

Министерство образования Российской Федерации

Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса

М.Л. ОВЧИННИКОВА

РИСУНОК
для модельеров ускоренного курса

Часть 1

Практикум

Владивосток
Издательство ВГУЭС
2002

Данный практикум составлен с целью конкретизации существующей программы курса рисунка для студентов ускоренного курса по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» применительно к условиям ВГУЭС. Соответствует настоящей программе курса, а также требованиям образовательного стандарта России к учебной дисциплине.

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

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

ББК 85.15

© Издательство Владивостокского
государственного университета
экономики и сервиса, 2002

ВВЕДЕНИЕ

Задача данного практикума заключается в том, чтобы оказать помощь студентам специальности 28.13.00 «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» при выполнении лабораторных работ по курсу «Рисунок».

Данные лабораторные работы проводятся на первом и втором семестре обучения согласно учебному плану.

Цель лабораторных работ – правильное понимание и изучение природы и способов ее изображения. Основная цель – развитие объемно-пространственного мышления и умения лаконично изображать формы на плоскости.

На ускоренный курс абитуриенты поступают со специальной подготовкой, поэтому программа по рисунку составлена сжато. За 3 года студенты проходят весь этап обучения.

Задача курса. В короткий срок научить студентов правильно рисовать голову человека. В основе лежит использование методов линейно-объемного, светотеневого и тонально-живописного рисунка. На основе простых форм студенты должны научиться выявлять конструктивные особенности головы, уметь строить сложную форму, выявлять объем способом световых отношений. В процессе обучения студенты выполняют обязательные домашние задания, которые включают в себя кратковременные наброски с предметов домашнего обихода, с головы и с фигуры человека, знакомятся с использованием различных материалов (углем, сангиной, тушью).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1 семестр

1. Рисунок натюрморта из геометрических тел – 10 часов.
2. Рисунок обрубочной головы – 12 часов.
3. Рисунок черепа в трех положениях (анфас, профиль, три четверти) – 12 часов.

2 семестр

1. Наброски головы человека (карандаш, уголь, сангина) – 4 часа.
2. Рисунок гипсовой головы – 12 часов.
3. Рисунок живой головы человека – 12 часов.
4. Рисунок драпировки (уголь, соус, сангина) – 6 часов.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

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

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

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

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

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

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

Лабораторная работа № 1 РИСУНОК НАТЮРМОРТА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ

Вид занятий: рисование с натуры.

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

Материал: карандаш «Т», «М», «ТМ», работа выполняется на листе плотной бумаги (½ листа ватмана).

Время выполнения: 10 часов.

Последовательность выполнения работы

1 этап. Поиск композиции.

Изображение намечается очень легко, карандаш еле-еле касается бумаги. Рисовать надо быстро и смело. Не надо вначале тщательно вырисовывать форму предметов, давать аккуратные и четкие линии. Главное на этом этапе работы – композиционно разместить изображение, уловить общий характер формы предметов и их положений в пространстве.

2 этап. Конструктивное построение – определение перспективы основных форм и пропорций предметов. Для выявления конструктивной основы формы надо представить геометрические тела прозрачными и наметить на рисунке грани как видимые, так и невидимые.

Уточняются пропорции. Чтобы проверить правильность положения геометрических тел в пространстве, проводят вспомогательную горизонтальную линию. Надо зрительно определить точки схода и уточнить основания геометрических тел на плоскости.

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

4 этап. Легкой штриховкой определяются основные светотеневые характеристики форм. Прокладывая тени и полутени штрихами, надо стараться класть их по направлению плоскостей геометрических тел, как бы подчеркивая, куда они направлены (по форме). Фон должен оставаться нейтральным, без штриховки.

Усвоение правил изображения геометрических тел будет служить прочной базой для решения последующих задач. Не закрепив знаний элементарных основ рисования, нельзя переходить к изображению сложных предметов.

Лабораторная работа № 2 РИСУНОК ОБРУБОВОЧНОЙ ГОЛОВЫ

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: на основе простых геометрических тел построить более сложное – обрубовочную голову.

Отработка способов ее изображения.

Материалы: карандаш «Т», ТМ», «М», кнопки, резинка. Работа выполняется на листе плотной бумаги (½ листа ватмана).

Время выполнения: 12 часов.

