

Л.В. Соболев, В.Г. Красников, З.И. Кукушкина, Л.Ф. Иванченко

Начальные сведения о рисунке
(для студентов специальностей 2808, 2809, 5211)

Методическое пособие

Министерство образования Российской Федерации
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра дизайна

Л.В. Соболев, В.Г. Красников, З.И. Кукушкина, Л.Ф. Иванченко

Начальные сведения о рисунке
(для студентов специальностей 2808, 2809, 5211)

Методическое пособие

Благовещенск

2001

*Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Факультета прикладных искусств
Амурского государственного
университета*

Л.В. Соболев, В.Г. Красников, З.И. Кукушкина, Л.Ф. Иванченко

Начальные сведения о рисунке. Методическое пособие по дисциплине "Рисунок и композиция костюма" для студентов специальностей 2808, 2809, 5211.

Пособие содержит сведения о технике рисунка и рекомендации к выполнению лабораторных работ по рисунку. Может быть, полезна абитуриентам Подготовительных курсов факультета прикладных искусств.

Рецензент: член Союза художников России В.П. Кондратьев.

ВВЕДЕНИЕ

Рисунок – ведущая дисциплина в процессе обучения изобразительному искусству. Графическими средствами рисунка на двухмерной плоскости создается условное изображение трехмерной формы, определяются и передаются характерные особенности формы, пластика, материальность и фактура поверхности.

Главной задачей практических занятий по рисунку для проектировщиков костюма является развитие объемно-пространственного мышления, а также выработка навыков и умений лаконично изображать формы и плоскости. А так как костюм находится в непосредственной связи с фигурой человека (т.е. с его формой и телом) и создается для человека, будущий специалист в первую очередь должен научиться видеть пропорции и пластику фигуры человека. Чтобы научиться анализировать формы человеческого тела и представить фигуру в виде ряда простых геометрических форм, необходимо познакомиться с основами изобразительной грамоты. Студент должен научиться правильно, изображать простейшие геометрические тела, а также натюрморт, составленный из этих геометрических тел, чтобы усвоить композиционное решение пространства. Затем он должен научиться изображать предметы быта, имеющие значительно более сложные формы, чем геометрические тела, составлять из них натюрморт и передавать объем предметов, то есть выполнять конструктивный анализ сложной формы путем членения ее на более мелкие и хорошо знакомые.

В процессе обучения основам рисования будущие специалисты художественного конструирования и проектирования костюма формируют у себя эстетический вкус, получают новые для себя знания и профессиональные навыки.

Владеющий техникой рисунка проектировщик костюма активно, образно и логически познает бесконечное богатство окружающего мира, в том числе искусство костюма, фиксирует свои разнообразные творческие и композиционно-художественные идеи в процессе на пути их воплощения.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД УЧЕБНЫМ РИСУНКОМ

Часто человек, умеющий хорошо копировать с открытки или фотографии, не в состоянии нарисовать простейший предмет с натуры. Почему это происходит?

Перерисовывая изображение, обычно занимаются перенесением с одного листа на другой различных линий и оттенков тона, из которых складывается изображение. Например, копируя рисунок шара, рисуют круг и повторяют тушевку, то есть затевают отдельные части круга, пытаются передать впечатление объемности предмета. Рисующий не задумывается над тем, почему светотень распределена так, а не иначе, работа его носит чисто механический характер. А если перед ним положить настоящий гипсовый шар, то он не увидит на нем ни четких линий, обрисовывающих контур, ни знакомой тушевки. Шар представляет собой материальный трехмерный предмет. Наличие светотени на его поверхности позволяет глазу воспринимать его объем. Вот этот объем и необходимо построить на листе бумаги. В передаче на плоскости объемной формы и заключается основная задача учебного рисунка.

Прежде чем приступить к рисунку, познакомимся с материалами для рисования. Самый распространенный из них – это бумага. Ее качество характеризуется прочностью, строением поверхности (фактура) и окраской.

Плотная бумага – это ватман, полуватман и чертежная. В зависимости от фактуры бумага может быть гладкой, зернистой и ворсистой. Чем светлее бумага, тем больше возможностей для передачи тона. Обычно для рисунка применяют белую бумагу, хотя художники-профессионалы применяют и цветную, и тонированную.

