

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям
по дисциплине «Конструктивный рисунок»
для студентов направления подготовки
54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) «Графический и коммуникационный дизайн »

Ставрополь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель изучения методических указаний по выполнению практических работ по дисциплине «Конструктивный рисунок»: создание оптимальных условий для формирования набора компетенций бакалавра по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профилю подготовки – Графический и коммуникационный дизайн, связанных с овладением методами изобразительного языка и практическими навыками академического рисунка.

Задачи изучения методических указаний по выполнению практических работ по дисциплине:

- изучение основных приемов и методов выполнения художественно-графических работ, как компонента организации творческого процесса дизайнера;
- овладение академическим рисунком, разнообразными изобразительными приемами и средствами;
- приобретение художественных навыков, в т.ч. развитие способности рисовать от руки;
- овладение основными приемами и способами создания эскизных и демонстрационных рисунков, передавая пропорции, форму, объем и фактуру изображаемых объектов;
- овладение способами линейно-конструктивного построения изображения, в т.ч. перспективного;
- изучение принципов выбора техники исполнения рисунка и их грамотное применение в процессе рисования;
- совершенствование знания теории композиции и перспективы, умения применять их законы и приемы в процессе рисования.

В результате изучения методических указаний по выполнению практических работ по дисциплине «Конструктивный рисунок» обучающийся должен:

Знать: методику и все способы выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами; эффективные способы выполнения учебно-творческих работ посредством уверенного владения рисунком с обоснованием художественного замысла, композиционного решения и выбора техники исполнения.

Уметь: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами; выполнять учебно-творческие работы посредством уверенного владения в полной мере рисунком с обоснованием художественного замысла, композиционного решения и выбора техники исполнения.

Владеть: способами и методикой выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами; эффективными способами выполнения учебно-творческих работ используя в полной мере возможности рисунка, с обоснованием художественного замысла, композиционного решения и выбора техники исполнения.

Методические указания выступают в качестве информационного и практического источника и могут быть использованы для очной и очно-заочной формы обучения.

Контроль выполнения практических заданий осуществляется в период семестра или сессии, проводимый в форме просмотра.

Методические указания предназначены для студентов очной и очно-заочной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и профилю «Графический и коммуникационный дизайн».

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
РАЗДЕЛ 1. РИСУНОК ОБЪЕКТОВ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ.....	4
ТЕМА 1. РИСУНОК ОБЪЕКТОВ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ	4
ТЕМА 2. РИСУНОК ОБОРУДОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА.....	6
РАЗДЕЛ 2. РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА.....	7
ТЕМА 3. РИСУНОК ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ЧАСТЕЙ.....	7
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	14

РАЗДЕЛ 1. РИСУНОК ОБЪЕКТОВ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ТЕМА 1. РИСУНОК ИНТЕРЬЕРА И ЕГО ДЕТАЛЕЙ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1.

Тема: Рисунок предметов натюрморта (посуда, фрукты, овощи)

Цель: способствовать овладению студентами линейно-конструктивным рисунком простых форм.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: знать теоретические основы рисунка; метод линейно-конструктивного построения; технику выполнения академического рисунка уметь выполнять академический рисунок, линейно-конструктивное построение.

Актуальность темы: обусловлена необходимостью овладения методами изобразительного языка и практическими навыками линейно-конструктивного рисунка.

Теоретическая часть:

Работа над конструктивным рисунком предметов натюрморта является фундаментом познания основ конструктивного рисунка, помогает формировать пространственное мышление и видение предметов натюрморта как объемов в пространстве. Любой предмет натюрморта (и не только) состоит из суммы геометрических тел. Кувшин, кружка, стакан, чашка, фрукты состоят из суммы нескольких геометрических тел, таких как конус, цилиндр, шар. Стол и плоскость за ним напоминают плоскости куба, прямоугольной призмы. Драпировка, находящаяся на этих плоскостях, повторяет направление этих плоскостей, имеет толщину и рельеф, чем-то похожий на элементы таких геометрических фигур, как конус, цилиндр, шестигранная призма.

Конструкцию предмета начинают строить с осевой линии, потому что в натюрморте обычно присутствуют предметы, имеющие в основе своей конструкции тела вращения (такие как цилиндр, конус, шар). В пределах осевой линии найдите пропорциональные отношения частей предмета. Эти отношения могут представлять различные формы: так, кувшин состоит из двух усеченных конусов и одного цилиндра. Отмерьте на осевой линии размер этих конусов и цилиндра по высоте и ширине; нарисуйте при помощи горизонтальных осевых линий четыре эллипса, каждый из которых должен соответствовать положению формы в пространстве (то есть с учетом перспективы). Начинайте конструктивный рисунок предмета, состоящего из тел вращения, с нижнего эллипса, который лежит на плоскости стола и который вы должны были уже наметить. Затем приступайте к рисунку верхнего эллипса, замкнув, таким образом, форму, как у цилиндра. Верхний эллипс должен быть менее «раскрытым», чем нижний, так как он находится выше и приближен к линии горизонта; другие эллипсы как бы «вставляются» между ними. Так, фрукт представляет собой цилиндр, замкнутый двумя полусферами и имеющий два эллипса.

Ручки кувшинов, кружек, чашек, носики чайников, буртики стройте только после того, как будут построены в пространстве основные формы предметов и проверены их пропорциональные отношения между собой. Неверно построенные предметы натюрморта (да еще и с пропорциональными ошибками) необходимо будет перестраивать, но это можно избежать, если вести рисунок методически правильно, или от общего к частному.

Введите легкий тон в тени, границы света и тени сделайте темнее. На телах вращения светотень должна быть мягкая и размытая, на корпусных предметах – жесткая. Не забывайте про воздушную перспективу, плановость, частичное введение тона, анализ освещения. Для вас все предметы натюрморта белые, тона нет.

Вопросы и задания:

1. Каковы основные правила компоновки изображения?

2. Что такое конструкция предмета? Дайте определение.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме: [1, 4,10,13].

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2.

Тема: Рисунок разноуровневого натюрморта в интерьере. Компоновка и обобщенное линейно-конструктивное построение изображения

Цель: способствовать овладению студентами культурой мышления, развитию способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; совершенствовать уровень владения рисунком в процессе компоновки рисунка разноуровневого натюрморта в интерьере.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: знать теоретические основы рисунка; метод линейно-конструктивного построения; технику выполнения академического рисунка уметь выполнять академический рисунок, линейно-конструктивное построение.

Актуальность темы: обусловлена необходимостью овладения овладением методами изобразительного языка и практическими навыками академического рисунка.

Теоретическая часть:

Работа над натюрмортом начинается с композиционного размещения изображения на картинной плоскости.

Компонуя натюрморт, надо учитывать и тональные отношения. Уже в предварительных набросках надо проследить, чтобы по тону одна часть картинной плоскости не перевешивала другую, чтобы тональные отношения не создавали хаоса и пестроты. Для этого, намечая характер формы предметов в наброске, следует сразу же проложить штрихами и тональные отношения. Когда композиция натюрморта найдена, можно приступать к рисунку. Рисунок следует начинать с изображения всей группы предметов, одновременно отмечая местоположение каждого из них. Затем надо найти характер формы предметов и их пропорции, т. е. наметить конфигурацию предметов, их высоту и ширину, а также расположение в пространстве.

Наметив группу предметов ограничительными рамками, следует проверить, как они расположились на формате. Если они смещены в какую-либо из сторон, то следует их уравновесить. Уравновесив границы рамки группы предметов, нужно наметить внутри нее взаимные расположения отдельных предметов сообразно их натурной постановке. При этом нужно строго следить за пропорциональными величинами предметов по отношению друг к другу, а также за характером формы (узкая, широкая, круглая и т. п.). После чего следует приступить к их построению с учетом дополнительного уточнения размеров, характера форм и взаимного расположения по отношению друг к другу. Когда характер формы предметов и их размеры будут намечены, следует переходить к конструктивному анализу формы.

Вопросы и задания:

1. Что понимают под первым этапом работы в учебном рисунке?
2. С какой целью выполняются предварительные зарисовки?
3. С какой целью выполняются тональные краткосрочные зарисовки на первом этапе?

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме: [1, 4,10,13].

ТЕМА 2. РИСУНОК ОБОРУДОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3.

Тема: Рисунок оборудования интерьера (лампы, шкафов, стульев, столов и т.д.)

Цель: способствовать овладению студентами методами изобразительного языка академического рисунка, в т.ч. конструктивного.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: знать теоретические основы рисунка; метод линейно-конструктивного построения; технику выполнения академического рисунка уметь выполнять академический рисунок, линейно-конструктивное построение.

Актуальность темы: обусловлена необходимостью овладения овладением методами изобразительного языка и практическими навыками академического рисунка.

Теоретическая часть:

Начальный этап рисования оборудования интерьера предполагает выполнение быстрых набросков лампы, шкафов, стульев, столов и т.д. Затем можно перейти к зарисовкам, более длительному и детальному процессу изображения конструкции предмета. Проанализируем процесс конструктивного рисования на примере рисунка стула.

1 этап – эскиз стула в перспективе. В самом начале рисуем вытянутый куб в перспективе. Это будет его основа. Обозначаем ребро, которое идет к нам ближе, левую сторону – она будет ближе к нам, поэтому у нее делаем наклон меньше. У правой стороны, которая поменьше, наклон делаем более резкий. Стараемся при рисовании вытянутого куба, объемного прямоугольника делать линии в перспективе. Эти линии должны сойтись в одной точке. Следовательно, линии, которые идут влево, они сходятся в левой точке, и точно также линии, которые идут вправо, должны сойтись в одной точке справа. После этого, самую крайнюю правую линию поднимаем вверх. Самое дальнее наше ребро, поднимаем точно также вверх. Самая верхняя часть спинки точно также уходит влево и точно также должна быть в перспективе, то есть она точно также сойдется с остальными линиями, которые идут влево.

