

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

1. Прежде чем начинать рисунок на бумаге, рекомендуется пробами определить ее свойства. Бумага должна быть без рефленостей, чтобы штрих ложился равномерно, с одинаковой тональностью. Бумага должна быть приклеена к жесткой основе - планшету, так как получить хорошие результаты на волнистой, деформирующейся, загнутой и помятой бумаге не возможно. Перед работой лицевая сторона бумаги должна быть хорошо смочена чистой водой не менее двух раз с помощью губки или кисти.

2. Наклейка бумаги на планшет.

Лучше всего натягивать бумагу на планшет. Бумага должна быть всегда хорошо натянутой и гладкой. Если бумагу нужно укрепить на планшете надолго, то это лучше сделать клеем. Если же основанием бумаги служит временный планшет, то прикреплять бумагу проще и быстрее не большим числом хороших кнопок. В том и другом случаях бумагу нужно смачивать с двух сторон, что дает равномерное увеличение ее при размачивании и медленное, равномерное уменьшение при высыхании. Намоченная с двух сторон бумага сохнет медленно, клей схватывается до того момента, когда бумага начинает подсыхать и тянуть. При смачивании бумаги сначала влажной губкой, без избытка воды, протирается внутренняя сторона так, чтобы не замочить краев, предназначенных для клея. Затем бумага переворачивается, и ее внешняя сторона смачивается полностью вместе с краями. Если бумага прикрепляется на кнопках, то тогда она смачивается целиком с двух сторон.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ.

Когда мы рисуем с натуры, то внимательно наблюдаем за предметом, подмечая характерные особенности формы, пропорций, освещения и фактуры. Однако чтобы нарисовать предмет правильно, одного поверхностного наблюдения недостаточно. Надо знать его строение, внутреннюю, скрытую от глаз, основу формы. Внешняя форма предмета определяется его конструктивными особенностями. На первом курсе начинается изучение простых форм — геометрических тел (куба, шара, цилиндра и т.д.). Каждый предмет имеет свою структуру. Уметь видеть натуру — это значит уметь анализировать ее строение. Рисовать надо всегда сознательно, а не копировать механически то, что видит глаз.

1. Каждый сложный комплекс работы над рисунком должен быть расчленен на этапы работы, которые усваиваются студентами в определенной последовательности.

2. Последовательность этапов работы над рисунком должна быть такой, чтобы ясно ощущалась взаимосвязь между ними, чтобы студент чувствовал, что это единый процесс.

3. Всякий комплекс работ над рисунком должен содержать в себе анализ и синтез.

Анализ — это расчленение целого на части.

Синтез — соединение частей в единое целое.

В начале работы рисовальщик быстро намечает на листке бумаги общий вид натуры (синтез). Далее в обобщенной форме намечаются детали, происходит разбор деталей формы (анализ). В самом конце работы рисовальщик вновь возвращается к целому, подчиняя детали общей форме (синтез)

Линейно-конструктивный рисунок дает возможность ученику построить изображение в перспективе, убедительно передать форму предмета.

Линейная и воздушная перспектива.

Слово — «перспектива» происходит от латинского *perspicere*, что означает — видеть насквозь, —сквозь что-нибудь. Перспектива рассматривается как наука о построении 5 изображений предметов на какой-либо поверхности такими, как их воспринимает глаз

человека. В изобразительном искусстве перспектива рассматривается как изображение предметов, полученное на какой либо поверхности, в соответствии с кажущимися изменениями их величины, четкости очертания их формы и светотеневых отношений, которые можно наблюдать в натуре. Перспективное изображение в зависимости от его назначения может быть построено на любой проекционной поверхности. В связи с этим перспектива подразделяется на несколько видов.

Линейная перспектива – это изображение, построенное на плоскости. В зависимости от назначения перспективных изображений плоскость может быть расположена вертикально, наклонно и горизонтально. Вертикальная плоскость, на которой строят изображения с помощью линейной перспективы, используется при создании картины.

