

Занятие 1-4

Тема: Работа над картиной – пишем с натуры

Композиция рисунка и последовательность его выполнения

При выполнении рисунков особенно строго должна соблюдаться методическая последовательность работы. Весь ход работы следует разбить на этапы, которые бы имели последовательно поставленные цели. Середина работы наиболее продолжительна и по содержанию насыщена важными задачами. Поэтому этапов работы может быть намечено четыре, пять, шесть в зависимости от сложности объекта изображения.

Выполнение промежуточных задач изобразительного и технологического характера и является завершением определенных этапов работы. Рассмотрим это подробнее на примере натюрморта (например, кувшин, картонная коробка и яблоко).

1. Предварительный анализ объема изображения

Сначала нужно рассмотреть натюрморт с разных сторон и выбрать наиболее интересную и выгодную точку зрения по виду и выявлению формы, а также по характеризующему ее освещению. Это во многом определяет выбор материалов (карандаш, перо, кисть, бумага и др.), размер работы, а также учебные цели по освоению техники рисунка. Намечается примерный порядок ведения работы по этапам, а также приблизительное время для выполнения всей работы с разбивкой ее на отдельные части.

2. Размещение изображения на листе

С этого этапа начинается выполнение рисунка. Важно разместить изображение так, чтобы весь лист «работал» на лучшую и более выразительную передачу натуры. Для первых рисунков рациональнее всего использовать прямоугольный стандартный формат листа. Если изображаемый предмет (или группа предметов) в вертикальном направлении в целом имеет большую протяженность, чем в горизонтальном, то лист бумаги целесообразно располагать длинной стороной также в этом направлении.

Изображение предмета относительно листа бумаги не должно быть слишком маленьким или слишком крупным. Его также не следует смещать в какую-либо сторону. Верно скомпонованный на листе бумаги рисунок должен занимать примерно его среднюю часть. Представленные изображения можно рассматривать как композиционные наброски перед началом выполнения задания. В каждом отдельном случае требуется своя композиция. Для каждого отдельного случая нужно найти размер и формат листа, соотношение между

изображаемыми предметами и всей площадью изобразительной поверхности, между изображением и полями листа бумаги.

Композиция в изобразительном искусстве означает составление и расположение элементов, фигур и частей картины. Отдельные элементы композиции должны быть связаны между собой, а внимание зрителя сосредоточивается на главном предмете (композиционном центре), которому должно подчиняться все второстепенное (детали).

Выбор композиции учебного рисунка начинают с того, что находят точку зрения, определяют формат бумаги и размещают изображение на листе. Решить композицию рисунка - это значит найти его правильное расположение, наиболее удачное соотношение величины изображения и фона. В хорошо скомпонованном рисунке нельзя ничего изменить и отбросить, не нарушая целостности и равновесия всего изображения.

Для лучшей компоновки учебного рисунка рекомендуется выполнить ряд набросков и эскизов. Размещению изображения на листе бумаги в значительной степени помогает видоискатель, представляющий собой «окно», вырезанное в куске картона или плотной бумаги, стороны которого пропорциональны сторонам листа бумаги, выбранного для рисунка. Держа рамку видоискателя перпендикулярно главному лучу зрения, направленному на изображаемый объект вертикально или горизонтально большей ее стороной, приближая или отдаляя ее, смещая в стороны, вверх и вниз, рисующий выбирает наиболее выгодное композиционное решение.

Основное требование, предъявляемое к композиции учебного рисунка, - уравновешенность расположения изображаемых предметов на листе. Предположим, что на столе поставлена уже знакомая группа предметов (кувшин, картонная коробка и яблоко) ниже горизонта рисующего. Компонуя рисунок на листе, над кувшином необходимо оставить несколько больше свободного поля бумаги, чем под основанием коробки. Это позволит приемлемо установить группу предметов относительно верхнего и нижнего краев листа. В данном случае нужно сместить рисунок немного вверх. Однако композицию рисунка нельзя считать законченной, так как он не уравновешен относительно боковых краев листа бумаги вследствие того, что в левой части рисунка расположен более крупный по размеру предмет (кувшин). Чтобы уравновесить композицию рисунка, надо слева оставить больше свободного пространства за счет фона.

При выборе композиции рисунка надо учитывать также характер окраски изображаемых предметов. Для уравновешивания в рисунке темного пятна требуется большее по площади светлое пятно, так как зрительно темное пятно «тяжелее».

