

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ГОУВПО «АмГУ»)
Кафедра «*Рисунка и живописи*»

Горбатенко Н.В. , Федосеев К.В.

РИСУНОК, СТИЛИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

Учебно-методическое пособие

Благовещенск

2011

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета дизайна и технологий
Амурского государственного университета*

Горбатенко Н.В., Федосеев К.В.

Рисунок, стилизация и трансформация: Учебно-методическое пособие. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2011

Пособие предназначено для студентов специальностей 070801 «декоративно прикладное искусство», 070601 «дизайн», 070603 «искусство интерьера». В пособии представлен подробный теоретический материал иллюстрированный примерами: рассмотрены основные принципы, приемы, средства графического проектного рисунка. Учебное пособие предназначено для практических занятий и для самостоятельного творческого освоения и закрепления по дисциплинам: «Академический рисунок часть 1», «Академический рисунок часть 2», «Основы композиции», «Практика-пленер».

Рецензенты: Кондратьев В.В., председатель Амурской организации союза художников России.

Амурский государственный университет, 2011

Введение

Рисунок – фундаментальная дисциплина, способствует общехудожественному развитию и помогает решению специальных проблем проектирования. Это та основа, на которой базируется весь процесс обучения студентов.

Стилизация – упрощенный четкий контрастный линейный рисунок, в основе которого лежит штрих, пятно, линия. Упрощенность, лаконизм - характерная черта стилизованного рисунка. Чтобы стилизовать рисунок, нужно отобрать основные, характерные черты изображаемого предмета, для этого необходимо научиться мастерски владеть академическим рисунком. При стилизации не передается объемно пространственное построение, необходимо передавать его иллюзорно, так, чтобы зритель смог «дорисовать» его в воображении.

Это пособие облегчит будущему дизайнеру решение многих задач, творческих и проектных замыслов, обогатит его графический язык, сделает его более гибким и разнообразным.

1. Рисунок

1.1. Рисунок - вид графики

Архитектурные и дизайнерские проекты, эскизы моделей костюмов, иллюстрации в художественных книгах и учебниках, иллюстративные элементы оформления научных трудов, карикатуры, наброски и разработанные композиции, зарисовки и схемы, орнаменты и многие другие изображения можно объединить словом *рисунок*.

Рисунок – изображение, выполненное от руки, «на глаз», с помощью графических средств: линии, штриха и пятна. Рисунок – структурная основа любого изображения: графического, живописного, скульптурного, декоративного.

Как правило, графическое изображение выполняется на листе бумаги. Порой достаточно очень простых средств – карандаша, шариковой ручки или фломастера, чтобы сделать графический рисунок. Добиться выразительности рисунка можно с помощью одного черного цвета. Именно поэтому графику называют искусством черного и белого. Однако это не исключает применения цвета.

Графическое произведение в отличие от живописного, где цвет играет главенствующую роль, также может быть цветным, но характер применения цвета здесь совершенно иной. Например: изображение красного флага в черно-белой композиции, как символа революции. Цвет подчиняется особенностям изображения, присущим рисунку. Художник именно рисует художественными материалами, поэтому не имеет значения – акварель это или гуашь, цветные карандаши или пастель. Форма и пространство строятся преимущественно с помощью линий, штрихов и пятен, открытые участки фона могут разрушать непрерывность изображения.

Однако даже традиционными графическими материалами, например, такими, как сангина и уголь, соус и сепия, чернила и тушь, можно достигнуть интересных живописных эффектов, особенно на цветном или тониро-

ванном фоне. Мир рисунка бывает очень богатым по цвету.

1.2. Разновидности рисунка

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

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

Наброски – это быстрое воспроизведение своих первых впечатлений от увиденного, услышанного, прочитанного. Ничто так не воспитывает и не развивает глаз, руку и наблюдательность, как наброски.

Учебный рисунок – рисование с натуры, по памяти, по воображению. Задания соответствуют программным задачам, их выполняют по мере нарастания сложности под контролем педагога. Для рисования натуры предлагаются геометрические тела, гипсовые орнаменты, натюрморты, **фигура человека**.

Академический рисунок – многочасовую работу с подробной передачей конструкции и светотени объектов – выполняют студенты Академии художеств и высших специальных учебных заведений. Такая система обучения сложилась с конца XVI в. и, как правило, включает копирование «оригиналов» признанных мастеров, рисование с гипсовых античных слепков и затем с живой натуры.

