

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского федерального университета

Дата подписания: 21.09.2025 12:57:51

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3b211435412a0be9b

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске

**Методические указания по выполнению практических работ
по дисциплине «Рисунок»**

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность практических работ: о необходимости самостоятельных систематических занятий студентов в художественно-образовательном процессе говорили многие мастера изобразительного искусства.

Важность самостоятельных занятий подтверждается и исторически сложившейся системой художественного образования в России.

Самостоятельная работа студентов должна охватывать не только рисование с натуры, но и рисование по представлению, по памяти и по воображению. Зрительные впечатления постоянно должны фиксироваться изобразительными средствами в различных материалах. «На улицах всегда группировку людей наблюдал, - говорил В.И. Суриков. - Приду домой и сейчас зарисую, как они комбинируются в натуре. Ведь это никогда не выдумаешь. Случайность приучился ценить».

Студентам необходимо запомнить, что дается это на основе длительного изучения натуры, приобретения художественных знаний, умений и навыков, постоянных упражнений в рисунке.

Анализ учебных и творческих работ студентов указывает на значительные пробелы в общехудожественной подготовке. Даже те студенты, которые хорошо справляются с задачами выполнения натуральных постановок, испытывают большие затруднения в разработке несложных эскизов композиций, теряется умение рисовать по памяти людей, животных, птиц, объектов, предметов окружающей действительности и т.д. Это - прямое отражение недостаточной самостоятельной работы студентов по выполнению композиционных рисунков, набросков и зарисовок не только с натуры, но и по памяти, по представлению и по воображению. Только системная, целенаправленная планируемая художественная деятельность по активизации самостоятельной работы, по развитию памяти, представления и творческого воображения даст необходимый результат.

Надо неустанно разъяснять студентам, что рисование по представлению, включающему в себя представление памяти и представления воображения, усиливает понятие о трехмерности формы, открывает возможности для работы с подвижной, не позирующей, моделью, способствует развитию образного восприятия мира и умению рисовать и «от себя». Систематические самостоятельные занятия в рисовании с натуры, по памяти и по воображению развивают зрительную память, чувство пропорции, творческую активность и композиционное мышление.

Активизация художественного развития студентов в процессе самостоятельной работы требует разработки специальных упражнений для

каждого курса. Эти упражнения частично должны выполняться на основных и частично на дополнительных и самостоятельных занятиях студентов по рисунку, живописи и композиции.

Примерами могут быть воспроизведение по памяти рисованных с натуры предметов, воспроизведение по памяти ранее наблюдаемых, но не нарисованных предметов и объектов, доработка по памяти кратковременного рисунка с натуры.

Рисование по воображению более всего используется в работе над эскизами композиций. Упражнения в рисовании по воображению имеют своей целью развитие объемно-пространственных представлений. Предлагаемые студентам упражнения должны способствовать умению изображать предметы в любом ракурсе.

Для развития памяти и воображения очень важны упражнения на выполнение анатомических рисунков без натуры, рисование предметов в заданных ракурсах. На начальных курсах обучения можно выполнить упражнения на развитие объемно-пространственных представлений, на выражение движения в рисунке. Например, можно рекомендовать рисунок простейшего натюрморта из геометрических фигур на представление его с другой позиции. Или предложить рисунок натюрморта из случайно поставленных предметов, когда рисующий, мысленно отобрав несколько созвучных по форме предметов, перестроив их в воображении, должен его выполнить. На старших курсах можно предложить рисование головы и фигуры натурщика в различных положениях, глядя на голову и фигуру, - в фас, профиль... Могут быть упражнения на выражение движения. Например, наброски движущейся, не позирующей модели.

Изучение опыта работы больших мастеров изобразительного искусства - Леонардо да Винчи, Микеланджело, Э. Делакруа, В. Серова, А. Дейнеко, А. Лаптева, В. Ватагина и многих других - поможет в самостоятельной работе студентов.

