

Л. С. СЕРГЕЕВА

**МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ ПО РИСУНКУ
для учащихся
художественных школ
(и их родителей)**

**Москва
1999**

УДК 373.7(075.33)

ББК Ч 426.64

С 322

Рецензенты: *А.С. Шебалдаев*, доцент кафедры рисунка и живописи МГТА им. А.Н. Косыгина, член Союза художников России.

Н.Д. Дюкина, преподаватель рисунка Рязанского художественного училища, член Союза художников России.

Г.В. Орехова, учитель рисования

Лариса Сергеевна Сергеева

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РИСУНКУ

для учащихся художественных школ (и их родителей).

В методических указаниях изложена последовательность исполнения натюрморта с натуры. Указаны все главные этапы рисования. Перед каждым этапом в стихотворной форме дано правило, лёгкое запоминание которого позволит учащимся не забыть последовательности рисования.

Указания полезны для тех, кто учится рисовать, будет сдавать экзамены по рисунку, преподавателям, родителям.

Компьютерная вёрстка.

Сдано в набор 15.04.99. Подписано к печати 20.04.99. Усл.печ.л. 0,69. Уч.-изд.л. 0,49

Тираж 200 экз.

«Тиражирование». Москва, ул.Кедрова,15.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

*Чтоб прилежно рисовать,
Надо на урок собрать:
Лист бумаги, ластик, кнопки,
Карандашики в коробке.*

Учащиеся выполняют рисунок в карандаше на ватмане определённого формата. Бумага может быть белой или с оттенками. Белая бумага имеет показатель белизны в сравнении с белизной чистого мела. Для белой бумаги максимальный показатель белизны достигает 98%. Оттенки различимы при белизне менее 92%.

Ватман может иметь различные оттенки от светло-голубоватого до бледно-жёлтого тонов. При белизне менее 86% в бумаге уже явно выражен её цвет и поэтому говорят о тонированной и цветной бумаге.

Поверхность листа может иметь разные отражающие свойства, которые зависят от фактуры поверхности. Наибольшее отражение у глянцевой поверхности, потом гладких, слабых рапортных, таких как «холст», и нерапортных тиснений, заканчивая рыхлыми нетисненными бумажными фактурами с наименьшими отражающими свойствами и видимыми волосяными тенями в косом свете.

Бумага может различаться по удельному весу, который измеряется по весу одного квадратного метра. Так вес одного квадратного метра бумаги для ксерокса, получившей сейчас наибольшее распространение в качестве бумаги для набросков, имеет 80 г/кв.м.

При одинаковом удельном весе бумага может быть толстая или тонкая, что в свою очередь сказывается на её твёрдости. При одинаковом удельном весе толстая бумага будет менее твёрдая, чем тонкая. Твёрдая фактурная бумага, такая как ватман, с водным знаком "Гознака" предназначена для рисования твердыми карандашами, которые на ней истираются как на наждачной бумаге.

Форматы и размеры листа в мм: А-4 210×297, А-3 297×420, А-2 420×594, А 595×840. На рисунке чаще всего используются форматы А-3 и А-2.

Для урока рисунка необходимо приготовить хорошо заточенные простые карандаши.

Используются графитные карандаши МТ, М, 2М, 3М, 4М, 6М или карандаши от НВ до 6В. Для рисунка надо иметь каждого вида карандаша по одной паре, по длине не менее одной трети от стандартной длины. Карандаши затачиваются на длину 25-30 мм с острым грифелем 5-6 мм.

Для заточки карандашей необходимо иметь безопасные точилки с острыми лезвиями или вставными бритвочками, для заточки грифеля применять полоску средне или мелкозернистой наждачной бумаги.

Закрепление листа на мольберте осуществляют при помощи кнопок, которые бывают разной конструкции: штампованные из тонкой жести с треугольным жалом, типа гвоздя с плоской широкой металлической или пластмассовой шляпкой, цветные типа шипа, торчащего из пластмассовой «гантельки», последние более предпочтительны. Кнопки нумеруются по размерам. Для закрепления бумаги удобнее пользоваться кнопками №2.

Для исправления неправильно выполненного рисунка или удаления линий построения пользуются ластиками, которые бывают: твёрдый, мягкий и липкий (клячка). Хорошо иметь полный их набор. Твёрдые ластики применяются на толстой твёрдой бумаге при работе твёрдыми карандашами, мягкие на тонкой бумаге или при работе мягкими карандашами, липкими убирают слабо закреплённый слой грифеля или образовавшуюся «бахрому».

