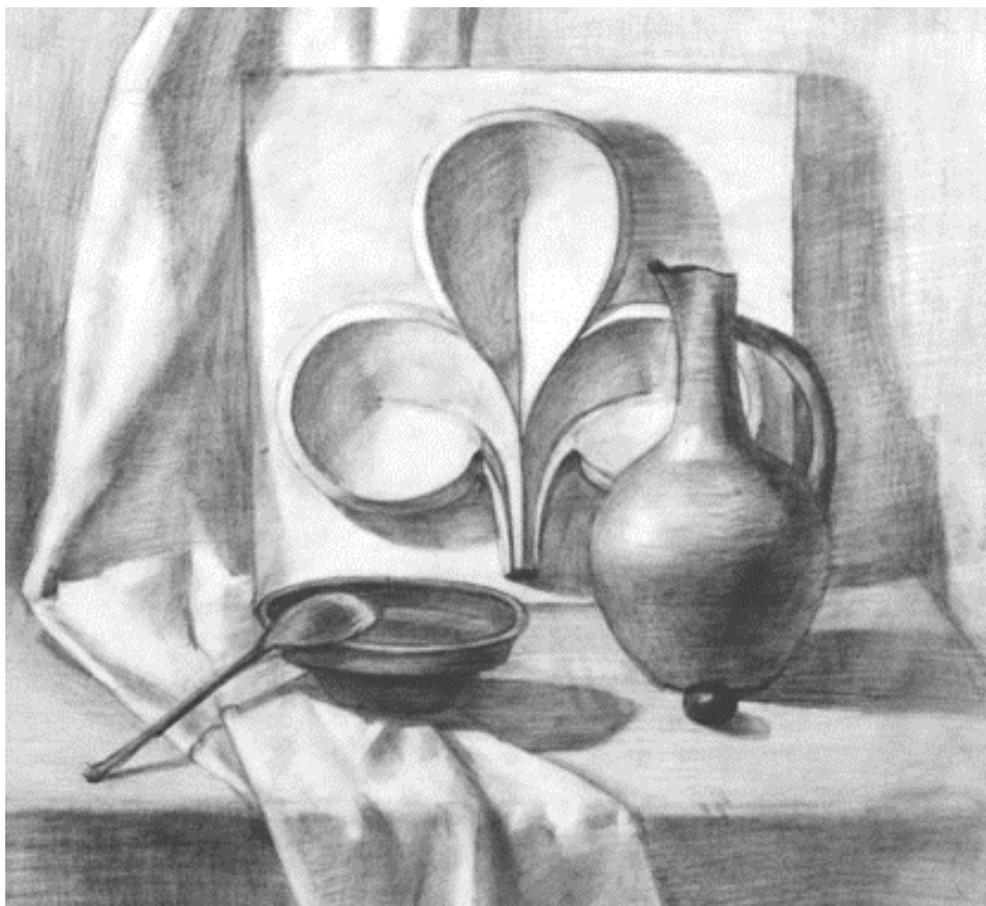

Е.В. Львова

РИСУНОК

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Челябинск
2019

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет»

Е.В. ЛЬВОВА

РИСУНОК

Учебное пособие

Челябинск
2019

ББК 85.15я123

УДК 741.0(21)

Л 89

Львова, Е.В. Рисунок [Текст]: учебное пособие / Е.В. Львова. – Челябинск: Изд-во Южно-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2019. – 88 с.: ил.

ISBN 978–5–907210–26–4

В пособии раскрываются теоретические и методические вопросы изобразительной грамоты. Пособие содержит основные учебные задания по рисунку, расположенные в последовательности усложнения задач; рассматривает основы композиции, перспективы, пропорции, законы светотени, даёт представления о форме, объёме и конструкции.

Учебное пособие предназначено для студентов вузов и факультетов с художественной направленностью, а также для обучающихся профессиональных учебных заведений художественного профиля и рекомендуется в качестве теоретического, методического и практического руководства для преподавателей и учителей художественных школ.

Рецензенты:

И.Г. Самсонова, канд. пед. наук, доцент

Л.П. Попкова, канд. пед. наук

ISBN 978–5–907210–26–4

© Е.В. Львова, 2019

© Издательство Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	5
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	7
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ	12
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ РИСУНКА	12
Лабораторная работа 1. <i>Средства художественной выразительности в рисунке</i>	12
Лабораторная работа 2. <i>Общее понятие о строении формы и её конструкции</i>	16
Лабораторная работа 3. <i>Общее понятие о композиции</i>	19
Лабораторная работа 4. <i>Основы линейной и воздушной перспективы</i>	25
ГЛАВА 2. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ	32
Лабораторная работа 5. <i>Рисунок геометрических тел с падающей тенью</i>	32
Лабораторная работа 6. <i>Постановка из гипсовых тел</i>	37
Лабораторная работа 7. <i>Рисунок натюрморта из предметов быта</i>	41
Лабораторная работа 8. <i>Рисунок натюрморта из бытовых предметов в сочетании с гипсовым телом</i>	43

Лабораторная работа 9. <i>Рисунок натюрморта из бытовых предметов</i>	45
Лабораторная работа 10. <i>Тематический натюрморт</i>	46
ГЛАВА 3. РИСУНОК ДРАПИРОВКИ	48
Лабораторная работа 11. <i>Рисунок драпировки</i>	48
Лабораторная работа 12. <i>Рисунок драпировки из двух точек опоры</i>	53
Лабораторная работа 13. <i>Рисунок натюрморта с предметами быта и драпировками</i>	55
Лабораторная работа 14. <i>Рисунок материи, спадающей с группы предметов</i>	56
ГЛАВА 4. РИСУНОК ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ ПЛАСТИКИ	58
Лабораторная работа 15. <i>Рисунок гипсового орнамента</i>	58
Лабораторная работа 16. <i>Натюрморт с гипсовым плитом и сложными драпировками</i>	63
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	65
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ	67
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	79
ПРИЛОЖЕНИЕ	80

ВВЕДЕНИЕ

Каждый человек в своей душе представляет себя художником. Профессия дизайнера неразрывно связана с рисунком, которому необходимо учиться, чтобы средствами изобразительного искусства уметь выражать свои мысли, точнее и тоньше видеть образы окружающего нас мира.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования для обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение», квалификационной подготовки бакалавр, профильной направленности: «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», учебный процесс предполагает обязательную самостоятельную работу студентов.

Самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-исследовательская, творческая деятельность студентов, осуществляемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Цели самостоятельной работы обучающихся:

- закрепление, углубление, расширение и систематизация теоретических знаний;
- развитие познавательных способностей, активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
- формирование самостоятельного мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских способностей;
- развитие творческих способностей;
- овладение культурой умственного труда.

Самостоятельная работа по дисциплине «Рисунок» включает в себя:

- выполнение домашних заданий;
- выполнение творческих заданий и индивидуальных заданий;
- подготовку к лабораторным работам;

- подготовку презентаций и рефератов;
- выполнение отчётных творческих работ;
- подготовку к ответам на контрольные вопросы, к тестам по темам и разделам;
- самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы курса;
- подготовку к зачёту;
- подготовку и оформление научно-исследовательской работы;
- подготовку к творческим выставкам и конкурсам.

В результате выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Рисунки» студенты должны:

уметь выполнять:

- реалистический рисунок с натуры и по памяти;

знать:

- принципы конструктивного анализа модели;
- закономерности воздушной и линейной перспективы;
- законы светотени;
- основы композиции;

владеть:

- техникой и технологией рисунка.

Данное пособие не следует рассматривать как окончательное решение методических вопросов. Пособие создано в помощь обучающимся для понимания законов построения изображения на плоскости. Автор призывает обучающихся активно и сознательно относиться к процессу самообразования, рассматривая взаимосвязи учебного процесса и дальнейшей творческой деятельности как перехода от учебного процесса к самостоятельному творчеству.

В пособии представлены работы студентов ЮУрГГПУ, Профессионально-педагогического института, профильной направленности «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебный процесс в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете организован на основе балльно-рейтинговой системы оценивания персональных образовательных достижений обучающихся. Пятибалльная система является основой для расчёта средневзвешенной оценки персональных достижений, студентов по учебной дисциплине «РИСУНОК».

За каждый вид самостоятельной работы возможно присвоение баллов от «1» до «10» (табл. 1).

Таблица 1

Соотнесение баллов за виды самостоятельной работы

Вид внеаудиторной самостоятельной работы	Максимальное количество баллов
Подготовка к лабораторным работам: – теоретическая подготовка к выполнению лабораторных заданий по основным разделам курса в рамках лабораторных занятий; – самостоятельный поиск информации, для освоения дополнительных тем, углубляющих разделы курса	1
Подготовка и оформление реферата, презентации	3
Выполнение творческих работ, эскизов, зарисовок	3
Выполнение индивидуальных творческих работ по темам и разделам содержания дисциплины	5
Подготовка к зачёту. Оформление портфолио работ за курс по дисциплине	5
Выполнение научных исследований по дисциплине: – статья; – выступление на научной конференции	6 8
Участие в выставках и конкурсах: – вузовских, городских, областных; – всероссийских, международных.	5 7
Победители и призеры выставок и конкурсов автоматически получают зачёт	

Получаемые на лабораторных занятиях знания и умения закрепляются в процессе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа контролируется преподавателем и учитывается при аттестации в конце семестра.

Баллы за самостоятельную работу выставляются на каждом занятии и суммируются на просмотре. Текущий контроль осуществляется в форме индивидуальных консультаций во время работы над постановкой и проверки домашнего задания. В середине семестра ведущие преподаватели проводят предварительный просмотр студенческих работ, представляя соответствующие баллы за каждую работу, контролируя, таким образом, текущую успеваемость.

Посещение практических занятий

Отсутствие пропусков занятий – 5 баллов

Посещение не менее 80% занятий – 4 балла

Посещение не менее 70% занятий – 3 балла

Посещение не менее 60% занятий – 2 балла

Посещение не менее 50% занятий – 1 балл

Посещение менее 50% занятий – 0 баллов

Зачёт проводится в форме просмотра.

Критерии оценки зачета (просмотра)

Студент получает «Зачтено»:

- владеет теоретическими знаниями в области рисунка;
- владеет художественными материалами, пользуется специальной учебной терминологией;
- использует практические навыки в рисунке, композиции;
- если предоставляет 60% аудиторных и самостоятельных работ к итоговому просмотру;
- участвует в итоговых отчетных выставках.

Оценка творческих работ проходит по критериям, представленным в табл. 2.

Таблица 2

Критерии оценки творческих работ

Критерии	Максимальное количество баллов
Соблюдение законов композиции	1
Техническое исполнение (грамотное использование средств художественной выразительности)	1
Выразительность тонального решения	1
Грамотная передача пространства и объёма, фактуры и материальности предметов	1
Аккуратность	1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Приступая к рисованию, необходимо обратить внимание на следующие основные требования:

1. Освещение. Ровное, рассеянное, падающее так, чтобы тень от руки не пересекала лист с рисунком. Недопустимо, чтобы лист бумаги освещали солнечные лучи.
2. Рисунок нужно располагать не ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. При работе целесообразно отходить от рисунка или оставлять его, чтобы рассмотреть издали. Этот прием позволяет более явно увидеть свои ошибки или удачу.
3. Объект рисования (модель) должен располагаться левее или правее рабочего места, рисующего на таком расстоянии, с которого его можно охватить взглядом в целом.
4. Плоскость рисунка должна располагаться перпендикулярно к центральному лучу зрения рисующего (это самое короткое расстояние от глаза до центра плоскости рисунка).

Навыки рисования должны отрабатываться в процессе учебного рисунка. Во время работы рука расслаблена и находится на весу так, чтобы не размазывался рисунок и минимально закрывалась рабочая плоскость листа. Кисть руки должна свободно двигаться над бумагой, слегка прикасаясь к рисунку кончиком карандаша, усиливая это прикосновение в местах, где нужна более темная линия. Необходимо отвыкнуть держать карандаш как ручку для письма. Легкое проведение линии, свобода штриховки во многом достигаются за счет манеры правильно держать карандаш. Работа над рисунком начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Предварительно рисующий должен осмотреть натуру со всех сторон и определить, с какой точки зрения выгоднее (эффективнее) поместить изображение на плоскости. Прежде чем приступить к рисунку, нужно познакомиться с натурой, отметить её характерные особенности, понять её строение. Изучение природы начинается с непосредственного наблюдения. Осматривая натуру, вы зрительно знакомитесь с ней, а затем внимание переключается на её пропорции,

характер формы, движение и освещение. Такое предварительное наблюдение природы служит ступенью к детальному анализу объекта. Изображение начинается легкими линиями. Нужно избегать преждевременной загрузки листа ненужными пятнами и штрихами. Форма прорисовывается очень обобщенно и схематично. Выявляется основной характер большой формы. Если это целая группа предметов (натюр-морт), то студент должен уметь приравнять (вписать) их к единой фигуре, то есть обобщить.

Начинать работу на основном листе можно только после того, как разработаны композиционные наброски будущего рисунка. В первых работах трудность для студента представляет определение границ изображаемого. Для этого можно пользоваться видоискателем – кусочком картона или бумаги, в котором вырезано небольшое прямоугольное отверстие. Студент, глядя через видоискатель, должен как бы видеть рамку будущей работы. Размеры рамки устанавливаются в зависимости от размеров основного листа бумаги. Сделав с помощью видоискателя несколько композиционных набросков, необходимо выбрать наиболее удовлетворяющий поставленной задаче и начать работу на основном листе.

Рисунок начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Затем устанавливаются основные пропорции и намечается общий вид природы. Определяется пластическая характеристика главных масс. На этом этапе работы студент должен научиться видеть основную форму предмета. Задача студента – научиться отделять главное от второстепенного. Чтобы детали не отвлекали внимание начинающего от основного характера формы, предлагается прищуривать глаза так, чтобы форма смотрелась как силуэт, как общее пятно, а детали исчезали.

Второй этап – конструктивное выявление формы предметов при помощи линий. Разная толщина линии позволяет выявить конструкцию предметов и воздушность перспективы. Предметы должны выглядеть прозрачными, стеклянными.

Третий этап – пластическая моделировка формы тоном и детальная проработка рисунка. *Проработка деталей* также требует определенной закономерности – каждую деталь необходимо рисовать в связи с другими. Рисуя деталь, нужно видеть целое. Стадии проработки деталей

активного анализа форм, выявление материальности природы и взаимоотношения предметов в пространстве – это самый трудоёмкий этап работы. Этот этап менее эмоциональный, чем начало и конец работы, но ответственный, потому что здесь нужно вложить максимум упорного труда, мобилизовать все свои знания и способности. Студенты на этом этапе должны не только наскоро зафиксировать видимое, сколько, используя законы перспективы (как линейной, так и воздушной), строить изображения на основе точного анализа отношений между всеми элементами формы. На данном этапе работы происходит детальная характеристика природы: выявляется фактура модели, передается материальность предметов (гипс, ткань) рисунок тщательно прорабатывается в тональных отношениях. Когда все детали прорисованы, и рисунок тщательно промоделирован тоном, начинается процесс обобщения.

Четвёртый этап – подведение итогов. Это последняя и самая ответственная стадия работы над рисунком. Студент подводит итоги проделанной работы: проверяет общее состояние рисунка, подчиняет детали целому, уточняет рисунок в тоне (подчиняет свет и тени, блики, рефлексы и полутона общему тону). На заключительном этапе работы желательно опять вернуться к свежему, первоначальному восприятию.

В настоящее время линейно-конструктивный рисунок называют линейно-объёмным. Форма строится без копирования светотонального состояния модели при помощи системы линий различной активности, нанесенных строго с учётом выявления объёма конструкции.

Задача заключается не в слепом копировании, а в необходимости научиться мыслить формой. Штрих, возможный в рисунке, должен только помогать линии выявить форму («штрих по форме»).

Программа начинается с рисунка простых геометрических тел, то есть самая сложная форма состоит из простых элементов и, следовательно, многие законы изображения простых тел вполне применимы для изображения сложных тел.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ РИСУНКА

Лабораторная работа 1

Средства художественной выразительности в рисунке

Задачей, возникающей при выполнении задания, является приобретение практических навыков работы с карандашом. Студентам необходимо научиться проводить от руки различные по характеру линии (прямые, кривые, ломаные) в различном направлении. Проведенная прямая линия должна быть легкой, прямой и непрерывной. Работа выполняется графитным карандашом на листе формата А3.

Задания:

1. Отработать технику проведения прямых, кривых и ломаных линий.
2. Нарисовать плоские фигуры методом деления линии на равные части (орнамент в квадрате).
3. Получить тоновую растяжку с помощью штриха.

Краткое изложение теоретических вопросов

Средства художественной выразительности

Искусство рисунка имеет свой образный язык. С помощью этих средств можно передать своё восприятие мира, поделиться со зрителем своим восприятием увиденного.

Линия – главное выразительное средство рисунка, её отличает разнообразная эмоциональная палитра. Она тонкая и изысканная, жесткая, угловатая и колючая. Может быть смелой, решительной, неуверенной и робкой. Линия может носить и пространственный характер: она то появляется, то исчезает, задавая тем самым глубину.

Применение разных по характеру линий даёт возможность решения пластических и пространственных задач в рисунке (рис. 1, 4).

Рис. 1. В. Мухина.
Набросок обнаженной фигуры

Штрих – простейший элемент рисования, маленькая короткая линия. Различными по направлению штрихами можно передать объёмно-пластические и пространственные свойства объектов и фактуры (рис. 2).

Рис. 2. А. Комарова. Морда волка

Пятно – это залитый ровным цветом изнутри контур линейного рисунка (рис. 3).

