

Евгений Стасенко

ИЗОСТУДИЯ

КУРС ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ

Евгений Стасенко

Изостудия. Курс

изобразительной грамоты

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36623936

ISBN 9785449333087

Аннотация

Этот курс опробован в течение 20-ти лет преподавания изобразительного искусства в условиях изостудии. Он рассчитан на учеников старше 14 лет. В курсе есть интересные авторские находки, и, что важно, удалось добиться максимально компактного и взаимодополняющего изложения материала. В нем дается объяснение технических приемов и даются основы теории. Это позволяет использовать этот курс для базового художественного образования людям, никогда прежде не занимавшимся изобразительным искусством.

Содержание

От автора	5
КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК	8
1. Упражнение на постановку руки	10
2. Рисунок двух простых предметов	17
3. Рисунок натюрморта с кружкой (построение ручки кружки)	27
4. Рисунок натюрморта с кофейником (построение дудочки кофейника)	33
5. Рисунок натюрморта с лежащим кофейником	38
6. Рисунок натюрморта со сковородой в произвольном повороте и с вилкой	42
7. Рисунок натюрморта с утюгом	47
8. Рисунок натюрморта с шахматной доской	51
9. Рисунок рисунок гипсового орнамента	56
10. Наброски натюрморта на линию	60
ТОНОВОЙ РИСУНОК	65
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Изостудия

Курс изобразительной

грамоты

Евгений Стасенко

© Евгений Стасенко, 2021

ISBN 978-5-4493-3308-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

*Выражаю особую благодарность моим учителям
Газали-Дибиру Муртузовичу Израиллову
и Вячеславу Николаевичу Павлову
за все, чему они меня научили
и что я теперь использую в своей практике.*

Курс «Изостудия» задумывался как своего рода мини энциклопедия. Целью его разработки было в сжатые сроки дать ученикам основы изобразительной грамоты с тем, чтобы далее можно было беспрепятственно приступать к творчеству. Он рассчитан на учеников старше 14 лет.

Для ускорения прохождения программы был выделен в самостоятельный раздел конструктивный рисунок. Таким образом, за очень короткое время ученики получали практический навык построения рисунка и необходимую теоретическую базу. Приступая работе с тоном они уже не испытывали затруднений с конструкцией и могли полностью сосредоточиться на вопросах передачи пространства и объема с помощью светотени.

Теорию композиции пришлось выстраивать фактически с нуля, так как традиционные подходы представлялись

несколько запутанными из-за смешивания таких понятий как изображенный предмет и элемент композиции. В этом издании теория композиции немного изменена, из пяти условий комфортности композиции осталось четыре. Я счел одно из них частным случаем, оно вытекает из первых.

Этот курс опробован в течение 20-ти лет преподавания изобразительного искусства в условиях изостудии. В курсе есть интересные авторские находки, и, что важно, удалось добиться максимально компактного и взаимодополняющего изложения материала. В нем даются как технические приемы, так и основные теоретические знания. Это позволяет использовать этот курс для базового художественного образования людям, никогда прежде не занимавшимся изобразительным искусством.

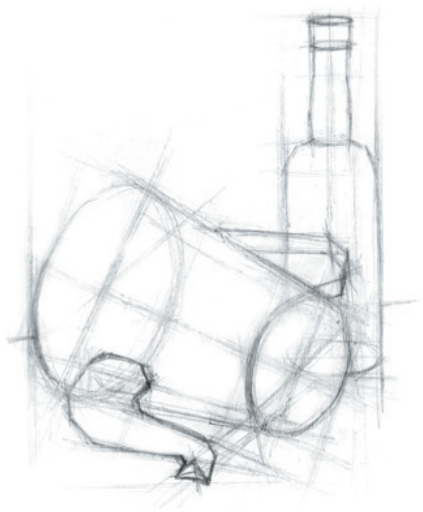
Каждое задание содержит теоретическую часть, которая практически осваивается по ходу выполнения задания. В большинстве случаев каждое задание, при условии успешного освоения материала, достаточно выполнить один раз. Курс выстроен таким образом, что все последующие задания базируются на предыдущих, то есть, материал необходимо осваивать последовательно.

Задания в книге, за редким исключением, проиллюстрированы работами моих учеников. На мой взгляд, очень

важно показывать реальные результаты процесса обучения. Если в учебнике образцы выполнены профессиональным художником, это создает завышенные ожидания вначале и разочарование в конце, после попыток повторить самостоятельно предложенное задание. Имена авторов учебных работ не приведены. Несколько картин, использованных в разделе «Композиция», подписаны по той причине, что это не учебные работы. Это тоже работы моих учеников, но они давно стали профессиональными художниками. Именно поэтому было интересно проанализировать их живопись.

Мне всегда везло с учениками. Мое развитие в качестве педагога не было бы возможным, если бы не было запроса на передачу моих знаний. Я с благодарностью и большой теплотой вспоминаю всех, кто приходил ко мне в студию. Некоторые мои ученики со временем приводили своих детей и это было особенно приятно. Эта книга посвящается всем моим ученикам.

КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК

Конструктивный рисунок обычно является первым этапом длительного тонового рисунка. Здесь он выделен в самостоятельный раздел для того, чтобы ученики получали практический навык построения рисунка и необходимую теоретическую базу за короткое время.

Конструкция рассматривается на самых простых предметах, которые встречаются нам каждый день. При этом в пер-

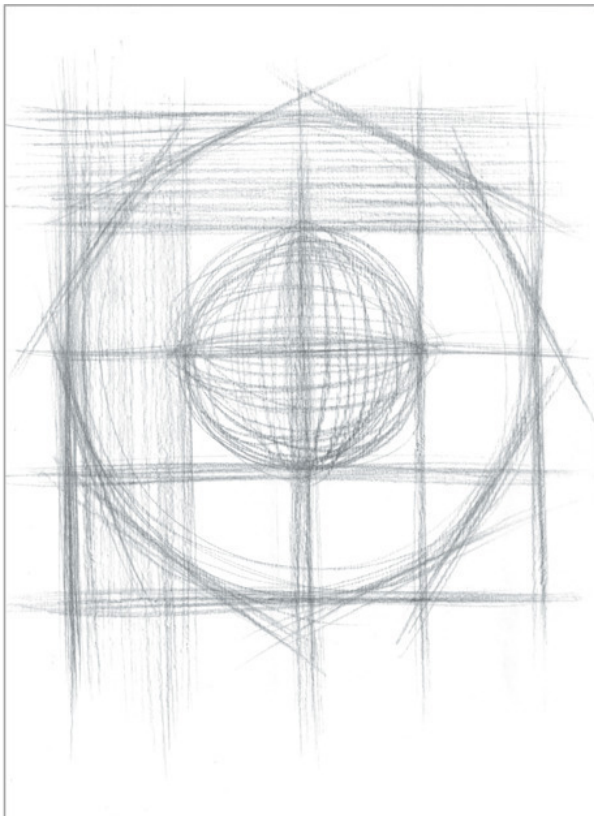

вых заданиях мы сознательно игнорируем явления наблюдательной перспективы в наших конструкциях, чтобы облегчить усвоение информации об особенностях геометрических построений. Потом, когда появляется какая-то ясность относительно геометрии предметов, мы начнем разбирать явления перспективы.

При всей кажущейся простоте таких форм как кофейник и утюг, процесс их построения требует понимания объема и определенных знаний о поведении трехмерного тела двусторонней симметрии в пространстве. Навык построения конструкции простых геометрических тел и предметов, чья форма образована сочетанием простых геометрических тел в дальнейшем помогает освоить методы представления сложной формы через геометрические модули. Позже эти знания можно будет применить и в построении такой сложной формы, как голова человека.

