

Министерство культуры Самарской области
Государственное бюджетное учреждение культуры
"Агентство социокультурных технологий"
Администрация г.о. Новокуйбышевск
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г.о.Новокуйбышевск
Самарской области "Детская художественная школа"

Сборник эссе и методических рекомендаций

РИСУНОК ОСНОВА ОСНОВ

2013

Рисунок. Для любого художника – новичка или профессионала – это слова является очень ёмким, в нём множество смыслов и множество значений.

Рисунок – это школа. В нём строгость и лаконичность академического подхода, живость и трепет натуральных зарисовок, острота и пронзительность современной графики...

Рисунок – это начало. В нём обещание шедевра – начало каждой новой работы и каждого нового творческого пути. Каждый вставший на этот путь в своих исканиях обращается, прежде всего, к рисунку, как к проводнику в мир мастерства.

Рисунок многолик, он может быть и основой, и вершиной.

Рисунок – это бессмертие рода человеческого и его тайна.

Рисунок - основа изобразительного искусства

Процесс познания художником окружающего мира состоит в раскрытии законов природы. Глубокое и всестороннее знание мира, знание его закономерностей есть основное условие реалистического искусства. Правильно понять и глубоко правдиво изобразить действительность без знания ее законов невозможно. Реалистическое искусство требует от художника тесной связи с жизнью и высокопрофессионального мастерства. Отсюда особое внимание к художественной школе, к методам овладения языком изобразительного искусства. Реалистическое искусство пользуется языком, ясным для всех, оно доступно людям всего земного шара и стремится отображать реальную действительность правдиво, без искажений.

Основой всех видов изобразительного искусства является рисунок. Это не только искусство, но и наука, обучающая мыслить формой, понимать конструктивную основу, изображать пластическую структуру предмета и плоскости. Рисунок – средство выражения мыслей, чувств, фантазии, представлений в любой композиционной и проектной работе.

Одной из задач учебного академического рисунка и является раскрытие путей познания реальной действительности в процессе построения изображения, раскрытие приемов и методов изучения форм природы.

Программа по рисунку, основывающаяся на использовании лучших традиций мировой и русской реалистической школы, ориентирует учащихся на углубленное изучение натуры. Последовательность заданий, постепенность процесса рисования с натуры, принятые в высшей художественной школе, позволяют сочетать изучение натуры с ее художественной интерпретацией. Необходимо уделять внимание краткосрочным постановкам по рисунку, наброскам, рисованию по памяти и по представлению, работе по изображению античных слепков, интерьеров, архитектуры в пейзаже, театрально-декорационных постановок, учебно- творческой и самостоятельной практике студентов.

Пути постижения человека и природы раскрывали художники прошлых столетий. Для нас большой интерес представляют их высказывания, трактаты, многие положения из которых по сей день не утратили своего значения.

Начальная практика рисования гипсовых слепков – это хорошая подготовка учащихся к дальнейшему изучению человека на последующих курсах. Эта работа приучает к точности изображения, тренирует зоркость глаза, дисциплинирует художника, воспитывает в нем эстетический вкус. Рисование предусматривает решение учебных и творческих задач в единстве, являясь строгой системой обучения и воспитания и вместе с тем развития творческого потенциала. При

рисовании необходимо приучаться ясно представлять себе объем в целом, иметь ввиду и те части, которых не видно с данного места. Все части рисунка, все детали должны жить только в связи с другими. Сумма частей в искусстве не равна целому, так как целое – это сумма частей плюс целостность, единство, собранность и соподчиненность этих частей. Светотеневые отношения (сила света, теней и полутеней) в общем ансамбле рисунка должны подчиняться определенной гармонии. Каждый полутон, свет, рефлекс и блик должны дополнять и поддерживать друг друга так, как это мы наблюдаем в музыке, где каждый звук аккорда согласован с соседним, дополняет его, создавая впечатление единого целого. С самого начала обучения необходимо осваивать многочисленные технические приемы рисования, различные материалы. Надо делать наброски, зарисовки (рисовать от себя, по представлению), развивая остроту глаза и наблюдательность.

Со временем приходит умение рисовать, опуская предварительное построение, держа его в уме, ориентируясь на основные опорные пункты. Появиться возможность отойти от строгой дисциплины, сухости, которые так необходимы в процессе изучения, но навсегда должно остаться стремление анализировать и точно передавать натуру.

Формирование художника-реалиста предусматривает вооружение учащихся художественных учебных заведений определенной суммой научно-теоретических знаний и практических навыков. Художник-профессионал тем и отличается от дилетанта, что он должен хорошо знать и понимать сложности реалистического изображения, закономерности зрительного восприятия действительности и уметь творчески их использовать в работе.

