

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская художественная школа № 2
Городского округа г. Уфы
Республики Башкортостан

Методическая разработка занятия по теме:
**«Зарисовка фигуры человека в технике
выполнения мягким материалом»**
по дополнительной предпрофессиональной программе
«Живопись» 5-летнего обучения
учебного предмета ПО.01. УП.01 «Рисунок»

Разработана преподавателем
рисунка, живописи, композиции Шаяхметова Ю. В.
Принята на педагогическом совете МБУ ДО ДХШ № 2
Протокол № 58 от 28.08.2018 года

Уфа – 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Основная часть

Урок на тему «Фигура человека» в мягком материале

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Изображением фигуры человека интересовались еще в Древней Греции. Греческие мастера изучали строение тела, соразмерность его пропорций и пластику его движений. Гармонично развитое тело человека являлось эталоном красоты, даже греческие боги – прежде всего вечные совершенные тела. Греки стремились воспитать в себе духовные качества через тело, через физическое совершенство, сочетавшегося с нравственной чистотой и духовным богатством. Олимпийские игры выражали это стремление народа к идеалу человека, почти равного Богам – сильному, красивому, благородному и могучему.

На протяжении веков изображение фигуры человека являлась одной из самых привлекательных тем в искусстве. Сохранившиеся обнаженные статуи античного мира, античная традиция изображения человеческого тела вдохновляла и вдохновляет мастеров всех эпох и стран оборвалась.

Важное место обнажённая натура заняла в искусстве эпохи Возрождения. Художники, потрясенные величием античного мира, продолжили тему воплощения красоты человека. В эпоху Возрождения было восстановлено высокое уважение к рисунку – основе всех искусств. Микеланджело писал: «Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры»; рисунок – источник и корень всякой науки. Благодаря мастерам античного времени, в эпоху Возрождения вновь возрождается интерес к фигуре человека.

Эпоха Возрождения открывает новую эру не только в истории развития изобразительного искусства, но и в области методов обучения рисованию. В это время возрождается стремление к реалистическому искусству, к правдивой передаче действительности. Художники этого времени начинают заново разрабатывать теорию изобразительного искусства, а вместе с тем и методы обучения рисунку. Рисунок должны были изучать все, кто занимался

искусством, причем законы перспективы, оптики и данные об анатомическом строении человеческого тела надо было усваивать с карандашом в руках, сверяя с натурой. Таким образом, обучение изобразительному искусству было построено на практической основе, на непосредственном творческом общении ученика с художником – педагогом.

Так же и в наше время, одной из основных задач преподавания изобразительного искусства является обучение основам реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, развитие творческого отношения к рисованию. Процесс рисования тесно связан с живой работой мысли, с развитием образного мышления и художественного вкуса, наблюдательности и зрительной памяти.

Основной темой искусства является человек, ведь человек не может вообразить себе форму более совершенную, чем форма его собственного тела. Отсюда главным объектом изучения и изображения в рисунке должна быть человеческая фигура. О рисунке с натуры обнаженной фигуры человека написано немало трактатов, лекций и методических пособий. Так, во времена эпохи Возрождения Филиппо Брунеллески, который на площадях города читал публичные лекции по перспективе. Первый «трактат о живописи» принадлежавший ЧенниноЧеннини, в котором излагаются размышления о некоторых положениях рисунка, ценность которых заключается в указании, что в основу обучения должно быть положено рисование с натуры: «Заметь, что самый совершенный руководитель, ведущий через триумфальные врата к искусству, — это рисование с натуры. Оно важнее всех образцов: доверяйся ему всегда с горячим сердцем, особенно когда приобретешь некоторое чувство в рисунке». Так же большое значение придает методическому руководству со стороны учителя.

Методическая разработка занятий по рисунку

Методическая последовательность анатомического анализа может меняться. Она зависит от целей и задач, которые педагог ставит перед учащимися. Когда основная анатомическая структура фигуры человека выявлена правильно, можно переходить к детальной проработке формы. При рисовании фигуры человека детальная проработка формы неотделима от анатомического анализа, как неотделим один этап работы над рисунком от другого. При анатомическом анализе мы всецело сосредоточиваем внимание на анатомической структуре костей и мышц; при детальной проработке формы следим за малейшими нюансами пластики формы. Очень внимательно на этом этапе работы надо проследить за явлениями светотени — собственными, падающими тенями и рефлексами. При вырисовывании формы мышц в свету полезно использовать следующий прием: когда вы смотрите на натуру, то ясно видите все нюансы светотеневой лепки формы в свету, но стоит прищуриться, как все исчезнет, останется только световая поверхность. То же самое должно произойти и на рисунке. Если после прищуривания форма деталей в свету не исчезнет, значит, силу нажима карандаша на бумагу надо в несколько раз ослабить. Но не рекомендуется в этом случае работать карандашами разных номеров: более мягкими в тени и жесткими в свету. Меняя твердость карандаша, ученик не разовьет свои возможности в области техники рисунка и не сможет в дальнейшем работать ни углем, ни сангиной. Лучше работать одним материалом и научиться им управлять. Посмотрите, как проработана форма в свету в старых академических рисунках, выполненных одним материалом, какая богатая палитра тончайших нюансов тона используется. Художник должен научиться искусно владеть карандашом. Внимательно надо проработать форму мышц и в тени. В академическом рисунке форма мышц везде должна быть проработана досконально. Сложность заключается в том, что «лепить» форму в тени надо рефлексами, а это у начинающего, как правило, приводит