Перед каждым занятием предлагается выполнить упражнение на постановку руки. Упражнение служит развитию двигательного навыка, оно помогает сделать руку удобным инструментом, помогает оптимизировать работу над рисунком за счет правильной эргономики. Этот двигательный навык также потребуется далее при выполнении заданий, выходящих за рамки конструктивного рисунка.

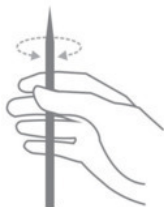
1. Упражнение на постановку руки

Упражнение служит развитию правильного двигательного навыка и должно выполняться перед каждым занятием по конструктивному рисунку.

Посадка. Сидеть надо с прямой спиной, даже несколько прогибаясь поясницей вперед. Линия плеч и плоскость мольберта составляют примерно 45 градусов, плечо рабочей руки впереди. До мольберта расстояние вытянутой руки, рука перпендикулярна середине мольберта.

Удержание карандаша. Опущенную руку согнуть в локте и развернуть ладонью вверх. Кисть расслабить. Вложить в нее карандаш и прихватить его большим пальцем таким образом, чтобы большой палец был напротив среднего. Карандаш должен свободно вращаться относительно большого пальца с помощью остальных пальцев – таким образом, мы можем регулировать силу нажима и угол наклона относительно проводимой карандашом линии.

– До мольберта расстояние вытянутой руки, рука перпендикулярна середине мольберта. – Карандаш должен сво-

бодно вращаться относительно большого пальца с помощью остальных пальцев. — Кисть руки в естественном положении, не выворачивается, костяшки указательного пальца касаются бумаги.

Выполнение упражнения. Карандаш держим ближе к грифелю. Сначала рисуем на листе большой квадрат (по бокам листа отступаем примерно по 5 см). Линии идут за углы квадрата «навывлет». Карандаш перпендикулярен проводимой прямой, движение свободное маховое от плеча, локоть не сгибается.

Кисть руки в естественном положении, не выворачивается, костяшки указательного пальца касаются бумаги. Пальцы регулируют наклон карандаша, чтобы он был перпендикулярен проводимой прямой на всем ее протяжении (иначе линии получаются дугообразными).

Каждая линия делается не меньше чем за три движения (в начале значительно больше трех), в обе стороны движение рабочее. Каждое движение начинается и заканчивается за пределами большого квадрата, т.е., ни одна линия не состоит из отрезков, все линии целые. Движения должны быть ритмичными, не медленными и не торопливыми. Одно движение исправить невозможно, т. к. оно уже сделано, а ритм движений можно корректировать. Карандаш плавно входит в линию и плавно отрывается от бумаги по завершении каждого движения.

– Каждая линия делается не меньше чем за три движения. – Карандаш перпендикулярен проводимой прямой. – Карандаш перпендикулярен диаметру, относительно которого мы проводим эволюцию или большой оси эллипса.

Не должно быть жестких окончаний линий и петель. Первые линии слабые, легкие. Когда рука вошла в ритм и линии стали попадать на одно место, нажим усиливается.

Никаких измерений не проводится, все делается «на глазок».

Когда готов большой квадрат, делим его на 4 квадрата. Затем, если в результате деления обнаруживаются неточности пропорций, исправляем их. Далее делим большой квадрат на 16 квадратов.

Теперь заштриховываем вдоль вертикальный столбик из четырех маленьких квадратов. Каждый штрих проходит через весь большой квадрат и выходит за его края, карандаш

плавно входит в линию и плавно выходит из нее, каждый раз отрываясь от бумаги. Карандаш перпендикулярен проводимой прямой. Сначала карандаш делает движения по одной линии, пока не войдет в ритм, затем движение вдоль линии «ставим на автомат» и начинаем постепенное смещение поперек штрихов – по миллиметру на каждый штрих. Т.е., в отличие от линий, которыми мы рисовали контуры квадрата, в штриховке каждая линия делается одним движением: штрих в одну сторону, смещение на 1 мм, штрих в обратную сторону, смещение на 1 мм и т. д.

Далее таким же образом штрихуем ряд из четырех маленьких квадратов по горизонтали.

Теперь в большой квадрат вписываем окружность. Она выполняется непрерывным круговым движением в одну сторону. Движение должно быть равномерным, ритмичным. Карандаш относительно линии горизонта все время под одним углом, т.е., рука не должна вращаться относительно своей продольной оси. Сначала линия слабая, затем, когда карандаш начинает попадать в окружность, нажим усиливается. При правильной посадке, когда рука перпендикулярна середине мольберта, она работает как циркуль.

Когда окружность готова, делаем ряд касательных прямых к ней в 8 – 10 точках. Здесь главное – соблюдать перпендикулярность карандаша относительно проводимых прямых независимо от их наклона. Карандаш относительно точки ка-

сания всегда направлен в центр окружности, находится он вне окружности или внутри ее.

Далее вписываем окружность в 4 маленьких квадрата. Она оказывается разделенной двумя диаметрами. На этих диаметрах выполняется разворот окружности: на первом от прямой через эллипсы к окружности, на втором – от окружности через эллипсы к прямой. Мы как бы вращаем окружность относительно ее диаметра. Карандаш движется равномерно, без остановок по спирали. Сначала делаем разворот от прямой через эллипсы к окружности. Карандаш перпендикулярен диаметру, относительно которого мы проводим эволюцию или большой оси эллипса. Карандаш движется вдоль этой оси до тех пор, пока движение не станет ритмичным, автоматическим, а линия будет плавно менять свое направление в двух крайних точках, лежащих на окружности. Затем начинаем понемногу «разворачивать» эллипс, увеличивая его размер по малой оси до тех пор, пока он не сольется с окружностью.

На втором диаметре проводим обратную эволюцию. Начинаем движение по окружности. Карандаш перпендикулярен большой оси эллипса. Когда движение станет ритмичным, уменьшаем эллипс по малой оси, пока он не сольется с большой осью.

На этом упражнение заканчивается.

Оборудование:

– Мольберт «хлопушка» с рабочей поверхностью 60 см в высоту и 45 см в ширину.

– Карандаш простой средней мягкости (ТМ или HB; карандаш должен быть длинным, не очень остро заточенным.).

– Бумага формата А2.

2. Рисунок двух простых предметов

Перед началом занятия выполняем упражнение (см. заня-

тие первое).

На втором занятии мы выполним конструктивный рисунок двух простых предметов с натуры. «С натуры» – это значит, что эти предметы должны реально стоять перед нами. Такие группы предметов, предназначенных служить моделями для рисования, мы будем называть *постановками* или *натюрмортами*. Рекомендуемое расстояние до предметов 2 – 3 метра.

Что мы будем называть конструктивным рисунком? *Конструктивный рисунок это рисунок внешних контуров предметов, как видимых, так и невидимых, выполненный с помощью линий построения. Линии построения, используя закономерности конструкции предмета, облегчают выполнение рисунка.*

Прежде чем приступить к выполнению рисунка, надо заметить, что рисунок является проекцией объемного предмета на плоскость, причем проекция является центральной, т.е., все лучи проекции проходят через одну точку, которая в нашем случае находится в нашем глазу. Поэтому очень важно чтобы точка зрения оставалась на одном месте во все время рисунка. Надо постоянно проверять положение точки зрения.

Все промеры будут проводиться в пропорциях.

Определение габаритов постановки (того, что поставлено для срисовывания). *Габариты – это расстояния между крайними точками фигуры по вертикали и гори-*

зонтали.

