

**Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области «Губернаторский колледж».
(ГАПОУ СО «ГК»)**

**Методические указания
для выполнения практических работ**

ОП.04 РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ
для студентов специальности
43.02.17 Технологии индустрии красоты

Методические указания для выполнения практических работ разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Рисунок и живопись», Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) **43.02.17 Технологии индустрии красоты**

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Губернаторский колледж». (ГАПОУ СО «ГК»)

Разработчик: Денисова О. Г. – преподаватель ГАПОУ СО «ГК»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Перечень и содержание практических занятий	4
Выполнение практической работы № 1	6
Выполнение практической работы № 2	16
Выполнение практической работы № 3	21
Выполнение практической работы № 4	22
Выполнение практической работы № 5	25
Выполнение практической работы № 6	26
Выполнение практической работы № 7	28
Выполнение практической работы № 8	31
Выполнение практической работы № 9	32
Выполнение практической работы № 10	33
Выполнение практической работы № 11	35
Выполнение практической работы № 12	36
Выполнение практической работы № 13	39
Выполнение практической работы № 14	41
Выполнение практической работы № 15	43
Выполнение практической работы № 16	44
Выполнение практической работы № 17	47
Выполнение практической работы № 18	49
Выполнение практической работы № 19	51
Выполнение практической работы № 20	52
Выполнение практической работы № 21	53
Выполнение практической работы № 22	54
Выполнение практической работы № 23	55
Выполнение практической работы № 24	57
Выполнение практической работы № 25	61
2. Методические указания к практическим занятиям	63
Список литературы	66

ВВЕДЕНИЕ

Практические занятия является неотъемлемой составляющей процесса освоения программы обучения. Практические занятия в значительной мере определяют результаты и качество освоения дисциплины. В связи с этим планирование, организация, выполнение и контроль практических занятий приобретают особое значение и нуждаются в методическом руководстве и методическом обеспечении.

Настоящие методические указания освещают виды и формы практических занятий.

Основная цель методических указаний состоит в обеспечении студентов необходимыми сведениями, методиками для успешного выполнения работы, в формировании устойчивых навыков и умений по разным аспектам обучения, позволяющих самостоятельно решать учебные задачи, выполнять разнообразные задания, преодолевать наиболее трудные моменты.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК.01–07	Выполнять графические и живописные эскизы в постановке натюрморта, рисунка головы и художественного портрета человека с натуры, создавать эскизы и схемы по заданию в разработке образа	Основные законы композиции; средства и приемы рисунка и живописи в изображении портрета модели, эскизов, схем; принципы разработки концепции художественного образа, на основе задания

1. ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел, тема	Практическое задание
Раздел 1 Основы рисунка и живописи	
Тема 1. Основы рисунка.	Построение геометрических фигур по законам линейной перспективы. Построение бытовых предметов по законам перспективы. Законы света и тени. Техника штриха. Тональность. Выполнить упражнение по построению геометрических фигур. Выполнить упражнение по построению бытовых предметов.

Раздел, тема	Практическое задание
	Выполнить упражнение по распределению света и тени геометрических и предметов быта.
Тема 2. Основы живописи.	<p>Выполнить натюрморт из предметов быта в технике «гризайль».</p> <p>Выполнить натюрморт из предметов быта, овощей или фруктов, в технике акварель.</p> <p>Выполнить натюрморт на цветном фоне контрастных и близких по цвету, в технике акварель.</p> <p>Выполнить тематический натюрморт из предметов быта в технике пастель.</p> <p>Выполнить тематический натюрморт в технике цветной карандаш.</p> <p>Выполнить тематический натюрморт в декоративной технике.</p> <p>Техника свободная. Изображение натюрморта из предметов быта на фоне драпировки в живописном решении.</p>
Раздел 2. Изображение головы человека	
Тема 3. Рисунок головы	<p>Выполнить построение головы в различных ракурсах.</p> <p>Выполнить рисунок деталей лица с гипсовых слепков и с натуры.</p> <p>Выполнить построение и объем гипсовой маски.</p> <p>Выполнить рисунок черепа.</p>
Тема 4. Рисунок головы живой модели	<p>Выполнить портрет в графической технике.</p> <p>Выполнить мужской портрет в графической технике.</p> <p>Выполнить женский портрет в графической технике.</p> <p>Выполнить живописный портрет в технике акварель.</p> <p>Выполнить живописный портрет в технике пастель.</p>
Раздел 3. Основы рисунка фигуры человека и формы прически.	
Тема 5. Разработка художественного образа	<p>Основы рисунка формы прически. Рисунок фигуры по шаблону.</p> <p>Графические и живописные работы над эскизами и схемами.</p>

Раздел 1. Основы рисунка и живописи.

Тема 1. Основы рисунка. Количество академических часов на выполнение практических работ – 20 часов.

Выполнение практической работы №1

Тема: Построение геометрических фигур по законам линейной перспективы. Выполнение рисунка с использованием правил композиционного построения.

Цель работы:

- знакомство с правилами линейно-конструктивного построения предметов;
- практические навыки выполнения линейно-конструктивного рисунка простого предмета с соблюдением правил конструктивного рисунка;
- воспитание эстетического и художественного вкуса, восприятия гармонии окружающего мира.

Оснащение занятия: макеты геометрических тел, работы методфонда.

Время выполнения: 4 часа

Задание: Развитие глазомера, правильности изображения каркасных геометрических тел в пространстве, изображение линейно-конструктивного рисунка простого предмета.

Методические указания.

Для владения рисунком необходимы сознательная подготовка «видения натуры» и умение логически последовательно изображать ее на плоскости. Видимые глазом тела различаются по внешним признакам: форме, размеру, прозрачности, цвету, фактуре. Все предметы имеют общий признак-конструкцию формы. Композиция - составление и расположение элементов, фигур и частей картины.

Законы композиции требуют соблюдения некоторых требований.

- 1) Уметь определить геометрический центр формата листа: по диагонали соединяют противоположные углы листа или делят лист пополам по вертикали и горизонтали.
- 2) Рисую натюрморт, умей найти композиционный центр.
- 3) Необязательно добиваться совпадения геометрических и композиционных центров.

Конструкция – это структурная основа формы, костяк, каркас, связывающий взаиморасположенные в пространстве отдельные элементы и части в единый пластический объем. По форме предметы разделяются по трем признакам: граненые, круглые, комбинированные

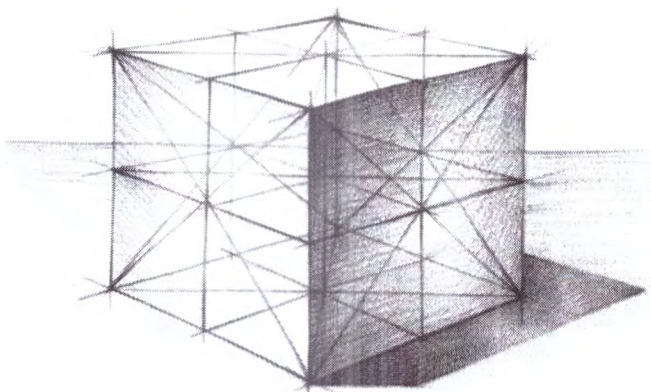
1. Граненые – кубы, призмы, пирамиды.
2. Круглые – шар, цилиндр, конус.
3. Комбинированные – сочетание прямых и кривых поверхностей.

2. Рисование геометрических форм

2.1 Рисование куба

Куб, с одной стороны, является одним из самых простых по построению геометрических тел. С другой стороны, он является своего рода базовой формой в понимании построения различных простых геометрических тел комбинированных сложных форм. На основе обучения рисованию куба строится методика изображения гранных форм и тел вращения.

Для рисования куба выберите ракурс, при котором убедительно читается объёмная форма. Это угловое положение и точка зрения сверху

1. Выполните компоновку (выбор места и величины) изображения с учётом ракурса, пропорций и перспективы. Определяется протяжённость объекта по вертикали и горизонтали. Это ограничение пространства двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями.

2. Начните перспективное построение куба с проведения вертикальной линии, соответствующей ближнему ребру. Положение этой вертикальной линии устанавливается с учётом изменённых в перспективе пропорций левой и правой плоскостей куба по горизонтали. Затем обозначьте на вертикальной линии величину этого ближнего ребра двумя засечками. Далее передайте в рисунке углы наклона уходящих в глубину пространства параллельных между собой рёбер.

Когда рисуют с опорой на натуральный объект, то максимально точно определяют угол отклонения от горизонтали уходящего в глубину пространства ребра предмета. С этой целью приставляют на вытянутую руку карандаш к основанию ближнего вертикального ребра куба и определяют углы отклонения уходящих вглубь горизонтальных рёбер слева и справа от

горизонтали. Горизонталью в данном случае является карандаш. Следует помнить, что чем больше угол, тем сильнее и сокращение размеров горизонтальных рёбер, а при небольшом угле их отклонения и сокращение величины меньше.

3. Определите угол отклонения от горизонтали рёбер верхнего основания.

Через верхнюю засечку этого же ближнего вертикального ребра куба проведите линии, соответствующие горизонтальным рёбрам верхнего основания. Они в линейной перспективе направляются в те же точки схода, что и линии соответствующие нижним рёбрам. Напоминаем, что точки схода воображаемые и всегда принадлежат линии горизонта, находящейся на уровне зрения рисующего. Ограничьте форму слева и справа вертикальными линиями, соответствующими вертикальным рёбрам удаленных участков куба. Используя принцип линейной перспективы, достройте весь объект, представляя его в виде прозрачной формы. Куб в целом построен. В рисунке он представлен «прозрачным».

4. Для того чтобы сделать его «полным» или, пользуясь профессиональным языком, передать конструкцию, выполните сечения. Их должно быть не менее трёх: два вертикальных и одно горизонтальное. Эти сечения проходят через середину куба. Определите в рисунке объекта центры всех его плоскостей. Для этого проведите диагонали в каждой плоскости куба. Через точки пересечения диагоналей проведите линии, параллельно вертикальным ребрам куба. Эти центральные линии, пересекаясь с линиями рёбер куба, делят их на равные части. Соединив последовательно эти точки, получаются плоскости внутри куба. В результате построения образовались две вертикальные и одна горизонтальная плоскости, проходящие через середину куба. Данные сечения «наполняют» форму.

На основе построения в линейном рисунке передано не только очертание трёхмерной формы, а и убедительно раскрыта конструкция. После завершения построения, усильте линии видимого контура и ближние участки куба.

5. Дальнейшее изучение объёма предмета осуществляйте через тональный рисунок. Необходимо, прежде всего, определить самые светлые и самые тёмные места в натуре. Исходя из разницы светотональных контрастов, от самого светлого до самого тёмного и их промежуточных тонов, следует проследить за направлением световых лучей, падающих на поверхность куба. Тон прокладывайте постепенно, начиная с тёмных мест - собственной и падающей теней. Затем переходите к полутонам, образуемыми скользящими по поверхности лучами света. Работая тоном, необходимо помнить, что самое главное - умение работать отношениями. В противном

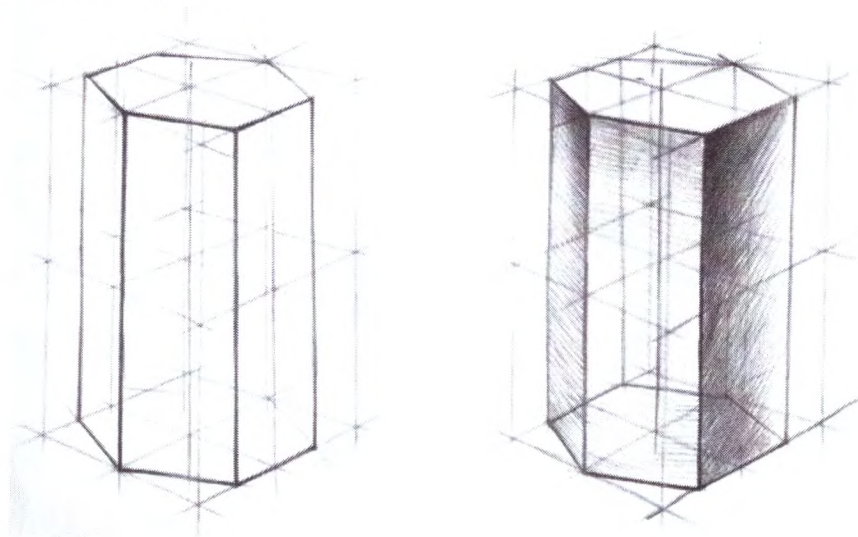
случае вся работа сведётся к поверхностному срисовыванию видимых тональных пятен. Накладывая полутона, усильте тон в теневых участках: собственные и падающие тени.

Для того чтобы форма кубы была выявлена более объёмно, необходимо обозначить контраст света и тени путём усиления тона в участках преломления формы (рёберные участки куба). При этом следует внимательно следить за полутоном на освещённой и теневой поверхностях. Работая над рефлексом, помните о том, что по силе тона он всегда темнее полутонов. Не забывайте, наиболее тёмными тонами являются границы собственной и падающей теней. Причём падающая тень темнее собственной. Выявляя форму куба светотенью, штрихи следует класть по направлению, соответствующему характеру формы предмета.

Моделируя форму, очень важно правильно работать тоновыми отношениями, сопоставляя силу тона на одной поверхности с другой и с натурой. В противном случае целостность изображения может быть нарушена. Только при взаимном соподчинении тональных отношений (света, теней, полутонов и их пропорциональных тоновых различий) можно добиться целостности рисунка.

2.2 Рисование призм

Четырёхгранная призма в построении очень близка к рисунку куба. Разница будет только в пропорциях сторон. Используйте в данном случае навыки работы над кубом.

Шестигранная призма строится на основе четырёхгранной.

1. Нарисуйте четырёхгранную призму и выполните в ней сечения: два вертикальных и одно горизонтальное. При этом стороны квадратов оснований тоже будут поделены на равные части. Через центры квадратов

проходят линии, делящие стороны квадрата соответственно на два равных отрезка.

2. Две противоположные стороны квадрата ещё раз разделите влево и вправо от середины пополам. Получаем шесть точек, являющихся вершинами шестигранной плоскости. Соедините полученные точки последовательно между собой. Проверьте правильность построения. Верное построение должно дать изображение шестигранной плоскости с равными сторонами. Таких по форме плоскостей должно быть в рисунке две, так как у шестигранной призмы два основания.

3. Соедините противоположные углы двух оснований призмы линиями. Эти линии будут соответствовать шести недостающим для завершения построения формы ребрам.

Помимо выполненных сечений в базовом построении призмы можно дополнить построение ещё сечениями. Они улучшат пространственную характеристику формы.

4. Продолжите работу над передачей пространственной характеристики формы тоном.

2.3 Рисование четырёхгранной пирамиды

Пирамида имеет одно основание и несколько боковых поверхностей. В четырёхгранной пирамиде их четыре. Основание - квадрат, боковые поверхности - треугольники.

1. Начните работу с построения четырёхгранной пирамиды.

2. Определите центры квадратов оснований. Соедините их линией, которая проходит через середину всей формы и связывает вершину пирамиды с центром основания. Далее остаётся провести линии от вершины формы к четырём углам квадрата основания. Основа построения завершена.

3. Для раскрытия конструкции выполните не менее трёх сечений: два вертикальных, проходящих через серединные линии основания и вершину, и одно горизонтальное - на любой высоте формы и параллельное основанию.

4. Продолжите работу над объёмом формы тоном.

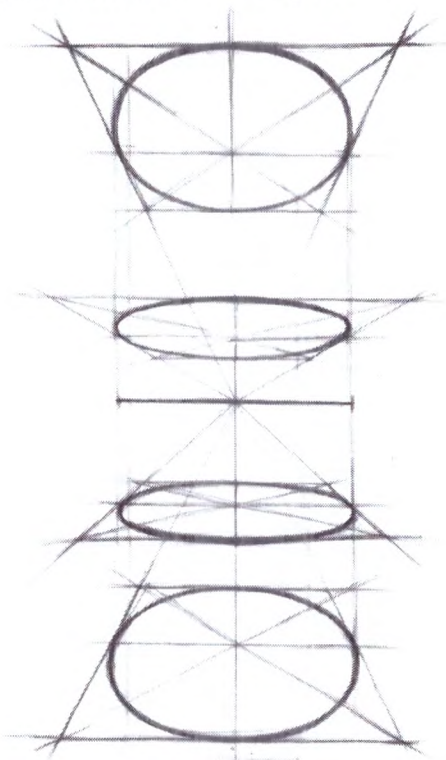
2.4 Рисование тел вращения

Тела вращения образуются путём поворота плоскости вокруг оси. Прямоугольная плоскость создаёт цилиндр, треугольная - конус, при повороте круга - шар. В перспективном построении тел вращения сложность представляет изображение оснований, имеющих форму круга.

2.4.1 Рисование окружности в перспективе

Окружность в перспективе изображается в форме эллипса. Знакомство с перспективным рисунком окружности следует начинать с наиболее

простого положения - горизонтального. Один из наиболее распространённого способа - это построение её на основе квадрата.

Квадрат, расположенный параллельно уровню зрения, во фронтальном положении строится с учётом одной точки схода. В угловом положении он строится с учётом двух точек схода. Построение перспективного рисунка окружности легче начинать изучать с фронтально расположенного квадрата.

1. Проведите линию горизонта. Нарисуйте вертикальную линию, пересекающуюся с линией горизонта. Она будет соответствовать положению малой оси эллипсов. Задайте протяженность квадрата по горизонтали.

2. Постройте в перспективе квадраты. Не менее двух - выше уровня зрения и двух - ниже уровня зрения. Положение ещё одного должно совпадать с уровнем зрения. Рисуйте квадрат по законам перспективы в заданном положении, в нем проведите диагонали. При пересечении диагоналей образуется центр - это центр и для построения окружности.

