.

Для правильного изображения натурной модели учащимся необходимо еще раз напомнить о необходимости приучить себя всегда анализировать природу, ясно представлять ее внешнее и внутреннее строение. В искусстве, как и в любой науке, к изучению натурального предмета необходимо подходить с научной точки зрения. Подходить к работе следует осознанно, не довольствуясь копированием внешних форм, которые видит глаз. Такое рисование не будет способствовать успешному выполнению работ по изображению как простых, так и сложных форм.

Преподаватель рассказывает, что для более уверенного овладения рисунком прежде всего необходимо освоить методы анализа форм и принципы геометрического построения простых тел. Перед началом работы объясняет, что любая форма состоит из плоских фигур: прямоугольников, треугольников, ромбов, трапеций и других многоугольников, которые отграничивают ее от окружающего пространства и просят построить их на своих листах.

Задача учащихся на занятиях заключается в том, чтобы правильно понять, как эти поверхности сочетаются между собой, образуя форму. Для правильного ее изображения учащимся необходимо научиться рисовать такие фигуры в перспективе, чтобы без особого труда выделять на плоскости объемные тела, ограниченные этими плоскими фигурами. Объясняется, что плоские геометрические фигуры служат основой понимания конструктивного построения объемных тел. Так, например, квадрат дает представление о построении куба, прямоугольник - о построении призмы параллелепипеда, треугольник - пирамиды, трапеция - усеченного конуса, круг представляется шаром, цилиндром и конусом, а эллипсовидные фигуры - шарообразными (яйцевидными) формами.

На следующих занятиях ученики ведут работу над построением объемные геометрические тела без тональной проработки. Второй урок — рисование куба. С помощью каркаса проволочного куба преподаватель анализирует построение предмета в пространстве, во фронтальной проекции и под случайным углом. Разъясняет законы, характеризующие пространственное положение квадрата и куба, и рекомендует записать их. Третий урок — рисование. Используя проволочный каркас, преподаватель вместе с учащимися анализирует построение круга и окружностей в системе цилиндр — пространство, объясняет особенности построения цилиндра. Четвертый урок — рисование шара. В кратком вводном слове преподаватель останавливается на особенностях компоновки и построения шара как окружности.

Тема 5. Закономерности светотени

Вид занятий: теоретически-практические занятия.

Учебная цель: дать понятие о тоне, тональном масштабе, светотеневых отношениях. Значение освещения для выявления объемной формы предметов.

Оборудование урока: наглядные пособия, схемы, рисунки и таблицы.

Ход урока. Преподаватель рассказывает про то, что зрительное восприятие формы предметов и их изображения в учебном рисунке в значительной мере определяется пониманием закономерностей светотени. Эти закономерности легко проследить и понять, наблюдая за окружающими нас предметами, освещенными как естественным, так и искусственным светом. Благодаря источнику света человек способен зрительно воспринимать и различать те или иные формы освещенных поверхностей предметов в пространстве. Но для того, чтобы серьезно овладеть тональным рисунком, необходимо хорошо освоить закономерности светотени. Не зная законов распределения света на форме предмета, учащиеся будут бездумно срисовывать лишь видимые пятна без понимания истинных причин, из-за чего рисунки будут менее выразительными и убедительными.

Ученикам рассказываются законы освещения, которые имеют свои точные научные определения, как и законы перспективы и анатомии. Поэтому свет, как физическое явление, имеет определенные законы распространения в пространстве и на поверхности предметов, которые необходимо знать каждому рисовальщику. Объясняется значение слово "тон" и что под ним понимается, степень освещенности отдельных поверхностей предмета, что она зависит от их положения в пространстве относительно лучей света, что степень освещенности поверхности предметов зависит от характера источника света (яркий или слабый), а так же, что степень освещенности поверхности предмета зависит и от расстояния между изображаемым предметом и рисовальщиком, которое обусловлено пространственной световоздушной средой.

Так же рассказывается о значении освещения для выявления объемной формы предметов. Выполняется упражнение на распространение света и тени на предметах различной формы (шаре, квадрате, конусе и т. д.).

Тема 6. Рисование группы геометрических фигур в пространстве (натюрморт)

Вид занятий: рисование с натуры и изучение закономерностей построения объемных геометрических тел в пространстве.

Учебная цель: изучить закономерности образования объемных форм в пространстве и правила их изображения.

Оборудование уроков: модели куба, цилиндра и шара, схемы и таблицы.

Ход уроков. Изучение темы планируется на 15 учебных часов. Первый урок — вводное слово преподавателя с анализом и зарисовками объемных геометрических тел. В теоретической части рассматриваются следующие вопросы: понятие о пространстве и изображении геометрических тел в нем; зависимость проекции объемных предметов от линии горизонта и предметной плоскости; структура и образование формы.

На анализе простейших геометрических предметов следует показать роль зрительного восприятия в изображении пространства, а при рисовании предметов — зависимость их изображения от положения линии горизонта и предметной плоскости. Преподаватель должен научить учащихся видеть и изображать форму предметов в пространстве, используя трехмерность измерения. В ходе изложения желательно увязать знания и навыки, полученные учащимися при изучении тем 4 и 5.

На практических занятиях ученики выполняют учебную постановку. Сначала делают посторенние предметов, затем тоновую проработку. Для получения необходимой выразительности рекомендуется применять штриховку по форме. При наличии времени можно рассмотреть приемы технического рисования при выявлении объема.

Выполнением учебного задания можно считать полную светотеневую проработку рисунка натюрморта, после чего проводится разбор и дается оценка выполнения упражнения.

Тема 7. Рисование предметов сложной формы

Вид занятий: рисование с натуры и изучение закономерностей построения предметов сложной формы.

Учебная цель: изучить закономерности образования объемных форм сложных предметов в пространстве и правила их изображения.

Оборудование уроков: предметы быта – кувшин, чашка, ваза, чайник. Можно ввести муляжи фруктов и овощей. Схемы и таблицы.

Ход уроков. На всех уроках учащиеся выполняют рисунки на построение. Для мобилизации внимания учащихся на каждом уроке преподаватель делает короткое вступительное слово продолжительностью не более 10 мин, в котором рассматривает следующие вопросы: анализ учебной постановки; правила компоновки и построения формы; проработка формы до уровня построения. После вводного слова учащиеся приступают к практической работе. В ходе работы учащиеся должны строго соблюдать последовательность выполнения практического задания. Во время обходов рабочих мест преподаватель осуществляет контроль за работой и помогает учащимся, испытывающим затруднения в выполнении учебных задач. Особое внимание необходимо уделить применению декоративных свойств линии и штриха в процессе рисования, а также легкой подштриховке теней. После последнего обхода преподаватель должен убедиться в выполнении всеми учащимися поставленных перед ними задач и провести краткий разбор урока.

После освоения рисунка простых геометрических тел и в соответствии с принципами "от простого к сложному" и "от общего к частному" следует перейти к рисованию более сложных форм. К ним, прежде всего, следует отнести предметы быта, такие, как мебель, ящики, коробки, телевизоры, холодильники, книги, посуда и многое другое. Бытовые предметы, простые и ясные по форме и конструкции, наиболее близки в своей основе к простым геометрическим телам. Учащимся объясняется, что геометрические тела - шар, куб, призма, цилиндр, конус, пирамида - составляют основу строения любых сложных форм.

Построение конструкций предметов осуществляют в линейно-конструктивном изображении с учетом пропорции и перспективы с различных точек зрения. Такой метод способствует развитию пространственного мышления и закреплению навыков перспективного построения изображения. По завершении освоения изображений отдельных предметов, учащимся следует перейти к рисованию групп предметов (натюрморта), состоящих из нескольких геометрических тел.

Тема 8. Линейно конструктивное рисование отдельных бытовых предметов с легким тоном

Вид занятий: рисование с натуры и изучение закономерностей построения предметов сложной формы.

Учебная цель: изучить закономерности образования объемных форм сложных предметов с закономерностями нанесения светотени.

Оборудование уроков: предметы быта – кувшин, чашка, ваза, чайник и др. Можно ввести муляжи фруктов и овощей. Схемы и таблицы.

Ход уроков. Предусматривается при работе с этой темой повторение тем 5 и 7.

Тема 9. Рисование натюрморта из объемных предметов сложной формы

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: дать учащимся практику в рисовании натюрморта из объемных предметов сложной формы.

Оборудование уроков: учебная постановка из бытовых предметов с предметами мебели (например, тумбочка с предметами быта; ионик с кувшином и драпировкой; композиция из предметов быта и архитектурных форм). Скомпонованный натюрморт должен быть хорошо освещен естественным или искусственным светом. Для более подробного изучения предметов натюрморта можно использовать рисунки и таблицы, бытовые предметы, в которых применены те или другие детали, принятые для учебной постановки.

Ход уроков. Тема изучается в течение восьми трехчасовых уроках. Первые занятие — изучение и рисование натюрморта, скомпонованного из предметов мебели и быта. В качестве учебной постановки используется тумбочка с предметами быта.

