

АНО СПО «БИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

ОП.01. РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Специальность **42.02.01. Реклама**

Методические указания обучающимся по выполнению различных видов самостоятельных работ предназначены обучающимся АНО СПО «Бирскооптехникум».

Рекомендации составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности

42.02.01. Реклама

(код) (название)

Методические указания обучающимся разработаны на основе рабочей программы учебной дисциплины «ОП.01. Рисунок с основами перспективы»

Организация-разработчик: АНО СПО «Бирскооптехникум»

Составитель: АНО СПО «Бирскооптехникум»

Рецензент: Полюдова Т.А., методист АНО СПО «Бирскооптехникум»

ОДОБРЕНО Методическим советом техникума
Протокол № 9 от «29» 06 2018 г.
Председатель Методсовета [подпись] /Лутфулина А.А./

РАССМОТРЕНО
на заседании ПЦК УГ. 42.00.00 Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело
Протокол № 5 от «29» 06 2018 г.
Председатель ПЦК [подпись] /Ахкамова М.И./

Пояснительная записка

Требования работодателей к современному специалисту, а также Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования ориентированы, прежде всего, на умения самостоятельной деятельности и творческий подход к специальности. Профессиональный рост специалиста, его социальная востребованность, как никогда, зависят от умения проявить инициативу, решить нестандартную задачу, от способности к планированию и прогнозированию самостоятельных действий.

Стратегическим направлением повышения качества образования в этих условиях является оптимизация системы управления учебной работой студентов, в том числе и их самостоятельной работой. Переход на компетентностную модель образования предполагает значительное увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности студентов. Превращение студента из объекта педагогического воздействия в активное действующее субъекта образовательного процесса, выстраивающего своё образование совместно с преподавателем, является необходимым условием достижения им соответствующих компетенций. Более того, самостоятельная работа студента направлена не только на достижение учебных целей - обретение соответствующих компетенций, но и на формирование самостоятельной жизненной позиции как личностной характеристики будущего специалиста, повышающей его познавательную, социальную и профессиональную мобильность, формирующую у него активное и ответственное отношение к жизни.

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет компетентностный подход в образовании, на базе которого осуществляется формирование общих и профессиональных компетенций, самостоятельного труда специалиста и квалифицированного рабочего, необходимых как для самообразования, так и для дальнейшего повышения квалификации в системе непрерывного образования, развития профессиональной карьеры.

Методические рекомендации по организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов предназначены для обучающихся по специальности 42.02.01 Реклама.

Уважаемый обучающийся!

Методические рекомендации для выполнения внеаудиторных самостоятельных работ созданы Вам в помощь для овладения умениями и навыками самостоятельной работы с учебной литературой, отвечать на поставленные вопросы, выделять главное в большом объеме теоретического материала, решать качественные и количественные задачи. Знания, которые вы приобретаете, в ходе самостоятельной работы, значительно прочнее тех, которые вы получаете во время аудиторного занятия. Самостоятельно можно ликвидировать пробелы в знаниях, расширять временные границы для усвоения знания, творчески подходить к решению практических задач.

Приступая к выполнению внеаудиторных самостоятельных работ, Вы должны внимательно ознакомиться с учебно-методическими материалами по теме самостоятельной работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала и выполнить задания. Отчет о выполненной работе представляется преподавателю в указанные им сроки

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания.

Выполняйте задания в предложенном порядке. Пропускайте то задание, выполнение которого Вас затрудняет, и переходите к следующему, после их выполнения Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь правильно выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.

Наличие положительной отметки по внеаудиторным самостоятельным работам необходимо для получения положительной оценки за семестр по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю и допуска к экзамену, поэтому в случае получения неудовлетворительной отметки за самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.

Внимание! Если в процессе подготовки к внеаудиторным самостоятельным работам у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения консультаций и дополнительных занятий.

Время проведения дополнительных занятий и консультаций можно узнать у преподавателя или посмотреть на стенде в кабинете.

Желаем Вам успехов!

1. Карта самостоятельной работы обучающегося

Раздел/ тема	Вид работы	Формы и методы контроля	Количество часов
Тема 1.1. Виды перспективы. Перспектива плоских фигур. Перспектива объемных тел. Фронтальная и угловая перспектива.	Выполнить зарисовки пространства комнаты с мебелью	демонстрация зарисовок	10
Тема 2.1. Натюрморт из 2-3 простых по форме предметов (геометрических тел). Натюрморт из предметов быта близких по форме к геометрическим телам шаровидной формы.	Выполнить рисунок натюрморта из простых по форме предметов быта.	демонстрация рисунка натюрморта	10
Тема 2.2. Рисование складок ткани. Натюрморт из различных предметов быта с включением складок драпировки.	Выполнить рисунок натюрморта из предметов быта	демонстрация рисунка натюрморта из предметов быта	10
Тема 3.1. Рисование черепа человека в двух поворотах. Рисование гипсовых слепков частей головы человека (глаз, нос, губы, ухо).	Выполнить наброски головы человека с натуры	демонстрация выполнения набросок головы человека с натуры	10
Тема 3.2. Пропорции головы человека. Рисование античной гипсового слепка головы человека («Диадумен», «Венера», «Сократ»)	Выполнить наброски головы человека с натуры	демонстрация выполнения набросок головы человека с натуры	10
Тема 3.3. Рисование головы натурщика (анфас или 3/4). Рисование верхних конечностей и кисти руки (гипсовые слепки).	Выполнить рисунок головы живой модели	демонстрация выполнения рисунка головы живой модели	10
Тема 4.1. Анатомическое строение фигуры человека. Пропорции фигуры человека.	Зарисовать мышцы человека (работа по иллюстрациям с книг)	демонстрация зарисовки мышцы человека (работа по иллюстрациям с книг)	10
Тема 4.2. Рисование нижних конечностей и стопы ноги (гипсовые слепки). Рисование гипсового слепка фигуры человека («Геркулес»).	Выполнить наброски нижних конечностей. Выполнить наброски фигуры человека с натуры.	демонстрация наброска фигуры человека с натуры.	20
Тема 4.3. Рисунок фигуры человека в одежде. Рисунок фигуры человека в интерьере.	Выполнить рисунок фигуры человека с натуры	демонстрация рисунка фигуры человека с натуры	10
Тема 4.4. Зарисовки фигуры человека в одежде в графической технике.	Выполнить наброски фигуры человека с натуры	демонстрация наброска фигуры человека с натуры	11
			110

Методические указания по выполнению различных видов самостоятельной работы

1. Методические рекомендации по выполнению зарисовок интерьера

Приступая к изображению интерьера, необходимо помнить, что задача усложняется, в связи с необходимостью передачи более углубленного пространства и наибольшего количества предметов, чем в натюрморте. В интерьере предметы расположены на разных уровнях, на значительном расстоянии друг от друга, на горизонтальной плоскости пола и вертикальных поверхностях стен (картины, зеркала, мебель и т.п.), что усложняет их передачу. И следует учесть при этом, что воспроизведение интерьера затруднено ещё и тем, что он «испытывает на себе давление архитектуры, замкнутого пространства, лимитированного строгим каркасом и кубатурой»

Основными задачами являются: решение перспективы, освещения и тональных отношений.

Цель рисунков интерьера – это выявление характерных особенностей наблюдаемой натуры. Показ назначения изображаемой части помещения и воспроизведение своих впечатлений и замысла.

Выбор натуры и точки зрения, также важен, как и дальнейшая работа над ней, поэтому следует с особой тщательностью подходить к этому вопросу.

В изображении интерьера необходимо выбрать такую точку зрения, с которой бы хорошо воспринимались большие массы помещения, а свет имел бы определенное направление, создавая интересные световые контрасты. Следует учитывать, что при ярком солнечном освещении, идущем от окон, или при направленном искусственном свете появляются падающие тени, которые способствуют зрительному поглощению мелких деталей и способствует целостности тонального восприятия интерьера.

Соответственно, целенаправленное наблюдение натуры, поиск наиболее выразительного фрагмента интерьера, определение композиционно-смыслового центра, подчиняющего себе предметы обстановки, позволит в дальнейшем грамотно изобразить интерьер.

Композиция интерьера.

Выбрав наиболее удачный вид интерьера, и приступая непосредственно к практической части зарисовки интерьера, следует правильно выбрать формат листа бумаги (чаще всего прямоугольный).

Далее следует мысленно продумать компоновку рисунка на листе бумаги и, лишь затем, наметить легкими штрихами общий вид интерьера.

В процессе компоновки интерьера на листе бумаги, можно какую-то часть интерьера не включать, чтобы достичь цельности. С этой позиции следует воспользоваться на первых порах таким приемом как видоискатель.

Рисунок интерьера необходимо начинать с изображения общих масс всех групп предметов, например, перекрытий, лестниц, мебели, архитектурных деталей, одновременно отмечая местоположение каждого из них.

Затем надо найти характер их формы и пропорций, т.е. наметить конфигурацию предметов, их высоту и ширину, а также расположение в пространстве и перейти к конструктивному анализу объектов, присущих данному интерьеру.

Определение основных пропорций, конструктивное и перспективное построение с предварительным уточнением расположения объектов.

1) *Примечание* – Выбранная точка зрения должна не изменяться в течение всего процесса изображения выбранной натуры. Точка зрения диктует, какие части интерьера окажутся в композиционном центре.

2) Видоискатель выполняется студентом самостоятельно. Нужно взять небольшой лист бумаги и на нем вырезать окошко в пропорциональном соотношении сторон рамки и размером выбранного формата листа для изображения интерьера. Затем близко поднести к глазу и смотреть на объект изображения, передвигая в нужном направлении.

Следующим этапом является передача перспективных сокращений помещения и предметов в ней. Каким бы сложным по конфигурации ни был интерьер, его всегда можно, как правило, привести к известным геометрическим объектам, которые имеют в плане квадрат, прямоугольник, круг. Такое приведение к простым формам является хорошо зарекомендовавшим себя композиционным приемом, издавна используемым старыми мастерами. Поэтому умение хорошо рисовать геометрические формы в перспективе облегчит рисование интерьеров с натуры.

Студенты к этому времени должны знать, как строится фронтальная и угловая перспектива. Здесь следует воспользоваться методом линейно-конструктивного построения изображения, поскольку лишь изображая предметы как бы прозрачными, можно точно определить положение каждого предмета в пространстве.

Так, изображая предметы, расположенные на полу, наглядно видно размещение следков от них и расстояний между ними. С этой целью нужно наметить линию горизонта, располагающуюся на уровне глаз рисующего, и ориентируясь на неё, уточнить соотношение перспективных сокращений предметов с перспективными сокращениями стен и потолка комнаты, в которой они находятся. Поскольку и предметы, и помещение вы наблюдаете с одной и той же точки зрения, необходимо соблюдать в рисунке единство линии горизонта, а для многих предметов и единство точки схода.

Нахождение основных тоновых отношений.

Впечатление глубины пространства передается, как и точным перспективным построением интерьера, так и включением светотени в рисунок. Для этого, следует уже на этапе поиска в наброске интерьера характера формы предметов, проложить штрихами тональные отношения. При этом, обратить внимание на то, как распределяются светлые и темные пятна на плоскости и каково их композиционное расположение. Здесь учитываются света и тени на предметах, тональная окраска предметов.

Следует учесть, что направление линий штриховки должно соответствовать направлению изображенных плоскостей в пространстве. Тон штриховки должен учитывать и удаление объектов от рисующего. Здесь поможет знание правил воздушной перспективы. Рисуя интерьер, где объем пространства не так велик и разница в планах почти незаметна, нужно условно разбить свой рисунок на два-три плана и решать каждый соответственно его характеру, и за основу взять средний план. На переднем плане предметы четче прорисовываются и детализируются, средний план служит камертоном тона рисунка, а дальний – объединяет штриховкой предметы с фоном.

Стадия обобщения.

