

2 ЛЕКЦИЯ

Техники выполнения академического рисунка

**В академическом рисунке нет таких
критериев оценки как "красиво",
"креативно" и "я художник, я так вижу".
Есть только
ПРАВИЛЬНО и НЕ ПРАВИЛЬНО.**

ВОПРОСЫ:

1. Материально-техническое обеспечение
2. Изобразительные средства рисунка
3. Виды штриховки
4. Композиция рисунка
5. Предмет и внешние признаки
6. Этапы выполнения работы

1В. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение – система организации обращения и использования средств труда.(материаловы, сырье и оборудования).

Список основных материалов:

1. Бумага
2. Карандаш
3. Ластик
4. **канцелярский нож**
5. Малярный скотч
6. Планшет

Дополнительные материалы:

1. Линер или гелевая ручка
2. Клячка
3. Кнопки
4. Тушовка
5. Цветные карандаши
6. Уголь
7. Соус
8. Сангина сепия
9. Пастель
10. Маркеры
11. Цветные ручки
12. Перо и тушь

Карандаш

- 1 — самый мягкий;
- 2 — средний;
- 3 — твердый.
- 1H-6H — твердые;
- 1B-6B — мягкие;
- 1HB—2HB — средние.

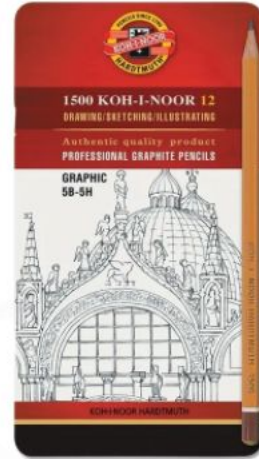
Набор карандашей Чернографитных

8 ШТ

8
степеней
мягкости

2H, H, HB, B,
2B, 4B, 6B, 8B

Бумага

A2

200 гр/м2

10 листов

A2

160 гр/м2

10 листов

СУПЕР ДОРОГАЯ – НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО, НО МЫ ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ

Ластик

- это канцелярский предмет, который используется для удаления следов чего либо (карандаша) с бумаги или кожи. Попробуйте его согнуть пополам – ластик должен иметь среднюю мягкость. НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТВЕРДЫМ И СЛИШКОМ МЯГКИМ

4,8

Faber-Castell Ластик Sleeve

4,2

KOH-I-NOOR Ластик 300/20

4,9

KOH-I-NOOR Ластик 6541 60

Ластик должен быть черно-белый

4,9

BRAUBERG Ластик электрический Ultra белый

канцелярский нож – можно купить в строительном магазине.

Малярный скотч

Скотч малярный для деликатных поверхностей фиолетовая Unibob 25 мм 25 метров

Производитель UNIBOV

Вид малярная

Цены в магазинах [Пожаловаться](#)

 stroy-tovari.ru 115 ₽

[В магазин](#)

Планшет

341 P 631 P

Бестселлер

Художественный
Планшет,деревянный 40 x 50 x 2
см,(огралит/ДВП)

-19%

297 P 371 P

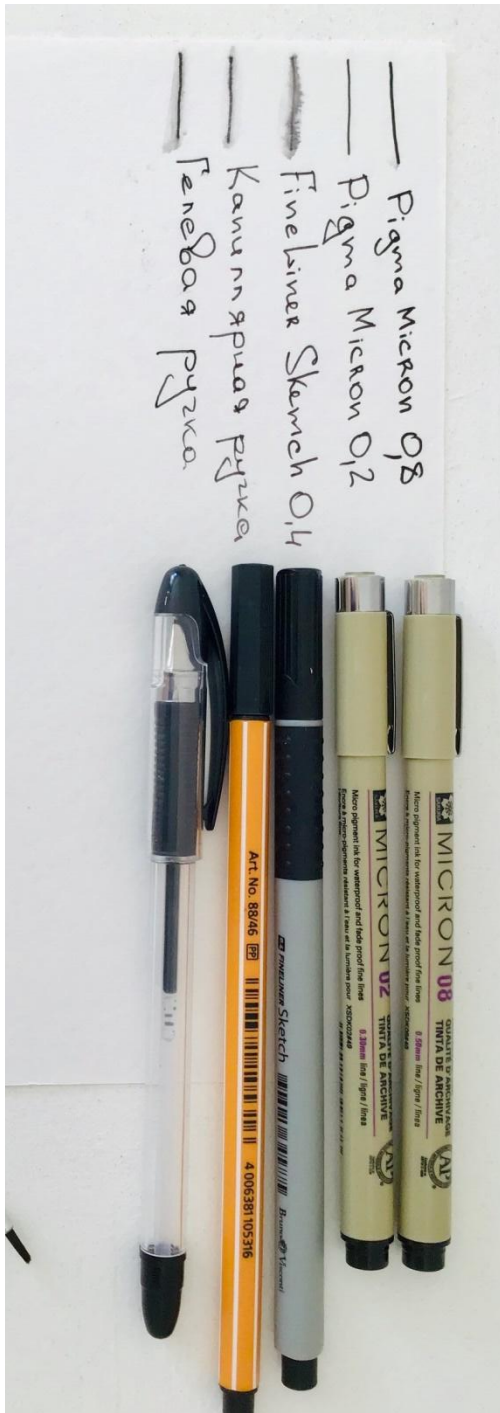
Бестселлер

Планшет из оргалита (ДВП) на
подрамнике, 30x40 см

Дополнительные материалы

1. Линер или гелевая ручка
2. Клячка
3. Кнопки
4. Тушовка
5. Цветные карандаши
6. Уголь
7. Соус
8. Сангина сепия
9. Пастель
10. Маркеры
11. Цветные линеры и гелевые ручки
12. Тушь и перо

Линер или гелевая ручка

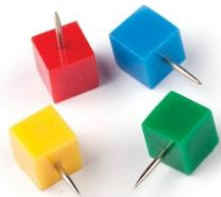
Клячка

- Традиционный и хороший ластик-клячка будет очень мягким, как пластилин
- Ластик отлично подходит для мягких техник, таких как карандаши, а также угля и пастели.
- Кроме того, клячка помогает осветлить графит на один или несколько тонов.