Окружность в перспективе - это эллипс. У эллипса есть большая и малая оси. Перспективные изменения происходят по малой оси. Большая и малая оси всегда взаимно перпендикулярны. При фронтальном положении (фронтальная перспектива) большая ось эллипса параллельна уровню зрения.

3. Через центр квадрата проведите большую и малую оси. Затем стройте эллипс. Вначале проведите небольшие дуги через точки пересечения осей со сторонами квадрата: слева, справа и сверху, снизу. Далее

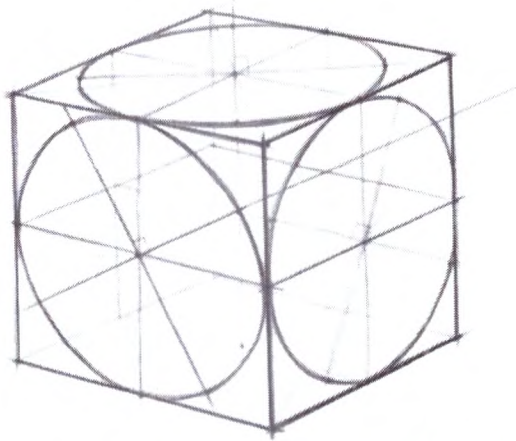
осуществляйте плавное соединение этих дуг между собой. Формообразующая линия эллипса должна быть натянута, и нигде не провисать.

Изображение в перспективе ряда горизонтально расположенных окружностей выглядит следующим образом. По мере приближения к горизонту малая ось эллипса уменьшается и круг (окружность) в перспективе, совпадающий с линией горизонта, изображается в виде прямой горизонтальной линии. По мере удаления круга (окружности) от линии горизонта видимый эллипс будет приближаться по форме к окружности. На концах большой оси дуги не имеют изломов, они мягко переходят одна в другую. Обратите внимание на малую ось эллипса, дальний её радиус кажется короче, чем ближний. Это обстоятельство необходимо хорошо запомнить. При рисовании с натуры надо внимательно сравнить длину ближнего к нам отрезка малой оси эллипса с длиной дальнего и выяснить, насколько первая длина больше второй.

2.4.2 Рисование куба с вписанными в его плоскости окружностями Данный рисунок является переходным к выполнению заданий на изображение шара, конуса, цилиндра в вертикальном и горизонтальном положениях. Окружности, вписанные в вертикальные и горизонтальные плоскости куба, это основания цилиндра в вертикальном и горизонтальном положениях.

1. Возьмите куб в угловом положении, находящийся ниже уровня зрения. Постройте его по законам линейной перспективы. Принцип построения рассмотрен выше.

2. В видимых плоскостях куба выполните построение окружностей. В каждой плоскости куба проведите диагонали. Пересечение диагоналей даёт центральную точку. Через эти точки проведите линии параллельные сторонам куба. В каждой плоскости две пересекающиеся линии. При пересечении линий, проходящих через центр, с линиями рёбер куба получаем точки, в которых рёбра куба делятся пополам. Эти точки следует выделить и не потерять. При дальнейшем построении это будут точки, принадлежащие окружности, и они же будут участком касания окружности с квадратом плоскости куба.

3. Соедините центры противоположных плоскостей попарно между собой: верхней и нижней; левой ближней и левой дальней; правой ближней и правой дальней. Эти три линии являются осями. В данном задании следует использовать их в значении, необходимом для построения окружности в перспективе (эллипса).

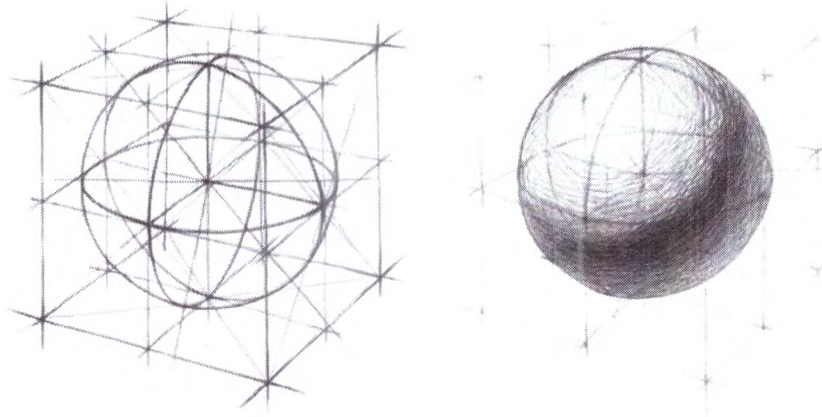
Эти оси соответствуют малым осям эллипса. Проведите большую ось эллипса. Она проходит через середину квадрата и обязательно под углом в 90 градусов.

4. В верхней и двух боковых плоскостях куба стройте эллипсы. Они должны максимально заполнять плоскости квадратов. Однако не следует понимать это таким образом, что формообразующая линия эллипса должна «лежать» на сторонах квадрата. Эллипс должен касаться его только в четырёх точках. Эти точки мы находили путём деления на четыре равные части плоскости куба.

5. Завершив построение, выделите в рисунке эллипсы и видимые участки куба. Невидимые линии и линии построения сохраняются.

2.4.3 Рисование шара

Шар воспринимается нашим глазом с любых точек зрения одинаково. В линейном рисунке его очертание предстаёт в виде окружности. Придать ему объём позволяет использование сечений и тона. Существует множество подходов к изучению изображения шара. В методике линейно-конструктивного рисунка предлагается построение шара на основе куба.

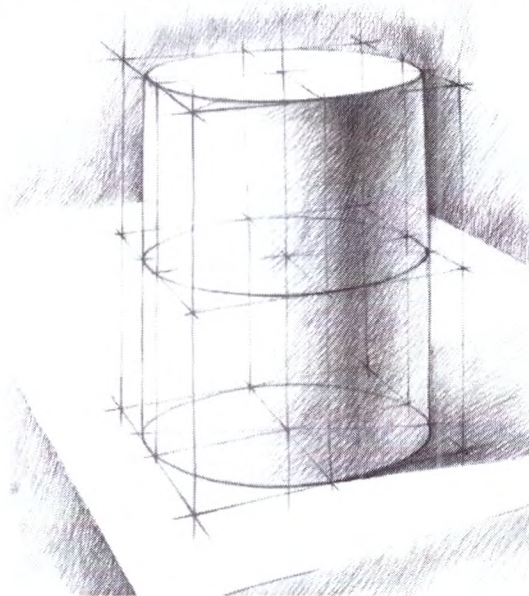
1. Выполните по воображению рисунок куба. Убедительно он выглядит в угловом положении, так как видны три его плоскости. Куб рассеките тремя взаимно перпендикулярными плоскостями, проходящими через его центр. Сечения представляют собой квадраты в перспективе.

2. В данных сечениях изобразите горизонтальный и два вертикальных эллипса (принцип их построения рассматривался в задании по рисованию куба с вписанными в его плоскости окружностями).

3. Полученные эллипсы являются сечениями шара. По большим осям точки эллипсов равноудалены от центра. Соединив их линией между собой, получите очертание в форме окружности. Сохраните линии построения. Особенно это касается большой и перпендикулярной ей малой оси. В линейном рисунке усильте линии ближних участков сечений - эллипсов и очертания шара.

2.4.4 Рисование цилиндра

Вертикально расположенный цилиндр возьмите в положении ниже линии горизонта (можно, по усмотрению, выбрать и выше уровня зрения).

1. Вначале постройте четырёхгранную призму. При её построении используется тот же принцип, что и куба.

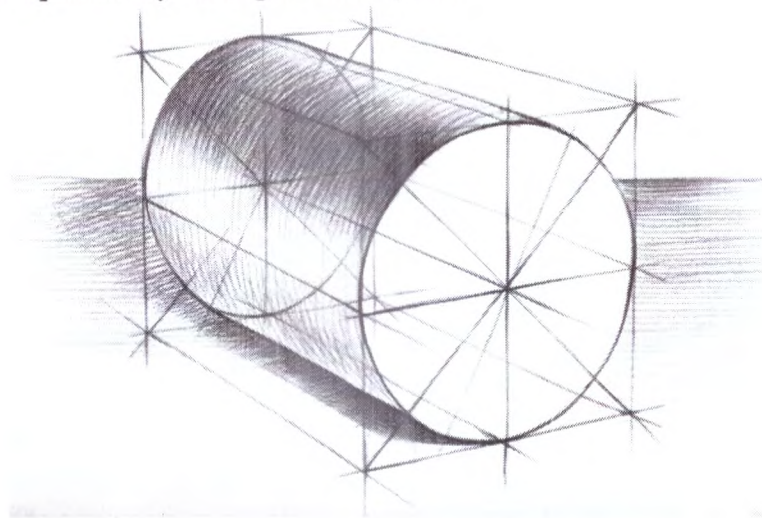
2. Выполните сечения, необходимые для раскрытия конструкции цилиндра.

3. Впишите в верхнюю и нижнюю плоскости квадрата окружности. Это будут эллипсы.

4. Затем поведите образующие цилиндра, соединив крайние точки больших осей эллипсов вертикальными линиями.

Горизонтально расположенный на плоскости цилиндр начинайте тоже строить, для лучшего понимания процесса формообразования предметного мира, от четырёхгранной призмы к телу вращения.

1. Выполните изображение четырёхгранной призмы в горизонтальном положении. Порядок работы над рисунком призмы осуществляется по принципу построения куба.

2. Затем сделайте сечения: два вертикальных и одно горизонтальное. Два сечения пройдут через серединные линии квадратов оснований призмы, и одно через середину формы и параллельно её основаниям.

3. Впишите в призму цилиндр. Для этого в её основаниях, имеющих форму квадрата, постройте окружности. Найдите положение оси вращения цилиндра путём соединения центров противоположащих друг другу квадратов. Ось вращения и малая ось эллипса совпадают. Под прямым углом к малой оси проведите большую ось. Стройте эллипсы.

4. Проведите образующие цилиндра через крайние точки эллипса, которые находятся на границах больших и малых осей, и через точки касания эллипса с квадратом, полученных при выполнении сечений.

2.4.5 Рисование конуса

Конус - это тело вращения. Он образуется путем вращения прямоугольного треугольника вокруг оси. Данная форма имеет основание в форме круга и боковую поверхность в виде треугольника.

Построение конуса в вертикальном положении выполняется так же, как и в предыдущих примерах, на основе четырёхгранной призмы.

1. Изобразите призму. Определите центры квадратов оснований призмы. Затем, соединив линией центры, получите ось для построения конуса. Выполните необходимые для раскрытия конструкции сечения.

2. Постройте основание конуса. Для этого в основание призмы, имеющей форму квадрата, впишите окружность. Окружность в перспективе это эллипс. Принцип построения его в горизонтальной и вертикальной плоскостях изложен выше.

3. Проведите образующие, соединив выступающие точки эллипса по большой оси, находящегося в нижнем основании призмы, с вершиной конуса. Она расположена в точке пересечения диагоналей квадрата, который является другим основанием призмы.

4. Выполните не менее трёх сечений для раскрытия конструкции. Завершите работу над передачей трёх мерности формы тональным решением.

Рисование конуса в горизонтальном положении выполняется также на основе призмы. Строить учиться призму в горизонтальном положении лучше начинать с расположения под углом к точке зрения и ниже горизонта.

1. Постройте четырёхгранную призму в горизонтальном положении. Проведите диагонали в её основаниях. При пересечении диагоналей образуются центры. Выполните сечения, проходящие через эти центры и параллельные граням призмы.

2. Соедините линией центры противоположащих друг другу квадратов оснований призмы. Эта линия и будет осью вращения конуса.

3. Переходим к построению основания конуса. Это окружность, которая в перспективе имеет форму эллипса. Принцип построения эллипса в вертикально расположенной плоскости смотрите в задании «Рисование куба с вписанными в его плоскости окружностями».

Расширить обучение изображению объёмных геометрических форм следует через выполнение рисунков данных объектов по воображению в разных ракурсах и в различных положениях по отношению к уровню зрения. Выполняйте по-прежнему сечения для раскрытия конструкции объекта. Линейно-конструктивное построение геометрических тел вместе с последующим тональным решением создают базу для дальнейшего успешного освоения объёмно-пространственного рисунка сложных форм.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ

Выполнение практической работы №2

Тема: Построение бытовых предметов по законам перспективы.
Последовательность работы над рисунком предмета сложной формы

Цель работы:

- знакомство с правилами линейно-конструктивного построения бытовых предметов;
- получение практических навыков выполнения линейно-конструктивного рисунка бытового предмета с соблюдением правил конструктивного рисунка;
- воспитание эстетического и художественного вкуса, восприятия гармонии окружающего мира.

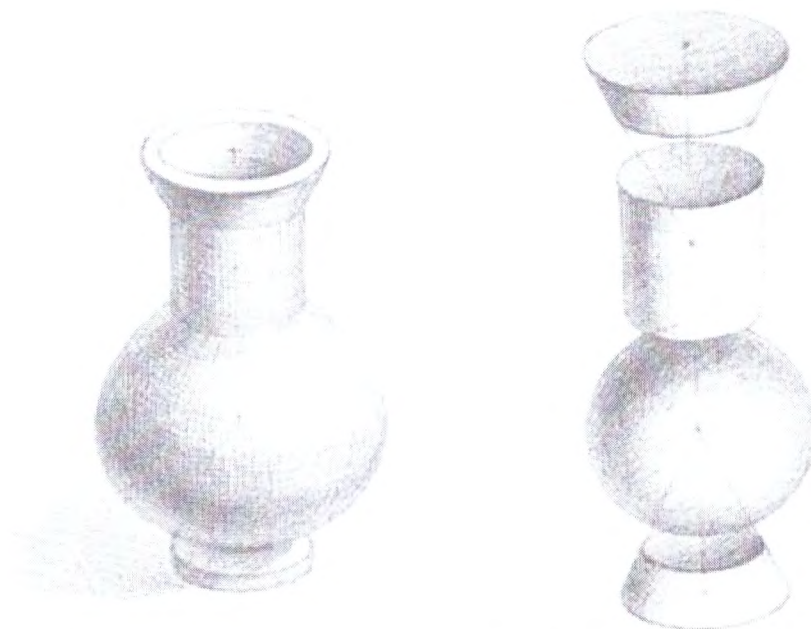
Оснащение занятия: формат бумаги А3, А4, карандаши, ластик.

Задание: Выполнение линейно-конструктивного рисунка предметов сложных форм (бытовых предметов).

Время выполнения: 2 часа.

Методические указания: Пример построения вазы.

Прежде чем приступить к построению конструкции вазы нужно увидеть в ней совокупность геометрических тел, соединенных между собой в различных сочетаниях. Как мы уже знаем, любая форма сочетает в себе те или иные геометрические тела. Гипсовая ваза, имеет в своей основе три геометрические формы. Ее основная поверхность имеет шарообразную, усеченную яйцевидную форму, направленную узкой частью вниз. Верхний раздел вазы, горловина, состоит из цилиндра, который впоследствии, при уточнении, примет еле заметную коническую форму. Поверхность, соединяющая главную часть с цилиндром, а также верхнее и нижнее основания вазы имеют одну геометрическую природу - конус с широким основанием.

Итак, конструкция вазы сочетает в себе три геометрические формы: шарообразную (яйцевидную), цилиндрическую и коническую. Верхняя (соединяющая) часть корпуса представляет собой усеченный конус с широким нижним основанием, верхнее основание которого несет на себе горловину цилиндра. Нижнее основание вазы по форме и направлению аналогично верхнему. Своей усеченной поверхностью оно служит местом крепления основного корпуса. Верхнее основание утолщенного кольца также имеет форму усеченного конуса и своей вершиной направлено вниз.

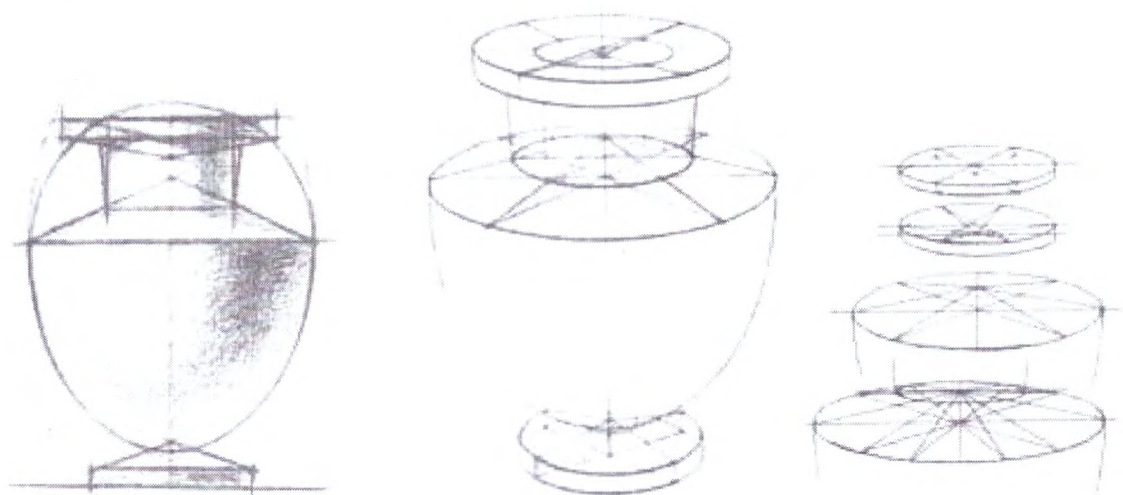
Ход выполнения работы:

Построение конструкции вазы следует производить следующим образом. Правильно разместив предполагаемый рисунок на листе, наметьте центральную ось вазы (ось вращения), затем наметьте ее основные размеры - высоту и ширину корпуса. Следует особо подчеркнуть, что в рисунке чрезвычайно важно обратить внимание на правильно и точно взятые пропорциональные отношения, без чего не может быть верно построен любой изображаемый предмет. Для точного воспроизведения частей предмета следует прежде определить их основные размеры. Поэтому уже в начальной стадии рисунка необходимо серьезно и внимательно отнестись к пропорциям изображаемого предмета.

