1 курс, 1-2 семестр

ВНИМАНИЕ! Полностью лекционный материал предоставлен в виде списка ссылок на интернет-ресурсы, литературы и дополнительной литературы в методических рекомендациях по самостоятельной работе - «СР живопись 2019-2020».

Разделы 1-2. Конструктивный рисунок.

Академический рисунок. Натюрморт и средства выразительности графики.

Лекционный материал.

Под словом "рисунок" мы подразумеваем ясное, выразительное и четкое изображение конкретной формы. Употребляется этот термин в различных видах искусства по-своему, приобретая свое значение. Словом «рисунок» мы называем не только линейный абрис, очертание какого-либо предмета, но и всякое упорядочение формы в изображении. Рисунок присутствует во всех видах изображения: в наброске, гравюре, живописи, чеканке и др.

Великий художник эпохи Возрождения Микеланджело писал: «Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры, рисунок является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки».

Виды рисунка

Простота приемов рисования линий и универсальность принципов построения формы сделали рисунок основой графики и других видов искусства. При сравнении рисунка, например, с чертежом можно выделить его особенности:

* рисунок выполняется *от руки*, это ускоряет выполнение изображения;
* рисунок делается *на глаз*, запечатлевая предмет не только как он есть, но и как кажется;
* рисунок *нагляден*, он иллюзорно передает основные внешние признаки предмета, его материальность, объем, освещенность, пространственное расположение и др.;
* рисунок *выражает* внутреннее содержание предмета и окружающей его среды, *вызывает* у зрителя определенные мысли и чувства.

По использованию изобразительных средств рисунки бывают линейными и тоновыми. Линейный рисунок бывает, как правило, легким, светлым, обобщенным. Рисунок тоном позволяет дать более полную характеристику предмета и среды передачей объемности формы, освещенности, материальности и пространственных отношений. Такой рисунок иногда называют тональным. Простейшим видом тонового рисунка является контурный рисунок - силуэт, заполненный одним ровным тоном.

По технике выполнения рисунки бывают оригинальные и печатные. Оригинальные рисунки выполняются художником от руки в одном экземпляре. Печатные рисунки делают оттиском на бумаге и называют эстампами. Существует несколько разновидностей эстампа. Основными считают *гравюру* (на дереве - ксилография, на линолеуме - линогравюра, на металле - офорт) и *литографию* (оттиск с литографского камня, на котором сделан рисунок литографским карандашом и травлением кислотами).

По целевому назначению различают академические рисунки и творческие. Академический рисунок – это длительный рисунок, выполняемый с целью обучения рисованию, освоения приемов изображения и изучения различных форм и признаков. Ему свойственна фиксация всех главных черт, определяющих внешний облик предмета изображения. Творческий рисунок – это произведение изобразительного искусства, образно выражающее мысли, чувства и миропонимание художника.

В учебной и творческой работе широко применяют набросок, этюд, эскиз. *Наброском* называют краткосрочный рисунок. Основным средством выполнения наброска служит линия, дополняемая редкой штриховкой или ее растиркой. Подробное изучение предмета изображения или ее части осуществляется через *этюд*. В нем прослеживаются и отмечаются в течение сравнительно длительного времени важнейшие внешние и внутренние свойства и признаки объекта. Изученный в этюдах и набросках живой материал в действительности используется для создания творческого рисунка или картины, сочинение которых начинается с предварительного рисунка – *эскиза.*

Способы рисования.

Рисование по восприятию характеризуется тем, что объект изображения в течение всей работы находится перед рисующим. Этот способ называют также рисованием с натуры.

Рисование по представлению характеризуется тем, что объект изображения отсутствует, не находится перед глазами рисующего. Некогда сформированный в сознании образ рисующий воссоздает по памяти, описанию или воображению. Рисование по представлению развивает зрительную память, насыщает мышление яркими образами и способствует развитию творческого воображения.

Основные принципы рисования.

Принцип *от общего к частному*. Предмет изображения является целостным организмом. Все его части согласованы между собой. Часть принадлежит данному предмету, без нее она теряет свое содержание. Поэтому начинать изображение следует не с части, а со всей массы предмета, с общего его вида, определяющего положение предмета в пространстве, его размеры и движение.

Принцип *от частного к общему*. Рисующий, прорисовывая каждую деталь, создает дробную картину, в результате которой разрушается большая форма предмета. Для восстановления целостности формы каждую часть обобщают и подчиняют целому.

Учебные задачи рисования.

