

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИК

Тросиненко В.И.

ПЛЕНЭР

Учебное пособие по организации самостоятельной работы студентов

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям)

Направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство и дизайн

Челябинск

2022

УДК 741: 378
ББК 85.154 : 74.480.267
Т 75

Учебное пособие по организации самостоятельной работы студентов очной формы обучения по направлению подготовки бакалавриата 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство и дизайн по дисциплине «Пленэр» / составитель Тросиненко В.И. - Челябинск: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 2022, 49с.

ISBN 978-5-93162-700-7

Составитель: Тросиненко В.И., доцент кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик.

Учебное пособие по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Пленэр» предназначены для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство и дизайн.

В учебное пособие включены пояснительная записка, трудоемкость самостоятельной работы, содержание, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Пленэр», предусмотренных рабочей программой.

ISBN 978-5-93162-700-7

© В.И. Тросиненко

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
2. Трудоемкость самостоятельной работы по дисциплине.....	6
3. Содержание самостоятельной работы по дисциплине.....	7
4. Задания для самостоятельной работы по темам и их оценка.....	44
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	48

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Одной из важных и актуальных проблем высшего образования в настоящее время является организация самостоятельной работы студентов. Закон Российской Федерации «Об образовании» определяет следующие задачи содержания образования: формирование у студента адекватной современному уровню знаний картины мира; формирование человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на его совершенствование; обеспечение и развитие кадрового потенциала экономики, культуры, науки и техники.

Успешное решение этих задач возможно лишь в том случае, когда само образование способствует созданию этих компетенций, а не передает их в готовом виде. При этом самостоятельная работа студентов играет немаловажную роль в системе подготовки будущего педагога.

Стандарт задает объем самостоятельной работы, на выполнение которой отводится не менее 60% учебного времени для дневной и 80% - для заочной формы обучения. Проводится самостоятельная работа как на аудиторных, так и внеаудиторных занятиях.

Студент, являясь активным участником образовательного процесса, не только прослушивает лекцию и конспектирует основные положения, но и анализирует, сопоставляет, делает выводы. Поэтому одним из условий эффективного проведения аудиторных занятий является самостоятельная работа студента. К ней можно отнести следующие виды деятельности: написание реферата, выполнение контрольной работы, контрольных заданий, подготовка к семинарским занятиям, зачетам, экзаменам, выполнение домашних контрольных работ, участие в олимпиадах, подбор и изучение литературных источников по заданной теме, составление таблиц и др.

Кроме того, самостоятельная работа может проводиться в различных организационных формах: индивидуально, в парах, в группах или целой аудиторией. Все эти формы способствуют развитию познавательных,

организационных и коммуникативных умений, направленных на формирование определенных компетенций.

По формам отчетности могут быть использованы: контрольные работы. Для оценивания может быть использована рейтинговая система контроля, учитывающая индивидуальную самостоятельную работу студентов в ходе всего обучения.

Данное учебное пособие является приложением к рабочей программе дисциплины «Пленэр».

2. ТРУДОЕМКОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование раздела дисциплины и тем	Трудоёмкость (в часах)
	СРС
Принципы изображения различных объектов реальной действительности на пленэре	60
Зарисовка природных растительных форм	8
Наброски и зарисовки птиц	8
Наброски и зарисовки животных	6
Эскизы и зарисовки фрагментов архитектурных деталей	6
Зарисовки отдельно стоящих зданий, части двора, части улицы, парка	6
Эскизы и зарисовки техники	6
Зарисовки ландшафтного дизайна улиц, парка	6
Зарисовка перспективы городского пейзажа	6
Наброски и зарисовки фигуры человека	8
Итого по дисциплине	60

3. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПРИНЦИПЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НА ПЛЕНЭРЕ (60 часов)

Тема 1. Зарисовка природных растительных форм (8 часов)

Наброски, зарисовки и этюды, выполняемые в условиях пленэра с натуры, — это изображение объектов, находящихся непосредственно перед глазами рисующего человека в период от нескольких секунд до трех часов. Изображения с натуры создают реальные условия для процесса активного изучения окружающей действительности графическими и живописными материалами. Этюды, наброски и зарисовки по существу являются единственным видом изображений, выполняемых с натуры.

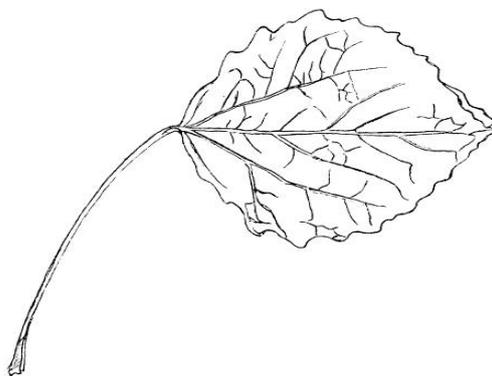

Рис. 1 Лист груши. Бумага, карандаш

Рис. 2 Лист груши. Бумага, отмывка акварелью.

Общий цвет листа здесь желтый; значит, гамму красок мы будем составлять из желтых тонов. Прежде всего, определим какого цвета самые светлые места на листе; таким цветом окрашены светлые жилки его и корешок. Не нужно забывать, что краска в сыром виде кажется несколько темнее, чем после того, как она высохнет и впитается в бумагу. Если тон подобран правильно, то покрываем им сплошь весь лист, вводя осторожно в еще совершенно мокрую краску, пока она еще не начала подсыхать, очень незначительное количество сиены жженой между отдельными жилками, как это показано на Рис 2.

Для того, чтобы достигнуть впечатления природы, нужно при вторичном прокладывании более темной краски покрывать и контуры жилок, оставляя там, где это необходимо, первоначальный светлый тон. Таким образом вы получите незаметные переходы от одного тона к другому; жилки будут мягко тушеваться на общем фоне, а весь лист приобретет гармоничное цельное пятно и не будет производить впечатление искусственной раскраски контура. Наконец, чтобы придать нашей работе еще больше сходства с наклеенным на бумагу растительным листом, прокладываете с соответствующей стороны легкую тень.

Иногда для того, чтобы удалить излишнюю резкость, полезно бывает мочнуть совершенно чистую кисть в воду и легко пройтись ею по всему рисунку; но при этом нужно нажимать кисть сильнее в тех местах, которые мы хотим сгладить, покрывая, напротив, очень легко и быстро те места, где окраска сделана верно. Благодаря этому краска, смоченная водою, немного расплывается в резких местах, и переход становится мягче. В живописи такой приём называют *ослаблением общего тона*.

Наброски, зарисовки и этюды с природы объединяют в себе все три аспекта академического процесса «ремесло — мастерство — творчество». Если упражнения, направленные на формирование определенного навыка или на овладение каким-либо техническим приемом, — это ремесло, то профессиональное владение инструментами и материалами — мастерство. И

только когда набросок или этюд поднимаются до уровня произведений искусства — это уже становится творчеством.

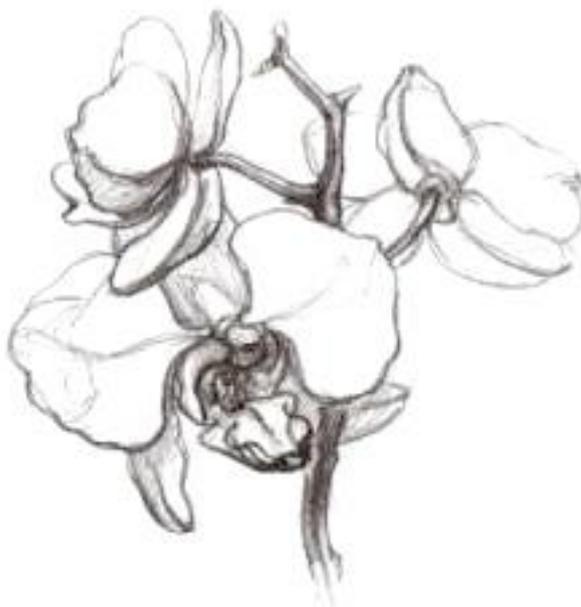

Рис. 3 Набросок. Бумага, карандаш

Линейные наброски. Линия передает объективную реальность границ — все то, что понимается под кон туром объемной формы, общим абрисом, очертанием предметов. Линии ведут взгляд зрителя по определенным направлениям, начиная с линии силуэта, открывают формы основных и дополнительных объемов, создают представление о пластике формы.

Рис. 4 Линейный набросок. Бумага, карандаш

Линия является лучшим средством быстрого обобщения для передачи сути темы. Это ее качество можно сравнить со стенограммой. Линейные кроки в полной мере иллюстрируют это: не вдаваясь в подробности, они фиксируют самое важное в натуре, передавая пропорции, движение и характер модели или мотива.

Комбинированные наброски. В комбинированных набросках сочетаются разнообразные линии и пятна. Наброски такого плана носят творческий характер, поскольку от исполнителя и характера натуры зависит, в каких пропорциях будут применены изученные изобразительные средства.

Сплошное пятно в сочетании с контурной линией. (Рис. 5). Набросок выполняется тушью, кистью и гелевой ручкой. В качестве основы могут быть применены гладкие сорта бумаги. Приоритет из них следует отдать мелованной белой. По ходу работы необходимо следить за четкостью и выразительностью силуэта линии и пятна.

