

Е.В. ЛЬВОВА

ПЛЕНЭР

Учебно-методическое пособие

Челябинск

2020

УДК 372.874(21)
ББК 85.15я123
Л 89

Печатается по решению кафедры
подготовки педагогов профессионального
обучения и предметных методик
Южно-Уральского государственного
гуманитарно- педагогического университета
Протокол №6 от 18.02.2020

Львова, Е.В. ПЛЕНЭР [Текст]: учебное пособие/ Е.В. Львова. –
Челябинск: Изд-во ООО «Премьер»,2020. – 125 с.: 59 ил.

ISBN 978-5-93162-375-3

В учебном пособии изложен педагогический опыт использования форм, методов, приёмов и технологий организации образовательного процесса, работы графическими материалами на открытом воздухе (пленэре). Учебные задания пособия расположены в методической последовательности усложнения задач, что способствует прочному усвоению курса. Настоящее пособие призвано помочь студентам для формирования профессионального творческого мышления, изучения, осмысления, исследования и владения разнообразными приёмами графического, живописного и композиционного изображения различных форм живой и неживой природы.

Учебное пособие может быть полезно 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.

Автор:

Е.В. Львова-старший преподаватель

Рецензенты:

Н.Ю. Корнеева – канд. пед. наук, доцент ЮУрГГПУ

В.В. Щукина – канд. пед. наук

ISBN 978-5-93162-375-3

© Е.В. Львова, 2020

© ООО «Премьер», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Перечень видов самостоятельной работы	9
Методические рекомендации к выполнению заданий в условиях пленэра	15
Рекомендации к выполнению лабораторных работ	43
Лабораторная работа 1. <i>Зарисовка природных растительных форм</i>	43
Лабораторная работа 2. <i>Наброски и зарисовки птиц</i>	51
Лабораторная работа 3. <i>Наброски и зарисовки животных</i>	58
Лабораторная работа 4. <i>Эскизы и зарисовки фрагментов архитектурных деталей</i>	64
Лабораторная работа 5. <i>Зарисовки отдельно стоящих зданий, части двора, части улицы, парка</i>	71
Лабораторная работа 6. <i>Эскизы и зарисовки техники</i>	76
Лабораторная работа 7. <i>Зарисовки ландшафтного дизайна улиц, парка</i>	80
Лабораторная работа 8. <i>Зарисовки перспективы городского пейзажа</i>	87
Лабораторная работа 9. <i>Наброски и зарисовки фигуры человека</i>	97
Терминологический словарь	104
Библиографический список	122

ВВЕДЕНИЕ

Воспитание у будущих педагогов активной жизненной позиции, материалистического мировоззрения, овладение мастерством и методами художественного развития, является главной задачей, в реализации которой значительное место принадлежит пленэрной практике. «Практика в условиях пленэра совершенствует профессиональную подготовку студентов, формирует их мировоззрение, идейные убеждения, повышает общую культуру. Знания и навыки, которые получают художники-педагоги в институте, необходимы им для работы по эстетическому воспитанию подрастающего поколения» - пишут Г.Б. Смирнов и А.А. Унковский [23, с. 5].

Профессия дизайнера неразрывно связана с рисунком на пленэре, которому необходимо учиться, чтобы средствами изобразительного искусства уметь выражать свои мысли, точнее и тоньше видеть образы окружающего нас мира. Особое место вдохновения в творчестве дизайнера занимают формы живой природы, из которых он черпает представления о гармонии, красоте, совершенстве окружающего мира. Многообразие животных и растительных форм служит творческим источником для создания художественных работ и дизайн-проектов. Эмоциональные образные ассоциации, возникающие у студентов при наблюдении мира живой природы, служат основой создания творческих проектов. Работая с

природными формами, шаг за шагом студентам следует выделять следующие характерные особенности и признаки:

- пластическую организацию природной формы;
- ритмическую организацию членений и линий формы живой природы;
- элементы формы и её мелкие детали, придающие ей своеобразие;
- характерную орнаментацию источника;
- фактуру поверхности формы источника (рисунки кожного покрова, направление ворса, оперение птиц, изгибы и шероховатости коры и т. п.);
- цветовую гамму источника;
- характерные позы и манеру поведения (для живых существ);
- эмоциональное воздействие живой формы на зрителя [1, с.80].

Изображение растительного и животного мира стало одной из эффективных форм художественного образования. Рисунок архитектурных форм формирует способность к адекватному переводу образов, профессионального сознания и мышления на язык точных и красивых графических изображений. Натурные зарисовки, видение орнаментальной их сущности особенно важно для будущих педагогов профессионального обучения по направлению «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». Планирование и реализация программы «Пленэр», характеризуясь в целом идейно-художественной и художественно-педагогической направленностью, основывается на принципах реалистического

искусства: жизненная правда, гуманизм, образная значительность, нравственная высота. Всё это находит проявление в таких результатах пленэрной практики, как краткосрочные натурные этюды и зарисовки, наброски и эскизы, что в конечном счёте используется в профессиональной деятельности. Дисциплина «Пленэр» базируется на предшествующем этапе профессиональной подготовки в области рисунка, конкретных знаниях изобразительной грамоты и выразительных средств графического искусства, технике тонального и линейного рисунка, основах пластической анатомии.

Особенностью пленэра является активный процесс рисования, включающий в себя двойственность. С одной стороны – серьёзную мыслительную деятельность, опирающуюся на знания точных наук, с другой – полезно не «думать», а просто быстро рисовать, «набрасывать», за короткий промежуток времени передавать основную характеристику изображаемого объекта. Дисциплина «Пленэр» является развивающей в области рисунка и подготовительным этапом для освоения дисциплин специализации: «Современная живопись», «Орнамент в костюме», «Декоративно-прикладное искусство» и даёт обучающимся возможность творческого самовыражения. Пленэрные работы являются бесценным рабочим материалом для выполнения последующих композиций, а также итоговой аттестационной работы, отражающей внутренний мир студента, его представления о будущем и своей профессии [13].

Задачами дисциплины «Пленэр» являются:

- 1.Формирование целостного восприятия окружающей действительности с учётом природной освещённости.
- 2.Развитие навыков передачи материальности и фактурности предметов окружающей среды и их положения в пространстве с учётом специфики освещения и особенностей окружающей среды.
- 3.Воспитание творческого воображения и способности создавать художественные образы.

Для проведения занятий по пленэру каждому студенту *необходимо при себе иметь:*

1. удобную одежду, которая должна соответствовать погоде (желательна спортивная обувь),
2. этюдник или планшет, раскладной стульчик,
3. папку для транспортировки и хранения выполненных работ,
4. бумагу (акварельную, тонированную, для набросков и зарисовок, картон),
5. графические художественные средства (карандаши разной твердости, цветные карандаши, фломастеры, гелевые ручки, мягкий материал: соус, сангина, уголь, пастель, кисти разных размеров от 3 до 10 номера),
6. палитру,
7. ёмкость для воды, 1,5 литровая бутылка с водой,
8. набор акварельных карандашей, красок (акварель).

В процессе проведения всех видов занятий дисциплины «Пленэр» преподавателем проводится текущий контроль. *Промежуточный*

контроль предназначен для комплексной оценки освоения курса и осуществляется путём подготовки студентами работ для итогового просмотра с обсуждением выполненных работ. Лучшие работы студентов отбираются для методического фонда и отчётной выставки по итогам «Пленэра».

ПЕРЕЧЕНЬ

видов самостоятельной работы

Пленэр в переводе с французского означает «вольный воздух» - является одним из важнейших разделов курса обучения изобразительной грамоте, этап рисования, связанный с переходом от работы в закрытом помещении, в кабинете рисунка и живописи, к занятиям на воздухе, в условиях природы, открытого пространства. На открытом воздухе закрепляются навыки работы с натуры, лучше понимается линейная и воздушная перспектива. Работа на пленэре строится по принципу «от простого к сложному», начинается с изучения элементов растительного мира, листиков, веток, цветов и плодов. При этом обогащаются представления о природных формах, силуэтных линиях, фактуре. Происходит становление эстетических и нравственных критериев. Воспитывается интерес к живой природе. Практическая работа на природе, помогает студентам осознать красоту и ценность жизни.

Общаясь с природой на пленэре, студенты приобщаются к неисчерпаемой гармонии пластических линий, форм и уникальности предметов окружающей природы, оказавшихся под чудодейственной силой живого природного света. Мгновение настолько быстротечно, что требует быть предельно внимательными, чтобы за секунды уловить взмах крыла, наклон головы животного или птицы. Иногда приходится бросать работу или же заканчивать набросок или этюд по памяти. Одна из

воспитательных функций пленэра - это развитие памяти, воображения, умение анализировать увиденное, претворять зрительные впечатления в изобразительной форме.

Пейзаж, передающий образ родной природы, - важная форма повышения изобразительной культуры и эстетического развития. Объектами рисования и изучения в условиях пленэра является сама природа, растительный, животный мир и человек. Практические занятия помогают студентам познакомиться с основными характерными формами и пропорциями животного мира, развивают способность быстро схватывать и улавливать присущие ей характерные особенности. При рисовании и изучении природы постигаются законы пропорции, понятия органичности и композиционной целостности, закономерности восприятия живой формы. При выполнении эскизов и набросков, применяются разнообразные художественно графические материалы такие как: графитный карандаш, сангина, соус, уголь, тушь, цветные карандаши, фломастеры. Каждый из этих материалов обладает своей неповторимой пластичностью. Так сангина, уголь, соус дают рыхлую, мягкую бархатистую линию, а тушь-палочка, тушь-перо – жёсткую, проволочную, но возможно и ажурную; фломастер – равномерную по толщине и сочную по звучанию. Знакомство с художественными средствами и их возможностями происходит в аудитории на занятиях по рисунку. А для выполнения пленэрных работ перед студентами ставится задача самостоятельного выбора

художественного графического средства, для того чтобы наиболее правдиво передать фактуру животного, его гладкую шкурку или пушистый мех.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования для обучающихся квалификационной подготовки бакалавр, учебный процесс предполагает обязательную самостоятельную работу студентов. По дисциплине «Пленэр» она включает в себя:

- выполнение домашних заданий;
- выполнение творческих и индивидуальных заданий;
- доработку заданий, начатых на пленэре;
- подготовку к лабораторным работам;
- выполнение отчётных творческих работ;
- самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы курса;
- подготовку к зачёту;
- подготовку и оформление научно-исследовательской работы;
- подготовку к творческим выставкам и конкурсам;
- участие в выставках различного уровня.

В результате выполнения самостоятельной работы, предлагаемый курс «Пленэр» должен сформировать у студентов:

- компетенции практического применения рисунка на пленэре в профессиональной деятельности,
- правильное и системное ведение художественного процесса,

сознательный подход к дизайнерскому творчеству,

- умения грамотно выражать свои творческие замыслы, навыки пространственной ориентации и способности восприятия живой, подвижной природы.

После освоения курса студенты должны *знать*:

- закономерности построения художественной формы и особенности её восприятия и воплощения,

- способы передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законы линейной перспективы, равновесия, плановости;

уметь:

- выполнять короткие наброски, зарисовки, этюды,

- выполнять длительный рисунок по памяти и с природы,

- передавать материальность, фактурность предметов и их положение в пространстве с учётом специфики освещения и особенностей окружающей среды,

- грамотно применять в работах сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись;

владеть:

- восприятием природы в естественной природной среде,

- средствами художественной выразительности рисунка,

- техникой и технологией рисунка.

Изобразительная деятельность на пленэре определяется особенностями и разнообразием природы, окружающей среды,

применяемых материалов. Наиболее важные из них выделяют особенности:

- формирование зрительного образа и художественного мышления,
- восприятие предметной и социальной среды в процессе выполнения работы,
- восприятие пространства, тона и цвета в натуре и изображении.

В первых же набросках на открытом воздухе, можно выделить ряд обще-повторяющихся недостатков, таких как: непродуманность выбора мотива, неопределенность композиционного построения в заданном формате, шаблонность в применении технических приёмов, излишняя детализация и прорисовка дальнего плана и незавершенность работы на первом плане, изолированность тона и предметов окружающей среды. На практических занятиях пленэра, в творческих студенческих работах выделены наиболее распространенные ошибки, такие как:

- случайность выбора мотива;
- неопределенность композиционного построения по отношению к формату;
- шаблонность в применении одного технического приёма;
- незавершенность работы с натуры на первом плане и излишняя детализация дальнего плана;
- при работе простым карандашом – активное употребление растушёвок, неумение передавать характер линии, штриха.

- отсутствие доминирующего цвета и тона в этюде, изолированность цвета предметов от окружающей среды;
- перенасыщение цветовых отношений, много открытого цвета, взятого без учёта освещения световоздушной среды;

Роль пленэрной практики в формировании специальной компетентности обучающегося очень значима, так как изобразительная деятельность в условиях пленэра носит творческий характер и предполагает проблемную ситуацию, необходимость создания нового, своего, оригинального, никогда не существовавшего произведения.

Данное пособие знакомит обучающихся со спецификой работы художественными материалами на пленэре. Обучающиеся должны осознанно относиться к процессу самообразования, рассматривая взаимосвязи учебного процесса и дальнейшей творческой деятельности как перехода от учебного процесса к самостоятельному творчеству.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к выполнению заданий в условиях пленэра

Основные этапы и виды работы в условиях пленэра

Изучая и рисуя природу, человек познаёт её, наряду с архитектурой, как организм, познаёт конструктивные закономерности, композиционно-художественные особенности, продиктованные связью искусственной среды обитания с природой. При выполнении заданий обучающиеся должны руководствоваться основным принципом методической последовательности ведения работы: от простого — к сложному, от композиционного построения избранного объекта на плоскости листа до детальной проработки форм с последующим их обобщением. При этом длительные задания чередуются с краткосрочными, живописные работы с работами по рисунку.

Способы выполнения набросков и зарисовок

Для рисования набросков необходим маленький карманный альбом в твёрдом переплете размера А5, с заменяющимися листками, а также альбом большого формата А4 с жёсткой обложкой. Рисовать в альбоме только на одной стороне листа. Наброски выполняются лёгким контуром, стараясь чуть прикоснуться мягким карандашом к бумаге, охватывая сразу возможно большие формы. Для дальнейшего использования набросков или зарисовок в работе детали, форму здания, листа или ствола дерева и т. д. прорисовывать

отдельно и очень тщательно. При зарисовке дерева, группы листьев связывайте с соответствующей веткой, отмечайте степень густоты и разреженности листьев. Выполняются наброски твёрдыми и мягкими графитными карандашами, цветными карандашами, тушью (с помощью кисти или пера), соусом (сухим и мокрым), сангиной, пастелью, древесным и прессованным углём, акварелью (однотонной), мелом. Используйте в работе тонированную бумагу или картон.

Набросок – графическое изображение, бегло и быстро исполненное по памяти или с натуры, развивает зрительную память и выполняется с целью тренировки руки и глаза или как накопление вспомогательного материала для текущей работы. Упражнения в набросках вырабатывают динамичную активную технику, процесс её освоения начинается с линейного рисунка, затем набросок выполняется с элементами светотени. Быстрые зарисовки кистью, мягкими карандашами, фломастером дисциплинируют рисующего, давая ему возможность максимально сосредоточить внимание на характерных особенностях натуры: линия, мазок, пятно, штрих - формируют объём, появляется острота, лаконизм и выразительность движения натуры (рис. 1). Наброски играют важную роль в «постановке глаза» обучающегося, помогают цельному видению натуры. Очень полезно выполнять наброски отдельных деревьев растений, как карандашом, так и акварелью без предварительного рисунка.