Среди учебных задач рисования можно выделить следующие:

* техника рисунка;
* композиция рисунка;
* последовательность рисования;
* изображение предмета;
* изображение пространства.

Лекция 2. ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ

Система средств и приемов, с помощью которой реализуется зрительный образ на плоском листе бумаги, называется *техникой рисунка*.

Ее основными сторонами являются организация рабочего места, самоорганизация, выбор нужных приемов работы и пр. Знание технических средств и приемов, умение пользоваться ими дает возможность реалистически изображать увиденное, графически выразительно излагать мысли о нем. Освоение техники рисунка развивает движения руки и глазомер, воспитывает привычку планомерно вести намеченную работу, привычку к самоконтролю.

Материально-технические средства

Бумага. В процессе обучения рисованию применяют газетную, обойную, рисовальную, чертежную бумагу. Газетная, обойная и оберточная бумага имеет мелкозернистую, рыхлую, ворсистую поверхность, способную хорошо удерживать сыпучее красящее вещество. Поэтому ее применяют для работы углем и пастелью. Рисовальная и чертежная бумага плотная, с глянцевой, гладкой и шероховатой поверхностью. На глянцевой и гладкой бумаге работают пером. Карандаш, уголь и краска требуют шероховатой бумаги, зерна которой хорошо задерживают частицы красящего вещества и позволяют изображать предметы самой разнообразной формы. Зернистая поверхность рисовальной бумаги выдерживает длительную работу карандашом, но для учебных целей наилучшей бумагой будет рисовальная - плотная, белая, со слегка шероховатой поверхностью.

Во время работы бумага должна лежать неподвижно и прямо, то есть так, чтобы ее края были параллельны краям стола.

Карандаш. Для рисования применяют графитовый карандаш, преимущественно граненой формы, средней мягкости – Т, ТМ и 2М. Острием графита рисуют тонкие линии и штрихи, а его боковой частью проводят более толстые линии и выполняют тушевку. Подготавливая карандаш к работе, острым ножом стачивают деревянную оправу на 25-30 мм и обнажают графит на 8-10 мм, заостряя его конец, чтобы он покалывал как иголочка. В процессе работы карандаш держат за середину оправы и время от времени повертывают в руке, чтобы рисовать только острой частью графита.

Резинка. Для рисования применяют резинки только мягкие, а по форме они должны быть остроугольные: они не разрушают поверхность бумаги и незаметно удаляют остроугольной частью отдельные линии и небольшие пятна тона. При стирании линий движение резинки направляется в сторону от руки, поддерживающей бумагу, чтобы избежать ее смятия или разрыва. Для стирания или ослабления тона пользуются вторым приемом: легко прижимая несколько раз резинку к пятну, снимают излишек графита. Стирание всегда надо выполнять чистой резинкой, для чего время от времени ее чистят о шероховатую бумагу.

Пастель. Это толстые стерженьки разного цвета в бумажной облатке, напоминающие цветные мелки. Пастелью работают на шероховатой бумаге как цветными карандашами, нанося штрихи и полосы, которые можно растушевать пальцем или растушкой - бумажной или замшевой палочкой. Пастель дает матовый, слегка блеклый, красочный слой. Также она плохо соединяется с бумагой и осыпается.

Акварель. Самая распространенная водяная краска; приготовляется из тончайшего красочного порошка, частицы которого связываются клеящим веществом, растворяющимся в воде. Для работы краску обильно смачивают водой и, когда она размягчится, концом чистой кисти переносят на *палитру* или на пробный лист бумаги с отогнутыми краями. Здесь к красочной массе добавляют нужное количество чистой воды и тщательно перемешивают для получения однородной смеси определенной густоты и цвета. Основное свойство акварели - ее прозрачность.

Гуашь. В отличие от акварели содержит белила, которые лишают краску прозрачности, делают ее плотной, непроницаемой. Гуашь разводится водой, наносится тонким слоем и по высыхании светлеет. Применяют гуашь, в основном, в оформительских работах.

Кисть. По форме волоса кисти делят на плоские и круглые, по сорту - на щетинные, колонковые, беличьи и другие, по размеру - на тонкие, средние и толстые. Категорически запрещается оставлять кисть в банке с водой, где волос ее загибается и расходится в разные стороны, теряя коническую форму.

Изобразительные средства

Точка. Получают точку прикосновением карандаша, кисти, мела к изобразительной плоскости или путем пересечения штрихов и линий.

