Методические рекомендации

по освоению основных принципов учебного рисунка с натуры

Методические рекомендации по освоению основных принципов учебного рисунка с натуры включают теоретические вопросы, содержащие необходимые сведения о рисуемых предметах и практические аспекты рисования с натуры конкретных форм. При данном подходе одновременного освоения теоретических закономерностей и технических средств рисунка увеличивается значимость практического обучения.

Рекомендации структурно состоят из трех разделов, каждый из которых содержит методические таблицы-рисунки, сопровождающие текст и показывающие последовательность, стадии выполнения рисунков. Рекомендации содержат также список литературы, вопросы и задания для самостоятельной работы студентов. Содержание данной работы соответствует программе дисциплины «Рисунок», преподаваемого на кафедре декоративно-прикладного и изобразительного искусства НГПУ.

Главная задача учебного рисунка – изучение и практическое рисование с натуры многообразных форм, созданных природой и человеком. Рисуя с натуры какой-либо конкретный предмет, нужно постоянно возвращаться к повторению общих понятий и принципов учебного рисунка, чтобы они твердо вошли в создание и в конце концов применялись бы при рисовании автоматически.

Методические рекомендации на основе наглядных таблиц и коротких пояснительных текстов к ним, а также необходимых сведений о рисуемых предметах охватывают практические аспекты рисования с натуры конкретных форм в определенных условиях.

Практическая часть рекомендаций построена по принципу последовательного возрастания трудности заданий: от рисования простых геометрических тел до работы над более сложными формами. Освоение принципов рисунка, его технического и графического исполнения осуществляется вначале на простых формах геометрических тел и предметов быта, для рисования которых достаточно представления о внешнем облике, а уже далее на голове и фигуре человека, в изображении которых решающую роль играет знание внутренней конструкции и умение увидеть связь анатомического строения с внешней формой.

Приведенные в работе упражнения послужат достаточно хорошей школой для приобретения необходимых основ мышления и навыков в рисунке, владея которыми можно решать любые задачи. Практическая часть рекомендаций показывает применение единого метода в изучении и рисовании различных форм.

Методические таблицы на примерах конкретных форм и определенных задач иллюстрируют стадии практического ведения рисунка – от композиционного размещения и линейного построения до тонального решения.

Основное содержание методических рекомендаций направлено на углубленное осмысление теории и практики обучения рисунку как одной из основных дисциплин предметного блока ГОС 2000 г. специальности 030800 «Изобразительное искусство», что послужит существенным подспорьем в подготовке высококвалифицированных учителей изобразительного искусства.

1. **I.   В В О Д Н О Е   З А Н Я Т И Е**

 Прежде всего необходимо ознакомиться с последовательностью выполнения учебного рисунка на листе бумаги. Она такова:

* пометка композиционного размещения крайними точками;
* нахождение геометрического центра композиции, от которого должно идти дальнейшее построение;
* пометка точками основных конструктивных узлов с учетом пропорций и перспективы и нанесение линиями направлений движения основных масс;
* прорисовка линиями больших форм с последующей дорисовкой деталей;
* нанесение светотени, начиная с линий собственных теней, проработки теней и кончая моделировкой формы на свету;
* обобщение и придание цельности рисунку.

На каждой стадии работы необходима строгая проверка и исправление ошибок, допущенных в предыдущих стадиях.

В методических таблицах проведен принцип применения минимума средств для решения той или иной задачи и разумного использования точек, линий и тушевки, различной их силы в начале, середине и конце выполнения работы.

Прежде чем приступить к выполнению рисунка, поставить первую точку и провести первую линию, нужно осознать, что и для чего делать и в какой последовательности во времени вести работу. Необходимо учитывать, что человек не может сразу ответить на все вопросы правильно, ему свойственно ошибаться, поэтому манеру в начале работы должна быть такой, которая обеспечивает возможность ясно видеть ошибки и исправить их с минимальной затратой времени и усилий. Последнее достигается использованием в рисунке точек и линий различной силы.

Первые пометки на листе бумаги в учебном рисунке как с натуры, так и по представлению должны быть слабыми, скупыми или, как говорят, исчезающими, а после анализа и сравнения с натурой исправления следует вносить более сильной линией. Первые пометки по контрасту споследующими при этом становятся незаметными, а к резинке при такой манере учебного рисунка приходится прибегать крайне редко. Стирать ошибочные пометки рекомендуется только после того, как найдены правильные.