Рисунок 1. Г. Вахонина. наброски растительных элементов. Учебная работа

Набросок сразу же фиксирует образ объекта изображения, полученный при начальном его восприятии. Первые проведенные линии, дают общее очертание, показывают пространственное положение модели, способствуют при детальном восприятии природы сохранению на бумаге общего в образе объекта. Это общее- в движении, в пропорциях, влияет на процесс дальнейшего восприятия. То есть процесс зрительного восприятия природы и элементы непосредственного графического изображения в течение всего периода изображения находятся в тесной взаимосвязи.

Анализ набросков мастеров изобразительного искусства свидетельствует о том, что каждый художник сознательно применяет различные способы построения набросков и, по-своему организует процесс восприятия природы, что подтверждается одновременным наличием у подавляющего большинства художников элементов всех видов индивидуальных особенностей

творческого соображения. Формирование зрительного образа изображаемого предмета происходит вполне осмысленно и находится под постоянным контролем рисующего, т. е. все психические процессы, участвующие при выполнении быстрого рисунка с натуры, и прежде всего процессы зрительного восприятия и воображения, развиваются при активном участии сознания самого рисующего и направлены на решение главного в поставленной задаче. Это необходимо учитывать студентам при рассмотрении способов выполнения набросков и разработке соответствующих методик построения зарисовок с натуры.

Создающийся во время построения наброска зрительный образ, на первый взгляд, как результат моментального выбора и процессе восприятия кажется расплывчатым и неудовлетворительным с точки зрения реалистического изображения. Но, как свидетельствуют наброски и зарисовки великих мастеров, и при моментальном восприятии, когда весь процесс зрительного восприятия имеет особую целенаправленность, наблюдаются все основные признаки *реакции детального видения*.

Упражнения студентов в исполнении набросков служат важным средством развития указанных особенностей моментального восприятия. Существуют различные способы выполнения набросков и зарисовок.

Выполнение набросков линиями

Один из наиболее распространенных способов выполнения набросков и зарисовок — построение их непрерывными линиями, начинающимися с изображения общих очертаний предметов, без основательной моделировки формы. Набросок начинается с линий, очерчивающих всю массу изображаемого (рис. 2). Рисующий с первого взгляда зафиксировал образ общего положения объекта в пространстве, в этот момент он как бы рисует по воображению, на основе своих первых впечатлений от природы.

Рисунок 2. К. Плешивцева. Наброски растительных элементов. Учебная работа

Полученное на этом этапе работы изображение ещё несовершенно, а при последующем восприятии природы первоначальный образ начинает проступать всё ярче. Такое совершенствование образа в

наброске выражается в исправлении имеющихся недостатков, в более уверенном проведении линии. Но если внимательно присмотреться к рисункам, созданным таким путём, то мы увидим, что, несмотря на ряд уточнений, общее очертание массы объекта, общая схема изображения, композиционное расположение остаются первоначальными. Это говорит об огромном значении элементов образа, возникших при первом взгляде на натуру и имеющих на первом этапе решающую роль. Элементы образа, по мере дальнейшего восприятия объекта изображения, отступают на второй план, сохраняясь в рисунке до конца и гарантируя правдивое изображение первого впечатления от натуры. Многие выдающиеся художники и педагоги подчеркивали важность первоначального впечатления от натуры. П. Л. Чистяков писал: «Если будете брать умом, рассудком - птица улетит, и вы дадите промах». В рисунках, в отличие от наброска, упор делается на выявление конструктивных особенностей предметов, их пропорций, линейного *абриса* объекта изображения, заключающего в себе пространственную конструкцию объекта.

Зарисовка – основной способ работы на пленэре, в которой нужно передавать главное, характерное. За время краткосрочного рисунка решается ограниченная задача. Начинать зарисовки на открытом воздухе целесообразно с деталей растений (ветви, плоды, цветы, листья и т.п.). Необходимо выбрать натуру, интересную для изображения, обладающую выразительным силуэтом, выраженным

ритмом и характером листьев, общим движением массы. Намечается место расположения дерева, конструкция веток, пропорции частей, выявляется пространственное положение элементов, выступающие и отступающие планы. В конце работы прорабатывается штрихами форма, идёт обобщение деталей, рисунок приобретает цельность. Зарисовывая дерево, живую натуру, архитектурный элемент, следует учитывать закономерности объёмно-пространственного решения. Длительность зарисовок на пленэре от 20 минут до 2 часов.

Выполнение набросков пятном и силуэтом

Пятновая графика не имеет глубины, она двухмерна. Поэтому она органично ложится на изобразительную плоскость в графическом дизайне. Её предельная лаконичность не мешает создавать выразительные образы. В совершенстве владел искусством пятновой графики Феликс Валлотон. Чёрное пятно различное по конфигурации может создавать бесконечное множество состояний. «Чёрным пятном и штрихом передаёшь и мрачную тучу, и тёмную зелень дуба, и масть коня, и плащ воина, и тёмно-красное знамя. И если приглядеться, то видишь, что чёрное и белое всё время кажется разным; то тяжёлым и грузным, то лёгким и воздушным» [27, С. 148]. Силуэтная графика-разновидностью пятновой графики, имеет свою специфику, графические решения которой имеют продуманную организацию силуэта и окружающего его поля. По выражению В. А. Фаворского «силуэт – это не тень, а изображение, имеющее глубину и массу» [28, С. 232].

Выполнение набросков сочетанием линии, штриха и пятна

Студенты должны не только владеть отдельными вышеперечисленными графическими техниками (линия, штрих, пятно), но и сочетать их между собой, свободно импровизируя при решении определенных творческих задач. Сочетание нескольких техник в одной работе – это не механическое соединение выразительных средств, а новое образно-пластическое решение. Чёрно-белая графика, как учебное задание для студентов, по своим художественно-пластическим средствам перекликается с иллюстрацией, гравюрой и другими творческими работами, с которыми будет встречаться будущий дизайнер-педагог. Каждая техника требует глубокого изучения и отработки технических навыков. Как композиционно-пространственное решение, так и техника рисунка связаны характеристиками поставленной модели и особенностью задач предстоящей работы. При выборе графического материала, нужно хорошо знать его возможности, учитывать взаимосвязь характера постановки и техники исполнения.

Рекомендации по работе с мягкими материалами для рисования

Рисунки углём, сангиной, соусом, сепией хорошо подходят для зарисовок и набросков, когда нужно передать характерность формы, сделать мягкие переходы тона. Эти материалы используют для изображения крупных размеров, не вдаваясь в детали. Способность быстро покрывать большие плоскости листа значительно ускоряет процесс рисования по сравнению с карандашом.

Способы рисования углём, сангиной, сепией и соусом:

- Рисование боковой поверхностью мелка.
- Растирание пальцем-растушёвка, которую можно выполнять как с использованием специальных принадлежностей (конических палочек из прессованной бумаги, каучуковых кистей), так и подручными средствами (ватными палочками, бумажными салфетками или пальцами, сухой жёсткой кистью).
- Использование острия мелка (карандаша).
- Комбинирование одновременно нескольких материалов (нередко к ним добавляется ещё и мел).
- Микс сухого и мокрого способа рисования (для сепии и соуса). Сначала выполняется рисунок мокрым способом, а для выделения деталей и текстуры используется сухой способ.

Особенности мягких материалов для рисования:

Выбор бумаги зависит от художественных целей. При стремлении к простоте рисунка, лучше взять максимально гладкий лист. При желании добиться более сложной структуры, используют зернистую бумагу (например, акварельную).

Мягкие материалы для рисования поддаются стиранию. Для стирания и корректировки рисунка лучше использовать *клячку*-очень мягкую резинку тестообразной консистенции, которая отличается от ластика тем, что не повреждает бумагу и не размазывает рисунок.

Рисунки мягкими материалами требуют закрепления (лаком для волос).

УГОЛЬ

С углём человечество знакомо с давних времён. Этот материал даёт возможность раскрепоститься в процессе рисования, наслаждаться красотой линий и пятен.

Рисунок 3. Уголь для художественных работ

Художники всегда любили использовать уголь именно для набросков будущей картины.

В дальнейшем работу над картиной продолжали масляными или другими красками. А нанесённый углём контур стряхивали, что было очень удобно (см.рис.4).

Рисунок 4. И. Репин, В. Серов, И. Шишкин, работы, выполненные углём

Уголь для рисования бывает древесный и прессованный. При использовании древесного угля, рисунки имеют бархатистый, несколько прозрачный оттенок.

Прессованный уголь отличается от древесного насыщенной чернотой и жирностью. Его изготавливают химическим путём из угольного порошка. В качестве связующего компонента используют растительный клей. Прессованный уголь представлен в виде палочек и может быть трех видов твердости (см. рис.3).

САНГИНА

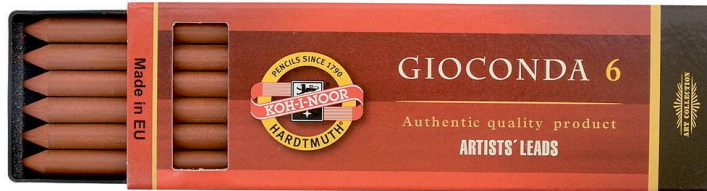

Рисунок 5. Сангина для художественных работ

Знакомство человечества с сангиной состоялось ещё в эпоху Возрождения. В переводе с латыни *sanguis* означает «кровь». Этот материал был излюбленным для Ватто, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Рембрандта, Ренуара, Моне. Среди русских мастеров стоит отметить Брюллова, Кипренского, Серова.

Рисунок 6. Работы А. Вестерберга, К. Моне, У. Флинта, выполненные сангиной

Сангина – это рыжий мелок, имеющий в основе глину, окись железа и связующее вещество. Обладает хорошим уровнем стойкости к солнечному излучению. При нанесении на бумагу, придаёт рисунку «эффект бархата», не осыпается. Приятная

оранжево-красная гамма придаёт особенную теплоту и неповторимость, за что сангина неизменно любима художниками. Выпускается сангина в виде гранёных или округлых брусочков, в виде стержней (для механических карандашей) или в виде классических карандашей для рисования (см.рис.5). Цвет варьируется от светлых до тёмных оттенков. Способность сангины легко отпечатываться на бумаге даёт возможность использовать её для получения зеркальных изображений. Для этого достаточно намочить лист бумаги и прижать с помощью пресса к рисунку сангиной. Полученное изображение будет не таким ярким, как исходник, однако достаточно точным.

СЕПИЯ

Мягкий материал тёмного коричневого оттенка. Отличается от сангины тем, что может размываться водой. Встречается светлых и тёмных коричневых оттенков, иногда – красновато-фиолетовых. В переводе с латинского «*seria*» - каракатица, в биологии существует род каракатиц, которые носят название Сепии. У сепий (которые каракатицы) в печени вырабатывается вещество, которое выделяется наружу в момент опасности. Чёрная жидкость мгновенно создаёт в воде плотную завесу объёмом в тысячи литров, со временем меняя цвет на тёмно-коричневый. В настоящее время сепия доступна в виде акварели, чернил, карандашей, водорастворимых брусочков. Подобно соусу, сепией можно работать кистью и пером.

Рисунок 7. Сепия для художественных работ

Рисунок 8. Работы А. Шильдера, К. Брюллова, выполненные сепией

СОУС

Рисунок 9. Соус для художественных работ

Самый мягкий из всех мягких материалов, внешне напоминает толстые карандаши или кусочки пластилина. В составе соуса смесь мела, сажи, оксиды железа, клей и каолин. Первые упоминания об этом материале

Соус активно используют в своих работах И. Е. Репин, А. К. Саврасов, Н. А. Ярошенко, И.Н. Крамской. Однако с начала 19 века соусом пишут всё реже и реже...

В дальнейшем соус так и не получил распространения в художественном мире. Он считается традиционно русским материалом. Иногда в зарубежных магазинах можно встретить подобие соуса. (Sauce – Russian Clay, что переводится как «русская глина»). Соус очень мягкий. В работе соусом предпочтительнее пользоваться растушёвкой. Палитра соуса достаточно разнообразна. Это более 10 оттенков, полученных путём от смешения чёрного, коричневого цветов и белил (см.рис.9). Соус можно разводить водой. В таком случае его следует наносить кистью и следить за тем, чтобы сквозь него бумага оставляла просветы.

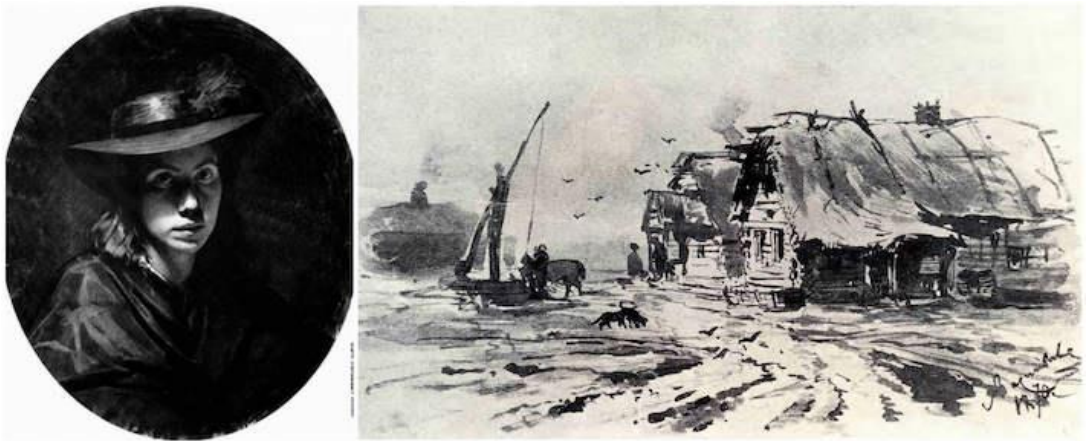

Рисунок 10. Работы И. Крамского, Ф. Васильева, выполненные соусом

Особенности рисования на тонированной бумаге

В рисунке на белой бумаге свет возникает благодаря просвечиванию белой бумаги сквозь сетку тёмных линий рисунка. На тонированной бумаге свет изображается светлыми материалами (белый мел, пастель, белила). Вся работа на тонированной бумаге сосредотачивается в самых светлых и самых тёмных частях изображения. Роль промежуточных полутонов выполняет сама бумага, которая остается незаштрихованной. Цвет тонированной бумаги – это дополнительные выразительные возможности рисунка, поэтому изображения на тонированной бумаге отличаются от нарисованных на белом листе.

Выполнение набросков тоном и пятном

В набросках и зарисовках подобного типа одновременно решаются задачи выявления конструктивных закономерностей предметов, индивидуальной формы, света и тени, положения объекта в пространстве. Рисующий должен решить несколько задач одновременно в очень короткий срок и набросок выполняется упрощенно, иногда приближаясь к схеме. Из-за малого количества времени, построение наброска начинается с главного - с фиксирования на листе бумаги движения натуры, пропорций, света и тени (рис.11, 12).