Теперь познакомимся с материалами, которыми рисуют. Это карандаш, уголь, сангина, тушь.

Сангина в переводе с латинского означает "кровь", что связано с ее цветом.

Одним из самых древних материалов для рисования является древесный уголь. Старые мастера использовали его для подготовительных рисунков и эскизов к картинам.

Тушь сначала применялась в рукописных книгах для начертания заглавных букв, орнаментов и различных украшений к тексту. Особенно широко использовался рисунок тушью пером и кистью в эпоху Возрождения. И до сих пор рисунок тушью пером занимает видное место в книжной иллюстрации.

С XVI в. материалом для рисования стал графит. Простой или графитный карандаш в деревянной оправе появился в конце XVIII в. Современная промышленность выпускает более 370 типов и видов карандашей более 70 цветов и 18 степеней твердости. Карандаши по праву считаются универсальным рисовальным материалом.

Далее для работы над рисунком вам необходимо иметь ластик-резинку, мягкую и твердую.

Прежде чем вы начнете учебную работу по рисунку, проверьте свою наблюдательность и умение целно видеть.

Наблюдательность – это, собственно, "видение". Привычка к наблюдению вырабатывается постепенно и становится необходимой любому специалисту в любой отрасли производства.

Цельное видение, то есть специфическое, профессиональное – это способность зрительно воспринимать предмет или явление, выделяя при этом главное, отличать типичное от особенного, определяя внутреннюю связь между предметами или отдельными частями предмета. Очень важно уметь сохранять в памяти итоги наблюдения. В этом вам поможет зрительная память, учитесь зрительно запоминать не только самое существенное и характерное, но и большое количество, на первый взгляд, мелкого и несущественного.

Итак, каким же образом строится работа над рисунком? Усилиями своего воображения рисующий превращает лист бумаги в воображаемое

пространство с определенной глубиной, где он должен расположить изображаемый предмет.

Прежде всего необходимо усвоить, что учебный рисунок с натуры, основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении самой натуры, является главной традиционной формой обучения рисунку. Рисунок учит реалистично передавать видимые предметы, особенности его формы, пластические свойства. Учебный рисунок с неподвижной модели дает студенту необходимые знания и практические навыки.

В число получаемых знаний включены: основы наблюдательной (наглядной) перспективы, некоторые вопросы физики (законы распространения света, оптика), понятие о светотеневых отношениях (тон), основы пластической анатомии человека.

К полученным навыкам можно отнести: последовательность работы над рисунком по этапам (компоновка, постановка и построение формы, выявление этой формы и ее обобщение) на основе принципа (от общего к частному, а затем от частного к обобщенному общему), связанному с умением цельно видеть, а также технические приемы рисования от самых простых до самых сложных (как держать в руке карандаш, как проводить линии и штрихи, как накладывать "тон" и т.д.).

Особенностью техники рисунка является одноцветное воспроизведение предмета. Для начала предлагаются к изображению неподвижные предметы с простой формой, – например, геометрические тела по одному в разных положениях (рис. 1-5).

Следующий этап учебной постановки – натюрморт из трех геометрических тел (рис. 6 а, б, в – этапность построения) или предметов быта (рис. 7; 8 а, б, в; 9 а, б, в, г).

При исполнении рисунка важно помнить о композиционном решении своей работы, будь то постановка из геометрических тел или натюрморт из бытовых предметов.

Прежде всего, необходимо определить с вашего места композиционное положение натюрморта, для чего определить визуально и сравнить между собой ширину и высоту постановки. Затем укрепить лист вертикально или горизонтально.

Вы должны найти композиционный центр натюрморта на вашем формате, при этом помнить, что предметы постановки должны размещаться в центральной части формата. Уже при первых легких движениях вашего карандаша по плоскости бумаги намечаете и уточняете положение композиционного центра. Ведете поиск наиболее выгодной композиции, сопоставляя высоту, ширину и глубину намечаемого пространства, степень контрастности предметов, их форму и цвет.

Композиционный центр вы выбираете с таким расчетом, чтобы он, организовывал пространство листа. Предметы вашего натюрморта должны находиться в центре вашего листа и, одновременно, не должны наползать друг на друга, для чего нужно определить расстояние между предметами на горизонтальной плоскости. После этого вы можете приступать к построению формы предметов.