2 этап – прорисовываем детали стула. На втором этапе прорисовываем ножки стула – у них есть как передняя часть, так и задняя. Передняя часть должна быть чуть-чуть больше, чем задняя. Точно также прорисовываем спинку стула и сидушку. Кроме этого, дополняем рейки, которые находятся на спинке стула и самую верхнюю ее часть. Смотрим обязательно на место крепления реек спинки сверху. Крепления, где ножка переходит в спинку и ножки к сидушке.

3 этап – штриховка карандашом. Стираем все лишние детали, еще раз уточняем форму стула. Делаем некоторые контрасты на тех частях стула, которые находятся ближе к нам – грань самой передней ножки, она, конечно же, будет контрастной. А также, передняя грань сидушки, те ножки, которые находятся вдали – они становятся еще светлее. В самом конце рисунка добавляем штриховку. Штриховку кладем на боковые части стула – ножки, внутренние части у спинки и у сидушки.

Вопросы и задания:

1. Какова последовательность выполнения линейно-конструктивного построения?
2. Какие правила компоновки изображения вы знаете?
3. Как и зачем выполняются композиционные поиски?

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме: [1, 4,10,13].

РАЗДЕЛ 2. РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА

ТЕМА 3. РИСУНОК ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ЧАСТЕЙ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4.

Тема: Рисунок гипсовой фигуры Экорше. Компоновка изображения

Цель: способствовать овладению студентами культурой мышления, развитию способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; совершенствовать уровень владения рисунком в процессе компоновки изображения гипсовой анатомической фигуры.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: знать теоретические основы рисунка; метод линейно-конструктивного построения; технику выполнения академического рисунка уметь выполнять академический рисунок, линейно-конструктивное построение .

Актуальность темы: обусловлена необходимостью овладения овладением методами изобразительного языка и практическими навыками академического рисунка.

Теоретическая часть:

Изучение фигуры человека на практических занятиях академическим рисунком начинается с рисования образца классической культуры. В качестве модели используется гипсовый слепок анатомической фигуры (экорше) скульптора Ж. А. Гудона. Основная задача начального этапа – учиться видеть объемную форму натуры цельно, обобщенно.

На рисование анатомической фигуры отведено оптимальное количество учебных часов, позволяющее осуществить «привязку» изображения к белому фону.

Необходимо предварительно осмотреть скульптуру со всех сторон, выбирая наиболее удачную точку зрения. Особое внимание стоит обратить на освещенность фигуры. Желательно чтобы в поле зрения попадали освещённая и теневая поверхности фигуры при соотношении тональных масс не более 1/3. Работать необходимо стоя, иначе возникают неоправданные ракурсы, что усложняет и без того сложную задачу. Расстояние от рисующего до модели должно составлять примерно тройную величину её высоты.

Вначале полезно сделать несколько предварительных набросков из разных положений, это позволит выбрать оптимальную точку зрения, определить последовательность выполнения отдельных этапов рисунка, направленных на передачу движения, пропорций, формы. Только после этого можно начинать размещение рисунка фигуры на плоскости листа бумаги.

Начальная стадия рисунка на основном формате начинается с композиционного размещения изображения, с нанесения на картинную плоскость габаритных размеров гипсовой фигуры с постаментом. Для лучшего ознакомления со строением фигуры человека предпочтительно выполнить рисунок анатомической фигуры спереди, в положении $\frac{3}{4}$. Компоновать фигуру в листе желательно крупно, это позволит в дальнейшем точнее проработать её многочисленные детали.

Вопросы для обсуждения:

1. Какова методическая последовательность конструктивного построения гипсовой анатомической фигуры?
2. Какие композиционные задачи в учебном рисунке?
3. Как выполняется краткосрочный рисунок подготовительного характера?

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме: [1, 2, 4-7].

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5

Тема: Рисунок гипсовой фигуры Экорше. Линейно-конструктивное построение изображения (начальная стадия)

Цель: актуализация знаний основ линейной перспективы и формирование навыков

начального линейно-конструктивного построения в процессе рисования гипсовой анатомической фигуры.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: знать теоретические основы рисунка; метод линейно-конструктивного построения; технику выполнения академического рисунка уметь выполнять академический рисунок, линейно-конструктивное построение.

Актуальность темы: обусловлена необходимостью овладения овладением методами изобразительного языка и практическими навыками академического рисунка.

Теоретическая часть:

Фигура Экорше находится в очень сложном движении, при опоре на одну ногу она как бы расположена в летящем ракурсе. Очень внимательно надо изучить посадку головы – наклон влево и вниз определяет сложный ракурс. Осознав движение, наметив крайние точки фигуры и точку центрального луча зрения всей композиции важно правильно задать основные направляющие линии фигуры – линия таза наклонена вперед, живота – вертикально, грудной клетки – назад, шеи – вперед, а головы – несколько назад, ось голени располагается вертикально, а бедра наклонена вбок. Затем необходимо провести направляющие линии общего изгиба торса, ног, шеи, головы и рук.

Определяющим движением стоящей модели является главная линия, идущая по передней поверхности фигуры; от яремной ямки, вдоль оси грудины, белой линии живота, середины лобка, по внутренней поверхности опорной ноги. Далее следует отметить линию центра тяжести, которая, как правило, начинается от яремной впадины или от седьмого шейного позвонка, в зависимости от положения рисующего по отношению к фигуре. При рисовании фигуры спереди линию проводят от яремной ямки. После этого намечается верхушка темени, основание стопы и уровень лобкового сочленения, а также уровень и направление плеча и таза. Определив их, можно перейти к уточнению уже намеченных пропорциональных членений всей фигуры, затем приступить к построению всей модели.

По опорным точкам определяем положение фигуры в пространстве. Они как бы служат начальными «маяками» построения рисунка с учетом перспективных сокращений и позволяют наметить характер движения каждой части тела. Отмечаем главные точки фигуры. Лонное сочленение и выступы подвздошных костей спереди, нижний позвонок копчика и выступы подвздошных костей сзади определяют положение таза. Первый и седьмой шейные, двенадцатый грудной и нижние крестцовые позвонки, а также копчик фиксируют характер движения позвоночного столба. Яремная ямка и мечевидный отросток грудной кости, а также выступы линий окончания грудной клетки отмечают наклон и поворот грудной клетки. Большой вертел бедра, коленный сустав и голеностопное сочленение позволяют сообщить ногам нужное направление. В работе над фигурой экорше особенно внимательно надо подойти к решению такой важной задачи, как определение опорных точек нижних конечностей, следка на плоскости. Даже незначительные на первый взгляд неточности по мере выполнения рисунка приведут, в конечном счете, к серьезным погрешностям. Определение опорных точек и направляющих линий фигуры и нанесение их на картинную плоскость с учетом перспективных сокращений, дают возможность получить прочный скелет рисунка гипсовой фигуры, который затем «оборачивается» тройным мышечным слоем. Внешняя пластическая форма находится в прямой взаимосвязи с положением костной основы.

На данном этапе в рисунке выявляется сущность общего, основного движения фигуры и взаимного расположения главных частей тела. Достигается это выявлением главных характерных точек и основных направляющих линий модели. Следовательно, сначала строго фиксируется сущность основного движения, затем все детали, подчиняясь общему движению, наносятся на найденный каркас.

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основные линии фигуры? Назовите.

2. Какие пропорциональные закономерности строения мужского тела? Перечислите.

3. В чем заключается понятие центра тяжести?

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме: [1, 2, 4-7].

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6

Тема: Рисунок гипсовой фигуры Экорше. Линейно-конструктивное построение изображения (средняя стадия)

Цель: расширение знаний пластической анатомии человека на примере образца классической культуры. Формирование навыков обобщенного линейно-конструктивного построения в процессе рисования частей гипсовой анатомической фигуры.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: знать теоретические основы рисунка; метод линейно-конструктивного построения; технику выполнения академического рисунка уметь выполнять академический рисунок, линейно-конструктивное построение.

Актуальность темы: обусловлена необходимостью овладения овладением методами изобразительного языка и практическими навыками академического рисунка.

Теоретическая часть:

На этом этапе работы необходимо начать прорисовывать отдельные части фигуры. Внешняя пластическая форма гипсовой фигуры, как и человеческого тела, непосредственно зависит от ее внутреннего строения. Поэтому без четкого осознания причин, вызывающих изменения очертаний внешних форм, невозможно убедительно построить фигуру в рисунке. Рисуя экорше, следует отчетливо представлять расположение основной кости таза, грудной клетки, изгиб позвоночного столба, положение костей нижних конечностей особенно опорной ноги. Соответственно, надо уяснить строго обоснованную логическую связь всех частей тела с характером его движения. Учебный рисунок гипсовой фигуры основывается на знании пропорций, которые, выступая в различных математических отношениях, выражают правильность геометрического строения формы. Вспомним основные пропорциональные закономерности строения фигуры – высота головы составляет примерно одну восьмую от высоты фигуры, лонное сочленение делит ее пополам, нижняя часть делится пополам на бедро и голень со стопой, пальцы опущенной руки доходят до середины бедра, шея равна расстоянию от основания носа до подбородка и т.д. Кроме того, следует помнить, что в процессе проработки частей фигуры необходимо, помимо главных опорных точек, намечать опорные точки отдельных костей и мышц.

Рисование той или другой части фигуры человека с одновременным изучением пластической анатомии позволяет быстрее усвоить закономерную связь между внутренним и наружным строением форм человеческого тела, осознать их конструктивную и функциональную целесообразность. Изучение анатомии вооружает знанием основных конструктивных узлов и конструктивных точек, знание которых позволяет правдоподобно изобразить форму модели.

При рисовании необходимо учиться представлять себе объем в целом, иметь в виду и те части, которые не видно с данного места. Все части фигуры должны изображаться только в связи друг с другом.

Вопросы для обсуждения:

1. Где расположены опорные точки на фигуре человека?
2. В чем суть метода «обрубков», применяемого в учебном рисунке?
3. Какие части фигуры называются «узловыми»?