Заканчивая работу над рисунком интерьера, надо внимательно проверить общее впечатление от изображения. Следует посмотреть на рисунок издали, и проверить, как согласуются между собою архитектурное пространство интерьера и его наполненность по тону, не «лезут» ли вперед, по тону предметы дальнего плана, не являются ли рефлексы такой же силы тона, как и света, воспринимается ли цельным и законченным весь рисунок.

Законы психологии зрительного восприятия говорят о том, что не все предметы, окружающие человека, воспринимаются одинаково. Предметы, находящиеся в центре поля зрения, мы видим более четко и ясно, чем остальные. Следовательно, учитывая закономерности восприятия, мы должны и в рисунке помочь зрителю выделить главное, смягчив второстепенное.

Наброски и зарисовки интерьера следует начинать с использованием графитного карандаша и лишь, затем варьировать художественные материалы и техники.

Следует учитывать, что поток света, проникающего из окна в закрытое помещение, связывает его с внешним миром, с природой и изменяет характер его освещения. В свою очередь, освещение сообщает предметам и всему помещению конкретный оттенок световых лучей в зависимости от состояния погоды, времени суток за окном. В интерьере ярко выражено замкнутое пространство, ограниченное большими плоскостями (пол, стены, потолок), влияющими на световые отношения в рисунке. Также данные плоскости отбрасывают на предметы интерьера отсветы, особенно заметные в тени. Однако, учитывая

все выше сказанное, необходимо помнить, что только целостность восприятия интерьера и единое решение всех его объектов составляет главную задачу в данном задании.

2. Методические рекомендации по выполнению рисунка натюрморта

Составление натюрморта необходимо начинать с замысла, в нашем конкретном случае, с постановки учебной задачи (конструктивной, графической, живописной и т.д.). Через сравнительный анализ приходят к определению наиболее характерных особенностей формы и обобщению наблюдений и впечатлений. Необходимо помнить, что каждый новый предмет в постановке - «новая мера всех входящих в неё вещей, и появление его подобно революции: предметы меняются и меняют свои отношения, будто попадая в иное измерение».

Немаловажно правильно, соответственно определенной учебной задачи, выбрать определенную точку зрения, т.е. ракурс. Следующим этапом составления натюрморта является компоновка предметов в пространстве предметной плоскости с учетом замысла группировки в композиции.

Важен момент составления натюрморта самими обучающимися, поскольку подобные упражнения позволяют осуществить пластические задачи и наиболее выигрышные группировки предметов.

Один из предметов должен стать композиционным центром постановки и выделяться по размерам и тону. Его следует помещать ближе к середине постановки, а для придания постановке динамичности (движение пятен) можно сдвинуть вправо или влево.

При пространственном решении натюрморта на первый план в виде акцента можно положить небольшой предмет, отличающийся по фактуре и цвету от других предметов. Для завершения композиции, а также связи всех предметов в единое целое в постановку добавляют драпировки, подчеркивая, таким образом, еще и разницу между твердыми предметами и мягкой струящейся фактурой ткани. Ткань может быть гладкой и с узором или рисунком, но она не должна отвлекать внимания от других, особенно главных предметов. Её часто размещают по диагонали, чтобы направить взгляд от зрителя в глубину, к композиционному центру для лучшего пространственного решения.

Таким образом, можно заключить, что суть композиции заключается в том, чтобы найти такое сочетание, организацию изобразительных элементов, которые содействовали бы выявлению содержания.

Важную роль в композиции постановки натюрморта играет освещение - искусственное или естественное. Свет может быть боковым, направленным или рассеянным (из окна или с общим освещением). При освещении натюрморта направленным светом спереди или сбоку у предметов появляется контрастная светотень, при этом для выделения первого (или главного) плана можно закрыть часть света, попадающего на задний план. При освещении натюрморта из окна (если предметы поставлены на подоконник) будет силуэтное решение темного на светлом, и часть цвета будет пропадать, если решать натюрморт в цвете. Тональная разница у предметов заметнее при рассеянном свете.

В учебных натюрмортах подбирают предметы различной тональности, не соединяя в одной постановке только светлые или темные предметы и при этом учитывая формы падающих теней.

Вот, какие рекомендации дает С.Е. Игнатьев для составления натюрморта:

- состоит из трех предметов (одного большого - центра композиции и двух-трех меньшего размера) и драпировок;
- предметы разные по цвету, но не интенсивных цветов;
- маленькие предметы могут быть активными по цвету (по ним ведут сравнение цветовых характеристик);
- предметы и драпировки должны иметь выраженную тональную разницу;
- размещение постановки при прямом дневном освещении (легко читаются большие цветовые отношения, имеют декоративную привлекательность).

Соблюдение этих правил позволит обучающимся в процессе практической работы над учебным натюрмортом наиболее четко выявить основные живописные отношения, нацелит на правильное видение тональных различий, способствующее верной передаче цветом материальности вещей.

3. Этапы работы рисунка над натюрмортом

Процесс обучения рисованию детей в дополнительном образовании, художественной школе, изостудии проводится на основе длительного штудирования натуры.

Длительный рисунок с натуры дает обучающемуся возможность глубже усвоить закономерности построения изображения на плоскости и понять особенности строения предметов. Начальное обучение сводится к рисованию натюрмортов.

Овладение длительным рисунком строится в определенной методической последовательности. Рисующий должен знать, с чего начать работу, какие задачи нужно решить в середине и конце работы. Опытного рисовальщика отличает умение ставить начальную и конечную задачи, уверенно и последовательно вести работу, этап, за этапом двигаясь к поставленной цели.

Еще в эпоху Возрождения итальянский художник Альберти писал: «Никогда не берись за карандаш или за кисть, пока ты как следует не обдумал, что тебе предстоит сделать и как это должно быть выполнено, ибо, поистине, проще исправлять ошибки в уме, чем соскабливать их с картины».

Педагог должен познакомить обучающихся с последовательностью построения изображения на плоскости, а также разъяснить характер учебных задач на каждом этапе выполнения рисунка.

Тщательно изучить натуру, понять закономерности ее строения учащийся может только при длительном и внимательном наблюдении. Например, рисуя с натуры вазу, он знакомится с пропорциями, учится проверять рисунок методом визуального измерения, анализирует форму частей вазы, усваивает законы перспективы, распределения света на форме и многое другое. Длительный рисунок дает возможность ребенку постепенно, в течение времени усваивать эти знания.

Усвоение знаний и овладение практическими навыками представляет собой сложный процесс, в котором можно выделить следующие этапы:

1. Первоначальное знакомство с новым материалом и осмысливание его.
2. Усвоение знаний и навыков.
3. Закрепление.

Таким образом, обучающийся, усваивая то или иное положение реалистического рисунка, проходит длительный и сложный путь – от первоначального знакомства с новым материалом и методом работы до окончательного овладения им и применения его на практике.

В целях облегчения трудностей, которые неизбежны при усвоении нового учебного материала при выполнении любого учебного рисунка, педагогом должны соблюдаться ряд методических положений. Эти положения заключаются в следующем.

1. Каждый сложный комплекс работы над рисунком нужно расчленить на этапы. Задача педагога состоит в том, чтобы умело разделить весь комплекс работы на такие составные части и расположить их в таком порядке, чтобы соблюдалось постепенное нарастание трудностей, и каждая предыдущая ступень являлась опорой и основой для последующей ступени. Такое членение на отдельные звенья позволяет учащемуся легко воспринимать учебный материал и ясно понимать положения реалистического рисунка.

2. Расчленение работы над рисунком на этапы необходимо сделать таким, чтобы ясно прослеживалась тесная взаимосвязь между этапами, чтобы учащийся чувствовал, что в итоге это единый процесс.

3. Всякий комплекс работы над рисунком должен содержать в себе анализ и синтез.

Великий чешский педагог Я. А. Коменский писал: «Совершенное преподавание искусства предполагает сочетание синтеза и анализа»^[2].

В начале работы, когда рисовальщик быстро намечает на листе бумаги общий вид натуры, он идет путем синтеза. Далее, когда в обобщенной форме намечаются детали и проводится разбор формы, художник вступает на путь анализа. В самом конце работы, когда рисовальщик вновь возвращается к целому, подчиняя детали общей форме, он снова синтезирует. При обучении рисованию педагогу приходится постоянно следить за тем, чтобы эти две стадии работы сопутствовали одна другой.

4. Весь комплекс работы над длительным рисунком обязан подчиняться строгой закономерности – от общего к частному и от частного снова к общему. Такой порядок построения изображения и анализа натуры от целого к части и от части к целому все педагоги считают лучшим. Целостное восприятие образа служит не только исходным моментом для детального рассмотрения изучаемого объекта, но и постоянным фоном, на котором выделяется и изучается каждая часть в отдельности.

Поэтому в учебном рисунке анализ и изображение натуры следует начинать с основной общей характеристики натуры, постепенно и последовательно переходя к деталям и возвращаясь к общей большой форме.

Все эти общие педагогические требования предъявляются к каждому учебному рисунку.

Процесс создания длительного рисунка, как уже отмечалось, очень сложен, и учащийся, не имеющий достаточного навыка, оказывается в большом затруднении. Начиная рисовать с натуры, он обычно не знает, как приступить к рисунку, с чего начать, как преодолеть чистый лист бумаги, как на двухмерной плоскости изобразить трехмерный объемный предмет.

Не умея рационально использовать свои возможности, не зная, на что следует, прежде всего, обратить внимание, учащийся начинает добросовестно срисовывать, все что видит. Он точно копирует все подробности внешней формы предмета, увлекается деталями, думая, что они дадут сходство с натурой. При этом он не видит основной формы предмета, в результате его постигает неудача.

Современная методика обучения рисованию предусматривает три основных этапа работы над рисунком натюрморта:

1. Композиционное размещение изображения на плоскости листа и определение общего характера формы предметов.
2. Пластическая моделировка формы предметов светотенью и детальная прорисовка натуры.
3. Подведение итогов проделанной работы.

Рассмотрим более подробно эти этапы работы над рисунком.

Первый этап.

Работа начинается с композиционного изображения на листе бумаги. Педагог разъясняет, что предварительно обучающиеся должны осмотреть натюрморт со всех сторон и определить, с какой точки зрения эффективнее разместить предметы на плоскости.

Еще в 15 веке художник Альберти высказывал мысль: «Пусть никто не думает, что хорошим живописцем может быть тот, кто не понимает всего того, что он пытается сделать. Напрасно натягивать лук, если ты не знаешь, куда направить свою стрелу».

Прежде, чем приступить к рисунку, учащиеся должны ознакомиться с натурой, отметить ее характерные особенности, понять ее строение. В этом, несомненно, им поможет педагог. Такое предварительное наблюдение натуры служит ступенью к детальному анализу объекта.

Опытный педагог достаточно много времени уделяет объяснению задач начального этапа работы. Так как от начала работы зависит успешность всего рисунка.

Лучше до начала рисования показать детям наглядные изображения всех этапов процесса работы над натюрмортом и объяснить задачи каждого из них. Тогда у них сформируется целостное представление о системе ведения работы. Можно повесить плакаты на стену, чтобы ребенок мог постоянно сравнивать свою работу с наглядностью.

Так же педагогу необходимо провести беседу, вовлекая обучающихся. Вместе с ними проанализировать свойства всех предметов натюрморта, чтобы у обучающихся создался ясный образ каждого предмета. Его собирательная форма (из каких геометрических тел он состоит), пропорции, его фактура (из какого материала изготовлен), тональность, освещение, характерные особенности.

Изображение на листе бумаги намечается легкими штрихами. Нужно избегать преждевременной загрузки листа ненужными пятнами и линиями. Форма прорисовывается очень обобщенно и схематично. Выявляется основной характер большой формы.

Главная задача педагога на этом этапе создания рисунка - научить ребенка видеть предмет в его основной объемной форме, то есть цельно, обобщенно. Если это целая группа предметов в натюрморте, то ученика нужно научить «вписать» их в единую фигуру – обобщить.

