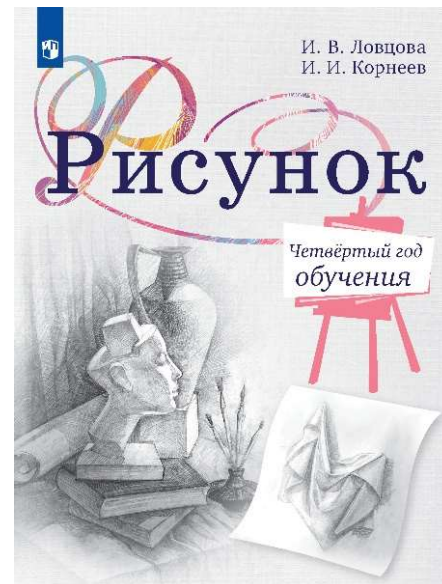
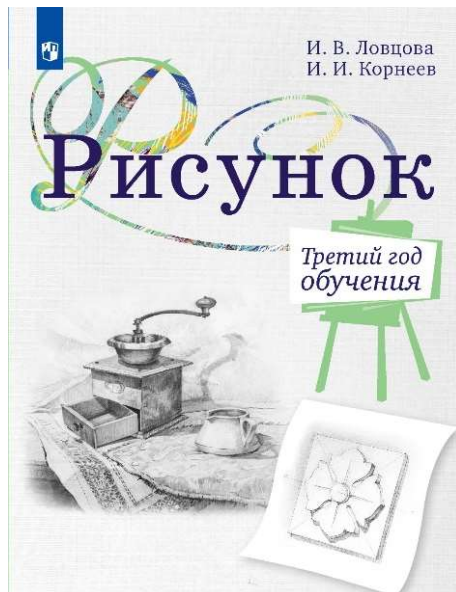
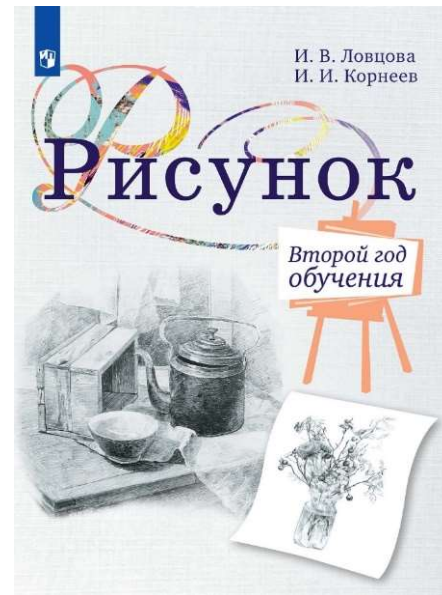
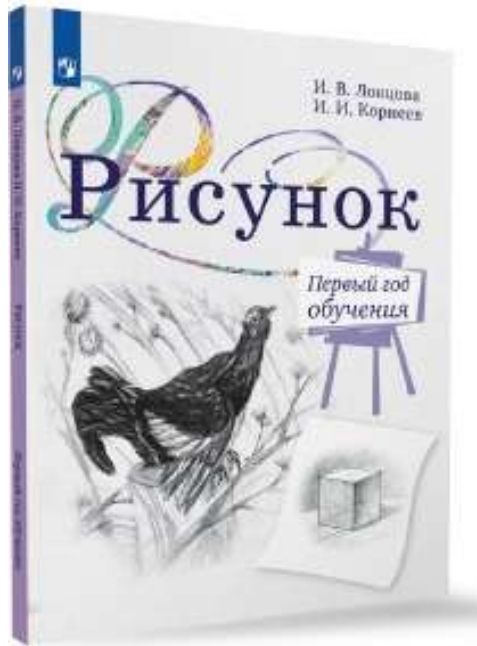

Рисунок. 1-6 годы обучения. Ловцова И. В., Корнеев И. И.

- Учебные пособия для учащихся художественных школ и школ искусств, а также общеобразовательных школ с углублённым изучением предметов искусства
- Соответствуют Федеральным государственным требованиям (ФГТ) к реализации предпрофессиональных программ «Живопись»

Структура учебных страниц

■ А. Дюрер.
Автопортрет в возрасте 13 лет.
Загрунтованная бумага,
серебряный карандаш. 1484 г.

