

Министерство образования Российской Федерации

Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса

М.Л. ОВЧИННИКОВА

РИСУНОК
для дизайнеров 1 курса

Часть 1

Учебно-методическое пособие

Владивосток
Издательство ВГУЭС
2002

Методическое пособие разработано в соответствии с программой курса, а также требованиями образовательного стандарта России к учебной дисциплине для специальности «Дизайн» применительно к условиям ВГУЭС. В основу положен практический опыт преподавателя рисунка.

Для студентов первого курса факультета Моды и дизайна специальности 052400 «Дизайн».

Автор: М.Л. Овчинникова, ст. преп. каф. рисунка и живописи

Рецензент: Ю.А. Орлов, доцент каф. рисунка и живописи

ББК 85.15

© Издательство Владивостокского
государственного университета
экономики и сервиса, 2002

Чем глубже рисующий, знакомясь с природой, проникает в законы ее красоты и гармонии, тем совершеннее будут его образы, тем ему легче будет добиться законченности в работе и тем красивее будут вещи, созданные им.

В.А. Веснин

Рисунок – основа всех видов изобразительного искусства. Обучение художников всех видов и жанров начинается с него. Это та основа, на которой базируется весь процесс обучения студентов кафедры дизайна и прикладного искусства. Рисунок – фундаментальная дисциплина, способствует общехудожественному развитию и помогает решению специальных проблем проектирования.

Приобретение знаний и навыков в области рисунка облегчит будущему дизайнеру решение многих задач, творческих замыслов, обогатит его графический язык, сделает более отточенным, гибким и разнообразным. Высокая графическая культура и тонкий графический вкус должны стать неотъемлемым качеством специалиста-дизайнера.

СТАДИИ РАБОТЫ НАД РИСУНКОМ

Работа над рисунком начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Предварительно студент должен осмотреть натуру со всех сторон и определить, с какой точки зрения выгоднее (эффективнее) разместить изображение на плоскости. Прежде чем приступить к рисунку, студент должен ознакомиться с натурой, отметить ее характерные особенности, понять ее строение.

Изучение природы начинается с непосредственного наблюдения. Студент вначале зрительно знакомится с натурой, а затем переключает внимание на ее пропорции, характер формы, движение и освещение. Такое предварительное наблюдение природы служит ступенью к детальному анализу объекта.

Изображение начинается легкими штрихами. Нужно избегать преждевременной загрузки листа ненужными пятнами и линиями. Форма прорисовывается очень обобщенно и схематично. Выявляется основной характер большой формы. Если это целая группа предметов (натюрморт), то студент должен уметь приравнять (вписать) их к единой фигуре, то есть обобщить.

Начинать работу на основном листе можно только после того, как разработаны композиционные наброски будущего рисунка.

На первых порах большую трудность для студента представляет определение границ изображаемого. Для этого можно пользоваться видоискателем – кусочком картона или бумаги, в котором вырезано небольшое прямоугольное отверстие. Студент, глядя через видоискатель, должен как бы видеть рамку будущей картины. Размеры рамки устанавливаются в зависимости от размеров основного листа бумаги.

Сделав с помощью видоискателя несколько композиционных набросков, студент выбирает наиболее удовлетворяющий поставленной задаче и начинает работать на основном листе.

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

Второй этап – конструктивное выявление формы предметов при помощи линий. Разная толщина контрастной линии позволяет выявить воз-

душность перспективы, конструкцию. Предметы должны выглядеть прозрачными, стеклянными.

Третий этап – пластическая моделировка формы тоном и детальная проработка рисунка.

Проработка деталей также требует определенной закономерности – каждую деталь надо рисовать в связи с другими. Рисуя деталь, нужно видеть целое. Стадии проработки деталей активного анализа форм, выявление материальности натуры и взаимоотношения предметов в пространстве – самый трудоемкий этап работы. Этот этап менее эмоциональный, чем начало и конец работы, но ответственный, потому что здесь нужно вложить максимум упорного труда, мобилизовать все свои знания и способности. Студенты на этом этапе должны не только наскоро зафиксировать видимое, сколько, используя законы перспективы (как линейной, так и воздушной), строить изображения на основе точного анализа отношений между всеми элементами формы.

На данном этапе работы происходит детальная характеристика натуры: выявляется фактура модели, передается материальность предметов (гипс, ткань), рисунок тщательно прорабатывается в тональных отношениях.

Когда все детали прорисованы и рисунок тщательно промоделирован тоном, начинается процесс обобщения.

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

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

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

Программа начинается с рисунка простых геометрических или метризованных тел, то есть подразумевается, что самая сложная форма состоит из простых элементов и может решаться геометрически. Следовательно, многие законы изображения простых тел вполне применимы для изображения сложных тел.

ЗАДАЧИ РИСУНКА

Главная задача при обучении рисунку заключается в том, чтобы совместно с другими учебными дисциплинами дать студенту основу для свободного, всесторонне осмысленного решения конструктивных и художественных задач с учетом реального выполнения их с натуры, в материале. На первом курсе даются основные элементарные знания по рисунку. Студенты знакомятся с различными материалами и техниками, перспективой, с законами композиции во взаимосвязи со специальностью дизайнера.

Каждый из этапов обучения рисунку является переходным от простого к более сложному заданию, синтезирующему накопленные ранее полученные знания и навыки.

Практической работе над заданиями предшествует вводная лекция, в которой освещаются:

1. Организационные вопросы (правила распорядка и проведения занятий, организация рабочего места, рисовальные материалы и принадлежности). Знакомство с учебным графиком.

2. Понятие о рисунке как об основе изобразительного искусства. Эстетическая выразительность рисунка, его виды.

3. Приемы изобразительной грамоты. Особенности зрительного восприятия, законы перспективы и светотени. Роль линии горизонта и точек схода, угловая и центральная перспективы.

4. Принципы рисования геометрических тел, перспективное построение прямоугольных объемов и тел вращения.

5. Методическая последовательность выполнения рисунка с натуры.

Строгая логическая последовательность ведения рисунка постигается студентами не сразу, а в результате длительной практической работы, путем настойчивого преодоления многократно встречающихся проблем.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Задание 1.	Рисунок куба. Знакомство с правилами перспективного изображения объемных тел на плоскости. На листе размещается 3 рисунка куба в различных ракурсах. Построение проводится на основе каркасной модели. Знакомство с правилами построения эллипсов в перспективе.	8 часов
Задание 2.	Зарисовки геометрических тел (построение параллелепипеда, шара, цилиндра, шестигранной призмы, конуса).	14 часов
Задание 3.	Композиция, составленная по воображению из пяти и более геометрических тел. Врезка одного предмета в другой, выявление конструктивных особенностей разных фигур. Развитие воображения. В углу листа делается изображение композиционного решения.	16 часов
Задание 4.	Рисунок натюрморта из трех геометрических тел из гипса с передачей тона.	20 часов
Задание 5.	Рисунок драпировки. Изображение сложного ограниченного объема. Зависимость формы складок от характера ткани.	12 часов
Задание 6.	Изображение складок драпировки. Материал: акварель, тушь, сангина, уголь, соус.	8 часов
Задание 7.	Рисунок гипсовой вазы.	12 часов
Задание 8.	Рисунок розетки.	16 часов
Задание 9.	Рисунок натюрморта из бытовых предметов (сложный).	24 часа
Задание 10.	Декоративная переработка предыдущего натюрморта (черная тушь, перо, кисть).	16 часов

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

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

1. Освещение. Ровное, рассеянное, падающее с левой стороны, чтобы тень от руки не пересекала лист с рисунком. Недопустимо, чтобы лист бумаги освещали солнечные лучи.