Первая стадия включает в себе основное композиционное решение рисунка.

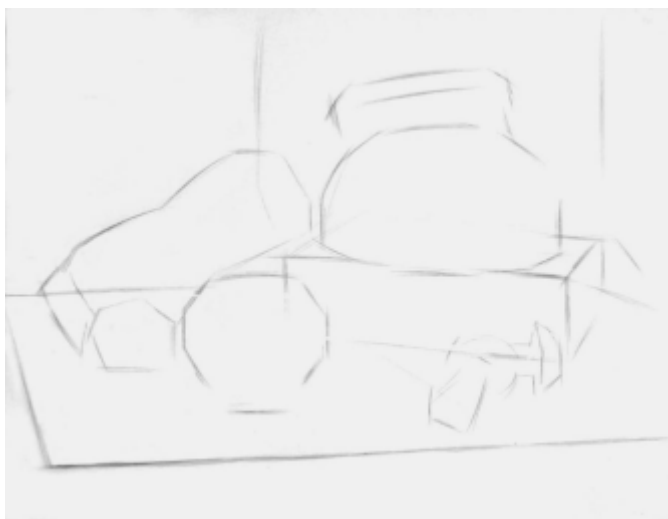
Часто обучающиеся спешат начать работу и сразу берутся за построение формы на листе. Это неверно. Надо избегать поспешности, непоследовательности в создании рисунка. Начинать работу можно только после того, разработана композиция будущего рисунка.

На первых порах большую трудность для детей представляет определение границ изображаемого натюрморта. Для этого педагог может предложить воспользоваться видоискателем.

Видоискатель – это кусок картона или бумаги, в котором вырезано небольшое прямоугольное отверстие. Ученик, глядя через видоискатель, видит как бы рамку своей будущей картины. Размеры рамки устанавливаются в зависимости от размеров основного листа бумаги.

Выбрав с помощью видоискателя наиболее удачный вариант, обучающийся начинает работать на листе бумаги.

Итак, рисунок начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги.

На второй стадии работы обучающийся должен научиться видеть основную форму предмета.

Здесь устанавливаются основные пропорции и намечается общий вид натуры, определяется пластическая характеристика главных масс.

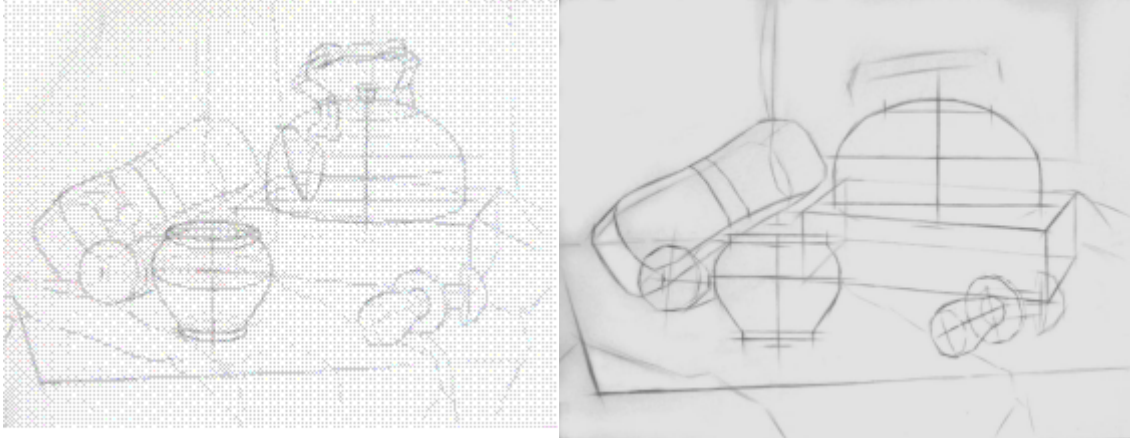
Всякий предмет наряду с главными своими частями имеет большое количество второстепенных деталей. Задача педагога научить детей отделять главное от второстепенного. А это трудная задача для начинающих рисовальщиков. Чтобы детали не отвлекали внимание ученика, педагог может предложить прием художников - прищурить глаза так, чтобы форма смотрелась как силуэт, как общее пятно, а детали исчезали.

Вначале обучения предметы для натюрморта нужно выбирать простой и ясной формы без сложных деталей.

После выполнения первого этапа рисования натюрморта, педагог может провести *предварительный просмотр*.

На расстоянии лучше видны ошибки. Сидя за мольбертами, дети не всегда правильно оценивают свой рисунок.

Педагогу при обсуждении работ необходимо привлекать учащихся. Дети учатся высказывать свое мнение, критически оценивать свою работу. После этого педагог обобщает высказывания и дает советы по исправлению ошибок.

Второй этап.

Это основной и самый длительный этап работы. Работа идет над пластической моделировкой тоном и детальной проработкой рисунка.

Здесь педагог указывает учащимся, как надо правильно применять научные знания из области перспективы, теории теней проверяет понимания конструктивного строения формы, планомерность работы над рисунком.

Проработка деталей также требует определенной закономерности – каждую деталь надо рисовать в связи с другими частями натюрморта.

Малоопытный рисовальщик, даже в несложном задании, часто сосредотачивает свое внимание либо на одном из предметов натюрморта, либо на какой-нибудь детали, изображая только эту деталь или предмет, а остальные механически пририсовывает. Это неверно. Рисуя деталь, нужно видеть целое.

Известный художник-педагог П.П. Чистяков, давая наставления своим ученикам, говорил: «Итак, в процессе своей работы, переходя с одного места на другое, держи в глазу всю фигуру, не стремись сразу к общему, а вникай в детали, не бойся первоначальной пестроты, обобщить ее не так трудно, было бы что обобщать. Стремление передавать форму, ее объем сделает твою линию, штрих живым и выразительным. Рисунок должен быть тонально выдержан, а потому следует брать верные отношения от самого темного до самого светлого, связав их с фоном».

На этом этапе педагог может продемонстрировать работы детей последующих годов обучения. Хорошо, если в свободном доступе обучающимся предлагаются книги и иллюстрации с работами художников. Дети могут познакомиться с манерой штриховки художников.

Стадии проработки деталей, активного анализа форм, выявление материальности природы и взаимоотношение предметов в пространстве – самый трудоемкий этап работы. Этот этап менее эмоциональный, чем начало и конец работы, но ответственный потому, что здесь нужно вложить максимум упорного труда, мобилизовать все свои знания и способности.

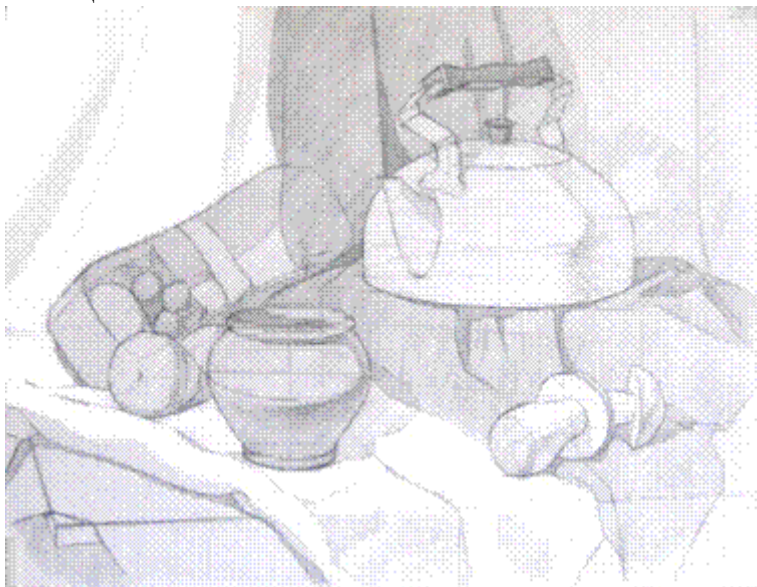
Обучающийся на этом этапе должен не только наскоро зафиксировать видимое, сколько, используя законы перспективы (линейной и воздушной), строить изображение на основе точного анализа отношений между всеми элементами формы.

Для ученика это самый утомительный процесс. Дети устают от однообразной работы. Поэтому педагог может делать отступления.

Проводить беседы о стилях в рисунке, демонстрировать способы штриховки, проводить индивидуальное обучение, поощрять, когда более сильные ученики помогают советом более слабым ученикам.

На данном этапе работы происходит детальная характеристика натуры: выявляется фактура предметов, их материальность. Рисунок прорабатывается в тональных отношениях.

Когда все детали прорисованы и рисунок проработан тоном, начинается процесс обобщения.

Третий этап.

Подведение итогов. Это последняя и самая ответственная стадия работы над рисунком.

На этом этапе обучающийся подводит итоги проделанной работы: проверяет общее состояние рисунка, подчиняет детали целому, уточняет рисунок в тоне (подчиняет света и тени, блики, рефлексы и полутона общему тону).

Под этим следует понимать стремление довести до совершенства те задачи, которые были поставлены в самом начале работы.

Ясность и цельность, свежесть первого восприятия должны выступить в новом качестве, как результат длительного и напряженного труда.

На заключительном этапе работы желательно опять вернуться к свежему, первоначальному восприятию.

Таким образом, в начале работы, когда обучающийся быстро намечает на листе бумаги общий вид натуры, он идет путем синтеза – обобщения. Далее, когда в обобщенной форме намечаются мелкие детали и проводится внимательный разбор формы, рисовальщик вступает на путь анализа. В самом конце работы, когда начинающий художник начинает подчинять детали целому, он вновь возвращается на путь синтеза.

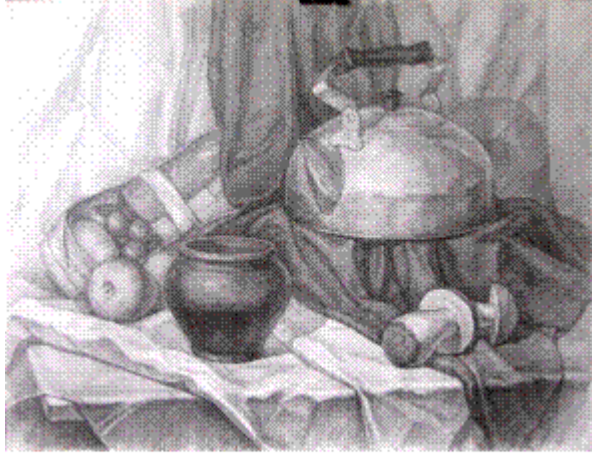
На этой стадии рисования натюрморта возникают характерные трудности. Дети не умеют заканчивать работу. Не всегда понимают, что значит обобщить работу. Им кажется, если нарисованы предметы и прорисованы детали, работа закончена.

Здесь необходимо педагогу терпеливо объяснять, как изображение на картине воспринимается глазом зрителя. Продемонстрировать образцы работ. Рассказать, что главное в рисунке должно быть более детально прорисовано, а второстепенное обобщено. Обобщить – в рисунке это значит завуалировать тоном, не выделять контрастной прорисовкой.

Так же педагогу нужно напомнить обучающимся о законе воздушной перспективы и его применения в работе. На дальнем плане изображение должно быть сглажено, на переднем плане - контрастно.

Помогает обучающимся развить чувство изобразительного восприятия наблюдения за природой, животными, людьми.

Научиться выявить главное в процессе работы так же поможет рисование быстрых набросков. Цель наброска быстро и лаконично изобразить объект. Выразительность зарисовки зависит от умения выявить главное. Все это учит детей более целно воспринимать натуру.

Можно рекомендовать педагогу наряду с длительной работой над натюрмортом проводить короткие зарисовки предметов быта, интерьера, фигуры человека. Это немного разнообразит монотонную работу и научит учащихся целостному восприятию объекта.

