

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» 2017 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ТЕМУ

РИСОВАНИЕ ПО НАБЛЮДЕНИЮ И ПО ПАМЯТИ

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 «РИСОВАНИЕ ПО НАБЛЮДЕНИЮ И ПО ПАМЯТИ» 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 спецдисциплин ГБПОУ Самарской области «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова – Водкина».

Содержание

Пояснительная записка	4
Основная часть.....	5
Заключение.....	7
Информационные источники.....	8

Пояснительная записка

Методическая рекомендация «РИСОВАНИЕ ПО НАБЛЮДЕНИЮ И ПО ПАМЯТИ» 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 - обозначить важность методов работы по наблюдению и по памяти, сформировать понимание систематической и планомерной работы по наблюдению, а также широкое использование метода сравнения и ранее приобретенных знаний, развитие художественно-образного мышления.

Основная часть

Наблюдение, будучи основой основ познания человеком действительности, свойственно ему с самого раннего детства до старости, оно все время видоизменяется в зависимости от мотивов, вызывающих процесс наблюдения.

Чтобы убедительно передать в рисунке многообразие жизненных явлений, их взаимосвязь и особенности, учащимся необходимо приобрести умение целенаправленно наблюдать.

В целенаправленности наблюдений, обусловленных задачами изображения, очень большое значение приобретает восприятие строения, формы, цвета и освещения предметов действительности, их пространственных взаимосвязей, обусловленного динамикой жизни, ее содержанием.

Успешный результат наблюдений обеспечивается рядом условий: четким определением целей и задач наблюдения, умением подмечать главное с точки зрения поставленных задач и цели, умением систематически и планомерно вести наблюдение, а также широким использованием метода сравнения и ранее приобретенных знаний, опыта. Увиденное в действительности человек может воссоздать в своей памяти, вновь и вновь пережить взволновавшее его событие, вновь с новыми акцентами, обусловленными разворачивающимися обстоятельствами, приобретенным опытом, оценить ранее воспринятое и т. д.

В изображении по памяти мы имеем не просто зеркальное отражение действительности, а отражение, прошедшее какую-то обработку в сознании. Благодаря этой, иногда целенаправленной, а иногда неосознанной, обработке удерживаются индивидуальные образы, отвечающие складу чувств, переживаний, мышлению определенного, конкретного субъекта. Особенности этого процесса накладывают отпечаток на формирование индивидуального образного мышления и в творческой изобразительной деятельности учащихся играют немаловажную роль. Общим в учебной работе с натуры и по памяти является то, что изображение выполняется на основании восприятия реально существующей, конкретной действительности. Но в отличие от работы с натуры рисунок по памяти выполняется на основе однократного или многократного наблюдения действительности таким образом, что между наблюдением и выполнением рисунка образуется временной интервал, который может быть или коротким, или длительным.

Задача изображения по памяти группы предметов, пейзажа, фигуры человека активизирует и процесс восприятия действительности, отбор и запоминание таких ее сторон, которые могут быть положены в основу целостного и убедительного изображения.

Началом должна быть серьезная вдумчивая работа с натуры. Именно в этой работе мы прежде всего начинаем видеть форму, цвет, свет, наблюдать природу в ее разнообразных состояниях. В работе с натуры у начинающего впервые открываются глаза на многообразие натуры, он начинает наблюдать ее. Безрассудно было бы начать рисовать по памяти, не работая с натуры непосредственно. Рисование по памяти целиком основывается на работе с натуры.

Начиная работать по памяти, надо разграничить более простые и более сложные объекты. Ученику полезно начать рисовать по памяти таким образом. Вначале он может проверить себя – насколько его зрительная память подготовлена и справляется с такого рода работой. Пусть он попробует нарисовать простые предметы домашнего обихода, предварительно внимательно рассмотрев их в натуре. Рассматривать надо так, чтобы отчетливо усвоить строение предмета – как он сделан, какие его части соприкасаются друг с другом, какова форма частей и т.д. Необходимо посмотреть так же, как выглядит предмет в разных положениях. Можно заметить различные изменения в его видимой форме, вызванные перспективными сокращениями сторон, загороживанием одной части другой и т.д. Нужно рассмотреть, как в различных положениях будут относиться друг к другу части предмета, понаблюдать его цвет, тени на нем и т.д.

Как видно из этих указаний, рассматривать предмет надо так же, как и при работе с натуры, т. е. непосредственно. По этим первым рисункам по памяти можно судить, насколько ученик подготовлен к продолжению подобных упражнений.

Следующим упражнением может быть рисование по памяти какого-либо помещения, хорошо знакомого, где рисующий часто бывает, помнит его. Это может быть комната в квартире, класс в школе и т.д.