Рис. 3. Г.И. Нарбут. Семейный портрет (Автопортрет с женой и дочерью)

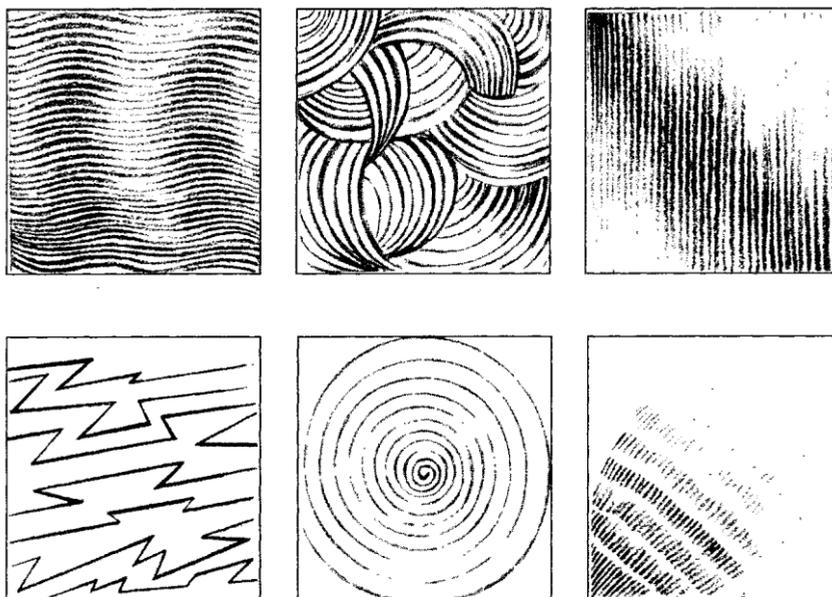

Рис. 4. Различные по характеру линии

Этапы работы:

1. Выполнить композиционный поиск листа: вертикальный или горизонтальный.
2. Нарисовать квадрат.
3. Разделить квадрат пополам по вертикали, горизонтали и по диагоналям.
4. Вписать в квадрат окружность.
5. По наклонным диагоналям вписать кривые линии, образуя рисунок винта.
6. Между лопастями винта вписать окружности.
7. Провести самоконтроль на выполнение линий. Линии должны быть одинаковой толщины, симметричные и образовывать одинаковые фигуры.
8. Выполнить каждую фигуру штриховкой так, чтобы все фигуры имели различный тон, как показано на рис. 4.1.

Примеры выполненных работ

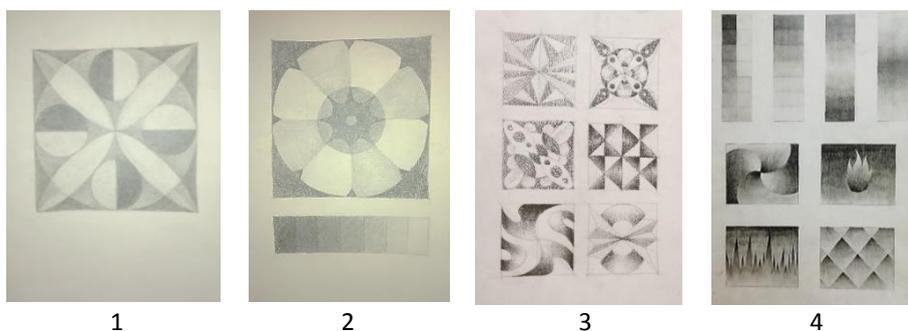

Рис. 5. Средства художественной выразительности. Студенческие работы

Задания для самостоятельной работы

Задание 1

1. Выполнить на листе формата А3 построение квадрата и прямоугольника, одна сторона которого равна стороне квадрата, а вторая сторона составляет $1/4$ от стороны квадрата (см. рис. 5.2).
2. С помощью прямых и кривых линий в квадрате построить орнамент.
3. Прямоугольник разбить на 7 равных частей.
4. В прямоугольнике выполнить градацию тона.
5. В квадрате выполнить каждую фигуру штриховкой так, чтобы все фигуры имели различный тон, как показано на рис. 5.2.

Задание 2

1. Выполните произвольные композиции в тоне с передачей различного характера линий с помощью графитного карандаша. Пример выполненных работ см. на рис. 5.3 и 5.4.

2. Выполнить на листе формата А3 четыре прямоугольника и 4 квадрата. Каждый прямоугольник разбейте на 7 равных частей и выполните тональную растяжку с помощью штриха:

1 – от светлого к тёмному,

2 – от тёмного к светлому,

3 – ослабление тона к центру,

4 – нарастание тона к центру.

В квадратах нарисовать произвольные композиции с тональной проработкой штрихом, как показано на рис. 5.4.

Форма контроля: просмотр работ, консультирование, оценивание работ согласно критериям: соблюдение законов композиции, техническое исполнение линейного рисунка и техники выполнения штриха, выразительность тонального решения, авторство и аккуратность выполненной работы.

Лабораторная работа 2

Общее понятие о строении формы и её конструкции

При выполнении задания студенты должны научиться выполнять конструктивный анализ и рисовать с натуры объемные геометрические фигуры со «сквозной» прорисовкой конструкции.

Задание: зарисовать геометрические тела со «сквозной» прорисовкой конструкции.

Краткое изложение теоретических вопросов

В основе любой формы лежат элементарные геометрические тела. Объем предмета характеризуется трехмерной величиной. От соотношения высоты, ширины и длины поверхностей зависят внешний вид предмета и очертания, характеризующие его форму. Для передачи в рисунке объемной формы необходимо представить себе с помощью логики и воображения ее внутреннее строение, будто материальная масса предмета прозрачна, состоит как бы из стекла. Нужно разобраться в конструкции предмета.

Конструкция – это структурная основа формы, костяк, каркас, связывающий взаиморасположенные в пространстве отдельные элементы и части в единый пластический объем. Применяемый в рисунке метод «сквозной» прорисовки помогает лучше уяснить себе характерные особенности строения формы, ее конструкции.

По форме предметы можно классифицировать по трем признакам: *граненые, круглые и комбинированные*. К геометрическим телам *граненой* формы относятся кубы, призмы, пирамиды. Их поверхности огранены разноугольными геометрическими плоскостями. К круглым геометрическим формам, или телам вращения, относятся шар, цилиндр, конус. Для них характерны кривые поверхности – сферические или цилиндрические. Комбинированные формы создаются сочетанием прямых и кривых поверхностей.

Любой предмет, определяемый в рисунке с натуры как «модель», мы сознательно отделяем от окружающего его пространства поверхностями наружных плоскостей, которые замыкают его внутри как самостоятельный и цельный объем. Выполняя рисунок предмета, необходимо думать о структуре предмета в целом, а не изображать обращенные к рисующему поверхности. Рисунок при этом будет плоским, вялым и неубедительным. Чтобы грамотно и выразительно построить форму предмета, обратимся к понятию о конструктивных, узловых точках и линиях в натуре и их графическом изображении. С их помощью легче установить взаимное пространственное расположение пунктов, определяющих конструкцию формы. У граненых предметов это узловые точки вершины пространственных углов. Например, конструкция куба содержит восемь узловых точек вершины углов и двенадцать линий ребер. Здесь линии определяют сопряжение поверхностей, образующих границы плоскостей формы предмета. Характерным взаимным расположением в пространстве точек-узлов отличается конструкция четырехгранной пирамиды – четыре точки углов основания, точка вершины и восемь линий ребер. Подобный принцип построения конструкции объемных тел и плоских фигур, служащих основой структуры геометрических форм, показан на рис. 6. Нахождение конструктивных узлов-пунктов, направляющих линий и осей помогает строить разнообразные геометрические тела: граненые, круглые и комбинированные. Тела вращения формируются радиусом окружности

основания и характерными точками, образующими поверхности тела. Принцип конструктивного анализа модели, структуры формы, взаимосвязи плоских, двумерных (длина и ширина) и трехмерных величин, лежащих в основе объема предмета, необходим для овладения мастерством рисовальщика. Это поможет более уверенно рисовать не только с натуры, но и, что особенно важно, по представлению. Приступив к занятиям по рисунку, рассмотрите изображаемый предмет со всех сторон, чтобы составить о его объеме ясное представление. Для более полного суждения о конструкции формы, ее внутреннем строении сделайте несколько предварительных эскизов-набросков способом «сквозной» прорисовки, наметив характерные направляющие линии сечений и оси. Понимание конструкции формы с точки зрения ее пространственной организации, материала, из которого она создана, ее функционального назначения особенно важно для рабочего-исполнителя, потому что именно эта сторона видения и понимания пластической структуры формы необходима в его профессиональной работе.

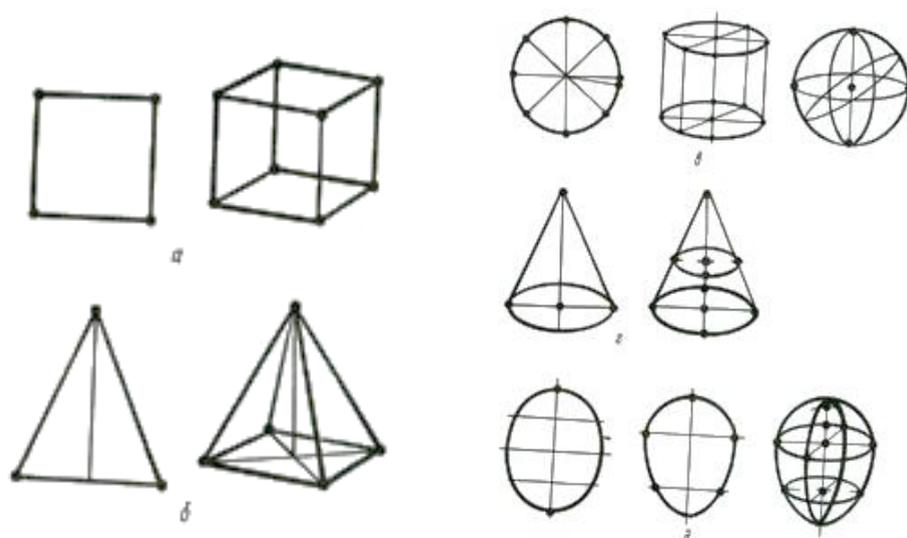

Рис. 6. Построение конструкции объёмных тел и плоских фигур, служащих основой структуры геометрических форм. Методика конструктивного рисунка разработана С.В. Тихоновым, В.Г. Демьяновым, В.Б. Подрезковым в учебном пособии для вузов «Рисунок». М, 1983

Задание для самостоятельной работы

На листе формата А3 зарисовать предметы быта со «сквозной» прорисовкой конструкции.

Форма контроля: просмотр работ, консультирование, оценивание работ согласно критериям: соблюдение законов композиции, техническое исполнение линейного рисунка, выразительность тонального решения, авторство и аккуратность выполненной работы.

Примеры выполненных работ

Рис. 7. Линейно-конструктивная прорисовка предметов быта.
Студенческие работы

Лабораторная работа 3

Общее понятие о композиции

Приступая к рисунку, студенты должны помнить, что успех в работе во многом зависит от умения компоновать изображение на листе. Неправильная компоновка приводит к композиционным ошибкам и тормозит развитие умения видеть целое.

Задания:

1. Сделать эскиз-набросок композиции.
2. Скомпоновать изображение предметов на листе, определить его геометрический и композиционный центры.
3. Выполнить линейно-конструктивное построение объемных геометрических фигур с падающей тенью.

Краткое изложение теоретических вопросов

Композиция в переводе с латинского языка означает «составлять, сочинять». Термин «композиция» употребляется в различных сферах и областях искусства: в кино, музыке, театральных постановках, балете, литературе, различных видах изобразительного искусства и в архитектуре. В творческом понимании «композиция» – это общий художественный замысел, структура произведения искусства, наиболее полно выражающая его идею. Композицию – «сочинение» – понимают в области искусства как систему построения художественного произведения. Это понятие применимо к процессу проектирования, к проекту и самому изделию.

Условно различают три вида композиции: фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную. В практической деятельности каждый вид композиции может иметь различные взаимосвязи. Например, в состав пространственной композиции входят фронтальная и объёмная, а объёмная композиция нередко состоит из замкнутых фронтальных поверхностей, являясь одновременно частью пространственной среды. Особенностью *фронтальной композиции* является распределение элементов формы в одной плоскости в двух направлениях по отношению к зрителю – в вертикальном и горизонтальном (например, панно, стенды, картины, ткани и т.д.).

Объёмная композиция представляет собой замкнутую трёхмерную форму, которая воспринимается со всех сторон (скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства, костюм, причёска и др.)

Глубинно-пространственная композиция объединяет материальные элементы, объёмы, поверхности, пространства и рассчитана на восприятие зрителя при движении в глубину пространства в интерьере и экстерьере. Ощущение глубины усиливается, когда пространство делится на ряд последовательных планов (например, различного рода выставки, оформление улиц, площадей и др.)

Композиция в эскизе, выполненном графическим способом, имеет самостоятельное значение. Как и любая другая она может рассматриваться как определённая система, основанная на сочетании элементов главных, менее значимых и второстепенных.

Основным принципом композиции является единство формы и содержания, а также целостность композиции. Целостность композиции определяется её неделимостью, взаимной согласованностью элементов и наличием композиционного центра. *Неделимость композиции* означает, что композицию невозможно воспринимать как совокупность, хотя бы в малой степени самостоятельных частей. В основе неделимости лежит нахождение конструктивной идеи, способной объединить в целое все компоненты композиции.

Основные законы и свойства композиции

1. Закон целостности – основной закон композиции. Ему присущи следующие свойства:

1. *Неделимость* композиции. Разработка деталей композиции допустима лишь после определения расположения её основных частей.
2. *Связь и взаимная согласованность* всех элементов композиции. Исходя из конструктивной идеи, выделяется композиционный центр, подчиняющий себе второстепенное. Все составляющие элементы композиции работают на общую идею.

В композиции необходимо соблюдаются следующие условия:

- невозможно убрать или заменить хотя бы одну деталь без ущерба для целого;
- все части находятся во взаимной связи и соподчинении, они не могут меняться местами;
- ни один элемент не может быть присоединён или убран в композиции без нарушения целостности.

Таким образом, для создания гармоничного произведения необходимо единство и взаимосвязь между главным и второстепенным, между целым и его частями.

1. *Связность* – естественная слитность элементов изображения.
2. *Компактность* – композиция включает такое оптимальное количество частей, которое может восприниматься зрителем одновременно.

II. Закон контрастов

Контрасты определяют выразительность художественного произведения. *Контраст* – это резко выраженное различие между однородными свойствами, противопоставление. В композиции может быть противопоставление форм, цвета, степени объёмности, фактуры материалов, пропорций и т.д. *Контрастная композиция более активна, любое резкое противопоставление двух начал придаёт произведению особую выразительность.*

Важным свойством композиции является уравновешенность её частей.

III. Композиционное равновесие достигается формой, цветом, тоном, пластикой, направлением и месторасположением деталей.

IV. Наличие композиционного центра необходимо для передачи в произведении основной идеи.

Композиционный центр – часть произведения, которая выделяется на фоне окружающих или примыкающих к ним частей. Композиционный центр является смысловым акцентом композиции и может отличаться от других элементов формой, размером, цветом, богатством проработки деталей и т.п. Он не всегда совпадает с геометрическим центром произведения, может быть смещён вверх или вниз, вправо или влево. Однако где бы не был помещён композиционный центр, обязательно должна прослеживаться его логическая связь с другими композиционными элементами, чтобы создавалось ощущение равновесия, заполненности и завершенности композиции.

К *средствам композиции* относят:

Пропорции – это одно из классических средств композиции, с помощью которого достигается организованность формы. Пропорциями называются размерные соотношения элементов частей формы между собой, а также между различными объектами. Соразмерность частей образует красоту формы. В основе определения пропорций лежит метод сравнения. Вся история учения о пропорциях связана с поисками законов гармонии и красоты. *Нарушение пропорций* снижает выразительность и восприятие. Размерные отношения элементов формы – это основа, на которой строится вся композиция. Масштаб и пропорции неразрывно связаны между собой.

Пропорциональные величины – величины, зависящие друг от друга таким образом, что с увеличением одной из них в несколько раз соответственно во столько же раз увеличивается другая величина. В противном случае пропорции нарушаются. Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях получил название «золотое сечение», которое олицетворяло равновесие знания, чувств и силы.

Золотое сечение – соотношение пропорций, при котором целое так относится к своей большей части, как большая часть к меньшей части. (Если обозначить целое как C , большую часть как A , меньшую как B , то правило золотого сечения выступает как соотношение $C : A = A : B$).

Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему.

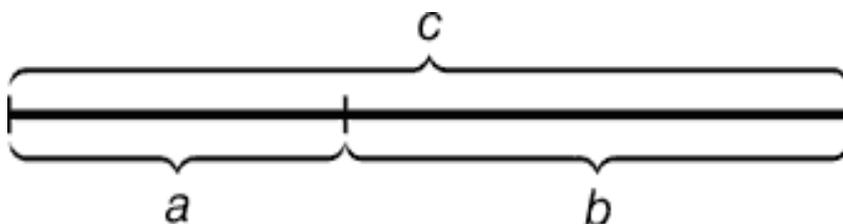

Рис. 8. Золотое сечение ($a : b = b : c$ или $c : b = b : a$)

Понятие о золотом сечении ввел в научный обиход Пифагор. Есть предположение, что Пифагор свое знание позаимствовал у египтян и вавилонян. И действительно, пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями золотого деления при их создании. В 1855 г. немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг опубликовал свой труд «*Эстетические исследования*». Цейзинг измерил около двух тысяч человеческих тел и пришел к выводу, что золотое сечение выражает средний статистический закон (рис. 8). Пропорции золотого сечения проявляются и в отношении других частей тела – длина плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т.д. см. рис. 9.

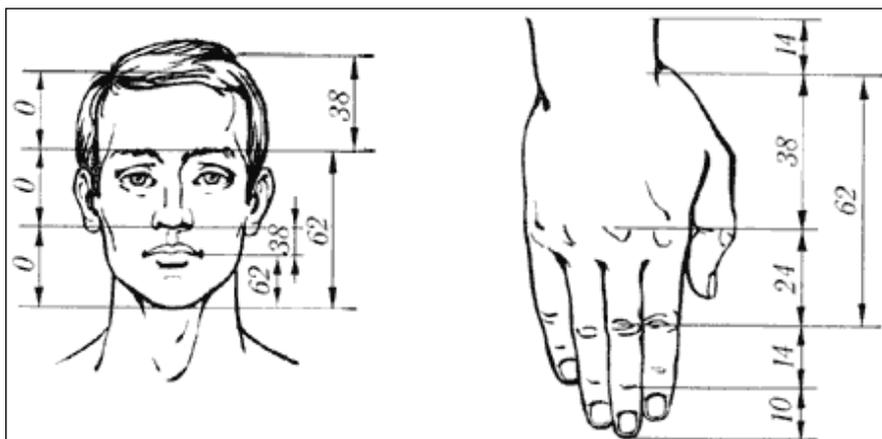

Рис. 9. Золотые пропорции в частях тела человека

Пропорции неразрывно связаны с масштабом. Понятия масштаба и масштабности используют, если нужно дать характеристику соразмерности целого и его частей.

Масштаб – это относительная характеристика величины предмета, отношение размера изображения на эскизе, к его действительному размеру в натуре.

Масштабность – соразмерность формы и её элементов по отношению к человеку, к окружающему пространству и другим формам.

