

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

«ОСНОВЫ РИСУНКА»

Для учащихся 1 класса

Дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Живопись»
(срок обучения 5(6) лет)

*К программе учебного предмета «Рисунок», разработанной на основе и с учетом
федеральных государственных требований*



Составитель : Фёдорова Ирина Николаевна,
преподаватель МБУ ДО «ДШИ г. Курильска».

Дорогой, юный художник!

Ты выдержал экзамены и поступил в 1 класс предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись»!

Мы поздравляем тебя. Но помни, что программа не простая, тебе придется много трудиться на занятиях и дома; много рисовать, читать, тренировать руку и глаз.

Рисунок, - самый сложный предмет и он же – основа всех предметов и видов изобразительного искусства. Это пособие будет тебе помощником в течение 1 года обучения. Внимательно читай каждую главу дома после пройденной темы и выполняй задания во второй половине пособия.

Удачи тебе и творческих успехов!

Автор

«Ваша познавательная деятельность в учебном процессе будет состоять из двух частей, форм. Первая форма – получение знаний, умений и навыков от преподавателя. Вторая – **самостоятельная работа в этом направлении, самообучение.**

Учебный процесс направляется преподавателем, который отвечает за воспитание ваших профессиональных качеств, за развитие их в правильном направлении. Важная роль преподавателя заключается также в формировании вашей творческой личности.

Не менее важной формой познавательной деятельности является самообучение. Самообучением будут являться самостоятельная практическая работа, работа с профессиональной литературой, компьютером, просмотр специальных программ по телевидению и прослушивание их по радио, посещение музеев, выставочных залов и т.д.»

*Из книги В.С. Шарова
«Академическое обучение изобразительному искусству»*

СОДЕРЖАНИЕ

Дорогой, юный художник!.....	2
Содержание.....	3

Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ОСВОЕНИИ УЧЕБНОГО РИСУНКА

Рисунок.....	4
Организация работы.....	4
Проведение линий.....	6
Техника штриха	8
Тон	9
Использование карандаша как измерительного инструмента.....	10
Рисование шахматной доски.....	10
Композиция.....	12
Симметрия. Ассиметрия	14
Пропорции.....	15
Силуэт	16

Раздел 2. ЛИНЕЙНЫЙ РИСУНОК

Зарисовки фигуры человека.....	17
--------------------------------	----

Раздел 3. ЗАКОНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ. СВЕТОТЕНЬ

Наглядная перспектива.....	19
Светотень.....	23

Раздел 4. ЖИВОПИСНЫЙ РИСУНОК. ФАКТУРА И МАТЕРИАЛЬНОСТЬ

Живописный рисунок.....	26
Материальность.....	27
Мягкие материалы.....	27

Раздел 5. ТОНАЛЬНЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК

Тональный рисунок.....	31
Заклучение.....	34
Используемая литература.....	37

Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ОСВОЕНИИ УЧЕБНОГО РИСУНКА.

РИСУНОК

Рисунок или **академический рисунок** — вид графики и основа всех видов изобразительного искусства. Без знания основ академического рисунка художник не может грамотно вести работу над художественным произведением.

«Рисунок выполняется графическими материалами – чаще всего карандашом или углем, но он может быть сделан так же пером, ручкой или кистью.

Все художественные рисунки – это графические произведения.

ГРАФИКА – целая область изобразительного искусства. Существует много графических техник, а главное – целей, для которых создаются рисунки. Существуют разные *виды рисунка*.

Набросок - это рисунок, сделанный очень быстро. В наброске художник стремится изобразить основную пластическую мысль, увиденную в натуре. Это как бы выразительная графическая запись своего впечатления или идея будущей работы, ее проект, эскиз..

Рисунок может быть и более долгим, изучающим. Тогда его называют **зарисовкой**. Чаще всего такими бывают вспомогательные рисунки. Они необходимы в работе художника: это зарисовки разных деталей для будущей картины или будущего проекта...Чтобы объяснить, как устроена машина или какая-нибудь постройка, делают **технический рисунок**. Четких разделительных границ между всеми этими видами рисунков, конечно, нет.

Существует **учебный рисунок**. Цель учебного рисунка – освоение правил изображения, грамоты изобразительного языка, поэтому учебные рисунки, сделанные разными людьми, бывают похожи.

Творческий рисунок всегда особенный, в нем автор стремится выразить то, что ему кажется интересным. Для этого и необходимо учиться рисовать». [1]

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Как правило, художник работает за мольбертом стоя или сидя. Если художник сидит, то рисует на расстоянии вытянутой руки от мольберта.

Мольберт не ставится на колени!

Устанавливают мольберт так, чтобы на него падал свет слева от окна. Сидеть за мольбертом надо так, чтобы, изучая натуру, не менять точку зрения. То есть, художник **только поднимает и опускает глаза, оставляя корпус в неподвижном положении.**

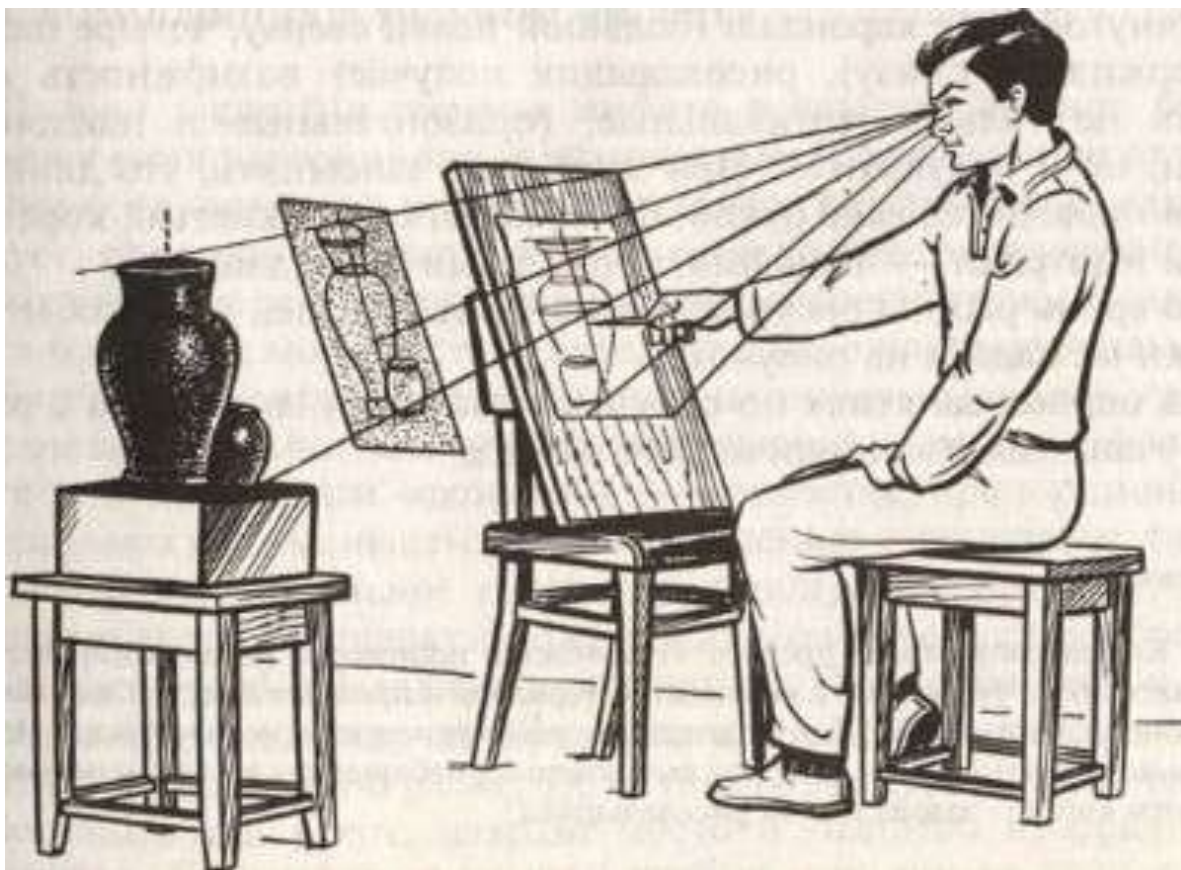


Рис. 1.

Очень важна правильная постановка руки.

«Существуют два основных варианта держать карандаш, между которыми нет принципиального различия. На *рис. 2а* карандаш в руке удерживается тремя пальцами: большим, указательным и средним. На *рис. 2б* карандаш держится всеми пальцами, как шпага.

Карандаш нужно держать достаточно далеко от заточенного конца, чтобы не заслонять от себя рисунок. К тому же длинный рычаг позволяет работать более широко, экономя усилия руки. Поэтому карандаш должен быть длинным. Карандаш, сточенный больше чем на половину, не пригоден для рисования.

Во время работы карандаш держится в основном на весу. Это дает наибольшие возможности для маневра руки. К тому же рисунок не затирается и лучше виден в целом. Легкий упор на рабочую поверхность листа, если в этом возникает необходимость, осуществляется на концы пальцев безымянного и мизинца (*рис. 2в*) либо на конец мизинца (*рис. 2г*).

Постановка руки требует определенного упорства и терпения. Освоив навык работы карандашом, вы так же легко сможете работать кистью, мягким материалом и т.д.» [2]

