

Группа 27

Дисциплина: Рисование и лепка

Преподаватель: Комлева М.Н.

Задание: изучите вводную лекцию, устно ответьте на контрольные вопросы.

Лекция 1. Введение в дисциплину «Рисование и лепка»

Развитие творческих способностей – неотъемлемая задача при подготовке поваров и кондитеров. Поварское и кулинарное искусство требует развитого эстетического чувства и художественного вкуса. Для декоративно-художественного оформления таких кондитерских изделий, как торты, пирожные, а также холодные и горячие закуски, десерт, необходимы определенные знания и практические умения в области изобразительной грамоты. Навыки грамотного рисования и лепки нужны повару и кондитеру для решения творческих задач в его производственной деятельности. Этими задачами являются художественное мышление и образное представление. Систематической, целостной работой в изучении курса «Рисование и лепка», можно воспитать у учащихся потребность именно в таком творческом труде.

Словарь

Рисунок – структурная основа зрительно воспринимаемой формы; изображение на плоскости, созданное средствами графики.

Графика – разновидность изобразительного искусства, использующая в качестве основных изобразительных средств, называемых графическими, свойства изобразительной поверхности, линии, штрихи, пятна и точки.

Многочисленные разновидности рисунка различаются по технике, методам и характеру рисования, по назначению, жанрам и темам.

Станковый рисунок – выполненное на мольберте (станке художника), на отдельном листе, тщательно проработанное художественное произведение различных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой рисунок и др.).

Академический рисунок – это длительный рисунок, выполняемый с подробной передачей конструкции и светотени объектов.

Набросок – это произведение графики, живописи или скульптуры небольших размеров, бегло и быстро выполненное художником.

Этюд – произведение изобразительного искусства, выполненное с натуры с целью ее изучения и обычно служащее предварительной разработкой какого-либо произведения или его части.

Эскиз – предварительный набросок фиксирующий замысел художественного произведения или отдельной его части.

Материалы и принадлежности для рисунка

Для рисования используются очень разнообразные инструменты и материалы. К ним относятся бумага, карандаши, резинка, уголь, мел, пастель, акварель, гуашь, кисти, перья, палитра и другие материалы, инструменты и принадлежности, с помощью которых осуществляется изобразительная деятельность.

1. Бумага – альбом для рисования, плотный.
2. Графитовые карандаши – набор.
3. Мягкий ластик с остроугольными краями.

4. Акварель.

5. Гуашь 6 цв.

6. Кисти - По форме волоса кисти делятся на щетинные, колонковые, беличьи и другие, по размеру – на тонкие, средние и толстые. Форма кистей бывает плоской, овальной и круглой. Для работы акварелью больше подходит *мягкая круглая колонковая или беличья кисть* средних размеров. Такой кистью можно окрашивать большие фигуры, работая всей массой волоса, и изобразить маленькие детали острым концом кисти.

7. Палитра - это пластина или дощечка, на которой художник смешивает краски для получения нужного оттенка.

Техника рисунка. Организация рабочего места.

Техника рисунка - система средств и приемов, с помощью которых реализуется зрительный образ на плоском листе бумаги.

Знание технических средств и приемов, умение пользоваться ими дает возможность реалистически изображать увиденное, графически выразительно излагать свои мысли о нем.

Быстрому и точному выполнению рисунка способствует грамотная организация рабочего места за столом. Правильно организованное рабочее место должно отвечать нескольким требованиям:

- лист бумаги необходимо расположить перпендикулярно направлению зрения рисующего; освещение рисунка должно быть таковым, чтобы на него не попадала тень от фигуры рисующего и каких-либо предметов;

- источник света должен находиться сверху, при дневном освещении - слева; солнечные лучи не должны попадать в глаза и на бумагу рисующего;

- расстояние между глазом рисующего и бумагой должно примерно равняться длине вытянутой руки.

Для рисунка карандашами рисующий кладет перед собой лист бумаги, выше – карандаши, резинку; для работы красками вместо карандашей кладут коробочку красок и кисть, слева от бумаги – салфетку для вытирания кисти, справа от красок – банку с водой. Палитру размещают справа от рисунка. Такое, раз и навсегда принятое, расположение предметов отлично дисциплинирует, помогает избежать ошибок.

Важно знать, что в ходе рисования с натуры карандаш в руке нельзя держать так же, как и ручку. При таком положении рука лишена должной подвижности и сложно охватить взглядом сразу весь рисунок. Необходимо взять карандаш так, чтобы он зафиксировался всеми пятью пальцами руки следующим образом: карандаш лежит на четырех пальцах (указательном, среднем, безымянном, мизинце) в диагональном положении от кончика указательного пальца к середине или основанию мизинца и прижимается сверху большим пальцем. Правильное положение карандаша в руке вырабатывает умения построения формы и позволяет постоянно сравнивать изображение с натурой. В начале работы, грамотное положение руки кажется неловким, вызывает большое напряжение. Позже, по мере овладения навыком – оно становится удобным.

