МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

для выполнения практических работ

по дисциплине: «Рисунок и основы живописи»

Набережные челны 2018

В данном пособии даны методические указания к практической работе по дисциплине «Рисунок и основы живописи».

Методические рекомендации содержат задания по основам изобразительной грамоты, основам цветоведения, принципам изображения головы человека и рисования различных типов волос и причесок.

Использование данного пособия поможет студентам приобрести навыки в выполнении эскизов и схем различных видов и форм стрижек и причёсок.

РАЗДЕЛ 1. Основы рисунка.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Тема: Линия, штрих и штриховое пятно – как средства художественной графики.

Цель: овладение знаниями о средствах художественной графики, формирование моторных навыков выполнения штрихов и штриховых пятен и линий.

Вид работы: тренировочные упражнения.

Задание (ход работы).

1.Проведение прямых горизонтального, вертикального и наклонного направлений

через одинаковые расстояния (длина отрезков на глаз, примерно100-120мм), сначала слева направо, а затем в обратном направлении.

2.Проведение отрезков прямых линий через заданные конечные точки (горизонтальных, вертикальных, наклонных).

3. Деление отрезков прямых на равные части: на две, на три, на шесть, (горизонтальных, вертикальных, наклонных).

4. Выполнение штриховки в различных направлениях: по горизонтали, по вертикали, по наклону в квадрате.

5. Выполнение криволинейных (дугообразных штрихов) в круге.

Формат А4.

Материал: бумага, карандаш.

Методические рекомендации.

Перед выполнением заданий следует приготовить карандаш и потренироваться на черновике в выполнении штриховки в разных направлениях. Для работы следует использовать карандаш ТМ, М и 2М. Его длина должна быть не меньше 10-12см. Заточку карандаш должен иметь в виде конуса: деревянная часть снята на 20-25мм, длина грифеля – 6-8мм.

Упражнение 1. Проведение прямых. Первый этап этого упражнения состоит в том, чтобы научиться проводить прямые линии горизонтального направления. Их следует выполнять слева направо, затем в обратном направлении через одинаковые расстояния между ними, длина отрезков на глаз, примерно100-120мм. Далее подобный порядок изображения прямых линий надо повторять в вертикальном и наклонных направлениях.

Упражнение 2. Проведение отрезков прямых линий через заданные конечные точки.

Упражняясь в этом, попутно вырабатывают верные и свободные движения руки. Прежде чем вести линию через заданные точки, сначала рукой делают несколько движений по прямой, постепенно опуская карандаш к бумаге и, наконец, легко касаясь ее. Практикуясь таким образом, можно выработать точность и уверенность при рисовании заданных прямых.

Упражнение 3. Далее следует упражнение в делении отрезков прямых на равные части: сначала на две, четыре и восемь, затем на три, шесть, пять, семь. Эти упражнения надо выполнять вначале на горизонтальных, потом на вертикальных и наклонных линиях, которые сложнее.

Упражнение 4. Сначала выполните разметку на бумаге, выбрав формат по горизонтали. Для этого произвольно выберите размеры квадрата и двух кругов, в которых надо выполнить штриховку.

- Разделите квадрат осевыми линиями на 4 равные части.

- Верхнюю левую часть заполните вертикальной штриховкой.

- Верхнюю правую часть заполните горизонтальной штриховкой.

- Левую нижнюю – наклонной штриховкой влево.

- Правую нижнюю – наклонной штриховкой вправо.

Упражнение 5. Первый круг разделите на четыре равные части. Выполните в каждой четверти штриховку дугообразного направления, параллельно дуге круга.

Повторите это же задание во втором круге, но изменяя силу тона: В первой левой верхней четверти тон - слабый, во второй четверти тон на порядок темнее, чем в первой, в третьей четверти – темнее, чем во второй, в четвертой – темнее, чем в третьей.

При выполнении штриховки карандаш нужно держать так, чтобы движения руки не были стеснены. В начале работы его нужно держать подальше от отточенной части. Это даст возможность делать быстрые и длинные штрихи, необходимые в начальной стадии выполнения рисунка. По мере работы над рисунком к моменту окончания и уточнения формы изображаемых предметов карандаш в руке передвигают так, чтобы его отточенная часть была ближе к пальцам. Так вырабатывается твердость руки для проведения точных штрихов и проработки мелких деталей.

Выполняя разметку (компоновку квадрата и кругов на бумаге), следует придерживаться следующего: квадрат расположите вверху посередине листа, а два круга внизу рядом друг с другом, ближе к середине листа. Их изображения по величине должны быть не слишком мелкими, но и не слишком крупные. При выполнении задания вначале равномерно расположенные штрихи нужно наносить не спеша, затем после закрепления навыка штрихи можно выполнять быстрее. При рисовании обязательно следует обратить внимание на двоякий характер выполнения штрихов.

Штрихи – это относительно короткие линии, выполненные быстро рукой (след пера или карандаша)

Прямые и криволинейные штрихи могут иметь акцент, т.е. нажим карандаша, что создает разнообразную тональность: сильнее, ярче, темнее или слабее, бледнее. Тональность вы выбираете произвольно.

Обратите внимание на то, что если штрихи класть ближе друг к другу, то они сливаются в мягко затушеванное пятно. Когда штрихи имеют между собой небольшие просветы, и их сила нажима больше, то создается иллюзия выступания вперед, пятно смотрится резче, контрастнее.

Штриховое пятно - это такое средство графики, которое получается пересекающимися штрихами разного направления.

Следует помнить, что штрих и штриховое пятно являются средствами передачи тональных отношений рисунка и светотени (объема предмета).

Теоретическая часть.

Искусство рисунка, как и любое другое, имеет свой образный язык. К основным художественно-выразительным средствам рисунка относятся: линия, штрих, пятно, светотень, тон. С помощью этих средств художники передают свое восприятии мира, делятся со зрителем тем, как они осмыслили и оценили увиденное.

Линия – это главное выразительное средство рисунка. Линия художника отличается от чертежной. Ее эмоциональная палитра разнообразна: она может быть тонкой, изысканной и жесткой, колючей, угловатой, может быть решительной, смелой, порывистой и неуверенной, робкой.

Линия также может иметь ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ характер: она то усиливается, то ослабевает или совсем исчезает, а потом снова появляется и звучит во всю силу карандаша. Такие линии встречаются в рисунках великих мастеров эпохи Возрождения: Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи. Применение различных по характеру линий дает художнику возможность решать пластические и пространственные задачи.

Таким образом, можно выделить следующие виды линий:

* тонкая безнажимная*,
* толстая жесткая однообразные*,
* пространственная*.

*Тонкая линия применяется в начале работы в качестве вспомогательной поисковой линии для размещения изображения на листе бумаги, наброска общего контура, обозначения пропорций и др.

*Толстая линия с сильным нажимом применяется в черчении. Такая линия не способствует передаче глубины пространства и по этой причине при изображении объёмных предметов часто отвергается.

* Пространственная линия – это линия различного нажима способствует передаче пространства, объёма и освещенности объектов.

Характер линий в значительной степени зависит от материала и инструментов. Поверхность бумаги и ее плотность в сочетании с твердостью графита, угля и других средств влияют на выразительность линий рисунка. Карандаш, уголь, сангина дают более воздушную и мягкую линию; перо, фломастер, кисть – более жесткую. Для проведения легких линий карандаш берут ближе к его неотточенной части, а для проработки и уточнения рисунка – ближе к заточенной части. Во время работы карандашом мизинец может служить опорой для кисти руки.

Требования к отчету

Работа должна быть выполнена чисто и аккуратно.

Точно в соответствии с заданиями и методическими рекомендациями.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что является главным выразительным средством рисунка?
2. Какие виды линий используют художники в своей работе?
3. Для чего применяются тонкие линии?
4. Что называется пространственной линией?
5. Для чего применяется пространственная линия?
6. От чего зависит характер линий?
7. Какой показатель бумаги влияет на характер линий?
8. Какие рисовальные материалы дают воздушную, мягкую линию?

9.Какие материалы дают более жесткую, четкую линию?

10.Что называется штрихом?

11.Что такое штриховое пятно?

12.Какое направление принимает штрих на поверхности предмета?

13.Какими марками карандашей выполняется штриховка?

14.От чего будет зависеть выбор марки карандаша для передачи объема и светотени предмета?

15.Что означает выражение «штрихи надо класть по форме»?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Тема: Изображение плоских геометрических фигур.

Цель: Закрепление теоретических знаний по перспективе.

Формирования навыка рисования плоских геометрических фигур на основе линейной перспективы.

Вид работы: графическая.

Задание (Ход работы).

№1.Выполнение рисунка прямоугольного листа бумаги с натуры в нескольких положениях.

№2. Выполнение рисунка плоского круга (подноса) с натуры.

Формат А4 в количестве двух единиц.

Материал: графитный карандаш, бумага.

Методические рекомендации.

Положим на постановочный стол картонный прямоугольник так, чтобы ни одна из его сторон не была параллельна картинной плоскости. Наметим на листе бумаги точку А, определяющую вершину ближайшего к нам угла прямоугольника, и проведем через нее вспомогательную горизонталь. Затем наносим направление ближних сторон прямоугольников, предварительно определив методом визирования углы их наклона относительно вспомогательной горизонтальной линии.

Метод визирования заключается в том, что рисующий использует величину какого-либо предмета как единицу измерения для сравнения с размерами других предметов натуры.

Пропорции натуры приёмом визирования определяются в следующей последовательности:

1. Руку с карандашом вытягивают в направлении изображаемого предмета, при этом карандаш занимает перпендикулярное положение к направлению луча зрения. Расстояние между глазом и карандашом не должно изменяться. Для этого руку надо держать в вытянутом распрямленном положении. В противном случае невозможно будет добиться точности сравнения размеров.
2. Зрительно совместив конец карандаша, например, с крайней верхней точкой изображаемого предмета, вертикальный размер которого выбран за основу измерения, нужно передвинуть большой палец на карандаше до зрительного совмещения края пальца с нижним краем этого предмета. Карандаш в данном случае выполняет функцию измерительного инструмента.
3. Не меняя положение пальцев и держа карандаш в вытянутой руке, придают ему горизонтальное положение. В этом положении зрительно совмещают край большого с правым краем предмета. И снова зрительно отмечают, против какого места предмета находится коней карандаша. Таким образом, визуально на длине предмета отмечен размер его высоты. Затем передвигают этот условный размер высоты предмета еще влево, причем так, чтобы край большого пальца зрительно совпадал на предмете с тем местом, которое только что отмечалось концом карандаша.

Далее наметим длину правой и левой стороны сторон. Взаимно параллельные линии сторон прямоугольника будут сходиться в двух точках схода, расположенных справа и слева на линии горизонта и находящихся за пределами листа бумаги. Поэтому при рисовании дальних сторон прямоугольника следует направлять их в предполагаемые точки схода.

Для выразительности передачи глубины пространства усилим линию у вершины ближнего к нам угла прямоугольника, а по мере удаления линии в глубину следует выполнить ее слабее.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перспективой называют реалистичный метод изображения пространственных предметов на плоскости картины, который соответствует зрительному восприятию.

Различают два вида перспективы: фронтальная и угловая.