Первый урок начинается с краткого вводного слова, в котором дается характеристика учебной постановки, способы ее компоновки и построения; выявление объема и обобщение; уточняется задача практической работы учащихся.

Преподаватель помогает ученикам проанализировать формы предметов, входящие в учебную постановку, останавливается на конструктивных особенностях тумбочки, разбираются декоративные свойства других предметов входящих в нее, технику выполнения рисунка. Затем он переходит к техническим приемам компоновки и построения натюрморта, имея в виду, что центром композиции является тумбочка. Компоновка должна подчеркивать

особенности конструкции тумбочки, а потом уже и предметов быта, расположенных на ней.

Продолжая разбирать процесс рисования, преподаватель рассказывает о способах выявления объема предметов натюрморта, их пропорциональных отношений, обращает внимание на изучение и рисование светотени. Необходимо подчеркнуть важное значение падающих теней в образовании пространства и связь их с фоном. Мягкость исполнения тональных отношений должна быть в центре внимания учащихся, особенно при рисовании предметов второго плана.

В заключение преподаватель уточняет задачу учащихся (компоновка и построение натюрморта), обращая внимание на пропорции всех элементов его. Окончанием урока можно считать завершение линейного моделирования натюрморта.

На последующих занятиях после уточнения задачи учащиеся продолжают работу над объемным моделированием формы. Правильным использованием светотени они должны достигнуть выразительного исполнения тонального рисунка и его грамотного завершения.

В ходе практической работы преподаватель управляет уроками, обходя рабочие места учащихся. Завершающий этап учебного задания — выполнение объемного рисунка натюрморта и разбор занятий.

2 класс

Тема 10. Рисование драпировки со складками

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: Провести практически занятия по рисованию драпировки.

Оборудование уроков: учебная постановка из драпировки, рисунки и таблицы по рисованию складок.

Ход уроков. В начале занятия преподаватель рассказывает о характере складок:

«складки с выступающими изломами», характерных для плотных драпировок;

«мягких складок» с изгибами не острыми, а плавными, такими как у атласа, полотна, вуали;

«больших складок», как у толстых драпировок, например войлока, грубого сукна.

Объясняется правильность рисования складки, что нужно прежде всего определить её структуру. Поверхность наибольшей выпуклости («гребень» складки). Поверхность наибольшей глубины («дно» складки). Расстояние от дна складки (линии основания) до гребня будем называть глубиной, высотой. После объяснения как изображать складки преподаватель переходит к компоновки на листе бумаги. Затем учащиеся приступают к практической работе. В течении всех занятий преподаватель оказывает помощь учащимся при возникновении затруднений.

Тема 11. Рисование несложного натюрморта из бытовых предметов на фоне драпировки

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: провести практические занятия по рисованию натюрморта из простых предметов с введением драпировки. Провести упражнение по составлению натюрморта.

Оборудование уроков: учебная постановка из двух предметов не сложных по форме с введением драпировки.

Ход уроков. Чтобы работа была интересной, необходимо выбрать интересную группу предметов. Самые красивые группы предметов нужно искать в окружающей действительности. Это могут быть самые разнообразные по своему содержанию группы: посуда на столе, уголок кухни, группа предметов на дворе. Красота таких групп заключается в их жизненности, в том, что они имеют смысл и содержание. Простота и обыденность изображаемого объекта оставляют большой простор для творчества. Эти натюрморты можно рисовать такими, какими их удалось увидеть. Преподаватель объясняет, что предметы бывают высокие или низкие, про которые мы говорим «стоят» или «лежат» (кувшин – стоит, яблоко – лежит). Что нельзя собирать предметы в одну кучу и расставлять их в ряд. Не надо также ставить высокие предметы только на заднем плане. Их можно поставить и впереди, но так, чтобы задний план был в достаточной мере виден. Отдельные предметы могут быть частично загорожены другими, как это часто приходится наблюдать в жизни. Вначале следует избегать трудных и сложных комбинаций, поэтому при постановке натюрморта нужно соблюдать следующие правила:

натюрморт должен быть помещен так, чтобы нижние части предметов (основания) и их расположение на столе были бы видны. Для этого группу надо поставить ниже уровня глаз.

натюрморт должен помещаться на каком-либо фоне. Фон лучше всего гладкий, спокойный и не темный – стена, картон, ткань без складок и т.п.

подбирая предметы надо учитывать, насколько трудно будет их рисовать. Более трудными надо считать предметы, форма которых раздроблена мелкими деталями, украшениями и трудно воспринимается по конструкции.

К трудным можно отнести и блестящие предметы – металлические, покрытые глазурью, а также складки на материи. Каждая складка имеет форму, объем, разобраться в них начинающему трудно и поэтому вначале вводить в натюрморт ткани со складками не нужно. Трудно будет изображать крупные предметы с гладкими поверхностями (вазу, кувшин) рядом с мелкими предметами.

Приступая к рисованию, вы каждый раз должны вначале представить себе, как будет выглядеть рисунок – как расположится на бумаге вся группа, весь натюрморт вместе, чтобы он не «упирался» в края бумаги. При помощи «видоискателя» (вырезанного из плотной бумаги прямоугольного «окошка») необходимо найти оптимальный вариант.

Преподаватель сообщает ученикам, что задача заключается в том, чтобы по-возможности ближе к натуре изобразить натюрморт, или предмет, стоящий перед глазами. Необходимо стремиться как можно ближе подойти к изображению предмета как такового (форма, цвет, поверхность, детали, светлые и темные места, блики, тень, полутона). Однако нужно рисовать не предмет отдельно, а пространство в целом как основную тему натюрморта.

Рисующий, наблюдая предметы, смотрит на них с определенной точки зрения, и они предстают его взору в строго определенном виде, обусловленном законом перспективы. Совершенно ясно, что изображая натюрморт, необходимо все составляющие его предметы и другие элементы (расстояния, промежутки, фон) подчинить этой одной, установленной для рисунка точке зрения.

Кроме того, предметы в натюрморты связаны между собой и освещением – одинаковыми условиями освещения для всех предметов: в натуре устанавливается определенное, вполне закономерное распределение света, тени, полутонов, освещенности отдельных частей натюрморта.

Часть 2. Рисование орнамента

Тема 12. Рисование гипсового орнамента

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: изучение приемов рисования гипсового орнамента.

Оборудование уроков: учебная постанова — рельефная розетка. Наиболее выразительная учебная постанова может получиться при подвешивании подобранной формы и освещении ее снизу; наглядные пособия — таблицы и плакаты с рисунками гипсовых орнаментов.

Ход уроков. Тема изучается в течение пяти трехчасовых уроков. Для получения большего опыта в рисовании преподаватель может организовать изучение и рисование на построение двух орнаментальных деталей. Первый урок начинается вводной беседой по такому плану: изучение структуры рельефной розетки; определение высокого рельефа, его основания и внешнего абриса; последовательность рисования розетки.

Преподаватель должен обратить внимание учащихся на то, что розетка — конструкция высокого рельефа, у которой обнаруживается два основания: первое — в низу изделия и второе — вверху. Нижнее основание опирается на основание плакетки, а верхнее — венчает форму. Поэтому при построении такой формы можно применять приемы технического рисования. Построение можно выполнять при помощи сетки. Делается это так: сначала строится плакетка, а в границах плакетки — сетка по диаметру розетки. На сетке делают рисунок основания розетки, потом сетку поднимают на величину толщины розетки и строят вторую сетку для рисунка верхнего основания. Для этого в центре первой сетки возводят перпендикуляр, смещая его в сторону перспективного искажения, на нем отсекают высоту верхнего основания. На уровне этого основания строят сетку, на которой «вырезают» форму верхней части розетки. Сравнение сторон нижнего и верхнего оснований дает построение боковых граней розетки, а плоскость верхнего основания дает форму розетки. Таким образом, для получения формы розетки необходимо на плоскости находить толщину, т. е. объем розетки, что требует умения выносить верхнюю плоскость рельефа над его основанием. Это умение базируется на правилах построения технического рисунка — правилах изометрического рисования.

Учащимся объясняется последовательность рисования розетки: компоновка; построение; линейное моделирование; выявление объема; светотень; обобщение. Рассматривая порядок работы, преподаватель указывает на особенности выполнения каждого этапа в связи с небольшим объемом

изображения рельефной розетки. Урок заканчивается выполнением учащимися линейного моделирования розетки. На последующих уроках они продолжают выполнение рисунка. Началом занятий может быть фронтальный инструктаж, во время которого преподаватель рассматривает особенности выявления объема с помощью светотени и образования рефлексов, указывает на необходимость повышения качества штриховки и внимательной оценки тональных отношений между собственной и падающей тенями элементов розетки.

В конце всех занятий преподаватель выражает свое мнение о выполненной учащимися работе и дает ей оценку.