Рис. 5 Комбинированные наброски. Гелевая ручка, бумага

Зарисовки. Пленэрная практика предоставляет широкие возможности для упражнений в зарисовках (Рис. 6, 7). При этом в качестве объектов для изображения можно использовать растительные мотивы, городской и сельский пейзаж и т. п.

Зарисовка — кратковременный рисунок с натуры, по памяти, по представлению и по воображению. Длительность сеанса — до трех часов. Назначение зарисовок состоит в подробном изучении узловых моментов натуры, а также сборе материала для композиций. Зарисовки могут выступать в качестве тренировочных упражнений и самостоятельных произведений.

Методическая последовательность работы над зарисовками аналогична последовательности выполнения набросков.

1. Композиция зарисовки:

- выбор точки зрения, формата изображения и материала;
- определение пропорций, движения и характера натуры.

2. Графическое изображение:

- выявление пластических и тональных характеристик натуры графическими средствами.

3. Завершение изображения:

- акцентирование композиционного центра гоном;
- окончательное выявление главного и второстепенного в изображении, конкретизация форм;
- обобщение всех частей изображения в единое гармоничное целое.

Рис. 6 Зарисовка. Гелевая ручка, картон

Рис. 7 Зарисовка. Тонированная бумага, угольный карандаш

Работа над зарисовками ведется от наброска контурной или пространственной линией в сочетании со штриховыми или тоновыми пятнами. При этом изображение можно выполнять как от линии, так и от пятна. Тон позволяет моделировать формы предметов и выявлять плановость пространства за счет усиления или ослабления, как при пластическом, так и при тоновом решении.

Следует заметить, что характер линии в зарисовках будет определять материал: если зарисовка выполняется гелевой ручкой или маркером, линия, естественно, будет контурной, если карандашом, пером или мягким материалом — пространственной. Что касается тоновых пятен, то выполнять их целесообразнее мягким материалом.

Для примера возьмем старинный арабский орнамент на домашней утвари. На нашем рисунке вы видите узор из геометрических кругов с растительными разводами из листьев и цветов, тогда как начальный

орнамент арабов был по преимуществу геометрическим. Выбор данного орнамента для первоначального упражнения объясняется простотой состава его цветов, что очень важно для начальных заданий на пленэре.

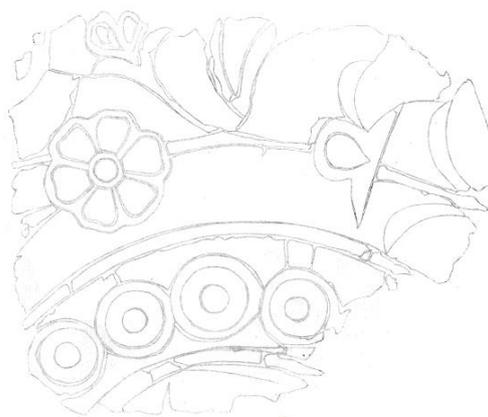

Рис. 8 Линейный рисунок орнамента. Бумага, карандаш

Так как контур просвечивает сквозь краски, то следует рисовать его очень тонкой и легкой линией.

Рис. 9 Заливка цвета в орнаменте. Бумага, акварель

Преобладающим цветом в нашей модели является темный синий; его мы и начинаем составлять раньше других, так как все остальные цвета составляются гораздо легче, когда преобладающий уже готов. Берем ультрамарин, разбавляем его в большом количестве водой и покрываем слабым тоном все те места, где, соответственно модели, это необходимо,

стараясь залить все площади равномерно. Погодя немного, т.-е. дав совершенно высохнуть краске, составляем второй цвет — зеленый, причем сила зеленого тона должна быть пропорциональна синему тону. Изумрудная зеленая с небольшим количеством кадмия оранжевого. Затем прокладываем разводы листьев кадмием синим с добавлением изумрудной зеленой, тоже очень слабым тоном. Наконец, заканчиваем по соответствующим местам желтым тоном (сиена натуральная) и серым.

Хорошим примером может быть Самаркандский орнамент с земляными охристыми красками.

Рис. 10 Самаркандский орнамент. Бумага, акварель

Форма отчетности: контрольная работа; 3 работы А5 (3.1), А4 (3. 2,3), акварель

Учебно-методическое обеспечение: 1, 2, 3, 4

Тема 2. Наброски и зарисовки птиц (8 часов)

Анализ произведений в технике акварели, выполненные известными художниками. Рисование чучел птиц. Понимать и суметь из ярких, чистых цветов акварельных красок найти сложные цветовые оттенки, которые соответствовали бы отношениям цветов освещенной и теневой части тела птицы, связи этих цветов с фоном, цветом и тоном перьев и т.п. Тренировка рисования по памяти и представлению.

Хорошо приготовленное чучело птицы или животного, будь оно в спокойной позе или в характерном для данной породы движении, дает полное представление о живом существе. Ведь цвет перьев или шерсти совершенно не меняется после смерти животного. Следовательно, в красочном отношении впечатление остается одно и то же.

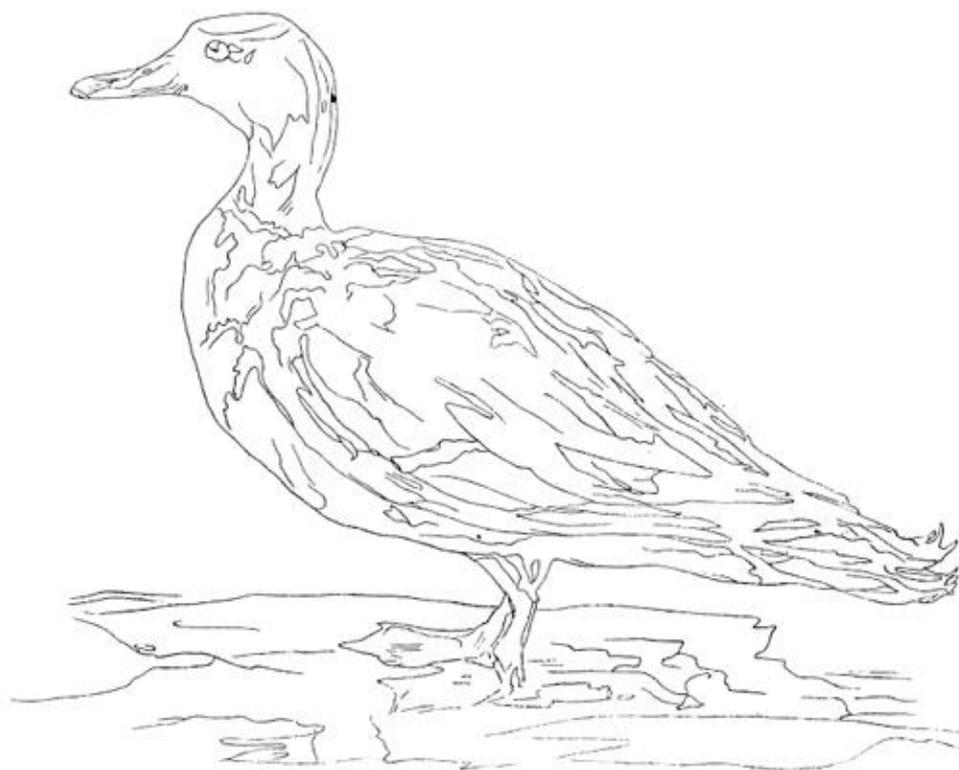

Рис. 11 Селезень, подготовительный рисунок. Бумага, карандаш

Каждая краска, каждое пятнышко имеет свою форму и свойственную ему окраску, но краска сама по себе жидкая. Такой осторожный и тщательный подход рекомендуется делать в тех работах, где краски не имеют определенного яркого цвета, каковой является настоящая модель селезня. За

исключением ультрамаринового перышка на крыле и красноватых лапок, все остальное кажется каким-то сероватым тоном, переходящим местами в зеленовато-холодный цвет, как на голове и шее селезня, и в серо-фиолетовый цвет па всех остальных частях туловища.