3. Конструктивный анализ формы и ее перспективное построение

Решив композицию рисунка, переходят к его выполнению. Этот этап работы представляет собой комплекс тесно взаимосвязанных задач. Строя изображение, нужно учитывать конструкцию и характер формы, ее пропорции и перспективные изменения, наблюдаемые с выбранной точки зрения.

Вначале легкими линиями, чтобы их можно было исправлять, намечается обобщенный, в виде заготовки, контур всей группы предметов. Затем надо возможно точнее наметить пропорции основных крупных частей и членений натуры. Постепенно уточняя первоначальные контуры предметов, особенно внимательно нужно проверить перспективное изображение основных предметов: не находят ли они друг на друга, нет ли взаимного пересечения формы одного предмета с формой другого. Для этой цели полезно посмотреть на натюрморт сверху и уяснить, как расположены предметы, какие между ними расстояния. Чтобы избежать ошибок в построении предметов на рисунке, нужно прорисовать их «насквозь», как бы видя их прозрачными. Следует даже произвести некоторые вспомогательные построения, например, нарисовать в перспективе секущую плоскость через кратчайшее расстояние между коробкой и поверхностью кувшина. Это помогает проверить правильность их построения на рисунке.

Следя в процессе рисования за правильностью изображения формы предметов, перспективного построения, нельзя прекращать работу по уточнению их пропорций. При этом нужно выдерживать принцип: вначале следует уточнить отношение крупных частей, затем - составных, мелких деталей.

4. Выявление объема предметов при помощи светотени, уточнение их пропорций

Вначале следует определить самое светлое и самое темное места в натуре. Отметив для себя эти два «полюса», нужно проследить направление световых лучей, а также и то, как они падают на поверхность предметов натуры. Проследить, где находятся тени собственные, тени падающие, света и легко наметить границы их на рисунке. В первую очередь легким тоном нужно отметить все падающие тени без каких-либо градаций. После этого также равномерно, но более светлым тоном, отметить на предметах тени собственные.

Этим учитываются закономерности светотени: падающие тени, особенно там, где они короче, всегда темнее, чем тень на самом предмете. Первая прокладка теней очень важна для тонового рисунка. Тени создают впечатление пространственности, глубины намеченного рисунка. «Разрушая» плоскость листа, тени позволяют более точно сравнивать пропорции

предметов на изображении с пропорциями предметов природы. Происходит это потому, что условия сравнения рисунка и природы сближаются, так как рисунок благодаря светотени приобретает пространственную иллюзорность.

Появились возможности сравнивать изображаемые предметы в пространственных светотеневых отношениях, так как на рисунке стали видны масса каждого предмета и его относительное расположение в пространстве. Точность соотнесения величин природы и изображения в значительной степени возросла. Поэтому проверка и уточнение пропорций в этот момент весьма желательны. Этому благоприятствует и само состояние рисунка. Незначительное число легких линий, штрихов, легкий тон - все это позволяет сделать исправления на данной стадии работы с большей легкостью, чем позднее, когда для достижения точности изображения нужно будет переделывать уже завершенные части рисунка.

В указанный период работы следует проверять пропорции предметов на рисунке путем сравнения соотношения величин и конфигурации светлых и темных пятен рисунка и природы. Применяя технику штриха и используя сведения о закономерностях светотени, приступают к выявлению формы и объема предметов на рисунке. Штрихами, идущими по форме предметов, усиливают собственные тени, прокладывают полутени и падающие тени так, чтобы светотеневые отношения рисунка правильно отражали соответственные отношения природы.

5. Обобщение и завершение работы

Указанный этап предполагает проработку деталей переднего плана, приведение рисунка к целостности - уточнению тональных отношений. В завершающий этап рисования следует осуществлять проработку деталей формы, главным образом переднего плана. Чтобы не пропадала острота восприятия, не надо работать долго над одной деталью. Нужно переходить к работе над другой, находящейся рядом, затем возвратиться вновь к начатой ранее работе, чтобы лучше увидеть места, требующие доработки.

Работая над деталями, не следует упускать из виду весь рисунок. Внимательно наблюдая за всеми оттенками и переходами светотени, не надо забывать об общей тональности рисунка. При проработке деталей может появиться пестрота, т.е. несколько равнозначных, одинаковых по силе тона мест рисунка или, наоборот, сильно прорисованные детали. Такие погрешности не способствуют целостности изображения.