■ Леонардо да Винчи.
Автопортрет.
Сангина, перо. 1510–1513 гг.

К концу XV в. свинцовый грифель был заменён **серебряным грифелем**. Штрихи серебряного грифеля были тонкие; почти не имели тона, в отличие от угля и сангины. Главное воздействие рисунка, выполненного серебряным грифелем, основано на контуре и лёгкой штриховке внутренних форм, его эффект – строгость, простота.

В это же время художники рисовали и **пером**, нося его с собой в вертикальном футляре у пояса вместе с чернилами. Рисунки пером превосходят прочностью все другие виды рисунка.

Гусиное перо выдерживает сильные нажимы, им можно создавать завитки, возрастающие линии и мощные контрасты штриховки – вплоть до пятен. Для рисования пером художники использовали сок чернильного орешка, китайскую тушь из ламповой копоти, бистр из сосновой сажи, а с XVIII в. – сепию из пузырьков моллюска (каракатицы). В XVII в. из Англии пришло металлическое перо. В XIX в. появились анилиновые чернила и стальное перо.

Изображение пером требовало **верной руки и быстрого глаза**, рисунок был основан на быстрой штриховке и ритме.

Художники работали и **древесным углём** разной твёрдости в виде стержней в деревянной оправе. Штрихи, нанесённые углём, обладали различной яркостью, а растушёвка позволяла смягчить линии.

В это же время появляется и **графитный карандаш**, который постепенно вытесняет свинцовый и серебряный.

Рисунок из вспомогательного средства всё более становился самостоятельным искусством. Чаще использовалась перекрёстная штриховка, которая придавала пластическую выпуклость формам и создавала иллюзию пространства. Контур терял своё господствующее значение. Рисунок становился свободней, динамичней, живописней и всё более видоизменялся от линии к пятну и тону*.

Художественные традиции прошлого сохраняются и в творчестве современных художников.

При обучении рисунку чаще всего используют графитный карандаш. Карандаши бывают с мягкими, средними или твёрдыми стержнями. Сильный, тёмный, чёрный штрих у самого мягкого карандаша, тонкую серую линию на бумаге оставляют твёрдые карандаши.

Рисование требует согласованной работы ума, глаза и руки.

Практическая работа над рисунком начинается с правильной посадки, которая определяется положением тела, предмета изображения (модели) и листа бумаги.

Точка зрения – уровень зрения рисующего на определённой высоте, в заданной на время рисования точке.

* По материалам изданий: Дюрер А. В. Введение в историческое изучение искусства / Б. В. Виттлер. – М., 1989; Сидоркин А. П. Штрихи старых мастеров. Техника, теория, история / Б. В. Виттлер. – М., 1940; Виттлер Б. В. Статьи об искусстве / Б. В. Виттлер. – М., 1970.

■ Леонардо да Винчи.
Этад головы в профиль.
Перо. 1511 г.

■ А. Дюрер.
Этад Роттердамский.
Бумага, уголь. 1520 г.

2 класс «Рисунок».

Тема: теоретический + практический материал

Тема 3

Тональный рисунок. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу

Успешное освоение законов и принципов рисунка невозможно без изучения и понимания геометрических основ конструкции различных объектов, составляющих предметный мир, окружающий человека. Невозможно без этого, в частности, изобразить предметы кухонной утвари, которые имеют разнообразную форму, пластику и потому дают большие возможности для творчества.

Развитие народного творчества и современного декоративного искусства привело к созданию многих образцов уникальных предметов быта, посуды. Народные мастера, художники, дизайнеры участвуют в создании бытовой среды, обогащая окружающий нас мир, способствуя тому, что искусство живёт среди нас.

■ Предметы простой формы, различные по тону

Единство материала и конструкции, фактуры и цвета придаёт художественную выразительность предметам. Все эти компоненты художник использует для выражения содержания и красоты объектов

прикладного искусства, например, таких предметов быта, как кувшины, вазы, чайники, самовары, посуда и т. д.

При создании бытовых натюрмортов рисование начинают обычно с более простых предметов, имеющих в основе одну геометрическую форму, а затем переходят к более сложным формам, состоящим из сочетаний нескольких геометрических форм.