Рисунок 11. К. Плешивцева. Наброски растительных элементов. Учебная работа

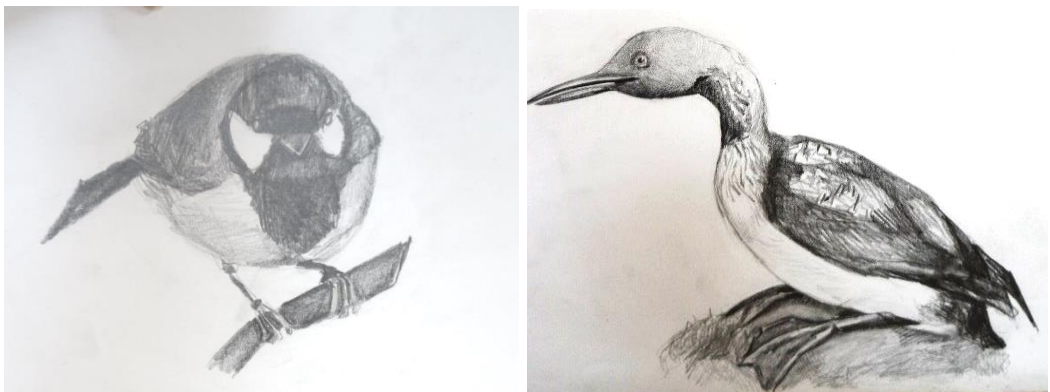

Рисунок 12. А. Глазунова. Зарисовки птиц. Учебная работа

Натура воспринимается общей массой, тоновым пятном. Зрительный образ, сложившийся при первом взгляде на натуру в силу того, что рисующий уже знает, что конкретно он должен

выяснить в натуре и как он будет изображать, имеет большое значение в течение всего времени выполнения наброска, и особенно на первом этапе наблюдения и выполнения.

Выполнение наброска начинают с двух-трех линий, определяющих габаритные размеры предмета по горизонтали и вертикали, затем тоном обрабатывается один участок, второй и т.д. Выбранные для обработки тоном участки характеризуются значительной протяженностью на одном каком-нибудь направлении и резко отличаются по светосиле от соседних участков. На следующей стадии рисования зрительный образ уточняется и конкретизируется, что хорошо видно на рисунке. Обучающийся внимательно рассматривает направление контура, места перехода одного участка абриса в другой; начинает рассматривать тоновые пятна не только, но основным градациям - свет и тень, а и по другим, переходным, градациям - полутень, рефлекс и т.п. Конкретнее намечается граница как всего предмета, так и его частей. Заключительным этапом является снова обобщение.

Основное внимание на пленэрных занятиях уделяется рисованию растений. Это самый обильный и разнообразный материал для работы начинающего художника. Начинать зарисовки на открытом воздухе целесообразно именно с растений.

Первое задание – рисунок несложной ветки с несколькими листьями. Остановиться можно на ветках сосны с шишками,

цветущей яблони, на любом травянистом растении (если оно заинтересовало своим силуэтом).

Следующее задание - рисунок более сложной ветки. Выбрать натуру, интересную для изображения с выразительным силуэтом, ритмом и характером листьев. Рассматривая в путанице веток одну, мысленно отделяя её от других, необходимо создать образ будущего композиционного решения изображения, подобрать графический материал. Далее переходим к рисованию деревьев.

Рисуя дерево, нужно помнить, что у каждой породы деревьев (ели, липы, березы) имеются общие признаки, позволяющие зрительно опознать её, — строение ствола, распределение и форма ветвей, рисунок листьев, характерный силуэт всего дерева. Но у каждого дерева имеются и индивидуальные отличия, зависящие от условий его произрастания, — кривизна и наклон ствола, разветвление его, высота нижних ветвей над землей, количество их, густота листвы в кроне, свой особый силуэт. Эти признаки нужно научиться различать при наблюдении, ни в коем случае не довольствуясь однообразным изображением деревьев каждой породы с помощью одной схемы.

Особенно хороши для изображения старые деревья с мощными узловатыми стволами — дубы, дуплистые ивы. По контрасту с ними трогательно выглядят молоденькие елочки, сосенки.

При наблюдении нужно исследовать:

а) какой ствол - отвесный или наклонный, прямоствольное дерево или с искривленным стволом, какой характер кривизны:

дугобразный, зигзагообразный; во сколько раз наибольшая толщина ствола меньше всей высоты дерева (обычная ошибка в рисунке — чрезмерная толщина ствола); каков характер коры: пятнистый, морщинистый, чешуйчатый, гладкий;

б) как размещены ветви на стволе (у ели и сосны годовыми ярусами, у лиственных чаще всего ветви размещены как бы на винтообразной линии, охватывающей спиралью весь ствол); на какой высоте нижние ветви по сравнению с общей высотой дерева (частая ошибка — слишком высоко поднятая, маленькая крона);

в) каков характер ветвей (прямые, искривленные, наклонные, каковы их наклон, длина по сравнению со стволом, разветвление и утончение их от ствола к концам);

г) как ближайшие ветви пересекают ствол и как видны ветви, находящиеся дальше;

д) каков общий характер формы всего дерева (напоминает шар, грушу, огурец, зонтик, пирамиду или имеет расчлененный характер с вытянутыми в разные стороны отдельными ветвями), каков силуэт дерева (плотный, непроницаемый или в нём видны просветы у ствола и толстых сучьев, или вся крона имеет кружевной характер), а также каков рисунок внешнего края.

Рисунок дерева, стоящего отдельно можно сделать, отойдя на значительное расстояние от него, чтобы был хороший обзор «от корней до верхушки» (рис. 13).

Пленэрная практика показала, что наиболее употребительны для выполнения набросков, зарисовок такие графические материалы как: графитный карандаш, акварельные карандаши, гелевые ручки. На этапе подготовительного рисунка полезно рисовать одним цветом

Рисунок 13. В. Дегтярёва. Учебная работа

– в технике гризайль, что даёт возможность решать тональные (светлотные) отношения в зарисовках на тонированной бумаге. Эта техника непосредственно подводит к живописи цветом и в этом плане является незаменимым упражнением на пути к этюдам на пленэре.

Гризайль выполняют несколькими способами: по сухой основе, по сырой основе, комбинированным способом. Задание по созданию силуэтной композиции с элементами стилизации требует выбора природы с выразительным силуэтом. Самый простой способ решения задачи – тёмный или чёрный силуэт с небольшими просветами.

Варианты силуэтно-графических изображений могут быть самыми разными (рис. 14).

Рисунок 14. В. Кузов. Этюды в технике гризайль, акварель

Акварельные карандаши очень хороши для работы на природе. Их с успехом можно применять вместе с пастелью, углём, акварелью, добиваясь при этом необычных эффектов и сочетаний (рис 15).

Рисунок 15. Е. Баталова. Учебная работа, смешанная техника

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 приём позволяет более явно увидеть свои удачи или ошибки.

3. Объект рисования (модель) должен располагаться левее или правее от 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).

Во время работы рука должна быть 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 тёмная линия. 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. Приступая к рисунку, нужно познакомиться с натурой, отметить её характерные особенности, понять её строение. Изучение натуры 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 натуры служит ступенью к детальному анализу объекта. Изображение начинается лёгкими линиями. Нужно избегать преждевременной загрузки листа ненужными пятнами и штрихами. Форма прорисовывается очень обобщенно и схематично. Выявляется основной характер большой формы.

Начинать работу на основном листе можно только после того, как разработаны композиционные наброски будущего рисунка. Для определения границ изображаемого можно пользоваться видоискателем – кусочком картона или бумаги, в котором вырезано небольшое прямоугольное отверстие, можно использовать камеру телефона. Студент, должен видеть рамку будущей работы. Размеры рамки устанавливаются в зависимости от размеров основного листа бумаги. Сделав с помощью видоискателя или телефона 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 натуры. Определяется пластическая характеристика изображаемого объекта. На этом этапе работы студент должен научиться видеть основную форму предмета. Задача студента - научиться отделять главное от второстепенного. Чтобы детали не отвлекали внимание 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* требует определенной закономерности – каждую деталь необходимо рисовать в связи с другими. Рисуя деталь, нужно видеть целое. Стадии проработки деталей активного анализа форм, выявление материалности и фактурности натуры и взаимоотношения предметов в пространстве – это самый трудоёмкий этап работы. Этот этап ответственный, потому что здесь нужно вложить максимум упорного труда, мобилизовать все свои знания и способности. Студенты должны не только быстро 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 натуры: выявляется фактура модели, передаётся материальность предметов (дерево, камень, перья) 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, рефлексy 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 в необходимости научиться мыслить формой. Штрих, возможный в рисунке, должен только помогать линии выявить форму («штрих по форме»), подчеркнуть фактурность поверхности (гладкую, рифленую, пушистую и т.п.).

Форма контроля: просмотр работ, консультирование, оценивание работ, согласно *критериям:*

- соответствие работы заданию,
- соблюдение идейного начала

Композиция

- соразмерность изображения и листа (не слишком большое и не слишком маленькое),
- правильное размещение в плоскости листа (центральность изображения, не смещено вниз, вверх, влево или вправо),
- отсутствие неоправданного пустого пространства,
- единство всех составляющих зарисовки, наброска, этюда,
- наличие смыслового центра в зарисовках и этюдах,
- понимание и выделение главного в композиции (выражение идеи),
- ритм.

Пропорции

- передача правильных пропорциональных отношений.

Перспектива

- верное определение точки зрения и линии горизонта (весь рисунок выполнен с использованием одной точки зрения и одной линии горизонта),
- соблюдение линейной и воздушной перспективы,

Объёмно-пространственное решение

- наличие светотеневых градаций,

- передача объёма градациями тона,
- передача объёма изменением напряжения линии, штриха, пятно (уместное использование напряжения, уплотнения линии или штриха, точки),
- плановость,
- пространство.

Владение графической техникой

- работа остриём и всей плоскостью,
- сочетания тушёвки, штриховки и линейного начала.

Общее впечатление от работы

- верная расстановка акцентов,
- правильная подборка средств и техники исполнения,
- законченный характер,
- эмоциональность и аккуратность.

РЕКОМЕНДАЦИИ по выполнению лабораторных работ

Лабораторная работа 1

Тема: *Зарисовка природных растительных форм*

Цель: формирование наблюдательности пластического образа целостной формы растений - образа, выражающего их характер или наиболее яркие черты характера.

Изображение природных растительных форм(в том числе и в быстрых набросках и зарисовках) требует знаний закономерностей линейной и воздушной перспективы, умения с точностью определять пропорциональные и масштабные соотношения, выделять главное и существенное. Задачей, возникающей при выполнении задания, является приобретение практических навыков работы с карандашом. Студентам необходимо применить практические навыки линейного рисунка. Проведённая прямая линия должна быть лёгкой, прямой и непрерывной. Работа выполняется графитным карандашом на листе формата А4, А5.

Задание 1. Зарисовка растений.

Задача. Выполнить рисунки, этюды и зарисовки графическими материалами по выбору:

- листьев лопуха, подорожника, ромашки, клевера и т.д. Изучить особенности данных растений. Определить форму, строение расположения листьев.

- цветов и трав с передачей пластики растения;
- ветвей деревьев, стволов и корней (требуется изучить строение ветки, передача ближних и удалённых её частей).
- отдельно стоящих деревьев различных пород и кустов и группы стволов деревьев (требуется передать фактуру ствола);
- облаков, мха, коры, каменной поверхности.

Краткое изложение теоретических вопросов

Линия – главное выразительное средство рисунка, её отличает разнообразная эмоциональная палитра: она тонкая и изысканная, жёсткая, 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 рисунках 16 –17.

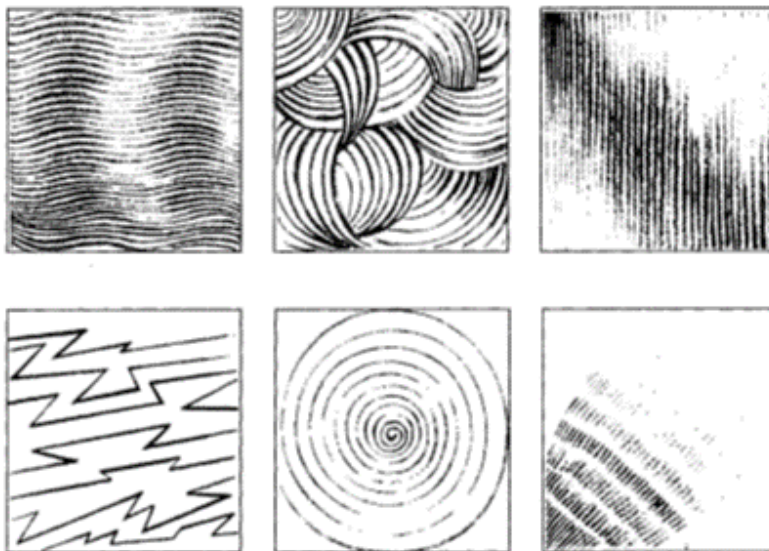

Рисунок 16. Различные по характеру линии

Рисунок 17. Линейный набросок спящего кота

Штрих – простейший элемент рисования, маленькая короткая линия. Различными по направлению штрихами можно передать объёмно-пластические и пространственные свойства объектов и фактуры (рис. 18).

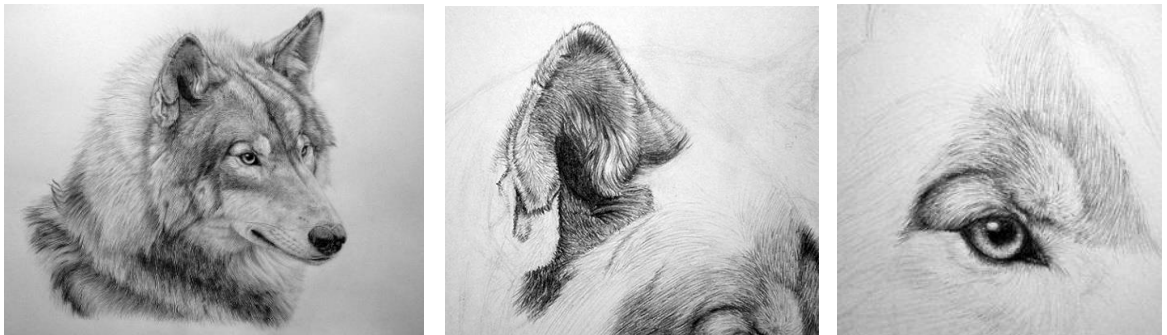

Рисунок 18. А. Комарова. Морда волка

За время пленэра необходимо выполнить большое количество набросков и тональных рисунков цветов, деревьев и фруктов с натуры, чтобы использовать в дальнейшем эти зарисовки в последующих работах для таких дисциплин как «Современная живопись», «Орнамент в costume».

Быстрый способ зафиксировать свет и тень на натуре — это использование академической штриховки, позволяющей делать очень быстрые тональные рисунки, а также использовать её как способ передачи объёма натуре. *Академический штрих* - это короткие параллельные линии. Способы создания тона академическим штрихом представлены на рисунке 19.