Все средства рисования и принадлежности нужно приносить в плоских пеналах. Карандаши в пенале укладываются отточенными концами на поролоновую губку, чтобы грифели не сломались от тряски и ударов.

Бумага лучше сохраняется в папках. Бумагу больших форматов можно приносить на уроки в тубусах или в не туго свёрнутом в трубку виде, но хранить листы, обязательно развёрнув на плоскости.

*В классе много мест, где встать –
Выбери себе подстать.*

Сначала надо выбрать в классе место, с которого вы будете рисовать постановку, для чего **ОПРЕДЕЛИТЕ ЖЕЛАТЕЛЬНУЮ ДЛЯ СЕБЯ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ**. Установите мольберт, стул и расположите принадлежности таким образом, чтобы сидя или стоя за мольбертом только слегка поворачивая голову можно было бы направлять взгляд, то на постановку, то на лист.

*Смотрим прямо на предмет
Вертикальный или нет?
Снизу глянули мы глазом –
Сократился он в два раза.*

Выбор расположения листа на мольберте зависит от того, КАКОЙ РАЗМЕР В КОМПОЗИЦИИ РИСУНКА БУДЕТ ВЕДУЩИМ - ВЫСОТА ИЛИ ШИРИНА постановки. Соответственно вертикальной композиции будет соответствовать вертикальное крепление листа, а горизонтальной композиции горизонтальное крепление листа.

Большое значение имеет точка зрения рисующего на постановку. Даже вертикальная постановка при большом угле зрения сверху или снизу может в несколько раз сократить размеры предмета в постановке и потребовать не вертикального расположения листа, а горизонтального. Такие же сильные искажения наблюдаются при большом боковом угле зрения.

*В соответствии с предметом
Кнопкой крепим лист к мольберту.*

Закрепляют лист в следующей последовательности: РАСПОЛАГАЮТ ЕГО ПЕРЕД ГЛАЗАМИ, определяют место расположения листа на мольберте с тем, чтобы было удобно рисовать в любом углу листа, затем закрепляют кнопкой верхний угол, горизонтально натягивают верхний край листа и закрепляют второй угол, разглаживают лист сверху вниз и придерживая снизу середину листа проглаживают лист сверху вниз по диагонали второй раз – закрепляют один угол, также проглаживают и закрепляют второй нижний угол, добиваясь отсутствия морщин.

*Компону́й все с головой:
Ты, художник – не "слепой".
Справа сверху – с уголка
Эскиз рисуем мы слегка.*

Композиция натюрморта в виде эскиза выполняется предварительно в правом верхнем углу листа, для чего в нём намечают маленький прямоугольник пропорциональный большому листу. Надо знать, что эскиз представляет уменьшенные размеры предметов, как правило, он даёт только общее представление о композиции, и с изменением размеров изображения чуть-чуть изменится восприятие его пропорций. Для увеличенного изображения надо будет уточнять пропорции композиции.

*У рисунка красота
В композиции листа.
Общее мы схватим сразу –
Частное отыщем глазом.*

Основные законы в компоновке предметов в эскизе и на листе, которые мы должны применить – это закон Меры в соразмерности предметов между собой и с листом, и метод от общего к частному. Компоновка листа – это самое главное, потому что, если в самом начале допустить ошибку и неправильно закомпоновать расположение предметов на листе, то вся последующая работа над рисунком пойдёт насмарку.

Компоновка производится в определенной последовательности. Первое, что нужно сделать, установить размер будущего изображения, исходя из размера листа бумаги.

Затем наметить общую массу предметов натюрморта, найдя такое место на листе, где изображение было бы органически связано с остающимися незаполненными полями листа, со всем листом и составляло бы с ним единое целое.

Повторяю. Всё это имеет БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РИСУНКА. Неудачная компоновка может снизить его качество.

Есть Мера – красота для глаз:

Закон сокрытый не от нас.

Намечая расположение предметов на листе, помните об основных требованиях к композиции:

- предметы НЕ ДОЛЖНЫ КАЗАТЬСЯ ОГРОМНЫМИ по отношению к листу, либо слишком маленькими;
- предметы НЕ ДОЛЖНЫ ГРУППИРОВАТЬСЯ только слева или только справа, или точно в центре;
- нужно ИЗБЕГАТЬ расположения самого высокого предмета В ЦЕНТРЕ;
- необходимо СОБЛЮДАТЬ МЕРУ и не отодвигать высокий предмет на край листа;
- художник не копирует то, что видит, а немножко приукрашивает действительность.