Тема 13. Рисование натюрморта с гипсовым орнаментом и драпировкой

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: провести практические занятия по рисованию гипсового орнамента и драпировки.

Оборудование уроков: учебная постановка — натюрморт с гипсовым орнаментом и драпировкой; наглядные пособия — графические листы, на которых показаны технические приемы и последовательность выполнения рисунков.

Ход уроков. Урок строится на основании темы 12. Изображение натюрморта следует начинать с размещения его на листе бумаги. При этом изображение розетки необходимо начинать с прямоугольной плиты, а не самого орнамента. Начиная рисовать сначала намечают видимую с данной точки зрения общую форму, верхние, нижние и боковые границы. Здесь необходимо отметить, что на начальной стадии построения важно правильно определить основные габаритные размеры с учетом перспективного сокращения. При рисовании розетки многое зависит от того, насколько верно определены размеры плиты, во многом зависят основные пропорции орнамента и его составных элементов. Определив основные размеры плиты и ее положение в пространстве (наклонное, вертикальное), намечают ось симметрии, являющуюся базовой основой рисунка. После чего, ориентируясь на характерные точки построения, строят линии, определяющие массу орнамента, и вспомогательными линиями намечают узловые пункты лепестков и отдельных форм как у основания плиты, так и на выступающей поверхности, обозначая характерными точками основные узлы ближних элементов и перспективную отдаленность элементов, парных к ним. Это относится к рисованию модели с трехчетвертного положения.

После построения розетки намечают складки драпировки, а затем приступают к светотеневой проработке. В конце всех занятий преподаватель выставляет работы всех учащихся в ряд позволив тем самым самим проанализировать свои работы и найти ошибки.

Тема 14. Рисование натюрморта с гипсовым орнаментом, бытовым предметом и драпировкой

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: провести практические занятия по рисованию гипсового орнамента и драпировки.

Оборудование уроков: учебная постановка — натюрморт с гипсовым орнаментом, бытовым предметом и драпировкой; наглядные пособия — графические листы, на которых показаны технические приемы и последовательность выполнения рисунков.

Ход уроков. Урок строиться на основании тем 12 и 13. Ученикам объясняется, что изображение натюрморта также имеет свою определенную закономерность и последовательность. Нельзя, например, лишь начав рисунок, заниматься штудированием незначительных мелочей, если не определена еще основная, большая форма, не решена тональная и цветовая идея постановки. Это может привести к дробности рисунка, к ошибкам в пропорциональных и тонально-цветовых отношениях между предметами. Поэтому в художественной практике существует метод последовательной работы над постановками, основанный на принципе: от общего к частному и от частного вновь к обогащенному деталями общему.

Рассказывается что работа ведется в четыре этапа.

I этап. Предполагает композиционное размещение изображения в листе бумаги. Найденную композицию необходимо сохранить и перенести ее в формат листа. Для этого определяется наибольшая ширина и наибольшая высота всей постановки. Ограничив таким образом поле, в котором будет находиться изображение основных частей натюрморта, несколькими легкими линиями наметить место каждого из предметов и плоскость, на которой они установлены.

II этап. Уточняется место каждого из предметов относительно друг друга, определяются их пропорциональные отношения, выявляется конструктивная основа формы. Решение этих вопросов требует серьезного, внимательного анализа натуры. Для облегчения процесса построения формы предметов рисовать их лучше как бы прозрачными. Это, во-первых, даст возможность почувствовать пространственность формы, во-вторых, правильно изобразить ее на листе бумаги. Все построение нужно выполнять легкими, без нажима линиями, тогда на последующих этапах их не потребуется стирать, они органично войдут в само изображение.

III этап. Идет дальнейшее уточнение формы предметов, продолжается работа тоном. Изучив закономерности распределения светотени на геометрических телах различной формы, ты легко сможешь разобраться в светотональных градациях и на бытовых предметах. Сложность здесь только в том, что бытовые предметы в сравнении с гипсовыми геометрическими телами имеют еще и свой индивидуальный цвет и тон. Поэтому, рисуя их, нужно внимательно сравнивать, насколько один предмет темнее или светлее другого. Кроме этого, все предметы так или иначе различны по материалу, из которого они сделаны. От правильного использования технических приемов зависит точность передачи материальности изображаемых предметов. Передний план желательно прорисовывать более подробно, чем второй и третий, намечать конкретные складки, очень внимательно и детально лепить форму. Дальний план более мягок, обобщен, нет конкретных четких переходов. Этот прием создает ощущение глубины, пространственности в рисунке.

IV этап. Заключительный. Он предполагает процесс завершения рисунка. На этом этапе нужно еще раз провести мысленный анализ своей работы. Проводиться обобщение рисунка.

Анималистические рисунки

Тема 15. Зарисовки насекомых и чучел птиц

Вид занятий: рисование с натуры (может быть выездное занятие в музей).

Учебная цель: Провести практические занятия по зарисовкам (наброскам) бабочек, жуков, рыб, птиц.

Оборудование уроков: учебная постанова — коллекции бабочек, жуков и чучел небольших птиц; наглядные пособия — графические листы, на которых показаны технические приемы и последовательность выполнения рисунков и набросков насекомых и птиц.

Ход уроков. Тема изучается в течение двух трехчасовых уроков. Первое занятие начинается с вводной беседы, которая проводится по следующему плану: набросок как способ изображения реалистических предметов и техника его выполнения; особенности рисования насекомых и птиц.

Преподаватель рассказывает, что бабочки, жуки и небольшие птицы привлекали художников не только как объекты изучения и познания живой природы, но и как объекты для создания различных украшений. Рисованием жуков и бабочек занимаются многие художники, используя рисунки для оформления детских книжек. Рисование насекомых и животных называется анималистическим.

Анималистическое рисование — древнейший вид изобразительного искусства. Оно выработало и свои изобразительные средства, которые вошли в учебную и производственную работу учащихся. Одно из условий качественного выполнения набросков — цельное видение натуры и мастерское владение штриховой линией.

С помощью имеющихся наглядных пособий преподаватель объясняет учащимся порядок и последовательность выполнения набросков, подтверждая свой рассказ практическим показом. Выразительный набросок можно получить, если учащиеся будут ясно представлять себе конструктивное строение натуры и понимать, что рисовать нужно от простого к сложному. В процессе рисования они должны научиться запоминать предмет и его форму, рисовать по памяти.

Набросок выполняемый в течение 20—25 мин. Время выполнения набросков распределяется следующим образом: изучение конструктивного строения натуры — 4—5 мин, компоновка формы — 2—3 мин, моделирование формы и проработка рисунка — 13—15 мин, подведение итогов (обобщение) — 1—2 мин.

Перед тем как начать набросок, рекомендуется внимательно изучить натуру. Учащиеся как бы прицеливаются к объекту, быстро выполняя рисунок. На втором занятии выполняются зарисовки небольшой птицы, затем рисунок чучела вороны. При выполнении этого упражнения обращается внимание на понимание скелетного механизма птицы, необходимое для сознательной оценки силуэта, правильного построения натуры. При рисовании небольших птиц преподаватель акцентирует внимание учащихся на образовании в ее силуэте

каплеобразной формы, развитие и дальнейшая прорисовка которой и дают ее изображение.

Разбор выполнения упражнений преподаватель проводит в начале изучения следующей темы, применяя метод сравнения.

Тема 16. Рисование муляжей животных и животных с натуры

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: Провести практические занятия по рисованию животных.

Оборудование уроков: учебная постановка — чучело животного и по возможности живое животное; наглядные пособия — плакаты, характеризующие строение формы и скелетного механизма лошади и мелких животных.

Ход уроков. Тема изучается в течение пяти трехчасовых уроков.

Первый урок начинается краткой вводной беседой по следующему плану: понятие о сравнительной анатомии; связь внешней формы силуэта животного со скелетной основой; особенности компоновки и построения животного.

Преподаватель указывает на цель зарисовок животных и при ознакомлении учащихся с особенностями строения формы натуры. Он рассказывает об особенностях строения скелетного механизма животных, дает сравнение скелетного механизма представителей животного мира со скелетом человека. Урок заканчивается построением муляжа животного.

Последующие уроки начинается с краткого анализа учебной постановки. Преподаватель обращает внимание учащихся на образование массы формы животного как силуэта. Затем, разбирая его элементы, подчеркивает значение скелетного механизма, создающего «жесткость» конструктивного строения всей биологической системы, после чего показывает особенности компоновки и построения массы формы. Урок заканчивается выполнением линейного моделирования формы, самостоятельным устранением ошибок и легкой подштриховкой собственных и падающих теней. При рисовании животного учащиеся должны правильно понимать роль линии позвоночника при построении и моделировании изображения. Линия позвоночника называется средней линией; она определяет направление движения всей массы чучела и его пропорции, так как служит модулем при определении отношения всех основных и вспомогательных частей.