Наметив основные размеры, приступайте к определению пропорциональных величин частей вазы, высоты корпуса и нижнего основания горловины, примыкающей к верхней конической поверхности корпуса. После чего, согласно пропорциональным величинам, определите радиусы нижнего основания горловины, верхнего и нижнего оснований вазы вместе с конусом и толщиной кольца. Причем их радиусы следует намечать, исходя из видимого ракурсного положения вазы в пространстве и определяя

линию горизонта. Уточняя радиусы образующих поверхностей вазы, следите за симметричностью их расположения относительно центральной оси вращения. Студентам следует постоянно помнить об этом при изображении тел вращения.

Для уточнения характера формы поверхности корпуса (что является чрезвычайно сложным) можно предложить несколько способов. На рисунке изображена ваза. Вписанная в нее яйцевидная форма направлена своей зауженной частью вниз. Часть этой формы, не совпадающая с корпусом вазы, по мере уточнения рисунка должна быть удалена.

Таким образом, по намеченным точкам основных положений частей вазы намечают легкими линиями ее общую форму. Наметив характер формы, следует перейти к передаче объемно-пространственной конструкции вазы. Передача объемно-пространственной характеристики предметов тел вращения возможна лишь при правильном построении их образующих окружностей (эллипсов). Построение эллипсов следует производить с учетом закономерностей перспективы.

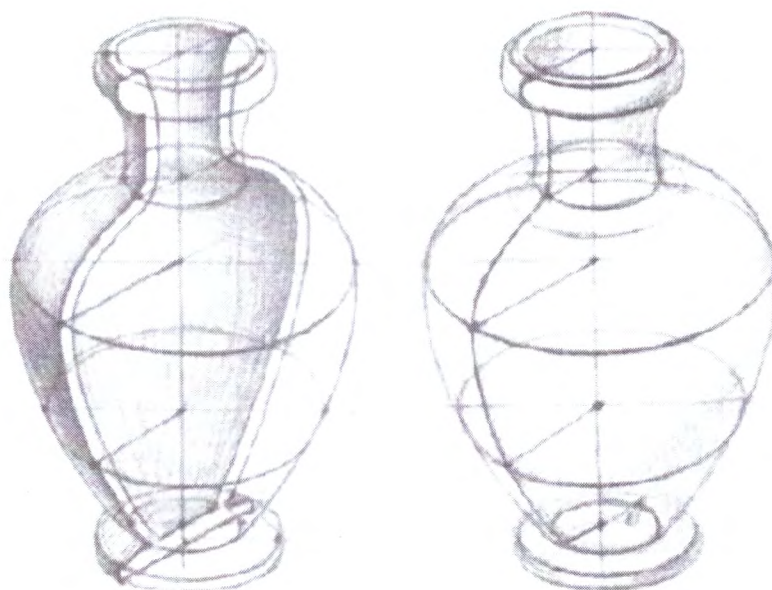
При построении конструкции вазы ее окружности (эллипсы) строятся согласно тем же правилам и приемам изображения, что и простые геометрические тела вращения, о чем уже говорилось в предыдущем разделе. Поэтому следует остановиться подробнее на более важных и сложных формах и узлах конструкции вазы. На рисунке показаны приемы и правила построения сложных узлов конструкции вазы.

Прежде чем приступить к изображению сложных узлов конструкции вазы, следует хорошенько проанализировать их устройство и выявить структурные характеристики предметов, понять, из каких геометрических форм они состоят. При построении структуры предмета важно точно изобразить положение этих форм относительно друг друга и их соединение.

Одним из наиболее сложных участков конструкции, который часто вызывает затруднения при рисовании, является соединение верхней конической поверхности корпуса с нижним основанием горловины вазы.

Изображение следует начинать с построения наиболее крупного несущего или объединяющего элемента конструкции, к которому присоединяют затем остальные. К таким элементам относится корпус вазы, на образующей окружности которого располагается коническая по форме конструкция верхней поверхности корпуса. На ней находится цилиндрическая горловина, а выше - утолщенное кольцо верхнего основания вазы. Для того чтобы правильно произвести построение нижнего основания горловины цилиндра на конической поверхности вазы, следует от точки центра окружности (лежащей на оси вращения) отложить на оси точку вершины конуса. От того, как точно и верно определено расстояние от вершины конуса до точки основания, зависит степень наклона видимой поверхности.

Отметив точкой вершину будущего конуса, следует от нее провести линии к точкам пересечения большой оси эллипса с окружностью. Эти линии и определяют степень наклона поверхности конуса. Кроме боковых образующих конуса (наклоны радиусов) для большей наглядности и убедительности на рисунке показаны две дополнительные образующие. При необходимости дополнительного уточнения узлов конструкции следует увеличить количество образующих поверхности конуса.

Для определения границы окружности (эллипса) основания горловины необходимо прежде всего определить ее радиус. Отложив от оси вращения вазы вправо и влево радиусы горловины, от полученных пометок опускают

вертикали до пересечения с наклонной образующей поверхности конуса. Точки их пересечения определяют границы соединения цилиндра горловины с конической поверхностью, а, следовательно, большую ось эллипса основания горловины. Получив большую ось эллипса, приступают к построению на окружности (эллипсе) основания горловины. После чего переходят к построению конической поверхности нижнего основания вазы (подставки).

Подставка и верхнее основание вазы (кольцо) строятся, с учетом их толщины, аналогично верхней конической поверхности конструкции корпуса вазы. При построении внутреннего отверстия вазы следует учесть толщину ее стенок. Построение конструкции кольца следует вести, учитывая его положение (коническая поверхность кольца располагается на верхнем основании, ее вершина направлена вниз). Завершая работу над построением конструкции вазы следует непременно проверить пропорции, закономерности перспективы, характер формы. Заметив ошибки, не откладывая, следует их исправить, после чего можно перейти к светотеневой лепке или, как говорят, к выявлению объемной формы светотенью. Для закрепления полученных навыков в конструктивном построении рисунка вазы студентам следует порисовать форму предмета в различных положениях, в том числе фрагментов ее конструкции, узлов и соединений без применения тона, в линейно-конструктивном изображении.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №3

Тема: Законы света и тени. Выполнение рисунка драпировки. Основные законы распределения света и тени при изображении драпировки.

Цель работы: уметь выполнять основные формы драпировок.

Оснащение занятия:

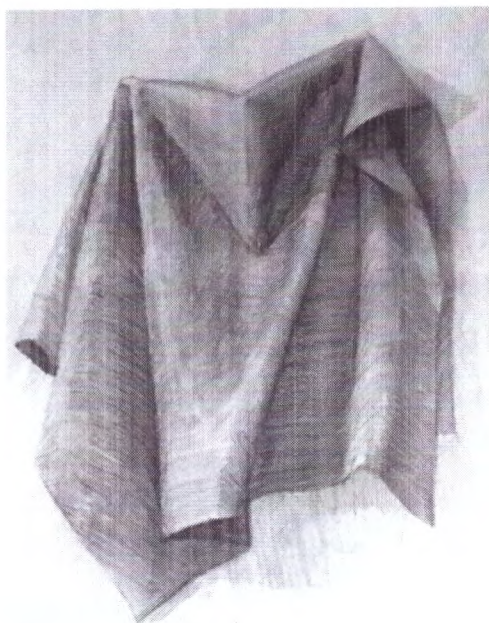
- методические указания для студентов по выполнению практических занятий,
- предметы натюрмортного фонда,
- натюрмортный столик, 4. простые графитные карандаши,
- белая эскизная бумага Ф-А3.

Время выполнения: 2 часа.

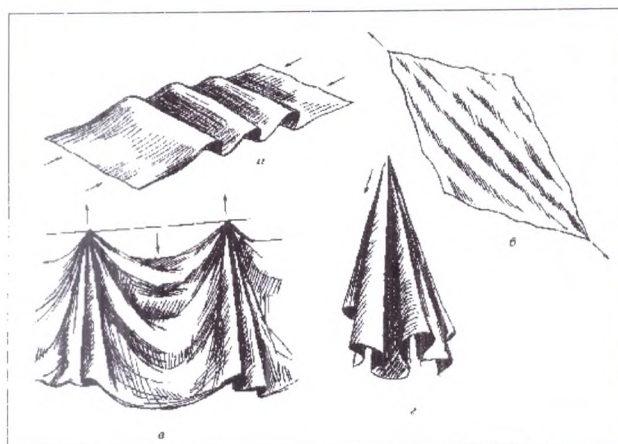
Задание. Ознакомление с законами света и тени, последующим выполнением рисунка драпировки.

Общие сведения:

Драпировка – это ткань, наброшенная на предмет или закрепленная на плоскости в одной или нескольких точках, спадающая вниз и образующая различные складки. Ткань не имеет четкой стабильной формы и принимает форму того предмета, на который она накинута. Если ткань спускается с предмета или с иной точки опоры, то образует различного вида складки – драпируется. Все складки можно разделить на три основных типа: прямые, диагональные (косые) и радиальные. Поверхность наибольшей выпуклости принято называть гребнем складки, а поверхность наибольшей глубины – дном складки. Расстояние от дна складки до гребня называют высотой, или глубиной, складки. Необходимо прочувствовать объемность складок, их

конструкцию, постараться на первом этапе «разбить» большие массы, выявлять объем за счет толщины линии, удаленность каждой складки.

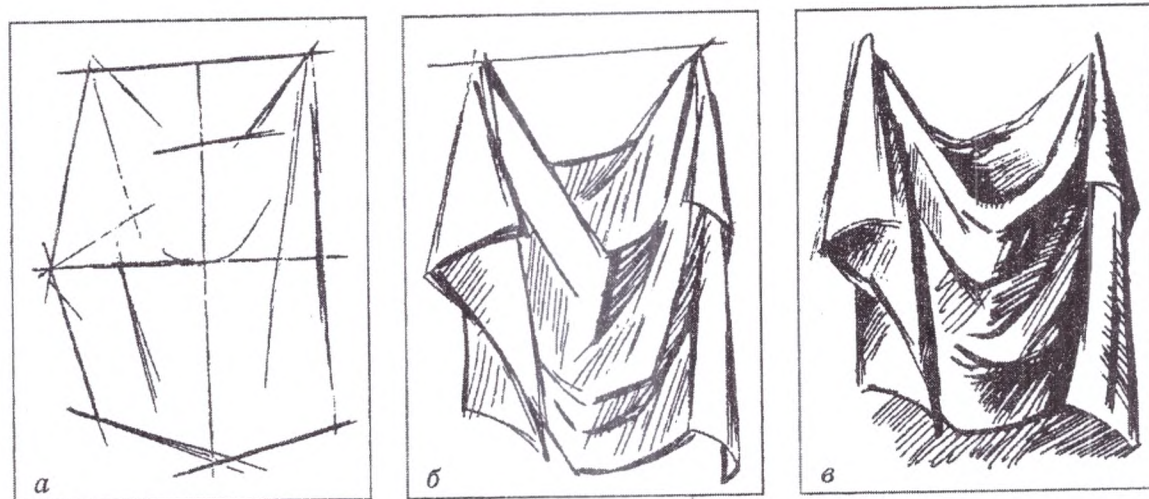

Ход выполнения работы:

1. Вначале намечается композиция, движение, пропорции общих форм, создается тем самым основа для дальнейшей работы.
2. Конкретизировав строение формы драпировки, переходят к лепке ее светотенью.
3. Для грамотного рисования складок нужно правильно определить их пластику, а также знать их формообразование.

В складках ткани можно увидеть знакомые нам геометрические формы. Цилиндрическая форма характерна для прямых или диагональных складок, коническая – для радиальных.

В рисовании драпировки сохраняется та же последовательность, что и в предыдущих учебных рисунках: после общей компоновки на листе намечаем направление складок, строим форму, состоящую из выпуклых и углубленных частей ткани; далее приступаем к выявлению формы складок при помощи светотени. При тональной разработке складок штрих лучше всего класть по форме их движения, а в углублениях — вдоль натяжения поверхности ткани.

Рисуя ткань, закрепленную в двух точках опоры на вертикальной плоскости, прежде всего необходимо проследить, как образуются складки. Главные складки идут от опорных точек вертикально вниз и имеют вид конусов, а между ними образуются дугообразные складки.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №4

Тема: Техника штриха. Тональность

Цель работы: Знакомство с техникой штриха. Выявление объема и формы геометрических тел и предметов быта тоном. Последовательность и приемы работы над тональным рисунком. Правилами линейно-конструктивного построения предметов); Практические навыки выполнения линейно-конструктивного рисунка простого предмета с соблюдением правил конструктивного рисунка);

Оснащение занятия: Макеты геометрических тел, работы метод фонда.

Время проведения: 4 часа.

Задание: Развитие объемного решения предметов с помощью тона.

Общие сведения.

Мы видим предметы благодаря тому, что они освещены. Воспринимая свет, отраженный от поверхности предмета, мы получаем представление о его форме.

Светотень – средства изображения предметов в действительном их объеме и положение их в пространстве (степень освещенности поверхности предмета). **Освещение различается:**

- естественное (природное) освещение;
- искусственное (созданное человеком) от свечи, лампы, прожектора;
- фронтальное освещение - источник света освещает объект прямо, т.к. находится перед ним. слабо выявляет детали;
- боковое освещение (слева или справа) хорошо выявляет форму, объем, фактуру объектов;
- контражурное освещение источник света находится за объектом.

Названия светотеневых градаций:

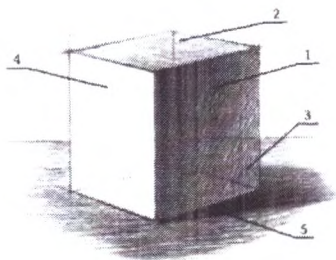
- свет – самое светлое место.
- полутень – то место, где лучи лишь скользят.
- тень – место, куда свет не проникает.
- блик – самое яркое место, где отражается источник света.
- рефлекс – отсвет от освещенных плоскостей в тенях.
- тень на самом предмете – собственная тень, которую он отбрасывает - падающая.

Ход выполнения работы:

Сравнивая светлотные отношения поверхностей геометрической формы, нужно стремиться передать на рисунке только их основные градации: свет, полутень, тень собственную и падающую тень. Это особенно важно при выявлении тоном формы геометрических фигур: куба, конуса, цилиндра и шара.

При тоновой моделировке формы куба учитывают характер освещения и источник света.

Построение куба

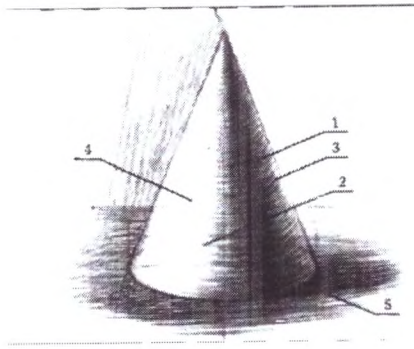

Тональное решение объема куба.

- 1 - собственная тень,
- 2 - полутон,
- 3 - рефлекс,
- 4 - свет,
- 5 - падающая тень.

Линейное построение конуса.

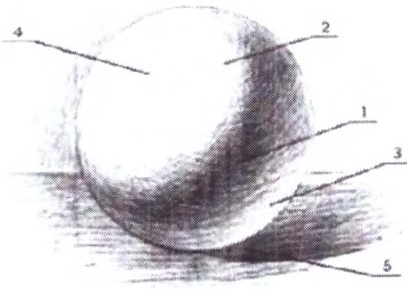

Тональное решение объема конуса.

- 1 - собственная тень,
- 2 - полутон,
- 3 - рефлекс,
- 4 - свет,
- 5 - падающая тень.

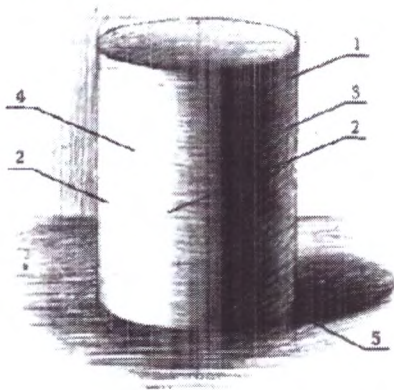
Построение формы шара.

Светотеневое решение объема конуса.

- 1 - собственная тень,
- 2 - полутон,
- 3 - рефлекс,
- 4 - свет,
- 5 - падающая тень.

Построение формы цилиндра, его эллипсов с учетом плоскости его нахождения.

Светотеневая моделировка цилиндра.

- 1 - собственная тень,
- 2 - полутон,
- 3 - рефлекс,
- 4 - свет,
- 5 - падающая тень.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №5

Тема: Выполнить упражнение по построению геометрических фигур.

Цель работы: Выполнить с натуры конструктивный рисунок композиции из геометрических тел.

