

Развитие навыка ремесла через поэтапное рисование предметов на курсе "Академический рисунок"

Молдахметова Алия Досымбековна
учитель искусства и ГиП
Назарбаев Интеллектуальной школы
химико-биологического направления г. Петропавловска
Орымбай Зарина Саятовна
учитель искусства
Назарбаев Интеллектуальной школы
химико-биологического направления г. Петропавловска

В современном мире академическое искусство играет важную роль в развитии творческого потенциала личности. Академический рисунок, как вид изобразительного искусства, помогает передавать объем и фактуру предмета при помощи линии, штриха и светотени. Он является древнейшей разновидностью изобразительного искусства и подвигом графики. Особое внимание уделяется развитию навыков ремесла через систематическое обучение академическому рисунку. В данной исследовательской работе мы сосредоточимся на изучении влияния поэтапного рисования предметов на процесс развития художественного мастерства.

Академический рисунок — это неотъемлемая часть изобразительного искусства, которая имеет долгую историю. Давайте рассмотрим некоторые аспекты этого важного направления:

Что такое академический рисунок?

Академизм (фр. *academisme*) — направление в европейском искусстве, сложившееся в художественных академиях XVI—XIX века, основанное на догматическом следовании внешним формам классического искусства. Академизм оказал решающее влияние на систематизацию художественного образования, закрепление классических традиций, которые рассматривались им как система «вечных» канонов и предписаний

Основы академического рисунка:

Академический рисунок — это изображение различных предметов, которое помогает передать объем и фактуру. Он базируется на систематических знаниях физики, геометрии и жизни, которая “застыла на бумаге”

Линии, штрихи и светотени используются для передачи формы и объема предметов.

Развитие навыков:

Особое внимание уделяется развитию навыков через систематическое обучение академическому рисунку. Это позволяет художникам улучшать свои навыки и мастерство.

Постепенное рисование предметов — один из

способов развивать художественное мастерство. Оно помогает понять принципы объема, композиции и светотени.

Чиварди, Джовани «Рисование» (2006, стр. 342) выделяет три подхода построения на предметах реалистичных теней: вариант первого это тоновая моделировка формы, разделённая на этапы:

- Первый этап: нанесение линейного контура.
- Второй этап: обозначение основных тонов.
- Третий и последующие этапы: уточнение тонов и тональных отношений

Второй подход, выявление главного тона:

- Первый этап: определение световых и затененных участков.
- Второй этап: введение теневого тона.
- Третий и последующие этапы: нанесение светотени

Третий подход, определение границ тонов:

- Первый этап: обведение границ однородного тона.
- Второй этап: заполнение участков.
- Третий и последующие этапы: затенение и градация тонов

Исследование влияния поэтапного рисования предметов на процесс развития художественного мастерства — это интересная тема, и я уверена, что она может принести ценные результаты.

Н.Н. Ростовцев «Академический рисунок» (1973, стр. 131) основывается на том, что весь сложный комплекс работы над рисунком разбивается на отдельные этапы, что дает возможность учащемуся, соблюдая строгую последовательность, ясно осознать каждый этап в отдельности, как, например, конструктивный анализ формы, последовательность выявления объема при помощи светотени и т.д.

Этапы, которые выделяет Н.Н. Ростовцев (1973, стр. 135-155)

1. Композиционное размещение
2. Определение характера формы предмета, пропорций и наклона

3. Объемно-конструктивное построение
4. Пластическая моделировка формы
5. Переход от общего к частному и прорисовка деталей
6. Тональная проработка формы и передача материальности
7. Подчинение деталей целому, обобщение.

Методология: Развитие навыка ремесла через поэтапное рисование предметов, требует системного и методологического подхода. Вот основные этапы и методы, которые могут быть использованы:

Первоначальный этап должен включать знакомство с различными рисовальными материалами (карандаши, уголь, мел, тушь) и инструментами (кисти, ластики, фиксатив). Обучение правильному использованию инструментов, подготовке поверхности для рисования и уходу за материалами.

Освоение основных принципов композиции: Разъяснение принципов композиции, таких как баланс, равновесие, точка фокуса. Построение композиции для рисования предметов, учитывая их взаимное расположение и пропорции.