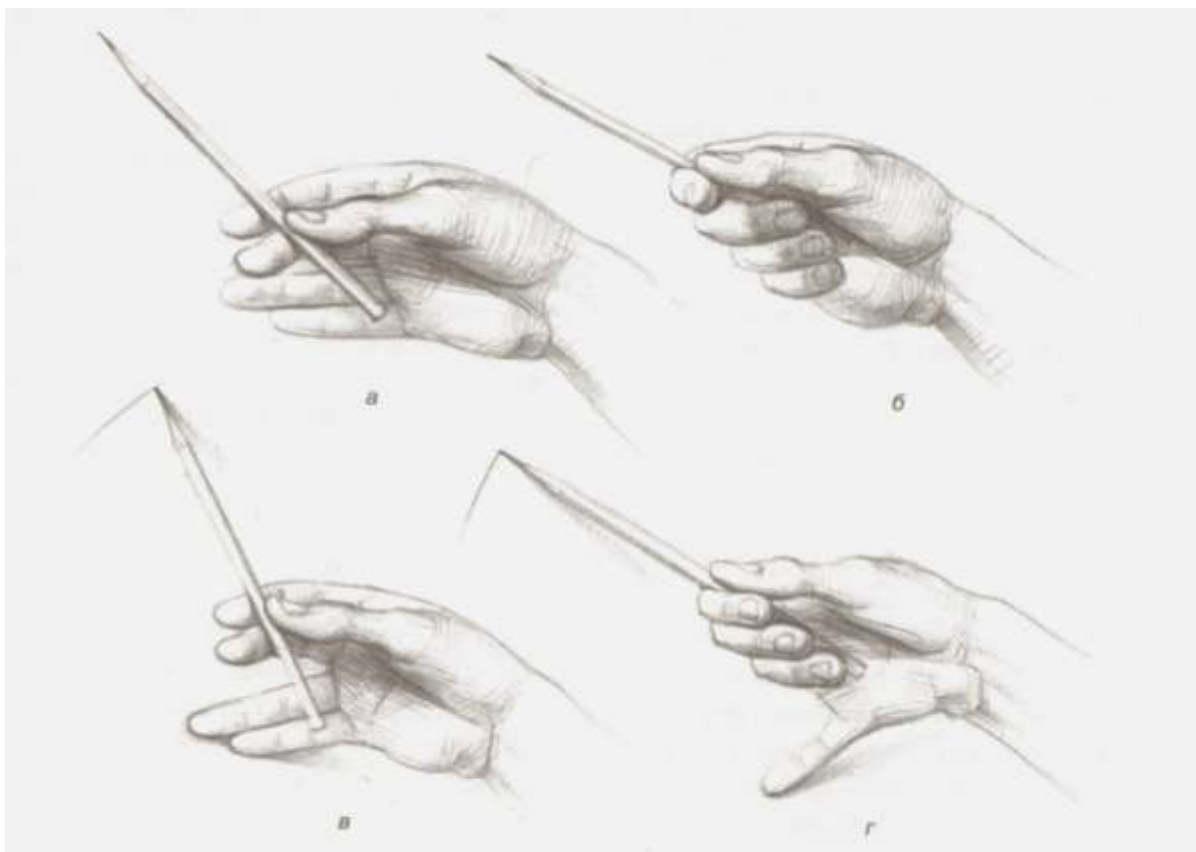


Рис. 2 .

В рисунке художники используют различные графические материалы: карандаши, ручки, фломастеры, тушь, уголь, сангина, пастель, соус и другие.

Основные средства художественной выразительности рисунка — линия, пятно, штрих. Эти понятия будут раскрываться в следующих главах .

ЗАДАНИЯ

1. Внимательно прочитай тему
2. Выполни рисунок с натуры, правильно сидя и держа карандаш.

ПРОВЕДЕНИЕ ЛИНИЙ

«Первая задача, возникающая при обучении рисунку (вопрос техники рисования), - научиться правильно проводить линии. Художник всегда рисует от руки, это придает рисунку ощущение трепетности и живого восприятия. Поэтому вам нужно научиться проводить от руки линии в различном направлении и различной длины, прямые и округлые. Прямые линии проводятся энергичным «прочерковым» движением. Проведенная

прямая линия должна обладать прямизной и натянутостью струны. Так же проводятся и закругленные линии. Упругость и «натянутость» линии обеспечивает именно быстрота движения. (рис. 3)



Рис. 3

Если линия, которую нужно провести длинная, ее можно составить из отрезков, также проведенных прочерком.

Пока «прочерковое» движение не отработано, бывает сложно сразу провести линию. В этом случае нужно, как бы прицеливаясь и едва касаясь бумаги карандашом, несколько раз выполнить движение. Убедившись в уверенности и точности своего движения, линию нужно провести уже с нажимом. При проведении линий важно правильно держать карандаш. И помните, что длинный рычаг выступающего из руки карандаша поможет шире и энергичнее проводить линии.

Для отработки техники проведения линий существует следующее упражнение: по периметру листа бумаги формата А-2 или А-3 через каждые несколько сантиметров проставляются точки. Это точки затем соединяются прочерком» (рис.4). [3]

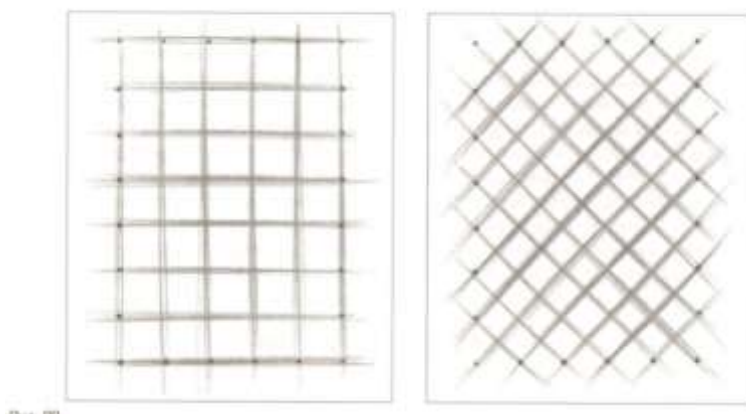


Рис. 4

ЗАДАНИЯ:

1. Внимательно прочитай всю тему
2. Выполни упражнения : расставь точки по периметру листа А-4 и соедини их быстрыми прочерковыми линиями.

ТЕХНИКА ШТРИХА

« Существует два основных способа штриховки.

С детства мы все применяем технику штриха-зигзага (*рис. 5а*). Эта техника проста и хорошо подходит для передачи фактурных поверхностей, например ствола дерева, листвы и т.д. Однако для равномерно покрытия плоскостей штрих – зигзаг не подходит: он имеет на концах уплотненные повороты. А при нанесении таких штрихов друг на друга возникают уплотненные полосы.

Чтобы равномерно затонировать плоскость или выполнить плавный переход от светлого к темному (растяжку), необходимо овладеть техникой штриха с исчезающими концами. Такая техника штриха является основной в академическом рисовании. Штриховая линия проводится описанным выше «прочерковым» движением , обеспечивающим «натяжение» линии. При нанесении этого вида штриха рука производит овалообразное движение в воздухе, позволяющее добиться плавного ослабления концов штриховой линии. Исчезающие концы дают штрихам возможность мягко войти друг в друга, создавая эффект напыления. (*рис.5 б*).

Для отработки этой техники штриха существуют упражнения. Например: равномерно затонировать лист формата А- 4 или добиться равномерной растяжки тона от одного края к другому.»[4].



Рис. 5а



рис. 5б.

ЗАДАНИЯ:

1. Внимательно прочитай всю тему
2. Выполни упражнения на использование двух видов штриховок
3. Заштрихуй лист формата А-4 .

ТОН

«**Тон** - это светотеневая градация. Именно тон дает возможность отобразить в рисунке падающий на объекты свет и отбрасываемые ими тени, а также обозначить степень светлости или темноты объектов. Тон в рисунке формируется с помощью штрихов и других художественно-графических средств». [5]

Тональная растяжка - плавный переход от светлого к темному тону.

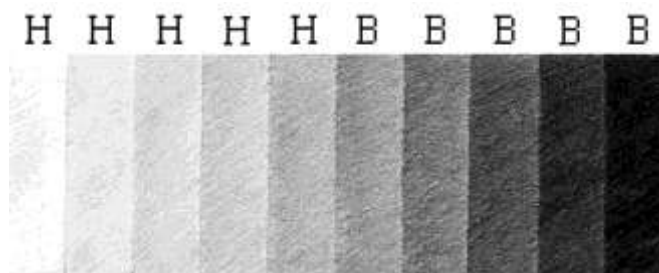


Рис. 6.

Для правильной передачи тональной разницы, художники используют разные карандаши, их называют мягкими и твердыми. Твердые карандаши (обозначаются Н или Т) и оставляют более светлые штрихи, а мягкие карандаши (обозначаются В или М) оставляют более яркие, жирные . Карандаш НВ (или ТМ) называется твердо-мягким , т.е. оставляет штрихи среднего тона.

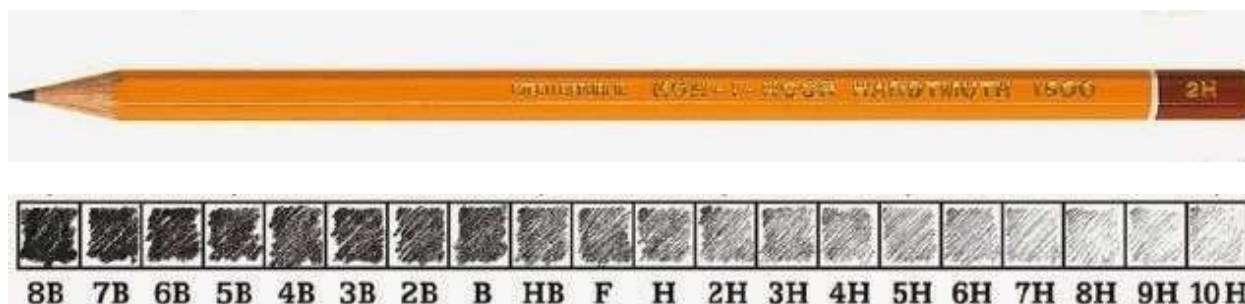


Рис. 7.

ЗАДАНИЯ:

1. Внимательно прочитай всю тему
2. Выполни тональную растяжку, стараясь сделать как можно больше клеточек. Клеточки не обводи линиями, постарайся сделать плавный переход от светлого к темному.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРАНДАША КАК ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

При помощи карандаша можно делить отрезки на равные части. Чтобы найти середину отрезка, сначала надо найти ее «на глаз», отметив точкой. Затем проверить, приложив карандаш на одну из частей отрезка. Для этого большим пальцем необходимо отмерить нужное расстояние от не заточенного кончика карандаша (рис.8а). Затем сравнить этот замер таким же образом со второй частью отрезка. (рис. 8б) Если они не совпадают, то середину необходимо сдвинуть и проверять вышеуказанным способом до тех пор, пока обе части отрезка не будут равными.



Рис. 8а



Рис. 8б

ЗАДАНИЯ:

1. Нарисуй несколько горизонтальных и вертикальных отрезков , подели каждый из них на 8 равных частей. В качестве измерительного инструмента используй карандаш.

РИСОВАНИЕ ШАХМАТНОЙ ДОСКИ

В основе шахматной доски лежит квадрат. Как правильно нарисовать квадрат без помощи линейки? это можно сделать, используя вышеописанный способ. Помни, что все стороны квадрата равны, а также противоположные стороны – параллельны. (**Параллельные линии – это линии, которые никогда не пересекутся**).

Первую сторону квадрата можно нарисовать любой длины (для первого раза желательно не более длины карандаша). Затем, замерив ее

расстояние (рис. 9а), отложить такое же на оставшиеся три стороны квадрата(рис. 9б).

