

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

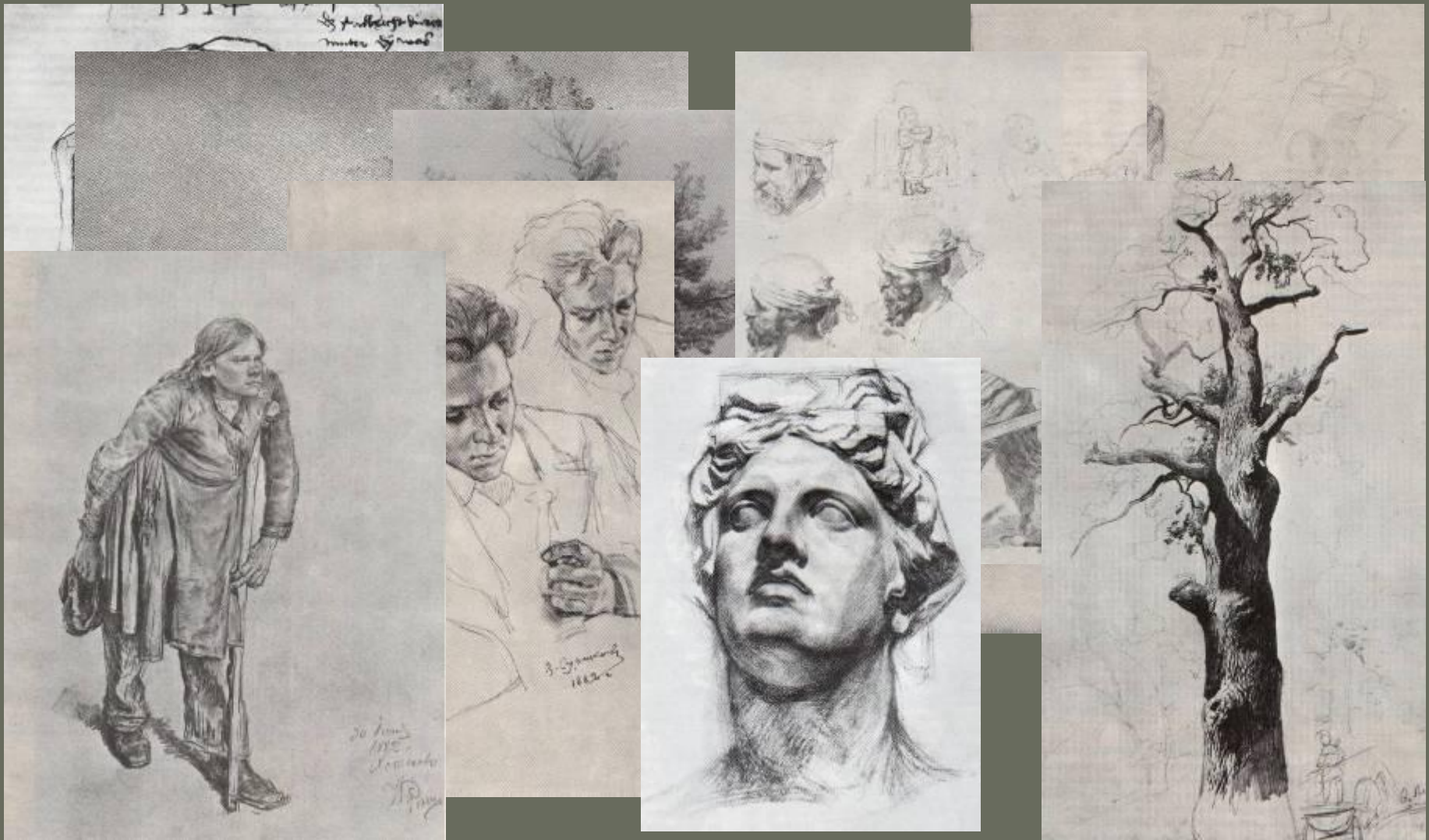
«ЛАХДЕНПОХСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»



Рисунок

Преподаватель Степаненко В.Я.

г. Лахденпохья 2010 г.

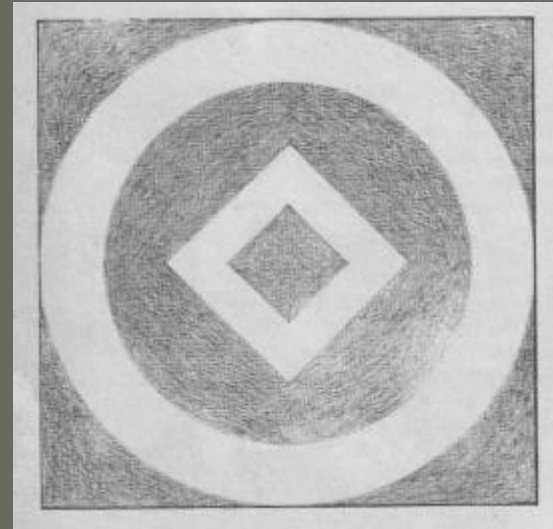
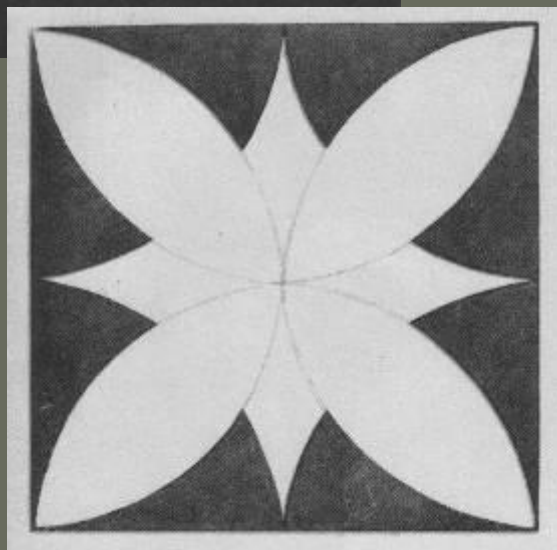
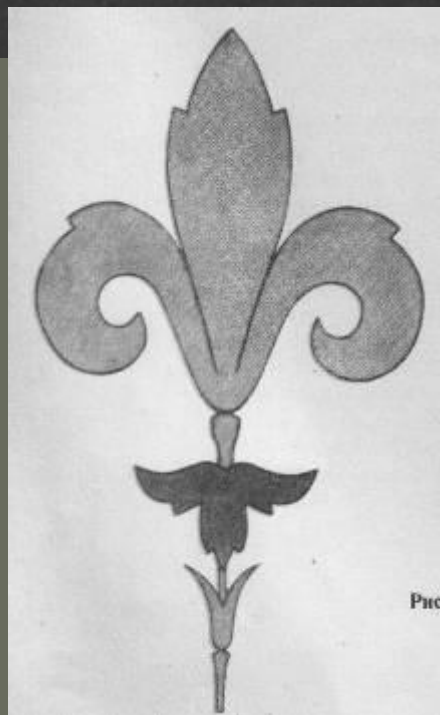
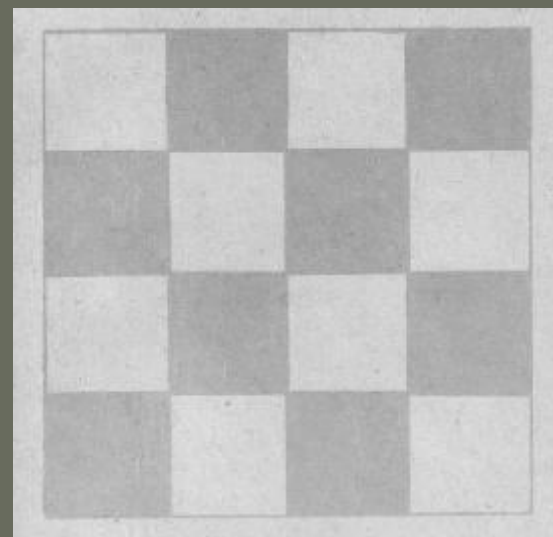


Сколько чувств и мыслей может вызвать простой карандашный рисунок, если он сделан мастером! Какая легкость, воздушность линий, простота и ясность выражения характера чувствуются в рисунках А.Дюрера, К. П. Брюллова, В. А. Серова, В. И. Сурикова, И. В. Шишкина, И. Е. Репина, Ф. А. Васильева.

Оглавление

- Рисунок натюрморта.
- Перспектива в натюрморте.
- Композиция в натюрморте.
- Зарисовки и наброски.
- Работы учащихся.

Как писателю нужна элементарная письменная грамота, так и художнику совершенно необходима грамота изобразительная.



Тональные и линейные рисунки

Тон и линия в рисунке.

Тон объясняется как степень освещенности каждой части поверхности формы, как ее светосила. Каждая форма воспринимается нашим зрением как сочетание различных по тону поверхностей. Таким образом, тон, выявляющий форму, как и среду, в которой она находится, определяет и характер формы.

Все, что мы видим, мы видим в различной степени освещенности, и это дает нам возможность наблюдать и изучать все многообразие форм природы, их характер и строение. Благодаря этому и возникает возможность рисовать, или, точнее, лепить форму тоном, широко применяя его как средство графического изображения. Например, в рисунке пейзажа тоном могут быть переданы все его компоненты: земля, вода, трава, деревья, дома, люди, животные, а также небо и воздух, то есть среда, в которой находятся изображаемые предметы или живые существа. Тоном же могут быть переданы материальность и фактура предметов: дерева, гипса, стекла, ткани, металла и так далее, а также их окрашенность (но не цвет!).

Тон, определяющий форму природы, располагается по форме в зависимости от ее конструкции; это значит, что тоном выявляется и конструкция формы. Именно поэтому понятие тона не может быть оторвано от понятия формы. Слово «тонировать», по существу, и означает лепить форму.

