

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
по учебной работе

 /Т.А. Ибрянова/

«05» сентября 2017 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ТЕМУ

МЕТОД ЛИНЕЙНО-КОНСТРУКТИВНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

для студентов по специальностям:

54.02.05 Живопись (по видам)

(Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись),

54.02.01.Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки
в области культуры и искусства

Дисциплина: ОП.01. Рисунок

Самара
2017

Одобрены
Предметной цикловой комиссией
специальных дисциплин
«__» _____ 201__ г.
Председатель комиссии
_____ /И.А.Князева/

Составлены на основе Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства; 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись)

Автор _____ / _____ /

преподаватель ГБПОУ
«Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-
Водкина»

Методическая рекомендация «МЕТОД ЛИНЕЙНО-КОНСТРУКТИВНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ» предназначена для студентов художественных училищ. В основу разработки положен накопленный опыт преподавания предмета «Рисунок» в художественном училище и высших художественных учебных заведениях РФ, а также методика преподавания предмета в Российской академии художеств. Рекомендация может быть использована на занятиях по рисунку, композиции, декоративно – прикладной композиции, театральной и дизайнерской композиции и других творческих занятиях.

Автор: Е.А.Ананьева, преподаватель спец.дисциплин ГБПОУ Самарской области «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова – Водкина».

Содержание

Пояснительная записка	4
Основная часть.....	5
Заключение.....	7
Информационные источники.....	9

Пояснительная записка

Методическая рекомендация «МЕТОД ЛИНЕЙНО-КОНСТРУКТИВНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ» разработана в полном соответствии с программой учебной дисциплины «Техника и технология живописи», являющейся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки. А также полностью соответствует

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014г. № 1391;

Положению о планировании, организации самостоятельной работы студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в области культуры и искусства в разделе профессионального цикла.

Цель данной методической рекомендации - помочь студентам понять и освоить конструктивную основу формы и научить передавать ее в линейном рисунке. В содержании материала уделяется внимание анализу формы головы по линейно-конструктивной схеме, отмечается ряд закономерностей, которые необходимо учитывать при рисовании.

Основная часть

При изображении простых геометрических тел, ваз, капителей и так далее от рисующего требуется прежде всего правильное понимание конструктивной основы формы и умение передать ее в линейном рисунке. При изображении головы человека также необходим анализ ее конструктивной основы и умение выразить ее в линейно-конструктивном рисунке.

Анализируя конструктивную основу формы головы, мы отмечаем ряд закономерностей, которые необходимо учитывать при рисовании.

Основная форма головы как бы рассекается четырьмя параллельными горизонтальными плоскостями: у начала покрова волос по выступам надбровных дуг, у основания носа и основания подбородка. Перпендикулярно этим плоскостям яйцевидную форму головы рассекает вертикальная плоскость, образуя на лицевой поверхности профильную линию. Эта вертикальная плоскость рассекает ее на две равные части, а образуемая ею профильная линия делит лицевую часть головы на две симметричные половины.

Горизонтальные плоскости членят лицевую часть головы на равные части и образуют линии покрова волос, надбровных дуг, основания носа и подбородка. Таким образом, данная схема подтверждает закономерность пропорционального членения формы головы.

Рассмотрим линейно-конструктивную схему формы человеческой головы в зависимости от закономерностей анатомического строения, где каждая линия обуславливается костями черепа.

Анализируя форму головы по линейно-конструктивной схеме, мы отмечаем, что профильная линия проходит через середину волосяного покрова, середину переносицы, основания носа, бантика губ и середину челюстной кости. Точки соприкосновения профильной линии с формой головы надо искать не на поверхности, а на костях черепа. Так, например, на призме носа профильная линия будет располагаться не на передней поверхности призмы, а на задней. Кончик носа по отношению к профильной линии может смещаться в зависимости от положения головы в пространстве. У основания подбородка профильная линия будет располагаться не на поверхности подбородка (хотя ямочка на подбородке и является хорошим ориентиром), а на челюстной кости.