При дальнейшем обучении рисованию натюрморта педагогу приходится следить за тем, чтобы обучающиеся проводили две основные стадии работы: обобщение и детализацию. Детализации подлежат главные места изображения, на которых сосредотачивается внимание зрителя. Обобщению подлежат второстепенные детали, служащие только для усиления главных

деталей.

Работа по обобщению формы для начинающего рисовальщика представляет довольно большие трудности. Так как детали слишком сильно привлекают его внимание. Отдельные детали предмета часто заслоняют собой целостный образ натуры, не дают понять ее строение, а, следовательно, мешают правильно изобразить натуру.

При завершении работы над натюрмортом необходимо провести просмотр. На нем обсуждаются: результаты выполнения работы, правильность выполнения каждого этапа. Обсуждение проводится совместно с детьми. При окончании педагог подводит итоги обсуждения, сообщает свою оценку и дает конструктивные советы каждому обучающемуся.

При такой общей методической целенаправленности ведения процесса учебного рисунка у педагога могут быть небольшие изменения – в количестве этапов и акцентировании внимания учащихся на отдельных положениях реалистического рисунка. Это может быть обусловлено как составом группы, так и другими причинами.

4. Основные правила живописного исполнения натюрморта

1. Необходимо отнестись к занятиям с максимальным вниманием и запастись терпением.

2. Желательно, чтобы занятия живописью были регулярными, это поможет обеспечить постоянный рост профессиональных знаний и навыков.

3. Изобразив карандашом, натюрморт в общих очертаниях (размер 30 x 40 см), переходим к его красочному исполнению.

4. Краски, которые вы наносите на холст, могут быть по своему состоянию жидкими, полужидкими или очень густыми. В процессе своей работы над натюрмортом, применяя кисти, вы анализируете, как от степени жидкости краски зависят ее живописные свойства.

5. Каждая краска набирается из тюбика в небольшом количестве и кладется на белую палитру в определенном порядке — с одной стороны располагаются холодные оттенки, с другой стороны — теплые оттенки. Данный порядок облегчает работу художника с палитрой.

6. Затем на палитре подбираются нужные цвета и оттенки и составляются красочные смеси. Старайтесь не смешивать более трех красок.

7. Подобранные смеси прописывают на белой бумаге, чтобы предварительно проверить качество оттенка, который нужно внести в картину.

8. Найдя нужный цвет, положите его в картину так, как вы ощущаете его в натуре.

9. Прежде чем набрать на кисть новые цветовые оттенки, кисть необходимо тщательно прополоскать в воде.

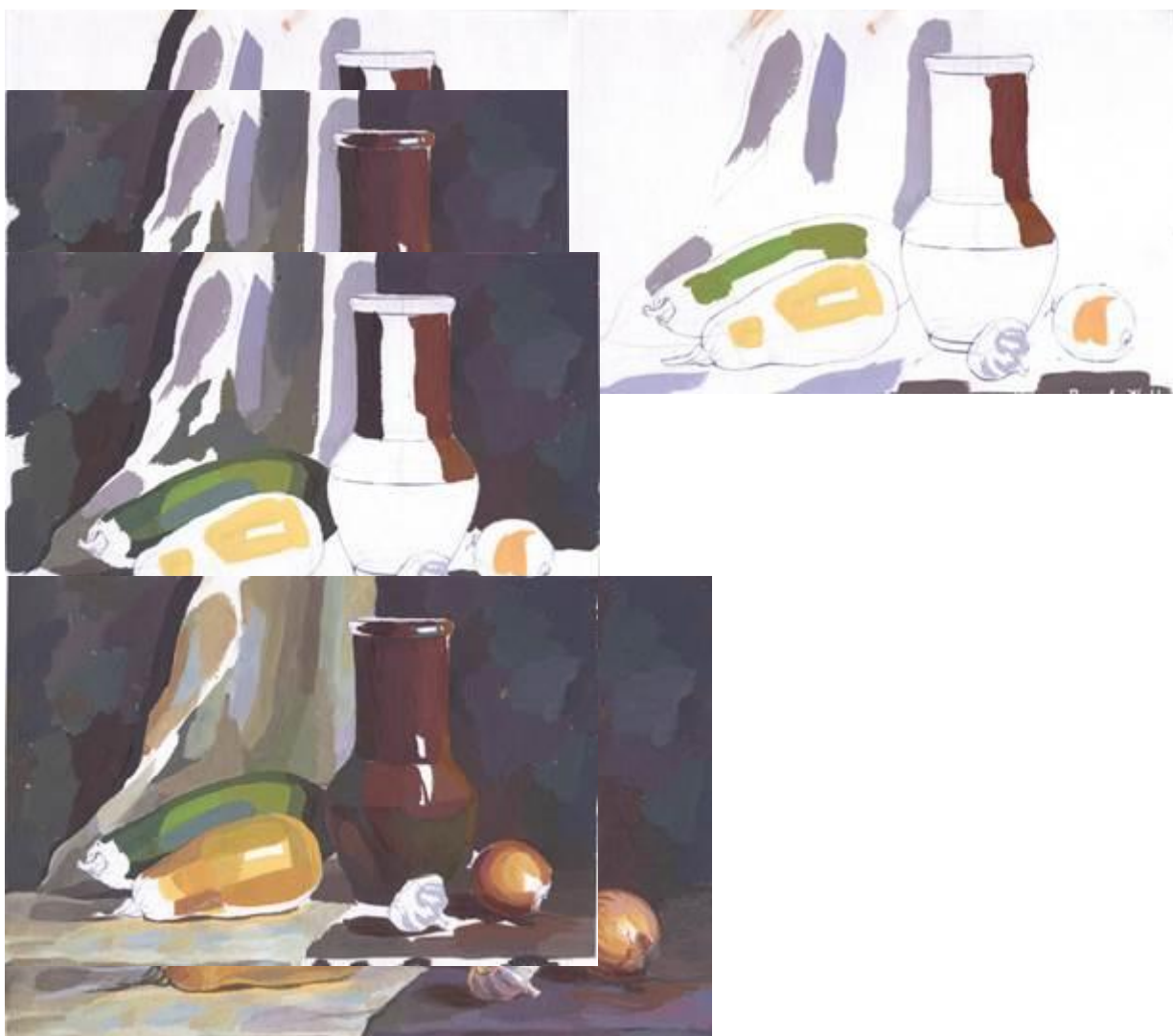
10. Красочные мазки накладываются на плоскость холста иногда кончиком кисти, но в основном исполнение картины ведется почти всей плоскостью меха кисти.

11. Не следует по одному месту холста (или бумаги) несколько раз прокладывать краску, ибо это приводит к образованию грязных пятен в картине.

12. Приемы живописи гуашью в общих чертах те же, что и черно – белом варианте (грисайль).

В работе цветом большое значение имеет хороший набор красок и хорошее знание своего набора красок. Воспользуйтесь материалами, как акварель + белила гуашевые, палитра при этом становится богаче.

13. Важно, вести всю работу одновременно, т.е. соблюдая отношения цветовых тонов разных предметов и тем самым, стремясь установить на изображении верные тональные отношения.

Первый этап. Создаем верную цветовую настроенность.

1. Вначале в картине прокладываются небольшие красочные пятна, передающие основной цвет каждого из предметов, цвет драпировок, то есть тканей, натюрморта.

2. Начинается живописное исполнение картины с первого плана, с самого яркого предмета, который является цветовым центром всей композиции картины; постарайтесь на последнем этапе поподробнее прорисовать его.

3. Блики в первых этапах работы цветом должны оставаться не покрашенными.

4. После прокладки самого яркого предмета первого плана пишите следующий за ним предмет, являющийся для него фоном. В цветовом отношении пишите окружение предмета первого плана таким, каким оно вам кажется, методом сравнения.

Второй этап. Уточняются основные тональные и цветовые отношения, выявляется форма предметов.

Этот этап работы над натюрмортом является наиболее продолжительным. Серьезное внимание в работе следует уделить установлению взаимного влияния цвета предметов друг на друга в зависимости от освещения. Нужно подвергнуть глубокому анализу цвет рефлексов и теней, которые в общем должны быть противоположны холодному свету, т.е. должны быть в целом теплыми (при естественном освещении).

Запомните, по сравнению с рисунком в живописи цветовому характеру света, падающего на предметы, противоположен цветовой тон тени этого предмета:

· если освещение естественное (из окна, на улице – без солнца), то свет на предметах будет холодный, а тени теплые,

· если освещение искусственное (лампа, костер), то свет на предметах будет теплый, а тени холодные.

Эти явления хорошо передал в своей картине «Пионерка - вожатая» художник Н. А. Касаткин.

2. Необходимо усвоить, что тени предметов цветные. Другими словами, это цветовые тона, которые зависят от цвета и характера поверхности самого предмета, от цвета соседних предметов, рефлексирующих поверхностей и в значительной степени от характера освещения.

Третий этап заключительный. Синтез – подведение итогов над работой.

В основном направлен окончательный анализ цветовых и тональных отношений, на приведение всего рисунка к целостному единству, которое во многом зависит от передачи освещенности на рисунке.

1. В ходе работы по уточнению формы изображаемых предметов возникает много вопросов такого порядка: какие места целесообразнее оставить, какое место дополнить и каким именно цветом или его оттенками. Чтобы предмет получил желаемую светосилу, цветовой оттенок, нужно уточнить и даже изменить цветовой тон соседних предметов. Это нужно делать осторожно, чтобы вместе с вновь полученными цветовыми пятнами они создавали правильную передачу цветовых отношений натуры.

2. Работа на завершающем этапе ведется в основном в основном небольшими мазками. На предметах переднего плана мазки должны быть в более определенных контурах и красках. Контурные дальних предметов как бы сливаются с фоном. В результате появиться воздушность и прозрачность удаленных предметов.

Умение вести длительную, кропотливую работу над живописной картиной будет приходить к вам по мере усвоения многих основных законов и правил искусства живописи, после того как вы научитесь видеть и исправлять свои ошибки.

Следует помнить, что расстояние от постановки натюрморта до рисующего обычно составляет от 1,5 до 2 м. Рисующий всегда садится так, чтобы видеть натуру без искажений, то есть «лицом к лицу» (фронтально).

Постановка натюрморта и бумага, на которой вы ведете изображение, должны быть освещены единым общим светом. Нельзя допускать ситуации, когда, например, постановка натюрморта освещается светом из окна, а ваша бумага освещены электрическим светом от торшера, стоящего рядом. Ибо каждое освещение имеет свой определенный оттенок и

поэтому по-разному окрашивает окружающее пространство, что вносит большую путаницу в цветовые оттенки картины начинающего художника.

Таким образом, рисование натюрморта дает возможность обучающимся творчески использовать ранее полученные знания правил перспективы, навыки конструктивного построения предметов на плоскости, приобретенные умения выявлять объемные формы светотенью и передавать фактуру предметов. Изображение натюрморта во многом усложняет необходимость передачи пространственной среды фона. Это является важным условием увязки предметов между собой на общем фоне и приведения рисунка к тоновой, цветовой, композиционной целостности и гармоническому единству.

Приступая к изображению натюрморта, необходимо строго соблюдать методический принцип последовательности ведения рисунка (от общего к частному и от частного к общему), без чего трудно понять основной смысл изображения.

3. Методические рекомендации по выполнению набросков и рисунков фигуры человека

Конкретно набросок фигуры человека и его частей обладает теми же характеристиками и соответствует тем же требованиям, что и набросок в общем смысле. В наброске важно передать главные качества натуры: пропорции, форму, характер, движение, — и отбросить, мешающие воспринимать их, детали.

Наброски делятся на:

- *краткосрочные* (от 5 до 15 минут)

- *и длительные* (от 20 до 40 минут) в зависимости от поставленных задач. Приложение 1(а,б).

По морфологии изображения набросок может быть:

- *точечным,*

- *линейным,*

- *тональным,*

- *пятновым,*

- *силуэтным,*

- *а так же смешанным* (интегрирующим несколько морфологических элементов).