Важным средством приведения разнообразных форм и их элементов к гармоничному единству является ритм.

Ритм (греч. *rhitmos* – течение) – чередование соизмеримых элементов какого-либо целого, совершающееся с закономерной последовательностью и частотой. Ритм играет важную роль при композиционном построении формы. Ритм – закономерное чередование отдельных элементов или интервалов между ними. Ритм оказывает влияние на зрительное восприятие объемных форм. Наличие ритма приводит к достижению разной степени динамичности формы.

Задания для самостоятельной работы

1. Подобрать примеры произведений искусства, иллюстрирующие варианты выделения композиционного центра.

2. Написать реферат по одной из предложенных тем:

1. *Золотое сечение в природе*

2. *Золотое сечение в искусстве*
3. *Золотое сечение в фотоискусстве*
4. *Золотое сечение в живописи*
5. *Золотое сечение в архитектуре*

Формы и методы контроля внеаудиторной самостоятельной работы

Просмотр работ студентов, презентация рефератов, тестирование
(Примерные вопросы теста см. в приложении)

Лабораторная работа 4

Основы линейной и воздушной перспективы

Освоение метода перспективного изображения и приобретение навыка перспективного построения предметов поможет обучающимся увереннее и свободнее работать над изображением в соответствии со зрительным восприятием.

Задания:

1. Выполнить линейно-конструктивное построение куба в перспективе, призмы, пирамиды, цилиндра в различных ракурсах.
2. Вписать окружности во все квадратные плоскости фигур. Скомпоновать изображение предметов на листе, определить его геометрический и композиционный центры.

Краткое изложение теоретических вопросов

Перспектива – наука об изображении предметов в пространстве на плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в природе.

Первым человеком, решившим проблему передачи зрительного восприятия на плоскость, был архитектор *Филиппа Брунеллески*. Универсальные способности *Леонардо да Винчи* позволили ему стать теоретиком и в области перспективы.

Среди русских художников много времени уделил целенаправленным поискам в области закономерностей видения природы на основе перспективы Алексей Гаврилович Венецианов, полагавший, что перспектива есть метод изображения реального предмета в конкретной среде и поэтому играет основополагающую роль в обучении художника рисунку и живописи.

Всякий рисунок имеет уровень, с которого нарисован предмет. Уровнем для рисующего будет линия его глаз, так называемый горизонт.

Горизонт – это линия границы неба и земли. Чем выше линия горизонта, тем больше простора открывается нашему взгляду (рис. 10).

Рис. 10. Изображение предметов, изменяющиеся от положения линии горизонта

Применительно к перспективе *истинный* горизонт – это просто горизонтальная *линия*, находящаяся на уровне наших глаз. В море или степи эта линия и есть горизонт. В иных случаях истинный горизонт может заслоняться холмами, деревьями или зданиями, поэтому его приходится вычислять (см. рис. 11). Положение линии горизонта всегда связано с уровнем обзора наблюдателя. Определившись с линией горизонта на бумаге, необходимо помнить, что все объекты над ней расположены выше уровня глаз наблюдателя, а все объекты под ней, соответственно, ниже.

Рис. 11. Истинный горизонт, может заслоненный холмами

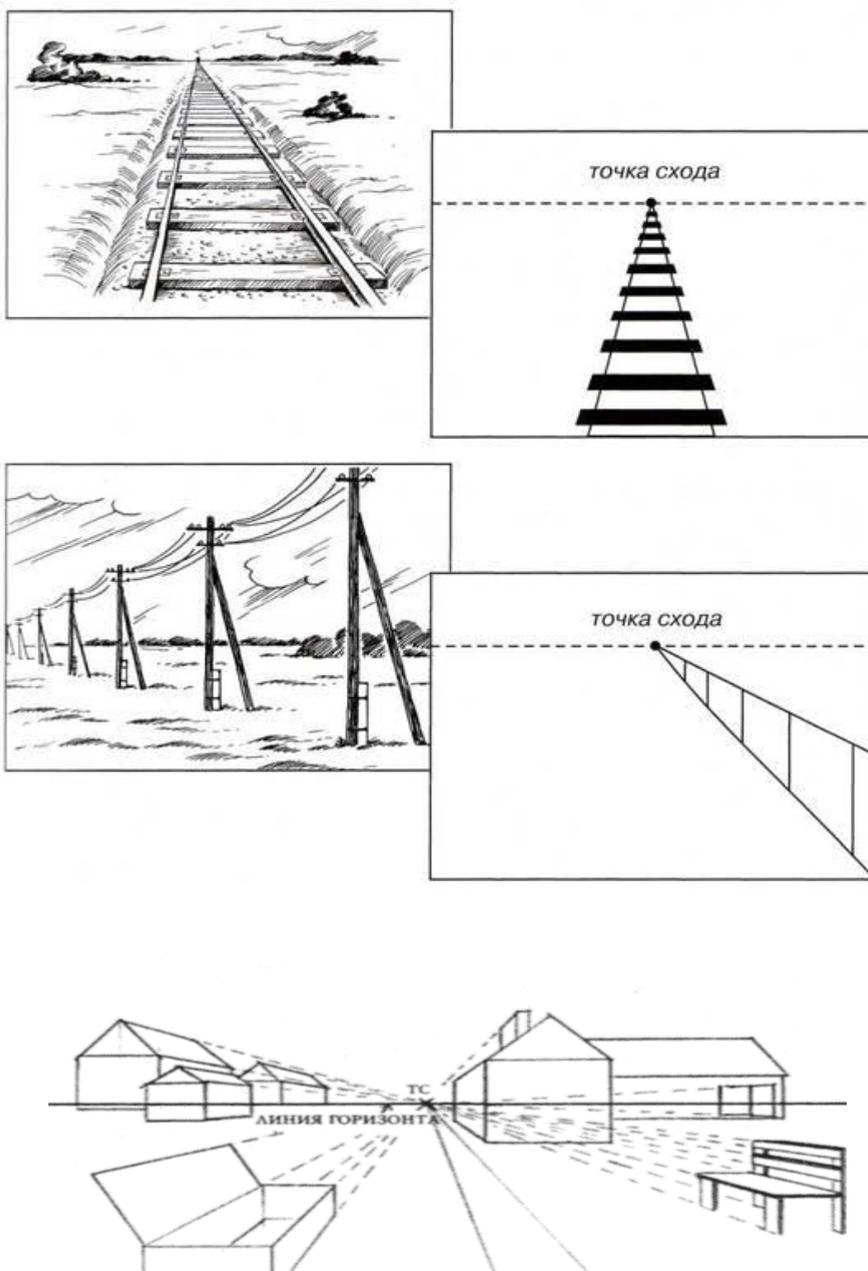

Рис. 12. Параллельные линии, отходящие от передней плоскости вглубь картины, встречаются в одной точке

На рис. 12 видно: все кажущиеся параллельными между собой линии, отходящие от передней плоскости вглубь картины под некоторыми углами, встречаются в одной точке ТС.

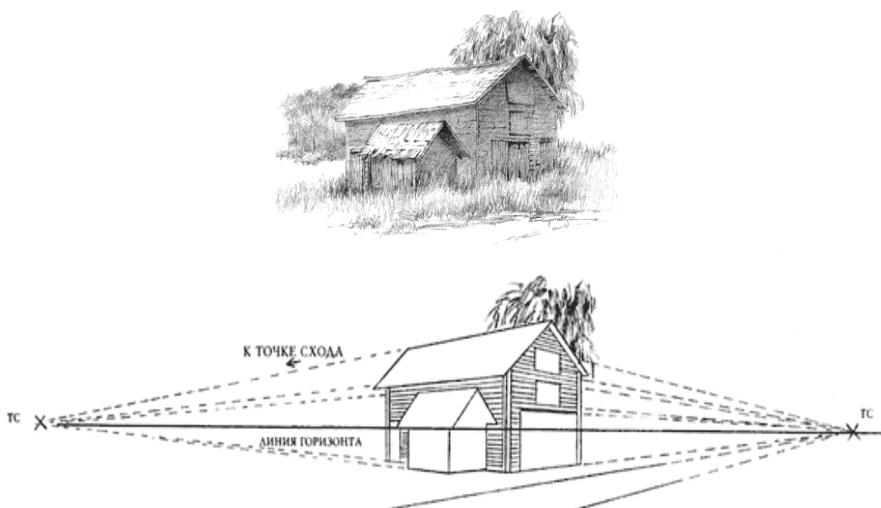

Рис. 13. Расположение точек схода при угловом расположении предметов

Строения на рис. 13 обращены к наблюдателю углами. Поэтому фронтальные стены обоих строений имеют свою ТС (справа), а для боковых (длинных) стен существует другая (слева). Обе ТС не обязательно должны находиться внутри границ рисунка.

Точка схода – это воображаемая точка на линии уровня глаз или на линии горизонта, где пересекаются линии, являющиеся продолжением ребер кубического объекта.

Сходящиеся линии, точка схода и линия уровня глаз составляют перспективу. Перспектива – это латинское слово, которое значит «смотреть сквозь». Другими словами, вы представляете себе, что объект прозрачен, и вы видите все его стороны.

Чтобы нарисовать объект в перспективе, достаточно просто его внимательно изучить. Каков угол и длина сторон по сравнению с другими сторонами? Какова длина и ширина объекта по сравнению с расположенными рядом с ним объектами? Задавая себе такие вопросы во время изучения объекта, вы повысите свою наблюдательность. Если объект кубической формы расположен прямо на уровне глаз, то продолжающие линии верхних ребер направлены вниз, а нижних – вверх и пересекаются в точке схода на линии горизонта. Если объект расположен ниже горизонта, то линии ребер направлены вверх. Если объект находится выше линии горизонта, то линии, наоборот, направлены ниже уровня глаз, а продолжения ребер направлены вверх к точке схода на линии см. рис. 14.1 и 14.2.

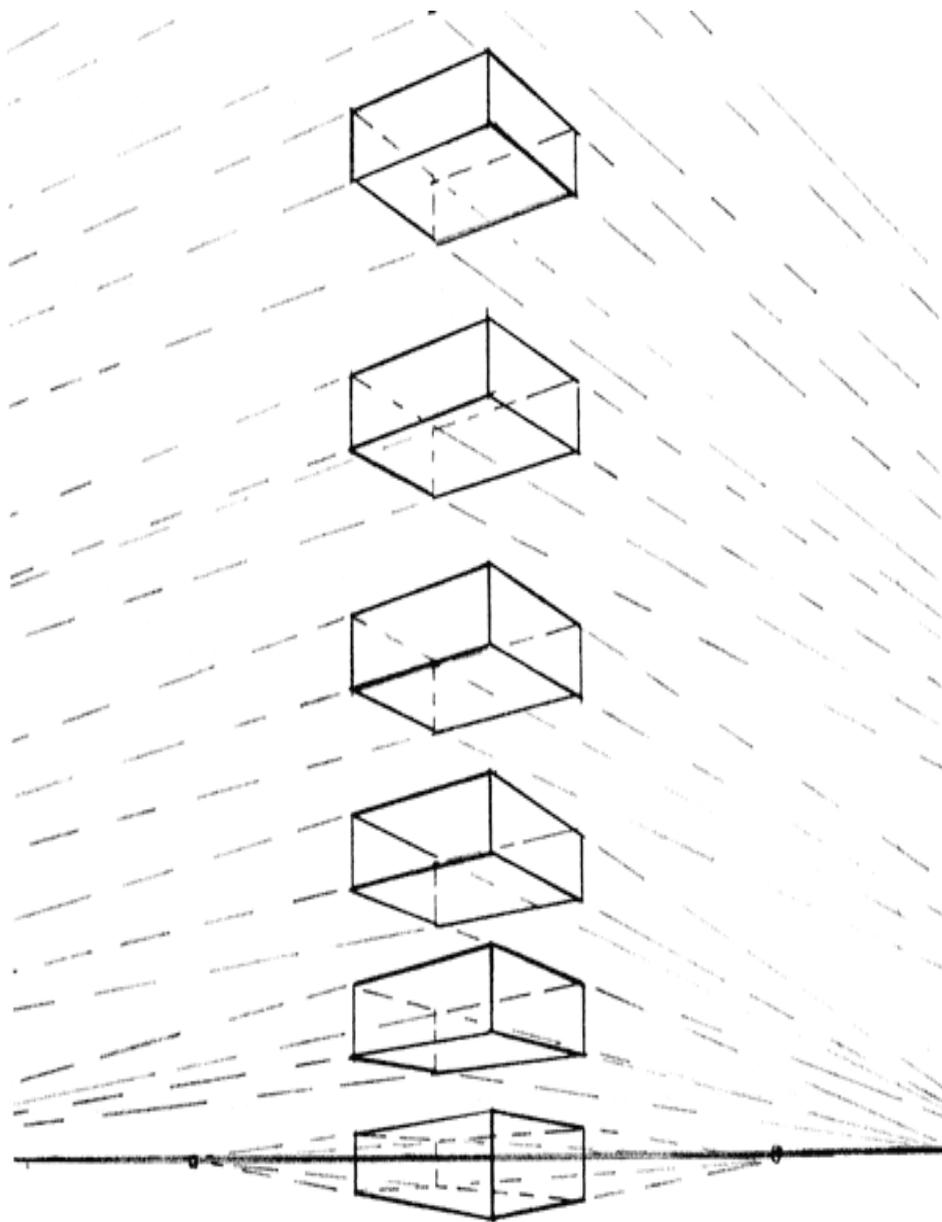

Рис. 14.1. Изображение объекта кубической формы в перспективе

Рис. 14.2. Изображение объекта кубической формы в перспективе

Сравните длину и ширину верхних сторон этих объектов. Обратите внимание на пропорции всех сторон, а также на соотношение ширины и высоты каждого объекта. Когда главные пропорции объекта нарисованы правильно, то приступают к деталям. У стола в роли деталей выступают ножки. Заметьте, какой они ширины по сравнению с их длиной и шириной крышки стола.

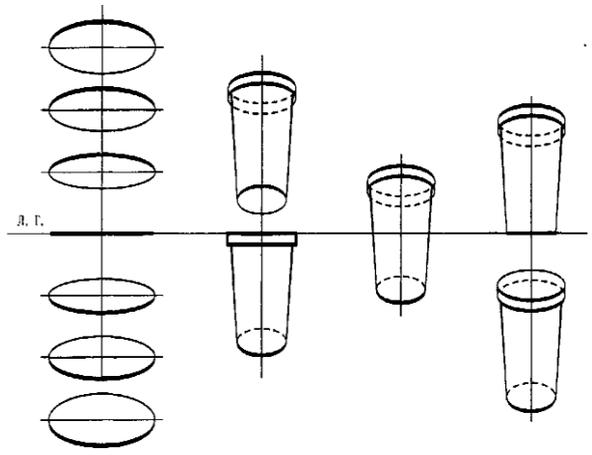

Рис. 15. Изображение объекта цилиндрической формы в перспективе

Знание законов *линейной перспективы* даёт возможность правильно изображать предметы на плоскости листа.

Перспектива имеет 6 основных правил, которые необходимо запомнить:

1. Все параллельные между собой линии, уходящие в глубь пространства, воспринимаются как сходящиеся в одной точке, которая называется *точкой схода*.
2. Линии, идущие ниже горизонта, поднимаются к нему, линии, идущие выше горизонта, опускаются к нему, а линии, находящиеся на линии горизонта, становятся горизонтальными.
3. Линии, идущие параллельно горизонту, остаются параллельными.
4. Вертикальные линии остаются вертикальными.
5. Чем ближе предмет к наблюдателю, тем большим по размеру он кажется.
6. Одинаковые по тону предметы вдали кажутся менее яркими, чем предметы, близкие к рисующему.

Практическое задание

1. На листе формата А3 нарисуйте кирпичи, коробки, книги в угловом положении на линии горизонта, выше и ниже линии горизонта.
2. На листе формата А3 сделайте набросок прямой улицы, стоя посередине.

Примеры выполненных работ

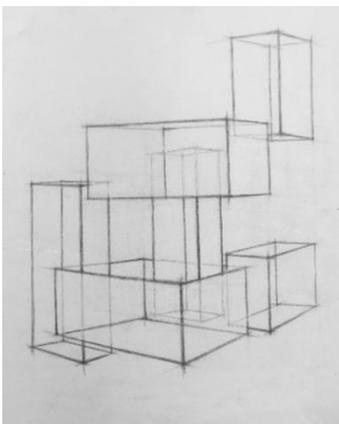

Рис. 16. Короткова П. Изображение предметов в угловом положении

ГЛАВА 2. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ

Лабораторная работа 5

Рисунок геометрических тел с падающей тенью

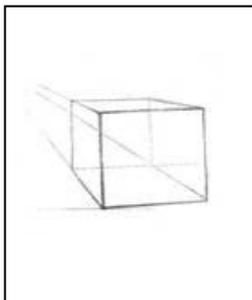
Используя законы перспективы, студенты осваивают закономерности перспективного построения геометрических тел.

Задания:

1. Выполнить построение кубов, расположенных на разных уровнях по отношению к линии горизонта (выше линии горизонта, на уровне линии горизонта, под углом во фронтальном положении).
2. Выполнить построение цилиндров, стоящих на горизонтальной плоскости, расположенных выше и ниже линии горизонта.

Краткое изложение теоретических вопросов

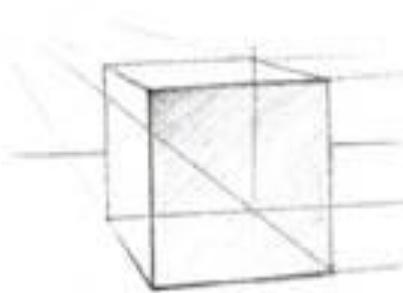
Последовательность рисования куба

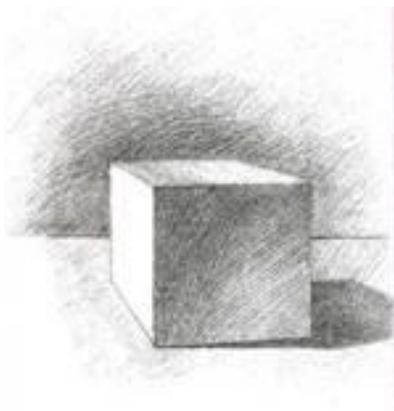

Первый этап. Компоновка – составление целого из частей. Компоновка куба в выбранном формате, пропорциональность. Пространственная организация геометрической структуры. Определение размера куба, его основных пропорций, перспективного положения

Второй этап.

Определение при помощи направляющих перспективных линий точного пространственного положения всех сторон куба. Прорисовка невидимых граней куба легкими линиями.