Штрих. Это черта, короткая линия. В рисовании штрихами пользуются значительно чаще, нежели точкой. Ими отмечают размеры, контуры предмета, светлоту поверхностей и объемность его формы. Штрихи вместе с точками, заменяя однообразно ровную линию контура, делают ее динамичной, а форму - живой и связанной с окружающей средой.

Мазок. Форма мазка зависит от формы волоса кисти, от густоты и способа нанесения краски. Концом круглой кисти можно сделать мазок-точку, мазок-штрих и мазок-линию. Вся масса волоса кисти дает широкий мазок-полоску, употребляемый для окраски больших фигур. Плоская кисть дает мазки прямоугольной формы. Прикладыванием (примакиванием) кисти к бумаге получают мазок-отпечаток, повторяющий форму волоса кисти. Прямолинейное движение кисти образует прямые линии и полосы, криволинейное - кривые линии, полосы и мазки сложной формы с росчерком. Раздельными и слитными мазками можно передать светлоту и цвет любого предмета.

Линия - наиболее популярное изобразительное средство. Она легко изображается всеми материально-техническими средствами: резцом, пером, карандашом и кистью. По характеру линии бывают прямые и кривые. Чтобы нарисовать прямую линию, надо обозначить ее место на бумаге точкой: затем короткими соединяющими тонкими штрихами наметить заданное направление линии, проверить направление карандашом, а прямизну – на глаз. Проверка прямизны осуществляется визуально: лист бумаги с нанесенной линией помещают на уровне глаз, тогда в результате перспективного сокращения изобразительной плоскости становятся заметны даже совсем небольшие отклонения линии в сторону.

По размеру линии бывают длинные и короткие, равные и неравные, толстые и тонкие; по светлоте они делятся на темные, полутемные, светлые; по назначению – на контурные и вспомогательные.

Линии различаются и по направлению. Горизонтальные и вертикальные линии имеют большое значение при определении меры наклона какой-либо части или всей фигуры, при определении размеров и как проверочные ориентиры. Линии, не имеющие горизонтального или вертикального направления, называют наклонными.

В рисовании находят свое применение самые различные линии, в том числе прерывистые и сплошные, простые и сложные. К простым относятся линии прямые и некоторые кривые. Сложная линия составляется из отрезков прямых и кривых линий. Наиболее употребительными сложными линиями являются ломаная, волнистая и комбинированная, требующие для своего проведения значительного числа вспомогательных линий и опорных штрихов.

Сложные линии в зависимости от расположения их составных частей могут быть симметричными и асимметричными.

Тон. Поверхность каждого предмета обладает своим тоном или видимой светлотой. Светлоту (тон) передают штриховкой, тушевкой и окраской.

Штриховка –это прием нанесения тона штрихами. Острием карандаша быстро наносят близко друг от друга раздельные или соединенные в зигзаг тонкими волосными линиями штрихи. Направление этих штрихов (вертикальное, горизонтальное и наклонное) определяется движением поверхности изображаемого предмета, ее структурой, формами, размерами и пр. Направление штрихов служит активным элементом изображения: оно может зрительно изменить размеры и форму предмета.

Тушевка – это прием нанесения тона слитными штрихами. Обычно тушевку делают боковой поверхностью графита карандаша, удерживаемого всеми пальцами руки.

Окраска – это прием нанесения тона, который осуществляется заливкой, отмывкой и «сухой кистью».

Заливка применяется для нанесения ровного красочного тона или нескольких тонов, плавно соединяющихся друг с другом. Выполняя окраску заливкой, готовят в нужном количестве красочную смесь. Рисунок кладут наклонно. Обильно смочив кисть красочной смесью, легким движением слева направо наносят первый мазок-полоску. Острым концом кисти поправляют концы мазка. Краска, стекая к нижнему краю мазка, образует красочный валик, необходимый для ровной заливки. На кисть вновь набирают много красочной смеси и наносят второй мазок; повторяют все операции до тех пор, пока окрашиваемая фигура не будет ровно закрыта нужным тоном.

Отмывка применяется для окраски поверхностей, имеющих неровную светлоту. Сначала на линейном изображении отмечают карандашом границы светлых, полутемных и темных частей предмета. Затем готовят жидкую светлую красочную смесь, способную передать самые светлые части, и заливают все изображение. По высыхании вторым красочным слоем заливают только полутемные и темные части и, наконец, по сухому верхнему слою наносят третий слой, покрывая им только темные части. Резкие границы между частями отмываются.

