бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»

УТВЕРЖДАЮ Директор БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Приказ № 596 от 31.08.2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВЫ РИСУНКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Методическая разработка занятия

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Тема: Линия, штрих и штриховое пятно – как средства художественной графики.

Цель: овладение знаниями о средствах художественной графики, формирование моторных навыков выполнения штрихов и штриховых пятен и линий.

Вид работы: тренировочные упражнения.

Задание (ход работы).

- 1. Проведение прямых горизонтального, вертикального и наклонного направлений через одинаковые расстояния (длина отрезков на глаз, примерно 100-120 мм), сначала слева направо, а затем в обратном направлении.
- 2. Проведение отрезков прямых линий через заданные конечные точки (горизонтальных, вертикальных, наклонных).
- 3. Деление отрезков прямых на равные части: на две, на три, на шесть, (горизонтальных, вертикальных, наклонных).
- 4. Выполнение штриховки в различных направлениях: по горизонтали, по вертикали, по наклону в квадрате.
 - 5. Выполнение криволинейных (дугообразных штрихов) в круге.

Формат А4.

Материал: бумага, карандаш.

Методические рекомендации.

Перед выполнением заданий следует приготовить карандаш и потренироваться на черновике в выполнении штриховки в разных направлениях. Для работы следует использовать карандаш ТМ, М и 2М. Его длина должна быть не меньше 10-12см. Заточку карандаш должен иметь в виде конуса: деревянная часть снята на 20-25мм, длина грифеля — 6-8мм.

Упражнение 1. Проведение прямых. Первый этап этого упражнения состоит в том, чтобы научиться проводить прямые линии горизонтального направления. Их следует выполнять слева направо, затем в обратном направлении через одинаковые расстояния между ними, длина отрезков на глаз, примерно100-120мм. Далее подобный порядок изображения прямых линий надо повторять в вертикальном и наклонных направлениях.

Упражнение 2. Проведение отрезков прямых линий через заданные конечные точки.

Упражняясь в этом, попутно вырабатывают верные и свободные движения руки. Прежде чем вести линию через заданные точки, сначала рукой делают несколько движений по прямой, постепенно опуская карандаш к бумаге и, наконец, легко касаясь ее. Практикуясь таким образом, можно выработать точность и уверенность при рисовании заданных прямых.

Упражнение 3. Далее следует упражнение в делении отрезков прямых на равные части: сначала на две, четыре и восемь, затем на три, шесть, пять, семь. Эти упражнения надо выполнять вначале на горизонтальных, потом на вертикальных и наклонных линиях, которые сложнее.

Упражнение 4. Сначала выполните разметку на бумаге, выбрав формат по горизонтали. Для этого произвольно выберите размеры квадрата и двух кругов, в которых надо выполнить штриховку.

- Разделите квадрат осевыми линиями на 4 равные части.
- Верхнюю левую часть заполните вертикальной штриховкой.
- Верхнюю правую часть заполните горизонтальной штриховкой.
- Левую нижнюю наклонной штриховкой влево.
- Правую нижнюю наклонной штриховкой вправо.

Упражнение 5. Первый круг разделите на четыре равные части. Выполните в каждой четверти штриховку дугообразного направления, параллельно дуге круга.

Повторите это же задание во втором круге, но изменяя силу тона: В первой левой верхней четверти тон - слабый, во второй четверти тон на порядок темнее, чем в первой, в третьей четверти – темнее, чем во второй, в четвертой – темнее, чем в третьей.

При выполнении штриховки карандаш нужно держать так, чтобы движения руки не были стеснены. В начале работы его нужно держать подальше от отточенной части. Это даст возможность делать быстрые и длинные штрихи, необходимые в начальной стадии выполнения рисунка. По мере работы над рисунком к моменту окончания и уточнения формы изображаемых предметов карандаш в руке передвигают так, чтобы его отточенная часть была ближе к пальцам. Так вырабатывается твердость руки для проведения точных штрихов и проработки мелких деталей.

