

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/

« 31 » августа 2018 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ТЕМУ

***РИСУНОК ГИПСОВЫХ ГОЛОВ С ЯРКО ВЫРАЖЕННОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ОБРАЗА (ДАВИД, ГАТТАМЕЛАТ)***

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
2018

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 «РИСУНОК ГИПСОВЫХ ГОЛОВ С ЯРКО ВЫРАЖЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ОБРАЗА (ДАВИД, ГАТТАМЕЛАТ)» 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: А.А.Панов, 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.....	8

Пояснительная записка

Методическая рекомендация «РИСУНОК ГИПСОВЫХ ГОЛОВ С ЯРКО ВЫРАЖЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ОБРАЗА (ДАВИД, ГАТТАМЕЛАТ)» 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 принципы изображения гипсовых голов. В рекомендациях последовательно и логично изложены частные моменты построения изображения головы.

Основная часть

Изображение и анализ гипсовых слепков с классических произведений великих скульпторов помогают молодому художнику углубить свои знания о закономерностях строения формы головы человека, а в дальнейшем перейти от рисунка гипсовых голов к рисунку живой головы. Рисунок характерных голов, выполненный с гипсовых скульптур, для молодого художника является крайне необходимым этапом работы.

Во-первых, наблюдая особенности индивидуальной (портретной) характеристики человеческой головы (Гаттамелата, Давида). Учащийся начинает отмечать и их общую закономерность строения, так как авторы этих скульптур следовали классическим канонам (античным канонам пропорций, выражению конструктивной основы формы, методам выявления большой формы, обрубки и другим). Приступая к изображению этих голов, учащийся будет следовать тем же правилам и законам, которые он усвоил на предыдущих занятиях академическим рисунком.

Во-вторых, пластическая моделировка формы этих скульптур приближена к реальным формам живой головы, что помогает рисовальщику лучше усваивать курс пластической анатомии и в дальнейшем перейти к рисованию живой головы. Не случайно в старой Академии художеств после «оригинального» класса шел «гипсово-фигурный» и только после него воспитанник Академии мог перейти в «натуральный» класс. Ценность данного этапа рисования с натуры заключается в том, что гипсовые модели облегчают изучение законов строения живой формы, в них ясно и четко выражена конструктивно-анатомическая основа формы. Живая же модель насыщена большим количеством мелких деталей, которые отвлекают рисовальщика от главного. Белая гипсовая форма имеет четкие градации света, тени и полутени и помогает ученику правильно понять и изобразить объем формы.

Приступая к рисунку гипсовых голов классического образца, не забывайте о своей целевой установке — приобрести как можно больше знаний и навыков. Многие торопятся усложнить себе задачу, стремятся сделать только эффектный рисунок в ущерб приобретению знаний, умения и навыков. Если молодой художник решил вооружиться знаниями и навыками, ему надо строже следить за методической последовательностью усложнения учебных задач. При

изображении гипсовых голов с ярко выраженной характеристикой образа, изучение следует начать с модели не очень сложной по форме и с наименьшим количеством мелких деталей. Такой моделью может служить голова Давида, части лица которого вы только что изучали и вам будет легче выполнить законченный рисунок.

Методическая последовательность работы над рисунком гипсовой головы остается прежней, поэтому в данной главе мы остановим внимание читателя только на частных моментах построения изображения головы.

Начиная строить изображение головы Давида, внимательно проследите за положением головы, шеи, плечевого пояса в пространстве. Взгляд Давида устремлен влево, туда же повернута и голова по отношению плечевого пояса. Правильное распределение масс (головы и шеи) поможет рисовальщику успешно решить и образную задачу рисунка.

Рисунок начинаем с выявления общей формы. Большие размеры головы и ее деталей затрудняют рисовальщику видеть общую форму, поэтому объединяйте большие массы вначале прямыми линиями. По лицевой части головы: локон волос, скуловые кости и переднюю плоскость подбородка. Иначе говоря, прежде всего, отделите переднюю часть головы от боковых.

При уточнении характера формы головы и ее пропорций необходимо обращать внимание на анатомические особенности строения формы черепа.

Сразу не вырисовывайте все особенности строения формы головы, вначале проанализируйте их, поймите, что является наиболее характерным для данной головы, что влияет на внешнюю характеристику образа. Еще Альберти писал, что надо брать за карандаш или кисть тогда, когда каждая часть художником «предварительно, как следует, обдумана, и чтобы мы знали, где она должна быть, как ее сделать и как поместить».

Характер формы головы определяется особенностями строения костей черепа, и художнику надо знать эти особенности. Черепная коробка состоит из шести основных костей: лобной, двух теменных, двух височных и затылочной. Все эти кости соединены между собой швами и составляют единую форму. От характера строения этих костей зависит и характер формы головы. Например, характер костей черепа у молодого и старого человека влияет на характеристику головы. Это мы можем проследить на скульптурных слепках головы Давида.