«Сухая кисть» как прием используется для окраски изображений предметов, поверхность которых обладает неровной светлотой и шероховатой, ворсистой фактурой. В этой технике употребляют густую краску, которую наносят на бумагу сухой кистью скользящими движениями или тычком кисти.

Лекция 3. КОМПОЗИЦИЯ РИСУНКА

Композиция – это такая организация картинной плоскости, при которой устанавливаются закономерные, согласованные отношения между картинной плоскостью и изображением.

Рисующий, приступая к изображению любого объекта, должен определить формат листа бумаги, выбрать место и размер рисунка. Для изображения высокого предмета бумагу нужно положить вертикально, для изображения длинного – горизонтально. Правильное положение картинной плоскости помогает уместить, лучше скомпоновать на ней рисунок, избежать искажения размеров в рисунке и пустот на листе.

Расстояние между краями бумаги и рисунком способствует собранности, выделению рисунка как главного элемента в пределах рамы, но лишь тогда, когда она не создает величинного контраста, возникающего при чрезмерном увеличении или уменьшении полей. Чтобы избежать величинного контраста, надо всякий раз размеры рисунка согласовывать с форматом и размером бумаги.

Изображение воспринимается вместе с фоном. Но в силу неравномерного расположения светочувствительных клеток на сетчатке глаза четкость видения всех частей картинной плоскости неодинакова: центральная ее часть воспринимается наиболее четко, поэтому надо помещать рисунок в середине листа бумаги. Если изображается несколько предметов, то в этой зоне рекомендуется располагать главный элемент композиции.

К области композиционной работы относятся выявление в изображаемых предметах их эстетических качеств, внутреннего содержания, выделение главного и характерного с помощью таких выразительных композиционных средств, как ритм, симметрия, асимметрия, равновесие, контраст и нюанс.

Ритм*.*Различные формы жизни зрительно проявляют себя в движении, т.е. в механическом перемещении тела в пространстве. Глаза, наблюдая за движущимся телом, повторяют все фазы его движения и одновременно воспринимают протяженность пространства, преодолеваемую телом. Такая особенность зрительного восприятия ряда изображенных фигур широко используется в изобразительном искусстве для выражения движения, жизни. Повтор и чередование фигур называют *ритмом.* Ритм возникает в результате взаимодействия ритмических элементов – акцентов и интервалов. *Акцент* – это повторяющаяся фигура, цветовое пятно или пластическая форма. *Интервал* – это пространственный промежуток, отделяющий ритмические акценты друг от друга. Акцент, чередуясь с интервалом, создает ритмический ряд.

Ритмичность, характер ритма проявляются по-разному: в одном случае через строго равномерное чередование одних и тех же акцентов и интервалов; в другом – через равномерный повтор одних и тех же акцентов и интервалов, но с постоянным убыванием или нарастанием их массы, светлоты или цвета; а в третьем – через приблизительно одинаковый повтор разных акцентов и интервалов.

Ритм членит форму, выделяет главное, ослабляет значение второстепенного, делает предмет более статичным или динамичным, более цельным или разобщенным в полном соответствии с творческим замыслом композиции.

Симметрия. Это греческое слово, означает «гармонию», «соразмерность». Симметрия выступает в природе в качестве статического средства замыкания формы в себе, соподчинения всех ее частей или средства динамического обогащения поверхностей и пространства. Симметрична фигура (или группа фигур), если части, ее составляющие, будут равными и однообразно расположенными. Равенство можно установить совмещением фигур при простом наложении или путем зеркального отражения. Одинаковое расположение фигур устанавливается тогда, когда с помощью переносов, поворотов или отражений они совмещаются сами с собой или преобразуются друг в друга.

Асимметрия. Если в предмете (или фигуре) отсутствуют элементы симметрии, то их называют асимметричными. Асимметрия всегда придает пластической форме динамику и выявляет ее потенциальную способность к движению. Скрытые “динамичные” возможности данного композиционного средства объясняются тем, что возникающее в асимметричной фигуре движение не может быть замкнуто в себе - оно перетекает на соседние предметы и среду. Получая в них логическое продолжение, оно замыкается и делает фигуру устойчивой и эстетически привлекательной.