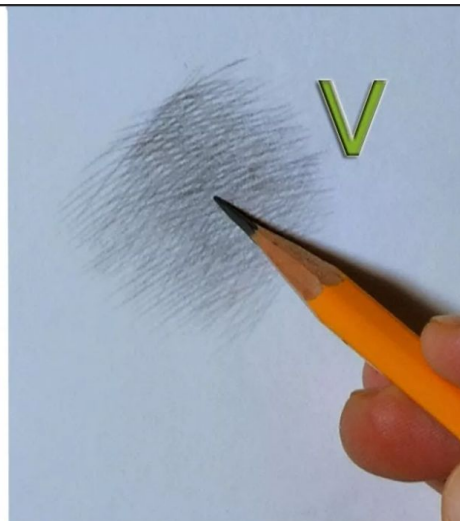
Кнопки

Тушовка

6Pcs

Цветные карандаши

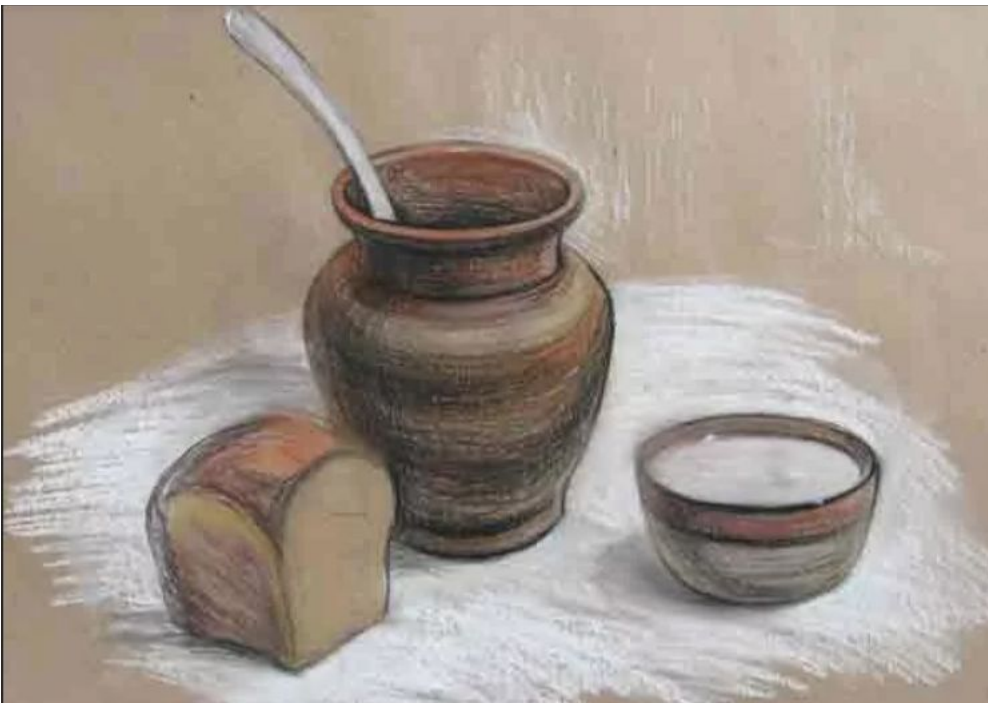
Уголь

Уголь (родств. agnis — огонь) — материал для рисования в виде тонких палочек. Получают **уголь** путём обжига веточек деревьев различных пород, очищенных от коры и обожженных специальным способом при высоких температурах в герметически закрытых контейнерах.

Соус

Соус — материал и инструмент для рисования в виде толстого карандаша, изготовленного из спрессованного порошка сажи с примесью клея (фр. velourssaucе). По составу **соус** считают одним из видов пастели. **Соус** даёт красивый матовый чёрный либо серовато-серебристый тон. **Соус** наносят на бумагу штрихом с последующей растушёвкой, иногда в сочетании с угольным — итальянским карандашом, сангиной, мелом, сепией.

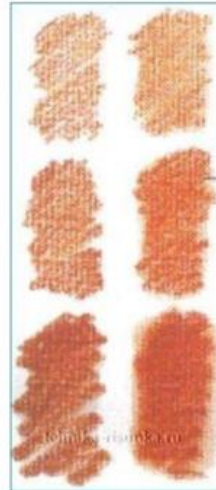

Сангина сепия

Сангина. От (фр. sanguine, от лат. sanguis - кровь), **сангина - материал и инструмент для рисования в виде палочки-карандаша без оправы**. Натуральным кроваво-красным минералом рисовали еще на стенах пещер в эпоху палеолита. В эпоху Возрождения в Европе применялась натуральная сангина - т. н. красный мел.

Натуральная сепия, употреблявшаяся в Европе с сер. 18 в., была жидкой и приготавливалась из чернильного мешка морского моллюска; в 20 в. сепия готовится искусственным способом и разводится водой. Натуральная сепия имеет серовато-коричневый тон; искусственная бывает многообразной по цветовым оттенкам.

Рисуем сангиной

Пастель

Пастель — это графическая и живописная техника, в которой для создания произведений искусства используют цветные мелки или карандаши без оправы. Пастелью также называют художественные материалы разных оттенков в форме тонкого бруска с округлым или прямоугольным сечением. Общее название техники и материалов происходит от латинского слова *pasta* — «тесто».

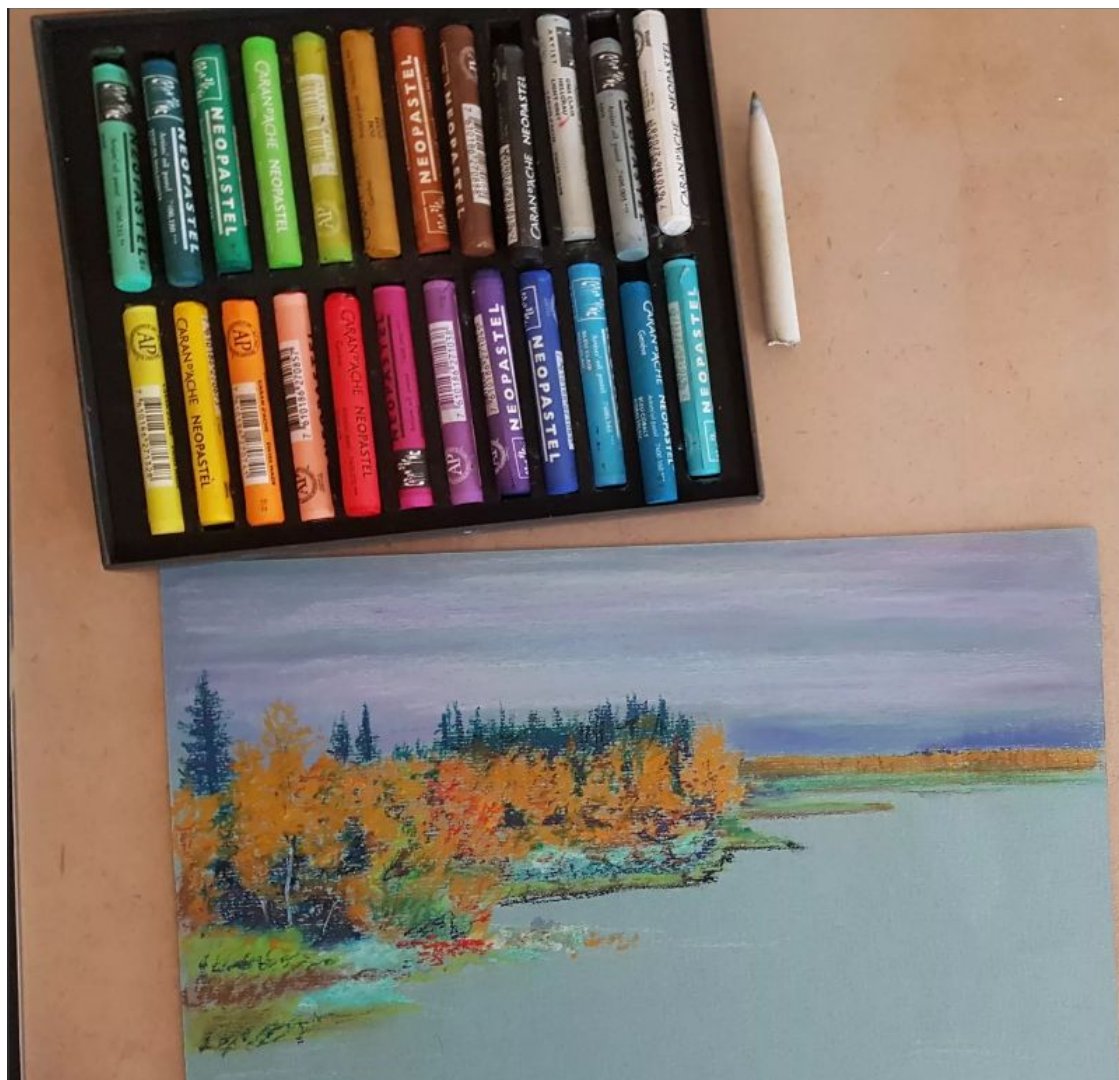
Пастель — уникальная техника изобразительного искусства. С графикой ее роднит использование линий и штриховки в процессе написания картины, а с живописью — большое разнообразие выразительных возможностей.