Изучая рисунки старых мастеров, начинающий рисовальщик иногда замечает в них отступления от правил, нарушение закономерности строения формы, и ему начинает казаться, что правила вообще не нужны, главное — эмоциональная выразительность рисунка. Это происходит из-за непонимания различия между творческим рисунком и учебным. То, что бывает возможно для мастера, недопустимо для ученика. Познавая в рисунке законы линейной перспективы, ученик обязан строго соблюдать все правила. Мастер же может делать отступления.

Профессиональная квалификация художника находится в прямой зависимости от суммы и качества знаний и навыков, которыми обладает художник, а также от его умения использовать их в процессе своей творческой работы.

Овладевая профессиональными знаниями и навыками на занятиях, учащийся художественного учебного заведения должен постоянно активизировать свою творческую деятельность, развивать художественный вкус. Этого можно добиться путем развития образного видения, образного мышления, систематических занятий и изучением произведений великих мастеров. Занятия учебным рисунком помогают художнику правильно видеть и понимать реальную действительность, указывают правила и способы ее верного изображения.

Рисунок, тончайший инструмент художника для выражения творческих замыслов, в то же время и средство изучения действительности во всем ее бесконечном многообразии.

Современная школа академического рисунка наследовала лучшие традиции русской и мировой культуры, в основе ее методов обучения лежит рисование с натуры. Основы школы реалистического рисунка были заложены еще художниками Древней Греции, они проявляли живой интерес к реальной

действительности, стремились с математической точностью познать законы природы и на их основе добиться полной достоверности в изображениях. Художники эпохи Возрождения продолжили эту линию, но уже с новых позиций и с более глубоким научно-теоретическим обоснованием. В трактатах Альберти, Леонардо да Винчи, Дюрера искусство рисунка определяется как наука, а в основу обучения кладется рисование с натуры как наилучший метод познания реальной действительности. В XVII—XVIII веках рисование выделяется в самостоятельную учебную дисциплину — академический рисунок, который в дальнейшем становится главнейшим учебным предметом во всех художественных учебных заведениях.

Рисунок - основа изобразительного искусства. Курс академического рисования ставит своей задачей научить правильно наблюдать и познавать предметы окружающей нас природы.

Наша художественная школа должна использовать все лучшее, что было в системах старых академических школ, развивать дальше те принципы и методы, которые давали высокие результаты, а не отвергать достижения прошлого. В настоящее время реалистическое искусство не потеряло интерес и необходимость в дальнейшем сохранении лучших традиций русской школы.

Преподаватель спец.дисциплин
ГБОУ СПО
«Самарское художественное училище
им. К.С. Петрова-Водкина»

Ананьева
Елена Анатольевна

Рисунок гипсовых моделей с натуры

Изучение и рисование геометрических тел в учебном рисунке является основой для освоения принципов и методов изображения более сложных форм. Геометрические тела имеют в своей основе ясные конструктивные строения. Это дает возможность легче всего понять и усвоить основы объемно-пространственной конструкции, передачи форм в перспективном сокращении, закономерности светотеней и пропорциональные отношения. Правильно понятые и усвоенные закономерности при изображении простых форм должны способствовать более осознанному подходу к рисованию сложных форм в последующем.

Задание: ” Рисунок гипсовых моделей с натуры”

Цель: Развивать зрительное восприятие и объемно-пространственное мышление.

Задачи: - изучение закономерностей построения трехмерного пространства на плоскости листа. (линейная и воздушная перспектива)
- передача освещения, формы с помощью светотени
- понять закономерность изменения света и тени в зависимости от расположения к источнику света.

Схема (этапы) ведения работы:

1. Компоновка, размещение группы предметов на плоскости листа.
2. Перспективное построение конструкций объемных тел.
3. Светотеневая проработка форм и подведение итогов работы.

1 этап. Компоновка, размещение группы предметов на плоскости листа. Рисунок начинают с композиционного размещения изображаемых предметов на листе бумаги. Исходя из характера расположения группы предметов, лист бумаги следует располагать в соответствии с характером их композиции (вертикально или горизонтально). Чтобы правильно разместить группы тел, необходимо исходить из их целостного восприятия, а не из размещения предметов по отдельности. По своим размерам рисунок группы тел не должен быть слишком крупным, но и не слишком мелким, так, чтобы изображение заняло около $2/3$ площади в средней части листа.

Наметив на листе бумаги местоположение группы предметов, следует определить размеры отдельных предметов. Соотнося их друг с другом, с учетом взаимного расположения, следует наметить легкими линиями основные контуры предметов.

2 этап. Перспективное построение конструкций объемных тел.