Равновесие. Глаз человека воспринимает предмет (или группу предметов) в натуре и изображении целостно, то есть прежде всего его массу, положение в пространстве, взаимодействие масс нескольких предметов. При таком целостном восприятии реального предмета и его изображения возникает явственное ощущение зрительного веса массы: предмет кажется легким или тяжелым. *Легким* воспринимается предмет небольшого размера с сильно изрезанными контурами и светлоокрашенными поверхностями; *тяжелым* кажется предмет большого размера с упрощенными контурами и темноокрашенными поверхностями. Если часть рисунка выполнена светлыми красками и кажется легкой, а другая выполнена красками темных и насыщенных тонов и дает ощущение тяжести, то обе части рисунка образуют неустойчивую композицию, так как тяжелый компонент будет «перевешивать» легкий; все изображение в целом теряет компактность, цельность и устойчивость. Неустойчивая фигура (или группа фигур) оценивается как нежизненная, недолговечная, некрасивая.

Контраст.Каждая вещь обладает рядом несхожих качеств и признаков, противоречивых сторон. Их различие или противоположность называют контрастом. Контраст усиливает ощущение разницы между предметами, их частями или признаками и поэтому является средством расчленения группы на отдельные предметы, а предмета – на отдельные части. Это дает возможность выделять из группы нужный предмет, нужную часть в нем или нужное качество или признак.

Сложность и разнообразие предметного мира породили множество видов контраста, таких как величинный, цветовой, светлотный, конструктивный, фактурный, контраст форм, движения и др.

Нюанс. Контрастное сочетание признаков делает предмет очень заметным, но оно быстро утомляет глаза, препятствует длительному рассматриванию предмета, в силу чего в наших представлениях остается на первом плане не самое главное в предмете – содержание, а форма, внешний вид. Для характеристики предмета как целостного и гармоничного организма в его форме должны быть отмечены согласованность и соразмерность частей, их родство и подобие. В этом и заключатся роль и выразительность нюанса. Нюанс, как и контраст, может проявляться в форме, величине, движении, конструкции, светлоте, фактуре, цвете.

История мирового искусства красноречиво рассказывает о постоянных мучительных поисках выразительных средств, способных глубоко и эмоционально раскрыть творческий замысел, ярко выразить жизнь и мир чувств человека. Знание особенностей этих средств помогает нам правильно решать композиционную задачу, проникать в сущность всего изображаемого, понимать характер и логику формы предмета, то есть красоту вещи. Наконец, знание композиционных средств, которыми оперирует художник, воплощая свой замысел, помогает глубже анализировать произведения искусства и способствует успеху в работе.

Лекция 4. ПРЕДМЕТ И ЕГО ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ

Каждый предмет имеет множество отличительных признаков и свойств, которые тесно связаны друг с другом и образуют целостную систему, определяющую сущность и внешний облик предмета. Изменение того или иного признака ведет к изменению всей системы, всего внешнего вида предмета.

Развитие творческих способностей человека зависит от умения анализировать увиденное. Рисующий сознательно выделяет из среды предмет изображения и изучает его основные внешние признаки, которые помогают воссоздать целостный образ предмета. Такими признаками являются форма, положение, конструкция, величина, движение, цвет, светлота, освещенность, светотень, фактура.

Форма.

Предмет – часть пространства, материальная масса которого отделяется от среды поверхностями, ребрами и вершинами, которые придают предмету пространственную определенность, т.е. форму.

Если предмет обладает прямолинейной поверхностью, его форма будет *плоской*, если предмет обладает криволинейной поверхностью или несколькими прямолинейными поверхностями, его форма будет *объемной*.

Поверхности, ограничивая форму, замыкают ее, отделяют от среды как нечто самостоятельное и целое. Эта целостная форма воспринимается и изображается через видимые края поверхностей, через ребра и вершины, которые в рисовании называют *контурами*. Контур аккумулирует в себе многие свойства предмета – конструкцию, движение, фактуру, пропорции и др.

Чтобы правильно выразить характер предмета, величину и движение формы, ограниченной комбинированным контуром, все его криволинейные участки сначала заменяют прямыми линиями и получают схематизированную геометрическую фигуру в виде многоугольника. Затем его прямые стороны изгибают, как этого требует форма предмета и уточняют его соединения, толщину и светлоту, чтобы выразить полное сходство рисунка с данным предметом.

Поверхностям, образующим предметную форму, кроме контура, свойственны качественные признаки – цвет, светотень, светлота, фактура, которые изображаются в рисунке посредством тона и цвета.

Положение.

Узнаванию предмета и пониманию его сущности способствует его положение в пространстве, т.е. удаленность и поворот. Под *удаленностью* понимают расстояние от глаз рисующего до предмета, а под *поворотом* - один из моментов движения предмета вокруг какой-либо оси.