Композиция рисунка тогда удачна, когда не возникает желания СРЕЗАТЬ часть листа или УВЕЛИЧИТЬ изображение предметов.

*И чтобы вы предмет узнали,
Мы контуры нарисовали.*

Затем композиция натюрморта наносится на весь лист с сохранением намеченных пропорций. Это временные условные контуры предметов композиции. Так как предстоит ещё правильно построить предметы, не жмите на карандаш. Всё построение выполняйте легкими линиями.

*Равновесие предмету
Необходимо как в балете.*

Так же как композиции в целом, равновесие необходимо и отдельным предметам изображаемым на листе. Устойчивым предмет становится тогда, когда он симметричен и композиционно соединён с другими предметами, находящимися в поле зрения. Симметрия может достигаться не только за счёт симметричности самого предмета относительно осей, а и за счёт уравнивания другими изобразительными средствами, например, тоновой штриховкой предмета и тенями вокруг него.

*И поэтому мы просим
Нанести точнее оси.
Меткой тонкими осями
Распорядимся и частями.*

На расположенных и уже закомпонованных легко намеченных рисунках предметов наметим их оси. Метками наносим пропорции предметов и, если предметы сложные, строим дополнительные оси. Все эти уточнения необходимы для того, чтобы пропорции точнее соответствовали изображаемым предметам, и предметы становились узнаваемыми

*Параллельно полу фронт –
В листе чертим горизонт.*

В рисунке одной из основных линий построения является ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА. Для нахождения линии горизонта займите положение, которое у вас будет постоянным в период всего времени выполнения рисунка, расположите свои глаза в будущую ПОСТОЯННУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ. Посмотрите из этой точки зрения в сторону постановки ПАРАЛЛЕЛЬНО классному ПОЛУ (земле) и мысленно увидите, где ваш взгляд ПЕРЕСЕКАЕТ постановку. Он может пересекать её посередине, быть выше или ниже, и даже за пределами постановки. Мысленно найдите её на своём листе и проведите карандашом. Горизонт всегда находится НА УРОВНЕ ГЛАЗ рисующего.

*Основной закон гласит –
Без стола предмет "висит".*

Чтобы предметы стояли необходимо нарисовать, на чём они **СТОЯТ**. В классах это может быть стол или стул, на улице земля. Но у любой поверхности, на которой стоит предмет, надо нарисовать **ЛИНИЮ ВИДИМОГО ОКОНЧАНИЯ** поверхности за предметом. Эта линия создаст **РЕАЛЬНОСТЬ ОПОРЫ**, на которой стоит предмет. Для земли этой линией будет линия горизонта, для стола задняя линия его крышки.

*Как три ножки у штатива
Линии перспективы.*

На линии горизонта находится «**ТОЧКА СХОДА**» линий перспективы. Для нахождения этой точки мысленно продолжите одну из видимых горизонтальных линий уходящих от вас, например, боковая линия крышки стола, на котором стоит постановка, до пересечения с линией горизонта. Отметьте точку пересечения у себя на листе. Это будет одна из точек схода.

У куба стоящего под углом к рисующему, все стороны находятся в перспективном сокращении. Мысленно продолжая стороны куба, видим, что одни сходятся в точке слева, другие - справа **НА ЛИНИИ ГОРИЗОНТА**. Каждая группа параллельных линий натюрморта имеет свою «точку схода».

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на перспективу надо обращать при рисовании округлых по форме предметов. При изображении окружности в перспективе следует изобразить эллипс (овал).

*Смотрите вдруг – туда... сюда,
Сравнение не ерунда.*

Периодически при рисовании натюрморта критически оценивайте свой рисунок быстрыми сравнивающими взглядами.

*Мы чётче выделим объём –
Ну, а всё лишнее сотрём.*

Аккуратно выделим все полученные важные линии, передающие форму предметов композиции натюрморта. Линии построения: линия горизонта, точка схождения линий перспективы и сами линии перспективы теперь больше не понадобятся. Если вы всё построение проверили и полностью уверены в его правильности, сотрите их, чтобы они вам не мешали.