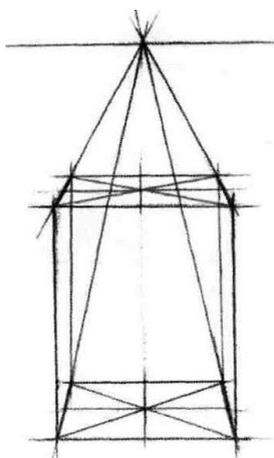

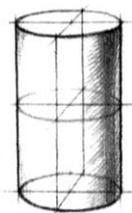
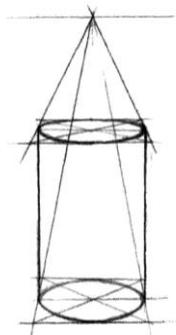
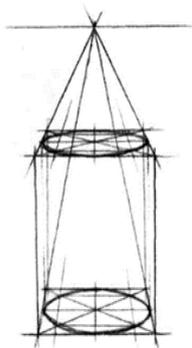
Третий этап.

Завершение работы – выявление объема с помощью светотеневой моделировки формы. Определение границ собственной и падающей теней, выявление объёмной формы куба. Полная светотональная проработка формы (свет, тень, полутень, рефлекс).

Последовательность рисования цилиндра

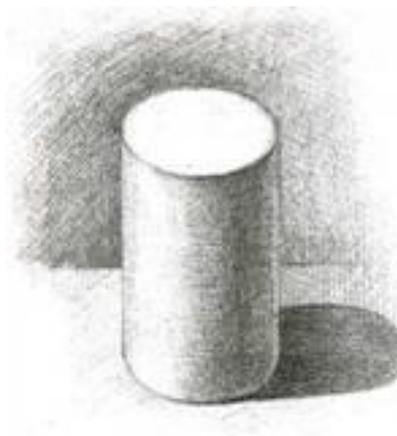

Первый этап. Определение размеров цилиндра, основных пропорций (высоты и ширины). Нахождение его расположения на листе. Построение осевых линий. Для этого определяется положение вертикальной оси цилиндра. Перпендикулярно к ней строятся осевые линии верхнего и нижнего оснований цилиндра.

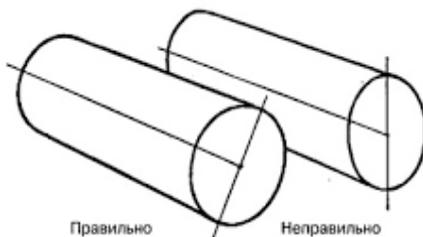
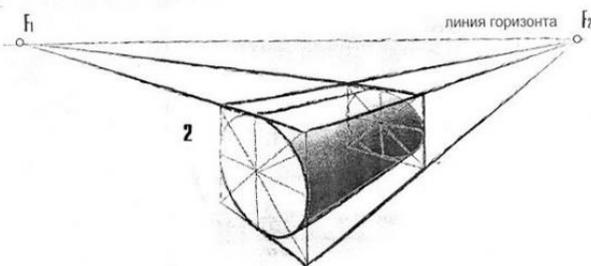
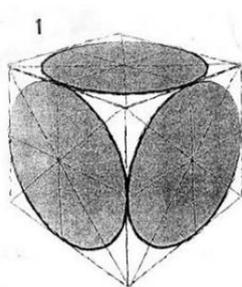
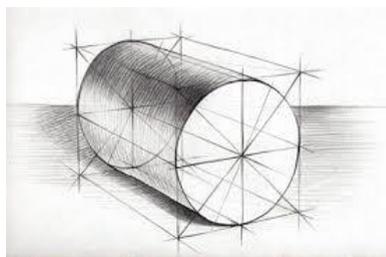
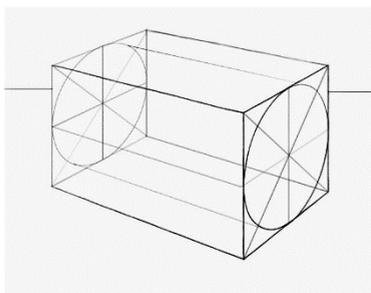
Второй этап

Прорисовка овалов, передающих перспективное сокращение верхнего и нижнего оснований цилиндра. Определение границ света и тени.

Третий этап. Нанесение светотени для выявления объема. Штрихи подчеркивают форму цилиндра. Обобщение и соблюдение верных тональных отношений в процессе завершения работы для достижения законченности рисунка.

Последовательность рисования цилиндра в горизонтальном положении

Требования к работе: работа выполняется на листах формата А3, простыми карандашами разной твердости.

Формы контроля: просмотр работ, оценивание работ согласно критериям: соблюдение законов композиции, техническое исполнение линейного рисунка и штриха, правильность перспективного построения геометрических фигур, аккуратность выполненной работы.

Задание для самостоятельной работы

Выполнить линейно-конструктивное построение конуса, шара и шестигранной призмы с учетом перспективы и падающей тени.

Проработать рисунок с учетом освещения.

Краткое изложение теоретических вопросов

Для более уверенного овладения рисунком прежде всего необходимо освоить методы анализа форм и принципы геометрического построения простых тел на рис. 17.

Рис. 17. Простые геометрические тела

Любая форма состоит из плоских фигур: прямоугольников, треугольников, ромбов, трапеций и других многоугольников, которые ограничивают ее от окружающего пространства. Задача заключается в том, чтобы правильно понять, как эти поверхности сочетаются между собой, образуя форму. Для правильного ее изображения студентам необходимо научиться рисовать такие фигуры в перспективе, чтобы без особого труда выделять на плоскости объемные тела, ограниченные этими плоскими фигурами. Плоские геометрические фигуры служат основой понимания конструктивного построения объемных тел. Так, квадрат дает представление о построении куба, прямоугольник – о построении призмы параллелепипеда, треугольник – пирамиды, трапеция – усеченного конуса, круг представляется шаром, цилиндром и конусом, а эллипсовидные фигуры – шарообразными (яйцевидными) формами (рис. 18).

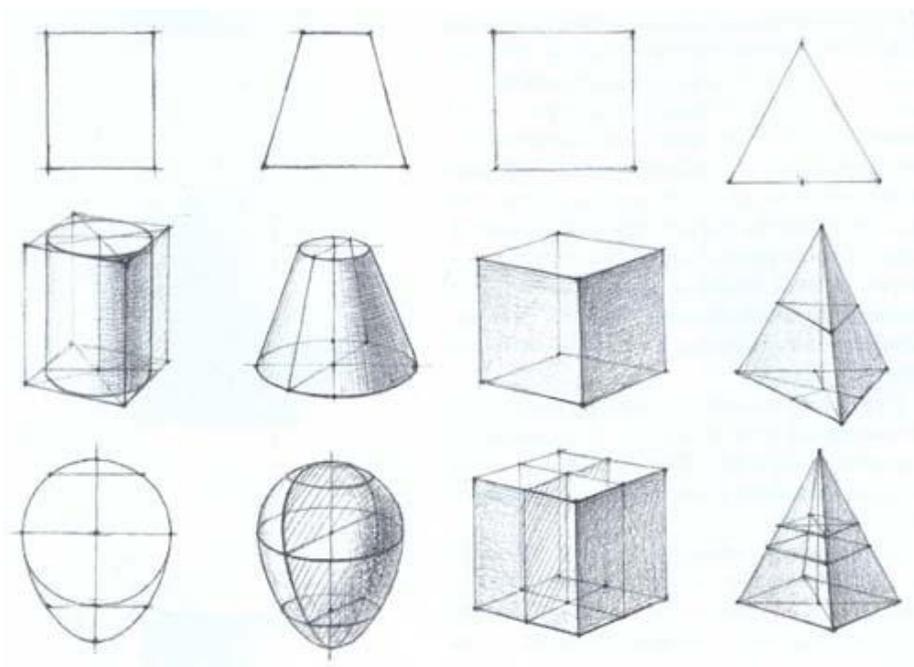

Рис. 18. Связь объемных и плоских фигур

Примеры выполненных работ

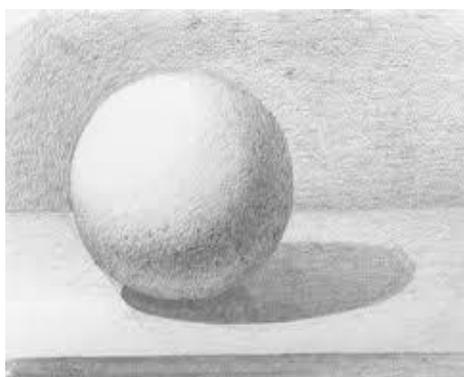
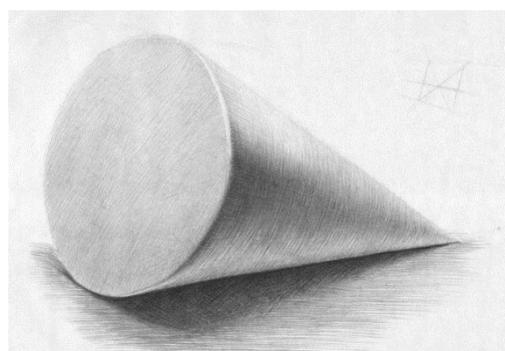

Рис. 19. Ивойлова К. Учебная работа

Харитоновна Т. Учебная работа

Лабораторная работа 6

Постановка из гипсовых тел

При выполнении задания лабораторной работы обучающиеся совершенствуют навыки композиционного размещения предметов на плоскости. Развивают умение анализировать пропорции, форму предметов. Для изучения формы геометрических тел важное значение имеет точка зрения на постановку. Выбирая точку зрения, необходимо помнить, что неудачной является такая точка, при которой ребра геометрического тела совпадают. С помощью сравнения необходимо точно определить в натуре отношения расстояний, наклоны линий. Задание формирует у обучающихся ответственное отношение к линии.

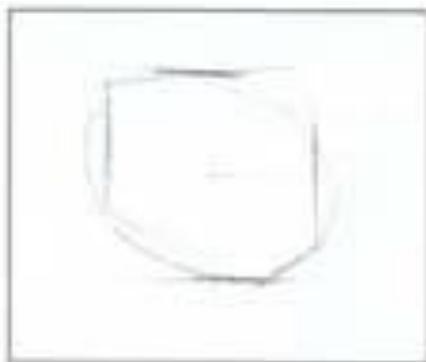
Задания:

1. Скомпоновать предметы в выбранном формате.
2. Выполнить линейно-конструктивное построение геометрических тел с учётом перспективы и падающей тени.
3. Проработать рисунок тоном с учётом освещения.

Краткое изложение теоретических вопросов

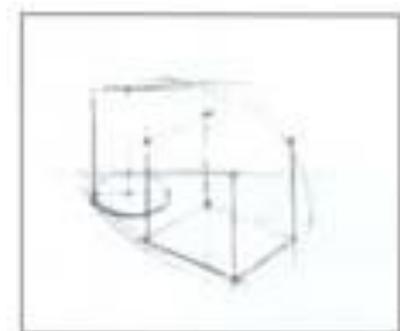
Последовательность рисования постановки из двух геометрических тел

I этап. *Компоновка, размещение группы предметов на плоскости листа*

Наметив на листе бумаги местоположение группы предметов, следует приступить к определению размеров отдельных предметов, соотнося их друг с другом с учётом взаимного расположения, следует наметить легкими линиями основные контуры куба и цилиндра.

II этап. Перспективное построение конструкций объёмных тел

Окончательно определив пропорциональные величины куба и цилиндра, следует перейти к перспективному построению их конструкции с учётом линии горизонта. Для правильного размещения и построения группы предметов, находящихся на плоскости стола, важно уточнить следы их оснований. Без этого изображенные предметы могут быть построены как бы в разных плоскостях, где одна из сторон приподнята, а другая врезается в плоскость стола, либо, когда один предмет повисает в воздухе, либо предметы врезаются друг в друга. Определяя местоположение группы предметов, следует помнить о характере данных предметов, расположенных близко друг к другу, и не ограничиваться только их основаниями, так как основания некоторых предметов значительно уже, чем площадь корпуса. Определив следы предметов, с учетом данного ракурса, следует наметить вертикальные ребра куба с видимого положения основания цилиндра вместе с направлением его оси, затем уточнить направление горизонтальных ребер куба и контурных образующих цилиндра. При этом необходимо помнить, что предметы, расположенные на плоскости стола, в зависимости от их положения по отношению к вам будут иметь свои точки схода на линии горизонта. Для их уточнения следует сделать проверку несколькими вспомогательными линиями, идущими к точке схода от горизонтальных ребер куба и контурных образующих цилиндра. Строя изображение предметов в перспективе, важно уделять особое внимание пропорциональному соотношению частей предметов между собой, так как правильно взятые пропорции в рисунке во многом определяют исход всей работы над построением изображения и всего рисунка в целом. Чтобы проследить за ходом построения отдельного предмета, нужно прорисовывать легкими линиями все его основные очертания, а затем нанести на теневые участки легкую светотень, тем самым подготавливая рисунок к полной светотональной проработке форм.

Прежде чем перейти к светотональной проработке форм, необходимо проверить правильность решения предыдущих этапов работы. От того, насколько правильно построен и подготовлен рисунок к завершающему этапу, будет зависеть дальнейший ход работы.

III этап. Светотеневая проработка форм и подведение итогов работы.

Данный этап один из самых трудоемких и длительных, когда предстоит довести рисунок до определенной степени завершенности, применяя все свои знания и умения практического выражения характера формы светотенью. В любом рисунке ценится не только умение построить форму, но и умение придать рисунку выразительность, а выразительность в рисунке во многом зависит от правильного решения тональных задач. Тон в рисунке следует вводить постепенно, прокладывая основные теневые участки по заранее намеченным линиям собственных и падающих теней, а затем переходят к световому участку. При этом полностью прорабатывая предметы по очереди, один за другим. Последовательное и постепенное выявление форм должно производиться по всему рисунку в соответствии со светотональными отношениями на натуре. Такой способ ведения работы позволяет сохранять цельность в рисунке светотеневые пятна. Работу тоном следует вести осознанно, методически последовательно покрывая штрихами самые затененные участки собственных теней, связывая их одновременно с фоном и поверхностью стола, на которой покоятся предметы постановки. Для выявления материальности, окраски, белизны гипсовых тел, а также для передачи пространственной окружающей среды, необходимо проложить лёгким тоном фон пространства, тем самым уменьшая начальную разницу светлоты гипсовых тел и темноты фона. Это позволяет контрастнее выделить свет и тень в рисунке. Постепенно усиливая контраст силы тонов от самого светлого через полутона до самого темного по натуре, приближайте рисунок к нужной тональности рис. 20.

Требования к работе: работа выполняется на листах формата А3, простыми карандашами разной твердости.

Формы контроля: просмотр работ студентов, проверяется правильность композиционного размещения на листе бумаги данной постановки; нахождение пропорциональных отношений и пространственного расположения предметов между собой, построение геометрических тел с учётом их пропорций и перспективных сокращений, передача объёмов с помощью светотени, техника исполнения штриховки, аккуратность в работе.

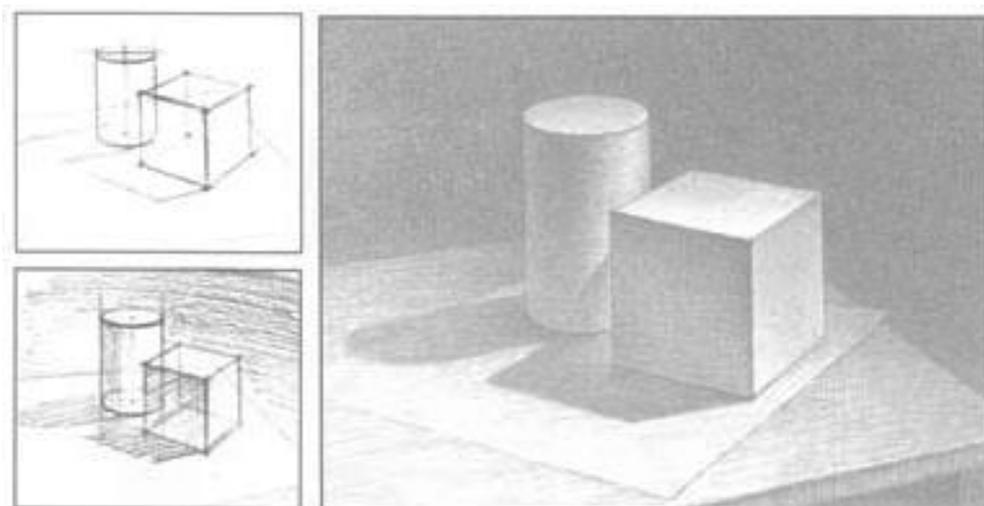

Рис. 20. Последовательность работы над постановкой из двух гипсовых тел

Задания для самостоятельной работы

1. Используя свойства линейной перспективы, выполнить конструктивный рисунок постановки из 3-х геометрических тел на листе формата А3 со сквозной проработкой.
2. Выполнить рисунок постановки из 4-х геометрических тел спадающей тенью и тональной проработкой на листе формата А3.

Примеры выполненных работ

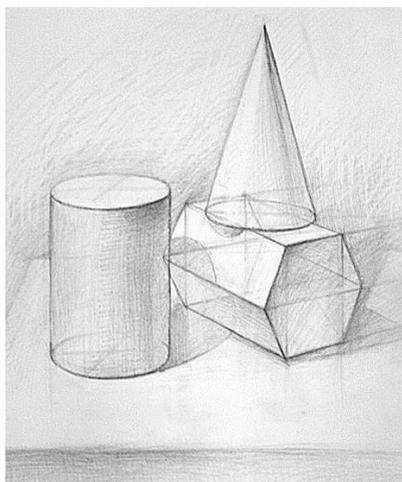
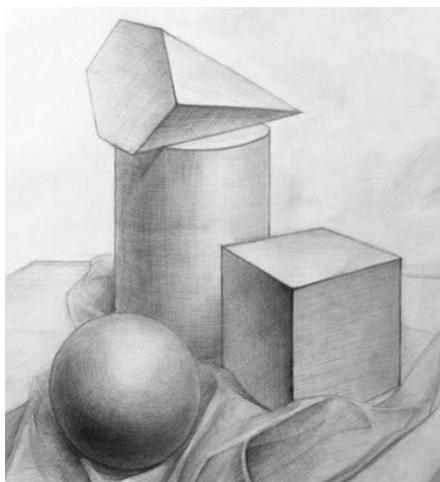

Рис. 21. Баталова Л. Учебная работа

Смирнова К. Учебная работа

Лабораторная работа 7

Рисунок натюрморта из предметов быта

Задание лабораторной работы помогает освоить практические приёмы обобщения, передачи целостного звучания всего натюрморта.