Все возможные положения предмета можно условно разделить на *изобразительные* и *неизобразительные*. При изобразительном положении выявляются основные и наиболее характерные части и признаки предмета, полнее всего запечатлевающие его сущность. Неизобразительное – это случайное положение, которое не выявляет основных частей и признаков предмета или выявляет их с искажениями, мешающими созданию полного и яркого зрительного представления. Изобразительное положение подразумевает такую удаленность предмета, при которой четко воспринимается весь предмет как целое, включая его части и признаки. Эта удаленность определяется наибольшим размером предмета, который укладывается между точкой зрения рисующего и предметом 2,5-3 раза.

Поворот предмета главной лицевой стороной к рисующему вызывает *фронтальное положение*, которое часто называют фасом или анфасом; поворот предмета к рисующему под углом определяет *угловое положение;* поворот предмета боковой стороной к рисующему дает *профильное положение*.

Конструкция.

Слово «конструкция» означает «строение». Предмет рассматривается нами как целое, составленное из частей и элементов.

Изучение конструкции требует выделения всех его частей, определения в пространстве и соединения друг с другом. Все части предмета делятся на основные и вспомогательные. *Основные* части – это те, без которых предмет не может выполнить свои главные функции. *Вспомогательными* частями называются такие, которые предоставляют человеку удобства в пользовании данным предметом или придают ему функциональную и эстетическую выразительность и законченность.

Рисование предметной конструкции начинают обычно с основных частей и ведут в строгом порядке, который определяется назначением, взаимодействием и ролью этих частей в строении формы предмета. Так, при изображении дома сначала рисуют фундамент, затем стены и крышу. Фундамент несет стену и крышу. В архитектуре такие части называют несущими и несомыми.

Рисуя предметы, надо сначала изобразить основные несущие части, а затем несомые. Изображение конструкции будет правильным, если строго следить за *расположением* ее частей. Так, при рисовании веток, прежде чем изобразить листья, отмечают их расположение – очередное, мутовчатое или супротивное. Изображение частей завершается показом характера соединений друг с другом. В рисунке это осуществляется *резким* или *плавным* соединением контуров этих частей. Плавное соединение выполняют дугообразными линиями, резкое – пересечением линий.

Величина.

Всякий предмет обладает величиной, протяженностью, размером. Предмет плоской формы имеет две основные протяженности: длину и высоту, объемной – три: длину, высоту и ширину. Величину предмета выражают через конкретные отношения размеров. Сравнение двух размеров приводит к установлению их равенства или разницы, которая показывает, во сколько раз один размер больше или меньше другого. Такое отношение одного размера к другому называют *пропорцией*. Умение видеть пропорции имеет существенное значение в создании правдивого изображения.

Изображение предмета начинают с определения основной пропорции, которая устанавливает отношение длины к высоте предмета. При изображении частей предмета используют пропорции и других видов.

Движение.

Жизненность художественного образа заключена в движении. Все окружающее нас мы воспринимаем через движение. Оно проявляет себя через поверхности и контуры в их протяженности, общей направленности и характере, в реакции на окружающее. Поверхность, двигаясь, может медленно поворачиваться, образуя разнонаправленные плоскости и изгибы и плавные переходы и т.д. Этому движению поверхности соответствует и движение контура. Динамическую выразительность формы называют *пластикой*.

Многообразный характер движения нельзя передать плоскими поверхностями и линиями контура. Одинаковые проволочные линии делают рисунок скучным, безжизненным. При повороте поверхности к свету ее контуры рисуют тонкими и светлыми линиями, ушедшие в тень – толстыми и темными; напряженность изгиба показывают резкими и изогнутыми линиями, расслабленность – мягкими и вялыми.

Освещенность.

Естественные и искусственные источники света испускают лучи в виде светового потока, который заливает предметные поверхности светом, делает их зримыми, освещенными. *Освещенностью* называют поток света, упавший на единицу поверхности предмета. Прямое падение световых лучей на предмет создает *прямую* или *сосредоточенную* освещенность, которая ярко выделяет предмет из среды, делает его границы резкими и четкими. Лучи *рассеянного* светового потока падают на предмет со всех сторон и освещают его равномерно, мягко обрисовывая границы. *Рефлекторная* (отраженная) освещенность создается отраженным светом.

При передаче освещенности тоновую окраску всегда ведут от неосвещенных поверхностей изображаемого предмета к освещенным, а окраску цветом – от освещенных к неосвещенным.

