

О. С. Дорофеева

РИСУНОК

ПРАКТИКУМ

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Мозырский государственный педагогический университет
имени И. П. Шамякина»

О. С. Дорофеева

РИСУНОК

*Рекомендовано учебно-методическим объединением
по педагогическому образованию в качестве практикума
для студентов учреждений высшего образования,
обучающихся по специальности
1–02 06 04 Обслуживающий труд и изобразительное искусство*

Мозырь
МГПУ им. И. П. Шамякина
2019

УДК 741 (076.5)
ББК 85.15я73
Д69

Автор
О. С. Дорофеева, старший преподаватель
кафедры технологического образования УО МГПУ им. И. П. Шамякина

Рецензенты:
кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой
дошкольного образования и технологий УО БарГУ
Н. Г. Дубешко;
доцент, профессор кафедры художественно-педагогического
образования УО БГПУ им. М. Танка
Г. В. Лойко

Дорофеева, О. С.
Д69 Рисунок : практикум / О. С. Дорофеева. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина,
2019. – 78 с.
ISBN 978-985-477-702-3.

Издание представляет собой пособие для организации и самостоятельного выполнения студентами лабораторных работ по дисциплине «Рисунок», предусмотренных учебной программой специальности 1–02 06 04 Обслуживающий труд и изобразительное искусство.

Практикум может быть использован учителями изобразительного искусства общеобразовательной школы, педагогами системы дополнительного образования, преподавателями средних специальных учебных заведений.

УДК 741 (076.5)
ББК 85.15я73

Учебное издание

Дорофеева Ольга Сергеевна

РИСУНОК

Практикум

Корректор *Е. В. Сузько*

Оригинал-макет *Л. М. Шецко*

Подписано в печать 26.12.2019. Формат 60х90 1/8. Бумага офсетная.
Ризография. Усл. печ. л. 9,75. Уч.-изд. л. 6,24. Тираж 79 экз. Заказ 41.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования «Мозырский государственный
педагогический университет имени И. П. Шамякина».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий N 1/306 от 22 апреля 2014 г.
Ул. Студенческая, 28, 247777, Мозырь, Гомельская обл. Тел. (0236) 32-46-29.

ISBN 978-985-477-702-3

© Дорофеева О. С., 2019
© УО МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019

ВВЕДЕНИЕ

С древнейших времен основным выразительным средством изобразительных видов искусства, графическим средством фиксации технологической информации и проектирования научных изобретений был линейный рисунок. Несомненно, у всех народов рисунок участвовал в создании слов и письменности. Но если слово и письмо в какой-то мере доступны каждому человеку, то внешне простые средства рисунка понимают и используют немногие. Тем не менее, как в речи человека, так и в рисунке отражается процесс мышления, фиксации и передачи информации, субъективность ее восприятия, интерпретации и оценки. При этом в рисунке доминирующими могут быть: в одном случае – объективные, рациональные, научные, в другом – субъективные, эмоциональные, эстетические подходы к созданию изображения, использованию выразительных средств (точка, линия, пятно), изобразительных средств и материалов (карандаш, уголь, сангина и др.).

Работы величайших мастеров графики позволяют проследить историю развития рисунка как средства выражения и фиксации информации, рассказать об особенностях личностной интерпретации художественного образа, выразительных возможностях графического изображения в каждом отдельном периоде развития культуры и искусства.

Основы выразительности современного реалистического рисунка заложены в эпоху Древней Греции, развиты далее в эпоху Возрождения и в последующие периоды становления и развития академической школы рисунка. Мастера эпохи итальянского Возрождения заложили принципы классического структурно-конструктивного рисунка, который является формообразующим основанием всех видов изобразительных искусств – живописи, скульптуры, архитектуры – определяется, прежде всего, использованием основных опорных точек и направляющих линий формы, формированием конструктивной основы формы в изображении. Логическая схема и главные требования конструктивного рисунка формируют представления о закономерностях формообразования, правилах обозначения в рисунке статики или динамики и, в какой-то степени, закономерностях распределения света на форме и в пространстве.

В общей классификации изобразительных видов искусств «рисунок» определяется как составная часть графики, вид графики, оперирующий графическими выразительными средствами, основными из которых являются линия, штрих, точка, пятно. Как средство выразительности формы рисунок – графическая основа всех видов изобразительных искусств, средство структурной организации любого изображения (графического, живописного, скульптурного, декоративного и др.), при создании которого выполняет функции организации и обозначения формы. В рисунке как виде графики вопросы поиска формы, фактуры, передачи объёма решаются графическими

материалами, не обладающими широким цветовым разнообразием (графитный карандаш, уголь, сангина, соус, тушь и др.) и, следовательно, тоновые отношения, тоновый контраст, контраст белого, черного и нюансы серых полутонов – основное выразительное средство и рисунка, и графики как искусства в целом. Тем не менее, при нешироком диапазоне выразительных средств рисунок может выполнять широкий спектр задач, быть в разной степени самодостаточным и завершенным, раскрывать различное тематическое содержание, нести высокие эстетические идеалы.

В данном учебном пособии, основанном на исторически сложившихся методических принципах учебного рисунка, в качестве приоритета в достижении целей обучения заложено понимание «конструкции формы», конструктивных закономерностей формообразования, закономерностей распределения света на форме. Понимание закономерностей пространственной организации формы, видение ее геометральной конструктивной основы изначально формируется в рисунке простых геометрических тел. Кроме того, простые геометрические тела в наиболее доступной форме демонстрируют закономерности перспективных сокращений, распределения света на форме, пропорциональных отношений; являются основой для освоения принципов и методов изображения форм с более сложной конструктивной организацией. Основные геометрические тела – куб, шар, пирамида, цилиндр, призма, конус – образованы плоскими геометрическими фигурами. В связи с этим изначально рекомендуется освоить методы анализа формы плоских фигур – квадрата, прямоугольника, треугольника, эллипса, круга. При этом для рисунка важны и другие характеристики формы предметов – высота, ширина и глубина, которые устанавливаются в изображении как габаритные размеры (или отношения) предмета. В рисунок габаритные отношения вносятся как линейные размеры и обычно выставляются параллельно сторонам листа бумаги.

Следующая стадия в анализе формы – переход от геометральной сущности предмета и общего анализа конструкции к изображению объёмной формы, которая является трёхмерной величиной, ограниченной в пространстве различными по форме поверхностями – формообразующими плоскостями, ограничивающими и заключающими в себе в буквальном смысле слова объёмную форму предмета. При освещении предмета формообразующие плоскости в разной степени «ловят» свет и, следовательно, отражают его в пространство. Так как мы видим именно отраженный от предмета свет, то количество отраженного света от различных плоскостей формы выявляет степень ее освещённости. Следовательно, анализ распределения света на форме предмета и в окружающем его пространстве – первостепенная задача при переходе к следующему этапу построения: трактовке формы с помощью тоновых градаций формообразующих плоскостей или светотеневой моделировке формы. Задача этого этапа – выявление тоновых характеристик формообразующих плоскостей. Именно работа с тоном позволяет обогатить линейную конструкцию иллюзией объёмной формы.

Развертывая процесс обучения от изучения простых геометрических форм к более сложным, от линейно-конструктивного построения к тоновому разбору формообразующих плоскостей, необходимо переходить к анализу связи отдельных конструктивных элементов в целостной сложносоставной форме предмета (цилиндр, усеченный конус, шар – кувшин и т. д.), затем – к связи группы предметов в натюрморте, далее – к сложно-конструктивной форме тела человека и животных, архитектуре и др.

Важно от внешнего анализа переходить к анализу внутреннего строения основополагающей конструкции, иногда косвенно влияющей на восприятие внешней формы. Так, например, скелет человека или птицы может выступать только несколькими точками-ориентирами, но, являясь организующим конструктивным элементом, систематизирующим и унифицирующим, в каком-то смысле и движения тела, и распределение масс.

Таким образом, в переходе от «натюрморта», «мертвой природы» к изучению живых форм с натуры будет заключаться следующий уровень учебных задач и следующий этап обучения. Универсальным для всех этапов обучения и изображения являются следующие два требования: 1) движение от простого к сложному; 2) построение изображения «от общего к частному и от частного к общему». При этом эффективность учебного процесса зависит не только от внешних условий (педагогического мастерства преподавателя, методов обучения, учебных пособий, оборудования кабинета), но и от внутренних предпосылок обучающего. К последним относятся уровень способностей, отношение к учебному процессу, организованность, количество часов, проведенных в практической работе.

На практических занятиях по рисунку рекомендуется обратить особое внимание на литературные издания таких практикующих художников-педагогов, как Н. Ли, В.И. Гончарук, И.Л. Гордиёнок, В.В. Немцов, Т. Розенберг и др.

В данном пособии в качестве иллюстративного материала использованы изображения учебного рисунка и фотоматериалы, выставленные в свободном доступе в сети Интернет; учебные работы студентов технолого-биологического факультета УО МГПУ им. И. П. Шамякина; фотоматериалы и методические наглядные пособия, выполненные составителем практикума.

На изучение данной дисциплины в соответствии с учебным планом специальности отводится 290 часов, в том числе на выполнение лабораторных работ для дневной формы обучения – 88 часов, заочной формы обучения – 24 часа.

Лабораторная работа № 1

КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ, ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЙ ХАРАКТЕР ФОРМЫ (КУБ, ПИРАМИДА, КОНУС, ПРИЗМА И ДР.) (2 ч.)

Цель: изучить закономерности конструктивного рисунка геометрических тел (куб, шар, пирамида, конус, призма); сформировать практические навыки в изображении геометрических тел, практические умения в работе с графическими материалами.

Вопросы:

1. Закономерности конструктивного построения геометрических тел.
2. Рисунок куба.
3. Рисунок призмы, цилиндра.
4. Рисунок пирамиды, конуса.
5. Рисунок шара.

Оборудование: мольберты, постановочные столы, постановочные табуреты (для установки объектов и предметов выше уровня зрения), софиты (для установки источника света с постоянным значением).

Оснащение: бумага, изобразительные материалы (карандаш), ластик, кнопки канцелярские, наглядные пособия – учебные работы студентов фонда кафедры, учебно-методические пособия по конструктивному рисунку геометрических тел, имеющих различный характер формы (куб, шар, пирамида, конус, призма).

Содержание лабораторной работы

Изучение теоретической части лабораторной работы

1. Закономерности конструктивного построения геометрических тел

Рисунок геометрических тел на начальном этапе обучения формирует основные навыки восприятия и изображения предметов и объектов различной сложности, т.к. мир предметов и объектов конструктивно состоит из простых геометрических тел, а сложность их обусловлена лишь разностью сочетаний простых в основе конструкций. Прежде всего необходимо освоить методы анализа форм и принципы геометрического построения простых геометрических тел. Анализируя закономерности конструктивного строения любых геометрических форм можно отметить то, что их основу составляют плоские геометрические фигуры: прямоугольники, треугольники, ромбы, трапеции и другие многоугольники, которые являются конструктивной основой формообразования, ограничивают форму от окружающего пространства, определяют закономерности её внешних характеристик. При восприятии объёмной формы необходимо провести анализ форм, составляющих её внутреннюю конструкцию, определяющих характеристики её поверхности.

Плоские геометрические фигуры служат основой понимания конструктивного построения объёмных тел. Так, например, *квадрат* дает представление о построении куба, *прямоугольник* – о построении призмы, параллелепипеда, *треугольник* – пирамиды, *трапеция* – усечённого конуса, *круг* – лежит в основе формообразования шара, цилиндра и конуса, а *эллипсовидные* фигуры – в основе шарообразных (яйцевидных) форм (рисунок 1.1).

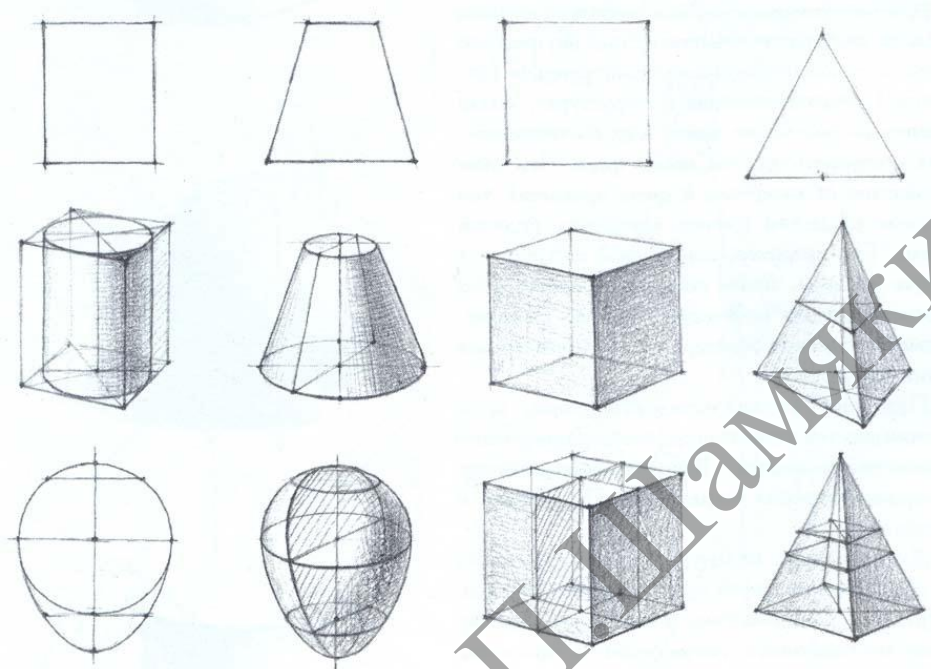

Рисунок 1.1. – Закономерности формообразования геометрических тел

Для правильного ее изображения необходимо научиться рисовать такие фигуры в перспективе, чтобы без особого труда выделять на плоскости объёмные тела, ограниченные этими плоскими фигурами.

Все предметы имеют объёмно-пространственные характеристики: высоту, длину и ширину. Для определения и изображения их на плоскости пользуются точками и линиями. *Точками* определяются характерные узлы конструкции предметов, устанавливается взаимное пространственное расположение узлов, характеризующее конструкцию формы в целом. *Линия* является одним из основных изобразительных средств. Линиями обозначают контуры предметов, образующие форму; обозначают высоту, длину, ширину, конструктивные оси, вспомогательные линии, границы формообразующих плоскостей на поверхности предмета и многое другое.

Для изучения закономерностей конструктивной организации формы геометрических тел лучше всего использовать прозрачные каркасные модели (рисунок 1.2). Это позволяет лучше проследить, понять и усвоить основы пространственного построения конструкций и перспективного сокращения форм геометрических тел: куба, пирамиды, цилиндра, шара, конуса, призмы и т. д. Вместе с тем, такой приём в значительной степени облегчает построение рисунка, в котором отчетливо прослеживаются все пространственные углы,

рёбра, грани независимо от их поворотов в пространстве и в перспективном сокращении. Каркасные модели позволяют развить у студентов объемно-пространственное мышление, тем самым способствуя правильному изображению геометрической формы на плоскости бумаги.

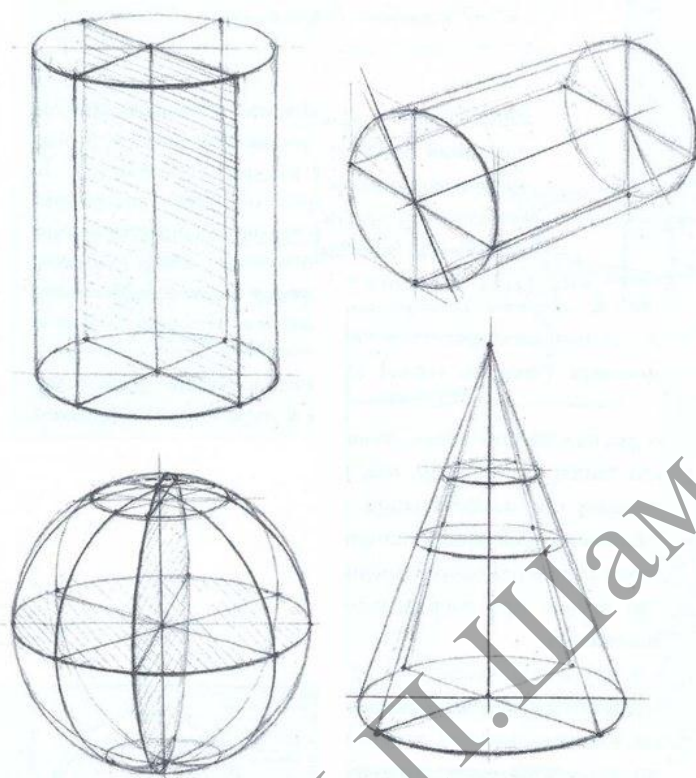

Рисунок 1.2. – Закономерности конструктивной организации формы геометрических тел

Для основательного закрепления в сознании объёмно-пространственного представления о строении этих форм было бы наиболее эффективным выполнить их своими руками. Конструктивные модели геометрических тел можно изготовить из алюминиевой, медной проволоки, деревянных или пластмассовых реек. В последующем в целях усвоения закономерностей распределения света на форме можно изготовить модели из бумаги. Для этого необходимо сделать развертки – заготовки соответствующих геометрических тел для последующей сборки (склеивания). Располагая изготовленную бумажную модель под разными углами к источнику света, можно проследить закономерности распределения света и тени на форме, силу тоновых контрастов, рефлексов. При этом следует обратить внимание на изменение пропорциональных отношений частей предмета, а также на перспективное сокращение форм. Приближая и отдаляя модель от источника света, можно увидеть, как меняется контрастность освещения поверхности предмета. Так, например, при приближении к источнику света свет и тень на форме характеризуются наибольшей контрастностью, а по мере удаления контраст снижается. Причем близлежащие углы и грани будут наиболее контрастными, а углы и грани, находящиеся дальше от наблюдателя, менее контрастными.

Но самое главное на начальном этапе рисования – формирование умения правильно изображать конструктивные характеристики формы с помощью точек и линий на плоскости. Это является *основополагающим принципом* в освоении рисунка простых геометрических форм, а также при последующем изучении более сложных комбинированных форм.

Для последовательного изучения, анализа форм и выполнения рисунка геометрических тел следует рассмотреть приёмы и принципы их построения на плоскости. В целях соблюдения последовательности в работе над рисунком, основанной на принципе «от простого к сложному», необходимо вначале изучить простые геометрические тела: куб, призму, пирамиду, цилиндр и др.

2. Рисунок куба

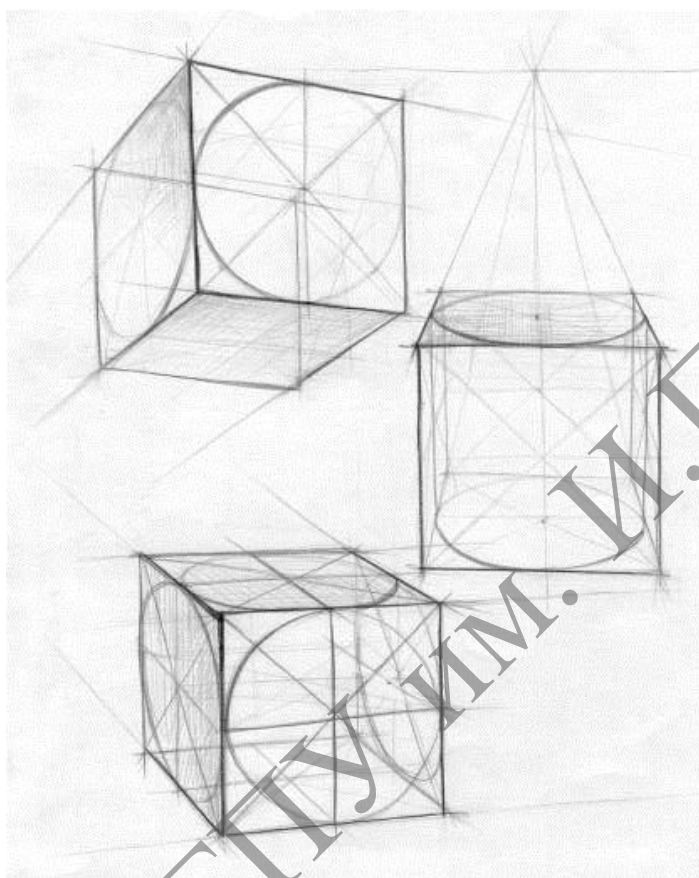

Рисунок 1.3. – Конструктивный рисунок куба

Куб является одним из самых простых геометрических тел. Чтобы лучше понять закономерности геометрической организации формы куба, его пространственную конструктивную структуру, рассмотрим каркас куба. Это дает возможность ясно представить объёмно-пространственную характеристику его формы, позволяет видеть его конструктивные узлы – точки, не просматриваемые в обычных условиях.

Куб характеризуется восемью точками на углах и двенадцатью линиями ребер. Соотношения сторон куба составляют пропорцию 1:1:1. Для того чтобы куб выглядел достоверно в трёхмерном изображении, следует определить такую точку зрения, при которой просматриваются три грани в любом пропорциональном соотношении.

Изображение каркаса куба производится с учётом его пропорций, по законам перспективы (рисунок 1.3). При рассмотрении куба в ракурсе и повороте, с такой точки зрения, при которой просматриваются три грани, все составляющие форму грани сокращаются в перспективе и выглядят ромбами. Построение куба в соответствии с его поворотом и ракурсом следует начинать с определения общих габаритных отношений (ширины к высоте). Далее необходимо выявить положение ближайшего ребра куба в общей габаритной ширине определить его высоту в общей габаритной высоте. Выполнить

построение сокращенного в перспективе квадрата основания. Чтобы построить нижнее основание, необходимо определить угол подъема просматриваемых ребер основания. На пересечении линий, обозначающих просматриваемые ребра основания, с метками габарита ширины получим точки, позволяющие построить два следующих вертикальных ребра. Устанавливаем их высоту относительно высоте ранее установленного ближайшего ребра куба. Выполняем построение верхней грани куба, приводя в соответствие сокращение в перспективе линейных размеров ребер. Для завершения построения необходимо обозначить положение непросматриваемых ребер куба, опираясь на логику формообразования предмета, логику перспективных сокращений его линейных размеров. Кроме соблюдения пропорции и перспективы в линейно-конструктивном построении, линии, определяющие глубину пространственного положения ребер куба, должны быть обозначены в различной степени контрастности.

Измерение пропорциональных величин

Рисунок куба необходимо выполнять с помощью таких приемов учебного рисунка, как *сравнение и визирование*. Например, отношение ширины какой-либо грани к высоте переднего ребра устанавливают с помощью дополнительного инструмента, карандаша, относительно величины которого проводят сравнительный анализ линейных размеров видимых характеристик формы. Карандаш в вытянутой руке устанавливают перпендикулярно лучу зрения, совмещая крайнюю линию карандаша с величиной измеряемой части предмета. Большим пальцем руки отмечают величину измеряемой части предмета. Не меняя положения руки и большого пальца на карандаше, поворачивают карандаш в вертикальное положение, соотносят отмеченный участок на карандаше с вертикальным ребром куба, устанавливая визуально их различия и соотношения линейных величин.

Работая над конструктивным рисунком куба, важно правильно передать не только видимые соотношения величин, но и величины углов между основаниями двух видимых граней. Для их правильного определения следует воспользоваться теми же приемами сравнения и визирования, а также внесением вспомогательных построений. Для сравнения величины наклона, угла подъема правого и левого ребра основания необходимо построить вспомогательную горизонтальную линию, параллельную нижней границе формата листа, проходящую через точку схода вертикального ребра и двух видимых ребер основания. Относительно вспомогательной горизонтальной линии провести сравнительный анализ углов подъема ребер основания будет легче. При необходимости дополнительного уточнения следует повторить проверку. Заметим, что, рисуя с натуры, не нужно злоупотреблять приемом визирования, поскольку он носит чисто механический характер определения размеров и лишь отчасти способствует развитию глазомера. Им пользуются на начальной стадии обучения рисованию с натуры, и он должен служить лишь для вспомогательного контроля и проверки качества выполненных работ.

Важно отметить то, что при смещении ближайшего вертикального ребра куба вправо или влево от центра изменяется соотношение углов подъёма основания. При смещении вертикального ребра вправо линейный размер ширины рёбер левой грани увеличивается относительно линейного размера правой грани. Угол подъёма ребра основания слева будет меньшим и более близким к горизонтали формата, чем справа. Следовательно, чем больше сокращается правая грань, тем большим будет угол подъёма ее нижнего ребра и тем меньшим будет сокращение левой грани и угол подъёма ее ребра основания. Для лучшего усвоения данных закономерностей необходимо выполнить рисунок куба с различных точек зрения.