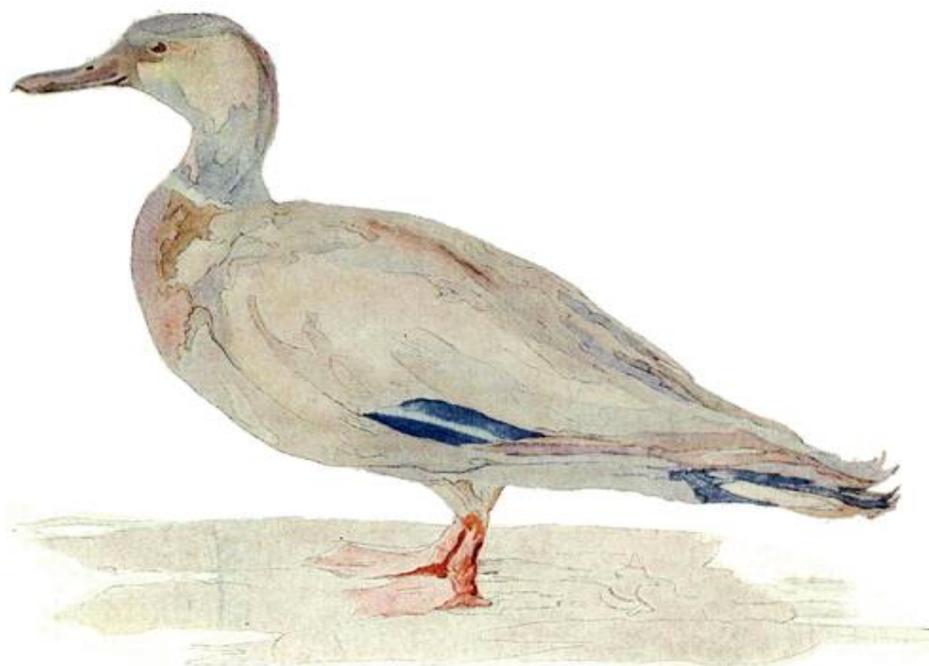

Рис. 12 Селезень, первая прокладка цвета. Бумага, акварель

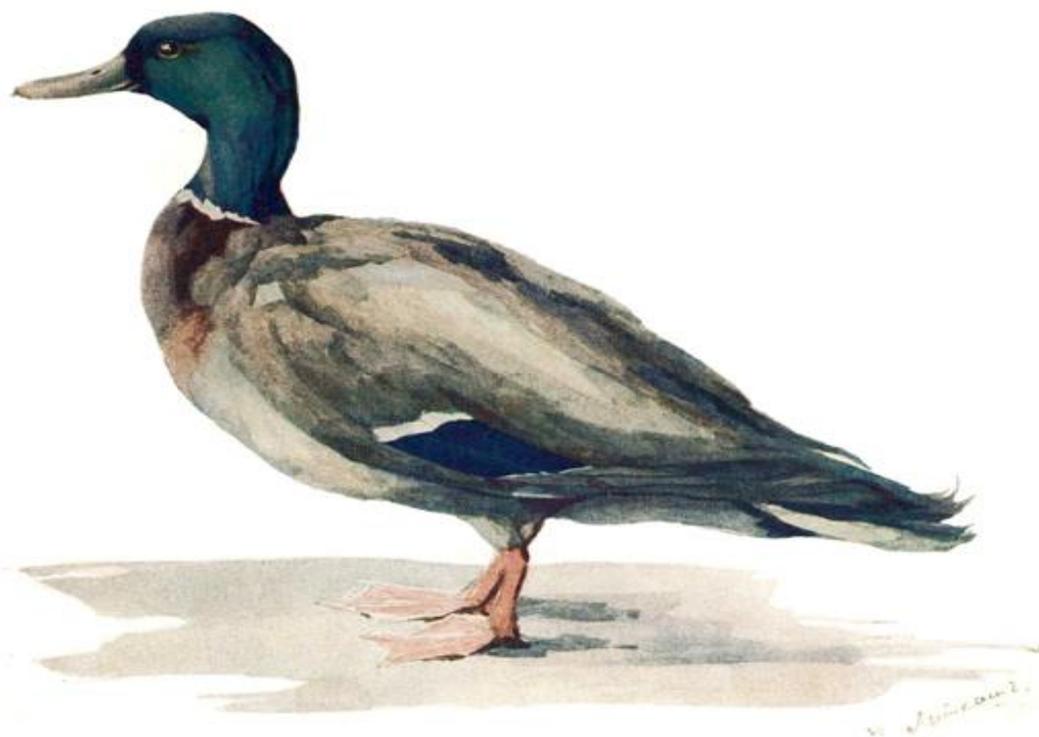

Рис. 13 Селезень, законченный этюд. Бумага, акварель

Рис. 14 Петух, этапы этюда. Бумага, акварель

Рис. 15 Петух, законченный этюд. Бумага, акварель

Чучело петуха. Способ исполнения настоящего натюрморта является противоположностью тому техническому приёму письма, который только что нами рассмотрен на натюрморте селезня. Оба рисунка представляют модель натюрморта одного и того же цикла — чучела птицы. Как на первом рисунке, так и на втором предварительные тона проложены один только раз; между тем рисунки очень разнятся между собою.

Впечатление серого тона не может быть достигнуто путем оставления одной серой краски, а вызвано может быть лишь только гармонией целого ряда различных красок, с преобладанием, однако, общего господствующего оттенка. Всмотритесь в Рис. 13, и вы увидите, что серый тон туловища селезня состоит из массы мазков цветных пятен всевозможных оттенков. Здесь вы видите, что в одном месте преобладают зеленоватые оттенки, в другом — фиолетовые, в третьем — голубоватые и т. д., а все в целом дают впечатление серого тона. Кроме того, благодаря этому разнообразию всевозможных оттенков серого тона получается то, что называется *живописью*, а не *раскраской*.

Чучело петуха. Краска здесь значительно ярче по сравнению с предыдущей моделью и вполне определенного цвета; следовательно, особых затруднений при их составлении не может быть. Вы уверенней приступаете к работе и первоначальной прокладке красок (рис. 14) делаете не слабую, а во много раз сильнее, с таким расчетом, чтобы в некоторых местах можно было, не усиливая её вторично, оставить такой же и в законченном рисунке. На рис. 15 отчетливо видны широкие пятна красок, которые написаны смелым мазком и одним тоном. Таких пятен здесь немного, и, несмотря на это небольшое количество их, уже первая прокладка красок значительно приближает ваш рисунок к натуре. Кроме того, вы видите, насколько здесь краски проложены смело, уже по одному тому, что один тон мазка покрывает при соприкосновении соседний тон; это, однако, не портит рисунка, но, наоборот, придает ему больше жизни и художественного впечатления.

Следовательно, первый и второй приемы ведут к одной и той же цели — реалистичному изображению природы.

Кроме статичных натюрмортов рекомендуется наблюдать за живыми птицами, и на основе наблюдений делать быстрые этюды по памяти и представлению.

Рис. 16 Этюд-набросок птицы. Бумага, акварель

Рис. 17 Этюд-набросок птиц, фазы движения. Бумага, тушь, акварель

Форма отчетности: контрольные работы; А4, акварель (2 часа), А3, акварель, (6 часов).

Учебно-методическое обеспечение: 1, 2, 3, 4

Тема 3. наброски и зарисовки животных (6 часов)

При рисовании с натуры, особенно в многосеансных упражнениях, процесс обучения зачастую носит репродуктивный характер. Постоянно находящаяся перед глазами натура в известном смысле «балует» рисовальщика: посмотрел — срисовал тени, еще раз посмотрел — уточнил света. Учебные работы, особенно многосеансные, выполняются механически, без анализа и осмысления. Рисование же по памяти развивает самоконтроль, автоматически превращает унылое срисовывание в продуктивное запоминание. Контрольные работы по памяти после каждой длительной штудии натуры — лакмусовая бумажка результатов долгих часов обучения: что не было выучено и закреплено, невозможно применить. Осознание того, что придется выполнять изображение отсутствующей модели, мобилизует процессы восприятия, сохранения и закрепления увиденной информации.

Занятия на пленэре максимально эффективно развивают память, поскольку условия световоздушной среды переменчивы и первоначально воспринятый образ мотива необходимо удерживать в памяти все время написания этюда. То же относится и к наброскам, т. к. птицы и животные не склонны позировать, следовательно, изображение зачастую приходится доделывать по памяти.

Рис. 18 Наброски по памяти. Бумага, гелиевая ручка.

Рисование по памяти — это процесс, включающий в себя два важных компонента. Во-первых, запоминается натура, ее пропорции, движение,

характер, тонально-цветовые отношения и т. п. Во-вторых, и это не менее существенно, запоминается ход работы над изображением: движение глаз, действия руки с материалом, последовательность выполнения (с чего начинать и чем заканчивать работу).

В этом процессе участвуют разные **виды памяти**. Среди них — *сенсорная кратковременная память*, которая отражает в сознании человека объекты целиком во всей полноте свойств. То есть неподготовленный человек воспринимает (помнит) снег белым, а небо — голубым. Лишь подготовка и постановка глаза позволяет увидеть разнообразие и взаимодействие множества оттенков.

Тактильная память дает информацию путем осязания: работа с инструментами и материалами, ощущения от поверхности загрунтованного холста, работа карандашом или круглой (плоской) кистью — все эти ощущения также участвуют в создании художественного образа. Такая память в полной мере является памятью профессиональной, поскольку возникает и развивается благодаря специфическим условиям деятельности.

Изучив объект, задавайте себе вопросы о нем вслух. Они могут быть связаны с тем, что вы видите сейчас, или с тем, что наблюдали раньше. Об ответах пока не думайте. Задавайте вопросы. Можно продолжать наблюдения и проговаривать их.

Скажите вслух, о чем вам напоминает объект. Смотрите попеременно на отдельные части и объект в целом.

Любознательность стимулирует центр вознаграждения мозга. Происходит выброс дофамина, активируется гиппокамп — область, вовлеченная в формирование воспоминаний. Поэтому любознательным проще учиться — и не только тому, что сразу привлекло внимание.

