

Ульяновск 2004

Министерство образования Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ульяновский государственный технический университет.

Ю. К. Самойлов

ТЕХНИКА РИСУНКА

Методические указания
для студентов специальности 290200
«Дизайн архитектурной среды»

Ульяновск 2004

УДК 741. 743 (076)
ББК 85 15я7
С 17

Рецензент член Союза художников России, почётный архитектор, лауреат Золотой Пушкинской медали, доцент кафедры архитектуры УлГТУ Нецветаев Л. Н.

Одобрено секцией методических пособий научно-методического совета университета.

Самойлов Ю. К.

С 17 Техника рисунка: Методические указания для студентов специальности 290200 «Дизайн архитектурной среды» /Ю. К. Самойлов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 46 с.

Содержат сведения о технике, о порядке, правилах, способах и приёмах, инструментах, приборах и приспособлениях ведения рисунка, как в условиях мастерских, так и на пленэре. Приведена специальная и методическая литература для самостоятельного изучения студентами основ изобразительной грамоты.

Работа подготовлена на кафедре АСП.

УДК 741. 743(076)
ББК 85. 15я7

© Ю. К. Самойлов, 2004
© Оформление. УлГТУ, 2004

Оглавление

1	Точка отсчёта	4
2	«Лучше один раз увидеть...»	5
3	Теория и практика	6
4	Линия – колыбель рисунка	7
5	Рисовать – значит рассуждать	15
6	Материалы, инструменты и приспособления	16
7	Рисунок – основа искусства	19
8	Школа рисунка	19
9	Оптические иллюзии	20
10	Восприятие и изображение формы	24
11	Точность не есть правда	25
12	Свет, освещение, объём, пространство	25
13	Линия, штрих, пятно	27
14	«Будет просто, когда переделаешь раз со сто...»	31
15	Композиция – это сочинение	34
16	С натуры, по памяти, по представлению	35
17	«Мёртвая натура»	35
18	Архитектурная деталь	38
19	Фантазии на тему	39
20	Венец творения природы – человек	40
21	Групповой портрет	41
22	Пейзаж в графике	43
23	Рекомендуемая литература	46

1. Точка отсчёта

Мир бесконечен. Материя не исчезает и не возникает вновь. И всё же всякому явлению есть начало, хотя и любому началу что-то предшествовало. Всё имеет точку отсчёта. Что есть рисунок? Когда и зачем человек начал прибегать к помощи изображения? Кто был учителем рисования в начале изобразительной деятельности человека? Как развивался и какого совершенства достиг рисунок? Точно ответить на вопрос, где находится точка отсчёта, кто был учителем в начале творческого пути человека достоверно невозможно, но приблизиться к этому не только можно, но и нужно

В странах Древнего Востока, в Египте, Греции были сделаны первые попытки определить и сформулировать законы построения изображения, заложить основы изобразительной грамоты. Рисунки с каноническими религиозными сюжетами, рисунки, отражающие явления и события окружающего мира, рисунки с натуры и прикладного характера характерны для различных эпох, и по работам великих мастеров прошлого и настоящего можно проследить путь развития рисунка, его выразительных средств, графических материалов, приборов и приспособлений, придуманных художниками и учёными для более точного построения рисунка. В эпоху Возрождения были открыты законы построения рисунка. Перспектива – наука, позволяющая на картинной плоскости строить объёмно-пространственное изображение предметов окружающего мира. Математика, начертательная геометрия, физика, химия пришли на помощь художнику, ваятелю, архитектору. Грамотному реалистическому рисунку предшествует изучение, анализ уже достигнутого в этой области. Читайте специальную, научно-популярную, методическую литературу, посещайте картинные галереи, художественные музеи и выставки и вам откроются тайны изобразительной грамоты. Неустанный каждодневный труд по освоению рисунка даст вам возможность закрепить полученные знания в практической и творческой деятельности.

Вашей точкой отсчёта сделайте любознательность и настойчивость, постоянство совершенствования приобретённых знаний и навыков, оттачивания мастерства, и «опыт – сын ошибок трудных...» к вам придёт. А для этого тренируйте наблюдательность и зрительную память. Окружающий мир человек познаёт через органы чувств и роль зрения играет в этом исключительную роль, поскольку свыше 90 % всей информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Восприятие формы, объёма, пространства не является врождённой способностью и развивается постепенно в процессе изучения законов перспективы, основ изобразительной грамоты.

Глаз человека так устроен, что воспринимаемые нами предметы кажутся нам несколько искажёнными. В своей жизни вам приходилось ожидать на остановке трамвай, автобус, поезд. И вот он показался вдалеке. Вытяните перед собой руку и попробуйте закрыть приближающийся транспорт ладонью, а если он далеко, то это вам удастся сделать и большим пальцем. Это вовсе не означает, что вскоре подошедший автобус, трамвай, тем более поезд уместится у вас на ладони. И так происходит со всеми предметами, нас окружающими, чем дальше они от нас, тем они кажутся нам меньше, короче, уже, а за толщей воздуха ещё и теряют чёткость очертания и много других чудес происходит. Но всем этим чудесам есть объяснение, объяснение законами линейной и наблюдательной, воздушной перспективы.

Для того чтобы получить о предмете исчерпывающую информацию и передать её в изображении, нужно выбрать правильную точку зрения. Нужно усвоить конструкцию, пропорции, форму, фактуру, пространственное положение предмета или предметов и на

картинной плоскости с помощью законов перспективы построить объёмно-пространственное изображение. Для этого, кроме наблюдения и анализа натуры полезно ознакомиться с уже достигнутым в области изобразительного искусства, то есть, обратиться к мастерам искусства, к их работам. Изучение наследия старых мастеров возможно и посредством копирования. Этот метод применялся в эпоху раннего Возрождения и впоследствии стал традиционным. Ченнино Ченнини в конце 14 века советовал начинающему художнику: «Постоянно трудись и наслаждайся, срисовывая лучшие произведения, какие ты сможешь найти, сделанные рукой великих мастеров». А Микеланджело якобы утверждал: «Кто умеет копировать, тот умеет и рисовать». Не полагайте, что копировать легко и просто. Копирование требует терпения, выдержки, дисциплины, повышенного интереса, любви к оригиналу, таланта. «Не перед прекрасным видом говорят себе: я стану художником, а перед картиной», говорил Ренуар. Пейзаж существует сам по себе и для всех, но только художник может остановить мгновение. Возможность освоения художественного опыта предшествующих поколений, возможность обучения этому таинству и составляют суть профессионального мастерства. Но копировать нужно активно, исключая холодное дублирование оригинала. Нужно развивать не только руку и глаз, но и творческие способности, и если есть возможность что-то в оригинале улучшить – улучшай! Кроме того, творческое копирование знакомит с разнообразными школами рисунка, обогащает знанием художественно-технических средств, расширяет художественный кругозор, культуру, воспитывает вкус. Через копирование происходит процесс приобщения к подлинному искусству, познанию самого себя как художника.

2. «Лучше один раз увидеть...»

Окружающий нас мир мы воспринимаем различными органами чувств, но наиболее тесно связывает нас с окружающим миром зрение. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», – гласит народная пословица. Рисование – своеобразный метод познания окружающего нас предметного мира, явлений, в нём происходящих, и отображения их в графических образах. Художник, скульптор, архитектор, проектировщик, учёный мыслит пространственными формами, но они, эти формы, особенно в начальной стадии и стадии поиска нового решения, не стойки, быстро сменяются и могут безвозвратно исчезнуть из памяти. Рисунок является наиболее быстрым, простым и подвижным средством фиксирования технических и пространственных идей.

Несомненно, умение рисовать необходимо в любой сфере деятельности, но художнику, архитектору, скульптору, проектировщику без этого просто не обойтись. Рисунок начинается с наблюдения, анализа, понимания предмета, явления. Рисование с натуры даёт возможность не только наблюдать внешнюю форму предмета, но и познать особенности его строения, его внутренней структуры, конструктивной основы формы. Для этого нужно знать, понимать и применять в практической творческой деятельности изобразительную грамоту, совокупность знаний, умений, навыков изображения окружающего мира на картинной плоскости. А для этого необходимо знать закономерности и особенности зрительного восприятия предметного мира, правила и приёмы реалистического изображения объёмно-пространственных форм на картинной плоскости. Рисунки, выполненные разными графическими техниками, раскрывают пластические возможности этих техник, художественные наклонности начинающего художника.

3. Теория и практика

Выполнить грамотный реалистический рисунок, полагаясь лишь на природный дар, способность к изобразительной деятельности, трудно и чтобы не изобретать велосипед, следует обратиться к наследию, оставленному нам предшественниками в области изобразительной деятельности. Но знать не значит уметь. Теория, закреплённая на практике, даст желаемый результат. Изучение теоретических основ рисунка поможет вам объяснить, зачем нужен рисунок, различать виды рисунка, освоить средства художественной выразительности рисунка, получить представление об особенностях художественных материалов и технике работы ими над рисунком.

Мир вокруг нас многообразен и все виды искусства осваивают мир в образной форме. Существуют пластические, временные и синтетические виды искусства. Изобразительное искусство относится к пластическим видам искусства – это графика, живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и декоративное искусство, дизайн и воспринимаются зрительно, а скульптура и декоративно-прикладное искусство ещё и осязательно и связано с созданием материальной культуры.

Графика – мир линий, штрихов и пятен. Само слово графика означает «черчу, рисую». В основе рисунка лежит линия, будь то набросок, зарисовка или законченный рисунок, чертёж, эскиз. Рисунок же лежит в основе всех видов искусства. Для того чтобы понимать искусство, необходимо освоить язык искусства. Язык это система знаков, выработанных человечеством как средство общения. И таких языков множество. Язык словесный посредством знаков передаёт смысл, но слова с общим значением звучат непохоже по-русски, по-английски, по-японски..., рисунок же обладает свойством наглядности и нарисованный цветок, дерево, животное одинаково понятны людям различных национальностей, говорящим на разных языках. Изображение здесь можно считать своеобразными знаками, изобразительными (иконическими) знаками (от греческого слова «ейкон» – изображение.) Такими знаками пользуется не только искусство, с их помощью можно передавать сообщения различного рода: рассказы в картинках – пиктография; вывески без слов, в старину часто адресованные неграмотным людям; рисунки – указатели понятные каждому без перевода; знаки – картинки, обозначающие определённые слова – древнеегипетские иероглифы. Но под воздействием быстрого письма они свою изобразительность потеряли. В изобразительном же искусстве используются иконические знаки иначе, чем в письменности. Изобразительное искусство создаёт целостные картины, позволяющие художнику обращаться к зрителю, сообщая ему свои представления, мысли, эмоции, переживания, содержание. Состав и структура языка изобразительного искусства сложнее языка словесного и не так легко поддаётся классификации и анализу.

Использование различных изобразительных материалов и техник помогает более профессионально отобразить окружающий нас мир, поскольку у каждого графического материала свой характер, каждая техника имеет свои пластические особенности: тушь – перо даёт четкую или лёгкую, ажурную линию; уголь более рыхлую и мягкую; фломастер оставляет сочные штрихи одинаковой толщины.

4. Линия – колыбель рисунка

Итак, линия – основа всех видов искусства. Посредством линии строится рисунок – изображение, выполненное различными изобразительными материалами. Рисунок важен не только в произведениях искусства, он находит применение в различных видах деятельности человека. Линия же является началом рисунка. Линия может быть выполнена карандашом на бумаге, картоне, холсте, стеклографом на стекле, углём на стене, острым предметом на стене пещеры, на глиняной посуде. Линия вспомогательная, помогающая построить рисунок, может быть плоской невыразительной. Такая линия лишь помогает определить размещение рисунка на листе, передать основные пропорции, обозначить общий контур. Но линия может быть и живой, подвижной, призывающей к действию, динамичной, подчёркивающей определённые черты и качества, характер изображаемого, передающей объёмно-пространственное положение предмета. Уже в линейном рисунке при помощи живописной линии можно передать иллюзию объёма, пространства, движение. Сочетание линий в определённом порядке составляет рисунок. Рисунок может быть выполнен графическими средствами и выложен проволокой в ювелирном украшении, сплетён из лозы, лыка, выкован из металла, но всюду присутствие линии.

Линия в зависимости от рисунка имеет свой характер. Линия с равномерным нажимом лежит на плоскости листа и параллельна картинной плоскости. Однообразная жёсткая с сильным нажимом линия не способствует передаче глубины пространства и объёма предметов. В качестве вспомогательной, поисковой линии для размещения рисунка на листе, наброска общего контура, обозначения пропорций возможно применение линии слабого тона, но и в этом случае линия должна быть пространственной уже в наброске. Пространственная линия подчёркивает форму предмета, его положение в пространстве. Она то усиливается, то ослабевает и исчезает и появляется вновь, заставляя рисунок жить, дышать, двигаться. Пространственная линия как бы прорывает плоскость листа и влечёт зрителя в глубину изображения, в пространство. Средствами рисунка можно на плоскости листа создать иллюзию объёма, глубины, пространства, материальности (фактуры) предмета. В рисунке можно не только зафиксировать тот или иной момент, факт существования, но и передать покой и движение. Рисунок помогает в изучении окружающего мира, натуры. Помогает постичь секреты изображения объёмных предметов на картинной плоскости. Даёт возможность воспроизвести жизненные наблюдения и воплотить в художественном произведении фантастические идеи и сюжеты.

Овладение знаниями и навыками в рисунке неразрывно связано с глубоким изучением и осмыслением окружающей действительности, с художественным языком, техниками и материалами: карандаш, уголь, сепия, сангина, соус и др. Основой же любого произведения искусства является композиция. Выбор размера и размещение рисунка на листе, композиционное решение рисунка, определение и выделение композиционного центра. У композиции свои законы, сложившиеся в процессе художественной практики. Картинная плоскость, вытянутая по горизонтали помимо нашей воли рассматривается слева направо и наоборот. Вертикальное расположение направляет движение глаза сверху вниз или снизу вверх. Положение картинной плоскости и расположение рисунка на ней задаётся линией. Линии в рисунке должны соответствовать художественному замыслу и подчёркивать движение изображаемой натуры, явления, события.

Линии могут быть в рисунке различными по длине и форме, интенсивности и назначению. Короткие линии – штрихи составляют основу тонового пятна, при помощи которого в рисунке передаются объём, пространство, фактура, динамика и пластика изображаемого. В любом случае линия должна лежать в плоскости и задавать ей

направление в рисунке. Линия, штрих, контур, пятно – язык графики и главные его выразительные средства. Знания, умения и навыки владения линией особенно важны при ведении набросков и зарисовок, в импровизации или экспромте, когда приходится работать на одном дыхании. Хороший экспромт должен быть подготовлен и основан на всеобъемлющем знании натуры и неисчерпаемой фантазии. Рисунок должен быть направлен на активную работу воображения зрителя. Особую значимость графического изображения составляют некоторая недосказанность, условность, намёк, приглашение зрителя к «сотрудничеству». Иногда незаконченные рисунки, беглые зарисовки, наброски живее и интереснее законченных, тщательно прорисованных графических произведений. Портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая композиция – всё доступно графике. Её возможности изображения и образного истолкования мира реального и воображаемого практически неограниченны. Графика может быть станковой (её можно увидеть в музеях и картинных галереях, на выставках), книжной, газетно-журнальной, плакатной, прикладной, компьютерной. Она может быть реалистической и абстрактной (в сущности, изображение это не сам реальный объект, а лишь символ, условный знак, созданный художником образ), но обязательно должна обладать наглядностью, узнаваемостью. Графика как произведение искусства должна служить человеку и быть понятна ему, поскольку графика может украшать не только выставки и картинные галереи, но и интерьеры жилых помещений и общественных зданий. Графика, как и любое другое произведение искусства, создаётся человеком и для человека и потому несёт в себе частицу души, личности художника. Художник в своём произведении высказывает своё отношение к окружающему миру, проявляет свой темперамент, передаёт свои эмоции и настроение.