Если ученик понял значение тона в объемном рисовании, он легко усвоит и значение таких изобразительных средств, как линия и штрих. Линию, которой пользуются начинающие рисовать, нужно отличать от штриха. Эта линия, плоская, ровная, имеющая на всем своем протяжении одинаковую ширину и применяющаяся в практике черчения, не применима в тональном рисунке.

Тональный рисунок — рисунок, который позволяет средствами тона строить в воображаемой глубине листа поверхности, составляющие форму. Роль линий в таком построении заключается в основном в установлении границ поверхностей и их пересечений, уходящих в перспективу, в глубину.

Чертежная линия не помогает в решении этой задачи. Она, будучи сама плоской и лежащей полностью на плоскости листа, как бы удерживает тональное изображение объема на картинной плоскости и отнимает у него глубину.

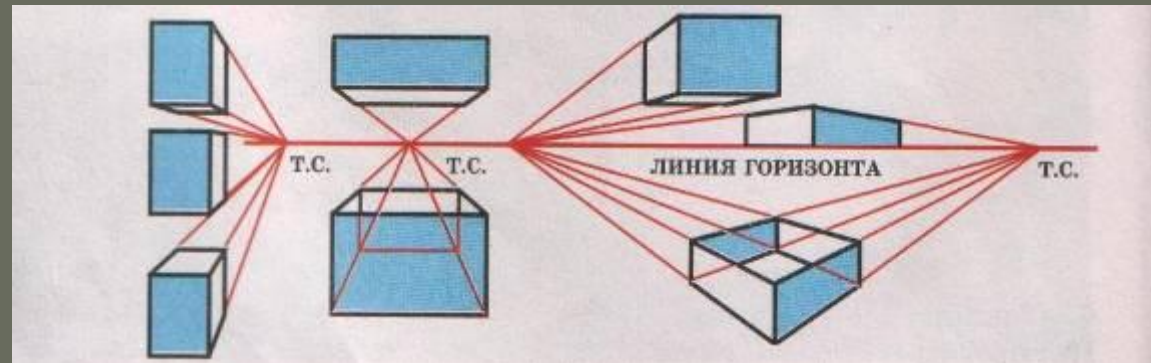
Поэтому в тональном рисунке пользуются другой, более выразительной линией, то есть штрихом. Штрих получается в результате касания карандашом поверхности бумаги, разнообразного по силе, а также размером угла между осью карандаша и поверхностью бумаги.

В отличие от чертежной, штриховая линия на своем протяжении может быть различной: широкой и тонкой, темной и светлой, жесткой и мягкой, едва заметной и жирной. Она может совсем исчезать и вновь появляться в зависимости от характера возникающей задачи.

Линейная перспектива в рисунке.

Ознакомление с основами перспективы и способами применения ее правил происходит постепенно, вместе с решением учебных заданий. В процессе работы преподаватель объясняет ученикам и практические приемы проверки перспективных построений.

Наиболее важно для учащихся младших классов знать способы линейного перспективного построения квадрата и круга, часто в том или ином варианте встречающихся в учебных постановках. Ученики довольно быстро, уже на первых заданиях, осваивают решение этих двух основных перспективных задач.

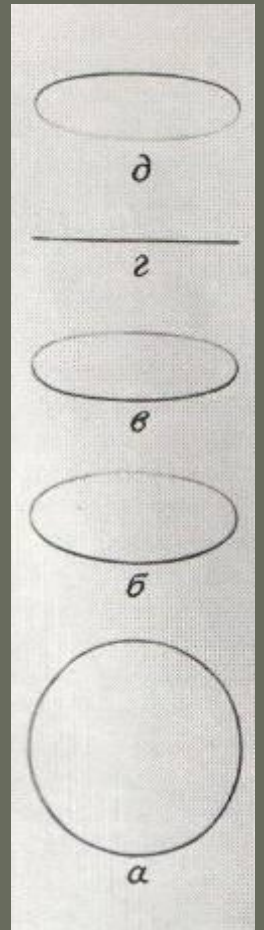
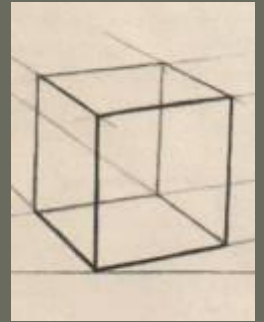


Основной закон перспективного сокращения размеров, уходящих в глубину предметов, легко усваивается учениками и, если привести в качестве наглядных примеров железнодорожные рельсы, шпалы и телеграфные столбы, станции метро и т. п., то «линия горизонта» и «точки схода» делаются вполне понятными.

Воздушная перспектива в рисунке.

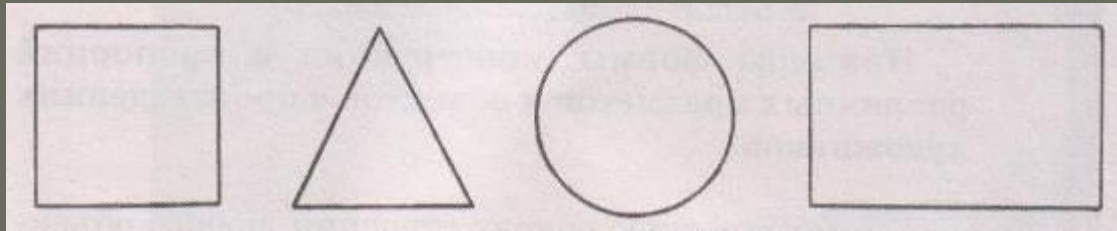
Почти с самого начала обучения учащиеся сталкиваются с задачами воздушной **перспективы**. Из правил воздушной перспективы ученики младших классов должны усвоить основное, то есть то, что воздушная среда влияет на резкость видения предметов или их частей, усиливая или ослабляя степень их освещенности в зависимости от размещения предметов на ближних или дальних планах. Хорошим примером, объясняющим сущность этого явления, будет медленное погружение предмета на большую глубину в воду, когда постепенно исчезают его очертания, его освещенность и, наконец, рассматриваемый предмет становится совсем не видимым глазу.

Усилия преподавателя, руководящего практической работой учеников, должны сводиться к тому, чтобы ученик, строя форму и определяя ее пропорции на глаз, не забывал о правилах перспективы и всегда сознательно пользовался ими.



Форма и конструкция (строение) предметов.

- Каждый предмет имеет свою форму. **Форма** предмета определяется конструкцией — строением.
- В основе любой созданной природой или человеком формы, её конструкции лежат простейшие геометрические тела. Это относится к строению и такой сложной формы, как фигура человека.
- Каждый предмет имеет свои определённые пропорции.
- Пропорции предметов — это соотношение величин частей предмета, соотношение части предмета и целого.

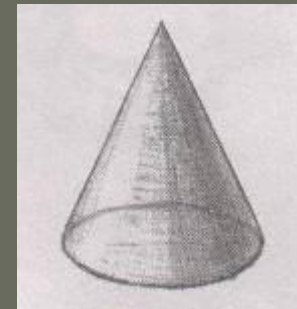


квадрат

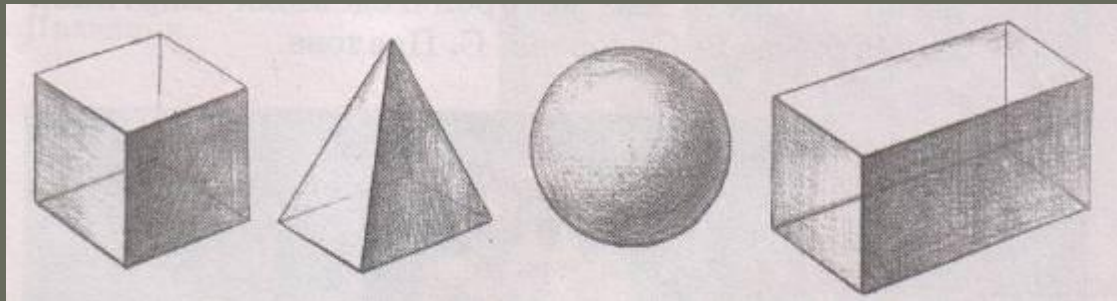
треугольник

круг

прямоугольник



конус

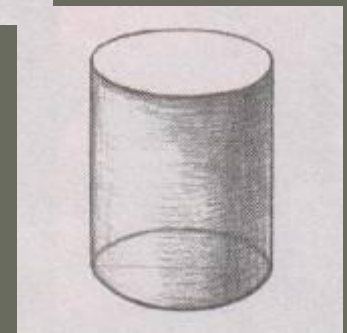


куб

пирамида

шар

параллелепипед



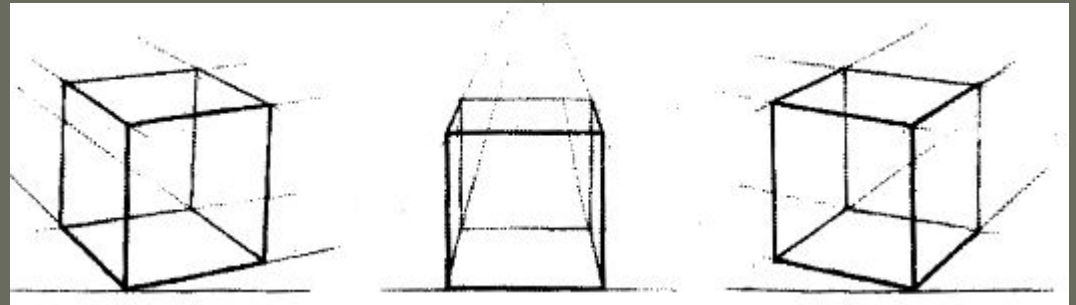
цилиндр

Рисунок каркасного проволочного куба.