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме: [1, 2, 4-7].

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7

Тема: Рисунок гипсовой фигуры Экорше. Детализация построения частей фигуры

Цель: активизация стремления студентов к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства в процессе линейно-конструктивного построения деталей гипсовой анатомической фигуры. Углубление знаний пластической анатомии человека на примере образца классической культуры.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: знать теоретические основы рисунка; метод линейно-конструктивного построения; технику выполнения академического рисунка уметь выполнять академический рисунок, линейно-конструктивное построение.

Актуальность темы: обусловлена необходимостью овладения овладением методами изобразительного языка и практическими навыками академического рисунка.

Теоретическая часть:

На данной стадии выполняется прорисовка головы, ее деталей и шеи с учетом их пространственного расположения на форме фигуры.

Рисование деталей головы предполагает изображение глаз, носа, рта и ушей. В соответствии с пластикой лба, скул, верхней и нижней челюстей необходимо уточнить положение названных деталей. Анализируя пластику носа необходимо передать рисунок спинки, крыльев носа и ноздрей. В данном случае спинка носа с горбинкой. Кончик носа – удлиненный; ноздри – округлые, средней величины. Рисуя нос, нужно видеть его анатомическую структуру, границу костной основы и хрящей. Спинка носа не бывает одинаковой ширины. Вверху (у корня) нос имеет более четкую форму и выглядит резче. Выступая вперед и вниз, нос расширяется и приобретает более округлую, мягкую форму.

Рисуя глаза необходимо обратить внимание на пропорции и форму глаз, характер глазной щели, посадку глаз в глазнице. В данном случае они: средние и выпуклые, близко посаженные по отношению к носу. Кроме того, необходимо уяснить, как в конкретном случае расположены глаза по отношению к горизонтальной линии (положение наружного и внутреннего углов).

Рисуя рот, нужно показать, что он раскрыт, и объем верхней губы не выявлен.

На этом этапе работы осуществляется конкретизация деталей торса с учетом месторасположения и прикрепления основной массы мышц.

Знание пластической анатомии дает понимание устройства тела человека и механизм его движения, позволяет изобразить фигуру, исходя из ее внутренней конструкции. Длительный планомерно разрабатываемый рисунок – это основное средство изучения натуры. В данный период необходимо разобраться в строении мышц туловища и нижних конечностей. Мышцы туловища в большинстве своем широкие и плоские, а мышцы конечностей – удлиненной формы. На передней поверхности туловища необходимо отметить большую грудную мышцу, которая в основном и формирует грудь. Она прикрепляется сухожилиями к ключице, грудины, ребрам и плечевой кости. Эта мышца как бы притягивает плечевую кость к туловищу. Прямые мышцы живота, идущие сверху вниз, отделяются друг от друга белой линией живота. Эти мышцы сверху крепятся к ребрам, а внизу к лонному сочленению таза. По вертикали они разделяются тремя сухожильными перемычками, первая из которых соответствует реберной дуге, третья – пупку. По бокам прямой мышцы живота располагаются наружные косые мышцы живота, под ними спрятаны еще внутренние. В верхней части косые мышцы прикрепляются к ребрам, в нижней – к тазовой кости. На боковой поверхности грудной клетки расположены передние зубчатые мышцы. Теперь можно перейти к прорисовке нижних конечностей. Верхние конечности, по известным причинам, нас не интересуют, а нижние рассмотрим подробно. Почти всю поверхность бедра занимают три мышцы – прямая, внутренняя широкая и наружная широкая. Прямая мышца бедра начинается от таза и заканчивается на надколенной чашке, которая соединена связкой с большой берцовой

костью. Внутренняя и наружная широкие мышцы бедра лежат одна с внутренней, другая с наружной стороны от прямой, что определило их названия.

Портняжная мышца начинается от наружной части тазовой кости и идет вниз и внутрь, опоясывая внутреннюю широкую мышцу, и крепится вниз к большой берцовой кости. Пластически ее значение очень велико – она прослеживается на всем своем протяжении.

В случае рисования деталей нижних конечностей гипсовой анатомической фигуры основное внимание надо уделить конструктивному построению коленного сустава и деталей ступни.

Рисуя коленный сустав необходимо понимать его строение. Знать, что в нижнем дистальном окончании бедренной кости расположены мощные наружные и внутренние мышечки. Они выполняют функцию шарнира, образуя при этом коленный сустав. Спереди под кожей располагается надколенная чашка. Кости голени состоят из двух костей: большой берцовой и малой берцовой. Большая берцовая кость имеет в поперечном сечении треугольную форму и повернута углом вперед. На проксимальном конце большой берцовой кости имеются такие же шарнирные образования, как и на дистальном конце бедренной кости, вместе они образуют коленный сустав.

В голени следует отметить главные, наиболее пластически выразительные мышцы – икроножную и камбаловидную. Икроножная мышца прикрепляется сверху к мышечкам бедренной кости. Камбаловидная мышца шире икроножной и с обеих сторон выступает за ее края. Вверху она начинается от большой и малой берцовых костей. Заканчиваются обе мышцы одним ахиллесовым сухожилием, соединяющим их с пяточной костью.

Легкими линиями следует наметить границы поверхностного слоя мышц. Не следует забывать при этом разборе деталей о пластике и цельности большой формы крупных частей и всей фигуры. Рисуя детали и суставы стопы так же необходимо понимать их строение. Скелет ступни представляет собой свод, состоящий из костей плюсны, предплюсны, таранной и пяточной костей. К костям плюсны примыкают косточки фаланг пальцев, которые образуют малый свод ступни. Большие пальцы ступней состоят из двух фаланг, остальные – из трех. Большие пальцы стоп располагаются почти в ряд с остальными. На этой стадии работы необходимо четко обозначить точки окончания пальцев и точки выступов лодыжек. Провести направляющие линии голени, свода стопы и всех пальцев. Обозначить суставы пальцев и направления каждой из фаланг, уточнить легкими линиями общую форму стопы. Упругость свода стопы обеспечивается группой подошвенных мышц, играющих роль своего рода затяжки свода. На верхней стороне ступни помещаются короткие разгибатели большого и четырех других пальцев ступни, а на подошвенной ее стороне мышцы, сгибающие пальцы и фиксирующие одновременно положение свода ступни.

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основные части фигуры человека? Назовите.
2. Каковы основные сведения о пластической анатомии мышц головы?
3. Каково содержание понятия плановости изображения?

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме: [1, 2, 4-7].

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8

Тема: Рисунок гипсовой фигуры Экорше. Введение тона

Цель: способствовать пониманию студентами социальной значимости будущей профессии, развитию высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (художественной). Формирование навыков детализации линейно-конструктивного построения в процессе рисования гипсовой анатомической фигуры.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: знать теоретические основы рисунка; метод линейно-конструктивного построения; технику

выполнения академического рисунка уметь выполнять академический рисунок, линейно-конструктивное построение.

Актуальность темы: обусловлена необходимостью овладения овладением методами изобразительного языка и практическими навыками академического рисунка.

Теоретическая часть:

Объем формы, вернее, восприятие объема связано со светотенью. После завершения линейного построения необходимо наметить на рисунке фигуры положение светотеневого перелома. Для этого следует правильно определить положение источника света относительно модели, т.е. угол направления светового луча к поверхности модели, на которую этот луч падает. Затем обозначить границы основных светотеневых градаций. В тональном рисунке при проработке формы фигуры пользуются четырьмя основными тональными градациями: светом, полутенью, тенью и падающей тенью. Особое внимание следует уделить построению собственных и падающих теней с учетом зависимости общей формы фигуры от положения и характера сочленения ее частей.

Светотень даёт возможность почувствовать три измерения пространства на плоскости. В результате создаётся образ близкий к зрительному восприятию, передаются все стороны и свойства натуры, что особенно важно в процессе обучения. Непонимание закономерности распределения светотеневых градаций на форме приводит в дальнейшем к путанице рефлексов в тени и полутонов в свету, в результате чего рисунок становится грязным, дробным, теряет форму и цельность.

На данном этапе очень полезно выполнить несколько предварительных зарисовок с тональным разбором постановки. Это особенно важно в работе над анатомической фигурой, так как одной из главных задач является передача световоздушной перспективы и материальности гипса, которая достигается правильно взятыми тональными отношениями.

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основные детали фигуры человека? Назовите.
2. Каковы основные сведения о пластической анатомии мышц торса?
3. Каково содержание понятия художественного отбора?

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме: [1, 2, 4-7].

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9

Тема: Рисунок гипсовой фигуры Экорше. Обобщённая тональная проработка формы и завершение работы

Цель: развивать способности к обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее достижения в процессе завершения рисунка гипсовой анатомической фигуры.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: знать теоретические основы рисунка; метод линейно-конструктивного построения; технику выполнения академического рисунка уметь выполнять академический рисунок, линейно-конструктивное построение.

Актуальность темы: обусловлена необходимостью овладения овладением методами изобразительного языка и практическими навыками академического рисунка.

Теоретическая часть:

Введение тона в рисунок традиционно осуществляется на теневых частях формы. В этот период нужно заняться лепкой общей формы фигуры, обозначить положение «большой» тени.

Исходя из закона света и тени, наиболее ярко будут освещены участки поверхности, расположенные перпендикулярно источнику света, особенно поверхности, находящиеся ближе к нему, а поверхности, которых луч касается вскользь, будут менее светлыми и т. д. Законы и правила изображения рисунка с применением светотени имеют единую для всех форм закономерность (основу).

Рисуя тени, не надо оставлять чистый лист бумаги для рефлексов. Чтобы исключить из практики такого рода передачу рефлексов, вначале необходимо проложить легкий тон, затем усиливать его на светотеневых границах и окружающих поверхностях. Таким образом, постепенно усиливая тон, необходимо будет в дальнейшем довести рисунок до нужной тональности.