Задание:

1. Выполнить рисунок натюрморта.
2. Технически грамотно изобразить в рисунке взаимное расположение предметов в пространстве, их форму и объём.

Краткое изложение теоретических вопросов

Натюрморт – изображение неодушевленных предметов, объединенных в единую композиционную группу. Рисование натюрморта начинают с выбора точки зрения, определения положения, формы и размера листа бумаги, композиционного расположения предметов на нем. При рисовании натюрморта придерживаются общих правил последовательного изображения рисунка – «от общего к частному» и «от частного к общему». Рисование натюрморта можно условно разделить на четыре этапа.

Этапы работы над натюрмортом:

Схематизация – упрощенное изображение общей формы.

Типизация – выявление характерных признаков формы предметов путём построения конструкции с помощью вспомогательных линий.

Индивидуализация – выявление отличных особенностей предметов, включая детали.

Обобщение рисунка – подчинение деталей большой форме, выявление главного.

На I этапе схематизации предметы размещают на листе бумаги, задавая их форму упрощенно, схематично. Рисуя натюрморт, задаемся вопросами:

что за предметы мы изображаем?

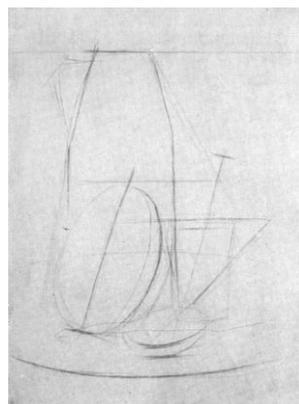
Каково их назначение?

Каковы их конструкция и пропорции?

Как предметы расположены на плоскости стола?

Как они взаимодействуют друг с другом? и т. д. Последовательно отвечая на все эти вопросы, решаем композиционную задачу рисунка.

На II этапе типизации выявляют форму предметов, опираясь на ранее приобретенные знания. Строя предметы, не выявляем линиями их внутреннюю конструкцию, анализируем их не столь тщательно, как делали это при изучении перспективного изображения геометрических тел и натюрморта из геометрических тел. Предметы рисуют сразу, намечая их общую форму вместе с тоном. Одновременно намечают фон натюрморта.

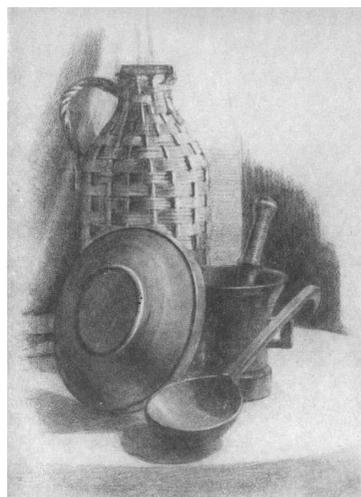

На III этапе индивидуализации стирают все вспомогательные линии и штрихи и переходят к индивидуальной проработке формы предметов, их светлоты, фактуры, освещенности. Выявляют каждый предмет в отдельности со всеми его отличительными особенностями.

Индивидуализация – важный этап в рисовании натюрморта. На этом этапе прорабатываются все, даже незначительные, второстепенные детали и выявляются их отличительные признаки. Прорабатывается фон подставки натюрморта.

На IV этапе обобщения приводят весь рисунок к единому целому, работаем «от частного к общему». Обобщают детально разработанные дробные формы предметов и собирают натюрморт в единое целое; выявляют главное, приглушают второстепенное, добиваясь целостности, единства.

Требования к работе: работа выполняется на листах формата А3, простыми карандашами разной твердости. Важно передать характер, фактуру и объем предметов, организованных в натюрморте.

Формы контроля: просмотр практических работ студентов, оценивается целостность восприятия группы разных по форме, величине, тональности и материальности предметов, составляющих постановку, конструктивное построение, техника выполнения штриха, передача пространства и объема предметов.

Задания для самостоятельной работы

1. Выполнить рисунок постановки из 3–4 разнофактурных предметов на листах формата А3, в работе передать:

- линейно-конструктивное построение предметов быта с учётом перспективы,
- форму предметов, пространственную глубину.

Примеры выполненных работ

Рис. 22. Серикова Д. Учебная работа

Валеева Г. Учебная работа

Лабораторная работа 8

Рисунок натюрморта из бытовых предметов в сочетании с гипсовым телом

Целью работы является освоение технических приёмов передачи материальности предметов. В рисунке необходимо добиться убедительности тонального решения.

Задание:

1. Закомпоновать предметы в выбранном формате.
2. Выполнить линейно-конструктивное построение предметов натюрморта с учетом перспективы.

3. Выявить форму и цвет материальных особенностей предметов, их освещенности, пространственную глубину.

Примечание: последовательность работы над натюрмортом аналогична представленной в изложении теоретических вопросов к лабораторной работе 7.

Умение передавать материальность предметов происходит постепенно, в процессе самостоятельной работы над эскизами и зарисовками предметов быта различных по фактуре, материальности.

Требования к работе: работа выполняется на листах формата А3, простыми карандашами разной твердости. Важно передать характер, фактуру и объём предметов, организованных в натюрморте.

Формы контроля: просмотр практических работ студентов, оценивается целостность восприятия группы разных по форме, величине, тональности и материальности предметов, составляющих постановку, конструктивное построение, техника выполнения штриха, передача пространства и объёма предметов.

Задания для самостоятельной работы

1. Выполнить рисунок постановки из 3–4 разнофактурных предметов на листах формата А3, в работе передать:

- линейно-конструктивное построение предметов быта с учетом перспективы,
- форму предметов,
- пространственную глубину.

Пример выполненной работы

Рис. 23. Смирнова К. Учебная работа

Лабораторная работа 9

Рисунок натюрморта из бытовых предметов

При выполнении рисунка натюрморта студентам необходимо выявить форму, фактуру и материальную особенность предметов, их освещенность и передать пространственную глубину натюрморта.

Задание:

1. Выполнить рисунок натюрморта из бытовых предметов.
2. Выполнить линейно-конструктивное построение предметов натюрморта с учетом перспективы.
3. Выявить форму и материальные особенности предметов, их освещенности, пространственную глубину.

Требования к работе: работа выполняется на листах формата А3, простыми карандашами разной твердости. Важно передать характер, фактуру и объем предметов, организованных в натюрморте.

Формы контроля: просмотр творческих работ студентов.

Задание для самостоятельной работы

1. Выполнить рисунок постановки из 3–4 разнофактурных предметов на листах формата А3, в работе передать:
 - линейно-конструктивное построение предметов быта с учетом перспективы,
 - форму, фактуру и материальную особенность предметов,
 - пространственную глубину.

Примеры выполненных работ

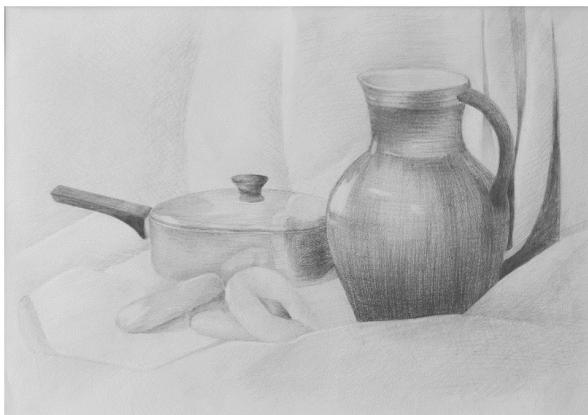

Рис. 24. Баталова Л. Натюрморт

Ермакова Ю. Натюрморт

Лабораторная работа 10

Тематический натюрморт

Используя законы композиции, в работе необходимо выразительно представить тему в сюжете натюрморта. Тематика создает атмосферу естественности натюрморта.

Задание:

1. Выбрать актуальную тему сюжета натюрморта.
2. Подобрать предметы быта, согласно выбранной теме, и организовать их в натюрморт.
3. Выполнить компоновку предметов натюрморта на листе формата А3.
4. Выполнить линейно-конструктивное построение предметов натюрморта с учетом перспективы.
5. Выявить форму и цвет материальных особенностей предметов, их освещенности, пространственную глубину.

Краткое изложение теоретических вопросов

Тематический натюрморт – сложное художественное произведение, с помощью которого можно рассказать об увлечениях, взглядах, мировоззрении владельца предметов. Сюжетно-тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом. Правила постановки тематического натюрморта предполагают последовательную реализацию этапов ее составления.

1-й этап. Идея натюрморта. Составление тематического натюрморта, как и композиции, начинают с замысла. При выборе темы натюрморта обращается внимание на актуальность, вызывает ли она интерес, возникают ли эмоции и впечатления при её обсуждении. Следующий шаг в замысле натюрморта после выбора темы, отбор предметов. Решаются следующие вопросы: какие предметы помогут наиболее выразительно представить тему, какие из них будут главными в постановке, а какие второстепенными. Нужно помнить, что каждый новый предмет в постановке – «новая мера всех входящих в неё вещей, и появление его подобно революции: предметы меняются и меняют свои отношения, будто попадая в иное измерение». Необходимо собрать все предметы, которые предположительно могут использоваться в постановке, в одно место и проанализировать возможности каждого по форме, цвету и размеру.

Затем произвести отбор предметов, предполагая при этом, что могут понадобиться также те предметы, которые не вошли в набор.

2-й этап. Композиция натюрморта. Следующим этапом составления натюрморта является компоновка предметов в пространстве предметной плоскости с учетом замысла группировки в композиции. Один из предметов должен стать композиционным центром постановки и выделяться по размерам и тону. Его следует помещать ближе к середине постановки, а для придания постановке динамичности (движение пятен) можно сдвинуть вправо или влево. При пространственном решении натюрморта на первый план в виде акцента можно положить небольшой предмет, отличающийся по фактуре и цвету от других предметов.

3-й этап. Освещение натюрморта. Важную роль в композиции постановки натюрморта играет освещение – искусственное или естественное. Свет может быть боковым, направленным или рассеянным (из окна или с общим освещением). При освещении натюрморта из окна (если предметы поставлены на подоконник) в приоритете будет силуэтное решение темного на светлом (контражур).

Последовательность работы над натюрмортом аналогична представленной в изложении теоретических вопросов лабораторной работы 7.

Формы контроля: просмотр практических работ студентов, оценивается выразительность представленной темы натюрморта, целостность восприятия, конструктивное построение, техника выполнения, передача пространства и объема предметов.

Примеры выполненных работ

1

2

Рис. 25. 1 – Кусарбаева К. Натюрморт «В преддверии исполнения желаний»
2 – Глазунова С. Натюрморт «Ушёл на перерыв»

ГЛАВА 3. РИСУНОК ДРАПИРОВКИ

Лабораторная работа 11

Рисунок драпировки

Владея техникой пластической моделировки драпировки, в работе необходимо графически передать складки различной формы и характера.

Задание:

1. Освоить основы формообразования складок драпировки.
2. Изучить возможность использования разных материалов рисунка для убедительной передачи рельефа и характера складок.
3. Научиться выявлять пространственное положение драпировки линией.

Обеспечивающие средства: методические рекомендации по выполнению лабораторной работы, драпировка, бумага формата А3, скотч, графитовые карандаши разной твердости, ластик, резак.

Краткое описание теоретических вопросов

Драпировка – ткань, свободно падающая или специально собранная в красивые складки.

Драпировка является составной частью натуральных постановок и не только служит фоном, но и органично входит в постановку. Расположение складок ткани подчинено своей логике, имеет декоративный смысл. Рисование драпировок с натуры даёт возможность осознать закономерности их образования в постановке, обусловленные свойствами ткани,

пластикой ниспадающих складок. Ткань, спускаясь с предмета или точки крепления, образует различного вида складки – драпируется. Верно нарисованные складки драпировки способствуют живости создаваемого образа. Для грамотного рисования складок необходимо знание основ их формообразования. Можно выделить следующие виды складок (см. рис. 26):

- Вертикальные и горизонтальные (прямые).
- Диагональные (косые).
- Дугообразные.
- Радиальные (лучевые).

Драпировки красивы из мягких светлых однотонных тканей, когда каждая складка даёт глубокие светотени.

Рис. 26. Виды складок: вертикальные, конические, дугообразные

В складках можно увидеть знакомые геометрические формы: конус, цилиндр, призму. Приступая к рисунку драпировки с натуры, надо стремиться выявить характер складок. В форме любой складки можно выделить наиболее выступающую поверхность и поверхность наибольшей глубины, мысленно расчленив форму на составляющие её плоскости, т.е. провести конструктивный анализ формы. Рисуя складки, прежде всего необходимо проследить их способ образования. Главные складки идут от опорных точек вертикально вниз и имеют вид конусов, а между ними образуются дугообразные складки. Классификацию складок в свое время дал Леонардо да Винчи, который писал:

- о «складках с выступающими изломами», характерных для плотных драпировок;
- «мягких складках» с изгибами не острыми, а плавными, такими как у атласа, полотна, вуали;
- «больших складках», как у толстых драпировок, например, войлока, грубого сукна.

Эта классификация складок сделана по признаку модуля упругости материи. От упругости материи зависит и характер складок. У растягивающейся материи (трикотаж) складки несколько иной формы, чем у тканых полотен.

Чтобы правильно нарисовать складку, нужно прежде всего определить её структуру. Поверхность наибольшей выпуклости называют «ребром» складки (как гребень волны). Поверхность наибольшей глубины – «дном» складки, линией основания складки. Расстояние от дна складки (линии основания) до гребня будем называть глубиной, высотой (БЧС – боковая часть складки) в зависимости от того, от дна или гребня идёт в данном случае отсчёт.

Рассмотрим конструкцию складки на рис. 27.

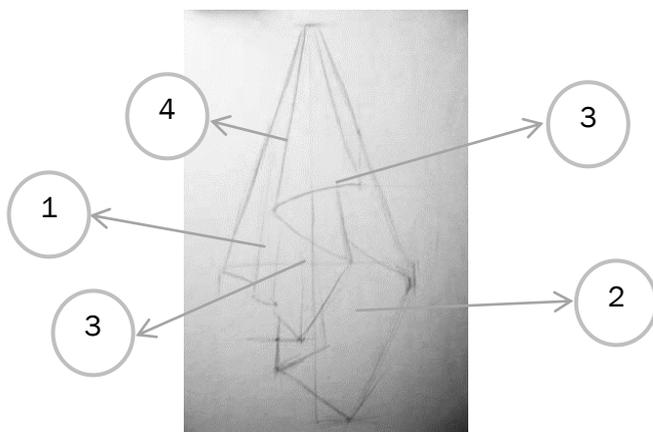

Рис. 27. Конструкция складки: 1 – гребень складки; 2 – линия излома складки; 3 – боковая часть складки, или глубина (БЧС); 4 – линия основания складки

Расположение штриха на складках. Штриховка наносится на складку по направлению складки или перпендикулярно направлению складки (рис. 28).

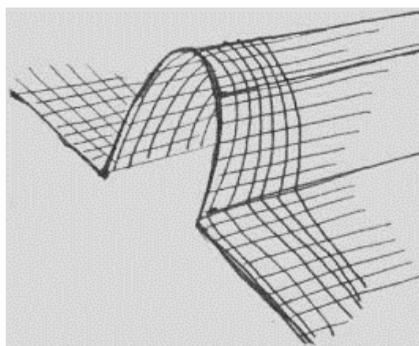

Рис. 28. Расположение штриха на складках

Распределение светотени на складках драпировки будет похоже на распределение светотени на цилиндре (рис. 29), состоящее: 1) из света; 2) полутона; 3) собственной тени; 4) рефлекса; 5) падающей тени.

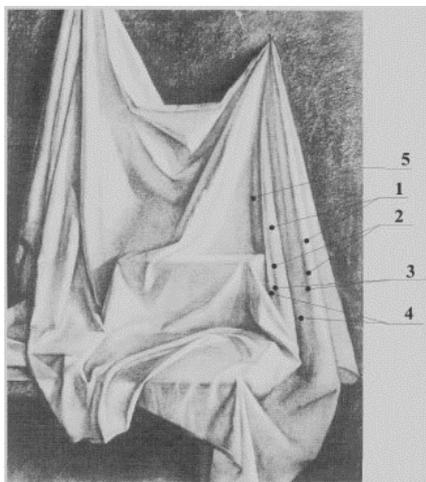

Рис. 29. Рисунок драпировки (тональное решение):

- 1 – свет; 2 – полутон;
- 3 – собственная тень;
- 4 – рефлекс; 5 – падающая тень

В рисовании драпировки сохраняется определённая последовательность (алгоритм) (см. рис. 30).

Последовательность рисования драпировки

1 этап. Композиционное размещение всей массы драпировки на плоскости листа

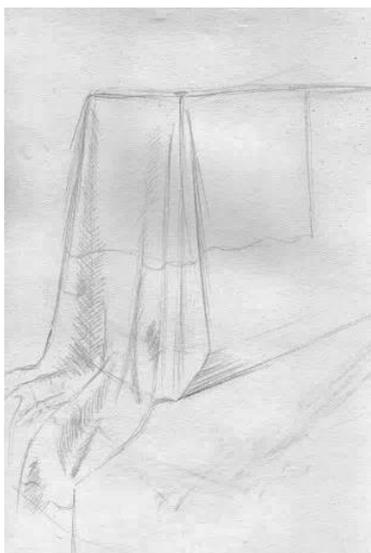
- 1. Выбор расположения листа, вертикального или горизонтального.
- 2. Определение пропорционального отношения, самого широкого места драпировки к её высоте. При помощи визирования.

2 этап. Выстраивание конструкции складок драпировки

- 1. Строим форму складок, состоящую из выпуклых и углублённых частей ткани. Главные складки идут от опорной точки вертикально вниз и имеют форму конусов.
- 2. Сравнение формы нарисованных складок с натурой.

3 этап

- 1. Выявление формы складок при помощи светотени.
- 2. Выполнение тонального рисунка драпировки в мягком материале с помощью тушёвки.
- 3. Обобщение рисунка, смягчение глубины заднего плана и выделение переднего плана.

1

2

3

4

Рис. 30. Этапы рисования драпировки – 1, 2, 3 и 4 этап

4 этап. Заключительный этап работы

1. Обобщение рисунка, смягчение глубины заднего плана и выделение переднего плана.
2. Сравнение рисунка с натурой.
3. Проведение самооценки проделанной работы.
4. Просмотр готовых рисунков.