- Перед рисунком куба необходимо нарисовать квадрат с разных положений и на разной высоте к уровню глаз.



- Каркасный проволочный куб, который придется рисовать, — это прозрачная модель, на которой можно видеть строение куба. В модели показаны ребра куба, то есть линии, по которым соединяются в пространстве все шесть квадратов одного размера, составляющих куб. Один из этих квадратов служит основанием стоящего куба.



- Закон перспективного сокращения касается только параллельных линий, лежащих на горизонтальных плоскостях ниже и выше горизонта (например, пол и потолок комнаты).
- Что касается вертикально идущих линий то к ним в рисунке закон перспективного сокращения не применяется.

Рисунок этажерки.

- Целью этого задания является повторение основных простейших правил перспективного построения формы на основе практического их применения. Вместе с тем в процессе работы над рисунком приобретаются и некоторые новые знания и практические навыки в учебном рисовании.

- Рисунок вертикально стоящей «каркасной этажерки» проводится на основе построения кубов, лежащих на различных (параллельных горизонту) плоскостях, что вызывает необходимость неоднократного повторения перспективно положенных квадратов.

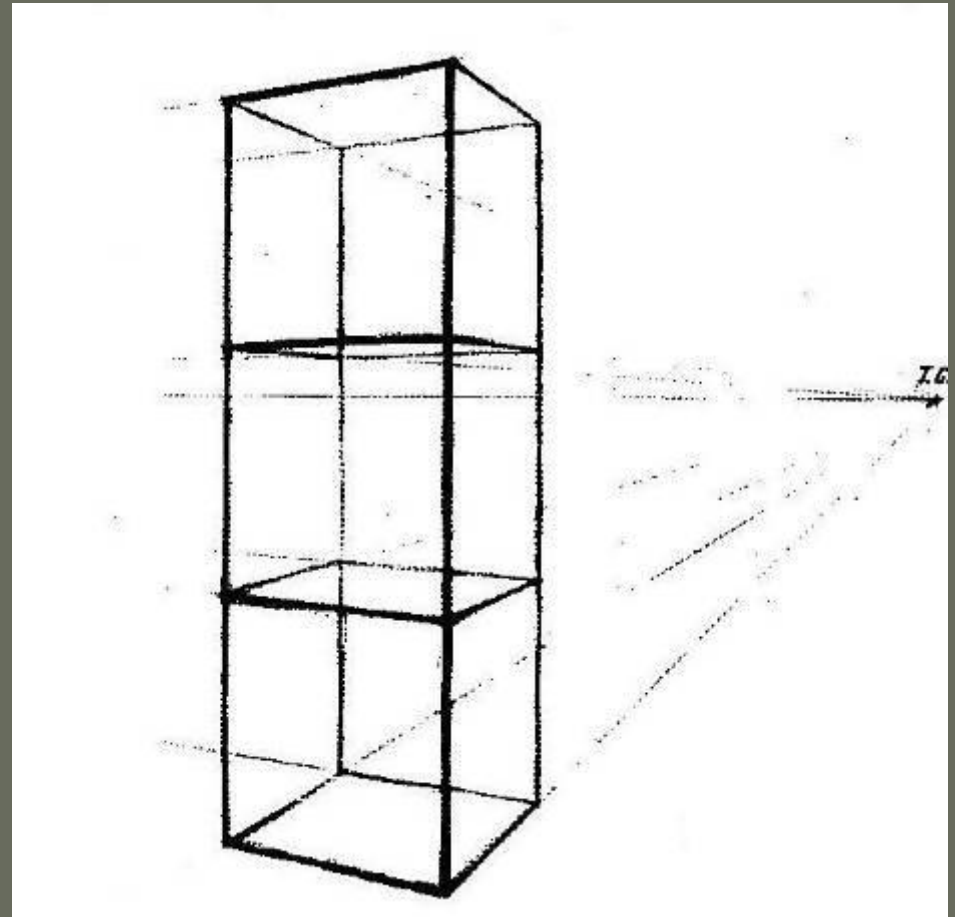
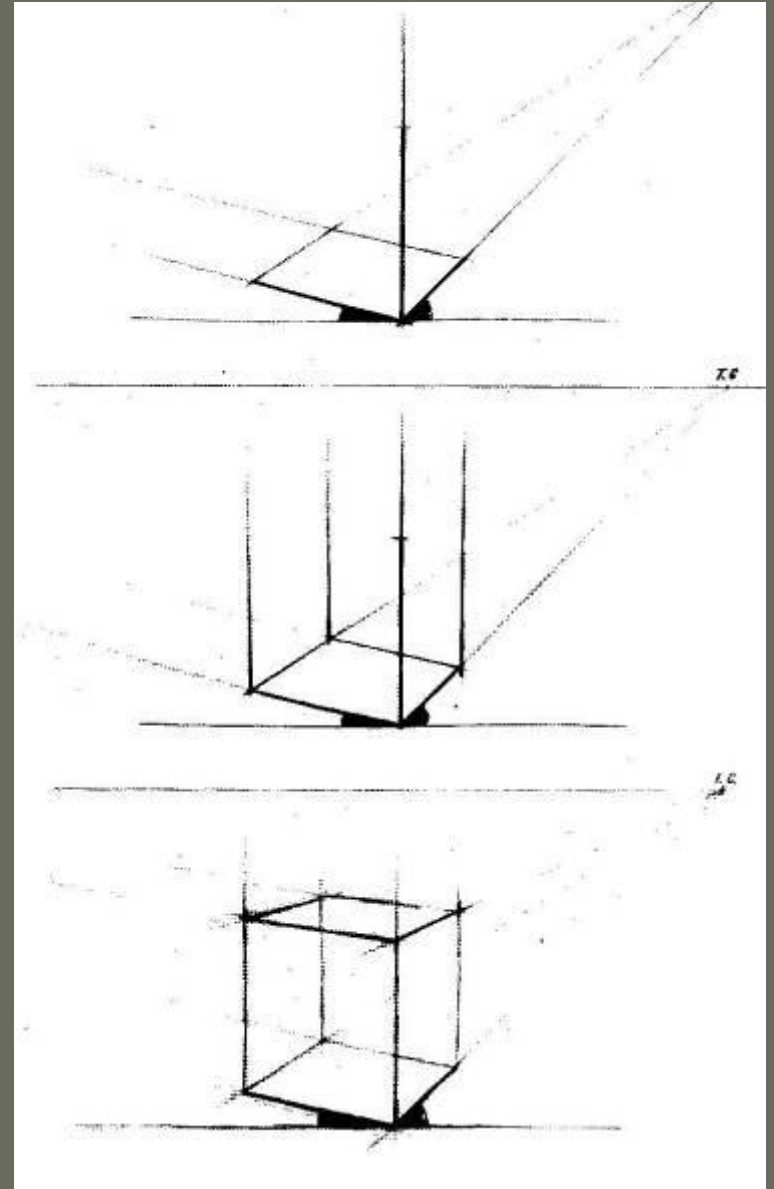
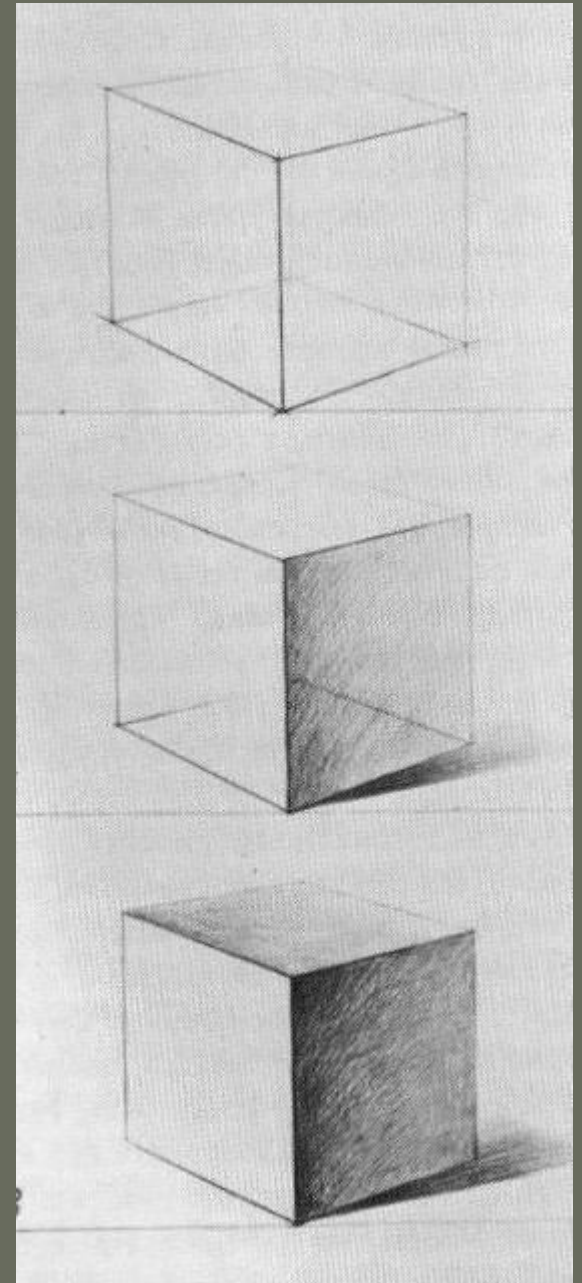


Рисунок гипсового куба.