Проблема выражения движения в рисунке - одна из самых сложных и актуальных. Особенно большие трудности начинающие испытывают при изображении человека и животных в движении. Поэтому, начиная рисунок, надо мысленно представить, как в целом будет выглядеть движение фигуры, ее строение с определенной точки зрения. Только после этого, опираясь на знания пластической анатомии, можно пометить «от себя» схему движения и затем строить рисунок в воображаемом пространстве.

Таким образом, самостоятельная работа студентов - необходимое условие для художественного развития и приобретения профессионального

мастерства.

Организация педагогом самостоятельной работы рассматривается как важнейшее средство современного обучения, обеспечивающее:

1. Формирование необходимого объема и уровня художественных знаний, умений и навыков, получаемых в ходе обучения, исходя из поставленной дидактической цели и задачи дисциплины;
2. Овладение совершенными способами мыслительной деятельности, обеспечивающими продуктивность познания в ходе самостоятельного овладения учебным материалом;
3. Выработка психологической установки на систематическое пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке научно-педагогической информации при решении новых познавательных задач;
4. Управление самостоятельной художественно-познавательной деятельностью студентов в процессе обучения и сопровождение их творческих поисков.

Занятия по рисунку

Занятия рисунком это необходимые задания адаптированных к задачам, стоящим перед студентом.

Порядок и последовательность заданий программы построены таким образом, чтобы студент, выполняя каждое следующее задание, использовал художественные знания, умения и навыки, полученные на предыдущем уроке, таким образом, осуществляется комплексный подход и полноценное освоение предмета. Такая очередность позволяет лучше изучить, закрепить и получить обширные знания по рисунку. В каждом задании демонстрируются и раскрываются новые особенности и принципы. В процессе рисования различных элементов и их комбинаций происходит развитие навыков и с каждым последующим этапом владение техникой будет становиться более свободным и уверенным.

Для занятий подобраны все постановки, натюрморты, гипсовые головы, модели и их сочетания.

Состав занятий по рисунку.

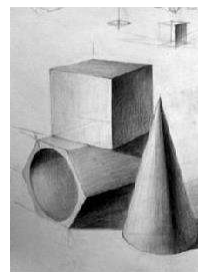
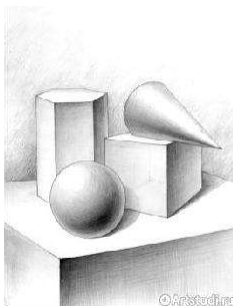
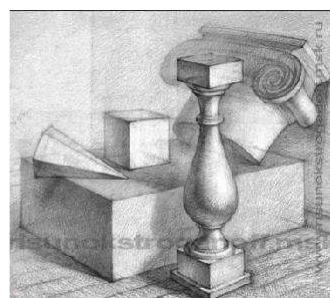
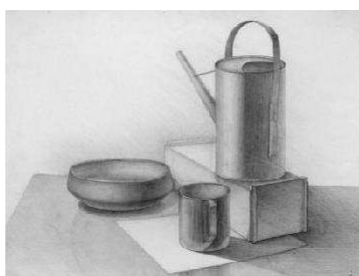
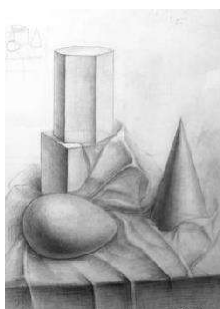
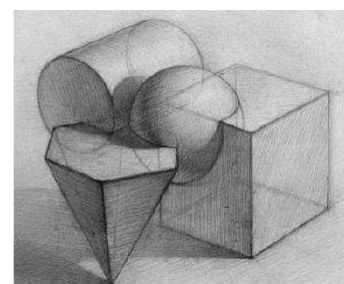
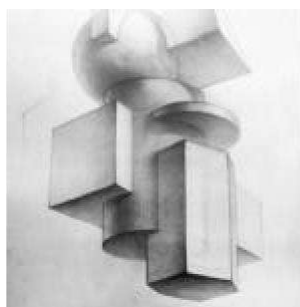
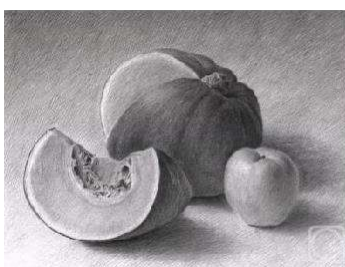