С самого начала работы тоном следует обращать внимание на передачу пространственной глубины, т. е. пространственных планов. Нередки случаи, когда в рисунке фигуры дальний план противоречит переднему, из-за чего фигура изображается плоско. Это касается рисунка как общей формы фигуры, так и формы деталей.

Взаимоотношения предмета и фона в реальном пространстве, следовательно, и в рисунке, таковы, что с разных сторон объемного предмета четкость на фоне сильно меняется. В какой-то части гипсовая фигура светлее фона, в какой-то – темнее, а в какой-то – практически сливается с фоном. Одинаковая четкость со всех сторон предмета уничтожает иллюзию пространства. Рисуя гипсовую фигуру на нейтральном фоне, необходимо подчеркнуть теневую часть, а освещенную – не ограничивать резкой линией, как бы растворяя светлую часть фигуры пространстве. Далее следует обобщить большую тень широким, но не навязчивым штрихом, в случае необходимости, можно так же обобщить большой свет резинкой.

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы критерии художественного отбора?
2. Каково строение скелета нижних конечностей?
3. Каковы основные сведения о пластической анатомии мышц нижних конечностей?

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме: [1, 2, 4-7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болотова, Т. Ф. Предметная среда в рисунке дизайнера. Натюрморт и его графические интерпретации Электронный ресурс / Болотова Т. Ф., Ганзин В. Л., Севостьянова О. Н. : учебно-методическое пособие по дисциплине «академический рисунок». - Екатеринбург : УрГАХУ, 2019. - 128 с.
2. Гаррисон, Х. Рисунок и живопись : Материалы. Техника. Методы : полный курс / Хейзл Гаррисон ; [пер. с англ. Е. Зайцевой]. – М. : ЭКСМО, 2009. – 256 с. : ил. – Алф. указ.: с. 252-253. – ISBN 978-5-699-08868-3
3. Ивахнова, Л. А. Академический рисунок. Изображение головы человека Электронный ресурс / Ивахнова Л. А., Кучерова А. В. : учебное пособие. - Омск : ОмГТУ, 2019. - 111 с. - ISBN 978-5-8149-2813-9
4. Казарин, С. Н. Академический рисунок Электронный ресурс / Казарин С. Н. : учебное наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «дизайн», профили : «графический дизайн», «дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр». - Кемерово : КемГИК, 2017. - 142 с. - ISBN 978-5-8154-0383-3
5. Кичигина, А. Г. Академический рисунок. Начальные сведения Электронный ресурс / Кичигина А. Г., Гончарова Е. В. : учебное пособие. - Омск : ОмГТУ, 2019. - 129 с. - ISBN 978-5-8149-2792-7
6. Кичигина, А. Г. Академический рисунок. Рисунок с натуры Электронный ресурс / Кичигина А. Г. : учебное пособие. - Омск : ОмГТУ, 2019. - 109 с. - ISBN 978-5-8149-2793-4
1. Кузин, В. С. Рисунок : наброски и зарисовки : учеб. пособие / В. С. Кузин. - Москва : Академия, 2004. - 231 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 230.- ISBN 5-7695-1421-3
2. Ломакин, М. О. Академический рисунок : учебное пособие / М.О. Ломакин ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. - 138 с. : ил. - <http://biblioclub.ru/>. - Библиогр.: с. 120-121. - ISBN 978-5-906697-27-1
3. Лушников, Б. В. Рисунок. Портрет : учеб. пособие для вузов / Б. В. Лушников. - Москва : Владос, 2008. - 143 с. : ил. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 142. - ISBN 978-5-691-01224-2
4. Макарова, М. Н. Рисунок и перспектива : теория и практика : учебное пособие для студентов художественных специальностей / М. Н. Макарова. – М. : Академический проект, 2014. – 380 с. : ил. – (Gaudeamus). – Гриф.: Доп. МО. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 978-5-8291-1562-3
5. Нестеренко, В. Е. Рисунок головы человека Электронный ресурс : Учебное пособие / В. Е. Нестеренко. - Рисунок головы человека, 2021-10-06. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 208 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-985-06-2427-7
6. Осинкин, Л.Н. Альбом по пластической анатомии человека: учебно-наглядное пособие по дисциплине «Академический рисунок» / Л.Н. Осинкин, О.Е. Матвеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). - 3-е изд., доп. и перераб. - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 65 с. : ил. - Библиогр.: с. 47. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455465>
7. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека : методические указания / Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», Кафедра

дизайна ; авт.-сост. В.И. Сторожев. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2013. - 25 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427482>

8. Сидоренко, В. Ф. Уроки классической традиции. Рисунок для дизайнеров : учеб. пособие / В. Ф. Сидоренко ; Моск. гос. текстил. ун-т им. А.Н. Косыгина. - Москва : Группа компаний "Совязь Бево", 2006. - 178 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 178 (14 назв.). - ISBN 5-8196-0073-8

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по организации и проведению самостоятельной работы
по дисциплине «Конструктивный рисунок»
для студентов направления подготовки
54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) «Графический и коммуникационный дизайн »

Ставрополь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	18
2.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК».....	19
3.	ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	21
4.	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ.....	22
5.	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА	23
6.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (ПО ВИДАМ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ)	24
7.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ	34
8.	СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	35

1. ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по дисциплине **«Конструктивный рисунок»** разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины по направлению 54.03.01 Дизайн профилю – Графический и коммуникационный дизайн .

Цель методических рекомендаций к самостоятельной работе по дисциплине – организация внеучебной деятельности обучающихся (самостоятельной работы), как важнейшей части образовательного процесса в системе ФГОС.

Самостоятельная работа студента является дидактическим средством развития готовности к личностному и профессиональному самообразованию, формой приобретения навыков и компетенций, соответствующих компетентностной модели выпускника, способом проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участия в научно-исследовательской работе.

Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) **«Конструктивный рисунок»** охватывают круг вопросов теории и практики академического рисунка по всем разделам дисциплины, изучаемых в течение 1 семестра. Для успешного освоения дидактического содержания методических указаний студентам необходимо владеть теоретическими и практическими знаниями по дисциплине **«Конструктивный рисунок»**, полученными на практических аудиторных занятиях.

Методические указания к самостоятельной работе по конструктивному рисунку содержат методические рекомендации для студентов по выполнению индивидуальных художественно-творческих заданий, предполагающих конструктивное рисование предметов натюрморта (посуда, фрукты, овощи), разноуровневого натюрморта в интерьере, оборудования интерьера (лампы, шкафов, стульев, столов и т.д.), головы и фигуры человека. Кроме того, они содержат список литературы.

В методических указаниях излагаются основные принципы конструктивно-структурного изображения фигуры человека, основанного на закономерностях её строения.

Методические указания предназначены для студентов очной и очно-заочной формы обучения , обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и профилю **«Графический и коммуникационный дизайн »**.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК»

Самостоятельная работа – важная форма обучения дисциплине «Конструктивный рисунок».

Целью выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Конструктивный рисунок» является: совершенствование уровня владения методами изобразительного языка и практическими навыками академического рисунка в процессе подготовки будущего бакалавра по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профилю – Графический и коммуникационный дизайн.

Задачами выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Конструктивный рисунок» являются:

- изучение основных приемов и методов выполнения художественно-графических работ, как компонента организации творческого процесса дизайнера;
- овладение конструктивным рисунком, разнообразными изобразительными приемами и средствами;
- приобретение художественных навыков, в т.ч. развитие способности рисовать от руки;
- овладение основными приемами и способами создания эскизных и демонстрационных рисунков, передавая пропорции, форму, объем и фактуру изображаемых объектов;
- овладение способами линейно-конструктивного построения изображения, в т.ч. перспективного;
- изучение принципов выбора техники исполнения рисунка и их грамотное применение в процессе рисования;
- совершенствование знания теории композиции и перспективы, умения применять их законы и приемы в процессе рисования.

На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, в которой рассмотрено содержание тем практических занятий, темы и виды самостоятельной работы. При изучении дисциплины предусматриваются следующие формы самостоятельной работы студента:

- самостоятельное изучение литературы;
- выполнение разноуровневых заданий;
- подготовка к экзамену.

По каждому виду самостоятельной работы предусмотрены определённые формы отчетности.

Для выполнения самостоятельной работы необходимо пользоваться литературой, которая предложена в списке рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсами или другими источниками по усмотрению студента.

Цель и задачи самостоятельного изучения литературы: для овладения знаниями, чтобы научиться связывать теоретические положения с практикой. Оно предполагает самостоятельное чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), которое позволит, при отсутствии лекционных занятий, восполнить недостаток теоретических знаний основ методологии академического рисунка.

Цель и задачи выполнения разноуровневых заданий: для закрепления и совершенствования знаний, полученных на практических занятиях; для формирования умений выполнения учебно-творческих заданий. В процессе самостоятельной работы над выполнением учебно-творческих работ по всем темам курса продолжается изучение основных способов и приемов создания академического конструктивного рисунка. Во время самостоятельных занятий конструктивным рисунком студенты учатся создавать художественный образ, владеть всем спектром изобразительно-выразительных средств

графики, что в совокупности является необходимым условием успешной работы над графической частью художественно-конструкторского проекта.

3. ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№ п/ п	Вид самостоятельной деятельности студентов	Итоговый продукт самостоятельной работы	Сроки выполнени я (нед. уч. плана)	Количе ство часов
1 семестр				
1.	Выполнение разноуровневых заданий	Рисунок предметов натюрморта (посуда, фрукты, овощи)	2	3
		Рисунок разноуровневого натюрморта в интерьере	4	4
		Рисунок оборудования интерьера (лампы, шкафов, стульев, столов и т.д.)	6	4
		Рисунок черепа	9	4
		Рисунок головы человека	12	7
		Рисунок частей фигуры человека	15	7
		Рисунок фигуры человека	18	11
2.	Самостоятельное изучение литературы	Конспект	18	5
	Итого за 3 семестр		1-18	45

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

В рамках рейтинговой системы успеваемость обучающихся по дисциплине «Конструктивный рисунок» оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Результаты выполнения отдельных видов самостоятельной работы входят в бально-рейтинговую систему оценки качества обучения дисциплине и предусматривают определённые формы отчетности.

