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

НАБРОСКИ

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_____ /А.Н.Холопов/ преподаватель ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»

В результате освоения учебной дисциплины «Рисунок» в художественном училище обучающийся должен знать:
последовательность работы над изображением, особенности этапов выполнения, свойства графических материалов, их возможности, эстетические качества и применение, специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства. Выполнение набросков является важным этапом в создании произведения изобразительного искусства.

Методические рекомендации на тему *«Наброски»* предназначены для студентов художественных училищ. В основу разработки положен накопленный опыт преподавания предмета «Рисунок». Рекомендации могут быть использованы на занятиях рисунка, композиции, декоративно – прикладной композиции, театральной и дизайнерской композиции и других творческих занятиях, связанных с использованием карандашей, при изготовлении эскизов, макетов и т.д.

Автор: А.Н.Холопов, 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……..12

Пояснительная записка

Методические рекомендации *«НАБРОСКИ»* разработаны в полном соответствии с программой учебной дисциплины «Живопись», 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) углубленной подготовки в области культуры и искусства, 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) углубленной подготовки в области культуры и искусства, 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».

Цель данных методических рекомендаций – помочь студентам понять роль и последовательность выполнения набросков, что составляет неотъемлемую часть творчества и очень актуально для углубленного изучения предметов профессионального цикла, а также дальнейшего профессионального роста и творчества.