Большое значение имеют кратковременные рисунки с натуры и по представлению. Поэтому перед тем, как делать длительный учебный рисунок с той или другой точки зрения, рекомендуется осмотреть рисуемый предмет-модель со всех сторон и сделать с характерных точек кратковременные рисунки-наброски, как правило, линейные, позволяющие полнее изучить рисуемую форму в целом, более уверенно и успешно вести длительный рисунок с нее. С помощью набросков можно получить ясное представление о внешней форме, о движении в пространстве и о пропорциях рисуемого объекта. Если форма предмета сложная, то для ясного ее понимания полезно сделать мысленно ряд сечений плоскостью и изобразить эти сечения на бумаге линией. Иногда быстрый набросок может решать одну из частных задач рисунка: в одном случае – конструктивную, в другом – задачу пропорций и передачи характера, в третьем – движения, светотени или композиции. Для решения каждой из задач следует выбирать соответствующую манеру изображения и степень законченности.

Так, на приведенных ниже рисунках, где показана последовательность ведения рисунка, вторая стадия может служить примером учебного наброска, решающего задачи композиционного размещения, движения и пропорций основных масс; третья – уточнения пропорций, конструктивного и перспективного построения; четвертая стадия – общего светотеневого решения.

При рисовании с натуры можно рекомендовать ряд механических приемов определения основных больших размеров и направлений, позволяющих избежать, особенно вначале, грубых ошибок в размерах, движении и перспективе. На рис. 1 и 2 показан способ измерения видимых с данной точки линейных размеров натуры и сравнения их в рисунке при помощи карандаша. Карандаш помещается между глазом и натурой и на нем пальцем отмечаются видимые размеры частей натуры. Следует помнить, что карандаш нужно держать строго перпендикулярно лучу зрения и на одинаковом расстоянии от глаза, лучше всего на расстоянии вытянутой руки.

Так как движение принято рассматривать по отношению к вертикали или горизонтали, то для облегчения определения наклона всей формы или ее части полезно поместить карандаш между глазом и натурой в вертикальном положении и сравнить с ним наклон основных осей и линий формы, а также расположение ее отдельных частей. Такую же проверку следует провести в горизонтальном направлении. На рис.1(в) показано, как при помощи карандаша можно облегчить нахождение точек схода для ребер куба на картинной плоскости. Следует помнить, однако, что указанные и другие механические способы не могут заменить корректирующую роль сознания при оценке правильности изображения в учебном рисунке и тем более в рисунке и тем более в рисунке, решающем творческие задачи.

Наряду с перспективными рисунками, сделанными с одной точки, для изучения конструктивного построения и истинных пропорций предмета необходимо рисовать основные его виды с разных сторон – сверху, спереди, сзади, снизу, справа, слева методом ортогональных проекций.

 Рис. 1. Механический прием определения основных размеров и направлений на натуре

 Рис. 2. Механические приемы определения основных размеров на натуре

В тех случаях, когда конструкция и пластическая форма предмета достаточно сложны, полезно мысленно представить ряд характерных разрезов, а также нарисовать их ортогональные изображения. Такой метод сопоставления перспективного изображения предмета с ортогональными проекциями основных видов и с характерными сечениями способствует, во-первых, лучшему изучению рисуемого предмета и, во-вторых, развитию объемно-пространственного мышления, которое обеспечивает более убедительное изображение предмета на плоскости не только с натуры.

После изучения и рисования предмета с натуры рекомендуется нарисовать его по памяти в разных положениях. Для закрепления знаний о светотени целесообразно нарисовать предмет с натуры в линиях, а тени нанести без натуры, по представлению, задавшись определенным положением источника света в пространстве. Для последующей проверки следует поместить источник света в задуманное место и сравнить рисунок с натурой. Для более углубленного изучения бесконечного богатства и разнообразия форм природы, их конструкции, пластики и окружающих их условий необходимо рисовать приведенные ниже предметы, разнообразя их повороты и освещение, а также расширить руг упражнений рисованием любых других предметов, что существенно дополнит и обогатит познания и умения студентов.

