

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Амурский государственный университет
Кафедра дизайна

К.В. Федосеев

Основы натурального рисования. Рисунок гипсовой руки

Учебно-методическое пособие

Благовещенск
Издательство АмГУ
2022 г.

УДК 74

ББК 85.1

*Рекомендовано
учебно-методическим советом университета*

Рецензент: Базовкина Ю.В., доцент кафедры дизайна, член ВТОО СХ России

Основы натурального рисования. Рисунок гипсовой руки: учебно-методическое пособие. / К.В. Федосеев; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2022. – 28 с.

Учебно-методическое пособие «Основы натурального рисования. Рисунок гипсовой руки» предназначено преимущественно для практических занятий студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», 54.05.01 «Монументально декоративное искусство (интерьеры)», 44.04.01 «Педагогическое образование» по дисциплине «Академический рисунок», «Академический рисунок для профессиональной деятельности»

Методическое пособие рекомендовано как для студентов первого курса, так и для старших курсов обучения. Данное методическое пособие является полезным вспомогательным методическим материалом и предназначены как для аудиторной, так и для самостоятельной работы.

В результате изучения данного учебно-методического пособия студенты познакомятся с основными этапами хода работы рисунка, что поможет студенту успешно освоить академический рисунок на практических занятиях, и самостоятельно закрепить навыки.

© Амурский государственный университет, 2022 г.

© К.В. Федосеев, 2022 г.

Оглавление

Введение	4
1 Этап. Размещение композиции в формате	5
2 Этап. Линейное построение	9
3 Этап. Тональное решение	21
Заключение	28

Введение

Любой академический рисунок начинается простыми прямыми линиями, а заканчивается общими тональными пятнами независимо от материала рисования: будь - то карандаш, уголь, сангина и т.д.

В данном учебно-методическом пособии раскрывается базовый метод построения и тонирования на примере рисования гипсовой руки. Последовательность действий метода применима в большинстве случаев при натурном рисовании фигуры человека в несложных ракурсах, пейзажей, интерьеров, натюрмортов. Для рисования гипсовых голов и портретов людей необходимо пользоваться немного другим методом.

Материал подан в доступной форме, с разделением на стандартные этапы: композиция, построение, тон.

1 Этап. Размещение композиции в формате

Первое что необходимо сделать в самом начале работы над постановкой, это несколькими простыми, прямыми линиями разметить в листе где будет находиться будущий рисунок. Как правило это делается нанесением 4-х прямых линий, ограничивающих будущую композицию по 4-ем направлениям: верх — низ, право — лево. (рис. 1)

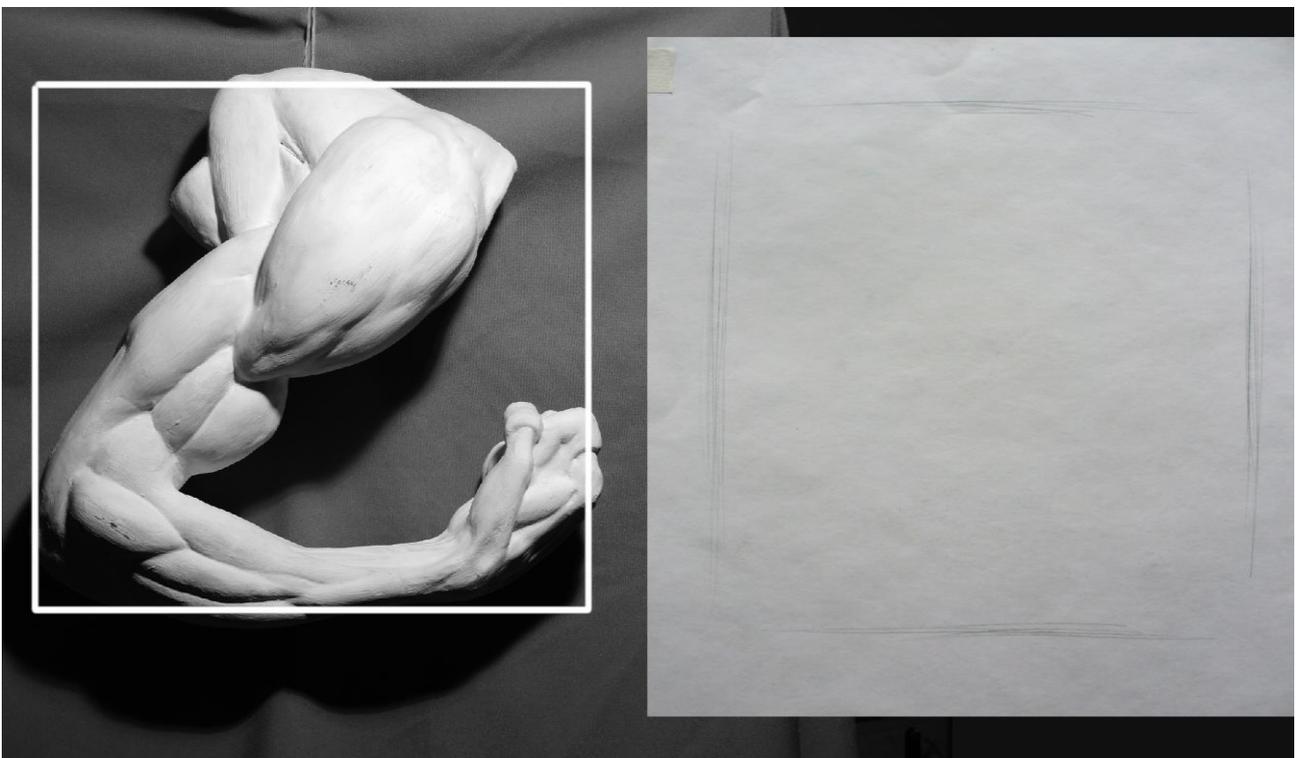

Рис. 1 Композиционный квадрат.

В данном случае, вся гипсовая рука вписывается в почти правильный квадрат. Т.е. Эти 4 линии это границы, за которые рисовальщик уже не должен выходить. Конечно, эти линии примерные и вполне могут передвигаться, но совсем незначительно.

Далее, нужно прочертить ещё 2 линии ровно посередине только что очерченных линий - 1 линия строго горизонтальная, которая делит постановку

на верхнюю и нижнюю части. И другая линия строго вертикальная, которая делит постановку на левую и правую части. (рис. 2)

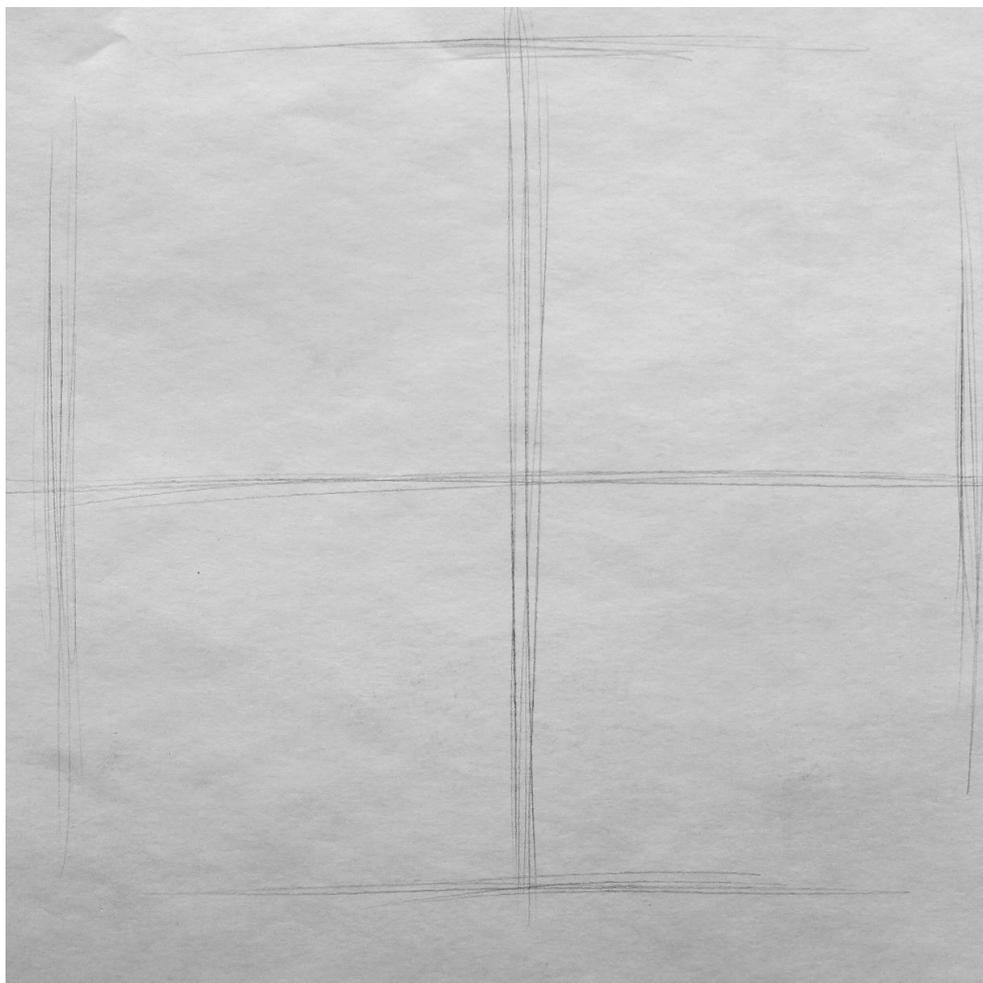

Рис. 2 Добавление центральных линий - горизонтальная, вертикальная.