Рисунок геометрических фигур. Изучение основ построения, конструкции предметов, тональная раскладка поверхностей и объемов.

Натюрморты из геометрических фигур. Комплексное изучение всех видов геометрических фигур, правила построения и перспективы.

Объемно-пространственные композиции на основе пересекающихся геометрических тел. Врезки. Задание на развитие навыков интуитивного визуального построения, взаимодействия тел, построения сечений, объемов, теней.

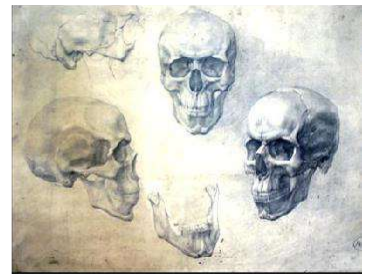

Рисунок черепа. Изучение строения человеческого черепа на основе изучения упрощенной модели и анатомической модели.

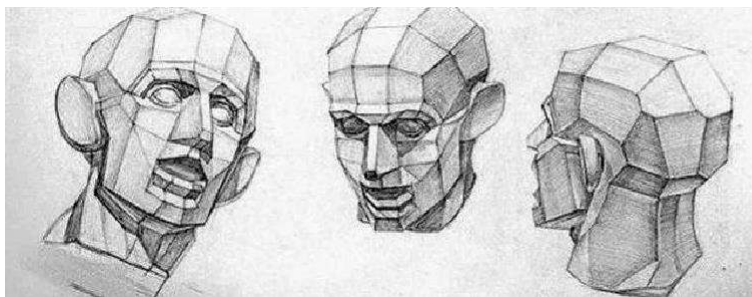
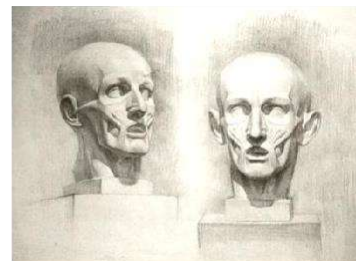

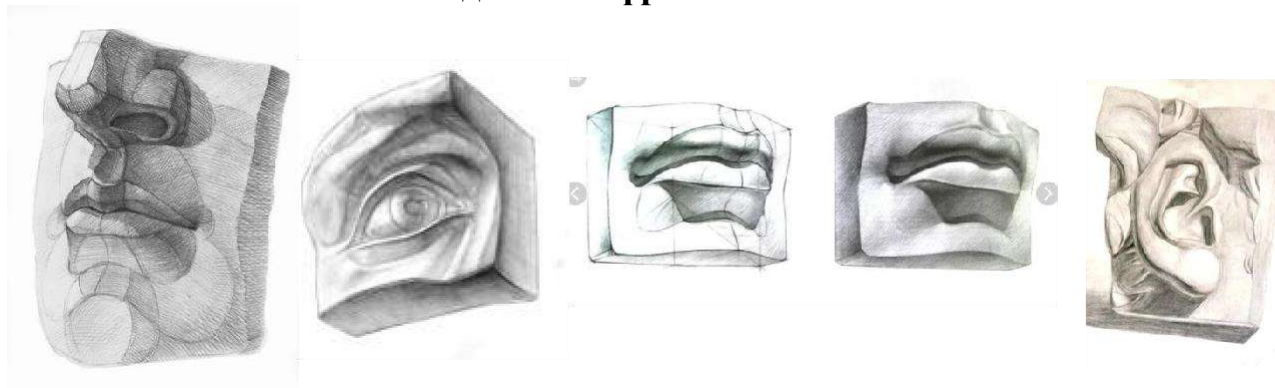
Рисунок обрубков головы. Основы конструктивного построения человеческой головы, изучение основных элементов и их взаимодействия в виде каркаса, с точным расположением граней и плоскостей.