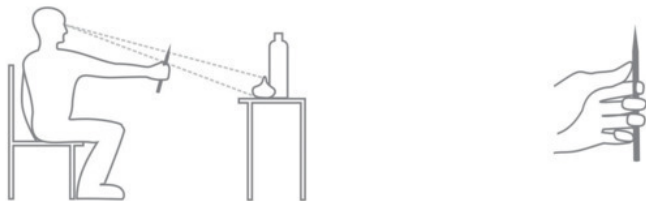
Первый размер на нашем рисунке мы берем произвольно. Пусть это будет ширина постановки. Этот размер мы отмечаем по краям двумя длинными вертикальными линиями. Все линии в рисунке делаются с большим запасом, способ их выполнения тот же что и в упражнении. Имейте в виду, что линейный размер предметов в рисунке не должен превышать их размер в натуре, а расстояние до краев листа должно быть соразмерно величине предметов в рисунке.

Далее нам надо выяснить сколько раз ширина постановки в натуре уложится в ее высоте, т.е., пропорции габаритных размеров. Для этого нам надо применить методику *визирования*.

Визирование. Это делается так: берем произвольный измеритель (чаще всего это карандаш или древко кисти) таким образом, чтобы он был свободным концом визуально совмещен с одним краем измеряемого предмета, а другой край этого предмета отмечаем большим пальцем. При этом обязательно надо соблюдать два условия:

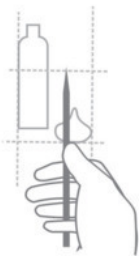
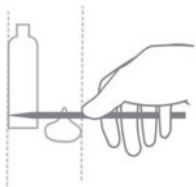
1. Расстояние от глаза до измерителя должно быть всегда одинаково. Для этого измеритель держат всегда на вытянутой руке.
2. Измеритель должен быть всегда перпендикулярен лучу зрения. Для этого нижний его конец подпирается мизинцем.

Итак, совмещаем концы измерителя с горизонтальными габаритами постановки. Полученный размер укладываем в вертикальном габаритном размере постановки (всегда меньшее укладываем в большем).

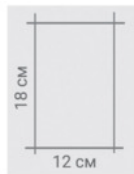
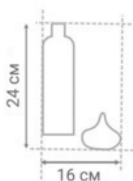
Измеритель держат на вытянутой руке и перпендикулярно лучу зрения. Для этого нижний его конец подпирается мизинцем.

Сначала один раз от крайней нижней точки вверх, затем, мысленно отметив уровень верхнего конца измерителя, вверх от этого уровня. В нашем случае измеритель уложится немного больше чем один раз с половиной. Это и есть наша пропорция: примерно $1/1,5$. Теперь на рисунке уже отмеченную ранее ширину укладываем в высоте чуть больше чем 1,5 раза. Таким образом, мы получаем габариты постановки.

Берем размер ширины постановки и укладываем этот размер в ее высоте столько раз, сколько получится.

Надо обратить особое внимание, что с натуры мы берем не линейный размер, а именно пропорцию. Линейные размеры в рисунке и в постановке совпадать не будут и не должны.

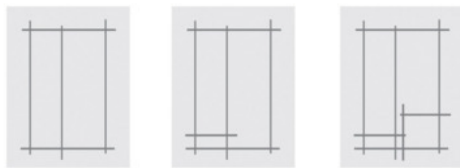

В левой части схемы обозначено, что в натуре ширина натюрморта 16 см, а высота 24 см. В правой части мы видим габариты для натюрморта, намеченные на рисунке, где ширина составляет 12 см, а высота 18 см. Но в обоих случаях пропорция ширины к высоте 1 к 1,5.

Все оставшиеся размеры строим в пропорции к уже имеющимся.

Определяем габариты для предметов.

Выясним в натуре, как относится ширина бутылки к ширине всей постановки. Эта пропорция составит $1/2$. Горизонтальный габарит на нашем рисунке делим пополам и отмечаем ширину бутылки вертикальной линией. Теперь в натуре выясним, сколько раз ширина бутылки уложится в ее высоте. Получается чуть меньше $1/3$. Т.к. верхний габарит был взят по верхней точке горлышка бутылки, от верхнего габарита на рисунке откладываем вниз чуть меньше чем три ширины бутылки.

Аналогичным образом строим габариты для луковицы.

Продолжим рисунок бутылки. Бутылка – тело вращения и, как следствие, она симметрична оси вращения. Рисуем ось симметрии, она же ось вращения.

Теперь выясним положение самых характерных точек. В нашем случае это места перехода цилиндрической поверхности в сферическую, т.к. конструкция бутылки это два ци-

линдра, большой и маленький, соединенные полусферой.

Находим через пропорции симметричные точки, в которых цилиндр тела бутылки переходит в сферическую поверхность.

Отмечаем эти точки горизонтальной линией. Выясняем ширину горлышка откладываем этот размер по половинкам от оси симметрии вверх. Отмечаем ширину горлышка двумя вертикальными линиями. Находим уровень, на котором горлышко переходит в «плечи» бутылки и отмечаем его горизонтальной линией.

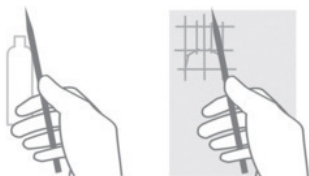
Короткие линии мы будем делать так: держим карандаш как при письме, но опираемся прямым мизинцем на плоскость мольберта, что позволяет карандашу двигаться свободно в любом направлении.

Неправильные кривые. «Плечи» бутылки мы рисуем не дугами, как этого можно было ожидать, а ломаными линиями. Делается это по той причине, что для выполнения

неправильной кривой линии по координатам нам необходимо бесконечное количество точек. Выражая эту же линию через ряд прямых отрезков, мы не только сокращаем количество координат, но и более ярко выражаем характер исходной кривой линии.

Практически кривая выражается через прямые так: мы совмещаем прямую с частью кривой и, там где кривая начинает очевидно уходить в сторону, меняем направление и делаем следующую прямую.

Здесь нам необходимо освоить еще одну методику визирования.

Визирование по направлениям для выяснения угла наклона линий. Это делается так: визуально совмещаем измеритель, держа его на вытянутой руке, с измеряемой линией в натуре. Затем, не сгибая руку в локте и не вращая вокруг ее оси, переносим измеритель и совмещаем его с плоскостью рисунка.

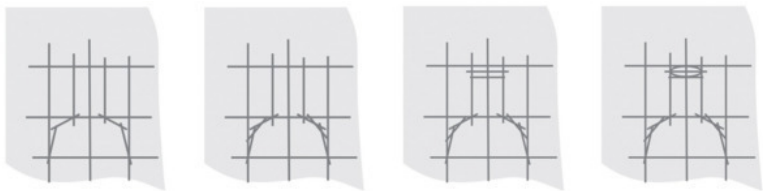
От найденных ранее четырех точек перехода построим по направлениям четыре отрезка. Там где получились явные

углы, сгладим их, проведя еще две прямых.

Эллипсы донышка и горлышка. Правильные окружности и эллипсы мы будем рисовать как в упражнении – непрерывным круговым движением.

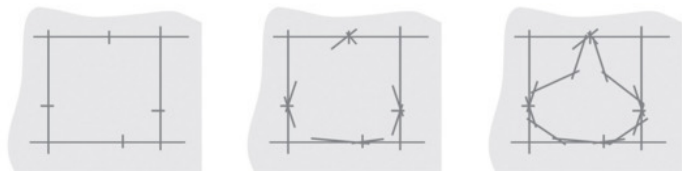
Но сначала надо определить пропорции эллипсов. Это легче сделать в большом эллипсе донышка, укладывая его малую полуось в ширине бутылки. После этого отмечаем в рисунке габариты эллипсов и отмечаем в них большие оси (*малые оси эллипсов в правильном цилиндре совпадают с осью вращения*), затем вписываем эллипсы в габариты.