Последовательность выполнения работы

На первой стадии рисунка положение головы, шеи и подставки определяются с помощью вертикали и горизонтали: намечается линия от середины лба до середины подбородка, проводятся также линии, определяющие направление глаз и других размещающихся параллельно форм.

Определив соотношение высоты и ширины модели, следует обозначить ее общий овал и положение шеи, затем наметить основной объем головы, отдавая для этого лицевую поверхность головы от поверхностей, идущих к затылку. **На второй стадии** работы точно определяется положение и пропорции отдельных частей. Намечая основные части лица – расположение глаз, лба, носа, рта, подбородка – сравнивают их размеры по отношению не только друг к другу, но и ко всей форме головы.

Форма головы ограничивается прямыми поверхностями. Задача рисующего состоит в том, чтобы найти эти поверхности, из которых каждая занимает положение, свойственное только ей, определение их в натуре и последующее воспроизведение на бумаге – это и есть построение объема на плоскости листа.

Необходимо помнить, что все парные формы головы следует намечать и рисовать одновременно: так легче определить степень их перспективного сокращения. Рисуя линиями, с самого начала необходимо помнить о форме, которую они обозначают.

Работа над обобщенно-геометризованной гипсовой головой является связующим и переходным звеном от рисования геометрических тел к рисованию сложной формы.

В задании «Рисование геометрических тел» подчеркивалось, что знание построения геометрических объемов (шара, призмы, цилиндра и так далее) может помочь понять принцип построения головы. На примере «обрубков» видно, что голова в целом построена по принципу геометрических объемов, и ее изображение состоит из комбинации усложненных геометрических тел. Целесообразность рисования данной гипсовой головы состоит в том, что в такой геометризированно-обобщенной форме очень четко и наглядно расшифровывается объемное построение головы и ее деталей.

В дальнейшем, рисуя живую голову, необходимо при моделировке ее бесконечно усложненных форм не потерять ощущения тех больших планов и плоскостей, которые так хорошо просматриваются в «обрубке».

Лабораторная работа № 3 РИСУНОК ЧЕРЕПА В ТРЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: компоновка черепа в трех положениях (анфас, профиль, три четверти). Построение.

Материалы: карандаш «Т», ТМ», «М», кнопки, резинка, плотная бумага (½ листа ватмана).

Время выполнения: 12 часов.

Последовательность выполнения работы

Студенты рисуют одно положение черепа 4 часа, затем переходят к другому. В начале рисунка необходимо сразу наметить эти положения в течение часа.

Форма головы обуславливается, во-первых, особенностями строения ее скелета – черепа, а во-вторых, особенностями находящихся в области ее мягких теней. Последовательно рассматривая вопросы пластической анатомии головы, необходимо остановиться на строении черепа.

Рисуя череп, необходимо запомнить, что он состоит из двух частей – черепной коробки (задней и затылочной) и лицевой (передней), состоящей из многочисленных костей различной формы и размера. Черепная коробка образуется шестью костями: затылочная (задняя), лобная (спереди), две теменные (сверху) и две височные (по бокам). Лицевая часть состоит из двух глазничных впадин, носовой впадины грушевидной формы. Снизу глазничную впадину облегчает скуловая кость со скуловым отростком, сверху глазничные впадины облегчают выступы надбровий и височных костей, от носовой впадины выступает кость верхней челюсти, а снизу лицевую часть черепа замыкает нижняя челюсть, состоящая из двух симметричных половин – правой и левой.

В дальнейшем, при переходе к рисунку головы, студенту необходимо обращать внимание на то, что особенности всей формы черепной коробки лицевого черепа и отдельных ее частей в значительной степени характеризуют индивидуальное пластическое своеобразие каждой данной модели. Необходимо не слепо копировать кости черепа, а вдумчиво конструктивно изображать модель на листе бумаги.

Лабораторная работа № 4 НАБРОСКИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: приобретение навыков рисунка с натуры, а затем, по воображению, выработка профессионального графического «языка».

Материалы: карандаш «3 М», кнопки, резинка, перо, кисть, фломастер, плотная бумага (½ листа ватмана).

Время выполнения: 4 часа.

Последовательность выполнения работы

Для постановки рекомендуется использовать живую голову человека с четкими и ясными формами.