Зная месторасположение профильной линии, легче определить и положение головы в пространстве. Для этого надо мысленно соединить прямой линией точку соприкосновения профильной линии с линией надбровных дуг (переносицу) и точку соприкосновения профильной линии с линией основания подбородка и определить, какой угол образуется между этой линией и вертикалью, в таком же наклоне будет и вся голова.

Профильная линия помогает рисовальщику также вести построение изображения формы головы. Поскольку профильная линия делит голову на две симметричные части, то рисовальщику легко следить за расположением парных форм (выступы скуловых костей, глазничные впадины, уголки губ, ноздри), которые в рисунке намечаются одновременно. Наметив выступ скуловой кости справа, тут же намечаем его слева, намечаем края височных костей справа и слева одновременно и так далее.

Горизонтальные конструктивные линии между собой параллельны и членят голову на пропорциональные части. Линии покрова волос, надбровных дуг, основания носа и подбородка членят голову на три равные части. Эту закономерность пропорционального членения головы установили еще художники древности. Трехчастное деление формы головы мы находим и в каноне пропорций Древнего Египта, и у художников Древней Греции и Рима.

Художники эпохи Возрождения на основе математического измерения также приходили к выводу, что лицевая часть головы делится на три равные части.

Ознакомление с классическими канонами приучает рисовальщика наблюдать, правильно определять пропорции и характерные особенности в строении живой головы. Знание этих канонов помогает художнику отмечать те отклонения от канона, которые наблюдаются в природе. Знание закономерностей строения формы головы, даже схематичное, позволяет художнику шире использовать свои наблюдения над различными характерами изображаемого и сразу же вносить коррективы в изображение, уточняя и исправляя намеченный рисунок.

Конструктивная схема строения формы головы и закономерность ее пропорций, как мы уже говорили, обусловлены костной основой — черепом. Поэтому, определяя по натуре местоположение конструктивных линий, их надо искать не на поверхности лица, а иметь в виду, что они лежат на основе костяка черепа. Если искать в натуре конструктивную линию основания подбородка, то ее следует представлять не на поверхности подбородка, а на выступах челюстной кости.

Линия основания носа проходит не у кончика носа, а у основания ноздрей. Кончик носа может быть расположен в рисунке или ниже, или выше линии основания носа. Линия основания покрова волос проходит у основания выступа волосяного покрова, даже у облысевшего человека след волосяного покрова всегда виден. Линия надбровных дуг проходит по выступам костей надбровий, а точнее, через отверстия нервных каналов. Линия основания носа проходит через корень носа и нижние края скуловых костей. Между линиями основания носа и надбровных дуг располагаются уши.

Зная особенности конструктивной схемы строения формы головы, можно определить положение головы в пространстве, стоит лишь определить расположение ушей по отношению основания носа: если уши ниже основания носа — голова запрокинута вверх, если уши располагаются выше основания носа и надбровных дуг — голова имеет наклон вниз.

Линия основания подбородка проходит посередине выступа переднего края челюстной кости. Отрезок от надбровных дуг до основания носа, в свою очередь, делится на три равные части: между первой (от надбровных дуг) и второй частью проходит линия разреза глаз, которая пересекает уголки глаз, переносицу и слезники, а точнее, через швы, соединяющие височные и скуловые кости. Линия разреза глаз также может быть разделена на три равные части между крайними уголками глаз, иначе говоря, расстояние между глазами равно величине глаза. Если нос длинный и тонкий, в особенности у переносицы, то это создает впечатление, будто бы глаза расположены близко друг к другу. Когда же учащийся измерит расстояние между глазами, то убедится, что оно равно величине глаза.

Расстояние между линией основания носа и линией основания подбородка может быть тоже разделено на три равные части, между линией основания носа и второй частью располагается линия разреза губ, которая проходит по границе верхней и нижней губ, касаясь уголков губ.

