

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Амурский государственный университет
Кафедра дизайна

Учебная задача как главный элемент успешной работы в академическом рисунке

Методические указания

Благовещенск
Издательство АмГУ
2021г.

УДК 7.02

ББК 85.15я73

Рекомендовано
учебно-методическим советом университета

Рецензент: Каримова И.С., доцент, кан. пед. наук, доцент кафедры дизайна

Учебная задача как главный элемент успешной работы в академическом рисунке: метод. указания. / АмГУ, ФДиТ; сост. В.В. Кузнецов, С.А. Попов, К.В. Федосеев. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2021. – 18 с.

Методические указания «Учебная задача – как главный элемент, успешной работы в академическом рисунке» наглядно рассматривает основополагающие методы и способы поэтапного ведения работы в постановке и выполнения поставленных задач каждого этапа. В результате изучения данного методического указания студенты познакомятся с основными требованиями выполнения задач каждого этапа используемого в ходе работы своего рисунка, что поможет студенту успешно и в быстрой форме самостоятельно понять, изучить и приобрести навыки самостоятельного более глубокого осознанного изучения учебного материала.

Методические указания «Учебная задача – как главный элемент, успешной работы в академическом рисунке» предназначено преимущественно для практических занятий и подготовки к экзаменам студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», 54.05.01 «Монументально декоративное искусство (интерьеры)» по дисциплине «Академический рисунок».

© В.В. Кузнецов, С.А. Попов, К.В. Федосеев, составители

© Амурский государственный университет, 2021г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Последовательность выполнения академического рисунка	7
1 этап. Выбор формата изображения	7
2 этап. Компоновка изображения	8
3 этап. Композиционное размещение масс предметов в формате листа	9
4 этап. Конструктивное построение формы предметов. Завершение определения пропорций	10
5 этап. Легкая светотеневая моделировка изображаемых предметов и определение объёма изображаемых форм.	11
6 этап. Дальнейшая тональная проработка предметов и решение материальности каждого предмета	12
7 этап. Детальная прорисовка формы предметов и передачи глубины пространства	13
8 этап. Обобщение рисунка. Завершающая работа в большой и мелкой форме предметов, в передаче объёма, пространства, материальности	14
9 этап. Концентрация внимания зрителя на самом главном. Определение композиционного центра изображения	15
10 этап. Уточнение мелочей	16
Заключение	17

ВВЕДЕНИЕ

Рисунок и его значение для профессионального дизайнера.

Для того чтобы стать профессиональным дизайнером. Необходимо стать художником профессионалом. Основанием данного определения являются достижения человека, занимающегося творчеством, его произведения искусства, его проекты которые способны влиять на души и умы людей.

Словом Artist - Художник, называли того, кто может сделать работу лучше, нежели другие. Это слово указывало не на поле деятельности человека, а на его выдающиеся умения и навыки. Чтобы стать художником, необходимы профессиональные знания и практическая подготовка. Ведь, не владея материалами, не умея изобразить объем и пространство, нужное состояние природы, невозможно передавать свои замыслы, решить задуманную композицию художественного дизайнерского проекта. Эти важные знания и умения комплексно дает академическая школа академического рисунка.

Обучение изобразительному искусству процесс сложный и интересный. Одного таланта недостаточно, чтобы заниматься искусством. Искусству нужно учиться. Эффективность вашей учебы будет зависеть от педагогического мастерства преподавателя, материальной и методической базы учебного заведения. Чтобы понять задачи творчества, освоить выразительные средства, существующие в изобразительном искусстве академического рисунка, требуются желание, упорство и трудолюбие.

Курс обучения изобразительному искусству складывается из большого количества разнообразных упражнений. Не пренебрегайте ими. Не делите их на простые и сложные, интересные и не интересные, главные и второстепенные. Все упражнения ставят для вас необходимые, нужные задачи, все это необходимо для вашего творческого и профессионального роста.

