

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет»

Факультет искусств
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства

РИСУНОК

ПРОГРАММА

Для студентов очной формы обучения
Специальность: «Художественное
проектирование костюма» – 071501.65

Барнаул

Издательство Алтайского
государственного университета
2009

Составитель:

ст. преподаватель *Н.В. Гречнева*

Рецензент:

докт. искусствоведения, профессор *Т.М. Степанская*

Программа и методические материалы предназначены для студентов и преподавателей творческих специальностей факультета искусств.

Программа и методические материалы рассмотрены на заседании кафедры ИОиЗИ, утверждены учебно-методическим советом факультета искусств (протокол №9 от 05.06.2009 г.).

План УМД 2009 г., п. 94

Подписано в печать 22.06.2009. Формат 60х984/16.

Усл. п. л. 1,4. Тираж 100 экз. Заказ 257.

Типография Алтайского государственного университета:

656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66

Пояснительная записка

Специальная программа «Основы рисунка» разработана для студентов факультета искусств, обучающихся по специальности художественное проектирование костюма – 071501.65.

Академический рисунок является основополагающей дисциплиной в системе художественного образования. Рисунок – основа всех видов изобразительного искусства. Знание академического рисунка необходимо каждому профессиональному художнику, независимо от того, какого направления в искусстве он придерживается.

Художники-стилисты должны в полной мере овладеть знаниями, приемами и техникой любого рисунка для дальнейшей, успешной творческой работы.

Программа опирается на опыт всей русской реалистической школы в области методики обучения рисунку. Здесь четко соблюдается принципы наглядности, последовательности, доступности обучения.

Цель учебного пособия заключается в развитии трех основных видов деятельности: познавательной, проектной и творческой.

Познавательная деятельность предполагает приобретение навыков построения сложной формы, в том числе и фигуры человека, передачу пространства на плоскости, моделировку формы светом и тенью.

Проектная деятельность направлена на профессиональное создание рисунков для будущих коллекций одежды и стиля; творческая – на воспитание эстетических, художественно-выразительных качеств личности студента.

Весь курс рисунка включает в себя 27 заданий с постепенным усложнением задач.

Задания 1 семестра первого курса начинаются с линейно-конструктивного рисунка объемно-пространственных тел: куба, конуса, цилиндра, пирамиды, шара. Затем дается понятие о светотени и тональном рисунке. Выполняется несколько натюрмортов. Большое внимание уделяется изучению теории складок и рисованию драпировок с разными по фактуре складками.

Задания второго курса – изучение сложной формы головы человека. Студенты занимаются построением гипсовой головы Аполлона, Венеры и других античных слепков. Далее глубоко, на основе знаний по пластической анатомии, идет изучение особенностей построения фигуры человека.

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются просмотры работ студентов для зачета или экзамена.

Данная программа проиллюстрирована графическими работами студентов факультета искусств.

Введение

Термин «рисунок» имеет большое количество различных толкований и определений. В учебном пособии Н. Н. Ростовцева «Академический рисунок» указывается, в частности: «Под словом рисунок мы подразумеваем ясное, выразительное и лаконичное выражение основной формы. Употребляется этот термин в различных искусствах по-своему, приобретая особое значение. Например, живописец и архитектор под словом «рисунок» понимают выражение объемной формы; музыковед, анализируя музыкальное произведение, говорит о мелодическом рисунке, балетмейстер указывает на рисунок танца. Словом «рисунок» мы называем не только линейный абрис, очертание какого-либо предмета, но всякое упорядочение формы в изображении». И.Н. Крамской определяет рисунок как графический элемент построения изображения: «Рисунок в тесном смысле – черта, линия, внешний абрис; в настоящем же смысле – это есть не только граница, но и та мера скульптурной лепки форм, которая отвечает действительности».

Итак, можно сделать вывод, что понятию «рисунок» в основном придают два значения:

В широком смысле под рисунком понимается способ передачи изображения посредством линий, формы тел и предметов, их движение и расположение в пространстве.

Более узко – рисунком называется разновидность художественной графики. В отличие от живописи, рисунок выполняется преимущественно твердым красящим веществом (карандаш, перо, уголь, сангина и т.д.). Роль цвета в рисунке лишь вспомогательная. Цвет в рисунке практически отсутствует либо используется в качестве фона.