Важной характеристикой памяти является *запоминание*, включающее быстроту, прочность, полноту, точность, последовательность воспроизведения и длительность сохранения информации. Запоминание может быть произвольным и произвольным.

Предварительная установка (преподавателя) запускает механизмы произвольного, направленного наблюдения — запоминания, а отсутствие таковой провоцирует непроизвольную память. *Произвольная* память всегда направлена на запоминание каких-либо конкретных признаков природы, а *непроизвольная* может быть вообще спонтанной.

Рис. 19 Зарисовки по памяти. Бумага, цветной карандаш.

Рис. 20 Наброски. Бумага, карандаш.

Набросок — это краткосрочный рисунок небольших размеров, в котором минимумом изобразительных средств переданы основные характеристики натуры, а обобщение зрительных впечатлений трансформируется в художественный образ. Главное назначение наброска заключается в том, чтобы в короткий промежуток времени — до 30 минут — передать пропорции, движение и характер модели, дать общее представление о натуре, лаконично и обобщенно отобразить типичное в ней.

Кроки (фр. *croquis* — кроки, эскиз, набросок) — это разновидность наброска, сверхбыстрый рисунок небольших размеров, беглая, лаконичная фиксация композиционного замысла, выполненная графическими материалами с натуры, по памяти и по воображению.

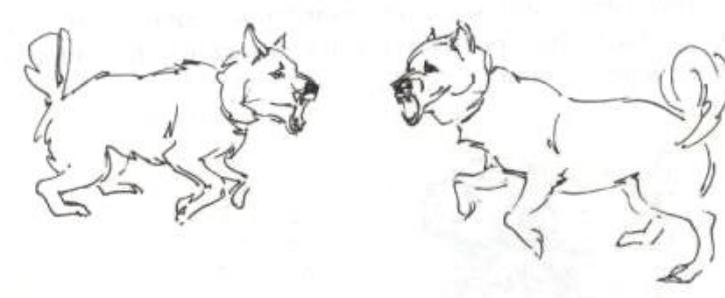

Рис. 21 Кроки. Бумага, гелевая ручка.

Рис. 22 Линейный и двухтоновой наброски. Бумага, гелевая ручка, фломастер.

При неизменности общих требований, предъявляемых к наброскам вообще, линейные, пятновые и двухтоновые упражнения имеют свою специфику и особенности выполнения. Важным моментом является четкое понимание задач того или иного типа упражнений. Например, кроки выполняются моментально, фактически по памяти, быстрой линией, фиксирующей интересный жест, движение или деталь. Двухтоновые наброски дают первоначальные представления о распределении светов и теней на поверхности. Работа над тоновым упражнением ведется от пятна к контуру.

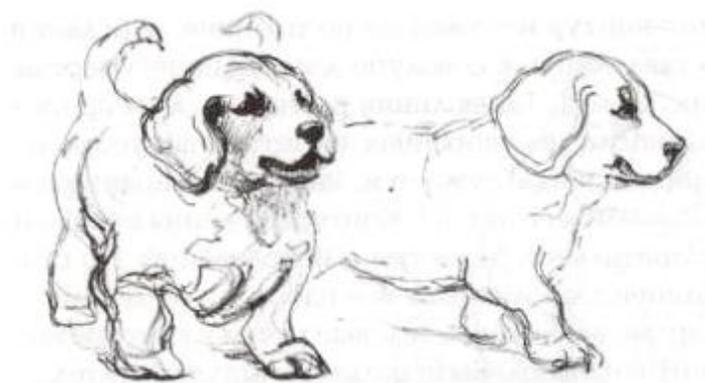

Рис. 23 Наброски. Бумага, карандаш.

Работа над чучелом животного.

Пума.

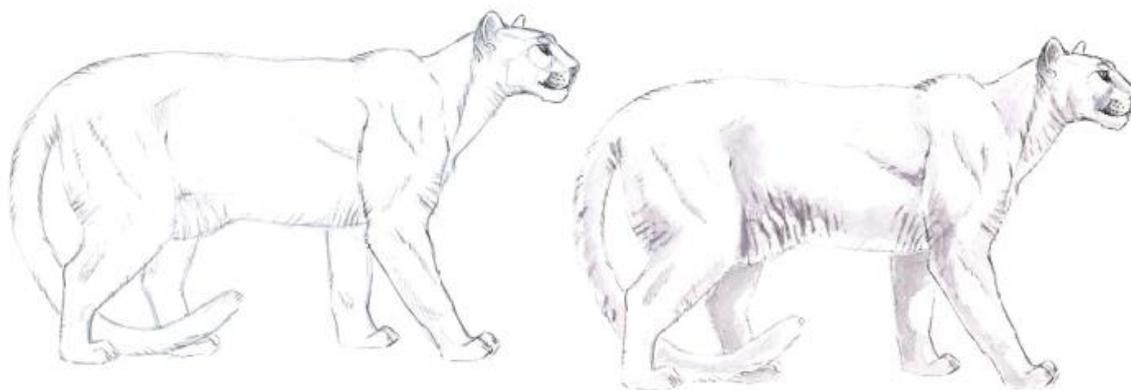

Рис. 24 1 и 2 стадия этюда пумы.

Рис. 24 **1.** Выполните линейный рисунок, подчеркнув контуры основных мышц. Добавьте текстуру шкуры — ряды утончающихся штрихов по контуру и проборы меха.

2. Нарисуйте тени, подчеркивая контуры тела. Оставьте тонкую полоску света вдоль задней части трицепсов. Эти рефлексы придадут объем задней стороне передних лап.

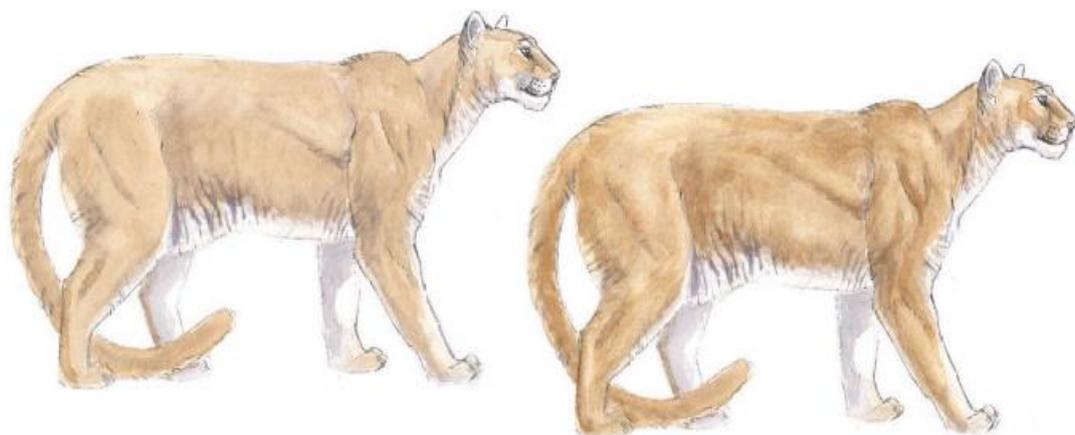

Рис. 25 3 и 4 стадия этюда пумы.

3. Когда краска высохнет, выполните лессировку сиеной натуральной. Уже появляется объем.

4. Углубите цвет теней и используйте технику промакивания для удаления краски с освещенных участков: увлажните их и выберите размытую краску влажной кистью. С некоторыми цветами этот прием удастся лучше.

5. Нарисуйте темные акценты на шкуре замесом нейтрального серого и кровавого камня натурального.

6. Добавьте текстуру в технике сухой кисти, сплющив ее кончик. Один мазок дает несколько параллельных линий. Уточните некоторые края и детали остро заточенным коричневым карандашом. После высыхания акварели на нее прекрасно ложатся любые цветные карандаши.

Рис. 26 5 и 6 стадия этюда пумы.

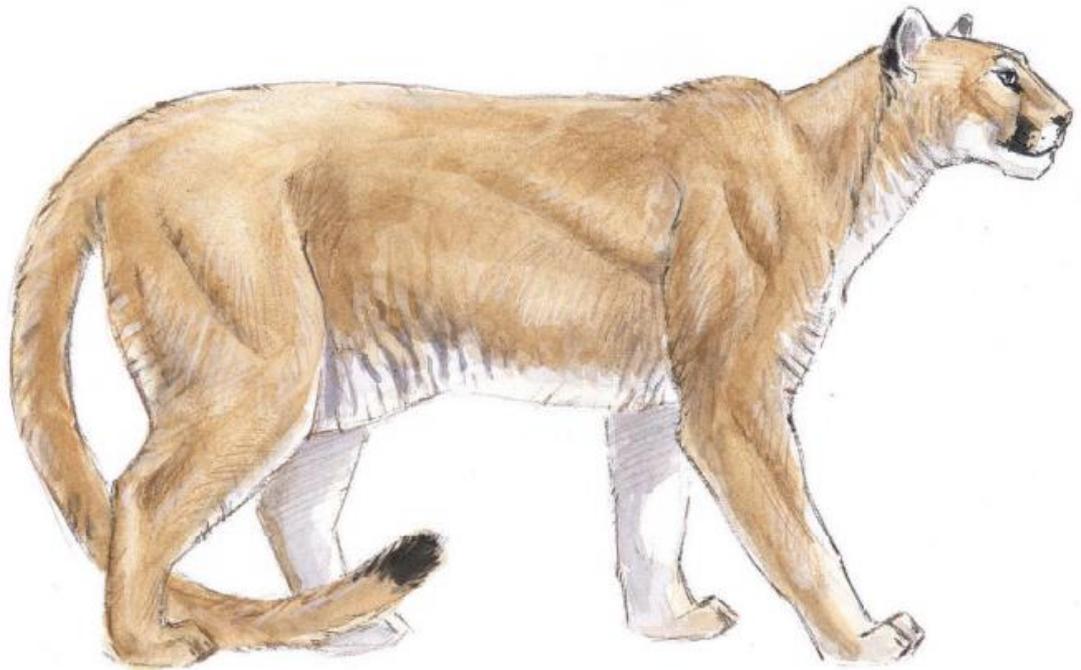

Рис. 27 Законченный этюд пумы.