Таким образом, на пересечении этих двух линий появляется точка, которая обозначает визуальный центр композиции. И эта же точка будет служить первой отправной точкой для дальнейшего построения всего рисунка. (рис. 3)

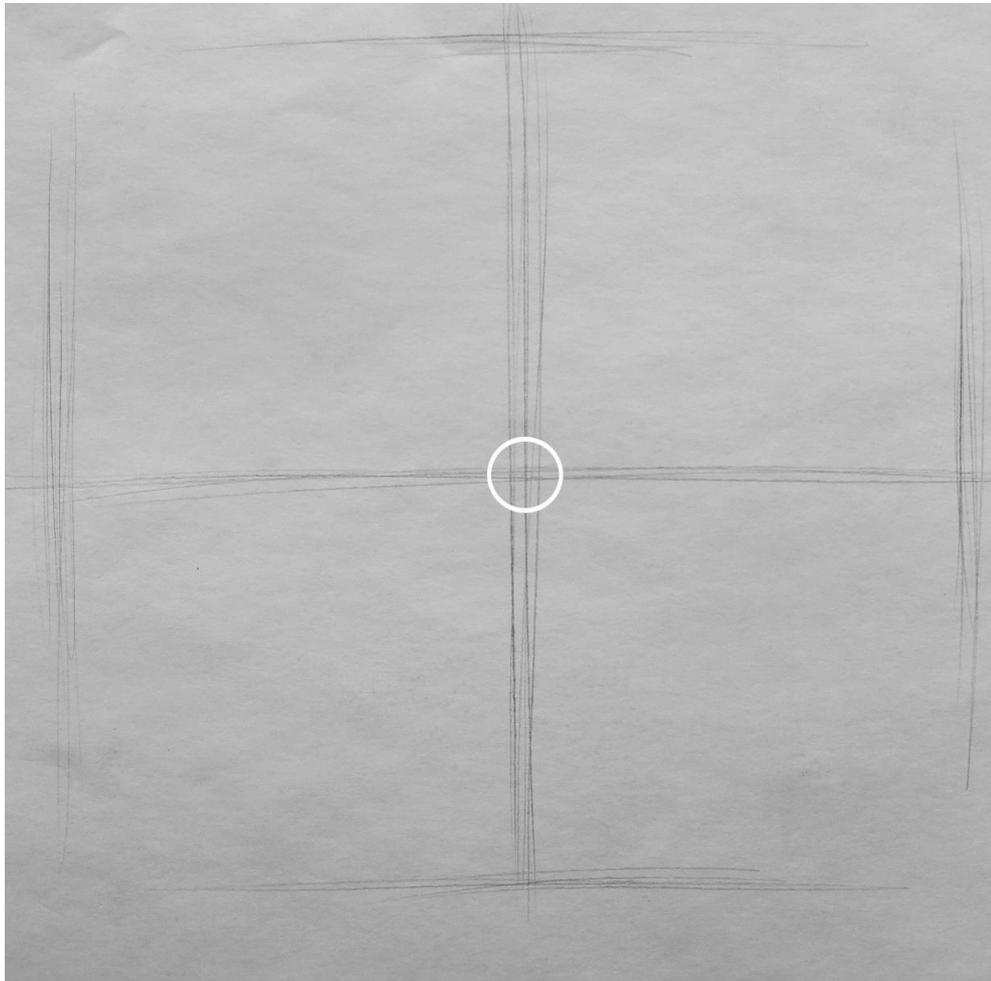

Рис. 3 Центральная точка.

И конечно же, нужно «увидеть» эту точку на самой гипсовой руке. Используя глазомер, нужно как можно точнее определить, в каком месте гипсовой руки будет находиться этот визуальный центр. Примерно, эта точка будет находиться совсем рядом от края дельтовидной мышцы. (рис. 4)

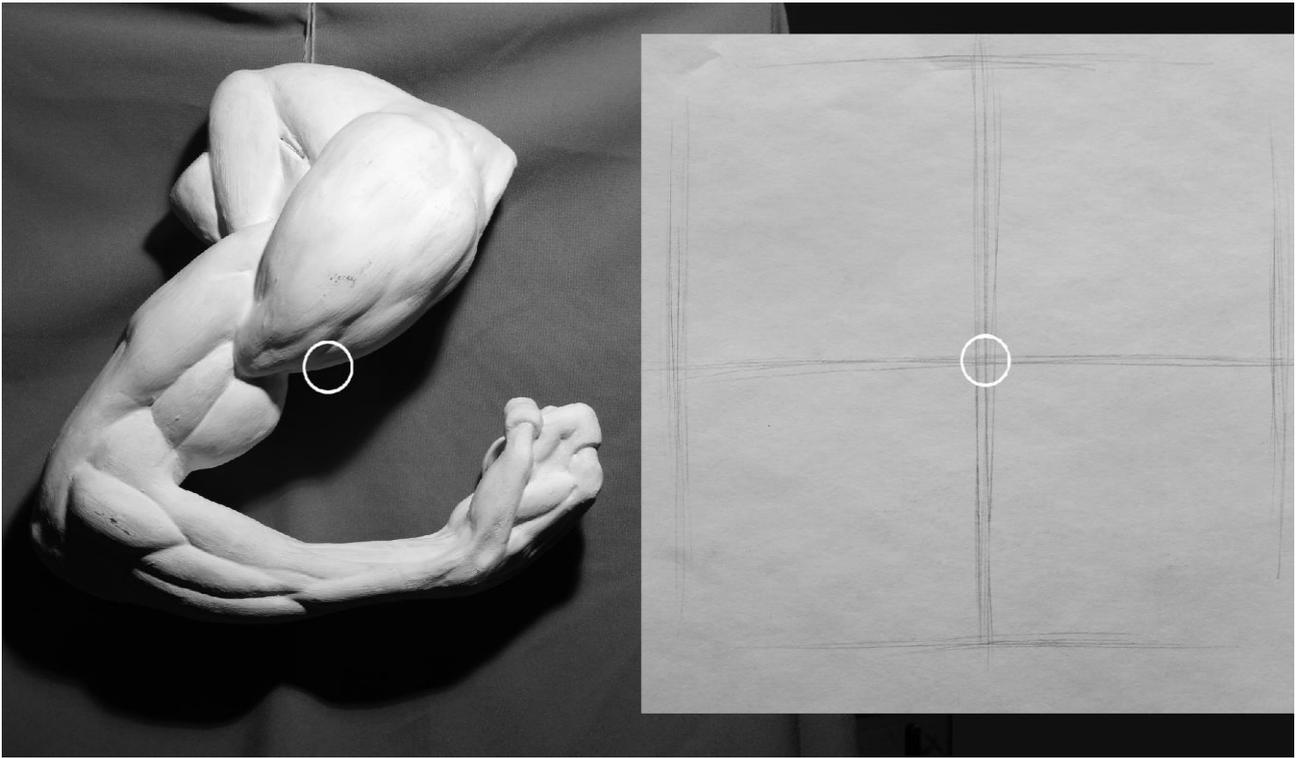

Рис. 4 Расположение центральной точки на самой гипсовой руке.

2 Этап. Линейное построение

Следующий шаг, это провести диагональную линию чуть ниже центральной точки. И эта диагональная линия и станет первой линией при построении всей руки. (рис. 5)

Четыре линии, ограничивающие композицию, впоследствии нужно будет стереть.