Рисунок 19. Создание тона академическим штрихом

Пятно – залитый ровным цветом изнутри контур линейного рисунка (рис. 20).

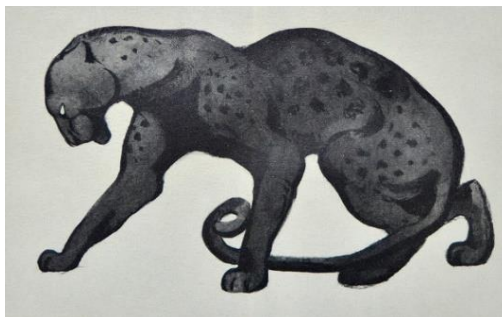

Рисунок 20. В. Ватагин

Техника рисунка - это совокупность приёмов и средств, применяемых художником. Разнообразие изображений, с которыми мы встречаемся, осуществляется всего лишь двумя приёмами - *линейным* и *тоновым*.

Линейный приём - формирование изображений посредством контурных линий, штрихов.

Тоновый приём - формирование цветных или монохромных изображений посредством тушёвки, мазков, заливок. В работе на рисунке 21 автор использовал *линейный приём*.

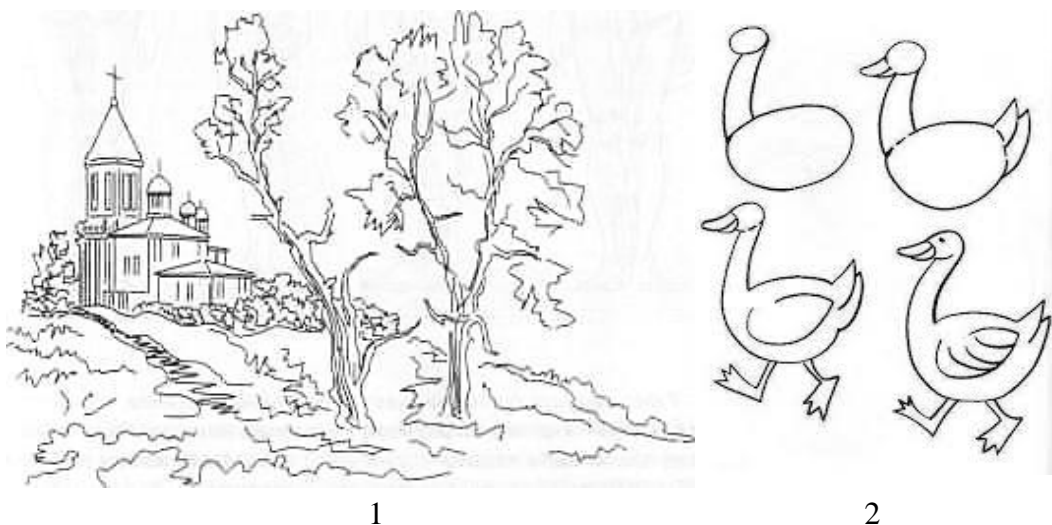

Рисунок 21. Линейный приём в рисунке

Рисунок 21.2 то же выполнен *линейным приёмом*, однако стиль избран другой.

Стиль - совокупность черт, близость выразительных художественных приёмов и средств, обуславливающих собой единство работы.

Этапы работы:

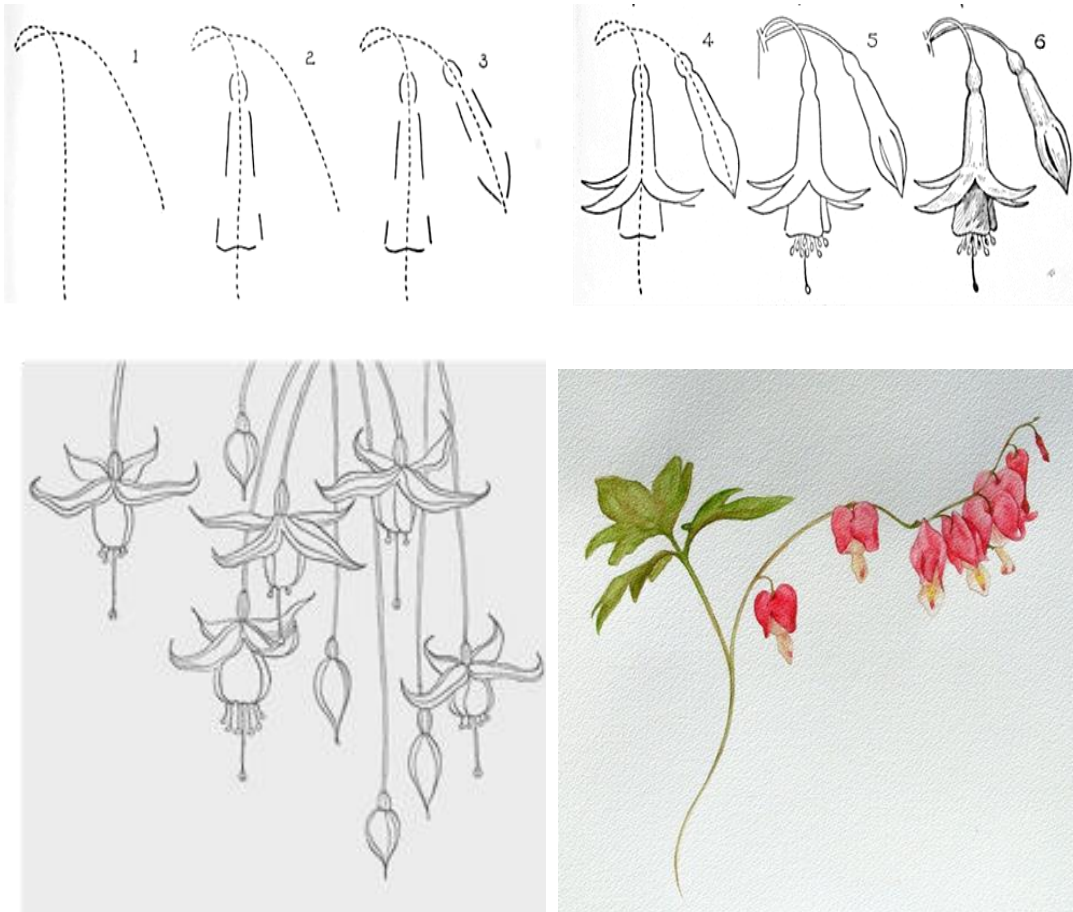

Рисунок 22. Последовательность выполнения зарисовки цветка фуксии. Этюд фрагмента листа и цветов дицентры.

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Выполнить элементы растительной формы (почка, лист, бутон, шишка и т.п.) различными графическими материалами. Листы формата А4, А5. Материал исполнения по выбору (карандаш, сангина, фломастер, гелевая ручка).

Задание 2. С помощью различных по характеру приёмов выполнить этюды и длительные зарисовки цветов и трав, кустов и деревьев с

передачей пластики, и характера растительной формы. В работе возможно использование цветных карандашей, мягких материалов, смешанную технику (акварель и карандаш, тушь, фломастеры, пастель и т.п.)

Задание 3. На листе формата А3 выполнить трансформацию растительной формы (листья, цветы, плоды и т.п.) в декоративно – орнаментальную композицию. Выбор мотива на основе сделанных зарисовок. Формат композиции по выбору (круг, квадрат, полоса). Материал исполнения по выбору, возможна смешанная техника (тушь, фломастер, гелевая ручка, акварель).

Примеры выполненных работ

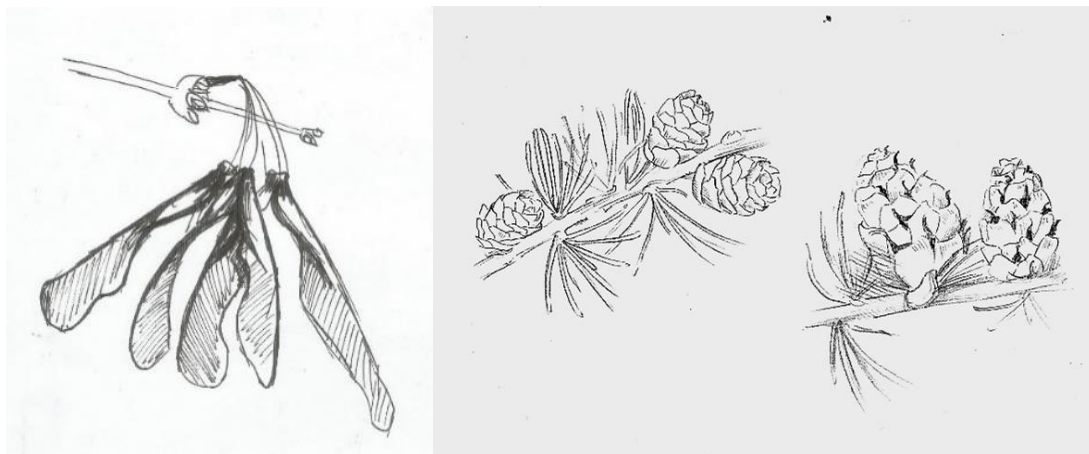

Рисунок 23. А. Глазунова. Выполнение зарисовок растительных элементов

Рисунок 24. К. Плешивцева. Выполнение зарисовок растительных элементов

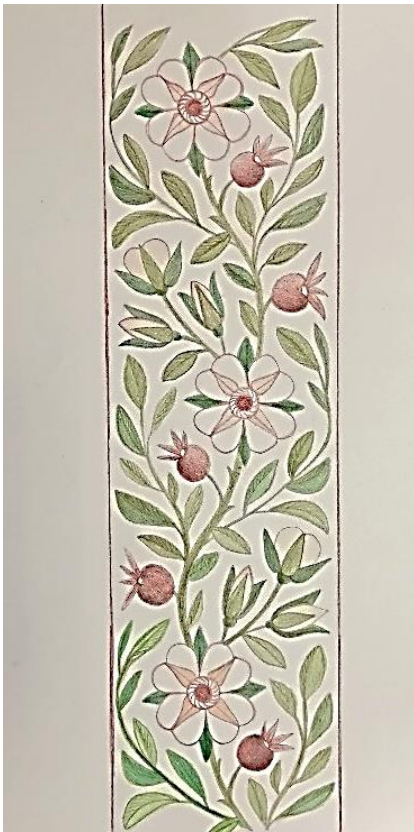

Рисунок 16. Ю. Ермакова. Декоративно – орнаментальная композиция с растительными элементами.

Лабораторная работа 2

Тема: *Наброски и зарисовки птиц*

Цель: формирование навыка линейно – конструктивного изображения и анализа формы путём, выполнения с натуры зарисовок птиц.

Задание:

1. Выполнить зарисовки чучел птиц: мелких (синичка, воробей, снегирь и т.п.), средних (дятел, утка, ворона и т.п.) и крупных (сова, лебедь, глухарь и т.п.)
2. Изучить особенности данных птиц. Определить форму, строение, пропорции, расположения крыльев.
3. Выполнить несколько эскизов с подробной проработкой характера оперения птицы, её позы.

Материал: бумага формата А4 и А5, карандаш, мягкий материал (пастель, сангина, соус, уголь), фломастер, гелевая ручка, тушь и перо.

Краткое изложение теоретических вопросов

Изображение птиц - замечательный способ заставить себя внимательно присмотреться к природе. Рисунок птицы (в том числе быстрые наброски и зарисовки) требует знаний об её анатомии, умения с точностью определять пропорциональные и масштабные соотношения, выделять главное и существенное. Для выполнения более реалистичного и осознанного рисунка, перед началом работы необходимо провести анализ строения скелета изображаемой птицы.

Большинство птиц очень мобильны и динамичны в своих действиях, поэтому рассчитывать на долгое стационарное состояние изображаемой птицы не приходится. *Задачей является приобретение навыка в работе быстрых и лаконичных набросков.* Краткосрочный набросок бывает достаточно скупым, передает самое главное, характерное для изображения той или иной птицы. В работе студентам необходимо применить практические навыки линейного рисунка и штриха. Наброски выполняются графитным карандашом или мягким материалом (уголь, сагина, пастель, соус) на листе формата А4, А5.

Методические принципы выполнения зарисовок и эскиза птиц

Работа над зарисовкой ведётся быстро. В работе необходимо подметить характерные особенности изображаемой птицы, составляющие индивидуальность и являющиеся важным для её образной характеристики. При выполнении зарисовки можно упустить что-то второстепенное, незначительное. Зарисовка делается в размере чуть меньше натуре - это легче для исполнения в связи, что предмет на расстоянии всегда кажется меньше натуральной величины.

Этапы работы:

1. Внимательно изучить натуру.
2. Почти мгновенно представить задачи и конечный результат работы.

3. Быстро и интересно компоновать изображение на листе бумаги с помощью лёгких засечек.
4. Определить общую форму тела и передать основные пропорции птицы. В большинстве случаев форма тела птицы основана на форме яйца.
5. Передать характер движения птицы.
6. Уточнить форму для передачи реальности и выразительности внешнего облика птицы.
7. Сделать обобщение рисунка для достижения цельности работы как показано на рисунке 25.

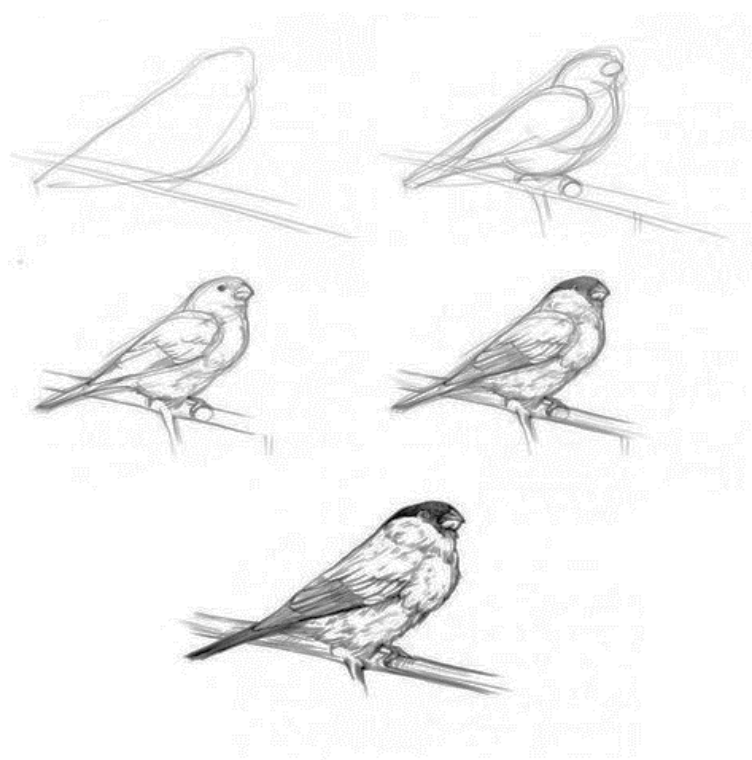

Рисунок 25. Последовательность выполнения зарисовки птицы

Этапы пошагового рисования птицы помогут понять, как рисовать птиц. Каждый из этих этапов следует делать несколькими лёгкими линиями, насколько возможно (или простым графитовым карандашом с минимальным нажатием, цветным карандашом, или мягким материалом).