2. Рисунок нужно располагать не ближе чем на расстоянии вытянутой руки. При работе целесообразно отходить от рисунка или оставлять его, чтобы рассмотреть издали. Этот прием позволяет более явно увидеть свои ошибки или удачи.

3. Объект рисования (модель) должен располагаться чуть левее рабочего места рисующего на таком расстоянии, с которого его можно охватить взглядом в целом. Чем крупнее, тем больше расстояние между рисующим и рисунком.

4. Плоскость рисунка должна располагаться перпендикулярно к центральному лучу зрения рисующего (это самое короткое расстояние от глаза до центра плоскости рисунка).

Успешному ведению работы способствуют правильные навыки, которые должны отрабатываться в процессе учебного рисунка. Необходимо отвыкнуть держать карандаш как ручку для письма. Легкое проведение линии, свобода штриховки во многом достигаются за счет манеры правильно держать карандаш. Кисть руки должна свободно двигаться над бумагой, слегка прикасаясь к рисунку кончиком карандаша, усиливая это прикосновение в местах, где нужна более темная линия. Во время работы рука расслаблена и находится на весу так, чтобы не размазывался рисунок и минимально закрывалась рабочая плоскость листа.

Геометрические тела

С рисунка геометрических тел и простых бытовых предметов начинается общее знакомство с основными принципами конструктивного рисунка, с приемами построения объемной формы на листе, последовательностью выполнения рисунка, закономерностями освещения и восприятия. Объясняется использование элементов рисунка (точек, линий, плоскостей) и принципы выражения светотени. Дается понятие узловых, основных точек формы, направляющих линий, определяющих форму и расположение элементов натуры и их изображение на рисунке, даются принципы перспективного изображения предмета.

Лабораторная работа 1. Рисунок куба

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: задание является вводным и знакомит студентов с основными требованиями к учебному рисунку:

1. Правильное композиционное расположение рисунка на формате листа.
2. Линейное построение формы с учетом законов перспективы.
3. Выявление объемно-пространственного и конструктивного строения изображаемого объекта средствами линии.

Материалы: карандаш «Т», «ТМ», «М», резинка, кнопки, работа выполняется на плотной бумаге – $\frac{1}{2}$ листа ватмана.

Время выполнения: 8 академических часов.

Последовательность занятий. На листе размещается 3 рисунка куба в различных ракурсах (рис. 1). Построение проводится на основе каркасной модели. Студенты знакомятся с правилами построения эллипсов в перспективе. Учиться перспективному построению объемного граненого предмета на листе бумаги наиболее наглядно на примере куба, так как у него в натуре все грани и ребра одинаковые.

Рисованию любого предмета предшествует изучение его конструкции и расположение в пространстве (рис. 2). В данном случае необходимо понять соотношение видимых размеров граней и ребер куба, определить, какая из вертикальных граней открыта больше, какая меньше. Грани куба представляют основу (каркас) всей конструкции, поэтому с них следует начинать построение. Чтобы построить перспективу составляющих куб плоскостей, надо начинать рисовать с ближнего плана, с ближайшего вертикального ребра. От нижнего и верхнего конца этого вертикального ребра проводят направления нижних и верхних горизонтальных ребер, предварительно определив углы наклона этих ребер в натуре. Далее проводят два крайних вертикальных ребра левой и правой граней куба и таким образом намечают видимую высоту вертикальных граней. При этом необходимо следить за взаимными пропорциями ширины этих граней и высотой ближайшего вертикального ребра. От правильного построения углов наклона горизонтальных ребер куба и соблюдения пропорций видимых размеров граней зависит правильность дальнейшего изображения. Замкнув ребрами две видимые вертикальные грани, строят верхнее и нижнее основания куба. Все горизонтальные ребра, идущие в одном направлении, должны на рисунке сходить (при их продолжении) в одной и той же точке схода, лежащей на линии горизонта. Рисовальщик, выполнив несколько рисунков одного и того же куба в различных положениях по отношению к линии горизонта, и расположению просматриваемых граней (левой и правой), убеждается, что чем ближе к линии горизонта, тем более сплюснутой будет горизонтальная плоскость куба, чем дальше – тем более распластанной. При этом в каждом отдельном случае необходимо определять пропорции граней, наклоны ребер и точки схода на линии горизонта.