Работа над длительным рисунком требует соблюдения *методической последовательности как в анализе строения формы, так и в процессе построения изображения*. Это дает возможность закреплять учебные задачи отдельных этапов учебного рисунка, корректировать результат работы на каждом отдельном этапе выполнения рисунка. При этом следует отметить, что членение процесса работы над рисунком на отдельные этапы носит достаточно условный характер. Таким образом, с учётом необходимости внесения линейно-конструктивных характеристик формообразующих плоскостей последовательность выполнения рисунка куба может быть следующей (рисунок 1.4):

1. Композиционное размещение предмета на листе. Изображение намечают легкими линиями по крайним точкам предмета.

2. Определение габаритных отношений - общей высоты и ширины куба. Определение в общей ширине положения ближайшего вертикального ребра и далее его высоты в общей габаритной высоте.

3. Определение угла подъёма левого и правого видимых рёбер основания куба. Уточнение ширины грани слева и справа от ближайшего вертикального ребра. Построение верхней грани куба, а также рёбер, не просматриваемых с точки зрения наблюдателя. Все построения производят с учетом перспективных сокращений.

4. Уточнение соотношений сторон, пространственного положения граней и рёбер куба, построение общей объемно-пространственной формы куба. Определение границ собственной и падающей теней.

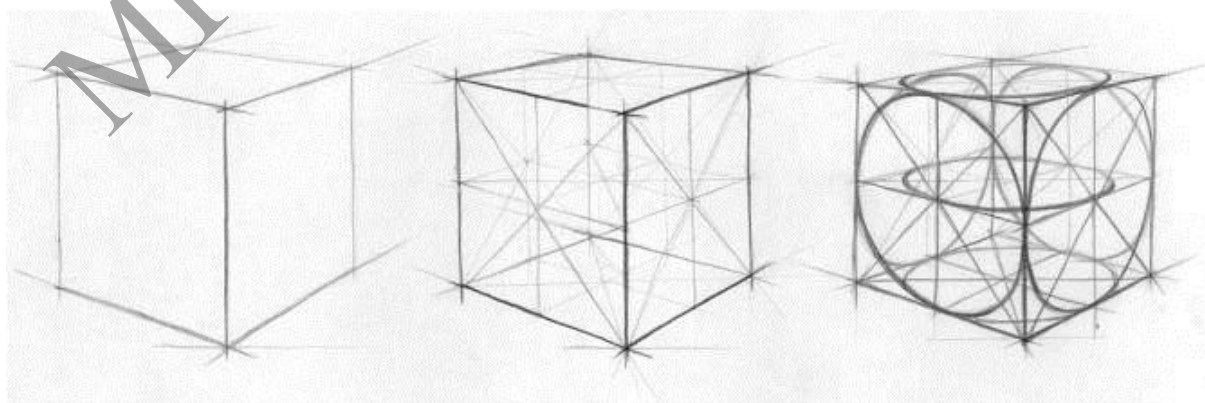

Рисунок 1.4. – Последовательность линейно-конструктивного рисунка куба

Далее следует работа с тоновыми характеристиками формообразующих плоскостей. С помощью штриховых плоскостей и светотональных отношений выявляют объёмную форму куба. Определяют тоновые отношения собственных и падающих теней, тон фона. Проводится полная тональная проработка формы.

3. Рисунок призмы, цилиндра

Продолжая рассматривать принципы построения конструкции объёмных тел, необходимо ознакомиться с изображением геометрических форм гранёных предметов: четырёхгранная, трёхгранная и шестигранная призмы (рисунок 1.5).

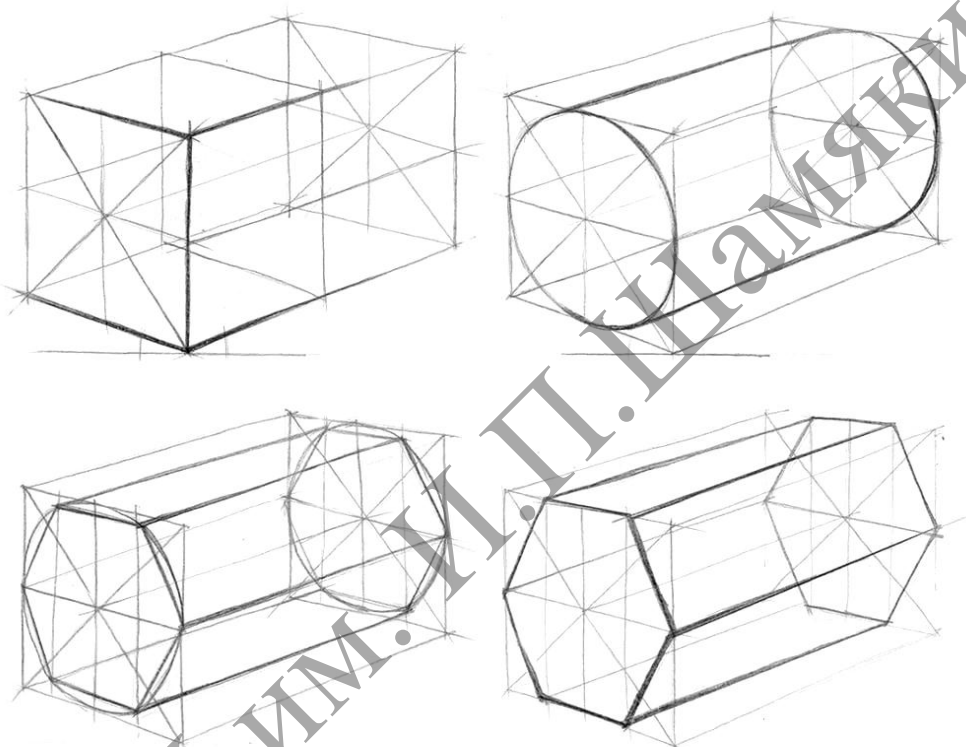

Рисунок 1.5. – Конструктивный рисунок четырёхгранной призмы, цилиндра, шестигранной призмы

В основе формообразования *четырёхгранной призмы* – два квадрата и четыре прямоугольника, восемь точек углов оснований и четыре линии рёбер. Построение *четырёхгранной призмы* проводится по аналогии с построением куба. Начинают с определения общих габаритных отношений. Далее необходимо выявить положение ближайшего ребра призмы в общей габаритной ширине, определить его высоту в общей габаритной высоте, выполнить построение сокращённого в перспективе прямоугольника основания. Чтобы его построить, необходимо определить угол подъёма просматриваемых рёбер основания. На пересечении рёбер основания с метками габарита ширины получим точки построения двух следующих вертикальных рёбер. Устанавливаем их высоту относительно высоты ранее установленного ближайшего ребра призмы. Выполняем построение верхней грани призмы,

приводя в соответствие сокращение в перспективе линейных размеров всех видимых рёбер. Для завершения построения необходимо обозначить положение непросматриваемых рёбер призмы, опираясь на логику формообразования предмета, логику перспективных сокращений его линейных размеров.

Трёхгранная призма характеризуется шестью точками углов оснований и тремя линиями рёбер. Ось призмы определяется линиями, проведенными от углов оснований перпендикулярно к её противоположным сторонам. Из точек их пересечения проводят вертикальную линию, которая и будет осью призмы. При построении трёхгранной призмы необходимо правильно выбрать точку зрения. Предмет должен быть расположен так, чтобы просматривался треугольник основания и одна или две грани. Трёхгранная призма при таком повороте будет наиболее выразительна, объёмна и целесообразна для выполнения рисунка.

Построение трёхгранной призмы следует начинать так же, как и в построении куба, с определения габаритных отношений общей высоты к общей ширине. Далее необходимо определить в общей ширине положение ближайшего угла основания, построить углы подъёма просматриваемых рёбер прямоугольника основания, завершить построение основания уточнением положения рёбер, непросматриваемых с точки зрения наблюдателя. Далее необходимо выявить положение центральной оси прямоугольной грани основания, что позволит построить вертикальную ось ближайшего и удаленного треугольника основания, определить высоту установленной оси ближайшего треугольника основания. Такие же построения производят и с удалённым треугольником основания. Завершают построение прямоугольных граней, проверяют построение треугольного основания вспомогательными построениями осей, установленных из углов треугольника к противоположным сторонам.

Шестигранная призма характеризуется двенадцатью точками углов основания и шестью линиями рёбер. Ее ось определяется линиями, проведенными от противоположных углов основания, где точка их пересечения будет центром, через который проходит ось призмы. Для правильного определения углов шестигранного основания вести работу можно разными способами, но неизбежно введение в рисунок вспомогательных построений. Необходимым вспомогательным построением является построение четырёхгранной призматической формы, в которую может быть вписан цилиндр, по окружности основания которого можно поставить точки углов основания шестигранной призмы. Можно использовать четырёхгранную призматическую форму как ориентир правильного взаимного расположения граней призмы, вертикальной и горизонтальной оси шестигранного основания. В любом случае опора на конструктивный рисунок призмы неизбежна, и следовательно первым этапом в рисунке будет построение четырёхгранной призматической формы в выше установленной последовательности. На этапе перехода к построению шестигранного

основания необходимо произвести соизмерение его ширины и высоты по установленным (горизонтальной и вертикальной) осям, провести сравнительный анализ положения противоположных пар рёбер основания. Такие же построения произвести с удаленным основанием призмы. Соединив линиями все точки на основаниях, необходимо проверить взаимную параллельность элементов ближайшего и удалённого основания.

Рисунок цилиндра в горизонтальном положении также может строиться с опорой на четырёхгранную призматическую форму. И так же, как в построении шестигранной призмы, на этапе перехода к построению эллипса основания необходимо произвести соизмерение его ширины и высоты по установленным (горизонтальной и вертикальной) осям. Провести сравнительный анализ положения противоположных эллипсов основания с учетом того, что эллипс удаленного основания будет больше развернут на зрителя, чем ближайший эллипс. Это связано с закономерностями сокращений линейных размеров рёбер прямоугольника, лежащего между двумя горизонтальными осями эллипсов основания, у которого удаленное ребро существенно сокращается относительно ближайшего и тем самым разворачивает удаленное основание цилиндра на зрителя.

Рисунок цилиндра в вертикальном положении выполняется в следующей последовательности: определить габаритные отношения; построить вертикальную ось (ось вращения); определить высоту верхнего просматриваемого эллипса основания в общем габарите высоты предмета; построить горизонтальную ось эллипса с учётом сокращений линейных размеров радиусов, лежащих на вертикальной оси; на основе полученных четырех точек (на пересечениях осей с образующими цилиндра) построить квадрат в перспективном сокращении; выполнить построение эллипса вписанного в квадрат; перенести линейный размер высоты оси верхнего, основания на точку пересечения оси вращения с нижним габаритом высоты; с учетом более развернутого положения нижнего основания произвести все вспомогательные действия для построения эллипса и завершения рисунка.

4. Рисунок пирамиды, конуса

Четырёхгранная пирамида характеризуется четырьмя точками углов основания, точкой вершины и восемью линиями рёбер. В основании четырёхгранной пирамиды – квадрат, шестигранной – шестигранник, трёхгранной – треугольник.

Построение четырёхгранной пирамиды, как и других многогранников, начинают с определения общих габаритных отношений. Далее определяют положение ближайшего угла квадрата основания в общей ширине и углы подъема рёбер основания, выполняют построение квадрата основания, осей квадрата и диагоналей, на пересечении которых устанавливается вертикальная ось пирамиды, обозначается точка вершины пирамиды. Завершается рисунок построением четырёх граней, соединением вершины с углами основания (рисунок 1.6)

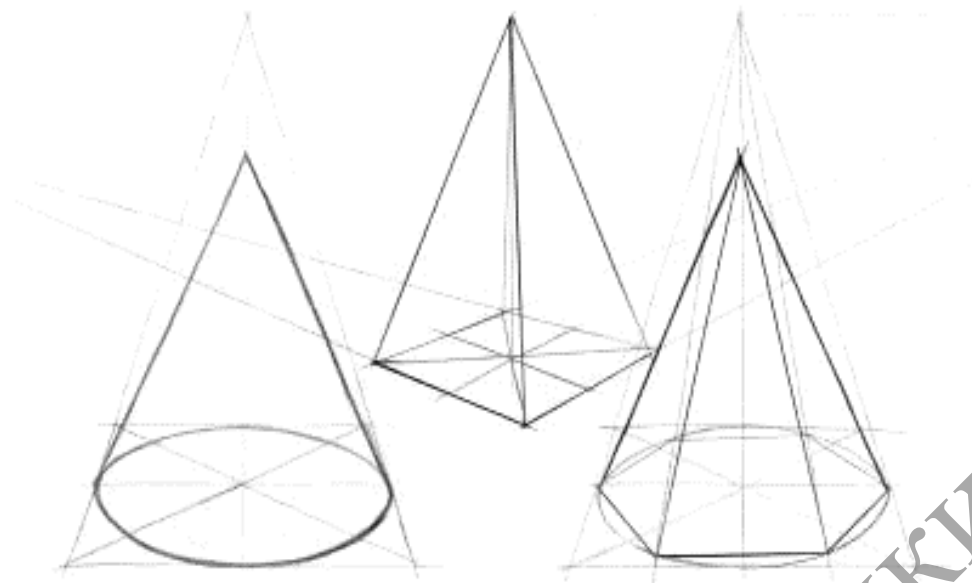

Рисунок 1.6. – Конструктивный рисунок пирамиды, конуса

При построении пирамиды в горизонтальном положении следует обратить внимание на положение оси пирамиды по отношению к центру её основания. При этом плоскость основания пирамиды по отношению к её конструктивной оси должна находиться строго под прямым углом, независимо от положения предмета при данной точке зрения. Структура строения тела также остается неизменной.

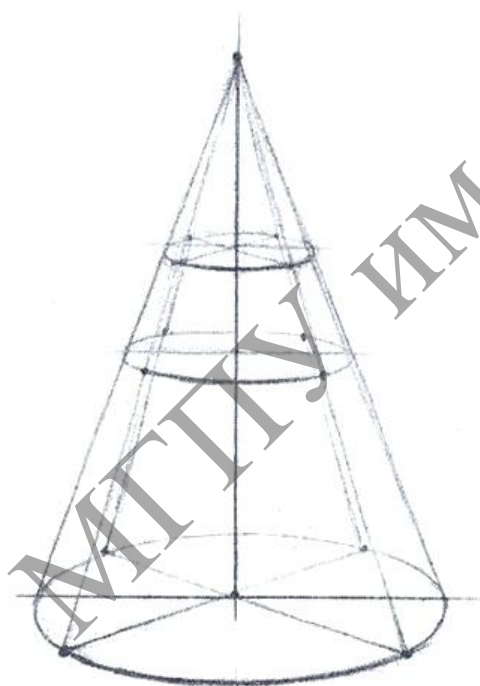

Рисунок 1.7. – Конструктивный рисунок конуса

Конус определяется радиусом окружности основания и точкой вершины, поэтому при его построении, так же, как и при построении конструкции цилиндра, рисунок начинают с построения окружности основания (рисунки 1.6, 1.7). Построив окружность (эллипс) основания конуса, необходимо определить его вершину. От центра основания эллипса устанавливают вертикаль - ось вращения, перпендикулярную к большой оси эллипса. Определив ось конуса, отмечают точкой его вершину, соединяют вершину с крайними точками эллипса основания (рисунок 1.7).

При изображении конуса в горизонтальном положении, независимо от угла поворота и ракурса, следует исходить из того, что поверхность круга основания конуса всегда должна быть перпендикулярна оси вращения. Поэтому большую ось эллипса, вписанного в квадрат основания конуса, необходимо строить на линиях, проведенных под прямым углом к оси конуса.

В построении усеченного конуса есть свои особенности: он, как и цилиндр, определяется нижним и верхним основаниями и их последовательным расположением на одной оси вращения. Диаметры этих оснований различны, а большие оси эллипса по отношению к оси конуса располагаются по-прежнему под прямым углом, за исключением случаев, когда секущая плоскость проходит под другими углами.

5. Рисунок шара

Шар имеет замкнутую сферическую поверхность, особенность строения которой заключается в том, что все её конструктивные точки находятся на одинаковом удалении от центра (рисунок 1.8). Таким образом, поверхность рассматривается как форма, образованная вращением окружностей вокруг осей бесконечного количества. Конструктивное построение шара не представляет особой сложности, значительно сложнее выявить его форму светотенью. На рисунке 1.8 показаны приёмы и методы построения шара. Отложив от центра радиусы шара, строят контур шара, после чего можно приступить к трактовке формы светотенью, удалив предварительно вспомогательные построения.

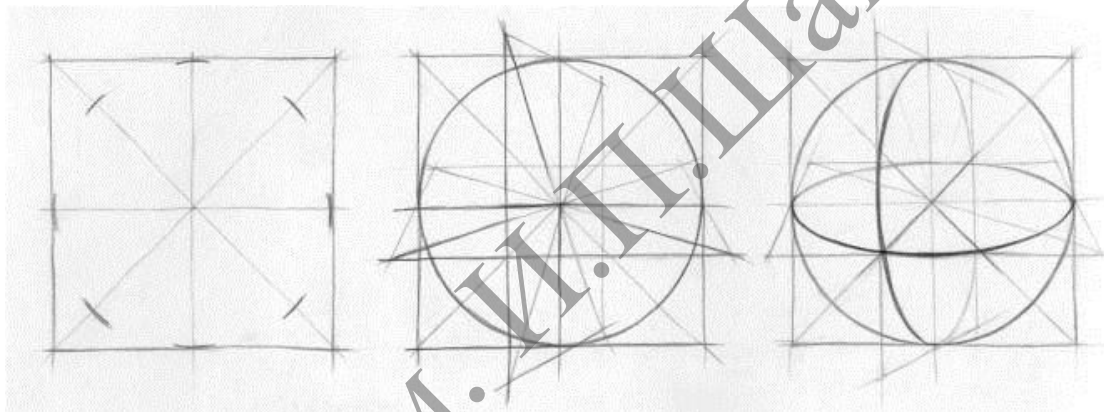

Рисунок 1.8. – Конструктивный рисунок шара

Сложность выявления объёмной формы шара в рисунке связана с богатством светотеневых градаций на его поверхности, что обусловлено не только характером сферической поверхности, но и степенью освещённости. Освещённая поверхность постепенно убывает, огибая круг, переходя от света к тени, к увеличивающимся границам собственных теней и на затенённый участок шара, где тон постепенно высветляется рефлексом и мягко переходит из одной тональности в другую, – к падающей тени. Падающая тень темнее собственной, особенно у его основания. Сложность при передаче формы шара светотенью возникает в процессе выявления тональных отношений между его контуром и фоном. Контур шара должны быть нарисованы мягко, чтобы края формы не вырывались из глубины пространства, вызывая впечатление закруглённости формы.

Выполнение практической части лабораторной работы

Формат – А3. **Материал** – графитный карандаш.

Выполните конструктивный рисунок натюрморта из геометрических тел, имеющих различный характер формы, соблюдая нижеследующую последовательность учебных задач.

1. *Анализ конструктивных особенностей* геометрических тел натюрморта.
2. *Выполнение композиционных эскизов* небольшого размера на отдельном листе. Определение композиции натюрморта на основном листе.
3. *Линейно-конструктивное построение формы* с учётом перспективного сокращения формообразующих плоскостей каждого из геометрических тел. Уточнение соотношений общих масс предметов, их пропорций, конструктивных особенностей.
4. *Детализровка и уточнение формообразующих плоскостей.* Обозначение непросматриваемых элементов конструкции предметов. Обозначение контура собственной и падающей теней.

Критерии оценки практической части лабораторной работы

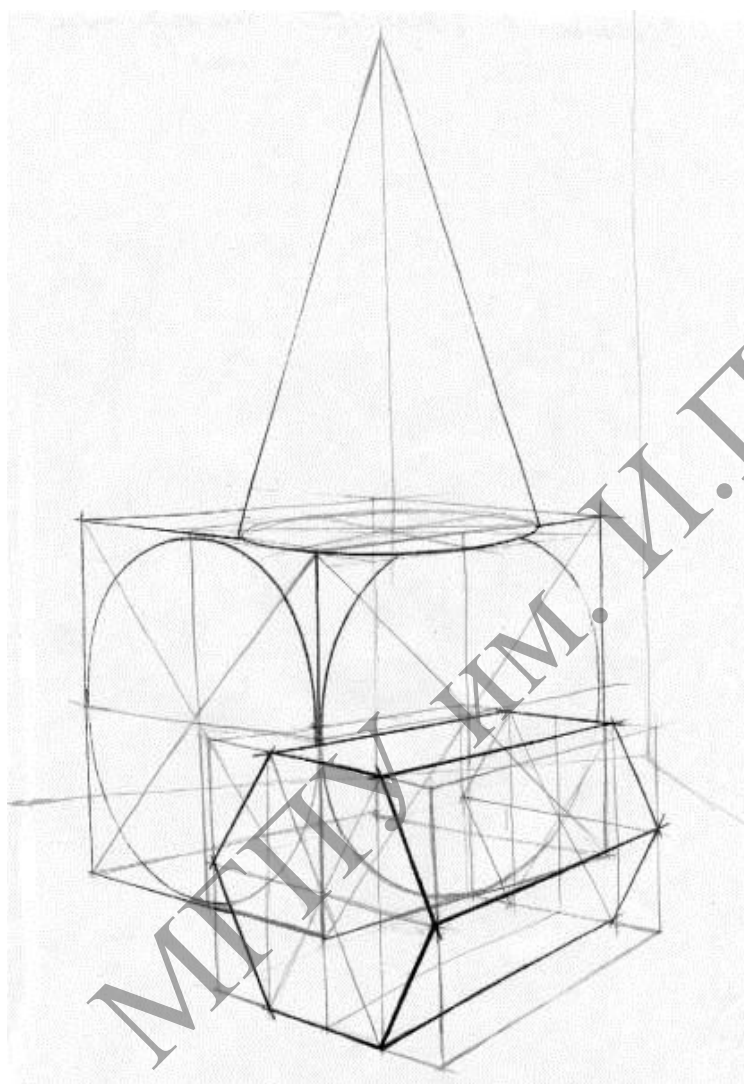

Рисунок 1.9. – Конструктивный рисунок натюрморта из геометрических тел

тел с натуры: куб, пирамида, цилиндр, конус, призма (трёхгранная, четырёхгранная, шестигранная).

2. Нарисуйте по памяти натюрморт из геометрических тел, который перед этим вы рисовали с натуры.

1. Композиционное решение. Продуманное, рациональное решение композиционного размещения предметов на плоскости листа. Установлены общие габаритные отношения высоты и ширины элементов натюрморта.

2. Линейно-конструктивное построение. Линейно-конструктивное построение в полной мере передаёт закономерности формообразования, становившихся в натюрморте предметов. Учтены соотношения линейных размеров элементов натюрморта, их пространственное положение, курс, перспективные сокращения. Обозначены непросматриваемые конструктивные элементы предметов в соответствии с поставленными учебными задачами. Обозначены собственная и падающая тени. Отражена работа с планами, акцентирован передний план натюрморта (рисунок 1.9).

Ответьте на вопросы и выполните задания

1. Выполните самостоятельно рисунок следующих геометрических

Лабораторная работа № 2

РИСУНОК НАТЮРМОРТА ИЗ ТРЁХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ (6 ч.)

Цель: изучить закономерности построения натюрморта из геометрических тел, закономерности распределения света на форме; сформировать практические навыки в изображении геометрических тел, практические умения в работе с графическими материалами.

Вопросы:

1. Линейно-конструктивное построение натюрморта, составленного из различных по форме геометрических тел.
2. Детализовка и уточнение формообразующих плоскостей.
3. Выявление объёма предметов с помощью светотени.

Оборудование: мольберты, постановочные столы, постановочные табуреты (для установки объектов и предметов выше уровня зрения), софиты (для установки источника света с постоянным значением).

Оснащение: бумага, изобразительные материалы (карандаш), ластик, кнопки канцелярские, наглядные пособия – учебные работы студентов фонда кафедры, учебно-методические пособия по конструктивному и тональному рисунку геометрических тел.

Содержание лабораторной работы

Изучение теоретической части лабораторной работы

Рисунок 2.1. – Учебная постановка натюрморта из геометрических тел

Учебный рисунок включает много вопросов и задач, которые при изображении сложных форм, созданных природой или человеком, должны решаться взаимосвязанно и по возможности одновременно: это вопросы конструкции, движения, пропорций, перспективы, светотени, цвета и фактуры и, наконец, композиции, которые должны быть подчинены решению той или иной конкретной задачи. Рисунок натюрморта из геометрических тел решает важнейшие вопросы конструкции и формы одновременно, на простейших геометрических телах (рисунок 2.1).

Видимые глазом предметы различаются по внешнему виду: форме, размерам, прозрачности, цвету и фактуре. Предметы окружающего нас мира обладают общим содержательным признаком: имеют то или иное закономерное строение или конструкцию формы. В учебном рисовании особое значение

приобретает понимание конструкции формы с точки зрения её пространственной организации, геометрической структуры и внешнего пластического строения, материала, из которого создана форма, её функционального назначения. Познавая предмет с внешней стороны, нужно стремиться проникнуть в сущность его внутреннего строения. По мере осознания этой сущности возникает более ясное и полное представление о предмете. В начальной стадии овладения рисунком необходимо, как мы уже говорили, изучить закономерности геометрической основы конструкции предметов, строения и связи между гранями, рёбрами, составляющими форму. Для этого необходимо рассмотреть изображаемый предмет со всех сторон, мысленно сделать в нем ряд характерных сечений плоскостью и, наконец, на основании внешнего вида и внутреннего строения составить полное представление о форме предмета.