Сухая. Не содержит других ингредиентов помимо пигмента и вяжущих веществ. Легко ложится на бумагу, позволяет смешивать различные цвета для получения разнообразных оттенков. Этот материал легко смешивается с красками других типов и характеризуется повышенной устойчивостью к воздействию солнечного света. Но изображение получается весьма хрупким. Чтобы предотвратить осыпание мельчайших частичек пигмента, картину размещают за особым антибликовым стеклом в раме или покрывают специальным фиксатором.

Масляная. В ее составе дополнительно присутствует натуральное льняное масло. Такой материал на ощупь кажется жирным. Его можно размыть специальным растворителем, а нанесенный рисунок не требует дополнительной фиксации. Масляная пастель почти не растушевывается, а ее различные цвета плохо смешиваются.

Пастель. Исаак Левитан. Долина реки. 1895

Пастель. Валентин Серов. Баба с лошадью. 1899

chameleon
Color Tones

ONE PEN BLENDS
MULTIPLE TONES.

¡UN SOLO ROTULADOR
REALIZA LA MEZCLA!
MUCHOS TONOS.

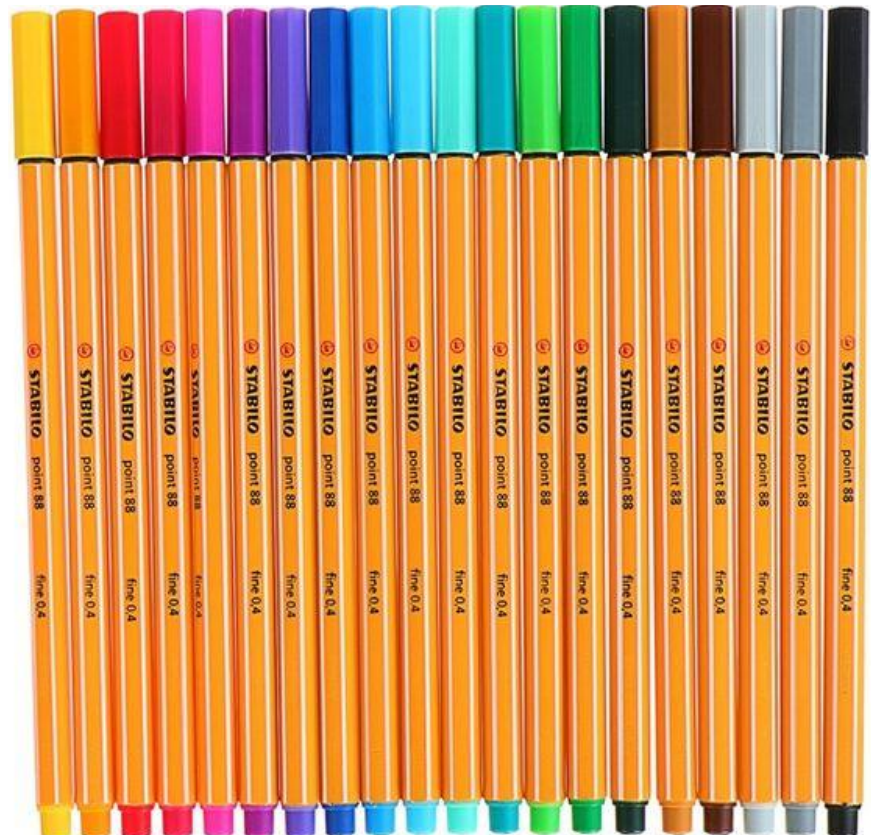
UN MARQUEUR MÉLANGE
PLUSIEURS COULEURS.

DOUBLE ENDED
DOBLE PUNTA

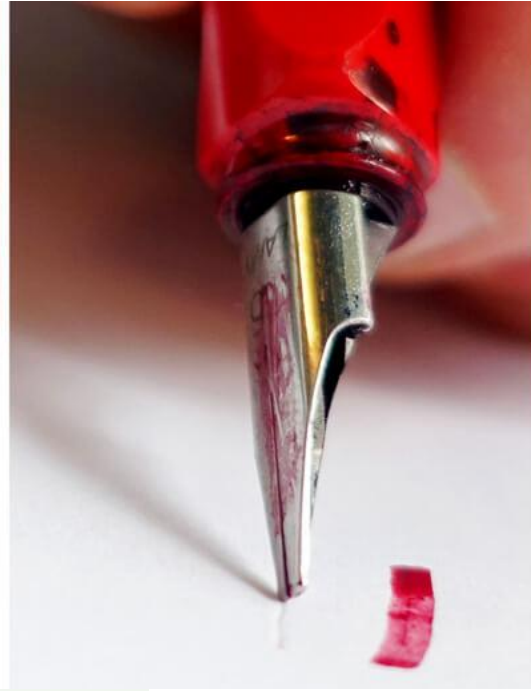

M

Тушь и перо

2В.Изобразительные средства рисунка

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.

Штриховка – это прием нанесения тона штрихами. Острием карандаша быстро наносят близко друг от друга отдельные 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.

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.