Для соблюдения последовательности рисования можно рекомендовать следующий порядок работы:

на листе бумаги находят центр изображения и относительно него определяют массу модели. Большая форма прорисовывается легкими линиями;

пластическая моделировка начинается с проведения средней линии. На ней отмечают пропорциональные размеры основных частей чучела, а потом строят «обрубки» этих частей. Затем каждую часть прорисовывают, сообразуясь с требованиями перспективы и собственного восприятия натуры;

исследуя контуры натуры, окончательно прорисовывают форму. В конце работы прорисовывают глаза и некоторые оставшиеся детали. Занятия заканчиваются кратким разбором и оценкой выполненных работ.

Часть 4. Рисование человека

Тема 17. Рисование частей лица Давида - гипсовый слепок «нос»

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: обучение основам рисования головы человека. Выполнить зарисовку гипсового слепка частей лица «Давида» Микеланджело «нос».

Оборудование уроков: учебная постановка — гипсовый нос; наглядные пособия — плакаты, характеризующие строение формы гипсового слепка.

Ход уроков. Детальная проработка формы головы требует хорошего знания основных положений изображения главных частей лица — носа, глаз, губ, ушей. Учащиеся обычно недооценивают важности рисования отдельно деталей головы. Им кажется, что это бессмысленная трата времени, что вполне достаточно прорисовать детали головы во время выполнения длительного рисунка. Однако во время рисования головы ученик не может основательно и специально изучить все тонкости изображения глаза, уха, носа, губ.

Преподаватель объясняет, что детальную проработку формы головы начинают с изображения носа, с анализа формы носа. Как мы уже говорили, большая форма носа состоит из четырех поверхностей — передней, двух боковых и нижней плоскости. Приступая к рисунку носа, соблюдайте методическую последовательность построения изображения — от простого к сложному, от общего к частному. Прежде всего, необходимо наметить призматическую форму всего гипсового слепка, уточним его положение в пространстве (согласно законам перспективы) и его пропорциональные отношения. Затем наметим местоположение призмы носа и направление его плоскостей — переднюю, нижнюю и боковую или боковые, если они видны обе. Если призма носа расположена к нам фронтально, то передняя плоскость будет хорошо видна, а остальные будут в перспективном сокращении. Если же мы будем смотреть на призму носа снизу, то нижняя плоскость носа будет развернута и хорошо видна, а передняя и боковые будут видны в перспективном сокращении.

При построении призмы-носа в трехчетвертном повороте или в профиль мы заметим, что боковая плоскость призмы-носа, обращенная к нам, будет хорошо видна, а остальные плоскости призмы-носа будут не видны в перспективном сокращении. Поэтому, прежде всего надо правильно наметить в рисунке общую форму призмы-носа, уточнить ее положение в пространстве по законам линейной перспективы и проверить пропорциональные соотношения. После этого начинаем выявлять структуру формы носа согласно нашей схеме. Прежде всего, наметим расположение основных частей передней плоскости носа — переносицу, горбину и миндалины. Затем уточним глубину боковых плоскостей от переносицы до слезников и от миндалин до конца ноздрей, а также характер нижней площадки носа.

Уточняя рисунок передней плоскости носа, изображение ведите одновременно с правой и левой стороны. Например, наметив переносицу с правой стороны, сразу же намечайте левую. Наметив горбину носа справа,

намечайте тут же слева. Уточняя характер формы миндалин, правую и левую часть изображаем одновременно.

Вначале следует пользоваться вспомогательными линиями построения. Например, намечая призму носа, можно соединить слезники и края крыльев носа прямыми линиями. Намечая верхний край крыла носа, тут же намечайте его с другой стороны, соединяя прямой, которая должна быть параллельной линии основания носа.

Изображая ноздри, не забывайте о толщине ноздрей, в особенности, когда вы подчеркиваете нижнюю площадку носа, находящуюся в тени. При моделировке формы тоном внимательно следите за переходами одной формы в другую, не растушевывайте слишком сильно их границы, в особенности там, где надо передать переход формы переносицы к горбине носа, от горбины к миндалинам. Выявляя нижнюю поверхность носа — у кончика носа, на границе боковой поверхности ноздри и нижней, где должна быть показана толщина ноздри, необходимо слегка подчеркнуть границы плоскостей усилением тона. Плохо, когда нижняя, боковая и передняя плоскости сливаются тоном в одну общую. Чтобы проверить себя, можно воспользоваться следующим приемом: когда вам кажется, что все формы в рисунке выражены хорошо, прикройте рисунок ладонями или кусочками бумаги, оставив открытым только небольшой фрагмент рисунка, и посмотрите, достаточно ли ясно выражена трехмерность формы, или все смазано, а рисунок данной формы выражается только контурной линией. Если так, то надо продолжить моделировку формы и уточнить направление каждой плоскости в пространстве.

Методическая последовательность построения изображения особое внимание обращает на решение тональных задач. Рисунок начинаем с изображения призматической формы носа с легкой прокладкой тона. Отделив переднюю (освещенную) и нижнюю (теневую) плоскости носа от боковых (находящихся в полутени), следите, чтобы эти тоновые отношения сохранялись до конца завершения рисунка. На кончике носа иногда образуется блик, и сила света на ноздре не может быть ему идентичной. Затем надо перейти к пластической характеристике формы как в свету, так и в тенях. Рефлексы вызывайте усилением тона рядом находящихся поверхностей.

Учащимся объясняется, что выполняя данный рисунок, нужно стараться не только усвоить учебный материал, но и добиться выразительности рисунка, передать материал гипса. Чтобы хорошо усвоить принципы и методы изображения, следует выполнить ряд рисунков с других скульптур с самых различных точек зрения, подмечая характерные особенности строения формы носа.

Тема 18. Рисование частей лица Давида - гипсовый слепок «ухо»

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: Обучение основам рисования головы человека. Выполнить зарисовку гипсового слепка частей лица «Давида» Микеланджело «ухо».

Оборудование уроков: учебная постановка — «ухо»; наглядные пособия — плакаты, характеризующие строение формы гипсового слепка.

Ход уроков. В начале первого занятия преподаватель объясняет строение уха человека. Ухо человека, несмотря на разнообразие его форм у разных людей, всегда имеет одну и ту же структуру. У каждого человека мы можем обнаружить наружный завиток, который в верхней части уходит в середину ушной раковины, а в нижней заканчивается мягкой долькой (мочкой). Внутреннюю часть ушной раковины охватывает противозавиток, а с наружной стороны раковины – козелок. При построении изображения уха все эти части ушной раковины должны быть в поле зрения рисовальщика. В старинных пособиях правилам рисования уха уделялось серьезное внимание. В таблицах авторы старались наглядно показать и закономерность строения уха, и методику построения изображения. Гипсовый слепок уха Давида является хорошим пособием для рисовальщика, на нем ясно выражена структура и пластическая характеристика формы. Поэтому изучение и рисование уха следует начать с этого слепка.

Рисунок начинаем, как всегда, с выявления общей формы, затем переходим к размещению составных частей уха и уточнению характера их формы. Если форма намечена правильно, то можно переходить к тональной моделировке.

Выполняя рисунок уха, надо особое внимание обратить на освещение, на переходы тональных отношений на отдельных участках формы. Многие, как правило, не передают движения форм в глубь ушной раковины, линейный рисунок конфигурации завитка и противозавитка приобретают доминирующее значение, а тональная задача остается нерешенной. В результате рисунок получается дробным и пестрым.

Чтобы хорошо изучить особенности строения ушной раковины, ухо надо прорисовать с разных сторон и в разных положениях. Особое внимание надо обратить на часто встречающееся положение ушной раковины в трехчетвертном повороте. Здесь, прежде всего надо правильно определить направление эллипсовидной плоскости в пространстве, которая будет являться основой изображения ушной раковины. Затем надо наметить толщину завитка и его изменение по мере ухода в ушную раковину. То же — при изображении козелка и мочки. Большинство и козелок, и мочку рисуют во фронтальном положении, отчего ушная раковина получается деформированной.

Чтобы научиться подмечать характерные особенности строения формы ушей у разных людей, необходимо следующее: во-первых, постоянно делать наброски и зарисовки. Во-вторых, внимательно наблюдать характер формы ушей у разных людей (на улице, автобусе) и отмечать, какова форма мочки завитка, козелка, как располагается ухо (оттопыренные, прижатые уши).

Усваивая особенности и закономерности изображения деталей головы (нос, глаза, уши, губы), полезно наряду с рисованием гипсовых слепков сделать ряд рисунков деталей головы с живой природы, причем, рисуя детали головы с живой природы, проследите, как основные закономерности согласуются в рисунке с живой головы и с гипсового слепка.

Тема 19. Рисование частей лица Давида - гипсовый слепок «губы»

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: обучение основам рисования головы человека. Выполнить зарисовку гипсового слепка частей лица «Давида» Микеланджело «губы».