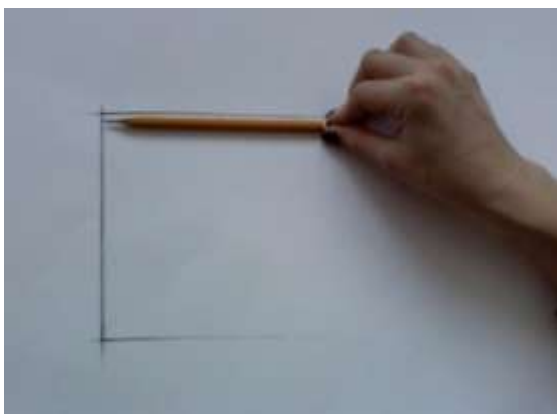


Рис. 9а

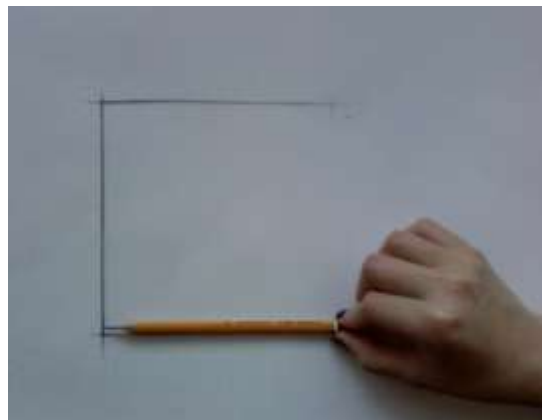


Рис. 9б

Выполняя это задание, необходимо проверять параллельность линий (сторон квадрата) относительно краев листа бумаги. Для этого замеряем при помощи карандаша расстояние от края листа до верха вертикали (стороны квадрата) (Рис. 9а). Затем откладываем это же расстояние от края листа до низа вертикали (стороны квадрата) (Рис. 9б). Расстояния внизу и вверху должны совпадать, то же самое необходимо сделать с каждой стороны квадрата.

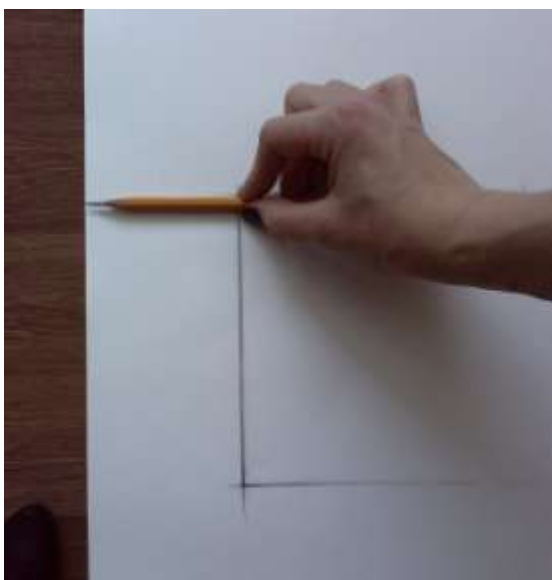


Рис. 10а

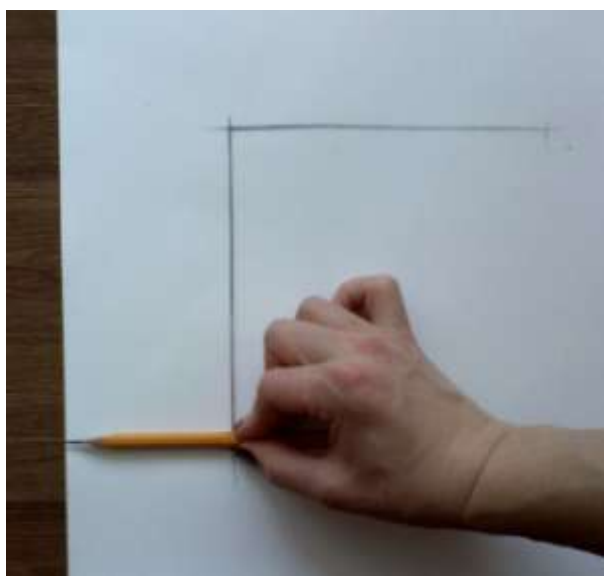


Рис. 10б

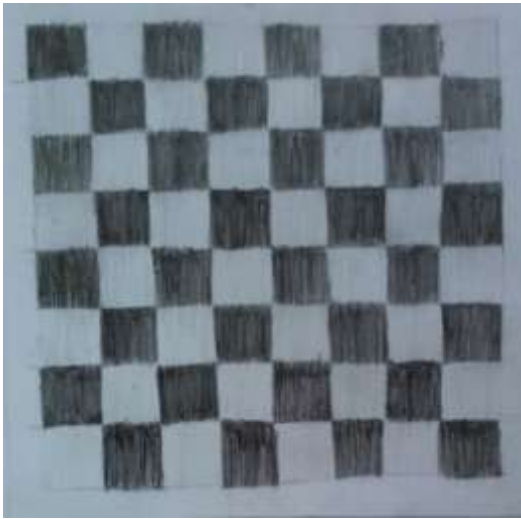


Рис. 11. Ученическая работа, 11 лет.

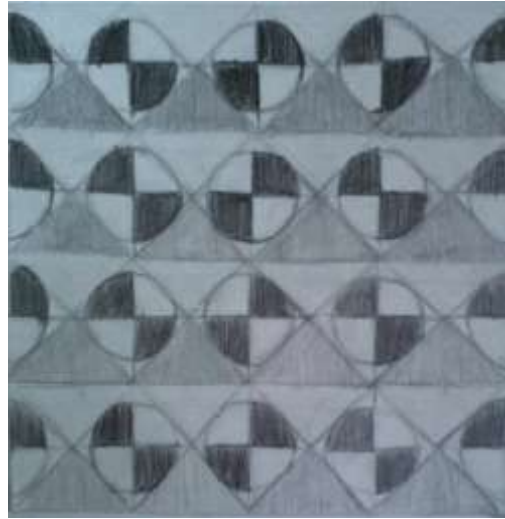


Рис. 12. Ученическая работа, 11 лет.

ЗАДАНИЯ. (Каждое задание выполняется к новому дню занятий)

1. Нарисуй квадрат, проверь параллельность линий относительно друг друга и краев листа. Подели квадрат на 4 равные части.
2. Подели этот же квадрат на равные клетки, как в шахматной доске.
3. Придумай внутри этого квадрата свой орнамент, используя диагональные и округлые линии.
4. Заштрихуй получившийся орнамент, используя два тона штриха – темный и светлый.

КОМПОЗИЦИЯ

«Главной целью **композиции** является создание изображения, элементы которого образуют единое гармоничное и выразительное целое.

Процесс размещения элементов композиции в изобразительной плоскости называют **компоновкой**.

Изображение в формате должно не быть слишком крупным или замельченным. В первом случае изображению будет «тесно» в формате, что вызывает ощущение зажатости, неудобочитаемости изображения (рис.13а). Во втором случае оно будет теряться, «плавать» в формате, что снижает выразительность изображения (рис.13б).

Учитывая, что зрительно мы ощущаем тяжесть изображения, поле у нижнего края изобразительной плоскости обычно делается шире, чем поле у ее верхнего края. Это нижнее поле играет роль своего рода постамента, держащего тяжесть изображенных масс. В противном случае изображение будет казаться опущенным, «проваливаться» (рис. 13в). Однако изображение не должно быть и чрезмерно завышенным (рис. 13г).

Изображение должно быть уравновешенным. Уравновешенным можно считать изображение, левая и правая половины которого равны по массе. То есть суммарная масса изображенных предметов должна быть уравновешена по принципу качелей. На *рис. 13д* мы видим как массивный кувшин, являющийся главным предметом натюрморта, создает перевес правой стороны. Поэтому для создания равновесия крупный предмет обычно размещается ближе к середине изобразительной плоскости, мелкие же предметы можно придвинуть ближе к ее краю, они не требуют большого поля для себя. На *рис. 13е* мы видим правильно закомпонированный натюрморт»[6].

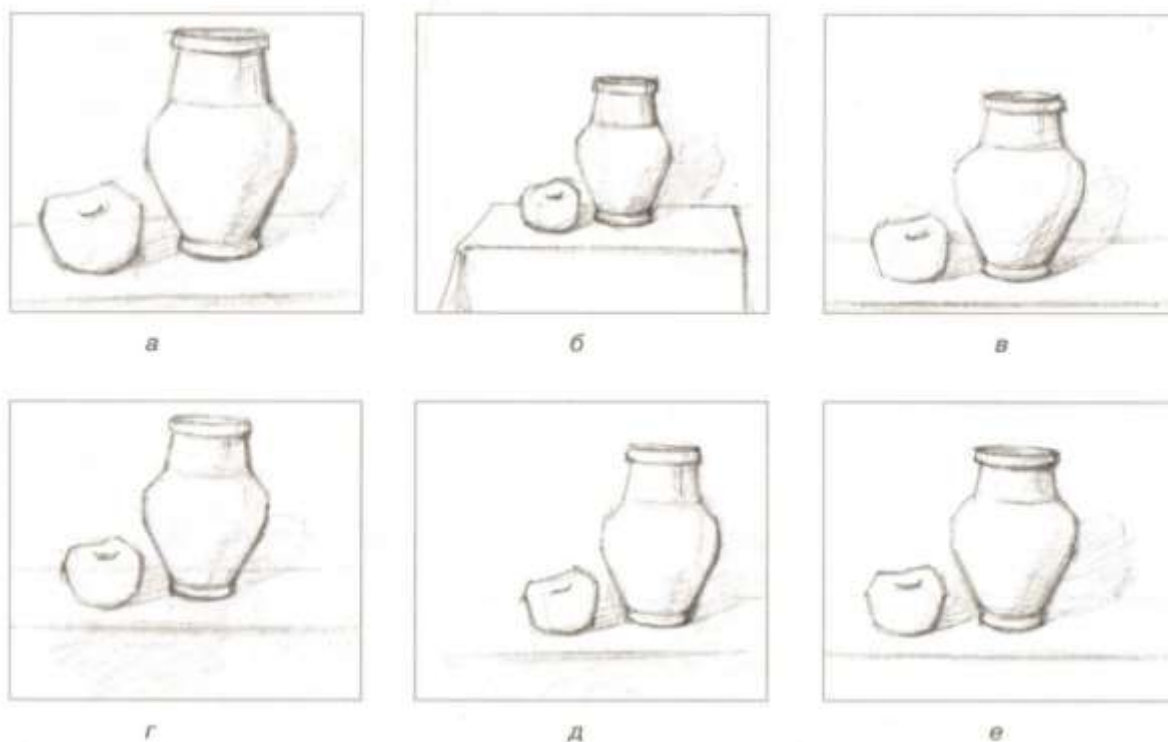


Рис. 13.

ЗАДАНИЯ:

1. Внимательно прочитай тему.
2. Поставь натюрморт из двух простых предметов. Нарисуй его, сделав грамотную композицию.