7. В завершение белым карандашом внесите разнообразие в текстуру. Но не рисуйте отдельные волоски.

Развитие навыка работы по памяти и представлению. Художественный образ через характерные движения, особенности поведения.

Форма отчетности: контрольные работы; А4, А3, карандаш, угольный карандаш, акварель.

Учебно-методическое обеспечение: 1, 2, 3, 4

Тема 4. Эскизы и зарисовки фрагментов архитектурных деталей (6 часов)

Зарисовка — кратковременный рисунок с натуры, по памяти, по представлению и по воображению. Длительность сеанса — до трех часов. Назначение зарисовок состоит в подробном изучении узловых моментов природы, а также сборе материала для композиций.

Рис. 28 Кратковременная зарисовка. Бумага, гелевая ручка.

Тоновое решение отличается организацией световоздушной среды вокруг погруженных в нее предметов.

Рис. 29 Тоновая зарисовка. Тонированная бумага, гелиевая ручка.

Рисовать можно, начиная с любой части натурального мотива: дверного проема, перил, деревьев на дальнем плане или травы на ближнем — одним

словом, с чего угодно. Можно рисовать сразу с композиционного центра (Рис. 30), качественно промоделировав его тоном и уйдя на периферию легкой линией. Можно, и наоборот, пройдя по всем планам изображения линейно, завершить его тональной проработкой композиционного центра. При этом передний план следует прорабатывать более тщательно, чем дальний. Предварительная разметка листа не рекомендуется.

Рис. 30 Линейно-штриховая зарисовка. Бумага, гелевая ручка.

Полная проработка изображения тоном подразумевает установление оптимальной пропорции тонов природы и изображения, определение соотношений предметных тонов, моделировку форм. Из-за дефицита времени такие зарисовки чаще всего выполняют мягким материалом на небольшом формате (А3). Над изображением работают с закладки больших тональных отношений: предмет — пятно. Далее в пределах предметного тона моделируют градации светотени (Рис. 31). В завершение усиливают композиционный центр, ослабляют детали дальнего плана (Рис. 32).

Рис. 31 Пятновая зарисовка. Бумага, уголь. Левое изображение — определение больших тональных отношений — предмет-пятно. Правое изображение — первоначальная моделировка формы предметов.

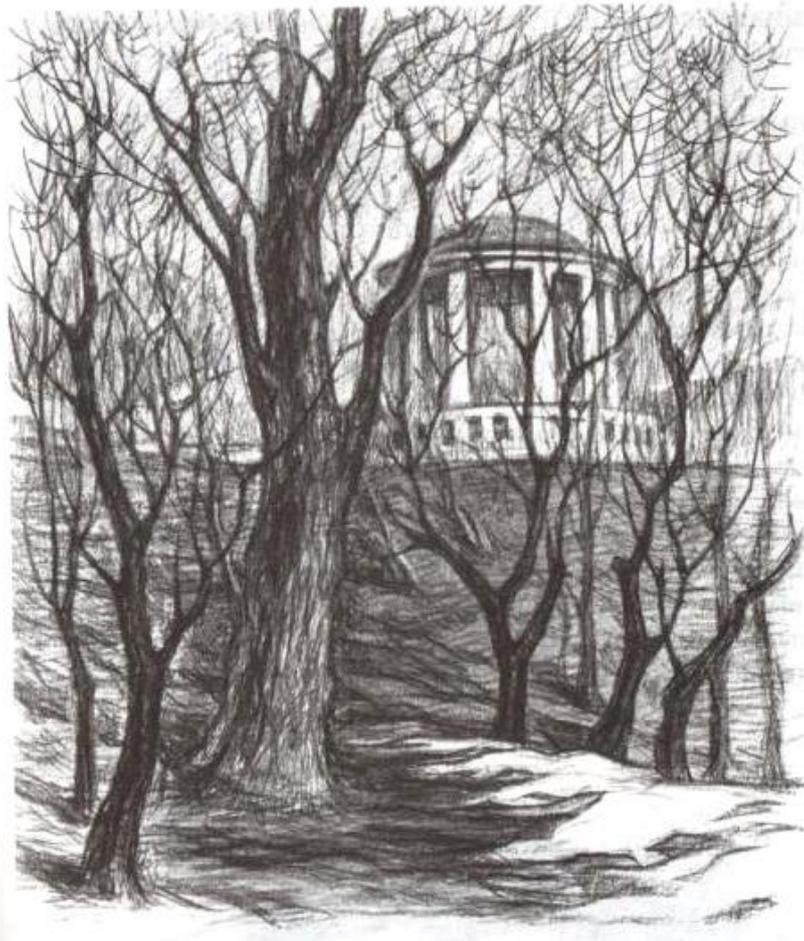

Рис. 32 Пятновая зарисовка. Бумага, уголь. Заключительный этап моделировки форм предметов и среды. Обобщение.

Формирование навыков линейно – конструктивного изображения архитектурного мотива через анализ формы, путем, выполнения с натуры зарисовок элементов и фрагментов зданий.

Форма отчетности: зарисовки, контрольная работа А3, уголь, сепия.

Учебно-методическое обеспечение: 1, 2, 3

Тема 5. Зарисовки отдельно стоящих зданий, части двора, части улицы, парка (6 часов)

Рис. 33 Зарисовка части улицы. Бумага, карандаш.

Рис. 34 Подготовительный рисунок. Бумага, акварельный карандаш.

Для подготовки к этюду части улицы, двора вполне можно использовать акварельные карандаши. В процессе работы акварелью рисунок

растворяется в воде и не оставляет насыщенных штрихов. Можно штриховать, создавать пятно штрихом, затем при нанесении акварельного пигмента получится насыщенное цветное пятно.

Рис. 35 Законченный этюд. Бумага, акварельный карандаш, акварель.

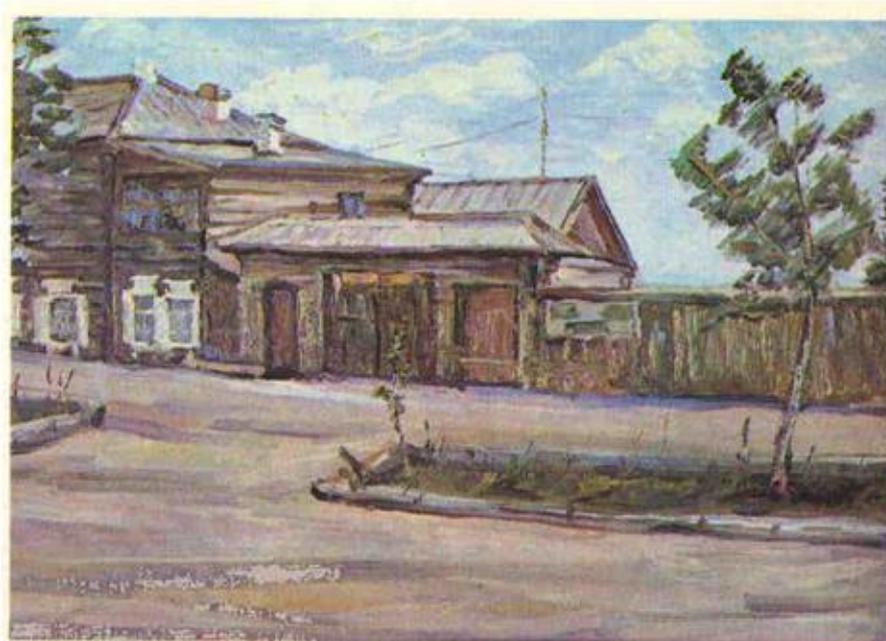

Рис. 36 Студенческая работа. Бумага, акварель.

Знакомство с характерными формами отдельно стоящих зданий. Выявление эстетических качеств архитектурного мотива. Образное решение здания. Выразительность ритмов. Грамотная последовательность в работе.

Форма отчетности: контрольная работа.