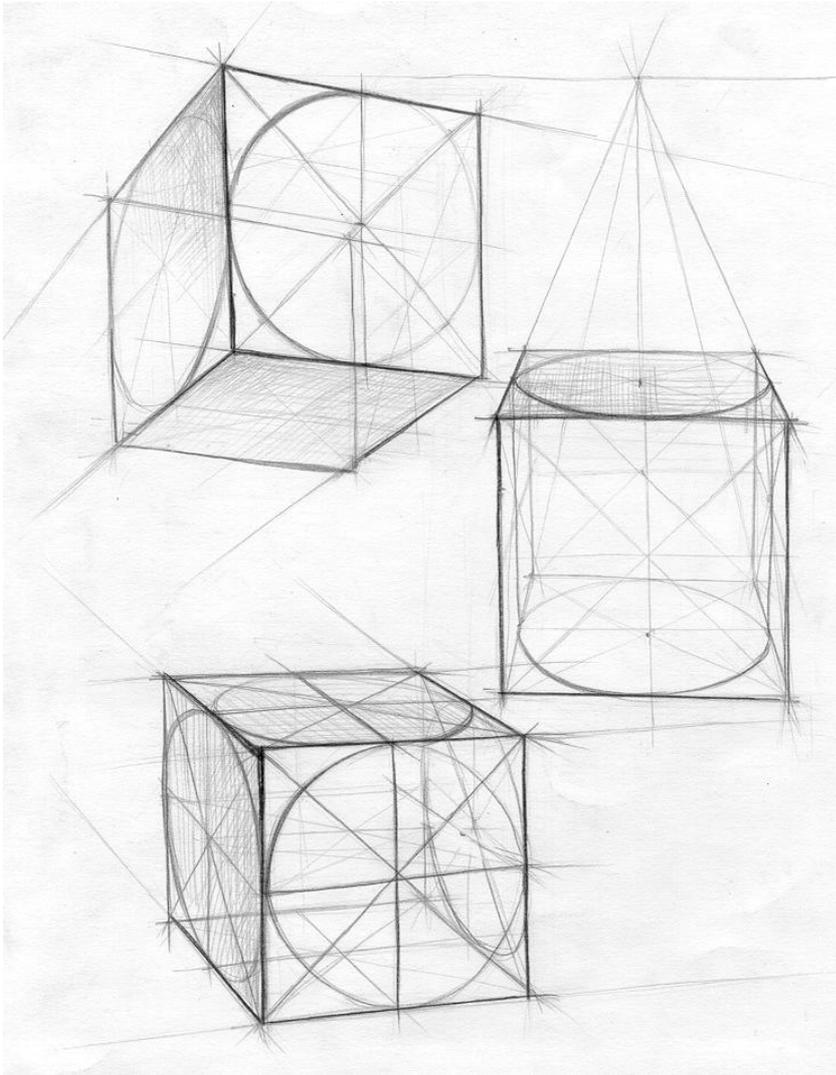

Рис. 1. Рисунок куба в различных ракурсах

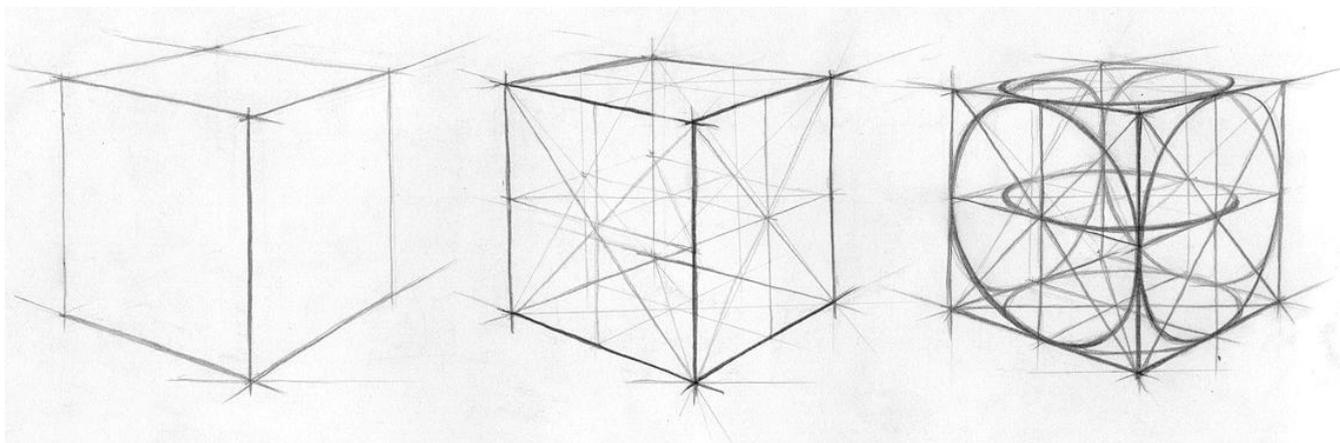

Рис. 2. Построение куба

Лабораторная работа 2. Зарисовки геометрических тел

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: построение параллелепипеда, шара, цилиндра, шестигранной призмы, конуса.

Материалы: карандаш «Т», «ТМ», «М», резинка, кнопки, 2–3 листа плотной бумаги. Работа выполняется на плотной бумаге – ½ листа ватмана.

Время выполнения: 14 академических часов.

Последовательность занятий: На листе размещаются несколько фигур в различных положениях с использованием перспективы (рис. 3–6). Рисунки линейно-конструктивного исполнения без тональной проработки. В учебном рисунке предметы изображаются, как правило, немного меньше их натуральной величины. Рисуя геометрические предметы на листе, следует располагать их выше геометрического центра листа. При изображении двух или более предметов в листе необходимо продумать композицию рисунка, наметить общие габариты предметов. Затем необходимо определить местоположение каждого предмета, его пропорции и форму в перспективе. Конструкцию предметов прописывают полностью, намечая их невидимые части.