СИММЕТРИЯ

Симметрией называют одинаковое расположение равных частей по отношению к плоскости или линии.

Простейший вид симметрии - зеркальная симметрия. В этом случае одна половина композиции является как бы зеркальным отражением другой.

Ось симметрии – это воображаемая линия, делящая тело на две равные половины.

Асимметрия – это противоположность симметрии, т.е. относительно оси две половины тела не будут одинаковыми. [7]

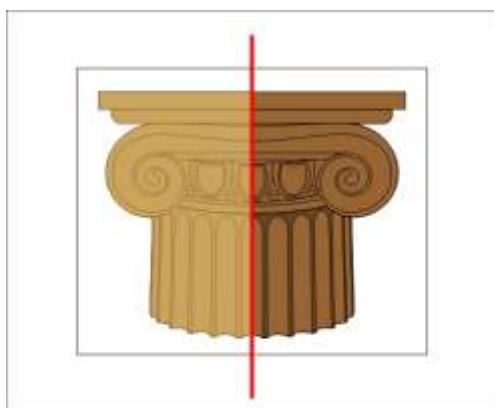


Рис. 14



Рис. 15

На рисунке 14 показана симметричная капитель (часть архитектуры), где красная линия – ось симметрии. На рисунке 15 показаны симметричные природные тела.



Рис. 16



Рис. 17

ЗАДАНИЯ:

1. Нарисуй с натуры несколько природных форм (симметричных и ассиметричных): листьев деревьев, бабочек, жуков , ракушек, перьев, коры дерева.

ПРОПОРЦИИ

Пропорция (от лат. proportio — соотношение, соразмерность). Соотношение частей к целому и соотношение их между собой.

В рисунке очень важно правильно передавать пропорции , тогда работа будет грамотной и правдивой.

Для того, чтобы правильно передать пропорции объекта, художники используют **метод визирования**.

Для этого в вытянутой руке держат карандаш так, чтобы его положение было вертикальным или горизонтальным (в зависимости от того, по высоте или по длине надо соизмерить пропорциональные соотношения натуры). Закрыв один глаз, надо так держать карандаш, чтобы он был виден на фоне изображаемой натуры. Можно соразмерять высоту и ширину предмета или некоторые из его частей. Передвигая вдоль карандаша палец, отмечают такое расстояние до конца карандаша, которое зрительно совпадает с одной из частей натуры. Эту часть затем на глаз «откладывают» столько раз, сколько она «уложится» по всей длине или высоте изображаемого предмета. Та же часть натуры должна соответственно столько же раз «уменьшаться» в рисунке. [8].

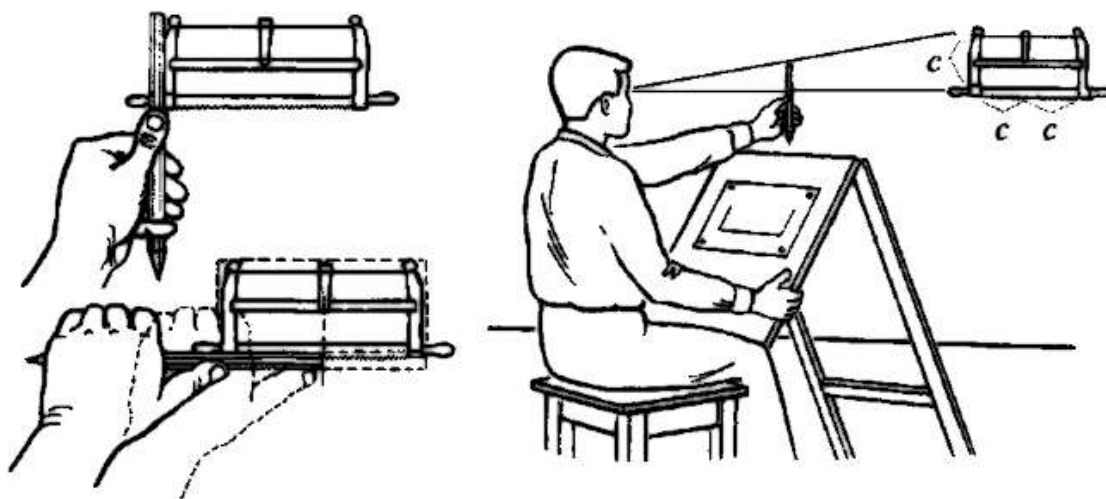


Рис. 18



Рис.19. Разберем метод визирования на примере рисунка 19.

Закрыв один глаз и вытянув руку, замеряем высоту яблока. На рисунке видно, что если уложить высоту яблока в высоту бутылки, то оно «влезет» три раза с небольшим остатком.

ЗАДАНИЯ:

1. Внимательно прочитай тему.
2. Поставь натюрморт из двух предметов разных по размеру (наподобие бутылки и яблока). Нарисуй их, используя метод визирования.

СИЛУЭТ

Силуэт – плоскостное изображение, прием работы, вид графики. Силуэт подобен тени объекта. В силуэте фигуры или предметы рисуются обычно сплошным черным пятном на светлом фоне или белым на темном фоне. (из словаря – книги)

Силуэт - темное на светлом фоне одноцветное плоскостное изображение . человека, животного или предмета. Термин произошел от фамилии французского министра финансов XVIII в. Э. де Силуэтта, на которого была нарисована карикатура в виде теневого профиля.

ВСТАВИТЬ КАРТИНКУ С СИЛУЭТОМ



Рис.21

*Бионическое формообразование в
графическом дизайне Т. А. Мазурины*



Рис. 22 Д. Митрохин «Силуэт»

ЗАДАНИЯ:

1. Внимательно прочитай тему
2. Сделай несколько силуэтных зарисовок простых предметов.
3. Сходи в краеведческий музей, сделай силуэтные зарисовки нескольких птиц

РАЗДЕЛ 2. ЛИНЕЙНЫЙ РИСУНОК

ЗАРИСОВКИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА.

Зарисовка фигуры человека – это внимательное рисование, направленное на изучение анатомических пропорций и особенностей фигуры, на тональные изменения.

Первые наброски рекомендуется выполнять со стоящей одетой фигуры, находящейся в спокойной определенной позе, с явно выраженным положением корпуса по отношению к опорной плоскости ног. Делать их следует с разных точек по отношению к натуре. Наброски и зарисовки чаще всего делаются небольшого размера, поэтому работа над наброском человека развивает умение оперировать масштабными соотношениями, тренирует в определении «на глаз» пропорций фигуры. [9, с. 27].



Рис. 24. «Гимназист» А. Дейнека, 1914 г.

Рис.25. «Кустодиев» Репин И. Е., 1900 г.

Ты уже знаешь, что такое пропорции. Рассмотрим пропорции тела человека.

«История развития изобразительного искусства и архитектуры знает много правил и канонов размеров человеческого тела. Из всех предложенных историей самой убедительной, простой и верной мерой для измерения тела человека является голова. В качестве ориентира приведем только основные сведения о размерах человеческого тела и его частей.

Соотношение головы к росту взрослого человека колеблется приблизительно от 1:7,2 до 1:8. У людей пропорции головы по отношению к телу имеют свои индивидуальные размерные характеристики. Это связано с их ростом. Так, у людей с невысоким ростом голова, как правило, имеет большую величину, чем у высоких.

На рисунке 26 фигура человека с размахом рук в стороны вписана в квадрат. При этом голова, руки, ноги касаются сторон квадрата. Это значит, что рост человека соответствует расстоянию размаха руки.

На этом же рисунке показаны пропорции человеческого тела с возрастными особенностями. У детей голова значительно крупнее по отношению к телу, чем у взрослых. Причем, туловище у детей длиннее, чем верхние и нижние конечности. У новорожденного голова укладывается в длину тела три с половиной – четыре раза, у трехлетнего ребенка – 4,5 – 5 раз, у семилетнего – 6 раз. В четырнадцать – 7 раз.» [10].

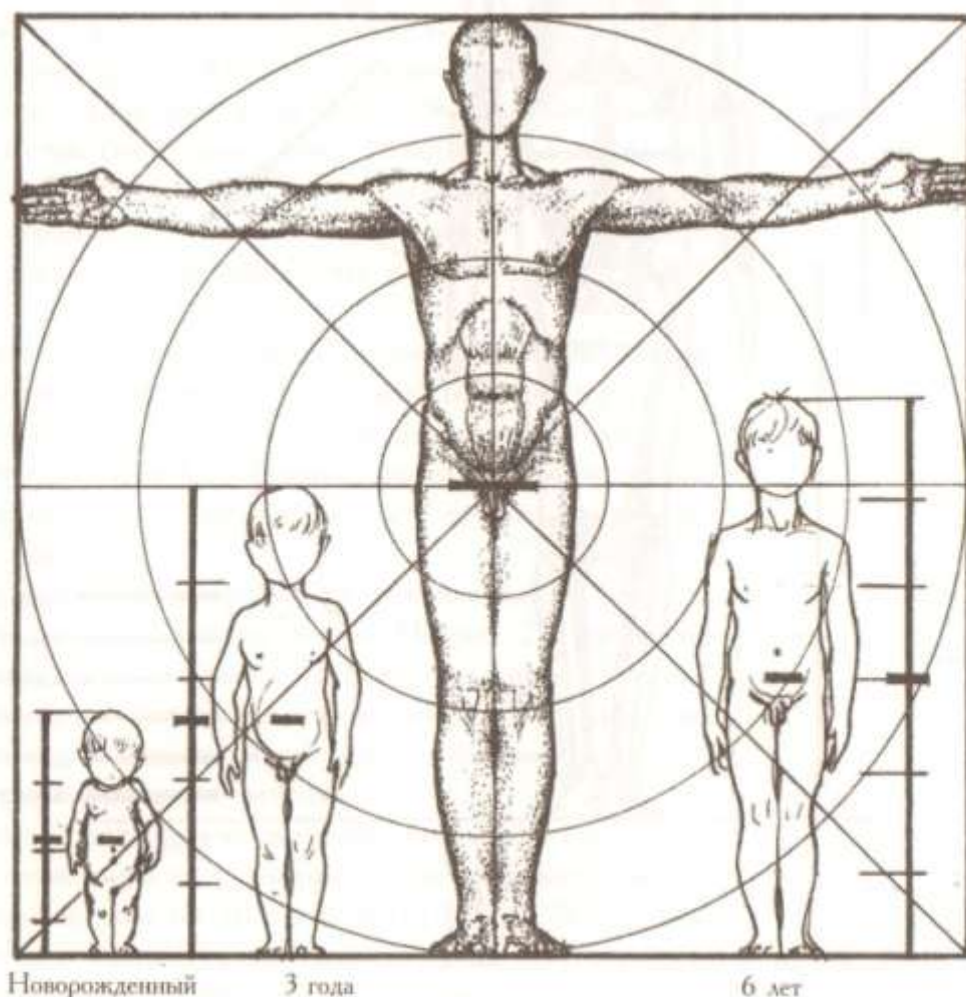


Рис. 26 . **Николай ЛИ.** Пропорциональные отношения тела человека.

