

«Рисунок античной гипсовой головы сепией на тонированной бумаге»

Лылова Александра Алексеевна,
*преподаватель МБУ ДО СК «Детская художественная
школа» г. Вилючинска*

Тема открытого урока в 3 классе:
«Рисунок гипсовой античной головы»



Предмет: Рисунок в 3 классе ДХШ.

Время: 4 часа.

Цель урока:

- Выработка навыков светотеневого рисунка гипсовой головы методом «упрощения» сложной формы с последующей ее детализацией, умения на всех стадиях работы сохранять целостность объекта, используя принцип «от простого к сложному».

Задача урока:

- Выполнение светотеневого рисунка античной головы на тонированной бумаге, используя сепию, как основной материал.
- Расширить технические навыки и творческие возможности учащегося.

Оборудование и материалы:

- 1) для преподавателя - гипсовая голова, установленная так, чтобы линия глаз изображаемого объекта была на уровне глаз рисующих учащихся, осветительные приборы, работы учащихся ДХШ из методического фонда школы по этой теме.
- 2) для обучающихся: лист тонированной бумаги формат А - 4 , сепия, сангина, мел, резинка.

План урока:

1. Организационный момент.
2. Изложение предстоящей задачи.
3. Самостоятельная работа учащихся.
4. Подведение итогов - анализ рисунков.

Введение.

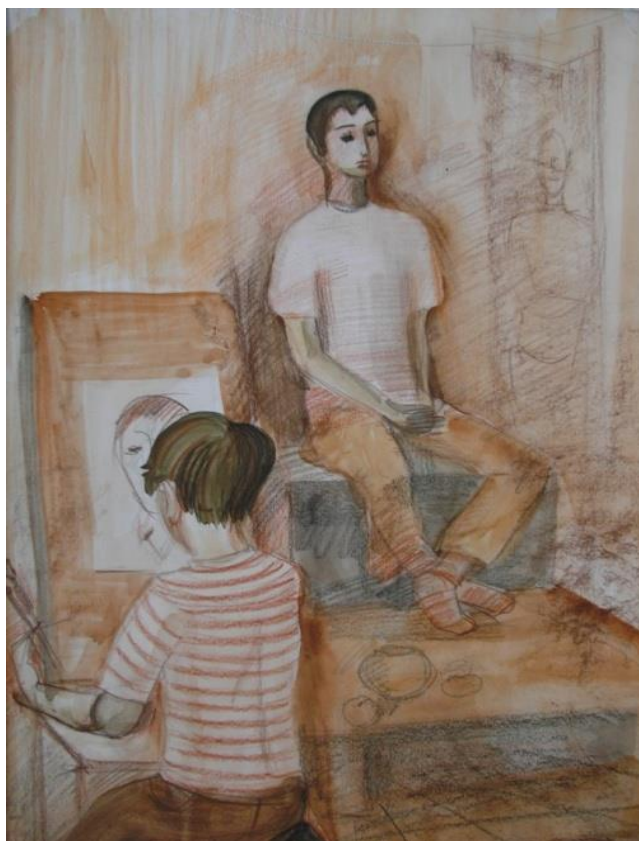
Портрет – считается один из самых сложных жанров изобразительного искусства. Искусство портрета появилось значительно позже других видов - только тогда, когда человек осознал себя исключительным существом. Это одна из самых высоких форм искусства, долго зреющая в его недрах, прежде чем сложиться в самостоятельный жанр.

Портрет восходит к старофранцузскому «pourtretit»: изображение черта в черту, извлекать наружу, а позднее - изображать: портретировать.

Портрет – это не только изображение конкретного человека - его зеркальное отражение. Идентичный слепок или фото в удостоверении личности не являются фактом искусства.

Портрет не только передача внешнего облика человека, его физической внешности, но и отражение его внутреннего мира.

Портрет предполагает выразительную пластическую характеристику модели. Увлечение мелочными подробностями в портрете приводит к тому, что объект изображения «обезображивается», теряет жизнь. Механическая копия бессмысленна, даже самое верное подражание природе еще не искусство. НО и ИСКУССТВО без технического мастерства просто беспомощно. Портрет на самом деле есть отображение не одной, а двух личностей: модели и художника, который вносит в портрет свое отношение к модели, миру, свою манеру видеть и ощущать, свое миропонимание.



Пристальное внимание к личности объекта портрета, заставило художников пожертвовать деталями ради главного: образа *Души*. Это привело к тому, что портрет стал остро преувеличенным, обобщенным - как у Пикассо и многих других мастеров XX века. Новое понимание динамики, пластики форм, нашли свое воплощение в портретах Голубкиной, Коненкова, Эрзя, Корина и других авторов.

Но никакая свобода творчества НЕВОЗМОЖНА без свободного владения ремеслом.

Работа над Портретом предполагает развитие творческих возможностей ребенка, образно-логического мышления, зрительной памяти и воображения.