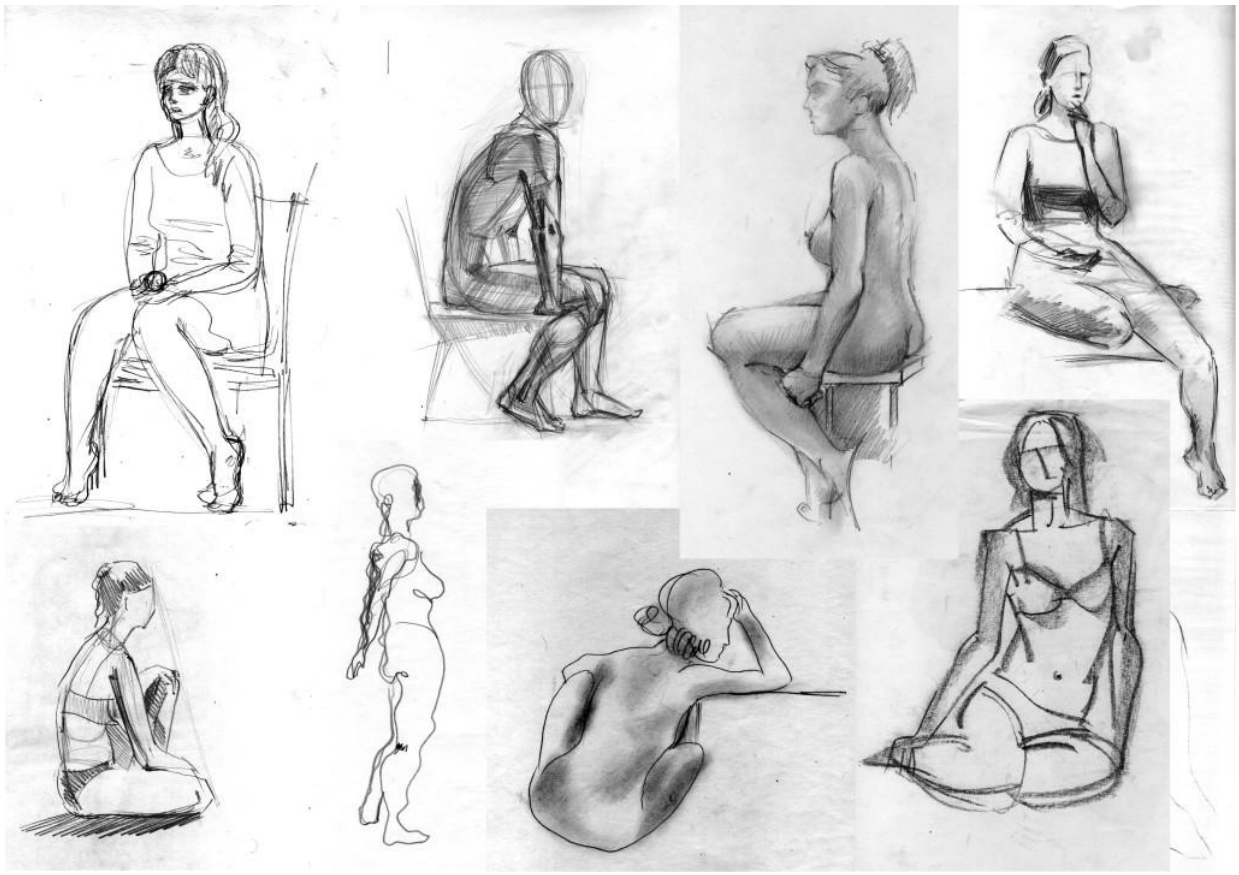
Основная часть

Набросок в самом широком его понимании – это изображение, быстро исполненное рисовальщиком, каким-либо художественным материалом (графитным карандашом, углем, тушью, акварелью, гуашью и т.п.) в каком-либо виде изобразительного искусства (рисунок, живопись или небольшая скульптура). Главное назначение наброска – наспех выполненная фиксация отдельных жизненных наблюдений с натуры, по памяти или по представлению. Особенно для обучающихся изобразительному ремеслу важно рисовать по памяти и по представлению. Это развивает образное мышление, тренирует память и конкретизирует знания по изображению окружающего мира. По характеру он приближается к эскизу, но его главное отличие в том, что эскиз – это поиск визуального воплощения идеи вне всякого влияния натурного материала, набросок – это зарисовка конкретных наблюдений как для использования в задуманной идее, так и для существования в виде самостоятельного художественного произведения. Конкретно набросок фигуры человека и его частей обладает теми же характеристиками и соответствует тем же требованиям, что и набросок в общем смысле. В наброске важно передать главные качества натуры: пропорции, форму, характер, движение, — и отбросить, мешающие воспринимать их, детали. Наброски делятся на краткосрочные (от 5 до 15 минут) и длительные (от 20 до 40 минут) в зависимости от поставленных задач.

По морфологии изображения набросок может быть точечным, линейным, тональным, пятновым, силуэтным, а так же смешанным (интегрирующим несколько морфологических элементов).

По целевой направленности он может быть самостоятельным художественно-творческим, учебным или подготовительным (рабочим материалом) для картины.

Набросок нужно выполнять свободно, непринужденно, особенно не стараясь детально передать натуру в изображении. Легкость, свежесть, раскованность – отличительная черта работы над наброском .



Для обучающегося самыми общими рекомендациями могут быть:

1. определить композиционное расположение габаритных размеров изображения в формате листа;

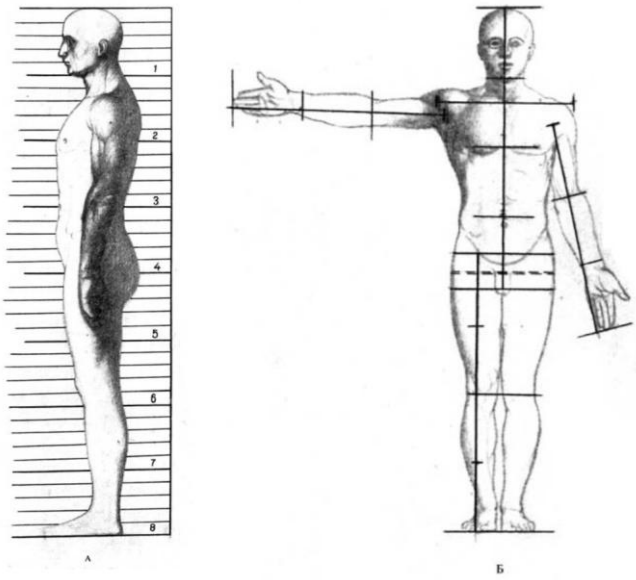
2. схематично (линиями) нанести оси частей тела в движении с отметками пропорциональных отношений;

3. Возможно, схематично зарисовать анатомические реалии тела (костного скелета, групп мышц);

4. Прорисовать очертания фигуры и одежды.

5. Исходя из задач, выявить объем светотеневой моделировкой формы.

При рисовании обычно стараются соблюдать законы воздушной и линейной перспективы, но не обязательно. Однако даже в линейном рисунке можно выявлять объем и пространство нажимом на карандаш при рисовании разных планов: контрастно на переднем и нюансно на дальнем плане. В изображении фигуры важно под одеждой и под кожей убедительно проявлять анатомию человека. В условиях быстрой работы для убедительного рисунка важно особо обратить внимание на три основных составляющих изображения человека: анатомичность, характерные особенности фигуры, движение.



Под анатомической составляющей подразумеваются закономерности связанные с пропорциями и костно-мышечным строением.