Важную роль в профессиональном творческом развитии играет умение учиться самостоятельно, и осознанно ставить перед собой цели и задачи, иметь собственное обоснованное мнение, обладать склонностью увлекаться, иметь

предпочтения, способностью критически относиться к своим работам. У некоторых из вас будут периоды, когда кажется, что ничего не получается, когда возникают сомнения в правильности выбранного вами пути. Не опускайте руки. Знайте, что преодоление неудач всегда шаг в собственном, личностном развитии. История изобразительного искусства знает немало примеров, когда ученики, ничем особо не выделявшиеся во время обучения, тем не менее становились впоследствии великими художниками – дизайнерами выдающимися личностями. И если у вас есть тяга к прекрасному, интересному, необычному, а в сердце любовь и душа стремится творить, вы не ошиблись в своем выборе, и у вас все получится.

Использования учебных задач в академическом рисунке.

П. П. Чистяков придавал важное значение методической последовательности работы над рисунком «каждое дело требует неизменного порядка, требует, чтобы все сперва начиналось не с середины или конца, а с начала. Человек пусть себе заранее установит такой порядок, и потом уже видит простое дело, и чтобы дело это до начала еще дела было ясно ему до простоты».

Задача изучаемого курса заключается в том, чтобы оказать помощь студентам первого курса при выполнении практических заданий дисциплины «Академический рисунок», которые выполняются в первом и втором семестре, согласно учебного плана. Рисунок - основа, всех основ на которую опирается вся творческая деятельность. Современный дизайнер не исключение, графический язык визуализирует мысли дизайнера, фиксирует его идеи, помогает в участии и обмене информацией. Это определяет роль академического рисунка в профессии дизайнера как базовой дисциплины.

Учебно-методические указания направлены на активизацию внимания учащихся, к постановке учебных задач, на каждом этапе выполняемой работы в академическом рисунке.

Имеет цель закрепить навык в стремлении студента к поэтапному

решению и выполнению учебных задач академического рисунка.

Поэтапная работа над учебным заданием дает возможность более грамотного и быстрого усвоения изучаемого материала. Учит целенаправленной работе, облегчает выполнение поставленных задач, ставит глаз студента, направляет его к правильному восприятию изображаемой природы, предметного мира. Задача поэтапного выполнения работы заключается не в слепом повторении изображения природы, а в необходимости умения мыслить объемами в пространстве, видеть сложность мира через простые понятия которые открывает перед ним академический рисунок. Рисунок - основа всех творческих начал, изобразительных видов искусства и является неотъемлемой, необходимой, основной частью для профессионального дизайнера.

Последовательность выполнения академического рисунка

1 Этап. Выбор формата под рисунок.