№ п/п	Вид деятельности студентов	Сроки выполнения	Количество баллов
3 семестр			
1.	Выполнение разноуровневых заданий на самостоятельной работе	18	20
	Итого за 3 семестр		20

Выполнение разноуровневых заданий на самостоятельной работе в течение всего периода обучения дисциплине предполагает создание учебно-творческих работ – рисунков по темам курса. Итогом самостоятельной работы студентов в течение 1-го семестра по данному виду работы будет выполнение индивидуальных художественно-творческих заданий, предполагающих рисование предметов натюрморта (посуда, фрукты, овощи), оборудования интерьера (лампы, шкафов, стульев, столов и т.д.), головы, фигуры человека и её частей, создающих основу для формирования компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины.

Контрольная точка в таблице бально-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине «Конструктивный рисунок», связанная с выполнением разноуровневых заданий, является последней за семестр. Она предполагает оценку всех учебно-творческих работ, выполненных самостоятельно за данный период.

В первом семестре это:

1. Рисунок предметов натюрморта (посуда, фрукты, овощи)
2. Рисунок разноуровневого натюрморта в интерьере
3. Рисунок оборудования интерьера (лампы, шкафов, стульев, столов и т.д.)
4. Рисунок черепа
5. Рисунок головы человека
6. Рисунок частей фигуры человека
7. Рисунок фигуры человека

Контроль над выполнением разноуровневых учебно-творческих заданий по темам курса осуществляется в течение семестра на текущих просмотрах и на экзамене.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

В рамках освоения дисциплины предусмотрены следующие формы самостоятельной работы по изучению теоретического материала:

Самостоятельное изучение литературы. В начале семестра студенты знакомятся с технологической картой самостоятельной работы и картой самостоятельной работы с литературой, которые размещены в рабочей программе дисциплины, и начинают самостоятельное освоение основной и дополнительной литературы по курсу, источников периодической печати, работу со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами, а также другой информацией, представленной в базах данных и библиотечных фондах СКФУ. Итогом самостоятельной работы студентов с основной и дополнительной литературой является конспектирование текста, создающее основу для формирования компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины.

Порядок оформления результатов самостоятельного изучения литературы предполагает выполнение и представление конспекта преподавателю дисциплины с соблюдением существующих стандартов осуществления данного вида деятельности и критериев его оценивания в высших образовательных учреждениях России.

Конспекты теории по темам курса выполняются в период семестра и предоставляются преподавателю на последнем занятии по дисциплине.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (ПО ВИДАМ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ)

В рамках освоения дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:

1. *Выполнение разноуровневых заданий.* Оно предполагает создание учебно-творческих работ – рисунков по темам курса. В процессе их выполнения студенты должны закрепить знания: пластической анатомии; основ перспективы, теории теней; умения: изображать объекты предметного мира, пространство и фигуру человека на основе знания их строения и конструкции; овладеть: методами изобразительного языка академического конструктивного рисунка. Часть заданий, связанных с рисованием гипсовых слепков, черепа человека, предполагают их выполнение в специализированной аудитории рисунка. Остальные задания не предполагают работу на территории учебного корпуса ВУЗа.

Текущий и промежуточный контроль выполнения *разноуровневых заданий* осуществляется в период сессии или на экзамене, проводимом в форме просмотра. На просмотр работы должны быть предоставлены оформленными в паспарту и снабжены этикетками.

При проверке *разноуровневых* (художественно-творческих) заданий, оцениваются:

- соответствие формата изображения требуемым размерам;
- качество композиционно-поискового и эскизного материала (при необходимости);
- правильность компоновки изображения;
- точность линейно-конструктивного построения;
- художественная выразительность образа, его соответствие заданной теме;
- качество и оптимальность выбора техники исполнения.

Тема: Рисунок предметов натюрморта (посуда, фрукты, овощи)

Цель: способствовать овладению студентами линейно-конструктивным рисунком простых форм.

Форма контроля СРС: проверка индивидуального творческого задания.

Задание для СРС: Рисунок предметов натюрморта (посуда, фрукты, овощи).
Формат: по-выбору студента, материал: графитный карандаш.

Работа над конструктивным рисунком предметов натюрморта является фундаментом познания основ конструктивного рисунка, помогает формировать пространственное мышление и видение предметов натюрморта как объемов в пространстве. Любой предмет натюрморта (и не только) состоит из суммы геометрических тел. Кувшин, кружка, стакан, чашка, фрукты состоят из суммы нескольких геометрических тел, таких как конус, цилиндр, шар. Стол и плоскость за ним напоминают плоскости куба, прямоугольной призмы. Драпировка, находящаяся на этих плоскостях, повторяет направление этих плоскостей, имеет толщину и рельеф, чем-то похожий на элементы таких геометрических фигур, как конус, цилиндр, шестигранная призма.

Конструкцию предмета начинают строить с осевой линии, потому что в натюрморте обычно присутствуют предметы, имеющие в основе своей конструкции тела вращения (такие как цилиндр, конус, шар). В пределах осевой линии найдите пропорциональные отношения частей предмета. Эти отношения могут представлять различные формы: так, кувшин состоит из двух усеченных конусов и одного цилиндра. Отмерьте на осевой линии размер этих конусов и цилиндра по высоте и ширине; нарисуйте при помощи горизонтальных осевых линий четыре эллипса, каждый из которых должен соответствовать положению формы в пространстве (то есть с учетом перспективы). Начинайте конструктивный рисунок предмета, состоящего из тел вращения, с нижнего эллипса, который лежит на плоскости стола и который вы должны

были уже наметить. Затем приступайте к рисунку верхнего эллипса, замкнув, таким образом, форму, как у цилиндра. Верхний эллипс должен быть менее «раскрытым», чем нижний, так как он находится выше и приближен к линии горизонта; другие эллипсы как бы «вставляются» между ними. Так, фрукт представляет собой цилиндр, замкнутый двумя полусферами и имеющий два эллипса.

Ручки кувшинов, кружек, чашек, носики чайников, буртики стройте только после того, как будут построены в пространстве основные формы предметов и проверены их пропорциональные отношения между собой. Неверно построенные предметы натюрморта (да еще и с пропорциональными ошибками) необходимо будет перестраивать, но это можно избежать, если вести рисунок методически правильно, или от общего к частному.

Введите легкий тон в тени, границы света и тени сделайте темнее. На телах вращения светотень должна быть мягкая и размытая, на корпусных предметах – жесткая. Не забывайте про воздушную перспективу, плановость, частичное введение тона, анализ освещения. Для вас все предметы натюрморта белые, тона нет.

Требования к представлению и оформлению результатов СРС. Работа должна быть оформлена в паспорту и представлена на просмотре в персональной экспозиции.

Список рекомендуемой литературы: [1, 4, 6].

Тема: Рисунок разноуровневого натюрморта в интерьере (этап: линейно-конструктивного построения и обобщения изображения)

Цель: способствовать овладению студентами культурой мышления, развитию способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; совершенствовать уровень владения рисунком в процессе конструктивного рисования разноуровневого натюрморта в интерьере.

Форма контроля СРС: проверка индивидуального творческого задания.

Задание для СРС: Рисунок разноуровневого натюрморта в интерьере (этап: линейно-конструктивного построения и обобщения изображения). Формат: А-2, материал: графитный карандаш.

При выполнении линейно-конструктивного построения все внимание сосредотачивается на особенностях формы предметов. Линейная конструкция в рисунке – это система линий, которая скрепляет отдельные части формы предмета в единое целое. Чтобы найти правильное размещение поверхностей предмета в пространстве, необходимо дать точное расположение всех его граней, образующих форму. Объем формы должен мыслиться как сумма поверхностей.

Намечая конструктивную основу формы предметов, необходимо учитывать законы перспективы. Особое внимание надо обратить на перспективное изображение оснований предметов.

Анализируя конструкцию формы, студент должен ясно представить себе строение предмета во всех его составных частях – видимых и невидимых глазом. Для создания объемного реалистического рисунка на плоскости необходимо правильно понять, как располагаются в пространстве поверхности предмета, каким образом они отграничиваются от окружающего пространства, т. е. как образуется объем.

Построение формы предметов должно выполняться в линейно-конструктивном изображении, которое начинают с их основания. Это дает возможность правильно определять расстояния между предметами, чтобы они не врезались своими корпусами друг в друга и следки одних фигур не наступали на другие.

При построении форм предметов нужно постоянно анализировать. Строя отдельные предметы, проследите за тем, чтобы они лежали в одной плоскости (стола, подставки). Как показывает практика, студенты, всецело сосредоточившись на чем-либо одном, часто забывают, что все предметы находятся на одной плоскости и в определенном ракурсе. В результате некоторые предметы изображаются так, будто находятся в другом

ракурсе или врезаются в плоскость стола, а то и вовсе повисают в воздухе и т. п.

Намечая поверхности отдельных предметов, следует прорисовывать невидимые формы (вспомните прозрачные каркасные модели). Производя построение изображения предметов, составляющих группу, нельзя их рисовать по очереди один за другим. Рисовать следует всю группу в целом, идя от общего к частному, не отвлекаясь на детали и подробности.

В процессе тщательной прорисовки деталей, как правило, допускают некоторую дробность рисунка. Для устранения этого следует обобщить мелкие подробности, подчеркивая и выделяя более крупные общие формы. В результате рисунок приобретет большую целостность.

Таким образом, внимательно прорисовывая каждую деталь предмета, нужно выявить характер ее структуры, одновременно увязывая составные элементы между собой и с целым. Таким образом, завершая работу над построением предметов, следует еще раз проверить пропорции, перспективу, характер форм предметов и постановку отдельных предметов на плоскости (стола, подставки), ориентируясь на целое. Замеченные ошибки, не откладывая, должны быть исправлены.