Оборудование уроков: учебная постановка — гипсовый нос; наглядные пособия — плакаты, характеризующие строение формы гипсового слепка.

Ход уроков. Губы также являются постоянным объектом наблюдения и изучения при изображении головы человека. Поэтому будущему художнику надо хорошо знать как закономерности строения их формы, так и правила их изображения на плоскости.

Учащимся объясняется, что при всем разнообразии форм губы имеют одну общую закономерность — симметричность расположения частей. Эту закономерность надо учитывать и при построении изображения. По отношению осевой линии (профильной) все части верхней и нижней губы располагаются симметрично, а поэтому и изображаться должны одновременно: площадка над верхней губой, бантик верхней губы, ямочки — уголки губ, расположение двух половинок нижней губы и облегающие подбородок массы под нижней губой. Пользуясь этой схемой построения изображения, подавляющее большинство впадают в крайность и рисуют эту схему жесткой линией, сильно нажимая карандашом на бумагу. Намечать бантик губ надо очень легко, еле-еле касаясь карандашом бумаги, так как в природе на месте этих линий располагается свет, ибо кромка губ является самой выпуклой ее частью, выпуклости кромки губы указаны стрелками. Понять и усвоить это на практике начинающий художник может во время рисования гипсового слепка губ Давида, где пластика формы ясно «читается».

Форма и расположение губ во многом зависят от формы, величины и прикуса зубов. Если зубы смыкаются ровно, то и губы располагаются также, а ширина (высота) верхней и нижней губы будут почти равными. Если зубы нижней челюсти будут выступать вперед, то и нижняя губа будет выступать вперед, а ширина губ изменится: верхняя губа будет низкой (тонкой), а нижняя губа будет пухлой и толстой. Если зубы нижней челюсти будут уходить под зубы верхней челюсти, то верхняя губа будет выступать вперед, а нижняя уходить назад.

Ровный прикус зубов и соответствующая форма губ присущи подавляющему большинству людей, поэтому внимательно проанализировать их можно на гипсовом слепке губ Давида.

При моделировке формы губ тоном, старайтесь плавно давать переходы от света к полутени и от полутени к тени. Не делайте грубых штрихов, разрушающих поверхность формы. Штрих должен ложиться по форме. Поверхность формы уходит вправо, и штрих повернулся вправо, поверхность пошла влево, и штрих повернулся влево, так как зритель следит за направлением штрихов в рисунке, они помогают ему «прочитать» пластику формы.

Прорисовывая губы, внимательно следите за пластикой носогубных форм около уголков губ. Верхняя и нижняя поверхности губы по мере приближения к уголкам уходят вглубь, а выступающая часть щеки (носогубная складка) как бы прикрывает их. У многих студентов, наоборот, стрелочки губ вылезают вперед, превращаются в узор, отчего пластика всей нижней части лица разрушается.

Осторожнее выявляйте рефлексы. Учащиеся, как правило, делают очень яркими рефлексы, отчего форма начинает дробиться, пропадает цельность формы. Чтобы проверить силу рефлекса, используйте следующий прием: смотря

на натуру и видя рефлекс, прищурьте глаза — если рефлекс пропадает, то и в рисунке он должен пропасть. Если рефлекс очень ярок, его надо пригасить. Чтобы видеть цельность формы в рисунке, чаще отставляйте его от себя на расстояние.

Чтобы лучше усвоить закономерность строения формы губ, преподаватель предлагает сделать ряд рисунков с живой натуры, хотя бы с себя. Рисуя себя с помощью зеркала, нужно выразить в рисунке не только пластическую характеристику формы губ, но и эмоциональное состояние. Губы очень выразительны, губами человек передает и свое душевное состояние. В хорошем, веселом настроении человек приподнимает уголки губ (улыбка); при грустном и плаче, он, наоборот, опускает уголки губ. Рисуя свои губы с передачей разных эмоциональных состояний, проследите, как изменяется характер формы кромки верхней и нижней губы, каков при этом рисунок линии смыкания губ.

Выразительность и характер формы губ зависят также и от толщины губ. При передаче портретной характеристики за этим надо внимательно следить. У одного человека губы тонкие, жесткие, растянутые, такие губы присущи людям твердого характера; у другого губы толстые, мягкие.

Тема 20. Рисование частей лица Давида - гипсовый слепок «глаза»

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: обучение основам рисования головы человека. Выполнить зарисовку гипсового слепка частей лица «Давида» Микеланджело «глаза».

Оборудование уроков: учебная постанова — гипсовый нос; наглядные пособия — плакаты, характеризующие строение формы гипсового слепка.

Ход уроков. Как и рисование предыдущих слепков, рисование слепка губ начинается с компоновки. Для того чтобы закомпоновать гипсовый слепок «глаза Давида» в формате листа, необходимо проанализировать высоту и ширину гипсового слепка. Проведенные наблюдения покажут, что ширина почти в два раза больше чем высота. Исключение составляет профильная точка зрения. Для того чтобы правильно закомпоновать, необходимо смотреть на натуру полностью, а не на мелкие детали слепка. Компоновка в листе выполняется с учетом освещения и поворота глаз. Со стороны направления освещения расстояние от края листа должно быть больше чем с теневой. Так же и в направление глаз – расстояние от края листа делается больше. Компоновка выполняется легкими линиями. Для компоновки лучше взять относительно мягкий карандаш (желательно 2б), легкими движениями намечается контур. При компоновке должна учитываться величина слепка относительно формата листа. Изображение не должно быть слишком маленьким – это создает впечатление неуверенности художника. Если изображение будет слишком большое к формату листа, то рисунку будет «тесно» и рисунок будет не профессиональный. Выбор направления вертикального или горизонтального направления листа, выбор масштаба изображения, передача больших пропорций формы, учет направления движения света и направления взгляда является основными параметрами компоновки.

Конструктивное построение гипсового слепка «глаза Давида» ведется на основе геометрического представления о характере формы. Лучше всего на первом этапе представить, что данная форма как бы упакована в габаритную коробку, т. е. по крайним точкам формы проводятся линии которые как бы образуют коробку, мысленно одевается на слепок и рисуется. Линии построения остаются. В дальнейшем мы выделяем линию бровей и делаем скосы. Далее внимательно наблюдаем натуру и стараемся рисовать большими плоскостями. В процессе построения следует обратить внимание на характер деталей. Например, глаз представляет собой шар, часть которого мы видим, а часть скрыта глазницей. Кожа век имеет свою толщину, и она как бы одета на шар. Поэтому рисуя толщину век, мы должны видеть, как видимая часть глаза повернута по отношению к нашей точки зрения.

Штриховку надо делать аккуратно, не нажимая на карандаш на первых этапах штриховки. И большая и маленькая форма штрихуется от светлого к темному с передачей градации света тени (блик, свет, полутень, тень, рефлекс, падающая тень). Следует помнить, что, прежде всего надо передать цветовые характеристики большой формы, а в дальнейшем прорабатывать детали. Проработка светотени не должна разбивать форму на отдельные фрагменты. Иначе будет смотреться как маскировочный халат. Форма должна смотреться целостно. Для этого все время надо отходить и смотреть на работу на расстоянии.

В самую последнюю очередь делается полная прорисовка мелких деталей. Набирается тон рисунка. В процессе рисования надо наблюдать пластику форм. Стремиться передать ее как можно точнее.

Тема 21. Рисование гипсового слепка мужской головы (основы изучения анатомии)

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: научить учащихся компоновке, построению и прорисовке гипсовой мужской головы.

Оборудование уроков: учебная постанова — гипсовая мужская голова, которая устанавливается на подставке так, чтобы линия горизонта проходила на уровне подбородка. Освещение общим светом. Учащиеся располагаются в несколько рядов, чтобы избежать больших ракурсов.

Ход уроков. Тема изучается в течение семи трехчасовых уроков.

Первые уроки начинаются вводной беседой по следующему плану: конструктивные особенности головы человека; пропорции — мозговая и лицевая части головы; последовательность рисования головы человека.

Преподаватель должен дать общий обзор человеческого тела, выделив в нем голову как составную часть. Голова подразделяется на мозговую и лицевую часть, включает лобную, височную, теменную и затылочную области. В лицевой части под кожей резко выступают различные костные образования (края глазниц, корень носа, скуловая кость и нижняя челюсть) с покрывающими их хрящами и мышцами. Все эти образования обуславливают внешние формы лица. На боковой поверхности головы расположены ушные раковины.

Преподаватель останавливается на относительных размерах головы как пропорциональных величинах общей формы тела человека. После изучения анатомии головы рассматривается последовательность ее рисования, которую рекомендуется записать:

композиционное размещение изображения на картинной плоскости и определение общего характера формы;

пластическое моделирование формы светотенью и детальная характеристика натуры;

подведение итогов работы и обобщение изображения.

В процессе рисования преподаватель напоминает учащимся особенности строения головы и черепа. Занятия заканчиваются линейной прорисовкой формы головы. На остальных занятиях учащиеся выполняют поправки в построении формы головы и приступают к тоновой проработке.

