

**Краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Приморский краевой художественный колледж»**

**Методическая разработка по дисциплине: «Рисунок»
"Актуальность выполнения набросков и краткосрочных
зарисовок в ходе работы над длительным рисунком"**

Выполнила преподаватель КГАПОУ «Приморский краевой
художественный колледж»

Данилов Владимир Иванович

г. Владивосток

2023

Введение

Рисунок является основой основ изобразительного искусства: живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна и т.д.

Рисование – это путь познания реальной действительности, сложный процесс усвоения законов строения форм предметов реального мира, процесс живого эмоционального отображения их в рисунках.

Задача студента – понять и усвоить те законы, которые помогают правильно видеть и отображать природу, овладеть методом, который облегчает и упрощает путь познания мира. В природе имеется много неуловимых, скрытых законов строения форм, которые учащемуся сложно увидеть, а тем более понять. Учебный рисунок и раскрывает эти законы природы, помогает понять их и обучает тому, как их следует использовать в практике изобразительного искусства.

Ведущее место здесь закономерно отводится длительному штудированному учебному рисунку.

На краткосрочные рисунки, наброски и зарисовки возлагается функции вспомогательных упражнений. Но для того, чтобы учебные наброски и зарисовки могли выполнить свою подсобную роль, учащимся необходимо овладеть ими как особым видом обобщённого реалистического изображения, имеющим свои специфические способы исполнения.

Именно в этих способах заключается важное назначение набросков и зарисовок не только при обучении рисунку, но вообще изобразительному искусству – они помогают воспитывать чувство обостренного восприятия окружающей действительности, умение «цельно» видеть, наблюдать и сознательно обобщать увиденное.

Длительный учебный рисунок с натуры, основанный на продолжительном наблюдении и внимательной её изучении, является главной традиционной формой обучения рисунку.

Он учит правдиво передавать видимые предметы и явления, характерные особенности, их формы и пластические свойства, а также дает учащимся необходимые теоретические знания и практические навыки ведения рисунка.

Однако длительный учебный рисунок с неподвижной модели, приучая к внимательному анализу и подробному изучению натуры, не только не содействует развитию наблюдательности, а наоборот – из-за растянутости и прерывности самого процесса наблюдения, связанного с одновременной работой над построением и тонировкой изображаемой формы, ослабляет остроту восприятия. При этом внимание учащихся притупляется и направляется на поиски второстепенных деталей и мелочей.

Кроме того, длительный учебный рисунок возможен только с неподвижной натуры, оставляя совершенно нерешенной наиболее сложную задачу – изображение движущейся натуры.

Самое внимательное и продолжительное штудирование в учебном рисунке часто не достигает конечной цели, так как не может подвести учащихся к нужному результату – к умению создать живой правдивый образ человека.

Таким образом, длительный рисунок с натуры, несмотря на его ведущую роль в системе обучения, не может полностью разрешить все учебные задачи.

Чтобы добиться решения тех учебных задач, которых длительный учебный рисунок не позволяет разрешить полностью, современная методика обучения предлагает систему вспомогательных, краткосрочных учебных рисунков в двух видов – наброски и краткосрочные зарисовки.

Набросок – короткая, быстрая зарисовка, без перегрузки лишними деталями и тоном. Выполняется за один сеанс и позволяет за короткий промежуток времени передать основную характеристику изображаемого

объекта. При этом с целью ускорить работу используется минимальное количество графических средств. набросок определяется как «целое, увиденное без частных».

С наброска начинается работа над длительной учебной постановкой по рисунку, когда студент решает вопросы композиции, определяет, устанавливает общие очертания изображаемого, бегло передаёт главные характерные особенности модели, выявляет целое, лаконично трактует большую форму. наброски помогают быстро произвести зрительную, а затем и графическую оценку изображаемой природы.