Оснащение занятия:

– методические указания для студентов по выполнению практических занятий,

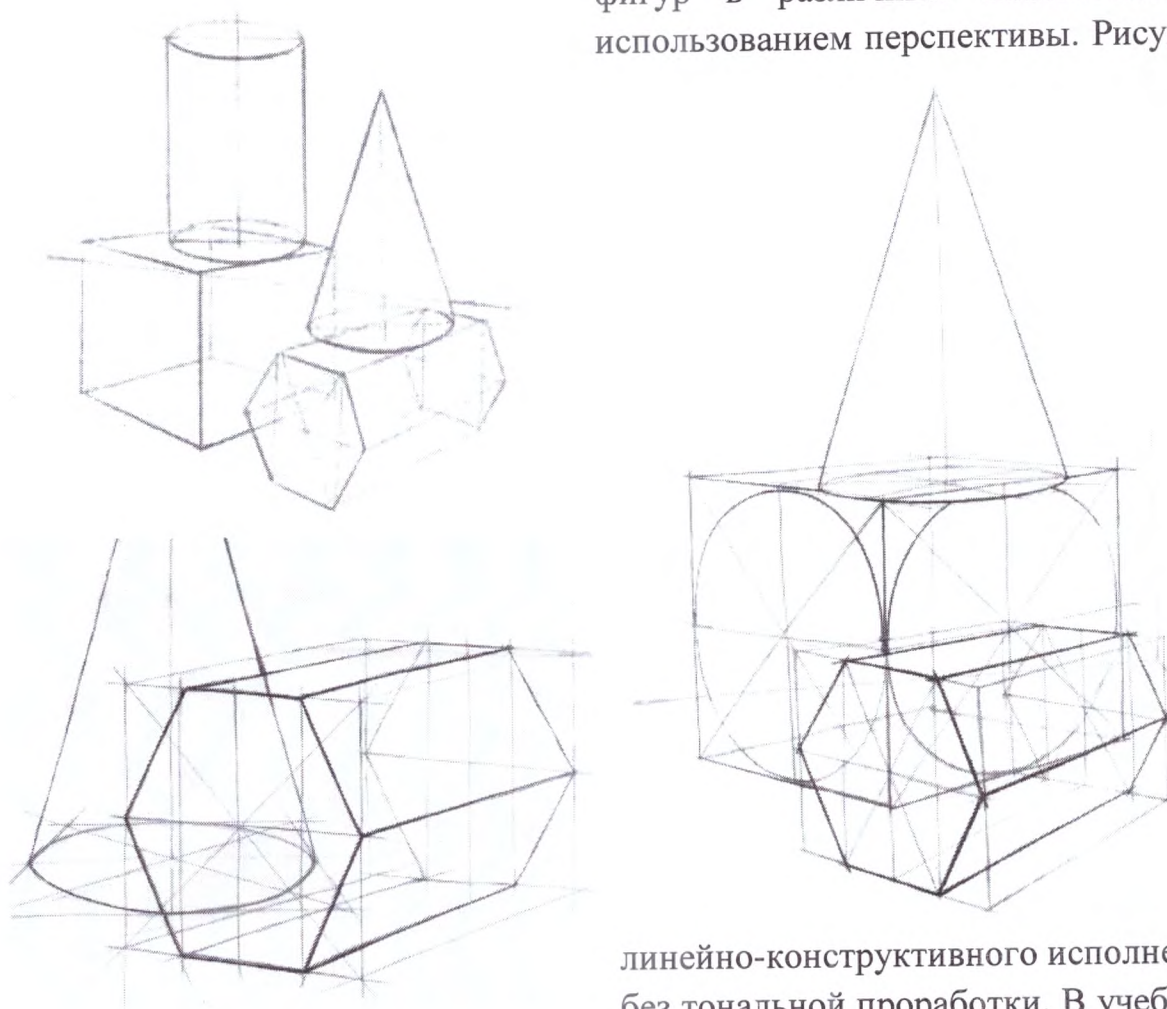
- простые графитные карандаши,
- белая эскизная бумага Ф-А3.
- геометрические предметы

Время выполнения: 2 часа.

Задание. Выполните линейно-конструктивный рисунок натюрморта, состоящего из 2-5 геометрических тел согласно законам перспективы, анализируя конструкцию формы и взаимное расположение предметов.

Ход выполнения работы:

На листе размещаются несколько фигур в различных положениях с использованием перспективы. Рисунки

линейно-конструктивного исполнения без тональной проработки. В учебном рисунке предметы изображаются, как правило, немного меньше их натуральной величины. Рисуя геометрические предметы на листе, следует располагать их выше геометрического центра листа. При изображении двух или более предметов в листе необходимо продумать композицию рисунка, наметить общие габариты предметов. Затем необходимо определить местоположение каждого предмета, его пропорции и форму в перспективе.

Конструкцию предметов прорисовывают полностью, намечая их невидимые линии.

В работе следует добиваться простоты, лаконизма, четкой и ясной конструктивности изображения. Работа над композицией состоит из двух этапов – эскизирования и исполнения. В процессе эскизирования конкретизируется замысел и определяется композиционный мотив, который будет положен в основу изображения. Выбор варианта ускоряется и облегчается, если автор ведет поиск сразу в заданном формате, четко и точно, без небрежности строит рисунок в эскизе. После этого его легко можно перенести на большой формат.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №6.

Тема: Выполнить упражнение по построению бытовых предметов. Выявление геометрической конструкции сложной формы. Построение каркасов и сечений.

Цель работы: Выполнение линейно-конструктивного рисунка предметов быта согласно законам перспективы.

Оснащение занятия:

- методические указания для студентов по выполнению практических занятий,
- предметы натюрмортного фонда,
- натюрмортный столик,
- простые графитные карандаши,
- белая эскизная бумага Ф-А3.

Время: 2 часа.

Задание. Выполните линейно-конструктивные рисунки предметов быта (посуда, мебель, фрукты, овощи) в разных положениях согласно законам перспективы, анализируя конструкцию формы.

Ход выполнения работы:

Работа над конструктивным рисунком натюрморта из предметов быта является продолжением познания основ рисунка. Вы продолжаете формировать у себя пространственное мышление и видение предметов натюрморта как объемов в пространстве. Вы должны понять, что любой предмет натюрморта (и не только натюрморта) состоит из суммы геометрических тел; что без знаний, полученных в предыдущем задании, вам не выполнить этот рисунок. Это более высокий виток в процессе понимания вами объема предметов.

Присмотритесь к предметам натюрморта: что напоминает вам их форма? Она напоминает вам геометрические формы из предыдущего натюрморта. Кувшин, кружка, стакан, чашка, фрукты состоят из суммы нескольких геометрических тел, таких как конус, цилиндр, шар. Стол и плоскость за ним напоминают плоскости куба, прямоугольной призмы. Драпировка, находящаяся на этих плоскостях, повторяет направление этих плоскостей, имеет толщину и рельеф, чем-то похожий на элементы таких геометрических фигур, как конус, цилиндр, шестигранная призма.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №7

Тема: Выполнить упражнение по распределению света и тени геометрических тел и предметов быта.

Цель работы: уметь выполнять конструктивное построение и светотеневую проработку 2-3х предметов, размещенных на горизонтальной плоскости.

Оснащение занятия:

- методические указания для студентов по выполнению практических занятий,
- предметы натюрмортного фонда,
- натюрмортный столик,
- простые графитные карандаши,
- белая эскизная бумага Ф-А2

Время: 4 часа.

Задание. Выполните линейно-конструктивные рисунки геометрических тел и предметов быта (посуда, мебель, фрукты, овощи) в разных положениях согласно законам перспективы с выявлением формы, с помощью тона, распределением света и тени.

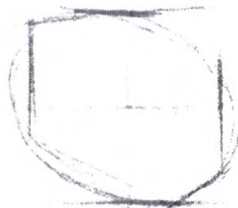
Методические указания.

Рисование группы геометрических тел является важным этапом, позволяющим студентам приобретать необходимые практические навыки для последующих работ над сложными учебными и творческими задачами (например, рисование натюрморта).

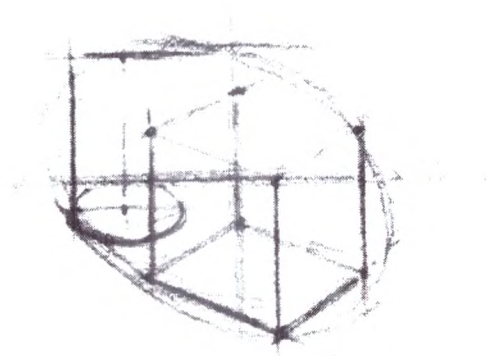
Приступая к изображению группы предметов, нельзя рисовать их поочередно, один за другим, т.к это приведет к несогласованности отдельных частей с целым. Поэтому следует начинать рисовать одновременно все предметы. Входящие в композиционную группу.

Ход выполнения работы:

1. Компоновка, размещение на плоскости листа.

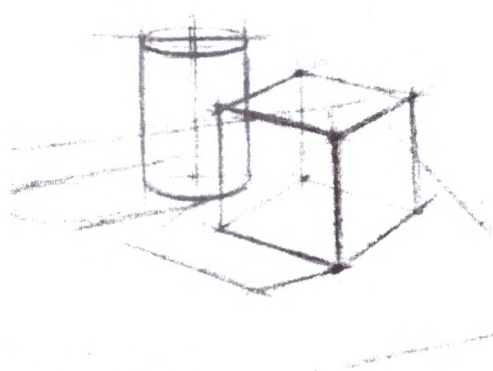

2. Перспективное построение конструкций объемных тел.

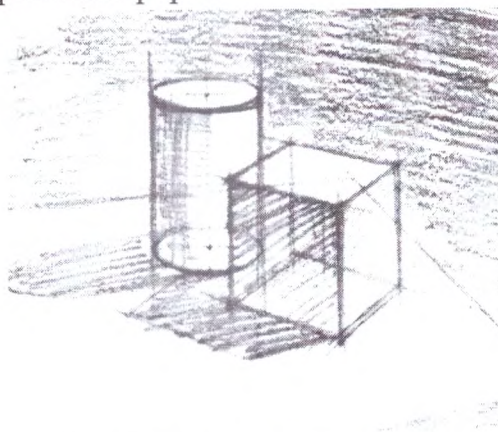

3. Строя изображение предметов в перспективе, важно уделять особое внимание пропорциональным соотношениям частей предметов между собой и целым.

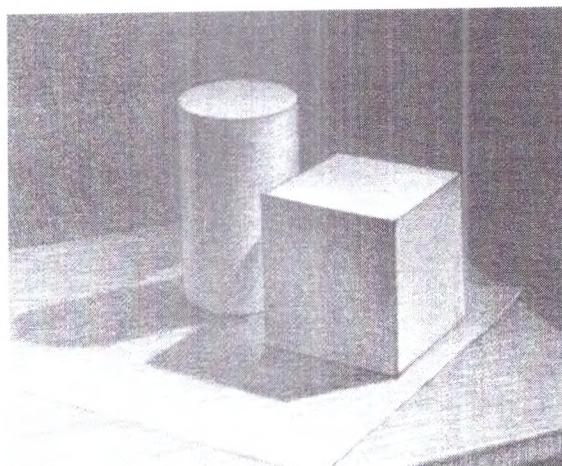
4. Прежде чем перейти к светотональной проработке форм, необходимо проверить правильность построения.

5. Светотеневая проработка форм.

Основная ошибка студентов на этом этапе в том, что они начинают с проработки отдельных деталей, в результате чего рисунок лишен цельности. Именно поэтому работу тоном следует вести последовательно, покрывая штрихом самые затененные участки собственных теней, связывая их с фоном и поверхностью стола.

6. Постепенно усиливая контраст силы тонов от самого светлого через полутона до самого темного по натуре – приближаем рисунок к нужной тональности.

8. Выполнить рисунок 1-3 предметов быта согласно выше приведённым пояснениям, с распределением света и тени.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Тема 2. Основы живописи. Количество академических часов на выполнение практических работ – 24 часа.

Выполнение практической работы №8

Тема: Выполнить натюрморт из предметов быта в технике «гризайль».

Цель работы:

– расширение представления учащихся о выразительных возможностях натюрморта.

– привитие навыков выражать в натюрморте свои настроения и переживания с помощью ахроматических цветов и ритма цветowych пятен.

– развитие техники работы кистью.

Оснащение занятия: Варианты натуральных постановок: 1. кружка, крынка, яблоко, драпировка кувшин, 2. яблоко, груша, две драпировки

Задание: Одним цветом передача объемной формы окрашенных в различные цвета предметов.

Время проведения: 2 часа.

Методические рекомендации.

Для постановки натюрморта определяется две плоскости: горизонтальная и вертикальная. Подбираются предметы, входящие в состав натюрморта, различные по форме, цвету, составляющие единое целое, с учетом тяжести и равновесия. Так же в натюрморт входит драпировка, дополняющая образ изображаемого натюрморта.

Составляется он из двух-трех цветных предметов на нейтральном фоне и выполняется в технике гризайль. Цель задания – одним цветом передать объемную форму окрашенных в различные цвета предметов.

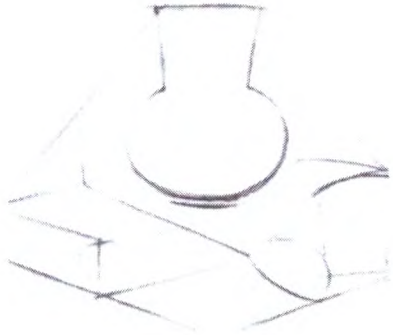
Задача значительно усложняется, если в постановку входят резко контрастные предметы: темные и светлые, матовые и глянцевые. Влияние цвета на светотень происходит в зависимости от его способности отражать световые лучи. Обращенная к свету поверхность темного предмета будет отражать больше световых лучей, чем теневая часть белого предмета, и поэтому в изображении теневая часть светлого предмета будет темнее, нежели световая часть темного предмета.

Подбор предметов для данной постановки надо делать таким образом, чтобы светосила окрашенных предметов не была одинаковой. Приступая к проработке формы, надо хорошо продумать все составные части постановки, уяснить характер освещения, определить, какие предметы являются наиболее темными, где сосредоточено наибольшее количество света, как соотносятся между собой световые части темных предметов и теневые части светлых предметов, сила собственных и падающих теней. От правильной сравнительной оценки всех этих свойств в изображении зависит конечный результат работы.

В практике обучения существуют такие понятия, как «большой свет», «большая форма», «большая тень». Эти специальные понятия выражают определенное состояние изображения. Суть их заключается в целостном восприятии природы, а, следовательно, и в целостном отражении этого восприятия в живописном произведении. Правильная выдержанность этюда в тоне придёт изображению цельность, особую художественную выразительность, а знание закономерностей построения реалистической формы одним цветом создаёт хорошую основу для работы над живописью всей палитрой красок.

Этапы работы в технике «гризайль»

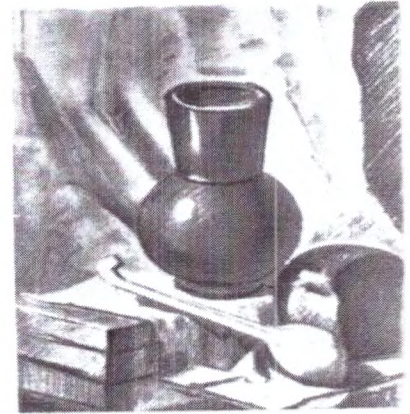

1 этап

2 этап

3 этап

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №9

Тема: Выполнить натюрморт из предметов быта, овощей или фруктов, в технике акварель.

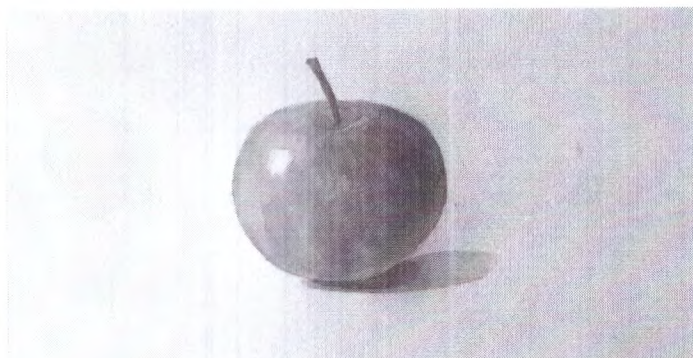
Цель работы: Передать особенности живописного решения отдельных предметов в зависимости от материала, фактуры, освещения и цвета окружающих предметов.

Задание: Выполнить кратковременный этюд предмета быта на передачу цветовых отношений.

Задачи: Композиция натюрморта. Определение цветовых отношений.

Оснащение занятия: гуашь, кисти, бумага ф-А3, карандаш.

Время выполнения: 4 часа.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №10.

Тема: Выполнить натюрморт на цветном фоне контрастных и близких по цвету, в технике акварель.

Цель работы: Передача тональных отношений различных по цвету предметов.

Задание: Выполнить натюрморт из 2-3-х предметов тремя цветами.

Задачи:

- композиция натюрморта;
- линейно - конструктивное построение группы предметов с учетом перспективы;
- определение цветовых отношений;
- выявление объёмных форм цветом и светотенью, живописными средствами отразить общий колорит и специфику освещения в натюрморте;
- передать материальность различных предметов; б. гармонизировать цветотоновые отношения;
- степень детализации предметов.

Оснащение занятия: акварель, кисти, бумага ф-А3, карандаш.

Время: 4 часа.

Этапы работы над натюрмортом:

1. Анализ формы предметов постановки.
2. Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги.
3. Поиск цветового решения композиции, нахождение общего колорита.
4. Выявление объёмной формы предметов
5. Полная цветовая проработка формы.
6. Обобщающий этап работы над натюрмортом.

Ход выполнения работы:

1. Анализ формы предметов постановки.

Начать работу над натюрмортом необходимо с выбора наиболее удачного ракурса. Следует обратить внимание на освещённость.

2. Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги.

Выбрать для себя определённую точку зрения, чтобы было хорошо видно пространственное размещение предметов. Следует избегать такого места, откуда предметы смотрятся фрагментарно. Важным является выбор формата (вертикального или горизонтального). Дальнейшие поиски композиции должны вестись в выбранном формате. Надо помнить, что слишком крупное изображение будет перегружать плоскость, слишком мелкое может «потеряться на листе». Рисунок составляет основу изображения. Нанесённый на поверхность бумаги лёгкими, без нажима, линиями он устанавливает размеры натюрморта, характер и форму предметов, их пространственное расположение. При размещении группы предметов на плоскости листа бумаги важно выдержать масштаб предметов, чтобы предметам не было тесно или слишком свободно. Размещая группу

предметов на плоскости листа бумаги, следует верно определить композиционный и зрительный центр.

3. Поиск цветового решения композиции, нахождение общего колорита.