Совершенно необходимо при рисовании приучить себя не обращать внимания на мелочи и подробности, правильно определять форму, размер и местоположение основных частей рисунка. Чтобы легче приучить себя правильно глядеть на модель, во время работы смотрите на нее прищурившись, тогда вы не увидите подробностей, зато основные части предметов и их пропорции будут видны яснее.

При изображении предметов сложной формы необходимо упростить их, приведя к простейшей геометрической форме. Основа рисования заключается в максимальном упрощении любой сложной формы и приведении ее к простейшему геометрическому телу. Поэтому обучение рисованию начинают с изображения простых геометрических тел, сделанных из гипса.

Приучите себя к такому методу работы: прежде всего хорошенько взгляните в модель, найдите в ней основные части, дайте себе ясный от-

чет, что собой представляет каждая часть, определите величину частей и их взаимоотношение и только потом переходите к отдельным деталям.

Помните, что не только величина, но и форма, освещение и цвет каждого предмета познаются только по отношению к форме, освещению и цвету других предметов, находящихся вблизи.

Никогда не упирайтесь взглядом в какую-нибудь точку модели. Приучайтесь, работая, все время скользить взглядом по всей поверхности модели. Рисуя правую сторону, не забывайте о левой стороне, работая над верхней частью, помните о нижней.

Каждый предмет, кроме своей видимой формы, меняющейся в зависимости от того, с какой точки на него смотрят, имеет еще собственную неизменную форму. Рисуя, вы стараетесь передать свое зрительное впечатление от модели, полученное вами с какой-то одной точки зрения. А ведь форма предмета меняется не только от того, с какой точки зрения на него смотреть, но еще и от условий освещенности и окраски (цвета). Мало видеть предмет, нужно еще знать его. Правильно нарисовать предмет вы сможете только тогда, когда за внешними очертаниями сумеете уловить его истинную форму, "почувствуете форму", почувствуете, как одна форма возникает из другой. Правильным пониманием формы предмета служит понимание его построения или конструкции. "Конструкция" – слово, рожденное техникой. Оценивая свой рисунок, в первую очередь обратите внимание на его построение, ищите подлинную форму предмета. Во время работы над рисунком, глядя на модель, старайтесь за внешними формами разгадать ее истинную форму, ее конструкцию, а потом стройте эту конструкцию на своем рисунке в виде упрощенной схемы, постепенно усложняя ее.

Обратите внимание: глядя на объемный, непрозрачный предмет, вы никогда не видите его целиком, так как задние плоскости и формы его будут частично или полностью заслонены передними. Постарайтесь представить себе этот предмет прозрачным, сделанным из стекла. Рисуйте так,

будто вы видите весь предмет целиком, и только убедившись в правильности нарисованных вами форм и плоскостей, сотрите то, что на самом деле вам не видно.

Все предметы, которые вы изображаете, имеют три измерения, то есть высоту (длину), ширину и толщину (глубину). Все видимое нами – трехмерно. А в вашем распоряжении – двухмерная плоскость бумаги (длина и ширина). Умение передать на двухмерной плоскости трехмерные предметы так, чтобы они казались выпуклыми, объемными, пространственными, и есть основа изобразительного искусства.

Форма предметов складывается из объемов. Подлинная форма неизменна. Начиная рисовать, вы проводите на бумаге линии. Эти линии, как бы точны они ни были, всегда условны, так как в природе линий не существует, кажущиеся линии – это только границы формы. Так что линейные изображения всегда более или менее условны, передать одними линиями трехмерный предмет выпуклым и объемным, таким, каким вы его видите, невозможно.

Делая линейный рисунок, не обводите одной (одинаковой, ровной по толщине и по всей длине линией) внешние очертания предмета (контур). При контурном рисовании нельзя передать действительную форму модели. К тому же такие рисунки кажутся жесткими, проволочными. Самый правильный рисунок, обведенный жесткими, одинаковыми линиями, будет оставлять впечатление сухого чертежа.

