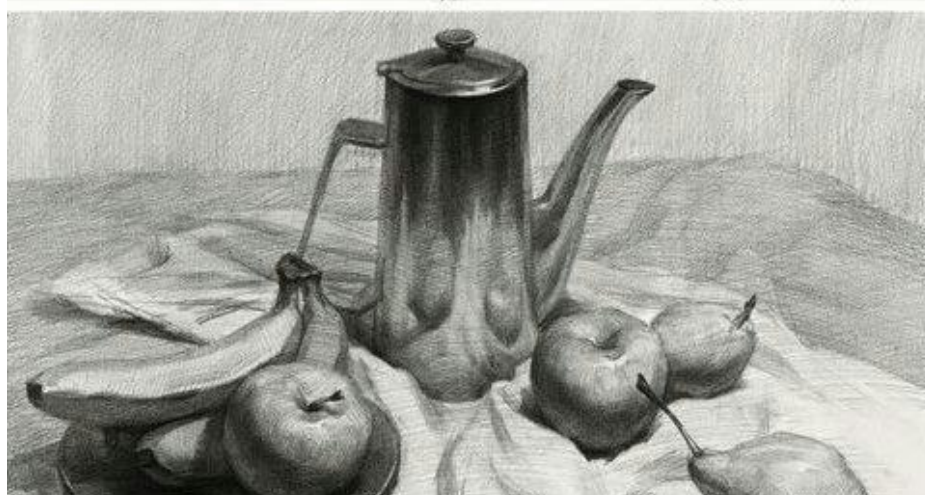


Министерство образования и науки Российской Федерации  
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА**  
**КАФЕДРА ДИЗАЙНА КОСТЮМА**

**АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК**  
Методические указания



**Краснодар**  
**2017**

УДК 659.125.61  
ББК 85.15  
А 381.1

Рекомендовано кафедрой дизайна костюма для использования в учебном процессе (протокол №12 от 27.06.2017)

А 381.1 Академический рисунок: методические указания/ сост. М.Б. Похлебаева. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. – 20с. – 100 экз.

Содержит методические и организационные рекомендации по курсу дисциплины «Академический рисунок», и методические рекомендации к их выполнению практических заданий, список рекомендуемой литературы.

Адресуется студентам и преподавателям факультета архитектуры и дизайна, по направлениям подготовки 54.03.01. Дизайн, 54.03.03. Искусство костюма и текстиля, а также всем, кто интересуется академическим рисунком.

УДК 659.125.61  
ББК 85.15

© Кубанский государственный университет, 2017

## ВВЕДЕНИЕ

В системе профессионального образования будущих дизайнеров различных профилей одной из основных является дисциплина «Академический рисунок». Основы теории и практики преподавания рисунка были заложены педагогами Академией художеств. К середине XIX века русская академическая школа рисунка достигла наибольшей высоты. Особое внимание уделялось методике преподавания, совершенствованию техники рисования и технологии рисовальных материалов.

**Цель дисциплины:** овладение методами изобразительного языка академического рисунка. Академический рисунок – средство максимального развития способностей студента для графического анализа окружающего материального мира и воплощения впечатлений о нём. В аспекте *дизайнерской, архитекторской* деятельности в понятие «владеть рисунком» входит умение аналитически и художественно осмыслить форму и графическими средствами пространственного изображения построить её конструкцию, выразить форму, пластику, структуру, тектонику и расположение в среде.

**Задачи дисциплины:** дисциплина предполагает решение следующих *учебно-воспитательных задач*:

- овладеть основами академического рисунка;
- развить зрительное восприятие, постичь принципы и методы реалистического изображения и объемной моделировки формы средствами рисунка;
- изучить общие понятия и теоретические представления о построении, перспективе, тональному рисованию;
- овладеть особенностями восприятия трехмерного пространства предмета и общими принципами передачи его на плоском листе бумаги;
- научить самостоятельно мыслить и решать творческие задачи;
- раскрыть эстетическую сущность академического рисунка;
- сформировать основополагающие профессиональные компетенции.

## **НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ.**

### **Аналитическое рисование с натуры.**

Когда мы рисуем с натуры, то внимательно наблюдаем за предметом, подмечая характерные особенности формы, пропорций, освещения и фактуры. Однако чтобы нарисовать предмет правильно, одного поверхностного наблюдения недостаточно. Надо знать его строение, внутреннюю, скрытую от глаз, основу формы. Внешняя форма предмета определяется его конструктивными особенностями.

На первом курсе начинается изучение простых форм — геометрических тел (куба, шара, цилиндра и т.д.). Каждый предмет имеет свою структуру. Уметь видеть натуру — это значит уметь анализировать ее строение. Рисовать надо всегда сознательно, а не копировать механически то, что видит глаз.

1. Каждый сложный комплекс работы над рисунком должен быть расчленен на этапы работы, которые усваиваются студентами в определенной последовательности.

2. Последовательность этапов работы над рисунком должна быть такой, чтобы ясно ощущалась взаимосвязь между ними, чтобы студент чувствовал, что это единый процесс.

3. Всякий комплекс работ над рисунком должен содержать в себе анализ и синтез.

**Анализ** – это расчленение целого на части. Синтез, наоборот, -соединение частей в единое целое. В начале работы рисовальщик быстро намечает на листке бумаги общий вид натуры (синтез). Далее в обобщенной форме намечаются детали, происходит разбор деталей формы (анализ). В самом конце работы рисовальщик вновь возвращается к целому, подчиняя детали общей форме (синтез) Линейно-конструктивный рисунок дает возможность ученику построить изображение в перспективе, убедительно передать форму предмета.

### **Линейная и воздушная перспектива.**

Слово “перспектива” происходит от латинского *perspicere*, что означает “видеть насквозь”, “сквозь что-нибудь”. Перспектива рассматривается как наука о построении

изображений предметов на какой-либо поверхности такими, как их воспринимает глаз человека.

В изобразительном искусстве перспектива рассматривается как изображение предметов, полученное на какой либо поверхности, в соответствии с кажущимися изменениями их величины, четкости очертания их формы и светотеневых отношений, которые можно наблюдать в натуре. Перспективное изображение в зависимости от его назначения может быть построено на любой проекционной поверхности. В связи с этим перспектива подразделяется на несколько видов.

**Линейная перспектива** – это изображение, построенное на плоскости. В зависимости от назначения перспективных изображений плоскость может быть расположена вертикально, наклонно и горизонтально. Вертикальная плоскость, на которой строят изображения с помощью линейной перспективы, используется при создании картины.