Как мы говорили ранее: *основа понимания конструкции предметов и их графического изображения предусматривает формирование понятия о точках и линиях как основных выразительных средствах учебного рисунка*. Точка определяет характерные пункты, узлы конструкции и в предмете, и в его графическом изображении. Две узловых точки фиксируют положение двух взаимосвязанных узлов конструкции. С помощью ряда точек можно установить взаимное пространственное расположение узлов, характеризующих конструкцию формы в целом. Линия определяет границы формы – поверхностей, образующих форму предмета. С помощью линии намечают также конструктивные оси в некоторых телах или направления формы и её частей. Для последовательного изучения, анализа форм и выполнения рисунка геометрических тел следует рассмотреть приёмы и принципы их построения на плоскости.

Работа над длительным рисунком требует соблюдения *методической последовательности, как в анализе строения формы, так и в построении изображения*. Это дает возможность закреплять отдельные этапы учебного рисунка, осуществлять контроль качества рисунка и степени выполнения учебных задач на каждом этапе. При этом следует отметить, что членение процесса работы над рисунком на отдельные этапы носит достаточно условный характер, т.к. задачи этапа композиционного размещения и линейно-конструктивного построения формы решаются и на последующих этапах выполнения работы.

В рисунке геометрических тел ставятся задачи построения формы, обозначения их пространственной и масштабной взаимосвязи; изучаются понятия линейной и воздушной перспективы, законы тонового контраста и распределения света на форме. Рекомендуется работать поэтапно и в равной мере на всей поверхности бумаги, последовательно со всеми предметами натюрморта начиная с главного (или центрального), добиваясь ясности в обозначении конструкции и пространственного положения предметов.

Последовательность выполнения рисунка натюрморта из трех геометрических тел

1. Этап – *«Композиция»*. Композиционное размещение группы геометрических тел на листе. Изображение намечают лёгкими линиями по крайним точкам группы предметов, составляющих натюрморт. Определяют

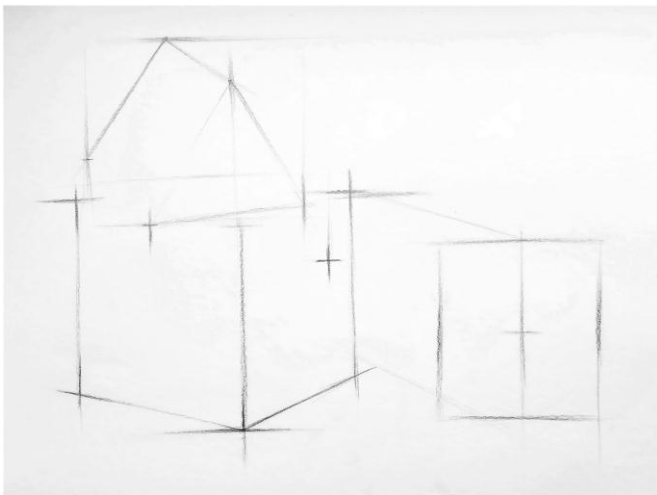

Рисунок 2.2. – Композиция

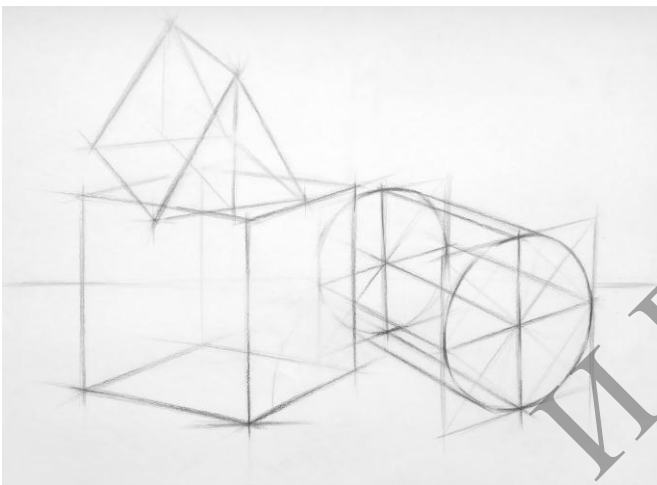

Рисунок 2.3. – Линейно-конструктивное построение

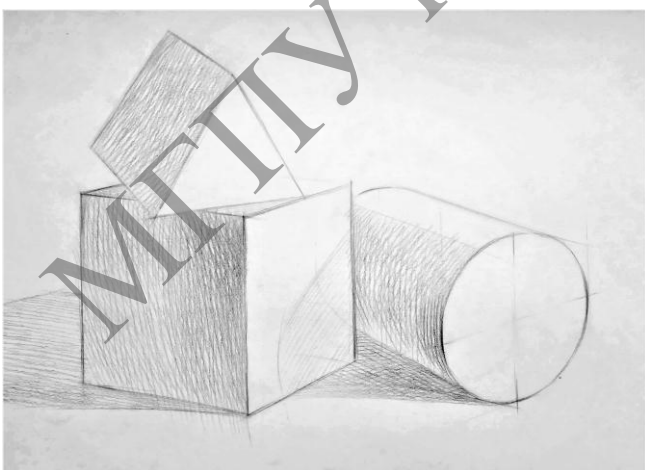

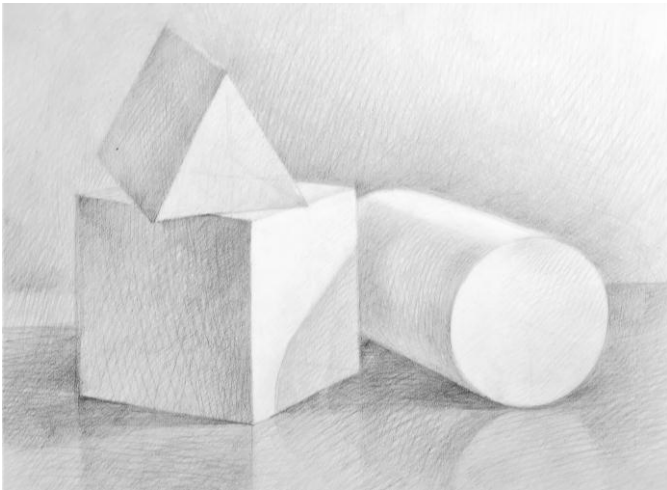
Рисунок 2.4. – Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей. 1 этап

габаритные отношения – общую высоту и ширину натюрморта по крайним точкам. По необходимости намечают геометрический центр натюрморта и геометрический центр листа. Совмещение этих точек необязательно, но может помочь в правильной ориентации изображения на листе (рисунок 2.2).

2. Этап – *«Линейно-конструктивное построение»*. Линейно-конструктивное построение предполагает проведение анализа формы изображаемых предметов, установление закономерностей формообразования, конструкции; анализа соотношения линейных размеров элементов натюрморта, их пространственного взаимного положения, ракурса, перспективных сокращений. Изображение ведётся «от общего к частному», от главного предмета к следующему и следующему по значению. Обозначаются непросматриваемые части предметов. Намечаются границы собственных и падающих теней. Все построения производят с учётом перспективных сокращений (рисунок 2.3).

3. Этап – *«Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей»*. С помощью светотональных отношений выявляют объёмную форму предметов. Работа светотональными отношениями предполагает оперирование такими понятиями, а также значениями этих понятий применительно к рисунку: свет, тень, полутон тени, рефлекс, собственные и падающие тени.

Определяют тон фона. Постепенно производится полная тональная проработка формы (рисунки 2.4, 2.5).

**Рисунок 2.5. – Светотеневая моделировка
формообразующих плоскостей**

4. Этап – «**Обобщение и завершение рисунка**». Завершающий этап предполагает установление последовательности восприятия основных участков света и тени; обобщение и работу с планами в теневых участках; выявление участков наибольшего тонового контраста в натюрморте.

Выполнение практической части лабораторной работы

Формат – А3. Материал – графитный карандаш.

Выполните рисунок геометрических тел, соблюдая следующую последовательность.

1. *Анализ конструктивных особенностей* геометрических тел натюрморта. Выполнение композиционных эскизов небольшого размера на отдельном листе. Определение композиции натюрморта на основном листе.

2. *Линейно-конструктивное построение формы* с учётом перспективного сокращения формообразующих плоскостей каждого из геометрических тел. Уточнение соотношений общих масс предметов, их пропорций, конструктивных особенностей.

3. *Детализировка и уточнение формообразующих плоскостей.* Обозначение непросматриваемых элементов конструкции предметов. Обозначение контура собственной и падающей теней.

4. *Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей.* С помощью светотональных отношений выявляют объёмную форму предметов, используя элементы светотени: свет, тень, полутон тени, рефлекс, собственные и падающие тени. Определяют тон фона. Постепенно производится полная тональная проработка формы.

5. *Обобщение и завершение рисунка.* Завершающий этап предполагает установление последовательности восприятия основных участков света и тени; обобщение и работу с планами в теневых участках; «высветление» по необходимости, «светов» переднего плана; выявление наибольшего тонового контраста в натюрморте.

Критерии оценки практической части лабораторной работы

1. **Композиционное решение.** Продуманное, рациональное решение композиционного размещения предметов на плоскости листа. Установлены общие габаритные отношения высоты и ширины элементов натюрморта.

2. Линейно-конструктивное построение. Линейно-конструктивное построение в полной мере передаёт закономерности формообразования установленных в натюрморте предметов, учтены соотношения линейных размеров, их пространственное расположение, перспективные сокращения.

3. Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей. Проведен анализ и выявление светотеневых отношений формообразующих плоскостей предметов, светотеневая моделировка формы, выявление фактуры гипса, характера освещения и глубины пространства. Легко читаются: свет, полутон света и тени, рефлекс, собственные и падающие тени. Произведена полная тональная проработка формы, передана фактура гипса.

4. Обобщение и завершение рисунка. Установлена последовательность восприятия основных участков света и тени, проведена работа с планами в теневых и световых участках, «выделение» переднего плана; выявлены участки наибольшего тонового контраста в натюрморте. Проявлено свободное владение техническими навыками использования изобразительных средств рисунка, использование возможностей техники карандашного рисунка в передаче формы, фактуры и пространства (рисунок 2.6).

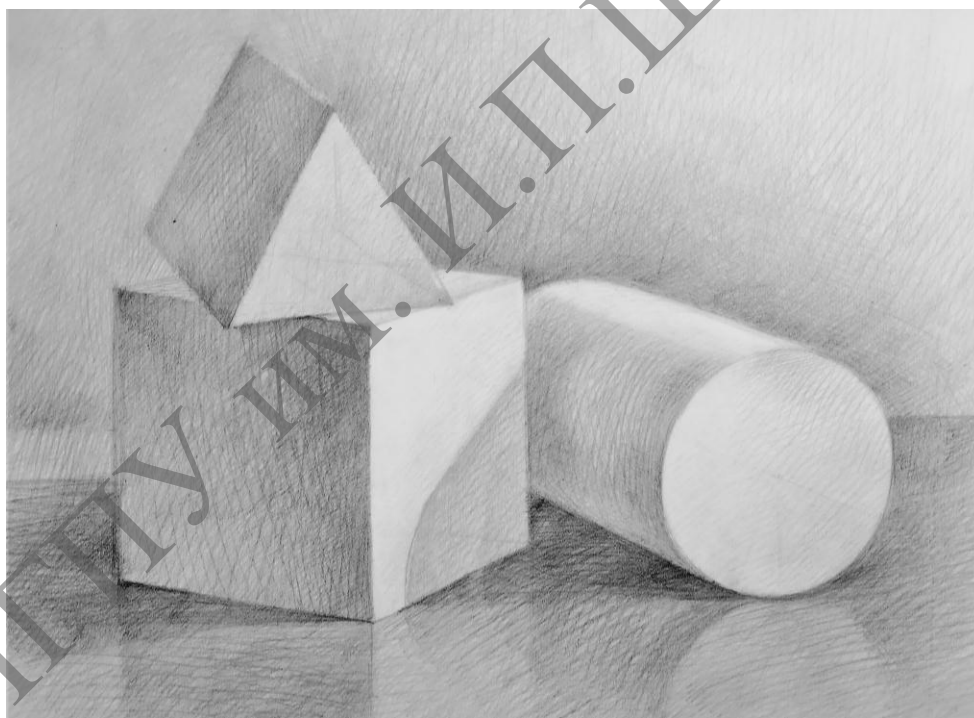

Рисунок 2.6. – Рисунок натюрморта из трёх геометрических тел

Ответьте на вопросы и выполните задания

1. Каковы этапы выполнения рисунка натюрморта из геометрических тел?
2. Перечислите элементы светотени.
3. Опишите приёмы изображения фактуры гипса в натюрморте.

Лабораторная работа № 3

РИСУНОК ДРАПИРОВКИ (6 ч.)

Цель: изучить закономерности формообразования драпировок ткани, их пластики, методы создания конструктивного рисунка драпировок ткани; закономерности распределения света.

Вопросы:

1. Линейно-конструктивное построение драпировки.
2. Детализовка и уточнение формообразующих плоскостей драпировки.
3. Выявление объёма складок драпировки с помощью светотени.

Оборудование: мольберты, постановочные столы, постановочные табуреты (для установки объектов и предметов выше уровня зрения), софиты (для установки источника света с постоянным значением).

Оснащение: бумага, изобразительные материалы (карандаш), ластик, кнопки канцелярские, одноцветные драпировки, наглядные пособия – учебные работы студентов фонда кафедры.

Содержание лабораторной работы

Изучение теоретической части лабораторной работы

Рисунок 3.1. – Учебная постановка для рисунка драпировки

Чтобы правильно передавать пластику драпировки в изображении натюрморта, интерьера или одежды человека, необходимо сформировать понятия не только о закономерностях формообразования складок драпировки, о зависимости формы складок от поверхности, которую она покрывает или на которую ложится, но и научиться распознавать типичные формы складок, понимать их структуру (рисунок 3.1).

Рассмотрим разницу в понятиях «драпировка» и «складка». Ткани, лежащие различными складками, изображенные в произведениях художников разных времен, называются драпировками. Складка – это изгиб поверхности ткани, возникающий вследствие её непреднамеренного сжатия, а драпировка получается в результате образования складок путем связывания, сшивания, укладки и т. д.

Говоря о рисунке драпировки, нельзя не сказать о рисунке складок, их пластическом выражении, закономерностях формообразования. Формы складок имеют определенные закономерности, т. е. в некоторых условиях складки в драпировке образуются в определенном порядке, что открывает богатые изобразительные возможности для художника.

В истории мирового изобразительного искусства изображение драпировок всегда занимало одно из важнейших мест, а принцип их трактовки в разные эпохи у различных школ, направлений и отдельных художников служил одним из признаков стиля. Красота линий складок в одежде использовалась художниками на разных этапах развития стиля по-разному. Можно наблюдать строгие, угловатые готические складки в произведениях А. Дюрера и, напротив, мягкие, изящные, вполне естественные линии драпировок в произведениях Боттичелли, Леонардо да Винчи.

Драпировка, являясь одним из выразительных средств в изобразительном искусстве, заслуживает изучения, отработки приёмов её изображения. Для правильного изображения драпировки необходимо ясно представлять происходящие в ней динамические явления, уметь «прочесть» складки. Складка на ткани образуется тогда, когда ткань занимает меньшую протяженность, чем ее собственный размер. *Ткань сгибается, подчиняясь действующим силам, в зависимости от её физических свойств, т. е. материала, из которого она изготовлена, характера структуры и толщины.*

Русский художник и педагог П. Я. Павлинов установил три типичные формы складок по трем направлениям приложения сил относительно поверхности материала: *прямые* складки, образующиеся в результате сдвига материала в прямом направлении навстречу друг другу; *радиальные*, образующиеся в результате давления, направленного к какому-либо месту на поверхности материала; *диагональные*, возникающие при растягивании материала по диагонали.

Если на поверхности материала действуют силы в нескольких направлениях одновременно (например, при сжатии в ширину и высоту), то образуются *кривые* складки.

Драпировка, заложенная складками, объемна, т. е. *имеет высоту (глубину), ширину и длину*. Нужно обратить внимание на то, что высота складок к низу драпировки постепенно увеличивается, так как тяжесть материала придает им больший изгиб.

Форма складок зависит от свойств и вида материала. Тонкие ткани дают мелкие складки, толстые и жесткие – крупные и широкие. Трикотажные полотна дают складки более округлой формы, чем ткани, при тех же условиях динамического воздействия. Ткани отличаются фактурой, могут быть: гладкими или ворсистыми, блестящими или матовыми, плотными или разреженными. Ткани могут одновременно обладать рядом свойств. Так, шелковые ткани – мягкие и блестящие, шерстяные – ворсистые, пушистые, матовые и т. д. Мягкие, тонкие полотна или ткани очень хорошо драпируются, дают складки с мягкими изгибами; жесткие и плотные – складки с острыми, отчетливо выраженными углами.

Складки разных типов, соединяясь между собой, образуют различные сочетания в зависимости от формы поверхности, на которой лежит материал; от усилий, прилагаемых к материалу; от качества и структуры материала. В свободно спадающей драпировке наблюдается характерная провесная складка, обращенная дугой всегда вниз. Провесная складка образуется из радиальных складок, которые переходят в диагональные и затем внизу (в месте наибольшего закругления) превращаются в круглые складки.

Рисование драпировок играет огромную роль в учебном процессе. Ведь умение правильно передавать специфику формы драпировки формируется на основе логического сопоставления различных показателей формы, схематизации конструкции, анализа силовых линий, участвующих в образовании той или иной формы.

Выполнение практической части лабораторной работы

Формат – А2. **Материал** – графитный карандаш.

Выполните рисунок драпировки (рисунок 3.2), соблюдая следующую последовательность:

1. *Анализ конструктивных особенностей* объекта изображения – драпировки. Кадрирование области рисунка, определение композиции драпировки на листе.

2. *Линейно-конструктивное построение* формы складок драпировки с учётом фактуры поверхности и общей линейной направленности складок. Уточнение соотношений общих масс.

3. *Детализовка и уточнение* формообразующих плоскостей. Обозначение собственной и падающей теней.

4. *Светотеневая моделировка* формы складок драпировки с учётом фактуры поверхности и общей направленности складок. С помощью светотональных отношений выявляют объёмную форму драпировки. Постепенно производится полная тональная проработка формы. Введение светотеневых характеристик формообразующих плоскостей выполняет задачу выявления формы, создания иллюзии объёма. Рекомендуется работать поэтапно и равномерно по всей поверхности драпировки.

5. *Обобщение и завершение рисунка.* Завершающий этап предполагает установление последовательности восприятия основных участков света и тени; обобщение и работу с планами в теневых участках; выявление участков наибольшего тонового контраста в рисунке.

Критерии оценки практической части лабораторной работы

1. **Композиционное решение.** Рациональное решение композиционного размещения, взятый в поле зрения области драпировки, на плоскости листа.

2. **Линейно-конструктивное построение.** Линейно-конструктивное построение в полной мере передает закономерности формообразования складок драпировки, учтены соотношения линейных размеров элементов драпировки, их

пространственное расположение в соответствии с поставленными учебными задачами. С помощью линий обозначены собственная и падающая тени.

3. Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей. Проведен анализ и выявление светотеневых отношений формообразующих плоскостей складок драпировки. Светотеневая моделировка формы в соответствии с установленным содержанием задания. Выявление фактуры ткани, характера освещения и глубины пространства. Легко читаются: свет, полутон света и тени, рефлекс, собственные и падающие тени. Произведена полная тональная проработка формы.

4. Обобщение и завершение рисунка. Установлена последовательность восприятия основных участков света и тени, проведена работа с планами в теневых и световых участках, выявлены участки наибольшего тонового контраста. Проявлено свободное владение техническими навыками использования изобразительных средств рисунка, использование возможностей техники карандашного рисунка в передаче формы и пространства (рисунок 3.2).

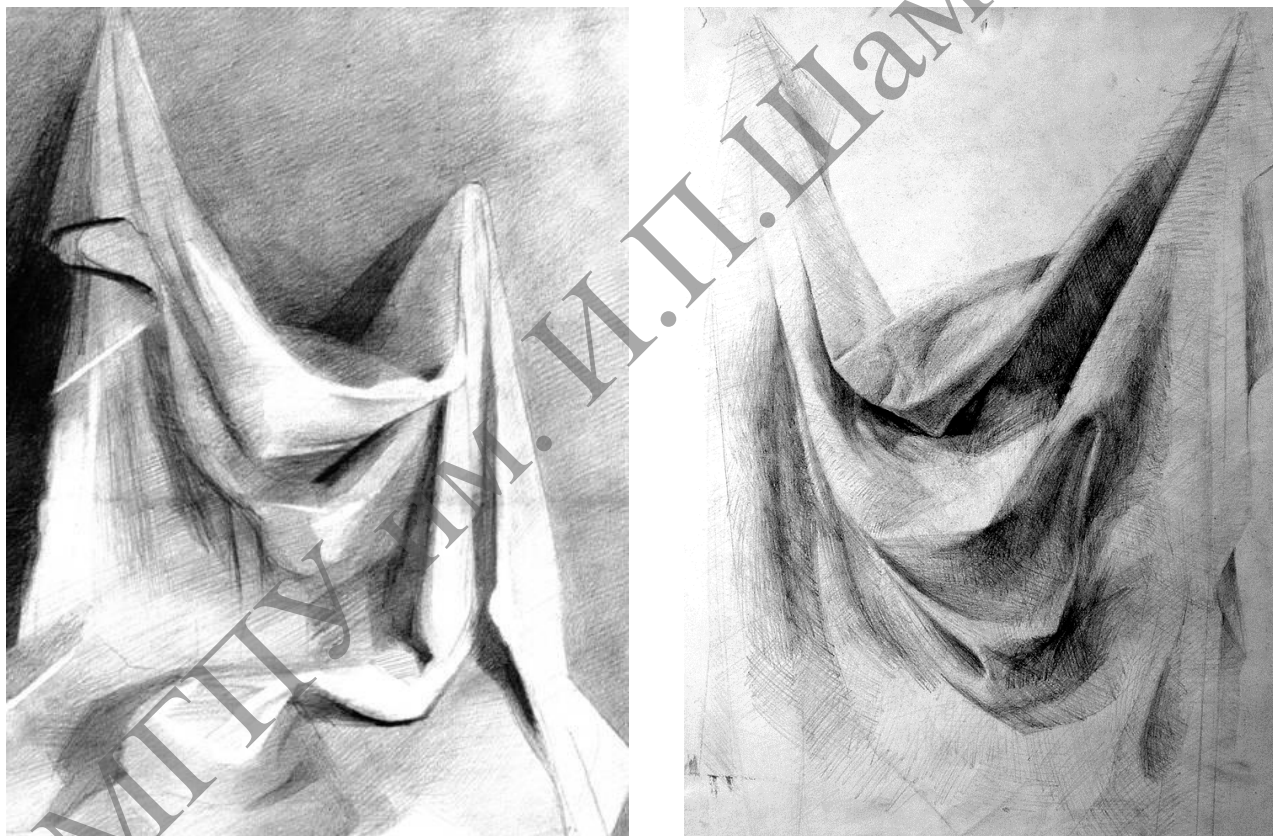

Рисунок 3.2. – Различные технические решения рисунка драпировки

Ответьте на вопросы и выполните задания

1. В какой последовательности необходимо рисовать драпировку?
2. Как влияет направленность освещения на формирование собственных и падающих теней драпировки?
3. Выполните несколько работ, отражающих различные состояния драпировки: фактуру, освещение, композицию складок.

Лабораторная работа № 4

РИСУНОК АРХИТЕКТУРНОГО ГИПСОВОГО ОРНАМЕНТА (6 ч.)

Цель: изучить закономерности конструктивного построения гипсового орнамента, закономерности распределения света на форме; развить практические навыки и умения в работе с графическими материалами.

Вопросы:

1. Линейно-конструктивное построение гипсового орнамента.
2. Детализовка и уточнение формообразующих плоскостей.
3. Выявление объёма с помощью светотени.

Оборудование: мольберты, постановочные столы, постановочные табуреты (для установки объектов и предметов выше уровня зрения), софиты (для установки источника света с постоянным значением).

Оснащение: гипсовый орнамент, бумага, изобразительные материалы (карандаш), ластик, кнопки канцелярские, наглядные пособия – учебные работы студентов фонда кафедры, учебно-методические пособия по конструктивному рисунку гипсового орнамента.

