2 курс, 3 семестр

ВНИМАНИЕ! Полностью лекционный материал предоставлен в виде списка ссылок на интернет-ресурсы, литературы и дополнительной литературы в методических рекомендациях по самостоятельной работе - «СР живопись 2019-2020».

Раздел 3. Композиционный рисунок.

Тема 3.1. Рисунок интерьера.

Рисование интерьера имеет свои особенности: рисуя натюрморт или пейзаж, человек наблюдает натуру снаружи, на определённом расстоянии от неё, то при рисовании интерьера он находится или должен представлять себе, что находится внутри замкнутого пространства, которое можно уподобить геометрическим телам: кубу, параллелепипеду и т.д.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, зарисовать) нижеперечисленные понятия, определения, законы, правила и приемы рисования по теме 3.1.:

1. Понятие «интерьера».
2. Законы и приемы построения угловой перспективы.

3. Правила перспективного рисования интерьера. Понятия «перспектива», «воздушная и линейная перспектива», «угловая и фронтальная перспектива», «линия горизонта», «точка схода».

4. Приемы перспективного рисования интерьера, композиционное расположение рисунка на листе бумаги.

5. Основные особенности рисования интерьера в угловой перспективе. Выполнение предварительных эскизов с различных точек зрения. Этапы выполнения рисунка. Особенности композиции, передачи плановости, пространства и освещения.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) *Ли Н. Г. «Основы учебного академического рисунка»: Учебник. - М.: ЭКСМО, 2013. – 480 с.: ил.*

Рисование интерьера: *стр. 109-115, ил. 96-101.*

2) *Макарова М. Н. «Рисунок и перспектива. Теория и практика: Учебное пособие для студентов художественных специальностей». – 2-е изд., испр. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с.: ил.*

Изображение в перспективе интерьерных помещений. Фронтальная перспектива интерьера. Угловая перспектива интерьера. Построение интерьера по заданному плану: *стр. 191-204, ил. 233-244.*

Раздел 4. Рисование головы человека.

Тема 4.1. Рисование головы человека.

На первом этапе изучения головы все внимание обращается на анатомическое и конструктивное строение скелета головы - черепа. Для более досконального и более полного представления о форме и строении головы целесообразно вести рисунок черепа в нескольких ракурсах одновременно на одном листе бумаги. Один рисунок делается более обобщённым и конструктивным, а второй – в тоне (средство изучения натуры – линейно-объёмный и светотеневой рисунок). Выполняя рисунок черепа с натуры, всё внимание рисующий должен направлять на изучение формы и пропорций костей. Сложные поверхности следует расчленить на отдельные участки, более или менее приближающиеся к плоскостям. Рисунок приобретает несколько гранёный вид, что не совсем соответствует натуре, но такой способ очень помогает изучению формы, приобрести твёрдые знания в области и рисунка, и пластической анатомии.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, зарисовать) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила и приемы рисования по теме 4.1.:

1. Анализ анатомического строения черепа. Конструкция черепа.

2. Конструктивные особенности строения черепа: форма и пропорции костей. Конструктивное понимание строения черепа в основных характеристиках.

3. Формы костей черепа. Геометризация рисунка, как средство изучения формы и строения костей черепа. Использование в рисунке геометризации.

4. Изучение закономерностей построения формы головы. Стадии работы над рисунком головы человека. Особенности компоновки и построения рисунка черепа.

5. Элементы анализа и оценки учебного рисунка.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) *Ли Н. Г. «Голова человека. Основы учебного академического рисунка». М.: ЭКСМО, 2013. – 264 с.: ил.*

Понятие о форме, объеме и конструкции: *стр. 7-9, ил. 1-3.*

Изучение и изображение головы человека. Пластическая анатомия головы человека: *стр. 37-46, ил. 27-36.*

Рисование черепа: *стр. 60-74, ил. 49-61.*

2) *Ли Н. Г. «Основы учебного академического рисунка»: Учебник. - М.: ЭКСМО, 2013. – 480 с.: ил.*

Изучение и изображение головы человека: *стр. 128-136, ил. 104-105.*

Рисование черепа: *стр. 149-163, ил. 113-123.*

3) *Макарова М. Н. «Рисунок и перспектива. Теория и практика: Учебное пособие для студентов художественных специальностей». – 2-е изд., испр. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с.: ил.*

Череп головы человека: *стр. 205-207, ил. 245-247.*

Тема 4.2. Анализ анатомического строения головы.