*Рассмотрим некоторые законы перспективы.*

1. Два предмета одинаковой величины, но расположенные на разных расстояниях от глаза, кажутся разными – ближний к глазу предмет кажется больше по величине, а дальний – меньше. По мере удаления предмета наблюдается кажущееся уменьшение его в размере, и, наоборот, приближаясь, он как бы увеличивается.

2. Рассмотрим другую закономерность перспективы. Линии предметов, уходящие от зрителя в глубь картины, направлены в одну точку, которая расположена на линии горизонта. Эта точка в перспективе называется точкой схода.

Термин "горизонт" в переводе с греческого означает "разграничивающий", "кажущаяся граница между небом и землей". В изобразительном искусстве под этим словом подразумевается прямая горизонтальная линия на изобразительной плоскости, которая служит художнику ориентиром при построении изображения. Она указывает зрителю, на каком уровне высоты находился глаз художника, с какой точки зрения он изображал натуру; она делит изобразительную и картинную плоскость на две части – верхнюю и нижнюю. В теории перспективы горизонтом называют линию, образующую при пересечении условной (воображаемой)

горизонтальной плоскости (которая как бы проходит от глаза наблюдателя) с картинной плоскостью (воображаемая плоскость, находящаяся между наблюдателем и наблюдаемым предметом). Горизонт всегда находится на уровне глаз наблюдателя.

### **Воздушная перспектива.**

По мере удаления от зрителя предметов в пространстве и погружения их в воздушную среду изменяется впечатление о локальных (действительных) и светотеневых характеристиках. Под влиянием воздушной среды происходят заметные изменения тона. Предмет и его детали, близко расположенные к зрителю, воспринимаются более резко, дальние предметы имеют мягкие очертания.

### **Теория теней и отражений.**

**Светотень, свет, блик, собственная тень – “корпусная” тень, рефлекс, падающая тень.**

Необходимо познакомиться с особенностями распределения света на форме предмета. Изменение светосилы отдельных плоскостей предмета зависит от положения их в пространстве относительно источника света. Поверхность, на которую луч света падает прямо, обычно называют **“светом”**. Луч света, падающий на поверхность под каким-нибудь углом (скользящий по поверхности), образует **полутень (светотень)**. Поверхность, на которую луч света совсем не падает, является **теновой** или обладает **собственной тенью - “корпусной” тенью**. Самая светлая (блестящая) точка на поверхности предмета называется **бликом**. Свет, отраженный от других предметов, называется **рефлексом**. Тень от предмета, которая падает на поверхность, называют **падающей тенью**.

### **Объемно-конструктивное решение в рисунке простых и сложных объектов.**

Метод линейно-конструктивного построения рисунка способствует развитию технических навыков, заставляет постоянно думать о форме и тон накладывать по направлению поверхностей предмета. Таким образом, каждая линия, штрих, тон рисуют форму, потому что тени и полутени не бессмысленные пятна, а определенные плоскости предмета,

выражающие его объем. Подчеркивая направление поверхности формы, рисуящий уже не может хаотически наносить тона на поверхность бумаги, он будет показывать направлением штриха характер формы. Переход от света к полутени и от полутени к тени на телах вращения (шар, цилиндр, конус) в изображении надо передавать как можно заметнее.

На первом курсе начинается изучение **простых форм** – геометрических тел (куба, шара, цилиндра). Каждый предмет имеет свою структуру. Уметь видеть натуру – это значит уметь анализировать ее строение. Рисовать надо всегда сознательно, а не копировать механически то, что видит глаз. Например, при рисовании куба необходимо прежде всего правильно понять его строение и наметить в рисунке линейно- конструктивную основу, т.е. показать, как располагаются в пространстве поверхности тела, как образуется объем.

**Сложными по форме предметами** являются те, которые при конструктивном анализе могут быть разложены на простейшие геометрические формы (например, капитель).

#### **Понятие тональных отношений.**

Познакомимся с понятием тона. Это слово происходит от греческого *tonus*, что означает “напряжение”. **Тон** – физическая характеристика света (количество и качество света на поверхности предмета в зависимости от источника света и окраски самого предмета). Изменение светосилы отдельных плоскостей предмета зависит от положения их в пространстве по отношению к источнику света (солнечный, искусственный) и от окраски самого предмета. Свет, падая на поверхность тела, меняется в тоне в зависимости от положения плоскостей в пространстве (по отношению к источнику света). Поэтому, когда мы видим предмет с различными полутонами, знаем, что

в этом случае каждая поверхность предмета освещена по разному. При рисовании с натуры студент должен постоянно это иметь в виду.

#### **Тональные “пороги” – растяжка тона.**

Выдержать рисунок в тоне – это значит передать те **светотеневые отношения (от самого светлого через полутона к самому темному)**, которые наблюдаются в природе и выступают

как гармоническое целое. Единства и собранности рисунка можно добиться в том случае, если общая тональность будет передана через промежуточные нюансы, от самого светлого до самого темного в тенях. Используя белый цвет бумаги и силу тона карандаша, рисовальщик может изобразить не только форму и объем предметов, но и фактуру (материальность). Светотеневые отношения (сила светов, теней полутеней) в рисунке должны быть гармоничными. Каждый полутон, свет, рефлекс и блик дополняют и поддерживают друг друга, создавая впечатление единого. Тон выражается пропорциональными отношениями. Например, свет в рисунке может быть взят намного темнее, чем в действительности, т.е. если сравнить свет, выраженный в рисунке, со светом, скажем, на гипсовой модели, то первый окажется намного темнее. Однако при правильных отношениях света и тени (в окружении темных поверхностей) он будет выделяться своей светлотой. Яркой кажется та поверхность, которая светлее находящейся рядом.

Законы освещения так же точны и определены, как и законы перспективы, анатомии. Наблюдения ученых показали, что свет имеет свои законы распределения в пространстве и на поверхности предметов. Физики установили следующие законы, которые художники используют в своей практической работе.

1. По мере удаления поверхностей от источника света освещенность их будет ослабевать.

2. Контраст света и тени на предметах, расположенных ближе к источнику света, резче, чем на предметах, удаленных от него.

3. Тень, падающая от предмета, будет сильнее тени самого предмета.