Знакомство с лучшими образцами мировой художественной культуры формирует вкус ребенка, умение понимать, любить и оценивать художественные произведения, применять в творчестве знания мировой художественной культуры.

Независимо от уровня подготовки ребенка, он может заниматься портретом и показывать очень интересные результаты. Свободное творчество вовсе не противоречит академическому обучению. Азбука художественной изобразительной грамоты построена на постепенном усложнении задач и развитии визуального мышления. Для маленьких художников портрет может быть решен через цвет, контраст, колорит, остро - психологические характеристики – не следует предъявлять академические требования к детским работам. Старшим учащимся уже доступны пространственные объемы и изображение объектов в соответствии с требованиями профессионального реалистического искусства, но начинать изучать рисунок головы можно и с малышами, учитывая уровень их возможностей и ставя посильные задачи.



Изучение правил работы над рисунком головы целесообразно начинать с рисования гипсовых голов. Это известные работы великих мастеров, где найдены и обобщены взятые из действительности формы. Упрощает работу неподвижность модели и возможность установить ясно выявляющую форму светотень.

Чтобы не усложнять работу ракурсами, следует поместить голову на такой высоте, чтобы уровень глаз рисующего находился на линии глаз модели.

Нет смысла делать первые задания длительными. Для младших (8-10 лет) достаточно 2 часа на выполнение задания, причём используем акварель и гуашь. В дальнейшем время увеличивается от 3 до 4 часов, основной материал-пастель, сепия, сангина. Рассмотрим подробный урок рисунка античной гипсовой головы сепией.

Содержание.

1. Подготовительная часть. Готовность учащихся к уроку: размещение за мольбертами, подготовка бумаги и материалов.

Все учащиеся обеспечены необходимыми материалами:

У каждого на мольберте прикрепленный лист бумаги А4, карандаш, мелки, сангина. Учащиеся расставлены таким образом, чтобы изображаемый объект был хорошо виден и имелась возможность отхода от мольберта. Рисунки подобного задания из методического фонда школы служат наглядным пособием и экспонируются рядом с изображаемой головой.

2. Объяснение нового материала:

Прежде, чем приступить к работе, внимательно посмотреть на голову со всех сторон. Выбрав точку зрения на натуру, komponуем изображаемый объект, определяем размер рисунка в листе. Очень важно правильно компоновать изображаемую голову в заданном формате.

Одним из главных условий работы является контроль постоянной точки зрения на модель.

Важно следить за тем, чтобы рисующие не приближались слишком близко к модели, но и не далее, чем три размера изображаемого объекта по вертикали.

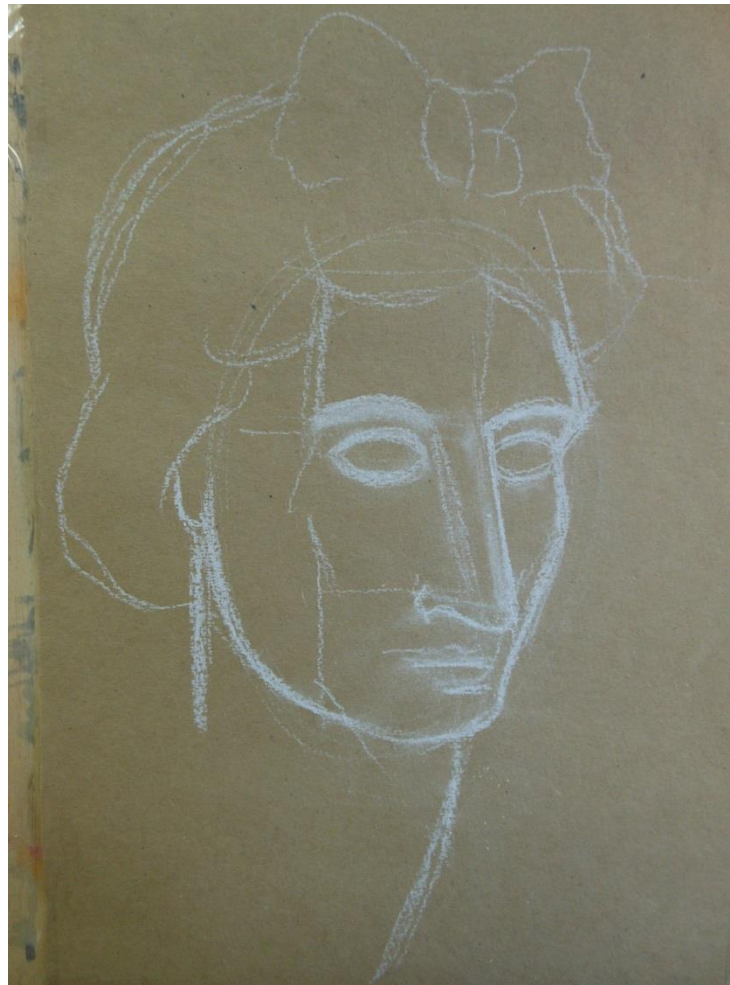
Рисунок начать с изображения условной яйцеобразной «болванки».