- Важно соблюдать правила построения и последовательность работы над рисунком.
- До сих пор мы делали линейные рисунки и изучали конструктивную форму предметов. Теперь перейдем к изображению поверхности предметов с помощью светотени.
- Для успеха дела нужно предварительно вспомнить и уточнить один технический вопрос. Как с помощью карандаша добиться на бумаге передачи разной светлоты поверхности? Ясно, что самым светлым местом будет чистая бумага, самым темным — поверхность, закрытая сплошным слоем карандаша.

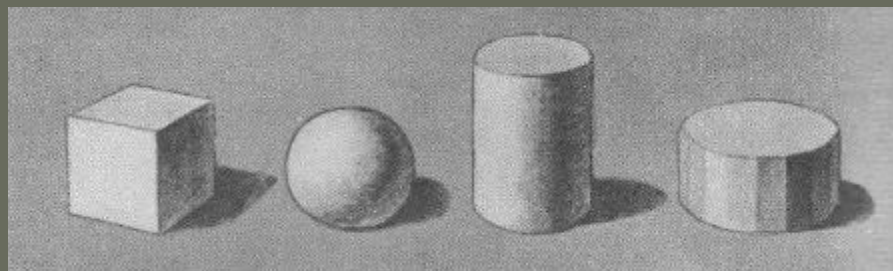
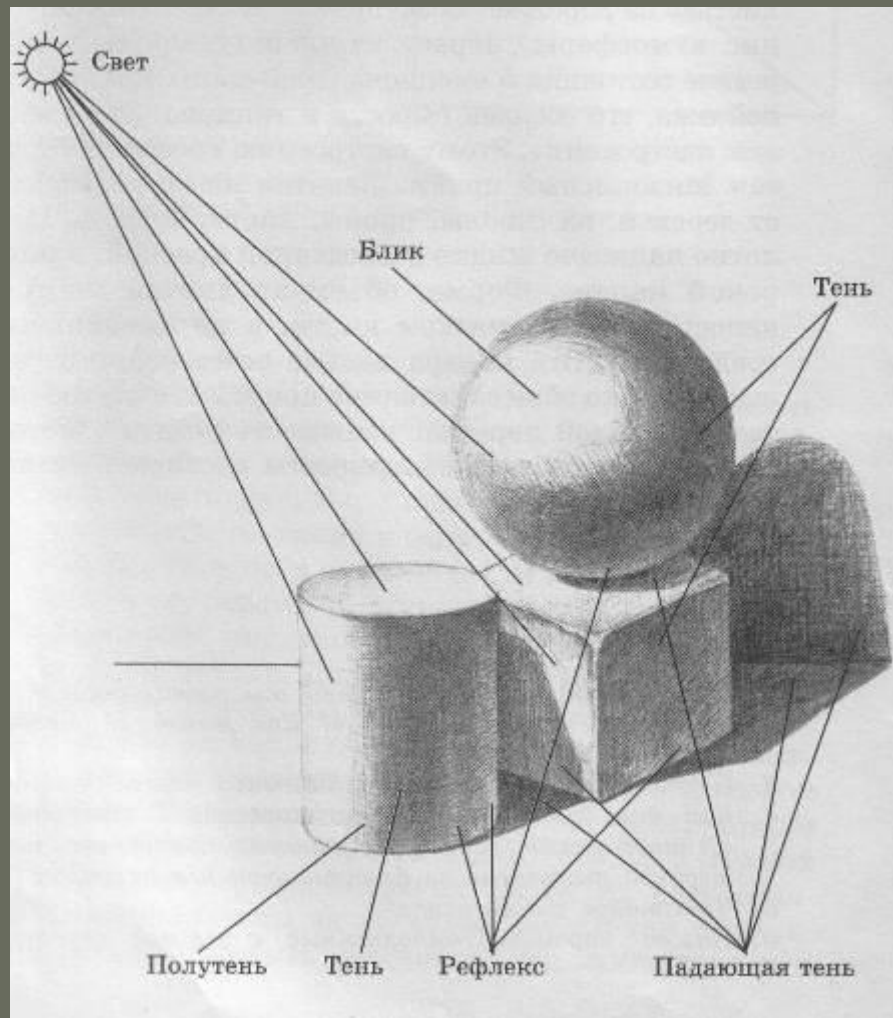


- Внимательно изучая силу света и тени на поверхности куба, мы заметим, что отличаются друг от друга не только цельные грани. Каждая грань также освещена неравномерно: у одного края сильнее, у другого — слабее. Особенно это видно на теневой грани. Грань заметно темнее там, где она граничит со светлой гранью, а по мере удаления от светлой грани — светлеет. Это происходит оттого, что на теневую грань попадает отраженный свет от освещенной поверхности стола, и естественно, что этого отраженного света больше на том месте грани, которое ближе к освещенной поверхности стола. Подобный отраженный свет, как известно, называется рефлексом. Таким образом, мы определили характер освещения куба.
- Мы видим на нем свет, тень (собственную), рефлекс и падающую тень. Все это и надо тщательно проработать тоном, постепенно усиливая более темные места. В процессе работы все время нужно проверять не только силу тона, но и правильность построения рисунка.



Светотень в рисунке.

- **Светотень** — это градации светлого и тёмного, соотношения света и тени на форме. Светотень показывает степень освещённости поверхности предмета. Светотень помогает выявить форму и объём предметов.
- Образование светотени на предмете зависит от положения этого предмета по отношению к источнику света и от его силы.
- Светотень составляют градации: свет, тень, полутень, рефлекс, блик, падающая тень.



Построение цилиндра.

- Работая над рисунком цилиндра, учащиеся наряду с повторением и применением уже знакомых им правил наглядной перспективы получают также и новые знания, связанные с перспективным построением окружности.
- Необходимость перспективного построения окружностей и цилиндра встречается очень часто, особенно в учебных рисунках с геометрических тел и бытовых предметов, у которых центральная ось служит одновременно и осью вращения. Кроме того, цилиндр входит как составная часть других более сложных форм, встречающихся в природе.