Рассмотрим некоторые законы перспективы.

1. Два предмета одинаковой величины, но расположенные на разных расстояниях от глаза, кажутся разными – ближний к глазу предмет кажется больше по величине, а дальний – меньше. По мере удаления предмета наблюдается кажущееся уменьшение его в размере, и, наоборот, приближаясь, он как бы увеличивается.

2. Рассмотрим другую закономерность перспективы. Линии предметов, уходящие от зрителя в глубь картины, направлены в одну точку, которая расположена на линии горизонта. Эта точка в перспективе называется точкой схода. Термин «горизонт» в переводе с греческого означает —разграничивающий, —кажущаяся граница между небом и землей. В изобразительном искусстве под этим словом подразумевается прямая горизонтальная линия на изобразительной плоскости, которая служит художнику ориентиром при построении изображения. Она указывает зрителю, на каком уровне высоты находился глаз художника, с какой точки зрения он изображал натуру; она делит изобразительную и картинную плоскость на две части – верхнюю и нижнюю. В теории перспективы горизонтом называют линию, образующую при пересечении условной (воображаемой) горизонтальной плоскости (которая как бы проходит от глаза наблюдателя) с картинной плоскостью (воображаемая плоскость, находящаяся между наблюдателем и наблюдаемым предметом). *Горизонт всегда находится на уровне глаз наблюдателя.*

Воздушная перспектива. По мере удаления от зрителя предметов в пространстве и погружения их в воздушную среду изменяется впечатление о локальных (действительных) и светотеневых характеристиках. Под влиянием воздушной среды происходят заметные изменения тона. Предмет и его детали, близко расположенные к зрителю, воспринимаются более резко, дальние предметы имеют мягкие очертания. Теория теней и отражений. Светотень, свет, блик, собственная тень – «корпусная» тень, рефлекс, падающая тень. Необходимо познакомиться с особенностями распределения света на форме предмета. Изменение светосилы отдельных плоскостей предмета зависит от положения их в пространстве относительно источника света. Поверхность, на которую луч света падает прямо, обычно называют «светом». Луч света, падающий на поверхность под каким-нибудь углом (скользящий по поверхности), образует полутень (светотень). Поверхность, на которую луч света совсем не падает, является теневой или обладает собственной тенью – «корпусной» тенью. Самая светлая (блестящая) точка на поверхности предмета называется бликом. Свет, отраженный от других предметов, называется рефлексом. Тень от предмета, которая падает на поверхность, называют падающей тенью. Объемно-конструктивное решение в рисунке простых и сложных объектов.

Метод линейно-конструктивного построения рисунка способствует развитию технических навыков, заставляет постоянно думать о форме и тон накладывать по направлению поверхностей предмета. Таким образом, каждая линия, штрих, тон рисуют

форму, потому что тени и полутени не бессмысленные пятна, а определенные плоскости предмета, выражающие его объем.

Подчеркивая направление поверхности формы, рисующий уже не может хаотически наносить тона на поверхность бумаги, он будет показывать направлением штриха характер формы. Переход от света к полутени и от полутени к тени на телах вращения (шар, цилиндр, конус) в изображении надо передавать как можно заметнее.

На первом курсе начинается изучение простых форм – геометрических тел (куба, шара, цилиндра). Каждый предмет имеет свою структуру. Уметь видеть натуру – это значит уметь анализировать ее строение. Рисовать надо всегда сознательно, а не копировать механически то, что видит глаз. Например, при рисовании куба необходимо прежде всего правильно понять его строение и наметить в рисунке линейно- конструктивную основу, т.е. показать, как располагаются в пространстве поверхности тела, как образуется объем. Сложными по форме предметами являются те, которые при конструктивном анализе могут быть разложены на простейшие геометрические формы (например, капитель). Понятие тональных отношений. Познакомимся с понятием тона.