Приложение 2(а,б).

По целевой направленности он может быть:

- *самостоятельным художественно-творческим.* Так для художественно-творческого наброска главной целью может быть быстрая фиксация свежести восприятия выразительности одного или группы объектов наблюдаемого мира (в частности фигуры человека);

- *подготовительным* (рабочим материалом) для картины. Для подготовительного — целью будет поиск и исследование наиболее выразительного художественного оформления идеи-замысла в соответствии с реалиями действительности, создание рабочего материала для работы в студии без натуры.

- *учебным.* Для учебного наброска фигуры человека (как и для любой темы в образовании) **цели** делятся на обучающие, развивающие, познавательные и воспитательные.

Обучающая: *Научить методам изображения человека в графике, живописи, скульптуре в условиях краткосрочной работы.*

Развивающая: *Сформировать целостное представление о формообразовании фигуры человека и взаимосвязях фигуры человека с окружающим миром.*

Познавательная: *Через аналитическое рисование фигуры с изучением строения костной и мышечной систем, пропорций и индивидуальных особенностей познаются гармонические и математические законы устройства природы и место человека в ней.*

Воспитательная: *Во-первых, воспитать любовь, уважение к человеку и «любование» его телом, во-вторых, воспитать культуру изобразительной трактовки и подачи изображения человека.*

В соответствии с целями при работе над учебным наброском должны выполняться следующие **задачи:**

- Точно формулировать требования к наброску;
- Методически последовательно выполнять этапы работы над наброском в кратковременных условиях;
- Развивать практические навыки рисования: глазомер и ручную умелость;
- Изучить пропорциональные взаимосвязи и конструктивно-анатомическое строение тела человека;
- Применять знания о воздушной и линейной перспективе;
- Знакомиться с аналогами различных манер рисования художников и вырабатывать индивидуальную;

Рисовальщик должен обладать следующими компетенциями: *знать* анатомическое строение человека и исторические аналоги рисования набросков; *уметь* четко подмечать особенности фигуры и движения, а также соотносить наблюдения с теоретическими знаниями о строении человека; *владеть* навыками быстрого отображения человека в наброске.

Последовательность ведения работы

Для опытного художника определенных этапов работы над наброском может и не быть. Часто изображение создается сходу, без подготовительной разметки. Н.К. Ли в своей книге «*Рисунок. Основы учебного академического рисунка*» отмечает, что набросок нужно выполнять свободно, непринужденно, особенно не стараясь детально передать натуру в изображении. Легкость, свежесть, раскованность – отличительная черта работы над наброском [3].

Для обучающегося самыми общими рекомендациями могут быть: 1. определить композиционное расположение габаритных размеров изображения в формате листа; 2. схематично (линиями) нанести оси частей тела в движении с отметками пропорциональных отношений; 3. Возможно, схематично зарисовать анатомические реалии тела (костного скелета, групп мышц); 4. Прорисовать очертания фигуры и одежды. 5. Исходя из задач, выявить объем светотеневой моделировкой формы.

При рисовании обычно стараются соблюдать законы воздушной и линейной перспективы, но не обязательно. Однако даже в линейном рисунке можно выявлять объем и пространство нажимом на карандаш при рисовании разных планов: контрастно на переднем и нюансно на дальнем плане. В изображении фигуры важно под одеждой и под кожей убедительно проявлять анатомию человека. В условиях быстрой работы для убедительного рисунка важно особо обратить внимание на три основных составляющих изображения человека:

- Анатомичность

Под анатомической составляющей в данной статье подразумеваются закономерности связанные с пропорциями и костно-мышечным строением.

А) Такие факты как раса, пол, возраст, наследственность, среда обитания, физиологические особенности и индивидуальные различия позволяют при изучении пропорций учитывать лишь средние размеры людей, наиболее часто встречающиеся в жизни. Особенно в этой связи принято в каждом конкретном случае измерять пропорции и переносить углы с натуры. За единицу измерения или модуль* при анализе фигуры общепринято принимать голову человека. В историческом развитии изобразительного искусства утвердились два общепринятых канона*: восьмикратное деление и 7,5 голов в фигуре. Современный канон в изображении взрослого человека выше 180 см., роста составляет около 8 голов, для среднего роста от 165 до 180 см – 7,5 голов, для роста ниже 165 см – от 6 голов в фигуре человека.

Разработкой канона занимались: Л. да Винче, который за модуль брал длину лицевой части головы человека, а так же А. Дюрер, который вывел канон восьмикратного деления фигуры, т.е. равного восьми длинам головы, при котором сверху от макушки вниз на оси откладываются:

- 1 отметка – подбородок;
- 2 отметка – линия сосков на груди;
- 3 отметка – приблизительно область пупа, локтевого сустава, нижние углы грудной клетки;
- 4 отметка – лобковый симфиз (лонное сращение);

- 5 отметка – середина бедра, окончание верхних конечностей при выпрямленном теле;
- 6 отметка – нижняя граница колена;
- 7 отметка – середина голени;
- 8 отметка – стопа (уровень земли).

Для 7,5-кратного канона сверху вниз следует отметить 4 раза длину головы. Измерение пятой отметки следует начать выше на половину длины головы. Смещение происходит в области симфиза на половину головы. Этот канон вывел П. Рише.

5 отметка – от углов подвздошных костей (на 0,5 головы выше симфиза) до верхнего края колен;

- 6 отметка – широкая часть икроножных мышц;
- 7 отметка – голеностопный сустав;
- 7,5 отметка – стопа (уровень земли).

Для обеих ситуаций область симфиза делит фигуру человека пополам. Ширина плеч достигает 2-х высот головы; рука в горизонтальном положении от грудной кости соответствует 4-м высотам головы, при опущенном положении – 3,5 голов; нога – 4 головы. Кисть равна лицевой части головы. Приложение 3.

У детей до двух лет голова меньше тела в 4 раза, с двух лет – в 5 раз, у 6-летнего – в 6 раз, у 12-летнего – в 7 раз. Грудная клетка ребенка примерно равна величине головы. Приложение (4-6).

Б) Основой фигуры человеческого тела является костный скелет, представление о котором необходимо приобрести перед выполнением наброска, т.к. он дает рисующему вспомогательные ориентиры – контрольные точки для рисования. Таковыми обычно служат темя, яремная ямка, 7-й шейный позвонок, акромиальные концы ключицы, мечевидный отросток грудной кости, нижние углы грудной клетки, углы подвздошных костей, лонное сращение, большие вертелы бедра, крестцовые ямки и все суставы с видимыми мышечками и отростками, хорошо видимыми под кожей. Приложение (7-8).

В) Видимую пластику тела образуют следующие группы мышц. Грудно-ключично-сосцевидные мышцы соединяют голову с плечевым поясом, со стороны спины шея переходит в трапециевидную мышцу. От яремной ямки, через мечевидный отросток к пупку и до симфиза образуется срединная или «белая» линия. По обе стороны «белой» линии от грудины до верхней трети плечевой кости располагаются грудные мышцы, а от мечевидного отростка к лонному сращению идет прямая мышца живота. Рёбра и подвздошные костям соединяют косые мышцы живота. На спине наиболее проявлены трапециевидная и широчайшая мышцы спины. Для выявления пластики руки показывают дельтовидную мышцу, бицепс и трицепс на плече, группы сгибателей и разгибателей предплечья. На ногах пластику образуют четырехглавая мышца бедра спереди и двуглавая сзади. На голени спереди мышцы особо не проявлены, а к медиальной поверхности большеберцовой кости кожа вообще плотно прилегает, поэтому внешний вид голени образуют хорошо видные сзади две головки икроножной мышцы. Третью головку у нетренированного человека обычно не видно, но мастера обычно рисуют камбаловидную мышцу для изящной формы ноги. При рисовании следует обратить внимание на S-образность в пластике, присущую костям, контуру тела, движению. Приложение 9.

Часто, даже очень образованные и опытные художники при изображении человека имеют «под рукой» анатомические атласы. Так классическими для понимания формы тела считаются книги: «Анатомия для художников» Енё Барчаи, которую особенно полезно читать; и книги немецкого педагога и художника Готтфреда Баммеса, например «Sehenundverstehen», которые, напротив, важно смотреть (тем более, что их редко можно встретить на русском языке)

- Характер или характерные особенности фигуры

Под этой составляющей подразумеваются особенности связанными с полом, возрастом, полнотой или стройностью и индивидуальными отличиями тела.

А) Половые отличия в пластике фигуры.

Сравнивая мужское и женское тело, можно выявить, что пропорции плеч и таза различаются: у женщин плечи уже, чем таз, тогда как у мужчин наоборот таз уже, чем плечи. Можно также указать на проявленную мускулистость мужского тела и большую округлость

женского. Естественно в женском теле даже под одеждой ярко выражена грудь, при рисовании которой следует учитывать, что ее формируют грудная мышца и молочная железа. Считается важным, чтобы оси груди не образовывали слишком большой угол, продолжения осей должны встречаться на линии позвоночника. Приложение 10.

Б) Возрастные особенности пластики фигуры.

Эти особенности можно найти в осанке, росте, проявленности костного скелета в фигуре пожилых людей, связанной с дряблением кожи, или молодости тела. Приложение 11.

В) Особенности типов телосложения.

Это такие типы как полное телосложение, плотное, спортивное, худощавое и т.д., а также смешанные, например, стройный торс и массивные ноги. Приложение 12.

Г) Индивидуальные особенности строения тела.

Прическа, удлиненные или укороченные конечности, низко опущенный таз, сутулость, развитость или неразвитость частей тела, видимая инвалидность и т.д.

- Движение

В среде художников считается дурным тоном употреблять слово «поза». Его заменяют термином «движение», но под ним также понимается положение тела, его точек опоры и распределение веса в пространстве. Центр тяжести легко выявить, опустив перпендикуляр от яремной ямки и симфиза и точек опоры к плоскости земли. Под влиянием притяжения центр тяжести стремится к центру земли. Середина отрезка между проекциями крайних точек будет проекцией центра тяжести, который указывает на распределение веса тела и устойчивость. Центр тяжести при обыкновенном стоянии совпадает с проекциями яремной ямки и симфиза и находится на равном удалении от подошв, точно между ними. В иных положениях равновесно тело тогда, когда срединная точка отрезка между крайними проекциями точек находится в абрисе опоры и части тела уравниваются вокруг центра тяжести подобно чашам весов, или между опорами, когда вес тела распределяется равномерно.

В положении стоя особое внимание стоит уделить контрпостному (разносному) положению тела. При таком движении опора производится на одну ногу, вторая приставлена практически без веса. За счет этого большой вертел напряженной ноги поднимается выше вертела свободной. Оси ног, таза, грудной клетки и головы образуют S-образное взаиморасположение. А оси, проведенные между большими вертелами и акромиальными концами ключиц, будут направлены в противоположные стороны.

При сидении опора находится на седалищных буграх, если спину человек держит с помощью мышц ровно. Если человек отклоняется вперед, то вес распределяется между седалищными буграми и стопами, т.к. проекция яремной ямки падает между ними. Если сидящий отклоняется назад и опирается помимо седалищных костей на руку или локоть, то центр установится между опорами. Объекты, на которые человек опирается также следует рисовать, чтобы изображение не вызывало вопросов.

При ходьбе тело попеременно опирается то на одну, то на другую ногу, перемещая центр тяжести (падая и подставляя ногу), и совершает вертикальные, поперечные (падение и выравнивание), колебательные (подскакивание и оседание) и вращательные (противоположные движения плеч и бедер) движения. Приложение (13-14).

** Канон – система типизации изображения. Модуль – единица меры, при создании того или иного канона.*

2.2. Методические рекомендации по выполнению последовательной работы над набросками фигуры человека пятном.