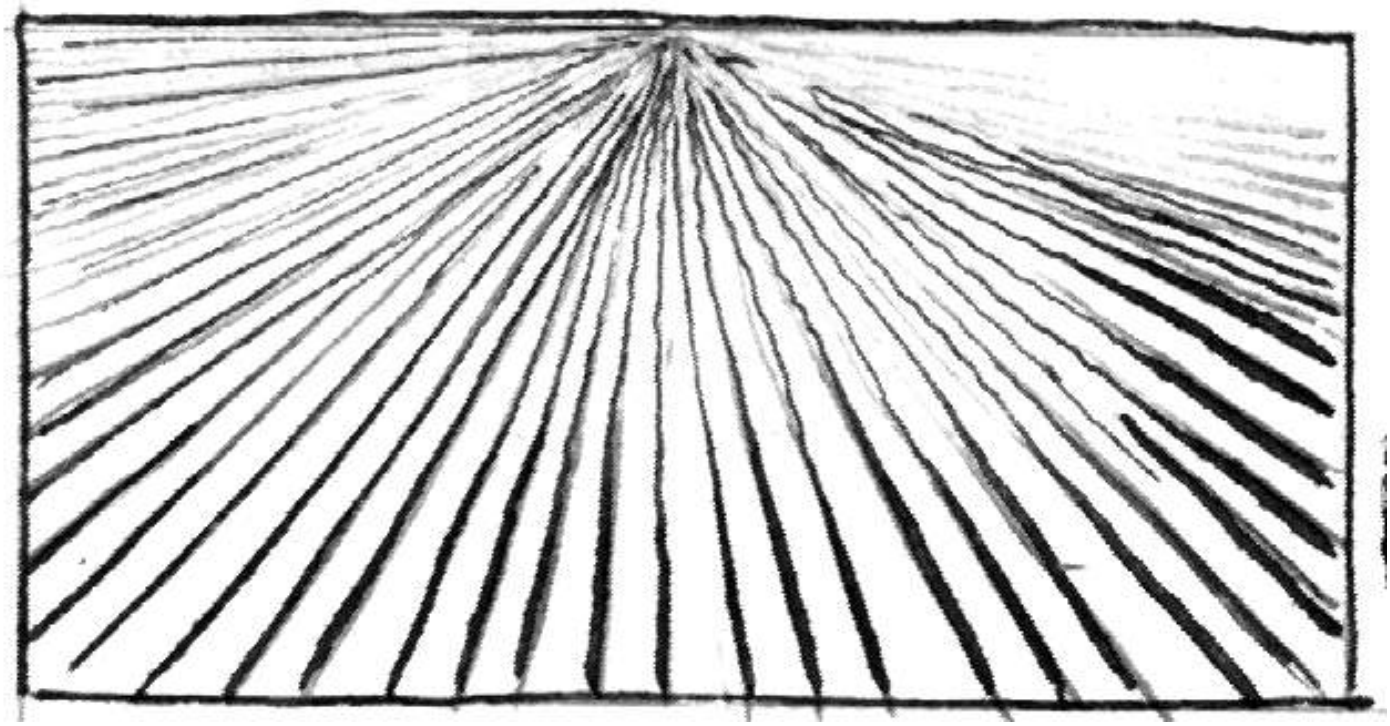

Рис. 1. Линия – колыбель искусства

Рис. 2. Перспектива линии

Линия одинаковой толщины будет параллельна картинной плоскости. Такие линии возможны в чертеже, в схеме, где нет необходимости создавать иллюзию пространства. Но линией же можно передать в рисунке и перспективу, и движение, и обтекание, пространство. В рисунке линия должна подчёркивать форму и пространственное положение объекта изображения, пластику предмета или явления. Линия в рисунке должна быть живой и интересной, должна увлекать зрителя в мир рисунка, давать пищу для воображения и фантазии зрителя, призывать его к соавторству. Линия живая, трепещущая, подвижная, недосказанная вызовет больше эмоций и переживания, нежели чёткий абрис предмета, объекта изображения.

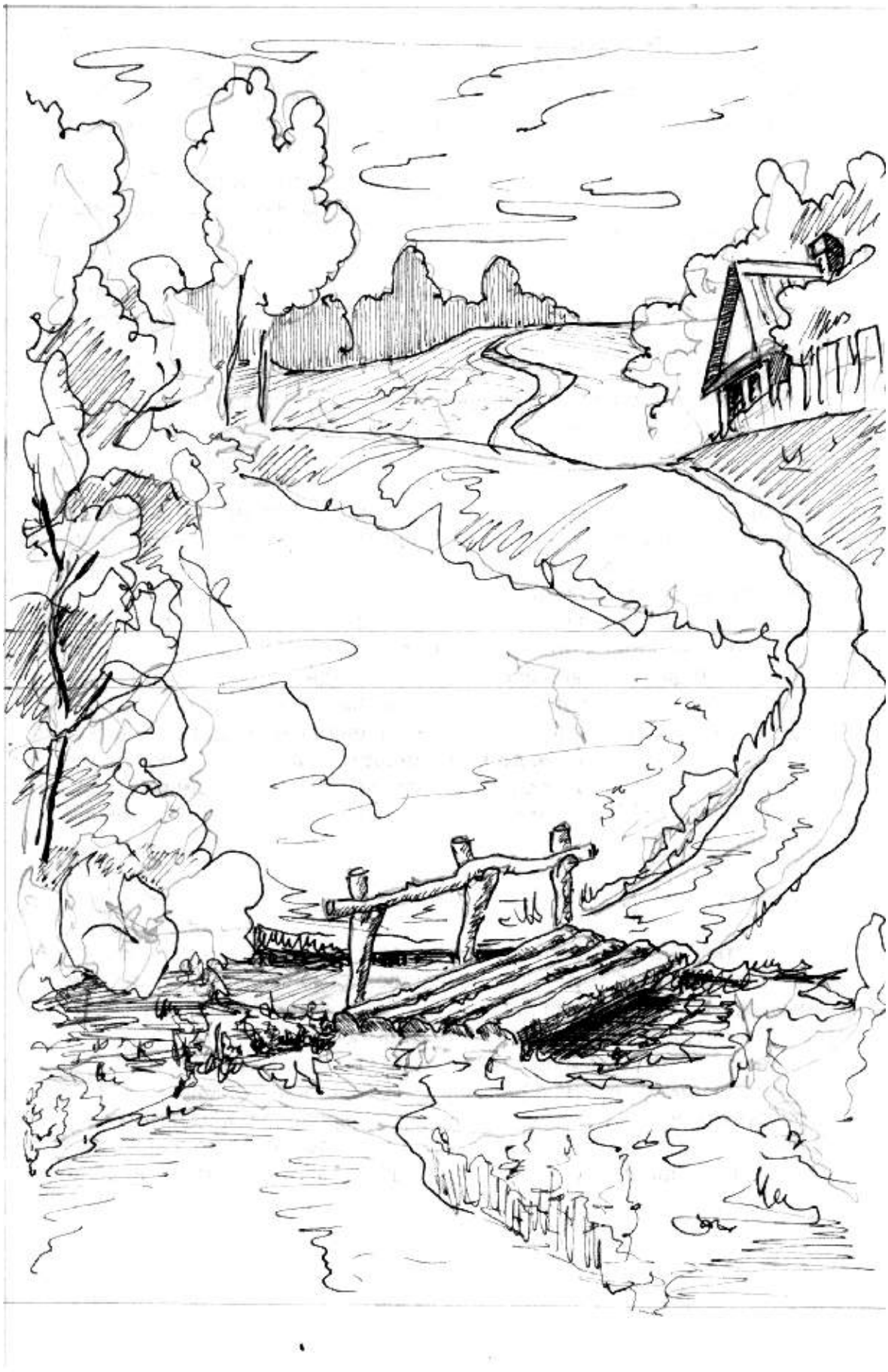

Рис. 3. Линия – основа рисунка

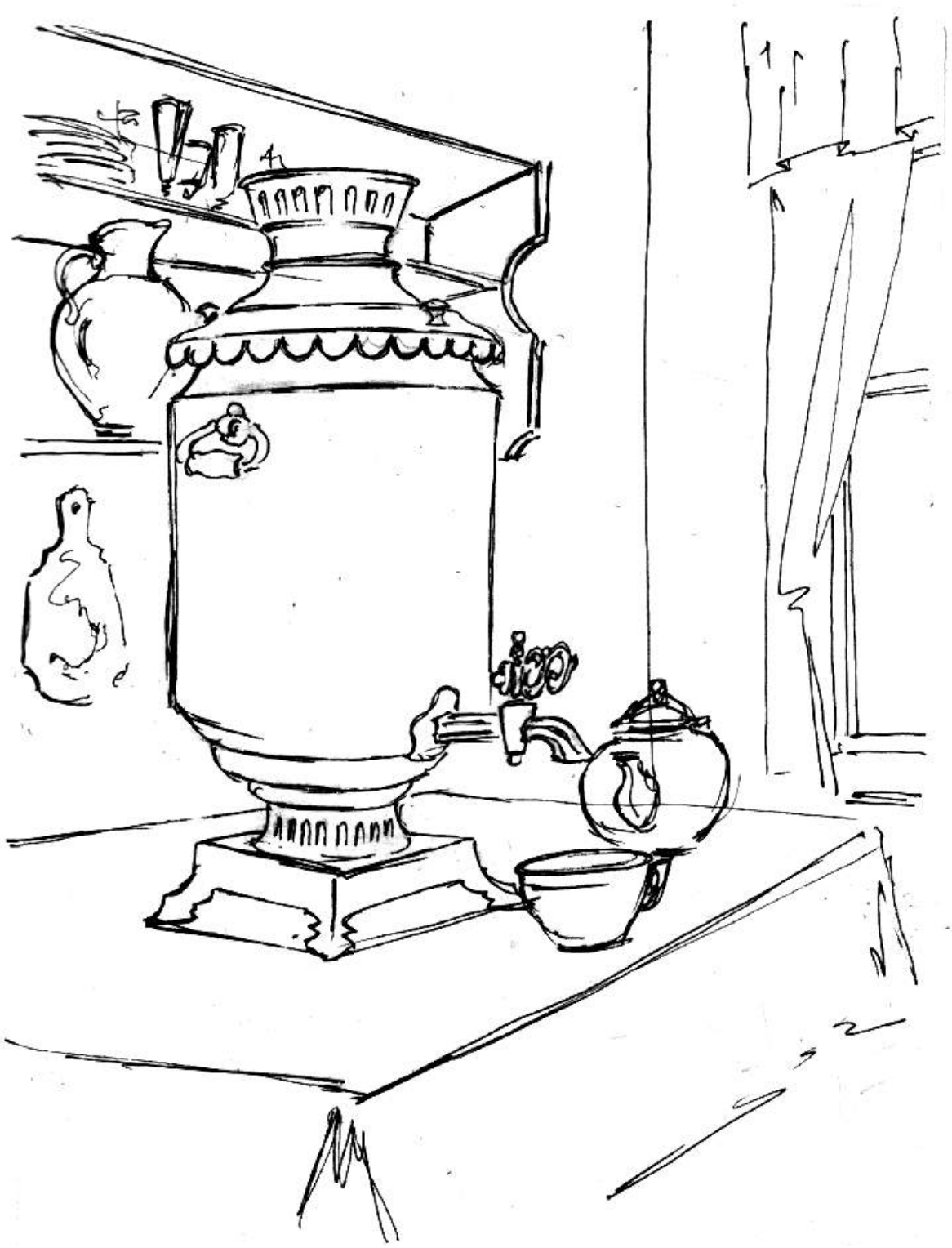

Рис. 4. Форма и пространство в линейном рисунке

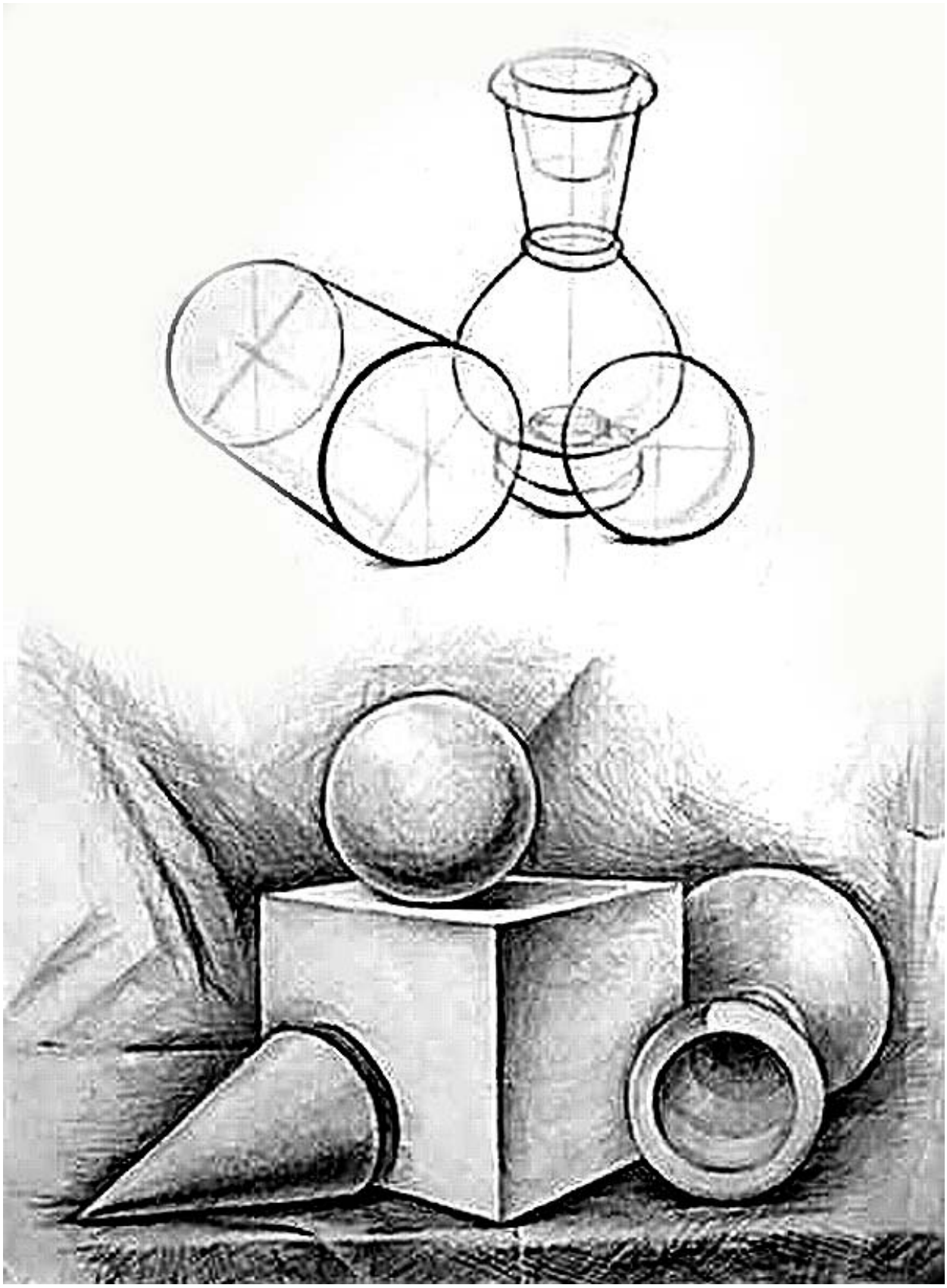

Рис. 5. Линейный и тоновой рисунок

Однако наиболее полно объём и пространство в рисунке даёт возможность выявить тон, насыщенность частей рисунка штрихами. Штрихи – относительно короткие линии, расположенные определённым образом на рисунке, создают различной насыщенности тон, посредством которого в рисунке передаются объём, пространство и фактура предмета. Для передачи объёма предмета в рисунке тон следует наносить так, чтобы он подчёркивал форму.