В построении необходимо учитывать линию горизонта. Вначале важно уточнить следки оснований. Без этого изображенные предметы могут быть построены как бы в разных плоскостях, когда один предмет повисает в воздухе, либо предметы врезаются в друг друга.

Предметы, расположенные на плоскости стола, в зависимости от их положения будут иметь свои точки схода на линии горизонта. Строя изображение предметов в перспективе, важно уделять особое внимание пропорциональному соотношению частей предметов между собой и с целым. Затем каждый предмет прорисовывается легкими линиями и на теневые участки наносят легкую светотень.

Прежде чем перейти к светотональной проработке форм, необходимо проверить правильность решения предыдущих этапов работы (проверить пропорции, построение и перспективу).

3 этап. Светотеневая проработка форм и подведение итогов работы.

Тон в рисунке следует вводить постепенно, прокладывая основные теневые участки по заранее намеченным линиям собственных и падающих теней, а затем переходят к световому участку. Последовательное и постепенное выявление форм должно производиться по всему рисунку. Это позволяет сохранять цельность в рисунке. Покрывая штрихами самые затененные участки собственных теней, необходимо связывать их одновременно с фоном и поверхностью стола. Для выявления белизны гипсовых тел, нужно проложить легким тоном фон пространства. Это позволяет контрастнее выделить свет и тень в рисунке. Постепенно нужно усиливать контраст тонов от самого светлого до самого темного по натуре. Одновременно, сопоставляя все тоновые различия на поверхностях предметов и с фоном, необходимо заняться лепкой светотенью

формы каждого предмета. При этом работу нужно вести над всеми предметами постановки и фоном.

Часть фона, находящаяся со стороны освещенной поверхности, зрительно воспринимается несколько более темной, чем с теневой стороны. Выявляя объемную форму предметов, необходимо обратить внимание на наличие в них четкости и контрастности границ света и теней. При приближении к источнику света свет и тень на форме приобретают наибольшую контрастность, а по мере удаления становятся менее контрастными. Причем, близлежащие углы и грани будут наиболее контрастными, а углы и грани, находящиеся в пространственной глубине, - менее контрастными.

Чтобы формы предметов были выявлены наиболее объемно, необходимо усилить контраст света и теней на предметах. При этом следует следить за полутоном на освещенных и теневых поверхностях.

Работая над рефлексом, нужно учитывать, что сила тона рефлекса всегда темнее полутонов. Наиболее темными тонами являются границы собственных и падающих теней. Причем падающие тени темнее собственных. Выявляя форму предмета светотенью, штрихи следует класть по направлению, соответствующему характеру формы предмета (по форме).

Нужно следить, чтобы не было черноты, т.к. гипс – белый материал, а его тени светятся рефлексами. Не следует также растирать нанесенные на бумагу штрихи, - это ведет к ошибкам, грязи, вялому, невыразительному рисунку.

Тщательно прорисовывая форму предметов и увязывая их с фоном, нужно постоянно прослеживать правильность тоновых отношений, начиная от самого светлого и самого темного мест на предмете.

Подведение итогов проделанной работы связано с проверкой общего состояния рисунка, где все детали должны быть подчинены целому, а тон в рисунке приведен в общую соподчиненность всех тонов.

При детальной проработке, если допущена дробность рисунка, нужно легкими штрихами обобщить мелкие подробности. Детали дальнего плана могут быть проработаны в одинаковой степени с передним планом. Нужно усилить передний план и ослабить дальний. Рефлекс не должен быть слишком светлым или слишком темным.

Таким образом, проверяется весь рисунок и доводится до определенной завершенности.

Преподаватель спец.дисциплин
ГБОУ СПО
«Самарское художественное училище
им. К.С. Петрова-Водкина»

Ананьева
Елена Анатольевна

«Рисунок – фундаментальная основа всех изобразительных искусств»

«Искусство есть такая же потребность
для человека, как есть и пить.

Потребность красоты и творчества,
воплощающего ее, неразлучна с человеком»

Ф.М. Достоевский.

Действительно, история свидетельствует о том, что человек всегда был неразлучен с искусством. В горах, в пещерах разных стран мира сохранились древние наскальные изображения. Эти выразительные рисунки животных и охотников были сделаны еще в те времена, когда люди не умели писать.

Памятники искусства говорят нам, какое огромное значение оно имело в жизни человека и человеческого общества. Древние греки создали прекрасный миф о музах – вечно юных сестрах, олицетворяющих искусства и науки. У каждого вида искусства свои выразительные средства: в музыке – это звук, в изобразительном искусстве – цвет, линия и т.д., в литературе – слово. Но родственная сущность всех видов заключается в том, что искусство – это одна из форм общественного сознания, в основе, которой лежит образное отражение явлений действительности.