ЗАДАНИЯ.

1. Внимательно прочитай тему, рассмотри зарисовки Репина и Дейнеки, обрати внимание на линию и штрих.
2. Сделай несколько зарисовок людей с натуры.

Раздел 3. ЗАКОНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ. СВЕТОТЕНЬ .

НАГЛЯДНАЯ ПЕРСПЕКТИВА.

«**Перспектива** – это система изображения на плоскости глубины пространства.

Перспективное изображение предполагает взгляд на вещи из одной неподвижной точки. Она называется **точкой зрения**». [11]

«Пример: представим себе железную дорогу. Все знают, что рельсы лежат параллельно, а это значит, что они нигде не пересекаются. (Параллельные линии – это линии, которые никогда не пересекаются).



Рис. 27

Но если мы встанем на пути и посмотрим вдаль, то будет казаться, что с удалением от нас, рельсы сходятся ближе, ближе, пока, наконец, не сольются в одну точку.

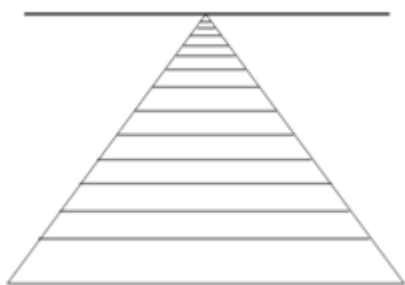


Рис. 28

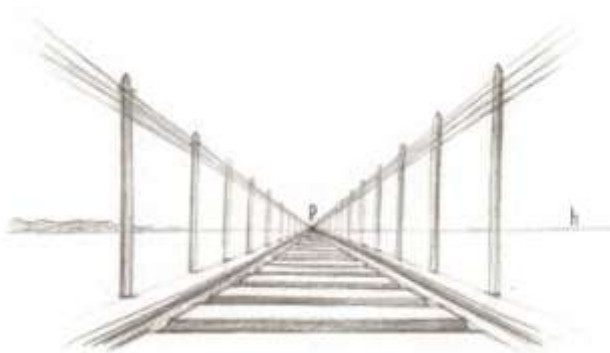


Рис. 29

То же самое можно увидеть, если выйти на прямой участок обычной дороги. Только здесь, вместо рельс будут сходить края дороги. Точку, где рельсы или края дороги соединяются, называют **точкой схода**. Эта точка всегда лежит на **линии горизонта** – на уровне наших глаз».[12]

«На рис.29 изображена фронтальная точка зрения, при которой имеется одна точка схода, совпадающая с точкой Р. Такая перспектива называется **фронтальной**».[13]

«Также существует **угловая перспектива**, когда линии контуров и плоскостей уже не сходятся в единой точке, а расходятся к двум точкам схода – слева и справа от наблюдателя.

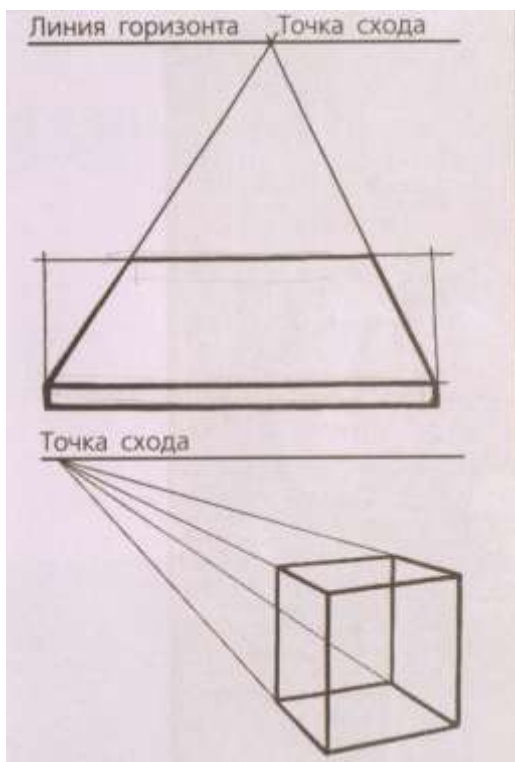


Рис.30

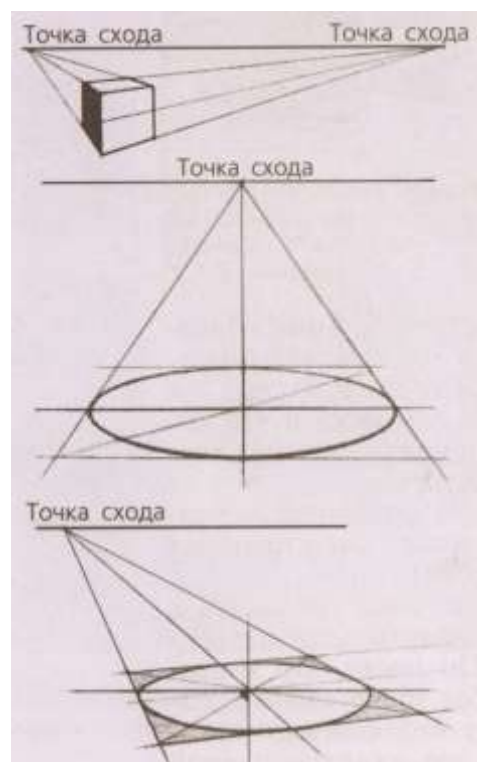


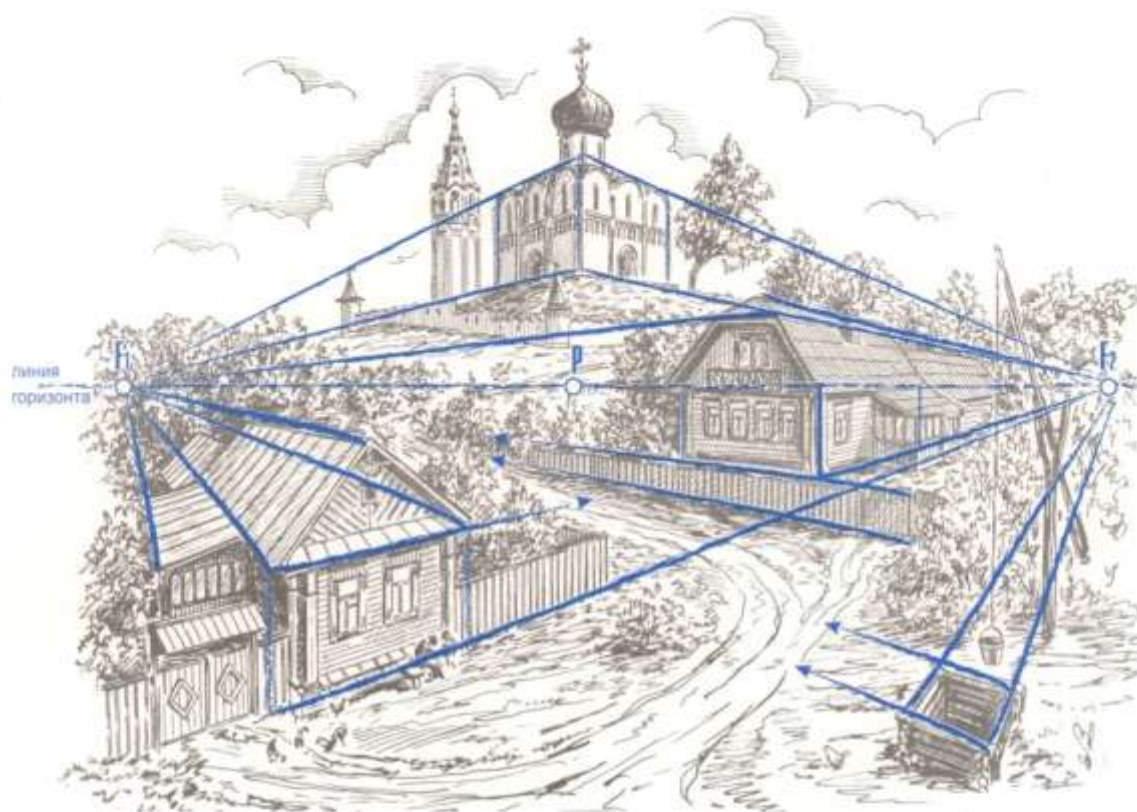
Рис.31

В перспективе квадрат превращается в нашем восприятии в трапецию, а круг превращается в эллипс – перспективное изображение окружности, где есть плавный переход от ближней части к дальней. При взгляде снизу или сверху всегда сокращается глубина дальней от нас половинки эллипса. Если при рисовании есть сомнения в правильности изображения круга, надо построить вокруг него уходящий в той же перспективе квадрат.

При перемене точки зрения, и рисунок предметов на плоскости может существенно измениться.

На предметы можно смотреть сверху, снизу и сбоку, меняя точку зрения. Если смотреть на предмет прямо, так, чтобы наши глаза были на середине высоты предмета, то мы увидим его плоским, то есть только одну его сторону. Лист бумаги в таком случае покажется нам полоской. Во всех остальных случаях мы видим сразу три стороны предмета»[11].