Конструктивный анализ предметов очень важен, так как они разнообразны по форме. Вначале необходимо заострить внимание на построении предмета, не увлекаться передачей тона и фактуры.

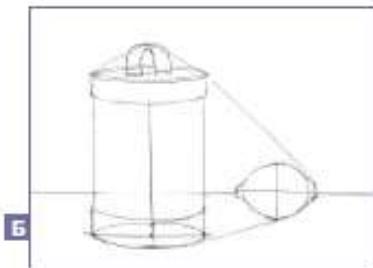
Рисовать нужно как внешний вид предмета, так и внутренний, то есть **конструктивную основу**, исследуя и передавая на бумаге особенности предмета.

Художник должен развивать в себе умение чувствовать соотношения разных предметов по высоте, ширине, объёму, учиться создавать **перспективное построение** разных предметов с **одной точки зрения**. Важно, чтобы в одном натюрморте не оказались предметы, нарисованные с разных точек зрения.

■ Учебный натюрморт.
Графитные карандаши

Структура учебных страниц

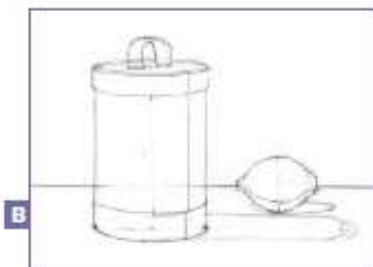
Б Нарисуйте в перспективном сокращении эллиптические окружности, изображающие верхний раскрытый край округлой ёмкости туюска и его округлого донца в перспективном сокращении, а затем наметьте контуром форму плода лимона;

■ проведите дальнюю линию стола для обозначения глубины пространства;

■ нарисуйте детали туюска: ручку крышки и верхнюю и нижнюю накладки на его стенках;

■ изобразите слева и справа концы плода – формы лимона.

В Сотрите линии построения и наметьте контуром собственную и падающую тени.

РАБОТА ТОНОМ

Г Заполните теневые поверхности туюска и лимона, намеченные контурами, предполагаемым тоном рефлексов.

Д Сделайте гуще собственные и падающие тени лимона и туюска, а затем;

■ плавно осветлите сгущения собственных теней в сторону рефлекса и света, а сгущения падающих теней от границы донца и низа лимона – по направлению к краям.

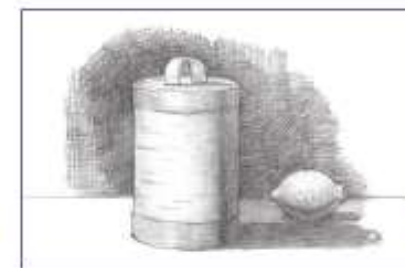
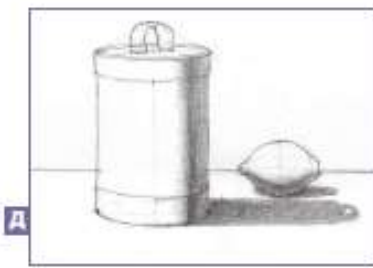
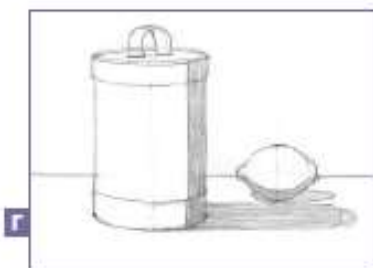
Е Наберите мягким карандашом 10М (10В) фон тёмного цвета вокруг обозначенных контуром форм обоих предметов.

Ж После этого более твёрдым карандашом подберите тон для освещённых поверхностей туюска и лимона;

■ навесите риски (чёрточки) на берестяной поверхности туюска и бугорки и ямочки на корке лимона.

З Плавно ослабьте тон фона в направлении к краям листа.

И Чтобы не затирать штрихи вилку листа руками, тон предметной плоскости лучше набрать в последнюю очередь.

Отметьте, что в завершённом рисунке тёмный фон усиливает яркость обеих фигур, даже если сами они имеют среднюю окраску. При этом тон теней на предметах может быть близким к тону фона или даже совпадать с ним.

Такой приём используется в тех случаях, когда требуется выделить только ту часть предмета, которая освещена.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Зарисовки фруктов и овощей по памяти при боковом освещении

Материалы и инструменты: по выбору.