Рисование головы Экорше.

Изучение мышечного покрова человеческой головы. Основы пластической анатомии. Отображения основных групп мышц головы в общей конструкции.

Отдельные фрагменты человеческой головы.

Глаза, нос, рот, ухо. Необходимы для последующего построения головы, основы строения и формообразования каждого элемента.

Рисунок греческой головы. Знакомство с лучшими образцами древнегреческого искусства. Четкие правильные формы, классические черты, усредненные пропорции, тонкие повороты и сложные тональный моделировки.

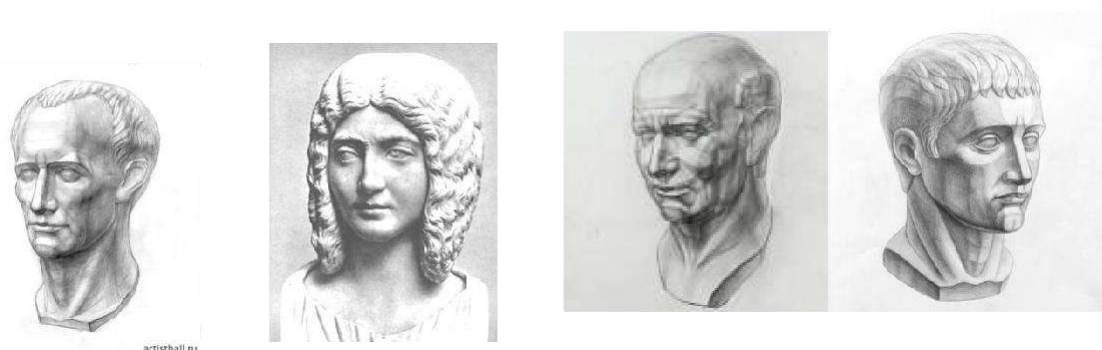
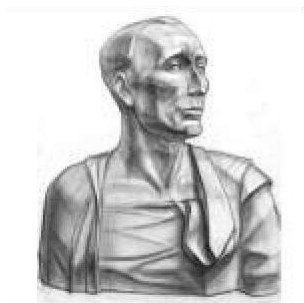

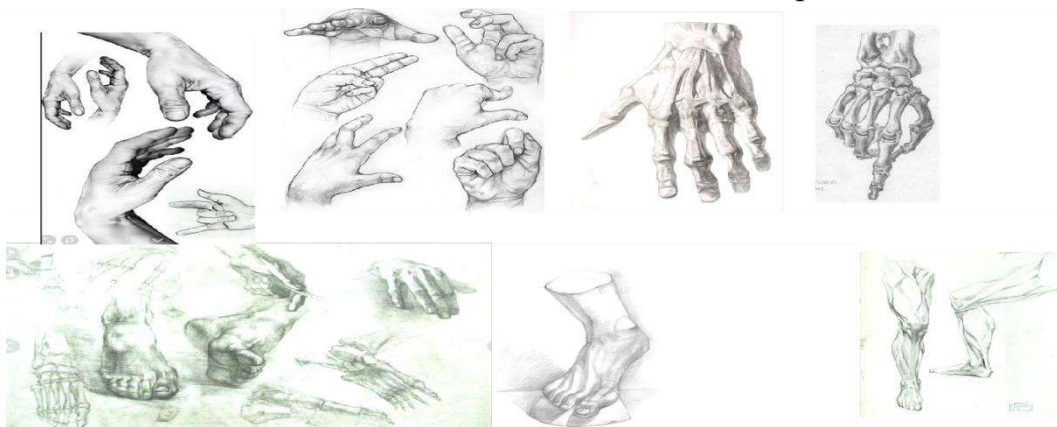
Рисунок римской головы. Рисование знаменитых скульптурных памятников Древнего Рима. Основа портретного рисунка, индивидуальные черты, характер, сложные ракурсы и нестандартные пропорции.