В ходе рисунков, выполняемых по памяти и воображению, а также во время тщательной проработки мелких деталей возможно положение пальцев рук с карандашом такое же, как и с ручкой во время письма.

Рисование с натуры лучше всего вести за специальными станками для рисования – мольбертами или деревянными планшетам. К ним лист прикрепляется с помощью кнопок.

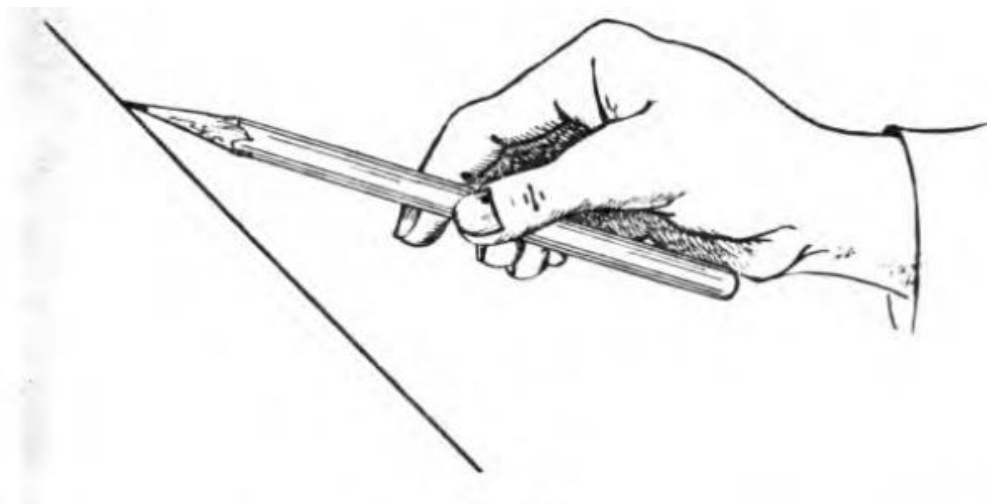

Рисунок 1 – Правильная постановка руки при рисовании

Многообразие техники рисунка зависит от применения в нем разнообразных средств художественного выражения. К основным изобразительным средствам относятся точка, линия, штрих, тон и цвет.

Простейшие упражнения по рисованию

Начиная рисовать, рисовальщик проводит на бумаге те или иные линии. Они обозначают смысл будущего рисунка. Эти линейные изображения условны, но именно с их помощью можно передать трехмерное пространство на плоском листе бумаги. Любой рисунок сначала является линейным и только на последующих стадиях работы происходит конкретизация формы с помощью светотени или цвета. Отдельные рисунки выполняются только линиями.

Линии по своему характеру бывают *прямые* и *кривые*; по размеру – *длинные* и *короткие*; по тону – *светлые* и *темные*; по назначению – *контурные* и *вспомогательные*; по направлению – *горизонтальные*, *вертикальные*, *наклонные*.

Первые практические упражнения следует начинать с проведения прямых линий и деления их на равные части. Однако начинающему рисовать провести прямую линию от руки достаточно сложно. Учащимся, при этом, хочется прибегнуть к линейке. Этого делать не следует, так как линия, проведенная по линейке – «мертвая» и не имеет отношения к рисованию. Ненужно пугаться первых, невыразительных движений. Рисовать – значит постепенно обретать умения, ловкость и необходимую гибкость руки. Поэтому, на первых порах, необходимо освоить движение руки слева направо с карандашом в руках. Такая своеобразная «гимнастика» движений руки поможет приобрести уверенность, легкость и свободу в начертании линий.

При проведении вертикальных и горизонтальных линий, хорошо ориентироваться по краям формата листа, что будет способствовать развитию двигательной координации руки, глазомера и чувства пропорций.

После упражнений с горизонтальными, вертикальными и наклонными линиями, целесообразно научиться строить сложные симметричные линии: *ломаные*, *волнистые* и *комбинированные* линии, которые особенно важны в разработке орнаментальных

композиций для кулинарных изделий. Различный характер линий может выражаться в их длине, толщине, светлоте, направлению движения. Такие линии создают иллюзию динамики, «выступают» или «отступают». Наконец, эмоциональную выразительность линий можно показать в упражнениях с творческим подходом.

Развитию глазомера и чувству пропорций поможет деление линий на равные отрезки. Вначале проводят несколько одинаковых отрезков для зрительной ориентации. Затем, «на глаз» делят их на четные и нечетные равные части. Для освоения техники рисунка также полезны упражнения в рисовании линий, пересекающихся под углом, в делении углов пополам.

Графические упражнения позволяют подготовить руку начинающего рисовальщика к дальнейшим более серьезным изображениям. Первые из них – это линейные рисунки геометрических фигур.

Рисование плоских геометрических фигур

Плоскими геометрическими фигурами являются квадрат, прямоугольник, трапеция, ромб, окружность, овал. Построение линиями данных фигур составляет содержание новых графических упражнений для дальнейшего развития и совершенствования координации движений руки и глазомера, приобретения чувства пропорций и умения изображать.