Существуют определенные правила наблюдательной перспективы, которые необходимо соблюдать при выполнении рисунка. Прежде всего, перед рисованием определяют положение точки зрения, уровня зрения рисующего, которое соответствует линии горизонта, без которой не получится реалистичного рисунка.

При выполнении фронтальной перспективы любой фигуры, и прямоугольника в том числе, следует помнить следующие правила, что одинаковые горизонтальные прямые по мере удаления от наблюдателя кажутся меньше и меньше. Равные вертикальные прямые тоже кажутся меньше и меньше (это относится к осевой линии прямоугольника). Поэтому ширина последующего прямоугольника будет меньше, чем первого, а ширина третьего будет меньше ширины второго. Расстояния между прямоугольниками тоже будет сокращаться по мере удаления от наблюдателя.

Требования к отчету.

Рисунки геометрических фигур должны быть выполнены в соответствии с линейной перспективой.

Графически правильно глубина пространства: ближние линии – ярче, толще, на втором плане – тоньше, светлее, на третьем – слабее, тоньше, бледнее.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что называется линейной перспективой?

2 .Параллельные линии в перспективе – параллельны?

3. Укажите последовательность рисования прямоугольника в угловой перспективе.

4. Что такое линия горизонта?

5. Что называют точкой схода и для чего она нужна художнику?

6. Укажите последовательность рисования окружности в перспективе.

7. Что такое воздушная перспектива?

8. Какими линиями нужно передать глубину пространства в рисунке?

РАЗДЕЛ 1.Основы рисунка.

ПАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3.

Тема: Изображение геометрических тел вращения, многогранников, предметов быта.

Цель: Формирования навыка рисования геометрических тел на основе линейной (наблюдательной) перспективы,

формирования навыка соблюдения последовательности работы над рисунком.

Задание (Ход работы).

Рисование с натуры геометрических тел:

1.- параллелепипеда,

2.- пирамиды,

3.- цилиндра,

4.- бидона.

Методические рекомендации.

Рисование с натуры параллелепипеда начинают с компоновки изображения на листе бумаги. В хорошо скомпонованном рисунке нельзя ничего изменить и отбросить, не нарушая целостности и равновесия всего изображения. Компонуют габаритный прямоугольник, в котором отражают пропорции данного тела. Сколько раз вся его ширина укладывается в его высоте, определяют сначала в натуре, используя метод визирования (см. в практической работе №5). Затем это соотношение переносят на бумагу.

Затем определяют положение линии горизонта на бумаге. Чтобы построить перспективу составляющих призму плоскостей, надо начинать с ближнего плана, т.е. с ближайшего вертикального ребра и нижнего основания.

Выполняют построение перспективы основания, которое представляет собой прямоугольник (рисование перспективы прямоугольника смотрите в практической работе №2).

Потом намечают высоту ближнего ребра и выполняют построение перспективы верхнего основания. Следует учитывать, что ширина верхнего основания меньше нижнего, насколько, надо определить методом визирования. Геометрическое тело прозрачно, и все его ребра являются видимыми.

Для передачи глубины пространства (воздушной перспективы) толщину ребер призмы следует выполнить различной толщины. Передние ребра обводим толстыми линиями и по мере удаления линии оформляют тоньше и тоньше, соблюдая плавный постепенный переход.

Рисование четырехгранной пирамиды. Построение пирамиды начинают с композиционного размещения рисунка на листе и определения линии горизонта. Правильная пирамида состоит из основания, представляющего собой квадрат, поэтому сначала строим перспективу квадрата. Из точки пересечения диагоналей квадрата проводим вертикальную линию, на которой отмечаем высоту пирамиды (вершину), прямыми линиями соединяем углы квадрата с вершиной, таким образом, получая на рисунке боковые грани пирамиды. Усиливая передние ближние ребра нажимом на карандаш, передаем пространство в рисунке.

Рисование цилиндра. Определим масштаб изображения, размеры и основные пропорции цилиндра. Проводим вертикальную осевую линию и на ней намечаем высоту цилиндра, диаметры верхнего и нижнего оснований. Прорисовываем овал нижнего основания, затем верхнего с учетом перспективного сокращения овалов. Соединяем овалы вертикальными линиями. Пространственность в рисунке можно передать разно нажимными линиями по овалам нижнего и верхнего оснований.

Рисование бидона выполняем в той же последовательности, что и рисование цилиндра. Отличие будет заключаться в форме бидона. Она состоит из нескольких разномасштабных цилиндров о конуса, которые вы прорисовываете с учетом перспективных сокращений всех эллипсов: нижнего, средних и самого верхнего.

Требования к отчету.

Рисунки по заданию должны быть конструктивными (с детальной прорисовкой невидимых поверхностей объектов. Выразительными графически, передавать истинные пропорции и форму геометрических тел и предмета быта.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что называется линейной перспективой?

2 .Параллельные линии в перспективе – параллельны?

3. Укажите последовательность рисования параллелепипеда в угловой перспективе.

4. Что такое линия горизонта?

5. Что называют точкой схода и для чего она нужна художнику?

6. Укажите последовательность рисования окружности в перспективе.

7. Что такое воздушная перспектива?

8. Какими линиями нужно передать глубину пространства в рисунке?

9. Укажите последовательность рисования цилиндра.

10. Какой эллипс будет более широким у бидона: верхнего основания или нижнего его основания?

РАЗДЕЛ 1.Основы рисунка.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4.

Тема: Выполнение тонального рисунка геометрических тел.

Цель: формирования навыка выполнения *тонального* рисунка на основе линейной (наблюдательной) и воздушной перспективы,

формирования навыка соблюдения последовательности работы над рисунком.

Задание (Ход работы).

Рисование с натуры гипсовых тел: 1. - куба, 2. – цилиндра, 3. – конуса.

1. Выбор величины изображения геометрического тела и определение его пропорций на бумаге.

2. Линейная прорисовка формы геометрического тела.

3. Тональное решение – передача объема тела светотенью.

Рисунок тональный.

Формат А 4.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Методические рекомендации.

При рисовании гипсовых геометрических тел, непрозрачных, следует запомнить, что прорисовывать их необходимо так, как будто они прозрачные, хорошо представляя величины и характер перспективного сокращения невидимых плоскостей тела.

Рисование куба начинают с компоновки изображения на листе бумаги. В хорошо скомпонованном рисунке нельзя ничего изменить и отбросить, не нарушая целостности и равновесия всего изображения. Компонуют габаритный прямоугольник, в котором отражают пропорции данного тела. Сколько раз вся его ширина укладывается в его высоте, определяют сначала в натуре, используя метод визирования (см. в практической работе №5). Затем это соотношение переносят на бумагу.

Затем определяют положение линии горизонта на бумаге. Чтобы построить перспективу составляющих куба плоскостей, надо начинать с ближнего плана, т.е. с ближайшего вертикального ребра и нижнего основания.

Выполняют построение перспективы основания, которое представляет собой прямоугольник (рисование перспективы прямоугольника смотрите в практической работе №5).

Потом намечают высоту ближнего ребра и выполняют построение перспективы верхнего основания. Следует учитывать, что ширина верхнего основания меньше нижнего, насколько, надо определить методом визирования.

После проверки правильности построений приступают к передаче светотени.

Тональный рисунок начинают с изображения собственной тени, полутеней и падающей тени, заштриховав нужные плоскости легким серым тоном. Затем усиливают тон, меняя направление штриховки, на тех участках тела, где это необходимо. Определяют, что темнее собственная тень или падающая. НЕ забывают о том, что на участке тени есть рефлекс. Светлые поверхности оставляют не заштрихованными. Необходимо следить за тем, чтобы гипс не получился слишком черным, так как гипс – белый материал, он весь светится рефлексами, а тени у него прозрачные.

Для передачи глубины пространства (воздушной перспективы) толщину ребер куба следует выполнить различной толщины. Передние ребра обводим толстыми линиями и по мере удаления линии оформляют тоньше и тоньше, соблюдая плавный постепенный переход.

Рисование цилиндра. Определим размеры и основные пропорции цилиндра (высоту и ширину). Рисование надо начать обязательно с осевой вертикальной линии. На ней намечают высоту цилиндра, диаметры верхнего и нижнего основания. Прорисовываем нижнее и верхнее основания с учетом перспективного сокращения. Выявление объёма тоном выполняют штрихами по форме: параллельно линиям оснований (дугообразными) и вертикальными, параллельно образующим цилиндра. Цилиндрическая форма требует постепенных переходов от свету к полутонам и тени.

Моделировку формы у конуса осуществляют радиальной штриховкой, выходящей из его вершины, и дугообразной, параллельной основанию.

Требования к отчету.

Рисунки трех геометрических тел должны быть композиционно организованы на формате, и выразительными графически, передавать истинные их пропорции, форму, а также степень и характер освещенности.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что называется штрихом?

2.Что такое штриховое пятно?

3. Какое направление принимает штрих на поверхности предмета?

4. Какими марками карандашей выполняется штриховка?

5.От чего будет зависеть выбор марки карандаша для передачи объема и светотени предмета?

6.Что означает выражение «штрихи надо класть по форме»?

7. Укажите последовательность работы над тональным рисунком.

РАЗДЕЛ 1.Основы рисунка.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5.

Тема: Выполнение тонального рисунка натюрморта из геометрических тел и предметов быта.

Цель: формирования навыка правильного определения пропорциональных отношений нескольких предметов натюрморта.

Задание.

Выполнить рисунок натюрморта из двух геометрических тел: куба и пирамиды и чашки, правильно передав форму и пропорции данных предметов, а также их тональные отношения средствами светотени.

Формат: А 4,

Материал; бумага, графитный карандаш.

Ход работы.

1. компоновка всего натюрморта на листе бумаги.
2. конструктивная прорисовка формы каждого геометрического тела.
3. выявление формы и объёма всех предметов натюрморта при помощи светотени.
4. проверка тональных отношений, обобщения.

Методические рекомендации.

Натюрморт – это неподвижная натура.

Рисовать группу геометрических тел сложнее, чем отдельные формы. Кроме определения пропорций и тоновых отношений на одном рисунке нужно выполнить перспективное построение нескольких предметов, различных по форме и расположенных в разных ракурсах относительно рисующего. В натюрморте каждый из предметов должен быть согласован с другими. При этом на одном рисунке возникает ряд схем построения: для каждого направления параллельных прямых - своя точка схода, а для тел вращения с разными наклонами – свои схемы построения окружностей.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим построение группы геометрических тел – куба и квадратной призмы.

Первый этап – это компоновка всего натюрморта на листе бумаги в виде габаритного многоугольника. Его изображение должно быть пропорциональным по отношению к формату (не большим и не совсем мелким). Натюрморт следует разместить на листе так, чтобы весь лист работал на лучшую и выразительную передачу натурной постановки. Если натюрморт имеет большую протяженность в вертикальном направлении, чем в горизонтальном, то лист бумаги целесообразно располагать длинной стороной также в вертикальном направлении. Изображение предметов относительно листа бумаги должно быть оправданным: не слишком маленьким и не слишком крупным. Его также не следует смещать в какую-либо сторону. ПРАВИЛЬНО СКОМПОНОВАННЫЙ РИСУНОК ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ ПРИМЕРНО СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ ЛИСТА БУМАГИ.

