ГБПОУ КДПИ имени Карла Фаберже

Отчет

о проведении открытого урока
по рисунку с основами перспективы

Тема. **«Тональный рисунок драпировки»**

Дата проведения: 23.11.2015
Педагог: **Акимов Сергей Петрович**
Учебная группа: **ДИ 1-11**
Дисциплина: Рисунок с основами перспективы.
Специальность: 54.02.01 Дизайн в информационных технологиях

МОСКВА 2015 год.

1. Общее положения

В процесс обучения студентов 1 курса первого семестра не случайно вводится рисунок драпировки, так как в дальнейшем, на протяжении всех лет обучения, студенты сталкиваются с изображением ткани, как на натюрморте, интерьере, так и в одежде человека. Изображение драпировок является ответственным этапом в системе обучения рисунку дизайнеров всех специализаций.

Драпировка – это ткань, наброшенная на предмет или закрепленная на плоскости в одной или нескольких точках, спадающая вниз и образующая различные складки Ткань не имеет четкой стабильной формы и принимает форму того предмета, на который она накинута. Если ткань спускается с предмета или с иной точки опоры, то образует различного вида складки – драпируется. Все складки можно разделить на три основные типа: прямые, диагональные (косые) и радиальные. Поверхность наибольшей выпуклости принято называть гребнем складки, а поверхность наибольшей глубины – дном складки. Расстояние от дна складки до гребня называют высотой, или глубиной, складки. Необходимо прочувствовать объемность складок, их конструкцию, постараться на первом этапе «разбить» большие массы, выявлять объем за счет толщины линии, удаленность каждой складки. После построения и определения композиционного центра студенты слегка штрихуют все темные места драпировки, штрих кладут по форме движения складок, а в углублениях, дне складок – вдоль натяжения поверхности ткани. Использование мягких материалов позволяет быстро закрывать пятном значительные площади, обеспечивая оперативность и выразительность в работе над рисунком драпировки, помогает студентам вырабатывать более обобщенный взгляд на натуру, оценивать ее пластические и композиционные особенности. Рисунок становится эмоционально острее, качественно лучше и композиционно разнообразнее.

Выполнение рисунка драпировки графическими материалами дает возможность одновременно изучить форму объекта, структуру и свойства текстильного материала, композиционное многообразие ритмов складок, передать фактуру и характер поверхностей, а также реализовать творческий художественный замысел.

Рисунок драпировки с применением разнообразных графических материалов, является школой мастерства студентов, повышающей интерес к более обобщенному и выразительному рисунку, расширяющей творческие возможности будущих художников - дизайнеров.

.

Вид занятий: рисование с натуры.

Тип урока: изучение нового материала.

Учебная цель:

- Изображение сложного ограниченного объема. Зависимость формы складок от характера ткани.
- Обучить студентов способам и приемам работы различными графическими материалами. Студенту-дизайнеру важно познать разнообразные приемы графического искусства.
- Развить вкус к различным техникам и манерам рисования.

Задачи: Основной задачей рисунка драпировки является построение формы объекта, изучение пропорций, характера и пластики текстильных материалов. Познакомиться с методом выполнения задания. Соблюдение последовательности работы над рисунком-разметка большой формы, проведение линий основных складок, нахождение линий изгибов. Показать объём при помощи светотени.

Обучающие:

- обучить овладению основными приемами изображения формы на плоскости как в линии, так и в тоне;
- научить анализу конструктивных особенностей строения формы;
- ознакомить и изучить особенности расположения складок на драпировке, виды складок, основные формы;
- научить последовательности этапов выполнения построения складок;
- научить передавать форму, объём и материальность предмета с помощью мягкого материала.

***Развивающие*:**

- Изображение драпировки позволяет развить и усовершенствовать навыки работы графическими материалами: углем, сангиной, сепией, соусом, использовать различные техники рисунка, внести в это задание творческую составляющую.
- развить навыки рисования с натуры;
- развить креативность мышления, воображение, внимание;
- развить умение компоновать предметы в заданном формате.