Требования к работе: работа выполняется на листах формата А3, простыми карандашами разной твердости.

Формы контроля: просмотр и обсуждение работ, при оценивании работ учитываются соблюдение законов композиции, убедительная передача рельефа и характера складок.

Примеры выполненных работ

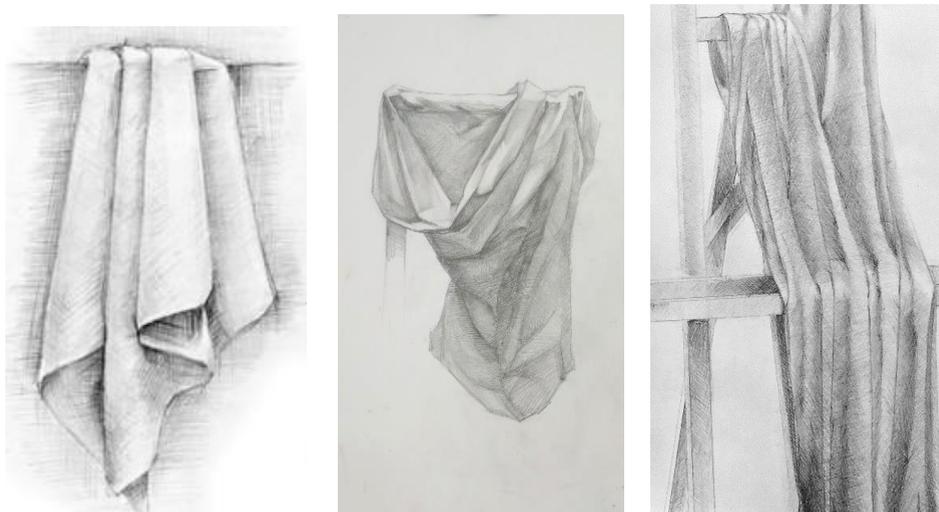

Рис. 31. Работы студентов

Лабораторная работа 12

Рисунок драпировки из двух точек опоры

Целью работы при выполнении задания лабораторной работы обучающимся необходимо научиться выявлять пространственное положение дугообразных складок драпировки.

Задания:

1. Закомпоновать драпировку в выбранном формате.
2. Изучить формообразование складок драпировки.
3. Выполнить линейно-конструктивное построение складок драпировки с учетом перспективы, используя различные материалы рисунка для убедительной передачи рельефа и характера складок.

Обеспечивающие средства: методические рекомендации по выполнению лабораторной работы, драпировка, закрепленная на двух точках опоры, бумага формата А3, скотч, мягкий материал (сангина, уголь, пастель), ластик, резак.

Краткое изложение теоретических вопросов

Драпировка, свисающая с двух точек опоры, образует в целом правильную систему складок в виде дуг, группирующихся на той или иной стороне. При этом складки между рядами дуг в одном или двух местах ломаются. Схема рисования дугообразных складок представлена на рис. 32.

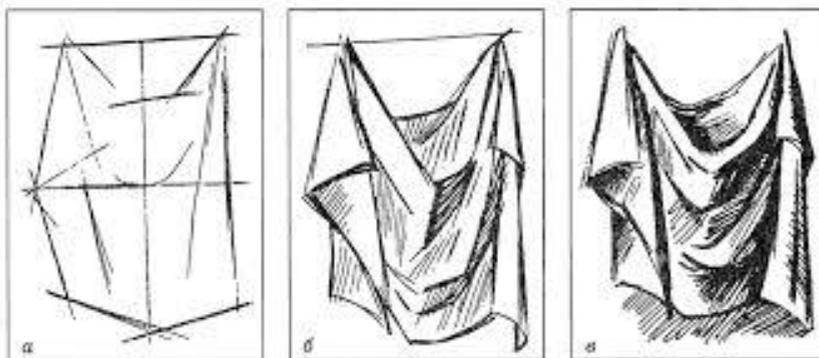

Рис. 32. Схема последовательного рисования дугообразных складок

Требования к работе: работа выполняется на листах формата А3, мягким материалом по выбору (сангина, уголь, пастель и т.п.).

Формы контроля: просмотр практических работ студентов. Работы студентов оцениваются по следующим критериям: соблюдение законов композиции, передача пластических особенностей складок ткани, передача объема ткани техникой тушевки, аккуратность в работе.

Примеры выполненных работ

Рис. 33. Баталова Е., Гусева О. Драпировка на манекене

Лабораторная работа 13

Рисунок натюрморта с предметами быта и драпировками

При выполнении работы у обучающихся формируются умения лепить тоню складки драпировки различных форм, развивается объёмно-пространственное мышление при анализе конструкции складок драпировки.

Задание: используя технические приёмы передачи материальности предметов и законы светотени, выявить в рисунке форму, конструкцию и фактуру предметов натюрморта, форму складок драпировки.

Примечание:

Рисование натюрморта включает в себя:

1. Закомпоновать предметы натюрморта в выбранном формате.
2. Выполнить линейно-конструктивное построение предметов натюрморта.
3. Выявить форму предметов при помощи светотени.
4. Используя средства художественной выразительности рисунка, передать фактуру предметов, организованных в натюрморт.

Требования к работе: работа выполняется на листах формата А3, простыми карандашами разной твердости.

Формы контроля: просмотр практических работ студентов, оценивается целостность восприятия группы разных по форме, величине, тональности и материальности предметов, составляющих постановку, конструктивное построение, техника выполнения штриха, передача пространства и объёма предметов.

Примеры выполненных работ

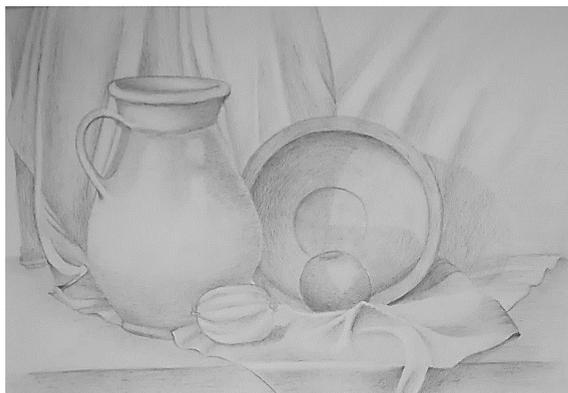

Рис. 34. Ермакова Ю. Натюрморт

Смирнова К. Натюрморт

Лабораторная работа 14

Рисунок материи, спадающей с группы предметов

Выполняя работу, обучающиеся приобретают навык передачи большой формы и материальность предметов, а также закрепляют знания последовательного выполнения рисунка натурной постановки.

Задание: используя законы перспективы и светотени, выполнить рисунок материи, лежащей в нескольких плоскостях.

Требования к работе: работа выполняется на листах формата А3 простыми карандашами разной твердости.

Формы контроля: просмотр практических работ студентов, оценивается грамотность перспективного и конструктивного построения изображения, передача пространства, объема и фактуры ткани, лежащей в трех плоскостях стула, тестирование (примерные вопросы теста см. в приложении).

Пример выполненной работы

Рис. 35. Неделко Д. Учебная работа

Задания для самостоятельной работы

1. На листе формата А3 выполнить рисунок ткани, завязанной узлом. Работа выполняется простыми карандашами разной твёрдости, шариковой ручкой, пером и тушью, фломастером. Сделать рисунок однотонной ткани и ткани с рисунком.
2. На листе формата А3 выполнить рисунок однотонной драпировки, лежащей в разных плоскостях или спускающейся с предмета. Работа выполняется в мягком материале по выбору (соус, сангина, сепия, уголь, пастель).
3. На листе формата А3 выполнить рисунок драпировки из ткани с рисунком, лежащей в разных плоскостях или спускающейся с предмета. Работа выполняется в мягком материале по выбору (соус, сангина, сепия, уголь, пастель).

Примеры выполненных работ

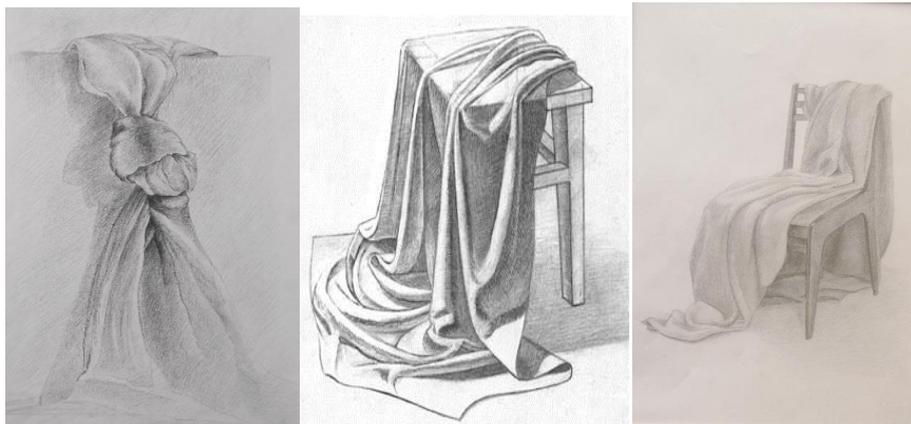

Рис. 36. Учебные работы студентов

ГЛАВА 4. РИСУНОК ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ ПЛАСТИКИ

Лабораторная работа 15

Рисунок гипсового орнамента

При выполнении рисунка гипсового орнамента обучающиеся, используя законы перспективы, приобретают навык лепки формы орнамента тоном, закрепляют знания в передаче среды и пространства.

Задание:

1. Выполнить линейно-конструктивное построение.
2. Выявить орнаментальную гипсовую форму при помощи светотени.

Краткое изложение теоретических вопросов

Слово «орнамент» происходит от латинского *ornamentum* – украшение. Основная функция орнамента – декоративная. Он может служить украшением предметов прикладного искусства, часто применяется в книжной графике, архитектуре, коврово-ткацкой промышленности и других отраслях. Орнаментальное искусство несет в себе общие стилистические особенности, присущие различным национальным культурам, признаки стиля определяются различиями

изобразительной культуры каждого народа, которые были устойчивы на протяжении некоторого исторического периода.

Закономерности построения каждого орнамента зависят от материала, формы и назначения того предмета, который он украшает. Широко распространены следующие разновидности орнамента: ленточные, розетки и сетчатые. По изобразительным элементам, входящим в орнамент,

он может быть: геометрическим, растительным, тератологическим (от греч. *teras* – чудовище, т. е. звериный стиль в орнаментике) и эпиграфическим, т. е. включающим различные надписи. Вряд ли найдется в мире объект, который не воспроизводился бы в орнаменте.

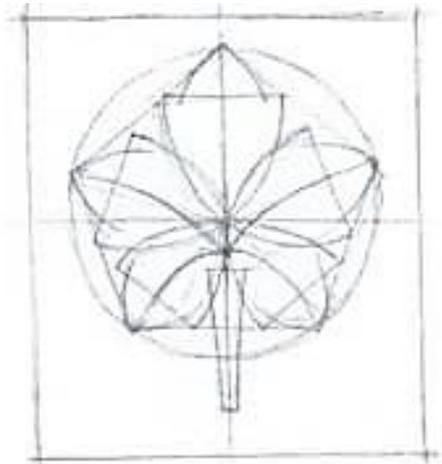
Последовательность построения рисунка гипсового орнамента

Изучение, последовательный анализ с помощью рисунка формы гипсового орнамента как архитектурной детали, разгадывание его конструктивно-художественной логики приносят огромную пользу. Рисуя гипсовые слепки орнаментальной пластики, обучающийся осваивает законы перспективного построения сложной формы, изучает пластические основы и пропорции ее художественного выражения, конструктивную логику, а также совершенствует свои графические навыки.

Основные этапы работы над рисунком гипсового орнамента

Первый этап. Рисование гипсового орнамента

1. Визуальное наблюдение, изучение и анализ формы гипсового орнамента, компоновка изображения на листе.
2. Нахождение пропорций и прорисовка плиты орнамента на основе законов наблюдательной перспективы.
3. Для симметричного орнамента нахождение на плите геометрического центра.
4. Нахождение следа центрального луча и пометка его на рисунке.

Изображение орнамента гипсовой розетки следует начинать с размещения ее на листе бумаги. При этом изображение розетки необходимо начинать с прямоугольной плиты, а не с самого орнамента. Для этого намечают видимую общую форму, верхние, нижние и боковые границы. На начальной стадии построения важно правильно определить основные габаритные размеры с учетом перспективного сокращения. От правильности определения плиты во многом будут зависеть ракурс и пропорции розетки. Определив основные размеры плиты и ее положение в пространстве (наклонное, вертикальное), намечают ось симметрии, являющуюся базовой основой рисунка.

Второй этап. Рисование гипсового орнамента

1. Изучение и пропорциональный анализ профильного сечения орнамента.

2. Пометка характерных точек и направлений, определяющих движение основных масс орнамента.

В зависимости от формы розетки постройте основные линии орнамента, например, очертите круг, ограничивающий листья. Ориентируясь на характерные точки построения, строят линии, определяющие массу орнамента, и вспомогательными линиями намечают узловые пункты лепестков и отдельных форм как у основания плиты, так и на выступающей поверхности, обозначая характерными точками основные узлы ближних элементов и перспективную отдаленность элементов, парных к ним. Это относится к рисованию модели в ракурсном положении (рис. 37). Линии конструктивного построения орнамента должны быть лёгкими, прозрачными, прорисованными насквозь. Это поможет проследить за ходом построения высоты рельефа орнамента, особенно на дальней, скрытой от глаз стороне высоты рельефа.

Третий этап. Рисование гипсового орнамента

1. Выделение в общей форме и построение основных частей орнамента через их узловые пункты.

Наметив основную выступающую массу орнамента, следует перейти к определению его крупных элементов. Проверив их, приступают к построению более мелких деталей. При построении изображения гипсовых розеток с симметричным расположением орнамента необходимо последовательно намечать симметричные детали как справа, так и слева, или, намечая ближнюю, следует намечать и дальнюю с одинаковой степенью прорисовки, но с учетом удаленности. Если розетка находится под углом, то располагайте все фигуры пропорционально с учетом перспективы.

Легкими полупрозрачными линиями прорисуйте основные линии конструкции, крупные лепестки и листья. Тщательно чертите даже невидимые линии, так как малейшая ошибка приведет к нарушению хода построения рельефа орнамента и искажению готовой розетки. Создайте общий силуэт, при этом обратите внимание, чтобы все части были пропорциональны по отношению друг к другу.

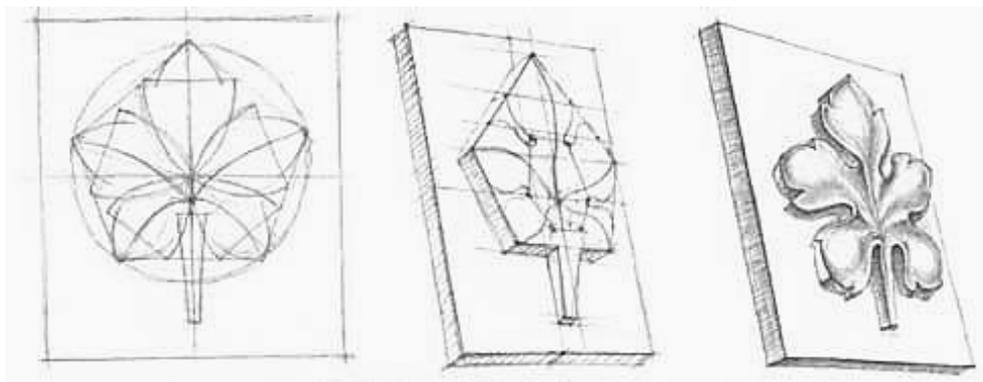

Рис. 37. Последовательность выполнения рисунка гипсовой розетки в ракурсном повороте

Четвертый этап. Рисование гипсового орнамента

1. Анализ объемных и линейных отношений конструкции орнамента, перспективных сокращений.
2. Внесение исправлений в рисунок.
3. Прорисовка мелких форм и деталей и завершение линейно-конструктивного рисунка гипсового орнамента.

Чтобы набросок стал более детальной и понятной, несколькими штрихами условно отметьте основные пятна теней. Получите максимальную объемность и конкретность всех форм, но не загрязняйте рисунок слишком большим количеством «поисковых» следов карандаша.

Пятый этап. Рисование гипсового орнамента

1. Анализ геометрии теней с учетом перспективных сокращений.
2. Построение границ собственных и падающих теней.
3. Выявление больших тоновых отношений.
4. Уточнение построения форм орнамента.

Необходимо помнить, что светотень возникает от освещения предмета источником света. Строя геометрию теней, нужно точно выяснить направление лучей света. Необходимо, пусть визуально, находить проекции основных крайних точек на поверхности орнамента, создающих границы светотени. Прямой свет, т.е. свет под углом 90 градусов к поверхности орнамента, будет создавать впечатление резкого светлого силуэта на темном фоне. Светотеневые нюансы почти отсутствуют. Собственных теней почти нет. Форма засвечивается и кажется плоской и даже большей по размеру.

Высокий свет, направленный на гипсовый орнамент под углом 45 градусов, особенно хорошо выявляет объем и фактуру формы. Мы очень четко можем увидеть свет, полусвет, полутень, тень, т. е. все светотеневые градации. Хорошо читается краевой или пограничный контраст на собственной и падающих тенях. Необходимо помнить, что при приближении к источнику света контрастность возрастает, и стараться увидеть это в натуре. Скользящие лучи света создают полутона, поэтому доска орнамента будет несколько темнее, чем выступающие элементы.

Приступайте к созданию тонового решения рисунка. «Лепите» форму при помощи штрихов, прокладываемых по направлению поверхности. Обратите внимание на соответствие степени освещенности на рисунке и настоящей розетке. Не задерживайтесь долго на одной части, старайтесь работать одновременно над всей композицией, чтобы общая плотность штриховки была примерно одинакова на всем изображении.

Шестой этап. Рисование гипсового орнамента

1. Уточнение тональных отношений.
2. Углубленная проработка светотеневых отношений.
3. Выявление полутонов и рефлексов.
4. Проработка орнамента в освещенных местах, выявление бликов.
5. Проработка тоном мелких деталей.
6. Гармоничное соподчинение света, полусвета, рефлекса и теней.
7. Завершение светотеневого рисунка. Обобщение. Окончательно проработайте все детали. Старайтесь верно передавать оттенки в чёрно-белом рисунке, для этого установите его. Найдите связь между тонами, сравните их по светлоте и насыщенности.

Требования к работе: работа выполняется на листах формата А3 простыми карандашами разной твёрдости.

