

**Учебно-методическая разработка по предмету «Рисунок»
для учащихся ДХШ 1 года обучения
«Тональный рисунок натюрморта из двух геометрических тел»**

Акрамова Гульнара Равгатовна
преподаватель рисунка,
живописи, станковой композиции
МАУ ДО «ДХШ №2» города Набережные Челны

Аннотация

Учебно-методическая разработка по предмету «Рисунок» ориентирована на учащихся первого года обучения в ДХШ, ДШИ (10-12 лет). Разработка может быть интересна для преподавателей и учителей художественно-эстетической направленности: содержит рекомендации по последовательному выполнению тонального рисунка натюрморта из геометрических тел. Демонстрация каждого этапа практической работы с подробным комментарием содействует активизации мыслительных процессов обучающихся, направленных на анализ своих действий в соответствии и в ракурсе поставленных задач, содействует осмысленному процессу обучения. В пособии присутствует теоретическая часть, раскрывающая основные понятия, необходимые для успешного выполнения задания.

Введение

Представленная тема является одной из основополагающих и базовых в рисунке. Форма практически всех, окружающих нас предметов может быть представлена как сочетание простых геометрических форм. Чем сложнее форма, тем на большее количество геометрических тел оно может быть разбито при его анализе. Умение работать с простой геометрической формой, а именно правилами и принципами его построения, позволяет грамотно строить и передавать конструкцию более сложной формы. Естественно, что приобретение навыков светотонального разбора и штриховки с передачей светотональных отношений целесообразно начинать с работы с простыми геометрическими телами. Следует отметить и тот факт, что формирование навыков академического штриха также целесообразно начинать с работы с гипсом, т.е. с рисования гипсовых геометрических тел.

Опорные термины и понятия:

1. Конструкция – характерная особенность строения любой формы в природе и изображении, предполагающая взаимосвязь частей и их соотношение.
2. Пропорции – соотношение размеров частей предмета или объекта по отношению друг к другу и к целому.
3. Масштабность – нахождение и передача соотношений габаритных размеров объектов и предметов по отношению друг к другу, а так же к формату.
4. Ракурс – перспективное сокращение в изображении, значительно изменяющее внешний вид объектов и предметов. Ракурс обусловлен точкой зрения на натуру (вид сверху, снизу, на близком расстоянии и т.п.), а также самим положением натуры в пространстве.
5. Передача материальности – передача через характер штриха и посредством характера светотени, характера бликов и рефлексов, качественных характеристик предмета (глянец, матовость, пушистость и т.д.)

6. Воздушная перспектива – изменение цвета, тональных характеристик и очертаний предметов, возникающих по мере их удаления от зрителя, вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом.

7. Тоновые отношения – градация светотени на объемной форме и передача пропорциональных натуре тональных отношений между окраской предметов обеспечивает правдивую объемную моделировку формы, материальность, пространственную глубину и состояние освещенности изображаемых предметов.

8. Светотень – градация светлого и темного, соотношение света и тени на форме. Светотень является одним из средств композиционного построения и выражения замысла произведения. Благодаря светотени воспринимаются зрительно и передаются пластические особенности природы. В натуре характер светотени зависит от особенности формы и материала предмета. Градации светотени: свет, тень, полутень, рефлекс, блик.

9. Свет – наиболее освещенная часть поверхности.

10. Тень – элемент светотени. Наиболее слабо освещенные участки в натуре и в изображении. Различают тени собственные и падающие. Собственными называют тени, принадлежащие самому предмету. Размещение этих теней на его поверхности обусловлено самой формой предмета и направлением источника света. Падающие- это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы.

11. Штрих – одно из изобразительных средств в рисунке. Каждый штрих представляет собой линию, проведенную одним движением руки. Приемы работы штрихом разнообразны. Используются штрихи разной силы, длины и частоты, положенные в разных направлениях. При этом в зависимости от характера работы штрихи могут выглядеть как отдельные линии, или сливаться в единое пятно.

12. Завершенность – стадия работы над произведением, когда достигнута наибольшая полнота воплощения творческого замысла, или – в более узком смысле – когда решена определенная изобразительная задача.

Основная часть

Задание: Выполнить тоновой рисунок из геометрических тел (стоящий цилиндр и куб). Задание входит в тему «Общие сведения о тоне в рисунке» и выполняется после двух предыдущих «Градация тона от белого к черному» и «Тоновой рисунок шара», как закрепление работы в тоне на уроках рисунка.

Задание выполнить в ракурсе следующих задач:

- использовать освещение как средство выявления объема в рисунке;
- передать объем предметов (тело вращения – цилиндр и граненое тело – куб) за счет тональной градации: свет, полутень, тень – светотеневая проработка;
- отработать приемы штриховки объемной формы до уровня навыка.

Условия:

- задание выполняется на формате А3 простыми карандашами разной мягкости (НВ, 2В, 3В) за 9 академических часов;
- выполнить светотеневую проработку форм с последующим самостоятельным анализом работы;
- должен быть заштрихован весь формат А3: работа ведется академическим штрихом без резких границ соединений слоев.

