Тезисный - план – конспект

по дисциплине

«Рисунок»

2 курс 3 – 4 семестр

Специальность

54.02.05 Живопись (по видам):

станковая живопись

Раздел № 3 (2 курс 3 семестр)

Тезисный план-конспект

Тема 1. Рисование гипсовой античной головы (голова Геры).

План:

1. «Рисунок - источник и корень всякой науки» - Микеланджело. Рисунок является важнейшим средством изучения и изображения действительности. Рисунок является основой всякого реалистического изобразительного искусства. Рисунок - это лучшая школа, которая учит видеть окружающий мир, учит анализировать и чувствовать увиденное.

2. Основные требования предъявляемые рисунку при рисовании гипсовой головы.

Во втором семестре основное внимание уделяется изучению рисунка головы человека. С этой целью проводится ряд заданий по изображению гипсовых моделей и живой натуры. Основными требованиями, предъявляемыми к студентам, являются овладение методом последовательного построения рисунка головы и практическое изучение пропорций натуры. Изучение рисунка головы начинается с гипсовых слепков с античных скульптур, затем студенты переходят к рисованию более сложного объекта – головы натурщика.

Рисовать с натуры - это значит понимать и знать устройство объемной формы и уметь изобразить конструктивную существенность объемно - пространственных предметов на плоскости бумаги.

3. Усвоение материала. Рисование гипсовой античной головы (голова Геры).

Студентам рекомендуется предварительно посмотреть голову, отметить ее особенности, характер. Необходимо обратить внимание студентов на композиционное расположение головы в листе бумаги, указав на традиционные закономерные приемы – меньшее количество фона сверху и большее снизу. Необходимо соблюдать заданный масштаб. Приступая к заданию, студенты должны учитывать приобретенный опыт, укреплять и развивать полученные навыки, на основании которых и решают новые задачи. Весь процесс работы должен быть последовательным. На этом задании еще раз нужно подчеркнуть необходимость одновременности проработки всех деталей без преждевременного заканчивания отдельных частей, чтобы иметь возможность сравнивать их друг с другом и работать отношениями.

Этапы работы:

1. Композиционное размещение.

2. Общее размещение формы головы, без тона только линиями, которые указывают границу плоскостей.

3. На лицевой части головы проводят профильную линию, которая делится на три равные части. Через эти точки проводят конструктивные линии, которые являются основой покрова волос, надбровных дуг, основы носа и подбородка.

4. Намечают призму носа, шаровидные формы глаз, обобщенную форму губ и подбородка. Линии, с помощью, которых изображается конструктивная основа формы, помогут правильно передать закономерность строения формы.

5. После линейно-конструктивного изображения уточняют характер формы, как всей головы, так и каждой ее части добиваясь полного соответствия с натурой.

Тезисный план-конспект

Тема 4. Рисование гипсовой головы Гомера.

План:

1. Рисование гипсовой головы является переходным этапом к рисованию натурщиков. Гипсовые слепки неподвижны и бесцветны, что в значительной степени облегчает понимание формы. Кроме того, скульптурные формы этих голов отличаются обобщенной трактовкой и типичными пропорциями. Основной целью данного задания является изучение построения и изображения объемной формы головы. Первыми условиями, способствующими успешному выполнению рисунка гипсовой головы, являются хорошо продуманное освещение, выявляющее пластические формы натуры, нейтральный по тону фон и нормальное расстояние от натуры до рисующего. Рисунок должен быть достаточно ярко и ровно освещен и расположен на расстоянии вытянутой руки: в таком положении рисующему легче охватить его взглядом и, следовательно, установить на нем пропорции частей лица и их тональные отношения.

2. Рисование гипсовой головы надо начинать с определения общих пропорций. Только осознав общую форму натуры, можно правильно передать ее пространственное положение на плоскости листа. Работать над рисунком надо последовательно, расчленяя процесс изображения на отдельные этапы: компоновку, построение формы крупными плоскостями, детальную проработку формы и последующее обобщение в тоне.