Выполняя разметку (компоновку квадрата и кругов на бумаге), следует придерживаться следующего: квадрат расположите вверху посередине листа, а два круга внизу рядом друг с другом, ближе к середине листа. Их изображения по величине должны быть не слишком мелкими, но и не слишком крупные. При выполнении задания вначале равномерно расположенные штрихи нужно наносить не спеша, затем после закрепления навыка штрихи можно выполнять быстрее. При рисовании обязательно следует обратить внимание на двоякий характер выполнения штрихов.

Штрихи – это относительно короткие линии, выполненные быстро рукой (след пера или карандаша)

Прямые и криволинейные штрихи могут иметь акцент, т.е. нажим карандаша, что создает разнообразную тональность: сильнее, ярче, темнее или слабее, бледнее. Тональность вы выбираете произвольно.

Обратите внимание на то, что если штрихи класть ближе друг к другу, то они сливаются в мягко затушеванное пятно. Когда штрихи имеют между собой небольшие просветы, и их сила нажима больше, то создается иллюзия выступания вперед, пятно смотрится резче, контрастнее.

Штриховое пятно - это такое средство графики, которое получается пересекающимися штрихами разного направления.

Следует помнить, что штрих и штриховое пятно являются средствами передачи тональных отношений рисунка и светотени (объема предмета).

Теоретическая часть.

Искусство рисунка, как и любое другое, имеет свой образный язык. К основным художественно-выразительным средствам рисунка относятся: линия, штрих, пятно, светотень, тон. С помощью этих средств художники передают свое восприятии мира, делятся со зрителем тем, как они осмыслили и оценили увиденное.

Линия — это главное выразительное средство рисунка. Линия художника отличается от чертежной. Ее эмоциональная палитра разнообразна: она может быть тонкой, изысканной и жесткой, колючей, угловатой, может быть решительной, смелой, порывистой и неуверенной, робкой.

Линия также может иметь ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ характер: она то усиливается, то ослабевает или совсем исчезает, а потом снова появляется и звучит во всю силу карандаша. Такие линии встречаются в рисунках великих мастеров эпохи Возрождения: Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи. Применение различных по характеру линий дает художнику возможность решать пластические и пространственные задачи.

Таким образом, можно выделить следующие виды линий:

- тонкая безнажимная*,
- толстая жесткая однообразные*,
- пространственная*.
- *Тонкая линия применяется в начале работы в качестве вспомогательной поисковой линии для размещения изображения на листе бумаги, наброска общего контура, обозначения пропорций и др.
- *Толстая линия с сильным нажимом применяется в черчении. Такая линия не способствует передаче глубины пространства и по этой причине при изображении объёмных предметов часто отвергается.
- * Пространственная линия это линия различного нажима способствует передаче пространства, объёма и освещенности объектов.

Характер линий в значительной степени зависит от материала и инструментов. Поверхность бумаги и ее плотность в сочетании с твердостью графита, угля и других средств влияют на выразительность линий рисунка. Карандаш, уголь, сангина дают более воздушную и мягкую линию; перо, фломастер, кисть — более жесткую. Для проведения легких линий карандаш берут ближе к его неотточенной части, а для проработки и уточнения рисунка — ближе к заточенной части. Во время работы карандашом мизинец может служить опорой для кисти руки.

Требования к отчету

Работа должна быть выполнена чисто и аккуратно.

Точно в соответствии с заданиями и методическими рекомендациями.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2.

Тема: Изображение геометрических тел вращения, многогранников, предметов быта.

Цель: Формирования навыка рисования геометрических тел на основе линейной (наблюдательной) перспективы,

формирования навыка соблюдения последовательности работы над рисунком.

Задание (Ход работы).

Рисование с натуры геометрических тел:

- 1.- параллелепипеда,
- 2.- пирамиды,
- 3.- цилиндра,
- 4.- бидона.