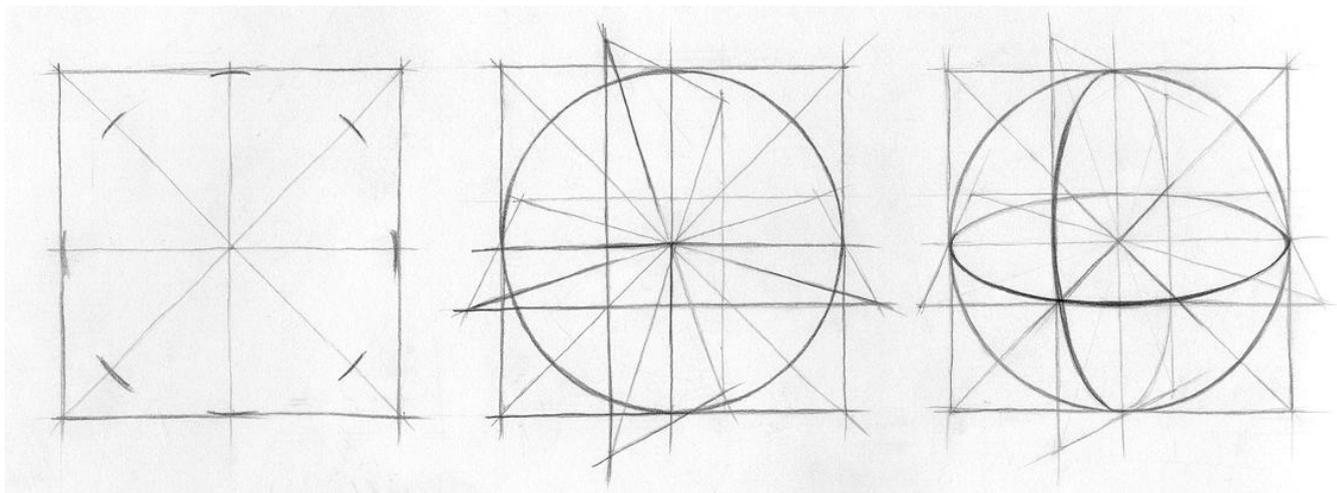

Рис. 3. Построение шара

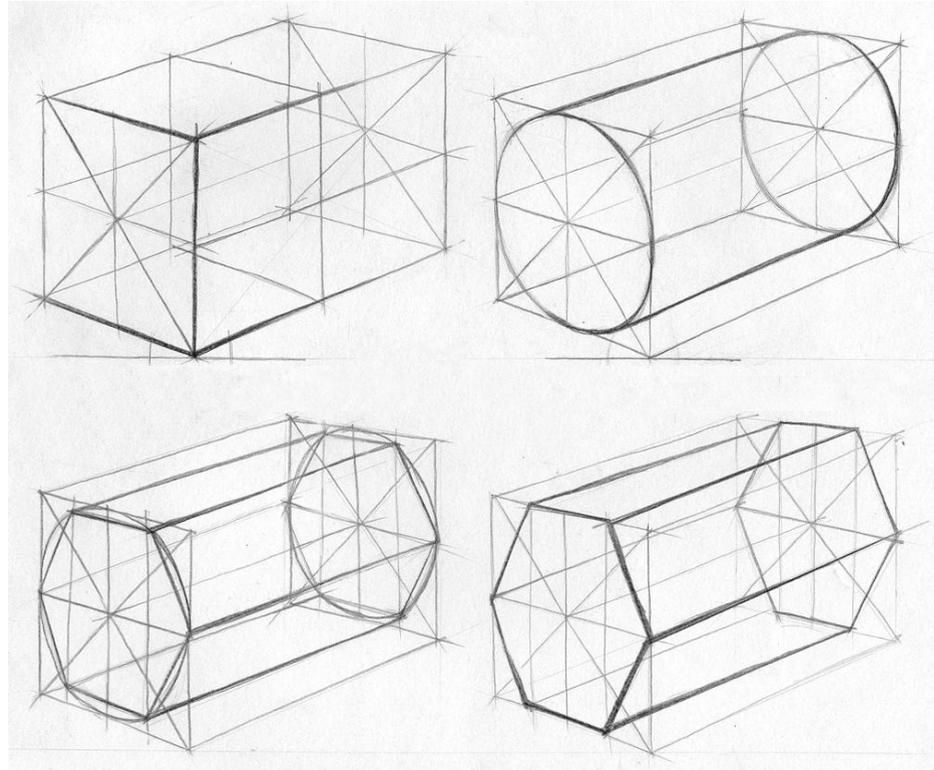

Рис. 4. Построение параллелепипеда, цилиндра и шестигранной призмы

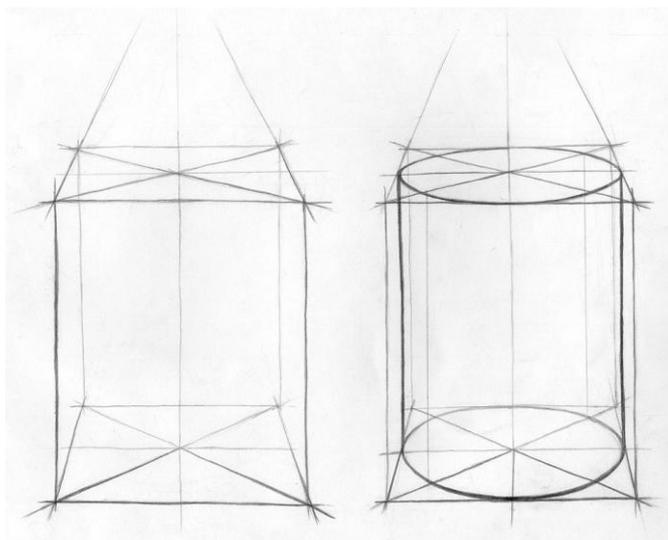

Рис. 5. Построение параллелепипеда и цилиндра

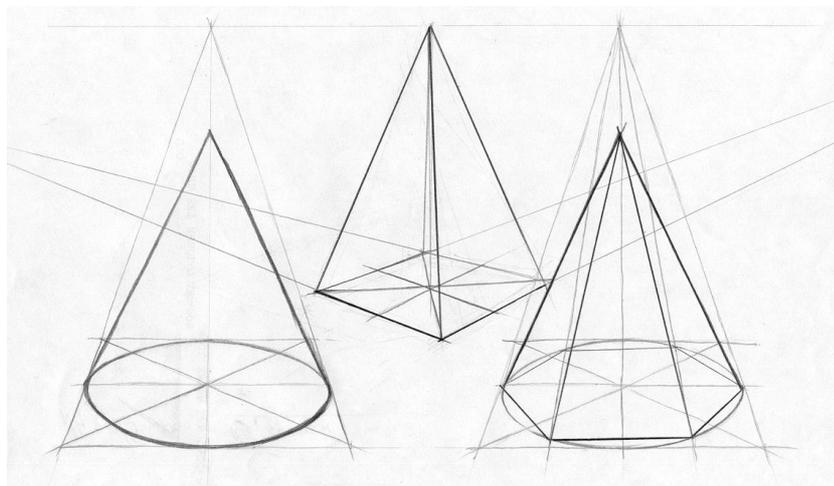

Рис. 6. Построение конусов

Лабораторная работа 3. Композиция из геометрических тел

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: научить компоновке, построению простых геометрических тел в пространстве с использованием перспективы. Композиция состоит из 3–5 предметов (куб, шар, пирамида и так далее).

Развить композиционно-пространственное мышление, творческую фантазию студента и способность к творческой работе. Проверить и закрепить приобретенные знания перспективы.

Материалы: карандаш «Т», «ТМ», «М», резинка, кнопки. Работа выполняется на плотной бумаге – ½ листа ватмана.

Время выполнения: 16 академических часов.

Последовательность занятий: На листе располагают композицию, составленную по воображению из пяти и более геометрических тел (рис. 7–9). Геометрические предметы должны пересекаться друг с другом, врезаться. Свободно выбираются сочетание форм, масштабные соотношения, линия горизонта.

В работе следует добиваться простоты, лаконизма, четкой и ясной конструктивности изображения. Работа над композицией состоит из двух этапов – эскизирования и исполнения. В процессе эскизирования конкретизируется замысел и определяется композиционный мотив, который будет положен в основу изображения. Выбор варианта ускоряется и облегчается, если автор ведет поиск сразу в заданном формате, четко и точно, без небрежности строит рисунок в эскизе. После этого его легко можно перенести на большой формат.

