

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Методические указания по выполнению практических заданий 7-го семестра

Составил М. Г. Завьялов

Волгоград. ВолГТУ. 2018

© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный
технический университет», 2018

Академический рисунок [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических заданий 7-го семестра / М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. технич. ун-т ; сост. М. Г. Завьялов. Электронные текстовые и графические данные (0,5 Мбайт). — Волгоград : ВолГТУ, 2018. — Учебное электронное издание сетевого распространения. — Систем. требования: PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0. Официальный сайт Волгоградского государственного технического университета. Режим доступа: <http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/> — Загл. с титул. экрана.

Методические указания по выполнению практических заданий учебной дисциплины «Академический рисунок» для студентов 4-го курса (7-й семестр) специальности «Монументально-декоративное искусство».

Публикуется в авторской редакции

Минимальные систем. требования:
PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0.

Подписано в свет 10.12.2018

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
400074, Волгоград, ул. Академическая, 1
<http://www.vgasu.ru>, info@vgasu.ru

7 семестр

Раздел 4. Изучение особенностей модели в пространстве

Цель: Научить студента создавать обобщенные рисунки для монументальных работ на основе натуральных академических штудий.

Задача: На примере задания «Рисунок стоящей обнаженной модели» (опорная нога) пройти практический путь от натурального рисунка в классе до рисунка для монументальной работы.

Тема 4.1. Конструктивный рисунок стоящей обнаженной модели (опорная нога)

Всего 60 часов

практические занятия - 46 часов, самостоятельная работа студента –14 часов

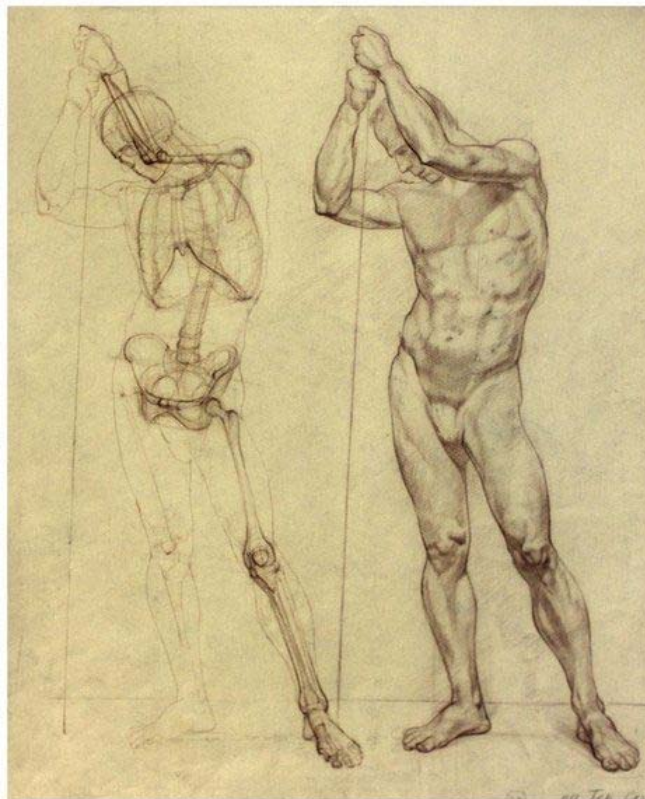
Выполнение рисунка:

- практические занятия – 46 час.

- самостоятельная работа студента – 10 час.

Подготовка к практическим занятиям – 2 час.- самостоятельная работа,

Изучение теоретического материала – 2час. – самостоятельная работа.

Работы студентов 4 курса

Тема 4.2. Рисунок одетой стоящей модели

Всего 60 часов. Практические занятия - 46 часов, самостоятельная работа студента –14 часов.

Выполнение рисунка:

- практические занятия – 46 час.
- самостоятельная работа студента – 10 час.

Подготовка к практическим занятиям – 2 час.- самостоятельная работа,
Изучение теоретического материала – 2час. – самостоятельная работа.

Работы студентов 4 курса

Тема 4.3. Рисунок полуфигуры в контражуре

Всего 66 часов. Практические занятия - 52 часов, самостоятельная работа студента –14 часов.

Выполнение рисунка:

- практические занятия – 52 час.
- самостоятельная работа студента – 10 час.

Подготовка к практическим занятиям – 2 час.- самостоятельная работа,
Изучение теоретического материала – 2час. – самостоятельная работа.