Методическая связь: история, культура и искусство

Методы обучения.

Сочетание на разных этапах занятия трёх методов:

- объяснительно – иллюстративный на этапе объяснения темы и постановки задачи,
- репродуктивный - отработка приёмов выполнения рисунка различных элементов драпировки;
- частично-поисковый метод - выполнение творческого практического задания.

*Методы ведения урока***:** лекция, беседа, демонстрация, анализ, практическое задание.

Оборудование и материалы:

Для преподавателя: план урока, наглядное пособие, плакаты, репродукции, доска. Электронная учебная презентация: «РИСУНОК ДРАПИРОВКИ». наглядные пособия, технологические карты «Последовательность выполнения рисунка драпировки»;
Для студентов: Альбом для набросков, ластик, карандаш. Мягкие материалы: Соус, сангина, пастель. Тряпочка, ватка, растушки, кисти, скотч, мольберт, стул.
Постановка с драпировкой.
Работа выполняется на плотной бумаге – ½ листа ватмана

Время выполнения: 4 академических часа

2. Ход урока

1. Организационная часть(2-3 минуты)
2. Вводная беседа с проверкой качества усвоения предыдущего материала (8-10 минут)
3. Подача нового материала, постановка задач для выполнения на данном занятии (5 минут);
4. Просмотр презентации «Драпировка. Рисование с натуры» (15минут);
5. Последовательность выполнения рисунка драпировки. (10-15минут)
6. Перемена(15минут)
7. Практическая часть(45 минут)
8. Перемена(15 минут)
9. Практическая часть(45 минут)
10. Практическая часть(30 минут)
11. Подведение итогов, рефлексия.(15 мин.)

Задание направлено на вырабатывание навыков: художественного видения и рисования конструктивных особенностей складок на геометрических фигурах (шаре, конусе, цилиндре), а так же подвешенной ткани с двумя точками опоры.

Тоновой рисунок драпировки является основным учебным заданием в процессе обучения студентов рисунку на первом курсе. Выполняя это задание, студенты продолжают приобретать новые знания и навыки в рисовании натюрморта, а также продолжают закреплять и совершенствовать знания, полученные в процессе выполнения предыдущих заданий (которые являются неотъемлемой частью и этого рисунка). Главное, что эта работа формирует у студента понятие тона и тональных отношений, причем не только в рисунке. Мышление тоновыми пятнами необходимо при создании композиций как графику – дизайнеру, так и живописцу. И здесь, действительно, нужно понять, что рисунок является основой всех видов искусства

Рассмотрим всю цепочку процесса работы над рисунком драпировки, начиная с форэскизов и заканчивая приемами обобщения почти завершенного рисунка; познакомимся с тоном и научимся им работать; научимся лепить форму предмета светом и тенью средствами мягкого материала.

3. Этапы выполнения построения складок драпировки:

1этап.

- выбор формата, вертикального или горизонтального (определить с помощью видоискателя);
- композиционное размещение всей массы драпировки, на плоскости листа;

- определение пропорционального соотношения, самого широкого участка драпировки к ее высоте (с помощью визирования);
- определение положения широкого участка (центр или выше/ниже центра).

Проводим вспомогательные линии.

Композиционное решение рисунка тоном драпировки потребует от вас творческого подхода. В отличие от рисунка конструктивного, который по своему графическому содержанию является линейным, тоновой рисунок является пятновым.

Это композиционное размещение всей массы драпировки, на плоскости листа. Выбор расположения листа, вертикального или горизонтального. Определить с помощью видоискателя.

Определяем пропорциональное отношение, самого широкого места др. к ее высоте. При помощи визирования. Так же определяем нахождение широкого места(центр или выше/ниже центра) Проводим вспомогательные линии.