■ Учебные рисунки

Богатый иллюстративный материал

Структура учебных страниц

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

И УПРАЖНЕНИЯ

1

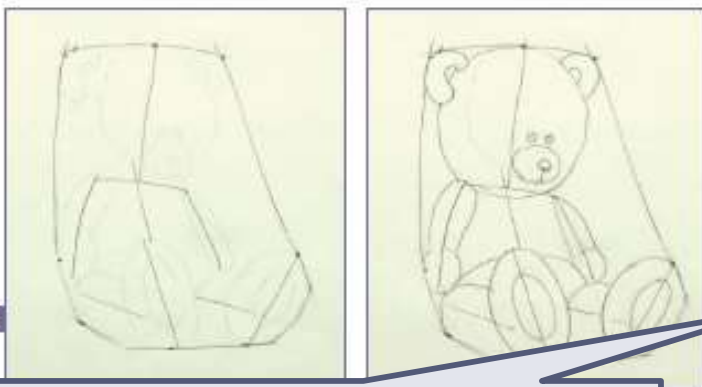
УПРАЖНЕНИЕ Зарисовка с натуры мягких игрушек, различных по характеру и пропорциям, мягкими материалами. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Освещение естественное

Материалы и инструменты: бумага формата А4, пастель, уголь, сангина, мягкий графитный карандаш (по выбору).

Нарисуйте медвежонка очень мягким карандашом с более активным применением растирки штрихов.

КОМПОНОВКА И ПОСТРОЕНИЕ

- А** Сделайте светлый набросок контура формы медвежонка;
- очертите весь контур линией и уточните компоновку полученной фигуры на листе так, чтобы эта фигура не соприкасалась с краями листа и воспринималась расположенной в середине листа;
- начертите оси головы, лап, туловища, плечей и стоп.

Приобретение знания и формирование практических навыков

Б Нарисуйте контур головы, мордочки, носа и глаз в виде окружности, ушей в виде дуг, лап и стоп в виде овалов, туловища в виде трапеции; эти построения составляют рисунок контура игрушки.

В Сотрите построения и наметьте границы собственных теней на голове, ушах, лапах, туловище и стопах;

- прорисуйте детали одежды, полоски на майке.

РАБОТА ТОНОМ

- Г** Осветлите линию контура;
- нанесите на линию контура короткие штрихи, перпендикулярные ей, которые сразу изображают искусственный мех;
- такими же штрихами тёмного тона изобразите границу тени на голове и открытых участках лап;
- широким штрихом среднего тона заполните области рефлексов на голове, лапах, подошвах, маечке, штанишках и падающей тени;
- разотрите штрихи в этих областях для выравнивания и обобщения тона.

- Д** Короткими штрихами тёмного тона заполните область тени;
 - короткими штрихами более светлого тона заполните область света на голове, на животе и ногах;
 - самыми светлыми короткими штрихами заполните область бликов с правой стороны головы, лап, полосок маечки.
- Очевидно, что убедительная иллюзия искусственного меха медвежонка создана на рисунке с помощью коротких штрихов разной светлоты. Направления штрихов на разных участках изображаемой поверхности должны совпадать с направлением волосков меха на самой игрушке.

Богатый иллюстративный материал

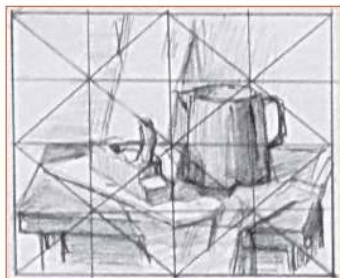
Рисунок 2 класс. Последовательность работы над натюрмортом

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. Выявление знаний, умений, навыков, полученных на занятиях за время второго года обучения. Освещение верхнее боковое.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, графитные карандаши.

Последовательность действий.
Сделайте эскиз. Расчертите эскиз для переноса его на большой лист.

КОМПОНОВКА

А Расчертите сам лист такой же сеткой на эскизе. Очертите все предметы ломаной линией. Проверьте композицию. Наметьте линии стола (ближнюю и дальнюю).