Подготовительные натурные зарисовки головы человека для эскизов выполняются в карандаше или пером, кистью, фломастером или другими материалами, линейно или с введением пятна. Зарисовки ведутся обобщенно, упрощенно, без излишних подробностей, в наиболее часто встречающихся, несложных, но естественных поворотах головы. Целью кратковременных рисунков является приобретение навыков рисунка с натуры, а затем, по воображению, выработка профессионального графического «языка».

Набросок – не полное обобщенное изображение, выполняемое в короткий промежуток времени. Задача наброска – передача впечатления, характерного движения, необходимо передать форму рисуемого объекта в основных пропорциях и характер движения в отличие от длительного рисунка, где требуется проработка всей формы.

Зарисовка – более полное, чем набросок, но не исчерпывающее, как правило, монохромное изображение, выполненное с натуры в относительно короткий промежуток времени. Зарисовка является как бы продолжением наброска в сторону обогащения его деталями и, в отличие от наброска, выполняется только с натуры.

В рисовании с натуры пользуются такими изобразительными средствами, как линия, пятно, штрих. Для передачи пространства, плавности на плоскости листа используется «пространственная линия», исчезающая и вновь появляющаяся, то толстая, то тонкая, зрительно удаляющаяся, ослабевающая или приближающаяся, усиливающаяся за счет различного нажима на материал (карандаш, перо, уголь и т.д.), разнообразная по своему характеру.

Лабораторная работа № 5 РИСУНОК ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: ознакомление с особенностями гипсовой головы и отработка способов ее изображения.

Материалы: карандаш «Т», ТМ», «М», кнопки, резинка, плотная бумага (½ листа ватмана).

Время выполнения: 12 часов.

Последовательность выполнения работы

Для постановки рекомендуется использовать гипсовый слепок античной головы с четкими и ясными формами.

Такая постановка дает возможность наиболее полно изучить конструкцию объемов головы. В рисунке вспомогательные осевые и овальные линии, строящие поворот и ракурс головы, можно не стирать до конца работы. Эти линии как бы подтверждают логику построения.

В работе над рисунком необходимо уделить максимум внимания анализу построения основных объемов головы. При лепке форм шапки волос, бороды, усов, бакенбард не обязательно пересчитывать все завитки и локоны. Все эти мелочи надо обобщить. При их лепке нельзя терять чувство больших объемов и основных планов.

Лабораторная работа № 6 РИСУНОК ЖИВОЙ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: развить и закрепить представление об объемном рисовании и выработать связанные с ним навыки и способы изображения. Изучить закономерности построения живой натуры.

Материалы: карандаш «Т», ТМ», «М», кнопки, резинка, плотная бумага (½ листа ватмана).

Время выполнения: 12 часов.

Задача учебного рисунка головы: изучение строения ее форм, выявление индивидуальных характеристик натуры, изучение принципа моделировки формы, что определяет принцип композиционного построения рисунка, его размеры и размещение на листе бумаги.

Последовательность выполнения работы

Для того чтобы сохранить цельность зрительного восприятия натуры и проработать ее детали, следует, прежде всего, построить обобщенную, но характерную форму всей головы, затем постепенно работать над выявлением сначала ее больших форм, а затем деталей, но не срисовывая их по отдельности, а сопоставляя их друг с другом и со всей головой как в натуре, так и на рисунке (в форме, пропорциях, в тоне).

В рисовании головы нужно, прежде всего, руководствоваться формой, работать «отношениями», усвоив последовательность работы от общего к частному, от простого к сложному.

Необходимо придерживаться определенного порядка: работа должна иметь свое начало, середину и окончание, нарушение этой последовательности ведет к неорганизованному случайному срисовыванию натуры.

В начале работы, когда студент быстро намечает на листе общую форму головы, показывая основные части, он работает методом первоначального обобщения. В середине работы в обобщенной форме выявляются и мелкие формы. Здесь студенты должны идти методом анализа, детализации.

В конце работы, когда найдены мельчайшие детали, необходимо вернуться к обобщению, но обобщению завершающему, при помощи которого в рисунке выделяется главное и ему подчиняется второстепенное. Таким образом, строгая последовательность в работе является основным условием успешного выполнения рисунка.