1. **II.   Р И С О В А Н И Е   Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К И Х   Т Е Л**

 Школа конструктивного рисования основывается на последовательности обучения – от простого к сложному. Освоение принципов рисунка лучше всего начать с упражнений в рисовании простых пространственных форм. Для этой цели больше всего подходят геометрические тела, имеющие ясное конструктивное построение. На них легче всего проследить, понять и усвоить основы пространственного построения конструкции, перспективного ее изображения и закономерностей светотени. Внимание рисующего целиком сосредоточивается на главных элементах грамоты рисования, он не отвлекается на многообразие задач. Связанных с рисованием более сложных форм, таких, как тело человека или архитектура. Закономерности, понятые и усвоенные при рисовании простых форм, помогают затем в изучении более сложных форм и осознанном их изображении.

Рисование геометрических форм имеет непосредственное практическое значение. Такие базовые геометрические тела, как куб, призма, пирамида, конус, цилиндр и шар, наиболее часто употребляются в учебном рисовании.

Студенты могут сами изготовить из проволоки, деревянных реечек, листа ватмана, картона или пенопласта простейшие геометрические тела. Размеры тел должны быть взяты в пределах 15-20 см. Хорошо сделать каркасы простых геометрических тел из проволоки или деревянных реек (куб, призмы, пирамиды и т.д.). Конструктивные узлы в проволочных моделях могут быть соединены при помощи пайки или деревянных шариков с просверленными отверстиями.

«Прозрачность» каркасных моделей позволяет видеть сразу все основные узлы их конструкции, невидимые на обычных предметах. Это в значительной степени облегчает построение рисунка: рисующий ясно понимает, как располагаются в пространстве «видимые» и «невидимые» углы, ребра и грани тела в различных поворотах. Рисование каркасов уже в начале обучения помогает развитию объемно-пространственного мышления.

В дальнейшей работе для усвоения закономерностей распределения светотени следует использовать модели, сделанные из листа ватмана или картона: куб, призмы и пирамиды с различным числом граней, цилиндр и конус.

Поворачивая эти тела по отношению к точке зрения и к источнику света, ставя их в несложных комбинациях друг с другом, можно получить целый ряд интересных для рисования постановок, охватывающих все принципиальные задачи конструктивного рисунка: построение конструкции, пропорции, закономерности перспективы и светотени и тональные отношения.

 Рассмотрим изображения куба с полной светотеневой проработкой и основные последовательные стадии его рисования (рис.3):

1-я стадия – пометка композиционного размещения на листе крайними точками, определение центра размещения изображения и нахождение основных точек вершин углов куба с учетом движения, пропорций и перспективы при данной точке зрения.

2-я стадия – прорисовка конструкций куба легкими тонкими линиями по помеченным узловым пунктам с учетом горизонта и точек схода.

3-я стадия – уточнение пропорций и перспективного построения более сильными линиями. Нахождение пунктов собственной тени и определение соответствующих им пунктов падающей тени.

4-я стадия – решение больших тональных отношений: нанесение собственной тени, падающей тени и определение фона.

5-я стадия – полная тональная проработка всего рисунка: передача отношений в тенях и света до выявления рефлексов и бликов; нахождение обобщающих тональных отношений для придания цельности рисунку.

Такова же последовательность стадий и при рисовании цилиндра (рис.4), шара (рис.5) соответственно с полной светотеневой проработкой.

Рисование геометрических тел, проиллюстрированное рис. 6 и 7, основано на тех же принципах и последовательности и может быть усвоено без дополнительного описания. Следует помнить, что при практическом учебном рисовании с натуры для приобретения твердых знаний и навыков нужно постоянно обращаться к теоретической части учебников по рисунку, в которых даны понятия о конструкции, движении, пропорциях, перспективе, светотени и композиции.

III.   Рисование предметов быта, труда, культуры

 Принципы и методика рисунка с успехом могут осваиваться и изображении предметов бытового обихода, культуры, труда: мебель, посуда, кухонная утварь, так как все они имеют в большинстве случаев геометрическую основу конструкции и вместе с тем разнообразны по форме и пластике. Среди предметов домашнего обихода встречаются прекрасные образцы народного творчества или образцы декоративно-прикладного искусства того или иного стиля, в создании которых подчас принимали участие художники. Художественная выразительность этих предметов основана на единстве материала и конструкции, фактуры и цвета.