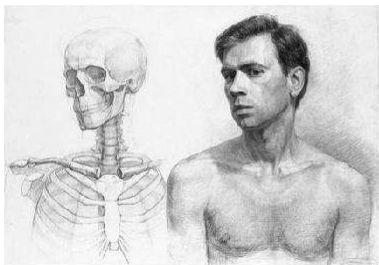
Рисование капители. Изучение построения архитектурных элементов, ордера. Знакомство с архитектурными терминами, названиями, правилами построения.

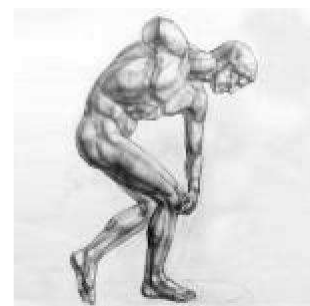
Голова с плечевым поясом. Анатомическое строение плечевого пояса, грудного отдела, расположение объемов в движении и с разных ракурсов. Правила изображения одежды, структуры складок на лучших учебных образцах античного наследия и памятников эпохи Возрождения.

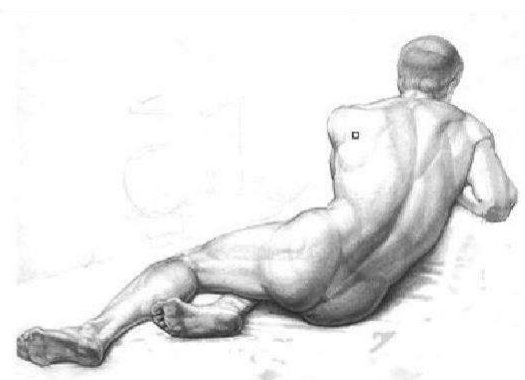
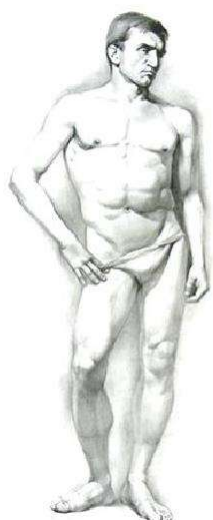
Руки, кисти рук. Ноги, стопы. Изображение отдельных элементов человеческого тела, мышечной структуры в различных положениях и в движении.

Плечевой портрет с натуры. Передача индивидуальных особенностей на основе изучения пластической анатомии. Работа с тональными отношениями.

Гипсовые фигуры в рост. Анатомическое изображение человеческого тела. Рисование древнегреческих и древнеримских образцов фигуры человека в разных положениях и

позах.

Фигура человека в рост с натуры. Рисунок натурщика в полный рост. Применение навыков пластической анатомии в построении человеческой фигуры с индивидуальными особенностями и пропорциями.

Глоссарий

Абрис – линейные сочетания изображаемой фигуры, ее контуры.

Акцент – прием подчеркивания цветом, светом, линией и т.п. какой-нибудь детали, предмета, на которые нужно обратить внимание.

Анималистический жанр – жанр изобразительного искусства, связанный с изображением животных. Анималист уделяет основное внимание художественно-образной характеристике животного, но при этом с научной точностью передает его анатомическое строение.

Блик – элемент светотени. Наиболее светлое место на освещенной (блестящей) поверхности предмета. С переменной точки зрения блик меняет свое местоположение на форме предмета.

Воздушная перспектива – изменение цвета, очертания и степени освещенности предметов, возникающее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя вследствие увеличения световоздушного пространства между наблюдателем и предметом.