Функции набросков весьма разнообразны. Художники делают наброски при наблюдении и изучении природы, выполнение эскизов к своим произведениям, когда надо быстро изобразить особо понравившейся сюжет – человека, движущийся объект и т.д.

Обучение наброску следует начинать с более длительного по времени задания (часового, получасового), постепенно уменьшая время (до пяти, двух-трех минут)

Зарисовка – более полное, чем набросок изображения природы, но исполняемое в относительно более короткий промежуток времени, чем длительный учебный рисунок. Зарисовка, исполняемая с природы, является как бы продолжением наброска в сторону обогащения его деталями. Благодаря большей полноте передачи деталей природы, зарисовка оказывается промежуточным видом между наброском и длительным рисунком. Сделанный с неподвижной природы набросок, продолженный в работе с тоже же природы, может постепенно превратиться в зарисовку.

Различие между наброском и зарисовкой заключается не столько во времени, затрачиваемом на исполнение того или другого, но главным образом в самих способах работы. Зарисовка исполняется с начала до конца с природы; набросок же может быть наполнен не только с природы, но и по памяти, по представлению, по воображению.

Наброски головы человека

Рисунок головы человека имеют свои особенности: учащемуся приходится одновременно заботиться об убедительной трактовке объёмной формы, о передаче индивидуальных особенностей головы, а также выявлять портретные характеристики человека. В набросках характеристика натурщика основывается на весьма скупом информативном материале, на общих пластических и психологических признаках. Выполняя набросок головы необходимо прежде всего заботиться о передаче целого, стараться сразу оценивать главные особенности и индивидуальные признаки модели.

Процесс создания наброска должен быть очень быстрым, и некоторые действия осуществляются только мысленно, а именно: конструирование формы, сравнение пропорций – частей и т.д.

Наброски фигуры человека

В быстрых, коротких набросках показываются главным образом общие очертания фигуры, характеризуются ее движения, бегло обозначаются основные детали. В длительных зарисовках довольно полно характеризуют пластику фигуры, её объёмную форму, выявляют с помощью светотени важные детали, создают живое, динамичное изображение фигуры человека.

Последовательность работы над набросками фигуры человека: отмечают верхнюю и нижнюю границы изображения, определяют движение туловища по отношению к ногам. Затем уточняют точку опоры тела, выявляют направление плечевого пояса, таза, стоп, характеризуют обобщенную форму тела. Фигуру рисуют сразу без предварительной подготовки и разметки её очертаний, думая прежде всего о выявлении главного: пропорций, движений и характера модели.

В набросках человеческой фигуры, в одежде, решающее значение имеет правильное понимание образования складок и умение изобразить их на фигуре. Характер складок на одежде определяет то или иное движение фигуры человека.

Выделяют несколько видов складок одежды: прямые, диагональные, параллельные, ромбовидные. Кроме этих основных складок на одежде человека имеются многочисленные, малозначительные складки. Чтобы усилить выразительность образа, сделать интересный запоминающийся набросок следует упустить все второстепенные складки, а подчеркнуть основные характерные складки на изгибах формы и те, которые выявляют движение фигуры.

Рисуя фигуру в одежде, следует помнить о наличии тела под одеждой, особенно в процессе рисования складок. Изображая складки на одежде, нужно прежде всего стремиться выявить форму тела, подчеркивать характер движения фигуры человека.

Графические средства изображения. Техника исполнения набросков. Выполнение набросков линиями

Одним из наиболее распространённых способов выполнения набросков и зарисовок – построение их непрерывными линиями, начинающихся с изображения общих очертаний натуры. Как правило, набросок начинается с линий очерчивающих всю массу изображаемого. Рисующий с первого взгляда фиксирует образ общего положения объекта в пространстве, на основе своих первых впечатлений от натуры. При дальнейшем исправлении, уточнении недостатков в более уверенном проведении линий! При этом линия может быть длинной, короткой и даже превратиться в точку.