Приступая к рисунку, нужно позаботиться о расположении его на листе, то есть о композиции. При первоначальном наброске общей мас-

сы головы и шеи нужно обратить внимание на их положение по отношению к вертикали и горизонтали. Парность и строение головы (два лобных бугра, две надбровные дуги, две глазные впадины, две скулы) позволяют представить себе как бы проходящую по лицу срединную (профильную) линию. При прямом положении головы такая линия пройдет по вертикали, разделив голову на две равные части. При повороте головы вправо или влево эта вспомогательная линия примет более или менее вытянутый характер и разделит голову на две неравные части. Соотношение этих частей определит степень поворота. Поперечная вспомогательная линия, проходящая через середину глазничных впадин по направлению к ушным отверстиям, делит голову на две части: верхнюю лобную – от теменных костей до переносицы, и нижнюю – от переносицы до подбородка. Эта поперечная линия характером своего расположения по объему головы (прямая или выгнутая) поможет определить степень наклона головы и ракурса. Таким образом, профильная и поперечная линии, перекрещиваясь, образуют так называемую «крестовину». Опираясь на поперечную линию «крестовины», намечают параллельные ей линии, определяющие расположение лобных бугров, надбровных дуг, глаз, скул, основание носа, нижнего края подбородка. Одновременно необходимо обращать внимание на пропорциональные отношения частей, все время сравнивая их друг с другом и со всей головой. Разместив на листе общую форму головы, уяснив основной характер (яйцевидный, шарообразный, расширяющийся кверху или книзу), наметив вспомогательные линии, следует постепенно переходить к выявлению основных поверхностей, составляющих объем головы. Как и в рисунке гипсовой головы, нужно легкой светотенью определить всю лицевую поверхность от боковых частей, идущих к затылку. Граница лицевой поверхности пройдет по вискам, скуловым частям и подбородку. При помощи той же светотени, не забывая о необходимости обобщения, намечаются более мелкие формы, лежащие на передней поверхности лица. Следует также найти место для обобщенных форм глаз, скул, ушей, носа. Парные формы головы рисуют одновременно, а не по отдельности. Глаза надо намечать сразу, находя им место в глазничных впадинах. Скулы, надбровные дуги, лобные бугры тоже увязываются друг с другом. Рисование «парными формами» способствует объемному восприятию натуры, перспективному построению ее форм и выявлению характерных особенностей изображаемой головы.

Лабораторная работа № 7 РИСУНОК ДРАПИРОВКИ

Вид занятий: рисование с натуры.

Учебная цель: изображение драпировки на основе конструктивного построения, передача объема за счет светотени.

Материалы: уголь, сангина, резинка, плотная бумага (½ листа ватмана).

Время выполнения: 6 часов.

Последовательность выполнения работы

Изображение драпировок имеет большое значение для выработки умения передать в рисунке форму и характер различных складок при изображении натюрморта, интерьера или фигуры человека в одежде как с учебной постановки, так и по памяти и представлению. На вид изгибающиеся и не поддающиеся анализу формы складок имеют определенные закономерности, то есть в некоторых условиях складки в драпировке образуются в определенном порядке, создавая интересные группировки, ритмические чередования, красивые линии, что открывает богатые изобразительные возможности. Складка на ткани образуется тогда, когда ткань занимает меньшую протяженность, чем ее собственный размер. Ткань сгибается, подчиняясь действующим силам в зависимости от ее физических свойств, то есть материала, из которого она изготовлена, характера, структуры и толщины. Когда каким-либо способом препятствуют свободному растягиванию ткани в ширину и высоту, на ней образуются долевые или поперечные складки, а при одновременном сжатии в ширину и высоту образуются кривые складки. Известный советский художник и педагог П.Л. Павлинов установил три типичные формы складок по трем пространственным направлениям приложения сил относительно поверхности материала: прямые, образующиеся в результате сдвига материала в прямом направлении навстречу друг другу; радиальные, образующиеся в результате давления, направленного нормально к какому-либо месту на поверхности материала, и располагающиеся лучами-радиусами от точки приложения силы: диагональные, возникающие при растягивании материала по диагонали. Форма складок зависит от свойств и вида материала. Тонкие ткани дают мелкие складки, толстые и жесткие – крупные и широкие. Ткани и полотно отличаются фактурой. Они могут быть гладкими или ворсистыми, блестящими или матовыми, жесткими или мягкими, плотными или редкими.