Линии в рисунке должны быть свободны и разнообразны: то сильные, жирные и черные, то легкие, еле заметные. Тогда линейный рисунок будет вписываться в плоскость бумаги, станет трепетным, живым.

Однако мы с вами не будем ограничиваться линейным решением рисунка, а будем рассматривать линию в рисунке как вспомогательный этап в построении предмета.

По существующей методике помимо обучения последовательным этапам исполнения учебного рисунка проводится работа над так называе-

мой "постановкой глаза". К умению цельно видеть, наблюдать и запоминать увиденное относится также развитие остроты глазомера для быстрого и точного "на глаз" определения линейных и пространственных размерных отношений (пропорций), отношений цвета и тени (тон).

ПЕРЕДАЧА СВЕТОТЕНИ. РЕФЛЕКСЫ

Главные элементы техники рисунка – линия и штрих. Линия образуется непрерывным движением карандаша по поверхности бумаги. Штрих наносится более коротким, прерывистым движением. В природе не существует ни линий, ни штрихов, есть только формы и плоскости, имеющие определенную окраску и фактуру поверхности. Линия – самое лаконичное изобразительное средство, выявляющее границы предметов. Ее характер зависит от формы предмета.

Однако только линией передать пластическое богатство формы очень сложно. Штрих обладает бóльшими возможностями, чем линия. С его помощью можно получить светотени. Штриховка применяется для изображения теней и выявления объема. Особенности освещения, разницу фактуры и окраски можно показать только при помощи штриховки.

Штриховка – это совокупность нескольких линий, нанесенных с небольшим интервалом друг от друга. Сплошным нанесением штрихов получается разновидность штриховки – тушевка. По количеству прокладок штриховка и тушевка бывают однослойными и многослойными.

Последовательность осуществления учебного рисунка определяется правилом – от общего к деталям, а затем к их подчинению целому, то есть после детальной проработки рисунка надо сделать его обобщение.

Так как же практически решить задачу изображения объемной формы предмета?

Можно вести процесс рисования от линии к объему, то есть сначала условно наметить линиями основные пропорции предмета, а потом придать рисунку объем путем заштриховки теневых сторон модели.

Вспомните, как вы поступали, определяя правильность пропорций модели (предмета): сначала находили основные, наиболее крупные пропорции, определяющие характер предмета, а потом более мелкие, постепенно переходя к подробностям и отдельным деталям. Точно так же нужно поступать при изображении объема. Работу по определению основных пропорций и объемов необходимо вести параллельно, то есть, наметив основные пропорции, сразу же придавать им объем и заканчивать рисунок, обработкой мелких форм, также придавая им объем.

Впечатления выпуклости, объемности предметов в рисунке обычно достигают передачей контрастов освещенных и затененных его сторон. Сочетание светлого и темного в рисунке называется светотенью. Это слово метко определяет понятие условий света, в которых находится изображаемый предмет, и правильную передачу отношений затененных и освещенных мест предмета (рис. 3в; 4г; 5в; 8в).

Наш глаз воспринимает окружающий мир только при условии его освещенности. Однако если свет слишком сильный и ровно, со всех сторон, освещает предмет, который вы рисуете или собираетесь рисовать, его видимый рельеф будет нечетким, а представление об объеме вообще пропадает и предмет покажется бесформенным, плоским. Сила освещения предмета зависит, во-первых, – от силы источника света; во-вторых, – от расстояния между предметом и источником света; в-третьих, – от положения предмета по отношению к источнику света и, наконец, в-четвертых, – от окраски освещаемого предмета.

Источники света бывают двух родов: естественный (дневной, солнечный), и искусственный (лампы, фонари и т.п.). Самая близкая к источнику света часть предмета будет в то же время самой светлой.

Обычно геометризация форм предмета видна до конца работы над рисунком, и благодаря этому сохраняется некоторая условность форм. Это нормально (рис. 2г; 3б, в; 4в; 5в). При дальнейшей обработке рисунка эти границы постепенно сгладятся и станут мягкими, а отсюда – и плавный

переход из одной формы в другую будет у вас правильным. Рисунок будет красивым.

В принципе, неважно, в какой манере вы работаете: в твердой, угловатой или более мягкой, округлой (это зависит от вашего художественного "почерка"). Важно, чтобы вы поняли, что необходимо для правильного изображения объема предмета, важно внимательно разобраться в ее светотени.