Учебно-методическое обеспечение: 1, 2, 3, 4

Тема 6. Эскизы и зарисовки техники (6 часов)

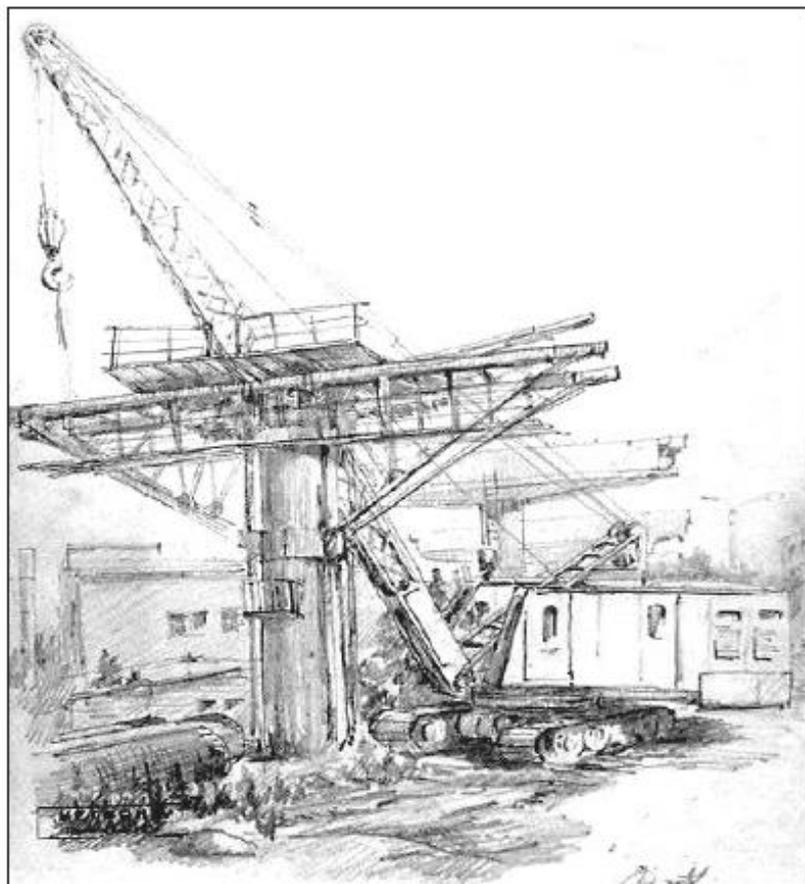

Рис. 37 Студенческая работа. Бумага, карандаш.

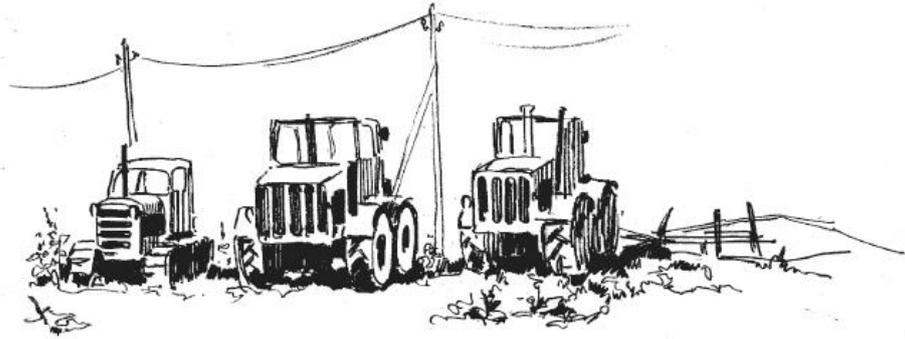

Рис. 38 Студенческая работа. Бумага, фломастер.

Зарисовки и наброски с движущейся техники выполнять довольно сложно, но стоящую и циклично двигающуюся достаточно просто. Следует запоминать основные двигающиеся части и механизмы. Начиная от основной крупной формы, переходим к деталям и уточняем детали и характерные очертания.

Рис. 38 Студенческая работа. Бумага, фломастер.

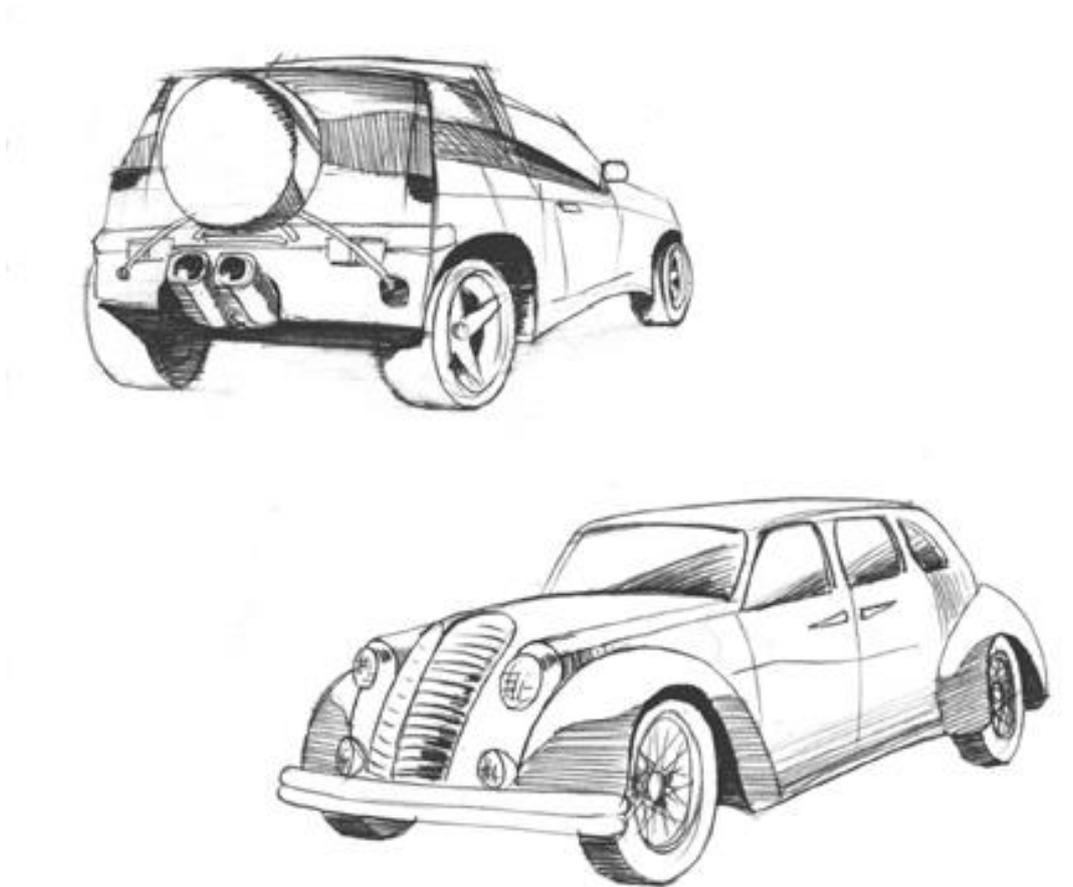

Рис. 40 Студенческая работа. Бумага, фломастер.

Цель: познакомиться с характерными формами и конструктивными особенностями технических средств.

Форма отчетности: 3-4 листа формат А4, техника по выбору студента;
2 листа А3 с тональной проработкой.

Учебно-методическое обеспечение: 1, 2, 3, 4

Тема 7. Зарисовки ландшафтного дизайна улиц, парка (6 часов)

Рис. 41 Студенческая работа. Бумага, гелиевая ручка.

В учебном задании по рисованию экстерьера должны быть рисунки как длительного характера, так и беглые контурные зарисовки с последующей легкой тональной проработкой, имеющие самостоятельное значение. Характер этих рисунков будет зависеть как от используемого материала, так и от поставленных задач. В рисунке экстерьера большое значение имеет выбор формата бумаги. Здесь необходимо исходить из характера изображаемого объекта, его внешнего вида и задач, поставленных перед студентами. Формат бумаги рекомендуется разнообразить, хотя в учебном процессе это не всегда приветствуется, но, тем не менее, бывает необходимо для решения композиционной задачи. При этом не следует брать размеры более половины листа ватмана. Для рисунка может быть использована различная по тону и цвету бумага, т.е. тонированная бумага с незначительным цветовым колебанием холодного или теплого тонов. Желательно, чтобы цвет, тон, фактура бумаги соответствовали характеру и

образу изображаемых объектов, это же касается выбора рисовальных материалов (карандаш, тушь, перо, сангина, пастель, соус, уголь, мелки, палочки и тп.).