ПЕРСПЕКТИВА ПРЕДМЕТОВ ВЫШЕ И НИЖЕ ГОРИЗОНТА



ИЗМЕНЕНИЕ СЮЖЕТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ ГОРИЗОНТА

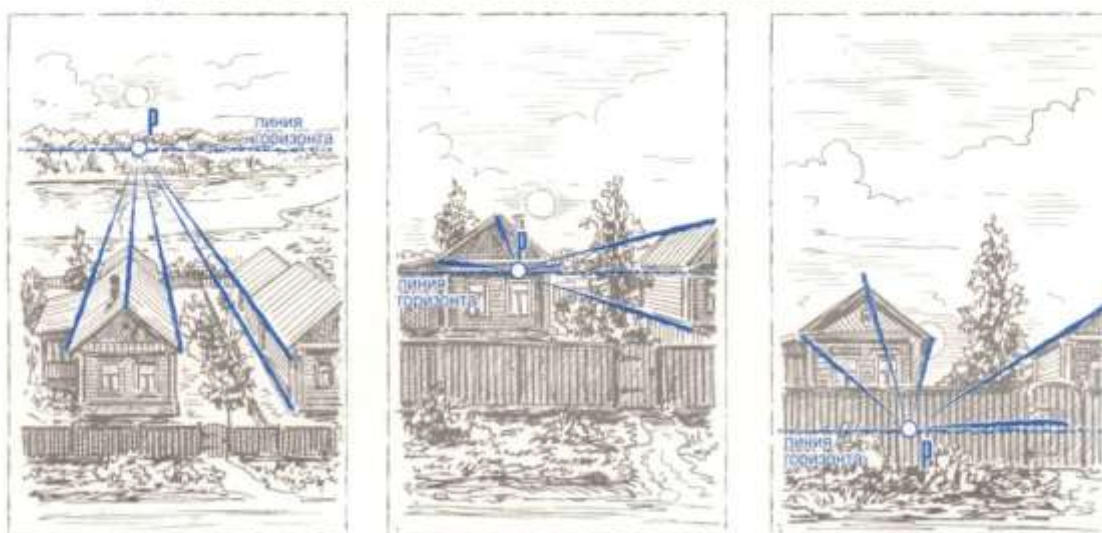
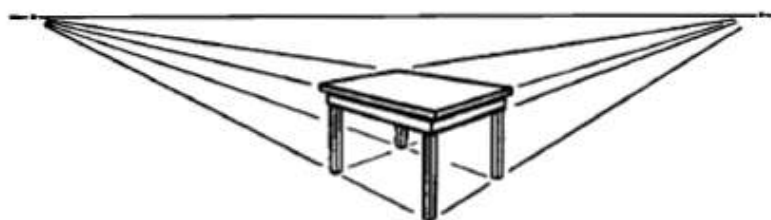
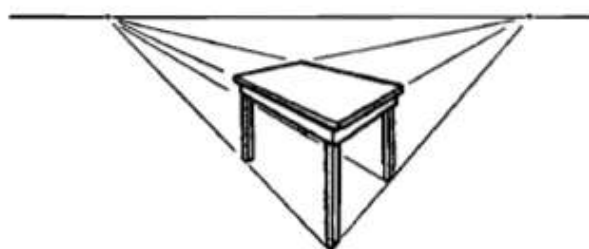


Рис. 32. [14]

ИЗБЕГАЙТЕ ИСКАЖЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ



Точки схода разнесены далеко. Правильно.



Точки схода разнесены близко. Неправильно.

Рис. 33

ЗАДАНИЯ:

1. Внимательно перечитай всю тему, повтори изученный материал.
2. Сделай линейные зарисовки тетрадного листка, расположенного на разных уровнях высоты, применяя фронтальную и угловую перспективы.

СВЕТОТЕНЬ

«Светотень» - это распределение света и тени на поверхности предметов. Именно светотеневые переходы позволяют нам наиболее объемно видеть форму предметов.

Освещение бывает **естественное** (солнечный, лунный свет) и **искусственное** (электрический свет, свечи и т.д.).

В зависимости от направленности световых лучей свет может быть **концентрированный** и **рассеянный**. Например, концентрированным будет солнечный свет и свет электрической лампы. Он характерен выраженной направленностью. Рассеянное освещение - это мягкий, падающий из окна свет.

Концентрированное и рассеянное освещение дает на предметах различный характер светотени. При концентрированном свете увеличиваются контрасты света и тени, они становятся более отчетливыми. Такое освещение лучше всего использовать для обучения рисованию.

При рассеянном же свете, наоборот, светотеневые переходы очень мягкие и не так выразительно подчеркивают форму.

Рисуя различные предметы, мы должны учитывать не только их освещенность, но и физические особенности поверхности. Различные по фактуре предметы по-разному отражают и поглощают свет. На глянцевых поверхностях мы видим незначительное различие между освещенными и затененными участками, но видим яркие блики и отражение других предметов в гладкой поверхности. На глиняной же поверхности будут очень хорошо выражены светотеневые переходы, но не столь яркими будут блики.

Нужно различать еще такие понятия как тон и плотность.

Тон - это светосила, которая зависит от силы освещения.

Плотность - это темнота тона.

А также блик и полутон. **Блик** - это самое яркое отражение света на поверхности предмета. Различная по фактуре поверхность дает разные блики. Глянцевые поверхности имеют яркие блики с четкими краями. Матовые поверхности - более размытые и менее яркие. Есть материалы, которые вообще не могут иметь блик. Например, дерево, пористые материалы, камни.

Полутон (или полутень) - это переход между светом и тенью.

Тени в рисунке делятся на собственную и падающую. **Собственная тень** - это затененная часть самого предмета. **Падающая тень** - это тень, отбрасываемая предметом на поверхность или другие предметы.

Плотность, форма и размер теней зависит от многих факторов:

- положения источника света и его удаленности от предмета
- направленность световых лучей
- формы самого предмета

Самое темное место падающей тени находится под предметом. Но тени никогда не бывают абсолютно черными.

Светораздел - это самое темное место собственной тени. Самый темный (резкий) светораздел характерен при ослепительном освещении, но при этом стираются светотеневые градации.

Есть еще одно очень важное понятие - рефлекс. **Рефлекс** - это отраженный свет (или цвет) на предмете от окружающих объектов. Рефлекс выглядит световым пятном слабой интенсивности в области собственной тени (если отсвет находится на затененной части предмета). Цветовой рефлекс можно увидеть, например, в виде зеленого отсвета на коричневой вазе от скатерти»[15].

Итак, мы кратко разобрали основные понятия светотени, а теперь рассмотрим закономерности распределения светотени на рисунке.

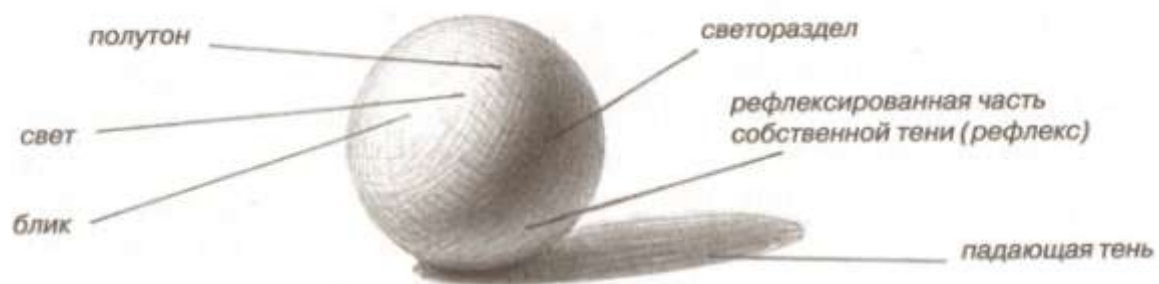


Рис. 34 [16]

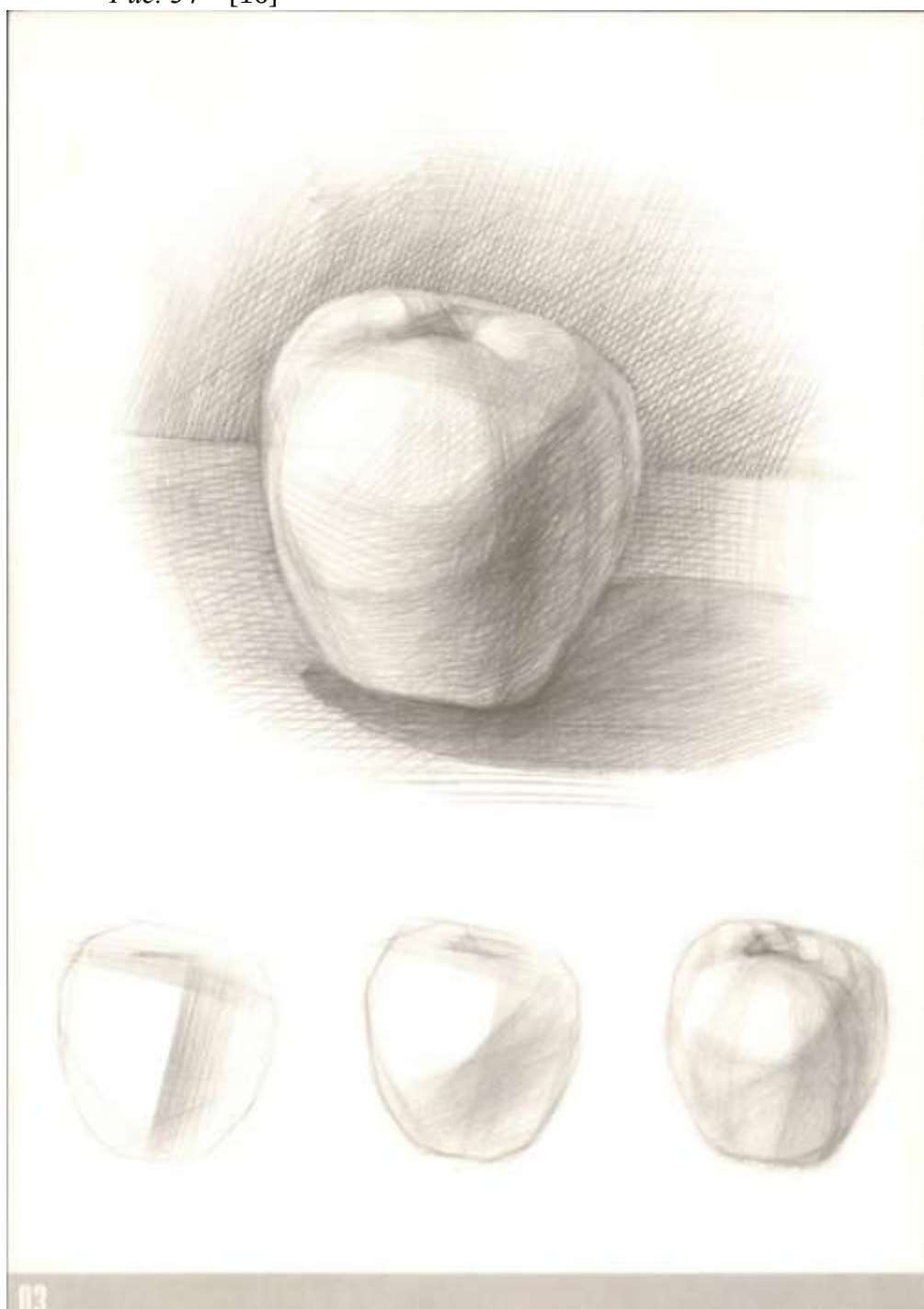


Рис.35. [17]

ЗАДАНИЯ:

1. Прочитай внимательно всю тему, повтори изученный материал.
2. Сделай несколько светотеневых зарисовок простых предметов (овощи, фрукты).

РАЗДЕЛ 4. ЖИВОПИСНЫЙ РИСУНОК. ФАКТУРА И МАТЕРИАЛЬНОСТЬ.