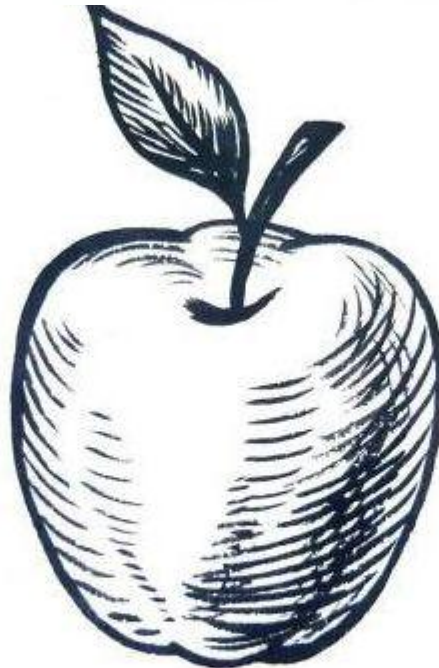
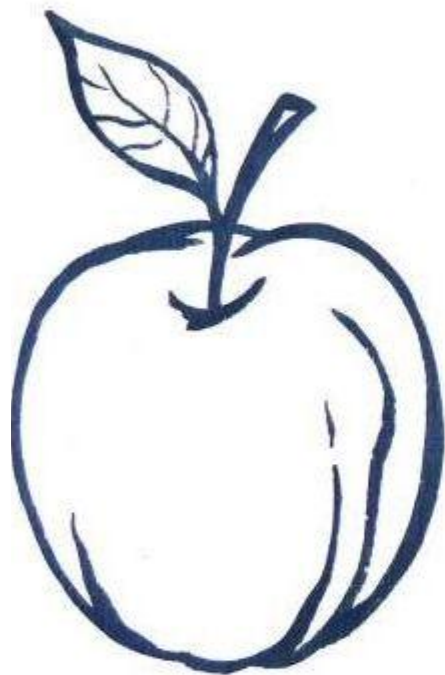
Тон. Поверхность каждого предмета обладает своим тоном или видимой светлотой. Светлоту (тон) передают штриховкой, тушевкой и окраской.

ПЯТНО

ШТРИХ

ЛИНИЯ

ТОЧКА

В академическом рисунке нет таких критериев оценки как "красиво", "креативно" и "я художник, я так вижу".

Есть только

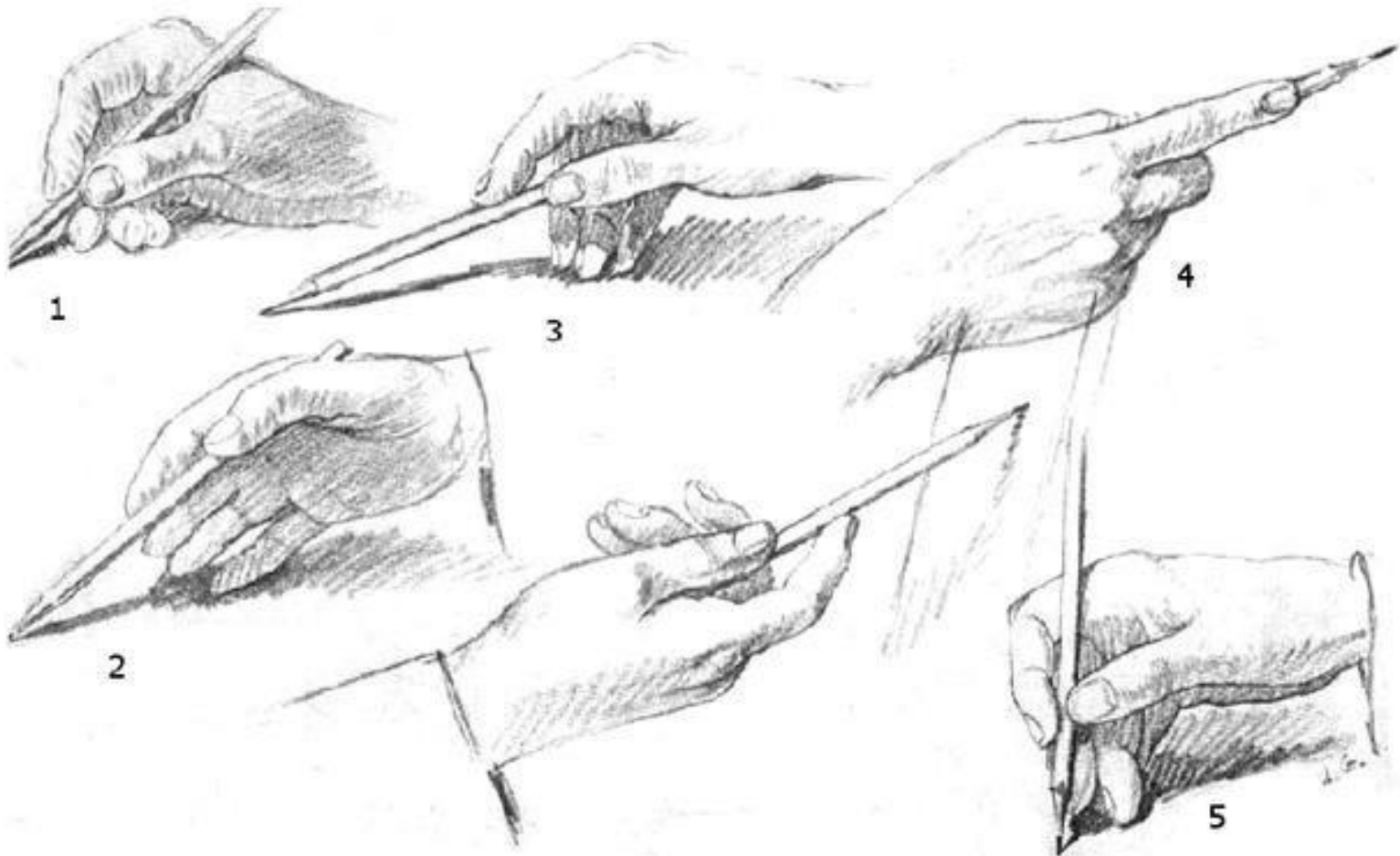
ПРАВИЛЬНО и НЕ ПРАВИЛЬНО.

Поэтому существуют конкретные требования к материалам, бумаге, месту рисования и правильной технике рисования штриха.

Карандаши должны быть остро заточенными, бумага плотная (ватман), вид на постановку (натюрморт) должен быть на одном уровне глаз с мольбертом. Мольберт это не прихоть: рисунок перед нами должен быть без перспективных искажений. Для качественной штриховки нужно привыкать определенным образом держать руку, практически не касаясь ею листа, иначе часть рисунка, оказавшаяся под рукой будет размазана.

Все это практические знания, которые получить в онлайн обучении или самостоятельно достаточно сложно и долго. Если у вас цель получить художественное образование - необходима очная работа с преподавателем (курсы, школы). Если рисование ваше хобби - читайте полезные статьи, рисуйте, повторяйте, делайте работу над ошибками, наблюдайте и анализируйте.