Работы должны демонстрировать (ожидаемый результат):

Способность следовать заданным условиям поставленных задач:

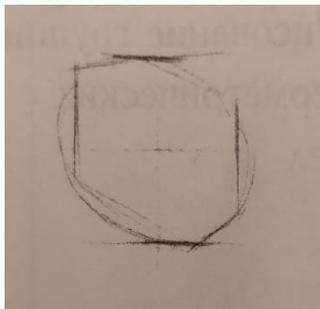
- конструктивное построение предметов с учетом линейной перспективы;

- светотональный разбор постановки с передачей освещения и объема предметов разных форм;
- стремление к передаче пространства в длительной постановке;
- знание различных видов штриховки и умение их использовать в работе;
- последовательное ведение практической работы с самоанализом и самоконтролем.

Примеры работ с анализом поэтапного выполнения

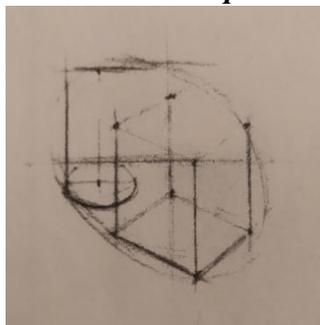
Особенность изображения группы геометрических тел, в отличие от рисования их по отдельности, заключается во взаимосвязи предметов, состоящих в группе. Это композиционная согласованность предметов, группирующихся между собой и входящих в нее, а также выявление их отдельных форм светотенью с учетом целостности и пространственности композиционного единства. Рассмотрим группу предметов, состоящих из двух тел: куба и цилиндра. Чтобы свободно и уверенно производить построение, а впоследствии- светотеневую лепку объемной формы, предметы должны быть хорошо и правильно освещены одним источником света. Рисунок начинают с композиционного размещения изображаемых предметов на листе бумаги (компоновки). Исходя из характера расположения группы предметов, лист бумаги следует располагать в соответствии с характером композиции. Чтобы правильно разместить группы тел, необходимо исходить из их целостного восприятия, а не из размещения предметов по отдельности. По своим размерам рисунок группы тел не должен быть слишком крупным, но и не слишком мелким, так, чтобы изображение заняло около две третьей площади в средней части листа. Изображая группу предметов, не стоит рисовать их поочередно, один за другим. Это не верно, так как рисование по частям не будет способствовать правильному и последовательному выполнению рисунка, а приведет к несогласованности отдельных частей с целым, из-за чего рисунок получается неправильным и невыразительным. Поэтому следует начинать рисовать одновременно все предметы, входящие в композиционную группу, придерживаться строгой последовательности «от общего к частному» и наоборот, решая на каждом этапе изобразительные задачи.

1 этап. Компоновка – размещение группы предметов на плоскости листа

Наметить на листе бумаги местоположение предметов. Следует наметить легкими линиями общую массу предметов и постановки. Разместить с учетом смещения центра листа немного вверх, без перевесов в какую-либо сторону. Снизу до края формата оставляем чуть больше места, чем сверху. Все изображение должно занимать примерно 70% всего формата.

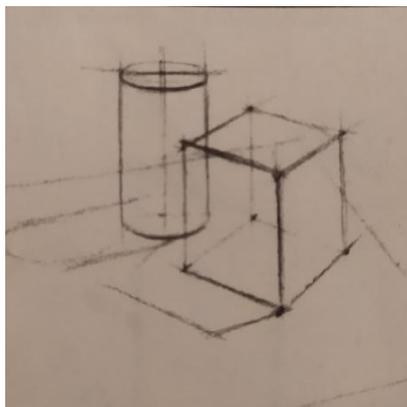
2 этап. Перспективное построение конструкцией объемных тел

Окончательно определив пропорциональные величины куба и цилиндра, следует перейти к перспективному построению их конструкции с учетом линии горизонта (уровня зрения). Для правильного построения и размещения группы предметов, находящихся на горизонтальной плоскости (плоскости натурального столика), важно уточнить следы их оснований. Иначе, предметы могут быть построены, как бы, в разных плоскостях.

Верно определив месторасположение следов предметов с учетом ракурса, следует

наметить вертикальные ребра куба с видимого положения основания цилиндра вместе с направлением его оси. Вслед за этим следует уточнить направление горизонтальных ребер куба в контурных образующих цилиндра.

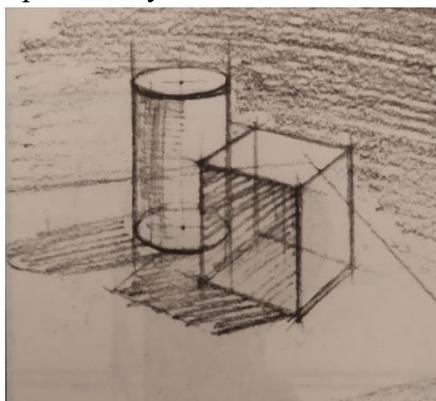
При этом необходимо помнить, что предметы, расположенные на плоскости стола, в зависимости от их расположения к зрителю, будут иметь свои точки схода. Для этого вспомогательные линии, образующие стороны должны выходить далеко за пределы контуров предметов. Строя изображение предметов в перспективе, важно уделять особое внимание пропорциональному соотношению частей предметов между собой и с целым, так как правильно взятые пропорции в рисунке во многом определяют исход всей работы над построением изображения и всего рисунка в целом. Нужно прорисовать каждый предмет легкими линиями насквозь.