к излишней пестроте. Здесь, так же как и при проработке формы в свету, надо учиться тонкому чувству тона.

Заканчивая рисунок, прежде всего, нужно посмотреть на него в целом. Возможно, при детальной проработке формы мышц нарушились пропорции, «вылезла» на первый план какая-нибудь деталь. Подобные ошибки надо исправить. Затем проверить силу рефлексов. Если в каких-то местах они слишком горят, надо их пригосить. После этого перейти к проверке перспективы фигуры. Когда проверена и эта часть рисунка, можно перейти к уточнению тона.

Начнем уточнять пропорции, ориентируясь на опорные точки костяка. На этой стадии к этим точкам можно прибавить еще несколько точек: соски, пупок, складки живота и при рисунке фигуры со спины ягодичные мышцы, уточняя пропорции, можно воспользоваться античным каноном или каноном Микеланджело, учитывая, конечно, отклонения от него у вашего натурщика.

Античный канон предусматривает деление фигуры на 8 частей: 1- голова; 2- от подбородка до линии сосков; 3- от сосков до пупка; 4- от пупка до лобкового соединения; 5- от лобкового соединения до середины бедра; 6- от середины бедра до нижней части колена; 7- от нижней части колена до нижней части икроножной мышцы; 8- от нижней части икроножной мышцы до подошвы.

За единицу измерения фигуры взята в данном случае высота головы, укладываемая по высоте фигуры восемь раз, причем на уровне лобкового соединения мужская фигура делится почти на две равные части. Как видите, некоторые места деления фигуры совпадают с опорными точками ее построения.

Здесь уместно будет сказать о возможности точной проверки пропорций, но только как о методе контроля, так как развивать глаз необходимо во что бы ни стало. Если скульпторы во время лепки фигуры обычно измеряют пропорции циркулем, подойдя к натурщику, то рисующий может воспользоваться так называемым натуральным масштабом.

Держа в вытянутой руке карандаш, отмерьте высоту фигуру и ее частей и точно отложите их на полях рисунка или в отдельном листке бумаги. В результате будут намечены пропорции всей фигуры в «натуральную величину», то есть так, как они видны с вашего места. Эти величины будут меньше намеченных размеров фигуры в нашем рисунке (если вы находитесь от модели на расстоянии не меньше чем два-три роста). Увеличив соответствующим образом натуральный масштаб применительно к размеру вашего рисунка, можно точно проверить пропорции. Но, поскольку этот способ будет иметь механический характер, пользоваться им можно только с целью проверки того, что в первую очередь и всегда должно быть сделано на глаз.

Ведя рисунок дальше, переходите постепенно к частям фигуры и начинайте рисовать детали, не забывая все части относить к общему.

Урок на тему «Фигура человека» в мягком материале

Общие сведения: МБУ ДО ДХШ №2

Группа: 5.44

Тип урока: изучение нового материала

Тема: «Фигура человека» мягкий материал

Цель: Актуализировать знания по основам рисунка

Задачи урока:

1.Образовательные задачи:

- Освоение теоретических основ рисунка;
- Умение работать с различными художественными материалами;
- Знание основных средств выразительности используемых в рисунке.

2.Воспитательные задачи:

- Развитие эстетического вкуса;
- Умение ставить перед собой цели;
- Доводить начатое до конца.

3.Развивающие задачи:

- Развитие интереса к рисунка;
- Развитие художественно-образного мышления, воображения;
- Развитие пространственного мышления, чувства ритма, пропорции.

Оборудование урока: наглядные пособия, репродукции с изображением фигуры человека в сидячем и стоячем положении; анатомическая модель человека; бумага, мягкие материалы (уголь, соус, сангина).

План урока: 4 часа50 мин.

1.Организационная часть (10мин.)