Передавая характер формы головы того или иного человека, мы прежде всего обращаем внимание на кости черепа. У одних людей мы замечаем очень большую лобную кость и маленькую затылочную. У других, наоборот, очень крупный затылок и маленький лоб. У одних людей очень сильно выступают лобные бугры, у других — височные кости. Характерные особенности строения височных костей и лба видны на голове Гаттамелата. На лицевой части черепа мы обращаем внимание на корень носа, лобные бугры, края глазниц и места скрепления височных костей со скуловыми, на скуловые отростки, нижнюю

челюсть. Все эти кости хорошо видны на лице и также помогают правильно определить характер формы головы.

Знание строения черепа помогает правильно видеть и понимать, чем обусловлена каждая выпуклость и каждая впадина на голове человека. Очень хорошо в «Школе изобразительного искусства» сказал скульптор М. Манизер: «Когда мы входим в затемненную комнату, зная, где и какие стоят в ней предметы, мы легче их можем увидеть, чем если этого знания у нас нет. Точно так же и в лепке. Если скульптор знает строение предмета, понимает, чем обусловлены выпуклости, вогнутости, то ему легче их увидеть, а значит, и вылепить, чем человеку, не имеющему о них понятия».

На первых этапах работы над рисунком линии проводятся очень легко, еле-еле касаясь карандашом или углем листа бумаги. Такое бледное изображение необходимо для того, чтобы иметь возможность вносить исправления и уточнения.

Выявляя линейно-конструктивную основу формы головы и ее основных частей, опираемся на конструктивную схему строения. Построение старайтесь вести в темпе, чтобы на все предварительное построение изображения затрачивать не более 20—30 минут. Наметив форму головы и ее детали, сразу же устанавливайте пластически-пространственные связи тональными отношениями. Лицевая часть головы (нос, лоб, локоны) по тону должна быть светлее боковой (щеки, уха, свисающих прядей волос), а по отношению к последней фон за головой должен быть еще темнее. Такой метод работы будет способствовать развитию тонкости восприятия тона и более осмысленному выражению формы в рисунке. Особо внимательно надо следить за градациями тона: в каком месте контрасты света и тени будут резче, а в каких более мягкими. Желая передать материальность гипсовой головы, внимательно следите за рефlekсами на деталях головы и за плавными переходами от света к полутону и от полутона к теням.

Соблюдая методическую последовательность работы над рисунком, и выражая в рисунке характерные особенности строения формы, помогайте себе рассуждениями об особенностях этой формы: как она ограничивается плоскостями в пространстве, как они увязываются друг с другом в единое целое. Словесный анализ формы натуры заставляет рисовальщика ответственнее относиться к рисунку, строже вести построение. В своих методических рекомендациях П. Чистяков указывал: «Все время рассуждать: отсюда — сюда, форма такая и смотреть чаще на натуру. Никогда не рисуйте молча, а всегда задавайте себе задачу. Велико ли слово: отсюда—сюда, а как оно держит художника, не позволяет ему рисовать от себя, наобум...».

Заключение

Вырабатывая методику работы над рисунком, начинающему художнику надо строго держаться главного дидактического принципа — от общего к частному и от частного к общему. От общего построения изображения к детальной проработке формы и от детальной проработки к эмоционально-образному выражению. Или, как говорил П. Чистяков: «Начинать надо по таланту и кончать по таланту, а в середине работать тупо». При переходе к светотеневой лепке формы сначала посмотрите на натуру и отметьте, где будет самое темное место и где будет самое светлое. Мысленно проанализируйте, как будет решаться тональная задача в рисунке, как должны выразиться в рисунке тональные отношения — от самого светлого через сумму полутонов к самому темному. Рисунок начинайте с прокладки тоном теневой части головы, затем переходите к полутеням, а от них к световой части головы. Форму в свету лепите осторожно, все время сравнивая ее с теневой и полутеневой.

Единства и собранности рисунка мы сможем добиться в том случае, если общая тональность получит закономерное развитие через промежуточные нюансы — от самого светлого до самого темного в тенях.

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.

Барчаи 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
«Рисунок гипсовых голов с ярко выраженной характеристикой образа
(Давид, Гаттамелат)»
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» Панова А.А.

Представленные методические рекомендации «Рисунок гипсовых голов с ярко выраженной характеристикой образа (Давид, Гаттамелат)» 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 изложены частные моменты построения изображения головы.

Предложенные методические рекомендации призваны дать студентам необходимые профессиональные знания и навыки, отработать полученные знания на практике, наглядно продемонстрировать закономерности строения формы головы человека и в дальнейшем перейти от рисунка гипсовых голов к рисунку живой головы.

Данные рекомендации имеют цель помочь методически грамотно понимать принципы изображения гипсовых голов. 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
удостоверяю, заместитель начальника управления
по персоналу и делопроизводству ГБПОУ ВО «СамГТУ»
Сараева Н.И.

РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации
«Рисунок гипсовых голов с ярко выраженной характеристикой образа
(Давид, Гаттамелат)»
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» Панова А.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, требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и содержанию рабочей программы учебной дисциплины «Рисунок». В содержании материала уделяется внимание методической последовательности работы над рисунком гипсовой головы.

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.

Методические рекомендации наглядно демонстрируют 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

К.Г. Глазова

Татьяна Глазова заверено
Директор Мисок