Графика – вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости. Графика объединяет рисунок и различные виды гравюр.

Гризайль – техника исполнения и произведение, выполненное кистью одной краской (преимущественно черной или коричневой); изображение создается на основе тональных отношений (тонов различной степени светлоты) – однотонная монохромная живопись.

Детализация – тщательная проработка деталей изображения. В зависимости от задачи, которую ставит перед собой художник и его творческой манеры, степень детализации может быть различной.

Деталь – элемент, подробность, уточняющая характеристику, менее значительная часть произведения, фрагмент.

Законченность – стадия в работе над произведением, когда достигнута полнота воплощения творческого замысла, или в более узком смысле, когда выполнена определенная изобразительная задача.

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской с целью собирания материала для более значительной работы или как упражнение. В отличие от подобного по техническим средствам наброска, исполнение зарисовки может быть очень детализированным.

Композиция – структура произведения, согласованность его частей, отвечающая содержанию, поиски путей и средств создания художественного образа, наилучшего воплощения замысла художника. Работа над композицией идет от первоначального замысла, общей его «завязки» в пластически-зримых формах до завершения произведения. При этом на основе избранной темы художник ведет разработку сюжета. К композиционному построению относится размещение изображения в пространстве или на картинной плоскости в соответствующих замыслу размере, формате и материалах. Сюда входят: выяснение центра узла композиции и подчинение ему более второстепенных частей произведения, соединение отдельных его частей в гармоническом единстве, группировка и соподчинение их с целью достичь выразительности и пластической целостности изображения. При этом выделяются контрасты и ритмическое расположение основных масс и силуэтов в картине. В композиционном решении произведения большое значение имеет выбор точки зрения на изображаемое. При работе с натуры к композиции относятся и поиски мотива для изображения, подбор и расстановка предметов и постановка живой модели. Работа над композицией включает также перспективные построения изображения, согласование масштабов и пропорций, тональное и цветовое решение произведения.

Конструкция – в изобразительном искусстве сущность, характерная особенность строения любой формы в натуре и в изображении, предполагающая взаимосвязь частей в целом и их соотношении.

Контур – изобразительное средство в виде ограничивающей форму линии. Лессировка – художественный прием в живописи, в котором используется прозрачность красок. Лессировки применяются в живописи для придания цвету новых оттенков, иногда для создания нового (прозрачного) цвета, а также для усиления или приглушения интенсивности цвета. Лессировка широко распространена в акварельной живописи.

Набросок – быстрый рисунок. Траптовка форм в наброске обычно отличается значительной обобщенностью, так как его цель – дать лишь общее представление о натуре. Набросок часто имеет самостоятельное значение, но могут быть и подготовительные наброски для картины.

Натура (в изобразительном искусстве) – объекты действительности (человек, предметы, ландшафт и т.д.), которые художник непосредственно наблюдает при их изображении. В выборе натуры и ее интерпретации проявляются мироощущение художника, его творческая задача. Непосредственно с натуры выполняются этюды, наброски, зарисовки, часто – портрет, пейзаж, натюрморт.

Натюрморт – жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), который посвящен изображению окружающего человека мира вещей, композиционно организованных в одну группу. Кроме неодушевленных предметов в натюрморте могут изображаться объекты природы, изолированные от естественных связей и тем самым обращенные в вещи (рыба на столе, цветы в вазе и т.д.).

Нюанс – очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени и т.п. Образ – форма отражения явлений действительности в искусстве, форма художественного воспроизведения действительности. В изобразительном искусстве образ является чувственно-конкретным, наглядным выражением идеи.