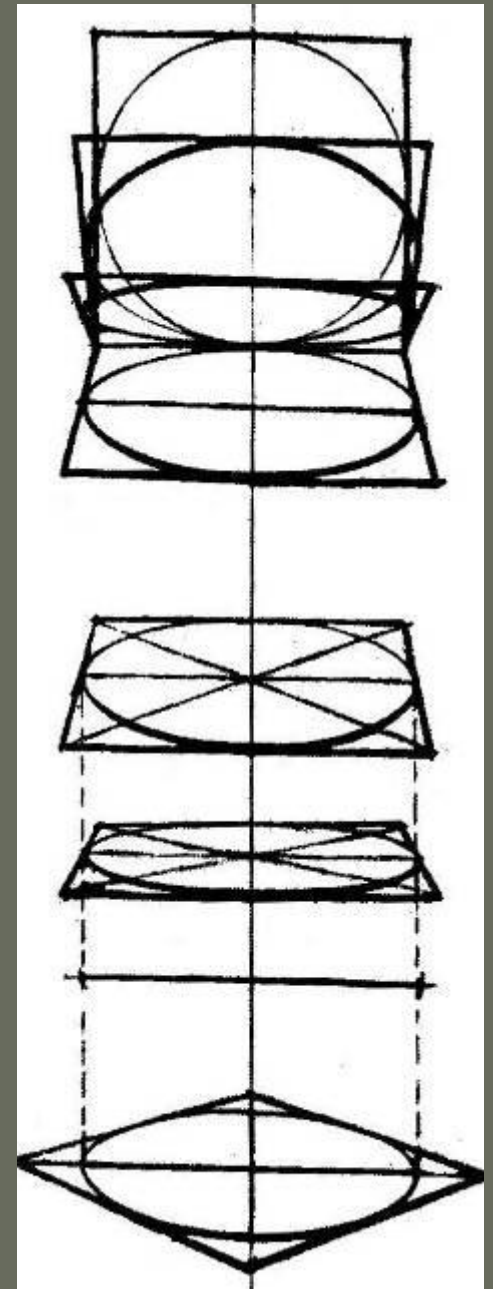
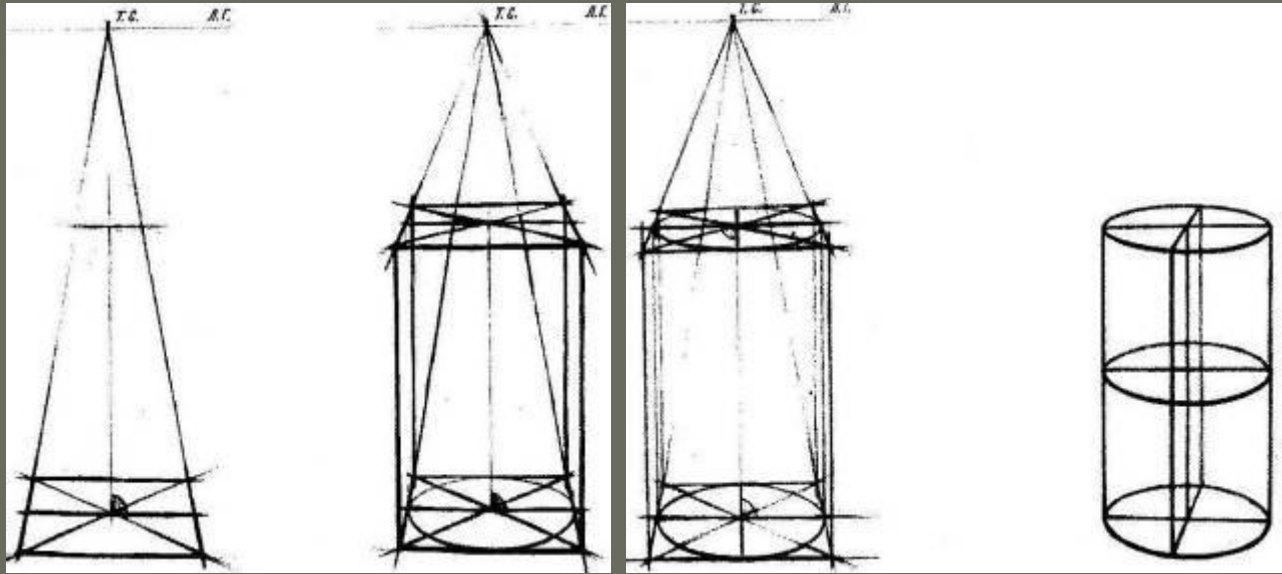
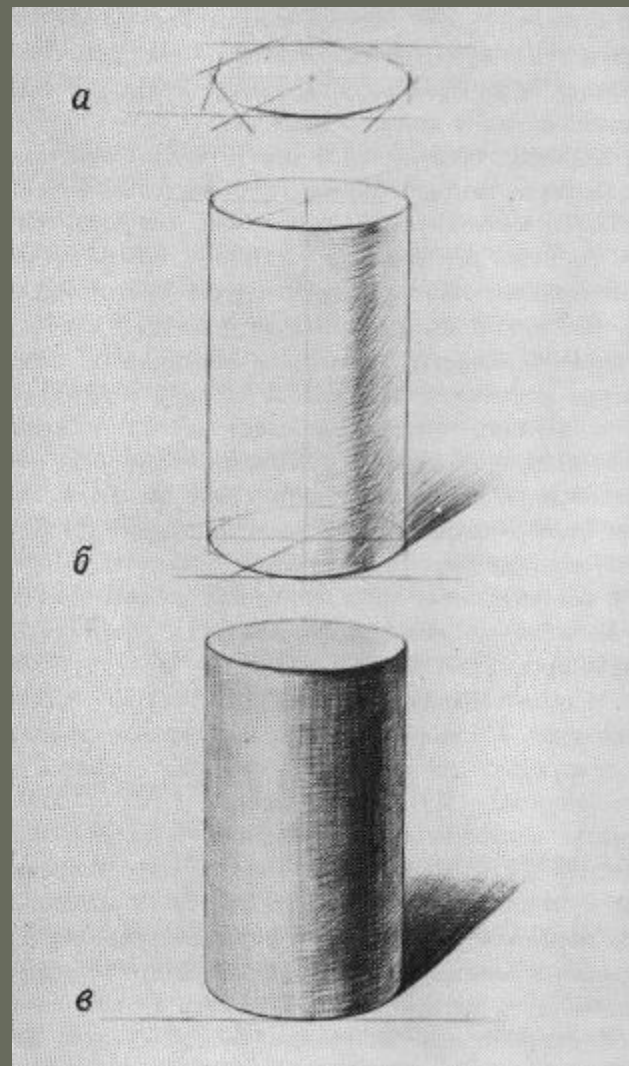
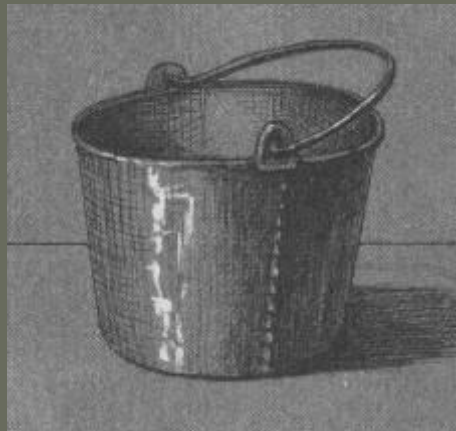
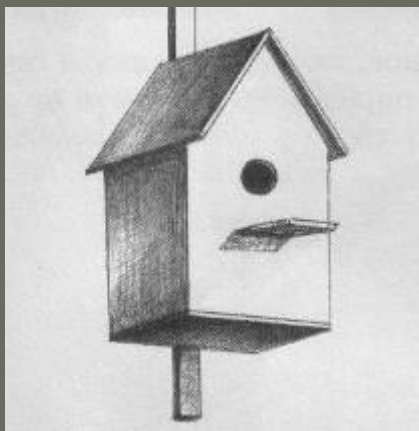


Рисунок цилиндра.

- Распределение света на цилиндре сложнее, чем на кубе. Здесь мы видим, как на округлой боковой поверхности освещенность постепенно сокращается, переходит в полутень, затем превращается в тень, а потом начинает чуть светлеть и переходить в рефлекс. Вот эту постепенность изменения светотени на поверхности цилиндра нужно изобразить так, чтобы цилиндр не казался помятым или сплюснутым

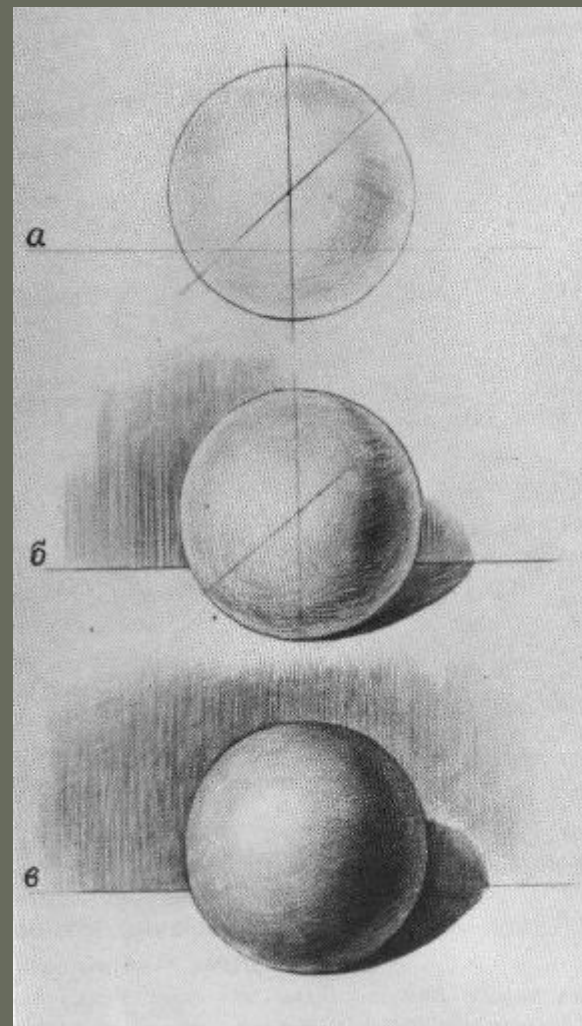


- Рисую гипсы, не надо отрываться от жизни, а напротив, все время стремиться к тому, чтобы усвоенные знания, и навыки применять к главной цели — к изображению реальной действительности.



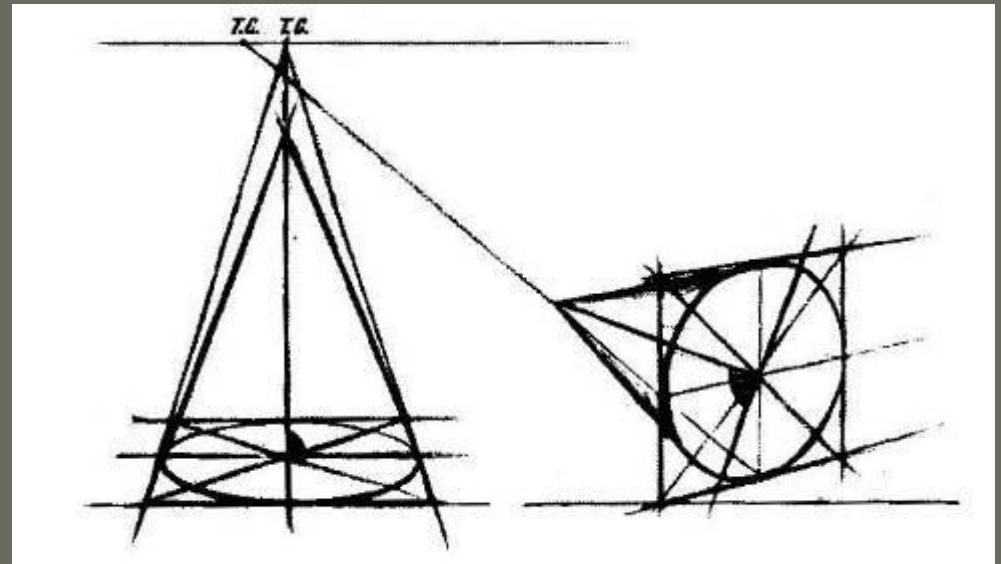
Рисунок шара.

- Еще сложнее сделать тональный рисунок шара. Постепенность изменения освещенности в шаре проходит те же стадии, как и в цилиндре, то есть свет, полутень, тень, рефлекс и падающую тень. Но форма распределения светотени иная. В цилиндре изменение идет по прямой, в шаре — по кругу. При этом от самого светлого места на шаре потемнение распространяется по все увеличивающимся кругам.
- В рисунке шара труднее, чем в цилиндре, добиться изображения действительно шарообразной поверхности без ненужных вмятин и выпуклостей. Но этого нужно добиться.