Работая тоном, важно соблюдать чистоту, то есть не последнее место в искусстве рисования должна занимать аккуратность штриховки. Здесь следует заметить, что под аккуратностью прежде всего следует понимать культуру рисовальщика. Кроме владения основными элементами рисунка, знания закономерностей строения форм, перспективы, пропорции, композиции и образа в рисунке необходима и техническая сторона.

Накладывая полутона, усиливайте тон в теневых участках: собственные и падающие тени, а также их границы с учетом окраски предметов (темный, коричневый, зеленый и т. п.).

Требования к представлению и оформлению результатов СРС. Работа должна быть оформлена в паспорту и представлена на просмотре в персональной экспозиции.

Список рекомендуемой литературы: [1, 4, 6].

Тема: Рисунок оборудования интерьера (лампы, шкафов, стульев, столов и т.д.)

Цель: способствовать овладению студентами методами изобразительного языка академического рисунка, в т.ч. конструктивного.

Форма контроля СРС: проверка индивидуального творческого задания.

Задание для СРС: Рисунок оборудования интерьера (лампы, шкафов, стульев, столов и т.д.). Формат: по-выбору студента. Материал: по-выбору студента.

Начальный этап рисования оборудования интерьера предполагает выполнение быстрых набросков лампы, шкафов, стульев, столов и т.д. Затем можно перейти к зарисовкам, более длительному и детальному процессу изображения конструкции предмета. Проанализируем процесс конструктивного рисования на примере рисунка стола.

1 этап – эскиз стола в перспективе. В самом начале рисуем вытянутый куб в перспективе. Это будет его основа. Обозначаем ребро, которое идет к нам ближе, левую сторону – она будет ближе к нам, поэтому у нее делаем наклон меньше. У правой стороны, которая поменьше, наклон делаем более резкий. Стараемся при рисовании вытянутого куба, объемного прямоугольника делать линии в перспективе. Эти линии должны сойтись в одной точке. Следовательно, линии, которые идут влево, они сходятся в левой точке, и точно также линии, которые идут вправо, должны сойтись в одной точке справа. После этого, самую крайнюю правую линию поднимаем вверх. Самое дальнее наше ребро, поднимаем точно также вверх. Самая верхняя часть точно также уходит влево и точно также должна быть в перспективе, то есть она точно также сойдется с остальными линиями, которые идут влево.

2 этап – прорисовываем детали стола. На втором этапе прорисовываем ножки стола – у них есть как передняя часть, так и задняя. Передняя часть должна быть чуть-чуть больше, чем задняя. Точно также прорисовываем крышку стола. Смотрим обязательно на место крепления крышки сверху. Крепления, где ножка вставляется в крышку, прорисовываем «сквозным» способом.

3 этап – штриховка карандашом. Стираем все лишние детали, еще раз уточняем форму стола. Делаем некоторые контрасты на тех частях стола, которые находятся ближе к нам – грань самой передней ножки, она, конечно же, будет контрастной. А также, передняя грань крышки, те ножки, которые находятся вдали – они становятся еще светлее. В самом конце рисунка добавляем штриховку. Штриховку кладем на боковые части стола – ножки и у крышки.

Требования к представлению и оформлению результатов СРС. Работа должна быть оформлена в паспорту и представлена на просмотре в персональной экспозиции.

Список рекомендуемой литературы:[1, 2, 4-7].

Тема: Рисунок черепа человека

Цель: совершенствование навыков анатомического конструктивного рисования. Развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Форма контроля СРС: проверка индивидуального творческого задания.

Задание для СРС: Рисунок черепа человека. Формат: А-2, материал: графитный карандаш.

Рисунок черепа – это анатомический рисунок, задача которого полнее представить себе характер объемной формы головы. Прежде чем приступить к рисованию, следует внимательно рассмотреть череп со всех сторон. Оптимально задать среднюю точку зрения на натуру, угол зрения $\frac{3}{4}$. Расположить череп так, чтобы лоб и нижняя челюсть находились на одной вертикали. Компонировка рисунка черепа выполняется в натуральную величину (или немного меньше).

Определив композицию, следует сделать обобщенный набросок яйцевидной формы черепа без деталей.

При построении изображения черепа следует ориентироваться по средней профильной (осевой) линии, проходящей вдоль всей формы черепа и условно разделяющей череп симметрично на две половины (правую и левую). Далее следует провести горизонтальную линию через переносицу, шов, соединяющий носовые части с лобной частью, которая делит форму черепа на две части: верхнюю (мозговую) – от переносицы до свода черепа и нижнюю (лицевую) – от переносицы до подбородочных бугров. Точка пересечения срединной линии и горизонтальной линии, идущей через переносицу, служит опорной точкой для построения черепа или головы человека и называется «крестовиной». Крестовина дает возможность на начальной стадии рисунка наметить пространственное положение всего объема черепа или головы. Затем можно начинать членение черепа на три части:

1. нижнюю – от подбородочных бугров до сошника (нижней точки грушевидного отверстия);
2. среднюю – от сошника до верхнего края глазниц;
3. верхнюю – от верхнего края глазниц до выступающей точки свода черепа.

Далее продолжить линейно-конструктивное построение черепа, наметив линии, связывающие конструктивный каркас черепа по опорным точкам. Строя обобщенную конструктивную форму черепа, следует ориентироваться по опорным точкам, ими являются характерные костные выступы и углубления. Необходимо соблюдать парность строения формы черепа и определять по натуре местоположение конструктивных точек и линий. Так, например, на лицевой поверхности черепа, а именно на поверхности лба отчетливо проступают два симметрично расположенных лобных бугра. По обе стороны на

височной линии имеются еще различимые выступы, которые служат разграничительной линией тех же поверхностей. Разграничительными линиями лицевой и боковых поверхностей служат выступы лобных и скуловых отростков, чуть ниже – выступы скуловых костей, а в нижней части черепа – парные выступы на боковых поверхностях нижнечелюстной кости в ее среднем отделе. Теменная поверхность разграничивается от боковых височными линиями, идущими от виска вдоль верхнебоковых поверхностей к теменным буграм. От теменных бугров и до сосцевидных отростков идут разграничительные линии, отделяющие затылочную поверхность от боковых. Затылочная и теменная поверхности отграничиваются от теменных бугров затылочно-теменным возвышением.

Продолжая работу от общего к частному, необходимо уточнить пропорции. В нижней трети черепа отметить линию, разделяющую верхнюю и нижнюю челюсти; в средней трети черепа – линию нижнего края глазниц, сравнив высоту глазниц со скуловыми костями; на верхней трети черепа – линию лобных бугров. Эта линия является границей поворота черепа с передней на внутреннюю поверхность.

Установив пропорции черепа по вертикали, можно приступить к определению крупных пропорций черепа по горизонтали – ширины костей. В нижней трети – ширины нижней челюсти (расстояние между уголками нижней челюсти, ее восходящими ветвями), ширины верхней челюсти; в средней трети – ширины скел и скуловых дуг, ширины носовых костей, грушевидного отверстия и глазниц; в верхней трети – ширины лобной кости и всего мозгового отдела (при этом надо помнить, что ширина всего мозгового отдела превосходит ширину лицевого черепа).

Наметив первоначальную форму черепа, следует перейти к размещению более мелких форм: носовых костей, надбровных дуг, височных линий, глазниц, грушевидного отверстия, линии границы зубов и т. д. По мере уточнения и освоения крупных форм, соблюдая методическую последовательность, необходимо приступить к анализу мелких форм, таких, как скуловые, надбровные дуги, лобные и теменные бугры, надпереносье, носовые кости и т. п. Уточняя эти детали, нельзя забывать о большой форме. Соблюдая закономерности членения черепа на пропорциональные части, приступайте к разметке уровней местоположения надбровных дуг, основания носа, разделительной линии челюстных костей подбородка, лобных бугров, скуловых костей и нижних краев глазничных впадин. При этом не забыть проверить и уточнить среднюю осевую (профильную) линию.

Уточняются движения (наклон) и общие пропорции черепа, изгиб срединной и поперечных линий, взаиморасположение и величина деталей в отношении к целому и друг другу. Рисунок следует вести парными формами, только тогда он будет цельным. Это поможет добиться большей точности, т. к. даст возможность сравнивать симметрично расположенные части черепа и подметить их разницу и сходство.

Затем продолжить углубленную проработку всей формы и ее деталей с учетом законов перспектив. Лобную кость надо рассматривать как форму, имеющую пять плоскостей: среднюю, две боковые, поворот к двум височным впадинам. Сначала надо уточнить эти плоскости, а затем лобные бугры, надбровные дуги и надпереносье.

На этом этапе обобщить рисунок всей структуры формы черепа. После построения и уточнения общей конструкции формы черепа можно переходить к тональной моделировке. Выразительность рисунка во многом зависит от правильного решения тональных задач.

В конце работы надо следить за тем, чтобы форма черепа читалась объемной, не казалась дробной, находилась в световоздушной среде; обобщить и привести изображение к целостности.

Требования к представлению и оформлению результатов СРС. Работа должна быть оформлена в паспарту и представлена на просмотре в персональной экспозиции.

Список рекомендуемой литературы:[1, 2, 7].

Тема: Рисунок головы человека

Цель: совершенствовать уровень владения конструктивным рисунком в процессе изображения головы человека.

Форма контроля СРС: проверка индивидуального творческого задания.

Задание для СРС: Рисунок головы человека. Формат: А-2, материал: графитный карандаш.

Прежде чем приступить к выявлению характера формы головы, рисовальщик должен наиболее внимательно ознакомиться с натурой, отметить наиболее характерные особенности строения формы. Познание натуры здесь должно быть объективное, правильное, возникающее не на основе субъективных впечатлений, а на основе серьезных научных знаний. Изучение натуры начинается с непосредственного наблюдения. Рисующий, прежде всего, намечает общий характер формы, положение головы в пространстве, а затем уже пропорциональные отношения частей и целого. Такое предварительное ознакомление с натурой служит поводом к переходу к дальнейшему анализу объекта.