### **Пластическая характеристика изображаемых предметов.**

Не научившись владеть законами светотени, художник никогда не научится владеть пластикой рисунка. Художники прошлого уделяли освещению очень большое внимание. Леонардо да Винчи в записках не только регистрирует свои наблюдения, но и делает выводы, устанавливает законы: «Тот рефлекс будет выделяться более отчетливо, который виден на более темном фоне, а тот будет менее ощутим, который виден на



более светлом фоне». Оптический закон контрастности играет большую роль при передаче формы в пространстве, а также воздушной среды. Когда мы видим на рисунке художника фон, решенный по-разному — в одном месте светлее, в другом темнее,— это не случайные недоделки, а сознательное решение тональной задачи. Ввести фон в рисунок — значит не эффективно покрыть тушевкой плоскость бумаги вокруг предметов, дать серию броских штрихов у контура изображенного предмета, а насытить окружение предметов воздушной средой.

Словарное определение пластики такое “**пластика**” — строение материального тела (природного, в том числе человеческого, или искусственного), непосредственно доступное живому созерцанию”, для нас слишком общо, отвлеченно и не инструментально с точки зрения педагогики. Целесообразнее понимать пластику как “работу” формы, как противопоставление и борьбу контрастирующих форм и их объединение в пространственной синтезе, в выразительном **пластическом образе**.

Студенты должны видеть, что и в сравнительно статичных композициях наличествует движение: оно в напряженности форм и переходов между ними, в движении осей форм, в прослеживании как бы внутренней линии движения целого, в ритме движения линий силуэта и т.д.

### **Рисование по памяти и представлению.**

В обучении рисованию большое значение имеют наброски. Они способствуют развитию глаза, наблюдательности, обостряют чувство характера, пропорций, вырабатывают технику и индивидуальный графический язык, что уже является первым шагом к творчеству. Делая наброски, нужно приучать себя не замечать излишних деталей, а схватывать самое основное, характерное для данной модели.

Студенты выполняют **наброски по памяти и представлению**, развивая профессиональные навыки. Длительные занятия по рисунку чередуются с набросками по памяти. Задача заключается в том, чтобы, окончив длительный рисунок, через несколько дней (примерно через неделю) воспроизвести модель уже по памяти. Сверив на следующий день

по выполнении наброска свою работу с моделью, по памяти дополняют, добиваясь все большей точности в передаче натуры. Чем больше студенты будут практиковаться в таких коротких зарисовках, тем лучше будет развиваться зрительная память.

Другой способ: в течение 10 мин внимательно наблюдают модель, а затем, по уходе натурщика, зарисовывают его по памяти. Вернув модель, сверяют рисунок, мысленно отмечая все ошибки и неточности. По уходе натурщика исправляют и уточняют рисунок по памяти.

Третий способ: наблюдая какие-либо предметы на улице, в театре и т.п., придя домой, постараться их зарисовать. Хорошо делать отдельно зарисовки каких-либо деталей головы, например чей-либо нос, ухо; всюду нужно носить с собой альбомчик такого размера, чтобы он свободно помещался на ладони. Альбомы маленького формата бывают из тонкой и гладкой бумаги, на которую хорошо ложится графитный карандаш.

Одной из вспомогательных форм обучения рисунку является ознакомление с работами крупнейших мастеров (в первую очередь В.А. Серова), оставили непревзойденные портретные наброски не только своих современников, но также животных и птиц, изображаемых с полным знанием их характеров и повадок. Чрезвычайно полезно сравнивать рисунки людей, зверей и птиц разных авторов, стараясь понять разницу приемов их исполнения.

### **Наброски и зарисовки.**

Параллельно с длительным рисунком учащиеся овладевают **набросками**, которые развивают творческую инициативу, закрепляют знания и навыки. Работа над длительным рисунком с живой модели имеет целью познание законов строения натуры, анализ ее. **Наброски и зарисовки** позволяют ему эмоционально передать жизнь, экспрессию, динамику.

**Набросок – это быстрая зарисовка натуры;** он приучает быстро мыслить, искать наиболее лаконичные средства выражения, развивает гибкость кисти руки. Набросок способствует целостному восприятию формы, в нем выявляется степень подготовленности студента к самостоятельной работе.

Основная цель наброска – развитие у рисующих наблюдательности, умения быстро улавливать пластическую характеристику модели, ее пропорции и движение. Набросок развивает остроту и точность глазомера, приучает быстро ориентироваться в сложившейся обстановке. Аналитический метод в длительном рисунке подразумевает рассмотрение учеником модели, разложение ее (мысленно) на составные части, сравнение их между собой. Набросок предполагает знакомство с основными особенностями строения модели и на основе этих знаний создание образа этой модели.

**Набросок** - рисунок небольшого размера, быстро и лаконично исполненный художником. Набросок — это беглая фиксация отдельных наблюдений в ходе текущей работы художника. Набросок может быть исполнен с натуры и без натуры, по памяти и представлению. Набросок ставит своей целью дать в определенный промежуток времени возможно полное представление о наблюдаемой натуре. Наброски могут быть различной продолжительности и отработанности: получасовыми, часовыми, десятиминутными и меньше, в зависимости от условий работы и задач, которые ставит перед собой художник. При зарисовке птиц и животных (в зоопарке) время предельно ограничено, при зарисовке неподвижной фигуры со временем менее приходится считаться. Но и в том и в другом случае от художника требуется предельное изложение виденного. Можно начинать и длительный рисунок с наброска, но в обычных условиях учебного рисунка первый этап работы, первая разметка не есть набросок в полном смысле этого слова.

Художнику — живописцу, скульптору, графику, прикладнику — набросок служит вспомогательным средством для выражения предварительного композиционного замысла, проверки по натуре характера движения и позы персонажа композиции, как вспомогательный материал для будущих творческих работ, который обычно собирается в альбомах.

В учебных заведениях наброски преследуют определенную учебно- образовательную и воспитательную цель. Основная цель их — закрепить уже пройденное. Работая над наброском, учащийся должен мыслить, анализировать натуру, как и в

длительном рисунке, но значительно быстрее. набросок — это лаконичное суждение.

### **Рисунок на пленэре.**

В обучении рисованию большое значение имеют наброски пейзажа, животных, птиц, которыми студенты занимаются в период летней пленэрной практики.

Студентам необходимо профессионально изучить не только пейзажный жанр, но и усвоить ряд методических положений связанных с изучением различных пород деревьев, рисунком ветвей, цветов и листьев растений.