Такие свойства графической линии, как плавность, текучесть и непрерывность, позволяют одновременно выявлять общий характер формы и ее пластические качества. Чем верней найден контур, тем полнее он передает воспринятое, и чем острее при этом наблюдательность, тем выразительней получается набросок. Натура нами узнается в первую очередь по контуру.

Выполнение набросков линиями с тоновой проработкой формы

Широко применяется способ выполнения набросков линиями с одновременной проработкой формы тоном.

Рисующий, начиная построение формы с общего контура, сразу начинает моделировать отдельные объёмные массы, расположенные в пространстве в определенной связи друг с другом и выделяющиеся светом и тенью.

Линии в таких набросках прерывистые, штрих или тушевка подчеркивают и уточняют форму. В этом случае тоновая обработка формы идет параллельно с проведением первых линий, показывающих очертание объекта или отдельных его частей.

В этих набросках технические средства отвечают выразительной задачей. Слабая и очень тонкая обработка отдельных участков помогает художнику передать тонкие нюансы светотени, мягкие переходы форм, фактуру. Резкие, с сильными нажимом линии, наоборот, интенсивно подчеркивает тень и свет, направление форм, ее объём.

Выполнение набросков тоном, пятном

В набросках и зарисовках подобного типа решаются одновременно задачи выявления конструктивных особенностей предметов, индивидуальной формы, света и тени, положения объекта в пространстве. Набросок выполняется упрощенно, иногда приближаясь к схеме.

Из-за малого количества времени построение наброска начинается с главного – с фиксации на листе бумаги движение природы, пропорций, света и тени. Натура воспринимается общей массой, тоновым пятном.

Наброски начинаются с двух-трех линий, определяющих пропорции природы, затем тоном обрабатывается один участок, второй, и т.д. На следующей стадии рисования зрительный образ уточняется и конкретизируется. Более внимательно рассматривается направление контура, место перехода одного участка наброска в другой, также другие переходные традиции: полутень, рефлекс, и т.п. Конкретнее намечаются границы как общего силуэта природы, так и ее частей.

Выполнение набросков штрихом

Другим графическим средством создания наброска является штрих. В зависимости от нажима карандаша или пера с тушью штрих становится темным или светлым, мягким или жестким. Штриховая линия может быть длинной, короткой, широкой, тонкой, едва заметной!

Пластические качества штриха дают разнообразные художественные возможности. Рядом параллельные или перекрещивающиеся в разных направлениях штрихов создается штриховое тональное пятно требуемой силы. Это говорит о богатстве возможностей штриха и разнообразии технических приемов его использования как удобного, универсального средства изображения, которое может одновременно передавать в быстром наброске характерные объёмные и пластические черты натуры.

При работе с наброском используют множество графических приемов и средств – разнообразные линии, штрихи, пятна, и т.д. Смешанные техники двух и трех материалов применяются для получения большей выразительности. Чем шире и разнообразней графический материал, тем интереснее и живее результат.

Материалы, используемые в набросках

В большинстве случаев наброски выполняют на бумаге. Бумага различается по плотности. Графитными карандашами рисуют на ватманской, полуватманской, рисовой, чертежной бумаге. Эту же бумагу используют и при работе соусом, сангиной, сепией, тушью, акварелью. Плотную, шероховатую и рыхлую бумагу, типа оберточной, применяют для работы углем.

Графитный карандаш – самый удобный материал. Разным нажимом, а также разной очинкой карандаша мы получаем большое разнообразие тонов – от светлых до насыщенных темных.

Начиная проводить линии, рисующий должен заранее проследить взглядом их предполагаемое направление. Каждая линия проводится быстро, одним взмахом руки, без напряжения. Если линия проведена неправильно, т.е. не на месте, следует на стирая её – провести другую или несколько других.

Резинку следует исключить. Без резинки рисующий более внимательно и ответственно будет проводить каждую линию.

Рисунки тушью. Выполняются кистью и пером. Если набросок выполняется кистью, то обычно для этой цели применяют колонковую кисть можно использовать и акварельными кистями.