1 этап – нанесение базовых линий. Определитесь с видом пернатого и его положением. Рисунок необходимо начинать с построения двух овалов. Один из них будет головой, а второй - туловищем. Далее нанесите крылья. Для этого изобразите две дуги, параллельные друг к другу. Прodelайте то же самое с другой стороны туловища, как показано на рис.26. Прорисуйте треугольник в нижней части туловища. Это будет хвост. Эти линии являются базовыми.

Рисунок 26. Последовательность выполнения зарисовки птицы

2 этап-детализация рисунка. Для этого изобразите клюв, прорисуйте глаз, который должен располагаться ближе к клюву. Займитесь прорисовкой перьев в нижней части крыльев.

Этап-прорисовка оперения крыльев, туловища и хвоста. Это можно сделать при помощи обычных вертикальных линий. Не давите на карандаш, подпушек должен по тону отличаться от основных перьев. С помощью нанесения света и тени, создайте объём птицы.

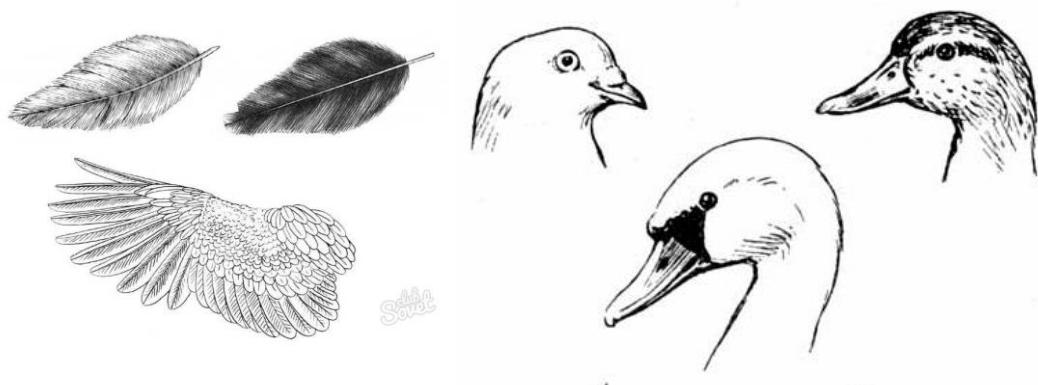

Рисунок 27. Прорисовка оперения крыльев и головы различных видов птиц

Задания для самостоятельной работы

На листах А4, А5 используя в работе цветные карандаши, мягкие материалы, смешанную технику (простой карандаш – фломастер, простой карандаш – тушь, простой карандаш – гелевая ручка, цветные карандаши, цветная пастель, акварель и карандаш, тушь, фломастеры, пастель и т.п.).

Задание 1. Выполнить рисунок частей тела различных пород птиц – форм клюва, лап, головы.

Задание 2. Выполнить подробный рисунок различных видов мелких птиц с передачей анатомического строения, пропорций, пластики, и характера.

Задание 3. Выполнить этюды и зарисовки различных видов хищных птиц (орёл, сова, беркут) с передачей анатомического строения, пропорций, объёма, пластики, и характера оперения.

Задание 4. Сделать зарисовки и этюды экзотических птиц – фазан, журавль, павлин в среде. В рисунке подчеркнуть характерные и образные особенности – пластику, силуэт, выразить силуэтное графическое решение, характер среды обитания.

Задание 5. Используя выполненные эскизы и зарисовки разработать эскиз орнамента. Выбор формата композиции произвольный (круг, квадрат, полоса). Формат листа А3.

Примеры выполненных работ

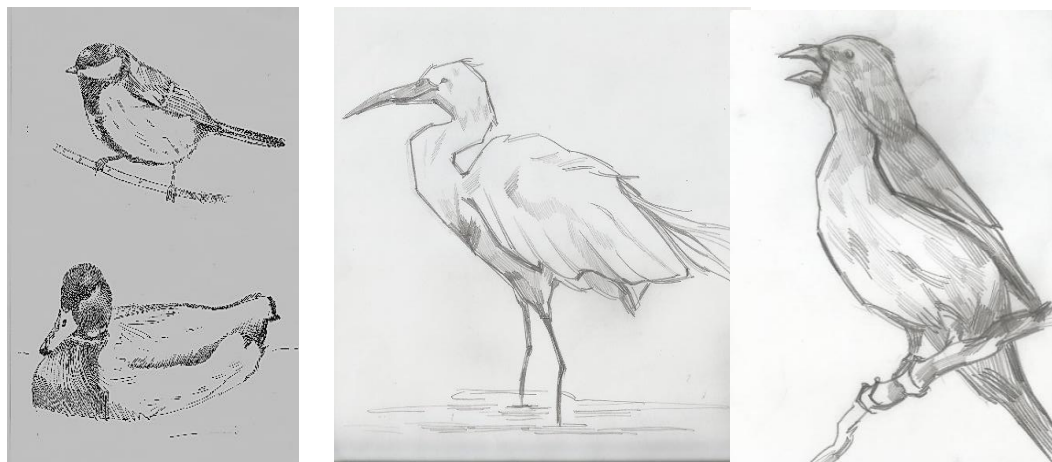

Рисунок 28. Н. Лузина, К. Плешивцева. Зарисовки различных видов птиц

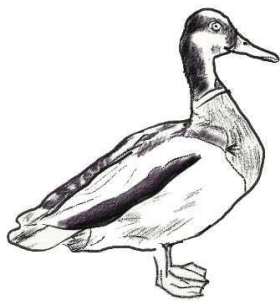

Рисунок 29. Т. Лаврухина. Зарисовки утки различными средствами (фломастер, карандаш, уголь)

Рисунок 30. Г. Вахонина. Зарисовка снегиря цветными карандашам

Рисунок 31. Орнамент с журавлями. Славянский орнамент. Армянский орнамент

Лабораторная работа 3

Тема: *Наброски и зарисовки животных*

Цель: познакомиться с характерными формами животного мира, развить способность быстро схватывать общую форму животного и уловить присущие ему особенности.

Задание:

1. Выполнить быстрые карандашные зарисовки частей животных.
2. Выполнить зарисовки животных различными графическими материалами.

Краткое изложение теоретических вопросов

Существуют основные принципы выполнения набросков и зарисовок анималистической тематике. Необходимо внимательно изучить натуру, оценить увиденное, мысленно представить себе конечный результат работы. «Вопросы композиции, содержания наброска, методов работы, выделение главного, достижение цельности изображения должны быстро и уверенно осуществляться рисующим» [24].

Алгоритм последовательного выполнения рисунка:

1. компоновка изображения на формате с помощью легких, воздушных линий и засечек;
2. определение основных пропорций изображаемого животного,
3. передача характера животного и его движения,
4. обобщение наброска и достижение цельности в работе.

Работа ведётся быстро и в то же время необходимо заострить внимание на передаче в рисунке пропорциональных частей тела животного, свойственное только для его манеры поведения. Дополнительно можно поупражняться на зарисовках домашних питомцев кошек и собак рис.32

Рисунок 32. Н. Лузина. Учебная работа

Наброски животных в динамике прививают обучающимся навыки умения быстро фиксировать свои наблюдения. В практике наброска вырабатывается техника, ускоряющая процесс зарисовывания. Работа над наброском развивает способность целостного видения, позволяющего быстро схватывать общий характер формы и её индивидуальные особенности, а также способствует развитию глазомера. Короткий интервал времени, отводимого на выполнение наброска, требует от обучающихся концентрации внимания и

мобилизации творческих сил – качества, необходимые в творческо-педагогической деятельности. Нужно помнить, что удачный набросок может получиться только в процессе внимательного наблюдения за натурой. Для первых набросков необходимо выбирать спокойных животных, медлительных. Занятия по выполнению зарисовок животных носят системный характер собирания набросков, которые потом можно будет применять в последующей творческой деятельности. Приступая к наброску, необходимо чтобы животное немного привыкло к рисующему, тогда оно будет вести себя спокойно. Если животное во время зарисовки меняет позу, работу можно прервать и начать новую зарисовку, а к начатому наброску вернуться, когда животное снова примет исходное положение. Таким образом можно одновременно сделать на одном листе несколько набросков с одного животного как на примере зарисовок В. Ватагина и В. Смирнова (рис. 33, 34).

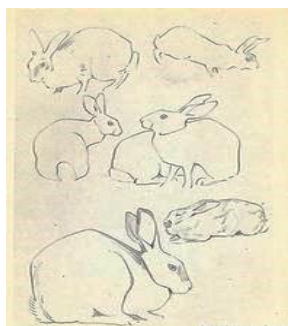

Рисунок 33. В. Ватагин. Зарисовки зайца.

Антилопы Канна

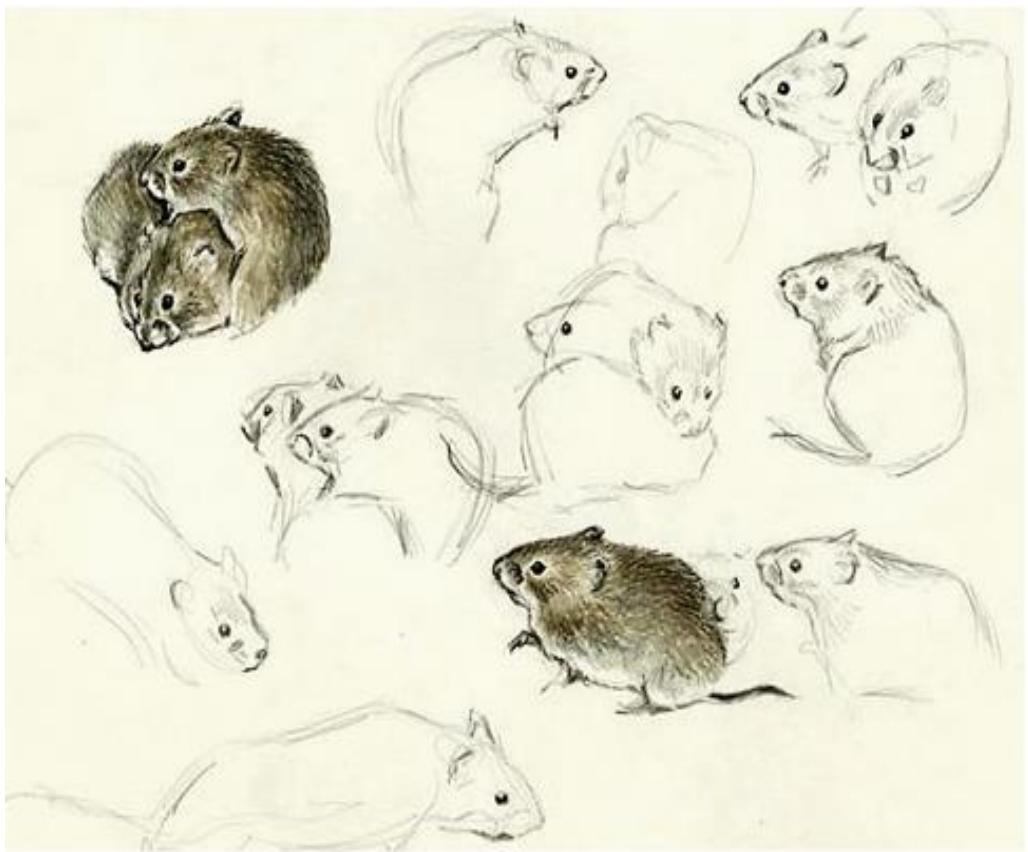

Рисунок 34. В. Смирнов. Узкочерепная полёвка

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Выполнить кратковременные зарисовки и этюды животных с передачей их характерных особенностей.

Задание 2. Выполнить подробный рисунок и этюд животного с натуры с передачей анатомического строения, пропорций, пластики, и характера.

Задание 3. Выполнить этюды и зарисовки различных видов экзотических животных (хамелеона, ящерицы, крокодила) с

передачей анатомического строения, пропорций, объёма, пластики, и фактуры кожного покрова.

Задание 4. Сделать зарисовки представителей водной среды – лягушка, рыба, морское животное (котик, дельфин, акула). В рисунке подчеркнуть характерные и образные особенности – пластику, силуэт, выразить силуэтное графическое решение.

Задание 5. Выполнить портрет любимого животного (домашнее животное - кот, собака, кролик и т.п.) или портрет любого животного, которое вам нравится.

Формат А3, возможно использование тонированной бумаги.

Задание 6. Используя выполненные эскизы, наброски и зарисовки разработать эскиз зоорнамента.

Выбор композиции листа по выбору (круг, квадрат, полоса). Формат бумаги А3, материал исполнения по выбору, возможна смешанная техника (тушь, фломастер, гелевая ручка, акварель).

Примеры выполненных работ

Рисунок 35. К. Плешивцева, фломастер. Учебная работа

Рисунок 36. А. Глазунова, уголь. Учебная работа

В. Терентьева, сангина.

С. Усенова, карандаш.

Рисунок 37. наброски и зарисовки животных. Учебные работы

Лабораторная работа 4

Тема: *Эскизы и зарисовки фрагментов архитектурных деталей*

Цель: формирование навыков линейно – конструктивного изображения архитектурного мотива через анализ формы, путем, выполнения с натуры зарисовок элементов и фрагментов зданий.

Задание:

1. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковицами, оконных проемов с решетками и т.д.)
2. Этюды и зарисовки ближайших архитектурных сооружений.

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Краткое изложение теоретических вопросов

На первых заданиях рисующий учится:

- видеть и изображать пропорции внутри объекта, пропорциональные отношения объектов относительно друг друга;
- соотносить целое и детали;
- конструировать форму, представляя её «насквозь»;
- применять законы линейной перспективы, осваивая способы изображения формы;
- ясному графическому языку, используя линейно- конструктивную манеру исполнения;
- решать композиционные задачи, такие как: равновесно компоновать лист, находить композиционный центр,

соподчинять части и целое, сохраняя цельность изображения.

Учебное задание по рисованию архитектурных деталей является продолжением освоения рисунка и переходом к изучению более сложных форм - человеческого тела. Изучая и рисуя элементы архитектурных пластических форм, студенты приобретают целый комплекс необходимых качеств для совершенствования в области рисунка. Рисующие познают логику конструктивно-художественной сущности этих форм, приобретают и совершенствуют технические и изобразительные навыки, развивают пространственное воображение и художественный вкус.

Рисование с натуры фрагментов архитектурных деталей знакомит студентов с разнообразием их форм, чистотой архитектурного стиля, ставит сложные изобразительные задачи, требует дальнейшего совершенствования рисунка. Формы архитектурных деталей являются важным и необходимым учебно-методическим материалом. Главной задачей при усвоении и закреплении основных принципов и методов конструктивно-структурного рисунка является необходимость, которая имеет свои характерные особенности выражения идей и мыслей, выступает в качестве предварительного поискового материала в виде эскизов или набросков. Студентам необходимо усвоить задания учебного рисунка, начиная от конструктивной логики построения, далее методически, последовательно вести работу над рисунком до его определенной завершенности с помощью светотени, с учётом передачи характера

изображаемого объекта, пропорций, перспективы, объёмной формы. Без этого невозможно в достаточной мере познать композиционно-художественные закономерности, стилевые особенности, конструктивно-художественную логику построения частей, деталей и всего архитектурного единства. Изучать и рисовать архитектурные детали необходимо от простых форм, постепенно переходя к сложным.