Второй этап – конструктивная прорисовка формы каждого геометрического тела с учетом линейной перспективы. Конструкцию предметов прорисовывают полностью, намечая и их невидимые части. Проверяя правильность построений рисунка, продолжают параллельные линии в направлении точек схода, определяют направление света и намечают основные тени, которые позволяют воспринимать рисунок объёмным.

Третий этап - выявление формы и объёма при помощи светотени. Намечают собственные и падающие тени сразу на двух предметах. Определяют, какие плоскости светлые, какие – темные, учитывая то, что чем ближе объект к переднему плану, тем более четкие и контрастные линии и штрихи, чем дальше, тем светлее нежнее, «размытые» и линии, и штрихи. Очень важно запомнить, что нельзя сначала заштриховать и выполнить полностью объем на одном геометрическом теле, а потом на другом. РАБОТУ ВЕДУТ СРАЗУ НАД ДВУМЯ ПРЕДМЕТАМИ НАТЮРМОРТА. В этом случае легко найти правильные тональные отношения и избежать ошибок, которые после завершения работы исправить бывает невозможно.

Четвертый этап - проверка тональных отношений, обобщения. На этом этапе сравнивают рисунок с натурой. Уточняют все тени тона и полутона и исправляют погрешности в работе при их наличии. Обобщают второстепенные детали и задние планы, добиваясь тем самым цельного впечатления от работы.

Требования к отчету.

Работа выполнена полностью. Правильно переданы форма и положение предметов по отношению друг к другу. Изображение - реалистично, в соответствии с правилами линейной перспективы. Тональные отношения в работе должны соответствовать натуре.

Вопросы для самоконтроля.

1. Укажите последовательность рисования группы геометрических тел.

2. В чем характерные отличия рисования натюрморта от рисования одного геометрического тела?

3. Перечислите средства светотеневого рисунка.

4. Что означает конструктивное решение формы геометрического тела?

5. В чем состоит значение последнего четвертого этапа рисования этого натюрморта

РАЗДЕЛ 1.Основы рисунка.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6.

Тема: Выполнение рисунка натюрморта из предметов быта на фоне драпировки.

Цель: контроль навыка владения средствами графического рисунка на примере рисования бытовых предметов.

Контрольная работа позволяет оценить следующие знания, умения и навыки:

знания: о графике линий; о штриховке как важном средстве художественного рисунка; о законах линейной и воздушной перспективе; о распределении света и тени объемных предметах; об этапах работы над натюрмортом.

умения: правильно компоновать изображение на листе бумаги; передавать форму предметов быта; выполнять светотеневой рисунок; используя такие графические средства, как линия, штрих и штриховое пятно.

навыки: владение средствами графического рисунка: линия, штрих, штриховое пятно.

Задание.

Нарисовать натюрморт, состоящий из кувшина и яблока на фоне драпировки.

Передать форму и объём предметов с помощью светотени.

Формат: А 4,

Материал: графитный карандаш.

Методические указания.

В данной работе требуется правильно выполнить:

* композиционное размещение на листе бумаги,

* нахождение пропорциональных отношений и пространственного расположения геометрических тел между собой,

* правильное изображение формы предметов с учетом их пропорций и перспективных сокращений,

* объём предметов с помощью светотени.

Требования к отчету.

Работа должна полностью соответствовать заданию по компоновке, по передаче формы предметов натюрморта и объёма средствами светотени. Необходимо учесть также правила линейной и воздушной перспективы.

В целом рисунок должен быть выразительным.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что называется линейной перспективой?

2 .Параллельные линии в перспективе – параллельны?

3. Укажите последовательность рисования прямоугольника в угловой перспективе.

4. Что такое линия горизонта?

5. Что называют точкой схода и для чего она нужна художнику?

6. Укажите последовательность рисования окружности в перспективе.

7. Что такое воздушная перспектива?

8. Какими линиями нужно передать глубину пространства в рисунке?

9. Что называется штрихом?

10.Что такое штриховое пятно?

11. Какое направление принимает штрих на поверхности предмета?

12. Укажите последовательность работы над тональным рисунком.

РАЗДЕЛ 2.Основы живописной грамоты.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 - 8.

Тема: Освоение приемов работы красками.

Цель: Формирование навыка работы с красками в технике «заливка», «по-сырому».

Задание (Ход работы).

1. Покрытие прямоугольника ровным тоном краски в технике «заливка».

2. Покрытие прямоугольника равноступенчатыми усиливающимися тонами в технике заливка.

3. Выполнение копии образца цветного материала в технике «по сырому».

Формат: А 4,

Материал: бумага, акварель.

Методические указания.

Сначала выполните разметку прямоугольников: на листе бумаги (по горизонтали) начертить два прямоугольника размером 8см на 16см.

Для выполнения первого задания *в левом прямоугольнике* надо соблюдать следующее:

а). заливка выполняется на бумаге с наклоном. При наклоне раствор постепенно стекает вниз, что способствует равномерному окрашиванию поверхности бумаги.

б). раствор краски надо развести на палитре столько, сколько нужно для всей работы, и такой насыщенности, чтобы на бумаге после прокладки получился слабый светлый тон;

в). на кисть надо брать достаточное количество раствора, чтобы он ровно ложился на бумагу, не оставляя случайных пятен. Нижнюю границу раствора на окрашиваемой поверхности все время необходимо передвигать кистью;

г). заливку следует начинать с верхней левой части прямоугольника, раствор наносят движением кисти под углом 45-70 градусов к горизонтальному краю планшета, которое напоминает движение карандаша при письме или при ровной штриховке поверхности бумаги.;

д). остаток раствора у нижнего края прямоугольника надо снимать отжатой или сухой кисточкой;

е). вторично порывать непросохшую бумагу тушью или краской нельзя, чтобы не смыть нижний слой краски и чтобы на нем не образовались пятна.

При выполнении *второго* *задания* разделите прямоугольник на четыре равные части. Сначала весь прямоугольник покрывают краской светлого тона. После высыхания бумаги покрывают прямоугольник, отступив сверху на одну полоску, которая будет самой светлой. Продолжая покрывать прямоугольник тоном, каждый раз отступая на одну полоску, мы получим равномерно ступенчатое усиление тона, где каждая последующая полоска прямоугольника покрашена на один раз больше, а значит, будет темнее предыдущей. Раствора краски должно быть разведено много. Чтобы хватило сразу на всю работу.

Следите за тем, чтобы четко сохранялась форма прямоугольников. Нельзя заходить за его границы, или не докрашивать плоскости.

Третье задание. Положите второй лист бумаги и образец материала. Сначала подберите на палитре цвета, соответствующие образцу. При этом чтобы найти соответствующие цвета, нужно смешивать краски.

Техника «а-ля прима» - это живопись «по-сырому», написанная в один прием, за один сеанс. Здесь нужно предугадать силу тона, насыщенность красок. Смочив поверхность бумаги водой, дав ей слегка подсохнуть, наносим кистью на соответствующие места найденные цвета. Краски вливаются одна в другую и придают определенную живописность работе.

Требования к отчету.

Работа должна быть выполнена чисто, аккуратно, правильно, в полном соответствии с заданием.

Вопросы для самоконтроля.

1.В чем особенности акварельной живописи?

2. Расскажите о правилах выполнения заливки.

3. В чем заключается метод лессировки?

4. В чем заключается метод а-ля прима?

РАЗДЕЛ 2.Основы живописной грамоты.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Тема: Изображение натюрморта из 2-х-3х предметов быта без драпировки (гризайль).

Цель: формирование умений передавать форму объёмных предметов с помощью светотеневых отношений красками.

Задание.

Нарисовать натюрморт из кувшина и ложки в технике гризайли и передать объем предметов натюрморта и тональные отношения акварелью.

Формат: А 4.

Материал: черная акварель, кисть.

Ход работы.

1. компоновка всего натюрморта на листе бумаги.

2. конструктивная прорисовка формы каждого предмета.

3. выявление формы и объёма всех предметов натюрморта при помощи светотени акварелью с учетом фона и падающих теней.

4. проверка тональных отношений, обобщения.

Методические указания.

Гризайль (в переводе с французского – серый) – это живопись, выполненная оттенками одного цвета, когда изображение создаётся на основе тональных отношений преимущественно серой или коричневой краски.

Лепка формы предметов с помощью кисти отличается от передачи карандашом.

Для одноцветной живописи лучше использовать темно-коричневые или черные акварельные краски. Не следует брать яркие краски (красные, оранжевые, зеленые и другие, так как в этом случае изображение теряет выразительность и остроту.

Работа начинается с композиционного размещения на листе бумаги.

Затем – конструктивная прорисовка формы каждого предмета натюрморта с учетом их взаимного расположения по отношению друг к другу и наблюдателю Определение, какой предмет располагается ближе, какой дальше. Конструкцию предметов прорисовывают полностью, намечая и их невидимые части. Проверяя правильность построений рисунка. Определяют направление света и намечают границы сета, полутонов, тени рефлекса, бликов, если таковые имеются.

Рисуя под акварель, следует пользоваться только тонкими линиями и как можно меньше применять резинку. Иначе качество работы пострадает.

На следующей стадии выполняем прокладку тоном. Пишем обобщенно, не увлекаясь деталями. Придерживайтесь главного принципа живописи «от общего к частному». Сначала размешайте краску и получите жидкий ее раствор на палитре в достаточно большом количестве.

Вначале проложите все тени падающие тени и полутона бледно серым тоном, не затрагивая светлые участки натуры. Следует запомнить, что работаете одновременно со всеми предметами натюрморта.

Далее после полного высыхания первого слоя краски, наносите следующий слой на участки более темных полутонов. Далее усиливаете тени, при этом, найдите разницу по степени темноты: темнее собственные тени и на каком предмете, или

падающие тени. Одноцветная живопись строится на тональных отношений. В ней не может быть одинаковых по силе тона поверхностей в натюрморте. Найдите эти отличия.

Требования к отчету.

Работа должна быть выполнена чисто и аккуратно. Правильно с точки зрения композиционного размещения на бумаги и масштаба изображения, формы и взаимного положения предметов натюрморта, с учетом перспективы, передачи объема и тональных отношений.

Вопросы для самоконтроля.

1.Что называется техникой гризайль?

2. Какие краски обычно используют, выполняя работу в этой технике?

3. Какие номера кистей нужно использовать для работы на формате А 4?

4. Как следует выполнить карандашный рисунок под гризайль, чтобы сохранить более гладкую поверхность бумаги?

5. Какого принципа живописи следует придерживаться, выполняя эту работу?

6. Расскажите о последовательности выполнения работы в технике гризайль.

РАЗДЕЛ 2.Основы живописной грамоты.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10.

Тема: Изображение натюрморта из предметов быта на фоне драпировки.

Цель: формирование умения живописного решения нескольких предметов натюрморта на фоне драпировки и их цветовых отношений.

Задание.

Нарисовать натюрморт из предметов быта на фоне драпировки в живописной манере, передав цвет и объем предметов натюрморта и драпировки.

Формат: А 4.

Материал: цветная акварель, кисть.

Ход работы.

1. компоновка всего натюрморта на листе бумаги.

2. конструктивная прорисовка формы каждого предмета и складок драпировки.

3. выполнение натюрморта в цвете.

4. проверка тональных отношений, обобщения.

Методические рекомендации.