Работа акварелью: прокладка световых частей цветом должна быть по возможности точной. Хорошо продумать весь ход работы, какие последующие прописки возможны. При прописке формы предметов не надо забывать основного правила: каждый полутона, свет или тень важны не сами по себе, а только в связи с другими. Каждый мазок должен быть результатом осмысленного отношения к работе. Фон постановок имеет большое значение. Прописка его должна осуществляться одновременно и равномерно с проработкой частей натюрморта

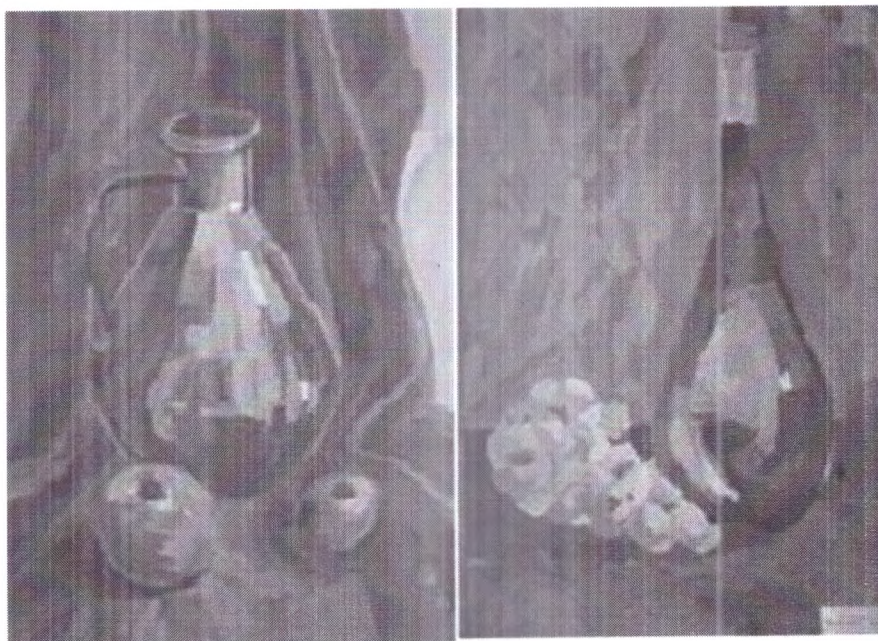
1. Выявление объёмной формы предметов.

Для выявления объёмных форм предметов тоном необходимо определить самые светлые и самые тёмные места на предметах. Затем обозначить границы света и теней на формах предмета, найти положение собственных и падающих теней. Накладывая полутона, усиливать тон в теневых участках: собственные и падающие тени, а также их границы с учетом окраски предметов. Таким образом, постепенно усиливая тона, переходить к детальной проработке форм.

2. Полная цветовая проработка формы.

Проработка деталей — наиболее ответственный этап в работе с натуры. Занимаясь подробной проработкой формы не надо забывать об общем тоне и каждый цвет, каждый мазок надо подчинять большой форме. Моделируя форму предметов, очень важно правильно работать тоновыми отношениями, начиная от самого светлого до самого темного. Самым светлым местом на предмете будет блик и его окружение, а самым темным — собственная и падающая тень.

6. Обобщающий этап работы над натюрмортом. Выявление главного и второстепенного в цветовом строе; подчинение всех частей изображения целому. Установление целостности изображения, которое достигается, с одной стороны, обобщением как второстепенных деталей, так и предметов, находящихся на заднем плане, с другой — конкретизацией предметов первого плана. Если отдельные красочные пятна выпадают из цветового строя, «вырываются» вперед или «проваливаются» в глубину, то их слегка перекрывают недостающим по силе цветом. Усиление или ослабление общего цветового тона в акварельной живописи требует особой осторожности в прокладке завершающих красочных слоев.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №1

Тема: Выполнить тематический натюрморт из предметов быта в технике пастель

Материалы: тонированная бумага, пастель.

Цель работы: Выполнение тональный рисунка натюрморта из 3-4-х предметов быта пастелью.

Оснащение занятия:

- методические указания для студентов по выполнению практических занятий,
- предметы натюрмортного фонда,
- натюрмортный столик,
- пастель,
- тонированная бумага Ф-А2.

Время выполнения: 4 часа.

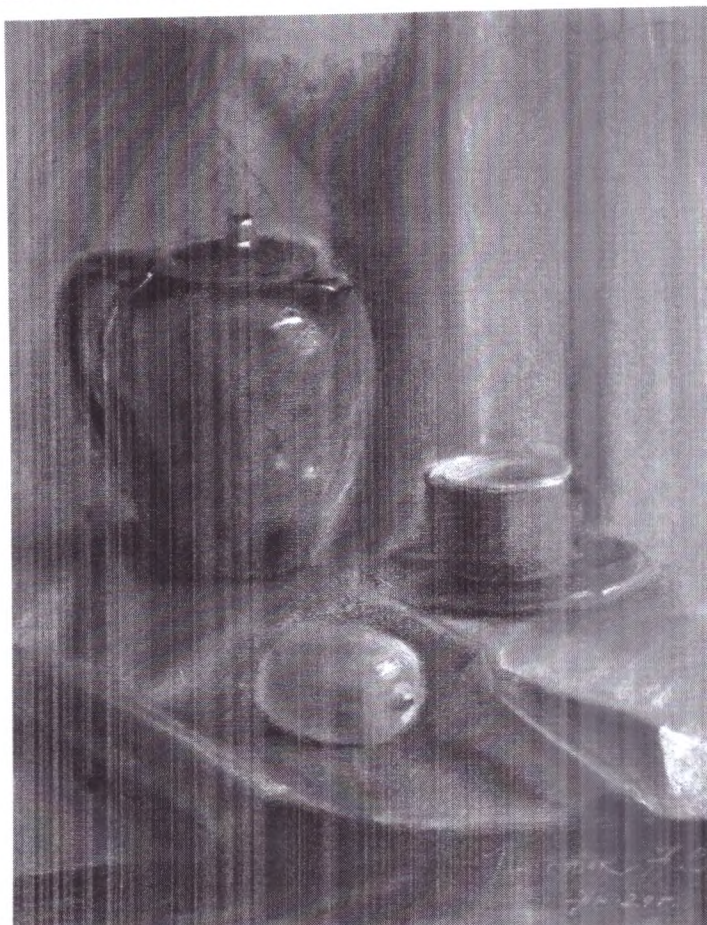
Задание. Выполните тонального рисунок натюрморта, состоящего из 3-4 предметов быта (посуда, мебель, фрукты, овощи) мягкими материалами, анализируя конструкцию формы и взаимное расположение предметов.

Ход выполнения работы:

1. Для выявления объемных форм предметов тоном прежде всего необходимо определить самые светлые и самые темные места на натуре.
2. Исходя из разницы светотональных контрастов, от самого светлого до самого темного и их промежуточных тонов, необходимо

внимательно проследить направление световых лучей, падающих на поверхность предметов.

3. Определив границы света и теней на формах предмета, найдите положение падающих теней.

4. Наметив границы собственных и падающих теней, приступайте к прокладке тона.

5. Тон следует прокладывать постепенно, начиная от самых темных мест, одновременно по всему участку рисунка, при этом сопоставляя силу тонов по отношению друг к другу и в целом, в том числе, учитывая силу тона фона.

6. Затем постепенно переходите к полутонам на тех поверхностях предметов, где лучи падают под скользящими углами.

7. Накладывая полутона, усиливайте тон в теневых участках: собственные и падающие тени, а также их

границы с учетом окраски предметов (*темный, коричневый, зеленый и т.п.*).

8. Таким образом, постепенно усиливая тона, переходите к детальной прорисовке форм.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №12.

Тема: Выполнить тематический натюрморт в технике цветной карандаш.

Цель работы: Выполнение тональный рисунок натюрморта предметов быта цветными карандашами.

Оснащение занятия:

- методические указания для студентов по выполнению практических занятий,
- предметы натюрмортного фонда,
- натюрмортный столик,

- цветные карандаши,
- матовая мелованная или акварельная бумага.

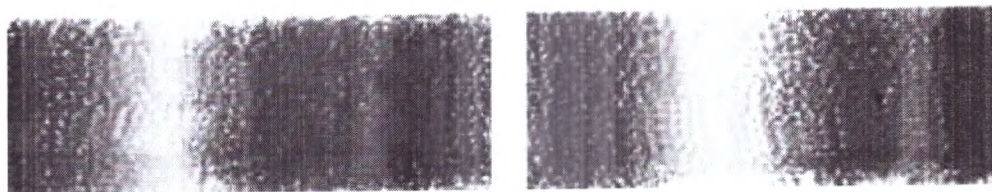
Время выполнения: 4 часа.

Задание. Выполните тонального рисунок натюрморта, состоящего из 2-7 предметов быта (посуда, мебель, фрукты, овощи) цветными карандашами, анализируя конструкцию формы и взаимное расположение предметов.

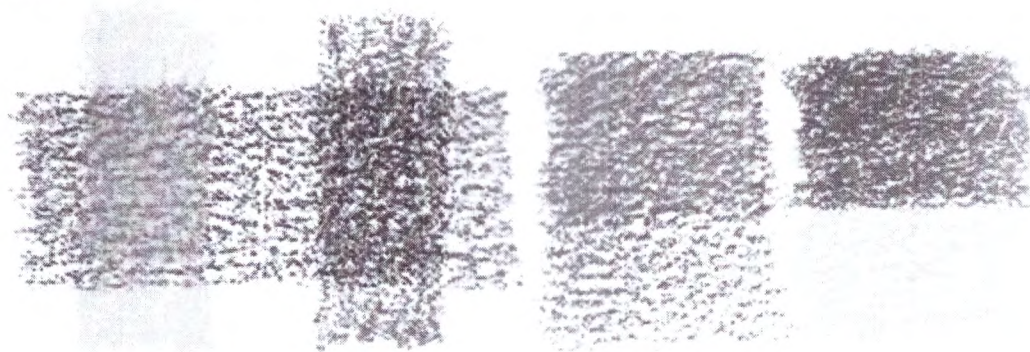
Методические указания.

Цветные карандаши ни в чем не уступают другим материалам для рисования и живописи, не требуют таких особых знаний и опыта, как при работе с красками. Они незаменимы в начале обучения, когда дети только учатся смешивать краски.

Цветные карандаши позволяют рисовать в нужной тональности, работая от светлого к темному, изменяя оттенок по своему желанию, варьируя цвет от ярко-насыщенного тона до приглушенно-землистого. Смешивание красок происходит за счет наложения почти прозрачных слоев разного цвета один на другой. Можно обойтись, используя и готовые цвета.

Живописные качества цветных карандашей не уступают краскам. Цвета смешиваются непосредственно на рисунке. Для достижения сложных оттенков пользуемся двумя – тремя цветами, прокладывая легкий тон одного цвета поверх предыдущего. Между штрихами одного цвета могут оставаться небольшие промежутки для наложения штрихов другого цвета. Подобная техника позволяет тщательно прорабатывать детали и вести работу в течении длительного времени.

Рисунки можно выполнять как на плотном листе с чуть шероховатой поверхностью, так и на тонированной и цветной бумаге с рыхлой

поверхностью. Тон цветной бумаги позволяет определять общую гамму изображения, сделать ее теплой или холодной. Цвет бумаги должен быть светлым, нейтральным: коричневатых, светло-серых, желтовато-охристых оттенков.

Для художественных работ хорошо использовать мягкие карандаши импортного производства чешской фирмы “Koh-i-noor” и германской фирмы “Faber-Castell” в наборах по 18, 36 и более цветов. Но можно пользоваться отечественными карандашами и выполнять успешные работы. Применяем в работе как водостойкие, так и акварельные, которые размываются водой и чередуются с карандашным штрихом.

Ход выполнения работы:

Для выявления объемных форм предметов тоном прежде всего необходимо определить самые светлые и самые темные места на натуре.

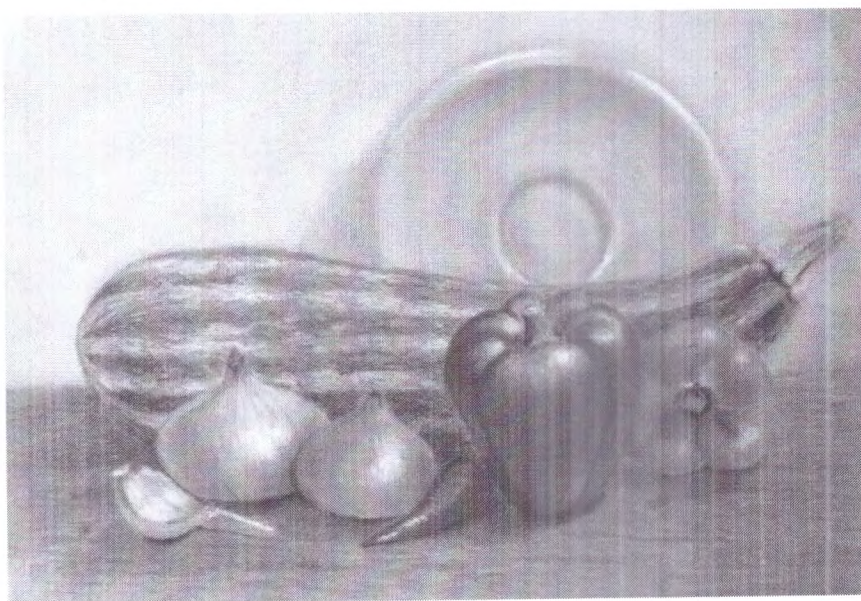
Исходя из разницы светотональных контрастов, от самого светлого до самого темного и их промежуточных тонов, необходимо внимательно проследить направление световых лучей, падающих на поверхность предметов.

Определив границы света и теней на формах предмета, найдите положение падающих теней.

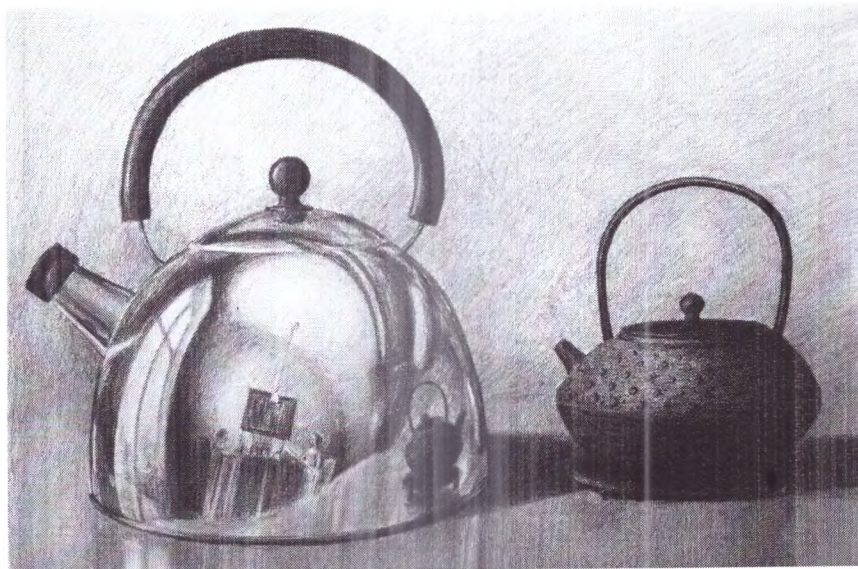
Наметив границы собственных и падающих теней, приступайте к прокладке тона. Тон следует прокладывать постепенно, начиная от самых темных мест, одновременно по всему участку рисунка, при этом сопоставляя силу тонов по отношению друг к другу и в целом, в том числе, учитывая силу тона фона.

Затем постепенно переходите к полутонам на тех поверхностях предметов, где лучи падают под скользящими углами.

Накладывая полутона, усиливайте тон в теневых участках: собственные и падающие тени, а также их границы с учетом окраски предметов (*темный, коричневый, зеленый и т.п.*).

Таким образом, постепенно усиливая тона, переходите к детальной прорисовке форм.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №13

Тема: Выполнить тематический натюрморт в декоративной технике. Способы уплощения пространства. Колорит в декоративном натюрморте.

Цель работы: Стилизация и упрощение предметов.

Оснащения занятия: гуашь, кисти, бумага ф-А3, карандаш.

Время выполнения: 2 часа.

Задание: Выполнить натурные этюды предметов, с последующей стилизацией в декоративной технике. Выполнить композицию натюрморта, соподчинение, гармонизацию цветовых пятен, писать большими локальными цветовыми отношениями. Определить теневую и световую конфигурацию пятен и их тепло-холодность.

Методические указания.

Натюрморт - жанр изобразительного искусства в котором различные предметы объединены в единую группу, но специфика натюрморта такова, что требует от художника особого внимания к структуре объемов, фактуре поверхности предметов и их пространственных соотношений.

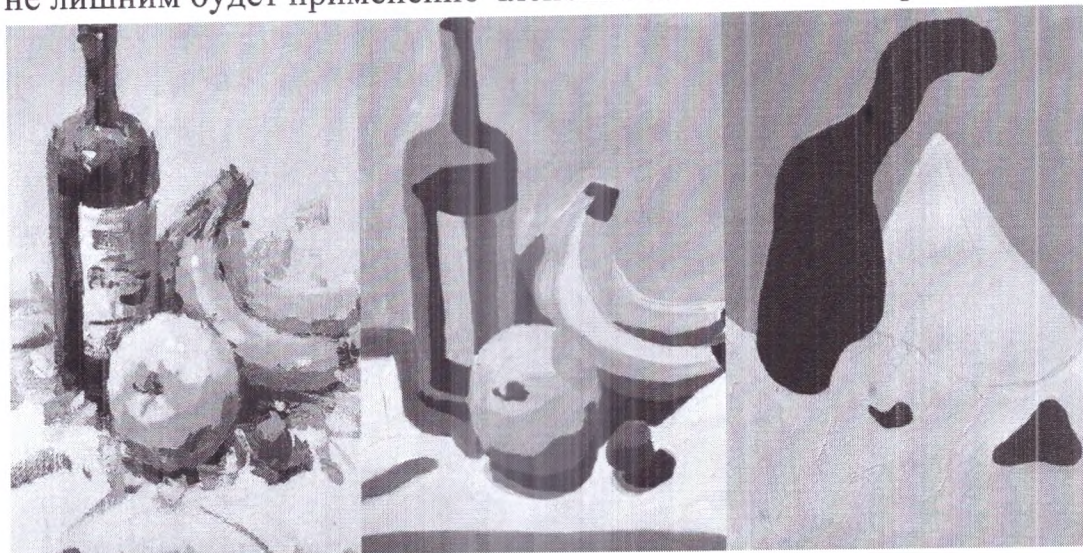
В стилизации натюрморта важна не только условность, присущая всему декоративному искусству, а важно скомпоновать все элементы изображения в едином плане.