ПОСТРОЕНИЕ

Б Проведите вертикальную и горизонтальную оси кувшина. Дальнейшая последовательность действий:

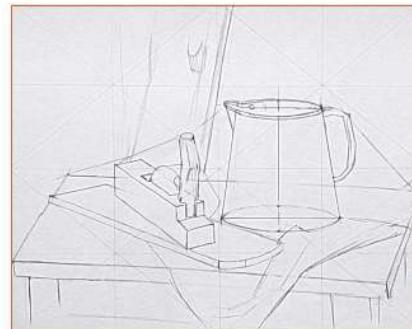
- отметьте высоту кувшина, ширину горлышка и доньшка, ширину овалов горлышка и доньшка;
- наметьте ручку и носик;

- наметьте длину, ширину и толщину рубанка;
- наметьте доску под рубанком;
- определите в изображении толщину стола, его ножки;
- наметьте драпировку и доску на заднем плане.

В Постройте овалы верха и низа кувшина. Дальнейшая последовательность действий:

- уточните форму ручки кувшина;
- нарисуйте ручку рубанка, квадратное отверстие и стружку в рубанке;
- наметьте складки на драпировке.

РАБОТА ТОНОМ

Обратите внимание на то, что на этот раз освещение натюрморта рассеянное, от окна. Поэтому границы теней будут размытыми и не очень тёмными.

В остальном последовательность работы остаётся такой же, как всегда.

Г Примерно, нечётко разметьте границы теней на предметах и от предметов.

Д Наберите тон рефлексов на месте теней на кувшине, от кувшина — на столе, от доски — на фоне, от рубанка — на столе и на кувшине, на передней и задней вертикальной плоскости стола.

Рисунок 2 класс. Последовательность работы над натюрмортом, примеры самостоятельной работы

Е Нанесите самые тёмные тени: на кувшине, на рубанке, от драпировки на столе, от столешницы.

Ж Промоделируйте светлым тоном форму освещённых поверхностей.

Начните работу от самых тёмных освещённых поверхностей.

Последовательность наложения света: а) на кувшине; б) на столе; в) на драпировке; 4) на доске, на стенке рубанка; 5) на верхней поверхности рубанка; 6) на стене; 7) на стружке.

Уточните тональные отношения: утемните свет на столе и на кувшине, на драпировке.

■ Учебная работа.
Графитный карандаш

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Копирование рисунков великих художников или примеров работ учеников детских художественных школ и лицеев.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, графитные карандаши.

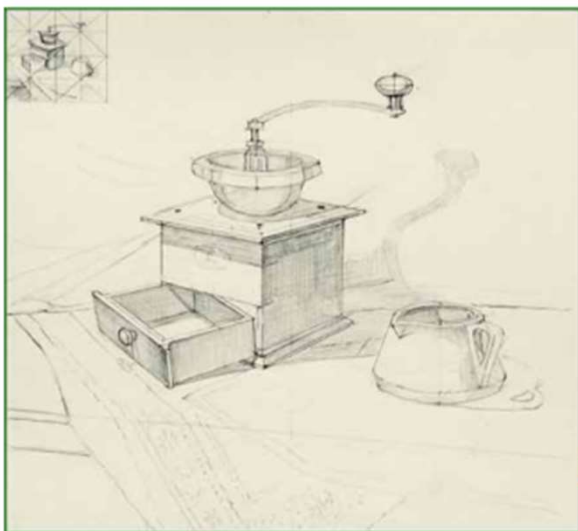
Копирование позволяет повторить последовательность ведения работы, наглядно изучить приёмы выполнения изображения на примере рисунков выдающихся художников.

■ Учебные работы.
Графитные карандаши

3 класс «Рисунок».

Тема: теоретический + практический материал

Е

Ж

З Уплотните тени на боковой стороне мельницы от её верхней крышки, внутри ящичка, под скатертью и под драпировкой на переднем плане. Утемите тон рисунка на драпировках.

И Тонируйте освещённые поверхности предметов в соответствии с окраской предметов. Подберите тон света:

- на вертикальной плоскости драпировок переднего плана;
- для освещённой горизонтальной плоскости стола и драпировки на ней;
- для верхней освещённой плоскости крышки мельницы.

Лёгким тоном промоделируйте складки освещённой висящей на стене драпировки.

З, И

■ Учебная работа.
Графитный карандаш

Получится следующее распределение тонов предметов от самого светлого до самого тёмного:

- свет на молочнике;
- свет на драпировке с вышитым узором;

3 класс «Рисунок».