3. Легкими штрихами определить общие размеры и характер поворота головы, найти ее композиционное размещение на листе бумаги. При этом следует наметить и часть шеи, так как ее форма и движение помогают выявить поворот головы. Изображение должно быть композиционно увязано с форматом листа, с остающимися незаполненными полями бумаги. Найти удачное композиционное размещение очень важно, потому, что рисунок проигрывает, если голова велика или мала по отношению к размеру бумаги, слишком поднята или опущена, либо неудачно сдвинута в сторону. В композиции надо учитывать наклоны головы и шеи относительно вертикали.

4. Когда найдено композиционное решение, можно перейти к следующему этапу – построению формы. Определив формы, пропорции и пространственное положение основных плоскостей, ограничивающих объем гипсовой головы, выявив тем самым ее конструктивное строение, надо перейти к построению форм частей лица, беря за отправную точку пересечение 2-х вспомогательных линий. После определения основных форм частей лица приступают к более детальному изучению форм частей лица и передаче их на большом объеме головы. Последовательно переходя от одного этапа к другому, надо каждый этап заканчивать тщательной самопроверкой. Для этого надо вести работу так, чтобы все детали гипсовой головы находились в равной степени законченности, тогда легче будет сравнивать их между собой.

Этапы работы:

1. Композиционное размещение.

2. Линейно-конструктивное изображение.

3. Подробная прорисовка формы с введением тона.

4. Передача материальности.

5. Подведение итогов работы. Обобщение.

Тезисный план-конспект

Тема 6. Рисование большой гипсовой головы (голова Зевса, Геракла).

План:

1. Необходимо, чтобы рисующие, приступая к новому заданию, учитывали приобретенный опыт, укрепляли и развивали полученные навыки, на основании которых решаются новые задачи. Преподаватель должен быть особенно внимателен к студентам в начале рисунка, помня, что в это время устанавливаются основные пропорции, также преподавателю необходимо следить за размером головы и за размещением ее на листе.

2. Рисование гипсовой головы надо начинать с определения общих пропорций. Работать над рисунком надо последовательно, расчленяя процесс изображения на отдельные этапы: компоновку, построение формы крупными плоскостями, детальную проработку формы и последующее обобщение в тоне. Тон - это физическая характеристика света. Если в предыдущих построениях приходилось ограничиваться размещением светотени, выявляющей форму, то в этом задании надо стремиться передать все тональные градации, чуть заметные тональные колебания можно отметить, только зная причину их возникновения.

3. Переход в процессе работы от общего построения к детализации проводится постепенно с регулярной проверкой наносимых мелких форм по отношению к целому, что позволит в законченном рисунке избежать подробности.

Законченность постановки достигается не заботами о мелочной заделанности рисунка, а стремлением к цельному выражению формы.

Этапы работы:

1. Композиционное размещение изображения на листе бумаги.

2. Передача характера головы, пропорции.

3. Нахождение головы в пространстве.

4. Выявление линейно - конструктивной основы и передача явлений перспективы.

5. Уточнение и конкретизация формы.

6. Пластическая характеристика с помощью светотени. Детальная проработка формы.

7. Подведение итогов работы над рисунком - умение подчинить детали в целом, уточнить рисунок в тоне.

Тезисный план-конспект

Тема 8. Рисование гипсовой головы с плечевым поясом. Итоговое задание.

План:

1. Изучение головы на втором курсе в третьем семестре необходимо заканчивать рисованием гипсовых слепков античной скульптуры. Достижения греческой скульптуры - результат глубокого изучения человека. Благодаря недвижимости гипсов быстрее и легче можно узнать основные закономерности построения головы, шеи, плечевого пояса, пропорции, пространственное решение объемной формы, овладеть тональным изображением.

2. Рисование гипсовой головы с плечевым поясом надо начинать с определения общих пропорций. Работать над рисунком надо последовательно, расчленяя процесс изображения на отдельные этапы: компоновку, построение формы крупными плоскостями, детальную проработку формы и последующее обобщение в тоне. Тон - это физическая характеристика света.

3. Легкими штрихами определить общие размеры и характер гипсовой головыс плечевым поясом, найти ее композиционное размещение на листе бумаги. Изображение должно быть композиционно увязано с форматом листа, с остающимися незаполненными полями бумаги. Найти удачное композиционное размещение очень важно, потому, что рисунок проигрывает, если голова с плечевым поясом велика или мала по отношению к размеру бумаги, слишком поднята или опущена, либо неудачно сдвинута в сторону. В композиции надо учитывать наклоны головы и шеи относительно вертикали.