Рисунок выполняется мягким материалом, который позволяет после компоновки легким прикосновением мелко растирать, растушевывать поверхность бумаги, изображая объемность драпировки.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ

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

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЗА ЭКЗАМЕН

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

ЛИТЕРАТУРА

- Антонов Ф.В., Бесчастнов Н.П. и др. Рисунок. М.: Легпромбытиздат, 1988.
- Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. М., 2002.
- Пармон Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика костюма. М.: Легпромбытиздат, 1987.
- Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М.: Просвещение, 1995.

ПРИЛОЖЕНИЕ

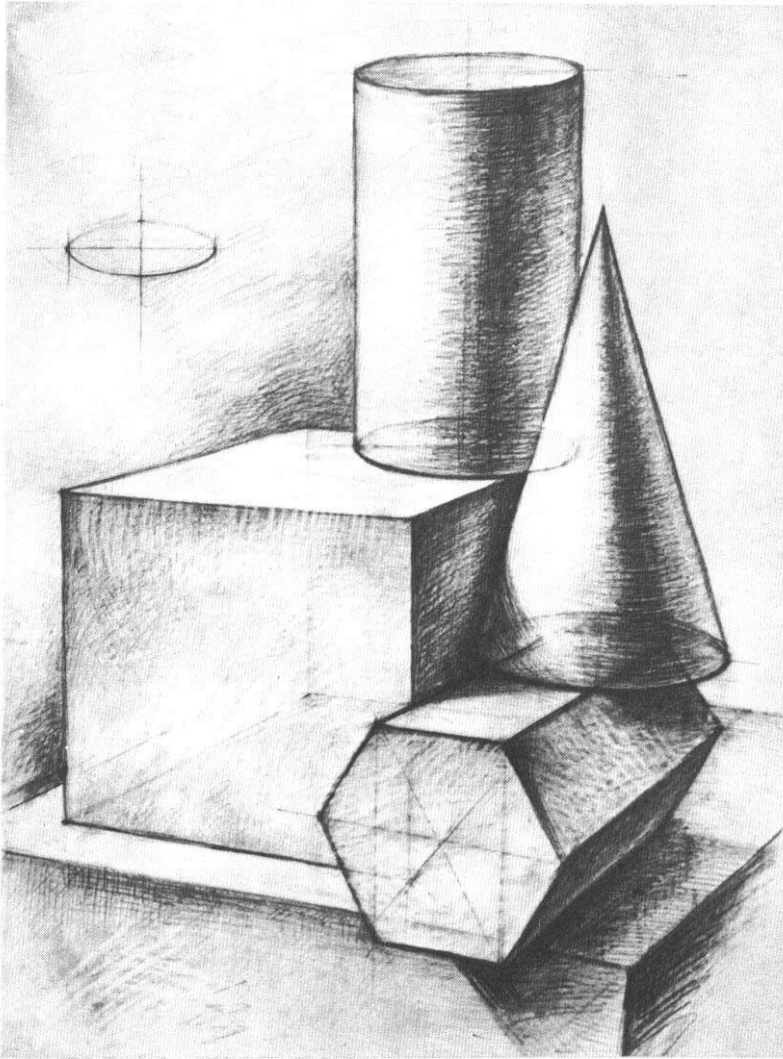

Рис. 1. Рисунок натюрморга из геометрических тел

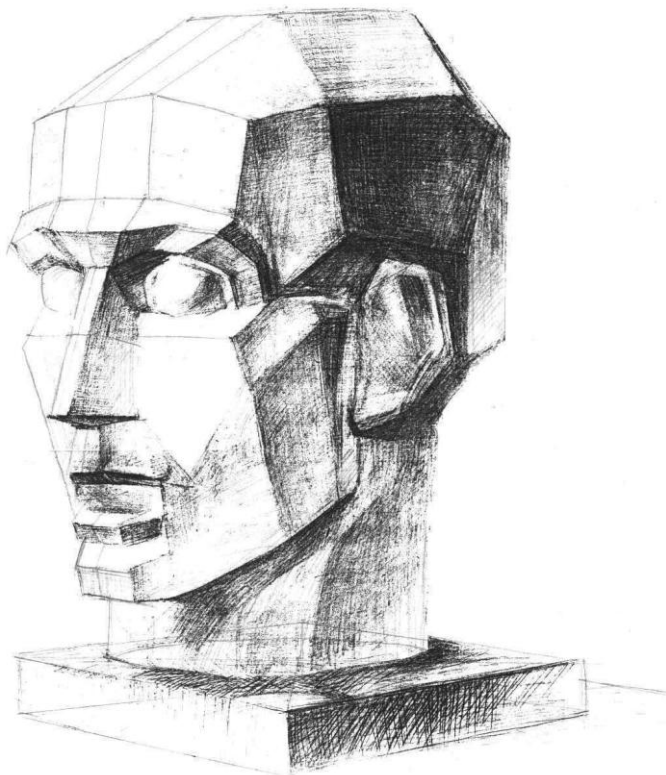