Архитектурный рисунок – рисунок, выполненный с целью разработки какой либо архитектурно-проектной задачи. Специфика такого рисунка в объемно-пространственном мышлении архитектора. Он видит ус-

ловные ортогональные проекции фасадов, разрезы и сечения, объемы и конструкции. Особую роль в рисунке он отводит структуре, пропорциям, масштабной соразмерности, поэтому, основная черта в таком рисунке - близость к чертежу.

Аналитический рисунок – внимательное изучение строения натуры, разбор отдельных составляющих, анализ конструкции. Такие рисунки отличаются ясной моделировкой форм, вниманием к детали. Аналитические изображения исполняются с натуры и представляют собой рисунки трех типов: морфологический анализ форм; пластический анализ форм и длительный детальный рисунок.

1.3 Методика работы над рисованием природы

Красота природы, ее пластичность и выразительность всегда вдохновляли художников. В процессе выполнения практических заданий по рисунку пейзажей, деревьев, цветов, трав, зверей и птиц необходимо применять теоретические знания по основам перспективы, светотени, пропорций.

Постоянное выполнение набросков, зарисовок, упражнений и длительных рисунков поможет взглянуть на природу другим, более внимательным взглядом, доставит радость и удовольствие от процесса творчества.

В качестве модели для зарисовки растений с натуры можно взять ветви тополя, вишни, яблони, сирени, клена, дуба, винограда, платана и др. Рекомендуется рисовать ветви не только с листьями, но и с цветками и плодами. Например, ветку ели с шишками, дуба с желудями, яблони и вишни с плодами, гроздь рябины и т.д. Лучше брать ветви с небольшим количеством плодов.

Натуру можно рисовать в естественных условиях, на природе, а также в помещении. Готовясь к рисованию, модель (траву, цветы, ветви) размещают на спокойном фоне или ставят в вазу. Зарисовки и наброски растений выполняют

разнообразными художественными материалами: карандашом, пером и тушью, кистью, акварелью и др.

Полезно на одном листе выполнить несколько зарисовок одного растения в разных поворотах. Кроме этого, хорошо было бы изобразить не только целиком ветвь с листьями и цветками, но и отдельно укрупненный лист или цветок этого растения. Важно почувствовать их красоту и очарование, чтобы не только правильно передать форму и конструкцию, но и создать неповторимый запоминающийся образ.

2. Стилизация и трансформация

2.1 Понятие стилизации

Стилизация – это обобщение и выделение характерных особенностей изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов. Опустив малозначительные детали подчеркиваются выразительные стороны.

В декоративном искусстве стилизация - метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора.

Художник-график может ограничиться и беглым впечатлением, условным обозначением предмета, как бы намеком на него – незаконченность и лаконизм при этом служат одним из главных средств выразительности. Стилизация может проявляться и в живописи.

Стилизация используется в проектной графике, логотипах, плакатах, предметах декоративно-прикладного искусства, орнаментах, знаках визуальной коммуникации (дорожные знаки, указатели, схемы) и т.

2.2 Понятие трансформации

Трансформация – это изменение формы предмета, то есть трансформирование ее в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т.д.

Обычно в работе над формой стилизацию и трансформацию применяют одновременно, так как один прием дополняет другой.

2.3 Стилизация природных форм

Природа является прекрасным объектом для художественной стилизации. Один и тот же предмет можно изучать и отображать бесконечное множество раз, постоянно открывая новые его стороны в зависимости от поставленной задачи. Выполнять стилизацию можно двумя путями: изначально делать зарисовки объектов с натуры, а в дальнейшем перерабатывать их в сторону выявления декоративных качеств, либо же сразу выполнять стилизованную зарисовку, отталкиваясь от природных особенностей объектов. Необходимое условие стилизации – узнаваемость.

Начиная работу, важно:

- выявить наиболее ярко выраженные особенности формы изображаемого объекта, его силуэта, ракурсных поворотов;
- при компоновке мотивов необходимо обратить внимание на их пластическую направленность (вертикальную, горизонтальную, диагональную);
- обратить внимание на характер линий, из которых складывается абрис изображаемых элементов (мягкие, жесткие, тонкие, жирные, динамичные, статичные и т.д.);
- не просто зарисовать увиденное , а найти ритм и интересные группировки форм;
- постараться передать фактуру посредством декоративных приемов, выявляющих особенности объектов;
- исследовать части и детали объекта, возможно используя лупу, с целью

изучения природных особенностей объекта.