На этом этапе полезно сравнивать общее тоновое состояние, впечатление от рисунка и природы. Для этого нужно отходить от рисунка на 1,5-2 м и с этого расстояния, охватив взглядом рисунок и природу, сравнивать их тональные отношения.

Сравнивая на рисунке тональные отношения, следует обратить внимание на то, чтобы рефлексы не были слишком яркими и «не спорили» с освещенными поверхностями предметов, так как они не могут быть светлее даже полутеней. Нужно также уточнить местоположение и рисунок бликов, не надо увеличивать их по размеру. Следует делать необходимый переход (ореол) от «горящего» света на поверхности предмета к окружающему его тону. В противном случае блики будут смотреться на рисунке белыми заплатами или наклейками.

Посмотрев на все сразу (приемом широкого смотрения), нужно сравнить: какие предметы по тону светлее, какие темнее; какие расположены ближе, какие дальше. Если нужно уточнить на рисунке по отношению к светлым предметам более темные предметы, то равномерными и длинными штрихами покрывают весь предмет, и свет, и тени. Таким образом «гасят» его светлоту, сохраняя по возможности контраст между светом и тенью.

Если же нужно на рисунке «отдалить» в глубину какой-либо предмет, то вспомнив закономерности светотени, мы должны убавить его освещенность и контрасты между светом и тенью. Следовательно, на удаленных предметах среднего и дальнего планов нужно соответственно «пригасить» только свет, и может быть, ослабить по тону тень. Чтобы зрительно выдвинуть на рисунке предметы переднего плана, нужно добиться на них наибольшего контраста света и тени и прорисованности деталей.

5 основных принципов рисования с натуры

1. Идём от простого к сложному.

Вообще это принцип любого обучения. В рисовании начинающий художник начинает с построения геометрических фигур, понятных по форме предметов. Рисуя с натуры, художник выбирает определённый ракурс (точку с которой смотрит на объект) и придерживается этого положения.

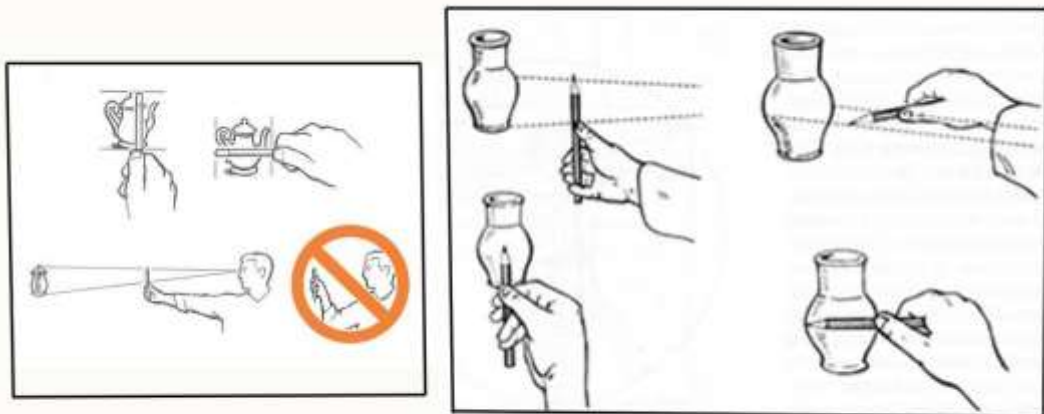
2. Обращайте внимание на величину одного объекта относительно другого.

А также можно и нужно сравнить высоту предмета относительно его ширины или высоты рядом стоящего предмета. Это делается следующим образом:

- 1.** Вытяните руку с карандашом перпендикулярно полу и отметьте визуально кончиком ногтя большого пальца необходимое расстояние предмета как показано на картинке ниже.