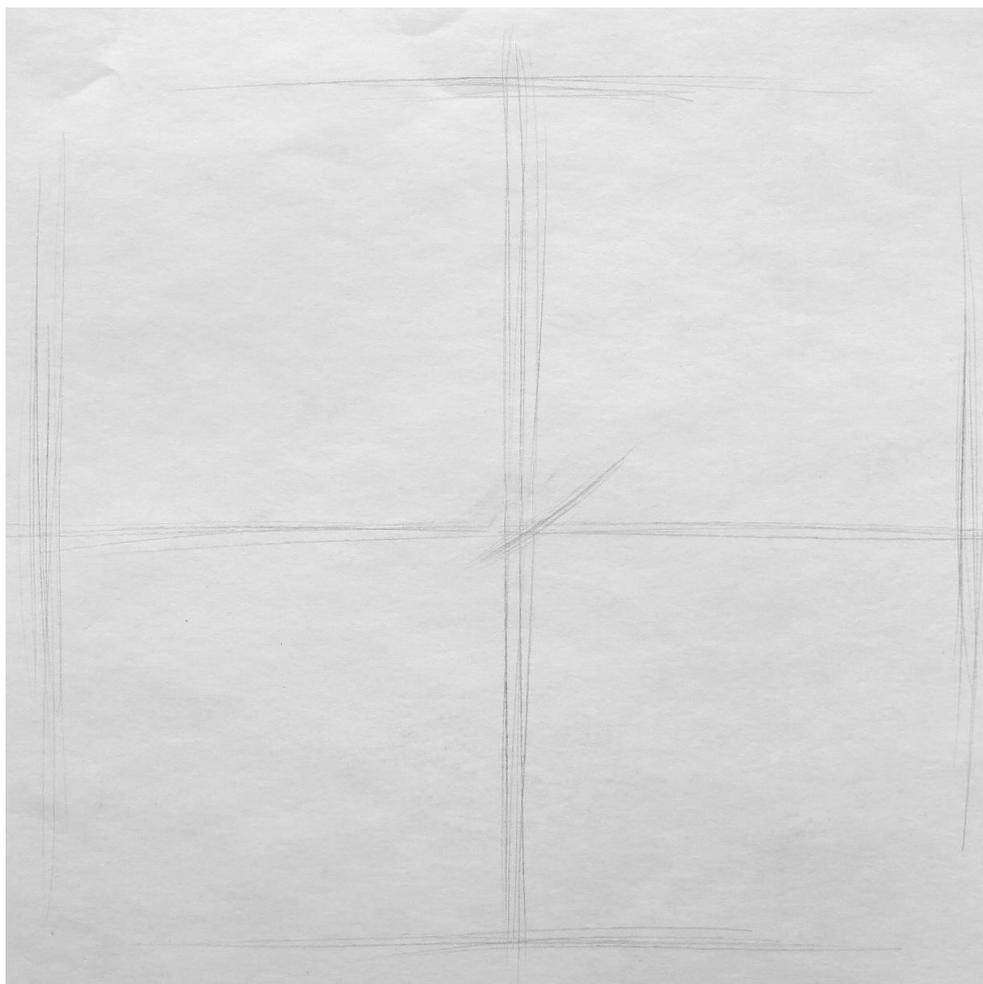

Рис. 5 Первая линия построения на центральной точке.

Следующий шаг, который диктует постановка, это очертить нижнюю линию всей руки. Эта нижняя часть руки выглядит изогнутой, и если огрубить этот изгиб, то можно сказать, что эта общая линия состоит из 3-х отдельных прямых линий. (рис. 6)

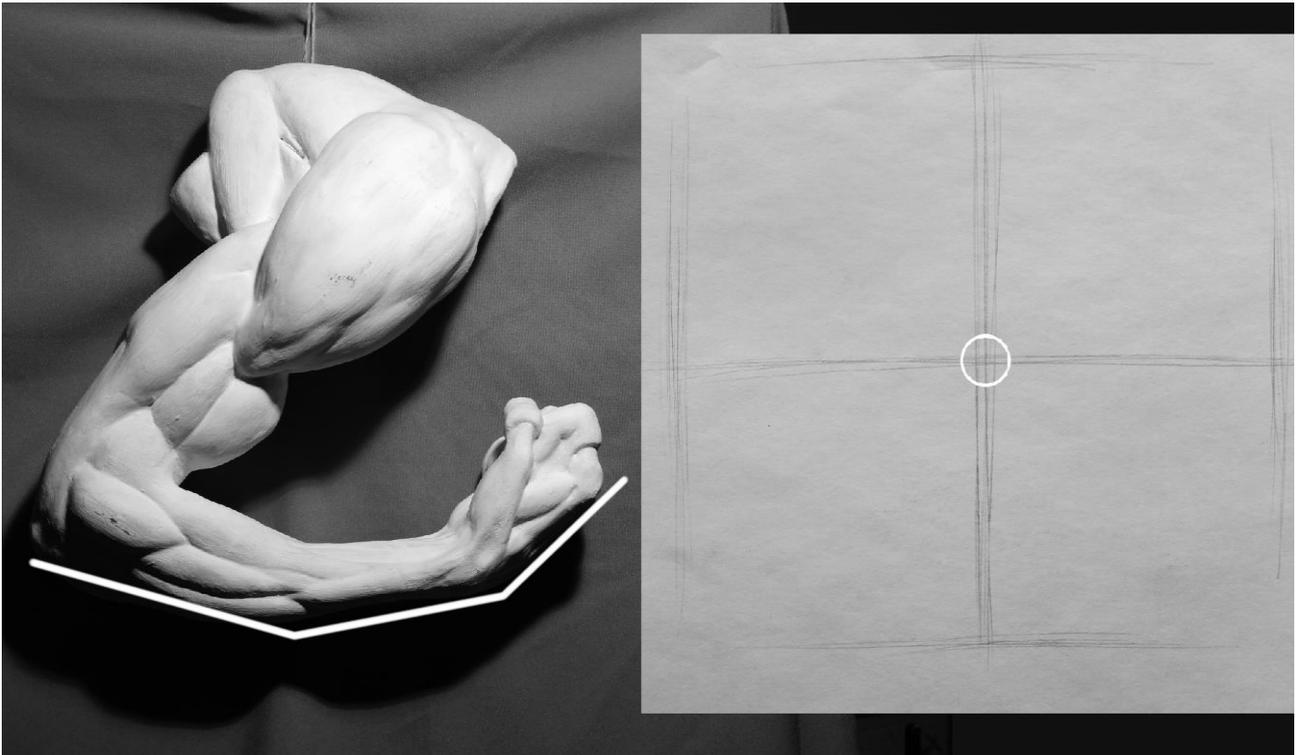

Рис. 6 «Нижняя» контурная линия руки.

И здесь необходимо использовать второе свойство линии (первое свойство линии это длинна) это наклон, или по другому - угол линии. Как мы знаем из школьной программы существует основные углы наклона, это 90, 45 и 0 градусов. Как правило, для успешного рисования вполне можно обходиться только этими тремя значениями градусов (рис. 7).

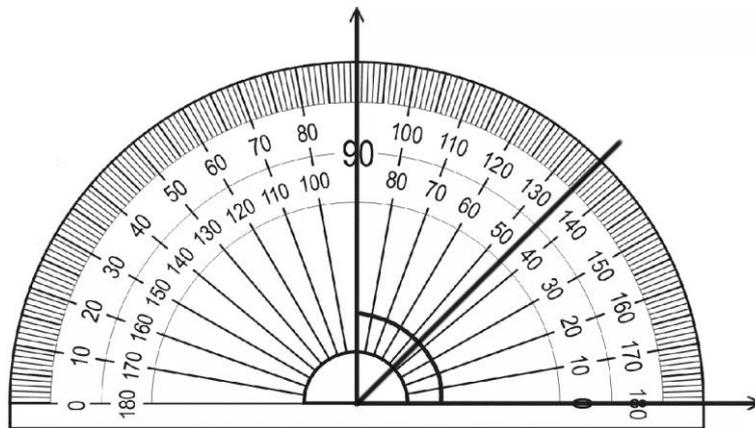

Рис. 7 Углы 90, 45 и 0 градусов

Как мы понимаем, любая линия может находиться в любом градусе в этих диапазонах. Чтоб лучше «видеть» наклон линий на натуре, нужно прикинуть «на глаз» - к какому углу ближе соотносится любая линия, или другими словами — под каким наклоном расположены эти линии (рис. 8).