Эллипсы цилиндра, стоящего на горизонтальной плоскости, вырождаются в прямую на уровне горизонта (это соответствует уровню глаз) и все более разворачиваются, стремясь стать окружностью, по мере удаления от уровня горизонта. Поэтому эллипс горлышка будет развернут несколько меньше чем эллипс донышка.

Теперь рисуем луковицу. Т.к. она предмет неправильной

формы, мы рисуем ее ломаными линиями.

Сначала находим на габаритных линиях по пропорциям четыре крайние точки. Далее от найденных точек по направлениям строим восемь прямых. Остальное дорисовываем «на глазок».

Оборудование:

- Мольберт «хлопушка».
- Карандаш простой средней мягкости (ТМ или НВ; карандаш должен быть длинным, не очень остро заточенным.), ластик.
- Бумага формата А2.
- Предмет цилиндрической формы (бутылка), предмет неправильной формы (луковица).

3. Рисунок натюрморта с кружкой (построение ручки кружки)

Перед началом занятия выполняем упражнение (см. занятие первое).

Теперь, когда из материала второго занятия нам известны практически все основные способы промеров, надо сделать одну очень существенную поправку: *промеры мы будем делать только после того, как уже сделаем построение на бумаге. Т.е., промеры должны служить для проверки нарисованного «на глазок» (с соблюдением всех построений).* В противном случае не будет развиваться глазомер.

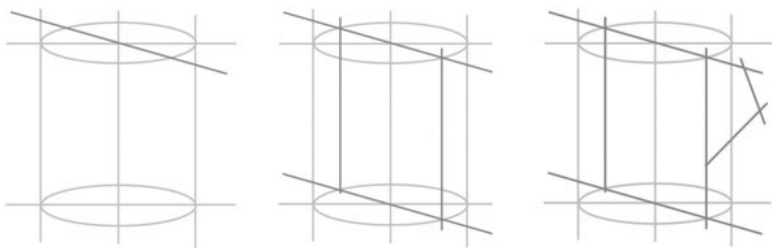
Довольно часто случающаяся ошибка в конструктивном рисунке – наклон вертикальных линий влево или вправо (зависит от чисто механических особенностей движения руки). Этот момент требует постоянного контроля. Чтобы обнаружить ошибку достаточно поглядеть на свой рисунок в зеркало – искажения сразу становятся явными. Также полезно время от времени отходить подальше и смотреть на свой рисунок издали – так легче увидеть ошибки в пропорциях.

Обратите внимание, что мы пока не будем пытаться отразить явления наблюдательной перспективы в наших конструкциях. Это делается для того, чтобы облегчить усвоение информации об особенностях геометрических построений. Явления перспективы мы начнем разбирать немного позже.

На третьем занятии мы выполним конструктивный рисунок бутылки – тела вращения – и кружки. В основе кружка

тоже тело вращения, но ручка делает ее телом двусторонней симметрии. Из всего предлагаемого к исполнению объяснения требует построение ручки кружки.

Построение ручки кружки начнем с того, что построим цилиндр тела кружки. Далее надо выяснить, каким образом плоскость симметрии рассекает этот цилиндр. Как известно из геометрии, задать плоскость можно либо по трем точкам, либо по прямой и точке. Прямой, через которую неизбежно пройдет плоскость симметрии, будет ось вращения цилиндра тела кружки. В качестве точки возьмем середину ручки в месте ее входа в цилиндр. В рассматриваемом здесь случае прикрепление ручки вверху совпадает с верхней плоскостью цилиндра (если ручка находится ниже, то просто делается линия связи по вертикали от середины входа ручки до пересечения этой вертикали с верхней плоскостью цилиндра).

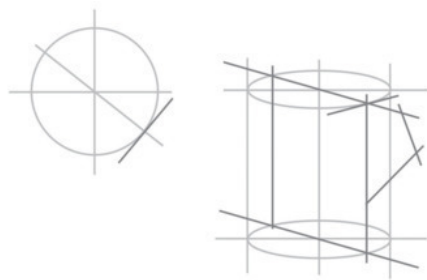

Теперь построим след от пересечения цилиндра плоскостью симметрии.

Затем надо построить ломаную линию середины ручки. Это делается по направлениям. Но, чтобы выяснить направление первого отрезка относительно верхней плоскости цилиндра, надо заглянуть на кружку сбоку (просто подойти сбоку и заглянуть). В нашем случае отрезок совпадает с верхней плоскостью цилиндра, а значит и с линией пересечения этой плоскости плоскостью симметрии.

Далее по направлениям достраиваем среднюю линию ручки до входа ее в цилиндр внизу.

Следующее построение – построение ширины ручки. Линии ширины или линии переломов будут перпендикулярны плоскости симметрии, что очевидно при взгляде сверху.

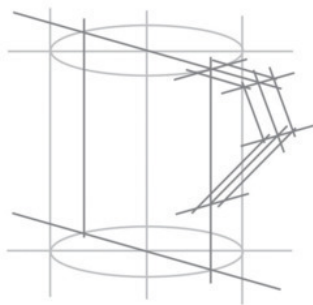
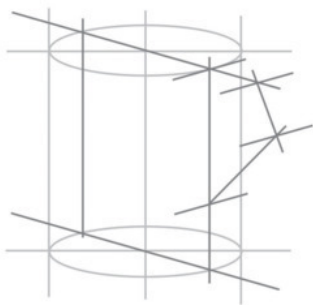

Через одну точку на окружности можно провести только одну касательную. Точно так же через одну

точку на эллипсе можно провести только одну касательную.

Но мы видим эту конструкцию в произвольном повороте. Однако это не так сложно как кажется. Так же как и на виде сверху мы можем задать этот перпендикуляр как касательную к верхней окружности цилиндра в точке ее пересечения с линией середины ручки. Только на рисунке это будет касательная к эллипсу. Как известно, через одну точку на эллипсе можно провести только одну касательную.

В этом же направлении построим линии переломов ручки до входа в цилиндр снизу.

Теперь на линиях переломов симметрично от средней линии отложим ширину ручки по половине влево и вправо, а затем соединим найденные точки. Таким образом, мы по-

лучаем конструкцию ручки кружки.

Обратите внимание: хотя мы откладывали ширину везде одинаково, разность поворота плоскостей, из которых состоит ручка, видна как неодинаковость ширины.

Оборудование

– Мольберт «хлопушка».

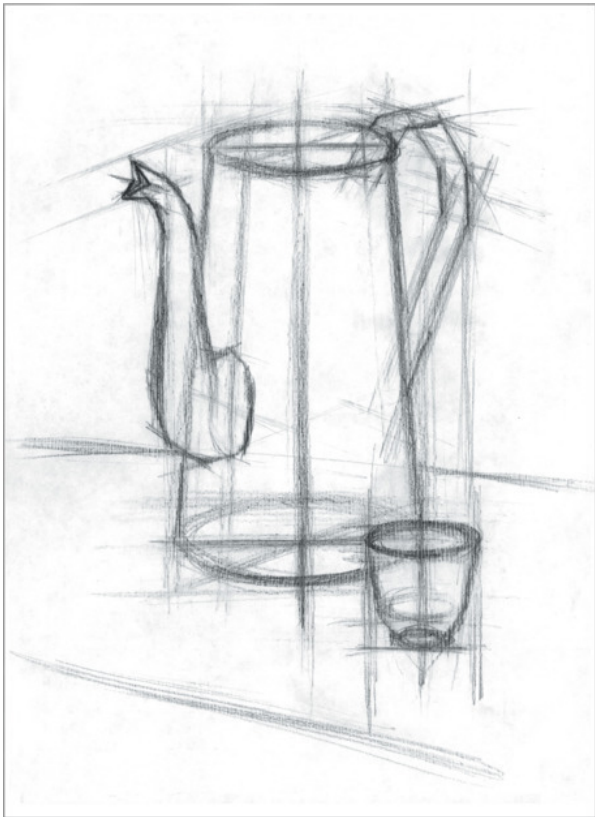
– Карандаш простой средней мягкости (ТМ или HB), ластик.