Содержание лабораторной работы

Изучение теоретической части лабораторной работы

Рисунок архитектурного гипсового орнамента (рисунок 4.1) позволяет закрепить принципы и методику конструктивного рисунка, изучить закономерности перспективного сокращения сложноконструктивной формы,

Рисунок 4.1. – Архитектурный гипсовый орнамент

пластические характеристики и пропорции архитектурного орнамента, логику формообразования, а также практические навыки в передаче фактуры гипса.

Орнамент (лат. *ornamentum* – украшение) – узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, и т. д.), архитектурных сооружений (в экстерьере и интерьере). Орнамент связан с поверх-

ностью, которую он украшает и зрительно организует, выявляет и акцентирует архитектуру несущего предмета. Орнамент либо оперирует отвлечёнными формами, либо стилизует реальные мотивы. В нём запечатлено эстетическое

осмысление деятельности человека, творчески преобразующей, упорядочивающей природу, или религиозное содержание.

Ещё в древние времена человек начал украшать свои орудия и сооружения орнаментами, как правило, линейного характера. По мере развития цивилизации наряду с примитивными геометрическими орнаментами появляются более сложные, в рисунок которых входят элементы растительного и животного мира. Одновременно с линейными и плоскостными орнаментами появляются рельефные, объёмные, заглубленные или выступающие на поверхности архитектурных сооружений, орудий труда и охоты, бытовых предметов из металла, камня, дерева и ткани. Иногда орнамент обогащается фактурой материала и цветом. Декоративное убранство здания чаще всего выполняется в барельефных или горельефных скульптурных изображениях. Барельеф выступает от плоскости стены менее чем на половину своего объёма, а горельеф – более чем на половину. Барельеф обычно используют как орнаментальный фриз или в виде отдельных декоративных вставок, горельеф – для заполнения больших и глухих поверхностей, чаще как тематическую скульптуру. Барельеф делается с расчётом на близкое его разглядывание, а горельеф воспринимается на значительном удалении от зрителя.

Часто в архитектурных постройках прошлого встречается меандр – плоский геометрический орнамент в виде пересекающихся и изогнутых прямых или закругленных линий – греческая стилизация морской волны. Из растительных орнаментов архитекторы прошлого использовали акантовый лист, пальметку. Орнамент в архитектурно-декоративных композициях может располагаться как фриз и как розетка, розетки часто встречаются на потолке в кессонах – элементах, образуемых пересекающимися балками. Эти типы орнаментов отливают из гипса для учебных работ по рисунку. Кроме того, богато орнаментированы такие архитектурные детали, как ионик, кронштейн, капитель колонны, которые также рекомендованы для рисования.

Как правило, рисунок орнамента состоит из чисто геометрических фигур или из элементов, заимствованных из растительного мира, предметов быта и военных атрибутов. Эти элементы подвергаются той или иной стилизации и чередуются при построении орнамента в определенном порядке.

Знакомясь с тем или иным орнаментом, нужно увидеть основную форму, схему построения общего ритма и отдельных его элементов. Для начальных упражнений используются ясные, простые и чёткие по построению и стилизации орнаменты. Освещение орнамента при рисовании должно подчеркивать его структуру. Изучая и рисуя орнамент, полезно сравнивать его элементы с формами природы, послужившими для него прототипами. Изображая орнамент, нужно понять его ритм, схему чередования составляющих его элементов и увидеть их движение и пропорции через направляющие линии, узловые точки. Примером простого орнамента может служить повторение одного и того же элемента на той или иной поверхности.

Анализируя форму каждого конкретного орнамента, необходимо понять ритмику его чередующихся элементов, схему их движения. «Конечно, не в момент

выполнения надо накладывать мерку, применять отвес и пр.; следует уже заблаговременно овладеть точностью, которая перед лицом природы сама собой придет на помощь неустойчивому желанию отобразить её», – писал Э. Делакруа.

Сущность конструкции орнамента познается через основные направляющие линии и узловые опорные точки, а для этого необходимо увидеть и расчленив сложную форму на простые геометрические фигуры. Рисунок орнамента строится от плоскости доски, как бы «изнутри», и выстраиваемые объёмы двигаются по направлению к зрителю.

Последовательность выполнения рисунка гипсового орнамента

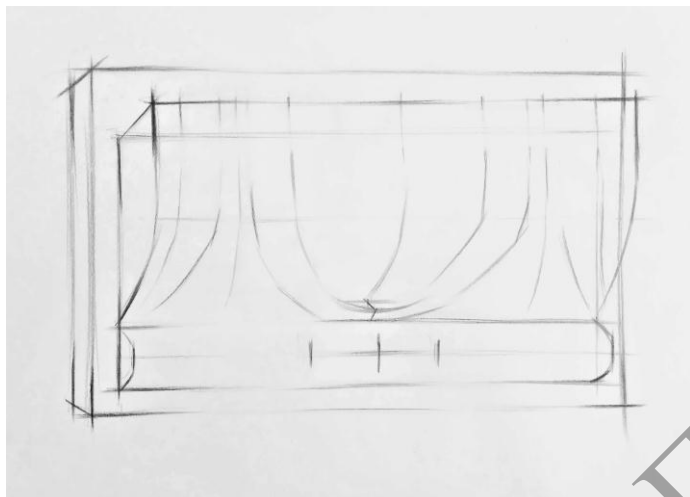

Рисунок 4.2. – Композиционное размещение.
1-й этап линейно-конструктивного построения

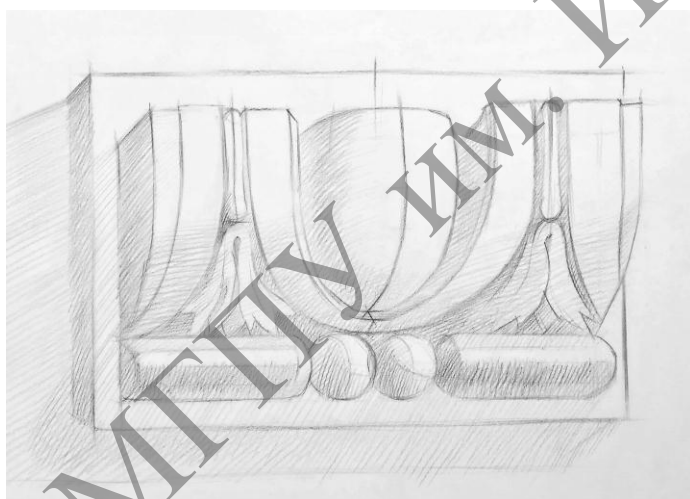

Рисунок 4.3. – Светотеневая моделировка
формообразующих плоскостей. 1-й этап

ведется «от общего к частному», от главного к второстепенному. Намечаются границы собственных и падающих теней. Все построения производят с учётом перспективных сокращений (рисунки 4.2, 4.3).

3. Этап – «Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей». С помощью светотональных отношений выявляют объёмную форму. Работа светотональными отношениями предполагает определение области света, тени,

1. Этап – «Композиция».

Композиционное размещение на листе бумаги плиты-основания орнамента. Изображение намечают лёгкими линиями. Определяют габаритные отношения – общую высоту и ширину плиты, её ракурсное положение, анализируют положение относительно уровня зрения. По необходимости намечают геометрический центр плиты орнамента и геометрический центр листа. Совмещение этих точек необязательно, но может помочь в правильной ориентации изображения на листе (рисунок 4.2).

2. Этап – «Линейно-конструктивное построение».

Линейно-конструктивное построение предполагает проведение анализа формы, установление закономерностей формообразования, конструкции; анализа соотношения линейных размеров элементов орнамента, их ритмической организации, ракурса, перспективных сокращений. Изображение

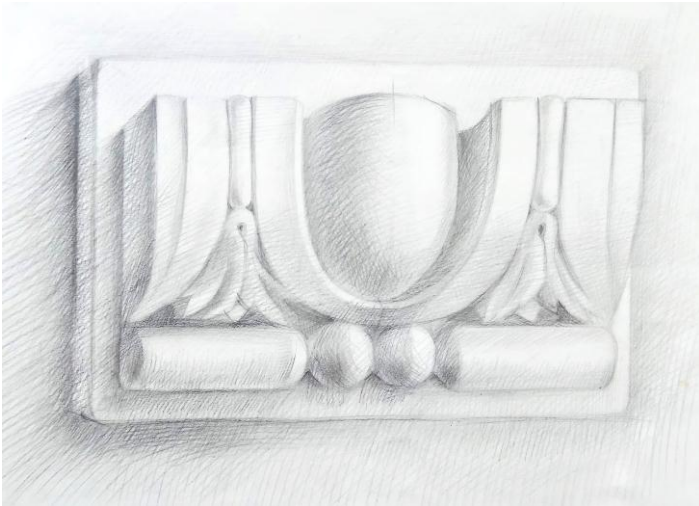

Рисунок 4.4. – Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей. 2-й этап

полутона тени, рефлексов, собственных и падающих теней. Определяют тон фона. Рефлексы (отраженный свет) на гипсе будут восприниматься как дополнительный источник света, если их силу не подчинять освещенным местам. Тени и рефлексы желательно прорабатывать мягче, чтобы они «уходили вглубь». Постепенно производится полная тональная проработка формы (рисунок 4.4).

4. Этап – *«Обобщение и завершение рисунка»*. Завершаю-

щий этап предполагает установление последовательности восприятия основных участков света и тени; обобщение и работу с планами в теневых участках; акцентирование области света переднего плана; выявление наибольшего тонового контраста. Заканчивая рисунок, надо чаще смотреть на него издали, стараясь добиться гармоничности, обобщённости, более чёткого выявления пространственных и фактурных особенностей орнамента. А. Дейнека писал: «Целостное восприятие модели служит не только исходным моментом для её изучения, но и постоянным «фоном», на котором познаётся каждая часть в отдельности».

Выполнение практической части лабораторной работы

Формат – А3. Материал – графитный карандаш.

Выполните рисунок архитектурного гипсового орнамента, соблюдая следующую последовательность.

1. *Анализ конструктивных особенностей, закономерностей формообразования гипсового орнамента. Композиционное размещение изображения на листе бумаги.*

2. *Линейно-конструктивное построение формы орнамента с учётом его ритмической организации, перспективного сокращения, ракурса. Уточнение пропорциональных соотношений.*

3. *Детализировка элементов декора, уточнение формообразующих плоскостей. Обозначение границ собственной и падающей теней.*

4. *Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей.* Производится полная тональная проработка формы по принципу «от общего к частному и от частного к общему». Определяют тон фона. Обобщение области тени, высветление самых первых по значению участков света на форме.

Критерии оценки практической части лабораторной работы

1. **Композиционное решение.** Рациональное решение композиционной задачи - оптимальный выбор масштаба изображения к плоскости листа бумаги.

Определены габаритные отношения – общая высота и ширина плиты, её ракурсное положение, положение относительно уровня зрения. Установлены общие габаритные отношения высоты и ширины.

2. Линейно-конструктивное построение. Линейно-конструктивное построение в полной мере передаёт закономерности формообразования орнамента, учтены соотношения линейных размеров элементов, ракурс, перспективные сокращения. Обозначены собственные и падающие тени.

3. Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей. Проведен анализ и выявление светотеневых отношений формообразующих плоскостей; светотеневая моделировка формы; выявление конструктивных особенностей орнамента, фактуры гипса, характера освещения. Легко читаются: свет, полутон света и тени, рефлекс, собственные и падающие тени. Произведена полная тональная проработка формы.

4. Обобщение и завершение рисунка. Установлена последовательность восприятия основных участков света и тени, выявлены участки наибольшего тонового контраста. Проявлено свободное владение техническими навыками использования изобразительных средств рисунка, использование возможностей техники карандашного рисунка в передаче формы и пространства (рисунок 4.5).

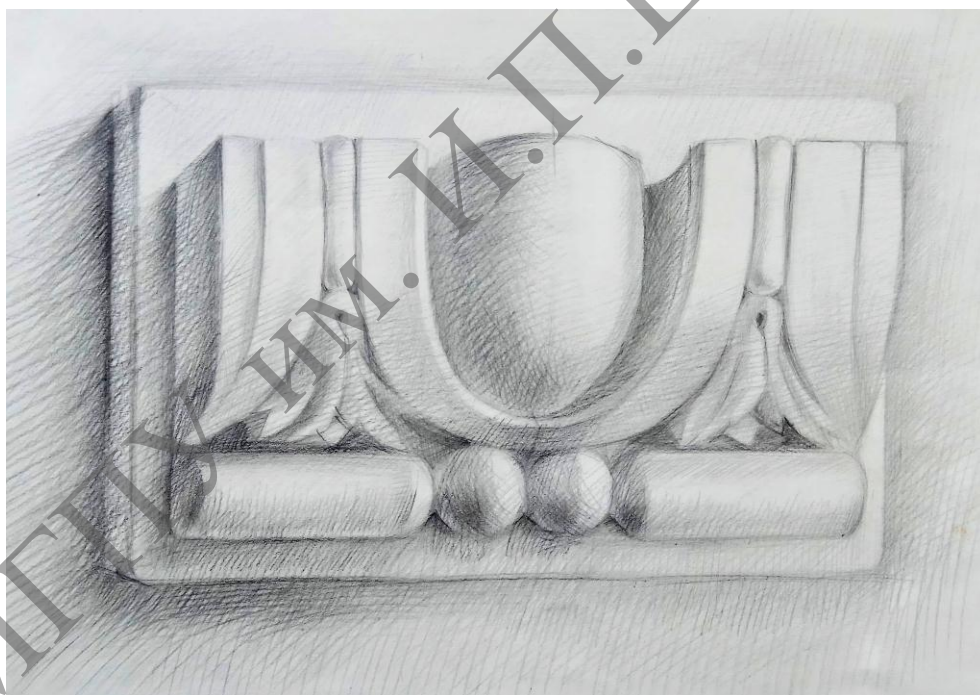

Рисунок 4.5. – Рисунок архитектурного гипсового орнамента

Ответьте на вопросы и выполните задания

1. В какой последовательности необходимо рисовать архитектурный гипсовый орнамент?

2. Как влияет направленность и качество освещения на выявление формы гипсового орнамента?

Лабораторная работа № 5

НАБРОСКИ НАТЮРМОРТА, СОСТАВЛЕННОГО ИЗ ПРЕДМЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПО ФОРМЕ, ФАКТУРЕ И ТОНУ (2 ч.)

Цель: изучить закономерности выполнения краткосрочного рисунка натюрморта, выразительные и изобразительные средства краткосрочного рисунка; развить практические навыки и умения в работе с графическими материалами.

Вопросы:

1. Закономерности выполнения краткосрочного рисунка.
2. Выразительные и изобразительные средства краткосрочного рисунка.

Оборудование: мольберты, постановочные столы, постановочные табуреты, софиты (для установки источника света с постоянным значением).

Оснащение: бумага, изобразительные материалы: набор карандашей различной мягкости, соус, сангина, уголь, пастель, ластик, кнопки канцелярские, наглядные пособия, учебно-методические пособия по конструктивному и тональному рисунку натюрморта, учебная постановка натюрморта.

Содержание лабораторной работы

Изучение теоретической части лабораторной работы

Набросок (croquet – франц., entwurf – нем., sketch – англ.) – обычно монохромное, обобщённое и лаконичное изображение предметного мира, исполняемое в короткий, иногда в кратчайший, чрезвычайно ограниченный промежуток времени, чаще всего не зависящий от самого рисующего. При этом используется минимальный перечень графических материалов (изобразительных средств) с максимальным использованием их выразительных свойств и качеств (выразительные средства – линия, пятно, штрих).

Набросок с натуры, являющийся специфическим изображением действительности, отражает глубоко обобщенные, отобранные из множества «сущностные» черты и качества изображаемого объекта и предназначается, главным образом, для быстрого фиксирования первых результирующих моментов восприятия и особенно ярких зрительных впечатлений. Наблюдение, анализ восприятия и само выполнение наброска происходят почти одновременно.

Зарисовка – более полное, чем набросок, но отнюдь не исчерпывающее монохромное изображение предметного мира, выполняемое с натуры в относительно более короткий промежуток времени, чем длительный учебный рисунок. Время работы над зарисовкой обычно определяет сам рисующий (или преподаватель), что зависит от требований, которые он предъявляет к её содержанию, от характера поставленной цели и задач, а также от предполагаемого назначения зарисовки (самостоятельное или вспомогательное значение имеет).

Зарисовка, исполняемая с натуры, может быть продолжением наброска в сторону обогащения его деталями, но может выполняться также по принципу длительного учебного рисунка: «от общего к частному, и от частного к общему с последующим синтезом того и другого», с соблюдением этапов длительного рисования. И в том, и в другом случае «общее», как и в наброске, остается главенствующим качественным параметром зарисовки.

Обладая большей полнотой передачи свойств изображаемого предмета или явления, зарисовка оказывается промежуточным видом между наброском и длительным рисунком и представляет собой законченное, с точки зрения обобщенности и достаточности передачи полноты образа, произведение. В некоторых случаях сделанный с неподвижной натуры набросок, продолженный в работе с той же натуры, может постепенно превратиться в зарисовку – в более богатое подробностями изображение, работа над которым, будучи в свою очередь продлена, переводит зарисовку в длительный рисунок, то есть продолжительное штудирование натуры. Различие между наброском и зарисовкой заключается не столько во *времени*, затраченном на исполнение того или другого, но главным образом в характере выразительных средств (изобразительного языка рисунка), а также в самих способах работы.

Зарисовка выполняется с начала до конца только с натуры; набросок может быть исполнен не только с натуры, но и по памяти, по представлению, по воображению, а также с применением комбинаций нескольких или всех способов.

Именно это разнообразие *способов исполнения набросков* получает в дальнейшем особое значение не только при обучении рисунку вообще, но и как возможность развития необходимого будущему художнику комплекса качеств и способностей: цельного видения, зрительной памяти, воображения, представлений, аналитического мышления. Способствует приобретению и накоплению знаний, умений и навыков.

Способы выполнения набросков

Краткосрочное изображение создается почти *одномоментно*; и обобщение, и детализация, и выделение главного происходят в неразрывной связи друг с другом и не всегда в одной и той же последовательности. Набросок – это творчество в гораздо большей степени, чем более длительные зарисовки и учебный рисунок. Специфика условий его выполнения (изобразительные и выразительные средства, экстремальность временного участка, отведенного на исполнение, яркость эмоционального впечатления, свежего, не продолжительного, без эффекта привыкания восприятия натуры) способствует формированию особенного творческого состояния, при котором работа выполняется на «одном дыхании», «в одном ключе», в одном творческом порыве.

Наброски и зарисовки выполняются различными способами и приёмами, которые определяются прежде всего целями и задачами, обозначенными для выполнения рисунка, индивидуальными особенностями изображаемой формы, характером психических процессов (восприятия, воображения, мышления) у рисующего во время рисования, уровнем владения *изобразительными средствами*, особенностями художественных способностей рисовальщика.

Различие способов, которыми пользуются при исполнении набросков, позволяет наметить шесть типов набросков:

1. Наброски, исполняемые от начала до конца *непосредственно с натуры*, одновременно, с параллельным наблюдением.

2. Наброски, исполняемые *комбинированным способом* (сначала по наблюдению с натуры, а затем без натуры, по памяти).

3. Наброски, исполняемые *только по памяти*, то есть через некоторый промежуток времени после наблюдения, на основе закрепившихся в сознании зрительных восприятий.

4. Наброски *по представлению*, связанные со способностью человека вызывать в сознании представления об отдельных ранее воспринятых предметах, живых объектах и явлениях окружающей действительности.

5. Наброски, исполняемые *комплексным способом*, то есть с применением всех вышеуказанных способов работы, включая и работу по представлению.

6. Наброски *по воображению* первоначальное воплощение в обобщенном изображении какого-либо творческого замысла или художественного образа, темы, сюжета и т. п. (набросок-эскиз), которое выполняется на основе восстановления и комбинирования своих представлений о предметах и явлениях.

Выразительные средства краткосрочного рисования

1. *Выполнение набросков линиями* (рисунок 5.1).

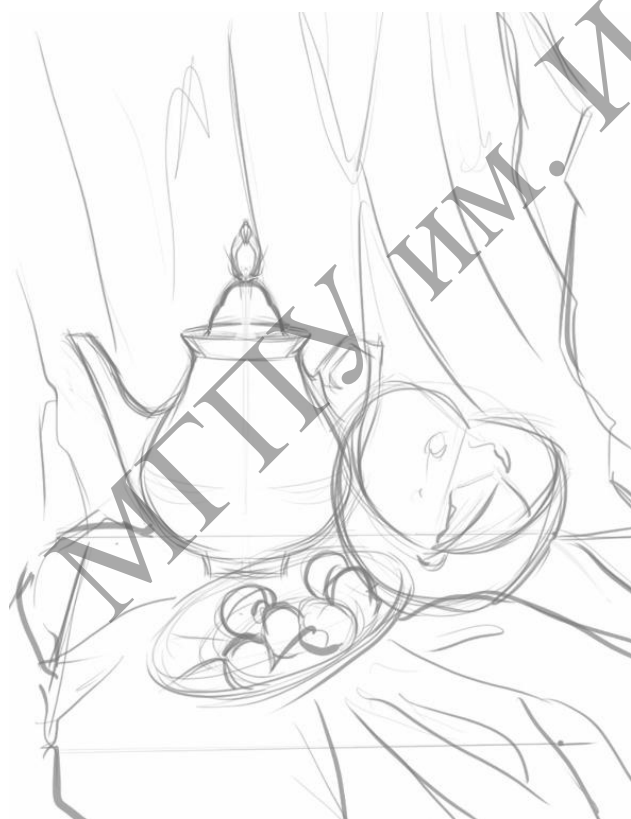

Рисунок 5.1. – Линейный набросок

Линейный набросок – один из наиболее распространённых способов выполнения краткосрочного рисунка, для которого характерно использование линий различного типа, характера движения, пластики. Изображение характеризуется динамичностью, глубокой степенью обобщения с преобладанием контурной линейной пластики в обозначении формы. Моделировка формы и объёма может быть достаточно условной и декоративной. *Линия выполняет задачи* обозначения границы объёмной формы, обозначения конструктивных закономерностей формы, особенностей перспективных сокращений, распределения света и тени. Линией можно передать пространственные отношения, пропорции, движение, объёмность.

2. Выполнение набросков с помощью тона (рисунок 5.2).

Рисунок 5.2. – Тональный набросок

с использованием в рисунке сочетания различных графических материалов, с использованием различных фактур основы для рисунка (тонирующая бумага или картон, разнофактурная бумага и т. д.).

3. Выполнение набросков линиями с тоновой проработкой формы (рисунок 5.3).

Рисунок 5.3. – Линейно-тональный набросок

Выразительным средством тонового рисунка является тональный контраст пятна, используемый в передаче пространственно-пропорциональных отношений объектов, движения, объёма и пластики тоновой массы. Структура тонового пятна и его характер (штрих, тоновая заливка и т. д.) имеет широкие выразительные возможности и может использоваться для решения различных задач. Дополнительные выразительные возможности открываются

Способ выполнения набросков линиями с одновременной проработкой формы тоном представляет собой синтез двух совершенно самостоятельных выразительных средств. Сочетание динамичной, декоративной линии и более статичного тонового пятна сообщает иные трактовки образу. Изображение приобретает более реальные пространственные характеристики и более конкретизированные связи между элементами изображения и пространством композиции рисунка. Сочетание линии и пятна в какой-либо форме обогащает выразительный язык рисунка безграничными возможностями двух разных выразительных средств и способствует наиболее полной и достаточно выразительной характеристике изображаемого.

Выполнение практической части лабораторной работы

Формат – А3. **Материал** – сангина, соус, пастель, карандаш, акварель, тушь, тонированная бумага. Важно учесть: выбор выразительных средств определяет стиль изображения. Время выполнения – 5–15 минут.

Задание 1. Выполнить 2–3 линейных наброска натюрморта с натуры.

Задачи:

- изучить закономерности конструктивного строения предметов;
- провести анализ линейно-пластического характера учебной постановки.

Задание 2. Выполнить 2–3 тоновых наброска натюрморта с натуры с искусственным освещением (профильное, контражурное, фронтальное).

Задачи:

- изучить закономерности конструктивного строения предметов;
- изучить закономерности распределения света и тени на форме;
- выявить пятновый характер композиции.

Задание 3. Выполнить 2–3 линейно-тоновых наброска натюрморта.

Задачи:

- изучить закономерности конструктивного строения предметов;
- изучить закономерности линейно-тональной организации натюрморта;
- выявить линейно-пятновый характер композиции.

Критерии оценки практической части лабораторной работы

1. Композиционное решение. Рациональное композиционное размещение предметов на плоскости листа. Установлены общие пропорции элементов и габаритные отношения высоты и ширины натюрморта.

2. Линейно-конструктивное построение. Линейно-конструктивное построение в достаточной мере передаёт закономерности формообразования установленных в натюрморте предметов в соответствии с учебными задачами каждого из заданий.

3. Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей. Проведен анализ светотеневых отношений формообразующих плоскостей предметов, светотеневая моделировка формы в соответствии с установленным содержанием задания. Проявлено свободное владение техническими навыками использования изобразительных средств краткосрочного рисунка, использование возможностей техники в передаче формы.