В работе над тональным наброском вырастает серия задач, решаемых в ученических рисунках:

- во-первых, в тональном наброске контраст пятна и фона определяет границу, исполняющую функцию линии. Кроме того, сама площадь пятна, его динамика, дает представление о постановке фигуры, характере движения, жеста, причем намного ярче и нагляднее, чем в линейном исполнении;

- во-вторых, особое внимание уделяется качеству пятна, а также своеобразной переключке этих пятен на плоскости, основанной на контрасте или подобии. Естественно ,

что, максимально раскрывая выразительные возможности пятна, не всегда можно полностью проследить линию силуэта. Все это с успехом восполняется свойствами пятна.

Тональные наброски позволяют применить следующий способ работы: не начиная рисовать, внимательно наблюдайте за фигурой человека, стараясь запомнить все увиденное, так как исполнение наброска потребует зрительной памяти. В процессе наблюдения необходимо усвоить силуэтную форму тела, изучить и понять главное, типическое (строение) и характерное (в движении и пропорциях).

Начинать тональные наброски надо в верхней левой части листа, так как размещение набросков на листе стараются продумать заранее. На одном листе можно выполнить несколько набросков, кроме того, надо проследить их положение в пространстве листа. В итоге весь лист заполняется набросками человека в разных положениях.

Необходимость применения тонального пятна в качестве графического средства при исполнении набросков возникает, главным образом, при решении следующих задач:

1. Для передачи движения натуры;
2. Для измерения пропорций натуры;
3. При выявлении характера натуры.

Тональное пятно наносится сразу, вначале работы намечается общее движение всей фигуры человека, затем уточняются основные пропорции и характер изображаемой формы.

Два-три быстро нанесенных тональных пятна должны сразу определить место, размер и общую массу формы. Одним движением намечается общая масса всей фигуры человека, затем намечаются место и размер головы, затем быстро продлевают пятно от головы до пяток, то есть пятном намечается движение всей фигуры человека. Затем быстро и уверенно уточняются общий контур силуэта фигуры и положение ног. В наброске для нанесения тонального пятна применяется сплошная заливка всей силуэтной формы.

При выполнении набросков не требуется подробная прорисовка деталей, необходимо быстро передать общее движение, пропорции основной массы тела, а также передать характерный силуэт. Это развивает способность целостного видения.

Тональное пятно создается всей плоскостью широкой кисти, на характер пятна влияет ширина кисти, а также техника нанесения кисти на бумагу. Набросок надо исполнять характерными по силуэту тональными пятнами и реже допускать исправления кистью, при этом можно водить несколько раз по одному месту.

2.3 Методические рекомендации по выполнению последовательной работы над зарисовкой фигуры человека.

Фигура человека является основным и самым сложным объектом изображения, важнейшим источником знаний и умений в рисовании.

Анализ натуры. Анализируя сложную форму фигуры человека, мы видим, что, с точки зрения формообразования, она является сложным объектом и состоит из частей: голова-это шар, шея-цилиндр, грудная клетка-бочонок, руки и ноги имеют цилиндрическую форму и т. д.

Форму и движения человеческого тела во многом определяет скелет. Он также играет роль каркаса в строении фигуры. Полезно, передавая в рисунке форму человеческого тела, не только учитывать, но и намечать его каркас даже в тех случаях, когда он находится внутри, и его можно себе только представить.

С помощью таких человечков легко передать любое движение. Сначала рисуем как бы проволочный скелет, а затем превращаем его в человека, наращиваем объем. Схематические проволочные рисунки помогают понять, как лучше передать особенности разнообразных движений.

Не пытайтесь сразу нарисовать сложный рисунок. Начните со схематичных фигурок и тренируйтесь, пока не сможете изобразить любую позу, какую хотите.

Схематическую фигуру пытайтесь наполнить плотью, вместо грудной клетки и бедер рисуем большой и маленький овалы. Вместо рук и ног- цилиндры.

Процесс изображения начинается с выбора формата листа, который зависит от характера и положения натуры и должен быть крупно нарисован на формате. При изображении фигуры человека, чаще всего, пользуются вертикальным форматом.

Первый этап: Композиционный.

Композиция-это размещение рисунка на изобразительной плоскости так, чтобы весь лист был равномерно заполнен.

Чтобы грамотно компоновать изображение на выбранном формате, необходимо решить три основные задачи, для чего учащиеся должны знать правила:

Задача 1. Определить величину пятна будущего изображения на плоскости (рисовать нужно в натуральную величину или чуть меньше натуральной величины. Крупнее натуральной величины рисовать нельзя)

Задача 2. Определить положение пятна будущего изображения на выбранном формате (рисунок должен находиться в центре листа, но чуть выше середины).

Задача 3. Определить характер пятна будущего изображения (характер пятна будущего изображения (рисунок фигуры человека)определяется касательными линиями, которые соединяют габаритные размеры фигуры человека).

Второй этап: Линейно-конструктивное построение фигуры человека.

Главное в рисунке с натуры фигуры человека - передать движение тела, его конструктивные особенности, пропорции и характер.

Основа активного подхода к рисунку человеческой фигуры – построение «по движению». Начиная рисунок, не забывайте о выразительности позы.

Приступим к рисованию фигуры. Разделим этот процесс на три этапа:

1) Нарисуем центральную линию, образующую изгиб тела, и «наполним тело плотью», не забывая про кубы и цилиндры;

2) Рисуем фигуру «насквозь», добавляя все новые и новые штрихи, придавая ей нужную форму, обводим те линии, которые нас больше всего устраивают, чтобы рисунок обрел нужную и четкую форму;

3) Затем добавляем темные тона с тем, чтобы подчеркнуть объем человеческой фигуры.

Легкими линиями нарисуйте общее движение фигуры, то есть проведите осевые линии по направлению движения. Обратите внимание на положение головы по отношению к телу, пропорции фигуры, характер общей формы. Изображая человека, надо передавать реальные пропорции, которые мы видим в действительности.

Стремление работать целю подразумевает не только выявление верных пропорций и характерных особенностей всех объемов, но и умение что-то пропустить по ходу работы, а какие-то детали подчеркнуть.

Определяя ярко выраженное движение главных форм и динамика внутри формы. Изображение в рисунке движения и соподчинения форм – обязательные задачи при изучении натуры.

Потом «наполняем тело плотью» с помощью цилиндров. Всегда рисуйте фигуру «насквозь». Это значит, если какая-то часть тела скрыта рукой или ногой, обязательно нарисуйте ее. Все лишнее вы потом сотрете, а такой способ рисования нужен, чтобы правильно изобразить все части тела.

Двигаясь в пространстве, объемные тела (шар, цилиндр, бочонок и т. д.) взаимодействуют друг с другом, образуя объемно-пространственную конструкцию фигуры человека, которая лежит в основе сложной формы человека.

Голова (шар) одевается на шею (цилиндр), эта конструкция вставляется в грудную клетку (бочонок) и т. д. Таким образом, вставляя одно объемное тело в другое, мы образуем объемно-пространственную конструкцию фигуры человека. Смоделировав из геометрических объемных тел объемно-пространственную конструкцию, мы создали объективно существенную конструкцию формы фигуры человека.

Затем идет построение и прорисовка овалов, передающих перспективное сокращение круглых частей фигуры человека. Далее необходимо построить все объемные тела, из которых состоит конструкция фигуры человека, соблюдая пропорции и

перспективу. После этого вставляем объемные геометрические тела друг в друга, создавая, таким образом, объемно-пространственную конструкцию фигуры человека. Рисунок фигуры человека должен выглядеть прозрачным каркасом.

Применяя законы воздушной перспективы, ослабим невидимые линии и линии дополнительного построения, а ближний план следует акцентировать нажимом карандаша. На этом этапе работы необходимо условно наметить плоскость, на которой стоит фигура человека.

Третий этап: Тональный разбор.

Завершение работы. Затем уточните контур, прорисуйте детали, обозначьте светотень. Линии построения не стираются, а постепенно затушевываются.

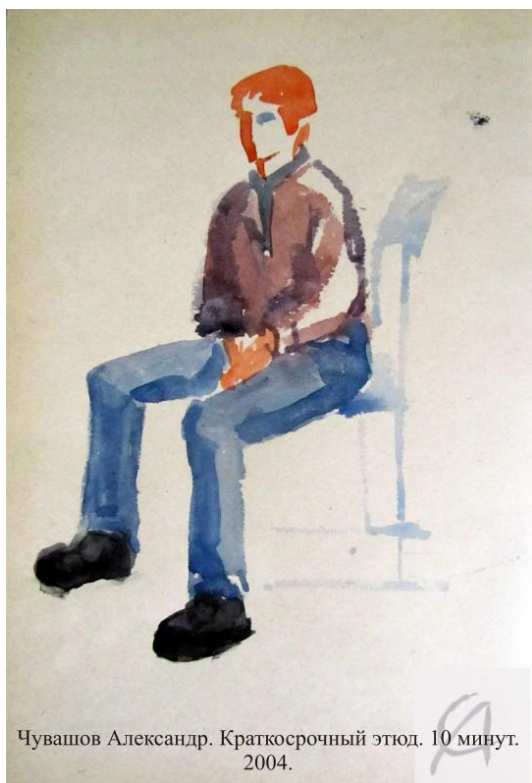
Учащийся должен знать и практически владеть системой рисования (конструктивной и тональной), методом ведения рисунка (основные этапы), а также основными изобразительными принципами.

1. Анализировать натуру (самостоятельно размышляя, добывать всю необходимую информацию о предмете).
2. Выбирать нужный формат изобразительной плоскости.
3. Компоновать в лист (знать три основных правила композиции).
4. Знать и уметь пользоваться проверочными методами рисования (метод измерения и визирования).
5. Знать и применять законы линейной перспективы.
6. Знать и применять законы воздушной перспективы.

Приложения 1

Рис 1а, Визуальное отличие набросков по затраченному на них времени: краткосрочный и длительный.

Чувашов Александр. Краткосрочный этюд. 10 минут. 2004.

Самарин Сергей. Длительный этюд. 2011. РГПУ. ЗИД-612 Рук. А.С. Чувашов

Рис 1б, Визуальное отличие набросков по затраченному на них времени: краткосрочный и длительный.

Приложение 2 а

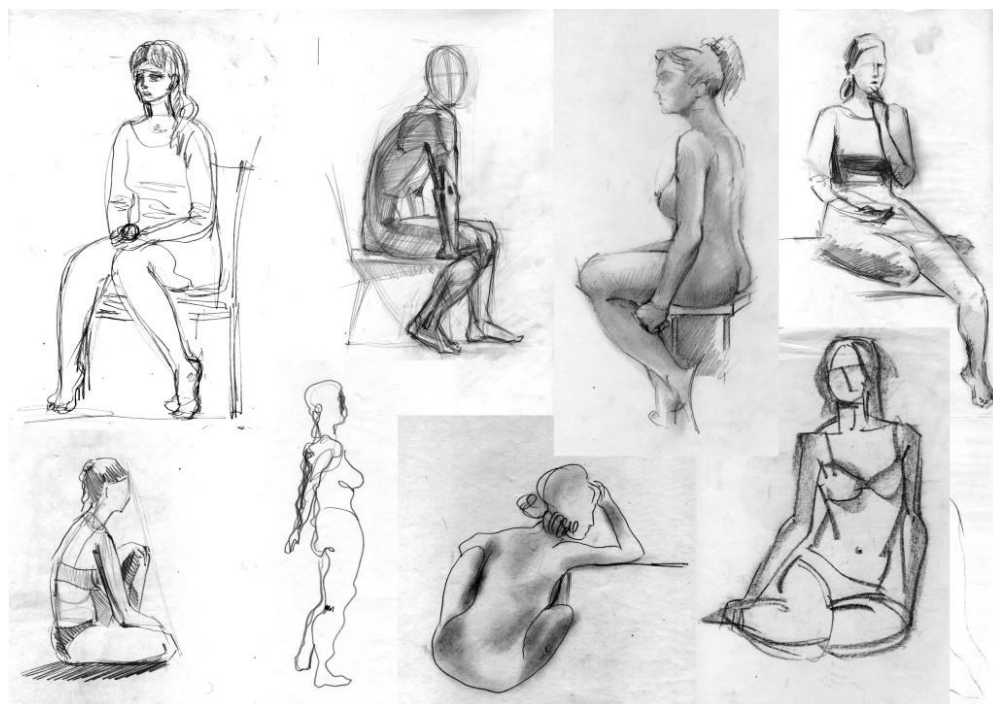

Рисунок 2 а. Использование различных морфологических элементов в наброске.