Наброски, выполненные пером, имеют значительную четкость и определённость, и поэтому рисующий должен быть внимателен и сосредоточен. Потому что тушь – несмываемый материал, что исключает какие-либо поправки в наброске. Тушью можно рисовать гусиным, очень податливым пером, пером из тростниковой палочки. Можно использовать зубочистку, которую надо только удлинить. Тушью можно рисовать и палочкой, по-разному остругивая ее конец (в виде острия или лопаточки). Можно использовать старые стертые кисти.

Соус-жирный и мягкий материал, имеющий большую красящую силу и дающий красивые бархатные тона от очень темных до очень светлых, с большим числом тональных градаций между ними.

Сухим способом соусом работают так же, как и углем, добиваясь при помощи растушевки переходов от светлых тонов к более темным. Довольно легко работать мокрым соусом.

Палочку соуса, положив на блюдце, намывают мокрой кистью. Можно наносить один слой на другой. После просушки можно применять растушевку. Освещенные участки наброска и блики прорабатывать резинкой.

Рисунок углем. Рисунки углем наиболее живописны. Они отличаются богатством тоновых переходов – от глубоких бархатистых штрихов широкими мазками, до легких серебристых тушевок. Углем можно наносить острые, четкие штрихи, работать плашмя или растирать, используя растушевку.

Сочетание этих приемов дает богатые технические возможности для очень выразительного изображения. При всех достоинствах угольные рисунки недолговечны, если их не закрепить фиксажем.

Рисунок сангиной. Сангина привлекательна своим красивым теплым тоном, коричневым или красноватым. Выбирают сангину такого оттенка, который лучше отвечает особенностям натуры. Иногда сангину комбинируют с углем, который дает холодные оттенки, живописно контрастирующие с теплыми оттенками сангины.

Техника работы в этом материале характерна сочетанием широких мазков и растушевок со штрихами остро заточенных брусочков сангины. Сангиной можно делать как наброски, так и длительные зарисовки.

Наброски акварелью. В зависимости от размера кисти акварелью можно делать как тональные, так и линейные наброски (тонкой кистью малого размера) Хорошей широкой кистью можно нанести как широкий мазок, так и тонкую линию.

Широкой акварельной кистью быстро и живописно передаются крупные массы форм, яркие контрасты света и тени, декоративные сочетания тонов.

Кисть способствует восприятию предмета в целом, дает почувствовать общую форму и не позволяет цепляться за второстепенные мелкие детали. Нежелательна предварительная пометка карандашом. Обычно наброски выполняются коричневой или черной краской.

Заключение

В работе с учащимися, преподавателю следует чаще подчеркивать, хоть и подсобную, но вместе с тем важную роль учебных набросков в обучении рисунку.

Наброски способствуют накоплению впечатлений, развивают умение видеть натуру, ее характерные особенности, развивают зрительное восприятие и координацию движений глаза и руки. Быстрые рисунки?

Наброски способствуют изучению различных рисовальных материалов и закреплению разнообразных способов выполнения рисунков, развивают графические и живописные умения.

Поэтому можно уверенно утверждать, что наброски и зарисовки помогают одновременно решать сложную и важную задачу подготовки личности будущего художника, а также совершенствовать профессиональные навыки.





















BELLIE RAHIM











Литература

1. Могилевцев В.А. «Наброски и учебный рисунок» / В.А. Могилевцев. СПб.: Артиндекс, 2009г. - 91с.
2. Радлов Н.Э. Рисование с натуры / Н.Э. Радлов-М.: «Художник РСФСР», 1978г. - 96с.
3. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. – М.: Искусство, 1970г. - 167с.
4. Кузин В.С. Рисунок, Наброски и зарисовки: пособие для студентов / В.С Кузин – 2-е изд., стер. – М: издательский центр «Академия» 2013г. – 232с.