– Бумага формата А2.

– Бутылка, кружка с плоской ручкой

4. Рисунок натюрморта с кофейником (построение дудочки кофейника)

Перед началом занятия выполняем упражнение (см. занятие первое). Теперь мы будем делать разницу в линиях рисунка. Линии построения, вспомогательные и невидимые линии будем делать бледнее, а линии видимого контура – темнее. На ближних деталях линии видимого контура должны выделяться сильнее. Линия видимой части эллипса в ее середине, то есть в той части, которая ближе к нам, рисуется ярче. Мы как бы придаем рисунку трехмерность. В то же время этот прием облегчает восприятие нарисованного.

На этом занятии мы выполним конструктивный рисунок кофейника (в основе усеченный конус) и солонки. Новым элементом является дудочка кофейника.

Первый этап построений тот же что и в рисунке кружки: мы строим след плоскости симметрии в усеченном конусе тела кофейника.

Далее мы по пропорциям определяем верхнюю и нижнюю

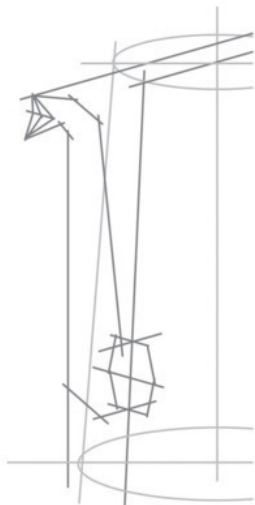
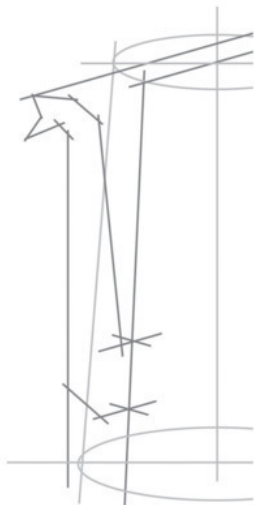
точки входа основания дудочки в тело кофейника.

Теперь заглядываем на кофейник сбоку, чтобы выяснить, выше или ниже верхней плоскости усеченного конуса расположен конец дудочки. Он расположен выше.

Отмечаем уровень верхней точки дудочки линией, которая будет параллельна следу плоскости симметрии на верхней плоскости усеченного конуса.

Далее строим по направлениям ломаными линиями след пересечения дудочки плоскостью симметрии.

После этого остается достроить ширину носика и входа дудочки в тело кофейника. Направления построения ширины мы получаем, построив касательную к эллипсу доньшка или горловины в точках их пересечения с плоскостью симметрии.

В завершение достраиваем толщину тела дудочки там, где это необходимо.

Оборудование

– Мольберт «хлопушка».

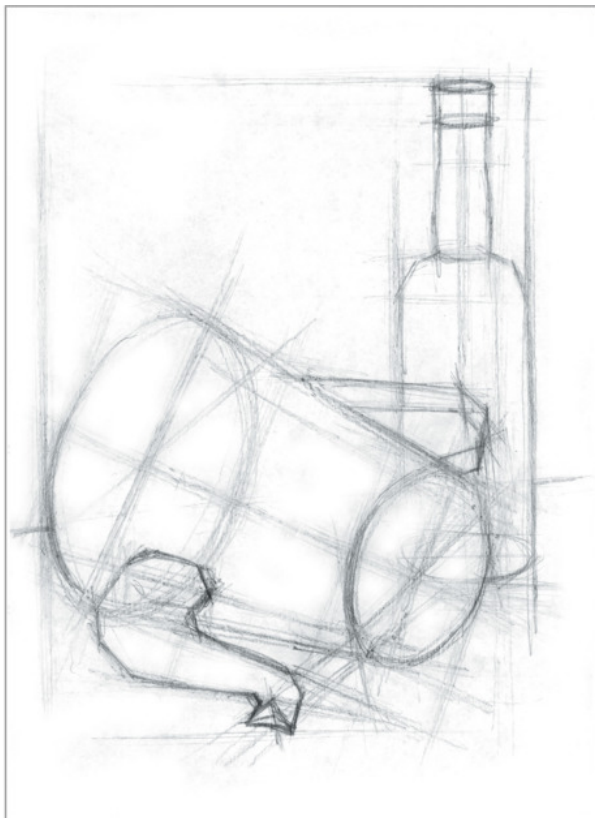
– Карандаш простой средней мягкости (ТМ или НВ), ла-

стик.

– Бумага формата А2.

– Солонка, кофейник

5. Рисунок натюрморта с лежащим кофейником

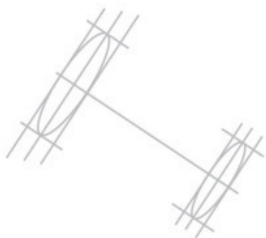
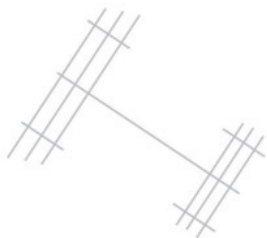
Перед началом занятия выполняем упражнение (см. занятие первое). На пятом занятии мы выполним конструктивный рисунок лежащего кофейника и бутылки. Дополнительного объяснения требует рисунок лежащего кофейника.

Лежащий кофейник строится точно так же как и стоящий, но построения проводятся в произвольном повороте (поворот определяется визированием по направлению с натуры).

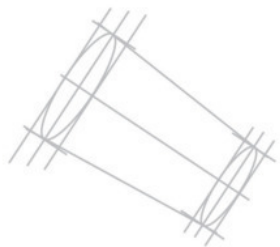

Начинаем построение с определения угла наклона оси вращения корпуса кофейника. На оси вращения откладываем высоту корпуса кофейника. Затем откладываем ширину доньшка и ширину горловины.

Выясняем пропорции эллипсов доньшка и горловины и строим эти эллипсы. Обязательно при построении эллипсов задавать для них и габариты и оси. Когда эллипсы готовы, соединяем их и получаем стенки кофейника.

Дудочка и ручка строятся так же как и в стоящем кофейнике, т.е., начинаем с построения следа плоскости симметрии и далее – см. занятия 3-е и 4-е.

Самой распространенной ошибкой в построении лежащего кофейника является попытка строить большие оси эллипсов по вертикали, несмотря на то, что малые оси остаются в произвольном повороте. *Оси эллипсов всегда перпендикулярны друг другу, а в правильном цилиндре и в усеченном конусе малые оси эллипсов всегда совпадают с осями вращения*

ния.

Оборудование

- Мольберт «хлопушка».
- Карандаш простой средней мягкости (ТМ или НВ), ластик.
- Бумага формата А2.
- Бутылка, кофейник

6. Рисунок натюрморта со сковородой в произвольном повороте и с вилкой

Перед началом занятия выполняем упражнение (см. занятие первое). На шестом занятии мы выполним конструктивный рисунок сковороды в произвольном повороте, вилки и бутылки.

Объяснения требуют построения сковороды и вилки.

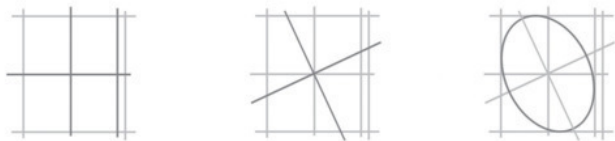
Построение сковороды. Сковорода является в основе усеченным конусом, как и кофейник. Но в усеченном конусе сковороды размер оси вращения так мал, что определить ее направление невозможно. Мы воспользуемся направлениями больших осей, которые можно определить по точкам пересечения эллипсов дна и края сковороды. Если эти две точки соединить прямой линией, то эта прямая будет параллельна большим осям эллипсов дна и края сковороды, но *не идентична этим осям*.