Во все времена, начиная с Древнего Египта, в школах изобразительного искусства методике обучения рисунку уделялось большое внимание. В России своя, уникальная методика обучения рисунку стала складываться после открытия в 1757 г. «Академии трех знатнейших художеств – живописи, скульптуры и архитектуры». Основным учебным предметом, которым должны были овладеть все воспитанники академии, был рисунок. Большой вклад в развитие русской школы рисунка внесли выдающиеся педагоги и рисовальщики: Антон Павлович Лосенко, Василий Григорьевич Перов, Павел Петрович Чистяков, Иван Николаевич Крамской. В начале XX в. стали возникать новые школы и направления. Старая академическая школа постепенно утрачивает свое значение.

После Октябрьской революции 1917 г. складывается советская школа рисунка, которая воспитала многие поколения прекрасных рисовальщиков. В настоящее время художественные вузы страны уделяют учебной дисциплине «Рисунок» недостаточно внимания. Небольшое количество часов не позволяет глубоко изучить многие темы.

Учебные задания по рисунку для художников-стилистов целесообразно рассматривать с учетом будущей профессиональной деятельности. Рисование фигуры человека и отдельных ее частей, а также умение изображать разные виды ткани и складки поможет им при рисовании интересных коллекций модной одежды и решении других прикладных задач. Студенты должны научиться легко использовать графический язык для воплощения своего замысла, освоить все способы изображения, выработать в себе чувство эстетической красоты и гармонии.

Содержание программы (1 курс)

Задание 1. Лекция.

Роль и значение рисунка в процессе обучения на специальности художественное проектирование костюма. Цели и задачи курса рисунка. Формы итоговой аттестации.

Задание 2. Знакомство с материалами и рабочими инструментами. Организация рабочего места. Приемы работы графитным карандашом, углем, пером, соусом, сангиной. Изучение свойства бумаги.

Цель: углубление знакомства с приемами работы графитным карандашом и другими материалами. Постановка руки и глаза студентов.

Задача: создать композицию из разных по характеру линий.

Материал: карандаш, уголь, соус, сангина. Бумага разной фактуры (гладкая, шероховатая, рыхлая).

Размер по указанию педагога.

Задание 3. Исследование карандашной техники. Рисование по представлению.

Цель: дать понятие о грамотной компоновке изображения на листе. Понятие композиционного центра; тона и тональной растяжки.

Задача: составить плоскостные композиции из геометрических фигур.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 4. Лекция. Конструктивно-аналитический рисунок.

Разбор произведений великих мастеров рисунка и студенческих работ.

Задание 5. Конструктивно-аналитический рисунок куба.

Тональный рисунок куба.

Цель: закрепление знаний о линейной и воздушной перспективе.

Задача: компоновать изображение на листе, верно построить с учетом пропорций и перспективных сокращений. Выявить объем с помощью светотени.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/4 листа.

Задание 6. Конструктивно-аналитический рисунок цилиндра.

Тональный рисунок цилиндра.

Цель: изучение закономерности построения окружности в перспективе. Умение правильно отображать объемно-пространственную конструкцию с помощью линий и тона. Закрепление знаний о линейной и воздушной перспективе.

Задача: верно построить цилиндр с учетом пропорций и перспективных сокращений. Выявить объем с помощью светотени.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/4 листа.

Задание 7. Построение шестигранной призмы.

Тональный рисунок призмы.

Цель: закрепление знаний о линейной и воздушной перспективе.

Задача: компоновать изображение на листе, верно построить с учетом пропорций и перспективных сокращений. Выявить объем с помощью светотени.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 8. Конструктивно-аналитический рисунок натюрморта из гипсовых тел (куб, конус, шар, призма).

Цель: закрепление знаний о линейной и воздушной перспективе.

Задача: грамотно компоновать изображение на листе, построить изображение предметов на плоскости с учетом законов перспективного сокращения, выявить объем и освещенность.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 9. Тональный рисунок драпировки с простыми складками.

Цель: знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения.