Формы контроля: просмотр работ студентов, оценивается грамотность композиционного, перспективного и конструктивного построения изображения, передача пространства и объема, техническое исполнение и аккуратность в работе.

Примеры выполненных работ

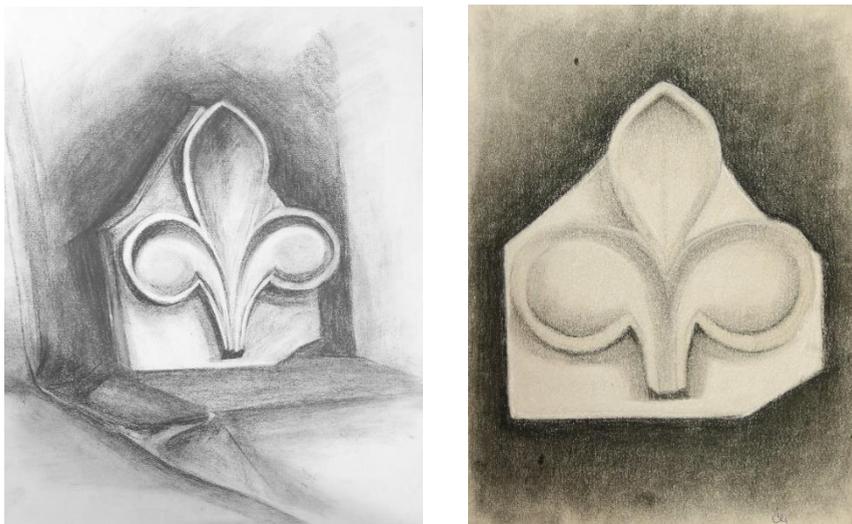

Рис. 38. Учебные работы студенток Погодиной Е., Кирилловой К.

Лабораторная работа 16

Натюрморт с гипсовым плитом и сложными драпировками

Целью работы является отработка навыков в передаче пространства и объёма предметов, организованных в натюрморт, с помощью светотени.

Задание: используя технические приемы передачи конструкции и материальности предметов и законы светотени, выполнить рисунок натюрморта.

Примечание: приступая к рисованию натюрморта, внимательно прочитайте описание теоретических вопросов к лабораторным работам 11 и 12.

Требования к работе: работа выполняется на листах формата А3 простыми карандашами разной твёрдости.

Формы контроля: просмотр работ студентов, оценивается грамотность композиционного, перспективного и конструктивного построения изображения, передача пространства и объёма, техническое исполнение и аккуратность в работе, тестирование (примерные вопросы теста см. в приложении).

Задание для самостоятельной работы: на листе формата А3 выполнить рисунок натюрморта с драпировкой, лежащей в разных плоскостях с предметами сложной конструктивной формы. Работа выполняется графитными карандашами разной твёрдости.

Примеры выполненных работ

Рис. 39. Валеева Г. Натюрморт

Рис. 40. Фахаргалеева Э. Натюрморт

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какое минимальное расстояние должно быть от рисующего до природы?
2. От чего зависит выразительность и эмоциональность линейного рисунка?
3. Как правильно рисовать вертикальные, горизонтальные и наклонные линии?
4. Какую роль в строении формы предмета играет его конструкция?
5. Как следует держать карандаш при визировании высоты и ширины предметов?
6. Что такое горизонт и как он изображается в рисунке?
7. Какую плоскость принимают за картинную?
8. В каком положении прямоугольный предмет на рисунке имеет одну точку схода?
9. В каком положении прямоугольный предмет на рисунке имеет две точки схода?
10. Как называются составные светотени?
11. По каким внешним признакам различают форму предмета?
12. Какую роль играют точки и линии в построении конструкции геометрических тел?
13. Что такое натюрморт?
14. Что вы понимаете под термином «компоновка»?
15. Какую роль компоновка играет в рисунке?
16. Почему натурную постановку нужно воспринимать не по частям, а цельно?
17. Что значит наносить штрихи по форме?

18. В чём состоит методическая последовательность работы над натюрмортом?
19. Как понимать термин «*обобщение* рисунка»?
20. От чего зависит структура и форма складок?
21. Какую роль драпировка играет в рисунке натюрморта?
22. Какие виды складок вы знаете?
23. Как наносить штрихи на складке?
24. Какую форму принимают складки у ткани, закрепленной на одну точку?
25. Что включает первый этап рисования драпировки?
26. Что такое орнамент?
27. Откуда заимствованы пластические формы гипсовых орнаментов?
28. Что включает первый этап рисования розетки?
29. Из каких этапов состоит последовательное рисование розетки?
30. Какое условие особенно хорошо выявляет объем и фактуру формы розетки?

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

- А -

Абрис – линейные очертания изображения фигуры или предмета.

Аксессуар – (от франц. *accessoire* – побочный, дополнительный) – предмет второстепенного значения, дополняющий характеристику главного образа и помогающий выражению общего замысла. Например, различные дополнения к одежде: сумка, перчатки, бижутерия, шарф и т.п.

Акцент – приём выделения цветом, светом, линией или расположением в пространстве какой-нибудь фигуры, лица, предмета, детали изображения, на которую нужно обратить внимание зрителя.

Ансамбль – единство, стройность целостного художественного произведения.

Арабеска – (от франц. *arabesque* – арабский) – европейское название орнамента средневекового искусства мусульманских стран. А. построена по принципу геометрической сетки: бесконечного пространственного развития повторяющихся групп орнаментальных мотивов. А. отличается ритмичным многократным наложением однородных форм, что создает впечатление запутанного, прихотливого узора.

- Б -

Блик – самое светлое, нередко блестящее место на поверхности предмета, расположенное со стороны падающего света.

Бордюр – кайма, полоска, обрамляющая края декоративной композиции (ковра, панно и т.д.).

- В -

Валёр – тончайшие переходы светотени, которые определяются конкретными условиями освещения и воздушной средой.

Вариант – художественное произведение, сходное с другими произведениями того же автора на ту же тему. В. повторяет основной замысел работы, но может отличаться способами его выражения.

Видение художественное – умение дать необходимую эстетическую оценку качествам, заложенным в натуре.

- Г -

Гармония – согласованность, соразмерность, единство частей и целого в художественном произведении, обуславливающее его внутреннюю и внешнюю стройность, его художественное совершенство.

Гипсы – слепки скульптурных произведений и геометрических фигур, применяемых в качестве натурности для рисунка.

Главная точка схода – термин, обозначающий точку на линии горизонта, в которой сходятся все горизонтальные линии, перпендикулярные картинной (фронтальной) плоскости.

Горизонт, линия горизонта – в изобразительном искусстве условная прямая, обозначающая уровень глаз рисующего. В зависимости от её расположения на листе бумаги горизонт может быть низким или высоким.

Гравюра – один из видов графики, позволяющий получать печатные копии графических произведений, выполненных на твёрдом материале (дерево, металл, линолеум и т.д.). Существуют следующие разновидности гравюры: гравюра станковая и книжная; по способу изготовления гравюра может быть выпуклой и углубленной.

Градация – последовательное, постепенное чередование, изменение цвета, тона, светотени, согласованное следование оттенков, составляющих вместе гармоничное целое.

Графика – самый массовый вид изобразительного искусства, характерной особенностью которого является однотонность рисунка, исполненного линией или светотенью. Количество цветов в Г. ограничено. К Г. относятся разные знаки и буквенные изображения, рисунок, плакат, карикатура, иллюстрации, эстампы и т.д. Изобразительный язык Г. – оперативность, доступность понимания, острота и броскость.

- Д -

Декор – совокупность украшающих сооружение или предмет орнаментальных или изобразительных элементов.

Детализация – в изобразительном искусстве отдельные изображения, насыщенные многочисленными мелочами и подробностями с целью усиления идейно-образного звучания произведения.

Деталь – 1) составной элемент чего-либо; 2) мелкая подробность произведения, уточняющая характеристику образа, менее значимая его часть; 3) фрагмент.

Деформация – изменение натурального вида формы при её изображении; используется как художественный приём, усиливающий выразительность образа. Широко применяется в карикатуре, но встречается и в станковой живописи и скульптуре.

Динамичность – в изобразительном искусстве движение, отсутствие покоя. Д. в рисунке достигается композицией и художественными средствами исполнения (характером движения мазка, линии, штриха и т.д.)

Драпировка – ткань, свободно падающая или специально собранная в красивые складки. Драпировка часто присутствует в картинах: например, в натюрмортах, портретах.

- Ж -

Жанр – (франц. genre – род) – в теории изобразительного искусства – область искусства, ограниченная определенным кругом тем, предметов изображения (исторический жанр, бытовой жанр, портрет, пейзаж, натюрморт), а также авторским отношением к предмету (карикатура, шарж).

- З -

Закрепление (фиксация, фиксирование) – в технологии рисунка термин, обозначающий специальную обработку поверхности бумаги с целью сохранения рисунка, чаще всего выполненного углём.

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный с целью собрания материала для более значительной работы или ради упражнения. В отличие от близкого по техническим средствам наброска исполнения зарисовки может быть очень детализированным.

- И -

Идеализация – метод художественного обобщения, заключающийся в намеренном или невольном приукрашивании художником предмета изображения с целью приближения его к идеальному образу.

Идея – основная мысль произведения, определяющая его содержание и образный строй, главная мысль художника.

Изображение – воспроизведение средствами искусства внешнего, чувственно-конкретного облика явлений действительности. В изобразительном искусстве И. является основой художественного образа.

Изобразительное искусство – искусство, связанное со зрительным восприятием и создающее изображения видимого мира на плоскости и в пространстве; таковы живопись, графика, скульптура.

Иллюстративность – поверхность или одностороннее отражение действительности в рисунке, передача чисто внешних черт изображаемых объектов без проникновения в их суть.

Иллюстрация – наглядное изображение к тексту.

Интерьер – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению внутренних архитектурных форм: комнат, коридоров и т.д.

Искусство – одна из форм общественного сознания. И. изобразительное – это творческое отражение действительности в художественных живописных, графических или скульптурных образах.

- К -

Карандаш – в технологии рисунка – материал и инструмент для рисования в виде палочки и специальных красящих веществ, обычно опрaвленных в дерево. Современные графитные К., состоящие из минерала графита и примеси глины, выпускаются разной степени твердости (М – мягкие и Т – твёрдые). К., изготовленные из порошка жженой кости с растительным клеем, известны под названием итальянские К. (угольные).

Каркас – остов (скелет) какого-либо изделия или сооружения.

Карикатура – изображение, намеренно подчёркивающее и комически преувеличивающее отрицательные особенности объекта. Комический эффект создаётся преувеличением и заострением характерных черт, неожиданными сопоставлениями, уподоблениями, метафорами, соединением реального и фантастического.

Картинная плоскость – плоская поверхность изображения.

Квасник – русский керамический сосуд для хранения и разлива кваса; имеет дисковидное тулово, часто с отверстием в центре, широкое горло с носиком и ручкой.

Керамика (греч. ceramic – гончарное искусство) – общее название всех видов изделий из обожженной глины (майолика, терракота, фаянс, фарфор и т.д.).

Композиция (сочетание, составление, расположение) – целенаправленное построение художественного произведения, делающее замысел художника более доходчивым и впечатляющим. Основные принципы построения К. – это подчеркивание, выделение основного через связь с второстепенным и изъятие незначительного. Основной закономерностью построения К. является борьба противоположностей: большого – малого, светлого – темного, холодного – тёплого, статичного – динамичного.

Конструкция – в изобразительном искусстве сущность, характерная особенность строения любой формы в природе и в изображении, предполагающая взаимосвязь частей и их соотношение.

Контраст (франц. contraste – резкое различие, противоположность) – противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств. К. – одно из важных выразительных средств пластических искусств. Важную роль играет К. двух величин: размера, цвета (светлого – тёмного, теплого – холодного), движения.

Контур – совокупность линий, обозначающих внешнее очертание формы предмета. Контур – одно из средств художественной выразительности.

Копия – повторное изображение того или другого произведения. К. должна соответствовать оригиналу как размером, так и техническими средствами.

Крок (от франц. croquis – набросок) – быстрая зарисовка с натуры либо беглая фиксация композиционного замысла.

- М -

Масштаб – точное изображение пропорций элементов рисунка.

Миниатюра – художественное произведение малых размеров, отличающееся богатством и декоративностью форм, фактуры, орнаментальностью, тонкостью технических приемов.

Моделировка – передача объёмно-пластических и пространственных свойств предметного мира посредством светотеневых градаций.

Модель – одушевлённые и неодушевлённые объекты, послужившие художнику в качестве натуры.

Мольберт – станок для крепления планшетов или подрамников во время работы. По своей конструкции М. бывают большие и малые, складные и стационарные.

Монохромный – одноцветный с оттенками или без оттенков светлоты цвет.

Мотив (франц. motif – побудительная причина, повод к какому – либо действию) – вариация какой-либо темы; в изобразительном искусстве – простейший организующий элемент художественного произведения, носитель определённого характера, образа, содержания; объект натуры, выбранный художником для изображения; в декоративно-прикладном искусстве – основной элемент орнаментальной композиции, который многократно повторяется.

Муляж – слепок с натуры или со скульптуры, внешне напоминающий оригинал.

- Н -

Набросок – графическое, живописное или скульптурное изображение, бегло и быстро исполненное по памяти или с натуры. Н. выполняется с целью тренировки руки и глаза или как накопления вспомогательного материала для текущей работы.

Натура – объективно существующие одушевленные и неодушевленные предметы, которые художник изображает, наблюдая их как модель. С натуры делают наброски, этюды, зарисовки, часто – портрет, пейзаж, натюрморт.

Натурализм – пассивное восприятие действительности, чисто внешне копирование всего, что находится в поле зрения художника.

Натюрморт – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению окружающих человека вещей, размещенных в реально бытовой среде и композиционно организованных в единую группу. Кроме неодушевленных предметов в натюрморте могут изображаться объекты живой природы, изолированные от своих естественных связей (рыба, цветы, дичь и т.д.).

Нюанс – очень тонкий оттенок или очень тонкий переход от света к тени.

- О -

Образ – форма отражения явлений действительности в искусстве, художественное воспроизведение действительности. В изобразительном искусстве образ является чувственно-конкретным, наглядным выражением идеи.

Образец – показательное, примерное изображение для подражания.

Оригинал – художественное произведение, задуманное и исполненное самим автором (см. копия).

Орнамент (лат. ornamentum – украшение, наряд) – узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов; предназначается для украшения различных предметов.

Основа – в живописи и рисунке – материал, поверхность, по которой пишут красками или рисуют (холст, деревянная доска, картон, бумага, поверхность стены, стекло, фарфор и т.д.). В отдельных случаях для живописи и рисунка основа должна быть специально подготовлена, например, загрунтована.

Отношения – взаимосвязь элементов изображения с натуры. Например, О. тонов различной светлоты, размеров и форм предметов, пространственные О. и т.д. Тональные и цветовые О. могут быть контрастными или нюансными. Всё многообразие особенностей и свойств предметного мира передается в изобразительном искусстве с помощью О.

Оттенок – небольшое различие в цвете или светосиле между двумя тонами.

- П -

Паспарту – кусок картона с вырезом, который располагается поверх изображения. Внутренние края могут быть прямыми или скошенными. Обычно для равновесия внизу оставляют более широкие поля, нежели вверху.

Пастель – материал в виде разноцветных, обернутых в бумагу палочек, предназначенных для рисования. П. состоит из сухого красочного порошка с примесью скрепляющих или разбеливающих веществ.

Перспектива – научная вспомогательная дисциплина, помогающая изображать предметы окружающей действительности в соответствии со зрительным восприятием.

Планы пространственные – 1) при наблюдении природы условно разделенные участки пространства, находящиеся на разном расстоянии от наблюдателя; 2) части картины, в разной степени удаленные в глубину изображаемого в ней пространства. Различают несколько планов: первый, второй, третий, или передний, средний, дальний. Количество планов зависит от замыслов художника, от выбора мотива или точки зрения.

Пластика – искусство лепки, выразительность форм.

Пластичность – особая красота, целостность, тонкость и выразительность моделировки и цветового решения форм, богатство цветовых и тональных переходов, а также гармоническая взаимосвязь и выразительность масс, форм, линий и силуэтов.

Повторение – авторская копия художественного произведения.

Подиум, подий (от лат. podium, от греч. podion – ножка, основание) – возвышение, одна из сторон которого образует ступени. На подиумах возводились античные храмы. В древнеримском цирке так называлась стена вокруг арены и возвышение с местами для знатных зрителей.

Полутень – промежуточный тон при передаче перехода от освещенной части предмета к затемненной.

Полутон – светотеневой или цветовой тон, имеющий значение промежуточного, переходного между двумя, близко расположенными соседствующими тонами.

Предметная среда – организованное определенным местом пространство обитания человека: архитектурные сооружения, обстановка, предметы быта и т.д.

Пропорции – взаимоотношения форм, частей предметов по их величине, соответствующее определенному характеру целого.

Профиль – боковое изображение человека или другой природы.

- P -

Ракурс – изображение предмета или человека в перспективе с резко выраженными сокращениями его отдельных частей. Р. обусловлен точкой зрения на природу (вид сверху, снизу, на близком расстоянии т.д.), а также положением природы в пространстве.

Раппорт – в орнаменте: систематически повторяющийся мотив узора.

Реализм – в искусстве: правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества.

Рефлекс – отраженный от другого предмета свет, падающий на теневую часть тела.

Рисунок – изображение, выполненное карандашом, пером, кистью, фломастером, пастелью и другими материалами на плоскости бумаги, картона, холста, доски и т.п. Р. является частью графики.

Ритм – чередование, соразмерность элементов, ведущие к стройной, закономерной слаженности целого произведения.

Розетка – декоративный мотив в виде стилизованного круглого цветка.

- С -

Сангина – материал для рисования красновато-коричневого цвета, изготавливаемый в виде палочек. Цветовой оттенок сангины колеблется от коричневого до близкого к красному.

Свет – освещенная часть природы.

Светлота – сравнительная степень отличия от темного: чем дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет.

Светосила – степень относительной светлоты тона предмета по отношению к другим.

Светотень – градация светлого и темного, отношения света и тени на фоне, позволяющая передавать объем фигуры или предмета и окружающую их световоздушную среду. Светотень служит важным средством эмоциональной выразительности в искусстве.

Сепия – прозрачная коричневая краска акварельного типа.

Силуэт – изображение предметов в виде теневого профиля без детали внутри контура.

Символ (греч. symbolon – знак) – образ, иносказательно выражающий какое-либо понятие или отвлеченную идею.