Задания для самостоятельной работы

Первая тема – *изображение отдельно стоящего сооружения.*

Основные этапы выполнения задания:

1. знакомство с сооружением, зарисовки и быстрые рисунки с разных позиций и разных точек зрения, изучение плана сооружения, схемы фасадов, анализ места в структуре города. Рис. 38.
2. выбор точки зрения, техники исполнения и размера листа, композиции листа.
3. исполнение ведётся от общего к частному, соблюдая пропорции, выявляя геометрическую основу объекта на основе грамотного и перспективного построения. Из множества деталей отбираются наиболее существенные (см. рис. 39).

В работе возможно использовать цветные карандаши, мягкие материалы, смешанную технику (простой карандаш – фломастер, простой карандаш – тушь, простой карандаш – гелевая ручка, цветные карандаши, цветная пастель, акварель и карандаш, тушь, фломастеры, пастель и т.п.). Формат А4, А5.

Рисунок 38. М.В. Добужинский. Петербургский дворик. 1920 г.

Рисунок 39. М.А. Врубель. Дворик зимой. 1903-1904 гг.

Задание 1. Выполнить рисунок архитектурных деталей. Тональная проработка рисунка архитектурных деталей.

Задание 2. Выполнить этюды и зарисовки местных достопримечательностей, архитектурных мотивов.

Задание 3. Выполнить зарисовки и наброски фрагментов народного творчества, (фрагменты чугунных заборов, домовая деревянная и каменная резьба) используемых в архитектуре.

Примеры выполненных работ

Максим Борисович Атаянц

Рисунок 40. Карандашные зарисовки архитектурных деталей

Задания для самостоятельной работы

1. Выполнить карандашный рисунок архитектурных деталей культовых и культурных памятников. Тональная проработка рисунка архитектурных деталей.
2. Выполнить рисунок оригинального архитектурного оформления арки, окна, балкона, колонны.
3. Выполнить карандашный рисунок архитектурных деталей культовых и культурных памятников города Челябинска.
4. Выполнить рисунок с детальной проработкой фрагментов архитектурных деталей известных памятников истории, таких как ротонда, антаблементов, карнизов, фризмов, капителей, наличников и т. п.

Примеры выполненных работ

Рисунок 41. Примеры зарисовок оригинального архитектурного оформления зданий различными художественными средствами

Лабораторная работа 5

Тема: *Зарисовки отдельно стоящих зданий, части двора, части улицы, парка*

Цели:

1. Знакомство с характерными формами отдельно стоящих зданий.
2. Выявление эстетических качеств архитектурного мотива. Образное решение здания. Выразительность ритмов. Грамотная последовательность в работе.

Задание:

1. Выполнить зарисовки и этюды пейзажных мотивов с храмом города Челябинска или Челябинской области.
2. Выполнить зарисовки городской и сельской части двора.
3. Выполнить этюд части улицы с разнотипными по форме постройками на сложном рельефе местности.
4. Выполнить зарисовки и этюды ландшафтной композиции парка (деревья, дорожка, скамейка, клумба и т.п.)
5. Выполнить этюд и зарисовки памятников скульптуры и архитектуры.

Краткое изложение теоретических вопросов

Рисование отдельно стоящих зданий, части двора, улицы или парка позволяет студентам постепенно, по мере приобретения определенных знаний и навыков, перейти к изображению целых архитектурных комплексов и архитектурной среды. В связи с этим студентам необходимо выбрать интересную композицию,

проанализировать пропорции всех её элементов. Учебный процесс строится на длительных зарисовках и набросках, которые дополняют друг друга. Иногда набросок по содержанию и высоким художественным достоинствам бывает настоящим произведением искусства.

В первом этапе рисунка намечаемые проекционные общие массы архитектурных объёмов без их детализации не имеют масштабности и поэтому кажутся в отношении к фону листа несколько большими, чем они будут смотреться после прорисовки. В степени детализации рисунка должна соблюдаться определенная последовательность. Отдельные детали прорисовываются лишь тогда, когда детали являются композиционным центром рисунка. Последовательность выявления целого и деталей может быть обусловлена уровнями зрительного восприятия формы в пространстве с различной от неё удаленностью. С дальних точек зрения воспринимаются силуэт сооружения и общие формы. По мере приближения к объекту мы видим отдельные фрагменты, членения, проёмы. Детали воспринимаются с близких точек зрения. Рисунок, исполненный в такой последовательности, будет иметь меньше ошибок, т.к. исполнение ведётся в соизмеримых отношениях частей и целого, с соблюдением масштаба детализации. Для передачи цвета материала архитектурного сооружения в рисунке используется цветной графический материал – акварель, сепия, сангина, цветная тушь и т.п., изобразительная структура которого передаёт цвет природы, а

также его условное обозначение через тональные отношения, фактуру.

В заключительной стадии рисунка основное внимание следует обратить на композиционную связь средств изображения, на тональные и светотеневые обобщения в выявлении отдельных форм и всего изображения в целом. Все тени, свет, полутона, рефлексy и т.д. должны отражать объективную связь формы, среды и условий освещения.

Рисунок архитектуры выполняется по следующим этапам:

1. выбрать точку зрения и линию горизонта, картинную плоскость;
2. проработать ракурс, наиболее выгодный для данного архитектурного сооружения;
3. нанести на лист основные объёмы и композицию, наметить главные перспективные направления и линию горизонта;
4. проработать детали архитектурного сооружения и окружающей среды;
5. выполнить светотеневое решение, объём и передний план (см.рис.42).

Рисунок 42. Рисунок фасада здания, выполненный ручкой

Задание для самостоятельной работы

1. Выполнить этюд пейзажа по мотивам учебных заданий. (формат А3, А4, материалы исполнения – по выбору студента)

Примеры выполненных работ

Рисунок 43а. В. Дегтярева. Учебные работы

Рисунок 43б. А. Едрукова. Учебная работа

Рисунок 43в. Н. Лузина. Зарисовка театра Н. Орлова (сангина).
Учебная работа

Лабораторная работа 6

Тема: *Эскизы и зарисовки техники*

Цель: познакомиться с характерными формами и конструктивными особенностями технических средств.

Задание:

1. Выполнить зарисовки частей техники различными графическими материалами
2. Выполнить зарисовки со сквозной прорисовкой технических средств (мопеда, мотоцикла, легковых автомобилей, автобуса, трамвая, тяжёлой техники: трактора, эскаватора и т.п.) (Не менее 4-х эскизов), А4, материалы исполнения – по выбору студента).

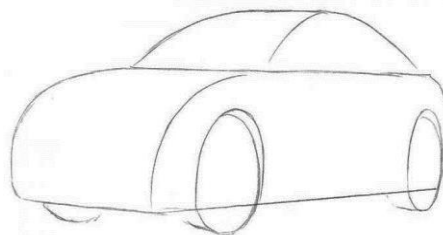
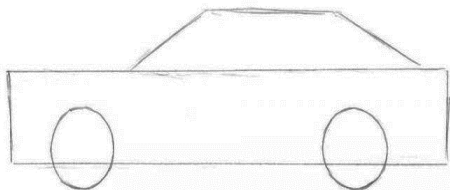
Краткое изложение теоретических вопросов

Последовательное выполнение рисунка машины

1. Рассчитать пропорции изображаемой модели машины и нарисовать продолговатый прямоугольник. Это будет основная часть машины.

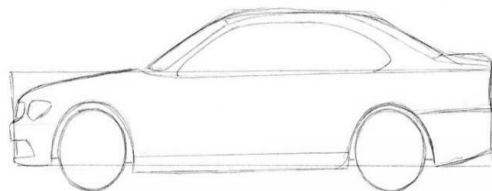
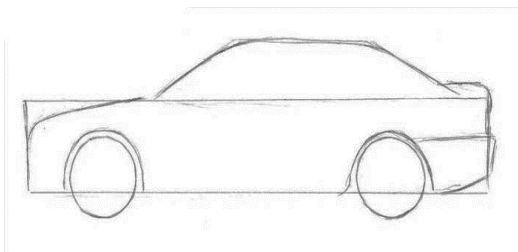

2. С правой стороны прямоугольника начертите трапецию.
Используя круги, нарисуйте форму колёс.

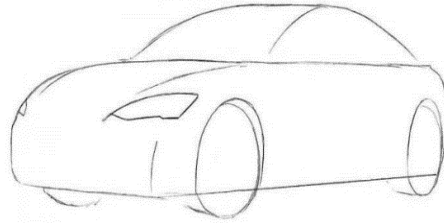
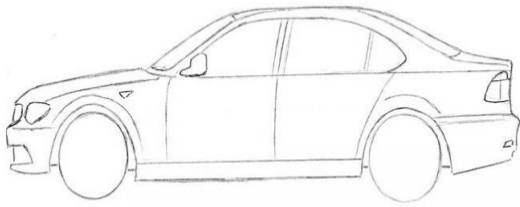

3. С помощью полуколец, изобразите арки колёс. С левой стороны прямоугольника очертите капот машины. Закруглите немного верхнюю часть трапеции. Нарисуйте заднюю часть машины.

4. На передней части машины зарисуйте фары и решетку. Затем, лобовое и заднее стекла, а также стекла на дверцах. Очертите боковые панели между колёсами.

5. Используя простые линии нарисуйте двери и границу капота. Добавьте поворотные фары, боковые зеркала и задние фары, как показано на рисунке 44.

6. Прорисуйте дверные ручки и колёса. Можно проработать рисунок тоном. Существует большое количество разных автомобильных дисков для колёс и можно рисовать любые на ваше усмотрение.

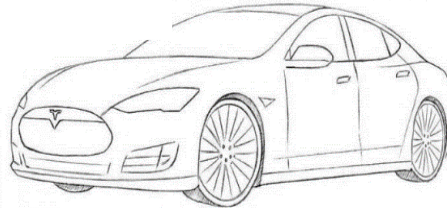
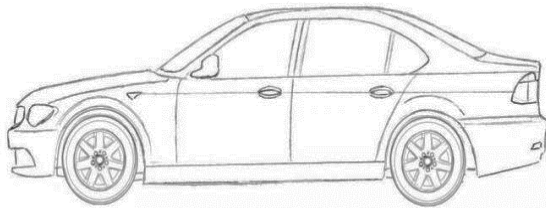

Рисунок 44. Последовательность рисования легкого автомобиля в разных ракурсах

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Выполнить 3-4 конструктивных рисунка технических средств (формат А3, А4, материалы исполнения – по выбору студента)

2. Выполнить 2 рисунка технических средств в среде с тональной проработкой (формат А3, А4, материалы исполнения – по выбору студента)

Примеры выполненных работ

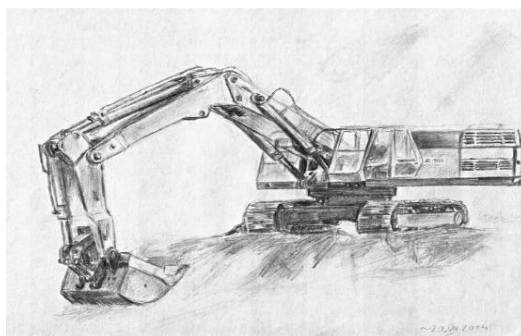

Рисунок 45. Д.Тимохова. Зарисовки и наброски технических средств.
Учебные работы

Лабораторная работа 7

Тема: *Зарисовки ландшафтного дизайна улиц, парка*

Цель: познакомиться с характерными особенностями дизайнерского оформления улиц города, села, алей парка.

Задание:

1. Выполнить 2 эскиза улицы, двора, подъезда, площадки парка. Лист формата А3, с использованием разных графических средств по выбору

Краткое изложение теоретических вопросов

Основная цель учебного задания по изображению ландшафтного дизайна заключается в закреплении и развитии изобразительных навыков рисования различных архитектурных объектов и сооружений в окружающей пространственной среде. Рисунок архитектурной среды требует от студентов знания основных принципов реалистического изображения и умения применять их на практике. Рисование экстерьера - увлекательное и полезное занятие, необходимое для профессиональной деятельности при совершенствовании навыков свободного рисования. Такие рисунки дают возможность работать шире, виртуозно владеть различными изобразительными средствами, главное, они очень полезны при накоплении рабочих материалов для творческой работы.

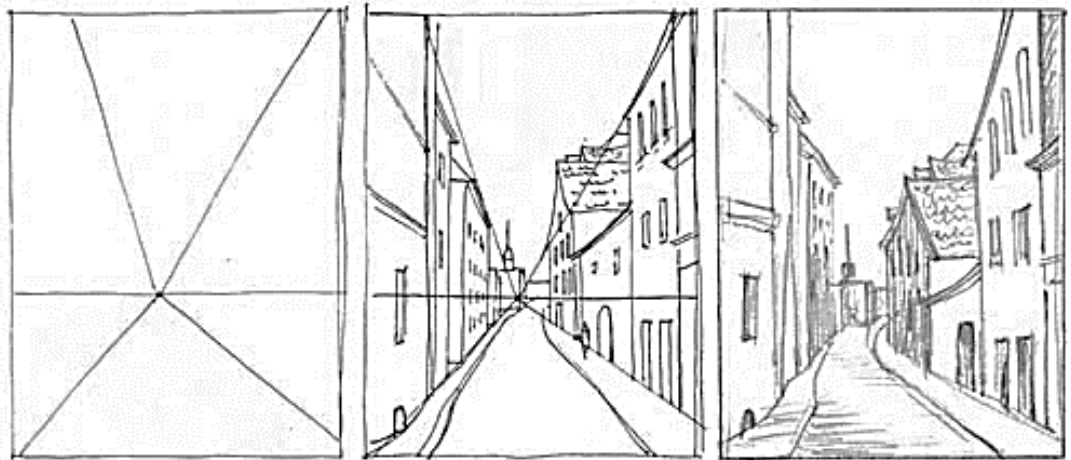

Рисунок 46 а. Последовательность ведения рисунка улицы

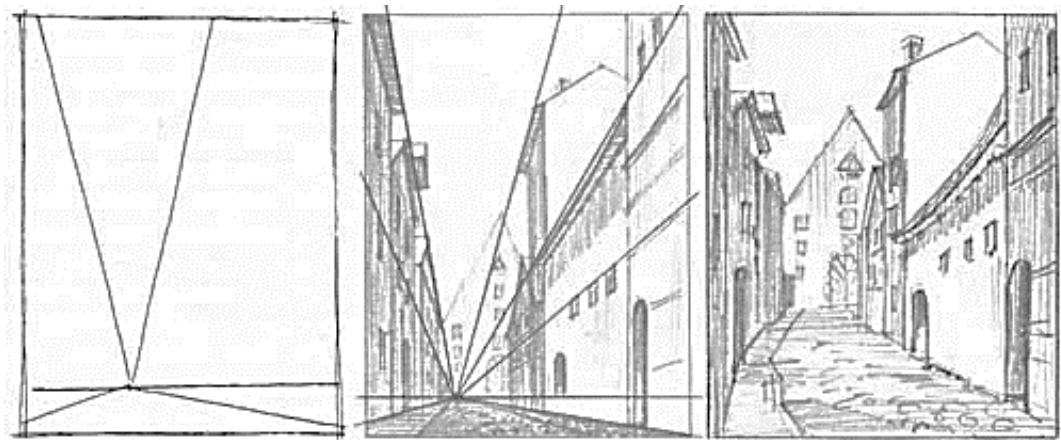

Рисунок 46б. Последовательность ведения рисунка улицы

Рисование ландшафта улицы, парка требует не только хороших знаний законов перспективы и технических приёмов изображения, но и умения выбирать наиболее выразительную точку зрения, которая бы отвечала поставленной задаче. Правильный выбор точки зрения означает не только место, но и высоту горизонта относительно изображаемого объекта и способствует удачному разрешению композиционных задач. Например, при низком

горизонте изображаемый объект вызывает впечатление грандиозности и величественности. При высоком горизонте это впечатление исчезает, поэтому его чаще используют при рисовании небольших сооружений. Выбор точки зрения подразумевает и выбор расстояния до объекта. Близкое расстояние даёт стремительные перспективные искажения, а большое расстояние предполагает умеренное сокращение. В связи с этим при изображении пространства в рисунке экстерьера и интерьера возможно применение двух горизонтов и двух точек схода (см. рис. 46в).