Методические рекомендации.

Рисование с натуры параллелепипеда начинают с компоновки изображения на листе бумаги. В хорошо скомпонованном рисунке нельзя ничего изменить и отбросить, не нарушая целостности и равновесия всего изображения. Компонуют габаритный

прямоугольник, в котором отражают пропорции данного тела. Сколько раз вся его ширина укладывается в его высоте, определяют сначала в натуре, используя метод визирования (см. в практической работе №5). Затем это соотношение переносят на бумагу.

Затем определяют положение линии горизонта на бумаге. Чтобы построить перспективу составляющих призму плоскостей, надо начинать с ближнего плана, т.е. с ближайшего вертикального ребра и нижнего основания.

Выполняют построение перспективы основания, которое представляет собой прямоугольник (рисование перспективы прямоугольника смотрите в практической работе №2).

Потом намечают высоту ближнего ребра и выполняют построение перспективы верхнего основания. Следует учитывать, что ширина верхнего основания меньше нижнего, насколько, надо определить методом визирования. Геометрическое тело прозрачно, и все его ребра являются видимыми.

Для передачи глубины пространства (воздушной перспективы) толщину ребер призмы следует выполнить различной толщины. Передние ребра обводим толстыми линиями и по мере удаления линии оформляют тоньше и тоньше, соблюдая плавный постепенный переход.

Рисование четырехгранной пирамиды. Построение пирамиды начинают с композиционного размещения рисунка на листе и определения линии горизонта. Правильная пирамида состоит из основания, представляющего собой квадрат, поэтому сначала строим перспективу квадрата. Из точки пересечения диагоналей квадрата проводим вертикальную линию, на которой отмечаем высоту пирамиды (вершину), прямыми линиями соединяем углы квадрата с вершиной, таким образом, получая на рисунке боковые грани пирамиды. Усиливая передние ближние ребра нажимом на карандаш, передаем пространство в рисунке.

Рисование цилиндра. Определим масштаб изображения, размеры и основные пропорции цилиндра. Проводим вертикальную осевую линию и на ней намечаем высоту цилиндра, диаметры верхнего и нижнего оснований. Прорисовываем овал нижнего основания, затем верхнего с учетом перспективного сокращения овалов. Соединяем овалы вертикальными линиями. Пространственность в рисунке можно передать разно нажимными линиями по овалам нижнего и верхнего оснований.

Рисование бидона выполняем в той же последовательности, что и рисование цилиндра. Отличие будет заключаться в форме бидона. Она состоит из нескольких разномасштабных цилиндров о конуса, которые вы прорисовываете с учетом перспективных сокращений всех эллипсов: нижнего, средних и самого верхнего.

Требования к отчету.

Рисунки по заданию должны быть конструктивными (с детальной прорисовкой невидимых поверхностей объектов. Выразительными графически, передавать истинные пропорции и форму геометрических тел и предмета быта.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3.

Тема: Выполнение тонального рисунка геометрических тел.

Цель: формирования навыка выполнения *тонального* рисунка на основе линейной (наблюдательной) и воздушной перспективы,

формирования навыка соблюдения последовательности работы над рисунком. Задание (Ход работы).

Рисование с натуры гипсовых тел: 1. - куба, 2. – цилиндра, 3. – конуса.

- 1. Выбор величины изображения геометрического тела и определение его пропорций на бумаге.
 - 2. Линейная прорисовка формы геометрического тела.
 - 3. Тональное решение передача объема тела светотенью.

Рисунок тональный.

Формат А 4.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Методические рекомендации.

При рисовании гипсовых геометрических тел, непрозрачных, следует запомнить, что прорисовывать их необходимо так, как будто они прозрачные, хорошо представляя величины и характер перспективного сокращения невидимых плоскостей тела.