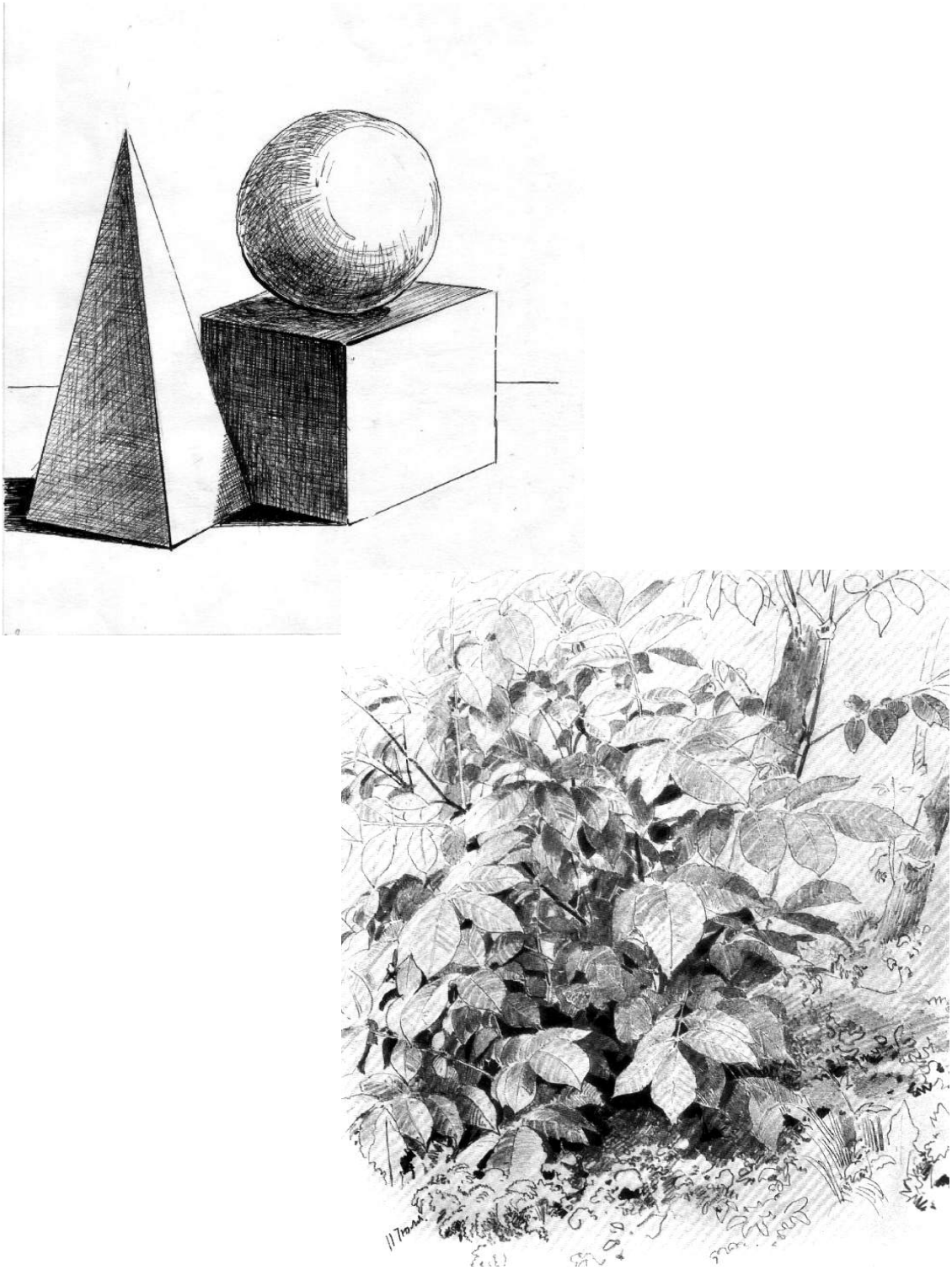

Рис. 6. Передача объёма и пространства светотенью

Кроме того, различные предметы, поверхности имеют и различные материальные характеристики, свою фактуру. Различные техники штриха и материалы рисунка передают и различные материальные характеристики, фактуру изображаемого. Нет чётких правил передачи материальности, фактуры предметов, лишь общие основания: стекло – звонкое, колкое, чистое, блестящее; вода – влажная, волнующаяся или зеркальная; металл – жёсткий, тяжёлый, прочный; камень – увесистый, массивный, с шероховатой поверхностью, но не шерсть, не вата, не чугун. Здесь надо решать всё экспериментальным путём, экспериментируя с различной техникой и материалами рисунка, изучая и наблюдая натуру. Как говорил Репин И.: «Натура – лучший учитель. В ней есть всё».

Рис. 7. Передача фактуры в графике

5. Рисовать – значит рассуждать

Для того чтобы грамотно, убедительно нарисовать предмет или явление, необходимо иметь о них чёткое представление, поэтому рисунку предшествует анализ, размышление, желательно с карандашом в руках. Имейте при себе всегда альбом карманного формата и делайте зарисовки по поводу и без, обогащайте свою зрительную память, творческое воображение, пространственное мышление рассуждениями об окружающем мире, явлениях, в нём происходящих, вырабатывайте умение подмечать характерное и типичное, совершенствуйте моторику руки и верность глаза.

Анализируя предмет изображения, явление в окружающем мире мы расширяем кругозор, накапливаем багаж для творчества. Делая наброски и зарисовки, совершенствуем наблюдательность и способность видеть необыкновенное в обыденном и умение донести осознанное до зрителя в графике, в творческой работе. Размышляя, рассуждая, сопоставляя, находим связь и различие в предметах и явлениях, сходство и отличие, противоположность и единство.

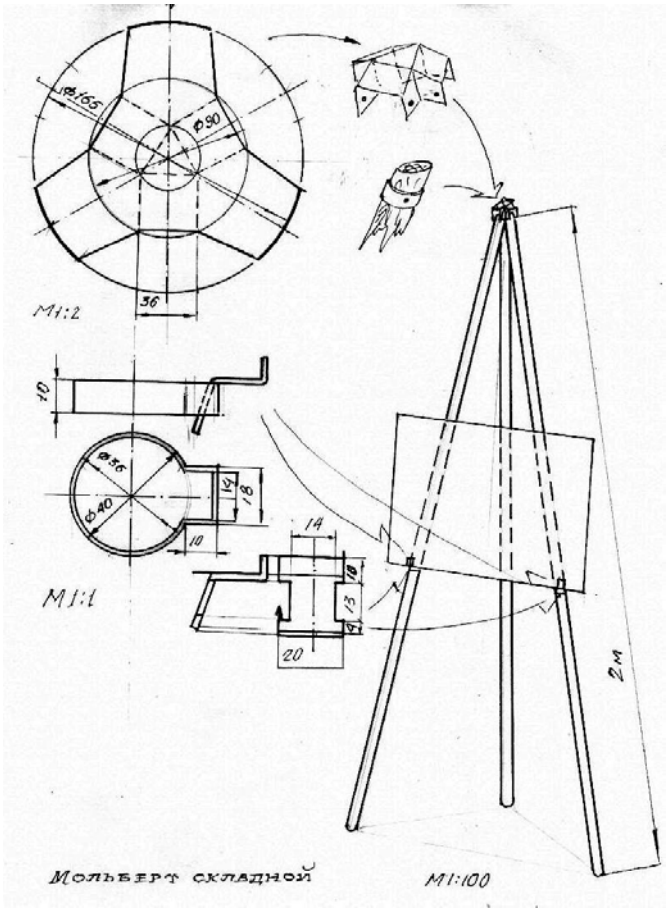
Многогранность и разнообразие форм, явлений и событий окружающего мира невозможно воспринять и оценить достоверно одними лишь органами чувств. Все виды искусств осваивают мир в образной форме: пластические – зрительно, музыка – на слух, синтетические (театр, кино, телевидение и т. д.) комбинированно, но все они проходят через сознание, чувства, эмоции. В изобразительном искусстве происходит отбор качеств предметно-пространственного мира, которые дают возможность передать характерную выразительность и эстетическую ценность. Существуют различные системы художественного восприятия и отображения реального мира. Предметная, где пространственность, как воздушная среда, не играет роли (иконописцы, мастера Востока, художники эпохи Возрождения), условно разделяется на два типа: силуэтно-плоскостная, где художник доносит до зрителя общую силуэтную характеристику предмета, проекцию на картинную плоскость, и объёмная – при помощи графических средств создают представление о реальной форме предмета, передают световоздушную среду. Абстрактное изображение, абстракционизм – отказ от реального изображения предметов, предельное обобщение, беспредметная композиция, состоящее из линий, пятен, точек, плоскостей.

Для того, чтобы представлять предметы и явления объёмно-пространственно необходимо развивать зрительное восприятие, пространственное мышление, умение посредством рисунка мыслить и рассуждать, решая художественные задачи. Без этих знаний, умений, навыков механическое копирование, срисовывание с натуры, тем более изображение объектов более сложной формы чревато графическими ошибками. Рисунок должен быть продолжением сознательного видения натуры и логически последовательно изображён на картинной плоскости. Взаимосвязано и по возможности одновременно должны решаться вопросы композиции, конструкции, движения, пропорции, перспективы, светотени, фактуры и должны быть подчинены решению конкретной задачи.

6. Материалы, инструменты и приспособления

Для успешной работы необходимо создать рабочее место, оснащённое специальным оборудованием:

1. Для каждого рисующего в мастерской рисунка должно быть 5 квадратных метров свободной площади. Рабочее место должно быть оборудовано необходимыми приборами и приспособлениями.
2. Мольберт – приспособление для крепления листа бумаги или планшета. Лучше, конечно, выполнять, особенно длительные работы, на планшете. Планшет, обтянутый бумагой обладает целым рядом преимуществ. Уже при обтяжке планшета смоченная в процессе обтягивания планшета бумага становится более однородной по поверхностной характеристике и на такую поверхность лучше ложится карандаш, сангина, пастель и пр. Планшет не нужно скручивать, он не помнётся, а при работе на пленэре лист не унесёт ветром, не нужно тратиться на кнопки, которые к тому имеют особенность при эксплуатации планшета выскакивать из последнего, потом находишь эти злосчастные кнопки различными частями тела в самых неожиданных местах.
3. Планшет 55 × 40 см обтягивают листом бумаги А 2. Для этого необходимо определить рабочую сторону бумаги (карандаш лучше ложится и держится на шероховатой поверхности), равномерно смочить водой и дать некоторое время впитаться воде в лист. Перевернуть влажной стороной на предварительно начисто протертую поверхность и расположить планшет так, чтобы со всех сторон оставалась бумага для подклейки. Нанести тонкий ровный слой клея ПВА с таким расчётом, чтобы он не попал под планшет на натягиваемую поверхность бумаги. При размокании бумага в одном направлении пойдёт волнами, именно в этом направлении нужно вначале растянуть бумагу и подклеить края по внешнему бортику планшета. Убедившись, что бумага везде прочно приклеилась, положить планшет горизонтально для просыхания.
4. Карандаши нужно иметь достаточной длины и длинно, остро заточенные, ибо коротко (тупо) заточенный карандаш будет закрывать некоторую часть рисунка и давать толстую линию. Для построения хорошо иметь карандаш НВ или ТМ, для завершения рисунка – 3-5 В или 3-5 М.
5. Кроме карандашей в рисунке возможно использование соуса, сангины, сепии, пастели, цветных и акварельных карандашей, а так же тушь – перо, орешковые чернила – перо, гелиевая ручка, рапидограф и всё то, что оставляет след, угольные палочки и угольные карандаши и т. д.
6. Альбом карманного формата для каждодневных упражнений в набросках и зарисовках.
7. Видоискатель для начинающих художников может оказать существенную помощь при определении изображаемого пространства, архитектурного сооружения и его антуража. Его легко изготовить своими силами: в картоне или плотной бумаге вырежьте окно со сторонами 3×5 – это и будет видоискатель.
8. Муштабелем пользуются при работе над крупным рисунком. Для того, чтобы не затирать уже готовый рисунок под руку с карандашом подставляют муштабель.
9. Складной портативный стульчик незаменим на пленэре.
10. Зонтик и головной убор – средство спасения от солнечных лучей.

Складной мольберт удобен в работе, как в мастерской рисунка, так и на пленэре, если его изготовить из алюминиевых трубок с телескопическими ножками.

Для рисунков небольшого формата можно использовать стиратор. Нужно намоченную бумагу положить на внутреннюю рамку и прижать наружной.

Для более крупных рисунков обтягивают планшет.

Карандаш нужно затачивать длинно и остро.

Муштабелем пользуются при выполнении крупных рисунков и живописных работ больших размеров.