Ответьте на вопросы и выполните задания

1. Каковы основные цели и задачи краткосрочного рисования?
2. Назовите выразительные и изобразительные средства наброска и зарисовки, специфику их использования в краткосрочном рисовании.
3. Выполните ряд набросков фруктов, бытовых предметов (груша, лук, чеснок, утюг), используя выразительные средства краткосрочного рисунка.
4. Выполните ряд набросков натюрмортов, составленных из разнофактурных предметов быта (керосиновая лампа, утюг, лук, драпировка), используя различные выразительные и изобразительные средства краткосрочного рисунка.

Лабораторная работа № 6

РИСУНОК НАТЮРМОРТА С МУЛЯЖАМИ ФРУКТОВ, ГЛИНЯНЫМ КУВШИНОМ НА ФОНЕ ДРАПИРОВКИ (8 ч.)

Цель: изучить методы и приёмы выполнения рисунка натюрморта из бытовых предметов; закономерности использования выразительных и изобразительных средств учебного рисунка.

Вопросы:

1. Линейно-конструктивное построение натюрморта.
2. Детализировка и уточнение формообразующих плоскостей.
3. Выявление объёма предметов с помощью светотени.
4. Отношения «частного и общего» в рисунке.

Оборудование: мольберты, постановочные столы, постановочные табуреты (для установки объектов и предметов выше уровня зрения), софиты (для установки источника света с постоянным значением).

Оснащение: бумага, изобразительные материалы (карандаш), ластик, кнопки канцелярские, наглядные пособия – учебные работы студентов фонда кафедры, учебно-методические пособия по конструктивному и тональному рисунку натюрморта, учебная постановка натюрморта.

Содержание лабораторной работы

Изучение теоретической части лабораторной работы

Рисунок 6.1. – Пример учебных постановок натюрморта из бытовых предметов различной степени сложности

Рисование натюрморта из бытовых предметов позволяет ставить учебные задачи различной степени сложности, отрабатывать практические навыки в изображении формы – конструкции, светотеневых характеристик, фактуры; взаимовлияния предметов в натюрморте, глубины пространства и др.

Работа над натюрмортом из 3–5 бытовых предметов помогает решить вопросы влияния цвета и фактуры на светотеневые отношения, на восприятие пропорций, глубины пространства натюрморта и др. (Рисунок 6.1.).

В композицию натюрморта обычно отбирают объекты, связанные между собой тематически, предметы, форма, фактура, общий тон которых имеют учебно-методическое значение. Постановка данного натюрморта, согласно учебной программе, должна включать предметы, различные по форме, размерам, пропорциям, фактуре – муляжи фруктов, матовые предметы быта с хорошо читающимися характеристиками формы на фоне 2–3 драпировок.

Таким образом, в данной учебной постановке предполагается использование предметов, поверхности которых образованы призматическими, сферическими, комбинированными формами, телами вращения и др. Различные фрукты и овощи – богатый материал для упражнений по рисованию сферических, конусообразных, цилиндрических форм. В качестве главных «действующих лиц» натюрморта традиционно используются как простые, так и сложные по конструкции предметы быта с различными дополнениями, например, кувшин с обвязанным тканью горлышком, керосиновая лампа, маслобойка и др. Задачами данного учебного натюрморта являются: передача пространственных характеристик натюрморта, конструктивной и пропорциональной организации предметов натюрморта, объёмно-пространственных характеристик формы; передача фактурных и пространственно-тоновых особенностей учебного натюрморта.

При рисовании сложных предметов, образованных комплексом геометрических форм, необходимо проанализировать характерные точки линий пересечения или сопряжения. Этот анализ дает возможность точнее определить характер конструкции, правильно построить перспективу в рисунке, учитывая пространственное сокращение форм, видимое с данной точки зрения, сознательно построить элементы светотени и решить последовательную детальную моделировку фактуры предметов в тоне. При рисовании предметов, форму которых образуют тела вращения, после обозначения общих размеров нужно установить основную ось вращения, относительно которой симметрично строятся характеристики формы. Ось вращения нужно оставлять в поле зрения и отмечать ее положение не только при фронтальном положении предмета, но и при любом его повороте относительно точки зрения.

Для правильного изображения объёмной формы предметов, а также передачи фактуры (металл, керамика, гипс и т. д.) необходимо учитывать не только закономерности конструкции или распределения света на форме. Неотъемлемым составляющим рисунка является техническое решение разницы тоновых отношений, технических выразительных средств рисунка, использование возможностей техники карандашного рисунка в передаче формы и пространства.

Существуют следующие рекомендации последовательности нанесения штриховых плоскостей в рисунке: на плоских поверхностях первую комбинацию штриховых линий наносят наклонными штрихами (сверху вниз), а на круглых поверхностях – поперек осей вращения; вторую комбинацию штриховых линий

наносят *по внешней форме предмета*; третью комбинацию штриховых линий наносят *наклонно-сферическим способом*, подчеркивающим объем и фактуру изображаемых предметов.

Поскольку рисунок сложных предметов в основном состоит в передаче многообразия фактурного мира, приёмы штрихового рисунка используются в каждом конкретном случае в различных комбинациях. Тоновая моделировка формы может быть более или менее насыщена от натюрморта к натюрморту. Тон и фактура штриха – средство передачи материальности предметов.

Безусловно, работа над длительным рисунком требует соблюдения методической последовательности как в анализе строения формы, так и в процессе работы с тоном. Это дает возможность корректировать качество выполнения учебных задач каждого этапа в отдельности, закреплять отдельные этапы учебного рисунка, как отдельные задачи, без решения которых переход к следующему этапу теряет смысл. Это связано с ошибками в решении задач, которые могли быть допущены на предыдущем этапе, и необходимостью их исправления в процессе работы.

Расширим и конкретизируем содержание этапов ведения работы для данного натюрморта

1. Этап – ***«Композиция»***. Композиционное размещение группы предметов на листе. Изображение намечают лёгкими линиями по крайним точкам группы предметов, составляющих натюрморт. Определяют габаритные отношения – общую высоту и ширину натюрморта по крайним точкам. По необходимости намечают геометрический центр натюрморта и геометрический центр листа.

Рисунок 6.2. – Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из бытовых предметов

Совмещение этих точек необязательно, но может помочь в правильной ориентации изображения на листе. Определяют *положение плоскости*, на которой находятся предметы натюрморта. На плоскости создаются «следы» предметов, они и станут нижними границами формы, отправными точками к дальнейшему построению предметов натюрморта в пространстве. После этого можно приступать к следующему этапу – «Линейно-конструктивное построение» – возведению каркасов предметов, составляющих натюрморт.

2. Этап – ***«Линейно-конструктивное построение»*** (рисунок 6.2). Линейно-конструктивное построение предполагает проведение анализа формы изображаемых предметов, установление закономерностей формообразования, конструк-

ции; анализа соотношения линейных размеров элементов натюрморта, их пространственного взаимного положения, ракурса, перспективных сокращений. Изображение ведется «от общего к частному», от главного предмета к следующему и следующему по значению.

Конструкцию каждого предмета начинают строить с определения границ формы – крайних точек, *установления габаритов высоты к ширине*, далее в каждом симметричном предмете устанавливают *осевую линию*, обычно это предметы, имеющие в основе своей конструкции тел вращения, таких, как шар, цилиндр, конус.

Вдоль осевой линии устанавливаются поперечные вспомогательные линии, определяющие изменения внешних характеристик формы. Например, кувшин имеет расширения (в области центральной части) и сужения формы (в области горлышка и нижнего основания). Конструктивно он состоит из двух усеченных конусов и одного цилиндра. Нужно отметить на осевой линии высоту участков, где происходит перелом формы, – конусов и цилиндра; на вспомогательных горизонталях отметить линейный размер ширины кувшина в каждом участке перелома формы. Это будут следующие линии – линия (ширина) основания кувшина, линия верхней границы – входа в кувшин, линия самой широкой части кувшина, линия ширины горлышка на границе перехода к «плечикам» кувшина. Подобный анализ формы и все сопутствующие построения необходимо провести с каждым предметом натюрморта, имеющим ось вращения. После проверки симметричности выставленных размеров в симметричных предметах необходимо соединить точки легкими прямыми линиями – получится обобщенное плоское изображение предметов. Следующий этап – *внесение иллюзии объёма с помощью линейно-конструктивного построения*. Для тел вращения и всех подобных форм это означает *построение эллипсов в ранее отмеченных участках перелома формы*. Построение эллипсов сопровождается внесением ряда *вспомогательных линий*, облегчающих и в некоторой степени унифицирующих построение всех окружностей, образующих предмет в перспективном сокращении. При этом каждая из окружностей, образующих предмет, находится на разном высотном уровне относительно линии горизонта и, следовательно, будет развернута к наблюдателю под своим, отличным от других, углом.

В этом случае каждый из эллипсов должен быть развернут относительно линии горизонта согласно его положению на форме предмета, например, эллипс основания больше разворачивается к наблюдателю, чем эллипс входа в кувшин, т. к. находится существенно ниже уровня горизонта, чем эллипс входа в кувшин. Все остальные эллипсы этого кувшина как бы «вставляются» между ними, между двумя крайними положениями эллипсов конкретно данной формы. *Фрукты или овощи* необходимо изображать подобным образом, так как в большинстве своем фрукты и овощи представляет собой цилиндр или усеченный конус, замкнутый двумя кругами основания.

Обязательным является *обозначение непросматриваемых частей предметов*. Это позволит контролировать развитие формы на

непросматриваемых участках, завершать построение последних с помощью логики формообразования.

На данном этапе построения важно помнить о *пропорциональных отношениях всех предметов натюрморта*, также как о пропорциях каждого в отдельности; о контроле за *взаимным расположением предметов и их пространственной глубине* в натюрморте и на плоскости стола.

На этапе «*детализовки и уточнения формообразующих плоскостей*» основная форма предмета дополняется *деталью*. Ручки кувшинов, кружек, чашек, носики чайников, буртики вносятся в рисунок только после того, как будут построены основные формы предметов и проверены их пропорциональные отношения между собой.

Заключительной группой построений данного этапа является *определение границ собственных и падающих теней, границ области света и блика на форме*. Для этого необходимо определить источник освещения с целью

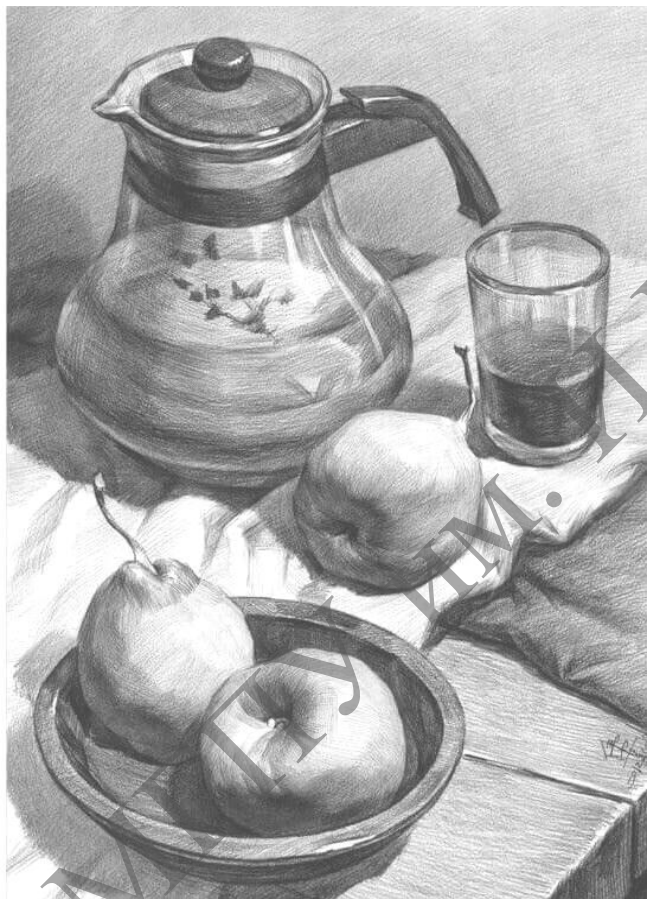

Рисунок 6.3. – Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей натюрморта из бытовых предметов

уточнения угла падения лучей света на форму предметов. От угла падения света зависят площади собственных и падающих теней, сила рефлексов, положение бликов на форме.

Безусловно, все построения производят с учётом перспективных сокращений, руководствуясь принципом «от общего к частному, от частного к общему».

3. Этап – «*Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей*» (рисунок 6.3).

С помощью светотональных отношений выявляют объёмную форму предметов. Работа светотональными отношениями предполагает оперирование такими понятиями, а также значениями этих понятий применительно к рисунку: свет, тень, полутон тени, рефлекс, собственные и падающие тени. *Свет выявляет объёмную форму предмета*, от его силы зависит *сила тонового контраста* натюрморта, *эмоциональ-*

ное состояние, которое несёт в себе мягкий и рассеянный свет или жесткий и контрастный. В этом смысле освещение влияет также на *восприятие и передачу в рисунке глубины пространства*.

В работе с тоном, также как и на других этапах ведения рисунка, необходимо «работать отношениями» – все относительно и сила тона в рисунке обязательно подчиняется общему тоновому масштабу, устанавливаемому для каждого отдельного произведения.

Руководствуясь тем же принципом «от общего к частному, от частного к общему», нужно проложить сначала общие, большие площади тона в собственных и падающих тенях, затем произвести разбор тоновых градаций в области собственной тени предметов, усилить тон на границе света и тени, выявить рефлексы. Следующая стадия в работе – уплотнить тени падающие и привести их к тоновому единству в натюрморте. Определить тон фона. Затем переходят к работе с тоновыми отношениями в области света, соотнося все предметы по силе световых участков друг с другом. После детализации тона в светах возвращаются в теневые области. Вместе с детализацией теней происходит набор фактуры – выявление разностей фактуры различных элементов натюрморта. Постепенно производится полная тональная детализовка формы.

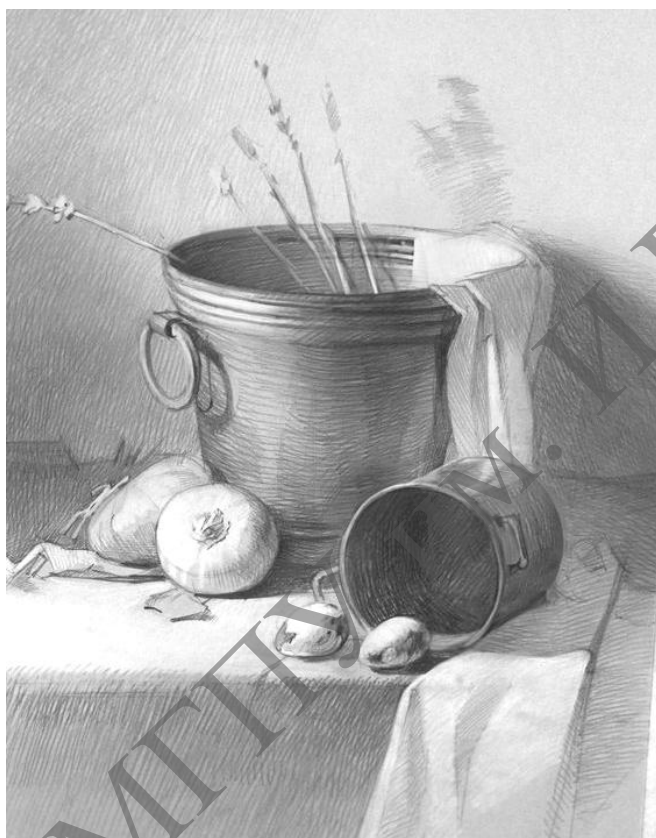

Рисунок 6.4. – Обобщение и завершение рисунка натюрморта из бытовых предметов

4. Этап – **«Обобщение и завершение рисунка»** (рисунок 6.4).

Этап обобщения и завершения рисунка предполагает установление вышеназванных *отношений «частного и общего»* относительно всего рисунка, т. е. обобщение второстепенных планов и «средовых» элементов натюрморта, выделение элементов *первостепенного значения с помощью усиленного тонового контраста*. В процессе обобщения устанавливается последовательность восприятия предметов натюрморта, переднего плана, глубины пространства натюрморта в рисунке. Приводятся к единству все составляющие элементы, выразительные средства, все отношения.

Выполнение практической части лабораторной работы

Формат – А3. Материал – графитный карандаш.

Выполните рисунок натюрморта из бытовых предметов, соблюдая следующую последовательность учебных задач.

1. *Анализ конструктивных особенностей.* Выполнение композиционных эскизов небольшого размера. Поиск композиции натюрморта на основном листе.

2. *Линейно-конструктивное построение формы предметов с учётом перспективного сокращения формообразующих плоскостей.* Уточнение соотношений общих масс предметов, их пропорций, конструктивных особенностей.

3. *Детализовка и уточнение формообразующих плоскостей.* Прорисовка непросматриваемых частей предметов. Обозначение собственной и падающей теней.

4. *Выявление объёма предметов с помощью светотени.* С помощью светотональных отношений выявляют объёмную форму предметов, используя элементы светотени: свет, тень, полутон тени, рефлекс, собственные и падающие тени. Определяют тон фона. Постепенно производится полная тональная проработка формы.

5. *Отношения «частного и общего» в рисунке.* Этап обобщения и завершения рисунка предполагает установление вышеназванных отношений «частного и общего» в рисунке, т. е. обобщение второстепенных планов и «средовых» элементов натюрморта, выделение элементов первостепенного значения с помощью тонового контраста. Иначе можно сказать – последовательности восприятия основных участков света и тени; плановости; выявление наибольшего тонового контраста в натюрморте.

Критерии оценки практической части лабораторной работы

1. ***Композиционное решение.*** Продуманное, рациональное решение композиционного размещения предметов на плоскости листа. Верно установленные общие габаритные отношения высоты и ширины натюрморта, геометрический центр листа бумаги и натюрморта.

2. ***Линейно-конструктивное построение.*** Линейно-конструктивное построение в полной мере передаёт закономерности формообразования установленных в натюрморте предметов, учтены соотношения линейных размеров элементов натюрморта, их пространственное расположение, ракурс, перспективные сокращения. Обозначены непросматриваемые части предметов в соответствии с поставленными учебными задачами. Обозначены собственная и падающая тени.

3. ***Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей.*** Проведен анализ и выявление светотеневых отношений формообразующих плоскостей предметов. Светотеневая моделировка формы в соответствии с установленным содержанием задания. Выявление фактуры гипса, характера освещения и глубины пространства. Легко читаются: свет, полутон света и тени, рефлекс, собственные и падающие тени. Произведена полная тональная проработка формы.

4. ***Обобщение и завершение рисунка.*** Установлена последовательность восприятия объектов натюрморта, участков света и тени; проведена работа

с планами в теневых и световых участках, детализация переднего плана, выявлены участки наибольшего тонового контраста в натюрморте. Проявлено свободное владение техническими навыками использования изобразительных средств рисунка, использование возможностей техники карандашного рисунка в передаче формы и пространства (рисунок 6.5).

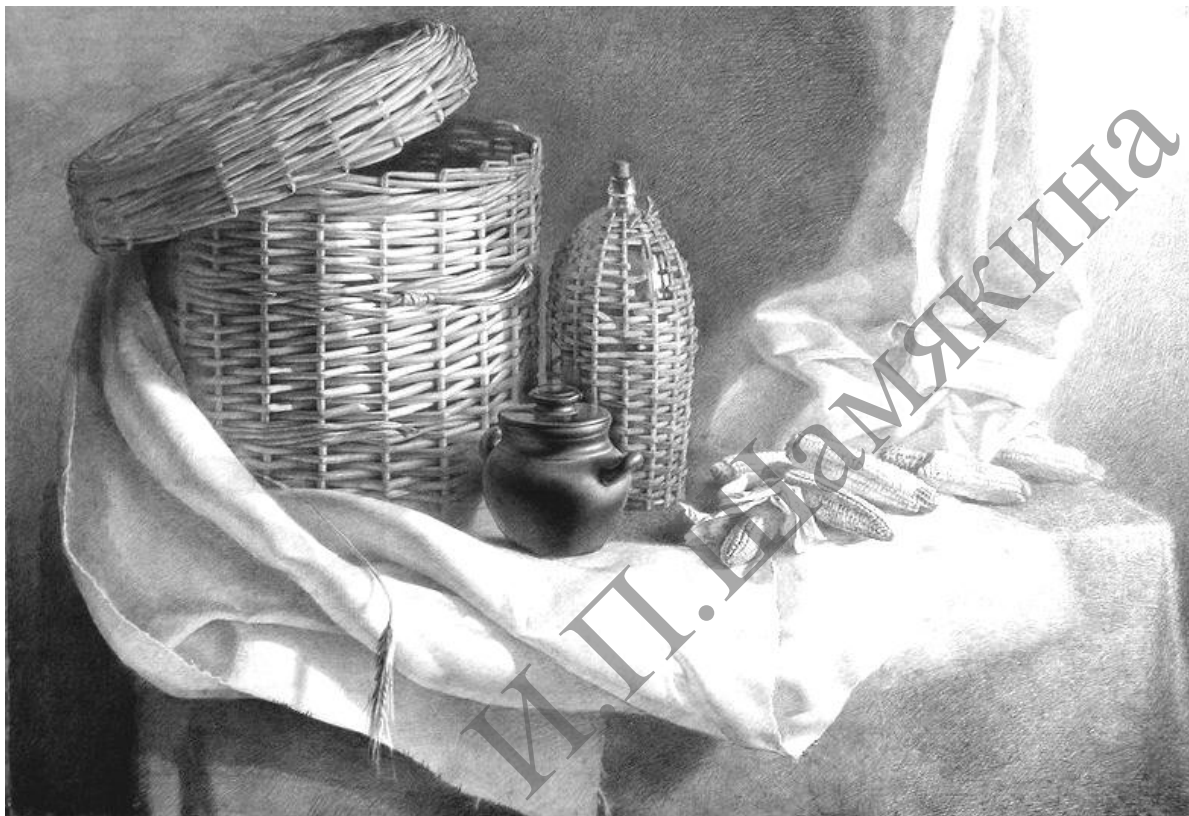

Рисунок 6.5. – Рисунок натюрморта из бытовых предметов

Ответьте на вопросы и выполните задания

1. В какой последовательности необходимо рисовать натюрморт из бытовых предметов? Основные принципы ведения рисунка?
2. Как влияет направленность освещения на формирование собственных и падающих теней?
3. Выполните несколько линейно-конструктивных рисунков натюрморта из бытовых предметов.
4. Составьте натюрморт из нескольких предметов разной формы и фактуры, выполните рисунок постановки на удобном для вас формате.
5. Составьте натюрморт из предметов призматической формы и цилиндрической формы, выполните рисунок постановки на удобном для вас формате.

Лабораторная работа № 7

НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ ЧУЧЕЛ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ (2 ч.)

Цель: изучить методы и приёмы краткосрочного рисунка, выразительные и изобразительные средства краткосрочного рисунка, способы выполнения набросков и зарисовок птиц и животных.

Вопросы:

1. Закономерности выполнения изображения птиц и животных.
2. Выразительные и изобразительные средства краткосрочного рисунка.

Оборудование: мольберты, постановочные столы, постановочные табуреты (для установки объектов и предметов выше уровня зрения), софиты (для установки источника света с постоянным значением).

Оснащение: бумага, изобразительные материалы (карандаш), ластик, кнопки канцелярские, наглядные пособия – учебные работы студентов фонда кафедры, учебно-методические пособия по конструктивному и тональному наброску, учебная постановка – чучела птиц.

Содержание лабораторной работы

Изучение теоретической части лабораторной работы

Изображение животных и птиц представляет собой специфический тематический ряд, вызывающий значительные трудности у неподготовленных рисовальщиков, так как подавляющее большинство объектов изображения подвижно, их нельзя заставить позировать (рисунки 7.1, 7.2). Именно поэтому в учебном процессе предполагается использование в качестве натуры чучела птиц. Рисование формы тела животных и птиц затруднительно еще и по причине визуальной неясности конструктивной организации, сложности опорно-двигательной системы у птиц и связанной с этим установкой центра тяжести, вертикализации объекта в рисунке.