Перед началом упражнений сначала лучше потренироваться в рисовании коротких линий с различными наклонами. Когда рука будет подготовлена и приобретет необходимую двигательную координацию, можно построить *прямой угол*. Изображение начинают с легких линий, располагающихся взаимно-перпендикулярно. Затем откладывают от точки пересечения одинаковые отрезки и обводят контуры угла более выразительно. При рисовании *острого угла* способ изображения будет таким же, только острый угол должен быть меньше прямого. Соответственно, *тупой угол* больше прямого угла.

Построение углов помогает лучше сориентироваться при изображении плоских геометрических фигур. *Квадрат* необходимо изображать с помощью осей и диагоналей. *Ось* – тонкая горизонтальная или вертикальная линия, проходящая через середину геометрической фигуры или какого-либо предмета изображения. *Диагональ* – изобразительный элемент, проходящий наискосок между углами. Построение квадрата начинают с изображения взаимно-перпендикулярных осей; далее от точки пересечения осей откладывают одинаковые отрезки и через полученные точки проводят по две горизонтальные и вертикальные параллельные линии. Проведенные линии пересекаются в углах построенного квадрата. Проверить правильность и скорректировать изображение можно, построив диагонали квадрата.

Таким же способом, как и квадрат, изображают *прямоугольник*. Разница заключается в том, что стороны прямоугольника не равны: длина в нем больше ширины. *Трапецию* также изображают с помощью оси. Трапеция образуется двумя параллельными основаниями разной длины и двумя наклонными отрезками. На вертикальной оси фиксируют две точки, через которые проводят параллельные линии; далее от верхней точки откладывают влево и вправо равные отрезки, от нижней точки так же откладывают равные отрезки в разные стороны, но другой величины. Полученные четыре крайние точки (вершины) соединяют и получают изображение трапеции.

Ромб строят по взаимно-перпендикулярным осям, от точки пересечения которых откладывают попарно равные отрезки.

Дуги, окружности и овалы являются криволинейными очертаниями плоских геометрических фигур. Их изображают с помощью вспомогательных коротких линий-штрихов и осей, которые необходимы для выполнения более точных построений. Например, перед проведением дуги нужно изобразить отрезок прямой, после чего легче изобразить касательную к нему кривую линию.

Окружность рисуют с помощью предварительно обозначенных взаимно-перпендикулярных осей, от центра которых откладывают засечками одинаковые отрезки. Затем данные отрезки соединяют плавной линией и выразительно обводят построенную окружность (рис. 2.6.). Так же с помощью осей и засечек рисуют *овал*.

Построение плоских геометрических фигур имеет принципиально важное значение для рисования орнаментов, бытовых предметов, овощей и фруктов и др.

В ходе выполнения упражнений по построению геометрических фигур различной формы особое внимание необходимо обращать на вспомогательные построения, которые необходимо выполнять легкими, воздушными, скользящими по поверхности листа линиями. Именно они определяют форму каждого изображения в целом.

Выполнение рисунка геометрическим методом

Один из наиболее эффективных способов выполнения краткосрочного рисунка состоит в том, что рисующий использует близость формы основных частей изображаемого предмета к тем или иным геометрическим фигурам или телам. Способ рисования, при котором геометрическая форма является вспомогательным средством для построения рисунка называется геометрическим методом.

Основными геометрическими формами, лежащими в основе строения любых предметов, чаще всего являются уже известные вам простейшие геометрические фигуры: треугольник, квадрат, трапеция, круг, многоугольник и др. Используя эти фигуры для вспомогательных построений можно изобразить любые плоские формы. Начиная рисовать, необходимо, прежде всего, внимательно рассмотреть и проанализировать форму объекта изображения. Это хорошо развивает пространственное мышление, которое помогает увидеть форму обобщенно и цельно, что является залогом успешной работы.

В ходе анализа формы важно выяснить ее симметричность. Все предметы, которые окружают человека в жизни, симметричны или асимметричны. Основная особенность симметричных фигур – наличие оси симметрии. *Симметрия* предполагает равноудаленность крайних точек изображения от оси симметрии. В симметричном предмете одна половина является зеркальным отражением другой.

Контрольные вопросы:

1. Какие линии используют в рисунке?
2. Что выражают линии рисунка?
3. Почему в рисовании нельзя пользоваться линейкой?
4. Каким образом с помощью линий можно создать иллюзию движения?
5. Какие сложные симметричные линии вам известны?
6. Какие плоские геометрические фигуры вам известны?
7. Для чего необходимо научиться строить плоские геометрические фигуры?
8. Какова роль осей и диагоналей в построении плоских геометрических фигур?
9. Как вспомогательные построения помогают в построении окружности и овала?
10. В чем заключается геометрический метод рисунка?
11. Какие геометрические построения лежат в основе геометрического метода рисунка?

12. Что такое «симметрия» и «асимметрия»?
13. Приведите примеры симметричных и асимметричных композиций.
14. Каковы этапы построения рисунка геометрическим методом?