Тон – физическая характеристика света (количество и качество света на поверхности предмета в зависимости от источника света и окраски самого предмета). Изменение светосилы отдельных плоскостей предмета зависит от положения их в пространстве по отношению к источнику света (солнечный, искусственный) и от окраски самого предмета. Свет, падая на поверхность тела, меняется в тоне в зависимости от положения плоскостей в пространстве (по отношению к источнику света). Поэтому, когда мы видим предмет с различными полутонами, знаем, что в этом случае каждая поверхность предмета освещена по разному. При рисовании с натуры студент должен постоянно это иметь в виду. Тональные “пороги” – растяжка тона. Выдержать рисунок в тоне – это значит передать те светотеневые отношения (от самого светлого через полутона к самому темному), которые наблюдаются в природе и выступают как гармоническое целое. Единства и собранности рисунка можно добиться в том случае, если общая тональность будет передана через промежуточные нюансы, от самого светлого до самого темного в тенях. Используя белый цвет бумаги и силу тона карандаша, рисовальщик может изобразить не только форму и объем предметов, но и фактуру (материальность). Светотеневые отношения (сила светов, теней полутеней) в рисунке должны быть гармоничными. Каждый полутон, свет, рефлекс и блик дополняют и поддерживают друг друга, создавая впечатление единого. Тон выражается пропорциональными отношениями. Например, свет в рисунке может быть взят намного темнее, чем в действительности, т.е. если сравнить свет, выраженный в рисунке, со светом, скажем, на гипсовой модели, то первый окажется намного темнее. Однако при правильных отношениях света и тени (в окружении темных поверхностей) он будет выделяться своей светлотой. Яркой кажется та поверхность, которая светлее находящейся рядом. Законы освещения так же точны и определены, как и законы перспективы, анатомии.

Наблюдения ученых показали, что свет имеет свои законы распределения в пространстве и на поверхности предметов.

Физики установили следующие законы, которые художники используют в своей практической работе.

1. По мере удаления поверхностей от источника света освещенность их будет ослабевать.

2. Контраст света и тени на предметах, расположенных ближе к источнику света, резче, чем на предметах, удаленных от него.

3. Тень, падающая от предмета, будет сильнее тени самого предмета.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОБРАЖАЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ.

Не научившись владеть законами светотени, художник никогда не научится владеть пластикой рисунка. Художники прошлого уделяли освещению очень большое внимание.

Леонардо да Винчи в записках не только регистрирует свои наблюдения, но и делает выводы, устанавливает законы: «Тот рефлекс будет выделяться более отчетливо, который виден на более темном фоне, а тот будет менее ощутим, который виден на более светлом фоне».

Оптический закон контрастности играет большую роль при передаче формы в пространстве, а также воздушной среды. Когда мы видим на рисунке художника фон, решенный по-разному — в одном месте светлее, в другом темнее,— это не случайные недоделки, а сознательное решение тональной задачи. Ввести фон в рисунок — значит не эффектно покрыть тушевкой плоскость бумаги вокруг предметов, дать серию броских штрихов у контура изображенного предмета, а насытить окружение предметов воздушной средой.

Словарное определение пластики такое — **пластика** – строение материального тела (природного, в том числе человеческого, или искусственного), непосредственно доступное живому созерцанию, для нас слишком общо, отвлеченно и не инструментально с точки зрения педагогики. Целесообразнее понимать пластику как — работу формы, как противопоставление и борьбу контрастирующих форм и их объединение в пространственном синтезе, в выразительном пластическом образе.

Студенты должны видеть, что и в сравнительно статичных композициях наличествует движение: оно в напряженности форм и переходов между ними, в движении осей форм, в прослеживании как бы внутренней линии движения целого, в ритме движения линий силуэта и т.д.

НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ.

Параллельно с длительным рисунком учащиеся овладевают набросками, которые развивают творческую инициативу, закрепляют знания и навыки. Работа над длительным рисунком с живой модели имеет целью познание законов строения природы, анализ ее.