Находим габариты сковороды, не включая в них ручку. Отмечаем габариты большего эллипса – эллипса края сковороды. Делим прямоугольник габаритов большего эллипса

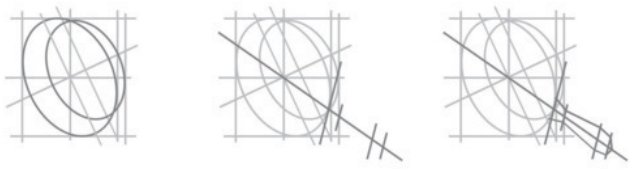
пополам по вертикали и горизонтали. Через полученный таким образом центр строим большую ось эллипса края сковороды, направление которой мы нашли по точкам пересечения эллипсов дна и края в натуре.

Перпендикулярно большой оси строим малую через тот же центр. Вписываем эллипс в габариты в соответствии с направлениями осей. *Обратите внимание, что крайние точки эллипса по осям не доходят до линий габаритов, т.к. эллипс относительно габаритов повернут.*

Далее со сдвигом по оси вращения строим эллипс дна. Соединяем два эллипса и получаем усеченный конус корпуса сковороды.

Ручка сковороды делает ее телом двусторонней симметрии. Строим след плоскости симметрии на плоскости верхнего эллипса. Затем подходим к постановке и выясняем, находится ли ручка сковороды в одной плоскости с верхним эллипсом.

Если да, то строим ширину ручки, предварительно выяснив, где ручка заканчивается.

Если нет, то корректируем направление средней линии ручки, далее то же самое что и в первом случае. *Направления линий связи, по которым строятся симметричные точки отмечающие ширину ручки, в любом случае будут параллельны касательной к эллипсу краев в точке пересечения его плоскостью симметрии или, другими словами, в точке середины входа ручки.*

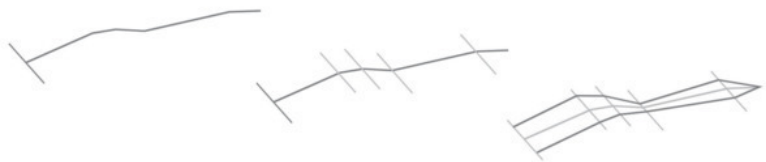
В сковороде и горлышке бутылки добавим так называемые толщинки. Обратите внимание, что это будут эллипсы с общими осями, равных пропорций, но разной величины.

По большим осям толщинки будут больше, чем по малым. Маленькие эллипсы можно рисовать так же как и короткие линии – с упором на мизинец.

Построение вилки. Вилка является телом двусторонней симметрии и находится в произвольном повороте.

Сначала по направлениям строим среднюю линию вилки (след сечения вилки плоскостью симметрии).

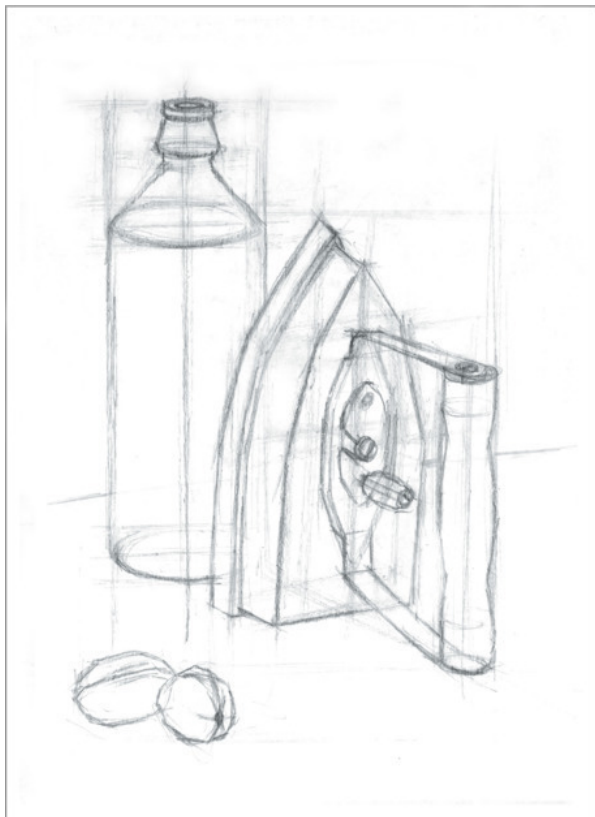

Затем по направлению берем с натуры линию обреза зубцов. Параллельно этой линии строим линии ширины. Откладываем ширину поровну от средней линии и соединяем полученные точки.

Оборудование

- Мольберт «хлопушка».
- Карандаш простой средней мягкости (ТМ или НВ), ластик.
- Бумага формата А2.
- Сковорода, бутылка, вилка

7. Рисунок натюрморта с утюгом

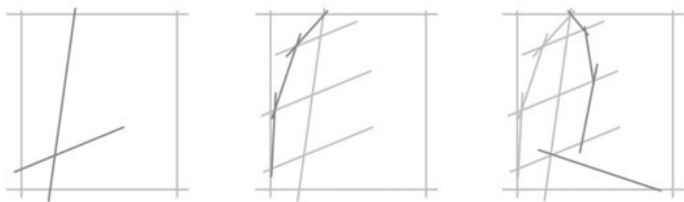
Перед началом занятия выполняем упражнение (см. за-

нятие первое). На седьмом занятии мы выполним конструктивный рисунок постановки (натюрморта) с утюгом.

Утюг при самостоятельной работе можно использовать любой, в том числе и электрический – принципы построения остаются теми же.

Построение утюга. Утюг является телом двусторонней симметрии. Кроме того, он имеет плоскую поверхность перпендикулярную плоскости симметрии – подошву. Эту поверхность мы будем использовать в качестве базы для наших построений.

Чтобы построить подошву утюга нам надо выяснить направления линии среза подошвы и средней линии подошвы (оси симметрии). Непосредственно этих линий мы не видим, но среди видимых линий есть линии параллельные им.

Также есть окончания искомых линий на углах подошвы. Находим на линиях габаритов утюга точки углов подошвы и от этих точек по направлениям строим линию обреза по-

дошвы и ее среднюю линию. Далее по направлениям строим ломаную линию бокового обвода подошвы. Через точки переломов этой линии строим линии связи параллельно линии обреза подошвы и откладываем от средней линии размеры для симметричных точек. Затем соединяем найденные точки и получаем конструкцию плоскости подошвы утюга.

Теперь нам необходимо задать след плоскости симметрии на подставке для постановки, чтобы задать плоскость подставки и найти положение точки опоры для ручки утюга. Это можно сделать по направлению, предварительно – в натуре – подложив под него лист бумаги, выровняв его край вдоль средней линии (подобные приемы могут помочь во многих затруднительных случаях). *Учтите, что эта линия не будет перпендикулярна к плоскости подошвы.*

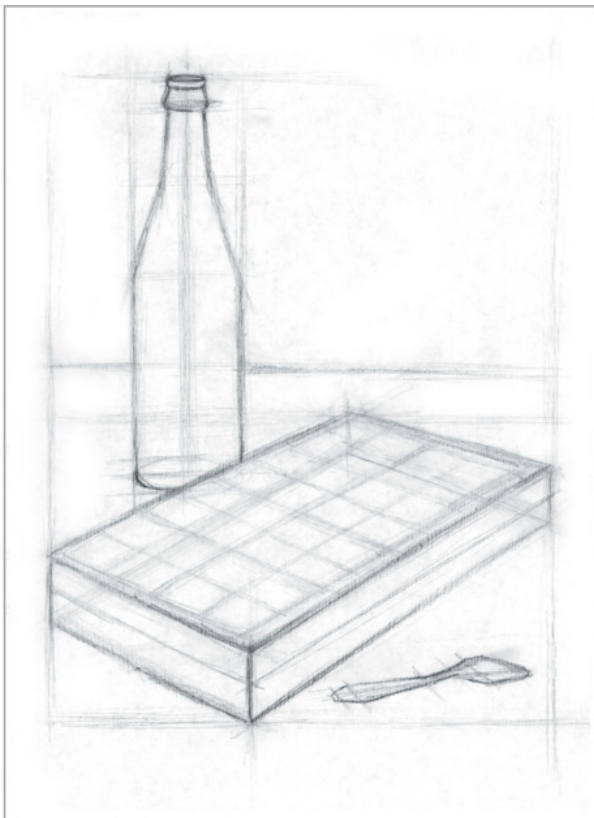
Со сдвигом строим среднюю линию передней плоскости утюга и строим эту плоскость аналогично плоскости подошвы.