Такие факты как раса, пол, возраст, наследственность, среда обитания, физиологические особенности и индивидуальные различия позволяют при изучении пропорций учитывать лишь средние размеры людей, наиболее часто встречающиеся в жизни. Особенно в этой связи принято в каждом конкретном случае измерять пропорции и переносить углы с натуры. За единицу измерения или модуль* при анализе фигуры общепринято принимать голову человека. В историческом развитии изобразительного искусства утвердились два общепринятых канона*: восьмикратное деление и 7,5 голов в фигуре. Современный канон в изображении взрослого человека выше 180 см., роста составляет около 8 голов, для среднего роста от 165 до 180 см – 7,5 голов, для роста ниже 165 см – от 6 голов в фигуре человека.

Разработкой канона занимались: Л. да Винче, который за модуль брал длину лицевой части головы человека, а так же А. Дюрер, который вывел канон восьмикратного деления фигуры, т.е. равного восьми длинам головы, при котором сверху от макушки вниз на оси откладываются:

1 отметка – подбородок;

2 отметка – линия сосков на груди;

3 отметка – приблизительно область пупа, локтевого сустава, нижние углы грудной клетки;

4 отметка – лобковый симфиз (лонное сращение);

5 отметка – середина бедра, окончание верхних конечностей при выпрямленном теле;

6 отметка – нижняя граница колена;

7 отметка – середина голени;

8 отметка – стопа (уровень земли).

Для 7,5-кратного канона сверху вниз следует отметить 4 раза длину головы. Измерение пятой отметки следует начать выше на половину длины головы. Смещение происходит в области симфиза на половину головы. Этот канон вывел П. Рише.

5 отметка – от углов подвздошных костей (на 0,5 головы выше симфиза) до верхнего края колен;

6 отметка – широкая часть икроножных мышц;

7 отметка – голеностопный сустав;

7,5 отметка – стопа (уровень земли).

Для обеих ситуаций область симфиза делит фигуру человека пополам. Ширина плеч достигает 2-х высот головы; рука в горизонтальном положении от грудной кости соответствует 4-м высотам головы, при опущенном положении – 3,5 голов; нога – 4 головы. Кисть равна лицевой части головы.

У детей до двух лет голова меньше тела в 4 раза, с двух лет – в 5 раз, у 6-летнего – в 6 раз, у 12-летнего – в 7 раз. Грудная клетка ребенка примерно равна величине головы.

Основой фигуры человеческого тела является костный скелет, представление о котором необходимо приобрести перед выполнением наброска, т.к. он дает рисующему вспомогательные ориентиры – контрольные точки для рисования. Таковыми обычно служат темя, яремная ямка, 7-й шейный позвонок, акромиальные концы ключицы, мечевидный отросток грудной кости, нижние углы грудной клетки, углы подвздошных костей, лонное сращение, большие вертелы бедра, крестцовые ямки и все суставы с видимыми мыщелками и отростками, хорошо видимыми под кожей.

Видимую пластику тела образуют следующие группы мышц. Грудино-ключично-сосцевидные мышцы соединяют голову с плечевым поясом, со стороны спины шея переходит в трапециевидную мышцу. От яремной ямки, через мечевидный отросток к пупку и до симфиза образуется серединная или «белая» линия. По обе стороны «белой» линии от грудины до верхней трети плечевой кости располагаются грудные мышцы, а от мечевидного отростка к лонному сращению идет прямая мышца живота. Рёбра и подвздошные костям соединяют косые мышцы живота. На спине наиболее проявлены трапециевидная и широчайшая мышцы спины. Для выявления пластики руки показывают дельтовидную мышцу, бицепс и трицепс на плече, группы сгибателей и разгибателей предплечья. На ногах пластику образуют четырехглавая мышца бедра спереди и двуглавая сзади. На голени спереди мышцы особо не проявлены, а к медиальной поверхности большеберцовой кости кожа вообще плотно прилегает, поэтому внешний вид голени образуют хорошо видные сзади две головки икроножной мышцы. Третью головку у нетренированного человека обычно не видно, но мастера обычно рисуют камбаловидную мышцу для изящной формы ноги. При рисовании следует обратить внимание на S-образность в пластике, присущую костям, контуру тела, движени ю.

Половые отличия в пластике фигуры.