3В. Виды штриховки

2H

H

HB

B

2B

3B

5B

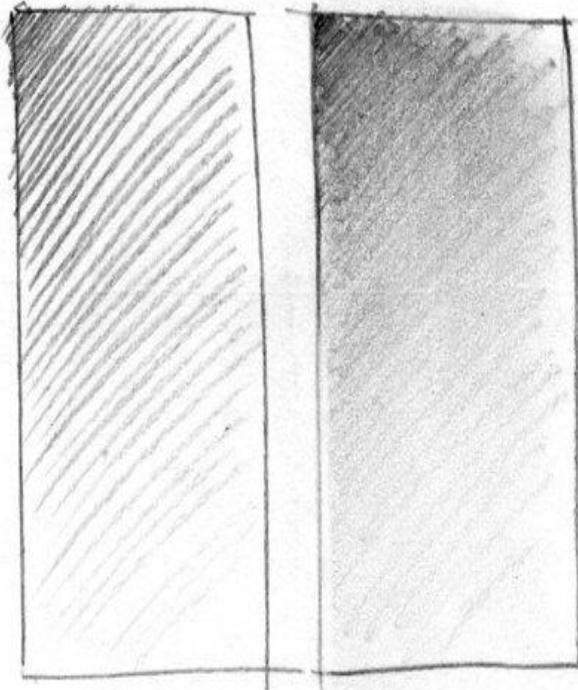
6B

Разновидности штриховки

Всю работу с карандашом делят на два основных принципа: **штриховка** (то, что рисуется отдельными штрихами) и **растушевка** (то, что

ШТРИХОВКА

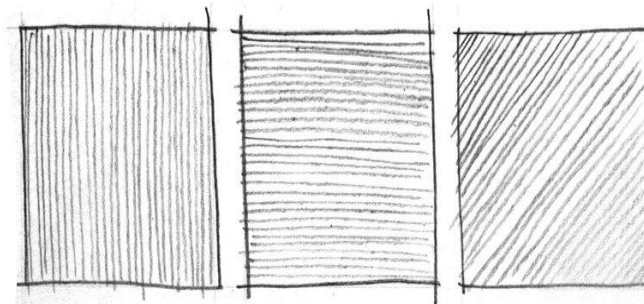
РАСТУШЕВКА

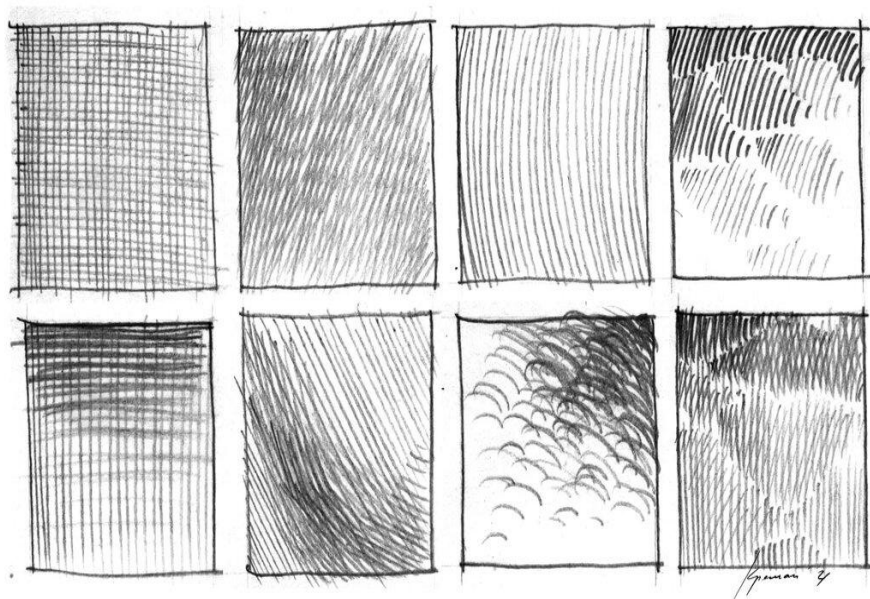
Существует **основная** штриховка:
горизонтальная,
вертикальная и
диагональная.

Дополнительная
штриховка:
комбинации
основной штриховки.
Сюда же относится
штриховка
полукругом. Она
используется при
рисовании округлых
предметов.