2.4 Понятия «антураж» и «стаффаж»

Антураж и стаффаж является стилизованным изображением природного и предметного окружения. Применять начали в архитектуре для более образного восприятия объекта в окружении, как он сочетается с природным и городским ландшафтом. Изображается не точная копия объекта, а его условная художественная проекция. Таким образом рисуют людей, животных, деревья, транспорт и др. Цель такого рисунка в достижении максимальной простоты, выразительности изображения. Все детали должны учитывать соразмерность всех компонентов изображения, главным мерилom которого является человек.

Антураж – это окружение, обстановка, пейзаж.

Стаффаж – второстепенные детали, к ним относятся изображения людей, животных, автомобилей.

Заключение

В пособии рассмотрены разновидности рисунка, даны понятия специфическим приемам изображения, методические рекомендации. В большом количестве представлены готовые варианты стилизованного изображения природных форм. Пособие содержит 13 страниц текста и приложение. Всего 22 страницы.

Библиографический список

1. Овчинникова М.Л. Рисунок. Учебно-методическое пособие для дизайнеров 1 курса. – Владивосток.: ВГУЭС, 2002.-36 с.
2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания. – М.: Академия,1999.
3. Максимов Ю.В. У истоков мастерства. – М.: Просвещение,1983.
4. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1995.
5. Соловьева Б.А. Искусство рисунка. – Л.: Искусство, 1989.
6. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: Владос, 2004.
7. Хазел Харрисон. Энциклопедия техник рисунка. – М.: АСТ-Астрель,2005.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1.Рисунок	4
1.1 Рисунок – вид графики	4
1.2 Разновидности рисунка	5
1.3 Методика работы над рисованием природных форм	6
2. Стилизация и трансформация	7
2.1 Понятие стилизации	7
2.2 Понятие трансформации	8
2.3 Стилизация природных форм	8
2.4 Понятия «антураж» и «стаффаж»	9
Заключение	11

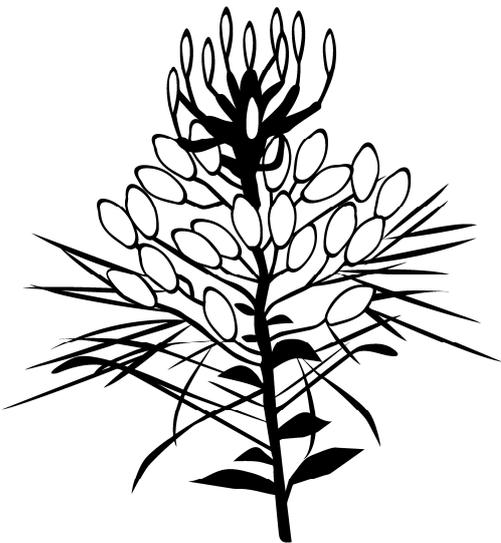
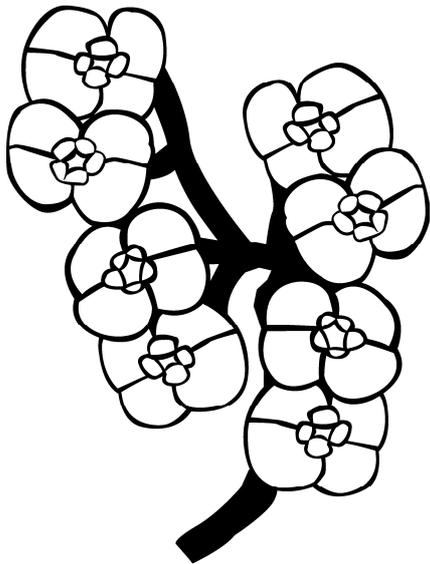
Горбатенко Н.В., ст. преподаватель кафедры рисунка и живописи
Федосеев К.В., ассистент кафедры рисунка и живописи

Рисунок, стилизация и трансформация: учебное пособие

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стилизованное изображение природных форм

Изображение живой природы.