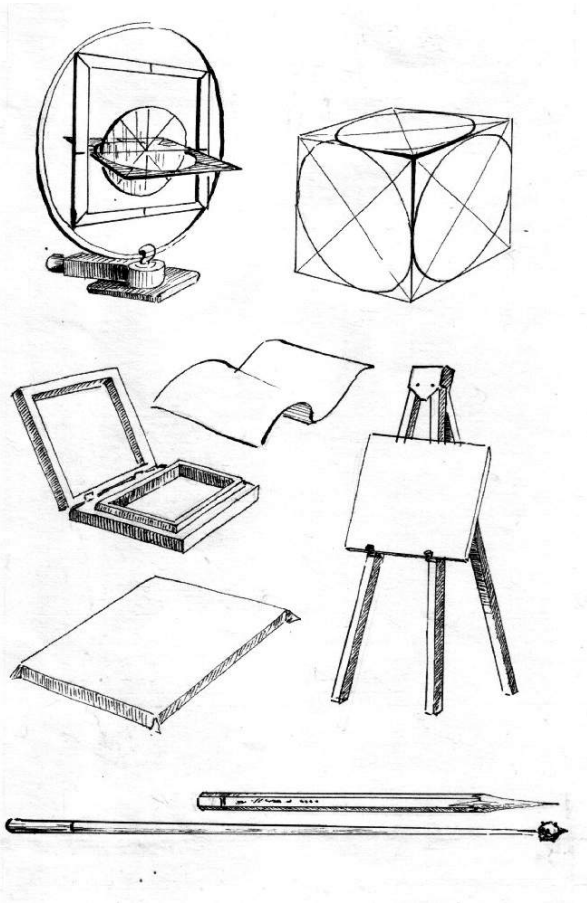

Рис. 8. Инструменты и приспособления

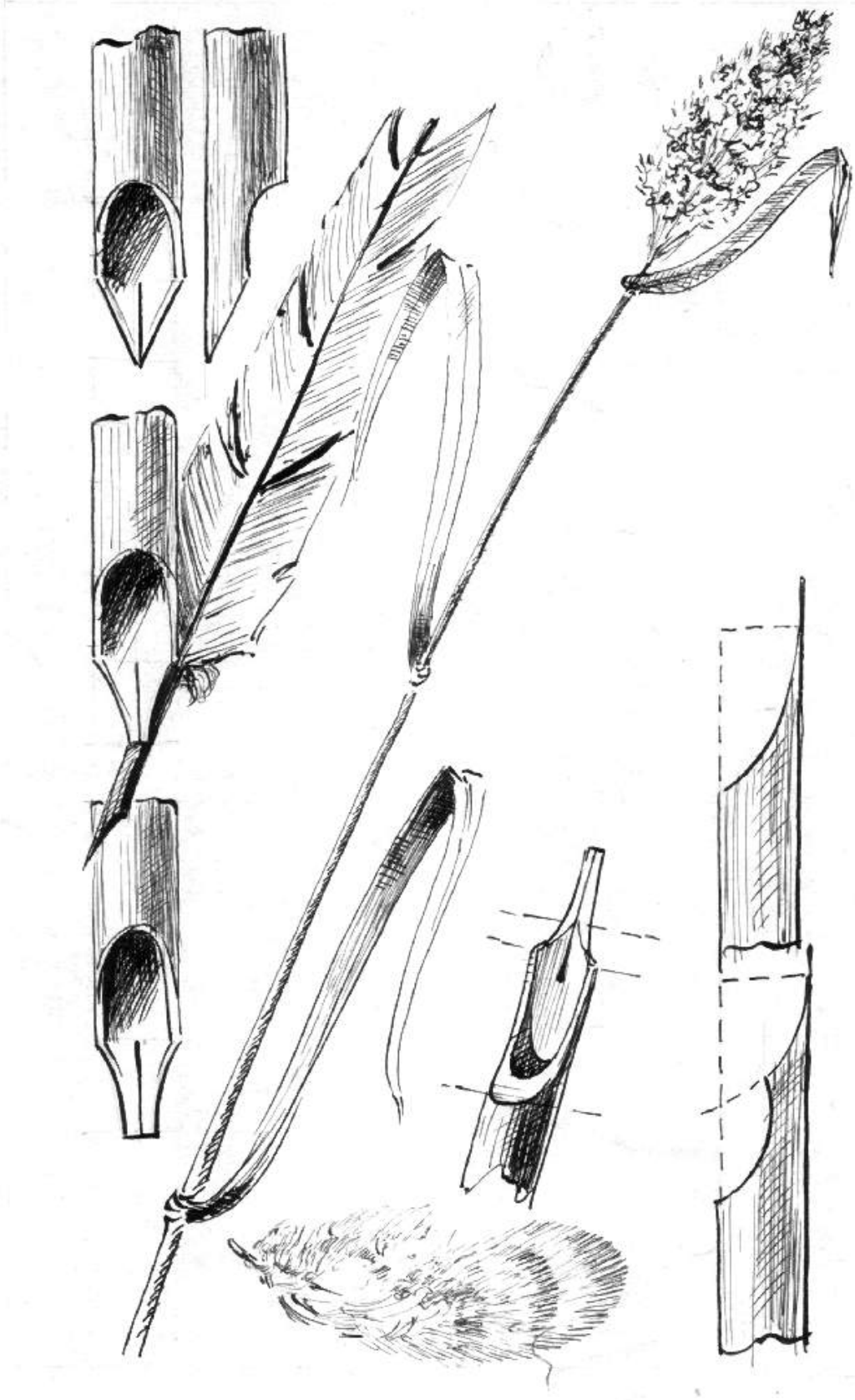

Рис. 9. Перо гусиное и тростниковое

11. Рисунок – основа искусства

Рисунок лежит в основе любого искусства, будь то графика, живопись, скульптура, архитектура. Рисунок находит применение в различных сферах деятельности человека. Он может носить вспомогательный характер, когда нужно зарисовать какую-либо деталь, сделать эскиз, набросок какого-либо проекта, графически выразить свою мысль. Но может быть и самостоятельным художественным произведением (рисунки И. И. Шишкина и других мастеров карандаша). Рисунок может быть выполнен графитным и угольным карандашом, сангиной и сепией, пастелью и акварелью, другими выразительными средствами. Его можно процарапать на стене пещеры, на сырой штукатурке, на глине и глиняной посуде, вырезать на дереве, на линолеуме, на металлической пластинке. И всё это объединяется одним словом – графика. Графика, как вид изобразительного искусства – гравюра на дереве (ксилография), гравюра на металле (офорт), литография, линогравюра и т. д. Кроме того, без рисунка невозможно представить себе архитектурные и дизайнерские проекты. Учебники, книжная и журнальная продукция будет мертва и невыразительна без рисунков, карикатур, иллюстраций. Рисунок лежит в основе эскизов и разработок композиций, эскизов моделей одежды и обуви, орнаментов в декоративных изображениях и т. д.

8. Школа рисунка

Чтобы овладеть секретами реалистического рисунка, необходимо учиться. Художниками не рождаются, художниками становятся. Рисунок следует начинать от общего к частному. Рассмотрев изображаемый предмет со всех сторон нужно провести анализ со стороны масс, величин, пропорций, составить точное представление о его форме, объёме, пространственном положении. Затем следует выбор размера и размещение рисунка на листе. Соблюдая пропорциональные отношения, изображаемые объекты размещают на листе. Выбор положения листа зависит от общей формы изображаемых предметов. Рисунок должен быть удобочитаемым, убедительным, понятным зрителю. Композиционный центр лучше разместить выше геометрического центра картинной плоскости, что придаст рисунку динамичность и импозантность, или ниже геометрического центра. Это зависит от идейного замысла. Работая над частями и деталями, следует помнить о пропорциональных отношениях и перспективной взаимозависимости частей и деталей рисунка. Светотеневое решение рисунка проводится с учётом воздушной перспективы. И в завершение рисунка следует провести обобщение, привести рисунок к общему конструктивному и тоновому решению.

Бумагу для рисования выбирают в зависимости от идейно-художественных задач, от графического материала. Для работы графитным карандашом обычно берут плотную белую бумагу с шероховатой поверхностью (ватман, полуватман), но можно выполнить хороший рисунок и на цветной (тонированной) бумаге. Тонированную бумагу можно приготовить и самому способом заливки слабыми растворами чая, кофе, однотонной акварелью или гуашью.

В зависимости от художественных задач рисунок может быть выполнен графитным карандашом, углём, пером – тушью, фломастером, рапидографом, сангиной, соусом и другими материалами:

- графитный карандаш имеет приятный серый тон и некоторый блеск, легко стирается резинкой и хорошо держится на бумаге;
- итальянский, угольный, ретушь отличаются от графитного карандаша интенсивностью и матовостью тона;
- уголь рисовальный обладает глубоким бархатистым тоном, но требует закрепления;
- цветные акварельные карандаши можно размывать водой;
- сангина хорошо растушёвывается на шероховатой бумаге, картоне, грунтованном холсте;
- соус применяется в больших и длительных рисунках, в набросках и зарисовках, имеет глубокий бархатисто-чёрный цвет; хорошо растушёвывается и размывается кистью (требует фиксации);
- тушь – перо исправить в рисунке трудно и потому требует точного рисунка; выполняется, как правило, стальными перьями – тушью, орешковыми чернилами, но могут быть использованы в рисунке и тростниковые перья, и птичьи. Сочетание линии, штриха с тоном бумаги создают впечатление живописной манеры исполнения рисунка, работы получаются более выразительные.

Рисунок кистью позволяет выполнять тончайшие рисунки, прокладывать тоном большие плоскости, лепить форму с помощью мазка. Для работы кистью хорошими материалами являются чёрная и цветная тушь, акварельные краски серого или коричневого цвета.

Пастель отличается хрупкостью и нежностью по цвету. Ей лучше работать на тонированной бумаге, картоне с шероховатой поверхностью. Гладкие поверхности можно обработать мелкозернистой шкуркой. Пастель требует закрепления и бережного хранения. Многоцветность или монохромность, предпочтение пятну или линии отличают живописное решение от графического.

9. Оптические иллюзии

С оптическими иллюзиями мы встречаемся ежедневно и повсеместно. Покрой и цвет одежды могут повлиять на зрительное восприятие фигуры человека, соседство различных по размеру предметов искажает истинное представление о размерах этих предметов и т. д. Для того, чтобы избежать зрительных искажений предметов, внести необходимые поправки в изображение, необходимо иметь представление об этом явлении. Передавая в рисунке форму предмета, следует учитывать значение фона, поскольку каждый объект существует только вместе с фоном. Какая поверхность является фоном, а какая – фигурой порой определить бывает трудно. Рассмотрите внимательно рисунки, определите размеры квадратов на белом фоне и на чёрном фоне, центральных окружностей в сравнении с большими и маленькими окружностями, высоту и ширину гребёнки.

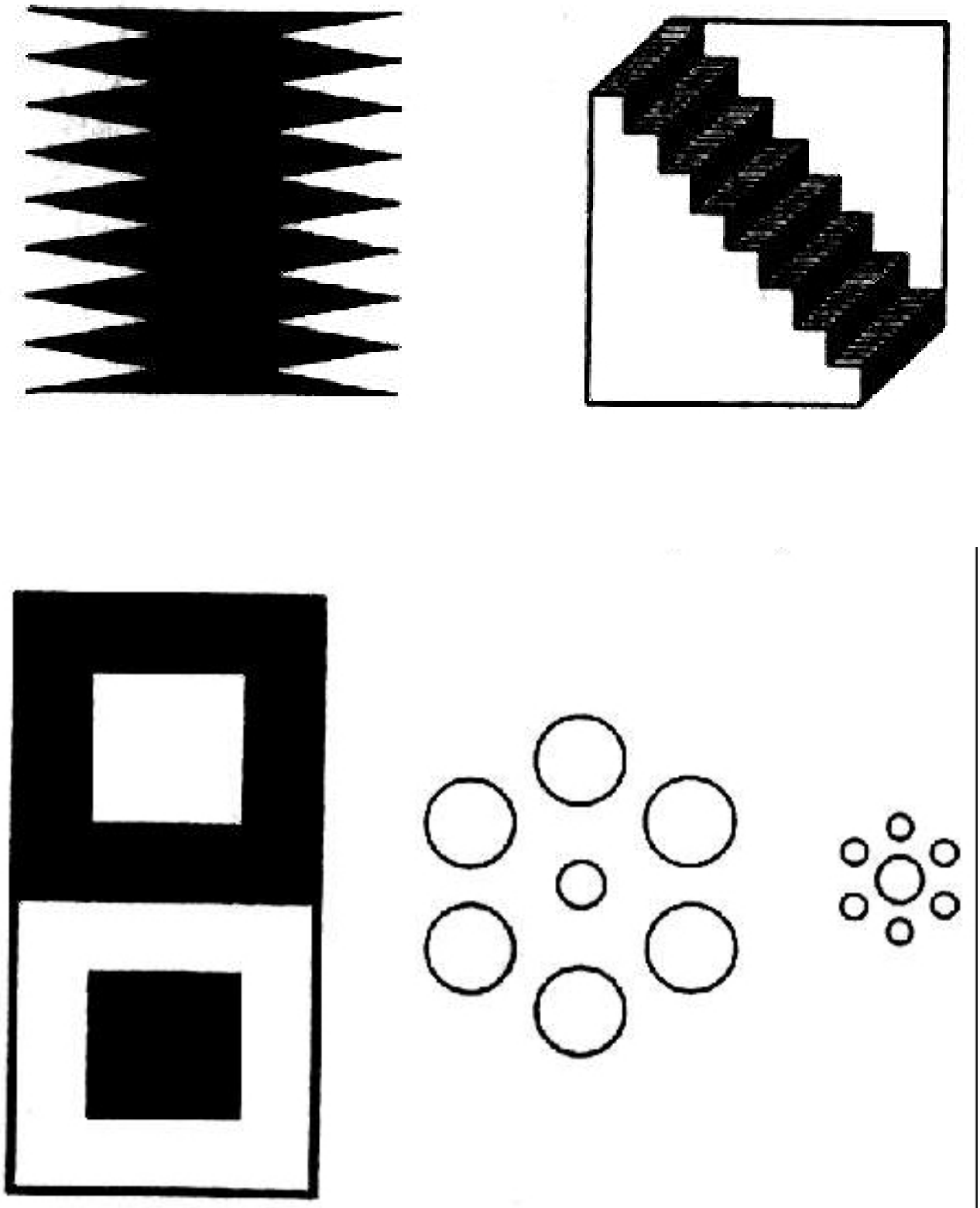
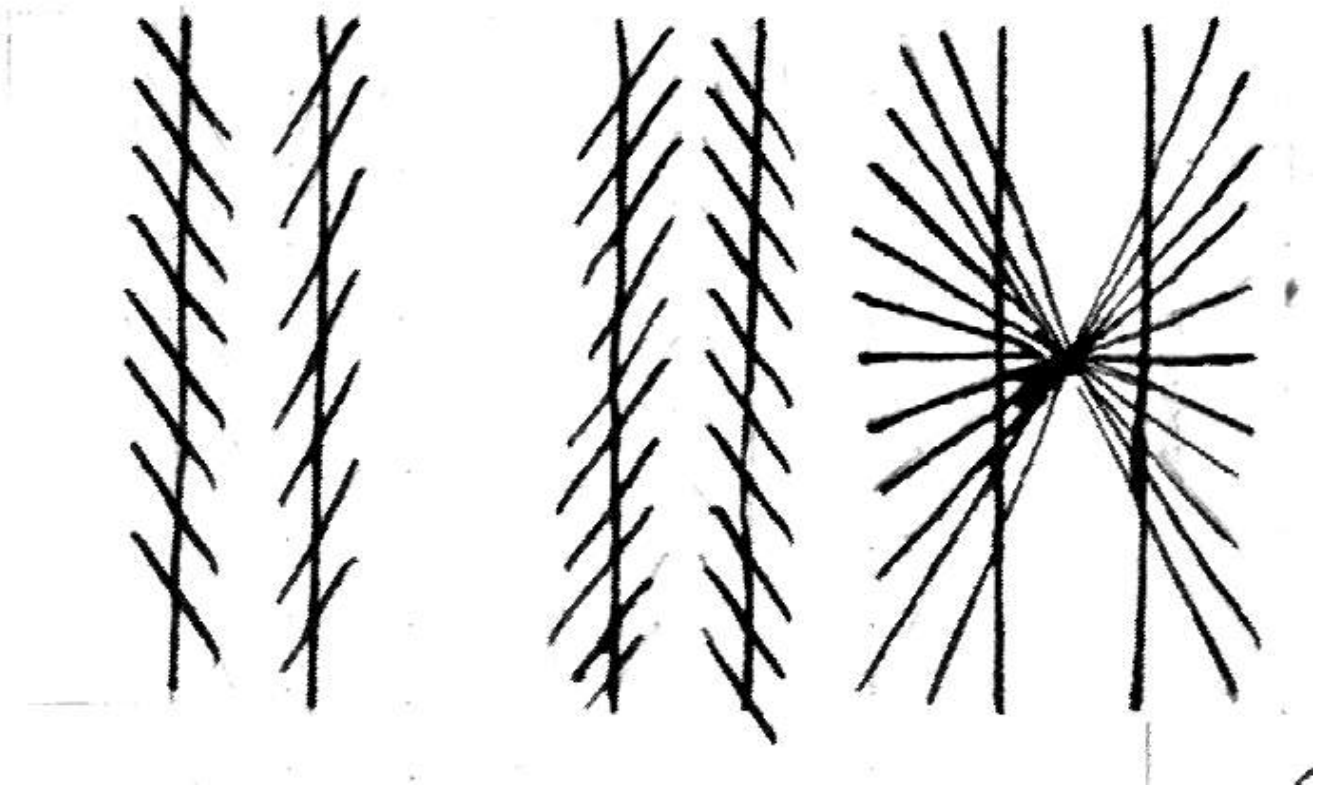
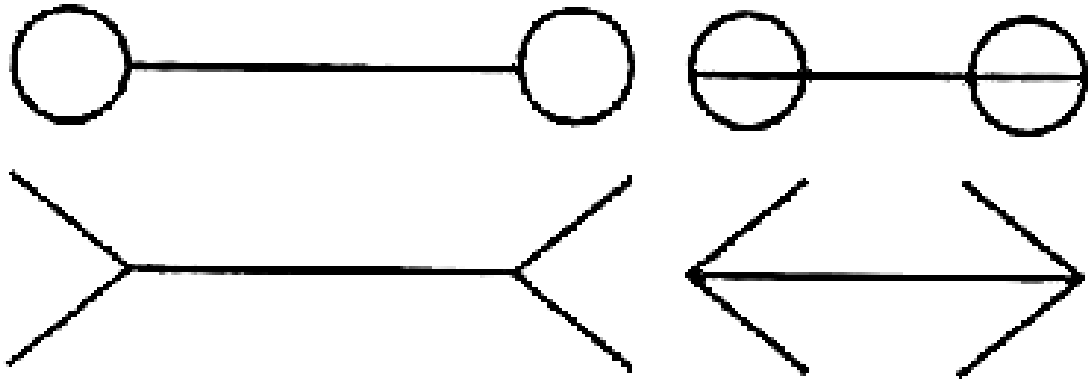

Рис. 10. Оптические иллюзии

Параллельность линий зрительно не воспринимается.

Рис. 11. Оптические иллюзии

Отрезки прямой на левом и правом рисунке одинаковые по размеру воспринимаются по-разному.

Рис. 12. Оптические иллюзии

Серая полоска на белом поле кажется менее белой полоски на чёрном фоне. Меняется фон, изменится и тон предмета, расположенного на нём. И чем больше разница по светлоте между соприкасающимися плоскостями, тем более тёмной покажется нам тёмная и более светлой – светлая.

Квадраты на рисунке 13 рассмотрите с расстояние не менее двух метров. Небольшие по площади пятна на втором квадрате с увеличением расстояния постепенно ослабляют своё контрастное воздействие и при значительном удалении превращается в однотонно окрашенную поверхность.