Сравнивая мужское и женское тело, можно выявить, что пропорции плеч и таза различаются: у женщин плечи уже, чем таз, тогда как у мужчин наоборот таз уже, чем плечи. Можно также указать на проявленную мускулистость мужского тела и большую округлость женского. Естественно в женском теле даже под одеждой ярко выражена грудь, при рисовании которой следует учитывать, что ее формируют грудная мышца и молочная

железа. Считается важным, чтобы оси груди не образовывали слишком большой угол, продолжения осей должны встречаться на линии позвоноч

Возрастные особенности пластики фигуры.

Эти особенности можно найти в осанке, росте, проявленности костного скелета в фигуре пожилых людей, связанной с дряблением кожи, или молодости тела.

Особенности типов телосложения.

Это такие типы как полное телосложение, плотное, спортивное, худощавое и т.д., а также смешанные, например, стройный торс и массивные ноги.

Индивидуальные особенности строения тела.

Прическа, удлиненные или укороченные конечности, низко опущенный таз, сутулость, развитость или неразвитость частей тела, видимая инвалидность и т.д.

Центр тяжести легко выявить, опустив перпендикуляр от яремной ямки и симфиза и точек опоры к плоскости земли. Под влиянием притяжения центр тяжести стремится к центру земли. Середина отрезка между проекциями крайних точек будет проекцией центра тяжести, который указывает на распределение веса тела и устойчивость. Центр тяжести при обыкновенном стоянии совпадает с проекциями яремной ямки и симфиза и находится на равном удалении от подошв, точно между ними. В иных положениях равновесно тело тогда, когда срединная точка отрезка между крайними проекциями точек находится в абрисе опоры и части тела уравновешиваются вокруг центра тяжести подобно чашам весов, или между опорами, когда вес тела распределяется равномерно.

В положении стоя особое внимание стоит уделить контропостному (разносному) положению тела. При таком движении опора производится на одну ногу, вторая приставлена практически без веса. За счет этого большой вертел напряженной ноги поднимается выше вертела свободной. Оси ног, таза, грудной клетки и головы образуют S-образное взаиморасположение. А оси, проведенные между большими вертелами и акромиальными концами ключиц, будут направлены в противоположные стороны.

При сидении опора находится на седалищных буграх, если спину человек держит с помощью мышц ровно. Если человек отклоняется вперед, то вес распределяется между седалищными буграми и стопами, т.к. проекция яремной ямки падает между ними. Если сидящий отклоняется назад и опирается помимо седалищных костей на руку или локоть, то центр установится между опорами. Объекты, на которые человек опирается также следует рисовать, чтобы изображение не вызывало вопросов.

При ходьбе тело попеременно опирается то на одну, то на другую ногу, перемещая центр тяжести (падая и подставляя ногу), и совершает вертикальные, поперечные (падение и выравнивание), колебательные (подскакивание и оседание) и вращательные (противоположные движения плеч и бедер) движения.

Заключение

Наброски помогают развивать наблюдательность, умение остро и точно схватывать самое главное в натуре и отбрасывать второстепенное, несущественное. Через изучение человеческого тела, его пропорций, характера, особенностей вырабатывается умение передавать образы. Острое чувство, понимание рисунка приходит не сразу, и именно наброски пробуждают способность воссоздавать увиденное как яркий зримый образ и долго удерживать его в памяти. Это качество крайне необходимо каждому художнику.

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.
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.
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
«Наброски»
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» Холопова А.Н.

Представленные методические рекомендации «Наброски» 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, учебному плану рабочей программе учебной дисциплины «Рисунок» училища. В рекомендациях последовательно и интересно изложен процесс создания набросков, способ изображения.

Предложенные методические рекомендации призваны дать студентам необходимые профессиональные знания и навыки, отработать полученные знания на практике, узнать особенности выполнения набросков.

Данные рекомендации имеют цель осознанного подхода в выполнении набросков. Материал изложен последовательно, понятно, интересно.

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
Ю.Ф.Сеножатская

Подпись _____ Ю.А.
удостоверяю, заместитель начальника управления
по персоналу и делопроизводству ФГБОУ ВО «СамГТУ»
Сараева Н.И. _____

РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации
«Наброски»
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» Холопова А.Н.

Предложенные методические рекомендации изложены интересно, понятно. Материал доступен в качестве рабочих советов для студентов, обучающихся в 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 особенностям выполнения и подготовки к выполнению набросков, формируется понимание важности постоянной работы и совершенствование профессиональных навыков.

Представленный текст изложен последовательно. 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, заслуживают высокой оценки.

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

Подпись Глазовой К.Г. Заверяю
Директор Т.М. Мисюк