При изучении головы человека большую помощь художнику оказывают знание закономерностей основного конструктивного строения и умение выражать в рисунке эту линейно-конструктивную основу формы.

Следовательно, линейно-конструктивное изображение формы человеческой головы заключается в следующем: вначале изображается общая форма головы, но без применения тона (светотени), только одними линиями, которые указывают границы плоскостей, отграничивающие форму головы от окружающего пространства. Затем на лицевой части головы проводится профильная линия, которая делится на три равные части, и через эти точки проводятся конструктивные линии основания покрова волос, надбровных дуг, основания носа и подбородка.

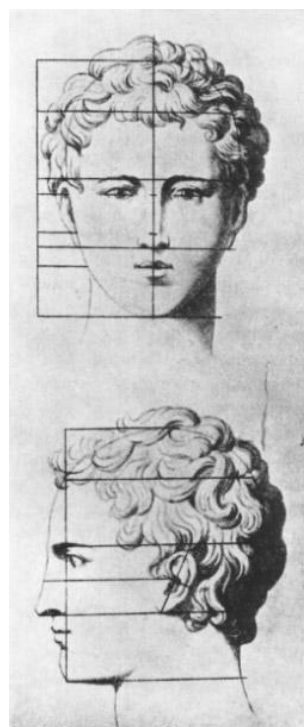
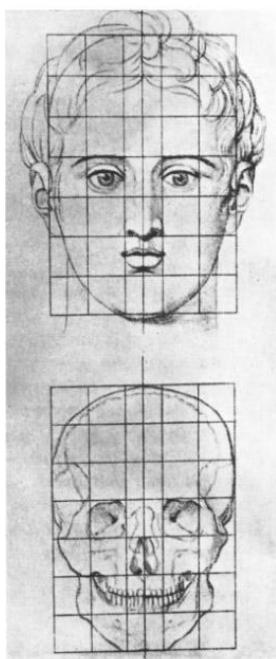
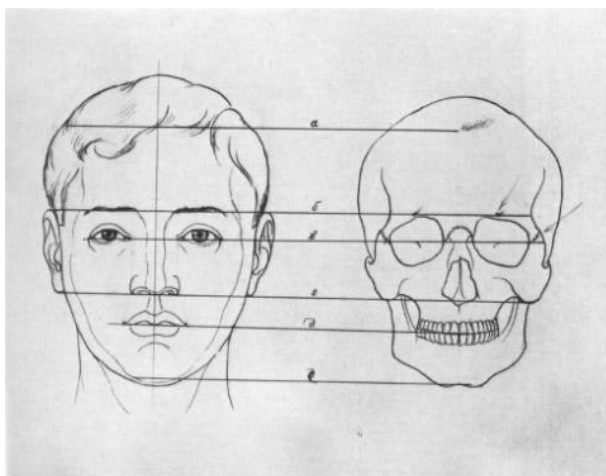
Получив необходимые ориентиры, намечаем главные детали — призму носа, шаровидные формы глаз, обобщенную форму губ и подбородка. Все это по-прежнему изображается одними только линиями, чтобы можно было вносить необходимые коррективы. Линии, с помощью которых изображается конструктивная основа формы, помогают художнику правильно передать закономерное строение формы.

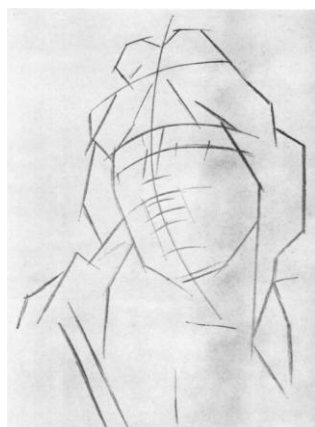
Наметив линейно-конструктивное изображение, начинаем внимательно уточнять характер формы как всей головы, так и каждой ее части, добиваясь точного соответствия натуре.