Рисунок 7.1. – В. С. Серов. Лев и Волк.
Набросок

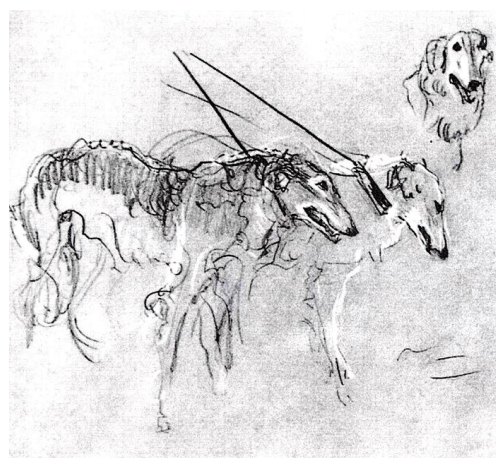

Рисунок 7.2. – В. С. Серов.
Набросок борзых

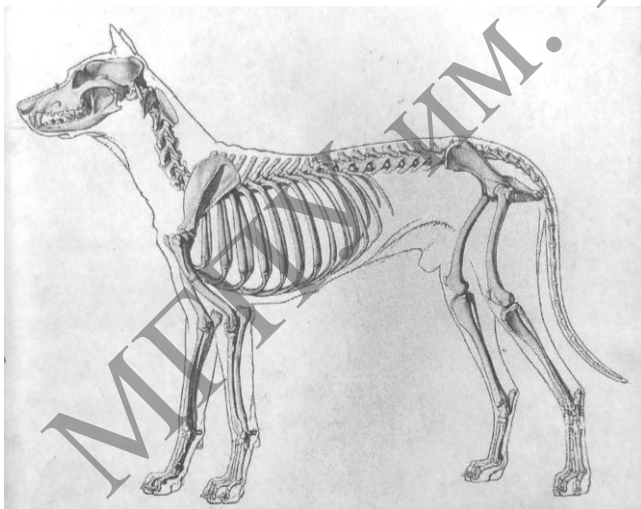
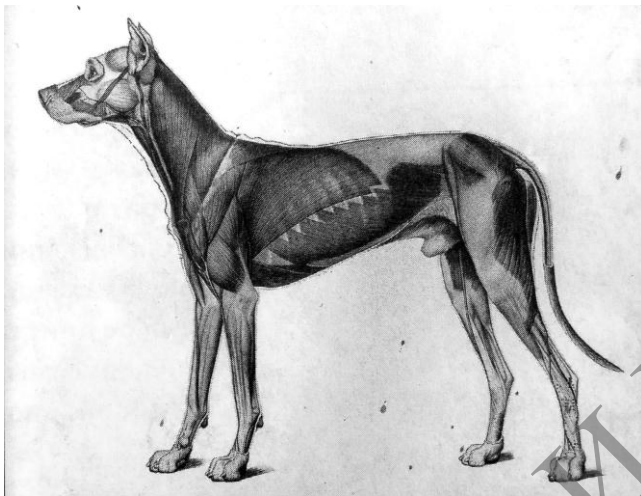
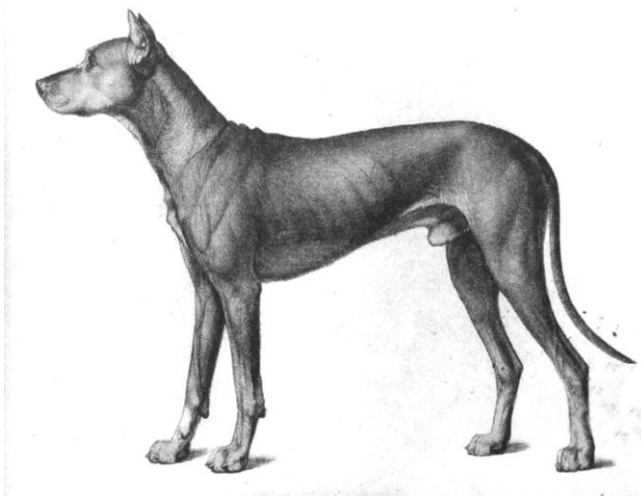

Рисунок 7.3. – Д. Херман. Анатомический рисунок тела собаки

Выполнять достоверные изображения возможно при условии длительного изучения природы и дополнительных знаний о пластической анатомии птиц и животных (рисунок 7.3).

Анатомия позволяет лучше ориентироваться в разнообразных положениях тела птиц и животных, во взаимосвязях частей тела, нередко тщательно скрытых густой шерстью или перьями. В каждом случае нужно подробно анализировать конструктивное строение животного, индивидуальные особенности его пропорций, форм, характер внешнего покрова.

Конечно, для изображения конкретного животного или птицы бывает недостаточно знать только общие сведения об анатомии тела. Поэтому очень полезно зрительно изучить скелет животного или птицы, выполнив ряд набросков.

Наброски с чучела птицы начинают с *определения композиции*. Намечают *габаритные размеры*. Затем вносят *вспомогательные построения* – *осевые линии, определяющие положения туловища, шеи, лап, крыльев*. После проведения осевых линий прорисовываются в общих чертах отдельные части тела: туловище, голова, хвост.

При рисовании с натуры чучела водоплавающих птиц нужно отметить те признаки, которые позволяют птице скользить по воде – обтекаемая форма туловища в виде яйца, часто удлиненная шея, средней

и небольшой длины лапы с перепончатыми соединениями пальцев. Заканчивают наброски детальной прорисовкой головы (клюва, глаз), ног, лап. Завершающие линии отличаются интенсивностью, четкостью. Подобным образом выполняют наброски и с чучел других птиц.

Рисуя птиц, очень удобно применять способ построения с элементами схемы: туловище намечается в виде вытянутого яйца, шея в виде цилиндра, голова – шара (рисунок 7.4). При уточнении этой начальной геометрической основы сравнивают пропорциональные отношения указанных частей, их пространственное положение. Далее отмечают, что форма грудной клетки плавно и по-разному у разных птиц переходит в форму туловища и хвоста. Рисующий обращает внимание на детальный анализ участков перехода одной формы в другую, после чего окончательно прорисовывает клюв, глаза, крылья, ноги. Затем желательно ещё раз проверить общее очертание чучела.

Рисунок 7.4. – Последовательность выполнения зарисовки птицы

Очень полезно выполнять наброски с двух или трех объектов, составляющих сюжетную постановку. Задача изображения в данном случае усложняется, так как требуется определить пространственное размещение сразу нескольких объектов. Следует отметить, что при рисовании чучел животных и птиц полезно проводить вспомогательные построения поперечных срезов туловища и других частей. Этот процесс может быть успешным при осматривании формы со всех сторон, накопления как можно более широкой информации о размерных признаках объекта, положения осевых, изучения формы в разных ракурсах. Характер планов каждой формы зависит как от анатомического строения, так и от внешнего покрова тела. Учитывая специфику пространственного положения основных объемов тела в соответствии с закономерностями построения общей формы, можно вести работу с изображением как условной пространственной моделью.

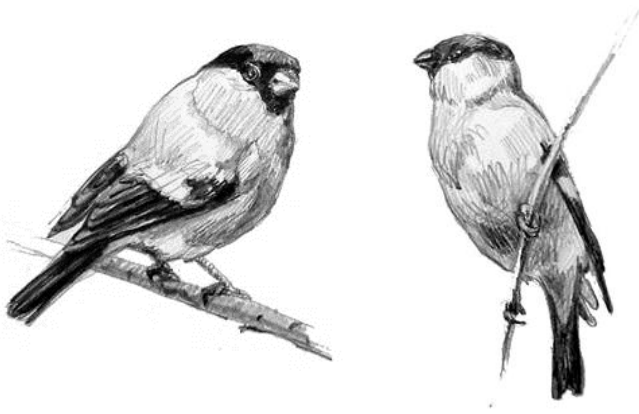

Рисунок 7.5. – Учебные зарисовки птиц

После упражнений в набросках с чучел птиц переходят к зарисовкам живой природы. Здесь важно изучение разнообразных движений животного и его двигательного аппарата, пропорций целого и частей. Каждое движение какой-либо части тела – это изменение её пространственного положения по отношению к другим частям тела или по отношению к рисующему (рисунок 7.5).

Работа над набросками движущихся птиц и животных развивает много полезных навыков и прежде всего умение быстро схватывать движение и общую форму натуры (рисунки 7.6, 7.7).

Рисунок 7.6. – Последовательность выполнения зарисовки лошади

Рисунок 7.7. – Последовательность выполнения зарисовки чучела медведя

Выполнение практической части лабораторной работы

Формат – А3, А4. **Материал** – сангина, соус, пастель, карандаш, акварель, тушь, тонированная бумага.

Задание 1. *Выполнить 3–4 линейно-тоновых наброска чучела птицы (рисунки 7.4, 7.5).*

Рисунок 7.8. – Возможности техники в передаче формы и фактуры

Задачи:

- проанализировать общую форму туловища птицы, соотношение размера шеи, головы, конечностей;
- определить положение туловища – степень отклонения от горизонтали или вертикали;
- определить положение конечностей относительно туловища;
- определить положение крыльев, их длины, форму хвостового оперения.

Задание 2. Выполнить 3–4 линейно-тоновых наброска (зарисовки) птиц и животных с натуры (рисунок 7.8).

Задачи:

- передать обобщённую форму тела птицы (животного), провести анализ конструктивных особенностей, используя геометральные методы

создания изображения;

- передать движение, характер оперения, меха.

Критерии оценки практической части лабораторной работы

1. Композиционное решение. Рациональное композиционное размещение объектов на плоскости листа. Установлены общие пропорции, соотношения элементов.

2. Линейно-конструктивное построение. Линейно-конструктивное построение в достаточной мере передает закономерности формообразования в соответствии с учебными задачами каждого из заданий.

3. Светотеневая моделировка формы и фактуры. Проведен анализ распределения света на форме, характера покрова тела птицы (животного), разнотональных переходов его окраски. Проявлено свободное владение техническими навыками использования изобразительных средств краткосрочного рисунка, использование возможностей техники в передаче формы и фактуры.

Ответьте на вопросы и выполните задания

1. Каковы основные цели и задачи краткосрочного рисования?
2. Назовите выразительные средства наброска и зарисовки.
3. Перечислите изобразительные материалы и специфику их использования в краткосрочном рисовании.
4. Перечислите особенности и специфику конструкции тела птиц и животных, определяющих положение опорных точек в рисунке.
5. Какие методы построения можно применить в данном учебном рисунке?
6. Выполнить наброски домашних животных и птиц с натуры.

Лабораторная работа № 8

РИСУНОК НАТЮРМОРТА С ГИПСОВОЙ РОЗЕТКОЙ, ДВУМЯ ПРЕДМЕТАМИ НА ФОНЕ ДРАПИРОВКИ (12 ч.)

Цель: изучить закономерности выполнения рисунка натюрморта с гипсовой розеткой, закономерности использования выразительных и изобразительных средств учебного рисунка; сформировать навыки выполнения рисунка гипсовых рельефов строго организованной формы.

Вопросы:

1. Линейно-конструктивное построение натюрморта.
2. Детализовка и уточнение формообразующих плоскостей.
3. Анализ и выявление светотеневых отношений формообразующих плоскостей.
4. Выявление объёма предметов с помощью светотени.
5. Детализация и обобщение светотеневых отношений.
6. Отношения «частного и общего» в рисунке.

Оборудование: мольберты, постановочные столы, постановочные табуреты (для установки объектов и предметов выше уровня зрения), софиты (для установки источника света с постоянным значением).

Оснащение: бумага, изобразительные материалы (карандаш), ластик, наглядные пособия, учебно-методические пособия, учебная постановка натюрморта с гипсовой розеткой.

Рисунок 8.1. – Учебная постановка натюрморта с гипсовой розеткой

Содержание лабораторной работы

Изучение теоретической части лабораторной работы

Рисование натюрморта с гипсовой розеткой позволяет ставить более сложные учебные задачи по сравнению с изображением предметов быта. Постановка данного натюрморта должна включать гипсовую розетку, установленную на плоскости стола, на фоне 2–3 драпировок, предметы, различные по форме, размерам, фактуре, включать муляжи фруктов. В качестве центрального объекта устанавливается сложная архитектурная деталь – розетка (орнаментальный мотив в виде стилизованного распустившегося побега или цветка) (рисунки 8.1, 8.2).

Натюрморт с гипсовой розеткой предполагает использование в учебной

постановке предметов, согласующихся тематически, комбинированной формы: тела вращения, фрукты, стекло и др. Задачей композиционного решения натюрморта является построение конструктивно-пропорционального рисунка с гипсовой розеткой в центральной части. В этой связи следует обратить внимание на специфику элементов натюрморта, их смысловое значение в натюрморте, на главные и второстепенные предметы. Сложность данной постановки заключается в контрастной разнице фактур, контраста смыслового и композиционного значения элементов, в рисунке объекта сложноорганизованной формы, коим является гипсовый орнаментальный мотив – розетка (рисунок 8.2).

Рисунок 8.2. – Виды архитектурных розеток

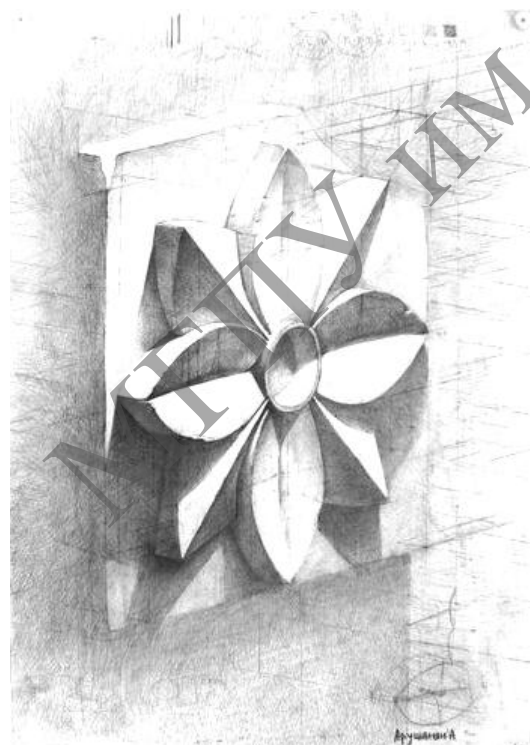

Рисунок 8.3. – Рисунок гипсовой розетки

Гипсовая розетка как объект изображения в рисунке имеет некоторую специфику построения (рисунок 8.3).

Перед нами рельеф, расположенный на плоском гипсовом блоке. Система распределения элементов имеет строгую закономерность, обычно геометрически выверенные пропорции, систему осей первичной, вторичной значимости в структуре рельефа. При рисовании розетки необходимо проанализировать прежде всего систему осей, характерные точки и линии их пересечения или сопряжения, проследить закономерности организации высот рельефа, ритм элементов, его составляющих. Этот анализ дает возможность точнее определить характер конструкции, правильно предположить и построить изменения линейных размеров под действием перспективных сокращений, внести достаточное количество

вспомогательных построений, необходимых для передачи специфики рельефа.

Работа над длительным рисунком требует соблюдения методической последовательности как в анализе строения формы, так и в процессе построения изображения.

Конкретизируем содержание этапов ведения работы

Рисунок 8.4. – Линейно-конструктивное построение

1. Этап – «Композиция».

Композиционное размещение группы предметов на листе. Изображение намечают лёгкими линиями по крайним точкам группы предметов, составляющих натюрморт. Определяют габаритные отношения – общую высоту и ширину натюрморта по крайним точкам всех предметов сразу. По необходимости намечают геометрический центр натюрморта и геометрический центр листа. Определяют положение плоскости, на которой находятся предметы натюрморта, плоскости плиты с рельефом розетки – это главный содержательный центр натюрморта.

2. Этап – «Линейно-конструктивное построение» (рисунок 8.4).

Линейно-конструктивное построение предполагает проведение анализа формы изображаемых предметов, установление закономерностей формообразования, конструкции; анализа

соотношения линейных размеров элементов натюрморта, их пространственного взаимного положения, ракурса, перспективных сокращений. Изображение проводится «от общего к частному», от главного предмета к следующему и следующему по значению.

Линейно-конструктивное построение начинают с главного предмета постановки – гипсовой розетки. Конструкцию розетки, как и каждого предмета, начинают строить с определения границ формы – крайних точек, *установления габаритов высоты к ширине*, далее в каждом симметричном предмете устанавливают *осевую линию* или *систему осей*, образующих конструкцию розетки. Построение непосредственно розетки и несущей ее плиты в ракурсе и повороте – основная задача, к решению которой необходимо подойти с особенной тщательностью. Сначала нужно построить плиту-основание. Затем установить положение вертикальной и горизонтальной осей плиты с учётом перспективного сокращения её линейных размеров. Установить логику развёртывания рельефа, определить крайние точки его прикрепления к плите-основанию, установить высоту рельефа в узловых точках. Проецируем на

данную высоту внешний контур, форму рельефа. Вносим необходимые конструктивные оси распределения элементов рельефа. Выстраиваем декор на общей форме рельефа, распределяем высоты, корректируем линии, определяющие границы формы.

Подобный анализ формы и все сопутствующие построения необходимо провести с каждым предметом натюрморта, имеющим композиционное значение в данной постановке. Обязательным является *обозначение непросматриваемых частей предметов*. Это позволит контролировать развитие формы на непросматриваемых участках, завершать построение последних с помощью логики формообразования. На данном этапе построения важно помнить о *пропорциональных отношениях всех предметов натюрморта*, также как о пропорциях каждого в отдельности; о *контроле за взаимным расположением предметов* в натюрморте и на плоскости стола.

На этапе *«детализовки и уточнения формообразующих плоскостей»* основная форма предмета дополняется *деталью*. Ручки кувшинов, буртики, бусинки, мелкие декоры вносятся в рисунок только после того, как будут построены основные формы предметов и проверены их пропорциональные отношения между собой. Заключительной группой построений данного этапа является *определение границ собственных и падающих теней, границ области*

Рисунок 8.5. – Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей

света и блика на форме. Для этого необходимо определить источник освещения и угол падения лучей света на форму предметов. От угла падения света зависят площади собственных и падающих теней, сила рефлексов, положение бликов на форме. Безусловно, все построения производят с учётом перспективных сокращений, руководствуясь принципом «от общего к частному, от частного к общему».

3. Этап – *«Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей»* (рисунок 8.5). С помощью светотональных отношений выявляют объёмную форму предметов. *Свет выявляет объёмную форму предмета*, от его силы зависит *сила тонового контраста, эмоциональное состояние*, которое несет в себе мягкий и рассеянный свет или жёсткий и контрастный. В этом смысле освещение влияет также на *восприятие и передачу в рисунке глубины пространства*.

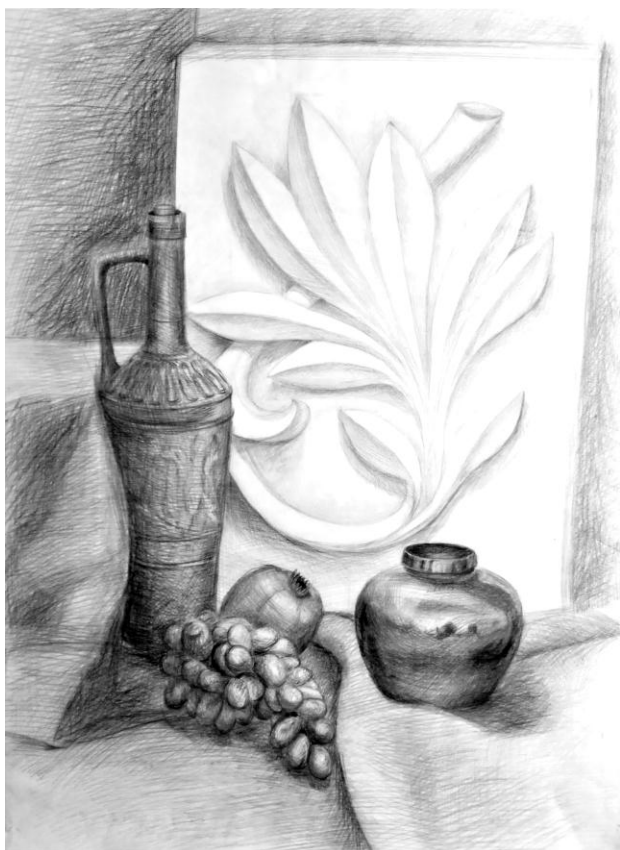

Рисунок 8.6. – Детализация светотеневых характеристик формообразующих плоскостей

участков друг с другом. После детализации тона в светах возвращаются в теневые области. Вместе с детализацией теней происходит набор фактуры – выявление разностей фактуры различных элементов натюрморта. Постепенно производится полная тональная детализировка формы (рисунок 8.6).

4. Этап – *«Обобщение и завершение рисунка»*. Этап обобщения и завершения рисунка предполагает установление вышеназванных отношений «частного и общего» относительно всего рисунка, т. е. обобщение второстепенных планов и «средовых» элементов натюрморта, выделение элементов первостепенного значения с помощью усиленного тонового контраста. В процессе обобщения устанавливается последовательность восприятия предметов натюрморта, переднего плана, глубины пространства натюрморта в рисунке.

Выполнение практической части лабораторной работы

Формат – А2. **Материал** – графитный карандаш.

Выполните рисунок натюрморта с гипсовой розеткой, соблюдая следующую последовательность учебных задач.

1. *Анализ композиции и конструктивных особенностей постановки.* Выполнение композиционных эскизов и поиск композиции натюрморта на основном листе.

В работе с тоном, также как и на других этапах ведения рисунка, необходимо «работать отношениями» – все относительно и сила тона в рисунке обязательно подчиняется общему тоновому масштабу, устанавливаемому для каждого отдельного произведения.

Руководствуясь тем же принципом «от общего к частному, от частного к общему», нужно проложить сначала общие, большие площади тона в собственных и падающих тенях, затем произвести разбор тоновых градаций в области собственной тени предметов, усилить тон на границе света и тени, выявить рефлексы. Следующая стадия в работе – уплотнить тени падающие и привести их к тоновому единству в натюрморте. Определить тон фона. Затем переходят к работе с тоновыми отношениями в области света, соотнося все предметы по силе световых

2. *Линейно-конструктивное построение формы предметов* с учётом перспективного сокращения формообразующих плоскостей. Уточнение пропорциональных соотношений, конструктивных особенностей предметов.

3. *Детализовка и уточнение формообразующих плоскостей.* Обозначение непросматриваемых частей предметов, собственной и падающей теней.

4. *Выявление объёма предметов с помощью светотени.* С помощью светотональных отношений выявляют объёмную форму предметов, используя элементы светотени: свет, тень, полутон тени, рефлекс. Определяют тон фона.

5. *Отношения «частного и общего» в рисунке.* Этап обобщения и завершения рисунка предполагает установление отношений «частного и общего» в рисунке, т. е. обобщение второстепенных планов и «средовых» элементов натюрморта, выделение элементов первостепенного значения с помощью тонового контраста. Выявление участков наибольшего тонового контраста в натюрморте.

Критерии оценки практической части лабораторной работы

1. ***Композиционное решение.*** Продуманное, рациональное решение композиционного размещения предметов на плоскости листа. Верно установлены общие габаритные отношения высоты и ширины натюрморта.

2. ***Линейно-конструктивное построение.*** Линейно-конструктивное построение передаёт закономерности формообразования установленных в натюрморте предметов, учтены соотношения линейных размеров элементов натюрморта, их пространственное положение, перспективные сокращения.

3. ***Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей.*** Проведен анализ и выявление светотеневых отношений формообразующих плоскостей предметов, светотеневая моделировка формы, выявление фактуры гипса и других контрастирующих с ним фактур, характера освещения и глубины пространства. Легко читаются: свет, полутон света и тени, рефлекс, падающие тени. Произведена полная тональная проработка формы.

4. ***Обобщение и завершение рисунка.*** Установлена последовательность восприятия основных участков света и тени предметов натюрморта, проведена работа с планами в теневых и световых участках, «высветление» главного предмета – розетки; выявлены участки наибольшего тонового контраста в натюрморте. Проявлено свободное владение техническими навыками использования изобразительных средств рисунка в передаче формы, пространства, фактуры.

Ответьте на вопросы и выполните задания

1. Назовите основные принципы ведения рисунка натюрморта с гипсовой розеткой. В чем заключаются особенности рисования гипсовой розетки?

2. Выполните ряд зарисовок, выявляющих конструктивные закономерности организации формы различных гипсовых розеток.

Лабораторная работа № 9

РИСУНОК НАТЮРМОРТА С ЧУЧЕЛОМ ПТИЦЫ, ДВУМЯ ПРЕДМЕТАМИ НА ФОНЕ ДРАПИРОВКИ (14 ч.)

Цель: изучить закономерности выполнения рисунка натюрморта с чучелом птицы, развить навыки рисунка разнофактурных поверхностей.

Вопросы:

1. Линейно-конструктивное построение натюрморта.
2. Детализовка и уточнение формообразующих плоскостей.
3. Анализ и выявление светотеневых отношений формообразующих плоскостей.
4. Выявление объёма предметов с помощью светотени.
5. Выявление особенностей фактуры элементов натюрморта.
6. Детализация и обобщение светотеневых отношений.
7. Отношения «частного и общего» в рисунке.

Оборудование: мольберты, постановочные столы, постановочные табуреты (для установки объектов и предметов выше уровня зрения), софиты (для установки источника света с постоянным значением).

Рисунок 9.1. – Учебная постановка натюрморта с чучелом птицы

Оснащение: бумага, изобразительные материалы (карандаш), ластик, кнопки канцелярские, наглядные пособия – учебные работы студентов фонда кафедры, учебно-методические пособия по конструктивному и тональному рисунку натюрморта с чучелом птицы, учебная постановка натюрморта с чучелом птицы.