Цвет, фактура, линия должны быть подчинены одному замыслу. Построение декоративного натюрморта базируется на выделении одного главного элемента, вокруг которого выстраивается, объединяющая все

компоненты композиция. Стилизация может упрощать предметы до символов и силуэтов, а может, наоборот за счет усложнения формы и насыщения декоративными деталями создать единый композиционный ансамбль.

Главное в натюрморте, в том числе и стилизованном - уравниченность. Динамика в композиции стилизованного натюрморта создается из форм с острыми углами, наклонных линий, ярких контрастов, а также не лишним будет применение членения плоскости на неравные части.

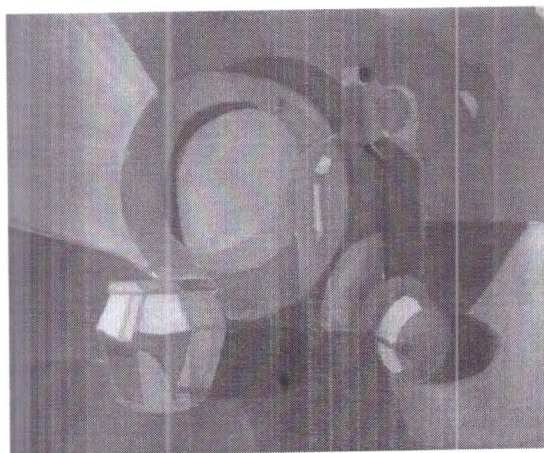

При создании статических и симметричных натюрмортов лучше использовать формы со строгими очертаниями, спокойных нежных цветов и неярых контрастов. При необходимости можно расчленить плоскость на равные части.

При работе со стилизованным натюрмортом необходимо сосредоточить внимание на пластике форм, их выразительности, декоративности, не забывая при этом о принципах построения, заботясь о правильном размещении предметов на плоскости.

Цвет в натюрморте может использоваться как с учетом натурального цвета, так и условно, соответственно с замыслом художника.

При компоновке постановки необходимо стремиться к созданию единого композиционного ансамбля, где все предметы взаимосвязаны.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №14

Тема: Техника свободная. Изображение натюрморта из предметов быта на фоне драпировки в живописном решении.

Цель работы: познакомить с основами работы над классическим живописным натюрмортом, ролью колорита и тональности в образном решении натюрморта; приобрести умения передавать единый колорит предмета; закрепить умения передавать форму, цвет, освещение и пространство с соблюдением пропорций и законов линейной и воздушной перспективы.

Оснащение занятия: принадлежности для рисования (бумага, карандаш, акварель, гуашь, кисти, ластик), предметы быта, драпировки, лампа, схема последовательности выполнения натюрморта.

Порядок выполнения:

- повторить теоретический материал по теме;
- получить задание для выполнения практической работы;
- выполнить задание.

Время выполнения: 4 часа.

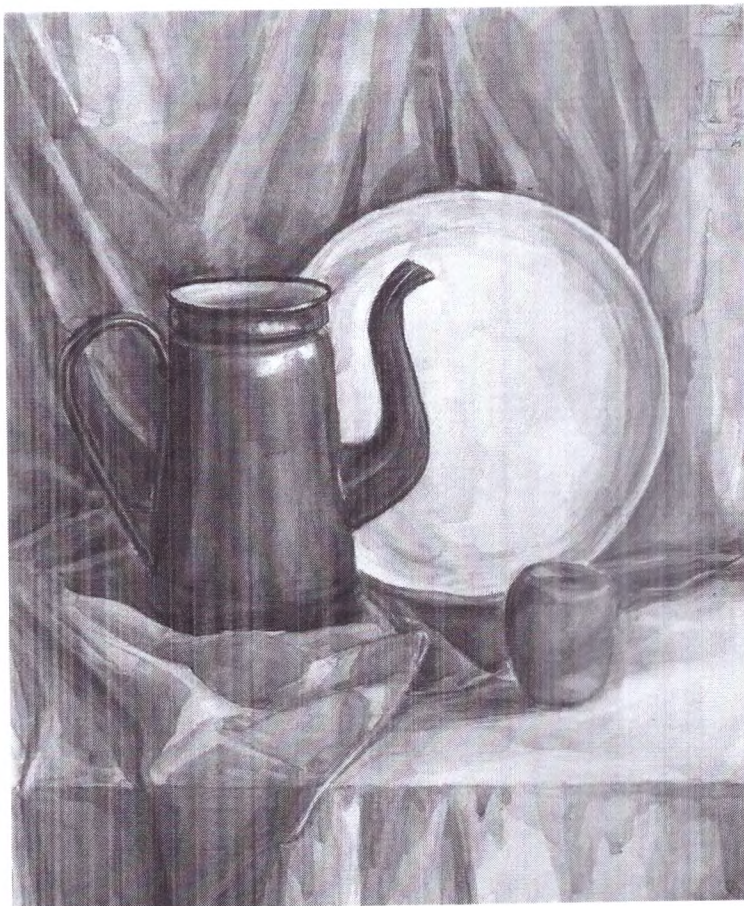
Ход выполнения работы:

Предварительный рисунок натюрморта в цвете аналогичен рисунку натюрморта в технике «гризайль». В начале работы можно выполнить кратковременный этюд, помещая в нем основные большие отношения тени и полутона, поиск цветового решения и единого колорита данной постановки. Краска по высыхании высветляется, а потому брать ее надо сильнее, чем она представляется в натуре.

1. Анализ постановки. Необходимо дать полный образный и аналитический анализ предметов, выделить их характерные черты, выявить композиционный центр, выбрать точку зрения, определиться с форматом листа.

2. Компонировка предметов в листе. Выполнение линейного рисунка. После того как найдена композиция, выполняют рисунок, в котором надо очень точно передать все детали. Рисунок выполняют тонкими линиями, чтобы они не просвечивали сквозь акварель.

3. Работа с цветом. Рассматривая натюрморт, необходимо определить имеющиеся в нем контрасты: самые светлые и самые темные в нем места, участки постановки, окрашенные холодными цветами и те, которые воспринимаются теплыми. Первая прокладка тоном начинается со светлых мест, прорабатывая освещенные поверхности предметов, включая блики, тонким слоем прозрачных красок. Прописывая тени, необходимо помнить правило: если свет теплый – тени холодные, и наоборот, при холодном освещении – тени теплые. Проложив основные тоновые отношения, найденные путем сравнения освещенных и теневых частей формы предметов, переходим к выявлению цвета и тона драпировок фона. Необходимо писать все предметы одновременно, сравнивая их по светлоте,

цвету и насыщенности тона. Начиная писать, не стоит увлекаться деталями, а обобщенно прописать всю поверхность листа. Прорабатывая объемную форму предметов, надо оценивать их цветовое состояние по наличию в окраске поверхностей теплых и холодных цветов. Чтобы почувствовать это надо постоянно переводить взгляд с одного предмета на другой, а затем на всю группу предметов в целом. Цвет каждого предмета необходимо сравнивать с другим и все вместе с

фоном.

4. Обобщение работы. Завершение работы. Проложив последовательно цветом весь натюрморт, надо проверить его на расстоянии, поставив рядом с натурой. Если какие-то части не будут убеждать решением формы или по цвету нарушают единство общего тона, то следует подтянуть такие места так, чтобы решение во всех частях устраивало.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Раздел 2. Изображение головы человека

Тема 3. Рисунок головы. Количество академических часов на выполнение практических работ – 12 часа.

Выполнение практической работы №15

Тема: Выполнить построение головы в различных ракурсах.

Цель работы: анализ пластической формы лица, выявление пропорциональных особенностей, передача образа.

Оснащение занятия: принадлежности для рисования (бумага, карандаш, ластик).

Время выполнения: 4 часа.

Задание. Наброски схематичные головы с живой натуры (по образцам) в разных ракурсах, обращая внимание на убедительность построения модели в пространстве и положения относительно линии горизонта, на сходство рисунка с моделью, учитывая ее индивидуальные характеристики и особенности ракурса, где опорными точками являются: свод черепа, затылочные, теменные и лобные бугры, надбровные дуги, височные линии, края глазниц, скуловые кости и скуловые дуги, корень основания носа, линия губ, подбородочные выступы и угол нижней челюсти.

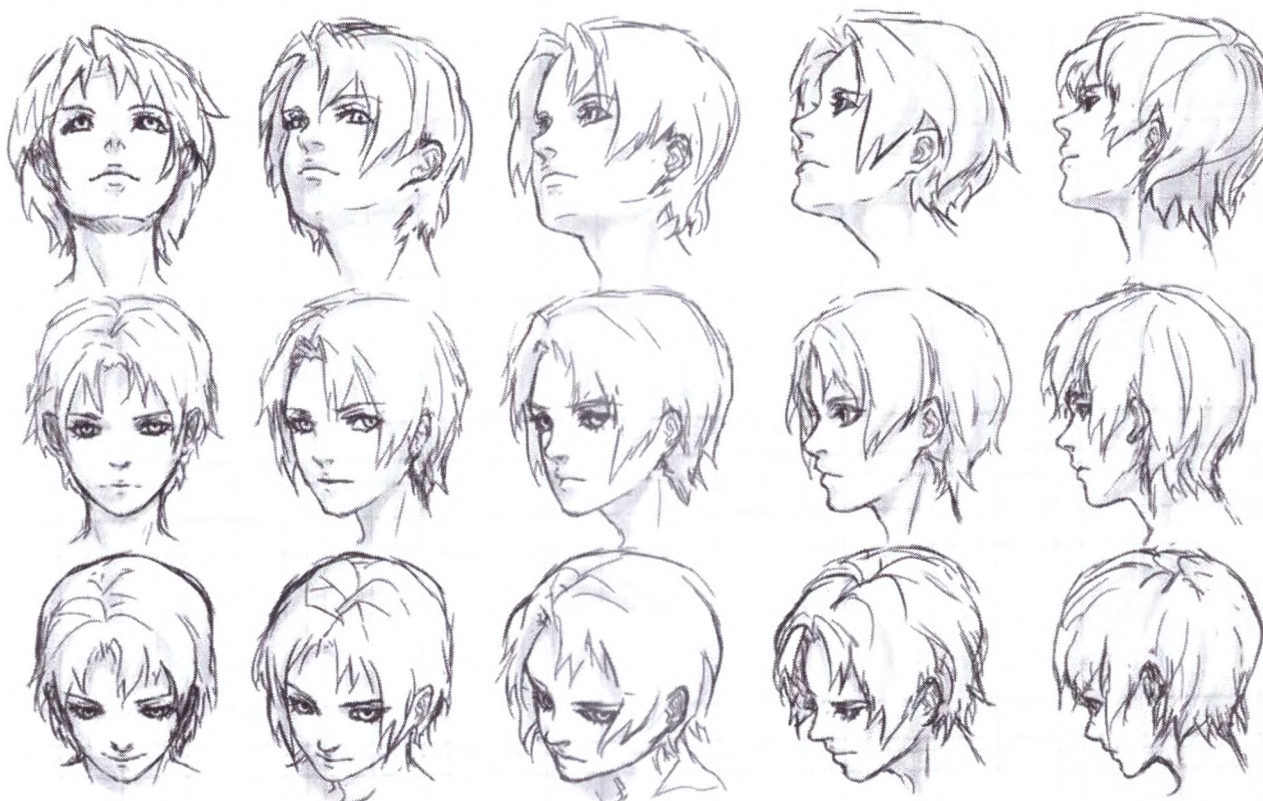
Ход выполнения работы:

1. Композиционное размещение изображения на листе. Начать рисунок с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Наметить ракурс головы и основные пропорции.

2. Конструктивное построение формы головы. Уточнить конструктивное построение формы головы, взаимосвязь деталей (лба, носа, скул, подбородка, глаза) с общей формой головы. Определить взаимосвязь парных частей головы. Точно определить пропорциональные отношения.

3. Уточнение пропорций и прорисовка важных деталей. Уточнить пропорции и прорисовать важные детали, от которых зависит сходство с натурой (глаза, нос, рот, уши, характер прически). Передать особенности пластики лба, носа, скул, глаз и т.д. Разбить рисунок на свет и тень. Усилить контрасты светотени на основе тональных отношений. В зависимости от освещения ярче будет освещена выступающая часть формы: верхняя

поверхность носа, скулы, лоб, выступающая часть подбородка. Затененными будут глазницы, нижняя поверхность носа, нижняя часть подбородка, складка под нижней губой. Верхняя губа всегда темнее нижней.

4. Уточнение и смягчение формы деталей лица. Уточнить и одновременно смягчить форму деталей лица, все, более приближая их к натуре. Провести дальнейшую тональную проработку формы, найти нюансы света и тени. Сравнить рисунок с натурой, детали подчинить целому, стремясь придать рисунку законченность и целостность.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №16

Тема: Выполнить рисунок деталей лица с гипсовых слепков и с натуры.

Цель работы: понять принципы конструктивного построения и светотеневой моделировки по слепкам частей лица с головы Давида.

Оснащение занятия: принадлежности для рисования (бумага, карандаш, ластик).

Время выполнения: 4 часа.

Задание 1. Выполнение рисунка слепка губ, носа, глаза, ушной раковины. Анализ анатомического строения.

Время выполнения задания 1: 2 часа.

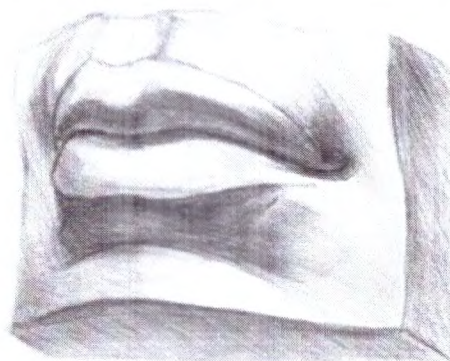
Ход выполнения работы:

1. Слепок губ.

1. Компонировка изображений гипсового слепка губ в выбранном формате. Последовательность исполнения: определив основные размеры плиты и ее положение в пространстве, наметить положение основных элементов. Построение линий, определяющих массу губ, вспомогательными линиями намечают узловые пункты верхней и нижней губ и уточняют форму.

2. Определив основную форму, приступить к более детальному конструктивному анализу гипсового слепка. Светотеневая моделировка по форме рельефа. Определить четкую границу света и тени. Методически последовательное нанесение тона, усиление контраста, сопоставляя все тональные различия поверхности рельефа.

3. Завершение тонального разбора формы, общая проверка пропорционального и тонального отношений. Обобщение.

2. Слепок носа.

1. Компонировка в листе изображения гипсового слепка носа, выбор оптимального варианта с учетом формата и композиционного размещения ракурса. Последовательность исполнения: определив основные размеры плиты и ее положение в пространстве, наметить ось симметрии. Построение линий, определяющих форму и основные массы, вспомогательными линиями намечают узловые пункты и отдельные 45 формы. Определив основную форму, приступить к более детальному конструктивному анализу гипсового слепка носа.

2. Светотеневая моделировка по форме рельефа. Определить четкую границу света и тени. Методически последовательное нанесение тона, усиление контраста, сопоставляя все тональные различия поверхности слепка носа.

3. Завершение тонального разбора формы, общая проверка пропорционального и тонального отношений. Обобщение.

3. Слепок глаза.

1. Компонировка изображения гипсового слепка глаз в выбранном формате. Последовательность исполнения: определив основные размеры плиты и ее положение в пространстве, наметить пропорциональные

соотношения. Построение линий, определяющих форму и массу глазного яблока, вспомогательными линиями намечают узловые пункты верхнего и нижнего век, их форму и рельеф. Определив основную форму, приступить к более детальному конструктивному анализу.

2. Светотеневая моделировка по форме рельефа. Определить четкую границу света и тени. Методически последовательное нанесение тона, усиление контраста, сопоставляя все тональные различия поверхности рельефа гипсового слепка глаза.

3. Завершение тонального разбора формы, общая проверка пропорционального и тонального отношений. Обобщение.

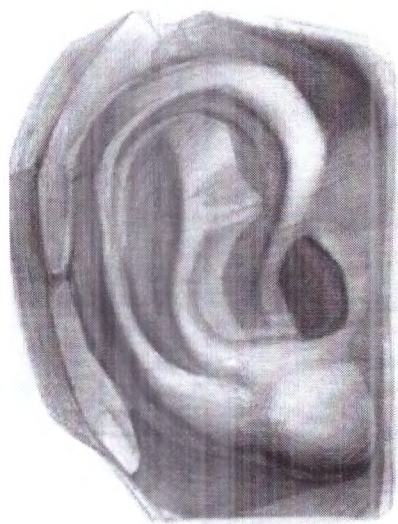

4. Слепок ушной раковины.

1. Компонировка гипсового слепка уха в выбранном формате. Последовательность исполнения: определив основные размеры плиты и ее положение в пространстве. Построение линий, определяющих массу, вспомогательными линиями намечают узловые пункты формы, как у основания плиты, так и на выступающей поверхности. Определив основную форму, приступить к более детальному конструктивному анализу гипсового слепка.