Работа студента 4 курса

Методические указания:

Начинать рисунок следует с отметки линии 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, линия проходит от яремной ямки. При рисовании от спины — от седьмого шейного позвонка. А при рисовании сбоку — либо от ямки, либо от позвонка, точнее от их середины. После этого намечается верхушка темени, основание стопы и уровень лобкового сочленения, а также уровень и направление плеча и таза, коленных суставов, высота и ширина таза, размер головы. Определив их, переходите к уточнению уже намеченных пропорциональных членений всей фигуры. Уточнив их размеры, приступайте к построению фигуры модели.

При построении модели очень важно помнить о взаимодействии двух частей туловища: грудной клетки с плечевым поясом и таза. Их взаимное положение при опоре на одну ногу имеет свои закономерности. Из-за расслабленной ноги, таз, теряя опорную функцию с одной стороны, принимает наклонное положение, удерживаясь опорной ногой с другой стороны. Таким образом он не только принимает наклонное положение но и, что важно, перемещается в сторону опорной точки. По этой причине, связующее звено туловища, а именно верхняя его часть — грудная клетка с плечевым поясом, подчиняясь положению таза, принимает прямо противоположный наклон. Следовательно, плечо и таз со стороны опорной ноги, как бы устремляются друг к другу сокращая расстояние. И наоборот, со стороны расслабленной ноги она дистанцируются друг от друга, увеличивая расстояние. При этом, что очень важно, грудная клетка с плечевым поясом не только наклоняются, но и перемещаются также как и таз в сторону опорной ноги, сохраняя тело в равновесии.

Следует обратить внимание на положение ступни и ее следка. Перемещение тела носит синхронный характер. При попытке рассмотреть ее по отдельности, вы, вероятнее всего, не поймете механику работы тела. Но это можно проследить непосредственно у природы, попросив натурщика поменять опору и медленно перемещаться с ноги на ногу. Таким образом, следок опорной ноги должен находиться на линии центра тяжести. Следует опустить от яремной ямки линию отвеса (линию центра тяжести), которая при правильном положении туловища должна проходить в стороне от пупка, чуть ближе к опорной ноге, несколько в стороне от центра лобка, ближе к краю тазобедренного сустава расслабленной ноги, через внутреннюю лодыжку, икроножную мышцу, к середине стопы опорной ноги.

Одной из главных задач на стадии построения фигуры в рисунке является постановка фигуры на плоскости так, чтобы это не вызвало ощущения неустойчивости, падения в какую либо сторону. Вот почему для контроля опускается линия отвеса. При этом не забывайте проверить сделанное на расстоянии (от рисунка), чтобы еще раз убедиться в правильности постановки фигуры на плоскости.

Кроме линии отвеса, проверяющей устойчивость постановки модели на плоскости, существует так называемая средняя линия, которую лучше назвать главной линией изгиба тела. Средней линией легко проверить

пластику движений в положении фигуры, их соответствие основному движению в постановках. Эта линия идет от яремной впадины, вдоль оси грудины, средней линии живота к лобку и по всей внутренней стороне ноги или по всей фигуре общей синусоидальной линии: от макушки головы вдоль оси шеи, через яремную впадину по оси грудины, животу, плавно переходящей к бедру опорной ноги, до основания стопы. Такая кривая может идти от яремной впадины или оси седьмого шейного позвонка и далее, как сказано выше.

При этом, главная линия изгиба тела проходит всегда по опорной ноге, как несущей основную функцию опоры. Что касается следков стопы расслабленной ноги, то их положение во многом зависит от двух моментов: правильного положения тазобедренного сустава (начала ноги) и от того как определены следки ног на плоскости подиума или пола по отношению к друг другу и к массе тела. Неправильное определение следков приводит к отсутствию устойчивости фигуры человека в рисунке, а расслабленная нога будет казаться короче опорной. Во избежании таких ошибок необходимо правильно определиться уже в начальной стадии построения фигуры с учетом перспективных сокращений.

Чтобы избежать перспективных искажений в рисунке фигур человека, важно правильно выбрать место рисования — расстояние от рисующего до модели. Это расстояние должно составлять не меньше 4,5 метров. При меньшем расстоянии изображение фигуры неминуемо будет искажаться. Для большей устойчивости фигуры стопы ног следует рисовать с низкого горизонта, т. к. именно с такого уровня нарисованные стопы придают наиболее устойчивое положение всей фигуре и, в частности стопам ног относительно плоскости на которую они опираются. При построении фигуры с опорой на одну ногу, тело, уравниваясь и принимая пространственные наклоны таза и плечевого пояса изменяет и оси вращения, т. е. Для сохранения равновесия части тела перемещаются, например, при опоре на левую ногу ось тазобедренного сустава по отношению к оси плечевого пояса совершает противоположное винтообразное движение. При этом со стороны опорной ноги таз всегда выступает вперед, вследствие чего плечо с этой же стороны уходит в противоположную сторону. Следовательно изменение положения той или иной части человеческого тела всегда влечет за собой изменения во всем теле.