Изображение намечается очень легко, материал наносится на бумагу предельно скупой, карандашом рисуют без особого нажима, форма головы рисуется очень обобщенно и схематично. Выявляется основной характер большой формы – общий вид натуры.

Анализируя и передавая в рисунке форму головы, рисующему, прежде всего надо выявить общую массу формы, ее характер, пропорциональные отношения, то есть наметить легкими линиями общий вид головы. Чтобы легче было уловить общий характер формы головы, можно прищурить глаза, и все детали формы пропадут, а общая масса объема останется в поле зрения.

Наметив общий вид головы, надо бегло посмотреть на характер формы каждой ее части – лоб, состоящий из пяти основных плоскостей, глазничные впадины и выступающие из них шаровидные формы глаз, а также выступающую призматическую форму носа. На рисунке уточняем направления плоскостей, определяющие форму губ, подбородка, носа щек. Но пока их не вырисовываем, а только определяем местоположение и проверяем, как они влияют на общий характер головы.

Чтобы правильно найти наклон головы, мысленно надо соединить прямой линией переносицу и середину подбородка и представить себе, какой угол образуется между этой линией и воображаемой вертикалью. Определив правильно угол наклона профильной линии с вертикалью, учащийся правильно определит и наклон головы. Уточняя положение головы в пространстве, надо проверить согласованность движений головы и шеи.

Каждому человеку присущи индивидуальные особенности строения лицевой части и характерные пропорции (глаза маленькие или большие, близко или широко поставленные, расположение внешнего уголка глаза относительно слезника, крупный или маленький нос, вздернутый или опущенный кончик, пухлые или тонкие губы и т. п.). Задача рисующего – передать эти черты. Главное в портрете – это хорошо выраженная характеристика образа, поэтому следует очень внимательно отнестись к передаче пропорций, характера и возраста модели. Необходимо найти точные пропорциональные отношения головы к плечевому поясу и к высоте торса, высоты шеи к высоте головы, ширины плечевого пояса к высоте грудной клетки.

Наметив уровни расположения деталей головы, необходимо уточнить границы лицевой поверхности на общей форме головы. Граница лицевой поверхности проходит сверху от уровня парных лобных бугров, по вискам, скуловому выступу и снизу по подбородку. Определив места расположения деталей головы, переходим к размещению лобных бугров, надбровных дуг и их бугров, скуловых выступов, височных

костей, уха, глаза, носа, губы, подбородочного угла, подбородка и шеи. При размещении деталей головы необходимо соотносить их размеры между собой и общей формой и строить их парно. При построении необходимо придерживаться сквозной прорисовки форм.

Анализируя форму головы по линейно-конструктивной схеме, отмечаем, что профильная линия проходит через середину волосяного покрова, середину переносицы, основания носа, бантика губ и середину челюстной кости. Точки соприкосновения профильной линии с формой головы надо искать не на поверхности, а на костях черепа. Так, например, на призме носа профильная линия будет располагаться не на передней поверхности призмы, а на задней. Кончик носа по отношению к профильной линии может смещаться в зависимости от положения головы в пространстве. У основания подбородка профильная линия будет располагаться не на поверхности подбородка (хотя ямочка на подбородке и является хорошим ориентиром), а на челюстной кости.

Зная месторасположение профильной линии, рисующему будет легко определить и положение головы в пространстве. Для этого надо мысленно соединить прямой линией точку соприкосновения профильной линии с линией надбровных дуг (переносицу) и точку соприкосновения профильной линии с линией основания подбородка и определить, какой угол образуется между этой линией и вертикалью, в таком же наклоне будет и вся голова.

Профильная линия помогает рисующему также вести построение изображения формы головы. Поскольку профильная линия делит голову на две симметричные части, то рисовальщику легко следить за расположением парных форм (выступы скуловых костей, глазничные впадины, уголки губ, ноздри), которые в рисунке намечаются одновременно: наметив выступ скуловой кости справа, тут же намечаем его слева, намечаем края височных костей справа и слева одновременно и т. д.

Профильная линия проходит посередине лба, переносицы, посередине основания носа, бантика губ и подбородка. Конструктивные линии надбровных дуг, разреза глаз, основания носа, разреза губ и подбородка немного изогнуты и обращены вверх. Все эти линии должны быть между собой параллельны. Если эту закономерность опустить, то можно допустить ошибки в перспективе.

Приступая к изображению основных деталей головы (глаза, носа, прядей волос и так далее), нужно исходить от основы формы – нос – это призма, глаз – шар, нависающие пряди на лоб – цилиндрический обрuch.

Требования к представлению и оформлению результатов СРС. Работа должна быть оформлена в паспорту и представлена на просмотре в персональной экспозиции.

Список рекомендуемой литературы:[1, 2, 7].

Тема: Рисунок частей фигуры человека

Цель: совершенствование навыков линейно-конструктивного построения; техники выполнения краткосрочного рисунка.

Форма контроля СРС: проверка индивидуального творческого задания.

Задание для СРС: Рисунок частей фигуры человека (кистей рук и ступней ног).
Формат: А-2, материал: графитный карандаш.

Данную работу следует рассматривать как предварительную и краткосрочную. Рисовальщику, умеющему с успехом изображать многообразные движения кисти руки или ступни с различных точек зрения, легче научиться рисовать и всю фигуру человека во всех ее сложных движениях.

Наиболее доступны изучению и изображению кисть руки и отдельные пальцы – это лучшие объекты для развития мастерства рисунка. Способы расположения нескольких набросков кисти руки на плоскости бумаги разнообразны. Здесь очень важно

уравновесить их относительно формата с учетом направления движения натуры (вверх, вниз, налево, направо, по диагонали), а также в зависимости от освещенности и расположения теневых участков. Теневые участки также входят в общую компоновку на листе.

Прежде чем приступить к наброску кисти руки, необходимо посмотреть на натуру со всех сторон, чтобы правильно понять общий характер формы и положения модели в пространстве.

Начинать работу необходимо с размещения крайних границ формы на листе бумаги. Затем следует провести линии пястнопальцевых суставов и линии запястного сустава, пометить основание большого пальца. В схеме чрезвычайно сложной анатомической конструкции суставов кисти необходимо выбрать наиболее характерные опорные пункты построения костей, мышц.

Для успешного выполнения поставленной задачи необходимо углубленное изучение пластической анатомии, в частности, кисти руки. Ладонь с пальцами и мышцами напоминает форму своеобразного совка (ковша). Пясть большого пальца – подвижна, у остальных пальцев – малоподвижна. Большой палец имеет две фаланги, остальные – по три. Соединение фаланг суставами обуславливает сгибание и разгибание пальцев. К пальцам пальцы присоединяются по овальной кривой; при сгибании, сближении пальцев в кулак ногтевые фаланги обращаются внутрь ладони. Пястные суставы обеспечивают многообразные движения пальцев. Построение кисти характеризуется рядом узловых пунктов в суставах запястья и фаланг пальцев. Эти узловые пункты надо находить в натуре и помечать на рисунке точками, соединять точки прямыми линиями и таким образом определять направление движения и пропорции форм руки и ее кисти, пальцев.

Затем необходимо проанализировать сделанные пометки с целью уточнения пропорций, и построения кисти руки. При необходимости исправить допущенные ошибки и прорисовать форму кисти руки и ее частей правильными, более сильными линиями.

Заключительная стадия выполнения линейного наброска – построение линий собственных теней с учетом разреза форм кисти и ее частей, пометка направления луча света, нанесение собственных и падающих теней. Выполнение законченного тонального наброска предполагает точно найденные соотношения света, полутона тени и рефлекса. Работая тоном, необходимо уточнять и продолжать построение формы кисти руки и светотенью определить поверхности формы, погруженные в тень, находящиеся в переходных полутонах и обращенных к источнику освещения. Заканчивая работу, следует проверить правильность того, что было сделано на предыдущих этапах. В случае необходимости исправить ошибки.

Перед тем, как делать основательный рисунок стопы, необходимо так же ее рассмотреть и сделать предварительные линейные рисунки внешнего вида и внутреннего конструктивного строения, чтобы лучше понять форму ноги и возможности ее движения.

Ноги человека выполняют функции опоры, передвижения и имеют пружинистый свод в ступне. Таранная кость формирует голеностопный сустав, имеет сферическую суставную поверхность и расположена на верхнем участке свода ступни. Таким образом, совершенно очевидно, что внешняя пластическая форма человеческого тела, в данном случае ноги, непосредственно зависит от ее внутреннего строения.

Для уяснения сложной внешней пластической формы ноги человека необходимо отметить целый ряд характерных анатомических точек, отражающих конструкцию ноги. Передавая характерные точки костной основы ступни, видимые на ее поверхности, отметим выступающие точки пяточной кости, большого пальца, мизинца и суставов пальцев. На верхней стороне ступни помещаются короткие разгибатели большого и четырех других пальцев ступни, а на подошвенной ее стороне мышцы, сгибающие пальцы и фиксирующие одновременно положение свода ступни.

Чтобы правильно передать характер формы, мысленно надо соединить прямой линией крайние точки плюстнопальцевых суставов и середину таранной кости,

являющейся основой голеностопного сустава и определить их расположение относительно пяточной кости. Рассматривая соответствующие элементы стопы ног можно увидеть, как функция опоры и равновесия вызвала у стопы увеличение предплюсны и уменьшение размера и подвижности пальцев. Стопы ног в результате эволюции приобрели вид рессорного свода. Большие пальцы стоп располагаются почти в ряд с остальными (в отличие от пальцев кисти рук, где большой палец отделился от остальных, и повернут своей ладонной частью к ладонным частям основных пальцев). Скелет ступни представляет собой пружинистый свод, состоящий из сложных комплексов костей, соединенных между собой суставными образованиями. Большие пальцы ступней, как и рук, состоят из двух фаланг, остальные – из трех. Упругость свода стопы обеспечивается группой подошвенных мышц, играющих роль своего рода затяжки свода.