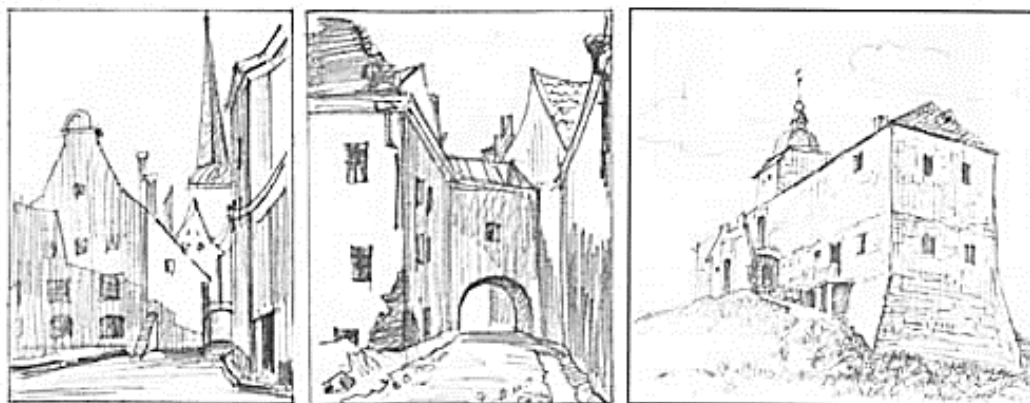

Рисунок 46 в. Рисунок улицы с разным уровнем линии горизонта

Построение изображений городских ансамблей производят по тем же правилам и законам перспективы, что и рисунков геометрических тел, интерьеров и других сложных форм в пространстве. Согласно этим законам, определяется взаимосвязь пространственных планов с горизонтом, точкой схода и предметами, находящимися в пространстве. Экстерьерные рисунки позволяют свободнее и шире решать пространственную среду в картинной плоскости, следовательно, возникает необходимость в передаче

воздушной перспективы. Воздушной перспективой называют иллюзию пространственной глубины, когда предметы, по мере удаления от рисующего, изменяются не только в размерах, но и по цветовой и тоновой контрастности, т.е. они становятся менее контрастными, как по цвету, так и по тону. И наоборот, чем ближе находятся предметы к рисующему, тем ярче цветовые и тоновые контрасты, а заодно увеличиваются и размеры. Из-за пространственной характеристики данного объекта все предметы окружения, в том числе и движущиеся в пространстве, будут восприниматься как силуэт (см.рис.47)

В учебном задании предусмотрены как длительные рисунки, так и беглые контурные зарисовки с последующей лёгкой тональной проработкой, имеющие самостоятельное значение, их характер будет зависеть как от используемого материала, так и от поставленных задач. В

Рисунок 47. Рисунок городской улочки (акварель, гризайль)

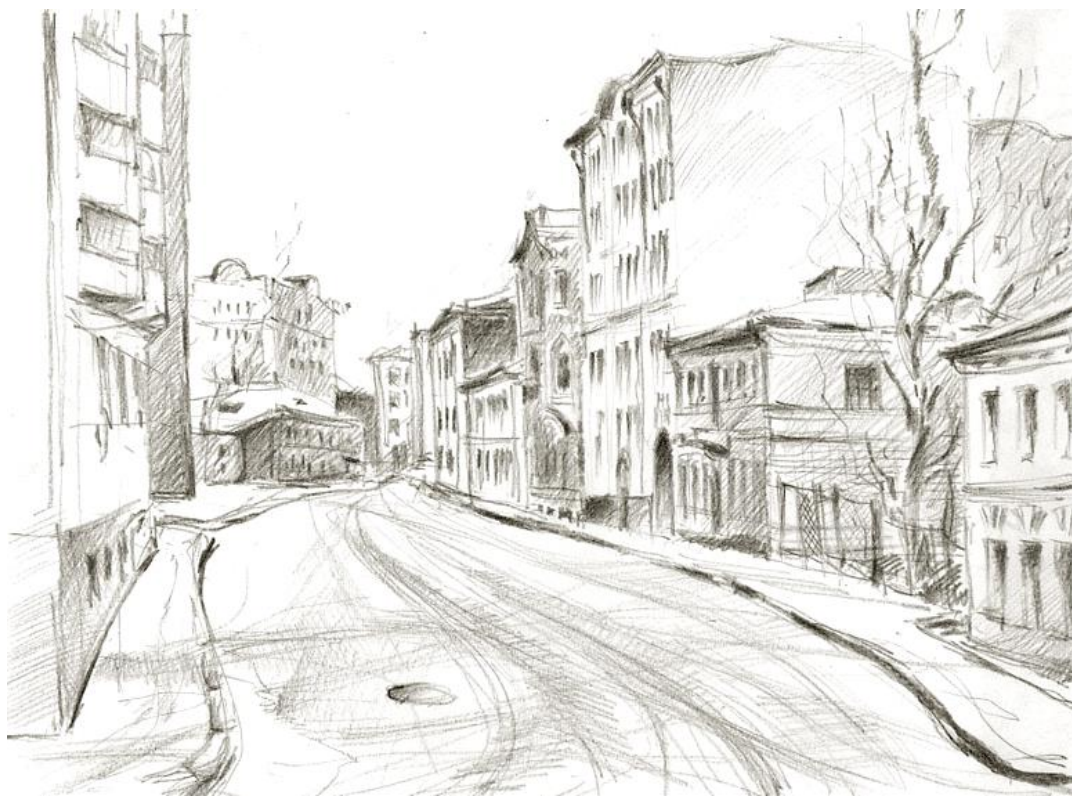

Рисунок 48. В переулках Арбата

рисунке ландшафтного дизайна улиц, парка важное значение имеет выбор формата бумаги, при этом необходимо учитывать характер изображаемого объекта, его внешний вид и задачи, поставленные перед студентами. Для выполнения рисунка может быть использована различная по тону и цвету бумага, т.е. тонированная бумага с незначительным цветовым колебанием холодных или тёплых тонов. Желательно, чтобы цвет, тон, фактура бумаги соответствовали характеру и образу изображаемых объектов. Это же касается выбора рисовальных материалов (карандаш, тушь, перо, сангина, пастель, соус, уголь, мелки, палочки и т.п.).

Рисунок 49. Улица, ведущая в храм (уголь)

В рисовании пейзажа важное место уделяется подготовительной работе над эскизом, когда внимательно изучается конструктивно-художественная структура сооружения, его место и связь с окружающей средой. Это необходимо для того, чтобы лучше разобраться в расположении различных предметов окружающего пространства, а также для определения композиционного положения данного объекта. Для совершенствования навыков в рисовании полезно выполнять зарисовки и беглые наброски архитектурных объектов и их пространственной среды с натуры. Чрезвычайно важным и необходимым упражнением для студентов является

рисование объектов и пространственной среды по памяти и по представлению.

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. На листах формата А3 выполнить 1 эскиз и 1 этюд улицы, двора, подъезда, площадки парка с детальной проработкой, с использованием разных графических средств по выбору студента.

Пример выполненной работы

Рисунок 50. В. Терентьева. Учебная работа. (тонированная бумага, пастель)

Лабораторная работа 8

Тема: *Зарисовки перспективы пейзажа*

Цели:

1. Развитие способности видеть и передавать в рисунках изменение цвета в зависимости от освещения, состояния природы, пространственной удаленности.
2. Овладение технологией передачи различных состояний природы при выполнении пейзажных зарисовок.
3. Изучение последовательности выполнения рисунка пейзажа различной сложности.

Задание:

1. Выполнить рисунок, этюд городского пейзажа с перспективной проработкой улицы, проспекта, площади.
2. Выполнить зарисовку, этюд деревенского пейзажа с перспективной.

Формат А3, материалы исполнения – по выбору студента.

Краткое изложение теоретических вопросов

В зависимости от типа изображённого мотива можно выделить *сельский, городской* (в том числе архитектурный - ведута и индустриальный) пейзаж. Особую область составляет изображение морской стихии - *морской пейзаж* или марина. При этом пейзажи могут быть как камерными, так и панорамными. Пейзаж может иметь небольшие фигуры людей или животных и птиц для оживления картины. Это внесение жизни называется *стаффажем*. Овладение

технологией и операциями по выполнению рисунка пейзажа, ознакомление с изобразительными возможностями графических материалов, изучение последовательности выполнения рисунка пейзажа различной сложности является важным составляющим компонентом обучения студентов. Освоение различных приёмов работы над рисунком пейзажа помогает найти наиболее приемлемый для каждого студента изобразительный язык, увеличивая арсенал изобразительных средств, что создаёт базу для дальнейшего развития навыков рисунка на последующих этапах обучения.

Графический пейзаж

Признаки графического пейзажа те же, что и для искусства графики в целом- это линейное обозначение тона, широкое использование выразительного значения «не зарисованного поля» изобразительной плоскости, энергичное противопоставление тональных пятен (рис. 51). Изображение природного мотива (даже в краткосрочных зарисовках) требует знаний закономерностей воздушной перспективы, умений определять пропорции, масштабные соотношения и отбирать наиболее главное и существенное. Предварительно выполняется кратковременный набросок выбранного мотива, определяется его композиционное решение, намечаются основные массы и детали пейзажа.

Рисунок 51. Деревенская улочка

Пейзаж мягким материалом

В набросках пейзажа следует позаботиться вначале о выборе наилучшей точки зрения, с которой пейзажный мотив будет выглядеть наиболее выразительно. Набросок пейзажа должен быть интересно компонован. Очень важно с самого начала определить соотношение земли и неба, проведя линию горизонта. В соответствии с линией горизонта намечаются главные части пейзажного мотива, пропорции больших масс, сравниваются размеры изображаемых объектов, их пространственное расположение. Чем мягче материал, тем нежнее должно быть прикосновение им к бумаге. Неудавшиеся фрагменты наброска на первых этапах работы лучше стирать салфеткой и только затем ластиком. Некоторые из этих материалов можно использовать в работе по влажной бумаге: соус, сангину, сепию. Их же можно

натереть в пыль и разводить водой в любой пропорции, что позволяет работать кистью. На воздухе желательно рисовать в разную погоду и разное время суток: тогда можно увидеть один пейзаж в разном качестве освещенности – так рисующему будет легче уловить главное. В процессе движения солнца расположение теней будет все время меняться, и нужно либо запомнить и быстро зафиксировать на листе наиболее выгодное положение источника света, либо с самого начала обозначить рассеянное освещение от облачного неба. В первую очередь прорабатываются большие планы; менее крупные формы и детали принято уточнять и сравнивать относительно больших тональных отношений. Этюды и зарисовки желательно выполнять на разных по размеру и пропорциям форматах бумаги, чтобы не привыкать к одному масштабу. Начинать легче в несолнечный день, когда освещение более устойчивое, и светотеневые отношения слабо выражены. Определившись с форматом бумаги, сразу сепией (без карандаша) набрасывают композицию мотива: количество земли и неба. Обычно количество неба в формате листа больше, чем земли (плохо, когда эти соотношения равны). В первой стадии проблемы освещения и тоновые отношения «держатся в уме» – набрасывается сама форма ландшафта через упрощенные формы, без деталей. Для ясности композиции первый набросок должен быть ярким, но «лёгким». Затем начинается проработка главных деталей и пояснение общей формы тоном. Можно набрать натертой сепии и легко, не втирая в

бумагу нанести в необходимых по композиции местах. При рассеянном освещении это, в первую очередь, общая крона дерева, куста, при солнечном – общие границы собственных теней. Дальнейшая детализация и проработка в тоне ведётся в соответствии с линейной и воздушной перспективой. Средний тон земли обычно темнее среднего тона архитектуры. Одновременно, желательно за один раз, решается небо, и уже на фоне неба формируется силуэт пейзажных форм. На протяжении всей работы над наброском дерева, кусты остаются главным элементом композиции. В конечной стадии работы над наброском уместно ритмически расставить акценты светлых и тёмных тонов, усилить контрасты на переднем плане. Ближе к краям листа тональные контрасты ослабевают. Антураж (люди, мелкие постройки типа забора, лодки и т.п.) в таких рисунках средний по тону и более или менее условный, то есть «подыгрывает» архитектуре. Линейная стадия и детали выполняются только остро отточенной палочкой сепии. Почти для всех сюжетов бумагу можно брать с грубой фактурой. Тогда дальние планы делаются «растушкой», а передний план мелком, для передачи грубой фактуры (кора деревьев, стены из валунов, земля и т.д.). Если использовать тонированную бумагу – желтоватую, сероватую, коричневатую и т.д. – то в последней стадии работы ставится несколько акцентов мелом или жидкими белилами кистью. Блики незначительны по площади, но ярки по интенсивности. Световые плоскости – менее яркие, но больше по площади. И в том и в другом

случае эти световые пятна различны по интенсивности, и одно из них является самым ярким. Общий тон неба, как правило, светлее всего остального. В пейзажных рисунках, архитектура в композиции играет лишь роль акцента, подчёркивающего красоту ландшафта. В таких рисунках особенно важна сомасштабность элементов архитектуры и ландшафта. Здесь перед студентом стоит задача не только продемонстрировать органичную связь архитектуры и природного мотива, но и проследить их различия. Фактура природы бесконечно разнообразна (небо, листва, деревья, земля, камни и т.д.), в отличие от более или менее одинаковой фактуры в архитектуре, и архитектурные детали играют в них особую роль. Зарисовки выполняются в глубоком тоне – от белого до самого тёмного, однако желательно в тональном решении не доходить до такой степени «черноты», когда материал уже перестает «работать» [4, С. 56-57].

Рисунок 52. В. Дегтярева. Учебная работа, сангина

Пейзаж акварелью

Рисунок 53. Пример акварельных этюдов при различном солнечном освещении

Техника акварельной живописи на пленэре в большинстве своём зависит от погодных условий, что придает ей определённую особенность и своеобразие.