Фактура.

Фактура – это структура поверхности предмета. Она воспринимается осязанием и зрением через различную отражательную способность материала. Если поверхность зеркально отражает лучи, то ее фактура будет *блестящей*. Если поверхность беспорядочно рассеивает во все стороны упавшие на нее лучи, то она обладает *матовой* фактурой. Если матовую, рассеивающую поверхность лакировать, полировать, то она будет иметь *глянцевую* фактуру.

Лекция 5. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ПРОСТРАНСТВА

Последовательность изображения предметов.

Процесс изображения предметов состоит из четырех этапов: схематизации, типизации, индивидуализации и обобщения.

Схематизация.

На первом этапе изображения намечают предметную форму в упрощенном виде, немногими линиями и абстрактными обобщенными фигурами. Такой рисунок представляет собой *схему*, мало понятную непосвященному, но необходимую для рисующего, так как создавая ее, он начинает строить композицию, намечает основные пропорции и части предмета, их положение и движение всей массы формы. Эта *схематизация* предполагает детальное изучение предмета и является предпосылкой правильного решения задач следующего этапа изображения.

Изучение предмета всегда начинают с постановки и выяснения вопросов конструкции: *что это такое? Зачем этот предмет нужен? Из каких частей он состоит? Зачем нужны эти части? Что они несут? Как соединяются друг с другом?*

Для изображения конструктивных особенностей предмета выявляют *его положение; основные размеры; направление движения формы; место на листе бумаги, которое займет предмет; величину рисунка.* Последовательное выяснение этих вопросов помогает решению композиционной задачи рисунка.

Изображение конструктивных элементов и пространственной формы требует выделения основных несущих и несомых частей предмета, а также наблюдения контуров, ограничивающих эти части: *какой линией или фигурой можно изобразить основные части? Как расположить эту фигуру на листе относительно его горизонтальных и вертикальных краев? Каково направление контуров основных частей предмета? Какими линиями надо изображать верхние (нижние, левые и правые) части контура?*

Типизация.

Типизация представляет собой второй этап рисования, позволяющий обогатить схематическое изображение более конкретными признаками, которые выявляют *типичные* особенности данного предмета, свойственные целой группе родственных предметов.

Для выделения типичных признаков предмета внимательно рассматривают его основные конструктивные части, определяют их размеры, характер контуров и их соединений друг с другом.

Индивидуализация.

Каждый предмет обладает наряду с типичными индивидуальными признаками и определенными качествами. Они закладываются природой и человеком, создающим предмет или пользующимся им. Эти признаки, придавая неповторимое своеобразие данному предмету, способны не только отличить его от других, но и поведать о его происхождении, какое отношение имели люди к этой вещи, а также кто эти люди.

Основной задачей рисующего на третьем этапе изображения - индивидуализации - будет выявление тех вспомогательных частей и признаков, которые отличают данный предмет от других и способны выразить определенную человеческую сущность.

Внимательное изучение модели помогает выявить: *есть ли второстепенные части у модели? Как они называются? Зачем нужны? Где находятся? Каковы их положения и размеры? Какими линиями их можно изобразить?*

Когда линейный рисунок закончен, стирают все вспомогательные линии и штрихи и переходят к передаче светлоты, фактуры, освещенности и, если надо, цвета.

Индивидуализация - чрезвычайно важный этап в рисовании. Если не изображать те, казалось бы, незначительные, второстепенные элементы и признаки, которые рисуют на третьем этапе, то изображение было бы сухим, неинтересным, неполным и не затронуло бы ничьих чувств. Индивидуализация же обогащает рисунок не только принципиально важными для этого предмета данными, но и теми черточками, за которыми видна ежедневная будничная жизнь человека, его характер и жизненная среда.

Обобщение.

Объект изображения требует анализа, то есть мысленного дробления предмета на составляющие его части, отрыва одного признака или свойства от других. Целостное изображение натуры достигается при умении одновременно видеть части и предмет в их нерасторжимом единстве. Такое цельное видение позволяет обобщить детально разработанную, часто дробную и несогласованную в частях форму, то есть подчинить части и второстепенное главному, установить пропорциональные отношения между одноименными признаками, существующими в натуре. Четвертый этап последовательного изображения предмета завершается обобщением того, что было сделано в предшествующий период. Для этого рисующий садится прямо, ставит фронтально на вытянутую руку рисунок и сравнивает нарисованное с моделью, стараясь не видеть отдельных деталей в натуре и в ее изображении. Если в процессе сравнения возникает ощущение дробности рисунка, значит, нарушены существенные связи между целым и деталями.