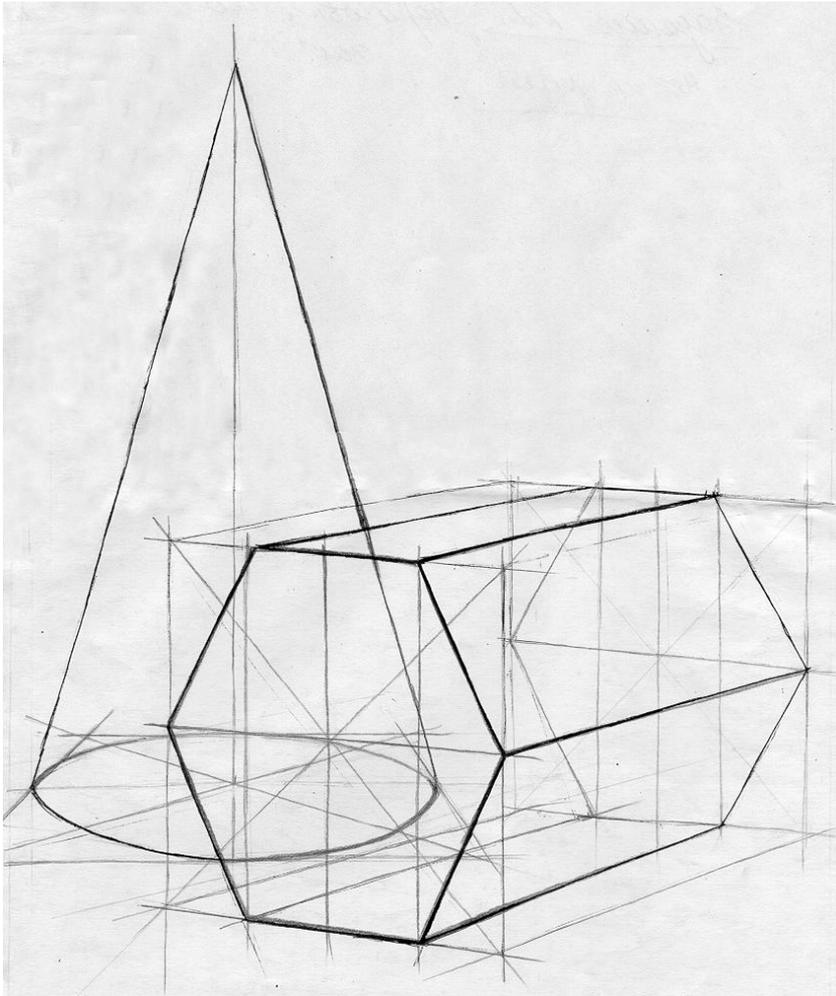

Рис. 7. Зарисовка геометрических тел

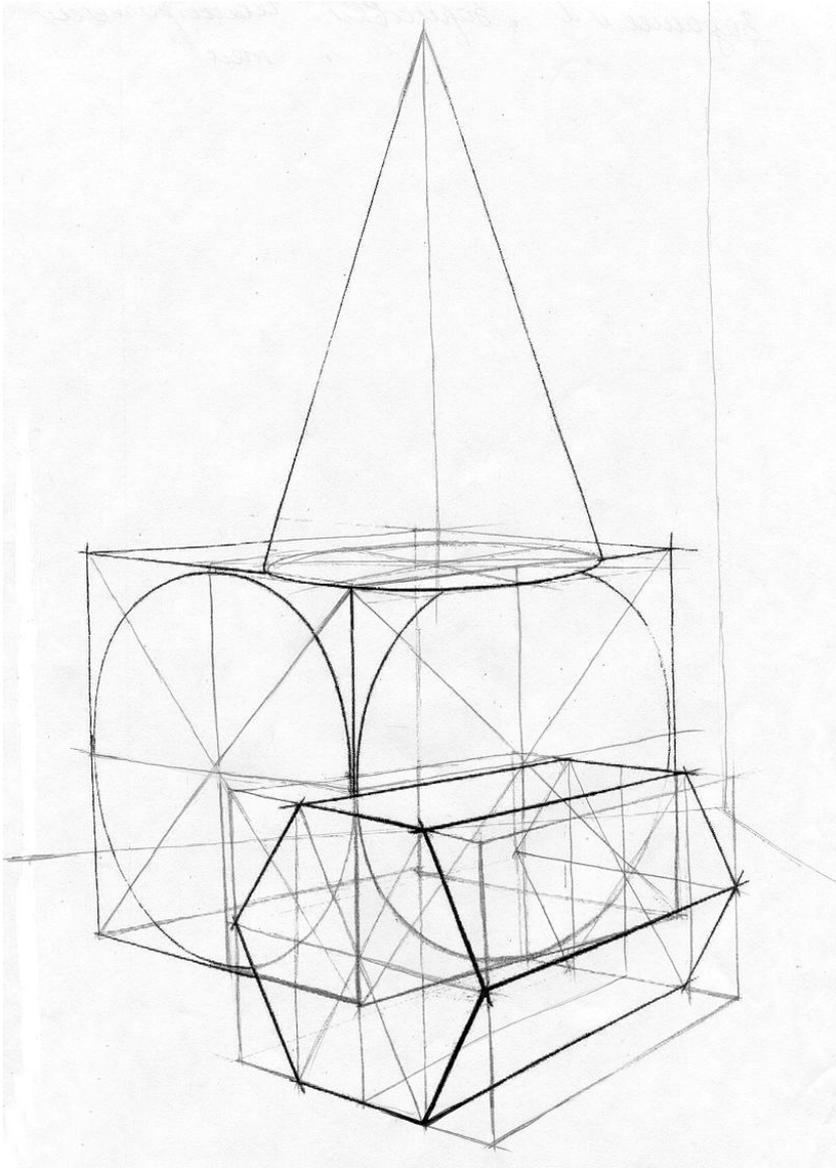

Рис. 8. Зарисовка геометрических тел

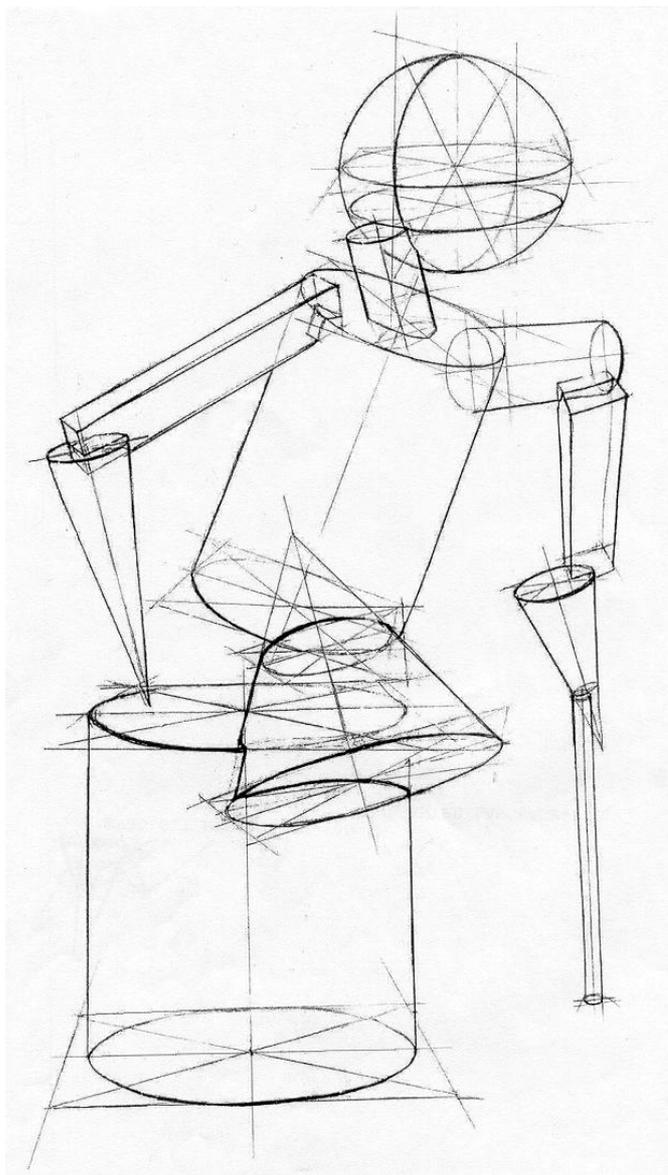

Рис. 9. Композиция из геометрических тел
(Н. Стукун, рук. М.Л. Овчинникова)

Лабораторная работа 4. Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с передачей тона

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: правильно компоновать и построить натюрморт из 3–4 геометрических тел. Грамотный разбор тональных отношений.

Материалы: карандаш «Г», «ТМ», «М», резинка, кнопки. Работа выполняется на плотной бумаге – ½ листа ватмана.

Время выполнения: 20 академических часов.

Последовательность занятий. Постановка ставится из 3–4 геометрических тел (куб, шар, конус, призма) с освещением (рис. 10). Работу над длительным рисунком надо вести в определенной последовательности. Основной принцип последовательности работы над любым рисунком заключается в том, что следует идти от решения общих задач к работе над частностями и обобщению всей работы на завершающем этапе.

Последовательность работы над рисунком натюрморта.

I этап – Поиск композиции.

II этап – Определение перспективы основных форм и пропорций.

III этап – Уточнение перспективы основных форм.

IV этап – На основе точно найденных перспективных направлений, с помощью различных осевых вспомогательных линий подробно анализируются пропорции и строение всех форм.

V этап – Легкой штриховкой определяются светотеневые характеристики форм.

VI этап – Завершение детальной светотеневой моделировки всех объектов.

Строгая логическая последовательность ведения рисунка постигается учащимися не сразу, а в результате длительной практической работы. В рисунке геометрических тел ставятся задачи объемного построения форм, показа их пространственной и масштабной взаимосвязи. Студенту дается понятие не только о линейной, но и воздушно-световой перспективе, о законах контраста. В данном рисунке следует четко и энергично выявить форму средствами линейного построения и светотени. При этом следует избегать чрезмерной жесткости контуров и вялой серости тона, не допуская в то же время излишней черноты рисунка, неряшливо-небрежной и грубой штриховки. Рекомендуется работать поэтапно, по всей поверхности бумаги, а не от “куска”, широко и смело, добиваясь качества технического исполнения рисунка. Суть работы над светотенью заключается не в раскрашивании рисунка, а в активном выявлении формы.

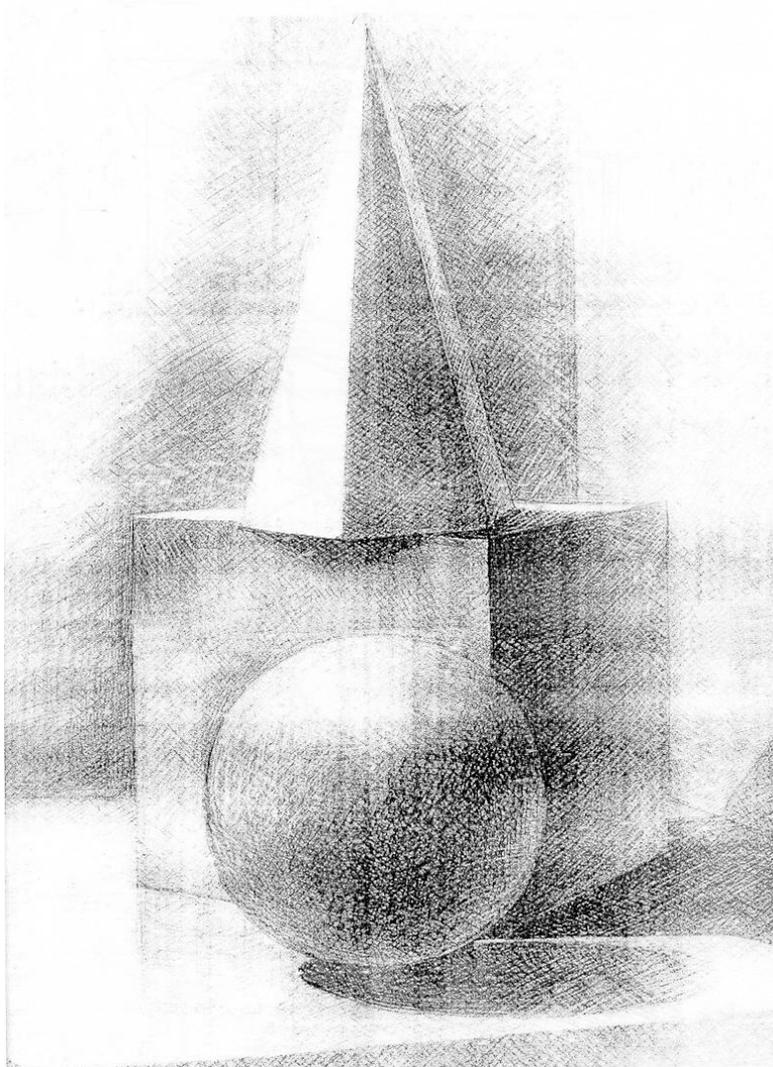

Рис. 10. Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел
с передачей тона
(А. Могильный, рук. М.Л. Овчинникова)

Лабораторная работа 5. Рисунок драпировки

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: изображение сложного ограниченного объема. Зависимость формы складок от характера ткани.