4. Последовательно переходя от одного этапа к другому, надо каждый этап заканчивать тщательной самопроверкой. Для этого надо вести работу так, чтобы все детали гипсовой головы с плечевым поясом находились в равной степени законченности, тогда легче будет сравнивать их между собой.

Этапы работы:

1. Композиционное размещение изображения на листе бумаги.

2. Передача характера головы с плечевым поясом, пропорции.

3. Нахождение головы с плечевым поясом в пространстве.

4. Выявление линейно - конструктивной основы и передача явлений перспективы.

5. Уточнение и конкретизация формы.

6. Пластическая характеристика с помощью светотени. Детальная проработка формы.

7. Подведение итогов работы над рисунком - умение подчинить детали в целом, уточнить рисунок в тоне.

Раздел № 4 (2 курс 4 семестр)

Тезисный план-конспект

Тема 9. Рисование головы натурщика.

План:

1. Необходимо, чтобы рисующие, приступая к новому заданию, учитывали приобретенный опыт, укрепляли и развивали полученные навыки, на основании которых решаются новые задачи.

2. При выполнении задания следует требовать от студентов правильного тонального решения. Если в предыдущих построениях приходилось ограничиваться размещением светотени, выявляющей форму, то в этом задании надо стремиться передать все тональные градации, чуть заметные тональные колебания можно отметить, только зная причину их возникновения.

3. Преподаватель должен быть особенно внимателен к студентам в начале рисунка, помня, что в это время устанавливаются основные пропорции, также преподавателю необходимо следить за размером головы и за размещением ее на листе.

4. Начиная рисовать от общего, нужно прежде всего определить положение массы головы и шеи по отношению к вертикали, что дает возможность определить их движение на листе. Приступая к рисованию головы, необходимо понять характер ее основных форм. Средняя профильная линия, проведенная между парными формами листа сверху вниз и перекрещивающаяся с нею вспомогательная линия, охватывающая голову через середины глазничных впадин, дают крестовину, которая должна быть объектом пристального внимания рисующего. Постепенно, идя от общего, следует приступать к разбивке общей массы на более мелкие части. Необходимо все время сравнивать отношения намечаемых частей друг к другу и ко всей массе головы и стараться не выходить из первоначально намеченного масштаба. Нахождение поверхностей, образующих объем, ни в коем случае не должно приводить рисунок к схеме, к условно расчлененным планам. Для того, чтобы избежать линейной условности изображения, необходимо вводить светотень, стараясь тоном выявить сначала большие поверхности света и тени. Детализация найденных обобщенных форм и их взаимная связь являются следующим этапом работы. Для того чтобы находить и «вязать» формы друг с другом, необходимо избрать опорный пункт, от которого можно было бы вести всю «вязку» частей. Переносица, лежащая в центре крестовины, и является для рисовальщика таким опорным пунктом. Увязанные с опорным пунктом построения, нижние края глазничных впадин подсказывают местонахождения скуловых костей. Дальше можно перейти к построению верхней челюсти, которая вместе с нижней представляет единую выгнутую наружу форму. На ней размещаются губы и носогубные складки, идущие по направлению к носу. Снизу голова заканчивается нижней челюстью, представляющей изогнутую кость в виде параболы, с площадкой посередине – ею определяется в нижней части овал лица.

Этапы работы:

1. Композиционное размещение.

2. Линейно-конструктивное изображение.

3. Подробная прорисовка формы с введением тона.

4. Передача материальности, подведение итогов работы. Обобщение.

Тезисный план-конспект

Тема 10. Рисование живой головы в ракурсе (два положения).

План:

1. Цель задания – развить и закрепить представление об объемном рисовании и выработать связанные с ним навыки и способы изображения.

2. Рисование обусловливается необходимостью наглядно показать студентам, как изменяются одни и те же поверхности, образующие голову, в зависимости от того или иного положения по отношению к глазу рисующего. Увеличение развертывающихся поверхностей, за счет уменьшения сокращающихся будет особенно очевидно и понятно, если рисовать повороты и наклоны головы в последовательном порядке, по вертикальным и горизонтальным осям. Во всех случаях, при рисовании головы в ракурсе нужно стараться, чтобы правильно намеченная крестовина сразу определяла положение головы в пространстве.