Изображая животных, птиц студенты стараются передать движение и характер формы, учитывая конструктивную основу. Рисование с натуры – это метод познания реального мира. Задача рисунка – научить начинающего художника сознательно воспринимать окружающую действительность, отбирать из своих наблюдений наиболее существенное и важное, отбрасывать все второстепенное и случайное. Умение видеть и понимать природу помогает художнику избежать фальши и искажения реальности. Чем объективнее художник изучает природу, чем больше у него накапливается знаний, тем больше путей для проявления замыслов и идей.

## **РИСОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ.**

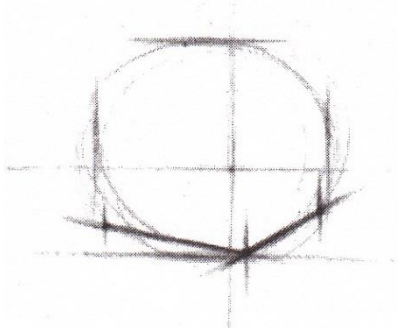
### *Методические рекомендации*

Главная задача при обучении рисунку – научиться правильно видеть объемную форму предмета и уметь ее логически последовательно изображать на плоскости бумаги. Так как форма любого предмета в своей основе понимается или рассматривается как его геометрическая сущность, поэтому мы детально изучаем конструктивное строение геометрических гипсовых моделей – куба, шара, цилиндра, призмы, конуса. Любая форма состоит из плоских фигур: прямоугольников, квадратов, ромбов, трапеций и др. задача заключается в том, чтобы правильно понять, как эти поверхности сочетаются между собой, образуя форму. Для основательного изучения студентам предлагаем рассматривать геометрические формы в виде

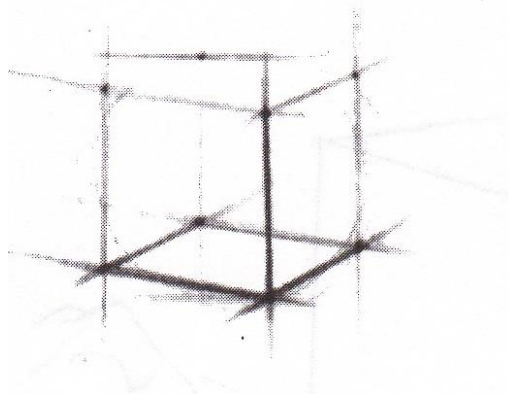
прозрачных каркасных моделей. Это позволяет лучше проследить, понять и усвоить основы пространственного построения конструкций и перспективного сокращения форм геометрических тел: куба, пирамиды, цилиндра, шара, конуса и призмы.

### Рисование куба.

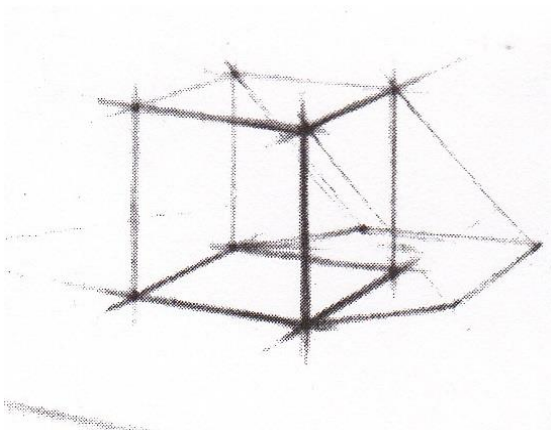
Куб является одним из самых простых геометрических тел, который характеризуется восемью точками на углах и двенадцатью линиями ребер. Соотношения сторон куба составляют пропорцию 1:1:1. Куб должен стоять так, чтобы его стенки студентам виделись неодинаковыми. На вытянутой руке положим карандаш перед передним углом – это позволит определить, под каким углом нижние ребра куба направлены кверху. Начинаем с компоновки – отмечаем вертикальными линиями общую ширину куба. снизу обозначаем горизонтальной линией его нижнюю точку. Нарисуем передний угол, определив на глаз, насколько одна грань шире или уже другой. Карандаш, прикладываемый к переднему углу куба, позволяет нам легко определить угол наклона нижних боковых ребер.



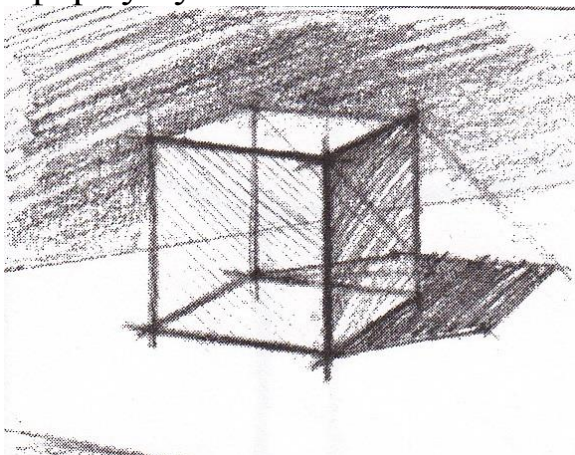
Рисуем их в соответствии с натурой. У куба все ребра равны, но так как боковые грани находятся к нам под углом, то они будут казаться короче длины переднего угла.



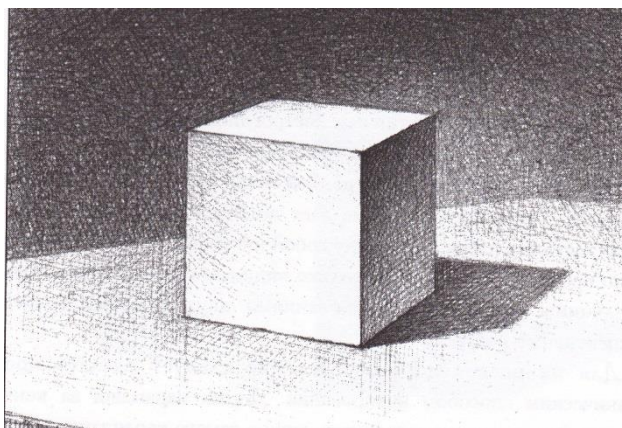
Для того, чтобы узнать насколько короче боковые грани, необходимо применить метод визирования. Это делается так: берем в правую руку произвольный измеритель (в нашем случае – это карандаш) таким образом, чтобы он был свободным концом визуально совмещен с одним краем измеряемого предмета, а другой край этого предмета отмечаем большим пальцем. Полученный результат отложим на рисунке. Теперь параллельными линиями закончим построение куба с учетом перспективы.



Теперь необходимо определить границы собственной и падающих теней. С помощью светотональных отношений выявляем объемную форму куба.