Материалы: карандаш «Г», «ТМ», «М», резинка, кнопки. Работа выполняется на плотной бумаге – ½ листа ватмана.

Время выполнения: 12 академических часов.

Последовательность занятий. В процесс обучения студентов I курса первого семестра не случайно вводится рисунок драпировки, так как в дальнейшем, на протяжении всех лет обучения, студенты сталкиваются с изображением ткани как на натюрморте, так и в одежде человека. Драпировка – это ткань, наброшенная на предмет или закрепленная на плоскости в одной или нескольких точках, спадающая вниз и образующая различные складки (рис. 11). Ткань не имеет четкой стабильной формы и принимает форму того предмета, на который она накинута. Если ткань спускается с предмета или с иной точки опоры, то образует различного вида складки – драпируется. Все складки можно разделить на три основных типа: прямые, диагональные (косые) и радиальные. Поверхность наибольшей выпуклости принято называть гребнем складки, а поверхность наибольшей глубины – дном складки. Расстояние от дна складки до гребня называют высотой, или глубиной, складки. Необходимо прочувствовать объемность складок, их конструкцию, постараться на первом этапе «разбить» большие массы, выявлять объем за счет толщины линии, удаленность каждой складки. После построения и определения композиционного центра студенты слегка штрихуют все темные места драпировки, штрих кладут по форме движения складок, а в углублениях, дне складок – вдоль натяжения поверхности ткани.

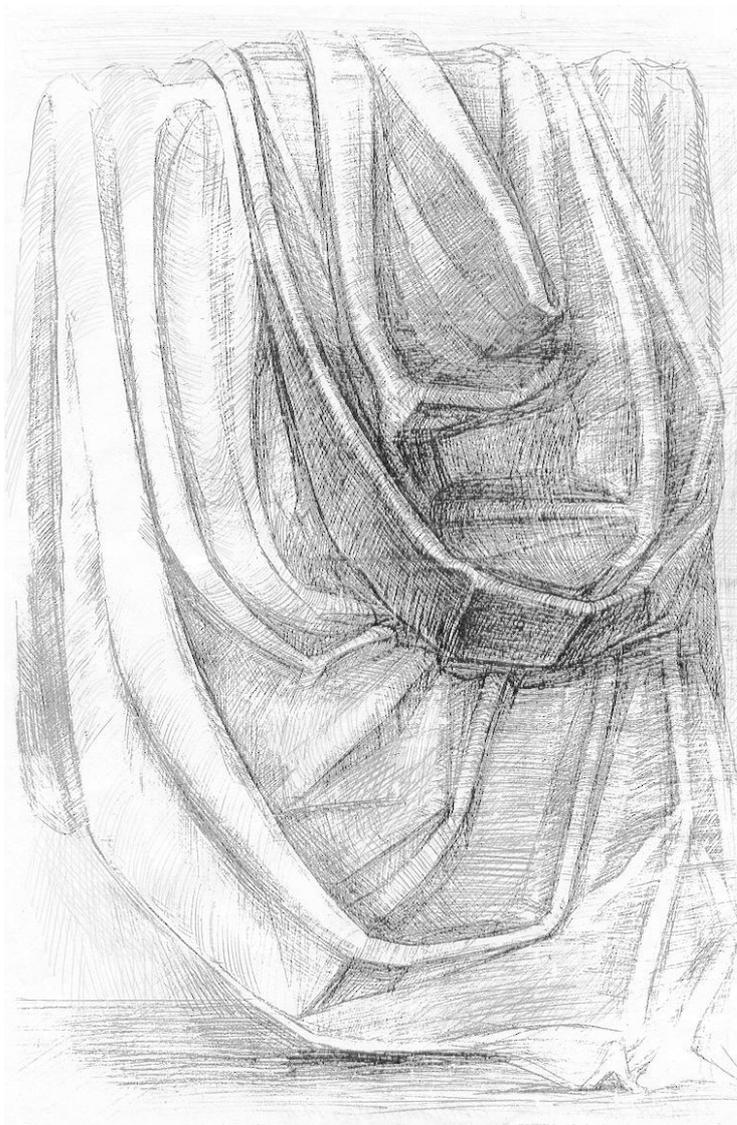

Рис. 11. Рисунок драпировки (карандаш)
(Н. Стуkun, рук. М.Л. Овчинникова)

Лабораторная работа 6. Изображение складок драпировки мягким материалом

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: цель задания – ознакомить студентов с принципами работы различными графическими материалами. Студенту-дизайнеру важно познать разнообразные приемы графического искусства, развить вкус к различным техникам и манерам рисования.

Материалы: акварель, тушь, уголь, сангина, соус, резинка, кнопки. Работа выполняется на плотной бумаге – ½ листа ватмана.

Время выполнения: 8 академических часов.

Последовательность занятий. Вторая работа выполняется мягким материалом (углем, соусом, сангиной) за 4 часа (рис. 12). Рисунок выполняется в свободной манере торцевой поверхностью уголька, а затем на последнем этапе за счет тонких линий уточняется объемность складок, удаленность друг от друга.

Углем и сангиной можно работать двумя способами. первый близок к работе с карандашом, когда рисуют в основном линией, штрихом. Второй способ связан с большим применением тона. При этом способе рисуют, широко прокладывая тени и фон, для чего уголь на бумагу кладут плашмя.

Рис. 12. Драпировка (уголь)
(О. Филиппова, рук. Ю.А. Орлов, М.Л. Овчинникова)

Лабораторная работа 7. Рисунок гипсовой вазы

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: построение гипсовой вазы на основе простых геометрических объемов. Задание дается с целью развития пространственного мышления, умения логически строить форму средствами линии с минимальным применением тона, то есть линий построения, без которых немислим конструктивный анализ изображаемого.

Материалы: карандаш «Т», «ТМ», «М», резинка, кнопки. Работа выполняется на плотной бумаге – ½ листа ватмана.

Время выполнения: 12 академических часов.

Последовательность занятий. Линейное построение формы – основа грамотного учебного рисунка. Разместив рисунок на формате листа, студент должен добиться гармоничной строгости пропорций вазы, верного масштабного и пространственного соотношения, строгой симметрии формы. Основная трудность работы заключается в конструировании формы путем построения системы линий осей, разрезов и сечений, необходимых для выявления объема. Очень точно должна быть найдена точка опоры вазы, передающая ощущение устойчивого положения на горизонтальной плоскости (рис. 13). Это невозможно сделать без учета линии горизонта, его уровня и точки зрения на предмет. Многократное изображение окружности в перспективе дает хороший навык в построении тел вращения. Сложная форма вазы требует разложения ее (в целях наилучшего уяснения) на простые геометрические объемы, изученные студентами ранее на предыдущих занятиях. Обязательным требованием этого задания является тщательное рисование не только видимых контуров, но и невидимой части предмета. Четкие и строгие линии рисунка не следует делать слишком жесткими и сухими, как на чертеже. Линия рисунка, являясь средством передачи объема, должна быть живой, пластичной, разнообразной по толщине и силе тона, что придает ей свойства пространственности. Линии основные и вспомогательные, видимые и невидимые, обозначающие ближние и удаленные планы, должны быть различными по характеру. Рисунок должен производить целое, законченное впечатление.