Обратите внимание на пропорциональное соотношение пятен драпировки. Чтобы выбрать точку зрения, с которой вы будете создавать рисунок драпировки, выполните несколько *форэскизов*. Они выполняются в тоне, небольшого размера. **Форэскиз** должен представлять собой упрощенный вариант будущей композиции рисунка, в котором основной задачей является создание локальных тоновых пятен и нахождение между ними пропорциональных отношений, направленных на равновесие композиции нашего натюрморта. Далее легкими линиями наметим композиционное решение листа согласно *форэскизу*. Найдем пропорциональные отношения между формами складок и приступим к конструктивному построению складок в пространстве листа.

2 этап.

Выстраивание конструкции складок драпировки. С помощью визирования, определяем, какая складка выше/ниже, тоньше/шире относительно другой. Построение выполняем от самых крупных и основных складок, наиболее выделяющихся на ткани, т.е. построение ведем по принципу: от простого к сложному. Освещение в рисунке передается при помощи тона. Определите собственные, падающие тени и светотени в зависимости от источника освещения. Моделировка драпировки светом начинается с введения легкого тона в тени собственные и падающие.

После завершения работы над конструктивным построением складок, их пропорциональными отношениями, приступайте к определению источника освещения. Источник освещения должен находиться слева и сверху или справа и сверху. Цель освещения — помочь дальнейшему выявлению объема самого пространства и драпировки в этом пространстве.

3 этап.

- намечаем светотень для наилучшего восприятия объема и освещения;
- выделяем наиболее четкой линией основные складки, находящиеся ближе к нам, наиболее контрастные.

4 этап - работа тоном

- выполнить конструктивно-тональный рисунок;
- показать наиболее контрастную часть, показать разницу тоном в тенях;
- выбрать правильное направление штриха для наибольшего отображения формы и объема складок.

Завершение. Обобщение.

...Подошли к завершению, но не завершили. Посмотрите на выполненный рисунок драпировки в целом и проанализируйте её. Соответствует ли рисунок вашему первоначальному замыслу, представленному в форэскизе? Наверное, «соответствует, но как-то все дробно» ? Просто, рисуя драпировку, вы потеряли ощущение её композиционной целостности.

Сколько бы ни было складок в драпировке — это все же единый организм, погруженный в среду. Вспомним, с чего начиналась композиция листа: с нахождения в его пространстве единой массы складок в драпировке. Увлекаясь проработкой и детализацией складок, вы забыли, что они являются частями целого, так как смотрели на драпировку широко открытыми глазами и видели все подряд.

А теперь прищурьте (в прямом смысле!) глаза и посмотрите, что вы должны были нарисовать. Падающие, собственные тени складок стремятся объединиться в причудливое темное пятно; освещенные части складок стремятся организовать свое пятно; дальний план темнеет; первый план становится контрастным. Немного усильте тон в углах драпировки, чтобы, читая рисунок, скажем, по кругу, ваш взгляд не задерживался на них.

Вы прошли путь от общего к частному, а теперь проделайте путь обратный — к общему, то есть произведите обобщение тонового рисунка драпировки. Не забывайте о возможностях воздушной перспективы. Темная драпировка, уходящая в пространстве натюрморта от передней части стола в глубину, конечно, теряет тоновую интенсивность по мере удаления (и не только она!). На переднем плане драпировка будет иметь более темный тон тени и светотени по сравнению с дальним планом, что вызовет эффект ярко освещенной поверхности драпировки. Следите за тем, чтобы тоновые пятна находились в равновесии. В противном случае, «тоновое опрокидывание» композиции в какую-либо сторону вызовет неприятное впечатление от вашего рисунка.

Просмотр презентации (15 минут) «Драпировка. Рисование с натуры».

Практическая часть (30 минут)
Педагог, проходя по рядам, подсказывает способ решения конкретных задач. Учащиеся рисуют самостоятельно, руководствуясь ***технологическими картами,*** *проявляют полученные навыки и закрепляют результат.*

Подведение итогов, рефлексия (15 мин)

Все ученики принимают участие в мини-выставке. Каждый рассказывает про свою работу — проводит самоанализ:

- *что нового узнал?*
- *чему научился?*
- *что получилось?*
- *что было самым сложным? самым интересным?*
- *где могут пригодится новые знания и умения?*

Чтобы закрепить пройденный материал необходимо выполнить **домашнее задание:** выполнить наброски и зарисовки различных по фактуре, плотности, рисунку, динамике и конструкции складок ткани. Материалы: простые карандаши различной мягкости, пастель, уголь.