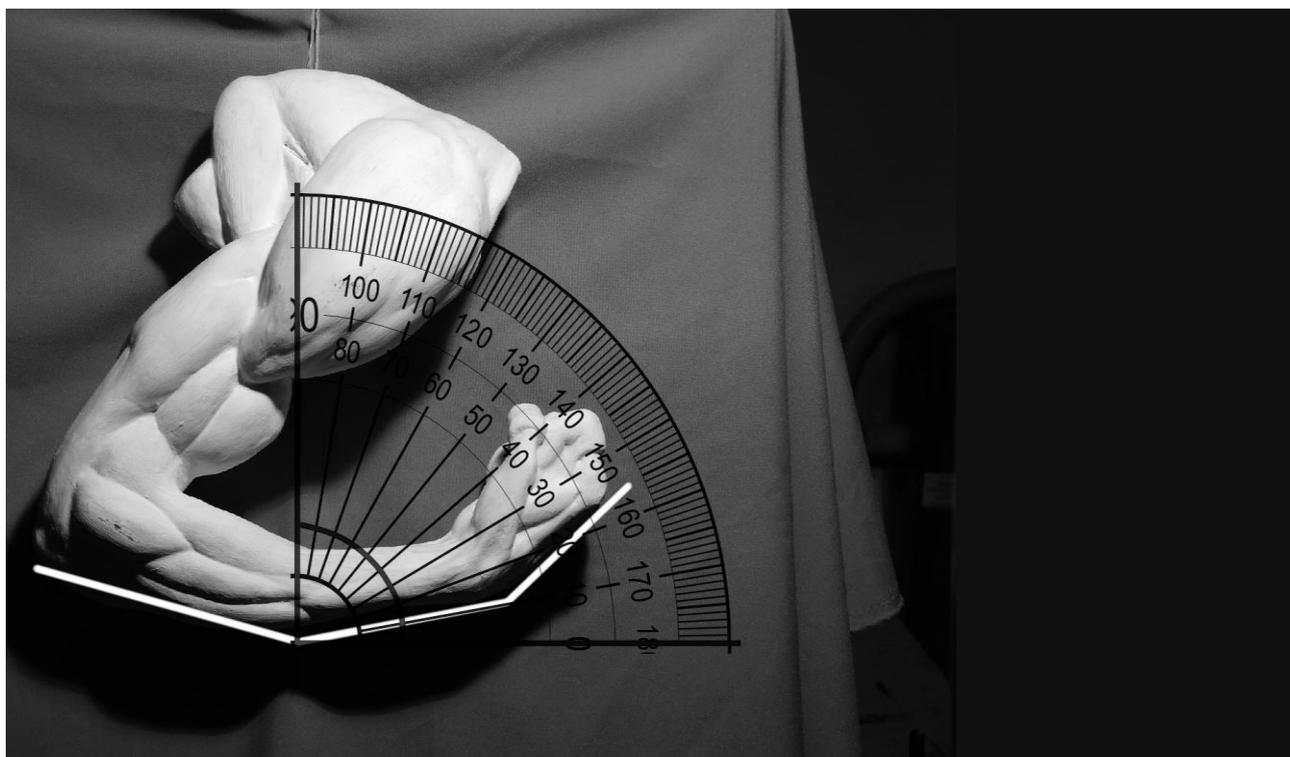

Рис. 8 Применение глазомера для определения угла линии.

Это умение «прикинуть на глаз» наклон каждой отдельно взятой линии, является одним из самых важных умений в работе художника и дизайнера. Как правило, не умение «видеть» наклон линий ведёт к ошибкам в построении, что часто оборачивается в невозможности продолжить рисунок, и тогда приходится начинать рисунок практически заново.

В данном конкретном случае, мы видим, что две нижние линии находятся под углом, который ближе к 0 градусам. А третья линия (линия кисти) находится ближе к углу 45 градусов. И соответственно примерно вычислив наклон этих линий, необходимо как можно точнее провести эти три линии. (рис.

9)

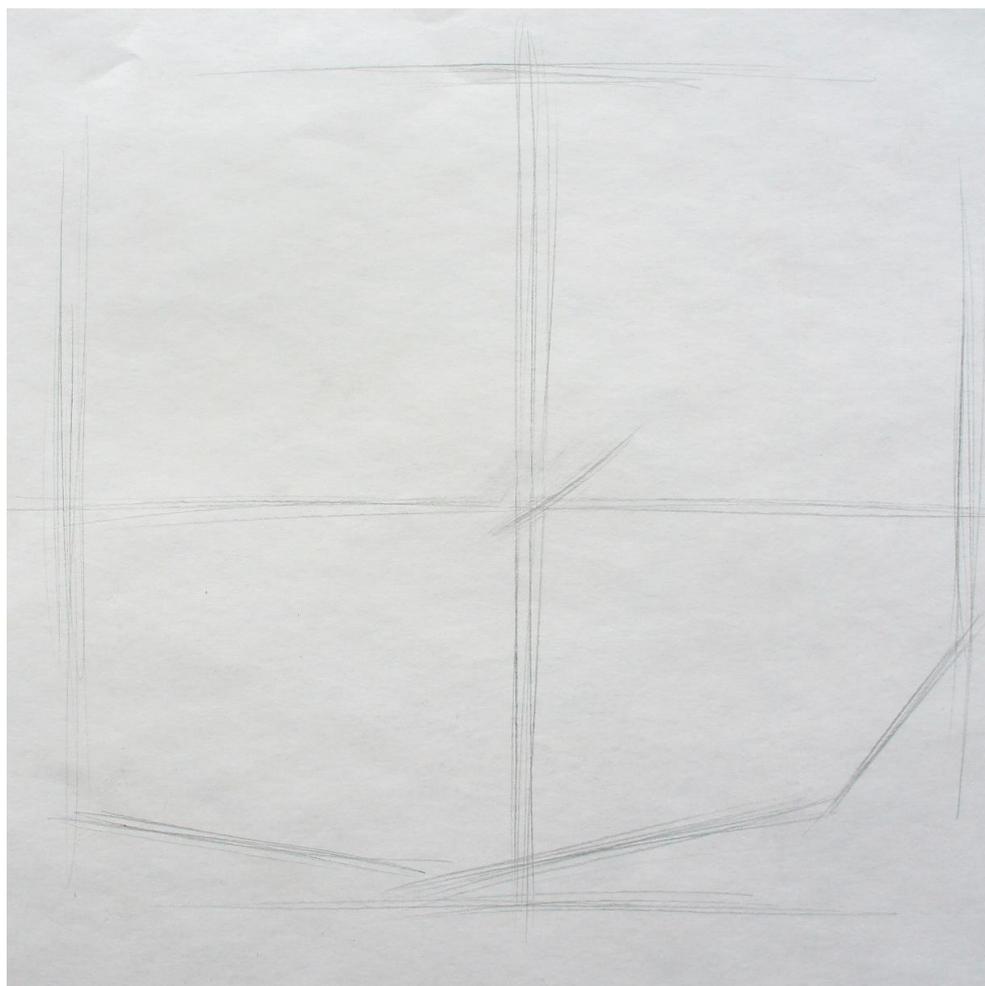

Рис. 9 Нарисованная «нижняя» общая линия предплечья.

Далее, также можно провести вторую длину линию, которая означает внешний край руки. Эта линию лучше очертить дугой с небольшим изгибом.
(рис. 10)

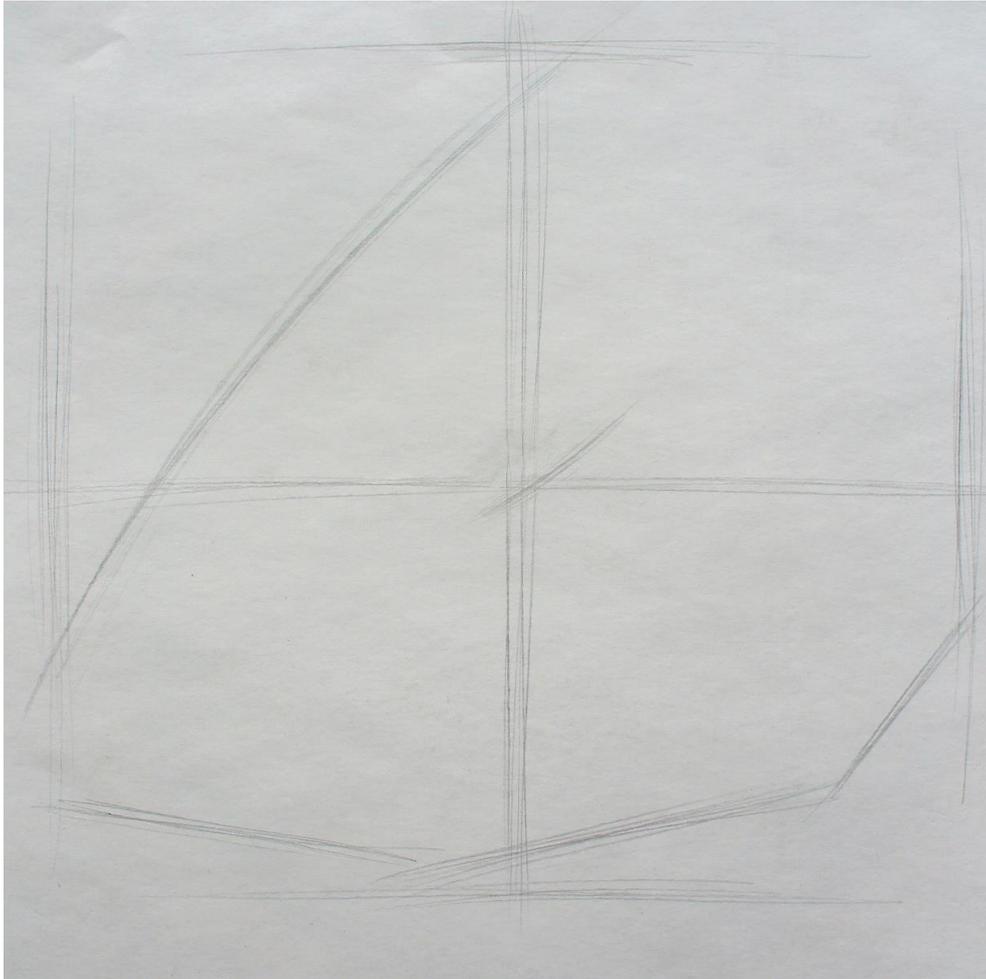

Рис. 10 Линия внешнего края плеча.