Рисование куба начинают с компоновки изображения на листе бумаги. В хорошо скомпонованном рисунке нельзя ничего изменить и отбросить, не нарушая целостности и равновесия всего изображения. Компонуют габаритный прямоугольник, в котором отражают пропорции данного тела. Сколько раз вся его ширина укладывается в его высоте, определяют сначала в натуре, используя метод визирования. Затем это соотношение переносят на бумагу.

Затем определяют положение линии горизонта на бумаге. Чтобы построить перспективу составляющих куба плоскостей, надо начинать с ближнего плана, т.е. с ближайшего вертикального ребра и нижнего основания.

Выполняют построение перспективы основания, которое представляет собой прямоугольник.

Потом намечают высоту ближнего ребра и выполняют построение перспективы верхнего основания. Следует учитывать, что ширина верхнего основания меньше нижнего, насколько, надо определить методом визирования.

После проверки правильности построений приступают к передаче светотени.

Тональный рисунок начинают с изображения собственной тени, полутеней и падающей тени, заштриховав нужные плоскости легким серым тоном. Затем усиливают тон, меняя направление штриховки, на тех участках тела, где это необходимо. Определяют, что темнее собственная тень или падающая. НЕ забывают о том, что на участке тени есть рефлекс. Светлые поверхности оставляют не заштрихованными. Необходимо следить за тем, чтобы гипс не получился слишком черным, так как гипс – белый материал, он весь светится рефлексами, а тени у него прозрачные.

Для передачи глубины пространства (воздушной перспективы) толщину ребер куба следует выполнить различной толщины. Передние ребра обводим толстыми линиями и по мере удаления линии оформляют тоньше и тоньше, соблюдая плавный постепенный переход.

Рисование цилиндра. Определим размеры и основные пропорции цилиндра (высоту и ширину). Рисование надо начать обязательно с осевой вертикальной линии. На ней намечают высоту цилиндра, диаметры верхнего и нижнего основания. Прорисовываем нижнее и верхнее основания с учетом перспективного сокращения. Выявление объёма тоном выполняют штрихами по форме: параллельно линиям оснований (дугообразными) и вертикальными, параллельно образующим цилиндра. Цилиндрическая форма требует постепенных переходов от свету к полутонам и тени.

Моделировку формы у конуса осуществляют радиальной штриховкой, выходящей из его вершины, и дугообразной, параллельной основанию.

Требования к отчету.

Рисунки трех геометрических тел должны быть композиционно организованы на формате, и выразительными графически, передавать истинные их пропорции, форму, а также степень и характер освещенности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4.

Тема: Выполнение тонального рисунка натюрморта из геометрических тел и предметов быта.

Цель: формирования навыка правильного определения пропорциональных отношений нескольких предметов натюрморта.

Задание.

Выполнить рисунок натюрморта из двух геометрических тел: куба и пирамиды и чашки, правильно передав форму и пропорции данных предметов, а также их тональные отношения средствами светотени.

Формат: А 4,

Материал; бумага, графитный карандаш.

Ход работы.

- 1. компоновка всего натюрморта на листе бумаги.
- 2. конструктивная прорисовка формы каждого геометрического тела.
- 3. выявление формы и объёма всех предметов натюрморта при помощи светотени.
 - 4. проверка тональных отношений, обобщения.

Методические рекомендации.

Натюрморт – это неподвижная натура.

Рисовать группу геометрических тел сложнее, чем отдельные формы. Кроме определения пропорций и тоновых отношений на одном рисунке нужно выполнить перспективное построение нескольких предметов, различных по форме и расположенных в разных ракурсах относительно рисующего. В натюрморте каждый из предметов должен быть согласован с другими. При этом на одном рисунке возникает ряд схем построения: для каждого направления параллельных прямых - своя точка схода, а для тел вращения с разными наклонами – свои схемы построения окружностей.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим построение группы геометрических тел – куба и квадратной призмы.