3. Особенно ответственная роль крестовины при рисовании сильных ракурсов и наклонов, когда соотношение частей приобретает непривычный вид (кончик носа может быть на рисунке выше глаз, ухо ниже губ; при наклоне ухо располагается выше глаза, нос закрывает губы и т.д.).

При сильно запрокинутой голове горизонтальная линия крестовины, сильно выгнутая вверх, пройдет через глазничные впадины и опустится, определяя местоположение ушей. Она разделит голову на две неравные части: сильно сократившуюся верхнюю (лоб, нос, височные впадины) и развернувшуюся нижнюю челюсть с открывшимися нижней поверхностью носа с ноздрями, поверхностью верхней губы, а также верхних частей глазничных впадин.

При наклоне головы та же линия, направленная через глазничные впадины, будет сильно выгнута вниз. Приподнятыми концами она касается ушей и делит голову на две неравные части. К зрителю повернуты лобная и теменная части головы, а нижние формы видны сокращенными.

На рисунках головы в разных поворотах очень показательно будет местоположение уха. В профильном рисунке оно займет место, близкое к середине головы, при сближении головы к трехчетвертному повороту оно будет видно ближе к затылку; наоборот, если голова в профиль будет еще более повернута от рисующего, то ухо будет смещаться по направлению уходящего профиля.

Этапы работы:

1. Композиционное размещение изображения на листе бумаги.

2. Передача характера головы в ракурсе, пропорции.

3. Нахождение головы в ракурсе в пространстве.

4. Выявление линейно - конструктивной основы и передача явлений перспективы.

5. Уточнение и конкретизация формы.

6. Пластическая характеристика с помощью светотени. Детальная проработка формы.

7. Подведение итогов работы над рисунком - умение подчинить детали в целом, уточнить рисунок в тоне.

Тезисный план-конспект

Тема 13. Рисование живой головы в платке или другом головном уборе.

План:

1. Живая голова в платке или другом головном уборе в условиях искусственного освещения. В рисунке выдвигаются более углубленные по сравнению с предыдущими задачи решения формы, конструкции и тона.

2. Платок помогает студентам увидеть большую форму головы без лишних деталей. Студентам рекомендуется предварительно посмотреть голову в различных поворотах, отметить ее особенности как в построении, так и в характере. Необходимо обратить внимание студентов на композиционное расположение головы на листе бумаги, указав на некоторые традиционные закономерные приемы – меньшее количество фона сверху и большее снизу, на смещение профильного рисунка головы от центра листа, так чтобы близ затылка поля были уже, чем у лицевой части. Необходимо соблюдать заданный масштаб, чтобы рисующий, наметив верх и низ рисунка, не выходил из определенного вначале размера.

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

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

Этапы работы:

1. Композиционное размещение изображения на листе бумаги.

2. Передача характера головы, пропорции.

3. Нахождение головы в пространстве.

4. Выявление линейно - конструктивной основы и передача явлений перспективы.

5. Уточнение и конкретизация формы.

6. Пластическая характеристика с помощью светотени. Детальная проработка формы.

7. Подведение итогов работы над рисунком - умение подчинить детали в целом, уточнить рисунок в тоне.

Тезисный план-конспект

Тема 15. Рисование анатомической полуфигуры. Голова с плечевым поясом.

План:

1. Признавая целесообразным рисование с неподвижных гипсовых полуфигур, согласно программе рисунка, необходимо иметь в виду, что наряду с положительными навыками, которые можно извлечь из этой работы (изучение формы, постановки, пропорций, тона), следует отметить и те моменты, которые следует остерегаться.

Неподвижная модель, столь удобная для работы, может привести к повторению приемов механического срисовывания.

задача преподавателя состоит в том, чтобы включить рисование с гипса в общую систему обучения рисунку и строго ограничивать принцип рисования формой от рисования по частям.

2. Ставится анатомическая полуфигура Гудона на сером фоне при искусственном освещении, предельно выявляющем форму. Рисование с этой анатомической модели важно потому, что дает возможность изучить мышцы в их объемно – пластическом сочетании. Каждому преподавателю рисунка приходится быть преподавателем пластической анатомии, чтобы все время иметь возможность помогать студентам своими объяснениями.