Со времени возникновения в эпоху Возрождения первых европейских академий утвердилось значение рисунка как фундаментальной основы всех изобразительных искусств. Именно владение академическим рисунком отделяет профессионализм от дилетантизма. Современная российская академическая школа, исповедуя почтение к накопленному и многовековому опыту, видит смысл своего существования в дальнейшем развитии и совершенствовании классических методов обучения искусству. Академический рисунок является своеобразным нормативным камертоном, определяющим пределы классической школы. Роль дисциплины рисунка видится в поддержании высокого уровня школы, в дальнейшем совершенствовании методик преподавания, в выработке корпоративно согласованных взглядов на смысл, суть и качество современного академического образования. При этом преподавание столь строгой дисциплины, как академический рисунок, видится и в форматах авторских методик, признающей достоинства многосложной диалектики свободы и подчинения.

Надо отметить, что умение рисовать всегда помогало человеку любой специальности — ученому, конструктору, летчику, космонавту, актеру, литератору и т. д. «Много идей остается не воплощенных из-за неспособности выразить их на бумаге», — отмечал архитектор В.А. Веснин.

Рисунок занимает особое место в деятельности художника и является основой основ любого изображения «Владея техникой рисунка, можно активно, образно и логично показать бесконечное богатство окружающего мира, в том числе и художественные, научные и технические идеи на пути их выполнения». Поэтому владение рисунком является необходимым условием в целом в творческой работе.

Учебная дисциплина «Рисунок» — одна из первых специальных дисциплин на пути учащегося, которая знакомит его с выбранной профессией. Через рисунок в дальнейшем устанавливаются межпредметные связи с другими дисциплинами, имеющими много точек соприкосновения и родственных понятий. В рисунке можно выделить три характерные особенности — функциональность, эстетичность и конструктивность.

Одна из основных задач дисциплины «Рисунок» — воспитание у юного художника пространственного мышления. Оно поможет выразить конструктивные идеи художника графически. Усваивая элементарные основы грамоты реалистического рисунка, учащийся не должен ограничивать свою фантазию, образное представление и пространственное мышление. Известный архитектор, ученый и педагог А. К. Буров писал: «Умение пространственно представлять и записывать свое представление в трехмерном рисунке — это такая же грамотность, как и арифметика...»

Изучая конструкцию любого предмета, учащийся вырабатывает в рисунках соответствующие графические навыки и умения. Способность выявлять в рисунке конструкцию предмета и его устройство, не ограничивая себя простым срисовыванием с одной точки, умение компоновать и увязывать отдельные части в целое развивают особые качества художника

В каждом рисунке началом всех начал является линия. Линия – это определенность мысли. «Недостаток этой неопределенной и точно ограничивающей формы доказывает нехватку идей в голове художника... Что строит дом и садит сад, как не точное и определенное?... Выбросьте эту линию, и вы выбросите самую жизнь; все снова станет хаосом...», - говорит замечательный поэт и художник Уильям Блейк.

Пишите и рисуйте то, что увлекает вас, пробуждает живой интерес и вызывает желание взяться за кисть или карандаш. Удивление, восторг и влюбленность в прекрасное, открытие красоты в природе – первое и самое необходимое условие для творчества. А искренность, неподдельность переживаний, по меткому выражению замечательного артиста и художника С.Образцова, это – «горючее, приводящее в действие талант».

Графические произведения мы встречаем повсюду. Откройте газету, книгу, и вы увидите рисунки, карикатуры, иллюстрации... На стене в комнате, в классе, в залах – плакаты, эстампы, оттиски гравюр. На упаковке, на часах, авторучках, альбомах – фирменные знаки. В магазинах есть рекламные проспекты, созданные художником-графиком.

Графика может откликнуться на злобу дня с быстротой телеграфа, но может нести в себе широкие обобщения и философские раздумья художника, его «приговор веку». Такими стали листы Гойи. Гравюры Домье, исполненные более ста лет назад, смотрятся в наши дни с неослабным вниманием. Гравюры Фаворского украшают музеи наряду с полотнами классиков живописи. Рисунок способен запечатлеть вдохновенный порыв гения, но он может и смиренно сопровождать лекцию, урок школьного учителя. Есть пословица: «Хороший рисунок заменяет тысячу слов».

Рисунок стал искусством издревле, являясь «источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки», - как утверждал Микеланджело. Все выдающиеся живописцы были и большими мастерами рисунка, оставив бесценные сокровища в своих альбомах и папках, «ни одного дня не пропуская без рисунка». И в заключении хочется добавить, что довольно трудно дать определение предмету «Рисунок», поскольку он охватывает множество взаимосвязанных технологий. Проще всего можно объяснить этот термин как проведение линий на листе бумаги. Как только у детей достаточно развивается ловкость рук они берут в руку карандаш, то тут же начинают водить им по бумаге, и это происходит задолго до того, как они осознают связь между тем, что они делают, и окружающим миром.