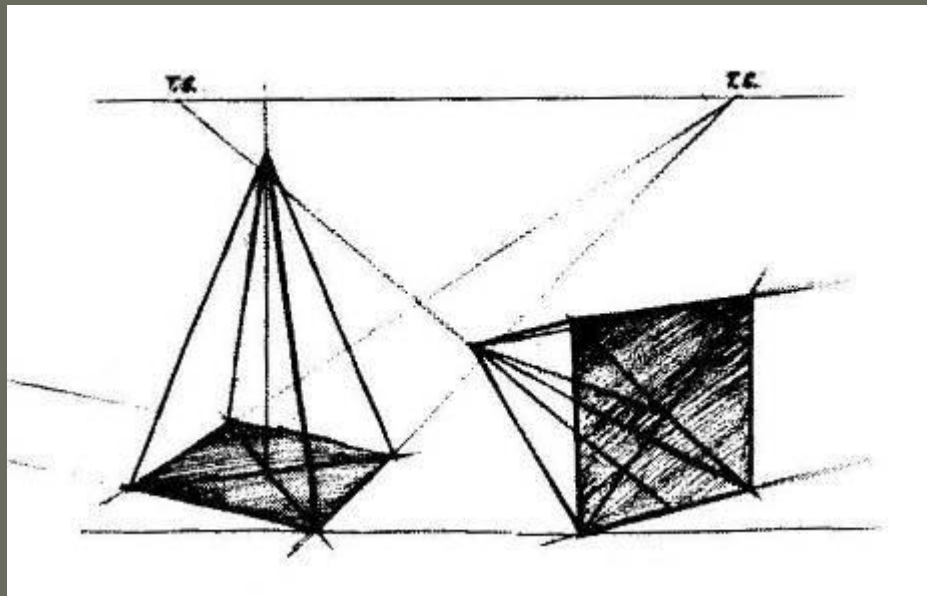


Геометрические тела – пирамида и конус.

- Очень важно ознакомить учащихся с перспективным построением других геометрических тел на основе уже полученных знаний.



Пирамида.



Конус.

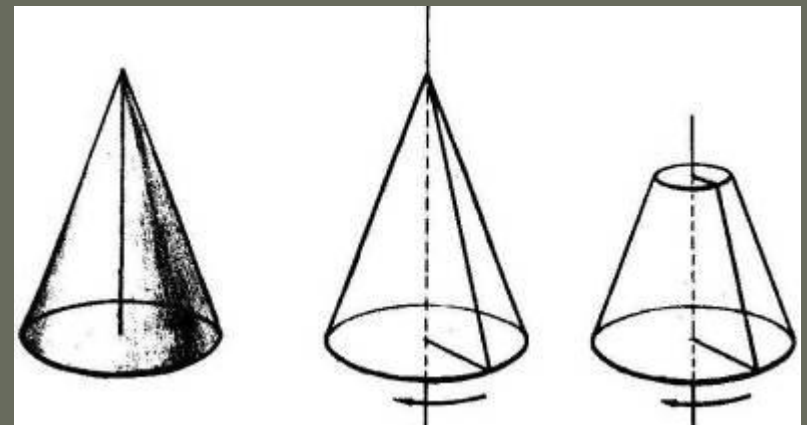
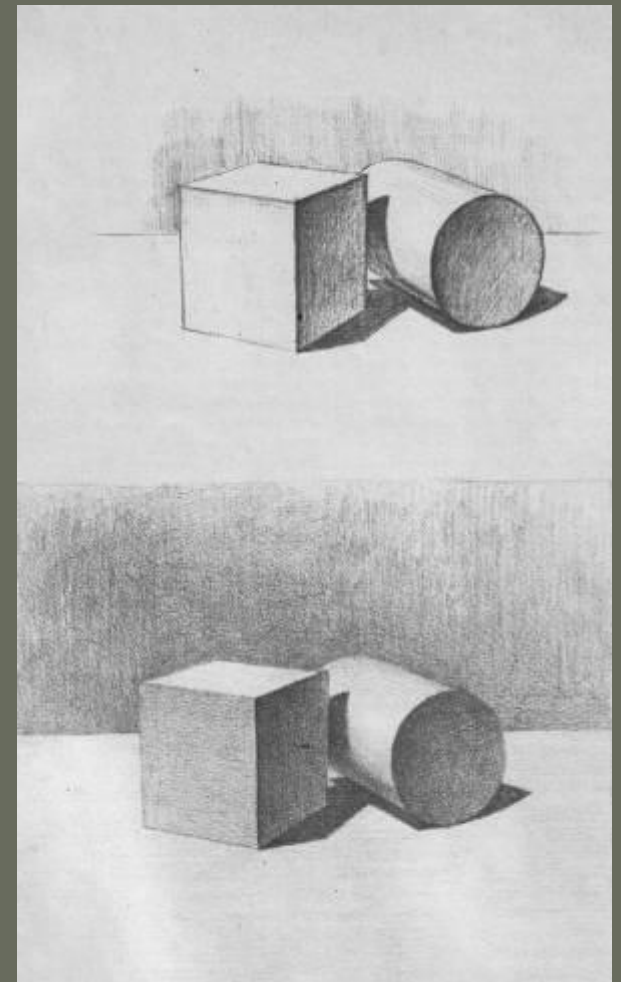
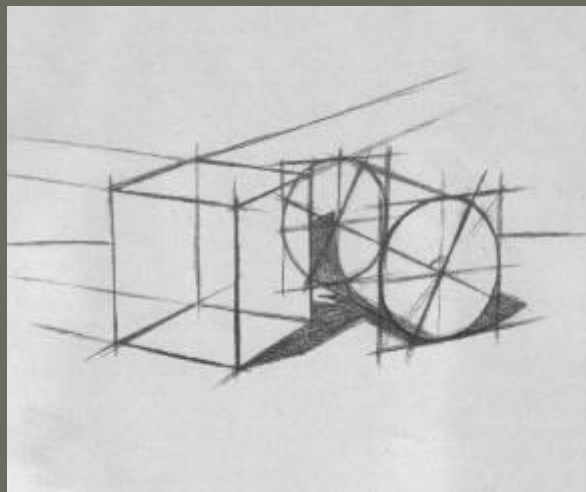
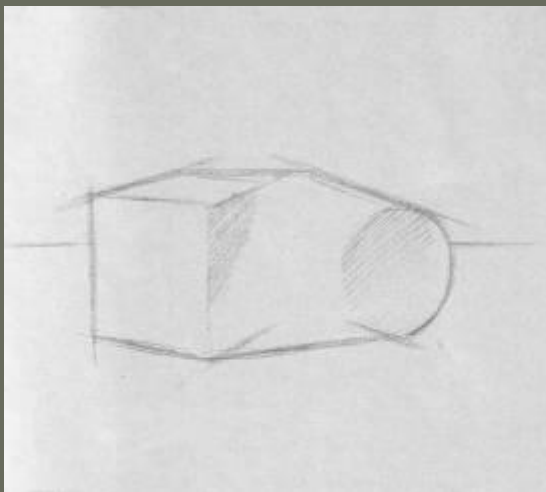


Рисунок натюрморта.

- До сих пор мы рисовали отдельные предметы различной формы, разбирали их конструктивное строение, положение в пространстве, освещение. Перейдем теперь к изображению нескольких предметов на одном рисунке. Задача усложняется тем, что кроме конструкции и пластики отдельных предметов необходимо еще решать вопрос о расположении предметов по отношению друг к другу и в пространстве.
- Нужно научиться видеть всю группу предметов в целом, определять общее строение, правильно находить отношение размеров одних предметов к другим и ко всей группе.



Нужно учитывать глубину пространства: и свет, и тень на поверхностях, расположенных ближе к нам, будут, как правило, более четкими.

Компоновка натюрморта.

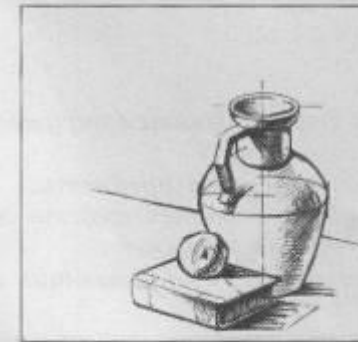
- При изображении отдельных предметов, натюрмортов правильность композиции определяется расположением предметов на листе бумаги.



Изображение слишком велико



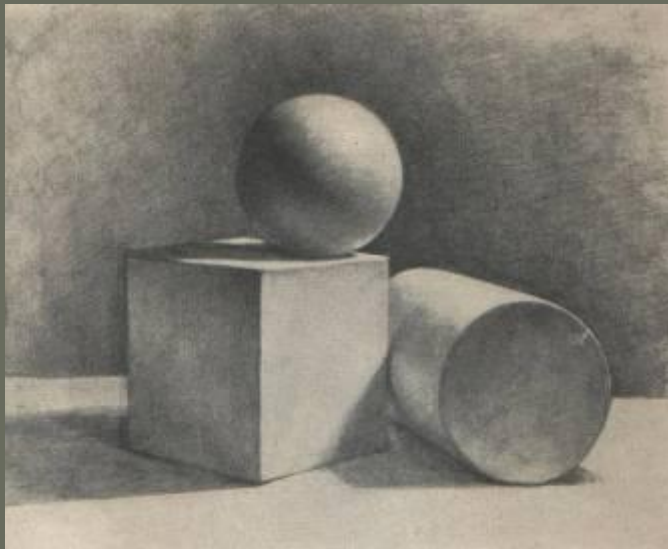
Изображение мало и сдвинуто вверх



Изображение сдвинуто вниз



Правильная композиция



Какой из трёх вариантов правильный ?

Последовательность работы над рисунком.

- Учебный рисунок делится на этапы в соответствии с основными правилами работы над рисунком: «От общего к частному и от частного к общему, с последующим анализом того и другого» .

Первый этап, о котором мы уже упоминали, — это компоновка, то есть размещение будущего рисунка на листе. Умение целостно смотреть на натуру облегчает решение задачи компоновки.

Второй этап (построение формы) также предполагает определенный порядок работы: от большего к меньшему, от целого к деталям.