Задача: компоновать изображение в листе, построить складки с учетом пространства, выявить объем при помощи светотени.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 10. Тональный рисунок гипсового орнамента с драпировкой.

Цель: знакомство с методом построения сложного гипсового орнамента и изучение построения складок ткани.

Задача: грамотно закомпоновать изображение в листе, построить орнамент с учетом перспективных сокращений, построить складки с учетом пространства, выявить объем при помощи светотени.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 11. Конструктивно-аналитический рисунок натюрморта из предметов быта.

Цель: дальнейшее изучение законов линейной и воздушной перспективы.

Задача: закомпоновать предметы на листе, построить с учетом перспективных сокращений; добиться выразительности линий и формы.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 12. Тональный рисунок натюрморта из предметов быта и драпировки со складками.

Цель: закрепление материала предыдущего задания.

Задача: закомпоновать предметы на листе, построить с учетом перспективных сокращений; добиться выразительности линий и формы. Выявить объем и освещенность, передать пространство.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 13. Тональный рисунок тематического натюрморта.

Цель: знакомство с понятием образа через тематическую постановку. Изучение глубокого пространства.

Задача: выполнить учебный натюрморт на тему «Рабочий стол художника» или «Атрибуты искусства». Закомпоновать предметы на листе, построить с учетом перспективных сокращений; добиться выразительности линий и формы. Выявить объем и освещенность, передать пространство.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 14. Декоративный рисунок натюрморта.

Цель: преобразование реалистического изображения в знаковую форму.

Задача: декоративное, плоскостное решение натюрморта в 3 тона.

Материал: тушь, кисть, перо, бумага 1/2 листа.

Задание 15. Самостоятельная работа студентов.

Короткие наброски и зарисовки разными графическими материалами.

2 курс

Задание 16. Строение черепа.

Конструктивный рисунок черепа в 2-х поворотах.

Цель: знакомство с общим конструктивным строением черепа, с основными костями черепа, образующими форму.

Задача: получение знаний, умений и навыков строения формы черепа с различных точек зрения.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 17. Строение лицевой части головы.

Цель: изучение строения формы частей лица: нос, глаз, губы, ухо.

Задача: получение знаний, умений и навыков строения формы лицевой части головы с различных точек зрения.

Метод работы от общего к частному.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 18. Рисунок гипсовой головы Гудона.

Цель: изучение построения большой формы головы с учетом перспективных сокращений. Гипсовая голова как подготовка к изучению головы человека, к портрету.

Задача: композиционное размещение на листе, понятие характера формы, объемно-пространственное построение; метод работы от общего к частному.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 19. Рисунок гипсовой головы Аполлона.

Цель: изучение общих закономерностей строения формы головы.

Задача: композиционное размещение на листе, понятие характера формы, объемно-пространственное построение; метод работы от общего к частному. Передача портретного сходства. Легкая светотеневая проработка.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 20. Самостоятельная работа студентов.

Наброски и зарисовки головы и фигуры человека.

Материал: по указанию педагога.

Задание 21. Рисунок гипсовой головы Венеры.

Цель: изучение общих закономерностей строения формы головы.

Задача: композиционное размещение на листе, понятие характера формы, объемно-пространственное построение; метод работы от общего к частному. Передача портретного сходства. Легкая светотеневая проработка.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 22. Рисование деталей фигуры человека.

Рисование гипсового слепка стопы.

Цель: изучение анатомического строения нижних конечностей.

Задача: композиционное размещение на листе, понятие характера формы, объемно-пространственное построение.

Конструктивный рисунок.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 23. Рисование деталей фигуры человека.

Рисование гипсового слепка кисти.

Цель: изучение анатомического строения верхних конечностей.

Задача: композиционное размещение на листе, понятие характера формы, объемно-пространственное построение.

Конструктивный рисунок.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 24. Рисунок гипсовой фигуры.

Цель: изучение пропорций и закономерностей построения человеческой фигуры.

Задача: конструктивно-аналитический рисунок гипсового торса Венеры с легкой светотеневой проработкой. Передать пропорции фигуры, механику движения с учетом направления основных осей плечевого пояса и таза. Метод работы от общего к частному.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 25. Рисование фигуры человека с натуры.