Рис. 42 Платицин В.А. Старый дом

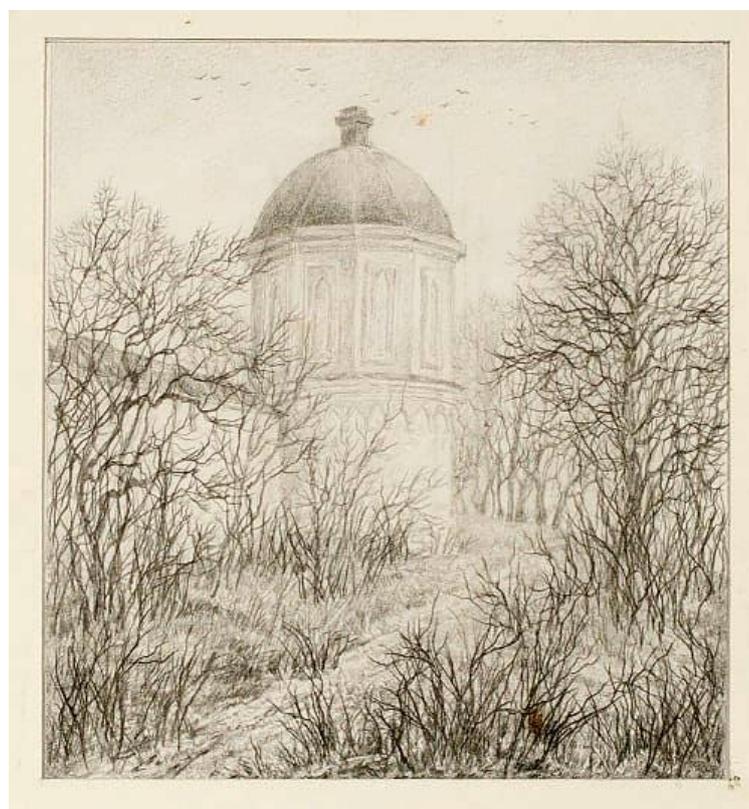

Рис. 43 Платицин В.А. Дом с башенкой

Рис. 44 Студенческие зарисовки ландшафтного пейзажа

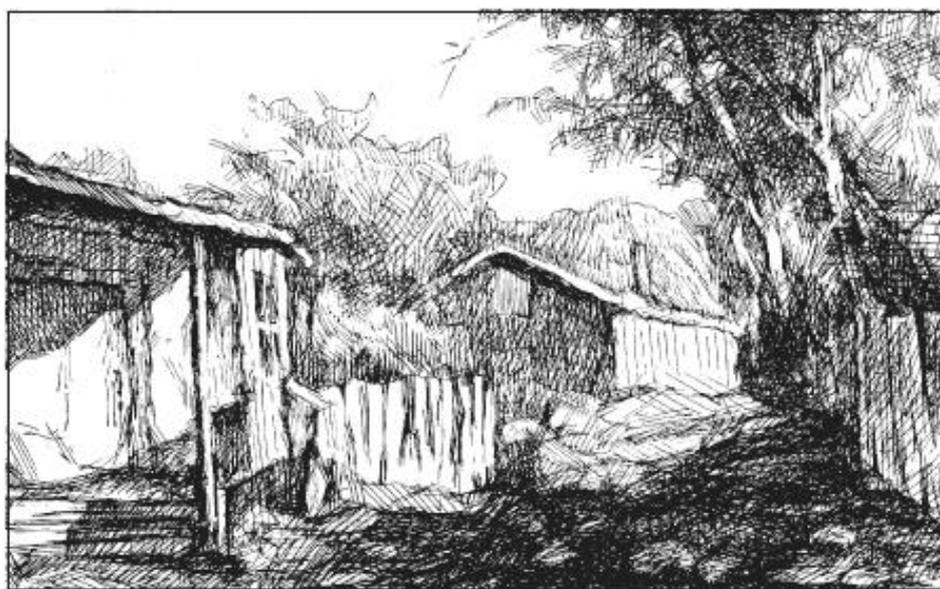

Рис. 45 Студенческая работа. Бумага, маркер.

Форма отчетности: 1 лист формат А3 на эскиз, техника по выбору студента; 1 лист этюд А3 улицы, двора, подъезда, площадки парка с детальной проработкой, с использованием разных графических средств по выбору студента (с тональной проработкой).

Учебно-методическое обеспечение: 1, 2, 3, 4

Тема 8. Зарисовки перспективы городского пейзажа (6 часов)

Построение изображения городских ансамблей производят по тем же правилам и законам перспективы, что и рисунков геометрических тел, интерьеров и других сложных форм в пространстве. Согласно этим законам, определяется взаимосвязь пространственных планов с горизонтом и точкой схода и предметами, находящимися в пространстве.

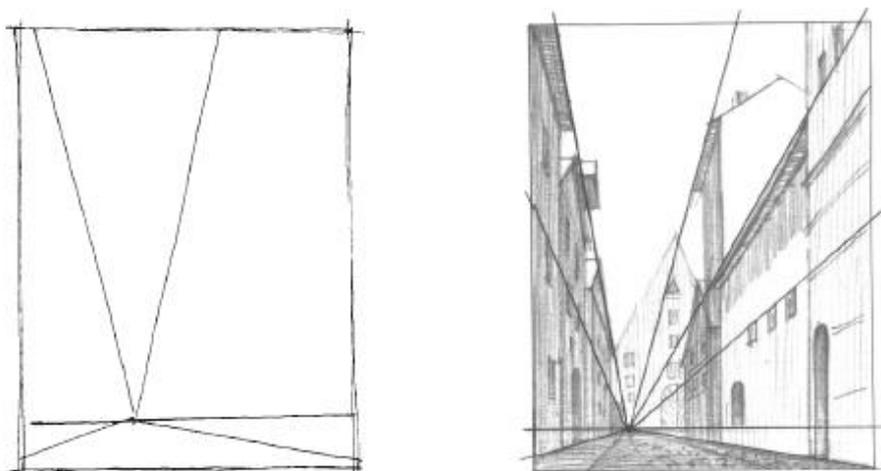

Рис. 46 Построение перспективы улицы. Бумага, карандаш.

Рис. 47 Законченный набросок. Бумага, карандаш.

В отличие от рисования интерьера экстерьерные рисунки позволяют свободнее и шире решать пространственную среду в картинной плоскости,

следовательно, возникает необходимость в передаче воздушной перспективы. Воздушной перспективой называют иллюзию пространственной глубины, когда предметы, по мере удаления от рисующего, изменяются не только в размерах, но и по цветовой и тоновой контрастности, т.е. они становятся все менее контрастными, как по цвету, так и по тону.

Рис. 48 Студенческая работа. Картон, уголь.

И наоборот, чем ближе находится предметы к рисующему, тем ярче цветовые и тоновые контрасты, а заодно увеличиваются и размеры.

Из-за пространственной характеристики данного объекта (не говоря об изменении освещения) все предметы окружения, в том числе и движущиеся в пространстве, в отличие от предметов в интерьере, будут восприниматься как силуэт.

Правильный выбор точки зрения означает не только место, но и высоту горизонта относительно изображаемого объекта и способствует удачному разрешению композиционных задач. Так, например, при низком горизонте изображаемый объект вызывает впечатление грандиозности и величественности. При высоком горизонте это впечатление исчезает, поэтому его чаще используют при рисовании небольших сооружений. Выбор точки зрения подразумевает и выбор расстояния до объекта. Близкое

расстояние дает стремительные перспективные искажения, а большое расстояние предполагает умеренное сокращение.

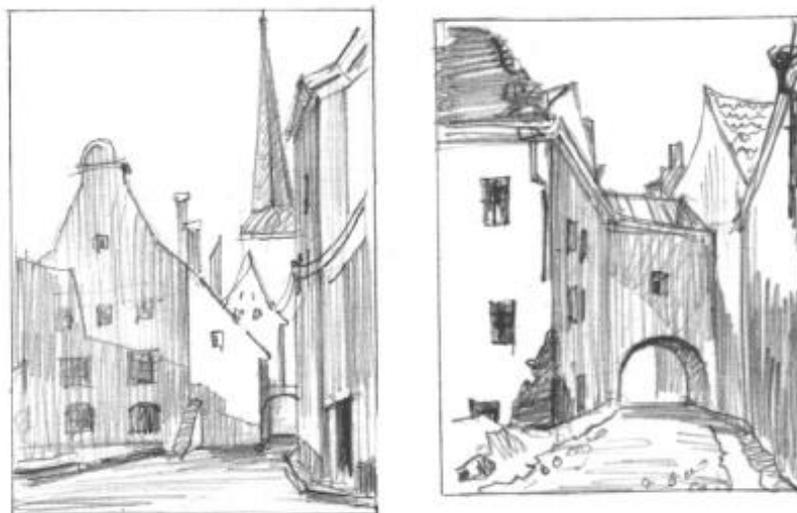

Рис. 49 Студенческая работа. Бумага, карандаш.

Рис. 50 Платин В.А.. Старый город.

Приемы обобщения на длительной зарисовке городского пейзажа.

Форма отчетности: законченный с обобщением графический пейзаж (формат А4, карандаш, тушь-перо, гелевая ручка, уголь); эскиз с перспективной проработкой среды в мягком материале (формат А4, материалы исполнения – пастель, соус, сангина, цветной карандаш); длительный этюд пейзажа в акварели с передачей природного состояния: утро, туман, дождь (формат А4).