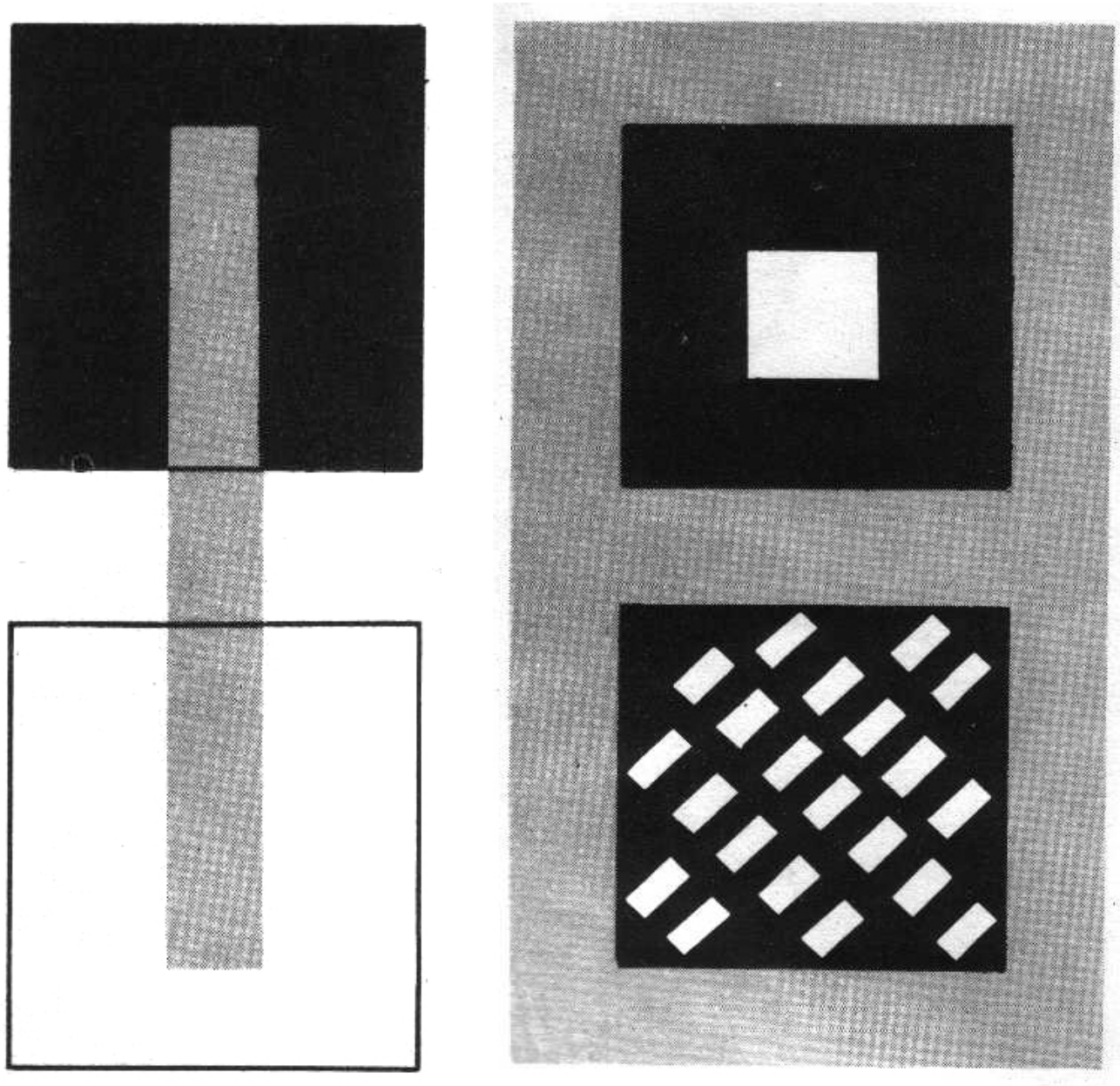

Рис. 13. Тоновой контраст

10. Восприятие и изображение формы

«Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит» – выражение не совсем точное. Мало иметь глаза и уши, нужное ещё научиться смотреть, видеть, понимать, осознавать увиденное и передать увиденное в рисунке. Восприятие окружающего мира зависит от множества причин и обстоятельств. Те, кому доводилось наблюдать туманное утро, знает, что предметы окружающего мира в этой среде теряют очертания и форму. Лунной ночью, наблюдаемые предметы кажутся нам плоскими, а расстояние между ними воспринимается в искажённом виде. Но и силуэтно предметы часто узнаваемы. Наблюдая бесконечное разнообразие форм окружающего нас мира, мы накапливаем представления, и порой достаточно намёка, точки, пятна или неясного силуэта, чтобы узнать в них знакомые предметы.

Любые, даже самые сложные предметы материального мира суть совокупность геометрических тел, геометрических фигур. Геометрические же тела могут быть образованы плоскими гранями (куб, призма, пирамида). Тела вращения (шар, цилиндр, конус) имеют кривые поверхности – сферические, цилиндрические, конические. Рассматривая и изображая предмет или предметы, обобщите объект до упрощенных геометрических тел или совокупности их. Рассмотрите их конструкцию и затем, усложняя рисунок, доведите его до реалистического изображения, выполняя рисунок прозрачно, что позволяет лучше уяснить характерные отличия в строении формы, её конструкции.

Рис. 14. Линейно-конструктивный рисунок

11. Точность не есть правда

Для того, чтобы лучше уяснить конструкцию, форму предмета, выполните рисунок прозрачным, прорисовывая даже невидимые глазу части предмета. Это поможет избежать ошибок в построении рисунка. Форма и размеры предметов изображения в нашем восприятии зависят от положения к нашему взгляду и от расстояния до них. Знание законов перспективы даёт возможность на плоскости листа создать видимость, иллюзию объёма и пространственного положения объектов рисования. Однако академик Раушенбах Б. В. утверждает, что человек видит пространство близкое – по одним законам, удалённое – по другим. Он доказывает, что предметы, близко расположенные к нам, практически не имеют перспективных сокращений и законы линейной перспективы действительны лишь для изображения удалённых предметов, что соответствует естественному зрительному восприятию. По этому для изображения близких и небольших предметов, неглубокого пространства применяют аксонометрию.

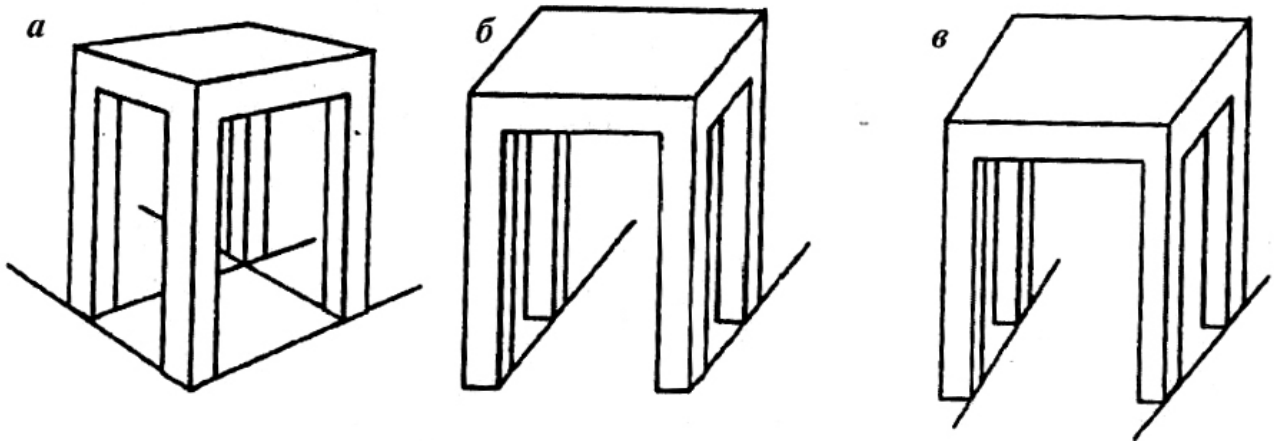

Рис. 15. Линейная перспектива, аксонометрия, обратная перспектива

12. Свет, освещение, объём, пространство

Восприятие и передача формы предметов, их пространственное положение зависят не только от точного перспективного построения. В зависимости от расположения источника света, освещения мы можем воспринимать предмет плоским при равномерном со всех сторон освещении, при контражурном освещении, когда источник света находится за предметом, предмет выглядит силуэтно и теряет свой объём. Иначе выглядит предмет при верхнем или боковом освещении. Освещение может быть естественным, природным и искусственным, созданным человеком. При естественном освещении источник света (солнце) расположен далеко от предмета и лучи света от него можно считать параллельными. При искусственном освещении, в силу близкого расположения источника света, лучи распространяются веерообразно. Положение источника относительно изображаемого объекта важно учитывать как в учебной, так и в творческой работе. *Фронтальное* освещение слабо выявляет детали. *Боковое* освещение хорошо выявляет форму, фактуру предмета. *Контражурное* освещение эффектно при изображении деревьев,

воды, снега. Форма и пространственное положение предмета, его фактура, окружающая среда в рисунке «лепится» средствами светотени. На гранёных предметах (куб, призма, пирамида) чётко просматривается граница между светом и тенью. На телах вращения светотень располагается иначе. В силу отсутствия граней форма предмета образуется плавным переходом тени собственной в полутень и затем в свет с одной стороны и в рефлекс – с другой. Самая тёмная тень на предмете – тень собственная. Полутень – плавный переход тени в свет. Свет – наиболее освещенная часть предмета. Блик – самое яркое место в рисунке, отражение источника света на блестящих поверхностях. Тень, падающая от предмета на поверхность, на которой находится предмет – падающая тень. Это верно как для геометрических тел, так и для более сложных предметов и объектов.

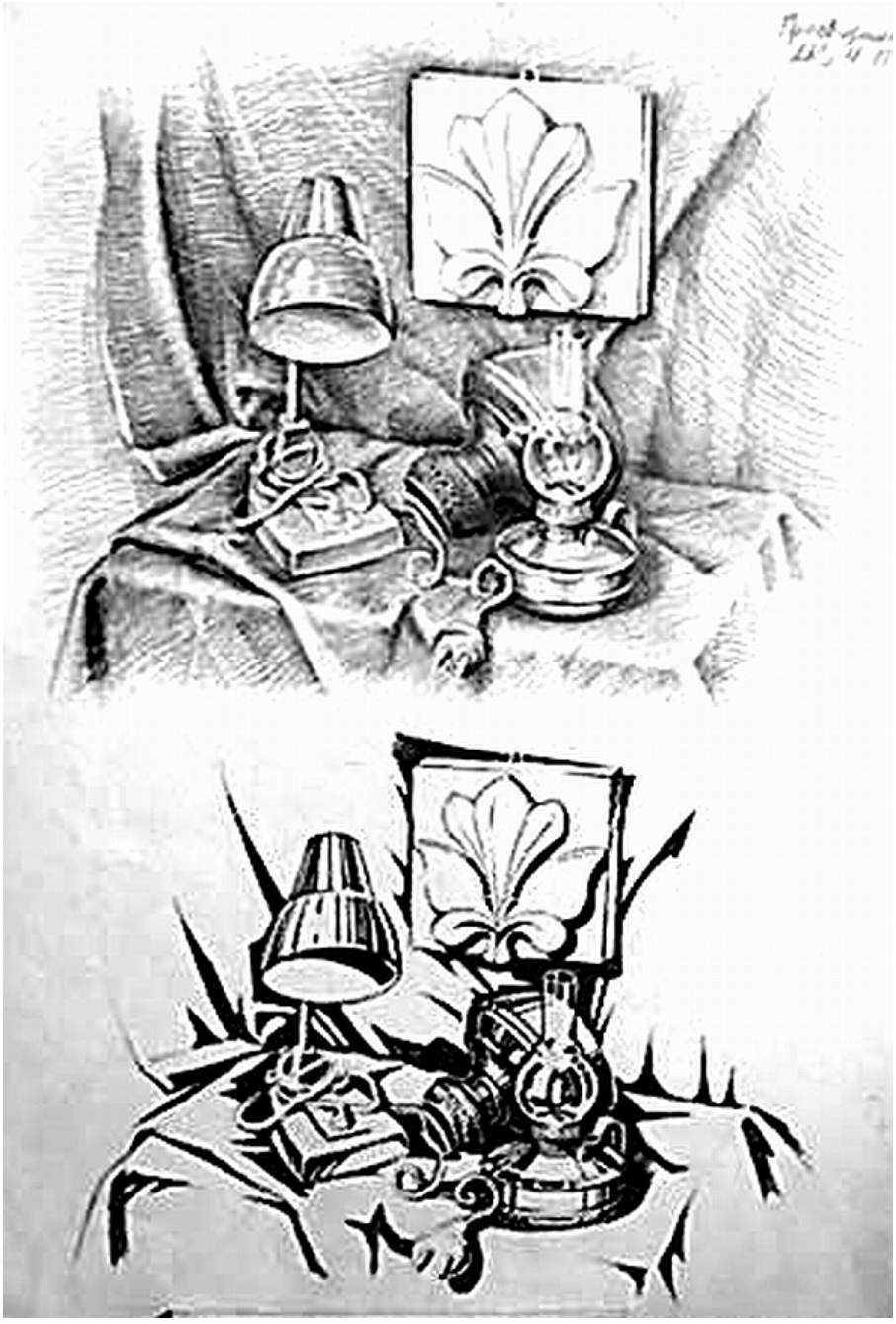

Рис. 16. Светотень. Учебная работа

13. Линия, штрих, пятно

Основой изображения является линия. Посредством линии художник выражает свои эмоции, настроение, темперамент, своё отношение к миру. Посмотрите рисунки Матисса, Ван Гога, П. Филонова, М. Врубеля, И. И. Шишкина и вам откроется целый мир, полный переживания и волнения, ярости и трепета, изысканности и божественной красоты. Штрихи (относительно короткие линии) помогают художнику выявить светотень на листе, представить мир как часть пространства, передать сложную взаимосвязь предмета и фона, сделать предмет рельефным, расположить предметы в пространстве. Посредством штриха создаётся тоновое пятно. Линия и тоновое пятно в руках великих мастеров рисунка, таких как Ян ван Эйк, А. Дюрер, Рафаэль, Ж. Б. Д. Энгр, О. А. Кипренский, К. Брюллов, А. Лосенко, А. А. Иванов, И. Репин дают представление о различных приёмах использования графических материалов.