Заключение

Если во время выполнения линейно-конструктивного рисунка мы перенесем источник света, то конструктивная основа формы не изменится, хотя внешний вид натуры изменится очень сильно. Этот эксперимент подтверждает, что,

работая над линейно-конструктивной основой по описанному методу, рисующий все время мыслит формой.

Информационные источники

Основные источники:

- Аксенов К.Н. Рисунок. М.: Просвещение, 1987.
Баммес Г. Видеть и понимать. – Берлин, 1988.
Баммес Г. Мы рисуем человека. – Берлин, 1989.
Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. М.: Эксмо, 2007.
Наброски/ Под ред. В.А. Могилевцева. - М.: Изо. искусство, 2007.
Могилевцев В.А. Основы рисунка. – СПб.: Артиндекс, 2007.
Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1953.
Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. – М.: Эксмо, 2013.
Никодеми Г.Б. Рисунок. Акварель и темпера. - М.: Эксмо, 2005.

Дополнительные источники:

- Белинский П.А. Академический рисунок. Наброски. - М.: Академия Н.Нестеровой, 2009.
Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика. - М.: Академия, 2007.
Ватагин В.А. Изображение животного. - М.: Сварог и К, 1999.
Луковенко Б.А. Рисунок пером. - М.: Изобразительное искусство, 2000.
Рисунок и живопись. Техника рисования фигуры человека и движения /Под ред. Ю.М. Кирцера. - М.: Изобразительное искусство, 2000.
Строгановская школа рисунка. - М.: Сварог и К, 2001.
Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. - С.-Пб.: «Проект 3003» - «Лики России», 2007.
Учебный рисунок/Под ред. О.А. Еремеева, Н.Н. Репина, В.А. Королева. - Издательство Китай, Тяньцзинь, 1996.
Учебный рисунок в Академии художеств/Еремеев В.О., Королев В.А. - М.: Изобразительное искусство, 1995.

- Вавилин В.Ф., Вавилин В.В., Моисеенко В.А., Федин В.А. Рисунок: учебное пособие. - М.: ИМУ, 2004.
- Дюваль М. Анатомия для художников. - М.: Издательство Шевчук, 2001.
- Краморов С.Н. Конструктивный рисунок. - М.: Академия, 2005.
- Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художников. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002
- Куриляк Р. Размышления художника-анатома, советы начинающему художнику, 2003.
- Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – М.: Астрель, 2001.
- Чиварди Д. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании. М.: Эксмо-пресс, 2001.
- Альберт Г., Вульф Р. Основы рисования. - М.: Попурри, 2004.
- Барчай Е. Анатомия для художников. - М.: Эксмо-пресс, 2000.
- Гаптилл Л. Работа пером и тушью. - М.: Попурри, 2001.
- Глассфорд К. Рисунок пером и тушью. - М.: Астрель, 2004.
- Замедянский И. Практический курс рисунка. Женская фигура. - М.: Акелла, 2004.
- Лещинский А.А. Основы графики. - Гродно: ГрГУ, 2003.
- Лушников Б.В. Рисунок. Портрет. – М.: Владос, 2004.
- Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека.
- Учебный рисунок в Академии художеств/Еремеев В.О., Королев В.А. - М.: Изобразительное искусство, 1995.
- Хогард Б. Игра света и тени. - М.: Астрель, 2001.