*Для нас важней задачи нет,
Чем правильно поставить свет.*

На натюрморте проследите, с каких сторон постановка освещается, посмотрите, из каких точек идёт направленный свет, где располагается рассеянное освещение. Наметьте образуемые ТЕНИ. Посмотрите на тон самих предметов. Какие цвета выглядят темнее, какие светлее.

*Тон – пространство, тень и свет –
Так мы выделим предмет.*

Тоном передаётся пространство в композиции. Передний план в тоне более контрастный и четкий, чем задний, который выполняется приглушённым. Тени от предметов создают видимость устойчивости.

*Чем твёрже выглядит предмет,
Тем больше отражает свет.*

Посмотрите, какие предметы использованы в постановке. Мягкие ткани поглощают падающее освещение, твёрдые мелкофактурные предметы могут казаться светлее, а гладкие и полированные даже отражать свет.

*Направляя со сноровкой,
Где темней – плотней штриховку.*

Начните штриховать предметы натюрморта с работы над выявлением формы, которая разделяется на две части. Вначале легко прокрывают тоном в одну силу все главные тени. Это придает изображению некоторую объемность.

Исправив ошибки и проверив еще раз пропорции, переходите к детальному разбору форм изображаемых предметов. Прежде всего, прокладываются самые глубокие, а также падающие тени, от них переходят к полутеням и свету.

Выявление формы должно, как правило, происходить РАВНОМЕРНО по всему рисунку с постоянной проверкой светотеневых отношений.

Каждый предмет должен быть заштрихован штрихом отличным по направлению или пересечению от штриховки другого предмета. Штрих должен точнее соответствовать фактуре предмета, и направлению расположения поверхности, а плотность штриха его цвету, освещённости и способности отражать свет.

Плотность штриховки достигается использованием карандашей разной мягкости. Для самых темных мест может быть использован карандаш 5М, 6М.

Самой светлой точкой в миг

Ластиком пометим блик.

Найдите самые светлые точки на предметах и пометьте их, стирая штриховку, если это необходимо. Самую яркую отражающую точку – блик отметьте, стирая ластиком штриховку.

Два шага отступи назад,

И снова "острым" будет взгляд.

Этот приём необходимо периодически выполнять во время построения натюрморта, тонального разбора и по окончании каждого этапа рисунка. Приём позволяет «освежить взгляд» и увидеть допущенные ошибки, которые необходимо исправить.

*Мы натюрморт нарисовали,
Но совершенно не устали.
Ребята, мы рисуем сами –
Учитесь и рисуйте с нами!*

РИСУЙТЕ С НАМИ

Чтоб прилежно рисовать,
Надо на урок собрать:
Лист бумаги, ластик, кнопки,
Карандашики в коробке.

В классе много мест, где встать –
Выбери себе подстать.

Смотрим прямо на предмет
Вертикальный или нет?
Снизу глянули мы глазом –
Он уменьшился в два раза.

В соответствии с предметом
Кнопкой крепим лист к мольберту.

Компонуи все с головой:
Ты художник – «не слепой».
Справа сверху – с уголка
Эскиз рисуем мы слегка.

У рисунка красота
В композиции листа.
Общее мы схватим сразу –
Частное отыщем глазом.

Есть Мера – красота для глаз:
Закон сокрытый не от нас.

И чтобы вы предмет узнали
Мы контуры нарисовали.

Равновесие предмету
Необходимо как в балете.

И поэтому мы просим
Нанести точнее оси.
Меткой, тонкими осями
Распорядимся и частями.

Параллельно полу фронт –
В листе чертим горизонт.

Основной закон гласит -
Без стола предмет «висит».

Как три ножки у штатива
Линии перспективы.

Смотрите вдруг – туда... сюда,
Сравнение – не ерунда.

Теперь мы формы обведём –
Ну, а всё лишнее сотрём.

Для нас важней задачи нет,
Чем правильно поставить свет.

Тон - пространство, тень и свет –
Так мы выделим предмет.

Чем твёрже выглядит предмет,
Тем больше отражает свет.

Направляя со сноровкой
Где темней – плотней штриховку.

Самой светлой точкой вмиг
Ластиком пометим блик.

Два шага отступи назад,
И снова «острым» будет взгляд.

Мы натюрморт нарисовали,
Но совершенно не устали.
Ребята, мы рисуем сами -
Учитесь и рисуйте с нами!