Следующий шаг, это очерчивание «внутреннего» контура у предплечья и части кисти. Этот «внутренний» контур можно сказать повторяет «внешний» контур (рис. 11).

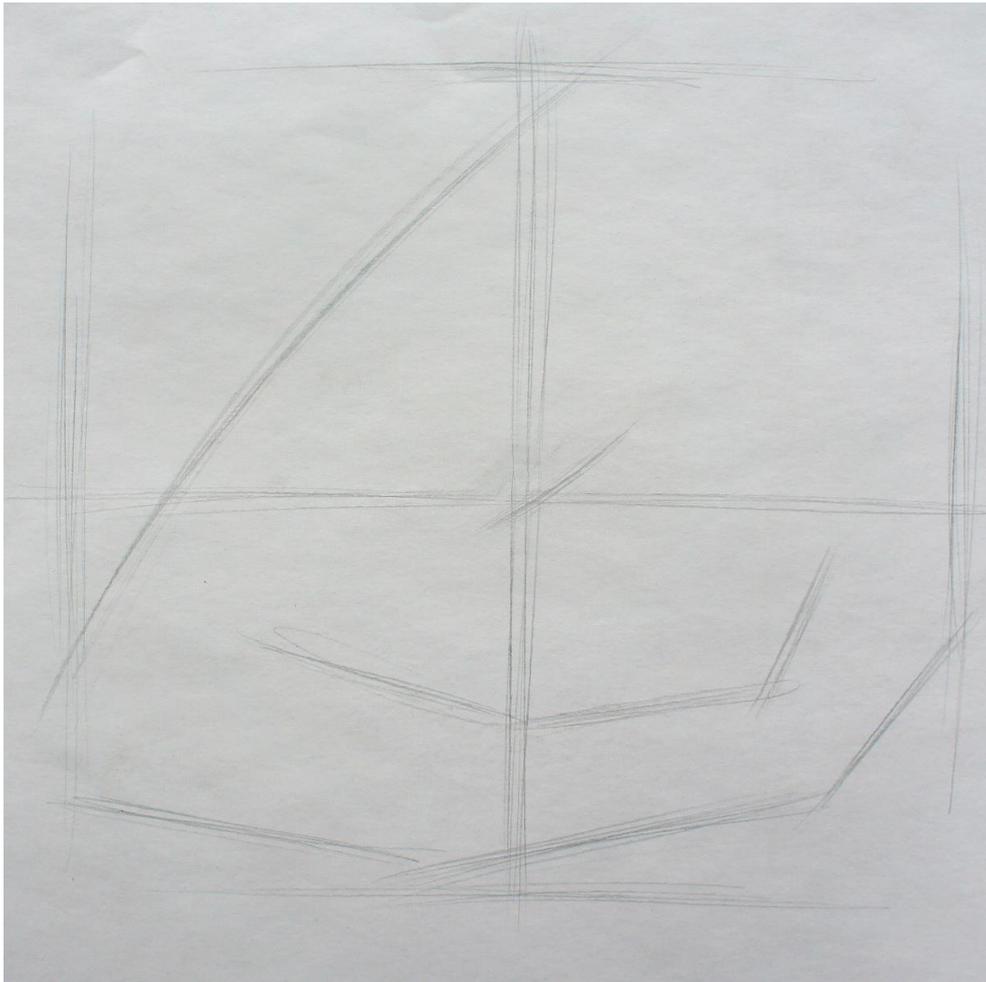

Рис. 11 Добавление «внутренней» линии предплечья.

Завершает общий контур всей руки обозначение двуглавой мышцы плеча (бицепс) двумя короткими линиями. И очерчивание части лопатки, также двумя прямыми линиями. (рис. 12)

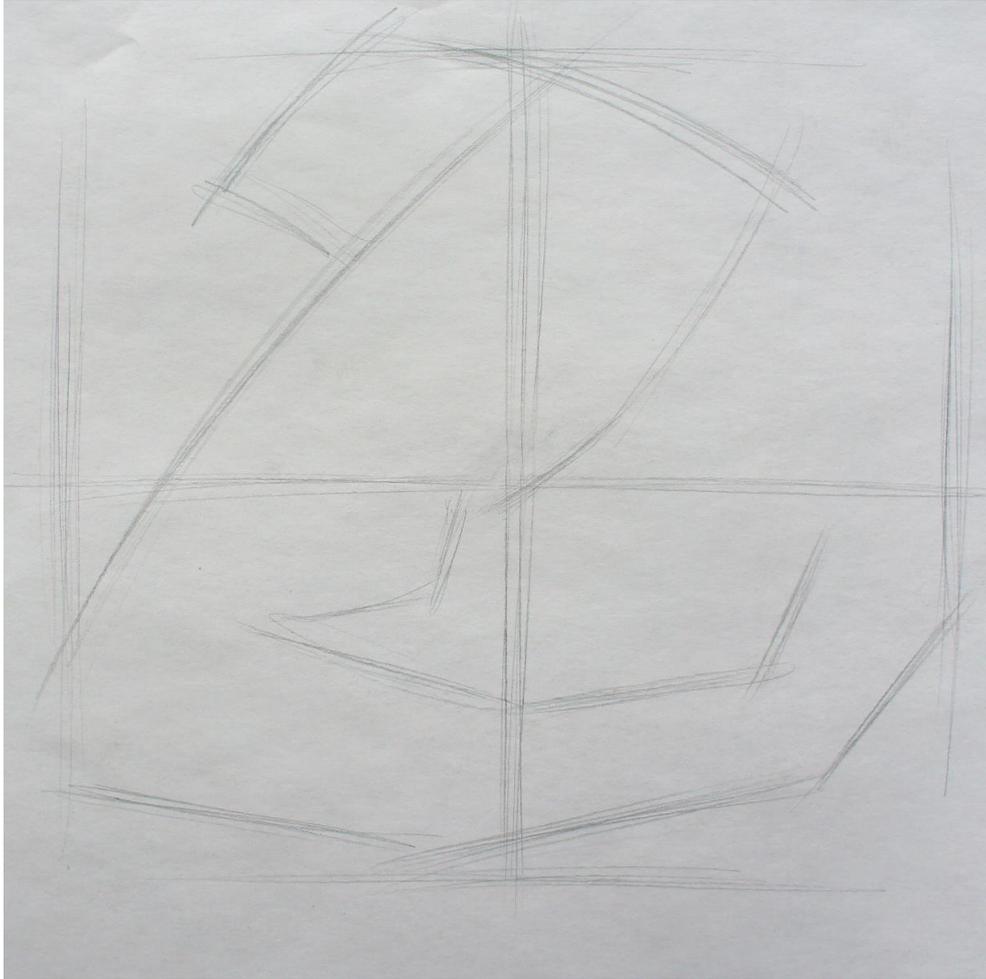
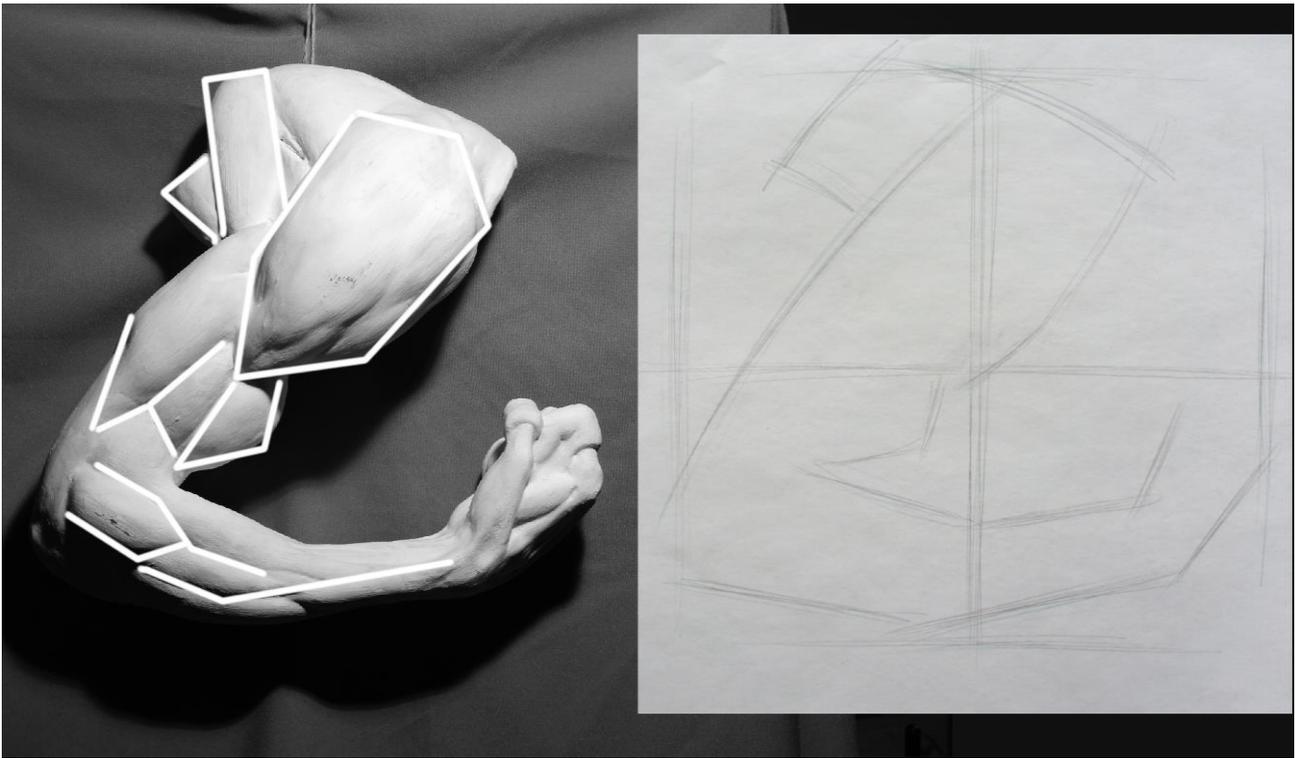