Третий этап (выявление формы) требует полного тонального разбора натуры. Понимание того, что тон в натуре есть степень освещенности разных поверхностей формы, помогает в решении этой задачи. Тон прокладывают постепенно, начиная с самых темных мест.

Четвертый этап работы (обобщение) — завершение рисунка. Работа на этом этапе основана на способности отделять главное от второстепенного. До сих пор работа шла от общего к частному, от определения общей массы натуры к выявлению деталей. Теперь стоит задача — собрать весь рисунок в одно целое, для чего необходимо второстепенное подчинить главному, то есть опять провести кое-какую работу над деталями, но уже в порядке их обобщения.

Натюрморт из бытовых предметов близких по форме с геометрическими телами.

- Постановка натюрмортов из бытовых предметов служит для проверки знаний, полученных в работе над предыдущими заданиями, и одновременно ставит новую задачу — передачу материальности предметов.

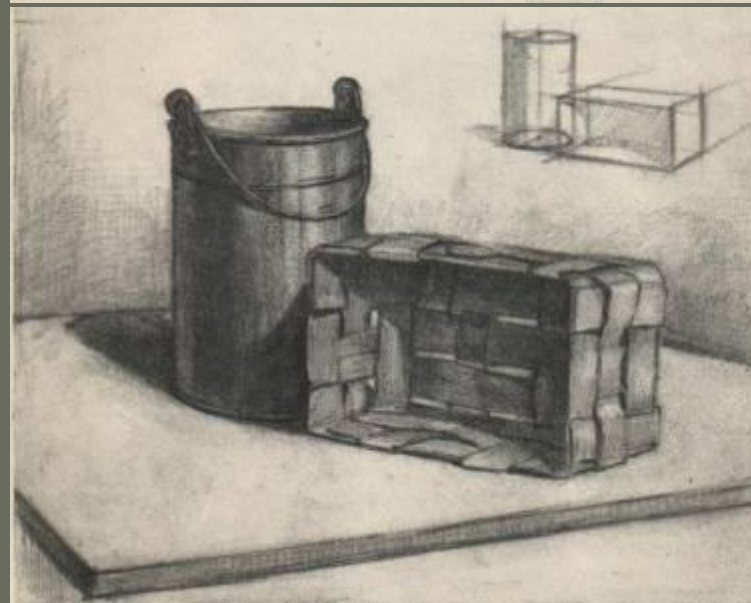
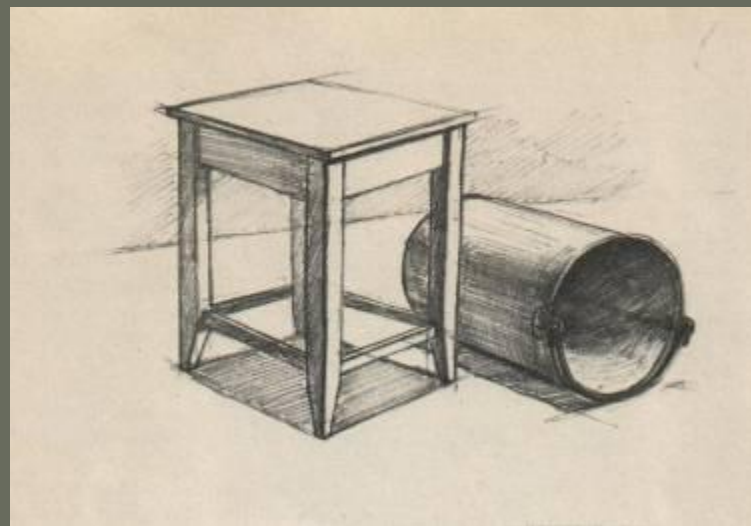
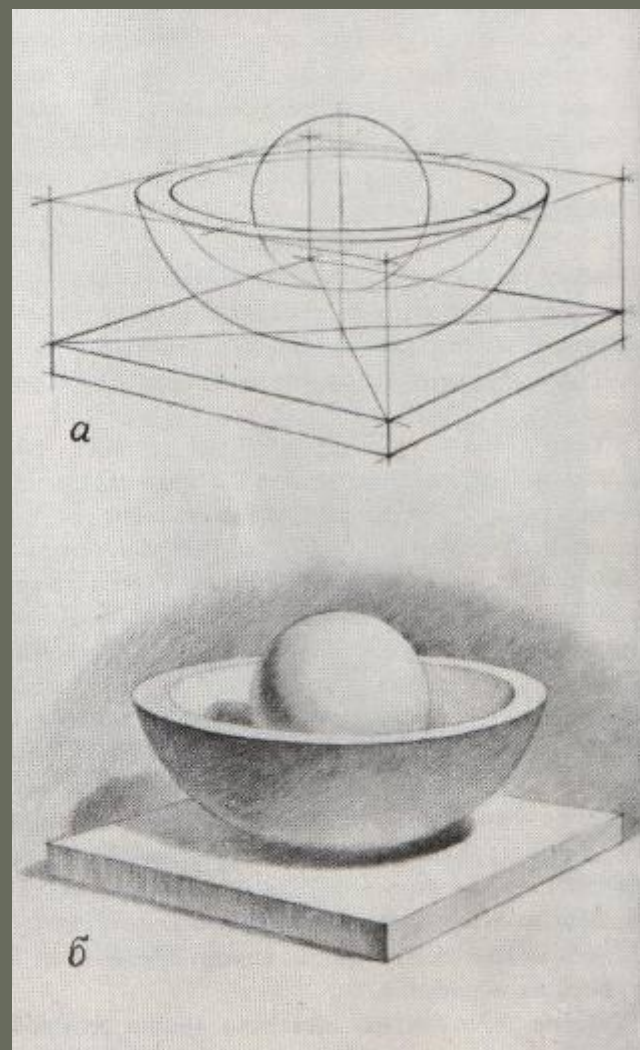
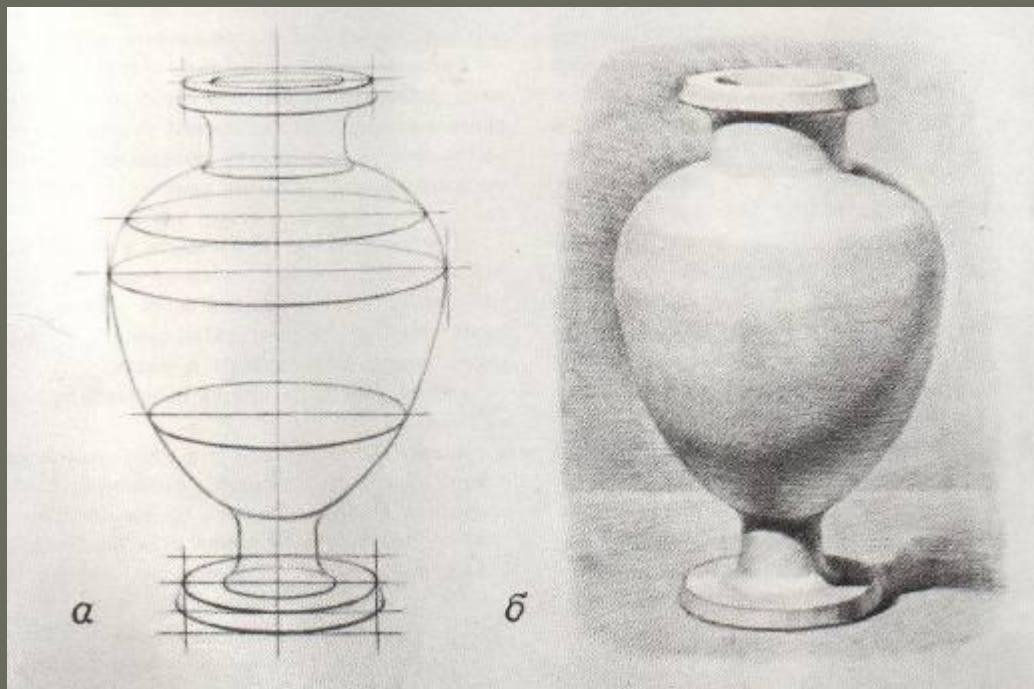


Рисунок более сложных конструктивных и пластических форм.

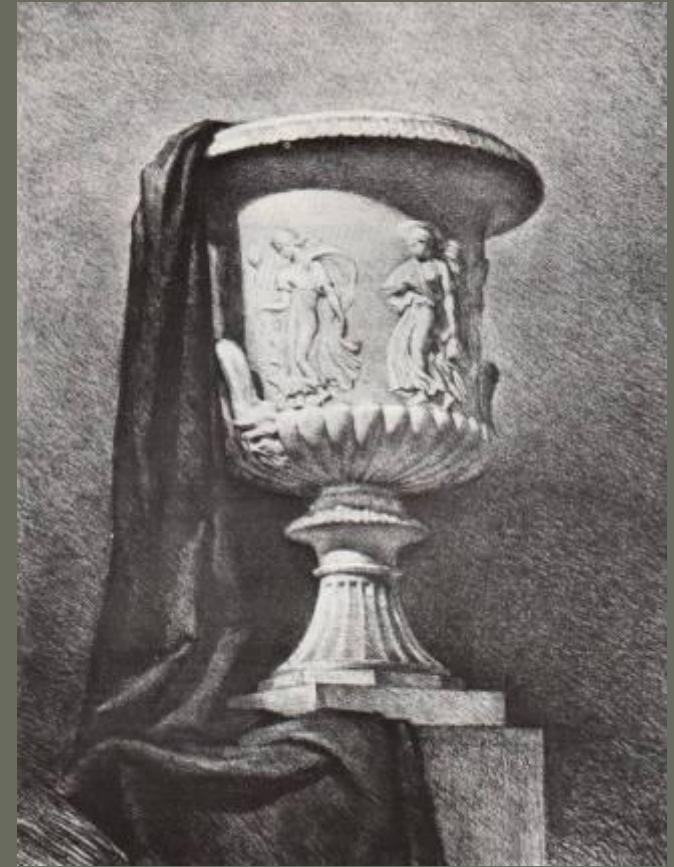
- Привыкнув вести работу по этапам мы должны понимать, что рисовать — это не просто копировать модель, что рисунок прежде всего требует внимательного и последовательного изучения натуры, её конструктивности, что каждый штрих, проведенный по бумаге, не может быть случайным, а должен быть заранее обдуман и решен.