ОСНОВНАЯ ШТРИХОВКА

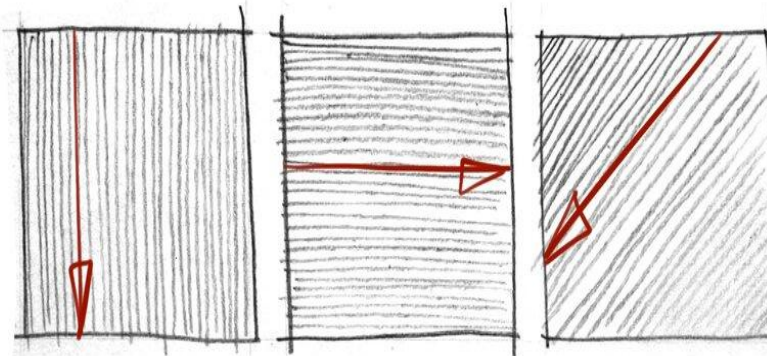

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШТРИХОВКА

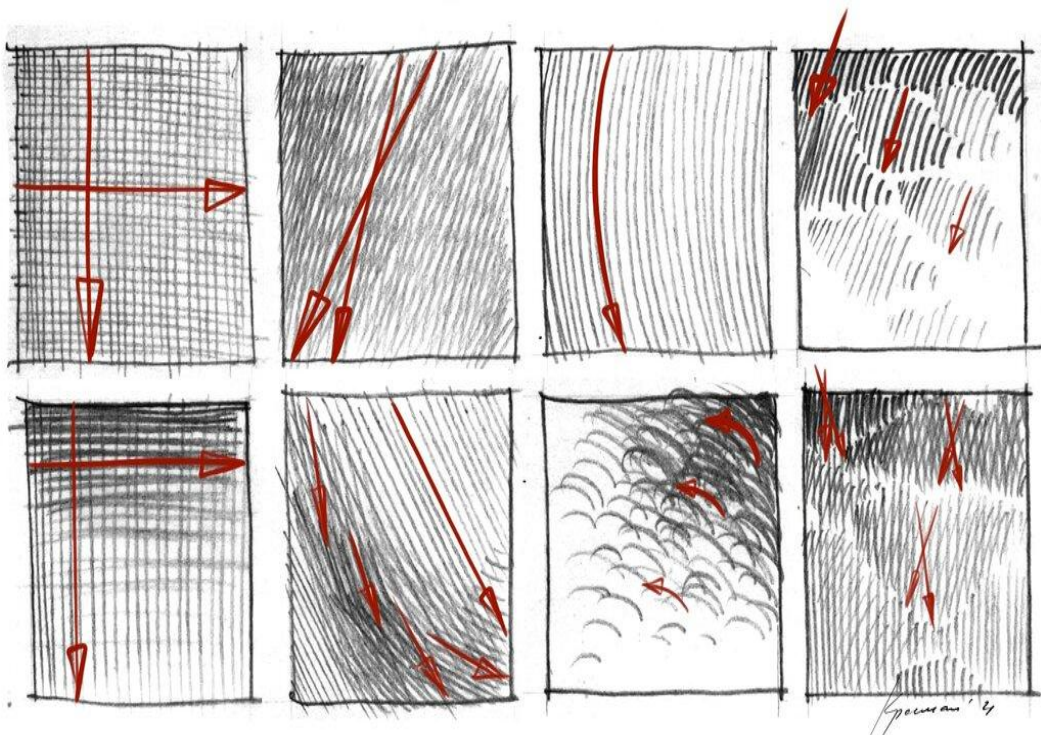

Примеры основной и дополнительной штриховки

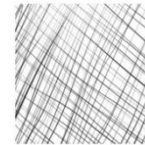
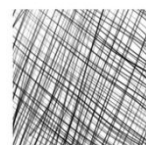
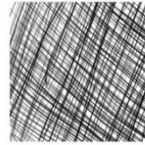
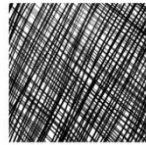
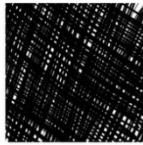
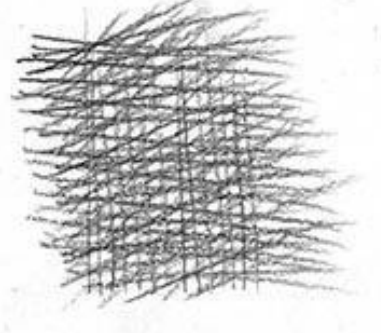
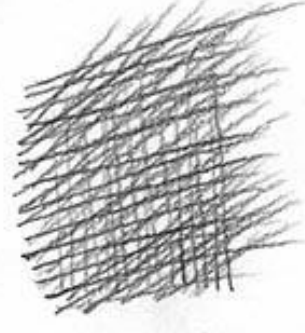
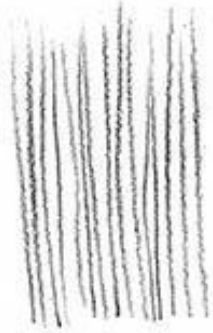
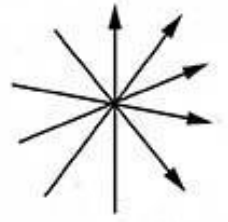
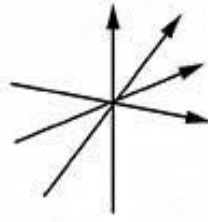
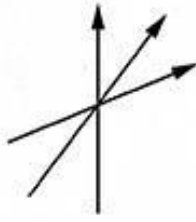
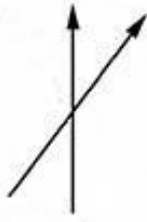
Расстояние между штрихами и нажим должны быть одинаковыми. Суть штриховки в том, чтобы показать градацию оттенков карандаша от светлого до темного. И делается это не только нажимом, а дополнительными штриховками, слой за слоем.

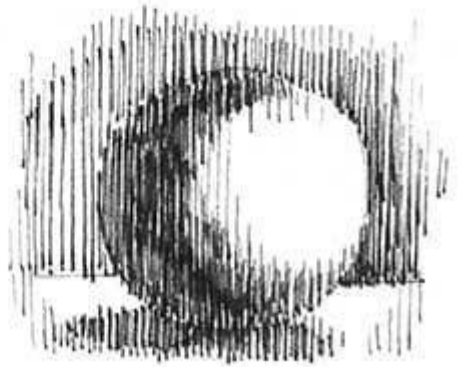
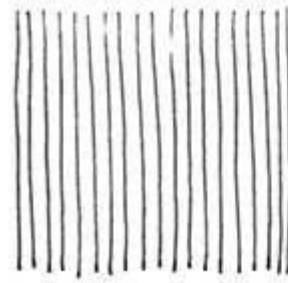
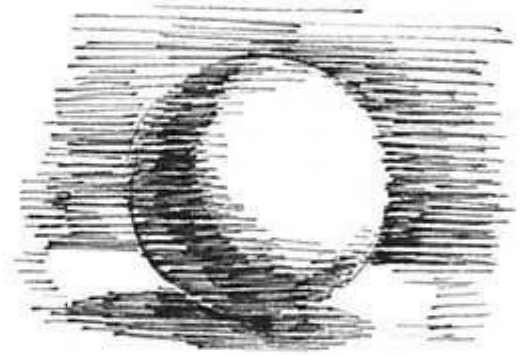
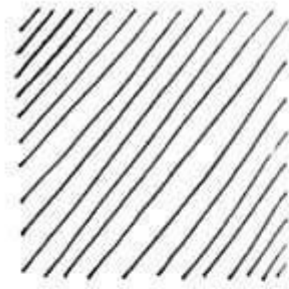
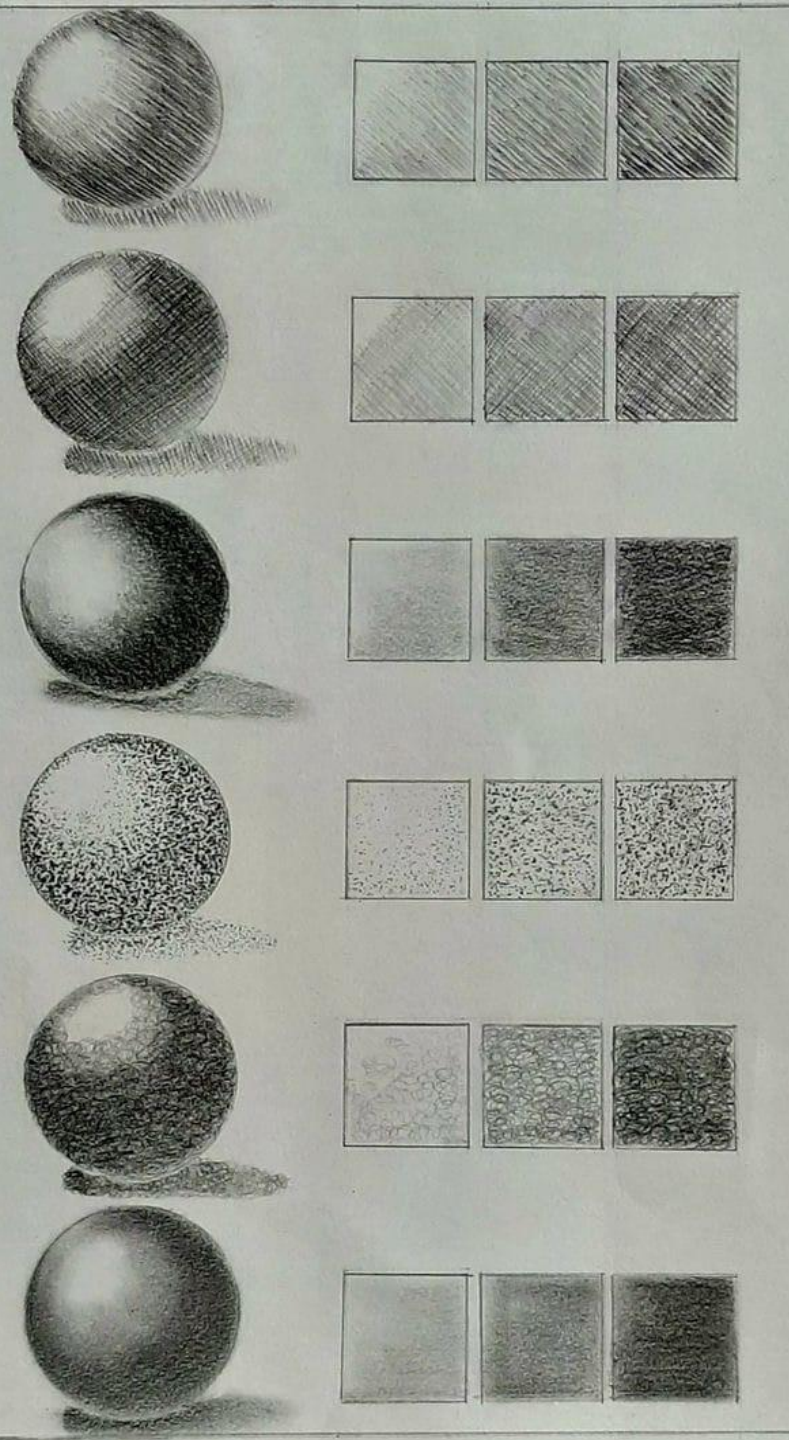