Рис. 12 Завершение общего контура всей гипсовой руки

Таким образом, используя простые линии происходит построение общего контура будущего рисунка. Как правило, на этом этапе ещё допустимо исправление положения рисунка в формате листа, если окажется, что рисунок неудачно расположен в листе.

Также на этом этапе допустимо изменение размера рисунка, если оказалось, что рисунок получился или большой, или маленький.

Следующий большой этап в построении рисунка, это увеличение детализации.

Для этого нужно мысленно выделить отдельные участки на постановке, и нужно увидеть общую форму каждого отдельного участка. (рис. 13)

Рис. 13 Визуальное разделение всей гипсовой руки на отдельные части.

Сперва можно уточнить общую форму дельтовидной мышцы — она будет иметь форму близкую к форме «щитка», т.е. заостренного вниз шестиугольника. (рис. 14)

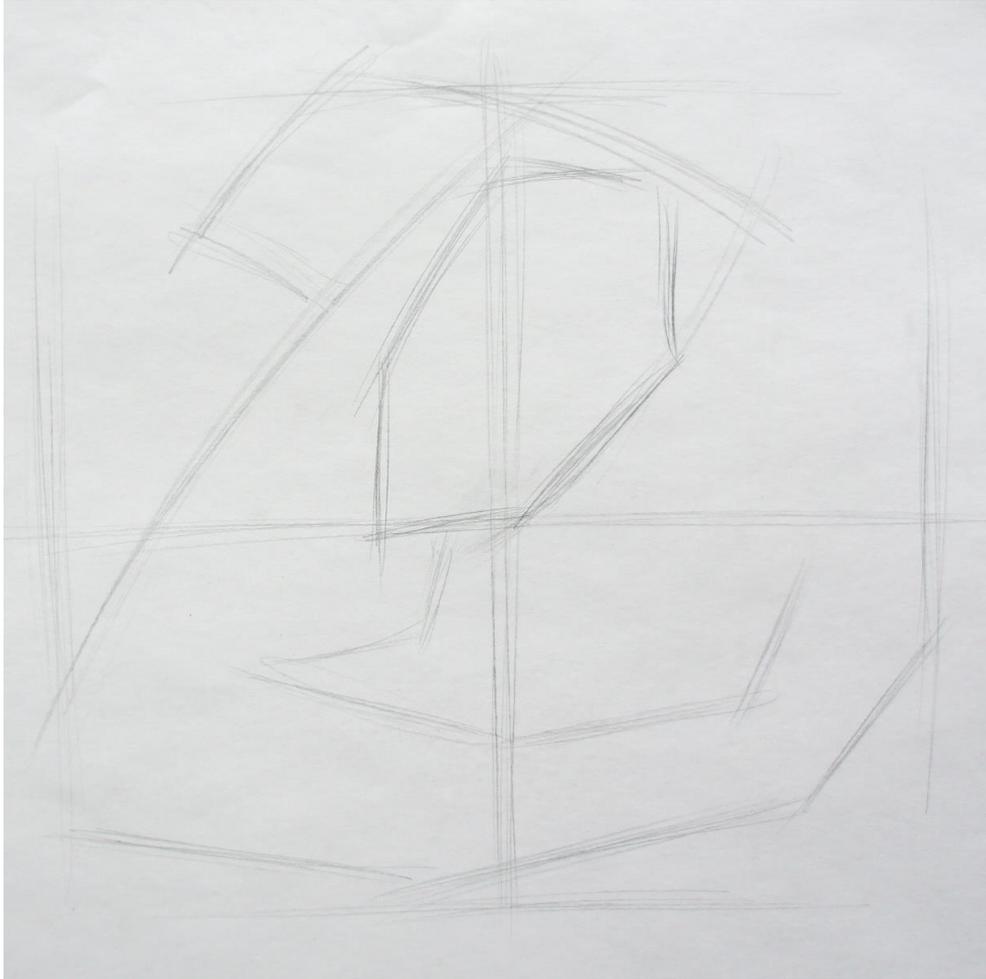

Рис. 14 Форма дельтовидной мышцы.

И далее, таким же способом уточнения, детализируется вся остальная рука. (рис. 15)

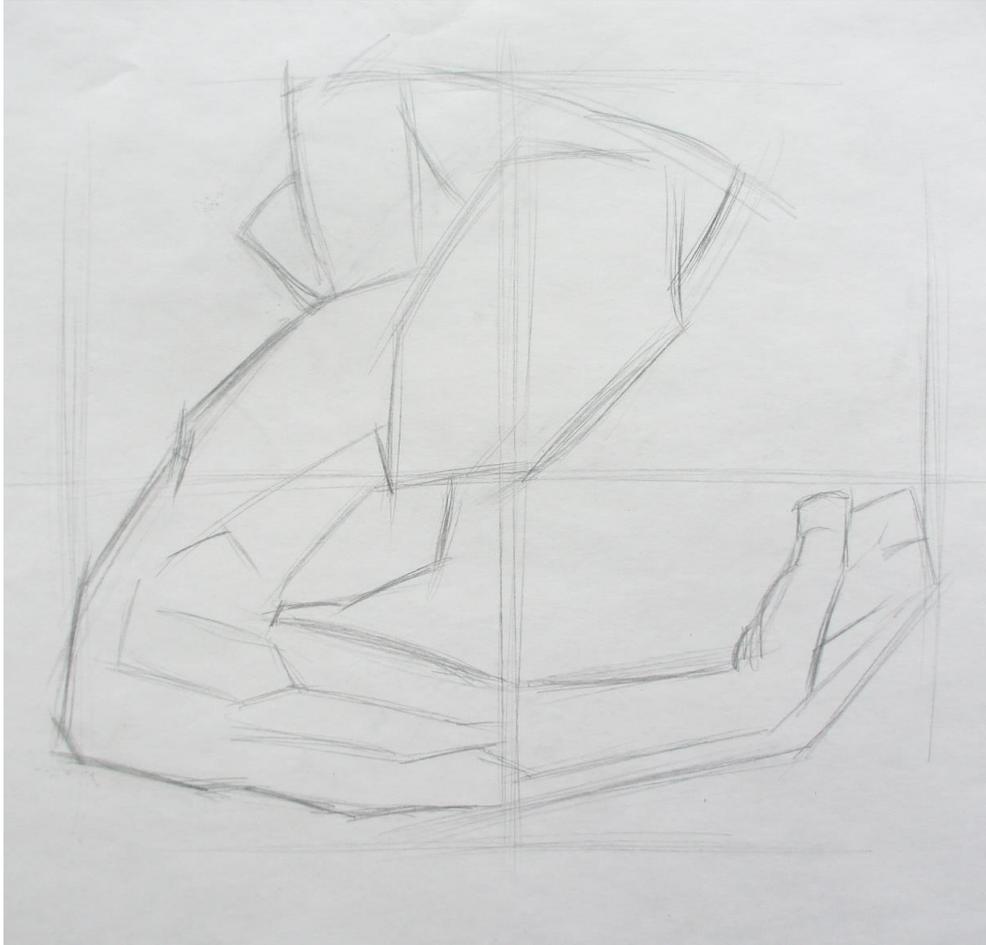

Рис. 15 Разделение всей гипсовой руки на отдельные части.

В итоге, получилось линейное построение всей руки основными линиями.