Натюрморт является особенно удачным объектом изображения для усвоения основ художественной грамоты.

Рисунок и живопись в натюрморте тесно связаны. В реалистической живописи рисунок играет главную роль. Без знания законов перспективы и светотени, развитого чувства пропорций будет трудно передать объём и материальность предметов цветом. Сами по себе цветовые мазки без рисунка не могут выразить

закономерность построения реальной формы.

Прежде чем приступить к выполнению третьего этапа – работа в цвете, предварительно выполните краткосрочные этюды отдельных предметов без фона на другом листе бумаги. Это позволит определить, какие краски следует использовать для получения цвета предмета в чистом виде или следует смешать несколько, чтобы получить этот цвет.

Перед тем как приступить к живописи, наметить основные границы света и тени, границы бликов легкими тонкими линиями.

После того, как сделан рисунок, бумагу следует смочить чистой водой, чтобы краска лучше ложилась на ее поверхность, и подождать пока бумага высохнет.

Далее начинают с определения основных цветовых отношений в натюрморте. Цвет фона, объём и цвет предметов передают обобщенно. Найденные на палитре цвета накладывают крупными пятнами на соответствующие места рисунка, постоянно сравнивая их между собой. Начинают писать чаще всего со светлых мест на предметах, потом переходят к более темным, там где необходимо, цвет усиливают повторным наложением. При прописывании тени выделяют рефлекс, а на освещенной части – блик.

Определив основные цветовые отношения постановки, переходят к детальной проработке объёмных форм. Методом лессировки добиваются передачи материальности предметов и драпировки. Для создания объёмности нужно постоянно сравнивать светлоту и насыщенность цвета на светлой и темной сторонах каждого предмета.

Живописное решение пространства передают перспективным изменением цвета. Предметы, расположенные ближе к зрителю, выделяются четче, в них яснее видны все детали формы. Все переходы цвета на объёме. Чем дальше от зрителя находится предмет, тем больше он теряет светлоту и насыщенность, тем меньше становится контраст света и тени. Поэтому, выделяя планы натюрморта, нужно все время сравнивать цвета предметов на переднем и дальнем плане.

Фон не должен доминировать в натюрморте, а наоборот, должен способствовать выявлению формы и цвета предметов, обогащать живописное решение натюрморта.

Заканчивают натюрморт обобщением отдельных оттенков цветов, подчиняя их общему колориту. Выполняя живописный натюрморт, нужно следовать принципам «от общего к частному» и «от частного к общему».

Требования к отчету.

Работа должна быть выполнена чисто и аккуратно. Правильно с точки зрения композиционного размещения на бумаги и масштаба изображения, формы и взаимного положения предметов натюрморта, с учетом перспективы, передачи цветовых и тональных отношений.

Вопросы для самоконтроля.

1. Расскажите о последовательности выполнения работы в живописной манере?.

2. Какие краски обычно используют, выполняя работу в этой технике?

3. Какие номера кистей нужно использовать для работы на формате А 4?

4. Как следует выполнить карандашный рисунок под живопись, чтобы сохранить более гладкую поверхность бумаги?

5. Какого принципа живописи следует придерживаться, выполняя эту работу?

РАЗДЕЛ 2.Основы живописной грамоты.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11.

Тема: Изображение тематического натюрморта в цвете (с натуры).

Цель: контроль умений живописного решения нескольких предметов натюрморта и их цветовых отношений.

Контрольная работа позволяет оценить следующие знания, умения и навыки:

знания: о принципах живописи; о способе лессировки как важном средстве живописной работы; о способах передачи в живописи светотени объемных предметов; об этапах работы над живописным натюрмортом.

умения: передавать цветовые отношения предметов натюрморта, используя краски.

навыки: владение средствами передачи цветовых отношений и передачи объема предметов.

Задание.

Нарисовать тематический натюрморт в живописной манере, передав цветовые отношения и объем предметов натюрморта.

Формат: А 4.

Материал: цветная акварель, кисть.

Требования к отчету.

Работа должна быть выполнена чисто и аккуратно. Правильно с точки зрения композиционного размещения на бумаги и масштаба изображения, формы и взаимного положения предметов натюрморта, с учетом перспективы, передачи цветовых и тональных отношений.

Вопросы для самоконтроля.

1. Расскажите о последовательности выполнения работы в живописи?.

2. Какие краски обычно используют, выполняя работу в этой технике?

3. Какие номера кистей нужно использовать для работы на формате А 4?

4. Как следует выполнить карандашный рисунок под живопись, чтобы сохранить более гладкую поверхность бумаги?

5. Какого принципа живописи следует придерживаться, выполняя эту работу?

6. Сколько красок можно смешивать, чтобы получился красивый цвет?

РАЗДЕЛ 3. Изображение головы человека.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12.

Тема: Рисование головы человека на основе классических пропорций (схемы).

Цель: усвоение классических пропорций головы человека.

Задание.

Нарисовать голову человека во фронтальном положении на основе схемы классических пропорций.

Формат А 4,

Материал: графитный карандаш, бумага.

Ход работы.

1. Проведите осевую линию торса фигуры посередине листа бумаги.

2. Определите величину модуля и отложите на ней его три раза.

3. Через точки деления проведите горизонтали: это – линия подбородка, груди и талии.

4. На расстоянии 1/3 вниз от подбородка отложите уровень плечевого пояса фигуры.

5. Найдите ширину фигуры по линии плечевого пояса:

мужской фигуры равна 2М, симметрично по 1М влево и вправо

женской – уменьшить с двух сторон ширину мужской на величину, равную 1/10М.

6. Ширина шеи равна 2/5М: по 1/5М отложите влево и вправо.

7. Наклон плечевого пояса нужно найти, разделив по осевой линии расстояние от подбородка до линии плечевого пояса пополам. Полученную точку соедините с крайней плечевой точкой по прямой.

8. Ширина фигуры по линии талии равна половине ширины плечевого пояса.

9. Полученные точки соедините с крайними плечевыми точками, получится торс фигуры.

10.Уровень корней волос равен 1/7М вниз от теменной точки.

11.Лицевую часть разделите на три равные части, получим линию бровей и линию основания носа.

12.Ширина головы: 5/7М, при этом 2,5 части расположить следует влево. Остальные 2.5 части вправо (симметрично).

13.Линия глаз расположена посередине всей высоты головы (1/2М).

14.Линия рта расположена на уровне 1/3расстояния от основания носа до подбородка.

15. Уровень переносицы находится посередине расстояния от бровей до уровня глаз.

16.Ширина носа равна 1/3 его длины. Прорисуйте все части носа: спинку носа, его боковые плоскости и крылья носа.

17.Расстояние между глазами равно длине одного глаза.

18.Длина одного глаза равна 1/5 ширины головы в самом широком месте.

19.Высота уха (ушной раковины) равна расстоянию от бровей до основания носа.

Методические указания

Перед тем как приступить к построению головы человека на основе пропорциональной схемы, следует знать основные понятия «канон» и «модуль».

Канон – это учение о пропорциях фигуры человека.

Модуль – единица меры, взятая для построения фигуры человека. За модуль принята высота головы от теменной (верхушечной) точки головы до подбородка. И обозначается буквой М.

Величина модуля задается графически, величиной отрезка прямой. Эта величина зависит от величины формата и от проектируемого масштаба изображения.

Дробные значения: 1/3М 1/5М, 1/7М получают путем графического деления отрезка, принятого за модуль, на нужное число частей. Никаких арифметических действий производить не нужно.

Данные измерения являются примерными, схематичными. Однако эта схема будет хорошей основой при рисовании и моделировании причесок и стрижек.

Для того, чтобы не сделать ошибок при рисовании головы человека, необходимо изучить систему её пропорций.

Требования к отчету.

Рисунок головы вместе с торсом фигуры человека должен быть выполнен на основе классических пропорций, без ошибок. Правильно прорисованы все элементы лица, условно, схематично. Работа выполнена чисто и аккуратно.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что называется каноном?
2. Дайте определение понятию «модуль».
3. Какое пропорциональное соотношение фигуры считается идеальным?
4. Чему равна ширина плечевого пояса фигуры?
5. Как определить положение уровня плечевого пояса фигуры?
6. Чему равна ширина шеи?
7. Чему равна ширина рта?
8. Где расположен уровень глаз?
9. Чему равно расстояние между глазами?
10. Где расположен уровень линии рта?
11. Где расположен уровень бровей?
12. Где расположена переносица?
13. Где находится уровень корней волос?

РАЗДЕЛ 3. Изображение головы человека.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13-14.

Тема: Выполнение атомических зарисовок черепа в различных ракурсах.

Цель: усвоение знаний о строении черепа через рисунок.

Задание.

* Выполнить рисунок черепа во фронтальном положении.

* Выполнить рисунок черепа в профильном положении.

* Указать на обоих рисунках названия основных костей черепа.

* Указать названия ориентирных точек головы и наметить точками их положение.

Формат: А 4 – Два листа.

Материал: графитный карандаш.

Ход работы.

Выполнение *первого* задания:

1. Композиционное размещение рисунка на листе.
2. Линейно-конструктивное построение формы черепа.
3. Проверка правильности построения.
4. Придание рисунку выразительности.

Выполнение *второго* задания:

1. Компоновка на листе.
2. Линейно-конструктивное решение профильного положения черепа.
3. Проверка правильности построения.
4. Придание рисунку выразительности.

Выполнение *третьего* задания:

нанести на рисунки названия основных костей черепа.

Выполнение *четвертого* задания:

наметить положение и написать название основных ориентирных точек на фронтальном и профильном рисунках черепа.

Методические рекомендации.

Рисунок черепа – это анатомический рисунок, задача которого полнее представить себе характер объёмной формы головы. Знакомство с анатомией дает возможность рисовать осмысленно, не копируя лишь то, что видит глаз.

При построении головы человека отображается ее внутренняя конструкция – структура костей черепа и их соединений между собой.

Для лучшего представления о костной основе головы следует сделать несколько рисунков черепа в различных поворотах и положениях. Прежде чем приступить к рисунку, надо теоретически изучить строение черепа, знать название костей, их строение и характер соединения друг с другом.

Последовательность рисования черепа в прямом положении.

Первый этап. Композиционное размещение рисунка на листе.

Легкими линиями намечают общую композицию. Делаем общий набросок черепа яйцевидной формы без деталей, учитывая следующее, если голова рисуется фронтально, значит, слева и справа оставляем одинаковое поле, снизу – больше, сверху – меньше.

Второй этап. Линейно-конструктивное построение формы черепа.

Работа ведется от общего к частному. Построение производится на основе условной осевой линии, которая начинается под затылком, проходит посередине свода черепа, лобной кости, переносице, носовым костям, середине верхней и нижней челюстей, до подбородочного возвышения. Эта линия называется серединной линией и помогает наметить расположение черепа в пространстве.

Горизонтальной линией, проходящей через переносицу, делим форму черепа на две части: верхнюю (мозговую) и нижнюю (лицевую). Точка пересечения серединной линии с горизонталью называется крестовиной и служит опорной точкой для построения черепа и головы, и дает возможность на начальной стадии рисунка определить пространственное положение всего объёма черепа.