И еще запомните: светотень на натуре копировать бездумно нельзя. Ведь передача светотени – это средство для выявления объема предмета.

Сила освещения поверхностей изображаемого вами предмета зависит не только от количества света, падающего на него, но и от предметов, которые находятся рядом с ним. Дело в том, что, кроме прямого света, падающего на ваш предмет, на него еще падает свет, отраженный от других предметов, находящихся поблизости. Сила такого отраженного света бывает очень сильной, особенно при искусственном освещении. Попробуйте поднести к теневой стороне вашего предмета освещенный лист белой бумаги, и вы увидите, как посветлеют его затененные места. Вот этот отраженный свет и называется рефлексом. Если бы не было рефлексов, то все тени казались бы глухими и темными, а свет – ослепительно белым.

Постоянной спутницей всякого света является тень. Тени могут быть "собственными" (рис. 3в; 4г; 5в; 8в) и "падающими" (рис. 3в; 4в, г; 5в; 6в). Собственная тень появляется, когда на предмет не падают прямые лучи света. Падающие тени – это тени, отражаемые одним предметом на находящийся рядом. Падающие тени часто скрадывают объем и мешают правильному представлению о пропорциях. Будьте осторожны с падающими тенями, особенно в начале работы над рисунком. Еще раз напомним: не копируйте пятна тени и света на изображаемом вами предмете, будьте предельно внимательны к его пропорциям и объемам.

И еще: при определении пропорций и основных форм не берите за отправные точки границы падающих теней, так как они не определяют ни

основных пропорций предмета, ни его рельефа. Падающая тень обычно мешает выявлению рельефа формы предмета.

Падающие тени бывают темнее собственных, потому что собственные тени освещены рефлексами, а падающие тени этих рефлексов почти не имеют, они очень слабые.

Начиная работу над светотенью, прежде всего установите, какая часть предмета освещена больше других, а какая самая темная. Это нужно, чтобы определить границы диапазонов светотени в вашей работе.

Чтобы придать рисунку объем и правильно выполнить форму предмета, мало определить самое светлое и самое темное место, нужно еще правильно передать тональность всех промежуточных поверхностей. Необходимо также постоянно внимательно сравнивать силу тональности одной поверхности с другой, второй – с третьей и т.д., пока на рисунке не получится цепь тональностей, начало которой будет у самого светлого, а конец – у самого темного (рис. 3в, г; 4г; 5в; 6в; 8в; 9г).

Итак, ваш рисунок почти готов. Форма выполнена, передан объем. Теперь можно приступить к окончательной отделке. Для этого подчеркните самые темные тени в двух-трех местах рисунка, насколько позволит ваш карандаш, а резинкой поставьте блики на самом светлом месте. Бликом называется блеск на гладкой поверхности, получающийся от отражения на этой поверхности лучей света. Блики хорошо видны на блестящих металлических поверхностях, на лакированных вещах, на стеклянных предметах. И вот, наконец, сдержанный и вялый рисунок ожил, объем стал почти осязаемым, форма – почти скульптурной.

И последнее напоминание. Заканчивая рисунок, нужно помнить о целостном восприятии всего натюрморта.

Дерзайте! В добрый путь!

ЛИТЕРАТУРА

1. *Филиппов В.* Основы техники рисунка. М., 1966.
2. *Смирнов Г.* Рисование с натуры. М., 1960.
3. *Белютин Э.* Начальные сведения о рисунке и живописи. М., 1957.
4. *Ростовцев Н.* Академический рисунок (курс лекций). М., 1978.
5. *Барц А.* Рисунок в средней художественной школе. М., 1963.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Особенности работы над учебным рисунком	4
Передача светотени. Рефлексы.....	10
Литература	24

Людмила Васильевна Соболев,
ст. преподаватель кафедры дизайна АмГУ;

Владимир Григорьевич Красников,
доцент кафедры дизайна АмГУ;

Зоя Ивановна Кукушкина,
доцент кафедры дизайна АмГУ;

Людмила Федоровна Иванченко,
доцент кафедры дизайна АмГУ

Начальные сведения о рисунке. Методическое пособие