

**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

 /Г.А. Ибрянова/

«05» сентября 2017 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ТЕМУ

**ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ТОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА ГИПСОВОЙ ФОРМЕ**

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 «ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ТОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ГИПСОВОЙ ФОРМЕ» 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.....	6
Информационные источники.....	7

Пояснительная записка

Методическая рекомендация «ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ТОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ГИПСОВОЙ ФОРМЕ» разработана в полном соответствии с программой учебной дисциплины «Рисунок», 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 методически грамотно понимать особенности светотеневых отношений в рисунке. В содержании материала уделяется внимание законам распределения света и тени, законам тоновых отношений, формируется понимание важности профессионального отношения в изображении гипсовой формы с помощью тона.

Основная часть

1) Когда вам надо передать горящий блик на форме, которая уже освещена, бликующую поверхность надо слегка оконтурить.

2) Чтобы заставить тени светиться, не покрывайте их тоном одной силы, а создавайте контраст только на границе со светом.

3) Если тени на боковых плоскостях гипсовой головы проложены очень осторожно, тон на бумагу наносился легкой тушевкой, а в итоге тени воспринимаются темными и глухими. Для исправления проложите эти поверхности легкой штриховкой, и тени вновь станут прозрачными и красивыми.

4) Часто бывает так, что рисунок построен и форма головы правильно промоделирована тоном, но освещенная часть, находящаяся на первом плане, недостаточно выступает вперед, а задняя часть головы, находящаяся в тени, не уходит в глубину. Чтобы освещенная часть головы вышла на первый план, необходимо создать тоновый контраст на границе освещенной части головы и фона, а чтобы голова воспринималась в пространстве, темный фон за головой по мере удаления в глубину надо несколько высветлить. Теневую часть головы, которая должна уходить в глубину, наоборот, надо несколько высветлить, а фон утемнить. На эту особенность восприятия тона обращал внимание еще Леонардо да Винчи: «Тот рефлекс будет выделяться наиболее отчетливо, который виден на более темном фоне, а тот будет менее ощутим, который виден на более светлом фоне. Это происходит оттого, что если контрастно сопоставлены предметы различной степени темноты, то менее темный заставит казаться мрачнее более темный, а если контрастно сопоставлены предметы различной белизны, то более белый заставит казаться другой менее белым, чем он есть на самом деле».

Законы освещения:

1. По мере удаления поверхностей от источника света освещенность их будет ослабевать: сила света обратно пропорциональна квадрату расстояния от предмета до источника света (то есть поверхности, удаленные от источника света на вдвое большее расстояние, будут освещены в четыре раза слабее).
2. Контраст света и тени на предметах, расположенных ближе к источнику света, резче, чем на предметах, удаленных от него. В рисунке, соблюдая этот закон, мы должны следить, чтобы света и тени на первом плане были интенсивнее, чем на среднем, а на среднем — сильнее, чем на заднем плане, причем следует избегать резких переходов от одной

световой зоны к другой. Это явление легко увидеть. Постепенно удаляйте источник света от натуры, и вы увидите, как будут ослабевать контрасты света и тени. Удалите свет еще дальше, и вы увидите, что предметы становятся однотонными, границы светотени становятся трудно различимы.

3. Тень, падающая от предмета, будет темнее поверхности самого предмета. Если даже предмет будет темного цвета, участок падающей тени у основания предмета будет темнее, чем тень на самом предмете. Следовательно, моделируя, например, форму носа тоном, тень на ноздре должна быть слабее падающей тени от ноздри.

Выдержать рисунок в тоне — это значит передать светотеневые отношения от самого светлого через шкалу полутонов к самому темному. Единства и собранности рисунка можно добиться в том случае, если общая тональность получит закономерное развитие через промежуточные нюансы — от самого светлого до самого темного в тенях.

Используя белый или тонированный цвет бумаги и силу тона карандаша, угля или соуса, рисовальщик может передать не только форму и объем изображаемой головы, но и фактуру (материал).

Светотеневые отношения (сила света, теней и полутеней) в общем ансамбле рисунка должны подчиняться определенной гармонии. Каждый полутон, свет, рефлекс и блик должны дополнять и поддерживать друг друга так, как это мы наблюдаем в музыке, где каждый звук аккорда согласован с соседним, дополняет его, создавая впечатление единого целого.

Леонардо да Винчи законам распределения света и тени, законам тоновых отношений уделял большое внимание и в своей «Книге о живописи» сформулировал их очень четко: «О тени. Тень покажется настолько более темной, насколько она будет ближе к свету. Все тени одноцветны, и та является наиболее темной, которая находится на наиболее светлом фоне». И далее: «О светах среди теней. Когда ты срисовываешь какое-нибудь тело и сравниваешь силу светов в его освещенной части, помни, что часто глаз обманывается, и ему кажется более светлым то, что менее светло. Причина тому порождается контрастами между соприкасающимися частями. Действительно, если имеются две части различной светлоты и менее светлая граничит с темной частью, а более светлая граничит со светлой частью, как, например, небо или что-нибудь подобное по светлоте, тогда менее светлая, т. е. менее освещенная, будет казаться более освещенной, а более светлая покажется более темной».

Заключение

Все эти закономерности особенно необходимо учитывать при изображении гипсовой головы, где приходится «сравнивать силу светов в его освещенной

части» и иметь в виду, что «часто глаз обманывается, и ему кажется более светлым то, что менее светло».

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.: Изд. 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
«Закономерность тональных отношений на гипсовой форме»
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 ГБОУ СПО «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 законам распределения света и тени, законам тоновых отношений, формируется понимание важности профессионального отношения в изображении гипсовой формы с помощью тона.

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
ГБОУ СПО «Самарское художественное училище
им. К.С. Петрова-Водкина», член СХ России

 А.А. Панов

 Подпись Ананьева Е.А. Заверяю
 Т.М. Мисюк