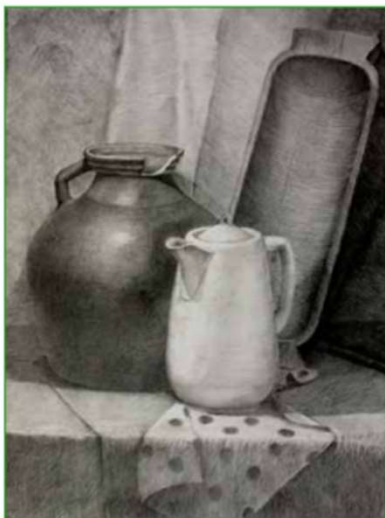
Тема: теоретический + практический материал

Тема 2

Натюрморт из крупных предметов быта

В процессе обучения юный художник учится мыслить **тоновыми пятнами и отношениями**. Данные качества необходимы при создании как графических, так и живописных композиций.

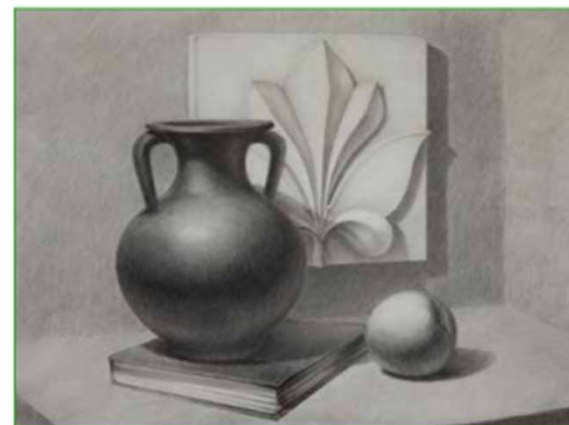
Рисунок, будучи основой изобразительного искусства, даёт возможность научиться грамотно компоновать в листе, анализировать конструкцию и работать с тоном, лепить форму предмета светом и тенью.

■ Учебный рисунок.
Графитный карандаш

Найти наиболее оптимальный ракурс помогают **форэскизы**. В период обучения нужно много времени уделять созданию форэскизов и эскизов, поиску композиции и распределению тональных пятен в изображении.

Очень часто применяется выделение композиционного центра сразу несколькими способами, например, тоном и размером:

■ Учебные рисунки.
Графитный карандаш

2 класс «Рисунок».

Тема: теоретический +практический материал

Удобно

видеть всю тему сразу с примерами,
вопросами для закрепления
материала и последовательностью
выполнения

Изображая натюрморт, необходимо **освещения** для всех предметов. Сильные, фактурных и светотеневых отблески, формы.

Часто натюрморты собирают для портрета предметов, их состояние. Тогда натюрморт «портретом» вещей.

В представленном тональном натюрморте художника автора сосредоточено на подробностях внешней формы и повреждения поверхности: облупившаяся краска и потертости на кофейнике, отошедшие доски на дне ящика. Стол достаточно раскрыт, чтобы стало видно, как именно предметы расположены относительно друг друга, как они связаны, как ящик склонён к кофейнику. Художник использует мягкое, рассеянное освещение от окна. Можно сказать, что натюрморт передаёт умиротворение вещей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Когда натюрморт становится «портретом» предметов?
2. Какие умения необходимы юному художнику для создания портрета вещей? Назовите эти умения и объясните, почему именно они так важны.
3. С какими предметами быта вы хотели бы составить натюрморт? Как они должны будут различаться по тону и материалу?

Структура учебных страниц

РАБОТА ТОНОМ

- Г** Сотрите линии построений;
- нарисуйте линии границ собственных теней на форме предметов;
 - заполните контуры теней тоном рефлексов. Самый темный рефлекс на кофейнике, более светлый на бидоне и самый светлый на чашке.

- Д** Наберите штрихами вдоль и поперёк границы тени сгущения собственных теней на всех предметах, плавно осветляя тон в сторону света и рефлекса. Соблюдайте разницу в тоне, соответствующую окраске.