При подведении итогов преподаватель должен обратить внимание учащихся на то, что при изображении натуры в основе изобразительного процесса лежит восприятие ее трехмерности, т. е. рисование «формой». В рисунке должна просматриваться похожесть. Важным элементом достижения сходства является умение рисовать «формой».

Тема 22. Рисование гипсового слепка женской головы

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: ознакомление с особенностями устройства гипсовой женской головы и отработка способов ее изображения.

Оборудование уроков: учебная постанова — гипсовая голова Венеры (или другая, имеющаяся в учебных фондах школы). Голова устанавливается на подставке так, чтобы линия горизонта была на уровне подбородка. Фон — серая драпировка без складок; освещение верхнее боковое. Учащиеся располагаются так же, как при рисовании предыдущих упражнений. Наглядные пособия рисунки головы Венеры, выполненные мастерами русской и зарубежной школ. Дополнительными пособиями можно считать гипсовый или натуральный череп, детали головы Давида (нос, глаз, губы, ухо).

Ход уроков. При планировании уроков рекомендуется отводить не более 20 мин на выполнение кратковременных рисунков головы в разных поворотах. При использовании дополнительных пособий устанавливать их желательно в том же положении, что и учебную постановку.

Первые занятия — компоновка формы на листе бумаги. Перед началом работы учащиеся должны осмотреть голову со всех сторон, отметить ее особенности, как в построении, так и в характере.

Преподаватель обращает внимание на компоновку головы на листе бумаги, выполнение некоторых традиционных закономерностей: меньше фона сверху и больше снизу; смещение профильного рисунка головы от центра листа так, чтобы близ затылка поля были уже, чем у лицевой части; соблюдение масштаба, чтобы рисующий, наметив верх и низ рисунка, не выходил из определенного размера.

Учащиеся должны учитывать опыт, укреплять и развивать полученные навыки, на основании которых и выполнять новые учебные задания.

При выполнении учебного задания преподаватель должен напомнить им о том, что начинать работу надо с определения общей формы головы на листе бумаги, обозначить верх, низ, правую и левую части головы; затем наметить положение крестовины головы с каждого рабочего места, чтобы определить пространственное положение модели.

Следует учитывать особенности анатомии головы, ее скелета при компоновке и построении, а также особенности светотени и тона при детальной проработке элементов скелета и мускулов лица при построении. Учащиеся должны работать штриховой линией и тоном.

На последующих занятиях учащиеся завершают построение объемной формы головы. Работая «от общего», учащиеся должны лепить форму. Преподаватель напоминает им о том, что при рисовании необходимо исходить «от общего» во всем: и в форме, и в пропорциях, и в тоне. Весь процесс работы должен быть последовательным. На этом занятии преподаватель приучает учащихся к одновременной проработке всех деталей, без предварительного завершения отдельных частей, чтобы иметь возможность сравнивать их друг с другом.

Нужно, чтобы учащиеся запомнили, что в основе техники рисования головы лежит рисование «формой». Овладение этой техникой и является важнейшей целью обучения рисованию гипсовой и живой головы. Окончанием занятий следует считать выявление объема формы головы с проверенными и уточненными пропорциями частей до уровня похожести.

Затем учащиеся продолжают работу над лепкой формы, следя за строгим соблюдением характера формы головы Венеры. Нельзя работать над рисунком, не ставя перед собой задачи выявления похожести. Приблизительность противоречит существу реалистического изображения и сущности восприятия. Реалистическое изображение приучает учащихся работать над натурой с передачей точной характеристики объекта.

В ходе работы преподаватель приучает учащихся не только к рисованию «формой», но и к достижению точности пропорциональных измерений, похожести натуры. При выполнении задания от учащихся требуется правильное тональное решение. Если в предыдущих построениях приходилось ограничиваться светотенью, выявляющей форму, то на этом занятии надо стремиться передавать все тональные градации. Чуть заметные колебания тона можно увидеть, только зная их происхождение и причину возникновения. Например, небольшое усиление света или тени на выступающих и такое же ослабление тона на более удаленных частях способствует искажению формы, выдвигая лицо вперед и отодвигая затылок в глубину пространства. Преподаватель при обходе рабочих мест должен быть особенно внимательным к учащимся на этом этапе работы, потому что даже незначительные ошибки в выявлении и изображении тона и светотени могут погубить рисунок, выполненный в целом хорошо.

При заканчивании рисунка головы учащиеся часто допускают пестроту, разрушающую цельность, или черноту, свидетельствующую о непонимании тонального масштаба. Пестрота возникает вследствие преувеличения силы тона в изображении мелких деталей как на свету, так и в тени; чернота объясняется

неверной передачей в рисунке контрастов света и тени. На завершающем этапе работы преподаватель должен требовать от учащихся правильного тонального решения.

Тема 23. Рисование гипсовой головы человека в разных поворотах

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: развить и закрепить представление об объемном рисовании и выработать связанные с ним навыки и способы изображения.

Оборудование уроков: учебная постановка — гипсовые головы в трех поворотах, устанавливаемые на подставке так, чтобы линия горизонта проходила через подбородок натуры. В качестве справочного материала на урок подготавливается гипсовый или натуральный череп. Желательно изготовить проволочный каркас головы, закрепленный на шарнире. Наглядные пособия — учебные плакаты с рисунками головы в трех поворотах, а также рисунки из учебников для демонстрации их в виде эпипроекций.

Ход уроков. Рисование не менее трех голов на одном листе бумаги обуславливается необходимостью наглядно показать учащимся, как изменяются одни и те же поверхности, образующие голову, в зависимости от отношения их к глазу рисующего. Учащиеся располагаются перед натурой так, как они сидели при выполнении первого учебного задания. Тема изучается в течение семи четырехчасовых уроков, как бы условно разделена на три занятия.

Первое занятие — рисование головы, откинутой назад, — начинается кратким вводным словом, в котором преподаватель уточняет задачу и цель урока. Используя наглядные пособия, напоминает им особенности начала работы и ведения ее в течение двухчасового урока.

Увеличение развертывающихся поверхностей за счет уменьшения сокращающихся будет особенно очевидным и понятным, если рисовать повороты и наклоны головы последовательно по вертикальным и горизонтальным осям. В том и другом случае нужно стараться, чтобы правильно намеченная крестовина определила положение головы в пространстве. Это особенно важно при рисовании сильных ракурсов и наклонов, когда соотношение частей приобретает непривычный вид.

Второе занятие начинается кратким вводным словом, в котором преподаватель рассказывает об особенностях рисования головы, опущенной вниз. При наклоне головы вниз крестовина, направленная через глазничные впадины, будет сильно выгнута, приподнятыми концами она коснется ушей и разделит голову на две неравные части. Повернутые к зрителю лобная и теменная части будут казаться большими, а нижние формы — сокращенными.

Учащиеся, учитывая указания преподавателя, внимательно изучают натуру, делают необходимые построения, соблюдая последовательность, komponуют, строят, после чего делают пластическую моделировку формы и заканчивают обобщением.

В начале третьего занятия преподаватель дает указания о технических приемах выполнения рисунка в третьем повороте. Поворот головы вправо или влево характерен сокращением или увеличением парных плоскостей лицевой части головы. Серединная линия головы принимает выпуклую форму и

располагается ближе к границе той плоскости, в сторону которой повернута голова. Эта особенность должна быть замечена учащимися, так как она определяет ракурс изображения.

Урок заканчивается обобщением рисунка и кратким разбором выполнения учебного задания. У учащихся должны быть рисунки головы в трех поворотах. При сравнении его с первым рисунком они должны убедиться в той важной роли, которую играет крестовина при рисовании головы в разных поворотах.

Тема 24. Рисование живой женской и мужской головы

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: Провести практические занятия с учащимся в рисовании с натуры живой женской и мужской головы. Изучить закономерности построения.

Оборудование уроков: учебная постановка — на первом занятии рисуется голова женщины средних лет с ярко выраженными формами лица, на втором — голова мужчины. Фоном служит серая драпировка, без складок, освещение верхнее боковое. Рекомендуется показать учащимся портреты мастеров русской и советской школ (Крамской, Репин, Серов и др.). Дополнительными пособиями можно считать гипсовый или натуральный череп, головы Давида, Гудона (экарше).

Ход уроков. Рекомендуется выполнить два практических упражнения: рисунок живой женской головы; рисунок живой мужской головы. На выполнение каждого упражнения отводится по пятнадцать часов.

Это первое занятие, на которое приглашаются натурщики. Появление их в учебном классе значительно изменит атмосферу урока. Появится интерес к занятиям, заметно повысится ответственность за поведение и действия на уроке, возникнет беспокойство учащихся за качество выполнения учебных заданий.