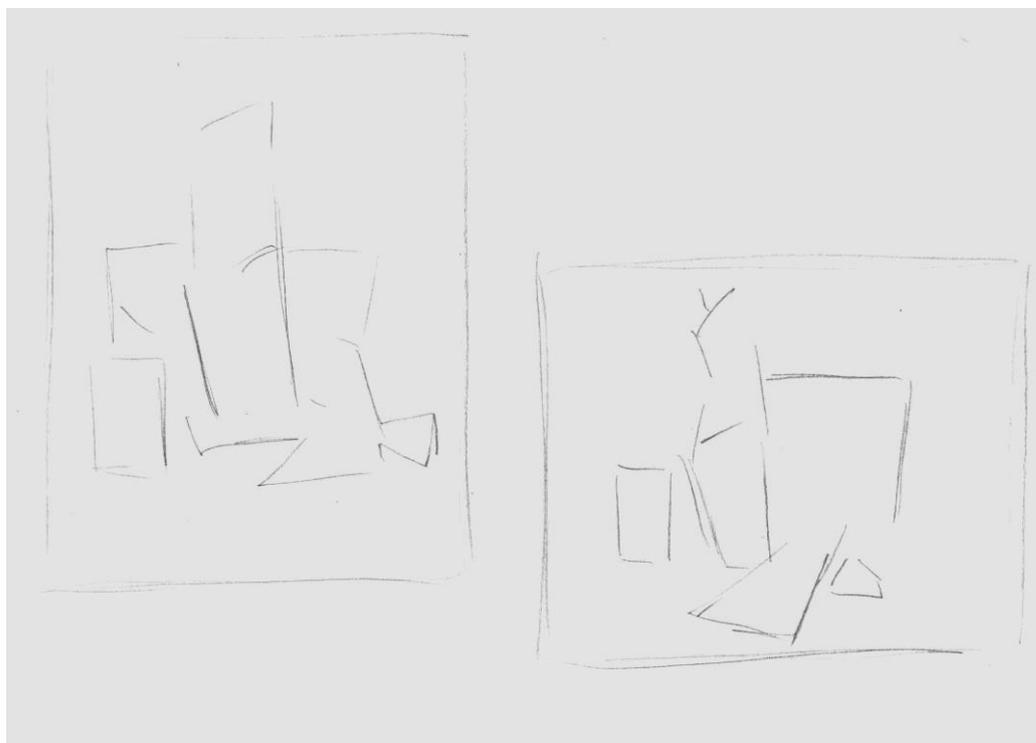

Рис.1

Первый этап это выбор размера будущего изображения исходя из размера формата бумаги. В классическом академическом рисовании не принято изображать объекты больше натуральной величины, поэтому размер формата под рисунок выбирается соответственно этому правилу. Имеет значение и конфигурация формата: вертикальный, горизонтальный или квадратный (Рис.1)

Вертикальный формат используем при наибольшем вертикальном размере изображаемого объекта. Горизонтальный формат используется когда объект изображения расположен по горизонтали. Применяем квадрат когда размеры выбранной композиции рисунка равны вертикаль равна с горизонталью. Выбор формата зависит от правильно выбранной композиции.

Задачи:

1. Выбор размер формата.
2. Выбор расположения формата вертикальный, горизонтальный, квадрат.

2 этап. Компонировка изображения.

Рис.2

На втором этапе выполняется компоновка изображения, куда входит удачно выбранная точка зрения, которая позволяет видеть все изображаемые формы в наиболее выгодном ракурсе изображения, и выгодном освещении.

Выполнение небольших линейно конструктивных, и тональных эскизов дает возможность закрепить базовые отправные точки, осевые линии, определяющие положение формы предметов в пространстве, знакомит с формой изображения, пропорциями (Рис.2) Определится источник света, создающий объёмы, пространство, композицию изображения, что помогает в дальнейшем избежать грубых ошибок на чистовой работе.

Задачи:

1. Выбрать удачную точку зрения.
2. Выполнение поисковых эскизов.
3. Компонировка изображаемой композиции. Выбор формата рисунка.
4. Определение больших форм в пространстве.
5. Знакомство с формой предметов и решение пропорций предметов в частности и между собой.

3 этап. Композиционное размещения масс предметов в формате листа.

Третий этап предполагает конструктивное видение всей композиции изображаемых предметов в целом. Нельзя вести построение отдельными предметами в порядке очередности. Работу всегда необходимо начинать с решения общей массы предметов, с компоновки общей массы в формате листа (Рис. 3). Эта задача выполняется всегда в обязательном порядке.

Рис. 3

Определяются большие массы предметов, решаются пропорции каждого предмета и между предметами. Определяется положение каждого предмета в пространстве при помощи осевых вспомогательных линий. Методом прорисовки следков основания каждого предмета на горизонтальной плоскости по мере удаления в глубину картинной плоскости.

Задачи:

1. Композиция и компоновка выполняются по ранее выполненному эскизу.
2. Решение общей массы предметов в формате листа.
3. Определение больших масс предметов, определение пропорций в каждом предмете и между предметами.
4. Определение положения каждого предмета в пространстве и между собой. При помощи осевых и вспомогательных линий.
5. Использование метода прорисовки следков основания каждого предмета на горизонтальной плоскости.

Рис. 4

4 этап. Конструктивное построение формы предметов. Завершение определения пропорций.

Четвертый этап включает в себя линейно конструктивное построение формы объема каждого предмета на предметной плоскости (Рис. 4). Большое значение имеет правильное построение в рисунке опорных площадок предметов. Построение опорных площадок в постановке дает возможность проследить положение предмета и его расположение, ближе или дальше, левее или правее и насколько. Это важно в правильном

изображении глубины пространства и взаимного расположения предметов в постановке. Завершение, уточнение, положения форм в пространстве по отношению к рисующему. Уделяется большое внимание решению линейной перспективы. Ведется завершение решения характерных пропорций предметов.