НАПРАВЛЕНИЕ РИСОВАНИЯ ШТРИХОВКИ И НАЖИМ

Направление штриховки и нажим.
Расчертите себе такие квадратики 3x3

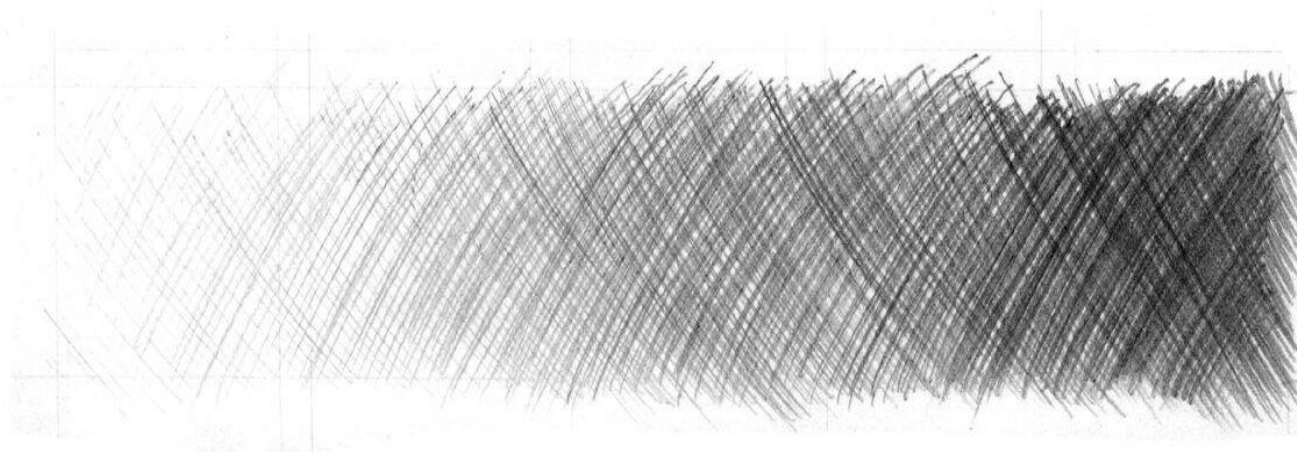

Самую светлую штриховку (например на участке света или полутона) можно нарисовать едва касаясь карандашом поверхности бумаги. В таких случаях еще используют карандаши большей жесткости. Применять сильный нажим не стоит. Просто сломаете карандаш. В завершающей стадии работы, когда нужно еще темнее и контрастнее сделать тени, используют мягкие карандаши. Но только в самом конце, чтобы не размазать этот штрих по всему рисунку.

Штриховка карандашом HB.

Тональная растяжка карандашом HB.

Обратите внимание на тональную растяжку. В самой светлой части всего несколько легких штрихов. А в самой темной - много штрихов. Это достигается за счет многослойного, плотного штрихования.

Как штриховать объемные предметы?

Теоретически и технически разобрались с тем как рисовать штриховку, что такое светотень, как рисовать перспективу. А теперь это все нужно объединить в одном рисунке. Ни один обучающий текст, видео или рассказ не передаст навык чувствовать форму объемного предмета.

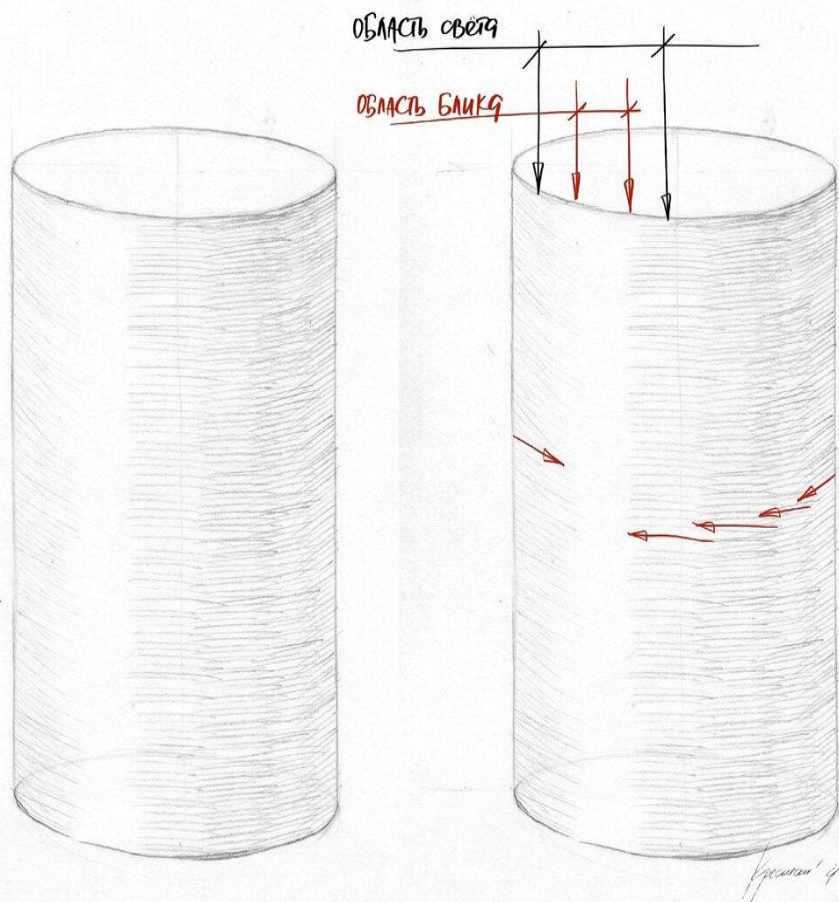
Именно чувство объема, нюансов и цвета, в рисовании называют талантом. У кого то в большей степени, у кого то в меньшей. Его развивают, шлифуют и практикуют. Поэтому все гипсовые фигуры на кафедрах рисунка до ужаса залапаны. Там учились чувствовать форму.

Как штриховать объемный предмет?

По форме.