Изображение предметов.

Изображение предметов – это результат выявления основных связей между рисующим, предметом и средой. Объемный предмет представляет собой единое целое, отделенное от пространства поверхностями, ребрами и вершинами, то есть элементами, обладающими определенными признаками и свойствами. Среду образуют предметная плоскость и фон. *Предметная плоскость* – это горизонтальная поверхность, на которой располагается рисуемый нами предмет. *Фон* выступает в качестве экрана. При рисовании объемного предмета надо представлять себе фон как глубину, как пространственную среду, в которой располагается наш предмет.

Для рисования нужен образ, сформированный в одном положении. Это одно наиболее выгодное положение закрепляется зрительной позицией или *точкой зрения* рисующего. Выбранная точка зрения определяет положение предмета и рисующего, устанавливает практическую связь между ними, а через линию горизонта – связь и с картинной плоскостью.

Линия горизонта необходима в рисунке в момент его построения, помогает правильно найти место изображаемых предметов на картинной плоскости, реалистически убедительно нарисовать их со всеми перспективными изменениями согласно законам перспективы. *Линия горизонта всегда находится на уровне глаз рисующего* и возникает в месте пересечения мысленно поставленной перед глазами, бесконечно длинной горизонтальной плоскости с картинной плоскостью.

Наука, излагающая законы, которые помогают изображать предметы так, как их воспринимает наш глаз, называется *перспективой.* Перспективу делят на линейную и воздушную. Перспективные изменения пространственной формы, размеров, направлений контуров, то есть тех признаков, которые можно изобразить линией, относят к линейной перспективе. Перспективные изменения физических признаков – светлоты, цвета, фактуры, которые передаются тоном и цветом, относят к воздушной перспективе.

Сформулируем *основные правила* *линейной перспективы*:

1. Для изображения глубины дальний предмет следует частично закрывать ближним.
2. Ближний предмет следует изображать крупнее удаленного.
3. Основание ближнего предмета следует изображать ниже основания удаленного.
4. Горизонтальные ребра, параллельные картинной плоскости, надо изображать прямыми горизонтальными линиями.
5. Горизонтальные ребра в угловом положении надо изображать наклонными линиями.
6. Горизонтальные ребра в угловом положении надо изображать короче, чем во фронтальном положении.
7. Вертикальные в натуре ребра надо изображать вертикальными линиями.
8. Плоскость во фронтальном положении надо изображать без перспективных изменений, а в угловом – изображать, сокращая ее и изменяя направление горизонтальных ребер, уходящих в глубину.
9. Горизонтальную плоскость, расположенную далеко от линии горизонта, надо изображать менее сокращенной, чем плоскость, расположенную близко, а плоскость, находящуюся на линии горизонта, – горизонтальной линией.
10. Плоскость круглой формы во фронтальном положении надо изображать окружностью, а в угловом – эллиптической фигурой.

Изображение пространства.

Чтобы правдиво передать особенности видимого пространства на рисунке, необходимо знать и уметь применять законы воздушной перспективы. *Воздушной перспективой* называются кажущиеся изменения некоторых признаков предметов под воздействием воздушной среды и пространства. Перечислим *основные законы воздушной перспективы*:

1. Все ближние предметы воспринимаются подробно, а удаленные – обобщенно; для передачи пространства ближние предметы надо изображать детально, а дальние – обобщенно.
2. Все ближние предметы воспринимаются четко, а удаленные – неопределенно; для передачи пространства контуры ближних предметов надо делать резче, а удаленных – мягче.
3. На большом расстоянии светлые предметы кажутся темнее, а темные – светлее ближних; для передачи пространства удаленные светлые предметы надо слегка притенять, а темные – осветлять.
4. Все ближние предметы обладают контрастной светотенью и кажутся объемными, все дальние – слабо выраженной светотенью и кажутся плоскими; для передачи пространства ближние предметы надо изображать объемно, а дальние – плоско.
5. Все удаленные предметы, прикрываясь воздушной дымкой, приобретают цвет этой дымки – фиолетовый, синий, голубой или беловатый; для изображения пространства надо ближние предметы изображать яркоокрашенными, а удаленные – бледными.
6. Все ближние предметы кажутся многоцветными, а удаленные – одноцветными; для передачи пространства ближние предметы надо изображать различными по цвету красками, а удаленные – одинаковыми.