а – построение рисунка
б – передача объёма светотенью

Рисунок гипсового орнамента.

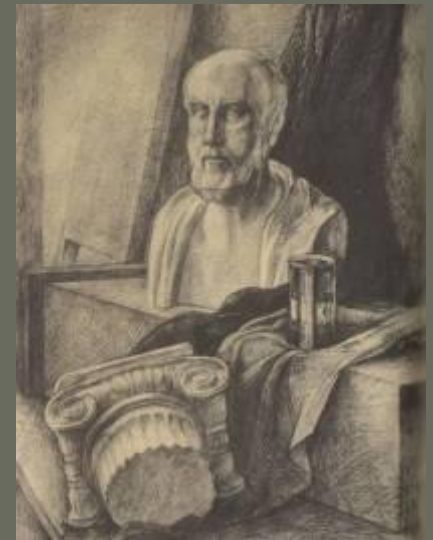
- Чрезвычайно полезным является рисование гипсовых орнаментов. Сама пластическая форма гипсовых орнаментов заимствована от природы и несет на себе печать многообразия различных пластических элементов, их сочетаний, переходов одних форм в другие. Работа над рисунком гипсового орнамента развивает художественный вкус, вырабатывает тонкость восприятия тональных отношений и в то же время дисциплинирует художника.



Античные вазы, гипсовые слепки, с которых мы рисуем, представляют собой ценный материал для изучения пропорций, для упражнения в лепке объёма светотенью, для развития художественного вкуса.

Рисунок драпировок (рисунок складок).

Во все эпохи изображению драпировок и складок в живописи, скульптуре, графике придавалось большое значение.

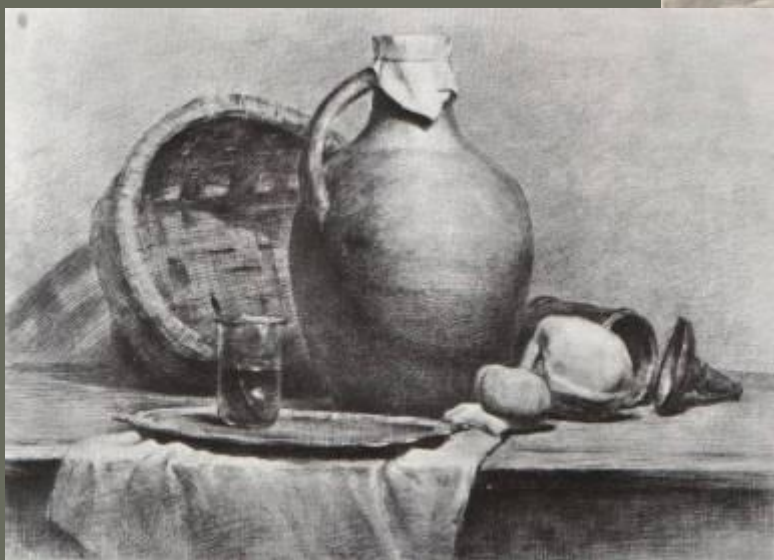
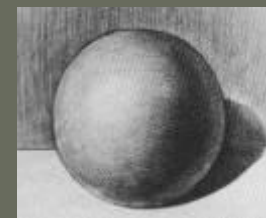
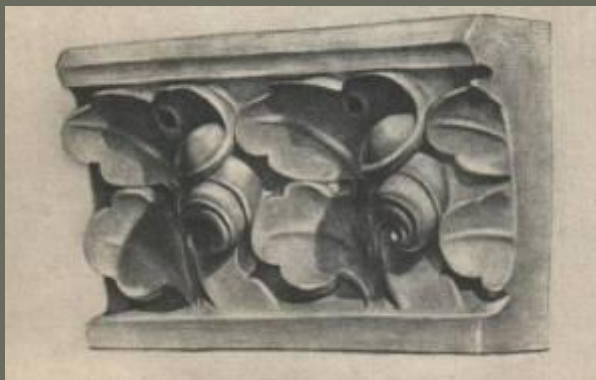


Законченность учебного рисунка.

- В учебной программе задания по рисунку расположены по нарастающей степени сложности; соответственно повышаются из года в год и требования к качеству исполнения рисунка. Поэтому педагогически правильным будет считать рисунок окончанным в том случае, если в нем решено основное содержание задания и если исполнение рисунка отвечает требованиям данного класса.



Прежде всего умение, заканчивая рисунок, выделить самое главное и подчинить ему второстепенное. Критерием для суждения о законченности рисунка как для педагога, так и для ученика, должна быть целостность изображения.



Не следует бросать работу, не доведя рисунок до полного завершения. Надо быть достаточно требовательным к себе и не отступать перед трудностями. Но следует предостеречь и от другой крайности. Можно, как говорят, «засушить» рисунок, «замучить» его. К стадии обобщения рисунка также относится и задача приведения его в состояние известной «свежести», необходимой воздушности в смысле передачи воздушной среды.

Наброски и зарисовки с натуры и по памяти.

Набросок (быстрый рисунок) преследует цель сделать обобщенное изображение, в котором находится только самое существенное, характерное для данной модели, поскольку время исполнения наброска может быть ограничено. Иногда оно исчисляется секундами, в течение которых видна модель (например, бегущий человек, мчащийся автомобиль и т. д.).

Если время позволяет, то, работая по быстро сделанному наброску, уточняя детали с натуры или на память, можно перевести набросок в зарисовку.





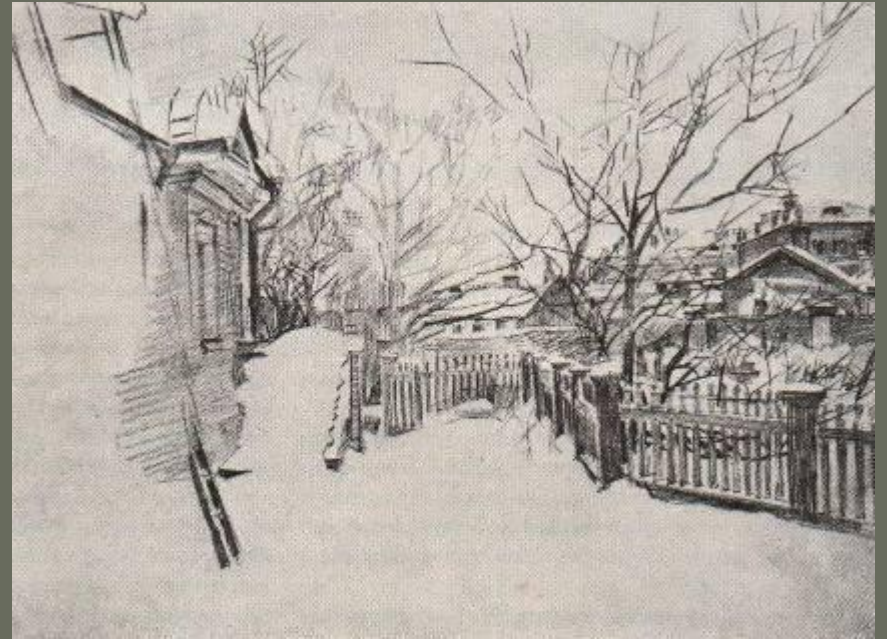
Очень большое значение для учащихся имеют самостоятельные наброски, дающие возможность накапливать запас живых наблюдений.

Иногда удачный набросок, сделанный мимоходом, становится отправным в решении сюжета композиции.



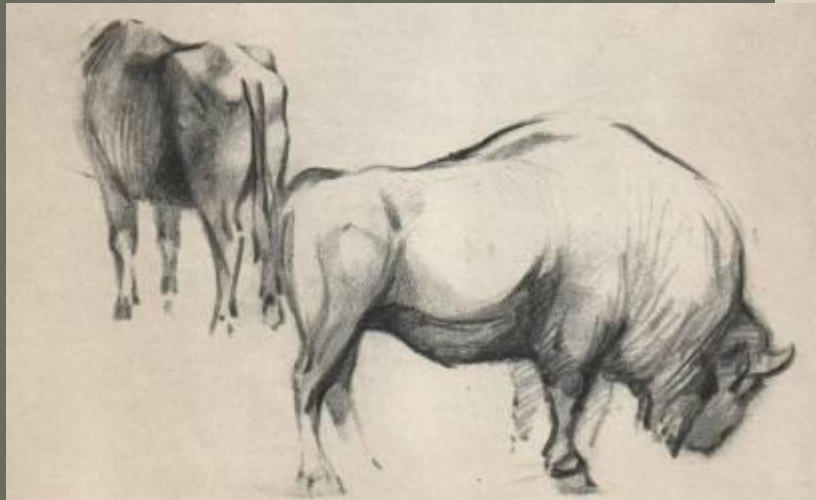


Зарисовки и наброски архитектуры





Зарисовки птиц и животных.





Наброски фигуры человека.



Сколько нужно художнику чувств, знаний, умения, чтобы приблизиться в своих произведениях к захватывающей правде жизни. А сколько еще мы не замечаем, не видим прекрасного, рассыпанного вокруг нас. Увидеть красоту — это тоже не так просто. Нужно и этому учиться.