2. Светотеневая моделировка по форме рельефа. Определить четкую границу света и тени. Методически последовательное нанесение тона, усиление контраста, сопоставляя все тональные различия поверхности рельефа.

3. Завершение тонального разбора формы, общая проверка пропорционального и тонального отношений. Обобщение.

Задание 2. Выполнение рисунка гипсовой головы с натуры.

Цель работы: анализ пластической формы головы, ее характерных особенностей (объем, поворот, положение оси головы и шеи по отношению друг к другу), пространственное расположение.

Оснащение занятия: принадлежности для рисования (бумага, карандаш, ластик).

Время выполнения задания 2: 2 часа.

Ход выполнения работы:

1. Композиционный поиск в формате: определить пропорции, оси поворота головы и шеи по отношению друг к другу. Наметить ось симметрии, линейно-конструктивное построение объемной формы. Наметить основные плоскости головы и лицевой части (лба, переносицы, скул, глазниц, челюсти, уха и т.д.), характер прически, внимательно следить за пропорциональным соотношением частей лица друг к другу.

2. Более четкое анатомическое выявление характерных особенностей головы и отдельных частей лица, конструктивных и пластических: лобные бугры, височные кости, скуловые кости, расположение уха, надбровные дуги, переносица, верхнее и нижнее веко, слезник, нос, верхняя и нижняя челюсти, линия рта и т.д. Пластическое решение прически.

3. Тональное решение. Четко проследить границу света и тени, последовательность исполнения, ведение работы от общего к частному. Нюансы на освещенных и теневых участках.

4. Обобщение и завершение.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №17

Тема: Выполнить построение и объем гипсовой маски.

Цель работы: выполнить рисунки экорше головы человека, для того чтобы лучше представить объемную форму головы.

Оснащение занятия: принадлежности для рисования (бумага, карандаш, ластик).

Время выполнения: 2 часа.

Ход выполнения работы:

1. Легкими линиями наметьте общий характер силуэта, после этого обязательно проверьте правильность размещения объекта на листе. Следите за пропорциями.

2. Обозначьте разделительную осевую линию. Она служит ориентиром при построении формы экорше в различных ракурсах. Проходит эта линия вдоль всей поверхности формы, разделяя экорше головы симметрично на две половины.

3. Далее построение формы экорше базируется на опорных точках – это костные выступы и углубления.

4. Конструктивно череп делится на лицевую, боковые, теменную, затылочную плоскости. Ориентируясь по разграничительным линиям, Вы четко представите обобщенную конструкцию формы черепа.

5. Когда обобщенная форма экорше готова, обязательно сверьтесь с натурой. Заметив ошибки, сразу же исправьте их. Далее можете приступить к уточнению крупных и значимых деталей черепа.

6. Прodelав работу с крупными формами, переходите к деталям. Соблюдайте пропорции.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №18

Тема: Выполнить рисунок черепа.

Цель работы: уметь выполнять конструктивное построение, тональную моделировку, подчеркивающую основные кости черепа.

Обеспеченность занятия:

- методические указания для студентов по выполнению практических занятий,
- гипсовый слепок черепа, простые графитные карандаши,
- белая эскизная бумага Ф-А3.

Время выполнения: 2 часа

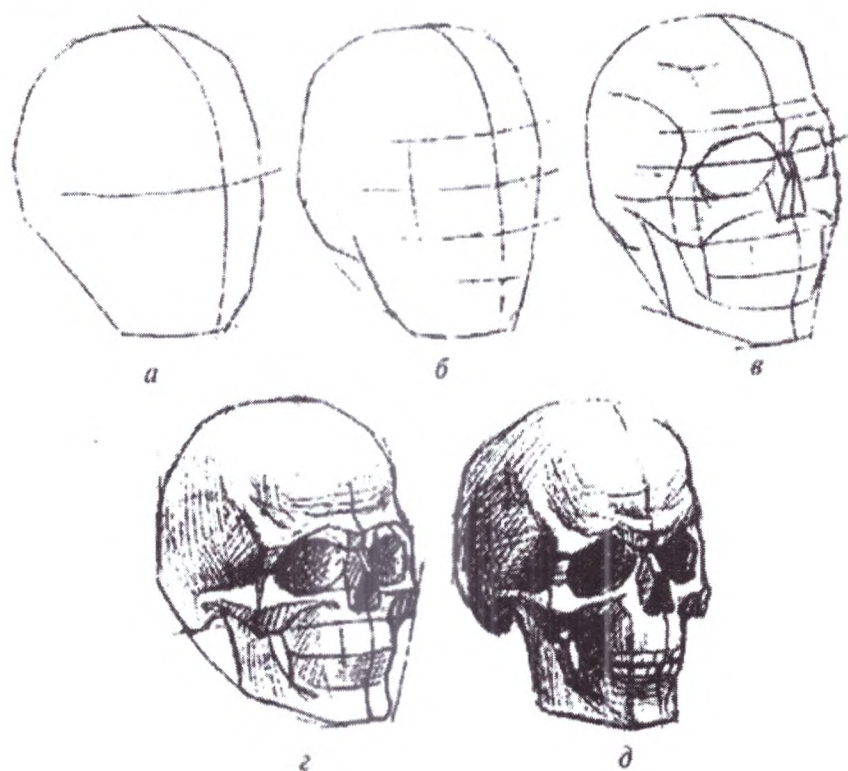
Задание. Изучить теоретический материал построения черепа с последующим выполнением рисунка.

Ход выполнения работы:

Выполните линейно-конструктивный рисунок черепа человека в фас, в профиль, в трехчетвертном повороте. Рассмотрите конструктивно-анатомическую структуру черепа человека.

Прежде чем начать работу над построением рисунка черепа с натуры, необходимо разместить рисунок в пространстве.

Легкими движениями наметить общий приблизительный силуэт черепа. Проверить правильность размещения объекта на листе.

Строить обобщенную форму черепа следует по опорным точкам, которыми являются характерные костные выступы и углубления.

По мере уточнения и освоения крупных форм, необходимо приступить к анализу мелких форм, таких, как скуловые и лобные отростки, надбровные дуги, лобные и тименные бугры, переносица, носовые кости и т.п.

Приближая рисунок к завершающему этапу построения, его необходимо проверить. Это следует делать с расстояния 3-4 метра. Проверив и устранив ошибки переходим к следующему этапу.

Переходя к тональной моделировке формы черепа, следует определить источник света относительно модели.

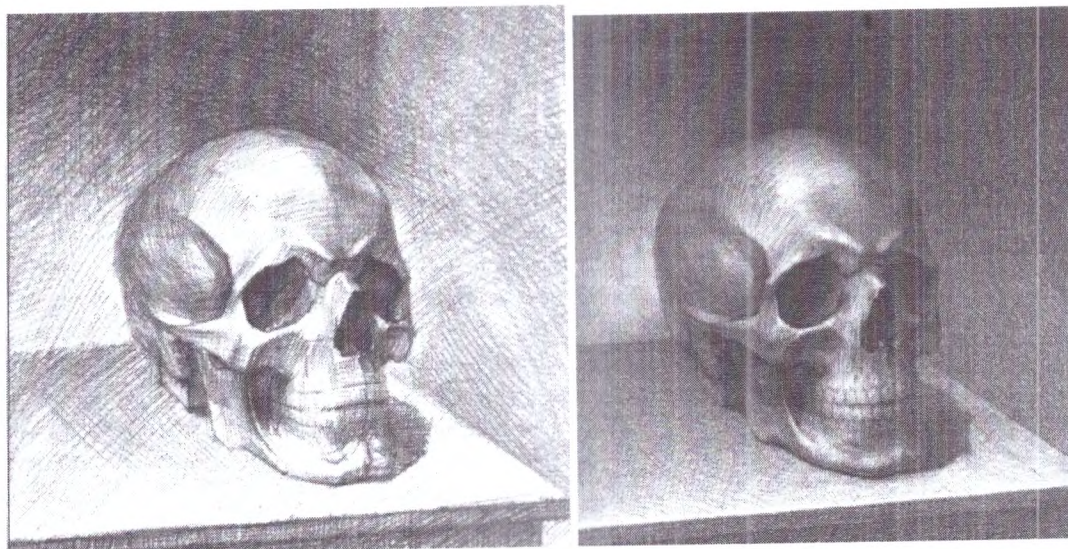
Уточним характер формы. Завершив линейно-конструктивное построение, легко наметим собственные и падающие тени, выявим тональные отношения.

Работа над светотенью, рефlekсами и полутонами. Проработка формы, обобщение рисунка, соподчинение деталей целому. Определив границы света и теней на формах предмета, найдите положение падающих теней.

Наметив границы собственных и падающих теней, приступайте к прокладке тона.

Тон следует прокладывать постепенно, начиная от самых темных мест, одновременно по всему участку рисунка, при этом сопоставляя силу тонов по отношению друг к другу и в целом, в том числе, учитывая силу тона фона.

Затем постепенно переходите к полутонам на тех поверхностях, где лучи падают под скользящими углами.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Тема 4. Рисунок головы живой модели Количество академических часов на выполнение практических работ – 20 часов.

Выполнение практической работы №19

Тема: Выполнить портрет в графической технике.

Цель работы: приобрести практические навыки в выполнении рисунка портрета человека с натуры в технике «гризайль».

Оснащения занятия: принадлежности для рисования (бумага, карандаш, ластик), акварель, гуашь, кисти.

Порядок выполнения:

- повторить теоретический материал по теме;
- получить задание для выполнения практической работы;
- выполнить задание.

Задание. Выполнить портрет человека графической технике с натуры.

Время выполнения: 4 часа.

Ход выполнения работы:

1. Компонировка головы человека на листе. Линейно-конструктивное построение.
2. Кистью на палитре или на отдельном кусочке бумаги выполнить раскладку тона от самого светлого до самого темного для данной конкретной

постановки, стараясь наиболее точно определить: свет и тень для лобной части головы; свет и тень для скуловой части; свет и тень для носа; свет и тень для волос; свет и тень одежды; силу тона для фона, примыкающего к освещенной части головы; силу тона для фона, примыкающего к теневой части головы и т.д.

3. Наиболее точно определить тон теневой части лица, связать эти тона с фоном, одеждой натурщика, его волосами, а также выявить конструкцию головы, ее характер.

4. Конкретизация деталей и уточнение общей формы головы.

5. Обобщение этюда: восстановить конструкцию головы, исправить ошибки, допущенные во время проработки деталей, постараться приглушить, сгладить те тона и детали, которые оказались слишком активными и не вписываются в тональную среду этюда.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №20

Тема: Выполнить мужской портрет в графической технике.

Цель работы: приобрести практические навыки в выполнении рисунка мужского портрета с натуры в графическом решении.

Оснащение занятия: принадлежности для рисования (бумага, карандаш, ластик), примеры графических работ.

Время выполнения: 4 часа.

Порядок выполнения:

- повторить теоретический материал по теме.
- получить задание для выполнения практической работы.

- выполнить задание.
  - оформить практическую работу.
- Задание.** Выполнить мужской портрет человека графической техникой с натуры.

Ход выполнения работы:

1. Компонировка головы человека на листе.
2. Стилизация портрета.
3. Графическое решение.
4. Декорирование портрета (при необходимости).
5. Декорирование фона (при необходимости).
6. Обобщение работы.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №21

Тема: Выполнить женский портрет в графической технике

Цель работы: приобрести практические навыки в выполнении рисунка женского портрета с натуры в графическом решении.

Оснащение занятия: принадлежности для рисования (бумага, карандаш, ластик), примеры графических работ.

Время выполнения: 4 часа.

Порядок выполнения:

- повторить теоретический материал по теме.

- получить задание для выполнения практической работы.
- выполнить задание.
- оформить практическую работу.

Задание. Выполнить женский портрет человека графической технике с натуры.

Ход работы:

1. Компонировка головы человека на листе.
2. Стилизация портрета.
3. Графическое решение.
4. Декорирование портрета (при необходимости).
5. Декорирование фона (при необходимости).
6. Обобщение работы.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №22

Тема: Выполнить живописный портрет в технике акварель.

Цель работы: познакомить с основами теории живописного портрета человека с натуры и применять полученные знания на практике.

Материалы и оборудование: принадлежности для рисования (бумага, карандаш, ластик), акварель.

Время выполнения: 4 часа.

Порядок выполнения:

- повторить теоретический материал по теме.

- получить задание для выполнения практической работы.
- выполнить задание.
- оформить практическую работу.

Задание. Выполнить живописный портрет в технике акварель.

Ход выполнения работы:

1. Подготовительный рисунок под живопись
 2. Раскрытие формата цветом – раскрывается вся плоскость этюда цветом, с более легкими цветовыми и тональными отношениями, что позволяет производить моделировку формы головы более длительно. Так же определяются касания общей формы головы к фону.

3. Работа над деталями – производится лепка, моделировка отдельных частей головы (глаза, нос, ухо, губы). Основной задачей студента становится правильно выразить форму цветом в пространстве, подчеркнуть характерные особенности изображаемой модели.

4. Обобщение, главная задача этого этапа - сделать изображение головы человека собранным и цельным. Необходимо убрать возможную дробность в живописи этюда, которая может возникнуть в результате работы над деталями головы, необходимо проверить тональные и цветовые отношения в живописи.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Выполнение практической работы №23

Тема: Выполнить живописный портрет в технике пастель

Цель работы: Познакомить с основами живописного портрета в технике пастель человека с натуры и применять полученные знания на практике.

Оснащение занятия: принадлежности для рисования (шероховатая бумага для акварельной живописи, карандаш, ластик), пастель.

Время выполнения: 4 часа.

Порядок выполнения:

- повторить теоретический материал по теме.
- получить задание для выполнения практической работы.
- выполнить задание.
- оформить практическую работу.

Задание. живописный портрет в технике пастель.

Ход выполнения работы:

1. Практически все сложности при изображении портрета следует решать на стадии подготовительного рисунка. Необходимо четко наметить уже на первом этапе работы размещение изображения на бумаге, пропорции лица, максимальное сходство. Техника изображения портрета довольно проста: с помощью нескольких штрихов твердой пастели цвета натуральной умбры выполняется общий подготовительный рисунок, который послужит основой для последующего наложения цвета и теней.

2. Теперь рисунок обрабатывается в технике гризайли, при которой используются различные оттенки цветовой гаммы, такие, как оранжевый, сиена и умбра. В этом случае лицо приобретет объем исключительно за счет градирования светотени.

3. Оранжевые штрихи являются как частью гризайли, так и первым шагом по направлению к цвету. Пастель оранжевого цвета необходимо использовать на тех участках рисунка, где требуется создание полутени.

4. После растушевки пальцами участков тени и полутени необходимо разгладить границы между ними и высветлить освещенную часть лица. Для этого следует использовать брусок твердой белой пастели, для большей четкости линий заострив его ножом. Все пятна должны быть максимально легкими, чтобы не перегрузить на данном этапе бумагу пигментом.

5. После наложения бликов и светлых пятен, следует прорисовать натуральной сиеной наиболее темные участки лица, такие как брови, ресницы, губы и затемненные контуры лица. В данном случае также используется твердый брусок пастели с заостренным концом.

6. Продолжается накладывание теней на шею, в области глаз и по всему контуру лица. Глаза следует прорисовывать особенно тщательно, так как они играют наиболее важную роль в передаче выражения лица. Для

большей выразительности, в них добавляются черные пятна, и на глазных яблоках белой пастелью накладываются блики.

7. Все темные и светлые пятна нуждаются в тщательной растушевке, чтобы границы между ними сгладились, и цвет лица стал ровным, как у модели. Важные детали лица, такие, как брови, можно выполнить заостренным бруском твердой пастели.

8. Моделирование объема, наложение бликов, светлых пятен и теней можно считать практически законченными. Чтобы добиться плавного перехода от одного цвета к другому, следует тщательно растушевывать все пятна, и затем переходить к следующему этапу.

9. Данный этап работы является наиболее простым, так как необходимо только закрасить светлым и темным синим цветом покрывало и фон на голове девушки.

10. Пигмент распределяется по всей поверхности и растушевывается, чтобы придать некоторую объемность изображению. Помимо закрашивания фона и покрывала, на этой стадии работы необходимо затемнить видимую часть волос, распределив на данном участке пастель темно-коричневого цвета.

11. До тех пор, пока слой цвета не покроет всю поверхность бумаги, следует распределять и растушевывать пигмент. После того, как синий цвет станет ровным и насыщенным, можно приниматься за моделирование складок ткани.

12. Тени глубоких складок следует накладывать черной пастелью. Последним штрихом к портрету станет выполнение нескольких прядей

волос, выбившихся из-под покрывала, который и довершит сходство, намеченное в начале процесса работы.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Раздел 3. Основы рисунка фигуры человека и формы прически.

Тема 5. Разработка художественного образа. Количество академических часов на выполнение практических работ – 16 часов.

Выполнение практической работы №24

Тема: Основы рисунка формы прически. Рисунок фигуры по шаблону.

Цель работы: научиться выполнять проекты одноцветных и цветных рисунков прически.

Оснащение занятия:

- методические указания для студентов по выполнению практических занятий,
- таблицы с пропорциональными схемами рисунка женской и мужской фигуры.
- простые графитные карандаши,
- белая эскизная бумага ф-а3.

Время выполнения: 8 часов.

Задание 1. Выполнить рисунки формы прически в различных графических техниках.

Время выполнения задания 1: 4 часа.

Пояснение задания:

1. Выполнить рисунок прически: кос, локонов, прядей в технике одноцветного рисунка с передачей светотени простым карандашом, ручкой черного цвета.

2. Выполнить рисунок головы сзади с элементами прически: локоны, косы, проборов в технике одноцветного и цветного рисунка.

Ход выполнения работы:

1. Схематично наметить изображаемый локонов, прядей, кос.
2. Прорисовать направление волос карандашами различной мягкости, с учетом их структуры и светотени.

Задание 2. Рисунок фигуры по шаблону.