Содержание лабораторной работы

Изучение теоретической части лабораторной работы

Постановка данного натюрморта должна включать предметы, различные по форме, размерам, фактуре, например, чучело птицы, стеклянную посуду, сухие цветы (или схожие с ними фактуры), глиняные предметы, муляжи фруктов, установленные на плоскости стола на фоне 3–4 драпировок (рисунок 9.1).

Натюрморт с чучелом птицы предполагает использование в учебной постановке предметов, поверхности которых представляют сложные комбинации фактур в сочетании с усложненными

комбинированными формами. Особенность данной постановки заключается в контрастной разнице фактур, контрасте смыслового и композиционного значения элементов, рисунке объекта комбинированной формы и фактуры – чучело птицы.

В процессе работы над рисунком птицы необходимо вести построение в контексте общих принципов, универсальных для ведения построения объекта комбинированной формы. Нужно наметить основные движения и пропорции масс тела птицы, выполнить построение вспомогательных линий – центральных осевых линий тела, головы, шеи, конечностей, проследить логику их взаимодействия на данной стадии построения, скорректировать наклоны осевых линий относительно горизонта. Определить отношения больших масс и характер их формы, отношения размеров туловища к голове, крыльев к размеру туловища и т. д.

На следующей стадии работы необходимо уточнить характерные особенности формы, конкретизировать положение крупных и мелких деталей – лап, крыльев, хвостового оперения, клюва, глаз и др. Построение предметов второстепенного значения проводится традиционным способом, описанным в предыдущих работах.

В работе с тоном следует выполнить расстановку основных тоновых масс, выявить общий характер формы каждого предмета, после чего перейти к моделировке формы и фактуры оперения и другим фактурам натюрморта с контрастирующими фактурными характеристиками.

Как мы говорили ранее, работа над длительным рисунком требует соблюдения определенной методической последовательности, соблюдение которой дает возможность корректировать качество выполнения учебных задач каждого этапа в отдельности, фиксировать отдельные этапы учебного рисунка как отдельные задачи.

Конкретизируем содержание этапов ведения работы для данного натюрморта

1. Этап – ***«Композиция»***. Композиционное размещение группы предметов на листе. Изображение намечают лёгкими линиями по крайним точкам группы предметов, составляющих натюрморт. Определяют габаритные отношения – общую высоту и ширину натюрморта по крайним точкам всех предметов сразу. По необходимости намечают геометрический центр натюрморта и геометрический центр листа. Определяют положение горизонтальной плоскости, на которой находятся предметы натюрморта.

2. Этап – ***«Линейно-конструктивное построение»***. Линейно-конструктивное построение предполагает проведение анализа формы изображаемых предметов, установление закономерностей формообразования, конструкции; анализа соотношения линейных размеров элементов натюрморта, их пространственного взаимного положения, ракурса, перспективных сокращений. Изображение ведется «от общего к частному», от главного предмета к следующему и следующему по значению. Конструкцию каждого предмета начинают строить с определения границ формы, установления габаритов высоты к ширине, далее в каждом симметричном предмете, наблюдателя. Построить предметы, имеющие композиционное значение в данной постановке;

Рисунок 9.2. – Линейно-конструктивное построение

Рисунок 9.3. – Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей

построить драпировки. Обязательным является обозначение непросматриваемых частей предметов (рисунок 9.2).

На данном этапе построения важно помнить о пропорциональных отношениях всех предметов натюрморта, о контроле за взаимным расположением предметов в натюрморте и на плоскости стола.

На этапе «детализовки и уточнения формообразующих плоскостей» основная форма предмета дополняется деталями. Заключительной группой построений данного этапа является *определение границ собственных и падающих теней, границ области света и блика на форме*. Все построения производят с учетом перспективных сокращений, руководствуясь принципом «от общего к частному, от частного к общему».

1. Этап – «Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей» (рисунок 9.3). Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей выявляет объёмную форму предметов. От характера освещения зависит *сила тонового контраста в натюрморте, площади собственных и падающих теней, ощущение глубины пространства*.

В работе с тоном, также как и на других этапах ведения рисунка, необходимо «работать отношениями» – все относительно и сила тона в рисунке обязательно подчиняется общему тоновому масштабу, устанавливаемому для каждого отдельного произведения. Руководствуясь тем же принципом «от общего к частному, от частного к общему», нужно проложить сначала общие, большие площади тона в

собственных и падающих тенях, затем произвести разбор тоновых градаций в области собственной тени предметов, усилить тон на границе света и тени, выявить рефлексы. Следующая стадия в работе – уплотнить тени падающие и привести их к тоновому единству в натюрморте. Определить тон фона. Затем переходят к работе с тоновыми отношениями в области света, соотнося все предметы по силе световых участков друг с другом. После детализации тона в светах возвращаются в теневые области.

Вместе с детализацией теней происходит набор фактуры – выявление разностей фактуры различных элементов натюрморта. Особенное внимание нужно уделить специфическим фактурам предметов данной постановки – фактуре пера птицы, сухих цветов, стекла, металла и др. Для выявления разницы фактур и общего тонового состояния постановки необходимо подобрать соответствующие технические приемы.

2. Этап – *«Обобщение и завершение рисунка»*. Этап обобщения и завершения рисунка предполагает установление вышеназванных отношений «частного и общего» относительно всего рисунка, т. е. обобщение второстепенных планов и «средовых» элементов натюрморта, выделение элементов первостепенного значения с помощью усиленного тонового контраста.

Выполнение практической части лабораторной работы

Формат – А2. **Материал** – графитный карандаш.

Выполните рисунок натюрморта с чучелом птицы, соблюдая следующую последовательность учебных задач.

1. *Анализ композиции и конструктивных особенностей натюрморта.* Выполнение композиционных эскизов, построение композиции натюрморта на листе.

2. *Линейно-конструктивное построение формы предметов с учётом перспективного сокращения формообразующих плоскостей.* Уточнение характера формы предметов, их пропорций, конструктивных особенностей.

3. *Детализовка и уточнение формообразующих плоскостей.* Построение непросматриваемых частей предметов, детализация формы. Обозначение собственной и падающей теней.

4. *Выявление объёма предметов с помощью светотени.* С помощью светотональных отношений и установленного тонового масштаба выявляют объёмную форму предметов. Определяют тоновые нюансы в области освещённых и теневых участков поверхностей предметов. Выявляют рефлексы, тоновые отношения собственных и падающих теней, особенности фактуры элементов натюрморта. Определяют тон фона.

5. *Отношения «частного и общего» в рисунке.* Этап обобщения и завершения рисунка предполагает установление отношений «частного и общего» в рисунке, т. е. обобщение второстепенных планов и элементов натюрморта, выделение элементов первостепенного значения с помощью тонового контраста. Установление последовательности восприятия основных участков света и тени; выявление наибольшего тонового контраста в натюрморте.

Критерии оценки практической части лабораторной работы

1. ***Композиционное решение.*** Продуманное, рациональное решение композиционного размещения предметов на плоскости листа. Верно установлены общие габаритные отношения высоты и ширины натюрморта.

2. ***Линейно-конструктивное построение.*** Линейно-конструктивное построение в полной мере передает закономерности формообразования установленных в натюрморте предметов, учтены соотношения линейных размеров элементов натюрморта, их пространственное расположение, перспективные сокращения. Обозначены непросматриваемые части предметов. Выполнены все необходимые вспомогательные построения. Обозначены собственная и падающая тени.

3. ***Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей.*** Проведен анализ и выявление светотеневых отношений формообразующих плоскостей предметов, светотеневая моделировка формы в соответствии с установленным содержанием задания, выявление фактуры предметов, характера освещения и глубины пространства. Легко читаются: свет, полутон света и тени, рефлексы, собственные и падающие тени. Произведена полная тональная проработка формы предметов и фона.

4. ***Обобщение и завершение рисунка.*** Выявлены участки наибольшего тонового контраста, разница фактур и планов натюрморта. Проявлено свободное владение навыками использования изобразительных средств рисунка, использование возможностей техники карандашного рисунка в передаче формы и фактуры.

Ответьте на вопросы и выполните задания

1. В какой последовательности необходимо рисовать натюрморт с чучелом птицы?

2. Как влияет направленность освещения на формирование собственных и падающих теней, фактуры поверхности предметов?

3. Какими выразительными средствами можно передать фактуру оперения птицы в рисунке?

4. В чем заключаются особенности рисования птиц и животных?

5. Выполните ряд зарисовок птиц в различных ракурсах.

6. Выполните фактурные зарисовки предметов быта, сухих цветов, стеклянных и металлических предметов.

Лабораторная работа № 10

РИСУНОК НАТЮРМОРТА С КАПИТЕЛЬЮ, СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДОЙ И ДРАПИРОВКАМИ, РАЗЛИЧНЫМИ ПО ФАКТУРЕ И ТОНУ (14 ч.)

Цель: выполнить рисунок натюрморта с капителью; сформировать навыки выполнения рисунка архитектурной детали «капитель».

Вопросы:

1. Линейно-конструктивное построение натюрморта.
2. Детализовка и уточнение формообразующих плоскостей.
3. Анализ и выявление светотеневых отношений формообразующих плоскостей.
4. Выявление объёма предметов с помощью светотени.
5. Выявление особенностей фактуры элементов натюрморта.
6. Детализация и обобщение светотеневых отношений.
7. Отношения «частного и общего» в рисунке.

Оборудование: мольберты, постановочные столы, постановочные табуреты (для установки объектов и предметов выше уровня зрения), софиты (для установки источника света с постоянным значением).

Рисунок 10.1. – Учебная постановка натюрморта с капителью ионического ордера

Оснащение: бумага, изобразительные материалы (карандаш), ластик, кнопки канцелярские, наглядные пособия – учебные работы студентов фонда кафедры, учебно-методические пособия по конструктивному и тональному рисунку натюрморта с капителью, учебная постановка натюрморта с капителью.

Содержание лабораторной работы

Изучение теоретической части лабораторной работы

Целью выполнения данной работы является анализ специфики формы предметов натюрморта, отработка приемов изображения архитектурной детали – «капитель», различных фактур в рисунке. Постановка данного натюрморта должна включать капитель дорического или ионического ордера, установленную на плоскости стола или подставке. В качестве антуража, согласно учебной программе, постановка должна включать муляжи фруктов, стеклянную или металлическую посуду, на фоне 2–3 драпировок (рисунок 10.1).

Задачей композиционного решения натюрморта является построение конструктивно-пропорционального рисунка, составленного из различных по конструкции предметов с капителью в центральной части. Сложность данной постановки заключается в построении объекта сложноконструктивной формы – капители классического ордера, а также в передаче контрастной разницы фактур, контраста массы и композиционного значения элементов. При изображении капители классического ордера чрезвычайно важно как можно точнее выдержать основные пропорциональные отношения. От того, насколько правильно будут определены пропорциональные отношения капители, будет зависеть правильность соотношения величин остальных ее элементов.

Рассмотрим построение капители дорического ордера (рисунок 10.2).

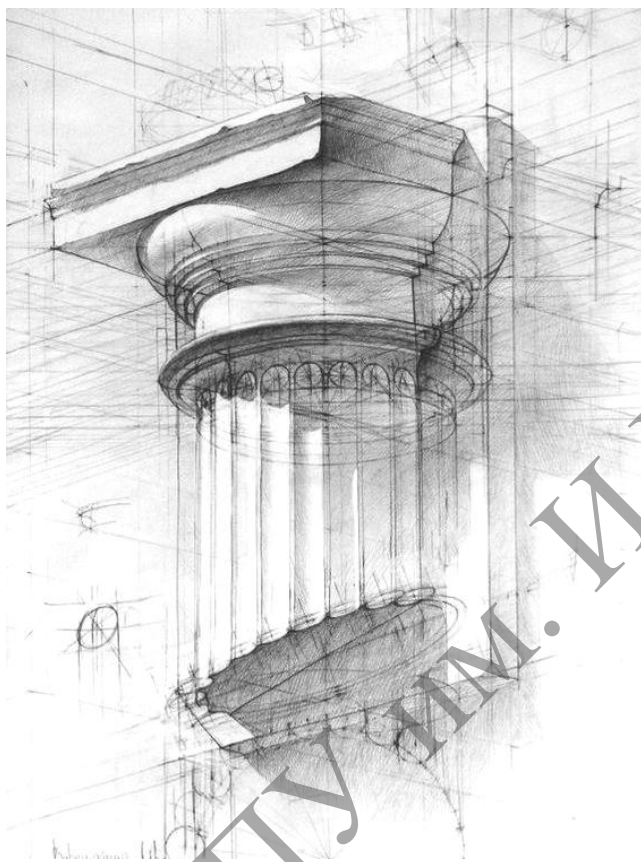

Рисунок 10.2. – Рисунок капители дорического ордера (½ часть)

При рассмотрении её дополнительных элементов можно видеть, что профиль эхина близок к четвертному валу, а астрагал представляет собой тело, образованное движением шара по окружности на некотором удалении от поверхности цилиндра с примыкающей к нему снизу полочкой.

Формы капителей, независимо от их разнообразия и стилистики, в основе имеют правильные геометрические формы (призматические, цилиндрические), спирали, растительные элементы и др. Сочетания различных поверхностей образуют сложные формы, из-за чего рисование капители в учебном процессе относят к наиболее сложным задачам.

Построение изображения капители любого классического ордера начинают с традиционного определения общей формы и установки габаритных отношений объекта. Учитывая, что её основу составляют тела вращения, вначале следует определить общую *вертикальную ось капители*, а затем приступить к определению поперечных размеров изображения, определению высот каждого элемента конструкции и уточнению поперечных размеров. При этом очень важно строго следить за пропорциональными соотношениями всех частей и целого. При рисовании сложных предметов, образованных рядом геометрических форм, необходимо проанализировать характерные точки и линии их пересечения или сопряжения, проследить закономерности организации рельефа и других декоративных элементов, ритма элементов. Этот анализ дает возможность точнее определить характер конструкции, правильно предположить и построить изменения линейных размеров с учётом перспективных сокращений, внести достаточное количество вспомогательных построений, необходимых для передачи специфики формы.

Конкретизируем содержание этапов ведения работы для данного натюрморта

1. Этап – ***«Композиция»***. Композиционное размещение предметов натюрморта на листе. Изображение намечают легкими линиями по крайним точкам группы предметов, составляющих натюрморт. Определяют габаритные отношения натюрморта, положение плоскости стола, на которой находятся предметы натюрморта. В общей габаритной ширине и высоте устанавливают габариты капители – главного содержательного центра натюрморта.

2. Этап – ***«Линейно-конструктивное построение»***. Линейно-конструктивное построение предполагает проведение анализа формы изображаемых предметов, установление закономерностей формообразования, конструкции; анализа соотношения линейных размеров элементов натюрморта, их пространственного взаимного положения, перспективных сокращений. Изображение ведется «от общего к частному», от главного предмета к следующему по значению.

Конструкцию капители и каждого следующего предмета начинают строить с определения границ формы, установления габаритных отношений, далее в каждом симметричном предмете устанавливают осевую линию. Построение конструкции дорической капители можно начинать с *квадратного основания* – *абаки* и окружности верхнего основания четвертного вала. Затем установить положение вертикальной и горизонтальной осей плиты с учётом перспективного сокращения ее линейных размеров. Необходимо отметить то, что построение квадрата в перспективе проводят с учётом последующего вписывания в него окружности примыкающего *эхина*, с которой, в свою очередь, начинается построение цилиндрической части капители. Нужно помнить, что середина каждой из сторон квадрата плиты должна касаться окружности (эллипса) *эхина*.

Закончив построение верхних элементов конструкции капители, приступают к построению основания ствола колонны. Учитывая ракурсное

положения капители, следует опираться на закономерности перспективных сокращений. При уточнении деталей капители необходимо исходить из логики конструктивного строения элементов и их частей. Соотнося пропорции частей и целого, дополнительно уточняйте местоположение каждого элемента, каждого изменения формы. Обязательным является обозначение непросматриваемых частей элементов капители. Это позволит контролировать развитие формы на непросматриваемых участках, завершать построение последних с помощью логики формообразования. На данном этапе построения важно помнить о пропорциональных отношениях всех предметов натюрморта; о контроле за взаимным расположением предметов в натюрморте и на плоскости стола.

На этапе *«детализовки и уточнения формообразующих плоскостей»* основная форма предмета дополняется деталями. Заключительной группой построений данного этапа является определение границ собственных и падающих теней, границ области света и тени на форме.

Все построения производят, руководствуясь принципом «от общего к частному, от частного к общему».

3. Этап – *«Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей»*.

Как указывалось ранее, с помощью светотональных отношений выявляют объёмную форму предметов, устанавливают силу тонового контраста и тоновый масштаб рисунка.

После определения границ собственных и падающих теней наносят легкий тон на теневых участках с последующей постепенной проработкой светотеневых отношений всех объектов изображения, постепенно приводя рисунок к определенной степени завершенности.

В работе с тоном, также как и на других этапах ведения рисунка, необходимо «работать отношениями» – все относительно и сила тона в рисунке обязательно подчиняется общему тоновому масштабу, устанавливаемому для каждого отдельного рисунка.

Руководствуясь тем же принципом «от общего к частному, от частного к общему», нужно проложить сначала общие, большие площади тона в собственных и падающих тенях, затем произвести разбор тоновых градаций в области собственной тени предметов, усилить тон на границе света и тени, выявить рефлексы. Следующая стадия в работе – уплотнить падающие тени и привести их к тоновому единству в натюрморте, определить тон фона. Затем переходят к работе с тоновыми отношениями в области света, соотнося все предметы по силе световых участков друг с другом. После детализации тона в светах возвращаются в теневые области. Вместе с детализацией теней происходит набор фактуры – выявление разностей фактуры различных элементов натюрморта. Постепенно производится полная тональная детализовка рисунка.

4. Этап – *«Обобщение и завершение рисунка»*. Этап обобщения и завершения рисунка предполагает установление отношений «частного и общего» относительно всего рисунка, т. е. обобщение второстепенных планов натюрморта, выделение элементов первостепенного значения с помощью

усиленного тонового контраста. В процессе обобщения устанавливается последовательность восприятия предметов натюрморта, акцентирование переднего плана, усиление пространственной глубины натюрморта в рисунке.

Выполнение практической части лабораторной работы

Формат – А2. **Материал** – графитный карандаш.

Выполните рисунок натюрморта с капителью, соблюдая следующую последовательность учебных задач.

1. *Анализ композиции натюрморта, конструктивных особенностей составляющих его предметов.* Выполнение композиционных эскизов. Построение композиции натюрморта на основном листе.

2. *Линейно-конструктивное построение формы предметов с учётом перспективного сокращения формообразующих плоскостей, начиная от главных предметов, переходя к второстепенным.* Установление пространственной глубины предметов. Уточнение соотношений общих масс предметов, их пропорций, конструктивных особенностей.

3. *Детализировка и уточнение формообразующих плоскостей.* Прорисовка непросматриваемых частей предметов. Обозначение собственной и падающей теней.

4. *Выявление объёма предметов с помощью светотени.* С помощью светотональных отношений выявляют объёмную форму предметов, тоновые градации освещённых поверхностей и поверхностей, находящихся в тени, определяют тоновые отношения предметов и пространства фона.

5. *Выявление особенностей фактуры элементов натюрморта.* Проводится разбор и разграничение фактуры поверхностей предметов натюрморта, используя технические возможности изобразительного материала.

6. *Отношения «частного и общего» в рисунке.* Этап обобщения и завершения рисунка предполагает установление отношений «частного и общего» в рисунке, т. е. обобщение второстепенных планов и выделение элементов первостепенного значения с помощью тонового контраста.

Критерии оценки практической части лабораторной работы

1. **Композиционное решение.** Продуманное, рациональное решение композиционного размещения предметов на плоскости листа, капители в качестве главного предмета натюрморта. Верно установлены общие габаритные отношения высоты и ширины натюрморта, предметов его составляющих.

2. **Линейно-конструктивное построение.** Линейно-конструктивное построение в полной мере передает закономерности формообразования установленных в натюрморте предметов, учтены соотношения линейных размеров элементов натюрморта, их пространственное расположение, ракурс, перспективные сокращения. Обозначены непросматриваемые части предметов в соответствии с поставленными учебными задачами. Обозначены собственная и падающая тени.

3. Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей.

Проведен анализ и выявление светотеневых отношений формообразующих плоскостей предметов, светотеневая моделировка формы в соответствии с установленным содержанием задания, выявление фактуры гипса, стекла, металла и др.; характера освещения и способов передачи глубины пространства. Легко читаются: свет, полутона света и тени, рефлекс, собственные и падающие тени. Произведена полная тональная проработка формы.

4. **Обобщение и завершение рисунка.** Установлена последовательность восприятия основных участков света и тени, проведена работа с планами в теневых и световых участках, выявлены участки наибольшего тонового контраста в натюрморте. Проявлено свободное владение техническими навыками использования изобразительных средств рисунка (рисунок 10.3).

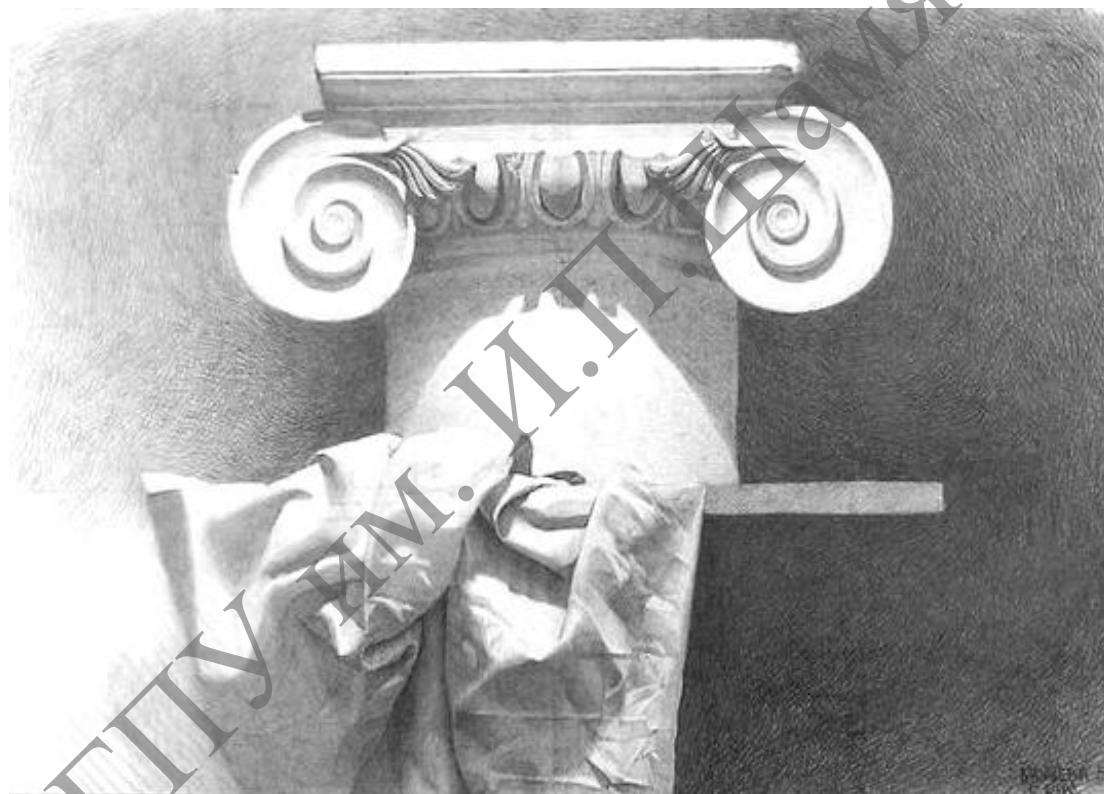

Рисунок 10.3. – Рисунок натюрморта с капителью ионического ордера

Ответьте на вопросы и выполните задания

1. Какие виды капителей вы знаете?
2. Каково функциональное назначение капители в архитектурном ансамбле?
3. В чем заключаются особенности рисования капители классического ордера?
4. В какой последовательности необходимо рисовать натюрморт с капителью?

Лабораторная работа № 11

ЗАРИСОВКА НАТЮРМОРТА В ИНТЕРЬЕРЕ (2 ч.)

Цель: изучить закономерности выполнения краткосрочного рисунка натюрморта в интерьере, композиционную организацию интерьера; развить практические навыки в работе с мягкими графическими материалами.

Вопросы:

1. Закономерности выполнения краткосрочного рисунка интерьера.
2. Пространственные характеристики интерьера, конструкции составляющих натюрморт предметов. Перспектива в рисунке интерьера.

Оборудование: мольберты, постановочные столы, постановочные табуреты (для установки объектов и предметов выше уровня зрения), софиты (для установки источника света с постоянным значением).