В конце занятия каждый ученик должен получить положительную словесную оценку педагога, отзывы товарищей и с гордостью унести домой плод своего творческого труда.

4. Список используемой литературы и интернет ресурсы для самостоятельного ознакомления.

1. Кузин В.С., Игнатьев С.Е., Нерсисян Л.С., КубышкинаЭ.И. Программы для школ, гимназий, лицеев с углублённым изучением предметов художественно–эстетического цикла. – М.,2001 г.
2. Ростовцев Н.Н., Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия для педагогических институтов. - М. : Просвещение, 1989. - 207 с. - ISBN 5-09-000956-2
3. Хогарт Б. Игра света и тени для художников: учебное пособие / Пер. с англ. В.С. Матвеева. - Тула М.: Родничок АстрельАст, 2001. - 152 с.: ил. - ISBN 5-17-006044-0
4. Чудинов А.Н. «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» -1910 г.
5. Кулебакин Г. И. Рисунок и основы композиции. — 3-е изд., перераб. и доп. — М., 1988.
6. Ростовцев Н. Н. Академически:»: рисунок. — 3-е изд., перераб. и доп. — М., 1995.
7. Ростовцев Н. Н. История метедов обучения рисованию: Зарубежная школа рисунка. —М., 1981.

https://youtu.be/benf1YFWrfU мастер - класс Акимов С.П.

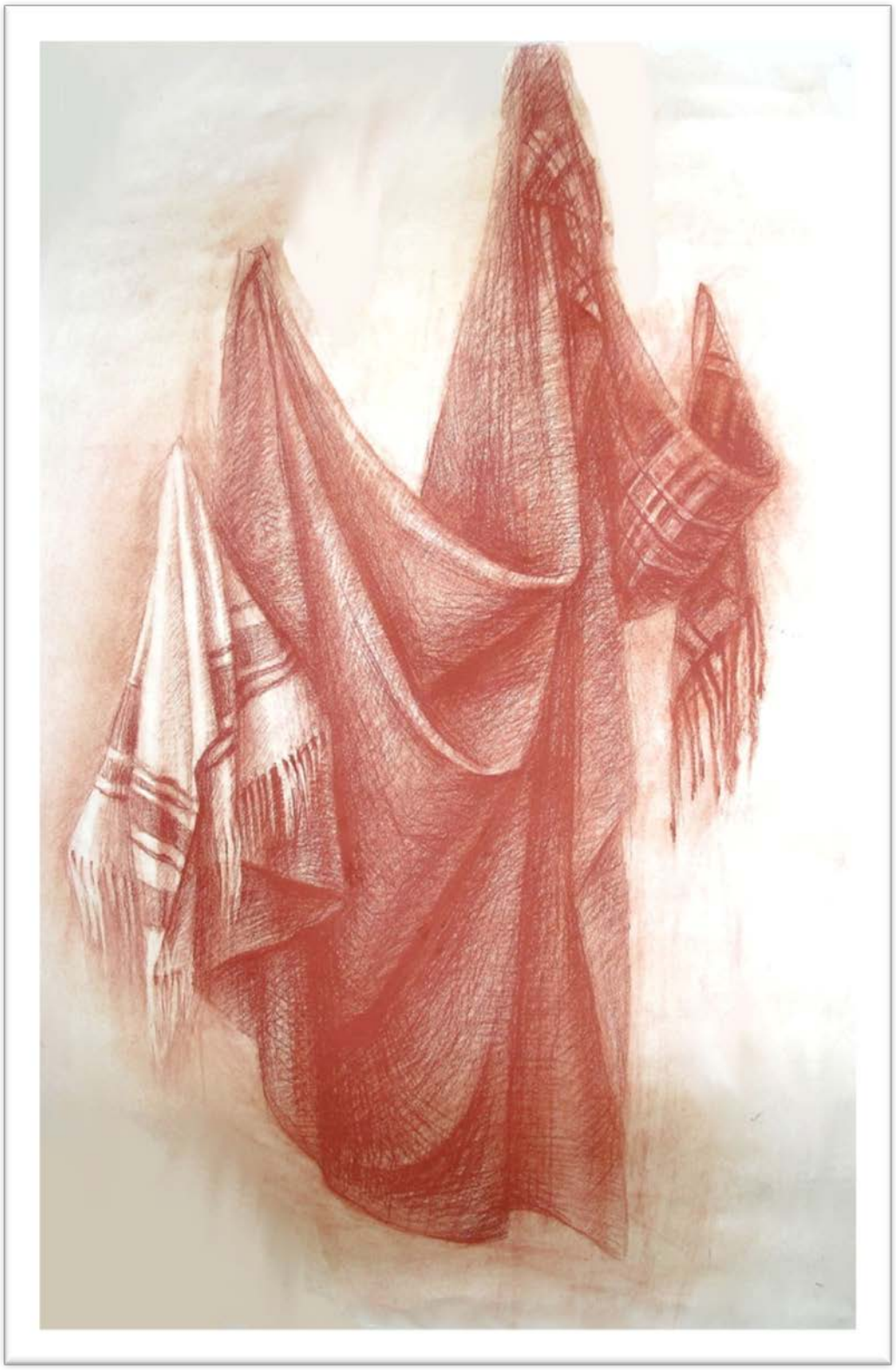
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/160900/video_id/160900/
мастер - класс Андрияка С.Н.