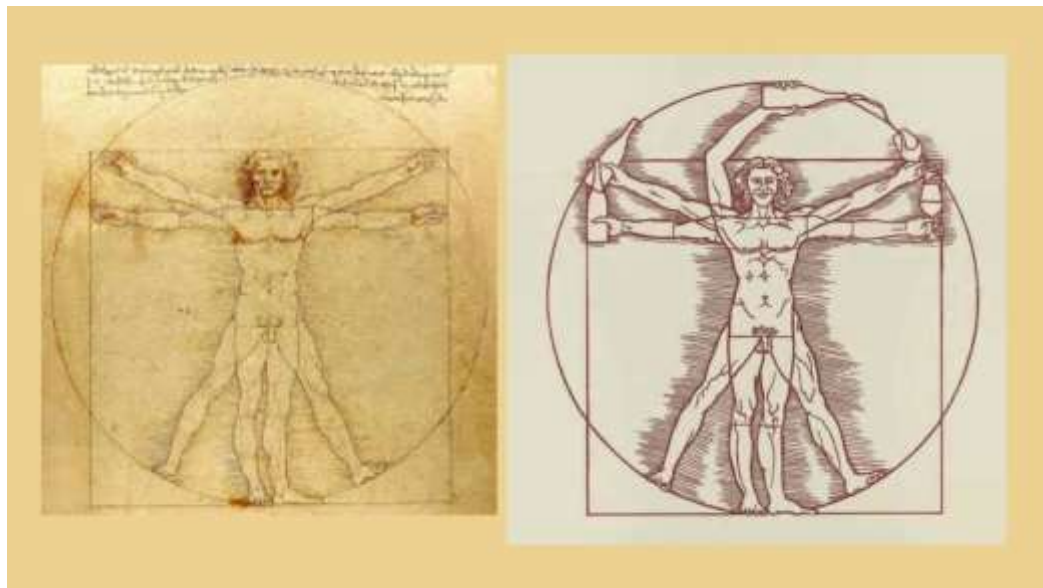
2. Измерив длину объекта, Вы переносите карандаш на другой предмет и сравниваете на сколько (или во сколько) раз первый предмет больше или меньше второго. На этом основаны правила о пропорциях.

👁️ 🗺️ Например, считается, что во голова взрослого человека составляет $\frac{1}{8}$ от его тела, длина ладони равна расстоянию от подбородка до начала бровей; в расстояние между глазами можно вписать ещё один глаз и так далее.

Наглядная схема измерения сторон предметов.

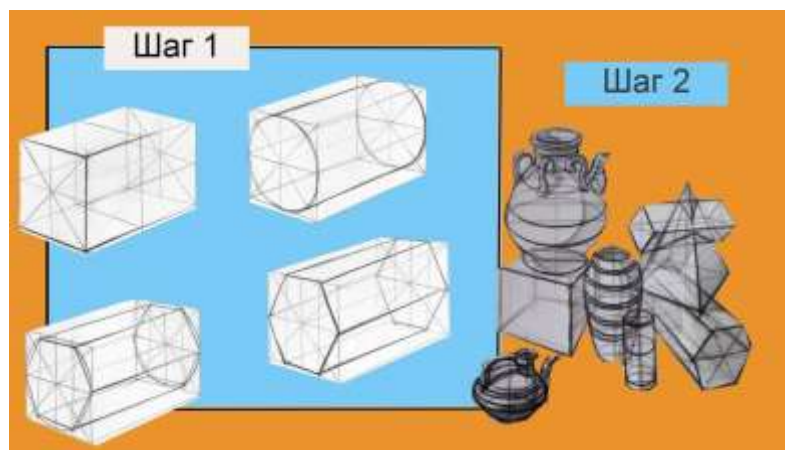
✓ **Интересный факт:** на знаменитом полотне "*Витрувианский человек*" Леонардо Да Винчи показал, что пупок является центром окружности, в которую можно вписать человеческую фигуру с вытянутыми руками и ногами.

Углы и оси проверяем аналогичным образом. Все пропорции сохраняем на рисунке.

3. Любой сложный объект состоит из простых.

Когда вы научитесь строить геометрические фигуры, видеть их объём, Вы поймёте, что более сложные предметы состоят из простых геометрических составляющих. Поэтому рисуя что-то сложное, от цветов и натюрмортов до человеческого лица, берите за основу геометрию, а затем прорабатывайте детали.

На эскизе у каждого предмета также нужно рисовать внутреннюю сторону, чтобы показать его объём и форму.

4. Рисуйте эскиз длинными плавными линиями, а не короткими штриховыми.

Это поможет более точно изобразить предмет и не нужно будет лишней раз стирать неровности.

5. Не ленитесь изучать натуру!

Например, если вы рисуете портрет по фото, изучите анатомию, строение черепа. Где на рисунке самое светлое и тёмное место, за счёт чего одна часть отделяется от другой.

На этом всё! Этих знаний будет достаточно, чтобы рисовать реалистичные с натуры.

Задание: выполнить рисунок с натуры (по выбору учащегося).

Видеоуроки для начинающих <https://fishki.net/2579795-20-videourokov-dlja-teh-kto-hochet-nauchitysja-risovaty.html>