Оснащение: бумага, изобразительные материалы: набор карандашей различной мягкости, соус, сангина, уголь, пастель, ластик, кнопки канцелярские, наглядные пособия – учебные работы студентов фонда кафедры, учебно-методические пособия по конструктивному и тональному рисунку натюрморта в интерьере, учебная постановка натюрморта в интерьере.

Содержание лабораторной работы

Изучение теоретической части лабораторной работы

Рисунок 11.1. – Интерьер мастерской как объект изображения

Рисование интерьера основано на законах перспективного изображения простых геометрических объёмов, прежде всего куба и близких ему прямоугольных форм. Любой интерьер, каким бы он ни был сложным по конфигурации, всегда приближен к этим объёмам, поскольку преобладающее большинство помещений прямоугольно в плане. Практическое умение изображать геометрические формы в перспективе во многом поможет правильному изображению натюрморта в пространстве интерьера.

Внутренний строй пространства интерьера имеет свои характерные особенности (рисунок 11.1). Прежде всего, это замкнутое внутреннее пространство, которое включает различные пространственные планы и источники освещения, создающие особую световую характеристику этого пространства, а также

различные по окраске и фактуре предметы, составляющие интерьер. Вместе с тем из-за наличия различных предметов увидеть геометрию замкнутого пространства намного труднее. Быстрые зарисовки натюрморта в интерьере позволяют расширить поле визуального контроля рисующего, сформировать понимание пространственной организации интерьера.

В рисовании интерьера особое значение приобретает метод линейно-конструктивного построения изображения и знание закономерностей линейной перспективы. При изображении интерьера с натуры очень важно правильно выбрать точку зрения и определить линию горизонта. Каждый интерьер может быть рассмотрен с разных точек зрения, но здесь важно выбрать наиболее выгодную и выразительную для рисующего группу элементов, составляющих интерьер. Группа объектов, включающих натюрморт и часть пространства комнаты за ним, должна быть в поле ясного зрения, т. е. находиться от рисующего на расстоянии большем, чем двукратная высота изображаемой части пространства. Рисовать лучше небольшой участок комнаты в угловой перспективе, охватив две стены и пол или две стены, пол и потолок (рисунок 11.2). В небольших помещениях не рекомендуется брать за основу композиции половину комнаты с тремя стенами, полом и потолком.

Соблюдая последовательность учебных задач, рисунок интерьера следует начинать с угловых проекций, включением в композицию не более двух-трех крупных бытовых предметов. Такие объекты обычно ставятся на полу у стены в углу, чтобы создать интерьерную среду. Сюда также могут войти такие элементы интерьера, как окно, дверь, выступы на стене, отопительные системы и т. п.

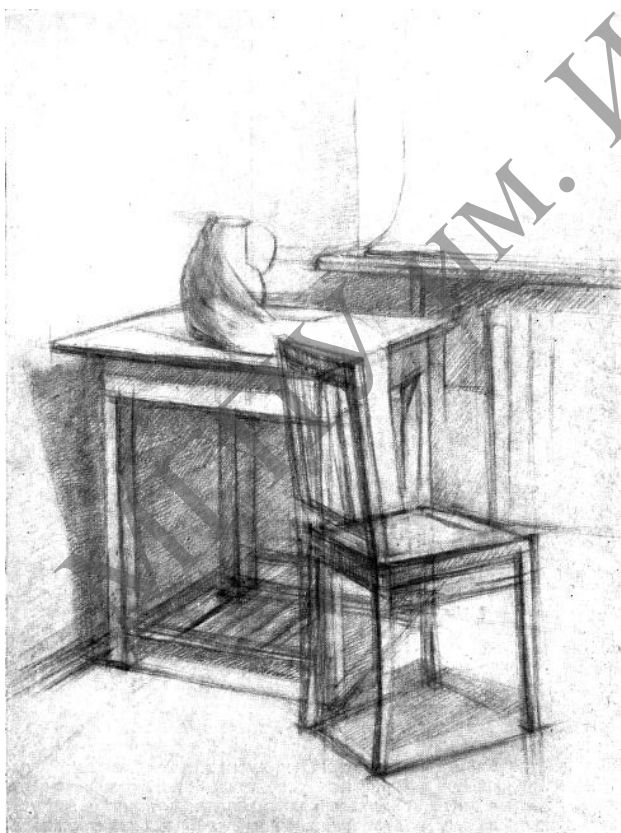

Рисунок 11.2. – Зарисовка интерьера в угловой перспективе

В угловом перспективном построении изображения интерьера рекомендуется придерживаться законов перспективных сокращений, применимых к рисунку угловой перспективы, определению двух точек схода на линии горизонта, картинной плоскости. Необходимо начать с изображения уходящих в глубину основных линий стен, пола, потолка. Затем, проверив и уточнив перспективное построение и общие пропорции помещения, намечают окна, дверные проемы, балки и другие конструкции. Только после этого переходят к зарисовке основных предметов внутреннего пространства интерьера.

Построив в рисунке основные предметы интерьера, проверив их следует перейти к уточнению деталей и

Рисунок 11.3. – Зарисовка натюрморта в интерьере

Необходимо вспомнить выразительные средства краткосрочного рисования.

1. **Линия.** Один из наиболее распространенных способов выполнения набросков и зарисовок – линейный. Линия наиболее информативна в моделировке формы и объема, условна, декоративна. Выполняет задачу определения границ формы, конструктивных закономерностей формы, перспективных сокращений.

2. **Линия с тоновой проработкой формы.** Способ выполнения рисунка линиями с одновременной проработкой формы тоном представляет собой слияние двух самостоятельных выразительных средств, в котором каждое из них выполняет свои задачи. Сочетание *динамичной, декоративной линии* и *более статичного тонового пятна* сообщает наиболее полные характеристики объекта изображения. Рисунок приобретает более реальные пространственные характеристики и более конкретизированные связи между элементами изображения и пространством листа. Сочетание линии и пятна в изображении формы обогащает выразительный язык рисунка безграничными возможностями двух разных выразительных средств и способствует наиболее полной и выразительной характеристике изображаемого.

3. **Пятно (или тон).** Выразительными средствами в тоновом рисунке являются его объемно-пространственные соотношения и пластика тоновой

нанесению легкой светотеневой характеристики основных масс.

Учитывая краткосрочность данного рисунка, светотеневая проработка форм выполняется широкими плоскостями и отношениями, одновременно выявляя пространственную глубину интерьера. Необходимо также внимательно подходить к работе с планами, сопоставлению степени проработанности переднего и дальних планов, что способствует улучшению восприятия перспективных сокращений и воздушной перспективы. Более четко прорабатывают детали переднего плана. Детали дальнего плана прорабатывают мягче и несколько обобщают (рисунок 11.3). При выполнении данного учебного задания могут быть использованы различные изобразительные материалы – сангина, соус, пастель, карандаш, акварель, тушь, тонированная бумага и др.

массы. Структура тонового пятна (штрих, тоновая заливка и т. д.) имеет широкие выразительные возможности и может использоваться для решения различных творческих задач. Дополнительные выразительные возможности открываются с использованием сочетания различных графических изобразительных материалов (жидких и сухих красящих материалов), с использованием различных фактур основы для рисунка (тонирующая бумага, бумага с теснением и т. д.).

Выполнение практической части лабораторной работы

Формат – А2. **Материал** – сангина, соус, пастель, карандаш, акварель, тушь, тонирующая бумага. При выборе изобразительного материала помните – «выбор средства определяет стиль изображения».

Выполните **линейно-тоновую** зарисовку натюрморта в интерьере, используя мягкие графические материалы и комбинированные способы создания изображения.

Задачи: изучение закономерностей пространственной организации интерьера; изучение линейно-конструктивной и тональной организации натюрморта в интерьере.

Критерии оценки практической части лабораторной работы

1. **Композиционное решение.** Рациональное композиционное решение интерьера, размещение основных конструктивных элементов интерьера и предметов натюрморта на плоскости листа. Установлены общие пропорциональные и габаритные отношения пространства и предметов.

2. **Линейно-конструктивное построение.** Линейно-конструктивное построение в достаточной мере передаёт закономерности формообразования установленных в интерьере предметов в соответствии с учебными задачами. В рисунке учтены законы линейной и воздушной перспективы.

3. **Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей.** Проведен анализ условий освещения, светотеневых отношений пространства интерьера и предметов натюрморта, светотеневая моделировка формы в соответствии с установленным содержанием задания. Проявлено свободное владение техническими навыками использования изобразительных средств краткосрочного рисунка, использование технических возможностей в изображении формы и пространства.

Ответьте на вопросы и выполните задания

1. Каковы основные принципы ведения краткосрочного рисунка?
2. Назовите выразительные средства наброска и зарисовки.
3. Выполните линейные наброски интерьера в угловой и фронтальной перспективе.
4. Выполните 2–3 линейных наброска интерьера в различных вариантах освещения и в различных ракурсах.

Лабораторная работа № 12

РИСУНОК НАТЮРМОРТА В ИНТЕРЬЕРЕ (14 ч.)

Цель: изучить закономерности выполнения рисунка натюрморта в интерьере; сформировать навыки выполнения рисунка натюрморта широкого визуального поля.

Вопросы:

1. Линейно-конструктивное построение натюрморта.
2. Детализовка и уточнение формообразующих плоскостей.
3. Анализ и выявление светотеневых отношений формообразующих плоскостей.
4. Выявление объема предметов с помощью светотени.
5. Выявление особенностей фактуры элементов натюрморта.
6. Детализация и обобщение светотеневых отношений.
7. Отношения «частного и общего» в рисунке.

Оборудование: мольберты, постановочные столы, постановочные табуреты (для установки объектов и предметов выше уровня зрения), софиты (для установки источника света с постоянным значением).

Оснащение: бумага, изобразительные материалы (карандаш), ластик, кнопки канцелярские, наглядные пособия – учебные работы студентов фонда кафедры, учебно-методические пособия по конструктивному и тональному рисунку натюрморта в интерьере, учебная постановка натюрморта в интерьере.

Рисунок 12.1. – Учебная постановка натюрморта в интерьере

Содержание лабораторной работы *Изучение теоретической части лабораторной работы*

Рисунок натюрморта в интерьере является комбинированным объектом изображения, который, с одной стороны, представлен тематическим *единством* предметов его составляющих, с другой стороны, *разностью композиционной организации* – концентрированного центра и рассредоточенной периферии пространства интерьера. Постановка данного натюрморта должна включать широкий набор предметов, объединенных единой тематической линией, установленных на разных плоскостях – плоскости стола, плоскости пола; на разных уровнях – выше и ниже уровня горизонта (рисунок 12.1).

Задачами данного учебного рисунка являются закрепление знаний и навыков рисунка сложносоставных объектов, развитие объёмно-пространственного и композиционного мышления, закрепление и углубление знаний по практическому применению законов перспективы и светотени в учебном рисунке.

Как упоминалось выше, рисование интерьера основано на законах перспективного сокращения простых геометрических форм, прежде всего куба и близких ему призматических форм. Любой интерьер, каким бы он ни был сложным по конфигурации, всегда приближен к этим формам, представлен гранями и рёбрами. Именно поэтому отработанные ранее навыки изображения геометрических форм в простых натюрмортах во многом помогут правильному изображению интерьера и натюрморта в пространстве интерьера.

Прежде чем приступить к основному рисунку натюрморта в интерьере, необходимо предварительно выполнить несколько набросков рисунка с различных точек зрения. На них изображаются уходящие в глубину основные линии стола, пола, осевые линии крупных предметов. Таким образом, выбрав наиболее удачный вариант эскиза композиции интерьера, приступайте к рисованию. При этом формат бумаги должен быть выбран в соответствии с масштабом рамки выполненного эскиза композиции. Затем, проверив и уточнив перспективное построение и общие пропорции постановки, намечают различные крупные элементы натюрморта в интерьере в обобщенном виде. При этом определяется точка зрения, картинная плоскость и точка схода, что позволяет лучше разобраться в сложном перспективном построении предметных форм и их расположении в пространстве интерьера. Общая последовательность работы придерживается тех же принципов («последовательного усложнения учебных задач», «от общего к частному») и отработана на примере ранее идущих постановок, но все же необходимо учесть сложность пространственных отношений в данной постановке, её многоуровневость и многопредметность, необходимость вести сравнительный анализ различных показателей в широком поле зрения.

Перечислим содержание этапов ведения работы

1. Этап – ***«Композиция»***. Композиционное размещение предметов натюрморта на листе. Изображение намечают лёгкими линиями по крайним точкам группы предметов, составляющих натюрморт, и пространство вокруг. Определяют габаритные отношения – общую высоту и ширину постановки по крайним точкам всех предметов сразу. Намечают геометрический центр натюрморта и геометрический центр листа ввиду сложности учебной постановки. Определяют положение плоскости стола, на которой находятся предметы натюрморта, плоскостей, образующих пространство интерьера.

2. Этап – ***«Линейно-конструктивное построение»*** Линейно-конструктивное построение, как мы уже знаем, предполагает проведение анализа формы изображаемых предметов, установление закономерностей формообразования, конструкции; анализа соотношения линейных размеров элементов натюрморта,

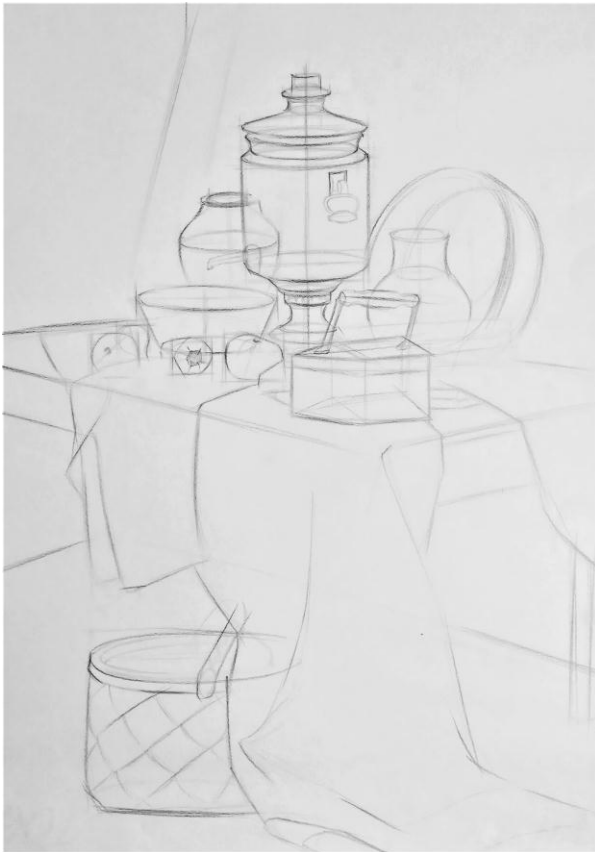

Рисунок 12.2. – Линейно-конструктивное построение

Рисунок 12.3. – Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей. 1 этап

их пространственного взаимного положения, ракурса, перспективных сокращений (рисунок 12.2).

Конструкцию каждого предмета, как и всего натюрморта в целом, начинают строить с определения границ формы – крайних точек, установления габаритов высоты к ширине; изображение ведётся «от общего к частному», от главного предмета к следующему и следующему по значению. В каждом симметричном предмете устанавливают осевую линию, относительно которой осуществляется построение внешних характеристик формы, обозначение непросматриваемых частей предметов. Особое внимание необходимо обратить на пропорции, перспективу, характер объёмно-пространственной формы. Подобный анализ формы и все сопутствующие построения необходимо провести с каждым предметом натюрморта, имеющим композиционное значение в данной постановке.

На данном этапе построения важно контролировать общие пропорциональные отношения всех предметов натюрморта, так же как и пропорции каждого в отдельности; взаимное расположение предметов в натюрморте и их значение в общем пространстве постановки.

На этапе «детализировки и уточнения формообразующих плоскостей» основная форма предмета дополняется деталями. Детализируются мелкие драпировки, ручки самовара, декоры на поверхности предметов. Детализировка вносится в рисунок только после того, как будут построены основные формы предметов и проверены их пропорциональные отношения. Заключительной группой построений

Рисунок 12.4. – Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей. 2 этап

Рисунок 12.5. – Детализация светотеневых отношений формообразующих плоскостей

данного этапа является определение границ собственных и падающих теней, границ области света на форме. Для этого необходимо проанализировать характер освещения, угол падения лучей света на форму предметов. От угла падения света зависят площади собственных и падающих теней, сила рефлексов, положение бликов на форме.

Этап – «*Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей*» (рисунки 12.3, 12.4, 12.5). После определения границ собственных и падающих теней наносят лёгкий тон на теневых участках с последующей постепенной проработкой светотени на всем изображении, постепенно приводя рисунок к определенной степени завершенности. В работе с тоном, также как и на других рисунках, необходимо «работать отношениями» – все относительно и сила тона в рисунке обязательно подчиняется общему тоновому масштабу, устанавливаемому для каждого отдельного рисунка.

Руководствуясь тем же принципом «от общего к частному, от частного к общему», нужно проложить сначала общие, большие площади тона в собственных и падающих тенях, затем произвести разбор тоновых градаций в области собственной тени предметов, усилить тон на границе света и тени, выявить рефлексы.

Следующая стадия в работе – уплотнить падающие тени и привести их к тоновому единству в натюрморте. Определить тон фона. Затем переходят к работе с тоновыми отношениями в области света, соотнося все предметы по силе световых участков друг с другом. После детализации тона в светах возвращаются в теневые области.

Рисунок 12.6. – Учебный рисунок натюрморта в интерьере

Вместе с детализацией теней происходит набор фактуры – выявление различий фактуры различных элементов натюрморта. Постепенно производится полная тональная детализация формы.

3. Этап – **«Обобщение и завершение рисунка»** (рисунок 12.6). Этап обобщения и завершения рисунка упорядочивает отношения «частного и общего» в рисунке, т. е. обобщение второстепенных планов и элементов натюрморта, выделение элементов первостепенного значения с помощью усиленного тонового контраста. В процессе обобщения устанавливается последовательность восприятия предметов натюрморта, переднего плана, глубины пространства натюрморта и интерьера в рисунке.

Выполнение практической части лабораторной работы

Формат – А2. Материал – графитный карандаш.

Выполните рисунок натюрморта в интерьере, соблюдая следующую последовательность учебных задач.

1. *Анализ конструктивных особенностей.* Выбор точки зрения, анализ общих конструктивных особенностей пространства интерьера и натюрморта. Определение уровня горизонта, геометрического центра натюрморта, установление линии горизонта на плоскости листа. Поиск композиции натюрморта на листе.

2. *Линейно-конструктивное построение формы предметов.* Установление основных размерных отношений больших масс, построение предметов натюрморта от главного к второстепенным, от обозначения плоских форм к объемным, с учётом перспективного сокращения формообразующих плоскостей. Уточнение размерных признаков предметов, их пропорций, внесение мелких конструктивных элементов, построение драпировок.

3. *Детализация и уточнение формообразующих плоскостей.* Прорисовка непросматриваемых частей предметов. Общая детализация формы. Обозначение собственной и падающей теней.

4. *Выявление объёма предметов с помощью светотени.* С помощью светотональных отношений выявляют объёмную форму предметов, определяют тональность освещённых участков формы, собственных и падающих теней, силу рефлексов. *Выявляют особенности фактуры элементов натюрморта.*

5. *Отношения «частного и общего» в рисунке.* Производят обобщение вторых и третьих планов, периферийных элементов натюрморта, выделение элементов первостепенного значения с помощью тонового контраста.

Критерии оценки практической части лабораторной работы

1. ***Композиционное решение.*** Продуманное, рациональное решение общей композиции, размещения предметов на плоскости листа. Верно установленные общие габаритные отношения высоты и ширины постановки.

2. ***Линейно-конструктивное построение.*** Линейно-конструктивное построение в полной мере передаёт закономерности формообразования установленных в натюрморте предметов, учтены соотношения линейных размеров элементов натюрморта и пространства интерьера, их пространственное расположение, ракурс, перспективные сокращения.

3. ***Светотеневая моделировка формообразующих плоскостей.*** Проведены анализ и выявление светотеневых отношений формообразующих плоскостей предметов и интерьера, светотеневая моделировка формы; проведена работа по выявлению фактуры предметов, характера освещения и глубины пространства. Легко читаются: свет, полутон света и тени, рефлекс, собственные и падающие тени. Произведена полная тональная проработка формы и пространства.

4. ***Обобщение и завершение рисунка.*** Установлена последовательность восприятия первого, второго и третьего планов натюрморта, основных участков света и тени; проведена работа с фактурами в теневых и световых участках; акцентирован основной предмет; выявлены участки наибольшего тонового контраста. Проявлено свободное владение техническими навыками рисунка, использование возможностей техники карандашного рисунка в передаче формы, фактуры, пространства.

Ответьте на вопросы и выполните задания

1. Назовите основные этапы выполнения учебного рисунка.
2. Каковы особенности выполнения рисунка натюрморта в интерьере?
3. Назовите основные принципы линейной перспективы.
4. Какими выразительными средствами можно передать глубину пространства в рисунке?

Список использованной и рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Академический рисунок. Уроки великих мастеров. – М. : Эксмо, 2014. – 224 с.
2. Ганчарук, У. І. Вучэбны малюнак : вучэб. дапаможнік / У. І. Ганчарук. – Мінск, БДАМ, 2018. – 222 с.
3. Гардзіёнак, І. Л. Спецмалюнак: малюнак па ўяўленні : вучэб.-метад. Дапаможнік / І. Л. Гардзіёнак. – Мінск : БДАМ, 2017. – 108 с.
4. Графтон, К. Б. Анималистика. Образы & фантазии / К. Б. Графтон. – М. : КоЛибри, 2017. – 144 с.
5. Додсон, Б. Искусство рисунка / Б. Додсон. – М. : Попурри, 2017. – 224 с.
6. Кениг, П. Графический рисунок для профессиональных дизайнеров / Питер Кениг. – СПб. : Питер, 2014. – 192 с.
7. Ли, Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка / Н. Ли. – М. : Эксмо, 2015. – 480 с.
8. Немцов, В. В. Кратковременный рисунок. набросок : учеб.-метод. пособие / В. В. Немцов. – Минск : БГАИ, 2018. – 168 с.
9. Розенберг, Т. Практический курс рисования / Т. Розенберг. – М. : Попурри, 2014. – 432 с.

Дополнительная литература

10. Баразна, М. Р. Гісторыя выяўленчага мастацтва Беларусі ХХ стагоддзя : вучэб. дапаможнік / М. Р. Баразна. – 2-е выд., папраўлен. і дапоўн. – Мінск : БДАМ, 2017. – 320 с.
11. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура / Л. Г. Емохонова. – М. : Академия, 2001. – 544 с.
12. Зінкевіч, А. У. Беларускі нацюрморт 1960–2010. – Мінск : БДАМ, 2017. – 464 с.
13. Кузин, В. С. Рисунок, наброски и зарисовки / В. С. Кузин. – М. : Академия, 2004. – 232 с.
14. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века: очерки истории / Е. П. Львова [и др.] ; отв. ред. Е. П. Кабкова. – СПб. : Питер, 2008. – 416 с.
15. Могилевцев, В. А. Основы рисунка / В. А. Могилевцев. – СПб. : Артіндекс, 2012. – 72 с.
16. Надеждина, В. А. Основы академического рисунка / В. А. Надеждина. – М. : Харвест, 2012. – 128 с.
17. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок / Н. Н. Ростовцев. – М. : Книга по Требованию, 2012. – 242 с.
18. Семенько, В. Я. Композиция : практикум / авт.-сост. В. Я. Семенько. – Минск : БГАИ, 2016. – 192 с.
19. Шаров, В. С. Академическое обучение изобразительному искусству / В. С. Шаров – М. : Эксмо, 2013. – 648 с.

Содержание

Введение	3
Лабораторная работа № 1. Конструктивный рисунок геометрических тел, имеющих различный характер формы	6
Лабораторная работа № 2. Рисунок натюрморта из трёх геометрических тел	18
Лабораторная работа № 3 Рисунок драпировки	23
Лабораторная работа № 4. Рисунок архитектурного гипсового орнамента	27
Лабораторная работа № 5. Наброски натюрморта, составленного из предметов различных по форме, фактуре и тону	32
Лабораторная работа № 6. Рисунок натюрморта с муляжами фруктов, глиняным кувшином на фоне драпировки.....	37
Лабораторная работа № 7. Наброски и зарисовки чучел птиц и животных	45
Лабораторная работа № 8. Рисунок натюрморта с гипсовой розеткой, двумя предметами на фоне драпировки	50
Лабораторная работа № 9. Рисунок натюрморта с чучелом птицы, двумя предметами на фоне драпировки	56
Лабораторная работа № 10. Рисунок натюрморта с капителью, стеклянной посудой и драпировками различными по фактуре и тону	61
Лабораторная работа № 11. Зарисовка натюрморта в интерьере.....	67
Лабораторная работа № 12. Рисунок натюрморта в интерьере	71
Список использованной и рекомендуемой литературы	77