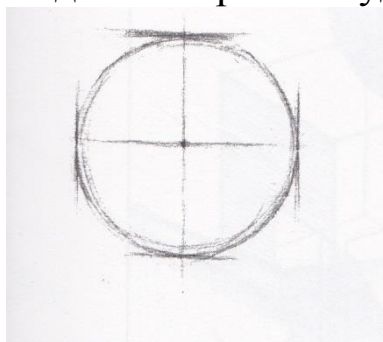


Продолжаем работу светотональными отношениями: свет, тень, полутень и рефлекс. Последняя стадия работы – проверка и обобщение рисунка (цельность)

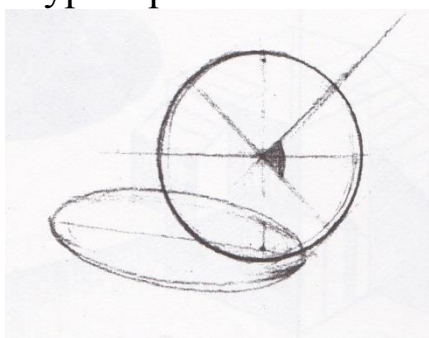


### Рисование шара.

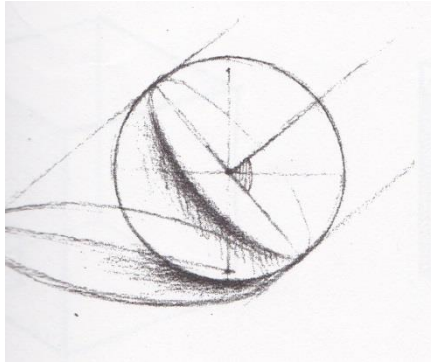
Шар имеет замкнутую сферическую поверхность, особенность строения которой заключается в том, что все ее конструктивные точки находятся на равном удалении от центра.



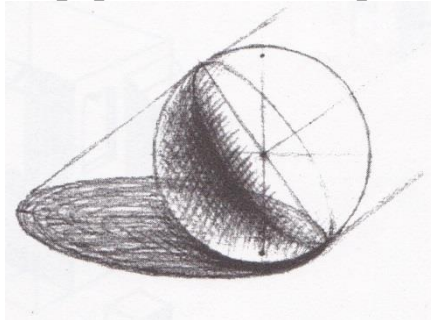
Линейно-конструктивное строение шара не представляет особой сложности. Отложив от центра радиусы шара, проводят замкнутую кривую – контур шара.



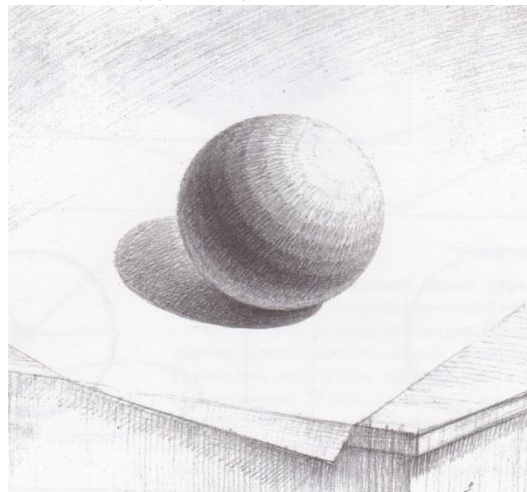
Теперь можно приступить к лепке формы шара светотенью, удалив предварительно линии построения.



Сложность объемного построения шара связана с богатством светотеневых колебаний (градаций светотени), что обусловлено характером сферической поверхности.



Освещенная поверхность шара постепенно убывает, огибая круг, переходя от света к тени – к увеличивающимся границам собственных теней и на затененный участок шара, где тон постепенно высветляется рефлексом и мягко переходит из одной тональности в другую – к падающей тени.



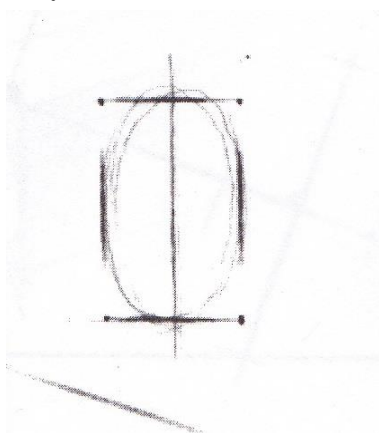
Падающая тень темнее собственной, особенно у основания шара.



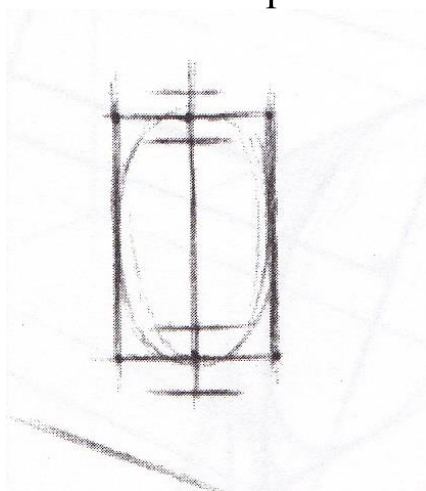
### Рисование цилиндра.

Цилиндр – геометрическое тело, форма которого состоит из трех поверхностей: двух одинаковых по форме плоских кругов и одной, образующей форму, цилиндрической поверхности.

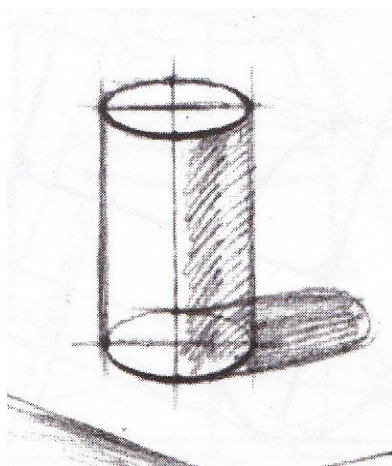
Изображение цилиндра, расположенного на горизонтальной плоскости в обычном вертикальном положении, следует начинать с построения его основания.



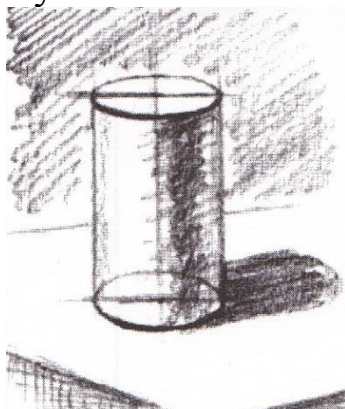
Рассматривая форму цилиндра, видим, что ширина нижнего эллипса относительно верхнего чуть больше. Эти различия обусловлены перспективной закономерностью.