Далее делим форму черепа на три равные части по серединной линии:

нижнюю – от подбородка до носового отверстия;

среднюю – от носового отверстия до верхнего края глазниц;

верхнюю – от верхнего края глазниц до верхушечной точки свода черепа.

Затем, ведя работу «от общего к частному», уточняем пропорции черепа по вертикали, намечаем линию разделения верхней и нижней челюстей в нижней трети черепа. В средней трети – линию нижнего края глазниц, сравнивая высоту глазниц с высотой скуловых костей. В верхней части черепа намечаем линию лобных бугров, которая определяет границу передней и верхней поверхностей черепа.

Корректируя общую форму черепа, наполняем её более мелкими частями. Следует заметить, что рисунок надо вести попарно, парными формами, это будет способствовать его целостности, так как это дает возможность сравнивать симметрично расположенные части черепа.

Проверку правильности построений осуществляют, разместив лист с рисунком перед собой на вытянутой руке.

Далее основные контурные линии черепа и его элементов следует обвести линиями более толстыми. В этом случае тонкие линии построения можно не удалять.

Последовательность рисования черепа в профиль.

При рисовании черепа в профиль, следует соблюдать ту же последовательность, что и при рисовании черепе фронтально.

При выполнении третьего и четвертого задания следует обратить внимание на следующее: название костей и ориентирных точек указывайте сразу одновременно на фронтальном и профильном рисунках. Это упростит и ускорит работу. Надписи желательно указать чертежным шрифтом или удобочитаемыми буквами.

Требования к отчету.

Работы должны быть выполнены аккуратно и эстетично. Череп нарисован в соответствии с его формой и конструкцией. Указаны все основные кости черепа и на фронтальном, и на профильном рисунках.

Намечены и обозначены ВСЕ ОРИЕНТИРНЫЕ ТОЧКИ ГОЛОВЫ

Вопросы для самоконтроля.

1. Какое значение имеет изучение строения черепа человека?
2. Перечислите кости лицевого черепа.
3. Перечислите кости мозгового черепа
4. Что такое серединная линия черепа?
5. Что такое крестовина? Каково ее значение в рисунке?
6. Укажите последовательность рисования черепа?
7. Какие ориентирные точки вы знаете?
8. Для чего нужно знать положение ориентирных точек при рисовании головы человека?

РАЗДЕЛ 3. Изображение головы человека.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15.

Тема: Рисование гипсовых слепков частей лица человека.

Цель: изучение конструкции частей лица перед рисованием гипсовой головы человека; формирования умений рисования носа, глаза, губ, уха.

Задание. (Ход работы).

1. Конструктивное рисование носа.

2. Рисование глаз.

3. Рисование губ.

4. Рисование уха.

Формат: А 4.

Материал: графитный карандаш, бумага.

Методические рекомендации.

Голова человека является одним из наиболее сложных объектов изображения, поэтому следует постепенная предварительная подготовка к ее рисованию.

Прежде чем приступить к рисованию гипсовой головы, следует изучить строение и особенности главных частей лица, которые определяют пластику головы человека. Целесообразно выполнить рисунки глаз, носа, уха, рта.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим строение и особенности рисования каждой части лица в отдельности.

НОС. Нос имеет скелет, состоящий из костей и хрящей. Формы носов крайне разнообразны. Однако, несмотря на все разнообразие форм, в основе построения *носа в рисунке лежит призма, состоящей из четырех поверхностей: передней – спинки носа, двух боковых плоскостей и нижней плоскости, на которой расположены носовые отверстия (ноздри). Нижняя плоскость имеет форму* *трапеции*. При начальной разметке носа нужно помнить, что серединная лицевая линия проходит через середину переносицы и середину основания носа.

Последовательность рисования носа смотрите на таблице.

ГЛАЗА. Глазное яблоко помещается в глазничной впадине. Вид глаза спереди можно вписать в форму вытянутого по горизонтали прямоугольника, а при профильном – глаз вписывается в треугольную форму. Внутренний угол глаза закруглен. Со стороны внутреннего угла имеется расширение –«слезное озеро». Со стороны наружного угла нижнее веко подворачивается под верхнее.

Приступая к рисунку глаза, необходимо наметить глазничную впадину, уточнить размер полушария глазного яблока, провести ось разреза глаза по поперечной линии к оси разреза следует наметить положение зрачка, затем наметить положение верхнего и нижнего века. При рисовании век нужно иметь в виду, что они имеют толщину, причем всегда нижнее веко по всей толщине освещено, а верхнее получается затемненным.

Рисунок глаза надо выполнить в трех положениях: прямом, трехчетвертном и профильном. При этом необходимо внимательно проследить формы век и глазного яблока. А также его посадку.

ГУБЫ. Верхняя и нижняя губа сходясь образуют волнообразную линию рта. Верхняя губа имеет утолщение посередине – бугорок верхней губы, по направлению к которому от основания носа идет углубленная борозда, именуемая фильтром.

Нижняя губа делится на две симметричные части. Под нижней губой находится борозда, отделяющая ее от подбородка – подбородочно-губная борозда. При рисовании головы фронтально ширину рта откладываем симметрично в обе стороны от серединной линии. При трехчетвертном повороте часть губ зрительно сокращается. При рисовании рта в профиль нужно наметить величину разреза рта, его наклон, а также степень выдвинутости одной из губ. После этого нужно разбить губы на ряд плоскостей и лепить их форму.

УХО. Ушная раковина имеет хрящевой скелет, который отсутствует только в нижней ее части, именуемой мочкой уха. Форма и размер ушной раковины у людей неодинаковы.

Овал ушной раковины имеет условную ось, которая параллельна оси носа или ветви нижнечелюстной кости. В рисовании уха необходимо правильно наметить ось его овала. Далее находят пропорции овала ушной раковины, общую форму уха и прорисовывают детали, соизмеряя и сравнивая их с общей формой.

После завершения построений нужно проложить светотень, лепя его форму тоном и штрихом.

Требования к отчету.

Рисунки частей лица должны быть пропорциональны, правильно нарисованы все плоскости и части носа, глаза, уха и губ.

Вопросы для самоконтроля.

* 1. Укажите плоскости, из которых состоит нос?
  2. Как проходит серединная линия головы через нос?
  3. Чему равна длина носа в классических пропорциях?
  4. Укажите последовательность рисования губ.
  5. Какие элементы формы ушной раковины необходимо нарисовать в рисунке?
  6. Из каких элементов состоит глаз?
  7. Какая форма у внутреннего угла глаз?
  8. Какую форму имеет внешний угол глаза?

РАЗДЕЛ 3. Изображение головы человека.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16.

Тема: Выполнение рисунка гипсовой головы человека с натуры.

Цель: освоение пластики головы человека через светотеневую моделировку ее формы.

Задание.

Нарисовать гипсовую голову, передав правильно форму, ракурс, пропорции. Формат А 4,

Материал: графитный карандаш.

Методические рекомендации (ход работы).

Изучение пластики головы начинается с рисования гипсовых моделей головы не случайно. Гипсовая голова – хорошая модель, так как она однородна по фактуре и неподвижна, что облегчает процесс рисования, передачу пропорций и построения формы головы.

Рисование гипсовых голов целесообразно ещё и потому, что в произведениях великих мастеров уже найдены и обобщены взятые из действительности формы. Это упрощает задачу для начинающих, давая им возможность сосредоточить все внимание на построении основных частей головы.

Приступая к рисованию головы, целесообразно провести общий анализ ее формы, познакомиться со схемой основных плоскостей головы.

Важным условием работы является сохранение в процессе рисования положения натуры и постоянной точки зрения на нее. Не следует садиться ни слишком близко, ни слишком далеко от натуры. Расстояние от рисующего до натуры должно быть равно тройной ее величине по вертикали, что позволит хорошо видеть детали и следить за общим построением.

Прежде чем приступить к выполнению рисунка, необходимо хорошо рассмотреть натуру со всех сторон, отметить особенности формы, наклон, поворот головы. Надо выбрать и определить величину рисунка по отношению к размеру листа бумаги – масштабность.

Композиционное размещение на листе зависит от поворота головы и ее наклона, а также от положения: фронтально, в профиль или в ¾ повороте. Профильное изображение головы надо располагать, оставляя больше свободного пространства перед лицевой частью, чтобы лицо не казалось «уткнувшимся» в срез листа. При фронтальном расположении изображение головы размещают несколько выше середины листа: снизу оставляют больше свободного пространства, сверху – меньше.

Рассмотрим последовательность рисования гипсовой головы.

Первый этап. Определяем общее композиционное размещение рисунка на листе. Легкими линиями намечаем общую массу головы и ее движение по отношению к шее. Проводя серединные осевые линии вдоль овала головы и шеи, уточняем наклон и поворот головы. Намечаем горизонтальную линию, проходящую через середину глазной щели.

Второй этап. Делим лицевую часть головы на три равные части: лобную, носовую, губно-подбородочную. В верхней трети намечаем форму лба и конфигурацию волос. В средней – расположение глаз, носа, линии бровей, скул. В нижней трети намечаем линию рта и борозду между нижней губой и подбородком.

Ведя работу, выверяем парные плоскости, выявляя форму и объём головы (височные линии, лобные бугры, глазницы, скулы, подбородочное возвышение, ширина верхней и нижней губы). Уточняем границы перехода с передней на боковые поверхности объёма головы.

Третий этап. Продолжаем линейно-конструктивное построение формы головы. Переходим к проработке форм более мелких деталей: век, глаз, ноздрей, губ, волос и т.д. При этом следует помнить о взаимосвязи деталей и о законах перспективного сокращения.

Четвертый этап. Для придания рисунку объёма начинаем светотеневую моделировку формы. Определяем самое светлое и самое темное место и тональные переходы. Освещенные поверхности лучше оставлять нетронутыми штрихами. Начинаем заштриховывать все тени и полутона сразу на всей голове бледно серым тоном. Затем постепенно усиливаем тона там, где участки значительно темнее. А в области собственных т падающих теней следует учесть рефлексы.

В процессе рисования необходимо стремиться к целостности рисунка, избегать тональной пестроты.

Мы рассмотрели последовательность рисования гипсовой головы в положении в фас.

При рисовании головы в повороте сохраняется та же последовательность, только необходимо учитывать перспективные сокращения поверхности головы и ее деталей: носа, глаз, лба, скул, рта.

Требования к отчету.

Работа выполнена чисто и аккуратно. В рисунках выдержаны все основные пропорции головы, компоновка соответствует выбранному ракурсу. Масштаб изображений соответствует размерам формата. Светотеневая моделировка формы соответствует натурной постановке.

Вопросы для самоконтроля.

1. Расскажите об основных пропорциях головы человека.

2. Чему равна ширина рта?

3. Где расположен уровень глаз?

4. Чему равно расстояние между глазами?

5. Где расположен уровень линии рта?

6. Где расположен уровень бровей?

7. Где расположена переносица?

8. .Где находится уровень корней волос?

9. Укажите последовательность рисования головы в профиль.

10. Где расположена серединная, осевая линия головы на ее рисунке в профиль?

11. Где расположена осевая линия головы на ее рисунке в трехчетвертном повороте в правую сторону?

12. Где расположено ухо на рисунке головы в профиль?

13. Что составляет основу рисования головы по пропорциональной схеме?

РАЗДЕЛ 3. Изображение головы человека.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17.