Удовольствие получаемое, от населения на бумагу первых произвольных линий при помощи различных рисовальных принадлежностей, - очень важный момент в процессе рисования. Современный швейцарский художник и рисовальщик Пауль Клее называл процесс рисования «выбором дороги для прогулки».

Можно сказать, что в основе создания любого изображения лежит умение, которым можно овладеть; при желании многие могут ему научиться. В рисунке большое внимание уделяется технике. Хотя она очень важна, но не является первым этапом в обучении рисунку, поскольку бессмысленно развивать технику самому по себе. Можно красиво и равномерно наносить разнообразные штрихи, но

не уметь достичь основной задачи рисунка, т.е. изобразить предмет в соответствии со своим восприятием. Такие неудачи – это, как правило, прямой результат плохой наблюдательности, а не недостаточного владения техникой. Рисунок может быть любым, его вариации разнообразны. Это и несколько линий «визуальной стенографии» - набросок в альбоме, напоминающий художнику о некоторых выдающихся деталях объекта. Это и первый этап живописи, впоследствии закрытый слоями краски, а потому не претендующий на независимое существование. Это и законченная работа, спланированная, продуманная и выполненная с тем же тщанием, что и живописное произведение. Легко сказать, что нужно только вглядываться в предметы. На самом деле не все так просто, потому что смотреть придется особым образом – аналитически и объективно. Этому особенно трудно научиться, поскольку потребуются каждый раз смотреть на предмет свежим, непредвзятым взглядом. Наш мозг загроможден информацией, которая может оказаться бесполезной при рисовании, ведя нас к совершенно неправильным выводам: мы стараемся рисовать то, что знаем по опыту, а не то, что видим собственными глазами. Единственный способ пытаться нарисовать знакомый объект, будь то портрет, яблоко на тарелке или дерево, - это заставить себя отказаться от прежнего знания, притворившись, что вы не видели его раньше. Только таким образом вы сможете внимательно его оценить и точно нарисовать. Сегодня существует более широкий выбор материалов для выполнения рисунка, чем раньше, - от традиционного графитного карандаша до разнообразных цветных пастелей, цветных карандашей, чернил и фломастеров. Слово «рисунок» больше не ассоциируется с нанесением скромных серых карандашных отметин на белую бумагу, теперь можно достичь гораздо более впечатляющих эффектов.

Директор МБОУ ДО «ДХШ»
г.о. Новокуйбышевск

Харитоновна
Наталья Владимировна

Простота и ясность.

Задачи классической художественной школы известны и достаточно конкретны. Мы можем долго и аргументированно говорить о её культурной роли в социуме, о формировании эстетических и нравственных идеалов подрастающего поколения, о воспитательном аспекте... Это будет интересный и содержательный разговор. Но также нам известно, что центром круга задач является идея сохранения и развития изобразительного искусства в современном мире, а конкретнее, реалистической живописной школы, которая является носителем художественного мастерства как такового. Помня обо всём выше сказанном, каждый преподаватель детской художественной школы ясно осознаёт, что в его каждодневной практической работе первое место всегда будет занимать идея очень простая и задача очень конкретная – передача ученику азов художественного мастерства. Художественная школа есть фундамент всей системы художественного образования и начало каждого нового творческого пути. Преподаватель закладывает те основы, без которых немислимо всё дальнейшее развитие. Основы эти – базовые принципы, гениальные в своей простоте, содержащие в себе весь накопленный и осмысленный опыт многих поколений мастеров. Эти самые основы должны стать инструментами дальнейшего творческого самовыражения.

Одна из известных дисциплин ДХШ – «рисунок» - всегда занимала почётное место во всех учебных программах. Это совершенно естественно, ведь именно

«рисунок» формирует техническое мастерство начинающего автора. Именно «рисунок» содержит в себе ключевые понятия объёмного и пространственного решения – того, что, собственно, и является основой реалистической школы.

Каждый преподаватель, несмотря на общие задачи, имеет свой индивидуальный подход в преподавании рисунка и в обучении азам реалистического мастерства. Собственный творческий опыт и теоретические знания в процессе педагогической деятельности превращаются в единые логические схемы, идеи кристаллизуются, алгоритм работы становится чётким и лаконичным.