Цель: изучение построения сложной формы фигуры человека.

Задача: выполнить зарисовку женской фигуры. Передать характер движения и пропорции.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 26. Рисование фигуры человека с натуры.

Цель: изучение построения сложной формы фигуры человека.

Задача: выполнить зарисовку мужской фигуры. Передать характер движения и пропорции.

Материал: графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

Задание 27. Самостоятельная работа студентов.

Наброски с натуры фигуры человека.

Тематический план (1 курс 1 семестр)

№	Наименование темы	Всего	Лекции	Практика	Сам. работа
1	Введение в курс	0.5	0.5	—	
2	Организация работы: материалы и инструменты для занятий	0.5	0.5	—	
3	Исследование карандашной техники	4	1	3	
4	Плоскость, линия, объем.	1	1		4
5	Построение куба Тональный рисунок куба	8	—	8	
6	Построение цилиндра. Тональный рисунок	8	—	8	

7	Построение призмы. Тональный рисунок призмы	8	–	8	
8	Рисунок натюрморта из геометрических тел	12	–	12	
9	Рисунок драпировки со складками	12	–	12	10
10	Рисунок гипсового орнамента	10	–	10	

ИТОГО: 64 ч.

Тематический план (1 курс 2 семестр)

№	Наименование темы	Всего	Лекции	Практика	Самост. работа
1	Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из предметов быта	12		12	
2	Тональный рисунок натюрморта из предметов быта	12	–	12	
3	Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях со складками	12	1	11	
4	Тематический натюрморт	16	–	16	
5	Декоративный рисунок Стилизация натюрморта	12	1	11	
6	Наброски и зарисовки				24

ИТОГО: 64 ч.

Тематический план (2 курс 1 семестр)

№	Наименование темы	Всего	Лекции	Практика	Самост. работа
1	Конструктивный рисунок. Построение черепа в 2-х поворотах	12	1	11	
2	Аналитический рисунок (части лица: нос, губы, глаз, ухо)	16	2	14	
3	Рисунок гипсового слепка головы Гудона	16	1	15	
4	Рисунок гипсового слепка головы Аполлона	16	–	16	
5	Зарисовки головы и фигуры человека				24

ИТОГО: 64 ч.

Тематический план (2 курс 2 семестр)

№	Наименование темы	Всего	Лекции	Практика	Самост. работа
1	Рисунок головы Венеры	16	—	16	
2	Рисунок гипсового слепка стопы	8	—	8	
3	Рисунок гипсового слепка кисти	8	—	8	4
4	Рисунок гипсовой фигуры Венеры	24	1	23	
5	Конструктивный набросок женской фигуры	4	—	4	
6	Конструктивный набросок мужской фигуры	4		4	
7	Наброски и зарисовки фигуры человека				20

ИТОГО: 64 ч.

Самостоятельная работа студентов

Задание 1. Плоскость, линия, объем.

Выполнить композиции из разных линий:

- на передачу равновесия в листе;
- на передачу асимметрии на плоскости листа;
- на передачу удаления на плоскости листа.

Материал: Бумага А-4, карандаш.

Задание 2. Рисование мелких предметов (кнопки, скрепки, ключи, и т.п.).

Материал: Бумага А-4, карандаш.

Задание 3. Зарисовки разных по фактуре драпировок со складками.

Материал: Бумага А-4, карандаш, тушь, сангина, соус, одноцветная акварель.

Задание 4. Наброски и зарисовки с натуры разных по форме и материалности предметов (плетеная корзина, металлический чайник, стеклянный кувшин и т.п.).

Материал: Бумага А-4, карандаш, тушь, сангина, соус, одноцветная акварель.

Задание 5. Наброски и зарисовки головы человека в разных поворотах.

Бумага А-4, карандаш, тушь, сангина, соус, одноцветная акварель.

Задание 6. Наброски и зарисовки фигуры человека в разных ракурсах. Передача пропорций и движения.

Бумага А-4, карандаш, тушь, сангина, соус, одноцветная акварель.

Библиографический список

Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе. – М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1963.

Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2109 «Черчение, рисование и труд». – М.: Просвещение, 1981.