Строим ось вращения ручки от точки ее касания с плоскостью подставки. Отмеряем высоту и строим цилиндр ручки. Теперь по направлениям соединяем цилиндр ручки с корпусом утюга. Все что нам остается – это получить удовольствие от работы с мелкими деталями.

Оборудование

- Мольберт «хлопушка».
- Карандаш простой средней мягкости (ТМ или HB), ластик.
- Бумага формата А2.
- Утюг, бутылка, орехи

8. Рисунок натюрморта с шахматной доской

Перед началом занятия выполняем упражнение (см. занятие первое). На восьмом занятии мы выполним конструктивный рисунок натюрморта с шахматной доской.

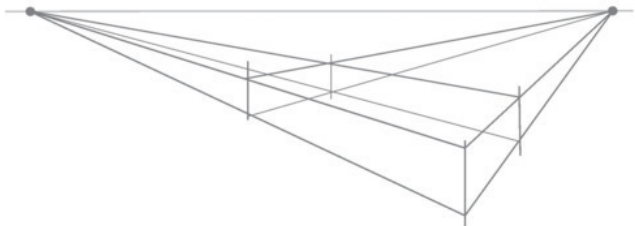
В этом задании мы разберем явления наблюдательной перспективы в рисунке натюрморта. В материалах предыдущих занятий явления перспективы сознательно игнорировались, исключая замечание о разном развороте эллипсов вверх и вниз тел вращения (см. занятие второе).

Наблюдательная перспектива является следствием центрального способа проекции, в соответствии с которым функционирует глаз. Зрение работает по принципу «чем дальше – тем меньше». Именно поэтому рельсы на горизонте сходятся.

Надо отметить, что все законы перспективы применяются не к реальному пространству, а к центральным проекциям этого пространства. То, что мы получаем как результат зрительного восприятия – центральная проекция. *То, что мы рисуем – имитация центральной проекции на плоскости.*

Исходя из законов перспективы, все параллельные линии сходятся в бесконечно удаленных точках, называемых *точками схода*. А параллельные плоскости имеют бесконечно удаленные *линии схода*. Одна из таких линий – *линия горизонта*. Это линия схода для всех горизонтальных плоскостей. А воспринимается она как линия лежащая в плоскости на уровне глаз. Стоит присесть – и линия горизонта опуска-

ется, встать – поднимается. Поэтому мы будем применять такое понятие как *уровень горизонта*, что подразумевает след горизонтальной плоскости, проходящей через точку зрения. Принято считать, что точка зрения одна – как если бы мы глядели одним глазом – и что она зафиксирована.

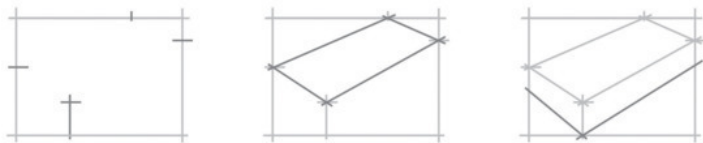
Линия горизонта имеет для нас большое значение по той причине, что предметы быта, мебель, архитектурные сооружения имеют всегда большое количество горизонтальных плоскостей, для которых линия горизонта является линией схода. А для параллельных линий, принадлежащих горизонтальным плоскостям, на линии горизонта будут находиться точки схода.

Изложенной выше информации достаточно для того, чтобы разобрать конструкцию шахматной доски, но мы еще вернемся к явлениям перспективы позже и разберем их более подробно.

Построение шахматной доски. Шахматная доска с точки зрения перспективы представляет собой конструкцию из трех семейств параллельных линий. Два из них имеют точки схода на линии горизонта, одно – вертикали – мы будем строить строго параллельными по вертикали, так как в них перспективные искажения пренебрежимо малы.

В отличие от лежащего кофейника, где все построения проводились в произвольном повороте, в шахматной доске все промеры пропорций будут проводиться строго в габаритах по вертикали и горизонтали. Это поможет избежать многих ошибок.

Сначала находим габариты доски. Затем находим в них точки четырех углов верней плоскости доски.

Соединяем эти точки и проверяем их сход – они должны стремиться сойтись в точках схода на линии горизонта вверху.

Затем отмеряем толщину доски по вертикали от левого и правого углов, с таким расчетом чтобы толщина у левого угла была меньше чем у переднего, а толщина правого угла

меньше чем левого («чем дальше – тем меньше»). Самой маленькой будет высота дальнего угла – ее мы тоже отмечаем.

Соединяем точки всех углов и проверяем направления линий ребер доски – они должны веером сходиться в двух точках схода на линии горизонта, за исключением вертикалей.

Оборудование

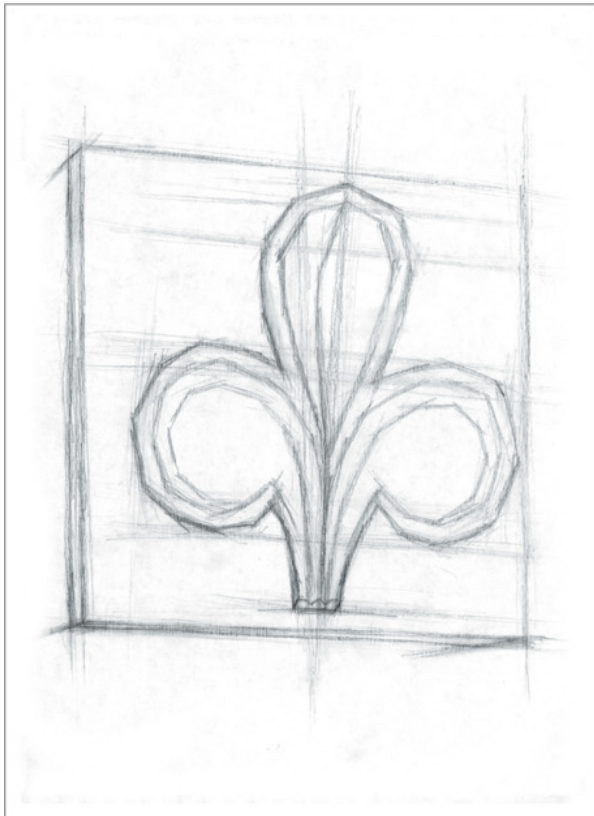
– Мольберт «хлопушка».

– Карандаш простой средней мягкости (ТМ или НВ), ластик.

– Бумага формата А2.