Изучение пропорций головы и её частей, костно-мышечной конструкции.

Методы рисования гипсовой головы (обрубовка). Этапы построения изображения головы.

Рисованию головы живой модели предшествует работа над рисунком головы с гипсового слепка, так называемая «обрубовочная модель». В такой модели наиболее полно и обобщённо представлены главные, существенные плоскости составных частей головы: плоскость глазниц, плоскости призмы носа, плоскость уха и т.д. Это способствует сосредоточению внимания на передаче в рисунке положения каждой плоскости в пространстве.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, зарисовать) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила и приемы рисования по теме 4.2.:

1. Пропорции головы человека.

2. Понятие канона.

3. Специфические особенности «обрубовки» головы.

4. Анатомический анализ обрубовки (гипсовой головы) - главные, существенные плоскости составных частей головы и передача в рисунке положения каждой плоскости в пространстве (плоскость глазниц, плоскости призмы носа, плоскость уха).

5. Методы рисования гипсовой головы (обрубовка). Этапы построения изображения головы.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) *Ли Н. Г. «Голова человека. Основы учебного академического рисунка». М.: ЭКСМО, 2013. – 264 с.: ил.*

Пропорции в рисунке головы. Понятие канона: *стр. 18-22, илл. 11-14.*

Мышечное строение головы и частей лица человека: *стр. 47-59, ил.37-48.*

Гипсовая голова: *стр.117-119, илл.110-113.*

2) *Ли Н. Г. «Основы учебного академического рисунка»: Учебник. - М.: ЭКСМО, 2013. – 480 с.: ил.*

Пластическая анатомия мышц головы. Пластическая анатомия мышц шеи. Пластическая анатомия частей лица человека: *стр. 136-148, ил. 104-105.*

Рисование гипсовой головы (методы и этапы): *200-213, ил.155-169.*

3) *Макарова М. Н. «Рисунок и перспектива. Теория и практика: Учебное пособие для студентов художественных специальностей». – 2-е изд., испр. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с.: ил.*

Мышцы головы и шеи в рисунке экорше. Обрубовочная модель головы: *стр. 207-210, ил. 248-252.*

2 курс, 4 семестр

Раздел 4. Рисование головы человека.

Тема 4.3. Рисование частей лица.

В основе формы носа лежит призма, образованная 2-мя боковыми, одной передней плоскостью, лежащей между переносицей и кончиком носа, и одной нижней (основание носа). Сопоставляя размеры всех этих поверхностей, с учётом точки зрения рисующего, идя от общего к частному, от простого к сложному, от большой формы к малой строится изображение носа.

Губы представляют собой ещё более сложную форму, состоящую из целого ряда плоскостей: от носа до подбородка. При построении рисунка губ необходимо взять пропорции всей массы гипса и, проведя срединную линию, определить место и величину разреза губ, степень возвышения середины верхней губы над углами рта, толщину губ и т.д. При этом тоже необходимо соблюдать принцип: вести рисунок от больших форм к малым, от общего к частному.

Ухо состоит из следующих частей: полость ушной раковины, окружающий её сверху и сзади противозавиток сложной формы; завиток в виде продолговатого выступа, обрамляющего противозавиток. Внизу расположена мочка. На передней части полости ушной раковины имеется выступ - козелок. Строя овал уха, в первую очередь следует правильно взять направление оси этого овала. Далее, идя от общего к частному, определяют пропорции овала, пропорции и форму полости раковины, выпуклости завитков и т.д.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, зарисовать) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила и приемы рисования по теме 4.3.:

1. Анатомические особенности строения головы. Анализ строения головы.

2. Анализ конструкции частей лица.

3. Опорные, конструктивные точки и вспомогательные линии. Поэтапное ведение рисунка.

4. Особенности работы в тоне.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1. *Ли Н. Г. «Голова человека. Основы учебного академического рисунка». М.: ЭКСМО, 2013. – 264 с.: ил.*

Рисование деталей головы – носа, глаза, губ, уха: *стр.75-116, ил. 62-109.*

Тон и светотень в рисунке: стр. 27-36, ил.19-26.