Верделли Амилькаре. Рисунок. Искусство рисунка: (учебник для начинающих художников): (Пер. Г. Сохатского). – М.: Эксмо-Пресс; 2002.

Ростовцев Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка: Учеб. пособие. – М.: Изобразительное искусство, 1983.

Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека: Учеб. пособие. – М.: Изобразительное искусство, 1989.

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

Науменко И.В. Рисунок в системе дизайнобразования. – Барнаул, 2007.

Шембель Л.Ф. Основы рисунка: Учебник для профессиональных учебных заведений. – М.: Высш. шк., 1994.

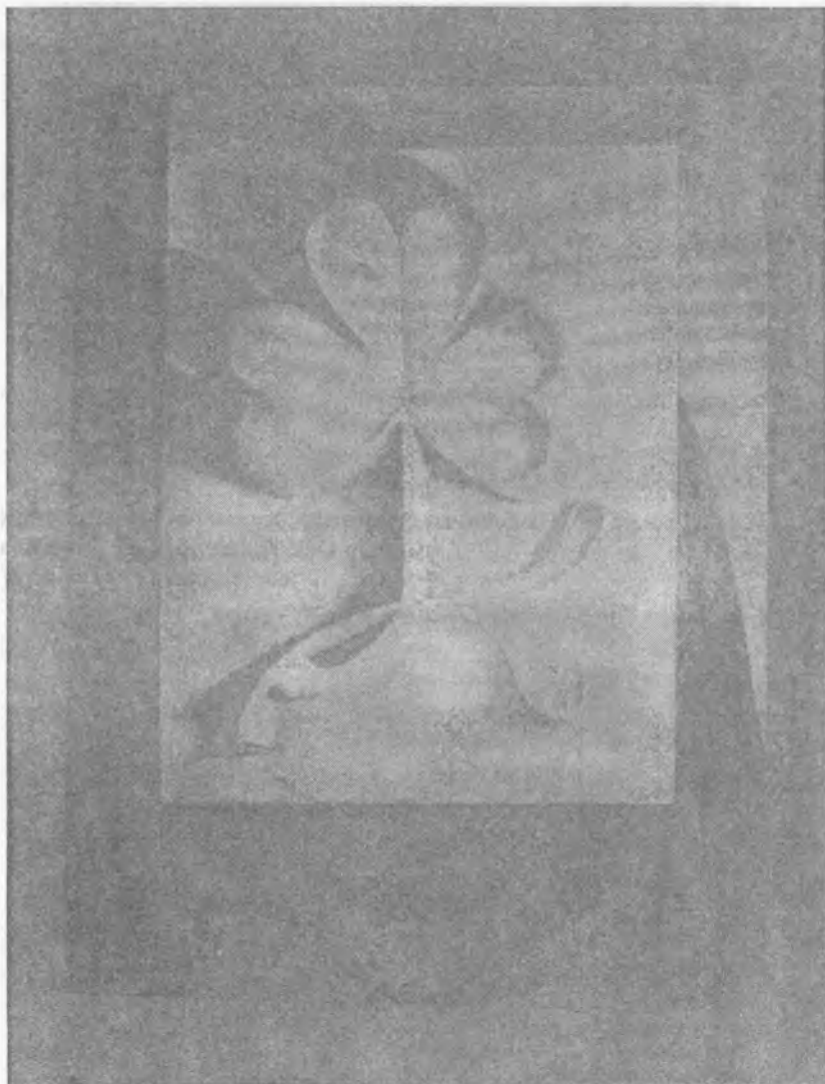
Приложение

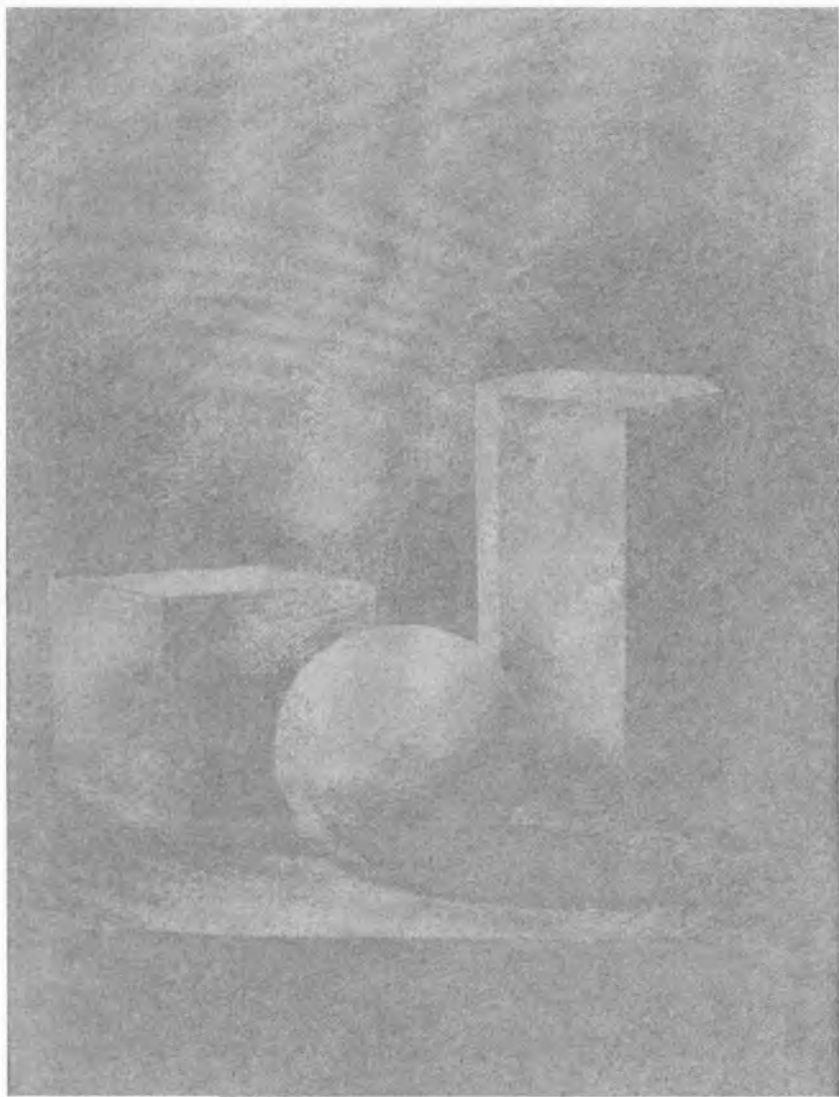
Выполнила студентка 1 курса факультета искусств
Черепанова М. (гр. 1363). Б., карандаш.
Преподаватель Гречнева Н.В.

Выполнила студентка 1 курса факультета искусств
Афанасьева А. (гр. 1354). Б., карандаш.
Преподаватель Красикова Н.В.

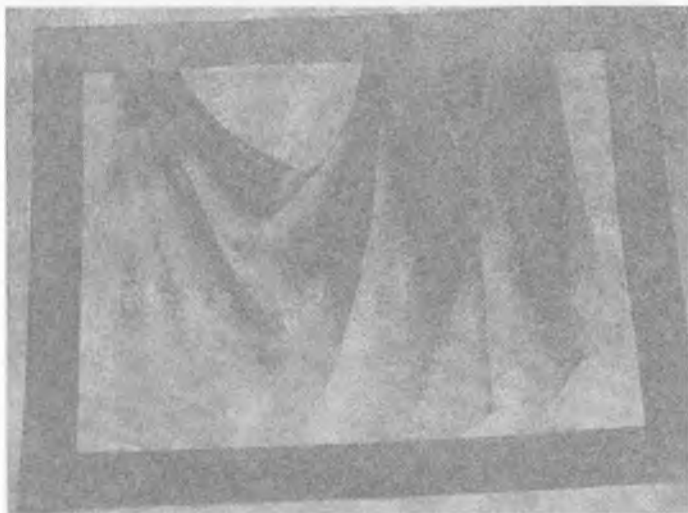
Выполнила студентка 1 курса факультета искусств
Кузнецова М. (гр. 1383в). Б., карандаш.
Преподаватель Гречнева Н.В.

Выполнила студентка 1 курса факультета искусств
Лисовол О. (гр. 1383). Б., карандаш
Преподаватель Гречнева Н.В.