5. Ключевые понятия.

Ахроматические цвета – цвета, не имеющие цветового тона и отличающие друг от друга только по светлоте.
Светлота – степень отличия данного цвета от черного, измеряемая числом порогов различения от данного цвета до черного. Светлота – это светотеневая характеристика цвета.
Диапазон светлоты – участок ахроматической шкалы, куда входят цвета, очень близкие по светлоте.
Равноступенчатая шкала – ряд тонального перехода, идущего по степени равномерного возрастания или убывания какого – либо цветового качества.
Цветовая палитра – набор цветов и оттенков, составленный для достижения определенных художественных целей.
Хроматические цвета – цвета, обладающие цветовым тоном. К ним относятся все спектральные и многие природные цвета.
Равновесие цветовых пятен – это такое их соотношение, которое вызывает впечатление устойчивости всего цветового построения.
Цветовая гамма – совокупность различных локальных цветов, выбранных для решения определенной композиционной задачи. С учетом характера их психофизического воздействия выделяют теплую, холодную, нейтральную и т.д.
Монохромная гамма – одноцветная гамма с оттенками трех видов насыщенности.
Насыщенность цвета – свойство цвета изменять свое цветовое содержание от смешивания с ахроматическими цветами.Три вида насыщенности: разбеление (смешивание с белой краской), потускнение (смешивание с серой краской), затухание (смешивание с черным цветом)