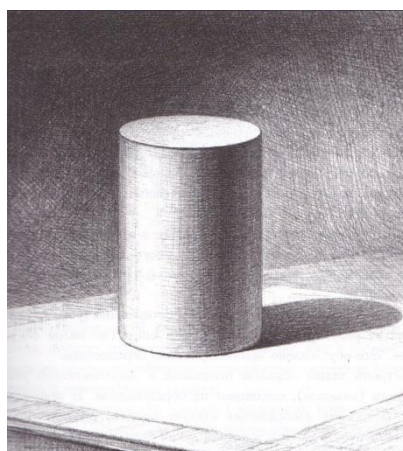
При изображении окружностей оснований эллипса на гипсовом цилиндре его нижнее основание следует прорисовывать насквозь, т.е. видимым, с последующим его удалением для продолжения работы светотенями.



Завершив перспективное построение окружностей оснований цилиндра, приступаем к прорисовке краев формы образующей поверхности, соединяющей оба круга. По окончании построения цилиндра необходимо приступить к его проверке. Проверять следует, отходя на расстояние не менее 2-4 метров, в зависимости от размера рисунка.



Исправив ошибки (если таковые имеются), студентам следует перейти к длительному рисунку с помощью света, тени, полутени и рефлекса.



Правильно понятые и усвоенные закономерности при изображении простых форм должны способствовать более осознанному подходу к рисованию сложных форм в последующем.

## **РИСОВАНИЕ ГРУППЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ.**

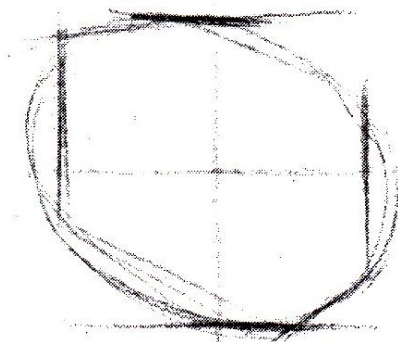
### *Методические рекомендации*

Следуя методическому принципу “от простого к сложному”, необходимо перейти от рисования отдельных геометрических тел к рисованию групп геометрических тел, что представляет собой более сложную задачу.

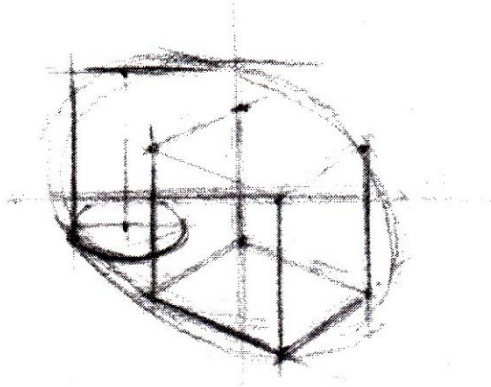
Рисование группы геометрических тел является важным этапом, позволяющим студентам приобретать необходимые практические навыки для последующих работ над сложными учебными и творческими задачами (например, рисование натюрморта).

Приступая к изображению группы предметов, нельзя рисовать их поочередно, один за другим, т.к. это приведет к несогласованности отдельных частей с целым. Поэтому следует начинать рисовать одновременно все предметы. Входящие в композиционную группу.

1 этап. Компоновка, размещение на плоскости листа.

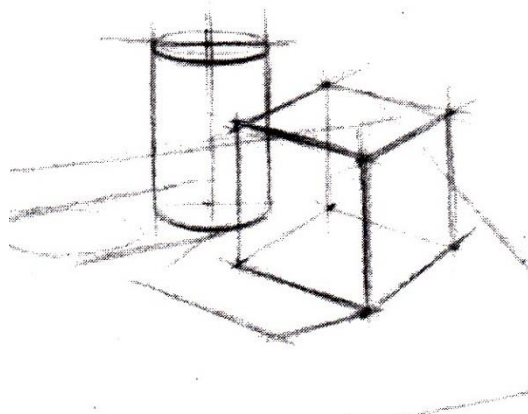


2 этап. Перспективное построение конструкций объемных тел.

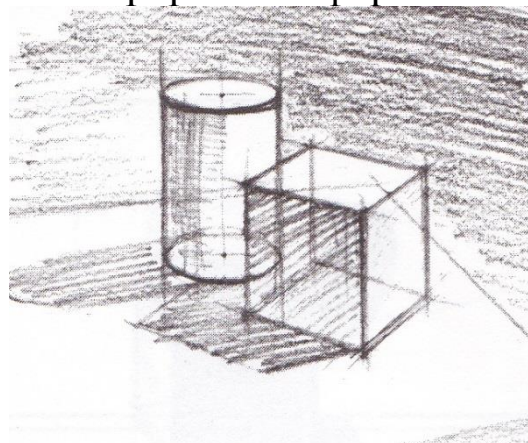


Строя изображение предметов в перспективе, важно уделять особое внимание пропорциональным соотношениям частей предметов между собой и целым.

Прежде чем перейти к светотональной проработке форм, необходимо проверить правильность построения.

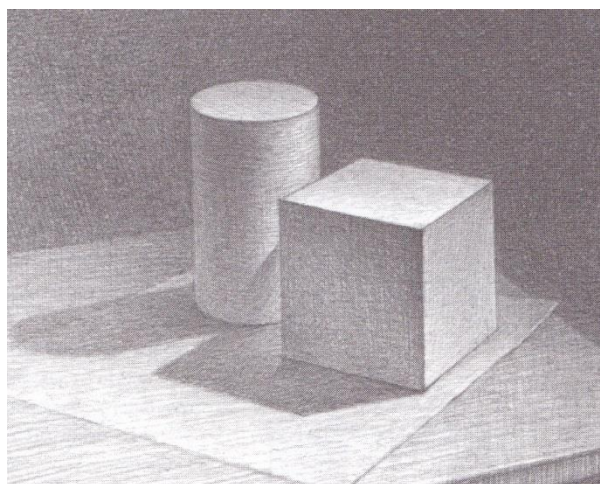


3 этап. Светотеневая проработка форм.



Основная ошибка студентов на этом этапе в том, что они начинают с проработки отдельных деталей, в результате чего рисунок лишен цельности. Именно поэтому работу тоном следует

вести последовательно, покрывая штрихом самые затененные участки собственных теней, связывая их с фоном и поверхностью стола.