Для создания нормальной обстановки на уроке следует подготовить к занятиям и натурщиков, изучить с ними учебные задачи, показать рабочие места, условиться о порядке начала и окончания урока, договориться об одежде и режиме работы на уроках и перерывах, о дисциплине учебного труда.

Перед началом урока преподаватель должен снять естественную напряженность, настроить учащихся на нормальную работу. Учащиеся привыкли выбирать свое рабочее место относительно поставленной учебной постановки. При работе с живой натурой им придется устанавливать свой мольберт тогда, когда натурщик займет свое место, и уточнять свою точку зрения по положению натурщика.

Первый урок начинается с краткого вводного слова, проверки правильности выбранной точки зрения и оказания помощи учащимся, которые сами не справились с этой задачей. Перед началом работы учащиеся должны познакомиться с натурщиком и особенностями его характера. Преподаватель должен быть особенно внимателен при первом обходе рабочих мест. Учащиеся как бы «обживают» лист бумаги. В это время устанавливается размещение натуры и основных пропорций головы на листе бумаги. Преподаватель должен помочь им правильно начать рисунок.

Учащиеся должны добиваться правильного, пропорционального размещения общей массы головы и ее выразительной компоновки, соблюдая

последовательность рисования. Необходимо правильно разместить крестовину, не увлекаясь проработкой деталей, постараться найти частности в пропорциональном разделении главных элементов головы. Необходимо обратить внимание учащихся на спокойное, неторопливое выполнение рисунка. Стремление достигнуть быстрого контурного построения формы может увести их от соблюдения привычной лепки формы, нарушить последовательность исполнения. Из-за боязни, что натурщик изменит свое положение, может появиться неоправданная спешка, излишнее волнение и неуверенность в работе.

Преподаватель должен внимательно руководить работой учащихся и своевременно приходить на помощь, помогать им работать смело от «общего», не обращать внимания на кратковременные изменения в поведении натурщика, развивать зрительную память.

К концу первого урока учащиеся должны правильно разместить форму головы и наметить ее общие очертания. На втором уроке продолжается работа над построением формы головы. Преподаватель кратким инструктажем вводит учащихся в рабочий режим, помогает им постепенно переходить к построению формы головы, соблюдая пропорции. На этом уроке необходимо помочь учащимся правильно связать контур формы с фоном, достигая плавного перехода от изображения деталей к общей форме, связанной с тоном фона. Воспитывая внимательное наблюдение за пропорциями, преподаватель должен приучать их к объемному мышлению.

Нужно, чтобы учащиеся в своем рисунке старались передать характерные, присущие данной модели особенности, не прибегая к «проволочному» рисованию отдельных деталей.

Третий урок — пластическое моделирование формы. Урок начинается с краткого вводного слова, в котором преподаватель напоминает учащимся о правилах применения светотени при формировании общей большой формы, рассказывает о соединении этого приема с выявлением (тоже с помощью светотени) отдельных больших деталей головы (лицевые и боковые плоскости, костные образования и т. д.). Все возрастные изменения (дополнительные складки на лице, чуть заметные мешки под глазами, несколько изменяющие форму глазничных впадин, носогубные складки, иногда распространяющиеся до подбородка), которых учащиеся не замечали при рисовании гипсовой головы, при рисовании живой головы должны быть обнаружены и изучены и должен быть найден способ их изображения.

В ходе урока при обходе рабочих мест следует приучать учащихся к пониманию влияния возрастных изменений на анатомическое строение женской головы, подчеркивая при этом, что они не изменяют пропорциональные отношения и особенности образования светотени на складках лица, образованных морщинами.

Пластическое моделирование — это внимательная прорисовка и постепенное накапливание тона на поверхности изобразительной плоскости. Внимательная работа над выявлением всех нюансов поможет получить выразительный рисунок живой головы.

Четвертый урок может быть посвящен продолжению работы по пластическому моделированию. Начинается он с короткого анализа проделанной

учащимися работы на предыдущем уроке и устранения обнаруженных ошибок и недостатков.

В ходе урока преподаватель должен обращать внимание учащихся на постепенное уплотнение тона изображения, дающее более контрастное восприятие светотеневых нюансов формы и фона, не допускающее перетемнения отдельных частей рисунка. Необходимо приучать учащихся к правильной оценке всех светотеневых градаций, не допускать загрязнения. В технике исполнения нужно добиваться «просвечивающегося» рисунка. Это значит, что штрихование формы должно быть таким, при котором под штрихом видна бумага. Штрихи должны ложиться по форме. Не следует допускать сплошных пятен. Исполнение должно быть мягким и вместе с тем контрастным в отношениях. В процессе пластического моделирования необходимо подчеркивать характер натуры и главные элементы, характеризующие принадлежность их именно тому объекту, который учащиеся рисуют.

Во время обходов рабочих мест преподаватель должен внимательно следить за техникой штриховки, предупреждать появление уплотнения деталей, дающего пестроту в рисунке, приучать учащихся к терпеливой тональной проработке рисунка. Он должен предвидеть усталость учащихся, потерю ими остроты восприятия натуры. Сохранение работоспособности учащихся — важная задача преподавателя на завершающем этапе учебной работы. Урок можно закончить выявлением основных светотеневых градаций. Важно, чтобы не было излишних перетемнений, искажающих форму и создающих неприятную серость в рисунке. Продолжается лепка формы. Чтобы мобилизовать работоспособность учащихся, рекомендуется начинать урок с фронтального просмотра работ. Учащиеся развешивают свои работы на стенах или раскладывают их на полу. Преподаватель просматривает работы, дает указания по устранению ошибок и нацеливает учащихся на продолжение работы для достижения правильной светотеневой проработки рисунка. Все указания и замечания делаются в отсутствии натурщика.

Часто учащиеся не знают, как исправить ошибки в силе тона или устранить перетемнение. Преподаватель должен показать им известные приемы использования резинки, хлебного мякиша или специально подготовленной резинки-липучки. Окончанием урока можно считать полную тональную проработку изображения с достижением похожести натуры.

Рисование живой мужской головы выполняется в той же последовательности, что и женкой. На урок приглашается натурщик — мужчина среднего возраста с характерными формами лица. Фон серый, холст без складок, освещение верхнее и боковое. В качестве справочного материала используются рисунки русских и советских мастеров портрета, а также рисунки из учебных пособий, а в качестве дополнительных пособий — учебные скульптуры с характерной мужской головой, голова Гудона, детали головы Давида.

4 класс

Тема 25. Рисование гипсовой модели руки

Тема 26. Рисование гипсовой модели стопы

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: дать учащимся ряд предварительных знаний о строении стопы и закрепить их в рисунке.

Оборудование уроков: учебная постановка — гипсовый слепок стопы. Фон — серый, холст без складок, свет верхний, немного боковой, рассеянный. Наглядные пособия — репродукции рисунков мастеров из учебных пособий.

Ход уроков. Тема изучается в течении 28 часов. Первое занятие начинается с вводного слова преподавателя. Изучение строения стопы ноги целесообразно проводить по этапам аналогично освоению рисунка головы. Начальным этапом является изучение скелета в различных поворотах с анатомическим разбором. Рисование гипсового слепка стопы человека выполняется в следующей последовательности. Рисунок стопы можно начинать с определения следка стопы, высоты пяточной кости и расчленения стопы на внутреннюю и наружную поверхности. При этом сначала рисунок стопы приводят к простому геометрическому виду, затем прорисовывают все участки стопы, постепенно переходя к уточнению отдельных частей стопы. Линия в таком рисунке должна выявлять конструкцию стопы, тех ее участков, которые не видны в данном повороте, но существуют в натуре.

Рисунок ведут по этапам. Сначала намечают осевые направления ступней ног, голени, затем на основе намеченных следков проводят осевую линию, проходящую через всю форму стопы от щиколотки до пальцев. Намечают край пятки, край пальцев, линию внутреннего свода стопы и подъема ступней ног, объем формы.

Следует помнить, что внутренняя лодыжка находится выше наружной, поэтому осевая линия, проходящая через щиколотку, идет с понижением от внутренней стороны к наружной. Следующим этапом является приведение всех составляющих форм к простому геометрическому виду (например, голень — цилиндр, плюсна с предплюсной — половина усеченного конуса и т.д.). На завершающем этапе проводят прорисовку и уточнение отдельных участков и всей формы в целом, а также с учетом конструктивных особенностей лепку формы штрихом. Все дробные детали при этом обобщают, создавая четкую читаемость формы в целом.

Тема 27. Рисование гипсовой анатомической фигуры человека

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: дать учащимся ряд предварительных знаний о строении человеческой фигуры и закрепить их в рисунке.

Оборудование уроков: учебная постановка — гипсовая античная скульптура в простом движении. Фон — серый, холст без складок, свет верхний, немного боковой, рассеянный. Наглядные пособия — репродукции рисунков мастеров из учебных пособий. В качестве дополнительных пособий могут быть использованы анатомическая фигура Гудона, гипсовые модели верхних и нижних конечностей.