Учебно-методическое обеспечение: 1, 2, 3, 4

Тема 8. наброски и зарисовки фигуры человека (8 часов)

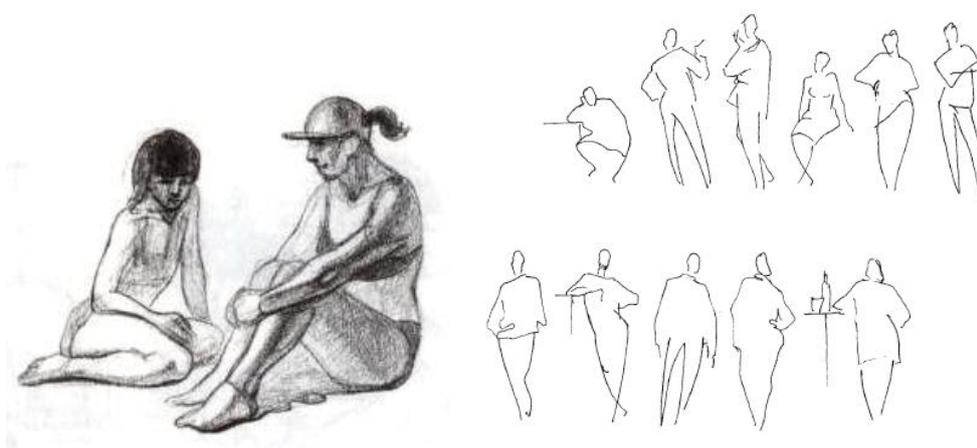

Рис. 51 Студенческие работы. Бумага, карандаш, гелиевая ручка.

Рис. 52 Студенческие работы.

Рис. 53 Студенческие работы.

Рис. 54 Студенческие работы.

Приобретение навыков передачи пленэрных эффектов светотени и общего тонового состояния фигуры человека. Развитие способности быстро схватывать общую форму человека и уловить присущие ей особенности.

Форма отчетности: наброски и зарисовки и этюды людей в статике и динамике, наброски и зарисовки разновозрастных людей в группе (на остановке, детей в песочнице, пожилые люди, сидящие на скамейке), наброски и зарисовки и этюды людей занятых делом, в соответственной одежде, с аксессуарами (рисующих, ремонтирующих, готовящих, танцующих и т.п.).

Учебно-методическое обеспечение: 1, 2, 3, 4

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМАМ И ИХ ОЦЕНКА

ПРИНЦИПЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НА ПЛЕНЭРЕ

Тема 1. Зарисовка природных растительных форм

1. Выполнить элементы растительной формы (почка, лист, бутон, шишка и т.п.) различными графическими материалами. Листы формата А4, А5. Материал исполнения по выбору (карандаш, сангина, фломастер, гелевая ручка, акварель).

Оценка – 5 баллов.

2. С помощью различных по характеру приёмов выполнить этюды и длительные зарисовки цветов и трав, кустов и деревьев с передачей пластики, и характера растительной формы. В работе возможно использование цветных карандашей, мягких материалов, смешанную технику (акварель и карандаш, тушь, фломастеры, пастель и т.п.)

Оценка – 5 баллов.

3. На листе формата А3 выполнить трансформацию растительной формы (листья, цветы, плоды и т.п.) в декоративно – орнаментальную композицию. Выбор мотива на основе сделанных зарисовок. Формат композиции по выбору (круг, квадрат, полоса). Материал исполнения по выбору, возможна смешанная техника (тушь, фломастер, гелиевая ручка, акварель).

Оценка – 5 баллов.

Тема 2. наброски и зарисовки птиц

1. Выполнить рисунок частей тела различных пород птиц – формы клюва, лап, головы.

2. Выполнить подробный рисунок различных видов мелких птиц с передачей анатомического строения, пропорций, пластики, и характера.

3. Выполнить этюды и зарисовки различных видов хищных птиц (орёл, сова, беркут) с передачей анатомического строения, пропорций, объёма, пластики, и характера оперения.

4. Сделать зарисовки и этюды экзотических птиц – фазан, журавль, павлин в среде. В рисунке подчеркнуть характерные и образные особенности – пластику, силуэт, выразить силуэтное графическое решение, характер среды обитания.

5. Используя выполненные эскизы и зарисовки разработать эскиз орнамента. Выбор формата композиции произвольный (круг, квадрат, полоса).

Оценка – 5 баллов за 1 этюд.

Тема 3. наброски и зарисовки животных

1. Выполнить кратковременные зарисовки и этюды животных с передачей их характерных особенностей.

2. Выполнить подробный рисунок и этюд животного с натуры с передачей анатомического строения, пропорций, пластики, и характера.

3. Выполнить этюды и зарисовки различных видов экзотических животных (хамелеона, ящерицы, крокодила) с передачей анатомического строения, пропорций, объёма, пластики, и фактуры кожного покрова.

4. Сделать зарисовки представителей водной среды – лягушка, рыба, морское животное (котик, дельфин, акула). В рисунке подчеркнуть характерные и образные особенности – пластику, силуэт, выразить силуэтное графическое решение.

5. Выполнить портрет любимого животного (домашнее животное — кот, собака, кролик и т.п.) или портрет любого животного, которое вам нравится.

6. Используя выполненные эскизы, наброски и зарисовки разработать эскиз зоо-орнамента.

Оценка – 5 баллов за 1 этюд А3; — 5 баллов за серию набросков по памяти и представлению (7-12 набросков).

Тема 4. Эскизы и зарисовки фрагментов архитектурных деталей

1. Выполнить рисунок архитектурных деталей. Тональная проработка рисунка архитектурных деталей.

2. Выполнить этюды и зарисовки местных достопримечательностей, архитектурных мотивов.

3. Выполнить зарисовки и наброски фрагментов народного творчества, (фрагменты чугунных заборов, домовая деревянная и каменная резьба) используемых в архитектуре.

Оценка – 5 баллов за наброски, 5 баллов за финальную зарисовку

Тема 5. Зарисовки отдельно стоящих зданий, части двора, части улицы, парка

Выполнить этюд пейзажа по мотивам учебных заданий, (формат А3).

Оценка – 5 баллов за зарисовки, 5 баллов за финальную зарисовку

Тема 6. Эскизы и зарисовки техники

1. Выполнить 3-4 конструктивных рисунка технических средств (формат А3, А4, материалы исполнения – по выбору студента)

2. Выполнить 2 рисунка технических средств в среде с тональной проработкой (формат А3, А4, материалы исполнения – по выбору студента).

Оценка – 5 баллов за наброски и за 2 финальные зарисовки А3.

Тема 7. Зарисовки ландшафтного дизайна улиц, парка

На листах формата А3 выполнить 1 эскиз и 1 этюд улицы, двора, подъезда, площадки парка с детальной проработкой, с использованием разных графических средств по выбору студента.

Оценка – 5 баллов за 1 эскиз А3 и 1 этюд А3 улицы, двора, подъезда, площадки парка с детальной проработкой, с использованием разных графических средств по выбору студента

Тема 8. Зарисовки перспективы городского пейзажа

1. Выполнить графический пейзаж (формат А4, карандаш, тушь-перо, гелиевая ручка, уголь).

2. Выполнить эскиз с перспективной проработкой среды в мягком материале (формат А4, материалы исполнения – пастель, соус, сангина, цветной карандаш).

3. Выполнить этюд пейзажа в акварели с передачей природного состояния: утро, туман, дождь (формат А4, материалы исполнения – пастель, соус, сангина, цветной карандаш).

Оценка – по 5 баллов за графический пейзаж (формат А4); эскиз и этюд пейзажа в акварели с передачей природного состояния: утро, туман, дождь (формат А4).

Тема 9. наброски и зарисовки фигуры человека

1. Выполнить наброски и зарисовки и этюды людей в статике и динамике,

2. Выполнить наброски и зарисовки разновозрастных людей в группе (на остановке, детей в песочнице, пожилые люди, сидящие на скамейке).

3. Выполнить наброски и зарисовки и этюды людей занятых делом, в соответственной одежде, с аксессуарами (рисующих, ремонтирующих, готовящих, танцующих и т.п.).

Оценка – 5 баллов за серии набросков и зарисовок.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Учебно-методическое обеспечение:

№ п/ п	Библиографическое описание (автор, заглавие, вид издания, место, издательство, год издания, количество страниц)	Ссылка на источник в ЭБС
Основная литература		
1	Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов учеб. пособие для вузов*/Н.П.Бесчастнов.-М.:Владос, 2008. - в наличии	http://www.iprbookshop.ru/66338.html
2	Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов художественных специальностей / М.Н. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2016. — 384 с. — 978-5-8291-1913-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60092.html	http://www.iprbookshop.ru/60092.html
Дополнительная литература		
3	https://aquamarin-school.ru/risovanie/nabroski-figury-cheloveka-vidy-i-tekhnikarisanovaniya - Наброски фигуры человека-дата обращения 06.03.20	https://aquamarin-school.ru/risovanie/nabroski-figury-cheloveka-vidy-i-tekhnikarisanovaniya
4	Пленэр как процесс обучения и воспитания художника-педагога- www.dslib.net/.../plenjer-kak-process-obucheniya-i-vospitaniya-hudozhnika-pedagoga....	www.dslib.net/.../plenjer-kak-process-obucheniya-i-vospitaniya-hudozhnika-pedagoga

5.2. Информационное обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование базы данных	Ссылка на ресурс
1	Федеральный портал «Российское образование»	http://www.edu.ru

Учебное издание

Тросиненко В.И.

ПЛЕНЭР

Учебное пособие по организации самостоятельной работы студентов

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство и дизайн

Учебное пособие

Формат 60×84 1/16.

Объем 0,97 уч.-изд. л., 2,85 усл. печ. л.

Тираж 100 экз. Бумага типографская

Заказ № 621