- постановка учебной задачи;
- проверка готовности учащихся;

2.Теоретическая часть (45 мин.)

- объяснения темы;

3.Практическая часть (3 часа)

4.Заключительная часть (50 мин.)

- подведение итогов;
- домашнее задание;
- завершение урока

Ход урока

1.Организационная часть.

Здравствуйте, сегодня у нас новая тема, мы будем рисовать фигуру человека. Работа рассчитана на четыре занятия. Приготовьте свое рабочее место. Закрепите на мольберте бумагу и выберите наиболее подходящий для себя мягкий материал.

2.Теоретическая часть.

Перед началом работы над рисунком фигуры человека непременно следует изучить ее со всех сторон, чтобы получить наиболее полные сведения о рисуемом объекте: о строении формы, положении, движении, объеме формы и ее характере. Такое ознакомление с фигурой перед рисованием и во время рисования является неременным условием. До начала основного рисунка данной модели необходимо сделать ряд краткосрочных рисунков подготовительного характера, небольшого размера. После мы выберем один из нескольких набросков и приступим к длительной работе.

Предварительно нужно закрепить бумагу и определить на ней места расположения будущих краткосрочных рисунков.

Начинать рисунок следует с отметки линии центра тяжести, которая, как правило, начинается от яремной впадины (ямки) или от седьмого шейного позвонка, в зависимости от положения рисующего по отношению к фигуре. При рисовании фигуры человека спереди линию проводят от яремной ямки, при рисовании со спины — от седьмого шейного позвонка, а при рисовании сбоку — либо от яремной ямки, либо от седьмого шейного позвонка, а точнее, от их середины. После этого намечаются 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. Все это можно хорошо прочувствовать на самом себе, проделывая подобные движения, медленно перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, внимательно наблюдая за процессом работы конструкции тела. Следует обратить внимание на положение ступни и ее следка.

Одной из главных задач на стадии построения фигуры в рисунке является постановка фигуры на плоскости так, чтобы это не вызывало 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 (подиуме, полу), существует так называемая средняя линия, которую лучше назвать главной линией изгиба тела. Главной линией изгиба тела легко проверить пластику движений и положения 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 — по всей фигуре общей синусоидальной линией: 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. Суть в том, что такая кривая определяет данное движение при опоре на одну ногу, облегчая тем самым восприятие пластики движений всей фигуры при постановке в рисунке. При этом главная линия

изгиба тела проходит всегда по опорной ноге, как несущей основную функцию опоры.

Сейчас мы приступим к работе над набросками, после как я уже говорила, выберем один из нескольких, и начнем длительный рисунок.

Сегодня нам предстоит нарисовать фигуру человека мягкими материалами (уголь, сангина, сепия). Техника рисования мягкими материалами значительно отличается от техники рисования графитным карандашом.

Материал более капризный и требует большого внимания. Уголь не рекомендуется для работ требующих тонкой проработки деталей, но он идеально подходит для натуральных зарисовок и набросков, он незаменим для светотени и моделировки объектов путем сопоставления пятен разной интенсивности. Уголь плохо удерживается бумагой, его легко стереть или даже сдуть, его можно высветлить или растушевать пальцем и полностью удалить, хотя на бумаге всегда остается след. Однако уголь позволяет работать в самой широкой тональной гамме.

Тональная градация, осуществленная угольным карандашом после растушевки чернеет и утрачивает свои свойства. Этого можно избежать, если сделать пятно меньшим по диаметру, а затем увеличить при помощи эстампа или просто размазав пальцем. (показываю не примере).

Уголь имеет порошкообразную структуру, поэтому им лучше всего рисовать на шероховатой, фактурной поверхности, которая будет удерживать крупинки порошка. Позднее, когда вы освоите новый материал, попробуйте рисовать углем на бумаге с более выраженной фактурой. Крупное зерно такой бумаги придаст вашему рисунку больше выразительности.

Рисунки, сделанные углем, со временем могут осыпаться и потерять свой первоначальный вид. Поэтому, чтобы сохранить рисунок углем, его обязательно надо обработать специальным закрепляющим составом. Закрепитель для угля продается во флаконах и аэрозольных баллонах. Если нет закрепителя, можно использовать обыкновенный лак для волос в

аэрозольном баллончике. После высыхания на поверхности рисунка образуется тонкая пленка, прочно удерживающая уголь на бумаге.

При рисовании углем первоначальный набросок (контуры фигур и объектов) можно сделать графитным карандашом 2В, потому что он легко стирается ластиком. При этом штрихи должны быть короткие и легкие. После этого можно брать в руки угольный карандаш и прорисовывать тени и детали. После штриховки углем, линии сделанные графитным карандашом станут не заметны

Но мы с вами попробуем нарисовать фигуру без предварительного рисунка карандашом. Рисунок углем можно разделить на 4 этапа (показываю наглядное пособие, где изображены этапы рисования углем). Сначала делаем легкий набросок силуэта фигуры, затем более четкое построение, дальше начинаем работу в тоне, и на последнем этапе дорабатываем детали.