Первый этап — это компоновка всего натюрморта на листе бумаги в виде габаритного многоугольника. Его изображение должно быть пропорциональным по отношению к формату (не большим и не совсем мелким). Натюрморт следует разместить на листе так, чтобы весь лист работал на лучшую и выразительную передачу натурной постановки. Если натюрморт имеет большую протяженность в вертикальном направлении, чем в горизонтальном, то лист бумаги целесообразно располагать длинной стороной также в вертикальном направлении. Изображение предметов относительно листа бумаги должно быть оправданным: не слишком маленьким и не слишком крупным. Его также не следует смещать в какую-либо сторону. ПРАВИЛЬНО

СКОМПОНОВАННЫЙ РИСУНОК ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ ПРИМЕРНО СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ ЛИСТА БУМАГИ.

Второй этап — конструктивная прорисовка формы каждого геометрического тела с учетом линейной перспективы. Конструкцию предметов прорисовывают полностью, намечая и их невидимые части. Проверяя правильность построений рисунка, продолжают параллельные линии в направлении точек схода, определяют направление света и намечают основные тени, которые позволяют воспринимать рисунок объёмным.

Третий этап - выявление формы и объёма при помощи светотени. Намечают собственные и падающие тени сразу на двух предметах. Определяют, какие плоскости светлые, какие — темные, учитывая то, что чем ближе объект к переднему плану, тем более четкие и контрастные линии и штрихи, чем дальше, тем светлее нежнее, «размытые» и линии, и штрихи. Очень важно запомнить, что нельзя сначала заштриховать и выполнить полностью объем на одном геометрическом теле, а потом на другом. РАБОТУ ВЕДУТ СРАЗУ НАД ДВУМЯ ПРЕДМЕТАМИ НАТЮРМОРТА. В этом случае легко найти правильные тональные отношения и избежать ошибок, которые после завершения работы исправить бывает невозможно.

Четвертый этап - проверка тональных отношений, обобщения. На этом этапе сравнивают рисунок с натурой. Уточняют все тени тона и полутона и исправляют погрешности в работе при их наличии. Обобщают второстепенные детали и задние планы, добиваясь тем самым цельного впечатления от работы.

Требования к отчету.

Работа выполнена полностью. Правильно переданы форма и положение предметов по отношению друг к другу. Изображение - реалистично, в соответствии с правилами линейной перспективы. Тональные отношения в работе должны соответствовать натуре.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5.

Тема: Выполнение рисунка натюрморта из предметов быта на фоне драпировки.

Цель: контроль навыка владения средствами графического рисунка на примере рисования бытовых предметов.

Контрольная работа позволяет оценить следующие знания, умения и навыки:

знания: о графике линий; о штриховке как важном средстве художественного рисунка; о законах линейной и воздушной перспективе; о распределении света и тени объемных предметах; об этапах работы над натюрмортом.

умения: правильно компоновать изображение на листе бумаги; передавать форму предметов быта; выполнять светотеневой рисунок; используя такие графические средства, как линия, штрих и штриховое пятно.

навыки: владение средствами графического рисунка: линия, штрих, штриховое пятно.

Задание.

Нарисовать натюрморт, состоящий из кувшина и яблока на фоне драпировки.

Передать форму и объём предметов с помощью светотени.

Формат: А 4,

Материал: графитный карандаш.

Методические указания.

В данной работе требуется правильно выполнить:

- * композиционное размещение на листе бумаги,
- * нахождение пропорциональных отношений и пространственного расположения геометрических тел между собой,
- * правильное изображение формы предметов с учетом их пропорций и перспективных сокращений,
 - * объём предметов с помощью светотени.

Требования к отчету.

Работа должна полностью соответствовать заданию по компоновке, по передаче формы предметов натюрморта и объёма средствами светотени. Необходимо учесть также правила линейной и воздушной перспективы.

В целом рисунок должен быть выразительным.