Но сейчас эти линии выглядят что называется «одинаково», т.е. все линии имеют одинаковый нажим, или одинаковую черноту. Этот эффект «одинаковости» всех линий при нехватки опыта у рисовальщика, мешает в целом оценить правильность построения. Очень часто неопытные студенты просто запутываются в этих «одинаковых» линиях, и таким образом получают ошибки в построении. Для нейтрализации этого, нужно немного высветлить линии, которые находятся на освещенной части. И сразу же можно убрать те линии, которые обозначали границы, и визуальный центр всей руки. Эти линии теперь не нужны. (рис. 16)

Рис. 16 Ослабление некоторых линий построения.

Далее следует внимательнее уточнить детализацию каждого элемента, и обязательно необходимо более сильным нажимом выделить границы теней. (рис. 17).

Рис. 17 Окончательное построение гипсовой руки.

3 Этап. Тональное решение

Существует распространенная практика: когда штриховать начинают с самых темных мест постановки, и постепенно подходят к самым светлым участкам. Но также можно использовать обратный метод: когда штриховать начинают от самого светлого места. Преимущество этого обратного метода в том, что так гораздо проще, и гораздо быстрее находить нужный тон для последующих участков.

Таким образом, основываясь на правиле рисования, что в рисунке должно быть только одно самое большое светлое место, следует заштриховать всю поверхность руки средним тоном, оставив только одно место на листе не тронутое штриховкой. Как правило это самая близкая к источнику света область. (рис. 18).

Рис. 18 Первый, общий слой штриховки.

Первые, общие слои штриховки не нужно рисовать аккуратно: здесь важна «одинаковость» нажима на карандаш, чтоб не осталось мест с нетронутой бумагой, и чтоб не допустить перетемнённых участков. Для этой цели нужно использовать карандаши с твёрдым грифелем — 4Н, 2Н, Н.

Также, вполне допустимо, чтобы штрихи выходили за общий контур руки: в дальнейшем, при рисовании фона, эти штрихи сольются с фоновой штриховкой.

Конечно самые светлые участки, присутствуют на всей остальной руке, но т.к. они имеют очень малый размер, то их, в дальнейшем, при необходимости, можно высветлить ластиком.

Дальнейшее тонирование происходит от самого верхнего участка всей руки: затемняются полутени, и тени, для которых нужно использовать более мягкий карандаш — HB, B.

Сразу же, чтоб освещенная часть руки на белом листе не казалось слишком «черной и перетемненной», необходимо задать тональность на фоне. Сделать это уже гораздо проще, т.к. основной тон освещенной части руки уже задан (рис. 19).

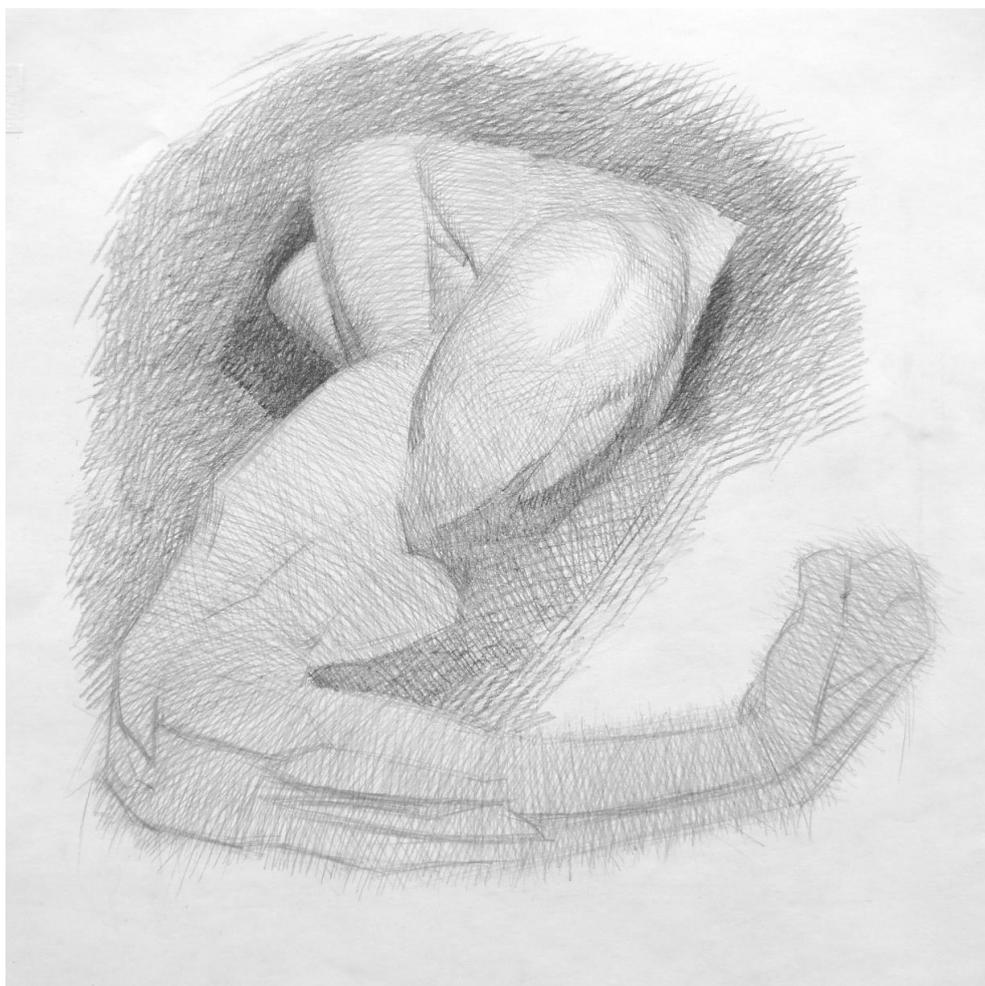

Рис. 19 Добавление тона на фоне, детализация дельтовидной мышцы.

В самом начале штрихования, важно определить где в постановке будут самые темные места. Как правило, самые темные участки будут находиться в тенях, которые находятся ближе к источнику свет, в этих местах будет

максимальный контраст. Чем дальше от источника света, тем сильнее свет рассеивается, и тем «светлее» будут становиться тени.

И таким образом, постепенно сверху вниз наносятся основные полутона и тени (рис. 20).

Рис. 20 Продолжение усиления тона и детализации.

Во время наложения тона обязательно необходимо проводить анализ на «правильность» тона. Важно выявить и соблюсти, насколько тот или иной участок темнее или светлее участка находящегося рядом.

Всю гипсовую руку условно можно разделить на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. (рис. 21) Обязательно следует контролировать светосилу этого каждого участка — т.к. световой поток наиболее яркий у источника света,

и чем дальше от источника света, тем световой поток становится слабее. Из этого следует, что освещённые участки гипсовой руки должны постепенно затемняться сверху вниз.

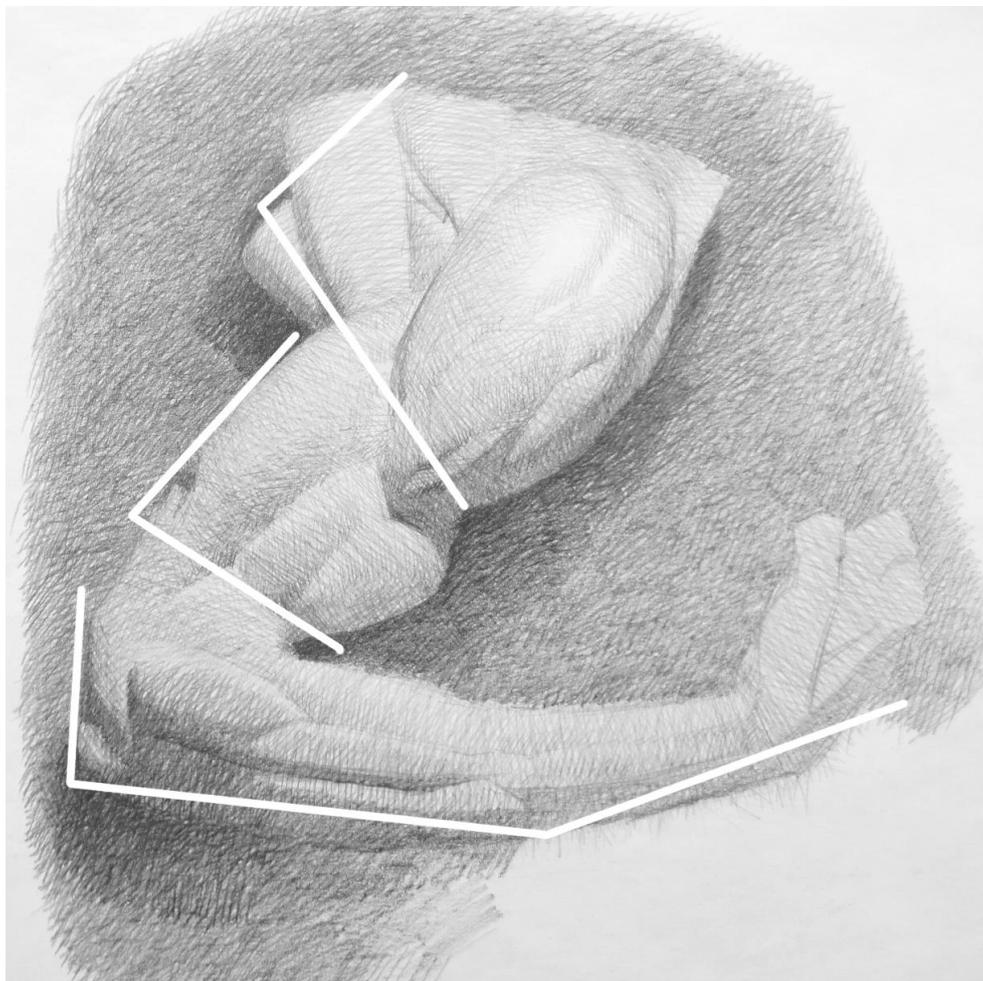

Рис. 21. Разделение руки на участки

Также важно следить за светосилой самых светлых мест каждого отдельного участка — самое светлое место (основной блик) находится на дельтовидной мышце, и в этом месте может остаться не заштрихованный участок бумаги. Остальные самые светлые участки не должны иметь такую же светосилу, как бы они не казались, такими же светлыми, как основной блик. (рис 22.)