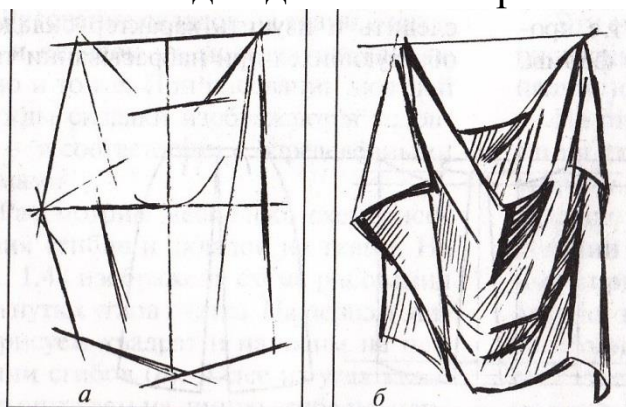


Постепенно усиливая контраст силы тонов от самого светлого через полутона до самого темного по натуре – приближаем рисунок к нужной тональности.

## **РИСОВАНИЕ ДРАПИРОВКИ.**

### *Методические рекомендации*

Драпировка – это ткань, закрепленная на плоскости в одной или нескольких точках. Рисование драпировки ведется в той же последовательности, что и предыдущие задания. Вначале намечается композиция, движение, пропорции общих форм, создается тем самым основа для дальнейшей работы.



Конкретизировав строение формы драпировки, переходят к лепке ее светотенью. Для грамотного рисования складок нужно правильно определить их пластику, а также знать их формообразование. Все складки можно разделить на 3 основных

типа: вертикальные(прямые), диагональные(косые) и радиальные(лучевые). В складках ткани можно увидеть знакомые нам геометрические формы. Цилиндрическая форма характерна для прямых или диагональных складок, коническая – для радиальных.



При тональной разработке складок штрих лучше класть по форме их движения, а в углублениях – вдоль натяжения поверхности ткани.

## **РИСОВАНИЕ НАТЮРМОРТА.**

### *Методические рекомендации*

Овладев навыками рисования геометрических тел, студенты переходят к рисунку натюрмортов, составленных из предметов быта, овощей, фруктов, драпировок. В учебных постановках чаще всего ставятся учебные задачи, направленные на усвоение элементарной грамоты рисунка и приемов перспективно-конструктивного построения группы предметов и выявления объемных форм светотенью.

Для успешного продвижения работы, необходимо соблюдать следующие этапы:

1. Анализ формы предметов постановки.
2. Композиционное размещение на листе бумаги

На этом этапе необходимо выявить композиционный центр, т.е. главный предмет в смысловом отношении. Остальные предметы должны быть подчинены композиционному центру.

3. Конструкция и перспективное построение на плоскости

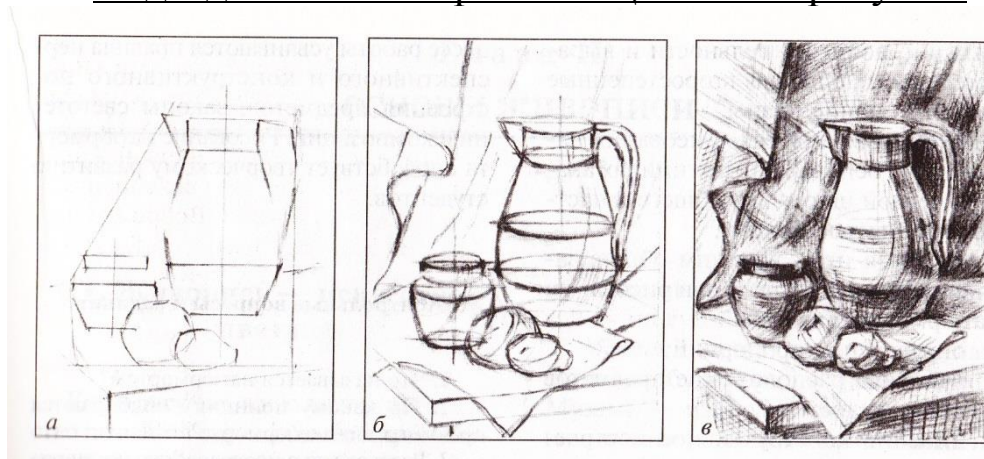
При построении предметов постановки необходимо исходить из характера их форм и конструкций, учитывать изменения их форм в перспективе и пропорциональные соотношения предметов между собой и каждого предмета отдельно.

4. Выявление объемной формы светотенью

Передача объемности предметов, выявление пространственных планов и степени освещенности.

5. Тональная проработка формы

6. Подведение итогов работы. Цельность рисунка.



Лабораторные занятия проходят в мастерской ФАД. Обучение рисунку проходит практически в форме практикумов на основе глубокого анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты, которые сообщаются студентам в процессе рисования, дополнительного самостоятельного чтения специальной учебной литературы и копирования мировых шедевров рисунка. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти, представлению и воображению.

В процессе рисования студенты должны выразительно организовать изобразительную плоскость листа, т.е. скомпоновать рисунок, логически обосновать строение (конструкцию) модели, определяя её пространственное положение по законам перспективы. При этом, точно передать пропорциональное соотношение целого и частей. Студент должен также продемонстрировать умения выявлять фактуру и

материальность предметов графическими средствами, если такая задача поставлена в задании.

Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, также просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах.

Формат бумаги, её сорт, определяется в зависимости от характера задания и заранее оговаривается преподавателем. Это же касается и выбора рисовальных материалов (твердых, мягких, жидких). Подбор формата диктуется конкретным композиционным решением, к которому студент приходит в результате предварительного эскизирования на небольшом формате.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому законченность рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач.

Обучение рисунку обязательно должно сопровождаться выполнением внеаудиторных (домашних) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение дополнительных заданий в виде набросков и зарисовок в домашних альбомах. Регулярность выполнения самостоятельных заданий контролируется педагогом, и влияет на семестровую оценку студента, поскольку регулярность выполнения домашних заданий формирует у студентов целостность восприятия, глазомер, моторику руки. Всего этого, как правило, недостает студентам для качественного овладения рисунком. Сформировать эти качества возможно только регулярными упражнениями.

Ход работы над аудиторным рисунком сопровождается периодическим анализом допускаемых ошибок с участием самих студентов, чтобы развивать у них аналитические способности и умения прогнозировать и видеть ошибки. Без этого невозможно сформировать самостоятельность рисования. После окончательного завершения задания следует провести полный анализ работы каждого студента, чтобы дать возможность последующего исправления допущенных ошибок.