Перспектива – кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраски на расстоянии; наука, исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости. Использование законов перспективы помогает изображать предметы такими, какими мы их видим в реальном пространстве. Перспектива линейная определяет оптические искажения форм предметов, их размеров и пропорций, вызываемые их перспективным сокращением. В художественной практике распространена так называемая перспективная наблюдательность, т.е. изображение «на глаз» всевозможных форм предметов. Перспектива воздушная определяет изменение цвета, очертаний и степени освещенности предметов, возникающее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом. Планы пространственные – при наблюдении натуры условно разделенные участки пространства, находящиеся на разном расстоянии от наблюдателя, части картины, различные по степени удаленности в глубину изображаемого в ней пространства. Обычно различают несколько планов: первый, второй, третий или передний, средний и дальний. Их количество может быть различным и зависит от объекта, который изображают, и от творческого замысла.

Полутон – тон, переходный между двумя соседними малоcontrastными тонами в освещенной части предмета; в произведениях искусства – средство выразительности художественного образа. Использование полутона способствует большей тонкости моделировки форм, большей мягкости переходов тона в тон. Портрет – жанр изобразительного искусства, а также произведение, посвященное изображению определенного человека или нескольких людей (парный, групповой портрет и т.д.).

Пропорция – мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому. В изобразительном искусстве пропорции многообразны. Художник имеет дело с различными видами произведений. К нему относятся нахождение соответствующего формата плоскости листа, соотношение

размеров изображений к фону, отношение масс, группировок, форм друг к другу и т.д.

Реализм (в искусстве) – правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. В ходе развития искусства реализм приобретает конкретно-исторические формы и творческие методы (например, просветительский реализм, критический реализм, соцреализм). Методы эти, связанные между собой преемственностью, обладают своими характерными особенностями. Различны проявления реалистических тенденций и в разных видах и жанрах искусства.

Рефлекс – в живописи оттенок цвета более сильно освещенного предмета на поверхности, соседней с ним. Цветовые рефлексы возникают в результате отражения лучей света от окружающих предметов; в рисунке отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого.

Рисунок – какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств: контурной линии, штриха, пятна. Различными сочетаниями этих средств в рисунке достигаются пластическая моделировка, тональные и светотеневые эффекты. Рисунок, как правило, выполняется одним цветом либо с более или менее органичным использованием разных цветов.

Свет – в изобразительном искусстве элемент светотени. Как в природе, так и в произведениях искусства этот термин служит для обозначения наиболее освещенных частей поверхности.

Светотень – градация светлого и темного, соотношение света на форме. Светотень является одним из средств композиционного построения и выражения замысла произведения. Благодаря светотени зрительно воспринимаются и передаются в произведении пластические особенности природы. В природе характер светотени зависит от особенностей формы и материала предмета. В произведениях искусства светотень подчиняется общему тональному решению. Градация светотени: свет, тень, полутень, рефлекс, блик.

Силуэт – теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека (темное на светлом фоне, светлое на темном фоне), нарисованное или вырезанное из бумаги или другого материала. В произведениях искусства – вид фигур или предметов, при котором их форма воспринимается без деталей и резко выраженной объемности или выглядит совсем плоской. Так, силуэтность приобретает

фигура, поставленная против света. Силуэтом называются также все профильные темные изображения в графике.

Симметрия – такое строение предмета или композиции произведения, при котором однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси любого объекта, занимающего центральное положение по отношению к ним. Подобная композиция чаще всего встречается в декоративно-прикладном искусстве. Нарушение симметрического строения у объектов, которым свойственно наличие симметрии, называется асимметрией.

Техника (в искусстве) – совокупность специальных навыков и приемов, посредством которых исполняется художественное произведение. Умение пользоваться художественными возможностями материала и инструментами, которые применяются для передачи вещественности предметов, объемной формы. Технические средства искусства не остаются нейтральными по отношению к содержанию, а подчинены идейно-художественному замыслу произведения.

Тоновое изображение – изображение с различными тоновыми переходами от света к тени, т.е. с участками, имеющими разную силу тона. Типичным примером тонового изображения является масляный или акварельный рисунок одним цветом (гризайль), а также рисунок карандашом, выполненный приемом тушевки.