Приложение 2 б

Рисунок 2 б. Использование различных морфологических элементов в наброске.

Приложение 3

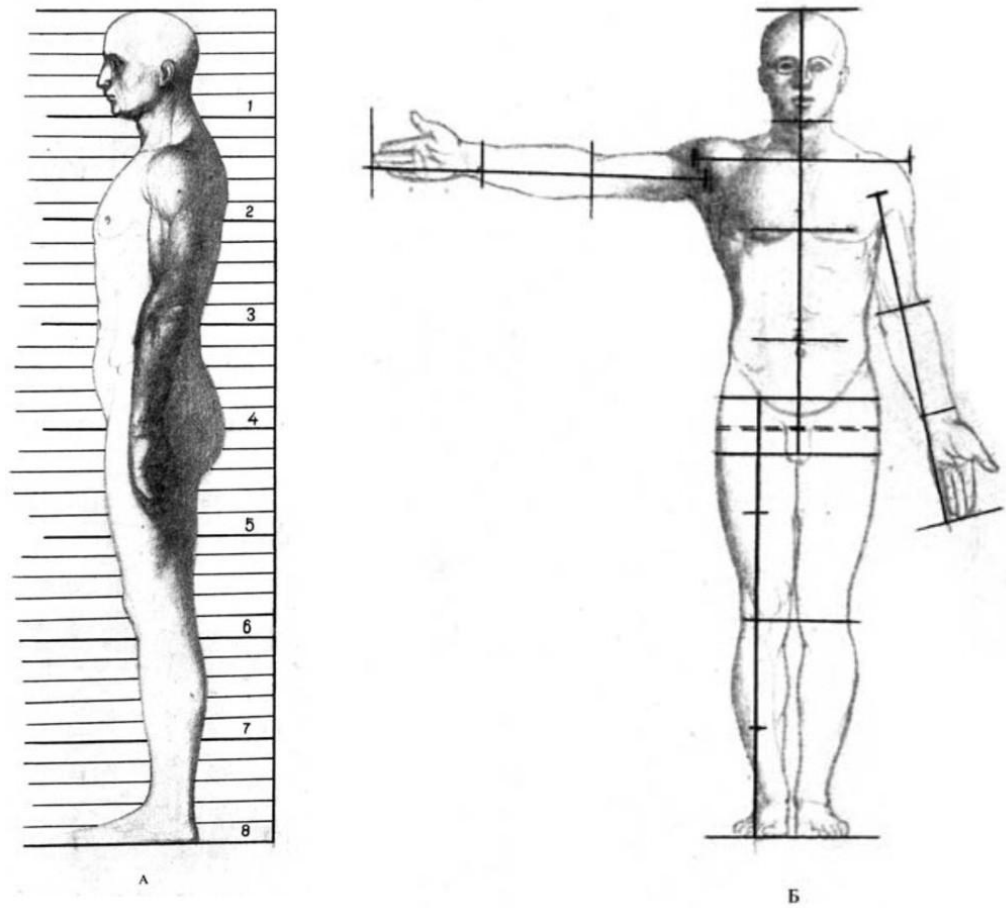

Рисунок 3. Сравнение пропорций 8-кратного и 7,5-кратного канона. Схема из книги Е. Барчаи «Анатомия для художников»

Приложение 4

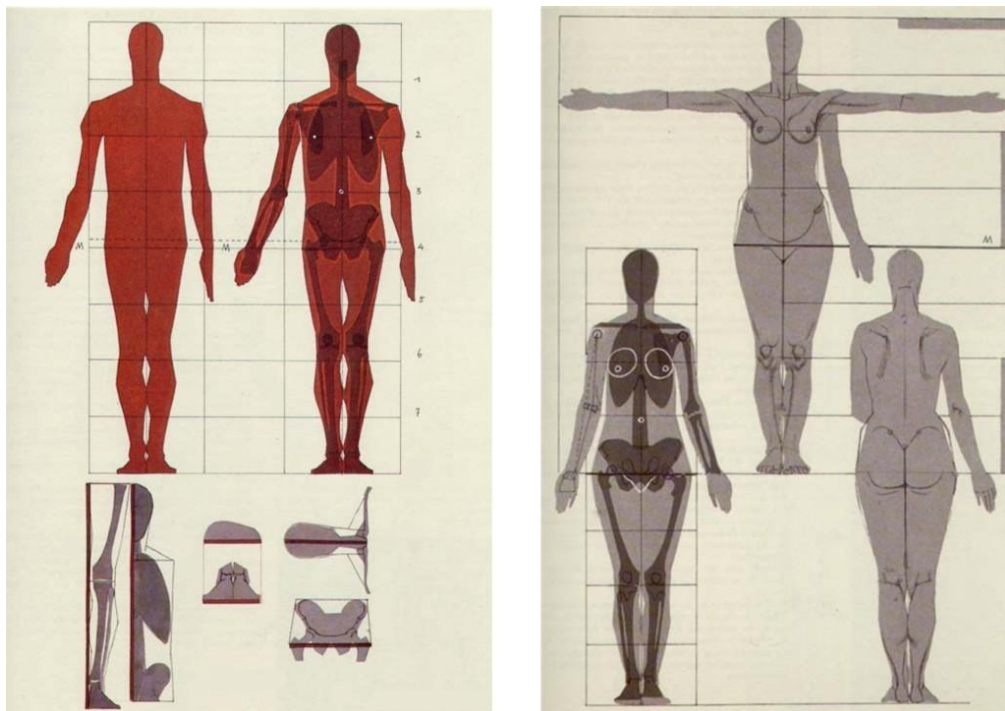

Рисунок 4. Пропорции тела человека. Схемы из книги Готтфреда Баммеса «Sehen und verstehen»

Приложение 5

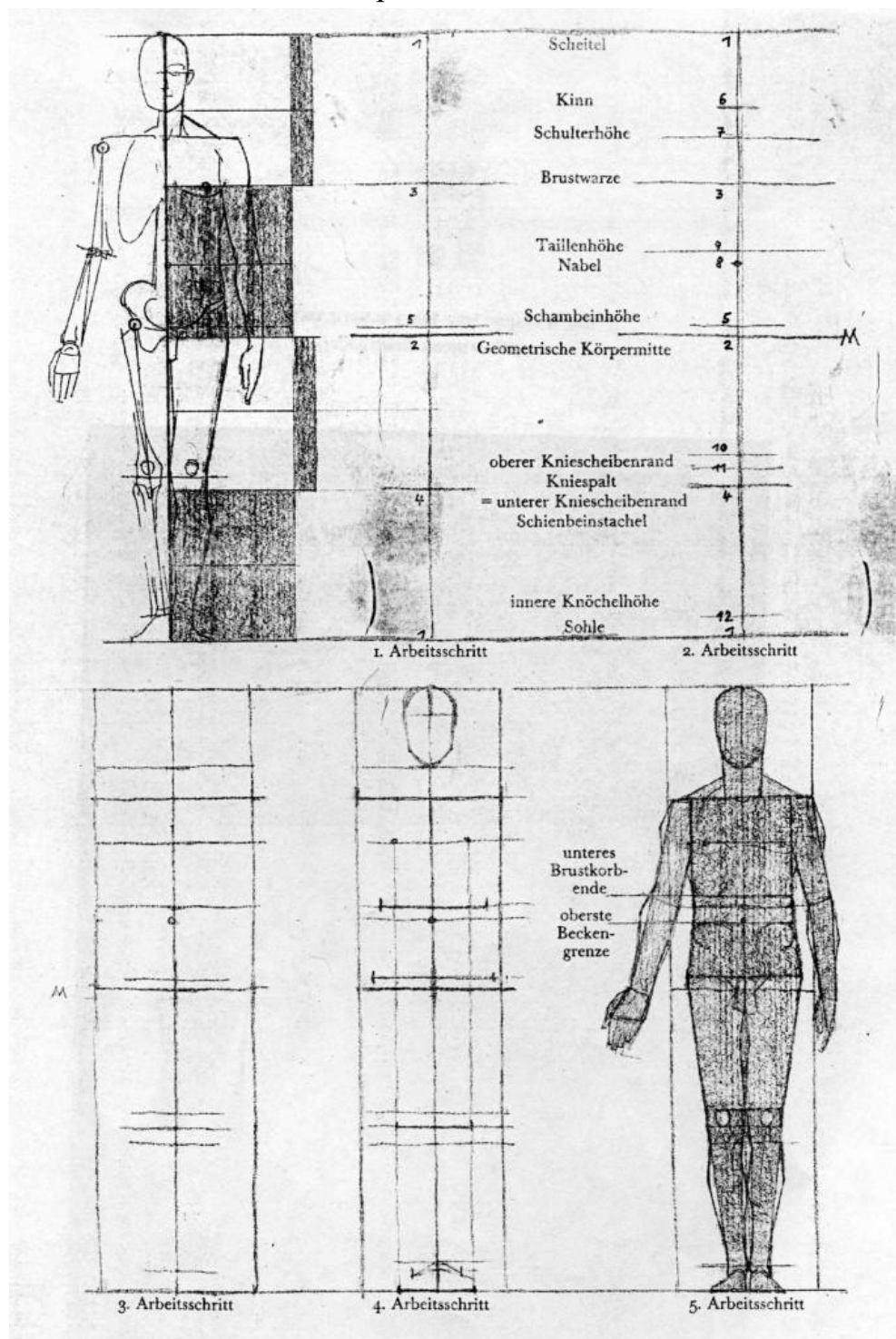

Рисунок 5. Пропорции тела человека. Схемы из книги Готтфреда Баммеса «Sehen und verstehen»

Приложение 6

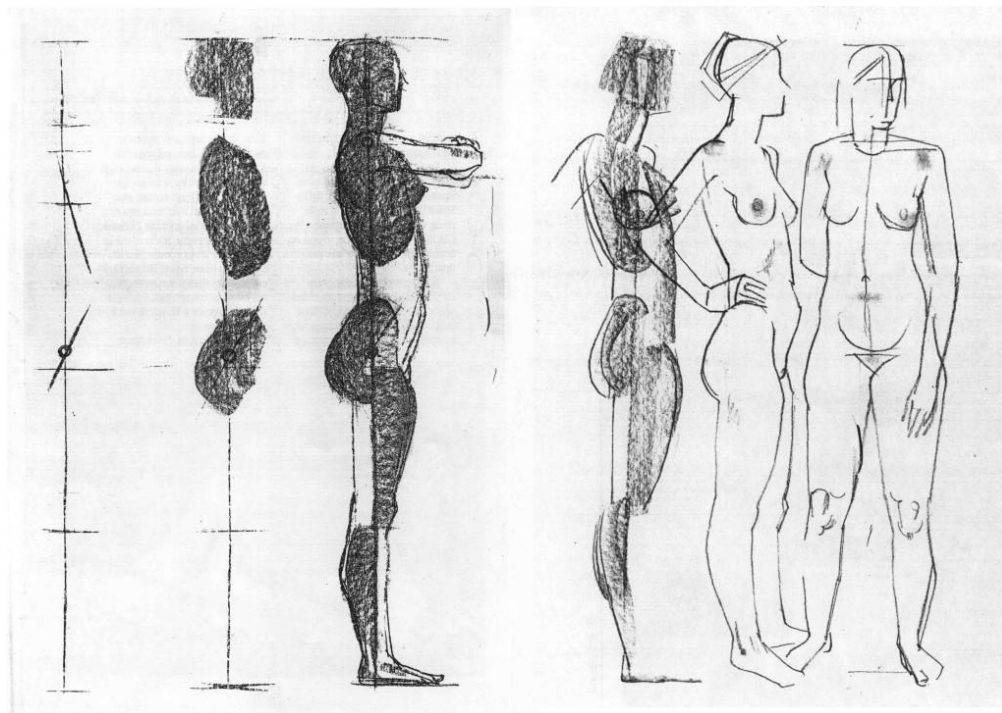

Рисунок 6. Пропорции тела человека. Схемы из книги Готтфреда Баммеса «Sehen und verstehen»