В зависимости от погодных условий она может потерять тональную силу, так в сырую, дождливую погоду, рано утром или вечером при большой влажности воздуха мазок не успевает высохнуть и стекает, сбивая рисунок, на пропитанной влагой бумаге и медленного высыхания красочного слоя живопись становится мягкой, теряется композиционный замысел, настроение в работе (см.рис.53). В этом случае письмо должно носить пастозный характер, с наименьшим количеством воды, картинную плоскость лучше располагать горизонтально, не давая красочному слою стекать.

В солнечную погоду происходит быстрое высыхание красочного слоя и в работе может появиться некоторая жёсткость. Чтобы этого

не происходило нужно больше увлажнять бумагу. Для замедления высыхания красочного слоя можно использовать в работе медовую воду или раствор глицерина.

Последовательность работы над пейзажем акварелью:

1. Выбрать интересный природный момент, хорошую композицию.
2. Выполнить малоформатный карандашный набросок, главная задача которого- отработать композицию и основных тоновых решений.
3. Выполнить подробный карандашный рисунок в заданном формате, в котором чётко прорабатываются все пластические формы и некоторые детали (лодки у причала, ветви деревьев, заросли камыша, цветы и т.п.)
4. Этюд начинают с нанесения широкими заливками наиболее светлых и тёмных участков, которые задают основные контрасты в работе.
5. Постоянно сравнивая цветовые пятна друг с другом, постепенно прописывать менее контрастные места.
6. После достижения цельности и цветового единства в этюде необходимо проработать детали, при этом можно воспользоваться полусухой кистью.

Задания для самостоятельной работы

1. Выполнить графический пейзаж (формат А4, карандаш, тушь-перо, гелевая ручка, уголь).

2. Выполнить эскиз с перспективной проработкой среды в мягком материале (формат А4, материалы исполнения – пастель, соус, сангина, цветной карандаш).

3. Выполнить этюд пейзажа в акварели с передачей природного состояния: утро, туман, дождь (формат А4, материалы исполнения – пастель, соус, сангина, цветной карандаш).

Примеры выполненных работ

Рисунок 54а. М. Потапова. Учебные работы (сангина, уголь)

Рисунок 54б. Е. Головченко. «Милый сердцу уголок». Учебная работа

Рисунок 54в. Учебная работа (акварель, гризайль)

Лабораторная работа 9

Тема: *Наброски и зарисовки фигуры человека*

Цели:

1. приобрести навыки передачи пленэрных эффектов светотени и общего тонового состояния фигуры человека,
2. развить способность быстро схватывать общую форму человека и уловить присущие ей особенности.

Задание:

1. Выполнить быстрые карандашные зарисовки головы человека в разных ракурсах с передачей пленэрных эффектов светотени и общего тонового состояния погодных условий (солнечно, пасмурно).
2. Выполнить зарисовки людей в статике и динамике различными графическими материалами.

Краткое изложение теоретических вопросов

Наброски фигуры человека могут быть самыми различными. Познакомьтесь с их примерной классификацией, в основу которой положены разные принципы деления.

Наброски фигуры человека имеют следующие виды по:

1. *инструменту* рисования. В качестве инструмента рисования в набросках применяют любые подручные средства – от карандаша до соуса. Но чаще всего это бывают простые и цветные карандаши, синие и цветные авторучки, фломастеры, тушь, гуашь и акварель.

2. *материалу* рисования. Делать наброски можно тоже на любом материале. Ограничений здесь нет, но чаще и лучше всего использовать бумагу.
3. *используемой основе*. Изображение человека с натуры, по фотографии, по памяти, из своего воображения или с комбинированием названных элементов.
4. *половозрастной принадлежности объекта*. Различают наброски детей, младенцев, подростков, мужчин, женщин, молодых и пожилых людей. Каждая из указанных групп имеет свои анатомические и пропорциональные особенности, которые нужно учитывать.
5. *виду изображаемого человека*. Отдельно выделяют изображения в профиль, анфас и полуоборот. Кроме того, человек может находиться в спокойном состоянии-статике (сидеть, стоять, лежать) или находиться в динамике (совершать какое-то действие).
6. *времени изображения*. Наброски бывают очень быстрыми (на один рисунок уходит всего от 5 до 15 мин.), средними по времени (от 20 мин. до 40 ч) и длительными (до 1 часа).

Краткосрочные наброски с натуры и по памяти необходимы для выявления и фиксации главного в пластике фигуры живого человека. При выполнении набросков требуется умение обобщённо передавать самое существенное и характерное в изображаемой модели –

основные пропорции, характер и остроту движения. Главная задача наброска - передача живого впечатления от природы, главным художественным средством наброска в этом случае будут выступать выразительные линии и контуры (см. рис. 55).

Рисунок 55. Наброски и зарисовки И. Репина

Длительные зарисовки фигуры человека являются основной формой обучения рисунку фигуры человека, вырабатывающие умение видеть и анализировать сложную форму человеческого тела, чувство пропорциональных и тональных отношений, умение подчинить детали целому.

При выполнении длительных зарисовок фигуры, полезно анализировать и копировать наброски фигур с работ известных мастеров рисунка, при этом необходимо помнить, что любое движение человека связано с работой групп скелетных мышц, которые даже в спокойном состоянии находятся в напряжении и удерживают тело в том или ином положении. Во время движения

меняются положение скелета, напряжение мышц, направления основных осей фигуры.

Рисунок 56. Серов В.А. Портрет княгини П.А. Щербатовой (1911)

Модели лучше рисовать при солнечном освещении, когда максимально проявляются свойства пленэра. В зарисовках можно частично или полностью вводить тон. На первых порах наброски и зарисовки можно выполнять мягкими материалами. Они позволяют быстро набирать тон, добиваться воздушности в работе. Наиболее ценными будут зарисовки, выполненные технически разнообразно, сочетающие растушёвку с мелким штрихом. Использование разнообразных приёмов обогатит технический арсенал рисующего, разовьёт чувство пластичности формы, восприятия материальности

среды. По мере приобретения опыта, возможно применение самых разнообразных материалов и техник: усиление тонального контраста до силуэтных пятен, использование мягких материалов, фломастеров, туши, тонированной бумаги и пр.

Техника рисования набросков фигуры человека

Набросок фигуры ребёнка, мужчины или женщины должен быть выполнен свободно и непринужденно. Суть всей техники рисования данного вида изображения заключается в лёгкости, свежести и раскованности линий на бумаге. Рисующий не должен вдаваться в подробности образа. Главное - зафиксировать на бумаге общее восприятие от увиденного или задуманного сюжета. Общая техника рисования набросков фигуры человека заключается в следующих этапах:

1. Определяется композиционное расположение фигуры человека на бумаге.
2. Схематично линиями наносятся оси частей тела и фиксируются на листе их пропорции.
3. Фиксируются анатомические особенности конкретного человека.
4. Прорисовывается фигура, одежда, аксессуары.
5. Выполняется светотеневое моделирование образа.

Важно помнить, что набросок или зарисовка не должны быть перенасыщены элементами. Цель наброска – изобразить только самое основное. Также важно, стремиться выполнить рисунок интересным и привлекательным [16].

Задания для самостоятельной работы

1. Выполнить, наброски и зарисовки и этюды людей в статике.
2. Выполнить, наброски и зарисовки людей в динамике.
3. Выполнить, наброски и зарисовки разновозрастных людей в группе (на остановке, детей в песочнице, пожилые люди, сидящие на скамейке).
4. Выполнить, наброски и зарисовки и этюды людей занятых делом, в соответственной одежде, с аксессуарами (рисующих, ремонтирующих, готовящих, танцующих и т.п.).

Бумага формата А4-А5, техника выполнения по выбору: фломастер, гелевая ручка, сангина, тушь и кисть, акварель, акварельные карандаши.

Примеры выполненных работ

Рисунок 57. Н. Ли. Зарисовка спящей фигуры

Рисунок 58. Е. Головченко. Зарисовки «Увлечённые работой»

Рисунок 59. К. Кусарбаева. Учебная работа

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

- А -

Абрис – линейные очертания изображения фигуры или предмета.

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

Антураж – (фр. *entourage*, от фр. *entourer* - окружать) многозначный (исходно-театральный) термин, определяющий в широком спектре следующие понятия - окружение, среда, фон, обстановка, стилистическое оформление. Используется как понятие в искусстве - в литературе, кино, а также в оформлении и дизайне.

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.

Бордю – 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.

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.

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

Графика – (др.-греч. γράφικός «письменный» от γράφω «записывать, писать») - вид изобразительного искусства, в котором в качестве основных изобразительных средств, называемых графическими, используются свойства изобразительной поверхности (чаще белого листа бумаги) и тональные отношения линий, штрихов и пятен.

График – художник, занимающийся графикой.

- Д -

Дизайнер – творец окружающего мира, деятельность которого связана с проектированием эстетических свойств промышленных и индивидуальных изделий. Дизайнер участвует в решении более широких социально-технических проблем функционирования производства, потребления, существования людей в предметной среде, путём рационального построения её визуальных и функциональных свойств.

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.)

- 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.

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 твёрдости (М – мягкие и Т – твёрдые). К., изготовленные из порошка жжёной кости с растительным клеем, известны под названием итальянские К. (угольные).

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

Картинная плоскость – плоская поверхность изображения.

Клячка – очень мягкую резинку тестообразной консистенции, которая отличается от ластика тем, что не повреждает бумагу и не размазывает рисунок.

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 – тёмного, холодного – тёплого, статичного – динамичного.

Конструкция – в изобразительном искусстве сущность, характерная особенность строения любой формы в натуре 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.

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

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

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.

- Н -

Набросок – графическое, живописное или скульптурное изображение, бегло и быстро исполненное по памяти или с натуры. Кратковременный (предварительный) рисунок (с натуры и по памяти), лаконично передающий самое главное в общих чертах. 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.

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.

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.

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

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.

- Р -

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.

Ритм – 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 – основной вид графики, 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 тёмного: чем дальше от тёмного, тем большую светлоту имеет цвет.

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

Светотень – градация светлого и тёмного, отношения света и тени на фоне, позволяющая передавать объём 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.

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.

Стаффаж – термин из пейзажной живописи, который обозначает маленькие фигуры людей и животных, оживляющих пейзаж, но не связанные общим сюжетным действием. Помимо одухотворения пейзажа стаффаж несёт и смысловую нагрузку, создавая определённый «тон».

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 сюжетов. 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.

- У -

Уголь – материал для рисования в виде тонких палочек чёрного цвета, приготовленных путём обжигания определенных сортов дерева или спрессованных из специальной угольной массы (прессованный 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.

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.

- X -

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.

Экстерьер–(фр. extérieur - лат. Exterior-внешний,)- художественный или архитектурный внешний вид, оформление здания, автомобиля, строение тела животных (лошадей, собак) и т. д., обеспечивающее человеку благоприятное эстетическое восприятие.

Эскиз – художественное произведение, предварительный, неоконченный рисунок 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. Андросова, Э.М. «Основы художественного проектирования костюма»: Учебное пособие. - Челябинск: Издательский дом «Медиа-Принт», 2004.-184с.,ил.
2. Анисимов, Н.Н. Основы рисования: учебное пособие для вузов/ Н.Н. Анисимов. – М.: Стройиздат,1974. – 230 с.
3. Базанова, М.Д. Пленэр. Учебная летняя практика в художественном училище: Учеб. пособие. – М.: Изобразительное искусство, 1994. - 160 с.: ил. ISBN 5-85200-166 –Х «С».
4. Бесчастнов, Н. П. Чёрно-белая графика: учеб. пособие для вузов. – М.: ВЛАДОС, 2005. –235 с. 6. Искусство книги. Выпуск 9-й. (Сост. О.Б. Телингатер.). – М.: Искусство, 1979. –96 с.
5. Голубева, О.Л. Основы композиции / О.Л. Голубева. – М.: Искусство, 2014. – 198 с.
6. Горелов, М. В. Рисунок как инструмент проектного мышления: Автореф. дис. канд. искусствоведения. –М.: 2006. –31 с.
7. Кадыйрова, Л.Х. Пленэр: практикум по изобразительному искусству. Учеб. Пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». –М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2016.-95с.
8. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись: учеб. пособие / Ю.М. Кирцер. – М.: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с.

9. Костерин, Н.П. Учебное рисование / Н.П. Костерин. – М.: Академия, 2008. – 304 с.
10. Кузин, В.С. наброски и зарисовки. - М.:1981
11. Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник / Н.Г. Ли. – М.: Эксмо, 2013. – 480 с.: ил
12. Луковенко, Б.А. Рисунок пером. – М.: Просвещение, 2000
10. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984
13. Львова, Е.В. Пленэр как эффективная форма художественного образования: История, археология и искусство: новые задачи и проблемы исследования: сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции, 2017 г. Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2017. 58 с.
14. Маслов, Н. Я. Пленэр: Практика по изобразительному искусству. - М.: 1984.
15. [https://aquamarin-school.ru/risovanie/nabroski-figury-cheloveka-vidy-i-tekhnika-risovaniya-](https://aquamarin-school.ru/risovanie/nabroski-figury-cheloveka-vidy-i-tekhnika-risovaniya) наброски фигуры человека-дата обращения 06.03.20
16. *Основы рисунка [Электронный ресурс] – Режим доступа: atlanticrus.ru/content/osnovy-risunka?page=17*
17. Основные правила рисования птиц - <http://docplayer.ru/27951188-Soderzhanie-osnovnye-pravila-risovaniya-ptic-izuchaem-anatomiyu-pticy-kak-risovat-ptic-operenie-grudnoy-kletki-34.htm> l [режим доступа]- дата обращения 23.01.2020

18. Пленэр как процесс обучения и воспитания художника-педагога-
www.dslib.net/.../plenjer-kak-process-obuchenija-i-vospitanija-hudozhnika-pedagoga...
19. Ростовцев, Н.Н. Академический рисунок / Н.Н. Ростовцев – М.: Просвещение, 2007. – 424 с.
20. Ростовцев, Н.Н. Учебный рисунок. учеб. пособие для пед. училищ / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 2008. –118 с.
21. Секачѳва, А.В. Рисунок и живопись: учебное пособие / А.В. Секачѳва – М.: Академия, 2008. – 172 с.
22. Смирнов, Г.Б., Унковский, А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. -М.: 1981
23. Терентьев, А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. Учебно-метод. пособие для студентов-заочников худож-граф. фак.пед.ин-тов.-М.,1980.-С.28
24. Тютюнова, Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: Академический Проект, 2012
25. Унковский, А.А. Пленэр. Методические рекомендации к проведению учебно- творческой практики. – М.: МГГУ им. М.А. Шолохова, 2012 г.
26. Шаров, В.С. Академическое обучение изобразительному искусству / В.С. Шаров – М.: Эксмо, 2013. – 648 с.: ил.

Учебное издание

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ЛЬВОВА

ПЛЕНЭР

Учебное пособие
для студентов и преподавателей
учебных заведений
высшего и среднего профессионального обучения

*В пособии представлены работы студентов ЮУрГГПУ,
Профессионально – педагогического института,
Профильной направленности
«Декоративно- прикладное искусство и дизайн»*

Подписано в печать 18.03.2020г. Формат 190x250
Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 100экз.
Заказ №01/20

Отпечатано в типографии «Премьер»
454007. г. Челябинск, ул. 40 лет Октября,33
Тел./факс:+7 922 300 600
г. Челябинск, www.premier-74