Начинать рисование нужно с более простых предметов, имеющих в основе одну геометрическую форму, и переходить затем к более сложным формам, состоящим из сочетаний нескольких геометрических форм. Предметы быта весьма разнообразны по форме, фактуре и цвету. В начале учебного рисования основное внимание следует обращать на конструктивное построение формы, не увлекаясь на первых порах чрезмерно живописной стороной фактору и цвета. Предметы быта для рисования вначале следует выбрать более простой формы – близкой к кубу или параллелепипеду, например ящик, коробку, шкатулку и тому подобное (рис. 8, 9). Рисовать нужно как внешний вид предмета, так и внутренний, выдвигая среднюю часть спичечной коробки или открывая крышку шкатулки и непременно в различных поворотах. Затем можно перейти к рисованию предметов, включающих в себя цилиндрические и конические формы – кружки, бидоны, ведра (рис.10,11), опять-таки изучая особенности их построения со всех точек зрения.

Освоив построение простых предметов, можно брать для рисования более сложные, поверхности которых образованы изогнутыми линиями, например крынку, кувшин, чайник, вазу, музыкальные инструменты, а в дальнейшем и предметы, поверхности которых украшены орнаментами. В конце следует поработать над натюрмортом, составленным из продуманно подобранных по форме, цвету и смысловому значению, а также хорошо компонующихся друг с другом предметов обихода (рис.12). Эти упражнения помогут развить чувство относительных соотношений одного предмета к другому, умение подчинить перспективное построение целого ряда предметов с одной точки зрения и передать единые условия их освещения. Работа над натюрмортом из бытовых предметов ставит перед рисующим вопросы влияния цвета и фактуры на светотеневые отношения и на восприятие размеров формы.

При рисовании предметов, форму которых образуют тела вращения, после пометки общих размеров нужно провести основную ось вращения, симметрично которой строятся все формы. Эту ось нужно чувствовать и помечать не только при фронтальном положении предмета, но и при любом его повороте относительно точки зрения.

При рисовании сложных предметов, образованных рядом геометрических форм, необходимо проанализировать все составляющие их части и пометить характерные точки линий пересечения или сопряжения. Этот анализ даст возможность точнее определить характер конструкции, правильнее построить перспективу рисунка, учитывая пространственное сокращение форм, видимое с данной точки зрения, сознательно построить элементы светотени.

Формы многих предметов бытового обихода, например табуретка (рис.13), стул, стол и тому подобное, позволяют видеть аналогично проволочным моделям одновременно многие составляющие элементы. Рисование этих предметов имеет большое значение так как дает возможность более сознательно строить все конструктивные узлы, видимые в пространстве и понимать их взаимосвязь между собой и с общей формой. Прежде всего нужно увидеть эту общую большую форму, в которую вписываются все элементы конструкции, например параллелепипед табуретки, а затем в ней помечать уже более мелкие формы отдельных деталей, все время следя за правильностью построения конструкции, пропорций, перспективы и связью деталей и общего. Построение светотени на этих предметах помогает понять и закрепить на практике построение теней в пространстве, что непосредственно подводит к пониманию теории теней.

Особый интерес представляют музыкальные инструменты. Их сложная и изощренная форма вырабатывалась веками. Форма, конструкция и функциональность инструмента настолько великолепны, что по отношению к нему вполне уместно сказать, что он является произведением искусства. Например, скрипка (рис.14). Это удивительное творение человека достойно не только любования, но и изучения. В самом деле, гармоничность этого маленького, легкого, полного изящества инструмента идеальна. Это относится ко всем музыкальным инструментам. Вероятно, это достигается не только качеством материала и мастерством исполнения, а отработанностью форм, конструкций и пропорций, поэтому при их рисовании недопустимо малейшее отклонение от пропорций. На рисовании музыкальных инструментов воспитывается чувство тонких пропорций, красоты линий и форм, а в конечном итоге и вкуса.

Музыкальные инструменты нужно не только рисовать или писать как натюрморт, но и изучать их, рисуя в различных положениях. При этом надо строго следить за пропорциями, анализировать конструкции, сопровождая рисунок разрезами в характерных сечениях и деталями.

Последовательность ведения рисунка обычна. Рекомендуется начать с основных видов (положений), затем переходить к разрезам и деталям, а затем к рисованию общего вида в различных ракурсах, одним из которых должно быть «рабочее» положение в руках человека, характерное для данного инструмента.

 |

 |

 | |
| | | | |
| | |

 |
| | | | | |
| | |

 | |
| | | | | |
| |