ЖИВОПИСНЫЙ РИСУНОК

«Живописный рисунок – это рисунок, который, как и живопись, использует пятно для построения формы и пространства. Пятно нужного тона должно лечь на место, обусловленное конструкцией предмета.

Живописный рисунок вполне обходится без линий, поэтому все предварительные стадии рисунка – построение пропорций, конструкция предметов обычно держится в голове, а на бумагу наносятся штрихи, обозначающие тень, полутона и свет изображаемых предметов. Иногда в живописном рисунке используется прием, когда все штрихи направлены в одну сторону» [18].



Рис. 36. [18]



Рис. 37. [18]

ЗАДАНИЯ:

1. Нарисуй несколько простых предметов быта, используя технику живописного рисунка.

МАТЕРИАЛЬНОСТЬ

Материальность в академическом рисунке – это передача того материала, из которого сделан нарисованный предмет. Например, если глядя на рисунок, зритель видит, что изображенный предмет именно стеклянный, деревянный или бумажный, то художник правильно передал материальность.

«Материальность изображаемых предметов передается прежде всего характером светотени. Предметы, состоящие из разных материалов, имеют характерные для них градации светотени. Гипсовый предмет цилиндрической формы имеет плавные переходы от света через полутень, тень и рефлекс. Стеклянный цилиндрический сосуд не имеет ярко выраженных градаций светотени. На его форме только блики и рефлексы. Металлические предметы тоже характеризуются в основном бликами и рефлексами. Если передать на рисунке характер светотени, то предметы будут выглядеть материальными» [19].

ЗАДАНИЯ:

1. Повтори изученный материал.
2. Сделай зарисовки предметов, стараясь передать их материальность.

МЯГКИЕ МАТЕРИАЛЫ

После того, как мы уже попрактиковались в работе над рисунком простым карандашом, можно смело пробовать работать мягким материалом. Что же такое мягкий материал и как им работать? Мягкий материал – это мелки угля, сангины, соуса или пастели, еще мел, этими материалами мы можем работать в самых разнообразных техниках, можем комбинировать их между собой, добиваясь тем самым различных живописных эффектов в рисунке.

«Работы, исполненные в мягком материале, нуждаются в защите. Дело в том, что мягкие материалы непрочны держатся на поверхности листа и при любом контакте стираются. Поэтому они нуждаются в закреплении специальным раствором – фиксатором. Для этой же цели можно применять бесцветный лак для волос.

Уголь – чрезвычайно податливый материал, отличающийся приятной матовой фактурой. Уголь является самым темным из всех мягких

материалов, т.е. имеет наибольший тональный диапазон. Выпускается в виде палочек и карандашей.

Затачивают уголь наждачной бумагой. Для проведения тонких линий уголь затачивается не как карандаш, а под косым срезом. Большие плоскости можно тонировать, располагая уголь плашмя.

Угольный рисунок в процессе работы требует осторожного обращения с ним. Уголь сдувается с бумаги, осыпается даже от легкого сотрясения, стирается при прикосновении к нему рукой. Но в то же время это является и его достоинством. Например, неудачно начатый рисунок можно смахнуть ударами тряпки.

Уголь хорошо стирается резинкой и растирается. Однако не следует злоупотреблять резинкой в рисунках углем: при дальнейшей работе следы резинки могут проступить в виде полос и пятен. Резинка нарушает поверхность бумаги, и уголь ложится на эти места по-другому.

Для рисунка углем нужна шероховатая, пористая бумага. Гладкая поверхность здесь непригодна, так как уголь на ней держится очень слабо. Углем можно работать как на белой бумаге, так и на тонированной.



Рис. 38



Рис. 39. А. Дюрер
«Портрет матери», уголь, 1514 г.

Сангина – материал, имеющий различные по плотности и цветовому оттенку красно-коричневые тона. Сангина имеет небольшой тональный диапазон, но отличается воздушностью и мягкостью, тонкими тональными переходами. Выпускается в виде палочек и карандашей. Палочками сангины можно работать плашмя, широко тонируя большие поверхности, и торцом.

Сангина неплохо стирается резинкой и растирается растушевкой. При растирании сангина немного меняет цвет, но это свойство сангины может

обогатить рисунок. Во время работы сангину можно смачивать, что позволяет добиваться большей плотности тона.



Рис. 40



Рис. 41



Рис. 42 . Микеланджело «Два всадника», сангина.



Рис. 43. Ученическая работа , сангина. [21]



Рис. 44. Н. Блохин, зарисовка, сангина

Соус – материал черного, серого или коричневого цвета. Черный соус наряду с углем имеет большой тональный диапазон.

Соус позволяет работать не только штрихом и растиркой. Соус является материалом, растворимым в воде. Как акварель и тушь, он позволяет работать приемом отмывки - заливкой кистью («мокрый соус»). Можно сочетать сухой и мокрый соус.

Соус хорошо ложится и на белую, и на тонированную бумагу» [20] .



Рис. 45



Рис. 46. Крамской И.Н. «Портрет Кошелева», соус.

Клячка- это очень мягкая резинка , которая не стирает тон, а как- бы промакивает его, забирая с собой лишнюю плотность тона.

Для того чтобы успешно работать мягким материалом, нужен опыт рисования простым графитным карандашом. Это необходимое условие для того чтобы работа мягким материалом принесла художнику удовольствие и достойный результат.

ЗАДАНИЯ:

1. Внимательно прочитай тему, повтори изученный материал.
2. В краеведческом музее выполни живописные зарисовки чучел животных, используя мягкие материалы.
3. Дома сделай зарисовки домашних животных, используя мягкие материалы.
4. Сделай зарисовку мягкой игрушки, используя уголь или сангину.

Раздел 5. ТОНАЛЬНЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК

ТОНАЛЬНЫЙ РИСУНОК

«Тональный рисунок предназначен для внимательного, длительного изучения натуры. В задачу тонального рисунка входит выявление формы предметов, их тональный разбор с учетом освещенности, передача их материальности (т.е. того материала, из которого сделан предмет), световоздушной среды постановки. При этом должны передаваться пропорциональные соотношения между предметами, конструкция их формы. То есть тональный рисунок предполагает комплексность в изучении натуры и законов ее восприятия. Тональное решение в длительном учебном рисунке предполагает большую степень законченности рисунка. Однако полезно самостоятельно выполнять и краткосрочные рисунки, наброски «от пятна».

Обязательным и важным требованием к тональному рисунку является передача общего тона натурной постановки и ее тонального диапазона. Общий тон постановки – это характеристика ее плотности в целом (т.е. темная постановка или светлая и насколько). Общий тон постановки, который несложно определить визуально, определяет и общий тон рисунка.

Тональный диапазон постановки также определяется визуально. Для этого нужно выявить, что в натуре является самым светлым и самым темным. Если разница между самым светлым и самым темным в натуре велика, это должно быть передано в рисунке, если эта разница незначительна, то и рисунок должен выполняться в небольшом тональном диапазоне.

Самое светлое и самое темное будут крайними точками в тональном диапазоне рисунка. По отношению к этим противоположным по светосиле пятнам определяется плотность других тонов в рисунке.

Один из распространенных недостатков тонального рисунка карандашом – чрезмерная перечерченность. Такой рисунок смотрится глухо, теряет приятную матовость и начинает блестеть в перегруженных тоном местах. Рисунок должен быть благородно серебристым, даже самые темные его участки должны восприниматься прозрачно, в нем должен быть воздух. Поэтому не следует нажимать на карандаш в полную силу, рисунок нужно выполнять с некоторым тональным запасом.» [22]

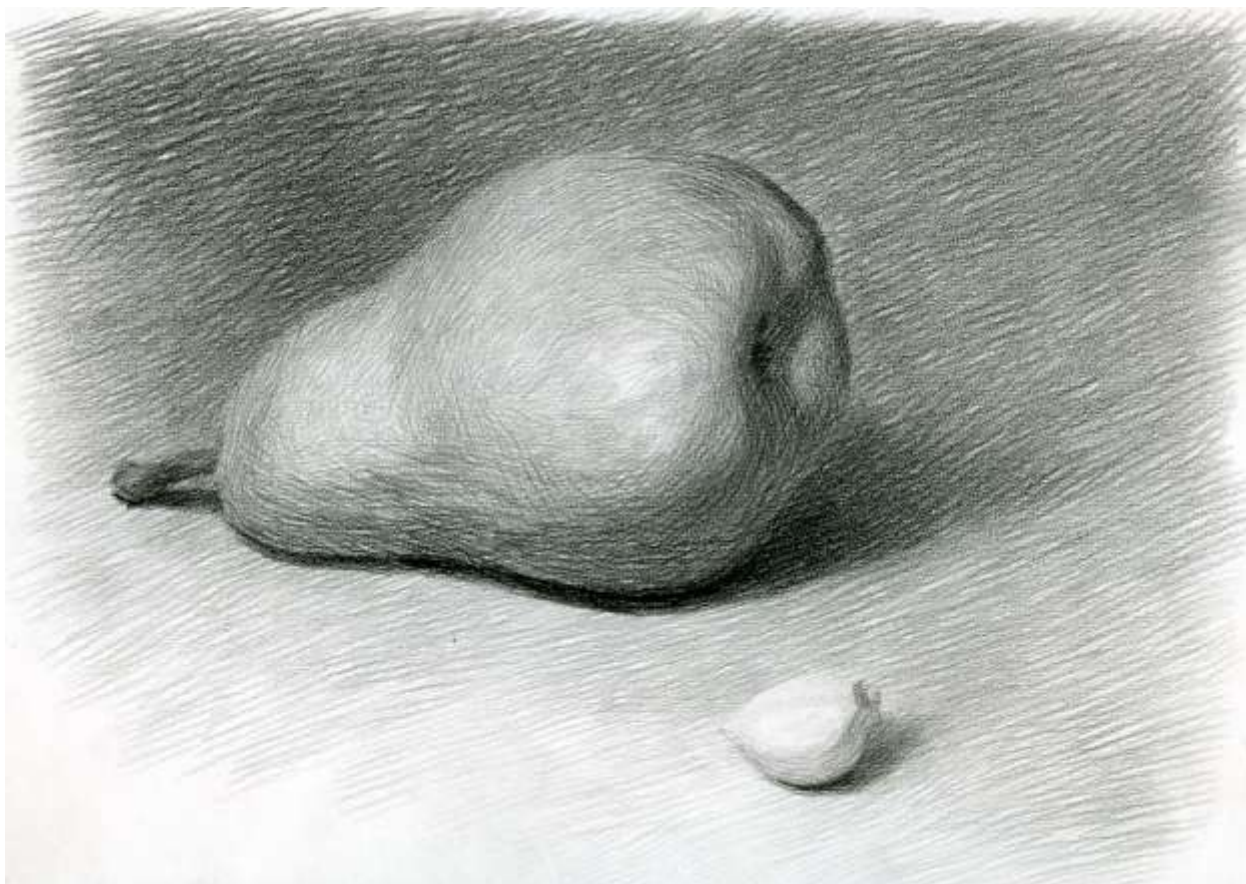


Рис. 47. [23]