Я хочу рассказать об одном конкретном принципе, который считаю действительно базовым, и который проходит красной нитью через всю программу ДХШ в моей подаче. Это, так называемый, «принцип ребра». Принцип, с которого начинается знакомство с рисунком в моём классе.

Итак, «принцип ребра». Первые упражнения по «рисунку» для моих первоклассников выглядят так: мы делаем тоновые растяжки от тёмного к светлому, рассуждая о линии и пятне, о богатстве тона и красоте фактуры, учимся штриховать. В какой-то момент я прошу учеников сделать две растяжки подряд от тёмного к светлому, от тёмного к светлому. При этом вторая растяжка должна быть в целом более тёмной, чем первая. Границы растяжек сделаем чёткими. И что же мы получаем? Мы получаем угол, смотрящий на нас из плоскости. (Для большей наглядности нелишне добавить лёгкие контуры...) Ученики очарованы. Каждый из них только-что создал чудо – иллюзию трёхмерного пространства. Изучая в дальнейшем построение куба со всеми полагающимися точками схода и прочей атрибутикой, мы уже способны предвидеть результат – объёмный предмет. И вот когда доходит дело до тонировки, звучит очень простая и понятная мысль о том, что в мире существуют свет и тень, и каждый освящённый предмет непременно имеет освящённую сторону и притенённую. Смотрим на гипсовый куб – видим подтверждение наших слов. А где же заканчивается свет и начинается тень? Вот здесь – на ребре куба, на ребре. С сегодняшнего дня для нас ребро – это разделительная полоса, то место, где начинается тень. Это место наибольшего контраста, и тень здесь самая тёмная. Куб – олицетворение только что прозвучавшего закона – приобретает метафизический смысл, и воспринимается детьми как нечто бесконечно значимое. Всё правильно, так и должны восприниматься основы. Мы говорим: если есть ребро, значит, есть объём, с обозначения ребра начинается вся светотеневая моделировка. На каждой новой форме, на каждой постановке эта мысль звучит до тех пор, пока по работам не становится видно, что идея ясна, материал усвоен. При тонировке цилиндра мы говорим о том, что на округлой форме ребро приобретает соответствующий вид, между тенью и светом появляется полутон. Изображая округлые предметы, мы поэтично сравниваем ребро с дорожкой пыли, называем его пушистым, мягким, говорим о том, что оно постепенно нарастает по мере тоновой проработки. На следующем этапе обучения, при работе с драпировкой, ребро приобретает дополнительный смысл. Звучит рассуждение о том, что объёмная драпировка представляет собой сетку внешних и внутренних линий. Внешние линии – это собственно контуры складок, они тонки и остры, они отделяют складки друг-от-друга и драпировку – от среды. Внутренние линии – это и есть рёбра, они мягки и пушисты, они отделяют света от теней. Именно драпировка является переходной стадией изучения формы между простыми фигурами и сложными (головой). Драпировка и её идея внешних и внутренних линий значительно упрощает всю дальнейшую работу. Соблюдение технической разницы между этими «видами» линий даёт эффект объёмности на самом раннем этапе исполнения. Далее при

тонировке этот эффект поддержит чёткое соблюдение правила: самое контрастное место формы находится на ребре, а ребро – самое тёмное место формы. В дальнейшем, изображая части лица, обрубовочную голову и череп, мы с лёгкостью проводим параллели между кубом (как основоположником всей системы) и любой самой сложной фигурой. Любая фигура есть для нас сетка рёбер, которую тренированный глаз считывает безошибочно, далее следует лишь верно расставить акценты, исходя уже из понятий пространственности. Продолжая своё обучение в других учебных заведениях, ученик увидит знакомую ситуацию и на обнажённой фигуре, и на скелете. Объект усложняется, а все принципы остаются теми же. Алгоритм тоновой проработки всегда одинаков: обнаруживается расположение рёбер, устанавливается их соподчинённость, их сжатость или расплывённость – все подобные тонкости известны, и теперь всё внимание может быть сосредоточено на индивидуализации творческого подхода. Привычка опираться на понятие ребра уберегает от большого количества ошибок – обидных и нелепых, говорящих о том, что фундамент в своё время был заложен некачественно, кирпичика не хватает. Если же с азами всё в порядке, то наращивание мастерства происходит легко и быстро, и все главные силы можно бросить на другое – поиск своего собственного стиля, обретение, что называется, гражданской позиции. Базовые принципы – это простые инструменты для реализации самых сложных творческих задач. И задачи эти внешне могут быть бесконечно далеки от школьных заданий, но они выросли из них, постепенно и незаметно для непосвящённого. Но сам мастер всегда будет видеть эти связи, пронизывающие его творческий путь от художественной школы до зрелости.