Рис. 13. Рисунок гипсовой вазы

Лабораторная работа 8. Рисунок розетки

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: объемно-пространственное изображение гипсовой розетки с необходимым применением тона.

Материалы: карандаш «Г», «ТМ», «М», резинка, кнопки. Работа выполняется на плотной бумаге – ½ листа ватмана.

Время выполнения: 16 академических часов.

Последовательность занятий. В качестве натуры используется пластически выразительная модель с растительным орнаментом (рис. 14). В процессе выполнения рисунка закрепляются навыки компоновки и соблюдения методической последовательности ведения работы.

Особое внимание заостряется на приемах построения карандашом сложной пластической формы путем сведения ее к простым геометрическим объемам и плоскостям. Светотеневая моделировка формы – это логическое продолжение линейного построения, а не механическое дополнение к нему, то есть не просто раскраска рисунка тоном. Выясняются технические возможности и недостатки карандаша как графического материала, его тональный диапазон, эстетические качества, целесообразность использования в учебном рисунке различных сортов карандашей.

Главные требования к занятию: грамотность построения, академическая строгость и завершенность исполнения, цельность изображения, согласованность и единство деталей и целого.

Рисующий должен четко уяснить себе структуру изображаемого объема путем расчленения его с помощью вспомогательных линий на простые и ясные плоскости и планы. Следует добиваться тонкой гармонической соразмерности пластических масс изображаемой модели, передачи ее характерных индивидуальных особенностей.

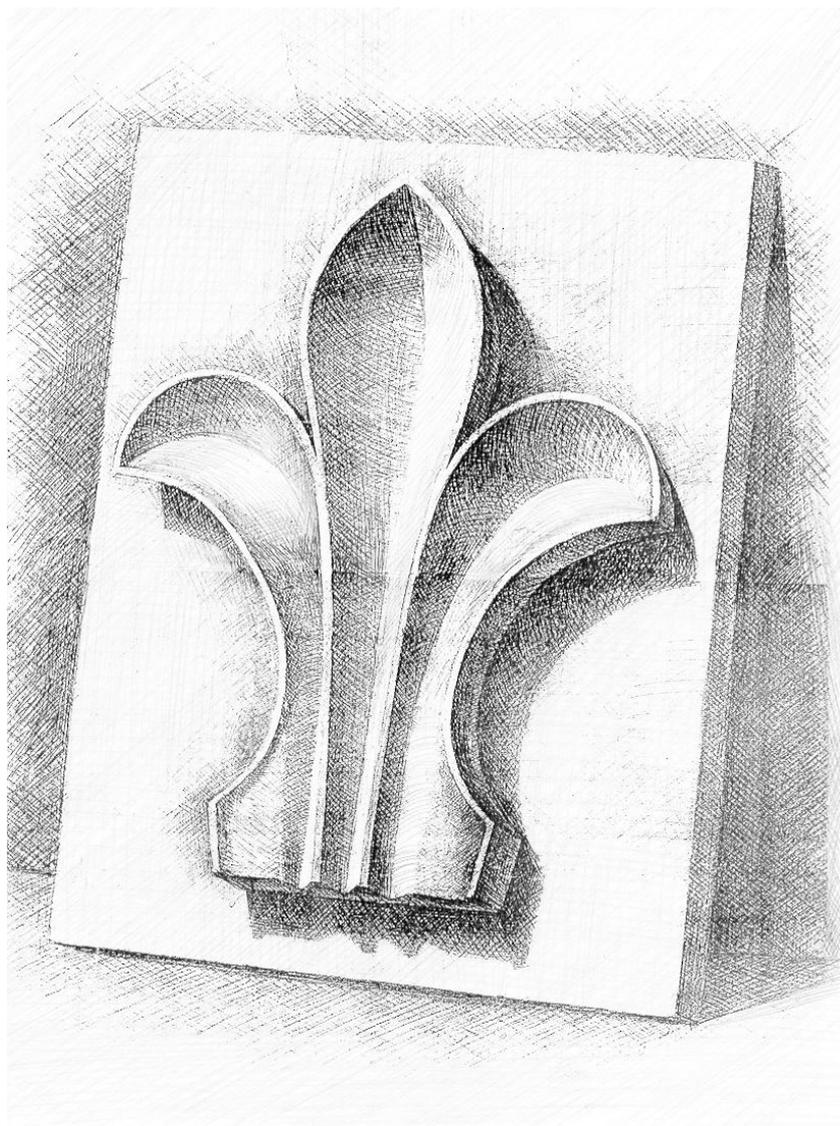

Рис. 14. Рисунок розетки
(А. Могильный, рук. М.Л. Овчинникова)

Лабораторная работа 9. Рисунок натюрморта из бытовых предметов

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: научить компоновке, построению и штриховке натюрморта из бытовых предметов.

Материалы: карандаш «Т», «ТМ», «М», резинка, кнопки. Работа выполняется на плотной бумаге – ½ листа ватмана.

Время выполнения: 16 академических часов.

Последовательность занятий. Натюрморт в качестве учебного задания для рисовальщика крайне необходим. Он дает возможность изучить основные положения рисунка, способствует развитию творческих способностей. Рисунок натюрморта предусматривает решение более сложных учебных задач, чем изображение отдельных предметов. При изображении натюрморта нельзя прорисовывать все предметы в одинаковой степени. Каждый предмет натурной постановки требует к себе особого отношения: один (переднего плана) должен быть более внимательно проанализирован, более детально проработан; другой (дальнего плана) может быть изображен в общих чертах, достаточно выразить характер его формы.

Рисуя натюрморт из различных предметов, студент глубоко усваивает принципы линейно-конструктивного изображения формы, теорию перспективы, получает возможность творчески использовать полученные знания и навыки (рис. 15).

Приступая к рисованию натюрморта, процесс построения изображения надо разделить на отдельные этапы. Такая последовательность работы должна всегда соблюдаться в учебном рисовании (как при рисовании натюрморта из геометрических тел, так и очень сложного натюрморта).

Чтобы работа проходила успешно, необходимо соблюдать следующие стадии:

1. Предварительный анализ постановки.
2. Композиционное размещение изображения на листе бумаги.
3. Передача характера формы предметов и их пропорций.
4. Конструктивный анализ формы предметов и перспективное построение изображения на плоскости.
5. Выявление объема предметов средствами светотени.
6. Детальная прорисовка формы предметов.
7. Синтез – подведение итогов работы над рисунком.

Рис. 15. Рисунок натюрморта из бытовых предметов
(П. Юркин, рук. Ф.Г. Зинатулин)

Лабораторная работа 10. Декоративная переработка натюрморта

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: на основе предыдущего натюрморта изобразить натюрморт в графике творчески, с помощью линии, пятна и фактуры.

Материалы: тушь, перо, кисти, кнопки. Работа выполняется на плотной бумаге – ½ листа ватмана.

Время выполнения: 24 академических часа.