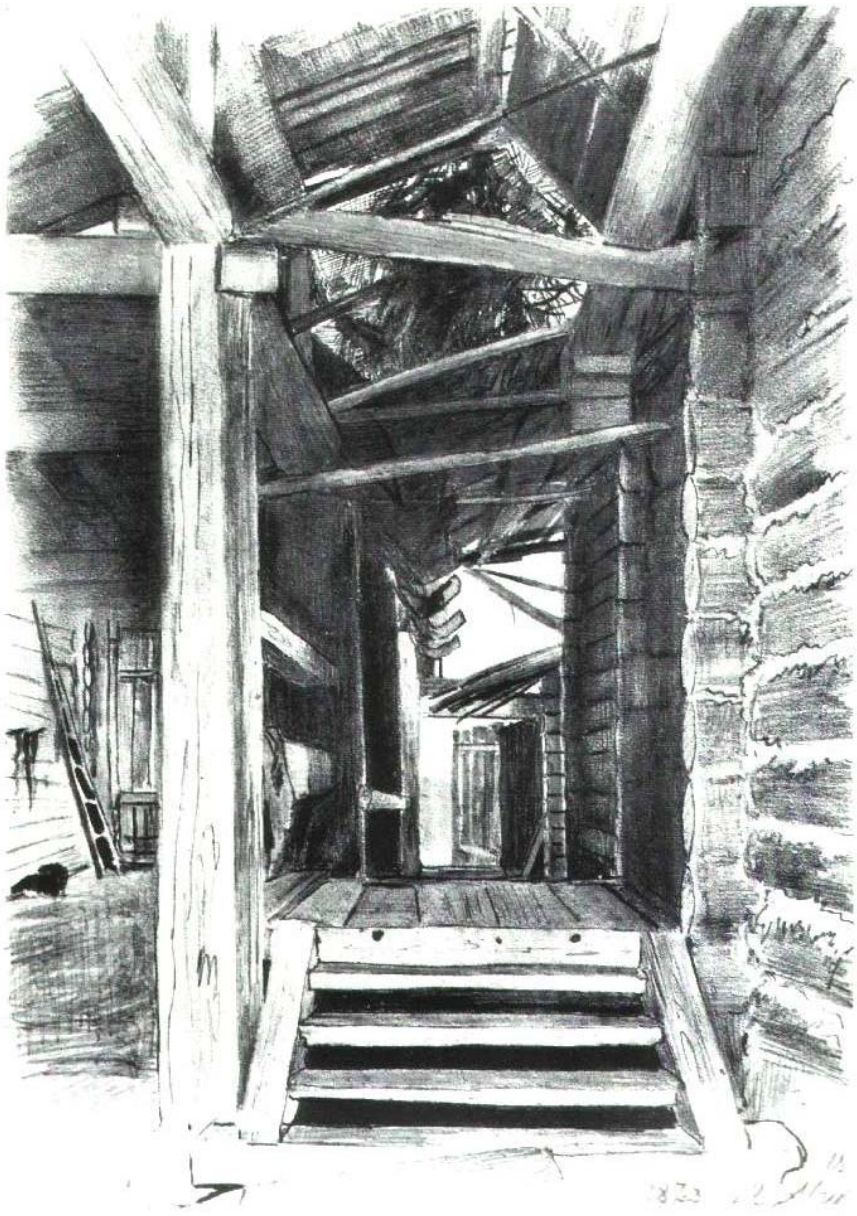

Рис. 17. И. И. Шишкин. Дворик

Рис. 18. И. И. Шишкин. Старый дом на берегу пруда

Рис. 19. У леса на опушке

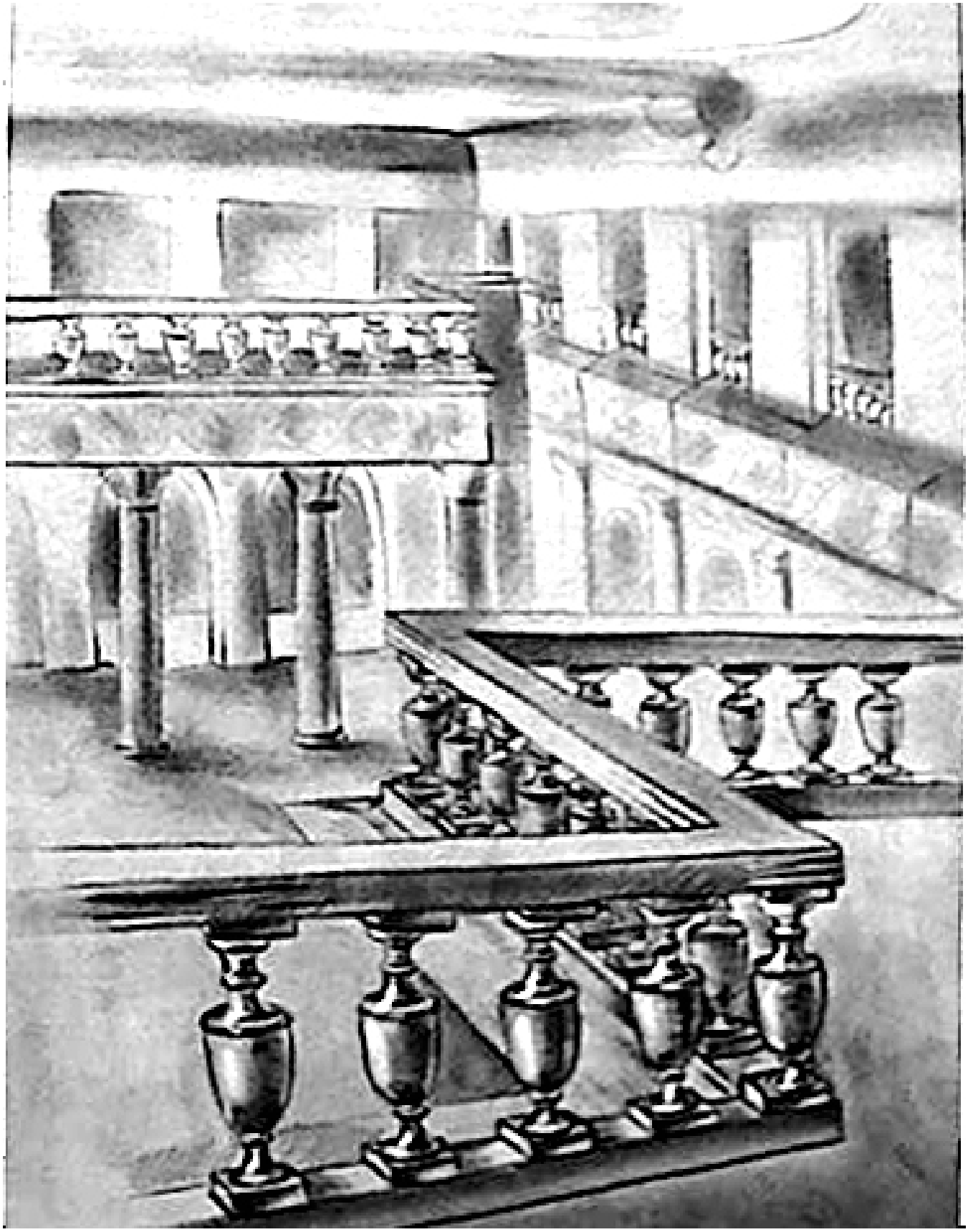

Рис. 20. Интерьер. Учебный рисунок

14. «Будет просто, когда переделаешь раз со сто»

Нельзя ожидать от рисунка быстрых результатов. Рисунку нужно учиться. Начиная с самого рождения и до самой смерти, человек учится. Учится делать первые шаги, первые открытия, набивает первые шишки и приобретает опыт. Не пугайтесь трудностей. Приобретённые таким образом знания, умения, навыки, стоят того. Систематическая работа над рисунком позволяет приобрести знания, умения, навыки, помогает приобрести опыт, вырабатывает технические приёмы. Возьмите за правило рисовать каждый день. Носите с собой небольшой альбом карманного формата для набросков и зарисовок. Рисуйте с натуры, по памяти, по воображению, импровизируйте.

Наброски и зарисовки тренируют глаз, развивают руку и наблюдательность, совершенствуют зрительную память, побуждают к творчеству. Наброски и зарисовки следует вести быстро, чтобы успеть схватить момент, запечатлеть, быстро меняющееся событие, характерное движение. Накопленные образы и впечатления вызывают творческий подъём, рождают замысел.

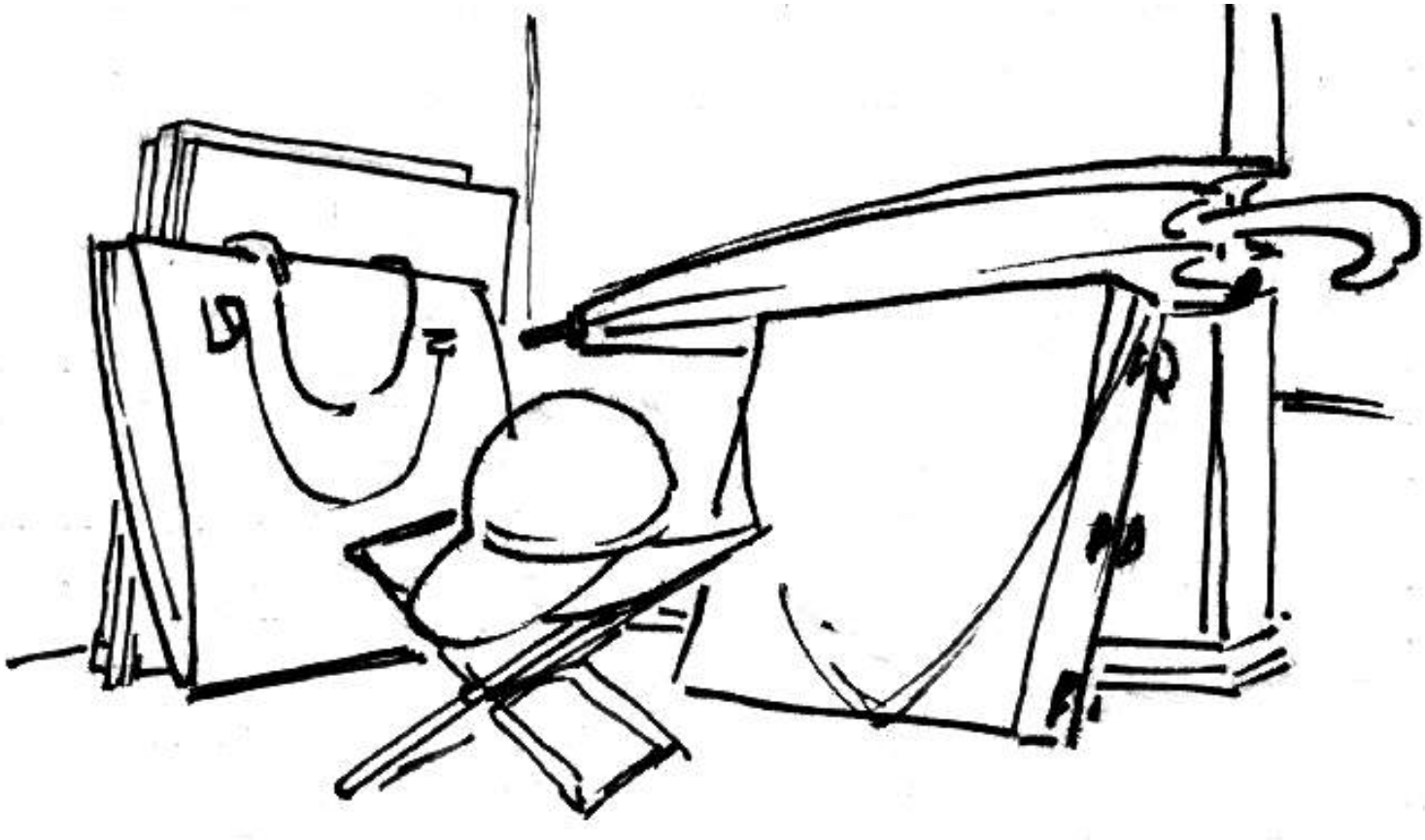

Рис. 21. Набросок

Рис. 22. Э. Манэ.
Портрет мадам Гийеме

Рис. 23.
Н. Кузьмин. Пушкин с женой

Рис. 24. А. Г. Мосин. Дед Каширин

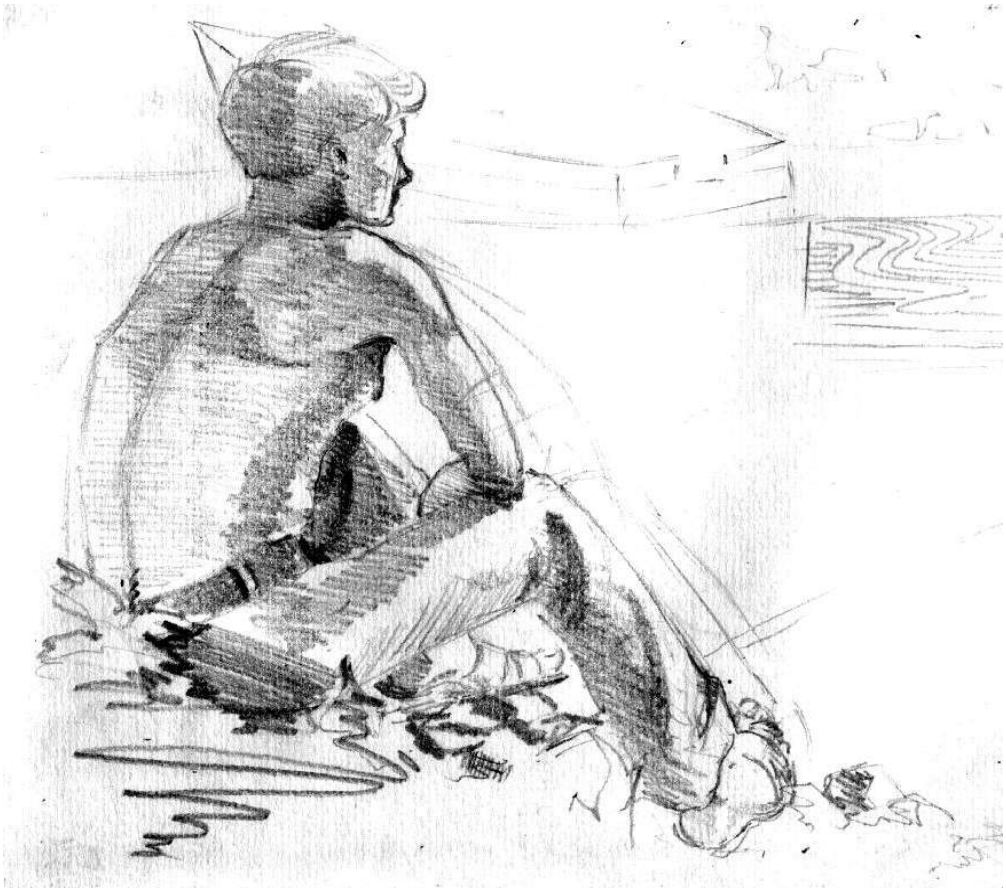

Рис. 25. Набросок

15. Композиция – это сочинение

Термин «композиция» (от латинского compositio) обозначает сочинение, составление, расположение. Композиция в художественном произведении любого вида и жанра – главный составной элемент, организующий и связывающий все его части в единое целое. Знание объективных закономерностей искусства, а также приёмов и средств выражения, помогают художнику более глубоко и правдиво отображать жизнь в своих произведениях. Основные законы композиции это:

Закон единства содержания и формы. Если художник сумел воплотить содержание в соответствующую форму, то зритель, не замечая плоскости полотна, красок, композиционного решения, будет воспринимать изображенное как бы в реальном пространстве.

Закон цельности требует подчинения всех элементов и частей произведения единому идейному замыслу.

Закон типизации тесно связан с законом жизненной правдивости. Типичность характеров и типичность обстоятельств, в которых происходят действия, – одна из черт закона типизации.

Закон контрастов – основа выразительности изображения. При резком противопоставлении формы, положения, цвета (краски) яснее воспринимаются.

Закон подчинённости всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу обязывает художника создавать цельное по восприятию, выразительное, идейно содержательное и высокохудожественное произведение.

В композиции есть свои правила, приёмы и средства.

Сюжетно-композиционный центр картины составляют главные действующие лица или предметы. Остальные элементы и части произведения подчиняются ему и служат более выразительному выявлению идейного содержания. Сюжетно-композиционный центр располагают на наиболее видимой части картины, недалеко от геометрического центра.

Масштабность как средство выявления сюжетного центра прекрасно представлены в работах великих мастеров изобразительного искусства: «Свежий кавалер» П. А. Федотов, «Не ждали» И. Е. Репин, «Чаепитие в Мытищах» В. Г. Перов, «Весна» А. А. Пластов, «Всё в прошлом» В. М. Максимов, «Жестокие романсы» И. М. Прянишников, «Боярыня Морозова» В. И. Суриков и пр.

Приём изоляции, обособления сюжетного центра от других действующих лиц или крупных и контрастных частей пейзажа, интерьера, для того чтобы он был бы сразу заметен.

Свет в художественном произведении используется как средство выявления главного. С помощью света выявляется главное, наиболее существенное.

Равновесие в картине не означает расположение сюжетного центра в геометрическом центре, но и сильно смещаться к краю он не должен, иначе нарушится равновесие картины. Совмещение с геометрическим центром сюжетного центра создаёт ощущение равновесия, статичности, устойчивости. Смещение сюжетного центра вверх придаёт изображению импозантность, величественность.

Ритм как средство выражения в искусстве – повторяемость, чередование тех или иных композиционных элементов произведения при строгой их соподчинённости внутри целого.