Перед лицевой частью головы всегда пространство должно быть больше, чем с затылка. Голова komponуется не в центре листа, а как бы «приподнята» вверх, что даст возможность уравновесить композицию, избежав перегрузки более насыщенной деталями нижней части.

Приступающих к рисунку предупредить о необходимости начала работы легким касанием карандаша или мелка. Начинающим художникам не следует сразу начинать работать сепией.



На намеченном объёме проводим вертикальную и горизонтальные оси. Вертикальна будет и осью симметрии, и центром подбородка.



В процессе компоновки сразу начинаем решать задачу пропорционального изображения. На примере классической головы она упрощается. Голова человека имеет симметричную овальную форму и состоит из двухосновных масс: черепной (или круглой), и заострённого книзу лицевого цилиндра. Круглая масса головы заканчивается изогнутым краем кости как раз над глазами - лобным краем или надбровной дугой. Заострённый книзу лицевой цилиндр заканчивается изогнутым краем нижней челюсти.

Вертикальная ось головы поможет нам определить ее в пространстве, а горизонтальные оси лица помогут определить детали головы без искажений. Акцентировать внимание, что выбрав определенный ракурс (место, с которого мы рисуем) мы четко его фиксируем. Горизонтальная ось – поперечная вспомогательная линия - проходит через середину глазных впадин и делит голову примерно на 2 равные части. Горизонтальная ось и вертикальная пересекутся на переносице. Мы получили центральную узловую точку.



Лицевая часть головы делится на 3 части: лоб, нос и подбородок.

Рот занимает 1/3 часть подбородка.

Лицевая часть головы состоит из важных дополнительных масс. Их 9: надбровные дуги, призма носа, скуловая кость, глазницы, ротовая полость, подбородочный бугор, угол нижней челюсти, боковые дуги скуловых костей, ушные раковины.

Разместив на листе общую форму головы, следует переходить к выявлению основных плоскостей головы легкой светотенью - используя сепию и мел.



Формирующие объём грани лицевой поверхности пройдут по вискам, скуловым выступам и подбородку. В работе используем принцип симметрии - одновременного изображения парных деталей (виски, скулы, глазные впадины) с учетом перспективного сокращения. Задача преподавателя контролировать процесс изображения от общего к деталям, не позволяя в ущерб целостности изображения увлекаться проработкой какой-либо отдельной формой.

Намечаем глаза и нос. Обращаем внимание рисующих, что нос выстраивается, как пирамида. Ширина основания носа - равна расстоянию между глазами. Классическое расстояние между глазами - равно глазу. Чтобы разместить глаз во впадине, надо начинать рисовать угол глаза на линии, проведённой прямо поверх крыла носа. Тональное решение рисунка помогает выявлению каждой детали головы, как сложных объёмов. Постоянно напоминаем о целостности большого объёма - формы головы - не позволяя рисовать детали по отдельности. Кроме положенных перемен, целесообразно прерывать рисунок и проводить предварительный просмотр, обращая внимание на наиболее удачные рисунки и на характерные ошибки.



Завершение работы каждого ученика зависит от его подготовки.

Не следует опасаться, что у кого-то работа останется незавершенной. Степень проработки рисунка будет различной, но надо всячески поддерживать самостоятельность в работе.

Наиболее наглядно удаchi и ошибки выявляются при просмотре работ. Можно провести обсуждение и предложить указать основные недочеты в работах друг друга. Чужие ошибки всегда заметнее, а т.к. они аналогичные, то это позволит увидеть и собственные недостатки рисунка. Этот метод рисунка головы для учащихся 12-14 лет наиболее доступен. Линейно-конструктивный метод требует большей технической подготовки в рисунке и свободного владения не только линейной, но и воздушной перспективой. Степень самостоятельности выполнения заданий так же зависит от подготовки ученика и его одарённости. Вмешательство преподавателя в работу ученика происходит и в высшей школе. Часто бывает проще показать, где ошибка и что следует сделать для её исправления. Поэтому огромное значение имеет профессиональная компетентность педагога. Рисование становится искусством при условии свободного владения этим ремеслом, которым преподаватель делится со своими учениками, используя самые целесообразные методы.

Литература

1. Жабинский В.И., Винтова А.В. «Рисунок» Учебное пособие М.: Инфра - М, 2009 г.
2. Сокольский Н.М. «Основы рисунка». Издательство: Титул Год: 1996 г.
3. Симблет Сара «Полное собрание техник». М.: 2006г.
4. «Школа изобразительного искусства» Издательство: Изобразительное искусство. Год издания: 1989 г.
5. Хгарт Б. «Динамическая анатомия для художников» Издание «АСТ Астрель». Год издания: 2001 г.