Электронные источники:

- Виртуальный музей Лувр. <http://louvre.historic.ru>
- Государственный Русский музей. <http://www.rusmuseum.ru>
- Государственная Третьяковская галерея. <http://www.tretyakovgallery.ru>
- Государственный Эрмитаж. <http://www.hermitagemuseum.org>
- История изобразительного искусства. <http://www.arthistory.ru/>
- Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина – ГМИИ www.arts-museum.ru
- Он-лайн библиотека электронных книг для художников (интернет-ресурс, адрес <http://friends-forum.com/forum/showthread.php?t=33937>)
- <http://artclassic/edu.ru/>
- Техника рисунка для студентов (интернет-ресурс, адрес <http://www.risunochki.ru/>)
- Основы техники рисунка (интернет-ресурс, адрес <http://pro-risunok.ru/>)
- Он-лайн библиотека электронных книг для художников (интернет-ресурс, адрес <http://friends-forum.com/forum/showthread.php?t=33937>)
- Сборник электронных книг по живописи и рисунку (интернет-ресурс, адрес <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=985473>).

РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации
«Метод линейно-конструктивного изображения»
к учебной дисциплине ОП.01. Рисунок
для обучающихся по специальности 54.02.05. Живопись (по видам), 54.02.01.
Дизайн (по отраслям) по программе углубленной подготовки в области
культуры и искусства
преподавателя специальных дисциплин ГБПОУ «Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-Водкина» Ананьевой Е.А.

Представленные методические рекомендации «Метод линейно-конструктивного изображения» соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.05. Живопись (по видам), 54.02.01. Дизайн (по отраслям) по программе углубленной подготовки в области культуры и искусства и рабочей программе учебной дисциплины «Рисунок» училища. В рекомендациях последовательно и логично изложено правильное понимание конструктивной основы формы и умение передать ее в линейном рисунке.

Предложенные методические рекомендации призваны дать студентам необходимые профессиональные знания и навыки, отработать полученные знания на практике, рассмотреть линейно-конструктивную схему формы человеческой головы в зависимости от закономерностей анатомического строения, где каждая линия обуславливается костями черепа.

Данные рекомендации имеют цель помочь грамотно понимать форму головы человека. Материал изложен грамотно, последовательно, понятно, опираясь на знания изображения академического рисунка.

Методические рекомендации заслуживают высокой оценки и могут быть использованы студентами художественного училища в творческой и учебной работе.

Рецензент:

Старший преподаватель кафедры
«Архитектурно-строительная графика и
изобразительное искусство» АСА СамГТУ,
член ТСХ России

Н.К. Хожайлова

Подпись Ананьева Е.А.
удостоверяю, заместитель начальника управления
по персоналу и делопроизводству ГБПОУ «СамГТУ»
Сараева Н.И.

РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации
«Метод линейно-конструктивного изображения»
к учебной дисциплине ОП.01. Рисунок
для обучающихся по специальности 54.02.05. Живопись (по видам),
54.02.01. Дизайн (по отраслям) по программе углубленной подготовки
в области культуры и искусства
преподавателя специальных дисциплин ГБПОУ «Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-Водкина» Ананьевой Е.А.

Предложенные методические рекомендации изложены последовательно, понятно. Материал доступен в качестве рабочих советов для студентов, заканчивающих училище по специальности 54.02.05. Живопись(по видам), 54.02.01. Дизайн (по отраслям) по программе углубленной подготовки в области культуры и искусства, соответствует учебному плану, рабочей программе и требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и содержанию рабочей программы учебной дисциплины «Рисунок». В содержании материала уделяется внимание анализу формы головы по линейно-конструктивной схеме, отмечается ряд закономерностей, которые необходимо учитывать при рисовании.

Представленный текст изложен последовательно, информация подана исчерпывающе полно, логично, понятно. Методические рекомендации могут быть рекомендованы для формирования профессиональных умений и навыков в изобразительном творчестве, в учебных заданиях по программе училища.

Методическая рекомендация наглядно демонстрирует профессионализм и опыт автора как художника-рисовальщика и преподавателя, заслуживает высокой оценки.

Рецензент:

Преподаватель спец. дисциплин
ГБПОУ «Самарское художественное училище
им. К.С. Петрова-Водкина», член СХ России

А.А.Панов

Подпись
Директор

Панова А.А.

Панов
Заверяю

Т.М. Мисюк