Формат влияет на построение, выразительность изображения, на цельность его восприятия.

Размеры картины по-разному воздействуют на восприятие зрителя. Монументальные – рассматриваются с большого расстояния. Размер в станковых произведениях определяется темой, сюжетом, замыслом автора.

Горизонт, определение его высоты имеет большое значение и зависит от точки зрения. Выше точка зрения – шире горизонт. Низкая линия горизонта используется для того, чтобы из небольшого количества фигур создать ощущение массы людей.

Тон употребляется в двух значениях: тон как степень светлоты в натуре и в произведении и тон как преобладание того или иного оттенка, составляющего оптическую смесь.

16. С натуры, по памяти, по представлению

Длительные рисунки, равно как и наброски и зарисовки ведутся от частного к общему с последующим синтезом того и другого (компоновка, постановка, построение, выявление формы, обобщение). Обобщение формы изображаемого предмета заключается в собирании и объединении всего уже нанесённого в единое целое. Он состоит в уточнении и приведении к единству светотеневых отношений по всему рисунку, к соединению изображаемой формы и пространства, в котором эта форма находится.

Различаются несколько способов ведения рисунка:

1. рисунок с натуры от начала и до конца с одновременным параллельным наблюдением её;
2. комбинированный способ (сначала по наблюдению с натуры, а затем без натуры – по памяти);
3. рисунок по памяти ведётся спустя некоторое время после наблюдения, на основе закрепившихся в сознании зрительных восприятий;
4. рисунки по представлению связаны со способностью человека вызывать в сознании представление об отдельных, ранее воспринятых предметах, живых объектах и явлениях окружающей действительности;
5. рисунки комплексным способом, то есть с применением всех вышеуказанных способов работы, включая и работу по представлению («от себя»);
6. рисунки по воображению – первоначальное воплощение в обобщенном изображении какого-либо творческого замысла или художественного образа, темы, сюжета и т. д., которое выполняется на основе восстановления и комбинирования своих представлений о предметах и явлениях.

Рисунок с натуры, рисунок комбинированным способом, рисунок по памяти, рисунок комплексным способом сопровождается обязательным наблюдением натуры либо одновременно с исполнением рисунка, либо предварительно перед исполнением рисунка, который заканчивается уже без натуры по памяти или по представлению.

17. «Мёртвая натура»

Рисование натюрморта (от фр. Hature morte) по сравнению с изображением отдельных предметов позволяет ставить и решать более сложные задачи. Натюрморт – это группа предметов логически и тематически связанных между собой. Натюрморт может многое рассказать о человеке: раскрыть, его характер, его эмоциональное состояние, социальное положение, профессию.

Последовательность выполнения рисунка натюрморта:

1. анализ со стороны масс, величин, пропорций;
2. анализ конструктивных особенностей натюрморта;
3. композиционное решение рисунка (выбор размера и размещение рисунка на листе);
4. построение линейно-конструктивного рисунка;
5. светотеневое решение рисунка;
6. обобщение рисунка.

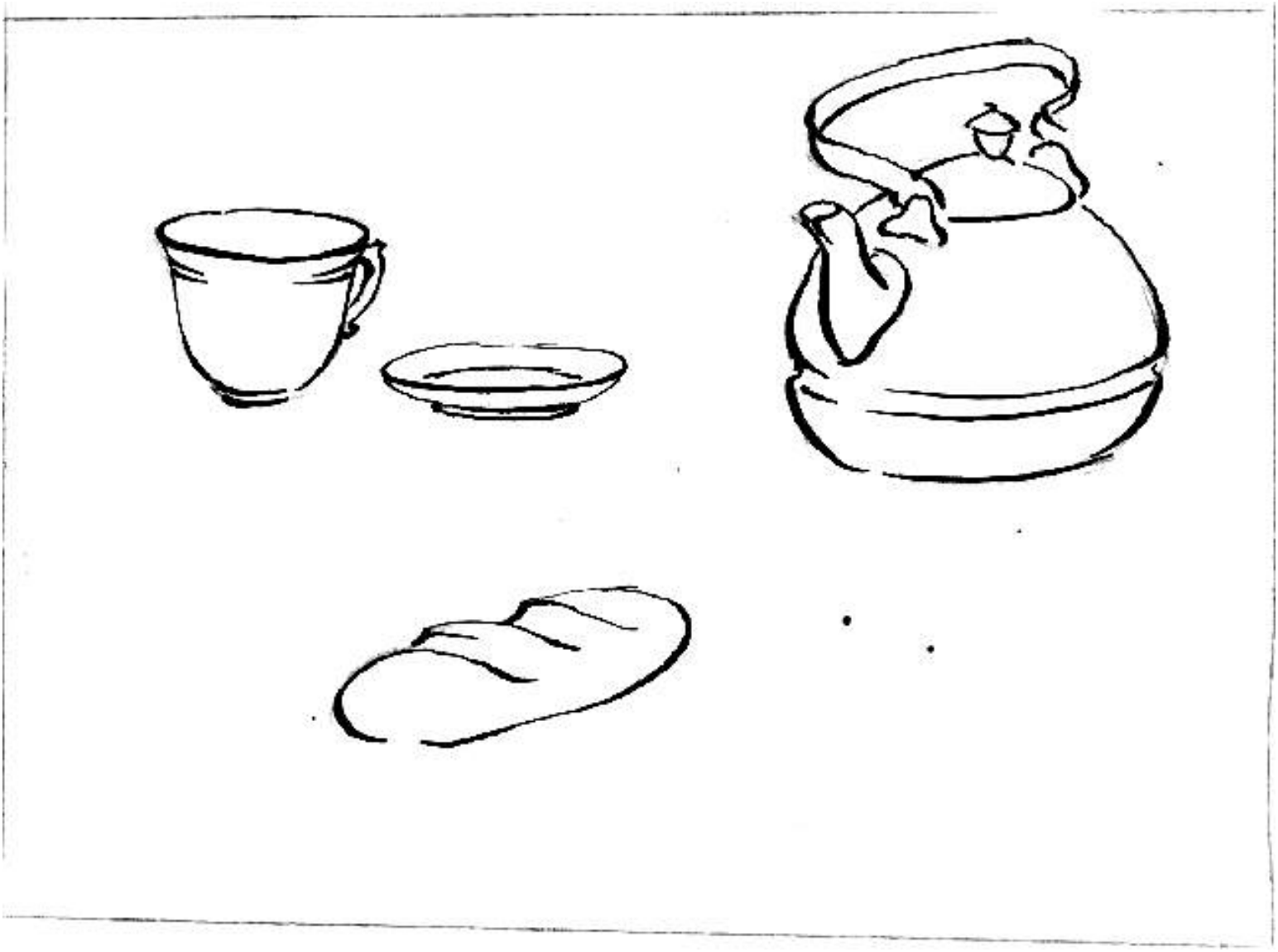
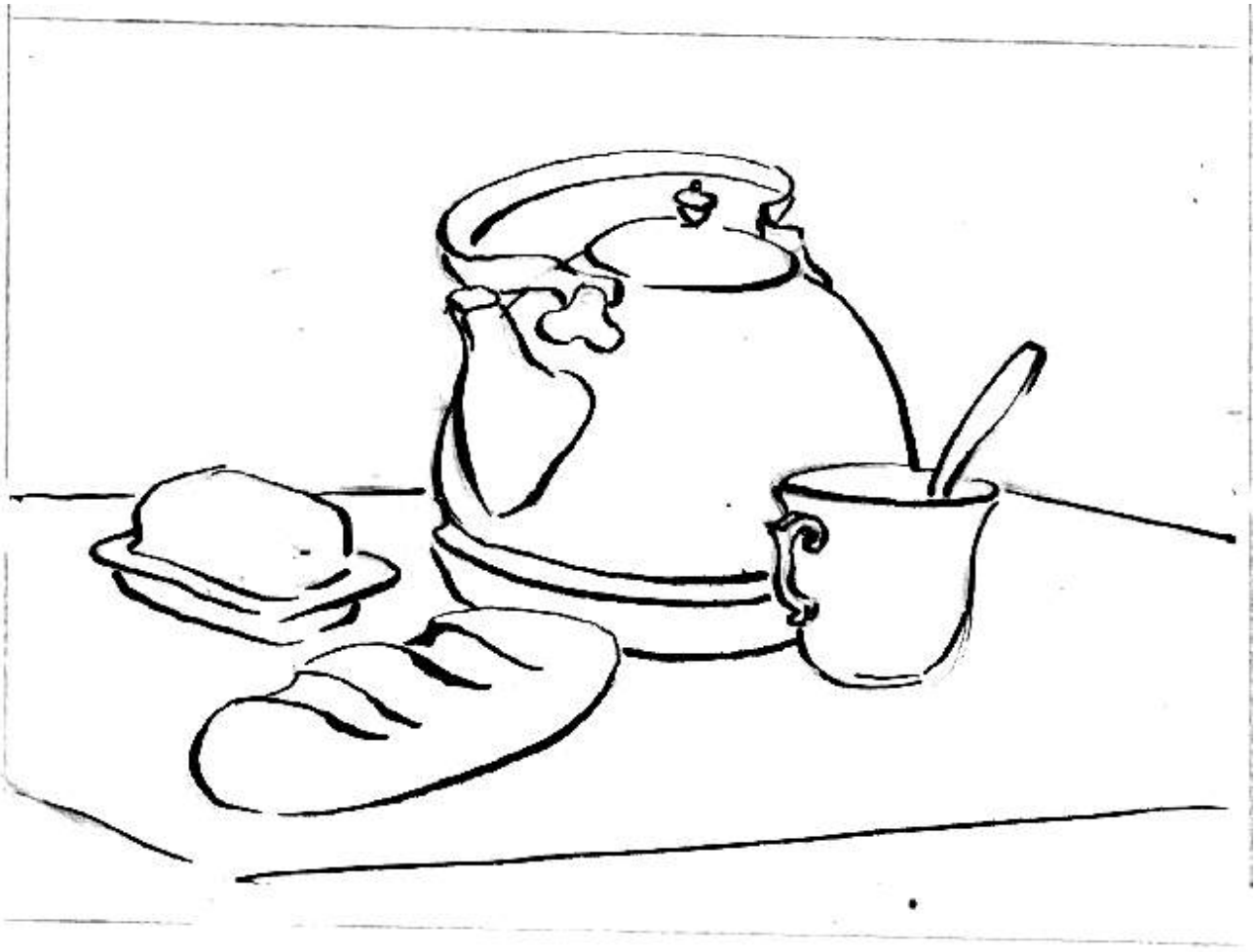

Рис. 26. Предметы быта

Натюрморт может быть составлен не только из бытовых предметов. В натюрморт могут входить народные игрушки с букетом цветов или осенних листьев, красивая по форме и цвету посуда. Орудия труда, дары леса, фрукты и овощи, рыба, битая дичь, хозяйственный инвентарь, так же могут быть объектом изображения. Натюрморт может быть строгим, деловым, куда могут войти учебные принадлежности и книги, атрибуты искусства и пр., главное научиться видеть вокруг себя и находить интересные мотивы, целесообразные сочетания предметов, объединённых общим смыслом, содержанием. Натюрморт в искусстве это не только изображение группы предметов – это рассказ о чувствах и настроениях, полный глубоких переживаний. Натюрморт может многое рассказать о человеке, которому принадлежать эти предметы, поскольку предметы часть нашей жизни.

18. Архитектурная деталь

Рисование архитектурных деталей преследует две цели: изучение логики конструктивно-художественной сущности этих деталей и совершенствование навыков работы в графике. Последовательность выполнения рисунка та же, что и при работе над рисунком натюрморта:

1. анализ со стороны масс, величин, пропорций;
2. анализ конструктивных особенностей архитектурной детали;
3. композиционное решение рисунка (2/3 плоскости листа);
4. линейно-конструктивное решение рисунка;
5. светотеневое решение рисунка;
6. обобщение рисунка.

Рассматривая конструктивно-художественные особенности детали, определите основную конструкцию детали, определите пояса главных членений, учитывая перспективное сокращение, и выполните в рисунке основную массу детали в обобщенных формах линейным рисунком. Впишите в основную конструкцию пояса членения, учитывая перспективное сокращение. Врисуйте части и фрагменты (витки, волюты, ионики и т. д.) в основную форму архитектурной детали. Проработайте детали, уточните пропорции и характер орнаментального декора. Проверьте правильность перспективного построения рисунка, уточните пропорции. Уберите вспомогательные линии. В ослабленном тоне штрихом по направлению поверхностей проработайте общее тоновое решение формы, не прибегая к тушёвке. Уточните светотеневое решение детали в рисунке, соблюдая тоновые отношения. Обобщите рисунок.

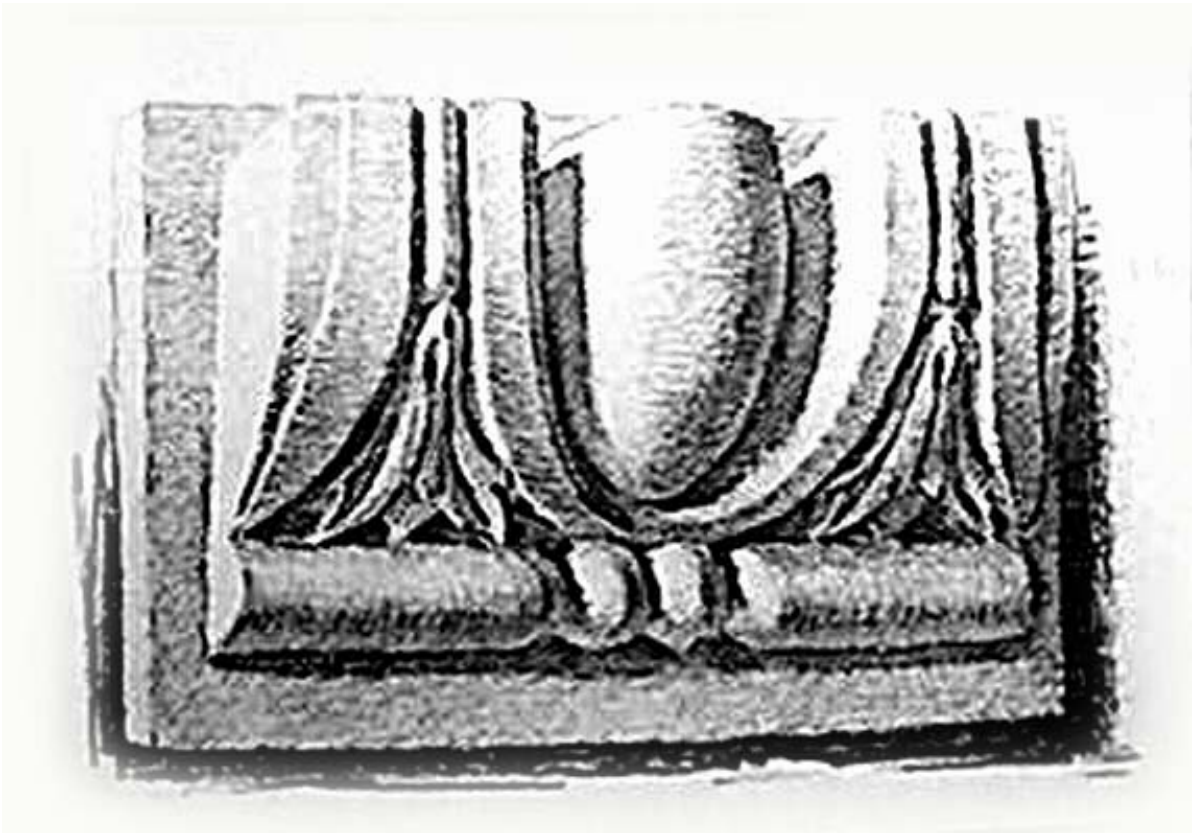

Рис. 28. Рисунок архитектурной детали

19. Фантазии на тему

Используя приобретённый жизненный опыт и практический опыт работы в графике, богатое воображение, можно пофантазировать на тему. Для этого используйте заранее выполненные наброски и зарисовки по теме, не полагаясь только лишь на память. Сделайте несколько поисковых эскизов – этюдов, в которых воплотился бы художественный образ как конкретный графический результат художественного воображения, с целью поиска композиционного решения, определения композиционного центра, выявления главных действующих лиц, создания ситуации, изображения единства действий и содержания, цельности художественного образа, максимальной его выразительности. Для этого необходимо обладать достаточной свободой изобразительной деятельности, основанной на всеобъемлющем знании натуры и неисчерпаемой фантазией, даром импровизации. Чувство импровизации зависит от знания материала, представления и фантазии. Импровизация раскрепощает фантазию, придаёт яркость и убедительность замыслу, стимулирует творчество. От замысла художественной задачи зависит выбор изобразительных средств и в то же время сам материал активно влияет на замысел. Ценнейшее свойство художника – видеть своё произведение заранее. Для этого необходимо вырабатывать в себе умение интуитивно представлять себе, как будет выглядеть изображение на листе.