Заместитель директора МБОУ ДО «ДХШ»
г.о. Новокуйбышевск, преподаватель

Конева
Елена Николаевна

Мой урок

Рисунок, как основа реалистического изображения, является ведущей дисциплиной в процессе обучения. Я считаю, что задача рисунка в начальном профессиональном образовании состоит в том, чтобы научить учащихся видеть, понимать и изображать трёхмерную форму на двухмерной плоскости графическими средствами: линией, штрихом, свето-тенью, тоном.

По-моему мнению, штудированный рисунок является главной формой обучения. Основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры, он учит правдиво передавать видимые предметы и явления, их особенности и свойства, даёт учащимся необходимые теоретические знания и практические навыки. В процессе обучения я даю учащимся знания основ наблюдательной перспективы, понятия о свето-теневых отношениях. Учащиеся приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу «от общего – к частному», и от частного – к «обогащённому общему, а также осваивают все механические приёмы рисунка. Кроме этого, на занятиях я провожу работу над воспитанием необходимых для художника комплексом качеств: «постановка глаза», умение «видеть цельно», умение наблюдать и запоминать увиденное.

Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения: от простейших упражнений в проведении линий и штрихов до изображения человека – наиболее сложного и содержательного объекта. Усложнение задания идёт по

степени нарастания сложности формы, содержания и количества изображаемых предметов, а также сложности самого метода их графического выполнения.

Перед каждой учебной постановкой я объясняю содержание задания. Ясность и простота, как мне кажется, должны помочь учащимся уверенно вести работу. Особое внимание обращается на твёрдое усвоение учащимися получаемых знаний и навыков с закреплением их в последующих заданиях.

По ходу работы над заданиями я всегда даю устные указания, сопровождая их пояснительными рисунками и схемами на полях. Лишь в крайних случаях я сам вношу поправки в рисунках учащихся.

В итоге обучения учащиеся должны уметь вести работу последовательно, по этапам: компоновка, построение, выявление формы, обобщение. То есть, учащиеся должны уметь: находить в условном пространстве рабочего листа лучшее место для будущего изображения; на основе знания правил наглядной перспективы строить форму; пользуясь средствами светотени, передавать светотеневыми отношениями характер и движение формы, её материальность и связь с окружающим пространством; владеть материалами и техникой рисунка.

Преподаватель МБОУ ДО «ДХШ»
г.о. Новокуйбышевск

Кисиленко
Валентин Викторович

Рисунок – путь к вершине

Рисунок – ведущая дисциплина в Детской художественной школе. Рисунок является основой изобразительного искусства, без него не может существовать ни один вид изображения. Цель – научить учащихся реалистически грамотно отображать окружающую действительность графическими средствами, создавать выразительное художественное изображение на картинной плоскости.

Задача обучения рисунку состоит в усвоении метода построения объемной формы на плоскости, приобретении опыта изображения на основе индивидуального восприятия, анализа окружающей действительности.

В основу метода обучения рисунку в Детской художественной школе положено рисование с натуры. В процессе работы с натуры у учащихся развиваются зрительная память и наблюдательность. Вся учебная работа по рисунку неразрывно связана с практическим изучением перспективы и законов распределения светотени на объемной форме.

Основной принцип работы над рисунком – последовательное его выполнение от общего к частному и от частного к общему, от простого к сложному.

Основы грамотного рисунка - это:

- гармоничная компоновка изображения на листе;
- точность пропорционального и перспективного построения;
- квалифицированная передача светотеневых отношений.

Наряду с этим выполняют кратковременные наброски и зарисовки с натуры и по памяти. Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся.

Практические занятия рисунком должны развивать у учащихся Детской Художественной школы умение правильно изображать видимые конкретные формы в условиях реальной среды, способность видеть и передавать объемную форму предметов в пространстве на двухмерной плоскости листа бумаги.

Обучение рисунку дает не только графическую грамотность, но и воспитывает художественную культуру.

Это основные критерии в обучении учащихся ДХШ, а задача педагога состоит в том, чтобы найти правильные и простые слова для объяснения. Педагогом должна быть создана атмосфера сотрудничества и сотворчества. И конечно требуется индивидуальный подход к каждому ученику, с учетом его возрастной и психологической особенности. У каждого ученика своя скорость подъема на вершину.

Преподаватель МБОУ ДО «ДХШ»
г.о. Новокуйбышевск

Кухарев
Владимир Иванович

Техническое разнообразие на уроках рисунка.

Чтобы воспитать человека чувствующим и думающим,
его следует прежде всего воспитать эстетически.

Фридрих Шиллер

На занятиях рисунка каждый преподаватель, безусловно, вправе руководствоваться в своей деятельности собственными методами и приёмами по развитию у детей художественного, образного и эстетического восприятия мира. Конечно, на первое место я ставлю бережное отношение к тонкой психике ребёнка, учитываю их индивидуальные особенности.