Симметрия – такое строение предмета или его изображения, при котором однородные части располагаются параллельно друг другу, на одинаковом расстоянии от центральной оси любого объекта или рисунка. Нарушение симметричного строения изображаемых объектов, если им свойственно наличие С., называется асимметрией.

Сравнение – метод определения соразмерности тональных и цветовых отношений и др. Свойства и качества одного предмета познаются нашим сознанием путём сравнения с другим предметом.

Статичность – состояние покоя, неподвижность.

Стилизация – преобразование художественного изображения в соответствии с каким-либо стилем, традицией; в пластических искусствах: обобщения предмета изображения, упрощения его формы, цветовой гаммы. В декоративном искусстве: превращение предмета изображения художественными средствами в орнаментальный узор.

Стиль – устойчивое единство художественной образной системы, выразительных средств искусства. В современной научной терминологии имеет обширный диапазон применения – от обозначения индивидуальной манеры художника до характеристики признаков какой-либо группы памятников или художественного направления внутри исторического периода. Сумма устойчивых признаков, характеризующих образную структуру, свойственную искусству той или иной эпохи.

Сюжет – конкретное событие или явление, изображенное в произведении. Одна и та же тема может быть передана, во множестве С. С. является изображением любого объекта живой природы или предметного мира.

- Т -

Тектоника (архитектоника) – отражение конструкции предмета или постройки в художественном образе.

Тема – круг явлений, выбранных художником для изображения и раскрытия идеи его произведения.

Тень – наименее освещенная часть природы. Различают Т. собственные и падающие. Собственными называют Т., принадлежащие самому предмету, падающими – Т., отбрасываемые природой на окружающие предметы.

Техника – в искусстве: совокупность специальных навыков и приёмов, посредством которых выполняется художественное произведение.

Тон – степень светлоты, присущая цвету предмета в природе и в произведении искусства. Т. в рисунке является одним из ведущих художественных средств. При помощи отношений различных Т. передается объёмность форм предмета, положение и освещение его в пространстве.

Тональность – соотношения цветов или тонов в произведении искусства. В графике Т. определяется степенью контраста светлых и тёмных тонов.

Тоновое изображение – изображение с различными тоновыми переходами от света к тени, т.е. с участками, имеющими разную силу тона.

Точка зрения – термин перспективы, определяющий место, где находится глаз наблюдателя по отношению к видимым или изображаемым предметам.

Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, навыки, правила; художественные достижения прошлого, осваиваемые и используемые в современном искусстве.

- У -

Уголь – материал для рисования в виде тонких палочек чёрного цвета, приготовленных путём обжигания определенных сортов дерева или спрессованных из специальной угольной массы (спрессованный уголь) и скреплённых растительным клеем.

Узор – украшение поверхности предмета, сооружения; декоративный эффект узора создается сочетанием линий, пятен, света и тени, различных цветов. Ритмически организованный узор, называемый орнаментом.

- Ф -

Фактура – 1) характерные особенности материала, поверхности предметов в натуре и их изображение в произведениях искусства; 2) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала.

Фиксирование (фиксация) – закрепление рисунка специальными составами для придания ему лучшей сохранности.

Фирменный стиль – в рекламе и дизайне; единый, чётко выраженный стиль (от дизайна изделий, интерьеров офиса до товарного знака предприятия), проявляющихся на всех уровнях деятельности фирмы, предприятия.

Фон – глубинные, менее значимые части изобразительной или орнаментальной композиции, перед которыми выступают основные, первоплановые мотивы.

Форма – внешний вид, очертание. В изобразительном искусстве Ф. называют объёмно-пластические особенности предмета.

Формат – форма плоскости, на которой выполняется рисунок (прямоугольная, квадратная, овальная и т.д.). Форма плоскости обусловлена её

общими очертаниями и отношениями высоты к ширине. Выбор Ф. зависит от формы изображаемого объекта, композиции и имеет существенное значение для образного строя произведения.

- Х -

Художественные средства – все изобразительные элементы и художественные приёмы, которые используют художники для выражения содержания произведения. К ним относятся: композиция, перспектива, пропорции, штрих, линия, фактура, светотень, цвет и т.д.

- Ц -

Целостность – необходимое, важнейшее качество произведения искусства, способствующее его большей художественной выразительности и заключающееся в соответствии разных частей друг другу, в подчинении частного общему, второстепенного – главному, частей – целому, а также в единстве приёмов исполнения.

- Ш -

Штрих – линия, выполненная одним движением руки и предназначенная для передачи объёма.

Штриховка – система наложения штрихов, позволяющая передавать пространство, выявлять объёмно-пластические свойства предметов и их фактуру, создавать выразительные эффекты динамики, света и тени.

- Э -

Экспрессия – повышенная выразительность произведения искусства. Э. связывают с силой воздействия произведения в целом или же с выразительностью характеристики отдельных лиц, фигур или деталей.

Эскиз – художественное произведение вспомогательного характера, являющееся подготовительным наброском для более крупной работы.

Этюд (этюдный рисунок) – рисунок, выполненный с определенной целью и служащий художнику вспомогательным материалом при создании произведений. Э. может быть очень прибыльным, обозначающим самое первое представление о композиции, и более или менее законченным. В поисках наиболее полного образного раскрытия темы художник делает несколько этюдов. С помощью Э. художник конкретизирует замысел произведения, прорабатывает детали и т.д.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аксёнов, К.Н. Рисунок (В помощь начинающему художнику-оформителю) / К.Н. Аксёнов. – М.: Плакат, 2007. – 60 с.
2. Анисимов, Н.Н. Основы рисования: учебное пособие для вузов / Н.Н. Анисимов. – М.: Стройиздат, 1974. – 230 с.
3. Барщ, А.О. Рисунок в средней художественной школе / А.О. Барщ. – М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963. – 196 с.
4. Видеоурок по обучению рисования складок ткани (драпировок) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: koshkina.net/drapirovka.html/
5. Голубева, О.Л. Основы композиции / О.Л. Голубева. – М.: Искусство, 2014. – 198 с.
6. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись: учеб. пособие / Ю.М. Кирцер. – М.: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с.
7. Костерин, Н.П. Учебное рисование / Н.П. Костерин. – М.: Академия, 2008. – 304 с.
8. Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник / Н.Г. Ли. – М.: Эксмо, 2013. – 480 с.: ил.
9. Основы рисунка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: atlanticrus.ru/content/osnovy-risunka?page=17
10. Основы учебного рисунка драпировки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: jurnal.org/articles/2012/iskus4.html/
11. Последовательность рисования цилиндра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.razlib.ru/kulturologija/osnovy_risunka_dlja...5.../p17.php
12. Рисование группы геометрических тел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.artprojekt.ru/school/academic/026.html/
13. Рисование натюрморта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://shedevrs.ru/osnovi-risunka/523-risovanie-naturmorta.html/>
14. Ростовцев, Н.Н. Академический рисунок / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 2007. – 424 с.
15. Ростовцев, Н.Н. Учебный рисунок: учеб. пособие для пед. училищ / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 2008. – 118 с.
16. Секачёва, А.В. Рисунок и живопись: учебное пособие / А.В. Секачёва. – М.: Академия, 2008. – 172 с.
17. Шаров, В.С. Академическое обучение изобразительному искусству / В.С. Шаров. – М.: Эксмо, 2013. – 648 с.: ил.
18. Этапы рисования натюрморта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://learn4you.ru/Player/Player.aspx?CourseID=207bd92b-dbd9-4b2f-994e-7b846f6dac01&Name=ess_37&Type=1

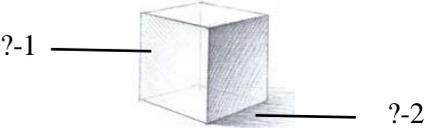
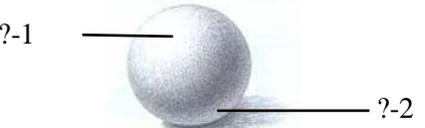
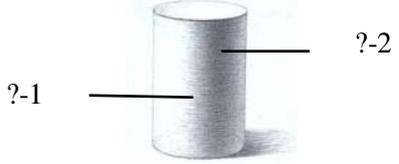
ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерные вопросы теста по дисциплине «Рисунок»

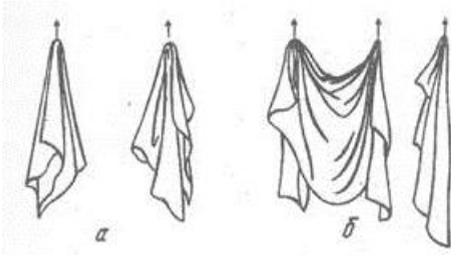
Задания	Варианты ответов
1. Как называют структурную основу любого изображения: графического, живописного, скульптурного, декоративного?	а) композиция б) рисунок в) гармония г) конструкция
2. Как называется процесс рисования с натуры, рисование по памяти и воображению?	а) подготовительный рисунок б) академический рисунок в) учебный рисунок г) графический дизайн
3. Что из перечисленного не относится к средствам художественной выразительности	а) тон б) штрих в) линия г) композиция
4. Выберите вариант правильного ответа и дополните фразу: <i>Штрих – это...</i>	а) относительно короткие линии на поверхности, предназначенные для передачи объема б) линии, расположенные на поверхности предмета в) простейший элемент рисования г) короткие линии
5. Какое из художественных средств не имеет отношение к рисунку?	а) уголь б) графитный карандаш в) тушь г) гуашь
6. Выберите вариант правильного ответа и дополните фразу: <i>Штрихи выполняются...</i>	а) по форме предмета б) хаотично в) произвольно г) только вертикально

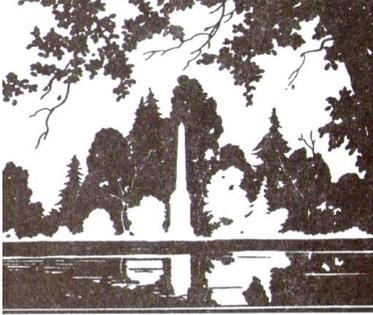
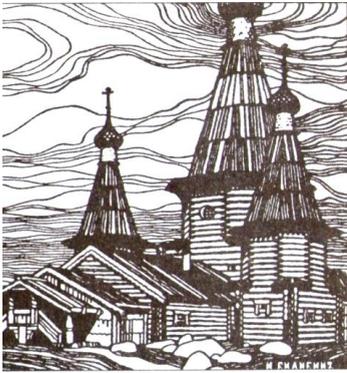
<p>7. Верно ли утверждение: <i>Неделимость композиции можно воспринимать как соединение самостоятельных частей</i></p>	<p>а) да б) нет</p>
<p>8. Выберите вариант правильного ответа и дополните фразу: <i>Целостность композиции определяется...</i></p>	<p>а) её неделимостью б) взаимной согласованностью элементов в) наличием композиционного центра г) нет правильного ответа</p>
<p>9. Верно ли утверждение: <i>Композиционный центр – это элемент или часть произведения, которые выделяются на общем фоне окружающих или примыкающих к ним частей</i></p>	<p>а) не верно б) верно</p>
<p>10. Верно ли утверждение: <i>Композиция – это такое расположение элементов изображения на плоскости, которое позволяет автору с наибольшей полнотой и выразительностью передать зрителю свой замысел</i></p>	<p>а) да б) нет</p>
<p>11. Выберите вариант правильного ответа и дополните фразу: <i>Основным принципом композиции является...</i></p>	<p>а) распределение на плоскости элементов формы б) творческое мышление в) единство формы и содержания, целостность композиции г) объединение объёмов, поверхностей, пространства</p>
<p>12. Верно ли утверждение: <i>Композиционный центр выражает главную идею композиции</i></p>	<p>а) да б) нет</p>
<p>13. Выберите вариант правильного ответа и дополните фразу: <i>Резко выраженное различие между однородными свойствами, противопоставление – это...</i></p>	<p>а) тождество б) нюанс в) контраст</p>
<p>14. Верно ли утверждение: <i>При выделении композиционного центра логическая связь с другими композиционными элементами не нужна</i></p>	<p>а) да б) нет</p>

<p>15. Выберите вариант правильного ответа и дополните фразу: <i>Пропорция – это...</i></p>	<p>а) равенство двух отношений б) неравенство двух отношений</p>
<p>16. Выберите вариант правильного ответа и дополните фразу: <i>Размерные соотношения частей формы между собой, а также между различными объектами – это...</i></p>	<p>а) пропорция б) масштаб в) перспектива г) высота</p>
<p>17. Выберите вариант правильного ответа и дополните фразу: <i>Закономерное чередование отдельных элементов композиции или интервалов между ними – это...</i></p>	<p>а) масштаб б) симметрия в) ритм</p>
<p>18. Сколько измерений имеет величина объемных предметов?</p>	<p>а) 1 б) 2 в) 3 г) 4</p>
<p>19. Как называется освещенная поверхность предмета?</p>	<p>а) свет б) блик в) рефлекс г) полутень</p>
<p>20. По какому из принципов ведется построение рисунка?</p>	<p>а) от яркого к бледному б) от общего к частному в) сверху вниз г) от большого к малому</p>
<p>21. Верно ли утверждение: <i>Силуэт – плоскостное зрительное восприятие объёмных форм, чётко ограниченное контурами</i></p>	<p>а) да б) нет</p>
<p>22. Выберите вариант правильного ответа и дополните фразу: <i>....– соотношение пропорций, при котором целое так относится к своей большей части, как большая к меньшей части</i></p>	<p>а) перспектива б) «золотое сечение» в) идеальная пропорция г) объём прически</p>
<p>23. Верно ли утверждение: <i>Контрасты определяют выразительность художественного произведения</i></p>	<p>а) да б) нет</p>

<p>24. Выберите варианты правильных ответов и соотнесите их с рисунком.</p> 	<p>а) рефлекс б) свет в) полутень г) тень д) блик е) падающая тень</p>
<p>25. Выберите варианты правильных ответов и соотнесите их с рисунком.</p> 	<p>а) тень б) свет в) полутень г) рефлекс д) блик е) падающая тень</p>
<p>26. Выберите варианты правильных ответов и соотнесите их с рисунком.</p> 	<p>а) тень б) свет в) полутень г) рефлекс д) блик е) падающая тень</p>
<p>27. Выберите вариант правильного ответа и ответьте на вопрос: <i>Какой композиции не существует?</i></p>	<p>а) фронтальной б) фактурной в) объёмной г) глубинно-пространственной</p>
<p>28. Выберите вариант правильного ответа и дополните фразу: <i>Падающая тень всегда...</i></p>	<p>а) светлее собственной б) темнее собственной в) не отличается от собственной</p>
<p>29. Выберите вариант правильного ответа и дополните фразу: <i>Главная черта закона целостности композиции заключается в её ...</i></p>	<p>а) декоративности б) фактурности в) неделимости г) оригинальности</p>

<p>30. Выберите вариант правильного ответа и дополните фразу: <i>На согласованность элементов композиции влияет ...</i></p>	<p>а) соответствие размеров предметов размеру заданного формата б) замена частей композиции местами в) объединение мелких элементов в целое г) невозможность изъятия или замены ни одной части композиции без ущерба для целого</p>
<p>31. Выберите объекты, из которых не составить натюрморт.</p>	<p>а) дерево, скамейка б) ваза, кружка, яблоко в) кошка на окне г) рыба в тарелке</p>
<p>32. Выберите вариант правильного ответа и ответьте на вопрос: <i>Как называется элемент композиции, выражающий основную идею произведения?</i></p>	<p>а) композиционный центр б) сюжет в) история</p>
<p>33. Выберите вариант правильного ответа и ответьте на вопрос: <i>Что из перечисленного относится к приёмам композиции?</i></p>	<p>а) выделение сюжетно-композиционного центра б) равновесие частей композиции в) передача симметрии и асимметрии г) передача ритма д) всё вышеперечисленное</p>
<p>34. Дайте вариант правильного ответа. <i>Как называется изображение на рисунке?</i></p>	

<p>35. Соотнесите названия складок и изображения на рисунке.</p> 	<p>а) диагональные б) вертикальные в) дугообразные г) радиальные</p>
<p>36. Каким изобразительным средством передан набросок А. Лаптева?</p> <p>Рис. 6.13. А. Лаптев. Набросок</p>	<p>а) линия б) пятно в) точка г) штрих</p>
<p>37. Какое из изобразительных средств является самым мелким?</p>	<p>а) линия б) пятно в) точка г) штрих</p>
<p>38. Какое из изобразительных средств двумерно, то есть не имеет ни объёма, ни пространства?</p>	<p>а) линия б) пятно в) точка г) штрих</p>
<p>39. Дополните фразу: <i>Выразительность силуэта достигается поиском интересного ракурса и точностью ... ?</i></p>	<p>а) рисунка б) пятна в) линии г) штриха</p>

<p>40. Каким изобразительным средством передана иллюстрация Н. Ильина?</p> <p>Рис. 6.15. Н. Ильин. Иллюстрация</p>	<p>а) линия б) пятно в) точка г) штрих</p>
<p>41. Каким изобразительным средством передана иллюстрация И. Билибина?</p> 	<p>а) линия б) пятно в) точка г) штрих</p>
<p>42. Верно ли утверждение: <i>При линейной трактовке модели различают только решения с применением тонких линий одинаковой толщины</i></p>	<p>1. Верно 2. Не верно</p>
<p>43. Верно ли утверждение: <i>При линейной трактовке модели различают решения с применением тонких и толстых линий одинаковой толщины</i></p>	<p>1. Верно 2. Не верно</p>
<p>44. Верно ли утверждение: <i>При линейной трактовке модели различают решения с применением тонких и толстых линий разной толщины</i></p>	<p>1. Верно 2. Не верно</p>

Ключ к тесту

Задание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ответ	б	г	в	а	г	а	а	а, б в	б	а	в
Задание	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ответ	а	в	б	а	а	в	в	а	б	а	б, в
Задание	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Ответ	а	1-в 2-е	1-б 2-г	1-а 2-в	б	б	в	г	а, в	а	д
Задание	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Ответ	орна- мент	а-г б-в	г	в	б	а	б	а	2	2	1

Учебное издание

Львова Елена Владимировна

РИСУНОК

Учебное пособие

Работа рекомендована РИС ЮУрГГПУ
Протокол № 18, 2019 г.

ISBN 978–5–907210–26–4

Издательство ЮУрГГПУ
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69
Редактор Е.М. Сапегина
Технический редактор В.В. Мусатов

Подписано в печать 17.05.2019 г. Тираж 100 экз.
Объём 3,0 уч.-изд. л. (5,17 усл.п.л.) Формат 84х90/16
Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ЮУрГГПУ
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69