Тема: Рисование головы живой модели с натуры.

Цель: формирование навыка, выполнения краткосрочных зарисовок головы человека в разных ракурсах.

Задание.

Выполнить наброски головы с натуры, передав правильно ее форму, ракурс, пропорции.

Формат А4,

Материал: графитный карандаш.

Методические рекомендации.

В отличие от гипсового слепка живая модель имеет ряд индивидуальных особенностей: цвет глаз, кожи, волос, форму головы, частей лица и многое другое. Гипсовая голова неподвижна, а натурщик в процессе позирования может невольно изменить позу, выражение лица. Поэтому при рисовании живой модели нужно внимательно ее изучить, чтобы составить представление, о ее анатомическом строении и конструкции. Для этого полезно рассмотреть голову натурщика со всех сторон, тогда лучше будет осознана видимая форма.

Последовательность рисования головы живой натуры остается такой же, как при рисовании гипсовой головы. Законы построения формы головы остаются неизменными. Однако при построении головы живой модели необходимо помнить, что в основе ее пластики заложена структура не только костей черепа, но и расположенных на нем мышц.

Рассмотрим этапы рисования головы живой модели.

Первый этап. Начинаем рисунок, как всегда, с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Намечаем ракурс головы и основные пропорции.

Второй этап. Уточняем конструктивное построение формы головы, взаимосвязь деталей (лба, носа, скул, подбородка, глаз) с общей формой головы.

Определяем взаимосвязь парных частей головы. Не стоит на этом этапе увлекаться мелкими деталями (ресницами, роговицей, морщинками и др.). Сходство достигается не проработкой отдельных деталей, а точностью определения пропорциональных отношений натуры.

Третий этап. Уточняем пропорции и прорисовываем важные детали, от которых зависит сходство с натурой (глаза, нос, рот, уши, характер прически). Мы должны передать особенности пластики лба, носа, скул, глаз и т.д. Далее начинаем светотеневую моделировку формы. Разбиваем рисунок на свет и тень. Затем усиливаем 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 плоскость носа, нижняя часть подбородка, складка под нижней губой. Верхняя губа всегда темнее нижней.

Четвертый этап. Уточняем и одновременно смягчаем форму деталей лица, все более приближая их к натуре. Проводим дальнейшую тональную проработку формы головы, находим нюансы света и тени. Следует внимательно сравнивать рисунок с натурой, а детали подчинять целому, стремясь придать рисунку законченность и целостность.

Требования к отчету.

В графической работе пропорции головы должны соответствовать натуре. Масштаб изображений должен соответствовать размерам формата, а компоновка изображения должна быть выполнена в соответствии с натурной постановкой. Светотеневая моделировка формы должна передавать характер модели и ее освещенность.

Вопросы для самоконтроля.

1. Чем отличается рисование головы живой модели от рисования гипсовой головы?
2. Перечислите этапы рисования головы человека.
3. Почему нужно соблюдать последовательность в рисовании головы?
4. Почему рисуя один глаз нужно сразу же рисовать и второй?
5. Расскажите об основных пропорциях головы человека?
6. Изучая пропорции головы живой модели, нужно ли сравнить эти пропорции с классическими?
7. Объясните особенности рисования головы в профиль.
8. Какие особенности следует учитывать при рисовании головы в ¾-м повороте?

РАЗДЕЛ 3. Изображение головы человека.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18.

Тема рисование прически с прямыми волосами.

Цель: формирование навыка в рисовании прямых волос на пропорциональной голове человека.

Задание.

Нарисовать на фронтально расположенной женской голове прическу на основе прямых волос.

Ход работы.

1. компонуем величину изображения: голову вместе с прической, не забывая шею и плечевой пояс.
2. соблюдая классические пропорции, прорисовываем форму головы, уточняем ширину и высоту шеи и наклон плечевого пояса. Находим место положения горизонтальных уровней головы:
   * Линии корней волос,
   * Линии бровей,

* Линии основания носа,

* + линии глаз,
  + линии рта.

Наметим ушные раковины.

3. уточняем пропорции и форму прически: длину челки и её величину, длину волос в области височных костей и длину всех волос по отношению к плечевому поясу.

4. выполняем линейно-конструктивное построение элементов головы и прически.

5.передаем при помощи штриховки прямолинейный характер волос.

Методические рекомендации.

Первый этап. Определяем общее композиционное размещение рисунка на листе в виде габаритного многоугольника. Легкими линиями намечаем общую массу головы вместе с волосами, шеей и плечевым поясом. Проводим серединную осевую линию для головы и шеи.

Второй этап. Делим лицевую часть головы на три равные части: лобную, носовую, губно-подбородочную. В верхней трети намечаем форму лба и конфигурацию волос. В средней – расположение глаз, носа, линии бровей, скул. В нижней трети намечаем линию рта и борозду между нижней губой и подбородком.

Ведя работу, выверяем парные плоскости, выявляя форму и объём головы (височные линии, лобные бугры, глазницы, скулы, подбородочное возвышение, ширина верхней и нижней губы). Уточняем границы перехода с передней на боковые поверхности объёма головы.

Третий этап. Продолжаем линейно-конструктивное построение формы головы. Переходим к проработке форм более мелких деталей: век, глаз, ноздрей, губ, волос и т.д. При этом следует помнить о взаимосвязи деталей.

Четвертый этап. Для придания рисунку объёма начинаем светотеневую моделировку волос. Определяем самое светлое и самое темное место и тональные переходы. Освещенные поверхности лучше оставлять нетронутыми штрихами. Начинаем заштриховывать все тени и полутона сразу на всей голове бледно серым тоном. Затем, постепенно усиливаем тона там, где участки значительно темнее (спереди, ближе к осевой линии головы, больше, дальше меньше).

Штриховку выполняют остро отточенным карандашом прямыми штрихами, но кладем их строго по форме прически.

. Требования к отчету.

Рисунок головы должны быть пропорциональными, правильно скомпонованным на формате (посередине, снизу – больше, сверху – меньше), масштаб изображения должен соответствовать размеру бумаги. Характер волос передан точно, рисунок в целом должен быть выразительным.

Вопросы для самоконтроля.

1.Что называется каноном?

2.Дайте определение понятию «модуль».

3.Какое пропорциональное соотношение фигуры считается идеальным?

4.Чему равна ширина плечевого пояса фигуры?

5.Как определить положение уровня плечевого пояса фигуры?

6.Чему равна ширина шеи?

7.Чему равна ширина рта?

8.Где расположен уровень глаз?

9.Чему равно расстояние между глазами?

10.Где расположен уровень линии рта?

11.Где расположен уровень бровей?

12.Где расположена переносица?

13.Где находится уровень корней волос?

14. Что составляет форму прически в рисунке?

15. Какими штрихами выполняют прямые волосы?

РАЗДЕЛ 3. Изображение головы человека.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 19.

Тема: рисование волнистых волос.

Цель: формирование навыка в рисовании волнистых волос на пропорциональной голове человека.

Задание.

Нарисовать на фронтально расположенной женской голове прическу на основе волнистых волос.

Формат А4.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Ход работы.

1.компонуем величину изображения: голову вместе с прической, не забывая шею и плечевой пояс.

2.соблюдая классические пропорции, прорисовываем форму головы, уточняем ширину и высоту шеи и наклон плечевого пояса. Находим место положения горизонтальных уровней головы:

линии корней волос,

линии бровей,

основания носа,

линии глаз,

линии рта.

Наметим ушные раковины.

3. Уточняем пропорции и форму прически: длину челки и её величину, длину волос в области височных костей и длину всех волос по отношению к плечевому поясу.

4. выполняем линейно-конструктивное построение элементов головы и прически.

5. передаем штриховкой волнистый характер волос.

Методические рекомендации.

Первый этап. Определяем общее композиционное размещение рисунка на листе в виде габаритного многоугольника. Легкими линиями намечаем общую массу головы вместе с волосами, шеей и плечевым поясом. Проводим серединную осевую линию для головы и шеи.

Второй этап. Делим лицевую часть головы на три равные части: лобную, носовую, губно-подбородочную. В верхней трети намечаем форму лба и конфигурацию волос. В средней – расположение глаз, носа, линии бровей, скул. В нижней трети намечаем линию рта и борозду между нижней губой и подбородком.

Ведя работу, выверяем парные плоскости, выявляя форму и объём головы (височные линии, лобные бугры, глазницы, скулы, подбородочное возвышение, ширина верхней и нижней губы). Уточняем границы перехода с передней на боковые поверхности объёма головы.

Третий этап. Продолжаем линейно-конструктивное построение формы головы. Переходим к проработке форм более мелких деталей: век, глаз, ноздрей, губ, волос и т.д. При этом следует помнить о взаимосвязи деталей.

Четвертый этап. Для придания рисунку объёма начинаем светотеневую моделировку волос. Определяем самое светлое и самое темное место и тональные переходы. Освещенные поверхности лучше оставлять нетронутыми штрихами. Начинаем заштриховывать все тени и полутона сразу на всей голове бледно серым тоном. Затем, постепенно усиливаем тона там, где участки значительно темнее (спереди, ближе к осевой линии головы, больше, дальше меньше).

Штриховку выполняют остро отточенным карандашом волнистыми штрихами,

передавая форму и направление каждой пряди волос.

.

Требования к отчету.

Рисунок головы должны быть пропорциональным, правильно скомпонованным (посередине, снизу – больше, сверху – меньше), масштаб изображения должен соответствовать размеру бумаги. Характер волос передан точно, рисунок – выразительным.

Вопросы для самоконтроля.

1. Дайте определение понятию «модуль».

2. Какое пропорциональное соотношение фигуры считается идеальным?

3. Чему равна ширина плечевого пояса фигуры?

4. Как определить положение уровня плечевого пояса фигуры?

5. Чему равна ширина шеи?

6. Чему равна ширина рта?

7. Где расположен уровень глаз?

8. Чему равно расстояние между глазами?

9. Где расположен уровень линии рта?

10. Где расположен уровень бровей?

12. Где расположена переносица?

13. Где находится уровень корней волос?

14. Что составляет форму прически в рисунке?

15. Какими штрихами выполняют волнистые волосы?

РАЗДЕЛ 3. Изображение головы человека.

ПРКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20.

Тема: Рисование завитых волос (буклей и локонов).

Цель: формирование навыка в рисовании завитых волос на пропорциональной голове человека.

Задание.

Нарисовать на фронтально расположенной женской голове прическу на основе завитых волос.

Формат А4.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Методические рекомендации.

Последовательность рисование завитых волос такая же, что и предыдущей работе. В этом задании следует обратить внимание на особенности изображения завитых волос.

Эти особенности заключаются в следующем. Если для передачи волнистых волос используют более длинные волнистые штрихи, то для данного типа волос применяют короткие округлые или эллипсообразные штрихи, которые старательно накладывают близко друг к другу.

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

Для передачи фактуры и завитых волос нужно использовать различные приемы работы карандашом. Во время штриховки карандаш нужно располагать под различными углами к поверхности бумаги, иногда кладя его почти плашмя, в результате чего штрихи получаются мягкими, «пушистыми». Чем больше угол наклона карандаша, тем четче, резче штрих. Этот прием нужно учитывать ещё и для того, чтобы передать в рисунке плановость, т.е. воздушную перспективу: пряди волос на переднем плане выполняются темными (с сильным нажимом), четкими, контрастными штрихами, на втором плане – более светлыми мягкими штрихами, когда угол наклона карандаша уменьшается. А на дальнем плане завитки волос едва различимы, бледны и штрих используют мягкие, пушистые, едва различимые.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что называют воздушной перспективой?