2) *Ли Н. Г. «Основы учебного академического рисунка»: Учебник. - М.: ЭКСМО, 2013. – 480 с.: ил.*

Рисование деталей головы – носа, глаза, губ, уха: *стр. 164-199, ил.124-154.*

3) *Макарова М. Н. «Рисунок и перспектива. Теория и практика: Учебное пособие для студентов художественных специальностей». – 2-е изд., испр. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с.: ил.*

Рисунки гипсовых слепков частей лица: *стр.211-214, ил. 253-255.*

Тема 4.4. ***Анатомические особенности лицевой части головы.***

Анализ строения маски головы. Анализ конструкции частей лица. Классические нормы и пропорции. Опорные, конструктивные точки и вспомогательные линии. Этапы ведения рисунка.

Приемы освещения гипсовой маски головы. Задачи предварительного наброска. Выбор точки зрения. Особенности изображения разных положений головы (фас, профиль, три четверти).

Первый этап. Композиционное расположение рисунка на листе бумаги с учётом тяжести, равновесия. Определение масштаба изображения маски головы, включая шею. Выполнение наброска головы вместе с шеей. Рисуя крестовину, намечается пространственное положение головы. Благодаря крестовине, определяется степень поворота головы по отношению к рисующему. Далее приблизительно намечается передний план - линия, отделяющая лицевую поверхность от боковых. Боковая поверхность, находящаяся в тени, покрывается лёгкой штриховкой.

Второй этап. Уточняются пропорции всего объёма головы. Определяется отношение величины мозговой части головы к величине лицевой части. Мозговая часть из-за приподнятого положения головы сокращена. При этом лобная, височная и особенно теменная кости сократились в большей степени. Далее уточняется изгиб срединной линии, определяется взаимоположение переносицы и середины подбородка по вертикали. Уточняется изгиб поперечной линии, т.е. взаимоположения глаз, скул, ушей по горизонтали. На втором этапе работы идёт уточнение общей формы маски головы и намечаются основные детали, но обязательно в отношении к целому и друг к другу.

Третий этап. Продолжается дальнейший, более углубленный анализ изображаемой формы; точнее строится форма мозгового черепа, разграничиваются его основные поверхности. Тоже делается со скуловыми костями, глазничными впадинами, призмой носа, строятся основные повороты формы. Главное внимание должно быть обращено на построение края челюсти с его углами и подбородочным возвышением. Сообразовываясь с направлением поверхности каждого участка объёма, штриховка выполняется по направлению этой формы, т.е. процесс лепки формы средствами светотени должен быть сознательным. Штриховкой намечаются самые основные собственные и падающие тени.

Четвёртый этап. В этой стадии идёт дальнейшая углубленная проработка всей формы, её детализация. Уточняется форма нижней челюсти, у носа строятся остальные мелкие поверхности - лепится форма крыльев носа, уточняется толщина носа на всё его протяжении; строятся веки глаз, зрачки, форма круговой мышцы глаз, рта и т.д. Тени усиливаются, прокладываются полутени, намечаются рефлексы. На этом этапе заканчивается работа над рисунком.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, зарисовать) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила и приемы рисования по теме №4.4.:

1. *Перечитать повторно:* «Классические нормы и пропорции». «Опорные, конструктивные точки и вспомогательные линии». «Этапы ведения рисунка».

2. Приемы освещения гипсовой маски головы.

3. Задачи предварительного наброска.

4. Выбор точки зрения. Особенности изображения разных положений головы (фас, профиль, три четверти).

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) *Ли Н. Г. «Голова человека. Основы учебного академического рисунка». М.: ЭКСМО, 2013. – 264 с.: ил.*

Основы перспективы (в изображении головы): *стр. 10-17, ил.4-10.*

Пропорции в рисунке головы (опорные точки головы): *стр. 18-22, ил. 11-14.*

Композиция (выбор точки зрения): *стр. 23-26, ил. 15-18.*

Рисование головы человека (гипсовая голова): *стр. 117-138, ил. 110-125.*

2) *Ли Н. Г. «Основы учебного академического рисунка»: Учебник. - М.: ЭКСМО, 2013. – 480 с.: ил.*

Рисование гипсовой головы: *стр. 200-234, ил. 155-183.*

3) *Макарова М. Н. «Рисунок и перспектива. Теория и практика: Учебное пособие для студентов художественных специальностей». – 2-е изд., испр. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с.: ил.*

Гипсовая голова: *стр.214-229, ил.256-269.*