При оценке работ учитывается не только формальное выполнение задания, но и, прежде всего, решение в каждой работе поставленных целей и задач, а также творческий подход к теме.

*Рекомендации по работе с литературой*

Рисунок – основа профессионального мастерства. Школа рисования – определенная система знаний, усвоение которых требует длительного времени и основы специальных знаний и упражнений. Основные вопросы композиции, перспективы и пластической анатомии, которые образуют прочный фундамент реалистического рисования доступно освещены в учебно – методических пособиях:

1. Амилькаре Верделли. Рисунок. Искусство рисунка. М., 2001
2. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школы рисунка.— М., Просвещение, 1982,240 с
3. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. Минск, 2005
4. Ростовцев Н. Н., Соловьев С. А. Техническое рисование. Пособие для студентов худож. - графич.факультетов. М., 1979
5. Джовани Чиварди. Техника рисунка. М., 2002
6. Материалы и техники рисунка. Под ред. Королева В. А. М., 1987
7. Кузин, В. С. Рисунок. наброски и зарисовки : учебное пособие для вузов / В.С. Кузин. - М. : Академия, 2004. - 228 с.
8. Калина Наталья Дмитриевна. Фундаментальные основы конструктивного рисунка: конструктивно-графическое моделирование: учебное пособие для студ. вузов/
9. Овчинникова Марина Леонидовна. Рисунок: практикум для студ. вузов/ М.Л. Овчинникова: Владивосток, гос. ун-т экономики и сервиса – Владивосток: Изд-во ВГУЭС.2011. – 78 с.: ил.
10. Фомин Евгений Тарасович. Рисунок. Живопись: учебное пособие для студ.вузов по специальности: «Дизайн»/ Е.Т. Фомин: Владивосток, гос.ун-т экономики и сервиса – Владивосток: Изд-во ВГУЭС.2011. – 140 с.: ил.

В качестве теоретического, методического и практического руководства также рекомендуется литература:

11. Ли Николай Геннадьевич. Основы учебного академического рисунка: учебник для студ.вузов/ Н.Г. Ли – М.: Эксмо.2008. – 480 с.: ил.

12. Уолт Рид. Фигура: Методика рисования и построения: Пер. с англ./Уолт Рид, - Минск: «Попурри», 2000.: 143 с.

13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: учебное пособие/ Ю.М. Кирцер.- М: высшая школа, 2005 г.-270 с.

14. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: учебное пособие. – М.: «Гном и Д», 2001 Богатый иллюстративный материал, помогающий в успешном изучении курса, можно найти в сети Интернет, на сайтах посвященных изобразительному искусству, дизайну и архитектуре

*Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной дисциплины*

- Какую роль в строении формы играет ее конструкция?
- Что означает понятие перспективы?
- Как пользуются правилами перспективы в учебном рисунке?
- Как построить в перспективе простейшие предметы?
- Что вы знаете о пропорциях, анатомии, конструкции фигуры?
- В чём отличие фигуры человека с гипсовой модели от рисунка с живой натуры? • В чём отличие кратковременных рисунков от длительных учебных рисунков с натуры?
- Какие графические материалы употребляются для набросков и зарисовок?
- Как вы понимаете единый процесс изучения формы в рисовании с натуры и по памяти?
- В какой последовательности выполняется рисунок предметов быта?
- Из каких стадий состоит процесс рисования геометрических тел с натуры?
- Как найти верное композиционное размещение изображаемого предмета на плоскости?

- Какие графические материалы употребляются для набросков и зарисовок?
- Как распределяется свет на предметах, имеющих круглые формы?
- Что вы знаете об анатомии и пропорциях головы?
- Каковы особенности каждой последовательной стадии рисунка простого натюрморта?
- Как используются знания перспективы в построении интерьера?

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

Зачет/экзамен проходит в виде коллективного просмотра работ.

Положительная оценка зачета складывается из оценок за аудиторные работы и за работы, выполненные самостоятельно.

### **Порядок проведения просмотра**

1. Общие положения
  - 1.1. Просмотр учебных и творческих работ студентов является открытой и педагогически конструктивной формой аттестации. Участие в просмотре обязательно для всех студентов.
  - 1.2. Просмотр проводится по итогам работы за семестр.
  - 1.3. Студент представляет для просмотра изначально оговоренное количество работ в соответствии с заданиями программы по профильному предмету.
  
2. Порядок проведения просмотра
  - 2.1. Студенты подготавливают работы и экспозиционное поле.

Работы, предварительно не отсмотренные преподавателем, работающим по предмету, на просмотр не принимаются.

2.2. По завершении подготовки экспозиции в аудитории начинает работу экспертная комиссия.

2.3. Критерий оценки – соответствие уровня выставленных на просмотр работ требованиям программы обучения.

3. Критерии оценки работ

3.1. Соответствие уровню требований программы обучения.

3.2. Грамотная и аккуратная подача в экспозиции.

3.3. Владение техникой исполнения.

3.4. Демонстрация в работах оперирования теоретической частью программы (воздушная перспектива, основы пластической анатомии и т.п.).

3.5. Количество работ должно соответствовать заданиям по программе.

3.6. Обязательно учитывается наличие творческих работ, выполненных самостоятельно.

### *Использованная литература*

Ли Н.Г.Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М, 2006..

Могилевцев В.А. Основы рисунка: Учеб. пособие. – СПб, 2007

Могилевцев В.А. наброски и учебный рисунок: Учеб. пособие. – СПб , 2009

Пособие по рисованию. Под редакцией Кардовского Д. Н., Яковлева В. Н. и др. – М., 1938.

Строгановская школа композиции. МГХПУ им С. Г. Строганова. – М, 2005 .

Розанова Н.Н. Рисунок: историко-теоретический и методический аспекты: Учебное пособие: М , 2000.

Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию. – М., 1982.

Ростовцев Н. Н. Академический рисунок: Учеб. для студентов худож.-граф. фак. пединститутов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М , 1995 .

Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акад. Художеств СССР; Под ред. В. А. Королева – М , 1981 .

*Учебное издание*

## АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Методические указания

Составитель: Похлебаева Майя Байзетовна

---

Подписано в печать. Печать офсетная.

Формат 60×84 1/16. Уч.-изд. л. 2,6.

Тираж 100 экз. Заказ №

Кубанский государственный университет.  
350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149.  
Издательско-полиграфический центр КубГУ.  
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149.