Ход уроков. Первый урок начинается вводной беседой по следующему плану: особенности рисования фигуры человека; основы пластической анатомии

человека; пропорции основных частей тела. При рассмотрении первого вопроса преподаватель указывает на то, что фигура человека требует при изображении хорошего знания анатомии и перспективы, предварительного изучения фигуры по слепкам, способности схватывать пропорции.

Каждый учащийся должен не только знать анатомию человеческого тела, но и научиться мыслить формой, уметь нарисовать человека в любом ракурсе, в любом движении. Последовательность выполнения рисунка остается такой же, как и при рисовании головы человека. Однако при рисовании фигуры требуется применять некоторые не известные ранее учащимся приемы и методы рисования: схематизацию; конструктивно-пространственный анализ; сравнение; образный анализ; образное обобщение.

Преподаватель рассматривает подробно все методы, которые обеспечивают эффективность выполнения учебных задач при рисовании фигуры человека. После объяснения каждого метода учащиеся делают зарисовки и пояснительные записи. Построение рисунка фигуры человека в значительной мере облегчается применением схематических вспомогательных линий и точек. Очень важной вспомогательной линией при построении рисунка фигуры человека является средняя линия головы и средняя линия фигуры человека.

При изложении второго вопроса преподаватель останавливается на значении знания пластической анатомии человека, рассказывает об устройстве скелета, верхних и нижних конечностей, дает краткую характеристику мышечной системе. При изучении третьего вопроса учащиеся делают зарисовки по указаниям преподавателя и по своей инициативе. При этом обращается внимание на усвоение закономерностей, связанных с пропорциями основных частей, которые учащиеся должны запомнить и по памяти уметь воспроизвести. На втором уроке учащиеся выполняют построение фигуры человека. Следует подчеркнуть, что в начальной стадии построения рисунка, когда решаются задачи «постановки» фигуры, определения ее основных пропорций и характера движения, применение вспомогательных линий и точек может оказать большую помощь. Соединяя парные точки вспомогательными линиями, получают членение фигуры по вертикали от плечевого пояса до таза, от таза до коленных суставов, от коленных суставов до голеностопных суставов. Таким же образом определяют направление наклона плечевого пояса и таза.

Очень важной вспомогательной линией является так называемая средняя линия фигуры человека. Следующие уроки посвящаются моделированию формы с помощью светотени и штриховой линии. Во время обходов рабочих мест преподаватель обращает внимание на соблюдение пропорций, так как соблюдение пропорций — важнейший элемент реального безошибочного изображения фигуры человека в простом движении. Весь ход урока должен основываться на умении учащихся применять метод сравнений, суть которого заключается в постоянном сопоставлении натуры со своим рисунком.

Преподаватель приучает учащихся к систематическому контролю за моделированием формы с соблюдением указанных пропорций, обращает внимание на то, что соблюдение канонов должно подтверждаться тщательным сравнением натуры с рисунком. Моделирование фигуры, так же как и моделирование головы, должно поддерживаться внимательным изучением

светотени на поверхности натуры. Учащиеся должны последовательно лепить форму, обращая внимание на структуру частей тела человека.

Цель урока считается достигнутой, если учащиеся соблюдали каноны в процессе моделирования и правильно оценили светотень на поверхности частей тела в простом движении. Анализ и точная передача натуры — основная задача этой постановки. К концу урока на рисунке должна быть ясно выражена тональная характеристика натуры.

В ходе всех занятий преподаватель должен помочь учащимся устранить недостатки, обнаруженные при просмотре рисунков. Учащиеся, сравнивая рисунок с натурой, соблюдая пропорции, уточняя светотеневую проработку формы, достигают реальных светотеневых отношений в рисунке. Необходимо в течение урока устранить дробность, обобщить тональность, добиться гармоничного звучания тона и светотени, подчеркнуть выразительность изображения.

Тема 28. Зарисовки (наброски) живой фигуры человека

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: провести практические занятия с учащимся в изучении и зарисовках живой фигуры человека в разных положениях.

Оборудование уроков: учебная постановка — живая мужская фигура, одетая в спортивный костюм. Для каждого урока положение фигуры меняется. Учащиеся располагаются вокруг нее. Фон — серый, холст без складок, свет верхний, немного боковой, рассеянный.

Ход уроков. Тема изучается в течение тридцати двух часов. Каждые 2 часа сменяется поза натурщика. На первом уроке преподаватель в вводном слове излагает материал по следующему плану: компоновка и построение рисунка живой фигуры человека в трех положениях (стоя, сидя, в движении); роль скелета в образовании разных положений человека.

В начале урока преподаватель дает учащимся понятие о сущности набросков как способе передачи изображения предметов, явлений и человека. Затем на схематических рисунках и натуре показывает положение и соотношение осей структурных элементов формы при разных положениях человеческой фигуры. Схематические рисунки рекомендуется зарисовать.

После этого преподаватель переходит к характеристике роли скелета в образовании разных положений человека. На анализе живой натуры он подчеркивает значение скелета и мышечной системы человека в образовании характерных форм движения. Подчеркивая важность сохранения равновесия при положении стоя, сидя и при простом движении, преподаватель разбирает изменение положения опорных поверхностей тела человека при изменении положения фигуры.

При изучении второго вопроса преподаватель напоминает учащимся о необходимости соблюдения правил компоновки, построения, моделирования форм при выполнении набросков, одновременно говорит о технических приемах выполнения набросков. Очень важно подчеркнуть, что наброски следует начинать с выявления общей формы человека, а уже потом строить схему изображения. После этого можно переходить к детализовке формы. Учащиеся,

делая наброски, не должны забывать о пропорциональности построений, используя сравнения и каноны.

Тема 29. Экзаменационная работа

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: Выполнить выпускную работу (итоговый натюрморт)

Оборудование уроков: учебная постановка — натюрморт с использованием гипсового слепка.

Ход уроков. Преподаватель в начале первого урока сообщает учащимся задачи. Объясняет, что для того чтобы правильно выполнить экзаменационное задание, нужно обладать пространственным и конструктивным видением, иметь представление о законах перспективного построения, хорошо владеть приемами рисунка, видеть тон, фактуру предметов, уметь передать с помощью соответствующих композиционных средств: целостность, симметрию.

Особо обратить внимание на целостность, которая проявляется в построении конструкции предмета, и симметрию – проявление которой в равновесии, похожести левой и правой частей объекта.

В экзаменационном задании обдуманно расположить изображение на картинной плоскости, приняв во внимание ее размер и формат в отношении сторон по вертикали и горизонтали. Одно из главных требований к композиции - объективно правильно разместить сюжетно-композиционный центр.

Следуя закону цельности, надо обосновать связь центра с отдельными частями композиции. Если главное будет смещено в сторону, может появиться неоправданное пустое пространство, ослабляющее восприятие.

Центром композиции является та часть, которая достаточно ясно выражает главное в идейном содержании сюжета. Центр выделяется объемом, освещенностью и другими средствами, действующими в соответствии с основными законами композиции.

Для успешного выполнения рисунка натюрморта работу необходимо вести последовательно, по стадиям:

1. Предварительный анализ постановки.
2. Композиционное размещение.
3. Конструктивный анализ предметов постановки.
4. Перспективное построение предметов с учетом их конструктивных характеристик.
5. Передача характера форм предметов и их пропорций.

Нередко основные части рисуемых предметов бывают, сложны по форме и трудны для передачи в рисунке. Основа рисования заключается в максимальном упрощении любой сложной формы и приведений ее к простейшему геометрическому телу. Во время работы нужно все время сравнивать предметы между собой, находить, таким образом, соотношения и строить пропорциональные соотношения по рисунку. Нельзя сравнивать отдельно какую-либо деталь рисунка с той же деталью в натуре. Сравнивать надо несколько соотношений в натуре с пропорциональными соотношениями в рисунке сложного натюрморта.

Литература:

1. Секачева А.В., Чуйкина А.М., Пименова Л.Г. Рисунок и живопись: Учебник для средн. спец. учеб. заведений. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – С. 63-95.
2. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе.: Учебник для студентов худ.- граф. факультета пед. Институты.2-е издание доп-е и переработанное. - М.: Просвещение, 1980.
3. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом: Учеб. пособ. для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1982. – 160 с.
4. Махмутов М.И. Современный урок / М.И. Махмутов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Педагогика, 1985. - 184 с.
5. Кузнецов В.И. Принципы активной педагогики: что и как преподавать в современной школе: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / В.И. Кузнецов. - М.: Издательский центр АКАДЕМИЯ, 2001. - 120 с. - (Высшее образование).
6. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практическое пособие. – М.: Высшая школа, 1992. – С. 147-235.
7. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1994. –КОС.
8. Аксенов Ю. Г. Левидова М. М. Цвет и линия. Практическое руководство по рисунку и живописи. 2-е исправленное и доп. Изд. – М.: Советский художник, 1986-326с.