Тоновые отношения – градация светотени на объемной форме и передача пропорциональных натуре тональных отношений между окраской предметов обеспечивают правдивую объемную моделировку формы, материальность, пространственную глубину и состояние освещенности изображаемых

предметов. Фактура – характерные особенности материала. поверхности предметов в натуре и их изображение в произведениях искусств; особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала. Фактура произведения во многом зависит от свойств используемого художником материала, от особенностей натуры, которую он изображает, а также от поставленной задачи и манеры исполнения. Фактура является одним из художественных средств, способствующих эмоциональному воздействию произведения.

Фиксаж – закрепление рисунка специальными составами для придания ему лучшей сохранности.

Фон (в натуре и в произведениях искусства) – любая среда, находящаяся за объектом, расположенным ближе, задний план изображения. В произведениях изобразительного искусства фон может быть нейтральным, лишенным изображений или включать изображение (изобразительный фон).

Форма – внешний вид, очертание, в изобразительном искусстве – объемно-пластические особенности предмета, во всех видах искусства – художественные средства, служащие для создания образа, для раскрытия содержания произведения. В творческом процессе находят форму, наиболее соответствующую замыслу. В любом из видов искусства форма в значительной степени определяет художественные достоинства произведения. В изобразительном искусстве художественная форма – композиционная построенность, единство средств и приемов, реализованных в художественном материале и воплощающих идейно-художественный замысел.

Формат – форма плоскости, на которой выполняется изображение (прямоугольная, овальная, круглая – рондо и т.д.). Она обусловлена его общими очертаниями и отношением высоты к ширине. Выбор формы зависит от содержания и настроения, выраженного в произведении. Формат картины всегда должен соответствовать композиции изображения. Он имеет существенное значение для образного строя произведения.

Целостность – необходимое важнейшее качество произведения искусства, способствующее его большей художественной и образной выразительности.

Целостность изображения заключается в соответствии разных его частей друг другу, в подчинении частного – общему, второстепенного – главному, частей (деталей) – целому, а также в единстве приемов исполнения.

Целостность изображения – результат работы с натуры методом отношений (сравнений) при целостном видении натуры, в результате чего художник избавляется от таких недостатков рисунка или этюда, как дробность и пестрота.

Штрих – одно из изобразительных средств в рисунке. Каждый штрих представляет собой линию, проведенную одним движением руки. Приемы работы штрихом разнообразны. Используются штрихи разной длины, силы и частоты, положенные в различных направлениях. При этом в зависимости от характера работы штрихи могут выглядеть как отдельные линии или сливаться в сплошное пятно.

Эскиз – подготовительный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла. Эскиз может быть выполнен в различной технике. В процессе работы над картиной, скульптурой и т.д. художник обычно создает несколько эскизов. Наиболее удачные, с его точки зрения, он использует в дальнейшем, развивая и дополняя ранее найденное решение.

Эскизность – быстрота исполнения и значительная обобщенность деталей изображения. Она может быть продиктована художественным замыслом, но может проявляться и как недостаток произведения. В этом случае под эскизностью понимают недостаточную четкость в передаче содержания, в выражении идейно-художественного замысла картины, небрежность исполнения в создании произведений. С помощью этюда художник конкретизирует замысел произведения, первоначально более обобщенно переданный, прорабатывает детали и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М., 1981.
2. Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка. М., 1950.

3. Дейнека А. Учись рисовать. М., 1969.
4. Котляров А. Рисование головы человека // Художник. 1967. №8.
5. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник. М., 2005.
6. Рисунок: учеб, пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. М., 1983.
7. Рисунок: учеб, пособие для студентов худож.-граф. ф-тов пед. ин-тов / под ред. А.М. Серова. М., 1975.
8. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М., 1995.
9. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. М., 1989.
10. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. Минск, 2001.