Приложение 7

Рисунок 8. Схема костного скелета

Приложение 9

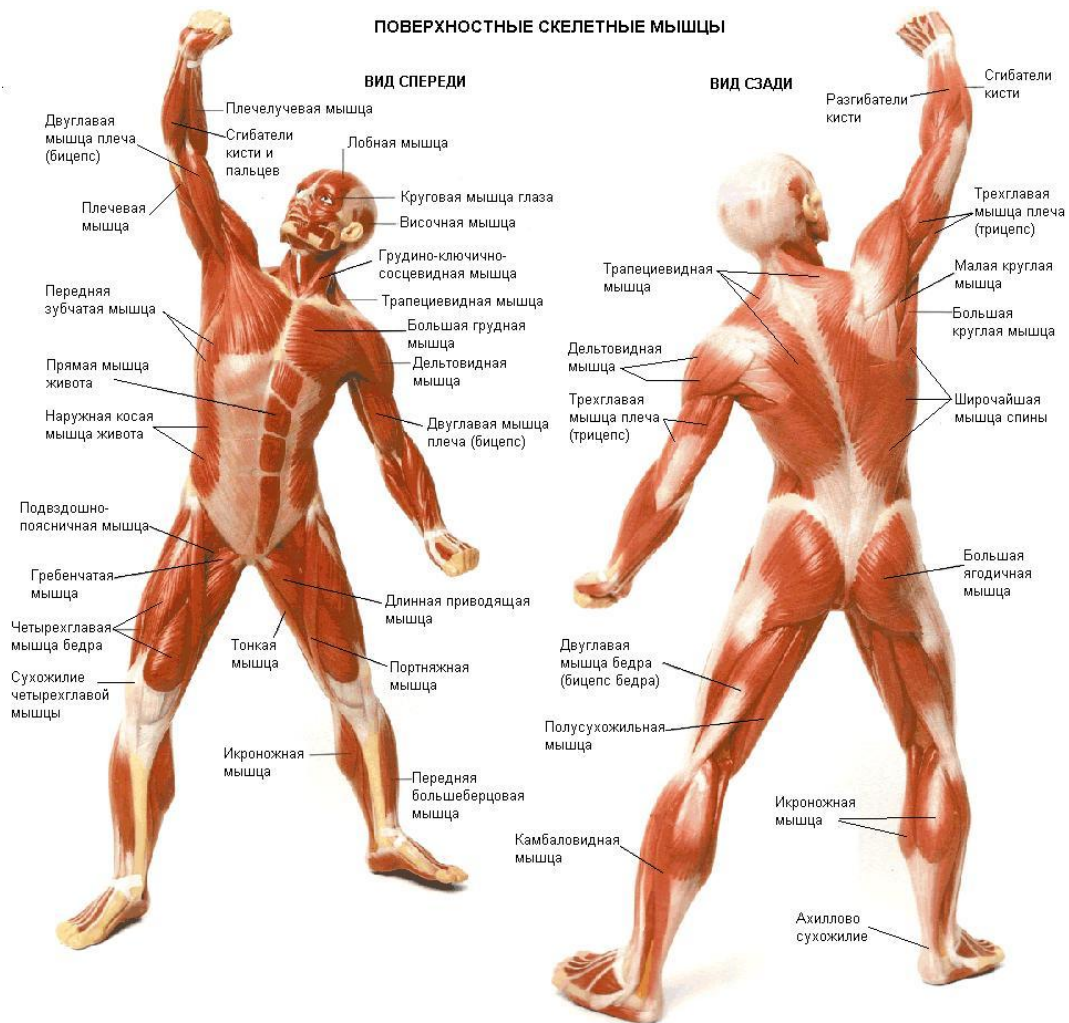

Рисунок 9. Анатомическая схема мышц, образующих пластику тела.

Приложение 10

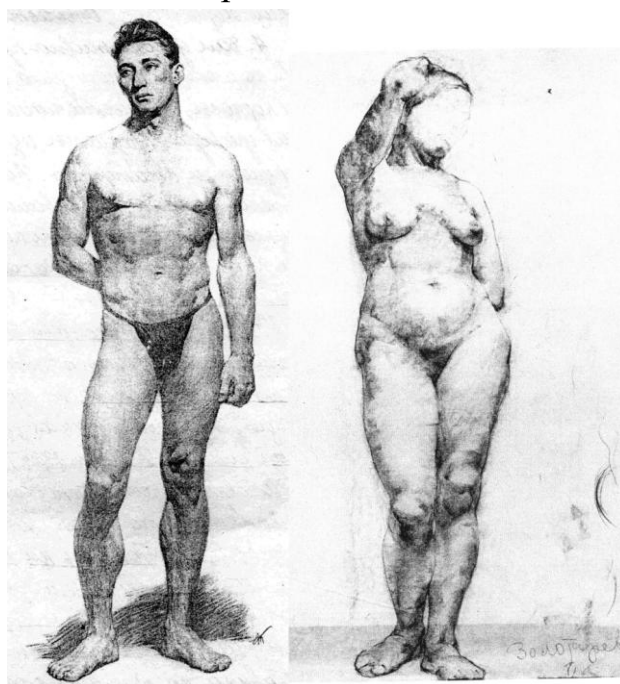

Рисунок 10. Сравнение мужской и женской фигуры.

Приложение 11

Рисунок 11. Возрастные особенности фигуры.

Приложение 12

Рисунок 12. Индивидуальные особенности фигуры.

Приложение 13

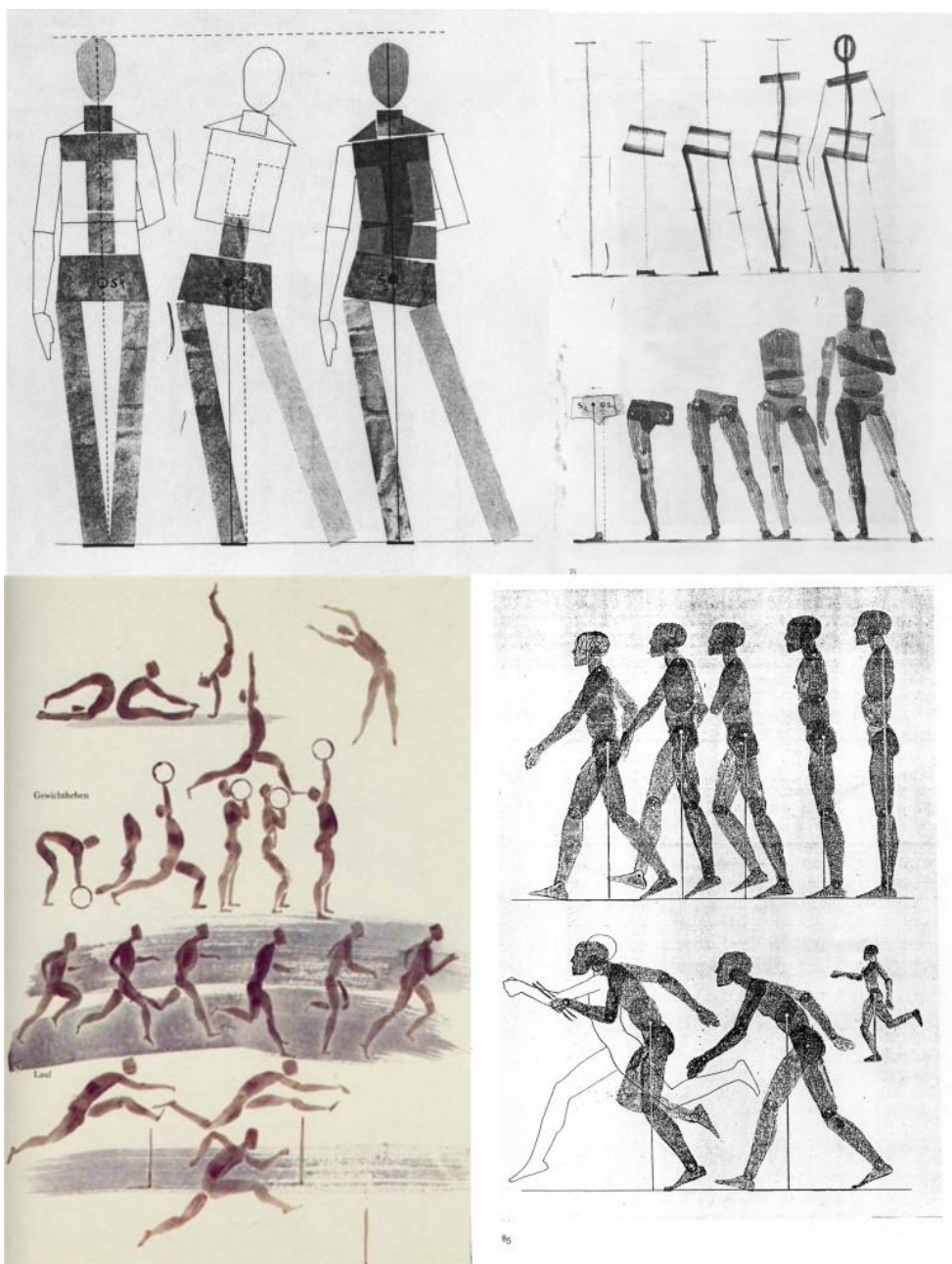

Рисунок 13. Таблицы из книги Готтфреда Баммеса «Sehen und verstehen»

Приложение 14

Рисунок 14. Различные движения.

Критерии оценки знаний, умений, навыков обучающихся

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;
- владение линией, штрихом, тоном;

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность рисунка.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести рисунок;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1. Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка : учебник / Н.Г. Ли– М.: Эксмо, 2017. - 480 с.
2. Степанова, А.П. Перспектива: учебно-методическое пособие / А.П. Степанова - Ростов-н/Д: Феникс, 2017.- 129 с.
3. Кузин В.С. Рисунок. наброски и зарисовки / В.С. Кузин - М.: Академия, 2017.- 232 с.
4. Жеренкова Г.И. Рисунок и живопись: учебник для СПО. Изд. Академия, 2018
5. Жабинский В. И. Рисунок: Учебное пособие / А.В. Винтова, В. И. Жабинский – М.: ИНФРА – М.: 2018. – 256 с.

Интернет-ресурсы:

<http://www.tretyakovgallery.ru/>- Государственная Третьяковская галерея.

<http://vesnart.ru/>- Портал по изобразительному искусству.

Система федеральных образовательных порталов информационно -

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим

доступа: <https://znanium.com/>

**ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОП.01 РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ**

Учебный год	Вид изменений (объём времени, порядок освоения УД и ПМ и.т.п.)	В какой документ ППССЗ вносятся из- менения	Конкретное содержание изменений	Экспертное суждение о необходимости и целесообразности внесения изменений	Подпись председателя ЦК/ представителей работодателей
2021-2022	Включение планируемых личностных результатов (ЛР)	Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы	Включение следующих планируемых результатов: ОП.01 Рисунок с основами перспективы ЛР 4,5,7,8,13-19, согласно Рабочей программы воспитания 42.02.01 Реклама	Приказ Минпросвещения России № П-7 от 27.01.2022	