Приложение 1

Наглядные образцы рисунков ткани со складками

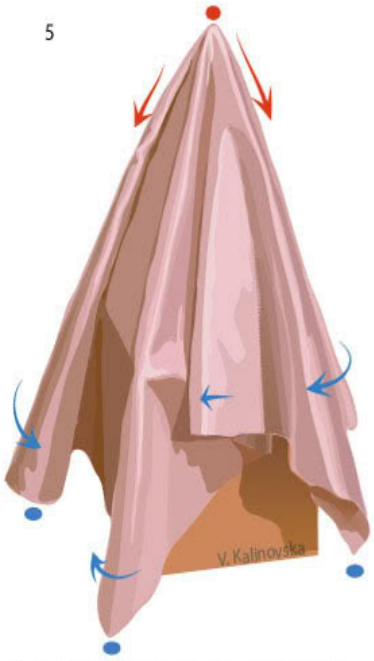

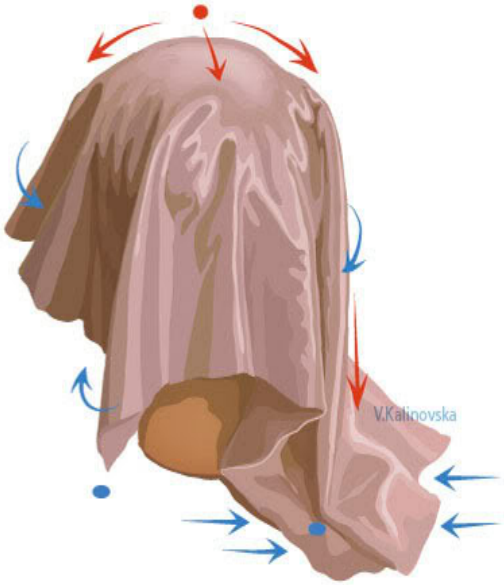
Схемы и построение драпировок лежащих на простейших фигурах

Для того чтобы правильно рисовать драпировки, надо понять систему построений и изменений плоскости ткани в зависимости от свойств ткани, ее положения на другой плоскости, освещения. Вначале, не будем ставить задачу изучения свойств тканей и светотеневого анализа рисунка, а только лишь изложим свои соображения схем и построений драпировок лежащих на простейших фигурах - шаре, кубе, конусе и цилиндре.

5

Драпировка на конусе, стоящем на кубе.

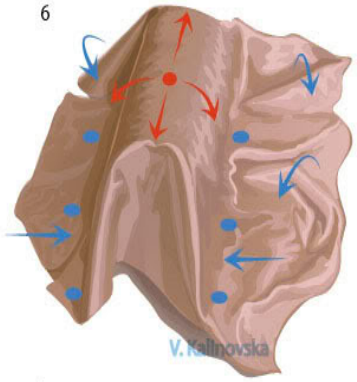

Драпировка на шаре, стоящем на цилиндре.

В складках следует отыскивать фундаментальные геометрические формы. Чаще всего это цилиндр и конус. Научившись внимательно наносить светотень на эти формы, можно убедительно рисовать одежду.

Изучая на уроках рисунка элементы светотени можно увидеть, каким образом тоновые переходы создают впечатление округлости объекта.

6

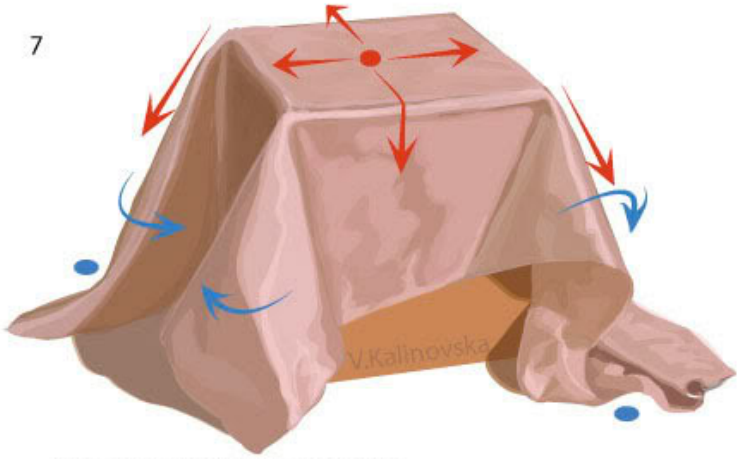
Стоит обратить внимание на то, что ткань
в точках максимального натяжения
повторяет форму того предмета, на котором лежит.
Особенно хорошо это видно на гладких драпировках. В точках
полного касания (максимального натяжения)
ткань облегает предмет, тогда как в углах, местах избытка ткани,
собирается в складки , которые или свисают, или ложатся на
другую ближайшую плоскость.
При этом верхние складки будут стараться принять
форму рельефа нижней складки или поверхности.