Задачи:

1. Линейное построение.
2. Завершение построения, характерных пропорций предметов.
3. Использование линейной перспективы.
4. Уточнение положения форм в пространстве относительно рисующего.

Рис. 5

5 этап. Легкая светотеневая моделировка изображаемых предметов и определение объема изображаемых предметных форм .

Пятый этап, это введение тонального пятна, определение больших отношений света и тени (светлого пятна и темного) решение этих пятен в пространстве (Рис. 5). Используем закон воздушной перспективы и закон контраста. Проработка ведется от больших пятен светотени, больших форм .

Мелкими деталями на этом этапе заниматься не рекомендуется. Т.к. мелкие детали мешают четко видеть большую форму изображаемых объектов, правильность их решения. Тон на этом этапе является не основным, а вспомогательным элементом, поэтому выполняются очень легко. Тон выявляет большую конструктивную форму, и помогает более ясно увидеть нерешенную до конца задачу правильного конструктивного построения, решения пропорций и объемов предметов изображения.

Задачи:

1. Определение больших световых отношений. Решение самого светлого и самого темного пятна в изображении рисунка.
2. Применение закона воздушной перспективы и закона контраста.
3. Тон вспомогательный элемент в конструктивном построении.
4. Проработка светотональных отношений в большой форме предметов, помогающая точнее передать характерную конструктивную форму и объем изображаемых предметов.

Рис. 6

6 этап. Дальнейшей тональной проработки предметов и решения материальности каждого предмета.

Дальнейшая тональная проработка заключается в решении светотени каждого предмета постановки. Определения объема предметов и положение предмета в пространстве. Ведется работа над детализацией определяющей характер и образность изображаемых форм. Проработка деталей тоном, выполняется с учетом выполненных больших тональных пятен (Рис. 6). Предполагает решение тонального пятна детали, в неотрывном решении от большой формы объема предмета. Деталь обязана

подчиняться тональному решению большого объема не каким образом не должна разрушать его. Не вываливаться из него и не уходить сильно в глубину, она всегда должна находиться на своем месте. Ведется проработка падающих теней, которые помогают решить проблему пространства в изображении. На этом этапе ведется активное сравнение всех светлотных пятен изображаемых предметов что дает возможность передать материальность каждого предмета.

Задачи: 1. Тональная моделировка формы предметов. Распределение светотени по объему предмета.

2. Выполнить распределение тона по всему изображению. Распределить все темные, серые и светлые пятна в рисунке, вести активное сравнение всех пятен между собой, что способствует передаче материальности предметов.

3. Видеть каждое тональное пятно в расположении относительно источника света, глубины пространства и окружения.

4. Выполняется проработка деталей, они должны принадлежать большому объему не должны смотреться самостоятельно, вываливаться из формы, а также проваливаться в нее.

5. Внимательно используем закон контраста и воздушной перспективы определяющих объем и глубину пространства.

7 этап. Детальная прорисовка формы предметов и передачи глубины пространства.

Рис. 7

Выполняется детальная проработка композиционного центра и ближних форм предметов (Рис. 7). Закон воздушной перспективы и закон контраста помогают в дальнейшем определении пространства и объема предметов.

Задачи:

1. Ведем дальнейшую детализацию рисунка.

2. Создаем акценты, помогающие более ясно определить планы, глубину пространства, композицию изображения.

3. Активно используем воздушную

перспективу, закон контраста способствующие решению создания среды изображения.

Рис. 8

8 этап. Обобщение рисунка. Завершающая работа в большой и мелкой форме предметов, в передаче объёма, пространства, материальности.

Этот этап завершает работу уточнением формы и объёма предметов постановки (Рис. 8).. Ведётся дальнейшая моделировка форм и объёмов, решается глубинно пространственное положение предметов в постановке, используя закон обобщения. Обобщаются удаленные и второстепенные предметы. Происходит удаление ненужной информации, мешающей

поставленным задачам в передаче объёма, пространства, композиции.