3 этап. Светотеневая проработка форм и подведение итогов работы

Данный этап является одним из самых трудоемких и длительных, когда рисунок предстоит довести до определенной степени завершенности, применив все свои знания и умения на данный момент обучения, выразив характер формы светотенью. В любом рисунке ценится не только умение построить форму, но и умение придать рисунку выразительность, которая зависит от правильного решения тональных задач.

Слово «тон» происходит от греческого слова «tonos» - напряжение. Под словом «тон» понимается количественная и качественная характеристика света на поверхности того или иного предмета, в зависимости от источника света и окраски самого предмета. Степень освещенности отдельных поверхностей предмета зависит от их положения в пространстве относительно лучей света, из-за чего сила света подвергается изменению.

Прежде чем перейти к светотеневой проработке форм, необходимо проверить правильность всех предыдущих этапов работы. От того, насколько правильно построен и подготовлен рисунок к завершающему этапу, будет зависеть дальнейший исход работы. Необходимо проверить еще раз построение и исправить ошибки, проверив пропорции и перспективу.

Тон в рисунке следует вводить постепенно, прокладывая основные теневые участки по заранее намеченным линиям собственных и падающих теней, а затем переходят к световому участку. При этом не следует вести работу частями, т. е., полностью прорабатывая предметы по очереди, один за другим. Важно последовательно и постепенно выявлять форму предметов по всему рисунку в соответствии со светотеневыми отношениями на натуре. Нужно работать над всеми предметами параллельно. Это позволяет сохранить цельность в рисунке.

Основная ошибка обучающихся первого года обучения заключается в том, что они начинают с проработки отдельных деталей или «увлекаются» штрихованием отдельного предмета. Необходимо следить за правильным ведением работы над всем натюрмортом сразу. Набор тона вести аккуратно, укладывая штрих, но при этом, держа темп. Преподаватель должен способствовать уверенному и качественному штрихованию,

следить за положением корпуса и рук обучающихся, за мягкостью карандаша и степенью его заточенности.

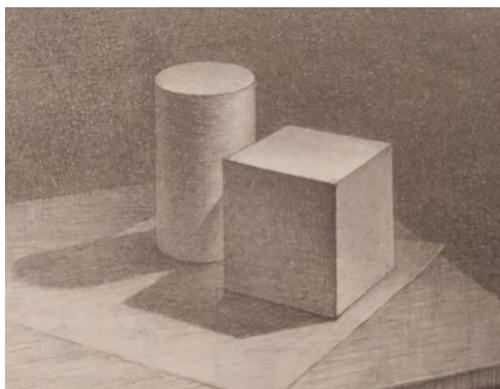
Работу тоном следует вести осознанно, последовательно покрывая штрихами самые затененные участки собственных теней, связывая их одновременно с фоном и поверхностью стола. Для выявления материальности, окраски, белизны гипсовых тел, а также для передачи окружающей среды, необходимо проложить легким тоном фон пространства, тем самым уменьшая начальную разницу светлоты гипсовых тел и темноты фона. Вместе с тем, это позволяет контрастнее выделить свет и тень в рисунке. Постепенно усиливая контраст силы тонов от самого светлого через полутона до самого темного по натуре.

Выявляя объемную форму предметов, необходимо обратить внимание на наличие в них четкости и контрастности границ света и теней. Для этого следует тщательно проработать границы и передний план предметов. При этом усиление контраста света и теней на переднем плане и ослабление его на дальнем способствует передаче глубины изображаемого пространства. Необходимо внимательно следить за полутонем на освещенных и теневых поверхностях. Наиболее темными тонами являются границы собственных и падающих теней, при этом падающие тени темнее собственной.

Выявляя форму предметов светотенью, штрихи следует по направлению, соответствующему характеру формы, т. е. по форме, объединяя при этом предметы косым штрихом под углом примерно 45 градусов, особенно если была допущена дробность при чрезмерной проработке деталей постановки.

На этапе завершения проверяется, насколько правильно передана плановость. Если детали дальнего плана выступают вперед, их нужно ослабить обобщающим штрихом или усилить передний план контрастом и проработкой.

Любой учебный академический рисунок должен быть выполнен строго в методической последовательности: от простого к сложному, от общего к частному и обратно, с выделением композиционного центра и передачей плановости. Каждый этап работы строго следует за предыдущим. На каждом этапе проводится самоанализ работы с выставлением планшета с работой к натюрморту с последующей работой над ошибками. Подведение итогов проделанной работы связано с проверкой общего состояния рисунка, где все детали должны быть подчинены целому, а тон в рисунке приведен в общую соподчиненность всех тонов, хорошо передано освещение плановость, т. е. выполнены все поставленные задачи.

Список литературы:

Н. Ли «Основы академического рисунка» М., ЭКСМО, 2003

Ю. М. Кирцер «Рисунок и живопись» М., Высшая школа, 1992