2. Какими средствами можно передать ее в рисунке?

3. Перечислите этапы рисования головы человека в профиль.

4.Каковы особенности компоновки головы в профиль?

5. Что составляет форму прически в рисунке?

6. Какими штрихами выполняют завитые (кудрявые) волосы?

РАЗДЕЛ 3. Изображение головы человека.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 21.

Тема: рисование кос и косичек.

Задание.

Нарисовать на пропорциональной голове прическу с косой.

Формат: А 4,

Материал: графитный карандаш.

Ход работы.

1. компонуем величину изображения: голову вместе с косой, не забывая о шее.

2. соблюдая классические пропорции, прорисовываем форму головы, уточняем ширину и высоту шеи и наклон плечевого пояса. Находим место положения горизонтальных уровней головы:

*линии корней волос,

*линии бровей,

*основания носа,

*линии глаз,

*линии рта.

Наметим ушные раковины.

3. находим местоположение линии волос на голове у лба, в области виска, внизу на затылке. Определяем степень объема (пышности) волос надо лбом и на затылке в тонких линиях, а также уточняем контурной линией форму косы.

4. схематично изображаем детали лица (брови, глаза, нос и рот).

5. выполняем прорисовку прядей на косе и заколку на ее конце (линейный рисунок).

6. тоновая проработка волос и косы.

Методические рекомендации.

Выбирая размер изображения, надо учитывать место расположения косы, ее массу и величину, а значит и длину. Рисуем косу, длинной до середины спины. Поэтому следите, чтобы ее конец уместился на листе бумаги.

При профильном изображении головы следует помнить, что на первом этапе компоновки изображения на формате со стороны лица оставляют свободного места больше, чем с затылка, снизу – больше, сверху – меньше.

Соблюдайте классические пропорции при прорисовке формы головы и ее элементов. Если в рисунке неверные пропорции, не стоит начинать его тоновую проработку, тональный рисунок может способствовать только пространственному выявлению уже обозначенных форм. Если же формы неверны, тональная проработка рисунку не поможет.

В данном задании важно передать форму косы и характер плетения. Поэтому перед рисованием следует внимательно рассмотреть характер плетения и определить: количество прядей волос, задействованных в плетении косы. В рисовании классической косы используются три пряди, которые последовательно переплетают между собой. Коса у места крепления имеет большую массу, толщину, чем на конце. Рисование переплетенных прядей рисуют очень короткими штрихами. На переднем плане – четкими темными контрастными штрихами, на втором плане – более светлыми бледными (не сильно нажимая на карандаш) легкими штрихами. Желательно передать в работе светотеневое решение волос на поверхности головы и на косе.

Требования к отчету.

Рисунок должен отражать классические пропорции лица и головы в целом, правильно выполнена компоновка головы на формате вместе с прической. Общая масса волосяного покрова передана штрихами правильного направления, по форме головы и в соответствии с прядями волос, забранные в косу.

Вопросы для самоконтроля.

1.Какими штрихами выполняют волосы, заплетенные в косы?

2.Какую форму имеет коса в начале и на конце?

3.Укажите последовательность рисования головы в профиль.

4.Где расположено ухо на профиле головы?

5.Чему равна высота ушной раковины?

6.Где расположена переносица?

7.Где расположен глаз на профиле головы?

8.Где расположено основания носа?

9.Как прорисовать глаз на профиле головы?

РАЗДЕЛ3. Изображение головы человека.

ПРКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22.

Тема: Рисование современных причесок.

Цель: формирование навыка определения формы прически в целом и ее элементов; закрепление навыка соблюдения последовательности рисования прически.

Задание

Выполнить тональный рисунок прически с натуры.

Формат А 4.

Материал: графитный карандаш.

Ход работы.

1. изучение и анализ формы прически.

2. выбор величины изображения и компоновка общей формы головы вместе с прической, не забывая шею и плечевой пояс.

3.соблюдая классические пропорции, прорисовка формы головы, уточнение ширины и высоты шеи и наклона плечевого пояса. Определение места положения горизонтальных уровней головы:

* 1. линии корней волос,
  2. линии бровей,
  3. основания носа,
  4. линии глаз,
  5. линии рта.

4.выполнение линейно-конструктивного построения элементов головы и прически.

5.выполнение тонального рисунка прически.

Методические рекомендации.

В данном задании очень важен самый первый этап в работе. Нужно внимательно рассмотреть прическу с разных сторон, понять ее форму и характерные особенности.

Форму прически можно рассматривать и проводить аналоги с формой геометрических тел: цилиндра, конуса, шара, как в их чистом виде, так и в комбинации нескольких геометрических форм.

Пропорции прически определяем в натуре методом визирования.

Метод визирования заключается в том, что рисующий использует величину какого-либо предмета как единицу измерения для сравнения с размерами других предметов натуры.

В данном случае за единицу измерения нужно использовать высоту головы человека (М) на вашем рисунке. Определить, сколько раз высота прически укладывается в высоте головы. Также промеряем ширину прически в целом и ее отдельных элементов. А соблюдение других пропорциональных соотношений поможет верно отобразить в рисунке данную модель прически.

Требования к отчету.

В работе должна быть правильно передана заданная прическа, характер волос на отдельных ее участках. Рисунок в целом - выразительный, за счет грамотного использования тональных отношений.

Вопросы для самоконтроля.

1.Какие средства художественной графики вы знаете?

2.Для чего применяют штрих в рисунке прически?

3.Что такое штриховое пятно?

4.Каково основное правило тонального рисунка?

5.Какими штрихами выполняют прямые гладкие волосы?

6.Какими штрихами выполняют волнистые волосы?

7.Какими штрихами выполняют завитые волосы?

8.Что подразумевают под формой прически?

9.Аналоги каких геометрических тел используют для формы причесок?

РАЗДЕЛ 3. Изображение головы человека.

ПРКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 23

Тема: Рисование современных причесок.

Цель: формирование навыка рисования прически в цвете.

Задание

Выполнить рисунок прически с натуры в цвете.

Формат А 4.

Материал: акварель.

Ход работы.

1. изучение и анализ формы прически.

2. выбор величины изображения и компоновка общей формы головы вместе с прической, не забывая шею и плечевой пояс.

3.соблюдая классические пропорции, прорисовка формы головы, уточнение ширины и высоты шеи и наклона плечевого пояса. Определение места положения горизонтальных уровней головы:

*линии корней волос,

*линии бровей,

*основания носа,

*линии глаз,

*линии рта.

4.выполнение линейно-конструктивного построения элементов головы и прически.

5.выполнение рисунка прически в цвете.

Методические рекомендации.

В данном задании очень важен самый первый этап в работе. Нужно внимательно рассмотреть прическу с разных сторон, понять ее форму и характерные особенности.

Форму прически можно рассматривать и проводить аналоги с формой геометрических тел: цилиндра, конуса, шара, как в их чистом виде, так и в комбинации нескольких геометрических форм.

Пропорции прически определяем в натуре методом визирования.

В данном случае за единицу измерения нужно использовать высоту головы человека (М) на вашем рисунке. Определить, сколько раз высота прически укладывается в высоте головы. Также промеряем ширину прически в целом и ее отдельных элементов. А соблюдение других пропорциональных соотношений поможет правильно отобразить в рисунке данную модель прически.

Рекомендуется поиск цветового решения прически сделать сначала на черновике. А затем выполнять начисто.

Требования к отчету.

В работе должна быть правильно передана заданная прическа, характер волос на отдельных ее участках. Рисунок в целом - выразительный, за счет грамотного использования цветовых отношений.

Вопросы для самоконтроля.

1. Какие средства художественной графики вы знаете?

2. Для чего применяют штрих в рисунке прически?

3.Что такое штриховое пятно?

4.Каково основное правило тонального рисунка?

5.Какими штрихами выполняют прямые гладкие волосы?

6.Какими штрихами выполняют волнистые волосы?

7.Что подразумевают под формой прически?

8.Аналоги каких геометрических тел используют для формы причесок?

РАЗДЕЛ 3. Изображение головы человека.

ПРКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24.

Тема: выполнение линейно-графического рисунка прически.

Цель: контроль умений рисования прически на основе классических пропорций головы.

Контрольная работа позволяет оценить следующие знания, умения и навыки:

знания: особенностей компоновки головы человека в зависимости от ракурса и формы прически, классических пропорций, последовательности работы над изображением головы человека.

умения: правильно компоновать изображение на листе бумаги; передавать форму и пропорции прически в целом и отдельных ее элементов; выполнять светотеневой рисунок, используя такие графические средства, как линия, штрих и штриховое пятно.

навыки: рисования прически, используя все средства графического рисунка.

Задание.

Выполнить линейно-графический рисунок современной прически по ее иллюстрации.

Формат: А 4.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Методические указания.

В данной работе требуется правильно выполнить:

* композиционное размещение изображения на листе бумаги,

* нахождение пропорциональных отношений всех элементов головы и прически,

* прорисовку всех элементов лица, головы и прически.

* тональный рисунок прически средствами художественной графики.

Формат: А4,

Материал: графитный карандаш.

Требования к отчету.

Работа должна полностью соответствовать заданию по компоновке, по передаче формы прически, элементов головы. Средствами художественной графики передать моделировку объема волос и прически в целом с учетом правил воздушной перспективы.

В целом рисунок должен быть выразительным.

Вопросы для самоконтроля.

1. Расскажите об основных пропорциях головы человека.

2. Чему равна ширина рта?

3. Где расположен уровень глаз?

4. Чему равно расстояние между глазами?

5. Где расположен уровень линии рта?

6. Где расположен уровень бровей?

7. Где расположена переносица?

8. .Где находится уровень корней волос?

9. Укажите последовательность рисования головы в профиль.

10. Где расположена серединная, осевая линия головы на ее рисунке в профиль?

11. Где расположена осевая линия головы на ее рисунке в трехчетвертном повороте в правую сторону?

12. Где расположено ухо на рисунке головы в профиль?

13. Что составляет основу рисования головы по пропорциональной схеме?

14. Что влияет на выразительность рисунка?

Литература.

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. – М.: Изобразительное искусство, 2001.

2.Беляева С.Е., Розанов Е.А Специальный рисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2006.

3.Василевская Л.Е. Специальный рисунок. – М.: Высшая школа, 1999.

4.Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1996.

5.Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. - М. 2005.

6.Рабинович М.У. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основе. – М., 2005.

7.Секачева А.В., Чуйкина A.M., Пименова А.Р. Рисунок и живопись. Учебник для техникумов. М: Академия, 2005.

8.Сыромятникова И.С. История прически. - М.: Искусство, 2000.

Просвещение, 1982.

9.Тихонов С.В. и др. Рисунок. – М.: Высшая школа, 2001.

10.Угаров Б. и др. Учебный рисунок. – М.: Изобразительное искусство, 1999.

11.Шитов Л.А., Ларионов В.Н. Живопись (книга для учащихся). – М.: Просвещение, 1995.