На этой стадии работы необходимо четко обозначить точки окончания пальцев и точки выступов лодыжек. Провести направляющие линии голени, свода стопы и всех пальцев. Обозначить суставы пальцев и направления каждой из фаланг, изобразить легкими линиями общую форму стопы.

Приступая к лёгкой тональной проработке формы, необходимо точно передать анатомическое строение формы. При правильном понимании поставленной задачи можно рисовать форму без утрированного перечисления анатомии, однако необходимо, рисуя форму стопы, линиями указывать те малейшие изгибы формы, которые читаются по натуре, подчеркнуть ту конструктивную структуру формы, которая характерна для данной модели. Конструктивные линии в рисунке, выражающие форму предмета, служат в то же время границами светотени.

На последнем этапе следует еще раз проверить пропорции модели и правильность тонального решения – подчиненность рефлекса большой тени, бликов и полутонов большому свету.

Требования к представлению и оформлению результатов СРС. Работа должна быть оформлена в паспорту и представлена на просмотре в персональной экспозиции.

Список рекомендуемой литературы:[1, 2, 7].

Тема: Рисунок фигуры человека

Цель: закрепление знаний пластической анатомии человека, овладение навыками обобщенного линейно-конструктивного построения в процессе рисования фигуры человека.

Форма контроля СРС: проверка индивидуального творческого задания.

Задание для СРС: Рисунок фигуры человека в положении стоя. Формат: А-1, материал: графитный карандаш.

Перед исполнением основного рисунка студенты должны сделать предварительные композиционные наброски. Руководителю следует объяснить им, с каких мест данная модель наиболее выразительна. В предварительных набросках студенты должны передать связь натуры с окружающей средой, масштабность её элементов.

Переход от эскиза к основному листу надо осуществлять лёгкими линиями основных форм. Во время работы нужно сохранять точку зрения, с которой начал рисовать. Необходимо изучать модель и с других сторон, тогда будут лучше понятны её формы.

Решив основные композиционные вопросы, надо сосредоточиться на конструктивном построении фигуры. Чтобы рисунок был убедительным, надо прорисовать фигуру насквозь. Для этого необходимо проявить воссоздающее воображение. Рисовальщик должен чётко представлять форму под одеждой. Прежде всего, необходимо держать в голове строение скелета – основы тела. Это не предполагает изображение всех его костей, но костяк должны мыслиться внутри формы, т. е. голова, грудная клетка, таз должны быть связаны позвоночным столбом, конечности органично

связаны с торсом и также иметь костную структуру, колени и локти под одеждой иметь свою природную форму, а руки, голова и шея составлять гармоничное целое с торсом. Рисунок должен быть осмыслен и логичен. Поэтому необходимо наметить основные объёмы тела и правильно расположить их в пространстве. В процессе изучения постигаются закономерности строения человеческого тела, идёт серьёзный исследовательский процесс. Студенты учатся анализировать, делать выводы, начинают размышлять о строении формы и её пластике.

Нарисовав фигуру в общих чертах, надо еще раз внимательно проверить пропорции частей и их взаимное расположение, перспективное сокращение каждой из них. Формы живой натуры не являются правильными геометрическими формами, но, в общем, они часто повторяют те же законы расположения светотени по перспективно уходящим плоскостям, какие существуют для шара или цилиндра. Туловище человека, например, не является правильным цилиндром. В нем имеются выпуклости, углубления и другие отклонения от правильной формы цилиндра. Однако эти неровности туловища располагаются на большой, почти цилиндрической форме, и светотень их подчинена светотени большой формы, которая имеет свет, полутень и тень.

Реальный мир сложен своим многообразием и богатством пластической формы. Чтобы разобраться в нем, существует принцип упрощения (обобщения), который выливается в абстрагирование, как подведение сложной формы предмета под аналогичную простую геометрическую фигуру. Любая, даже очень сложная форма предмета несет в себе комбинацию самых простых абстрактных форм.

В процессе изображения живой фигуры не нужно каждый раз следовать за изменениями ее позы. Надо придерживаться логической взаимосвязи строения всей фигуры и сверять с натурой не позу, а соотношение найденных пропорций, общий характер движения. Однако в анализе подробностей формы надо остерегаться крайности. Нельзя увлекаться чрезмерно подробным прорисовыванием всех мышц, излишним подчеркиванием их, резкой моделировкой в тоне. На данном этапе необходимо выполнить обобщенное линейно-конструктивное построение формы фигуры, нанести опорные точки, главную линию, линии центра тяжести и т.д.

На этой стадии работы над рисунком происходит постепенное насыщение большой формы деталями. Рисующий переходит от анализа большой формы к анализу малых форм, постоянно соизмеряя их с общей массой головы. Определив местоположение и величину одной детали, ее нужно увязывать с другой. Студенты должны придерживаться строгого правила: рисуя детали, все время проверять, как они согласуются с другими и с общим.

Требования к представлению и оформлению результатов СРС. Работа должна быть оформлена в паспорту и представлена на просмотре в персональной экспозиции.

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 4-7].

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура данного оценочного мероприятия включает в себя: просмотр всех самостоятельных учебно-творческих работ студента, выполненных за семестр.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию студенту необходимо в течение всего периода изучения дисциплины, регламентированного рабочей программой дисциплины, выполнять все программные практические задания; в процессе самостоятельной работы своевременно осуществлять консультации с преподавателем дисциплины; самостоятельно изучать рекомендуемую литературу. Кроме того параллельно с выполнением программных заданий, выполнять работу над набросками (из расчета 5 набросков в неделю) по всем изучаемым темам. В период сессии необходимо оформить работы в паспарту. Каждую программную работу необходимо оформить этикеткой; выполнить комплексную вывеску всех работ (в виде выставочной экспозиции) на территории аудиторного фонда кафедры. При наличии задолженностей по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается.

На выполнения комплекса работ по подготовки к экзамену в первом семестре программой отведено 33,75 часов. При подготовке экзамену студенту предоставляется право пользования спец. оборудованием художественного аудиторного фонда кафедры.

При проверке каждого задания, оцениваются:

- правильность компоновки изображения;
- точность линейно-конструктивного построения;
- художественная выразительность образа;
- качество и оптимальность выбора техники исполнения.

8. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болотова, Т. Ф. Предметная среда в рисунке дизайнера. Натюрморт и его графические интерпретации Электронный ресурс / Болотова Т. Ф., Ганзин В. Л., Севостьянова О. Н. : учебно-методическое пособие по дисциплине «академический рисунок». - Екатеринбург : УрГАХУ, 2019. - 128 с.
2. Гаррисон, Х. Рисунок и живопись : Материалы. Техника. Методы : полный курс / Хейлз Гаррисон ; [пер. с англ. Е. Зайцевой]. – М. : ЭКСМО, 2009. – 256 с. : ил. – Алф. указ.: с. 252-253. – ISBN 978-5-699-08868-3
3. Ивахнова, Л. А. Академический рисунок. Изображение головы человека Электронный ресурс / Ивахнова Л. А., Кучерова А. В. : учебное пособие. - Омск : ОмГТУ, 2019. - 111 с. - ISBN 978-5-8149-2813-9
4. Казарин, С. Н. Академический рисунок Электронный ресурс / Казарин С. Н. : учебное наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «дизайн», профили : «графический дизайн», «дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр». - Кемерово : КемГИК, 2017. - 142 с. - ISBN 978-5-8154-0383-3
5. Кичигина, А. Г. Академический рисунок. Начальные сведения Электронный ресурс / Кичигина А. Г., Гончарова Е. В. : учебное пособие. - Омск : ОмГТУ, 2019. - 129 с. - ISBN 978-5-8149-2792-7
6. Кичигина, А. Г. Академический рисунок. Рисунок с натуры Электронный ресурс / Кичигина А. Г. : учебное пособие. - Омск : ОмГТУ, 2019. - 109 с. - ISBN 978-5-8149-2793-4
9. Кузин, В. С. Рисунок : наброски и зарисовки : учеб. пособие / В. С. Кузин. - Москва : Академия, 2004. - 231 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 230. - ISBN 5-7695-1421-3
10. Ломакин, М. О. Академический рисунок : учебное пособие / М.О. Ломакин ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. - 138 с. : ил. - <http://biblioclub.ru/>. - Библиогр.: с. 120-121. - ISBN 978-5-906697-27-1
11. Лушников, Б. В. Рисунок. Портрет : учеб. пособие для вузов / Б. В. Лушников. - Москва : Владос, 2008. - 143 с. : ил. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 142. - ISBN 978-5-691-01224-2
12. Макарова, М. Н. Рисунок и перспектива : теория и практика : учебное пособие для студентов художественных специальностей / М. Н. Макарова. – М. : Академический проект, 2014. – 380 с. : ил. – (Gaudeamus). – Гриф.: Доп. МО. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 978-5-8291-1562-3
13. Нестеренко, В. Е. Рисунок головы человека Электронный ресурс : Учебное пособие / В. Е. Нестеренко. - Рисунок головы человека, 2021-10-06. - Минск : Высшая школа, 2014. - 208 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-985-06-2427-7
14. Осинкин, Л.Н. Альбом по пластической анатомии человека: учебно-наглядное пособие по дисциплине «Академический рисунок» / Л.Н. Осинкин, О.Е. Матвеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). - 3-е изд., доп. и перераб. - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 65 с. : ил. - Библиогр.: с. 47. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455465>
15. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека : методические указания / Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», Кафедра дизайна ; авт.-сост. В.И. Сторожев. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2013. - 25 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427482>

16. Сидоренко, В. Ф. Уроки классической традиции. Рисунок для дизайнеров : учеб. пособие / В. Ф. Сидоренко ; Моск. гос. текстил. ун-т им. А.Н. Косыгина. - Москва : Группа компаний "Совъяз Бево", 2006. - 178 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 178 (14 назв.). - ISBN 5-8196-0073-8