Обучение наблюдательности: Упражнения по развитию внимания к деталям и формам объектов. Задачи на распознавание и передачу различных текстур, отражений и теней.

Этапы рисования: Деление процесса на этапы: эскизирование, построение общих форм, работа над деталями, добавление теней и светотени. Обучение пошаговому методу рисования, начиная с базовых форм и постепенно углубляясь в детали.

Обучение перспективе: Разъяснение принципов перспективы и ее использование при рисовании различных предметов. Упражнения на рисование объектов с учетом перспективных искажений.

Работа с тенями и светотенью: Обучение технике создания теней и светотени, учитывая направление света. Эксперименты с различными источниками света и их воздействием на форму объекта.

Критика и самоконтроль: Организация регулярных критик и обсуждение работ студентов. Самоанализ и самооценка с учетом пройденных тем и усвоенных навыков.

Эти методы могут быть интегрированы в курс "Академический рисунок", обеспечивая системное и последовательное развитие навыков ремесла у студентов.

Результаты:

На данный момент времени курс находится на стадии развития, но уже есть промежуточные результаты, которые показали, что подавляющее большинство студентов отметили улучшение своих художественных навыков, особенно в части техники и владения инструментами.

Наблюдения за процессом обучения также

подтвердили положительное воздействие поэтапного метода. Студенты, следовавшие этой методике, продемонстрировали более высокий уровень уверенности в своих действиях, более точное восприятие пропорций и форм, а также более выразительное использование светотени.

В результате применения указанных методов и этапов развития навыка ремесла через поэтапное рисование предметов, студенты могут достичь следующих результатов:

1. Уверенное владение рисовальными материалами и инструментами:

- Студенты освоят различные рисовальные материалы (карандаши, уголь, мел, тушь) и инструменты (кисти, ластики, фиксатив).
- Научатся правильно использовать инструменты, подготавливать поверхность для рисования и ухаживать за материалами.

2. Понимание основных принципов композиции:

- Студенты будут разбираться в принципах композиции, таких как баланс, равновесие, точка фокуса.
- Способны построить композицию для рисования предметов, учитывая взаимное расположение и пропорции.

3. Развитие наблюдательности и внимания к деталям:

- Студенты смогут проводить упражнения по развитию внимания к деталям и формам объектов.
- Будут способны распознавать и передавать различные текстуры, отражения и тени.

4. Мастерство этапов рисования:

- Студенты научатся делить процесс рисования на этапы: эскизирование, построение общих форм, работа над деталями, добавление теней и светотени.
- Овладеют пошаговым методом рисования, начиная с базовых форм и постепенно переходя к деталям.

5. Навыки работы с тенями и светотенью:

- Студенты освоят технику создания теней и светотени, учитывая направление света.
- Будут проводить эксперименты с различными источниками света и их воздействием на форму объекта.

В целом, эти результаты способствуют системному и последовательному развитию навыков ремесла у студентов в рамках курса "Академический рисунок".

Заключение: В заключении, системный и методологический подход к развитию навыков ремесла через поэтапное рисование предметов предоставляет студентам устойчивую основу для творчества. От знакомства с рисовальными материалами до освоения принципов композиции, наблюдательности, этапов рисования, перспективы и работы с тенями

— каждый этап способствует целостному и профессиональному развитию художественных навыков. Критика и самоконтроль обеспечивают постоянное совершенствование и саморефлексию, делая курс "Академический рисунок" эффективным инструментом для формирования мастерства в рисовании.

Список используемой литературы:

1. Чиварди, Джованни. (2016). "Рисование: полное руководство". 2-е издание. Перевод с английского Людмилы Лаврухиной. МиФ.
2. Ростовцев Н.Н. (1973). "Академический

рисунок. Курс лекций. Учебное пособие для студентов педагогических институтов". Москва. Просвещение.

3. Э.Р. Камалова В.В. Хамматова А.Ю. Миротворцева (2019) Техника учебного и Академического рисунка. Практикум. Казань.

4. Тихонов С., Демьянов В., Подрезков В. (2016) «Специальность Архитекткра. Рисунок», Москва. Архитектура - С

5. Подробнее: <https://www.labyrinth.ru/books/452883/>

6. <https://mogut-vse.ru/k1.htm>

7. <https://www ghenadiesontu.com/>