ГЛОССАРИЙ

Абрис – линейное очертание предмета, контур.

Акцент – прием выделения линией, штрихом или цветом какой-нибудь фигуры, лица, предмета, детали изображения, на которую надо обратить внимание зрителя.

Видение художественное – умение дать необходимую эстетическую оценку качествам, заложенным в натуре.

Вариант – художественное произведение, сходное с другими произведениями того же автора на туже тему. В. повторяет основной замысел работы, но может отличаться способами ее выражения.

Гамма цветовая – цвета, преобладающие в определенном произведении искусства и определяющие характер его живописного решения.

Гармония – согласованность, соразмерность, единство частей и целого в художественном произведении, обусловливающее его внутреннюю и внешнюю стройность, его художественное совершенство.

Гравюра – один из видов графики, позволяющий получать печатные копии графических произведений, выполненных на твердом материале (дереве, металле, линолеуме и т.д.).

Градация – последовательное, постепенное чередование, изменение цвета, тона, светотени, согласованное следование оттенков, составляющих вместе гармоничное целое.

Гризайль – живопись, выполненная оттенками одного цвета, преимущественно серого. Изображение создаётся на основе тональных отношений (тонов различной степени светлоты).

Декор (от латинского decoro – украшаю) – совокупность украшающих орнаментальных или изобразительных элементов предмета.

Детализация – тщательная проработка деталей изображения.

Деталь – 1) составной элемент чего-либо; 2) мелкая подробность произведения, уточняющая характеристику образа, менее значимая его часть.

Деформация – изменение натурального вида формы при ее изображении; используется как художественный прием, усиливающий выразительность образа.

Динамичность – движение, изменение действия. В изобразительном искусстве Д. достигается композиционным решением, а также трактовкой форм и манерой исполнения.

Диспропорция – несоразмерность, несоответствие частей, отсутствие пропорциональности.

Дисимметрия – незначительное нарушение симметрии за счет введения в композицию мелкой детали.

Драпировка – ткань, свободно падающая или специально собранная в красивые складки.

Жанр – в теории изобразительного искусства – область искусства, ограниченная определенным кругом тем, предметов изображения

(исторический, бытовой, батальный жанры, портрет, пейзаж, натюрморт).

Зарисовка – рисунок с натуры, исполняемый вне мастерской, с целью сбора материала для более значительной работы или как упражнение.

Идея – основная мысль произведения, определяющая его содержание и образный строй, выраженная в соответствующей форме.

Изображение – воспроизведение средствами искусства внешнего, чувственно-конкретного облика явлений действительности. В изобразительном искусстве И. является основой художественного произведения.

Каркас – остов (скелет) какого-либо изделия или сооружения.

Картина – живописное произведение самостоятельное по назначению, в которой отражается действительность с наибольшей глубиной и которая обладает законченностью. Картины различают по жанрам: пейзаж, натюрморт, портрет, бытовой жанр и т.д.

Колер – цвет краски, ее тон.

Конструкция – взаимное расположение частей и способ их соединения в целое.

Колорит – общий характер сочетания цветов в картине, рисунке. Экспозиции, интерьере.

Контраст – противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств. К. – одно из выразительных пластических искусств. Светотеневые и цветовые контрасты являются средством моделирования объёмной формы или выражения пространственных отношений.

Контур – внешнее очертание формы предмета. К – одно из средств художественной выразительности.

Кроки (с франц. – набросок) – быстрая зарисовка с натуры либо беглая фиксация в рисунке композиционного замысла.

Локальный цвет – в живописи основной и неизменный цвет, характеризующий окраску предмета.

Мода – господство в определенное время в определенной среде тех или иных вкусов в отношении прически, одежды, обуви и других предметов быта.

Модель – 1) в изобразительном искусстве объект, предмет изображения, большей частью – живая натура, главным образом – человек; 2)образец какого-либо изделия, 3)образец прически, служащий для рекомендации клиентам.

Набросок – быстрый рисунок небольших размеров. Н. дает общее представление о натуре. Он является подготовительной работой для будущей картины.

Натура – в изобразительном искусстве – объект действительности, который наблюдает художник при его изображении. С натуры делают наброски, этюды, зарисовки, часто – портреты, пейзаж, натюрморт.

Натурализм – направление в литературе и искусстве, сложившееся в конце XIX века, стремившееся к уподоблению художественного познания научному, к объективному и бесстрастному изображению реальности.

Натюрморт – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению окружающих человека вещей, размещенных, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую группу.

Нюанс – очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени.

Образ – форма отражения явлений действительности в искусстве, художественное воспроизведение действительности. В изобразительном искусстве образ является чувственно-конкретным, наглядным выражением идеи.

Образец – показательное, примерное произведение; пример для следования, подражания.

Оп-арт – направление в современном искусстве, использующее оптические линейные и цветовые эффекты в декоративных целях.

Орнамент - узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов, предназначается для украшения различных предметов.

Основа – в живописи и рисунке – материал, поверхность, по которой пишут красками или рисуют (холст, деревянная доска, картон, бумага, поверхность стены, фарфор и т. д.).

Отношения – взаимосвязь элементов изображения, которая используется при создании художественных произведений. Например, отношения цветов и оттенков, тонов различной светлоты (тональные отношения); отношения размеров и формы предметов (пропорции); пространственные отношения.

Отмывка – 1) акварельная техника в которой используется очень жидкая краска; 2) прием осветления краски с бумаги при помощи кисточки и чистой воды.

Оттенок – небольшое, часто едва заметное различие, градация светлого или светотеневого тона. Системе оттенков создает богатство колорита, вносит тонкость и сложность в светотеневую моделировку в живописи и графике.

Палитра – 1) доска, чаще деревянная, на которой художник раскладывает и смешивает краски; 2) характер цветовых сочетаний, типичных для отдельной картины, для группы произведений конкретного художника или в целом для художественной школы.

Панно – часть стены, потолка, обрамленная лепниной, орнаментом и украшенная живописным или скульптурным изображением; картина, барельеф, заполняющие часть стены.

Пастель – 1) мягкие цветные мелки – карандаши, которые изготовляют из краски, мела и связующего вещества и дают ровный мягкий тон.

Пластичность – 1) художественная выразительность объемных форм, линий. Силуэтов, гармоничное соотношение частей и целого; 2) художественное совершенство, гармония и чувственное обаяние искусства.

Полутень – один из элементов светотени, светотеневые градации средней силы, соответствующие переходу от освещенных частей предмета к теневым.

Полутон – светотеневой или цветовой тон, имеющий значение промежуточного, переходного тона между двумя близко расположенными соседствующими тонами.

Проектный образ – созданная дизайнером художественная форма предмета, зависящая от назначения и сферы его использования с учетом его потребления и производства.

Пропорции – соотношение размеров частей какого-либо предмета или композиции друг к другу и к целому.

Ракурс – перспективное сокращение предметов, значительно изменяющее их внешний вид. Р. обусловлен точкой зрения на натуру (вид сверху, снизу, на близком расстоянии и т.д.), а также самим положением натуры в пространстве.

Раппорт – систематически повторяющийся мотив узора орнамента.

Реализм – в искусстве – правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества.

Рефлекс – в живописи и графике – отсвет на каком-либо предмете от освещенной поверхности соседствующего с ним предмета.

Ритм – чередование соизмеримых элементов какого-либо целого, совершающееся с закономерной последовательностью и частотой.

Розетка – декоративный мотив в виде стилизованного круглого цветка, представленного видом сверху.

Сангина - минерал, и инструмент рисование в виде палочки-карандаша без оправы красновато-коричневого тона.

Свет – в изобразительном искусстве элемент светотени. Термин служит для обозначения наиболее освещённых частей поверхности.

Светлота – сравнительная степень отличия от тёмного: чем даль от темного. Тем большую светлоту имеет цвет.

Светотень – градация светлого и темного, соотношение света и тени на фоне, позволяющее передавать объём фигуры или предмета, а также окружающую его световоздушную среду.

Силуэт – теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека, нарисованное или вырезанное из бумаги или другого материала.

Символ – образ, иносказательно выражающий какое-либо понятие или отвлеченную идею.

Симметрия – полное соответствие правой и левой частей целого относительно средней линии, называемой осью симметрии.

Сравнение – метод определения соразмерности тональных и цвтовых отношений и др.

Статичность – состояние покоя, неподвижность.

Стилизация – преобразование художественного изображения в соответствии с каким либо стилем, традицией; декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приёмов: упрощения рисунка и формы, цвета и объёма.

Стиль – устойчивое единство художественной образной системы, выразительных средств искусства. Это сумма устойчивых признаков, характеризующих образную структуру, свойственную искусству той или иной эпохи.

Тема – круг явлений, выбранных художником для изображения и раскрытия идеи его произведения.

Тень – элемент светотени, наиболее слабо освещенные участки в натуре и в изображении. Различают тени собственные и падающие.

Техника – в искусстве – совокупность специальных навыков и приёмов, посредством которых выполняется художественное произведение.

Тональность – общий строй колорита или светотени в произведениях живописи или графики.

Тоновое изображение – изображение с различными тоновыми переходами от света к тени.

Торс – верхняя часть фигуры человека.

Точка зрения – в теории перспективы – место, где находится наблюдатель по отношению к видимым или изображаемым предметам.

Трансформация – преобразование, превращение, видоизменение.

Уголь – материал для рисования в виде тонких стержней, полученных обжиганием веток или обструганных деревянных палочек. Рисунок углем обладает бархатистым тоном и требует обязательного закрепления.

Узор – украшение поверхности предмета, сооружения; декоративный эффект узора создается сочетанием линий, пятен, света и тени, различных цветов.

Фактура – 1) характерные особенности материала, поверхности предметов в натуре и их изображение в произведениях искусства; 2) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала.

Фон – глубинные менее значимые части изобразительной или орнаментальной композиции, перед которыми выступают основные, первоплановые мотивы.

Формат – форма плоскости, на которой выполняется изображение (прямоугольная, овальная, круглая и т. д.).

Художественные средства – все изобразительные и художественные приёмы, которые использует художник для выражения содержания произведения (композиция, перспектива, пропорции, светотень, цвет, штрих, фактура и т. д.).

Художественное качество – достоинство внешнего вида изделия, определяемого гармоничностью формы в отношении размера элементов, пропорции, ритмического строя, фактуры, цвета и других композиционных характеристик.

Художественное проектирование – творческая деятельность дизайнера, направленная на совершенствование окружающей человека предметной среды.

Цвет– одно из основных художественных средств в живописи.

Целостность – необходимое, важнейшее качество произведения искусства, способствующее его большой художественной выразительности и заключающееся в соответствии разных частей друг другу, в подчинении частного общему, второстепенного – главному, частей – целому, а также в единстве приемов исполнения.

Штриховка – система наложения штрихов, позволяющая передавать пространство, выявлять объемно-пластические свойства предметов и их фактуру, создавать выразительные эффекты динамики, света и тени.

Экспрессия – повышенная выразительность произведений искусства.

Эскиз – предварительный набросок; художественное произведение вспомогательного характера, выполняемое в различной технике.

Этюд – небольшая картина, выполненная с натуры с целью тщательного его изучения. Э могут служить вспомогательным и подготовительным материалом для создания больших и монументальных произведений.