Гладкая драпировка на лежащем цилиндре

Драпировка складками на лежащем цилиндре

7

Гладкая драпировка на кубе

Драпировка на стоящем цилиндре.

4

Тональный рисунок драпировки шелковой ткани. Точечный источник света (лампа) направлен прямо.

Рисуя ткань, закрепленную в двух точках опоры на вертикальной плоскости, прежде всего необходимо проследить, как образуются складки. Главные складки идут от опорных точек вертикально вниз и имеют вид конусов, а между ними образуются дугообразные складки.
В рисовании драпировки сохраняется та же последовательность, что и в предыдущих учебных рисунках: после общей компоновки на листе намечаем направление складок (рис, 2 а), строим форму, состоящую из выпуклых и углубленных частей ткани (рис. 2, б); далее приступаем к выявлению формы складок при помощи светотени (рис. 2, в). При тональной разработке складок штрих лучше всего класть по форме их движения, а в углублениях — вдоль натяжения поверхности ткани.

Рисунок драпировки (тональное решение): 1— свет; 2 — полутон; 3 — собственная тень; 4 — рефлекс; 5 — падающая тень

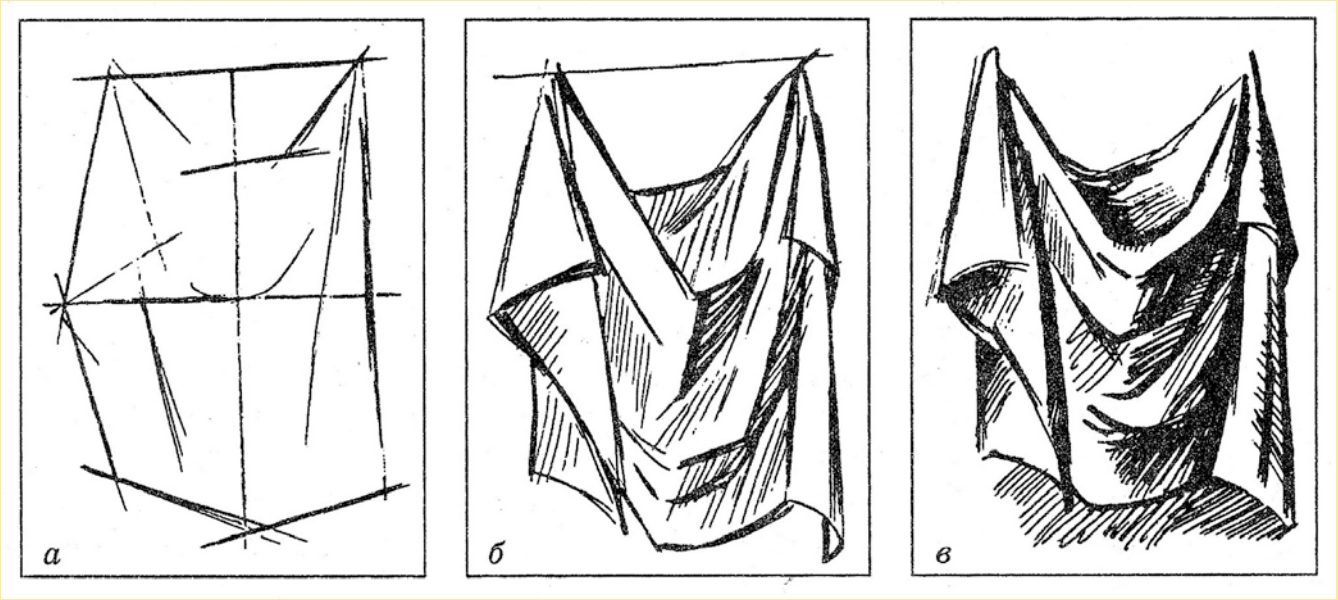

Рис.2. Последовательность рисования драпировки