Приступая к рисованию, нужно постараться вспомнить освещение, цвет стен, мебели и т.д. Нужно помнить, что задача – нарисовать это помещение с какой-нибудь определенной точки зрения, т.е. так, как она может быть видима. Класс, например, безусловно, лучше всего известен с обычного места за партой. С этого места ученик неоднократно его видел, наблюдал в самое различное время года, при различном состоянии освещения. Он должен попробовать вспомнить – как виден пол, насколько он загорожен находящимися впереди предметами. Как, постепенно удаляясь вдаль, видятся ряды парт, как выглядит стена, доска, стол учителя, шкаф. Словом опять таки нужно делать то же, что и при работе с натуры. Нарисовав таким образом помещение и сравнив его с натурой, можно сразу обнаружить значительные пробелы и недостатки в рисунке. Этим ни в коем случае не надо смущаться. Первые попытки должны быть неудачными –

успех в работе придет в дальнейшем. Сравнивая с натурой то, что нарисовано по памяти, мы тем самым уточняем свое представление об изображаемом и следующий рисунок по памяти уже приблизиться к натуре.

Следующий шаг на пути рисования по памяти – рисование пейзажа. Эту работу нужно делать, как можно серьезнее подготавливаясь к ней. Надо совершить специальную прогулку, чтобы выбрать объект наиболее интересный. Можно рекомендовать для начала пейзаж с ограниченным пространством. Это может быть часть улицы, двор, сад, бульвар. Хорошо, если в нем будут и строения, и деревья или какая-либо другая растительность. Хорошо также, если, кроме того, на выбранном для рисунка пространстве будут находиться какие-либо предметы (например, на дворе – сани, дрова, бочка для воды; на бульваре – скамейки, фонарные столбы, киоск и т.п.). Перечисляя эти предметы, наблюдая, как они располагаются по отношению друг к другу, легче запомнить общую картину пейзажа.

При работе по памяти, для развития зрительной памяти имеет большое значение правильно понимать положение картинной плоскости в натуре. Это один из элементов «техники запоминания», наблюдения.

Чтобы запечатлеть в памяти (в глазу) образ предмета в перспективе, нужно отдавать себе отчет в положении предмета относительно себя, а это достигается ясным представлением картинной плоскости в натуре (ее вертикалей и горизонталей).

Точно так же, как и в работе над помещением, необходимо сравнить рисунок с натурой. Если ошибки будут значительны, нужно сделать рисунок снова, если же в основном пейзаж передан правильно, то надо исправить и доработать его на этом же рисунке. Мы хотим предупредить, что эта работа даст хороший результат только в том случае, если будет сравнена с натурой. Возможно, что выход на натуру нужно будет сделать несколько раз.

Работа по памяти – чрезвычайно важное звено в формировании творческого воображения. Во-первых, целенаправленное наблюдение, обусловленное задачей изображения по памяти, обостряет восприятие действительности. Задача запомнить, чтобы передать увиденное в рисунке, помогает отбору главного в процессе восприятия. Во-вторых, процесс изображения по памяти носит более свободный характер. Отталкиваясь от конкретной действительности, учащиеся могут свободно ее домысливать, проявлять свой вкус.

Заключение

Рисунки по памяти во многих случаях значительно целостнее рисунков с природы. Эту целостность и декоративность как эстетические качества рисунков учащиеся сами воспринимали и осознавали.

Таким образом, в работе по памяти одновременно активизируются и процессы воображения, поднимается их уровень, поскольку воображение опирается на прошлый разнородный опыт учащегося, его представления о форме, цвете предметов, положении их в пространстве, на умения передавать аналогичные предметы в рисунке. На этой основе совершается естественный для памяти процесс обобщения, чрезвычайно важный в формировании художественно-образного мышления.

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.: Артindex, 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.
- Хогарт 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
«Рисование по наблюдению и по памяти»
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 «Рисование по наблюдению и по памяти» 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 изложен принцип изображения по наблюдению и по памяти.

Предложенные методические рекомендации призваны дать студентам необходимые профессиональные знания и навыки, отработать полученные знания на практике, наглядно продемонстрировать связь хорошей зрительной памяти и убедительного рисования, формирования художественно-образного мышления.

Данные рекомендации имеют цель обозначить важность методов работы по наблюдению и по памяти. 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 Хожайлова
удостоверяю, заместитель начальника управления
по персоналу и делопроизводству ГБПОУ ВО «СамГТУ»
Сараева Н.И.

РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации
«Рисование по наблюдению и по памяти»
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 по целенаправленному наблюдению, формируется понимание систематической и планомерной работы по наблюдению, а также широкое использование метода сравнения и ранее приобретенных знаний.

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

Е.А. Ананьева
Т.М. Милок