Выполнила студентка 1 курса факультета искусств
Сиротенко Е.Б., карандаш.
Преподаватель Гречнева Н.В.

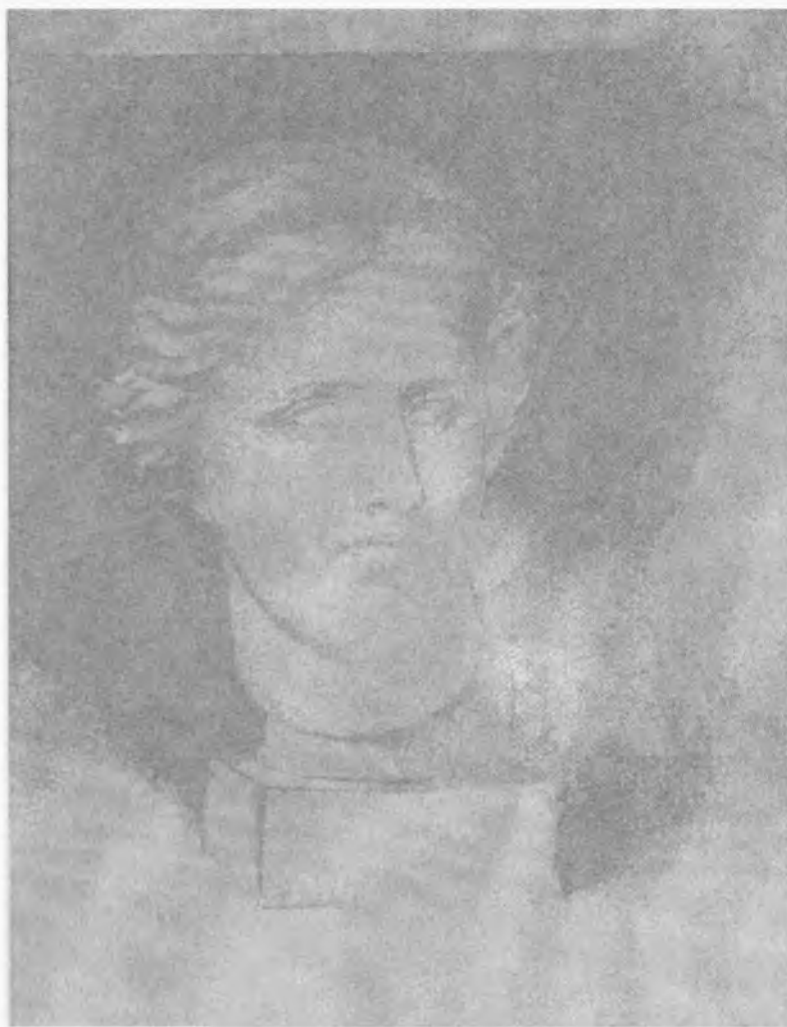
Выполнила студентка 1 курса факультета искусств
Кузнецова М (гр. 1383в). Б., карандаш.
Преподаватель Гречнева Н.В.

Выполнила студентка 2 курса факультета искусств
Маношкина Г. (гр. 1373). Б., карандаш.
Преподаватель Шанина Н.И.

Выполнил студент 2 курса факультета искусств
Черников А. (гр. 1363). Б., карандаш.
Преподаватель Гречнева Н.В.

Выполнила студентка 2 курса факультета искусств
Зайцева Ю. (гр. 1383в). Б., карандаш.
Преподаватель Гречнева Н.В.

Выполнила студентка 2 курса факультета искусств
Маношкина Г. (гр. 1373). Б., карандаш.
Преподаватель Шанина Н.И.

Выполнил студент 2 курса факультета искусств
Черников А. (гр. 1363). Б., карандаш.
Преподаватель Гречнева Н.В.

Выполнила студентка 2 курса факультета искусств
Воронова Т. (гр. 1363в). Б., карандаш.
Преподаватель Гречнева Н.В.

Выполнила студентка 2 курса
Черепанова М. (гр. 1363). Б., карандаш.
Преподаватель Гречнева Н.В.

Выполнила студентка 2 курса
Терентьева Е. (гр. 1363). Б., карандаш.
Преподаватель Гречнева Н.В.