Рис. 2. Рисунок обрубочной головы

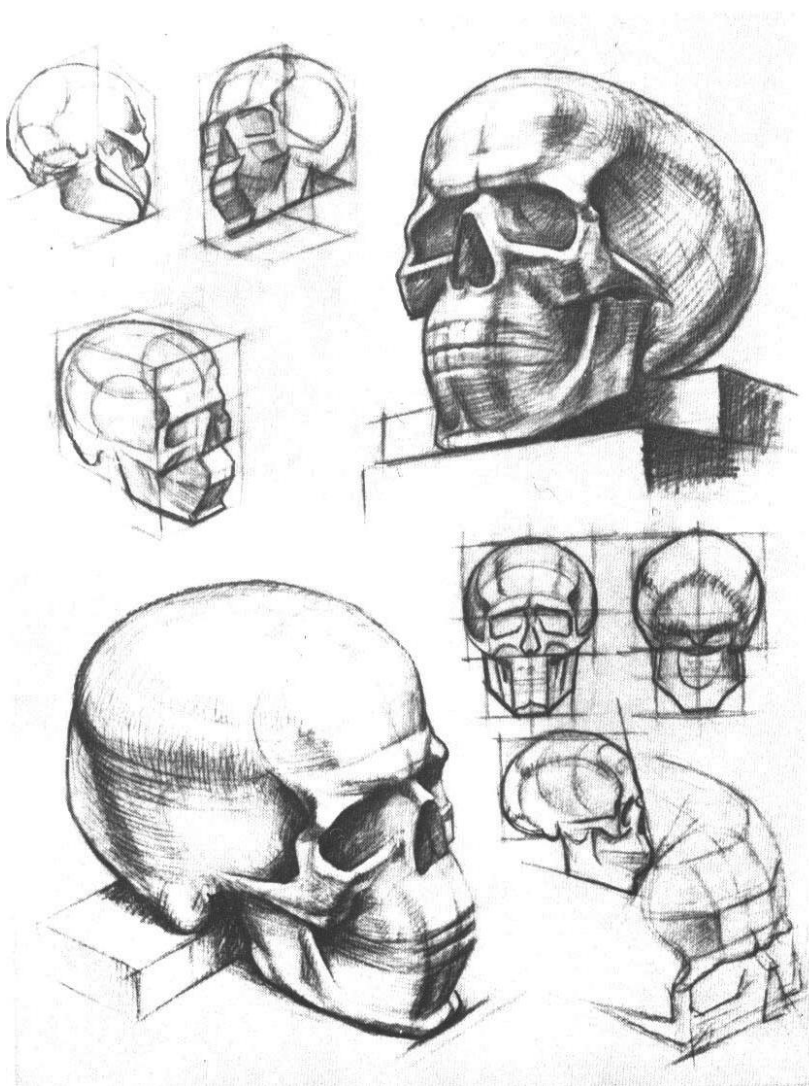

Рис. 3. Рисунок черепа

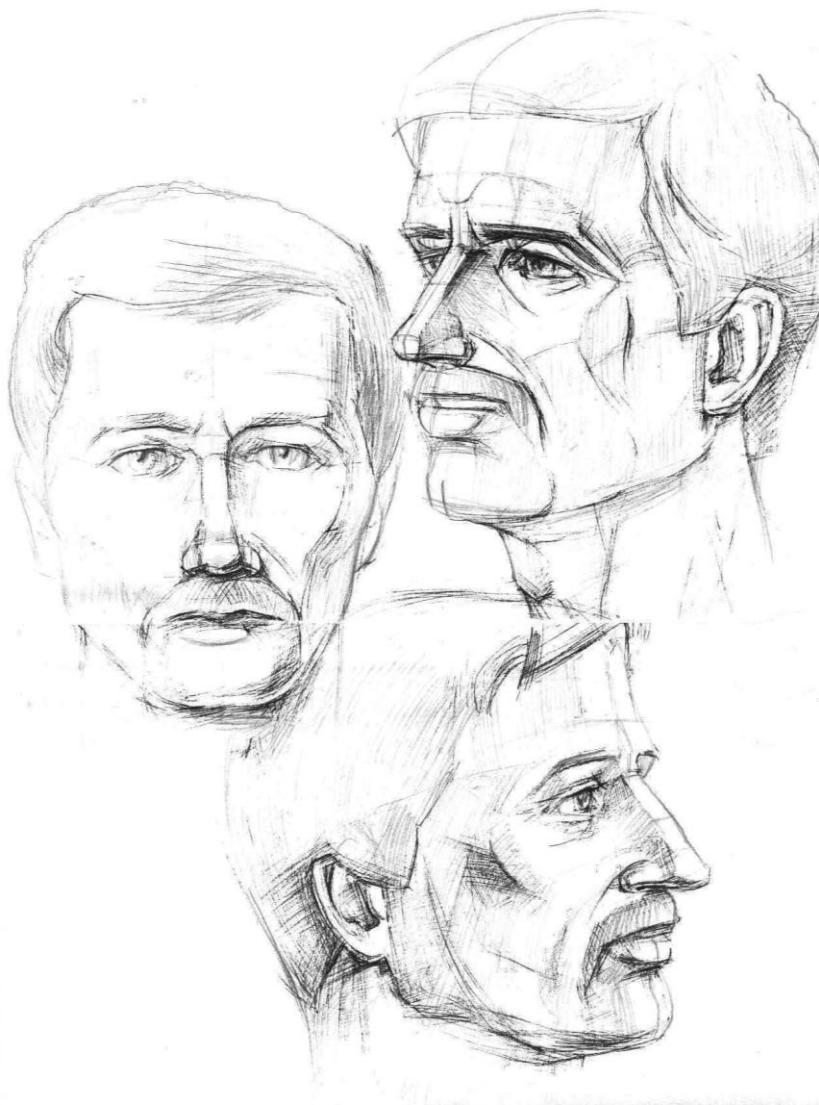

Рис. 4. Наброски головы человека
(И. Коненков, рук. Ю.А. Орлов)

Рис. 5. Рисунок гипсовой головы
(В. Уржумов, рук. Е.В. Алпатова)

Рис. 6. Рисунок живой головы человека
(Р. Сарайкина, рук. В.В. Лобов)

Рис. 7. Драпировка. Уголь
(О. Филипова, рук. М.Л. Овчинникова)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.....	4
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ	4
Лабораторная работа № 1 РИСУНОК НАТЮРМОРТА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ	5
Лабораторная работа № 2 РИСУНОК ОБРУБОВОЧНОЙ ГОЛОВЫ	6
Лабораторная работа № 3 РИСУНОК ЧЕРЕПА В ТРЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ.....	8
Лабораторная работа № 4 НАБРОСКИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА	9
Лабораторная работа № 5 РИСУНОК ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ.....	10
Лабораторная работа № 6 РИСУНОК ЖИВОЙ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА.....	11
Лабораторная работа № 7 РИСУНОК ДРАПИРОВКИ	13
ВИДЫ КОНТРОЛЯ	15
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЗА ЭКЗАМЕН	15
ЛИТЕРАТУРА	15
ПРИЛОЖЕНИЕ	16

Учебное издание

Овчинникова Мария Леонидовна

**РИСУНОК
для модельеров ускоренного курса**

Часть 1

Практикум

Редактор Т.Э. Заворотная
Корректор Л.З. Анипко
Компьютерная верстка С.Ю. Заворотной

Лицензия на издательскую деятельность ИД № 03816 от 22.01.2001

02146

Подписано в печать 26.09.2002. Формат 60×84/16.
Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,45.
Уч.-изд. л. 0,54. Тираж 40 экз. Заказ

Издательство Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса

690600, Владивосток, ул. Гоголя, 41
Отпечатано в типографии ВГУЭС
690600, Владивосток, ул. Державина, 57