Прежде чем приступить к фигуре на большом формате, необходимо сделать наброски на маленьких форматах. Это помогает нам более тщательно изучить натуру и найти подходящее композиционное расположение. Старайтесь расположить фигуру так, что бы перед лицом оставалось пространства больше (если вы смотрите на натурщика в профиль), чтобы части фигуры не упирались в край листа. Соблюдайте соотношение пропорций и размеров частей тела. Внимательно смотрите и анализируйте натуру.

3.Практическая часть.

Это можно сделать следующим образом. Давайте начнем с набросков. Возьмите бумагу и уголь. Можете использовать угольный карандаш, сангину.

Посмотрим внимательно на натурщика. Мы видим перед собой молодую девушку. Она находится в сидячем положении, левой рукой опирается на спинку стула, правая рука держится за левую, при этом поворот в левую сторону, тогда как туловище остается повернутым в право. Следовательно, левое плечо у нее находится выше правого, голова повернута

в лево, и мы видим напряжение в шеи. Посмотрите на наклон спины. Подобным образом анализируете и черты лица и одежду. Находите опорные точки.

Можете приступать к наброскам.

(дети делают наброски, я подхожу к каждому, указываю на ошибки, напоминаю про композиционное расположение, соотношение размеров и т.д.)

Теперь, когда несколько набросков у вас сделано, выбираем наиболее удачный и, ориентируясь на него начинаем рисовать на большом формате. (смотрю наброски у каждого, помогаю выбрать лучший, дети начинают рисовать на большом формате)

Не забываем, что сначала делаем набросок фигуры легкими движениями, тонкими линиями, не сильно нажимая на уголь, чтобы не приходилось много стирать, потому что остается след на бумаге. Это нежелательно, так как портит внешний вид работы.

Также не забываем, что все части тела можно сравнить с геометрическими формами, они тоже имеют объем. Например, руку можно сравнить с цилиндром.

Внимательно смотрите, где у вас будут располагаться светлые пятна, а где самые темные.

(дети рисуют, я подхожу к каждому, смотрю на компоновку, на пропорции, указываю на ошибки, продолжаю анализировать натуру).

4.Заключительная часть.

Урок подходит к концу. Хорошо сегодня поработали. Дома поделайте наброски людей с натуры. Можете собираться. Аккуратно снимаем работы с мольбертов, убираем их на полку. Мойте руки. До свидания.

(Дети убирают мольберты, рисунки, моют руки, уходят.)

Трудности, которые могут возникнуть.

- многим будет трудно начинать рисунок сразу углем, без предварительного наброска простым карандашом.

- не сосредоточенность, невнимательность к натуре, что ведет к проблеме передачи правильных пропорций, соотношений размеров частей тела(слишком маленькая или большая голова, длинные или короткие руки и т.д.)

Вывод.

В целом уроки прошли довольно плодотворно. Много удачных, выразительных работ. Детям понравилось работать в этой технике. Они очень старались, но некоторым далось тяжело. Хотя, учитывая, что это их первый большой опыт (до этого они только делали наброски на маленьких форматах), я думаю, что они хорошо справились и многие неплохо освоили эту технику.

Основные ошибки были связаны с пропорциями частей тела (многие первоначально рисовали очень большую голову, маленькие кисти рук). Возможно, это связано с плохим анализом натуры.

Список использованной литературы

- 1.Ананьев Б.Г. Рыбалко Е.Ф. Особенности восприятия пространства у детей. – М.: Просвещение, 1995. 260с.
- 2.Арнхейм Р., Искусство и визуальное восприятие. –М., 1974
- 3.Артемьева, П. П. Исследование перспективных искажений с учетом характера зрительного восприятия / П. П. Артемьева. – М., 1973.
4. Баскакова, И. Л. Вопросы психологии познавательной деятельности школьников и студентов / И. Л. Баскакова. – М., 1988.
- 5.Григори Р.Л. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия/Пер с англ. –М.: Прогресс, 1990. 123с.
6. Норлинг Э. Объемный рисунок и перспектива / Э. Норлинг. – М. : ЭКСМО, 2004
7. Розанова Н.Н. «Рисунок: историко-теоретический и методический аспекты» Г.М. Павлов, В.Н. Павлова «Пластическая анатомия», издание 3, издательство «Искусство», Москва, 1967 г.