- Е** Наносите штрихи слой за слоем, достигая нужного тона для света и бликов на предметах. Самый темный свет и блик на кофейнике, более светлый на бидоне и самый яркий свет и блик на чашке.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Зарисовки простых предметов с натуры и по памяти

Потренируйтесь самостоятельно удерживать в рисунках разницу между светлотой рефлексов, теней, света и бликов на предметах разной тональной окрасченности. Проходите те же этапы ведения работы, как описано выше.

■ Учебные рисунки

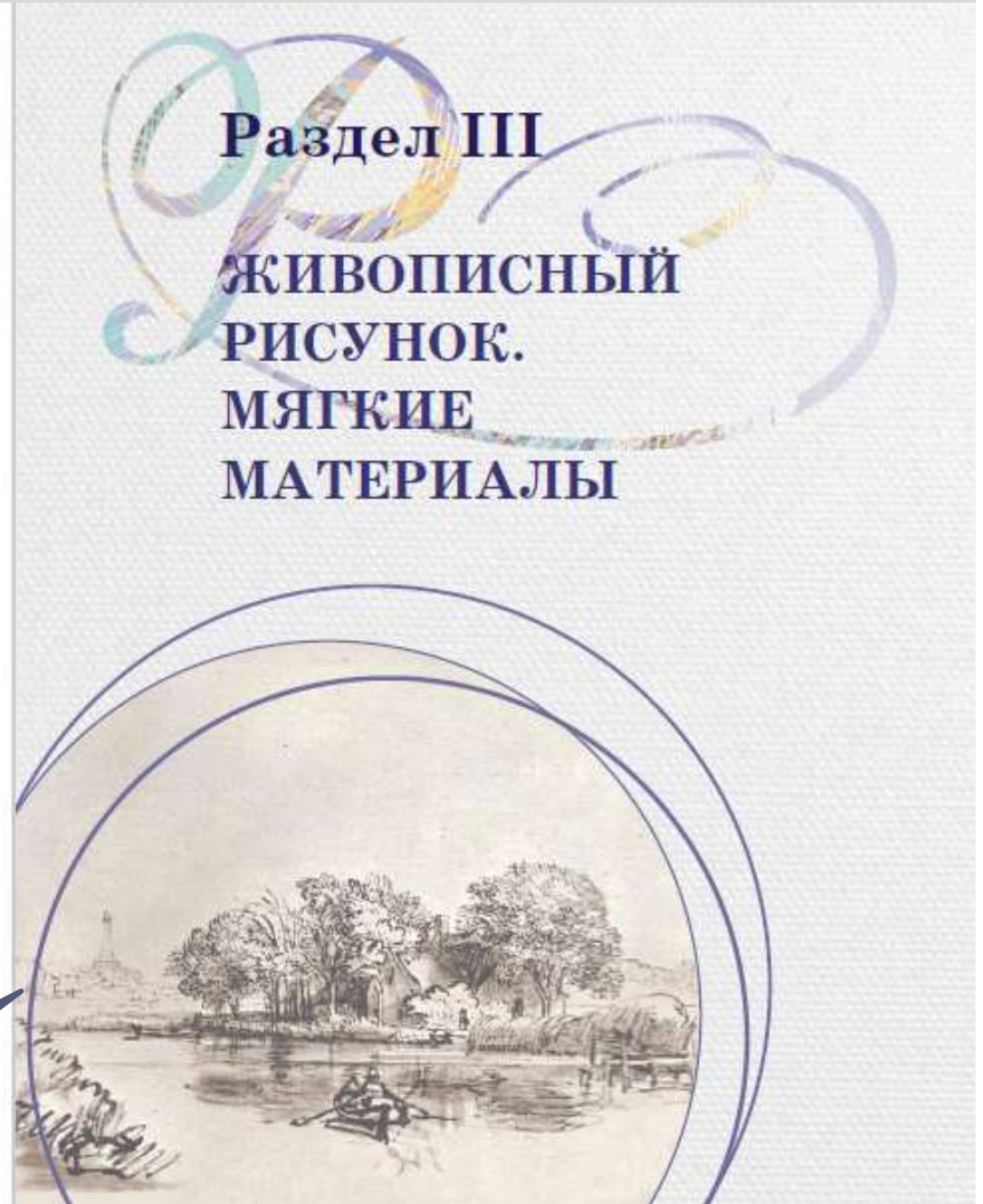

Рисунок последующие классы. Примеры последовательности выполнения заданий