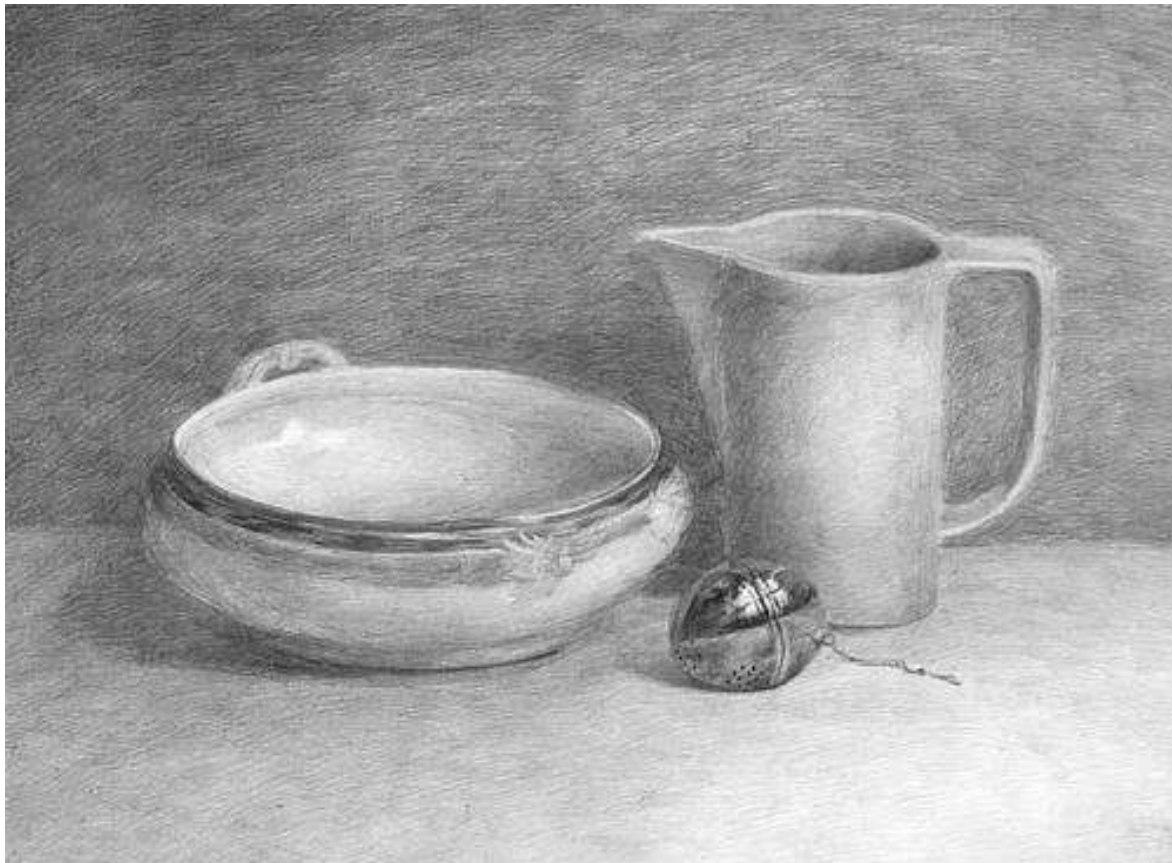


Рис. 48. [23]

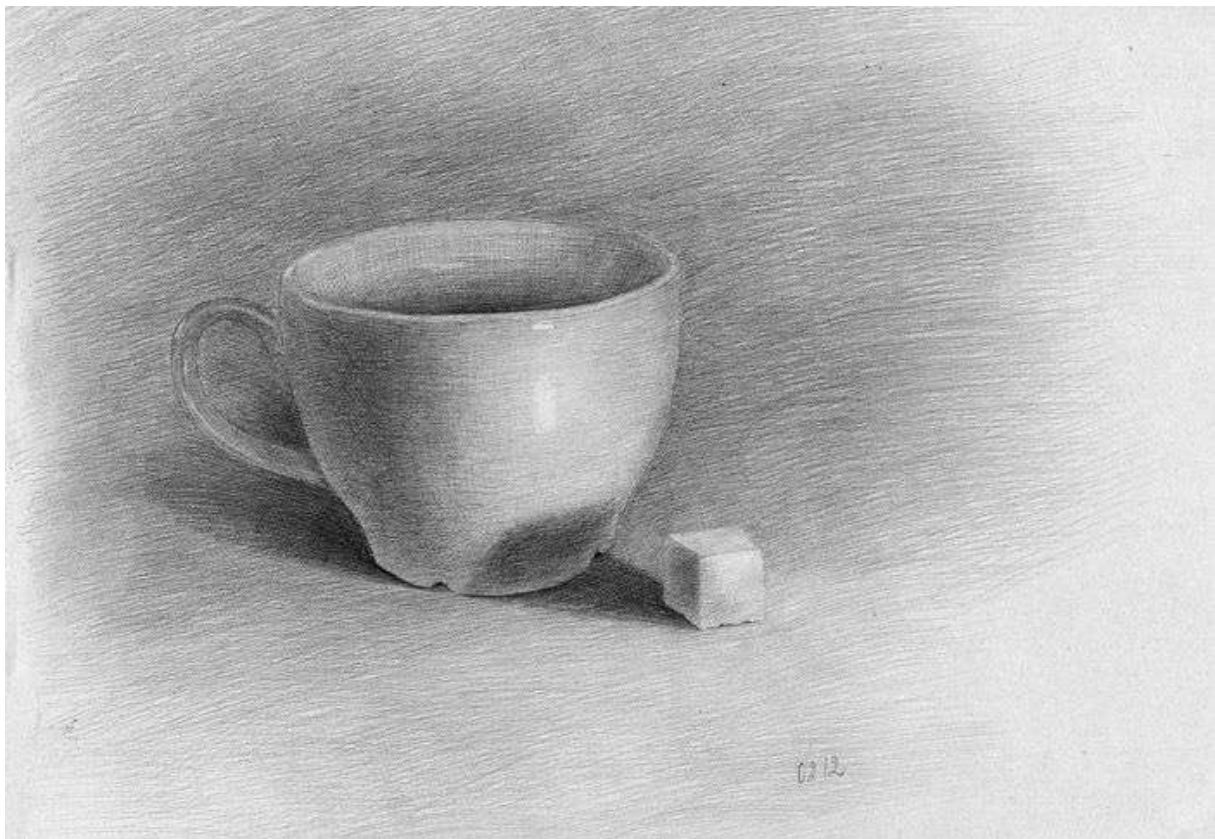


Рис. 49.[23]

ЗАДАНИЯ: (каждое задание выполняется к новому дню занятий)

1. Сделай зарисовки простых предметов по форме на сером фоне.
2. Выполни зарисовки фруктов и овощей на светлом и темном фонах.
3. Выполни зарисовки по памяти предметов предыдущего задания.
4. Выполни зарисовки мелких предметов
5. Повтори весь изученный материал, подготовься к контрольному уроку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот и закончился учебный год, мы поздравляем тебя с окончанием первого класса!

Уходя на каникулы, пользуйся этим пособием: читай темы, выполняй задания, делай зарисовки с натуры. По каждой теме сравнивай свои первые зарисовки с новыми работами. Не забывай посещать музеи, выставки, анализировать все увиденное тобой искусство.

В этом пособии дана краткая информация по всем основным темам. Более подробно с каждой из них ты можешь ознакомиться в источниках, приведенных ниже (см. «Используемая литература»).

К УЧИТЕЛЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Данное учебное пособие разработано в соответствии с программой учебного предмета «Рисунок».

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися.

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет и 6 лет составляет:

аудиторные занятия:

- 1 - 3 классы - по 3 часа в неделю;
- 4 - 5 классы - по 4 часа в неделю;
- 6 - класс - по 3 часа в неделю.

самостоятельная работа:

- 1 - 2 классы - по 2 часа в неделю
- 3 - 6 классы - по 3 часа в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

Освоение терминологии предмета «Рисунок»;

Приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира; формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач;

Приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;

Формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

Обоснованием структуры программы являются Федеральные государственные требования к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- [1] - Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» / учебник для общеобразовательных организаций, 6 класс. – 2016. Стр.24.
- [2] - Шаров В.С. «Академическое обучение изобразительному искусству», стр. 76.
- [3] - Шаров В.С. «Академическое обучение изобразительному искусству», стр. 81.
- [4] - Шаров В.С. «Академическое обучение изобразительному искусству», стр. 84
- [5] - <http://какнаучитьсярисовать.рф/линия%20и%20штрих/>
- [6] - Шаров В.С. «Академическое обучение изобразительному искусству», стр. 60.
- [7] - http://studopedia.ru/6_137592_zashchita-ot-peregrev.html
- [8] - <http://shkola-izo.livejournal.com/1657.html>
- [9] - Гомзякова Е. Л. Наброски и зарисовки фигуры человека // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 18. – С. 121–125. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/56213.htm>.
- [10] - Н. Ли «Основы учебного академического рисунка», стр. 25.
- [11] - Неменская Л. А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» / учебник для общеобразовательных организаций, 6 класс. – 2016. Стр.66.
- [12] - <https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-izo-klass-perspektiva-lineynaya-perspektiva-pravilae-lineynoy-perspektivi-791814.html>)
- [13] - Шаров В.С. «Академическое обучение изобразительному искусству» , стр.40.
- [14] - Е.В. Ладыгин «Основы наблюдательной и линейной перспективы», набор плакатов для учащихся художественных, общеобразовательных и средних специальных учебных заведений. Таблица №4.
- [15] - <http://to-draw.ru/Svetoten-v-risunke-urok-dlya%20nachinaiushchih.html>

- [16] - Шаров В.С. «Академическое обучение изобразительному искусству», стр.53
- [17] - Д.А. Тимошенко «Академический рисунок», набор плакатов для учащихся художественных, общеобразовательных и средних специальных учебных заведений по методике обучения рисования с натуры. Таблица № 3.
- [18] - http://art-exercises.ru/risunok/zhivopisniy_risunok/
- [19] - <http://kievartschool.com/archives/2904>
- [20] - Шаров В.С. «Академическое обучение изобразительному искусству», стр. 108.
- [21] - <https://masterkrasok.ru/posts/drawing/karandash/kakie-byvayut-karandashi>
- [22] - Шаров В.С. «Академическое обучение изобразительному искусству», стр. 103.
- [23] - <http://www.time4art.com.ua/academic-drawing/>