Все светотеневые градации видимые на натуре — это не бесформенные пятна, они неразрывно связаны с планами и гранями форм. Поэтому, работая тоном, прежде всего надо уяснить, что выявлять форму следует так, будто вы лепите из глины, придавая ей реальную живую форму и характер натурной модели. Выявлять форму в рисунке фигуры можно одними линиями без применения тона. В крайнем случае -с введением легкого тона, достигая выразительности предельно скупыми средствами. Но не имея за плечами большого опыта в рисовании, достичь такого эффекта чрезвычайно не просто.

Моделируя фигуру, пользуясь при этом знаниями анатомии, обращайтесь внимание на планы модели, расположенные по отношению к рисующему под различными углами.

Каждая форма состоит из плоскостей и ребер, что обусловлено строением, о чем уже не раз упоминалось. Любая из этих граней на живой модели имеет смягченную форму. И, тем не менее, эти грани, платы, обращенные по-разному, расположенные в различных направлениях. Если рассматривать форму торса на живой модели, то на первый взгляд на ней нет никаких граней. Однако при внимательном анализе формы мы видим границы, отделяющие переднюю поверхность от боковых, боковые от задней, а при винтообразном движении туловища заметим, как объемные формы разделяются на две части — грудную и тазобедренную.

В начальной стадии построения объемная форма покажется нам угловатой и грубой. Постепенно, по мере уточнения более мелких деталей, эти угловатые грубые ящики нужно приблизит к живой форме, сохраняя это общее до окончания рисунка.

Тема 4.4. Курсовая работа.

«Графическая переработка стоящей одетой модели»

Самостоятельная работа – 12час.

Работа студента 4 курса

Техника: уголь, сангина, акрил, гуашь, сепия.

Графическая переработка рисунка стоящей одетой модели предполагает творческое изменение учебного академического задания в практическую область художника монументалиста. Т. е. умение сделать рисунок для обобщенно-выразительного образа в системе архитектуры (интерьера и экстерьера), учитывая законы и технические возможности монументально художественных техник. Это задание развивает фантазию, образное мышление студентов, умение на практической работе применить академические знания. Что в конечном итоге и есть цель художественного монументального обучения.

Требования к выполнению задания:

- композиционная грамотность;
- выразительность образа;
- анатомическая грамотность;
- умение учитывать средства изобразительного языка;
- умение делать варианты решений для различных художественных задач.

Критерии оценки работы:

1. Целостность композиционного решения в формате, правильно найденные пропорциональные отношения.
2. Грамотный анализ конструкции формы, модулировка формы в соответствии с задачей пространственного решения в изучении расположения костных и мышечных объемов, наличие доминанты в тоновой проработке, культура штриха.
3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

Основная литература

1. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок : учеб. пособие / В. А. Могилевцев. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Санкт-Петербург : 4арт, 2013. – 167 с.
2. Прищепа И.М. Анатомия человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / И.М. Прищепа. - Москва : Нов. знание : Инфра-М, 2013. - 459 с. - (ЭБС "Инфра-М"),
3. Зорин Л.Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / Л. Н. Зорин. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 104 с. - (ЭБС "Лань").

Дополнительная литература

1. Осмоловская, А.А. Рисунок по представлению: в теории и упражнениях от геометрии к архитектуре : учеб. пособие для вузов по направлению "Архитектура" / О. В. Осмоловская, А. А. Мусатов. - Изд. 2-е, доп. - М. : Архитектура-С, 2012.-410 с.
2. Котляров А.С. Композиционная структура изображения : учеб. пособие для вузов \ А.С. Котляров. – М. : Унив. кн., 2008. – 148 с,
3. Новоселов Ю.В. Наброски и зарисовки : учеб. пособие для вузов \ Ю.В. Новоселов. – М. : Акад.проект, 2009. – 59.с.
4. Купер, Дуглас. Практика рисования. Об акцентах восприятия, присутствующих в натуральных зарисовках : для студентов отд-ний архитектуры и дизайна : [пер. с англ.] / Д. Купер. - М. : АСТ : Астрель, 2010. - 208 с.
5. Жилкина З.В. Рисунок в Московской архитектурной школе История. Теория, Практика: учеб. пособие для вузов \ З.В. Жилкина.- М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013,-112с. (ЭБС «Инфра-М»).
6. Лушников Б.В. Рисунок. Портрет : учеб. пособие для вузов \ Б. В. Лушников. – М. : Владос, 2008. – 143с.,
7. Механик Н.С. Основы пластической анатомии / Н. С. Механик. - Репр. воспроизведение изд. 1958 г. - М. : В. Шевчук, 2011. – 352 с..