Наброски и зарисовки позволяют ему эмоционально передать жизнь, экспрессию, динамику.

Набросок – это быстрая зарисовка природы; он приучает быстро мыслить, искать наиболее лаконичные средства выражения, развивает гибкость кисти руки. Набросок способствует целостному восприятию формы, в нем выявляется степень подготовленности студента к самостоятельной работе. *Основная цель наброска* – развитие у рисующих наблюдательности, умения быстро улавливать пластическую характеристику модели, ее пропорции и движение. Набросок развивает остроту и точность глазомера, приучает быстро ориентироваться в сложившейся обстановке.

Набросок - рисунок небольшого размера, быстро и лаконично исполненный художником.

Набросок — это беглая фиксация отдельных наблюдений в ходе текущей работы художника. Набросок может быть исполнен с природы и без природы, по памяти и представлению. Набросок ставит своей целью дать в определенный промежуток времени возможно полное представление о наблюдаемой природе. Наброски могут быть различной продолжительности и отработанности: получасовыми, часовыми, десятиминутными и меньше, в зависимости от условий работы и задач, которые ставит перед собой художник.

При зарисовке птиц и животных (в зоопарке) время предельно ограничено, при зарисовке неподвижной фигуры со временем менее приходится считаться. Но и в том и в другом случае от художника требуется предельное изложение виденного. Можно начинать и длительный рисунок с наброска.

РИСОВАНИЕ ДРАПИРОВКИ.

Для художника – иконописца очень важным навыком является умение изображать драпировки. **Драпировка** – это ткань, закрепленная на плоскости в одной или нескольких точках.

Рисование драпировки ведется в такой последовательности. Вначале намечается композиция, движение, пропорции общих форм, создается тем самым основа для дальнейшей работы. Конкретизировав строение формы драпировки, переходят к лепке ее светотенью. Для грамотного рисования складок нужно правильно определить их пластику, а также знать их формообразование. Все складки можно разделить на 3 основных типа: вертикальные(прямые), диагональные(косые) и радиальные(лучевые). В складках ткани можно увидеть знакомые нам геометрические формы. Цилиндрическая форма характерна для прямых или диагональных складок, коническая – для радиальных. *При тональной разработке складок штрих лучше класть по форме их движения, а в углублениях – вдоль натяжения поверхности ткани.*

РИСОВАНИЕ НАТЮРМОРТА.

Овладев навыками рисования геометрических тел, студенты переходят к рисунку натюрмортов, составленных из предметов быта, овощей, фруктов, драпировок. В учебных постановках чаще всего ставятся учебные задачи, направленные на усвоение элементарной грамоты рисунка и приемов перспективно- конструктивного построения группы предметов и выявления объемных форм светотенью.

Для успешного продвижения работы, необходимо соблюдать следующие этапы:

1. Анализ формы предметов постановки.
2. Композиционное размещение на листе бумаги На этом этапе необходимо выявить композиционный центр , т.е главный предмет в смысловом отношении. Остальные предметы должны быть подчинены композиционному центру.
3. Конструкция и перспективное построение на плоскости При построении предметов постановки необходимо исходить из характера их форм и конструкций, учитывать изменения их форм в перспективе и пропорциональные соотношения предметов между собой и каждого предмета отдельно.
4. Выявление объемной формы светотенью Передача объемности предметов, выявление пространственных планов и степени освещенности.
5. Тональная проработка формы.
6. Подведение итогов работы. Цельность рисунка.

В процессе рисования студенты должны выразительно организовать изобразительную плоскость листа, т.е. скомпоновать рисунок, логически обосновать строение (конструкцию) модели, определяя её пространственное положение по законам перспективы. При этом, точно передать пропорциональное соотношение целого и частей. Студент должен также продемонстрировать умения выявлять фактуру и материальность предметов графическими средствами, если такая задача поставлена в задании.