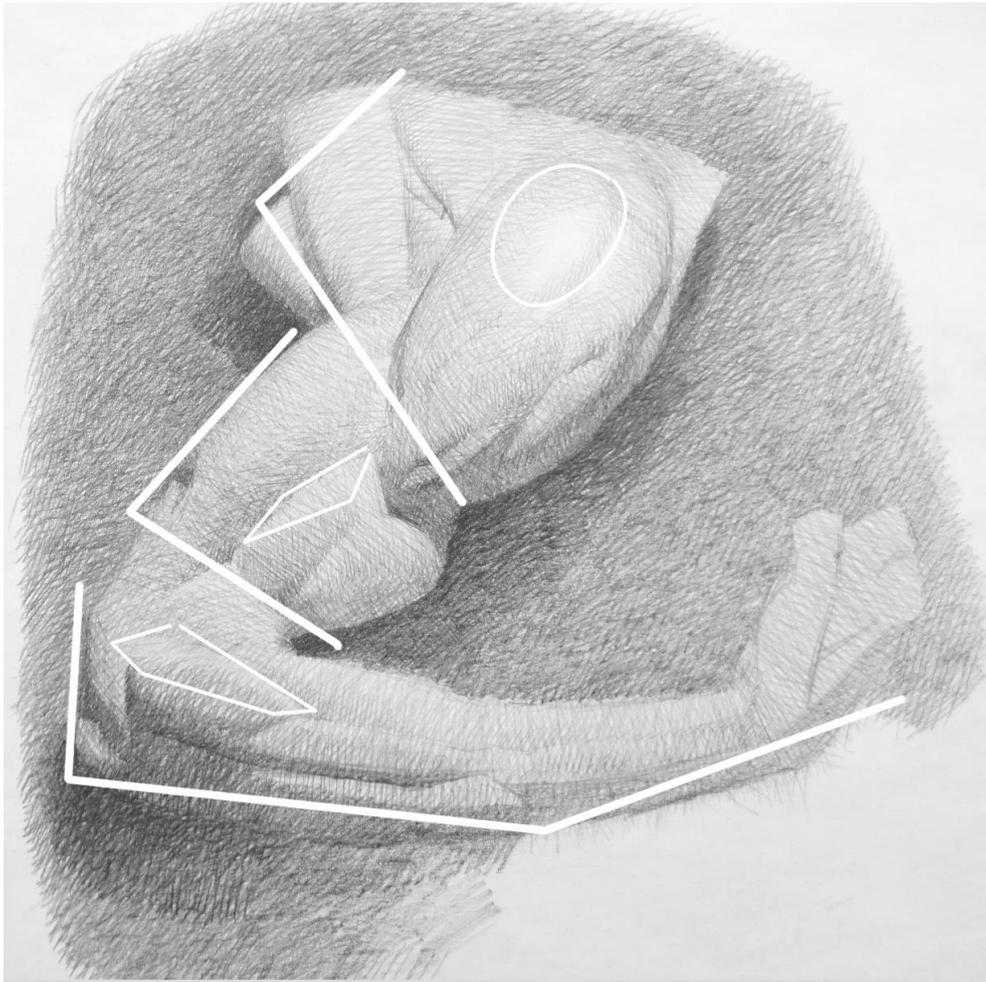

Рис. 22 Самые светлые места на каждом участке

Следует подчеркнуть, что детализацию мелких элементов можно производить сразу после нанесения основного тона. Но обязательно нужно следовать правилу: чтоб избежать «дробности» во всём рисунке, детализация на этом этапе не должна быть максимальной.

После завершения общего тона всего рисунка, следует оценить весь рисунок на «цельность», и только после этого довести до максимальной детализации первостепенные детали рисунка. И также «смягчить» второстепенные участки, чтоб избежать «дробности» во всём рисунке.

Таким образом, соблюдая все перечисленные моменты, следует завершить постановку (рис. 23), (рис 24).

Рис. 23 Завершенная верхняя часть

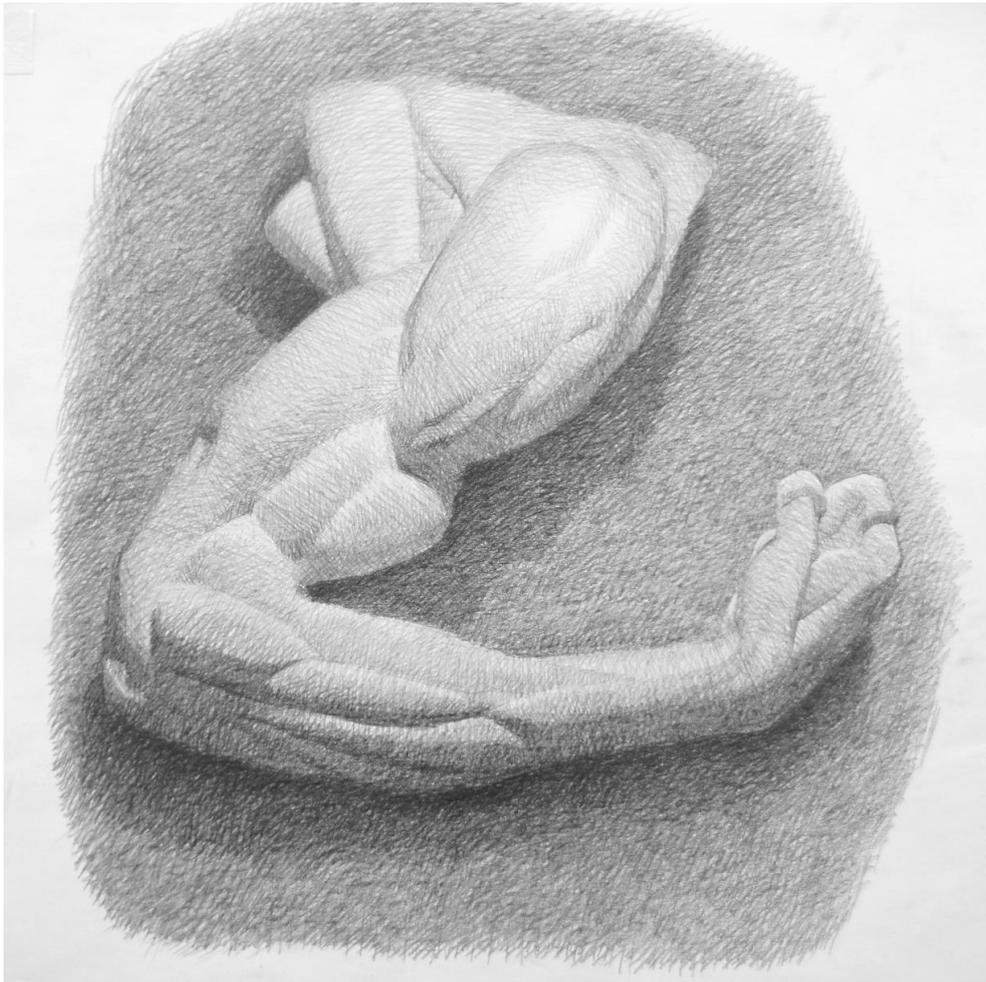

Рис. 24 Полностью завершённый рисунок

Заключение

Выполнение любого академического рисунка имеет схожие принципы рисования. Представленный ход работы над рисунком затрагивает наиболее важные моменты в процессе рисования с натуры, без знания которых невозможно продуктивно и точно изображать как отдельные анатомические гипсовые постановки, так и постановки с натурщиками. Основываясь на вышеизложенных принципах, в дальнейшем можно приступать к рисованию более сложных учебных постановок.

К.В. Федосеев доцент кафедры Дизайн АмГУ, член творческого союза художников Амурской области.