Цель работы: Изучить основные закономерности строения человеческой фигуры: пропорции, каноны и модули в построении фигуры человека. Выполнить разработку художественного образа.

Обеспеченность занятия:

- методические указания для студентов по выполнению практических занятий,
- таблицы с пропорциональными схемами рисунка женской и мужской фигуры.
- простые графитные карандаши,
- белая эскизная бумага ф-а3.

Время выполнения задания 2: 4 часа.

При рисовании фигуры человека удобно использовать 8-модульную схему. Рассмотрим этапы рисования женской фигуры с использованием этой схемы. За единицу измерения, модуль (М), принимается голова. Проводим вертикальную линию и откладываем на ней восемь одинаковых отрезков и через полученные точки проводим горизонтальные линии: подбородка, плеч, груди, талии, таза, середины бедер, коленного сустава, середины икр, стопы.

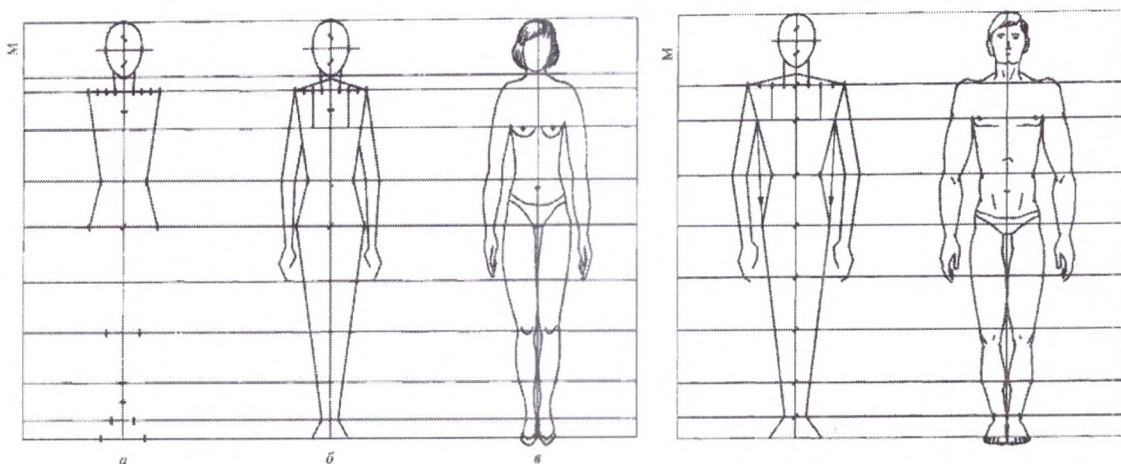
Линия плеч проводится через верхнюю треть расстояния от подбородка до груди, а линия лодыжек — через нижнюю треть расстояния от середины икр до стопы.

На горизонтальных линиях откладываем величины ширины фигуры: длина плеча — $\frac{3}{4} M$; ширина талии — M ; ширина таза — $1,5 M$; ширина шеи — $\frac{1}{2}$ длины плеча; ширина сдвинутых колен равна длине плеча; ширина сдвинутых лодыжек равна ширине шеи; ширина стопы равна ширине колена.

При построении пропорций руки следует учесть, что локоть расположен на уровне линии талии, кисть руки доходит до середины бедра, а длина кисти руки равна $\frac{3}{4} M$. Перпендикуляры, опущенные из середины каждой плечевой линии на линию груди, определяют положение сосков грудных желез. Линию наклона плеча получаем, соединив среднюю точку высоты шеи с крайней точкой плеча.

При определении ширины руки необходимо помнить, что она не должна превышать ширину шеи. Далее плавными линиями очерчиваем фигуру. При обведении внутренней поверхности ног следует учесть наличие просветов между бедрами, коленями и лодыжками.

Схема мужской фигуры строится аналогично, только длина плеча соответствует модулю M , а ширина таза определяется построением.

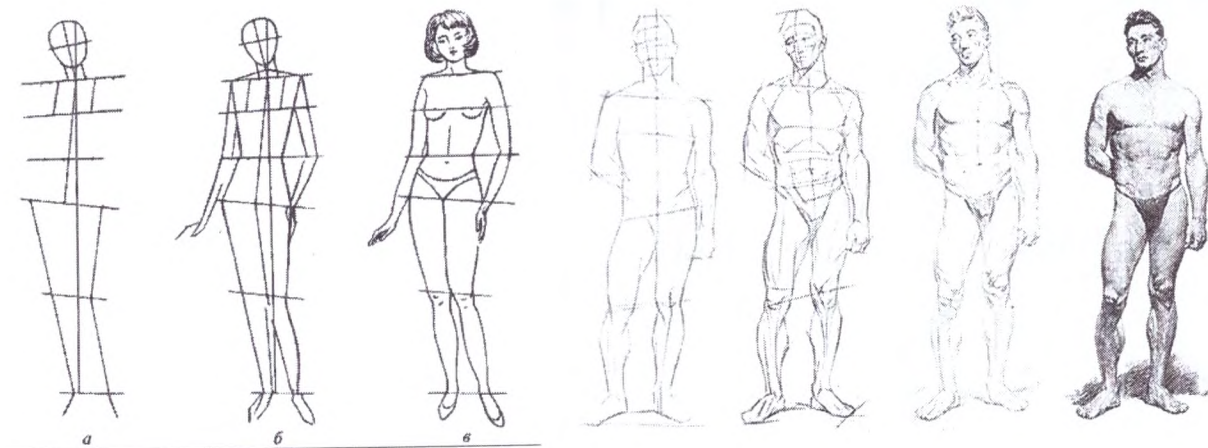
Мы рассмотрели рисование женской и мужской фигуры по схеме в положении фас с опорой на обе ноги.

Ход работы:

Рассмотрим этапы рисования фигуры человека, опирающегося на одну ногу.

Проводим вертикальную линию, откладываем на ней отрезок, равный высоте фигуры, и делим его на восемь частей. Строим основные конструктивные линии фигуры с учетом изменения их направления при данном положении фигуры. Линии плеч и груди будут направлены вниз к опорной ноге, а линии талии, бедер и колен — вверх, в сторону опорной ноги.

От линии плеч до линии бедер проводим новую серединную линию. Изменим наклон головы и шеи также в сторону опорной ноги. Все размеры ширины фигуры намечаем относительно новой серединной линии по линиям груди, талии и бедер.

Далее схематично прорисовываем голову, торс, намечаем направление движения конечностей. Для передачи в рисунке устойчивого положения фигуры линия движения опорной ноги должна быть направлена от бедра к концу вертикального отрезка, который проходит через центр тяжести. Затем, начиная с внешнего контура, прорисовываем очертания фигуры.

Свои особенности имеет рисование схемы фигуры человека в повороте. Следует отметить, что предлагаемые построения очень условны, однако они помогут избежать ошибок при рисовании и получить более грамотное изображение.

При небольшом повороте средняя линия изогнута в области груди у женщин больше, чем у мужчин. Основные конструктивные линии направлены в глубину с учетом законов перспективы. Фигура будет иметь более естественный вид, если линия горизонта совпадет с линией груди. Таким образом, проведя через вертикальную осевую линию основные конструктивные горизонтальные линии, прорисуем среднюю линию.

От точки пересечения линии плеч с осевой до линии груди она пройдет под небольшим наклоном к осевой. Далее до линии бедер она будет параллельна вертикальной осевой линии.

Отрезки величин ширины фигуры откладываем от вертикальной осевой линии в ближнюю к нам сторону, а величины ширины плеч — в обе стороны, причем ширина дальнего плеча будет немного меньше. Такое построение позволит наиболее верно определить соотношение передней и боковой частей торса.

Из середин каждого из двух плечевых отрезков проводим линии, параллельные серединной линии, определяя, таким образом, на рисунке переднюю поверхность туловища. Затем намечаем боковую часть туловища, а также движение конечностей, наклон головы и шеи.

На заключительном этапе обрисовываем фигуру, корректируя ее форму.

При рисовании фигуры человека по представлению необходимо правильно определить центр тяжести, расположение относительно него и

относительно друг друга частей фигуры, чтобы наиболее точно передать характер движения человека. Важным моментом является правильное изображение головы и шеи и их положения относительно плечевого пояса. Человек может держать голову прямо, наклонить ее набок или вперед, закинуть назад, повернуть влево или вправо. Соответственно положению головы и нужно строить ее общую форму. Намеченная срединная линия поможет правильно определить поворот головы и разметить части лица

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

Практической работы №25

Тема: Графические и живописные работы над эскизами и схемами.

Цель работы: научиться выполнять графическую и живописную работу над эскизами и схемами стрижек и причесок.

Оснащение занятия:

– методические указания для студентов по выполнению практических занятий;

– простые графитные карандаши, ластик;

– белая эскизная бумага Ф-А3.

Время выполнения: 8 часа.

Задание 1. Выполнение портретных зарисовок мужских современных стрижек (по иллюстрациям).

Ход выполнения работы:

1. Закомпануйте форму мужской головы на листе бумаги. Рисунок мужской стрижки почти ничем не отличается от рисунка женской. Однако классическая мужская стрижка предполагает особую обработку височной и затылочной зон.

2. Для рисунка мужской классической стрижки обозначьте контурной линией высоту прически над черепом во фронтальном положении головы или точный силуэт прически в профильном положении.

3. Построение рисунка головы выполняйте с учетом линии симметрии и параллельных линий, которые отмечают положение бровей, глаз, скул и других частей лица относительно средней линии симметрии.

4. Моделировку формы прически и лица следует вести параллельно, воспринимая прическу и лицо комплексно. Рисуя, вначале надо проявлять основные объемы прически. Наметьте линию пробора, если он требуется по модели. Участки стрижки с более длинными волосами изображайте более темным тоном, с проработкой фактуры волос, которая соответствует направлению прядей.

5. На тех участках стрижки, где волосы более короткие, например, в области висков и затылка, проработку тоном постепенно осветляйте.

Выполняйте тоновую растяжку от более темного тона через полутона и переходите к светлому.

Задание 2. Выполнение эскизов современных женских стрижек и причесок (по иллюстрациям).

Ход выполнения работы:

1. Закомпануйте форму женской головы на листе бумаги. Наметьте внешние очертания формы прически контурной линией, без лишнего нажима карандаша.

2. Построение рисунка головы выполняют с учетом линии симметрии и параллельных линий, которые отмечают положение бровей, глаз, скул и других частей лица относительно средней линии симметрии.

3. Моделировку формы прически и лица следует вести параллельно, воспринимая прическу и лицо комплексно. Рисуя, вначале надо проявлять основные объемы прически.

На ранней стадии моделирование формы прически ведется более мягко, одним-двумя тонами, без перегрузки рисунка. Выявляются места света (блики) и тени. Самые темные части рисунка остаются на этап завершения. Даже если прическа выполнена из темных или черных волос, не надо перегружать рисунок темными тонами.

Требования к выполнению практической работы:

Выполненная работа представляется преподавателю в папке для выполнения практических работ.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Практические работы являются неотъемлемой частью учебной дисциплины «Рисунок и живопись». Предполагается, что студенты имеют альбомы/листы (А4, А3) для выполнения практических работ.

На занятиях учебной дисциплины «Рисунок и живопись» студенты овладевают теоретическими и практическими навыками изобразительной грамоты: восприятие натуры, техника выполнения рисунка, понятие цвета и непосредственно рисование волос, локонов, стрижек и причесок.

Целью данного курса является получение студентами теоретических основ и приобретение практических навыков для выполнения проектных работ.

Задачи: развитие творческого воображения и образного мышления, зрительной памяти, пространственного представления, художественных способностей, культуры и вкуса.

Практические занятия дают возможность студентам найти свой почерк в изображении, развить фантазию, воспитывают умение последовательно работать над произведением прически от эскиза до его завершения. Необходимо выполнять рисунки головы с прической в необходимых ракурсах (анфас, профиль, поворот $\frac{3}{4}$, вид сзади) для лучшего восприятия художественной идеи. Голову изображать с шеей и плечевым поясом. Эскиз позволяет с максимальной четкостью показать особенности пропорциональных членений, детально представить элементы прически и методы их выполнения.

Работы выполняются различными материалами: гуашь, акварель, тушь, цветные и простые карандаши. В качестве наглядного демонстрационного материала используются журналы, рисунки-образцы, геометрические тела, вазы.

Практические задания даются студентам с учетом их способностей: копирование с образцов, творческая работа по воображению, представлению. Задание может быть завершено дома, в качестве домашнего задания.

Правила по технике безопасности для студентов при проведении практических работ:

1. К занятиям допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

2. Практические работы проводятся под наблюдением преподавателя.

2. Все практические работы проводятся за партами учебного кабинета. Не покидать рабочее место без разрешения преподавателя.

3. Соблюдать правила при работе с острыми, колющими и режущими инструментами (лезвием, резцом для точения карандашей).

4. Быть аккуратными при работе с карандашами, красками и водой.

5. Перед началом занятий подготовить необходимые материалы и инструменты.

6. По окончании занятий произвести уборку своего рабочего места: собрать инструменты, методические пособия и сдать их преподавателю, убрать рабочее место. В случае потери пособий, порчи материальных ценностей кабинета, учащиеся несут материальную ответственность за них.

7. При нарушении требований техники безопасности студент отстраняется от дальнейшего выполнения практической работы. Если действия студента не привели к серьезным последствиям, то он может быть вновь допущен к практическим занятиям лишь после повторного инструктажа.

Виды контроля:

- наблюдение активности студентов на занятиях, беседы.

- выполнение студентами практических работ. Все работы должны быть выполнены в соответствии с правилами, установленными в задании.

Посильность заданий должна опираться на уровень знаний и умений учащихся.

- теоретические знания студентами проверяются тестами, промежуточной аттестацией.

Формы организации студентов при проведении практических занятий - фронтальная, индивидуальная.

При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют одновременно одну и ту же работу.

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся выполняет индивидуальное задание.

Оценка работ студентов проводится систематически и фиксируется в журнале.

При выставлении оценки учитывается грамотность и выразительность рисунка обучающегося. Этапы оценки рисунка: актуальность и полнота раскрытия темы, уровень владения техникой исполнения, творческий подход, аккуратность работы и старательность:

1. Как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражены общая идея и содержание.

2. Характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности (если работа велась с натуры или на основе натуральных зарисовок в тематической композиции) или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное (в стилизованном рисунке).

Сюда же можно подключить оценку передачи пропорций, так как характер формы тесно связан с пропорциями предмета, с пропорциональным отношением частей к целому. Здесь мы опять-таки проверяем качество передачи индивидуальных черт предмета.

3. Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой (как говорят художники, «не разваливается ли форма»).

4. Перспектива: как усвоил обучающийся правила перспективы, как он ими пользуется при построении изображения, как переданы явления линейной и воздушной перспективы.

5. Передача объема: как использует обучающийся изобразительные средства рисунка, живописи для передачи объема предметов, как усвоены законы светотени, как переданы свет, тень, полутень, рефлекс на предметах. Сюда же можно подключить цветовое решение работы.

6. Владение техникой: как обучающийся пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка.

7. Раскрытие темы (если это работа в тематической композиции).

8. Общее впечатление от работы. Возможности (способности) ученика, его успехи, его вкус.

Из всех этих компонентов и складывается общая оценка работы учащегося.

Оценка «5» - ставится за грамотное построение, композиционное решение и правильное тональное, цветовое решение работы. Работа должна быть выполнена в полном объеме.

Оценка «4» - ставится за работу, выполненную в полном объеме, но с незначительными замечаниями: по построению, по композиционному решению, по тональному, цветовому решению.

Оценка «3» - ставится за не полностью выполненную работу или со значительными ошибками в построении, в композиционном решении, в тональном, цветовом решении.

Оценка «2» - ставится за неправильно выполненную работу по построению, по композиционному решению, по тональному, цветовому решению.

Оценка «1» - за невыполнение работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1. Беспалова, А.В. Основы художественного проектирования прически. Специальный рисунок / А.В. Беспалова, Т.И. Гузь. – Москва: Академия, 2021. – 176 с.

2. Жеренкова, Г.И. Рисунок и живопись. Учебное пособие / Г.И. Жеренкова. – Москва: Академия, 2018. – 144 с.

3. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебное пособие для спо / Д. И. Киплик. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 592 с. — ISBN 978-5-507-45316-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/267914> (дата обращения: 20.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика [Текст]: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / С.Е. Беляева, Е.А. Розанова - 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 240 с.

5. Жибинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА –М, 2012. 256 с.: 16с. цв. ил.- (Среднее профессиональное образование).

6. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: учебное пособие. Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 190 с.: ил., 16 л. ил.

7. Тихонов С.В. и др. Рисунок: Учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. Репринтное издание.- М.: Стройиздат, 2001.- 296 с.

Основные электронные издания

1. Ковальчук Е.М. Специальное рисование с основами пластической анатомии. Практикум: учебное пособие / Ковальчук Е.М.. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 116 с. — ISBN 978-985-503-747-8. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/84921.html> (дата обращения: 03.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Скакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495395> (дата обращения: 03.04.2022).

Дополнительные источники:

1. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. — М. : Эксмо, 2012. — 480 с.: ил.
2. Основы мастерства. Рисунок: полный профессиональный курс для художников: пер. с англ. / Баррингтон Барбер. — М. АСТ: Астрель, 2006. — 208 с.: ил.
3. Пармон Ф.М. Рисунок и графика костюма [Текст]: Учебник для вузов. Под ред. Проф. Ф.М. Пармона/ Ф.М. Пармон, Т.П. Кондратенко — М.: Легпромбытиздат, 1987.- 208с.
4. Бесчастнов Н.П. Черно – белая графика [Текст]: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование текстильных изделий»/ Н.П. Бесчастнов. — М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. — 271с.
5. Дагльдиян К.Т. Декоративная композиция: учебн. пособие [Текст]/ К.Т. Дагльдиян. Изд. 2-е, перераб. И доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. -312 с.