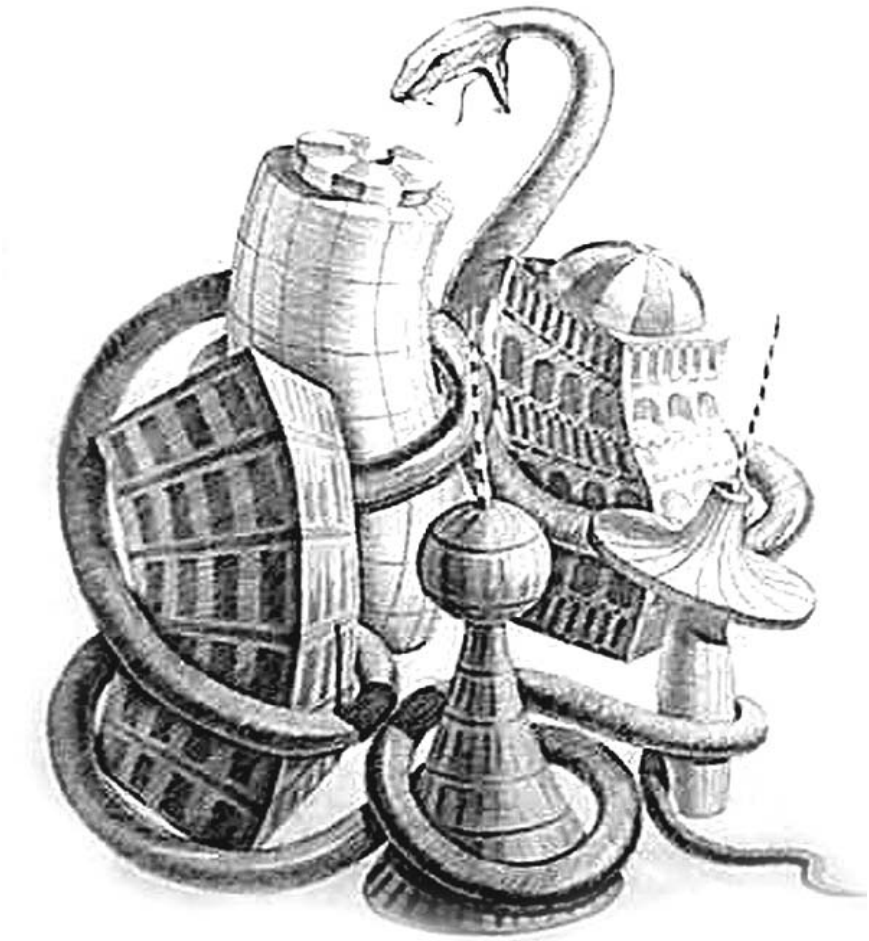

Рис. 29. Н. Козьменко. Фантазии на тему

20. Венец творения природы – человек

Наиболее сложной и наиболее совершенной формой из всего многообразия природных форм является тело человека, но даже самая сложная форма – совокупность форм простых геометрических тел. Но в отличие от рисунка простых геометрических тел, рисунок фигуры человека требует глубоких и всесторонних знаний, умений и навыков. Без знаний пластической анатомии, конструктивных особенностей фигуры человека, частей, деталей, пропорций, соединений и принципа взаимодействия узлов сочленений скелета, мышц и кожного покрова невозможно обойтись ни в одном из видов и жанров изобразительного искусства. Рисунку фигуры человека предшествует изучение пластической анатомии человека. Полученные знания закрепляются в рисунках черепа человека, гипсовых слепков частей лица, гипсовой маски, головы, а впоследствии и живого человека. Рисование скелета и анатомической фигуры человека помогает понять конструктивную сущность этого сложного «механизма», понять и передать в рисунке пластику человеческого тела, поскольку строение скелета обеспечивает необходимую человеку свободу движения. От движения позвонков зависят движения головы и туловища. Движение предплечья, сгибание и разгибание руки совершаются около поперечной оси. Кости скелета сочленяются между собой в тазобедренном, коленном, голеностопном суставах, в суставах кисти руки. Сведения по пластической анатомии, полученные из учебников, необходимо закрепить в рисунках, набросках, зарисовках. Приобретённые таким образом знания, умения, навыки помогут выполнять как учебные, так и творческие работы.

Рисунок обнажённой фигуры человека даёт представление и понятие конструкции, формы, движения. Но как в жизни, так и в произведениях искусства мы чаще встречаемся с человеком в одежде, поэтому попутно с рисованием обнажённой натуры надо тренировать себя в рисовании человека в одежде. Правда, это несколько сложнее уже потому, что складки на одежде не могут быть раз и навсегда застывшими. При смене положения, а тем более в движении, складки изменяют свою форму, но скелет-то остается неизменным, и складки здесь лишь подчёркивают форму. Одежда же характеризует социальное положение, профессию человека, подчёркивает национальную принадлежность, возраст, худобу или полноту и т. д.

Рис. 30. Д. Просвирнин. Учебный рисунок

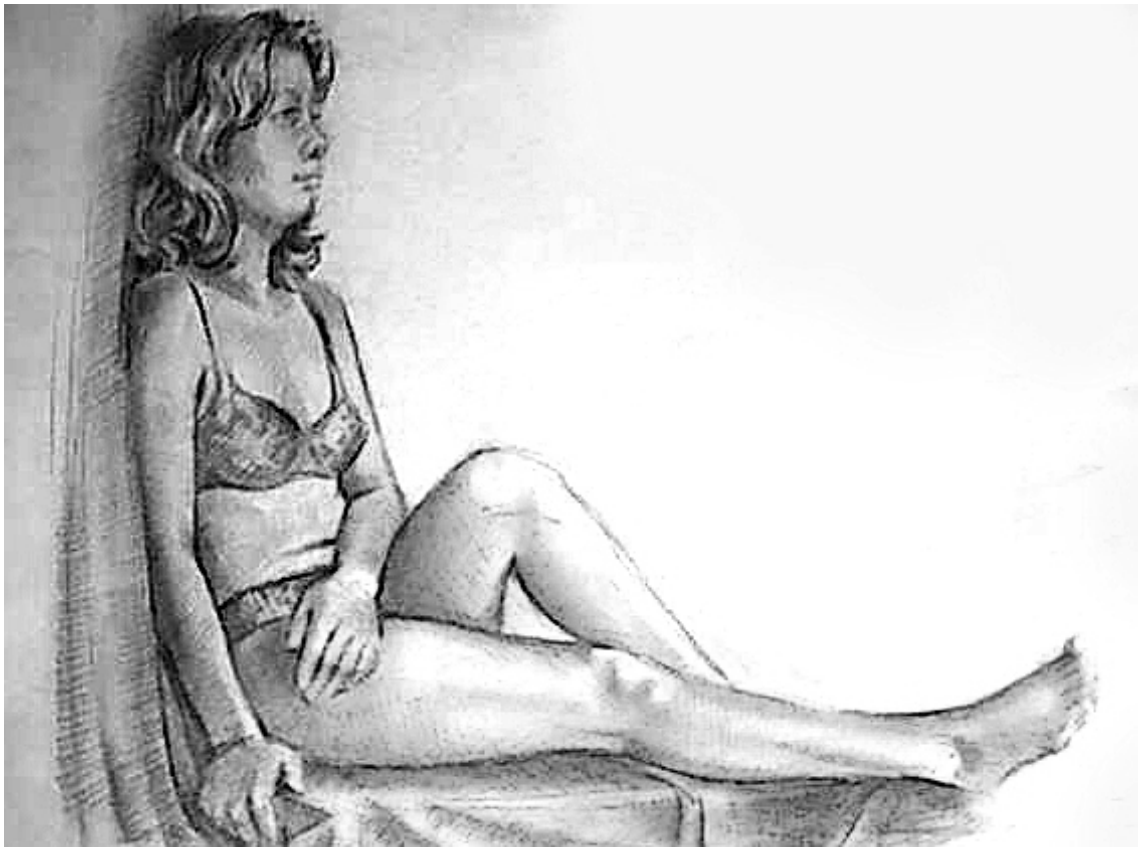

Рис. 31. Д. Просвирнин. Учебный рисунок фигуры человека

21. Групповой портрет

Рисунок группы людей выполняется по тем законам и правилам, что и рисунки человека, но здесь важно выразительно обозначить взаимосвязь изображаемых фигур. Определить и передать в изображение отношения масс фигур в пространстве и в тоновом отношении, ракурсные сокращения. Привести к единству ракурсы, построенные по законам перспективы, пластическое и художественное решение всей постановки.

Длительному рисунку должны предшествовать наброски и зарисовки со статичных групп людей, так называемые, композиционные, поисковые с целью научиться быстро фиксировать на бумаге увиденное расположение людей. Такие поисковые композиционные наброски и зарисовки помогут найти наиболее выгодный ракурс портретируемых в рисунке и найти правильное композиционное решение рисунка. Композиционные наброски и зарисовки вырабатывают умение наблюдать, внимательно следить за состоянием людей в действии, видеть жизненные ситуации, взаимоотношения между людьми в различных ситуационных действиях, развивают зрительную память.

Рис. 32. П. Колденкова. Учебный рисунок. Групповой портрет

22. Пейзаж в графике

Пейзаж играет важную роль, как в повседневной жизни человека, так и в искусстве, в архитектуре. Имеет не только практическое, но и воспитательное значение. Отражает социальные, политические, экономические и другие стороны жизни человека, человеческого общества.

Бытует мнение, особенно среди начинающих художников, что нарисовать, написать пейзаж значительно легче, чем жанровую, историческую картину или портрет. Однако это не так. Рисунок пейзажа – это не просто изображение окружающего ландшафта, местности. Подлинное произведение пейзажа несёт в себе определённую идею. Это не срисованное с натуры понравившееся место, часть природы, не просто изображение той или иной местности. В пейзаже важно увидеть не только внешний вид природы, но узнать и прочувствовать «душу», то или иное состояние природы. Ярким примером тому могут служить рисунки И. И. Шишкина, который, по словам И. И. Левитана, создал русский пейзаж в произведениях, посвящённых природе, где причудливо переплетаются сокровенные думы, мысли, надежды. Пейзаж – это непосредственный отзвук души человека, зеркало его внутреннего мира, это воплощение глубоких переживаний, острых философских идей. Чтобы создать произведение, отображающее природу, пейзаж, необходимо хорошо знать и любить то, что изображаешь, надо постоянно наблюдать, исследовать натуру, делать наброски и зарисовки. В работе над пейзажем следует использовать накопленные ранее впечатления, связывать элементы природы с чертами жизни и быта человека, с архитектурой. Здесь следует обратить внимание на масштабы здания, объём в целом, пропорции, соразмерность с фигурой человека, декоративное убранство, интересные детали, Суметь рассмотреть и понять суть и сущность архитектурного сооружения, о чём молчит архитектура прошлых веков.

Прежде всего, нужно выбрать объект изображения, найти нужную точку зрения, чтобы наиболее выгодно передать в рисунке нужную вам информацию. Определить размер и формат рисунка. Выявить, что представляет больший интерес (всё здание, группа зданий, комплекс, фрагмент, деталь). Вначале сделать несколько поисковых эскизов, с целью выбрать наиболее удачный выбор формата, компоновку рисунка. Затем наметьте очертания объекта изображения, ведя рисунок от общего к частному, от целого к деталям. Проработайте детали и обобщите рисунок, соблюдая пропорции, законы перспективы как линейной, так и воздушной. Обратите внимание на связь архитектуры с окружающей средой, природой. Учитывайте в рисунке материал, из которого создано строение, передайте в рисунке фактуру: теплоту дерева, холодную строгость камня и т. д. Для передачи фактуры в рисунке можно использовать различные графические техники: простой графитный карандаш, перо – тушь, смешанные приёмы, используя перо и кисть, акварель и уголь, другие сочетания. Но следует помнить, что в отличие от графитного карандаша, где сравнительно легко можно поправить рисунок, иные техники и приёмы не терпят ошибок и поправить рисунок иногда не представляется возможным. Здесь необходимы наблюдательность, верный, точный глаз, аккуратность, внимание, твёрдость руки.

На поиски объекта для изображения нет необходимости идти с тяжёлым этюдником и прочими рисовальными принадлежностями, достаточно взять альбом карманного формата. Сделать несколько набросков и зарисовок, продумать конкретные задачи и технику исполнения и уж затем…

Работая на пленэре, старайтесь располагаться так, чтобы прямые солнечные лучи не падали на бумагу. Отражённый от листа бумаги солнечный свет будет слепить вас, глаза быстро устанут, работа на этом и закончится. Для работы возьмите необходимые материалы и принадлежности, приборы и приспособления: несколько карандашей различной твёрдости, складной стульчик, головной убор, зонтик, оденьтесь по погоде. Для более полной воспринимаемости окружающеё жизни, для совершенствования своего мастерства изучайте рисунки великих мастеров.

Рис. 33. Учебный рисунок

Рис. 34. И. И. Шишкин. Спиленное дерево

Рис. 35. И. И. Шишкин. Берег ручья

23. Рекомендуемая литература

1. Аксёнов К. А. РИСУНОК. М.: Панорама, 1990.
2. Барщ А. О. НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ. М.: Искусство, 1970.
3. Беда Г. В. ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ М.: Просвещение, 1969.
4. Васютинский Н. ЗОЛОТАЯ ПРОПОРЦИЯ. М.: Молодая гвардия, 1990.
5. Дейнека А. УЧИТЕСЬ РИСОВАТЬ. М.: Академия художеств СССР, 1961.
6. Макарова М. Н. ПЕРСПЕКТИВА. М.: Просвещение, 1989.
7. МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКА РИСУНКА /Под редакцией В. А. Королёва. М.: Изобразительное искусство, 1983.
8. Одноралов Н. В. МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. М.: Просвещение, 1988.
9. Павлинов П. СОВЕТЫ ХУДОЖНИКА. М.: Советский художник, 1965.
10. РИСУНОК ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА. (Техника и материалы) /Под редакцией Грега Альберта. ЗАО «Издательский дом «Гамма», 1998.
11. Ростовцев Н. Н. АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК. М.: Просвещение, 1984.
12. СОВЕТЫ МАСТЕРОВ. (Живопись, графика.) В помощь начинающему художнику. Л.: Художник РСФСР, 1975.
13. Соловьёв А. М., Смирнов Г. Б., Алексеева Е. С. УЧЕБНЫЙ РИСУНОК. М.: Государственное издательство «Искусство», 1953.
14. УЧЕБНЫЙ РИСУНОК /Под редакцией В. А. Королёва. М.: Изобразительное искусство, 1981.
15. Эдисионес П. ОСНОВЫ РИСУНКА: Полный курс живописи и рисунка /Пер. с испанского О.Вартановой. М., 1994.

Учебное издание

САМОЙЛОВ Юрий Константинович

ТЕХНИКА РИСУНКА

Методические указания

Корректор М. В. Теленкова
Подписано к печати 14. 01. 2004 Формат 60×84/8. Печать трафаретная.
Усл. печ. л. 2,56. Уч.-изд. л. 2,50. Тираж 100 экз. Заказ
Ульяновский государственный технический университет
432027, Ульяновск, Северный Венец, 32
Типография УлГТУ, 432027, Ульяновск, Северный Венец, 32