Необходимо сосредоточить внимание студентов на выявлении конструктивности пропорций и вязке отдельных частей. Следует бороться с привычкой некоторых студентов затушевывать в ущерб четкости проработки формы. За счет многочасовой постановки студенты должны выявить форму только

основной светотенью, не фиксируя внимание на тональных отношениях.

Этапы работы:

1. Композиционное размещение.

2. Общее размещение формы анатомической полуфигуры, без тона только линиями, которые указывают границу плоскостей.

3. На лицевой части головы проводят профильную линию, которая делится на три равные части. Через эти точки проводят конструктивные линии, которые являются основой покрова волос, надбровных дуг, основы носа и подбородка.

4. Намечают призму носа, шаровидные формы глаз, обобщенную форму губ и подбородка. Линии, с помощью, которых изображается конструктивная основа формы, помогут правильно передать закономерность строения формы.

5. После линейно-конструктивного изображения уточняют характер формы, как всей головы, так каждой ее части и анатомической полуфигуры добиваясь полного соответствия с натурой.

Тезисный план-конспект

Тема 16. Рисование живой головы с плечевым поясом. Обнаженная полуфигура.

План:

1. Длительный рисунок живой головы с плечевым поясом (обнаженная полуфигура) на светлом фоне при искусственном свете. Постановка без сильных перспективных сокращений с анатомическим разбором.

2. Построение обнаженной полуфигуры, передача главных масс и освещения еще не исчерпывают всех задач, стоящих перед студентами. Воспитание чувства живой формы является одним из решающих моментов в развитии студентов. В результате изучения анатомии, понимания строения и функций отдельных частей, понимания целесообразности и логичности анатомического строения появляется и чувство живой формы у студентов.

3. Если в предыдущих заданиях ставились задачи необходимой связи головы и шеи, то в данном случае необходимо обратить внимание студентов на анатомическое строение шеи и связь ее с плечевым поясом.В рисованииполуфигуры действуют те же законы, применяются те же приемы для решения их, что и в рисовании головы. Только в полуфигуре они усложнены введением несравненно большего числа деталей, большим количеством освещенных и затененных поверхностей. Для того чтобы добиться цельности изображения и убедительности всего строения полуфигуры, студентам придется использовать весь приобретенный опыт для выполнения этой задачи.

Этапы работы:

1. Композиционное размещение изображения на листе бумаги.

2. Передача характера головы с плечевым поясом, пропорции.

3. Нахождение головы с плечевым поясом в пространстве.

4. Выявление линейно - конструктивной основы и передача явлений перспективы.

5. Уточнение и конкретизация формы.

6. Пластическая характеристика с помощью светотени. Детальная проработка формы.

7. Подведение итогов работы над рисунком - умение подчинить детали в целом, уточнить рисунок в тоне.

Тезисный план-конспект

Тема 17. Рисование живой головы с плечевым поясом. Одетая полуфигура. Итоговое задание.

План:

1. Выбираются натурщики с выразительными лицами. В постановках при подборе костюмов, аксессуаров можно выявить профессиональную характеристику изображаемого человека, например артиста, врача и т. п.

Наряду с дальнейшим укреплением знаний и навыков, приобретенных студентами ставится задача более углубленной характеристики натуры.

Нужно развивать у студентов острую наблюдательность и показать им на примерах великих мастеров, какими едва заметными и разнообразными средствами может быть достигнута яркая выразительность в передаче характера человека.

2. Объектом изображения служит модель в одежде, четко выраженной по тональной окраске. В этой работе необходимо обратить внимание на технику применения графических материалов.

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

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

Этапы работы:

1. Композиционное размещение изображения на листе бумаги.

2. Передача характера головы с плечевым поясом, пропорции.

3. Нахождение головы с плечевым поясом в пространстве.

4. Выявление линейно - конструктивной основы и передача явлений перспективы.

5. Уточнение и конкретизация формы.

6. Пластическая характеристика с помощью светотени. Детальная проработка формы.

7. Подведение итогов работы над рисунком - умение подчинить детали в целом, уточнить рисунок в тоне.