Задачи:

1. Выполняем обобщение рисунка объединяем особо дробные части, избавляемся от излишков деталей.
2. Делаем более мягкое изображение в тенях, смягчаем разницу серых оттеков на свету.
3. Работаем с касаниями тональных пятен, смягчаем края изображаемых объектов второстепенных по значению и расположенных в глубине.
4. Отказываемся от каких то частей и деталей рисунка во имя главного и важного, убираем и ослабляем ненужные подробности.

Рис. 9

9 этап. Концентрация внимания зрителя на самом главном. Определение композиционного центра изображения.

Один из завершающих этапов этап выполняющий задачу композиционной завершенности работы. Определяет главное и второстепенное, направляет взгляд зрителя на самое основное, главное в постановке (Рис. 9). Это выполняется за счет детальной прорисовки необходимого участка изображения, правильного решения и использования закона контраста, правильной

расстановки акцентов.

Задачи:

1. Концентрируем внимание зрителя на самом главном.
2. Выбираем необходимое, нужное число акцентов для решения задуманной нами композиции учебного рисунка.
3. Композиционный центр выделяется, подчеркивается контрастами, добавлением выразительных деталей, фактур, вниманием к каждой мелочи.

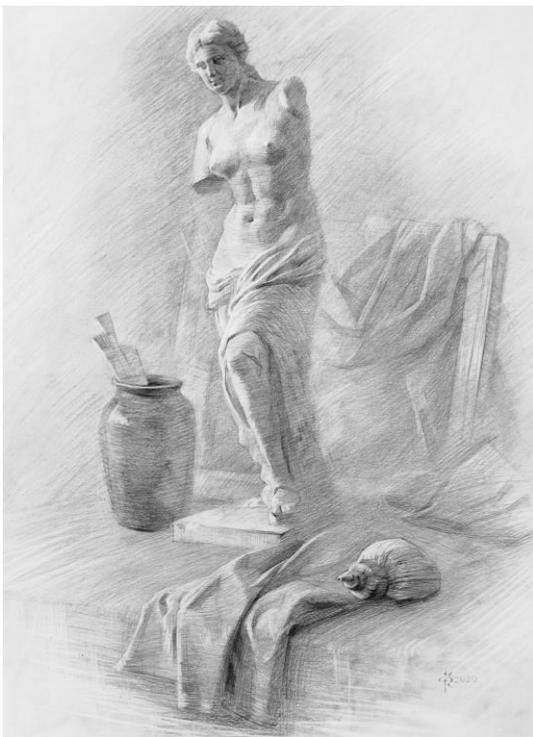

Рис. 10

10 этап. Уточнение мелочей.

Отходим на небольшое расстояние, проверяем, уточняем, дорисовываем всё, что нам не нравится или выпадает из контекста поставленных перед нами задач. (Рис. 10)

Задача:

1. Покинуть работу на несколько минут. Дать глазу возможность отдохнуть и свежим взглядом завершить работу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные методические указания окажут профессиональную пользу и помощь в изучении поставленного перед студентом данного курса. Откроют перед обучаемым, понимание учебных задач, выстраиваемых в логическую цепочку, поэтапного выполнения рисунка. Методика поэтапного изображения работы необходима не только для учащегося но и для преподавателя. Она позволяет в нужный момент заметить проблемы возникшие на определенных этапах у обучаемого позволяет видеть как обучаемый усваивает рабочий материал дает возможность быстрой, необходимой помощи, подсказки. Это способствует более быстрому усвоению теоретических и практических навыков в работе над рисунком. Поэтапная работа несет огромный потенциал возможностей правильного выстраивания хода работы выполнения поставленных задач, той необходимой логической цепочки которой зачастую пренебрегают и неоправданно не желают воспользоваться.

Данные методические указания являются хорошим вспомогательным методическим материалом и предназначены как для практической, так и для самостоятельной работы.

Учебная задача – как главный элемент, успешной работы в академическом рисунке: методические указания.

Кузнецов В.В. доцент, член Союза художников России.

Попов С.А. доцент, член Союза художников России.

Федосеев К.В. старший преподаватель, член Творческого союза художников.