Последовательность занятий. На основе предыдущего, нарисованного карандашом натюрморта выполняется творческая декоративная композиция тушью с помощью линии, пятна, фактуры (рис. 16). Графическое изображение является в настоящее время одним из основных средств художественного проектирования. студенты делают небольшие форэскизы, из которых выбирается один, на основе его выполняется работа. Декоративное, плоскостное решение натюрморта предполагает активную трансформацию предметов, их пластических характеристик, формы, места расположения. Трансформация предметов натюрморта в процессе декоративного эскизирования имеет следующие аспекты:

1. Сознательное нарушение или разрушение пространственной перспективы, плоскости и изменение пропорций предметов.

2. Произвольное изменение количественного состава предметов, отказ от одних и введение новых.

3. Отказ от объемной пространственной формы предметов путем перехода на условную плоскостную аппликативную или силуэтную их трактовку.

4. Преобразование пластического содержания отдельных форм, создание новой формы посредством анализа и синтеза.

5. Использование различной фактурной трактовки плоскостей, драпировок и предметов.

Трансформацию предметов следует осуществлять в определенных пределах исходя из структурных особенностей тех или иных форм натуры. Самые существенные черты формы должны в большей или меньшей степени сохраняться, т. е. пластические формы могут преобразовываться, но они не должны переходить в свою противоположность.

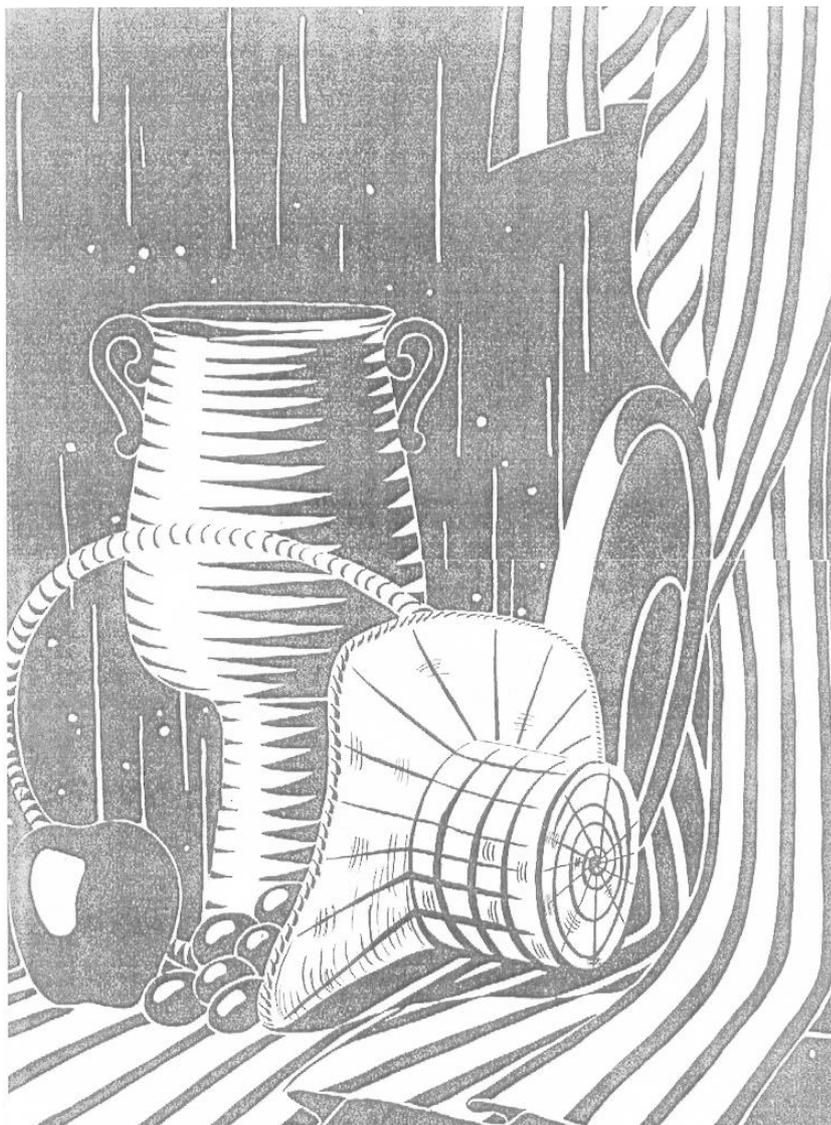

Рис. 16. Декоративная переработка натюрморта
(Ю. Мухина, рук. М.Л. Овчинникова)

ВИДЫ КОНТРОЛЯ

- Индивидуальная консультация студентов во время работы над постановкой.
- Проверка домашнего задания (наброски бытовых предметов).
- Просмотр и обсуждение работ на расстоянии. Индивидуальные замечания по постановкам.
- В конце работы над рисунком ставится предварительная оценка ведущим курс преподавателем по пятибалльной системе.
- В конце семестра работы студентов развешиваются в аудиториях. Комиссия в количестве 3–5 человек проводит просмотр работ и ставит студенту общую оценку за экзамен.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЗА ЭКЗАМЕН

На экзамен студенты обязаны представить работы по всем темам пройденного курса за семестр, в том числе наброски, выполненные самостоятельно дома. На экзамене учитываются активность студентов на занятиях, количество и качество выполненных работ, текущая оценка, выставленная после окончания каждой работы. Положительная оценка на экзамене ставится за грамотное, правильное и своевременное выполнение всех работ семестра. Работы должны быть правильно закомпонованы в листе, конструктивно построены. В работах должны быть переданы перспектива как линейная, так и воздушная, характер предметов, тональный разбор. Работы по необходимости оформляются студентами в рамки.

ЛИТЕРАТУРА

- Антонов Ф.В., Бесчастнов Н.П. и др. Рисунок. М.: Легпромбытиздат, 1988.
- Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. М., 2000.
- Пармон Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика костюма. М.: Легпромбытиздат, 1987.
- Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М.: Просвещение, 1995.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАДИИ РАБОТЫ НАД РИСУНКОМ.....	4
ЗАДАЧИ РИСУНКА	6
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.....	7
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ	8
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА	8
Лабораторная работа 1. РИСУНОК КУБА	9
Лабораторная работа 2. ЗАРИСОВКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ	12
Лабораторная работа 3. КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ.....	16
Лабораторная работа 4. РИСУНОК НАТЮРМОРТА ИЗ ГИПСОВЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ С ПЕРЕДАЧЕЙ ТОНА.....	20
Лабораторная работа 5. РИСУНОК ДРАПИРОВКИ	22
Лабораторная работа 6. ИЗОБРАЖЕНИЕ СКЛАДОВ ДРАПИРОВКИ МЯГКИМ МАТЕРИАЛОМ.....	24
Лабораторная работа 7. РИСУНОК ГИПСОВОЙ ВАЗЫ	26
Лабораторная работа 8. РИСУНОК РОЗЕТКИ.....	28
Лабораторная работа 9. РИСУНОК НАТЮРМОРТА ИЗ БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ.....	30
Лабораторная работа 10. ДЕКОРАТИВНАЯ ПЕРЕРЕБОТКА НАТЮРМОРТА.....	32
ВИДЫ КОНТРОЛЯ	34
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЗА ЭКЗАМЕН	34
ЛИТЕРАТУРА	34

Учебное издание

Овчинникова Мария Леонидовна

**РИСУНОК
для дизайнеров 1 курса**

Часть 1

Учебно-методическое пособие

Редактор С.Г. Масленникова
Корректор Л.З. Анипко
Компьютерная верстка С.Ю. Заворотной

Лицензия на издательскую деятельность ИД № 03816 от 22.01.2001

Подписано в печать 11.11.2002. Формат 60×84/16.
Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,09.
Уч.-изд. л. . Тираж 100 экз. Заказ

Издательство Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса
690600, Владивосток, ул. Гоголя, 41
Отпечатано в типографии ВГУЭС
690600, Владивосток, ул. Державина, 57