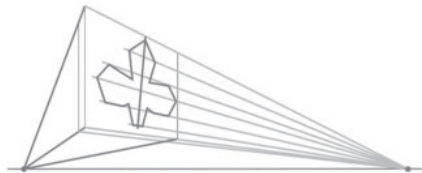
– Шахматная доска, бутылка, ложка

9. Рисунок рисунок гипсового орнамента

Перед началом занятия выполняем упражнение (см. занятие первое). На девятом занятии мы выполним конструктивный рисунок гипсового орнамента на плоской прямоугольной базе. При самостоятельной работе можно использовать любой предмет двусторонней симметрии на плоской прямоугольной базе. Ни в коем случае не следует садиться прямо перед орнаментом, когда он оказывается во фронтальной позиции. *Орнамент должен быть виден сбоку, так чтобы перспективные сокращения были очевидны.*

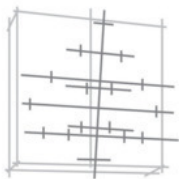
Рассмотрим орнамент с точки зрения перспективы. Так как он находится выше уровня горизонта, точки схода для двух семейств параллельных линий будут внизу. Первое семейство – горизонтальные линии глубины. Второе – горизонтали ширины этой плиты и линии связи для симметричных точек орнамента – *у них общая точка схода*. Вертикали строим строго вертикально.

Начнем наши построения с базовой плиты. На базовой плите отметим середину вертикальной линией – это след

плоскости симметрии орнамента.

Теперь выясним по направлению наклон средней линии в условной передней плоскости орнамента и построим эту линию с соответствующим сдвигом вправо.

Отметим на наклонной линии высоту трилистника и найдем положение симметричных точек для основных размеров по ширине, которые будут откладываться на горизонтальных линиях с точкой схода справа.

На этом рисунке очертания трилистника показаны схематично. Количество точек достаточно, чтобы построить линию контура приближенную к реальной, но для этого в рисунке мы обычно не соединяем найденные точки прямыми, а пристраиваем ломанные линии по направлениям. Между каждыми двумя точками поместится еще около двух переломов линии и форма получится более округлой.

От найденных точек по направлениям через ряд прямых отрезков строим рисунок внешнего контура орнамента. Далее доводим рисунок исходя из построенной конструкции.

Оборудование

– Мольберт «хлопушка».

– Карандаш простой средней мягкости (ТМ или HB), ластик.

– Бумага формата А2.

– Гипсовый орнамент

10. наброски натюрморта на линию

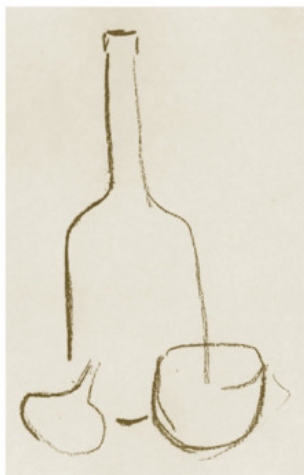
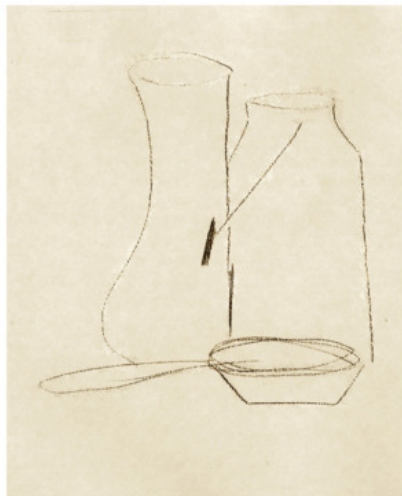
В начале занятия мы не будем выполнять упражнение на постановку руки. Во-первых, сейчас уже достигнут достаточный двигательный навык, во-вторых, в набросках нам не нужны правильные прямые линии и эллипсы.

Набросок является полной противоположностью конструктивного рисунка. В конструктивном рисунке нужна была длительная работа с вычислениями и построениями, а в наброске все делается «на глазок» в течение нескольких секунд. В конструктивном рисунке нужно было работать головой, а в наброске должно работать только чувство. Набро-

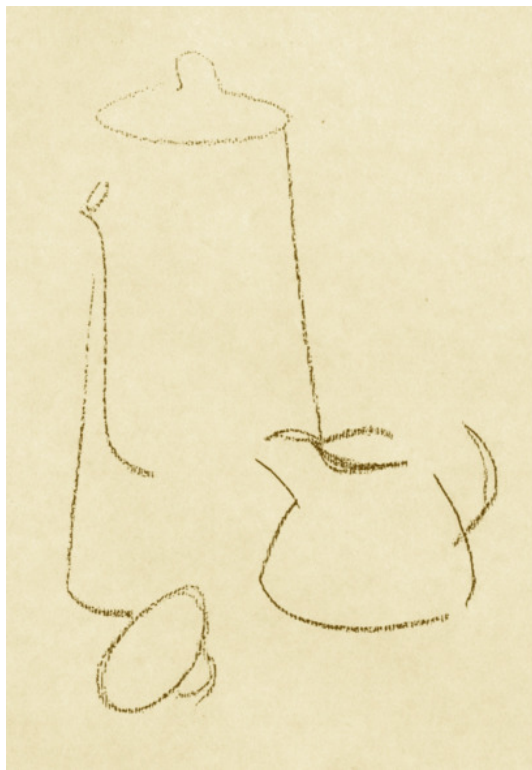
сок можно назвать портретом предмета, даже скорее – шаржем.

Набросок – очень быстрый и лаконичный рисунок, который отражает только некоторые основные признаки предмета, характер его пластики, при этом залогом успеха является эмоциональное, небезразличное отношение рисующего к натуре.

Наброски могут выполняться в различной технике и с различными задачами. В качестве материала мы будем использовать грифель, уголь, сангину. Выразительным средством будет линия.

Мягкий материал выбран потому, что он дает возможность делать линии большого диапазона – от еле заметных до широких и насыщенных. Если набросок выполнен линиями одной толщины и насыщенности, это обедняет его.

Для начала можно исходить из освещения: со стороны света линии делать легче, а в тени – толще. Но в процессе работы может возникнуть и любая другая логика использования линий.

Поставьте сразу как можно больше предметов, чтобы не прерываться для смены постановок и запаситесь бумагой. Можно использовать для набросков большой блокнот.

Для одного наброска выбирайте не больше двух—трех предметов. Постарайтесь сделать каждый набросок за 5 секунд, максимум – за 10. При работе над набросками качество появляется как результат количества. Если из десяти набросков один удачный – это успех. Но быстро – не значит кое-как. Работа должна проходить с максимальной концентрацией. Постарайтесь погрузиться в это целиком.

Предложенные здесь образцы – работы моих учеников. Все они впервые занимались набросками, но это не помешало им сделать какое-то количество набросков весьма удачных. Того же желаю и всем вам.

Оборудование

- Планшет А4 (кусок плотного картона с зажимом).*
- Грифель, уголь, сангина.*
- Бумага формата А4.*
- Предметы для постановок.*

ТОНОВОЙ РИСУНОК

Первая часть заданий в разделе «Тоновый рисунок» посвящена предварительным упражнениям, которые подводят учеников к осознанному использованию тона в рисунке, пониманию работы штрихом и к пониманию способов передачи формы с помощью светотени. После предварительных упражнений освоение штрихового рисунка проходит значительно быстрее и легче.

На рисунках начинающих художников часто можно увидеть странные эффекты, когда форма выглядит смятой и искаженной. Это происходит из-за чрезмерного внимания к деталям или из-за того, что поверхность предмета рисуется по частям. В таком рисунке не хватает того, что называется большой формой или больших тоновых отношений. Правильно взятые большие тоновые отношения уже сами по себе дают почти полное представление о предмете. Если же они взяты неверно, то никакая нюансировка не спасет рисунок – предметы будут выглядеть смятыми, форма и объем не будут читаться. Раздел «Тоновый рисунок» начинается с упражнения, которое помогает практически освоить работу с большой формой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.