Художественное выражение логически опирается на технику. И именно стремление к максимально богатой технической палитре - основная особенность моего подхода к рисунку в художественной школе. Кроме классического, академического графита в моём классе в обязательном порядке осваиваются такие материалы, как: ретушь, сухая и масляная пастель, черный маркер и гелевая ручка, множество вариантов смешанной техники. Мы стремимся изучить как можно больше различных технических приёмов, непрерывно чередуем материалы и техники, такая работа формирует у детей устойчивую потребность к дальнейшему художественному развитию, а также поиску своей индивидуальной манеры исполнения

Преподаватель МБОУ ДО «ДХШ»
г.о. Новокуйбышевск

Тезикова
Наталья Николаевна

Дифференцированный подход

Все мы знаем, что рисунок с древних времён является основой пластических искусств. Рисунки в пещерах каменного века, эскизы древних шедевров архитектуры и скульптуры, технические рисунки средневековых механизмов и т. д. И в наше время с рисунка начинается создание любого объекта пластического искусства - от монументального изображения до персонажа компьютерной игры.

Но мне, как преподавателю, прежде всего, интересно то, каким должен быть учебный рисунок в детской художественной школе. Ведь ученики идут к нам с разными целями. Продолжать обучение в сфере изобразительного искусства будет лишь небольшая часть учеников. Тут возможен дифференцированный подход. К поступающим в художественные училища и институты предъявляются определённые требования, основанные во многом на русской реалистической традиции. Большое внимание уделяется тональной проработке и общей художественности («живописности») рисунка. И это прекрасно. Такой рисунок

может стать подготовительным перед созданием станкового произведения, а может – самостоятельным произведением графического искусства.

Но какую пользу могут получить от занятий рисунком те, кто осваивает эту дисциплину в сжатые сроки по программе школы и не планирует связать свою профессиональную жизнь с пластическими искусствами. Каким тогда должен быть предмет «рисунок»?

В детстве и юности очень важно развивать в человеке творческие способности, конструктивно-пространственное мышление, логику и усидчивость. Это тот полезный багаж, который человек потом пронесёт через всю жизнь. В связи с этим считаю, что основной целью дисциплины «рисунок» является развитие умения пространственно мыслить. И в конечном итоге, пройдя через стадию изучения и копирования натуры, научиться конструировать собственное трёхмерное пространство, пользуясь карандашом, бумагой и знанием линейно-воздушной перспективы. Для ребёнка изучение законов линейной перспективы наиболее сложная, но вместе с тем и наиболее полезная часть программы по рисунку. По этому необходимо делать упор на линейно-конструктивное рисование. Не многие станут живописцами, но очень многие – строителями, конструкторами, и умение объёмно мыслить будет напрямую влиять на успешность их профессии. Тратить же многие часы на выработку штриха и светотеневую моделировку считаю не целесообразным для большей части учеников.

При линейно-конструктивном рисовании у ученика может возникнуть охлаждение к учёбе в связи со сложностью занятий. Этого можно избежать при помощи различных педагогических приёмов. Следует подавать задание, как увлекательную головоломку, где вершиной является умение самому сочинять любую объёмную конструкцию. Важно развить у ученика системный подход, способность видеть простые геометрические тела (с изучения которых начинается знакомство с рисунком) в самых сложных объектах, включая человеческое тело. Это – сложная педагогическая задача, но оно того стоит.

Преподаватель МБОУ ДО «ДХШ»
г.о. Новокуйбышевск

Конев
Вадим Владимирович

Занятия рисунком оказывают большое влияние на развитие личности ребёнка и прежде всего на его эстетическое восприятие. Занятия рисованием способствуют умственному развитию детей. Они узнают новые материалы и инструменты, которыми можно рисовать (фломастер, ручка, карандаш, кисть). На основе формирующихся представлений об окружающем мире и жизни, дети стремятся передать изображения реальных предметов с помощью штрихов и линий. У ребёнка происходят развитие разнообразных движений руки, которые необходимы для рисования. Овладение линией и пятном, как выразительными средствами рисунка, составляет для ребёнка специальную задачу, решить которую ребёнок самостоятельно не может. Необходимо, чтобы ребёнок правильно воспринял способы рисования от преподавателя. Преподаватель, демонстрирующий приёмы работы выступает перед ребёнком как образец действия, которому нужно следовать и усвоить который дети могут только благодаря обучению.

Преподаватель МБОУ ДО «ДХШ»
г.о. Новокуйбышевск

Проценков
Дмитрий Юрьевич