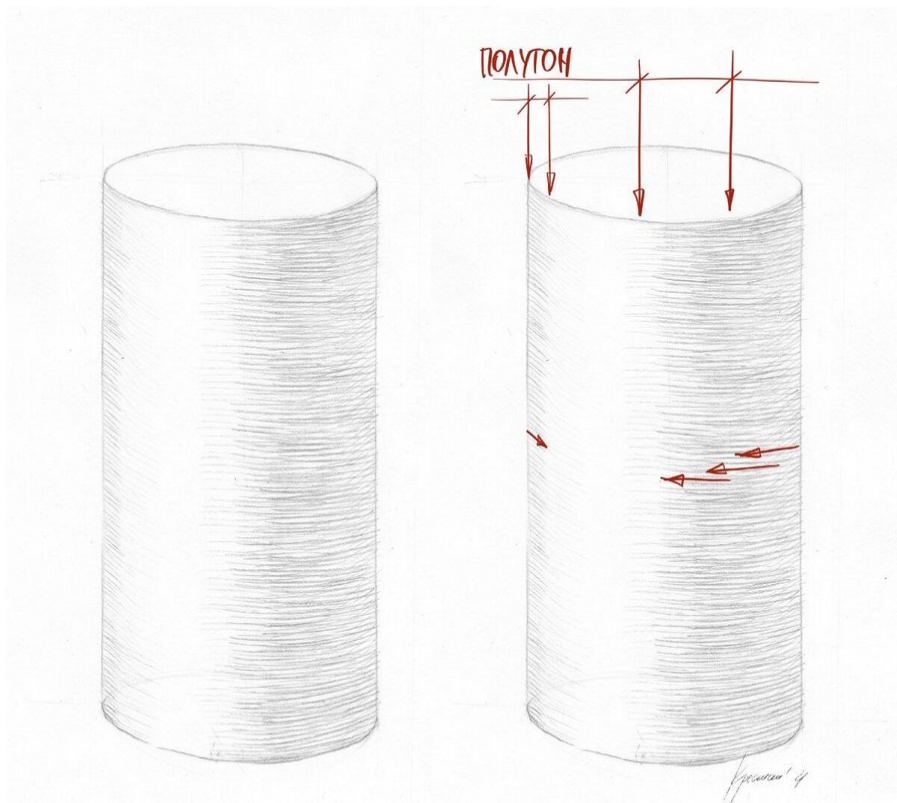
А форму надо прочувствовать.

Разберем поэтапное рисование цилиндра

После того как построили форму цилиндра, избавились от осевых и вспомогательных линий, можно приступать к первому слою штриховки.

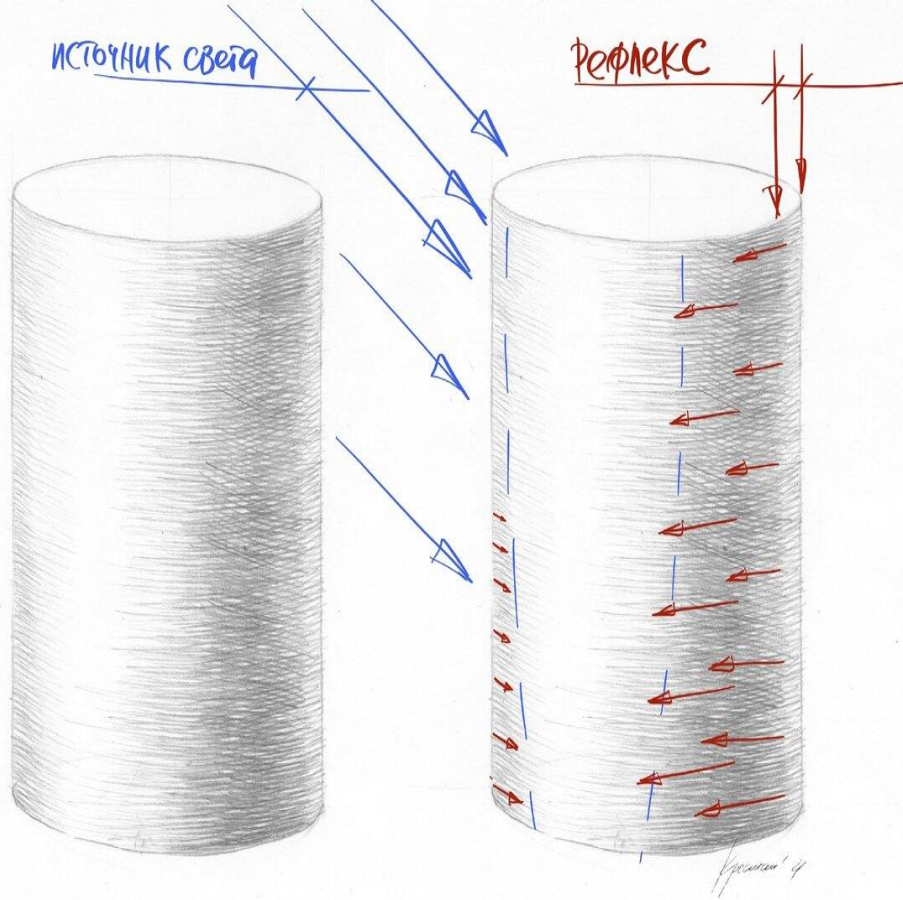
Красными стрелками отмечено не только направление штриха, но и его длина. Старайтесь рисовать штрихи так, чтобы они слегка друг друга перекрывали, но не было явной границы.

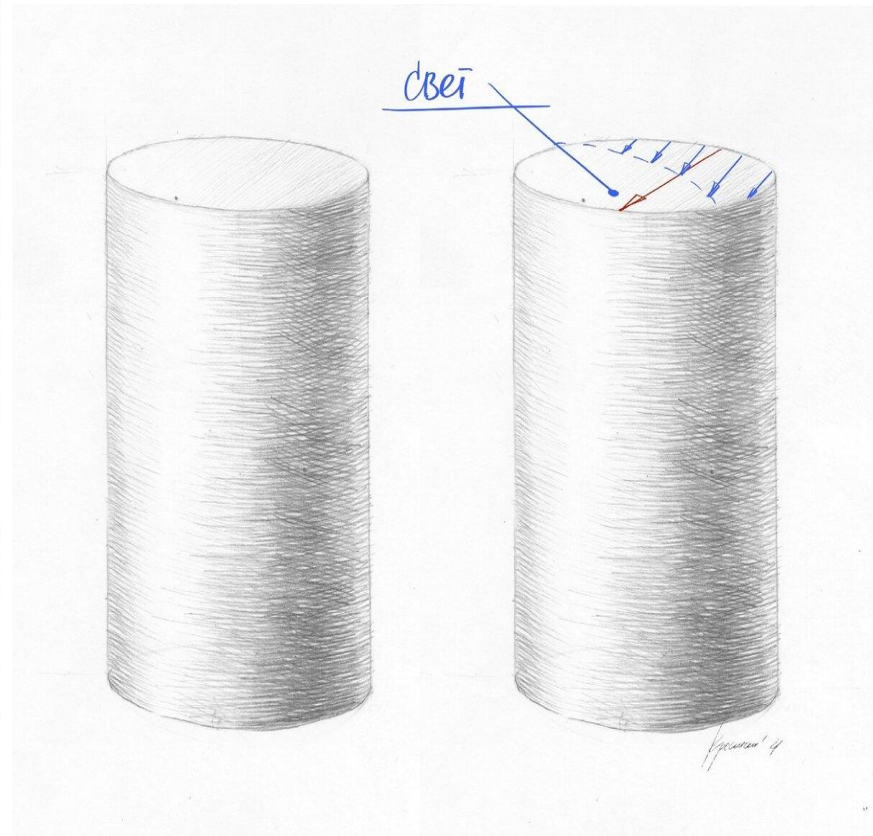
Второй слой штриховки. Она также укладывается по форме, делая ярче полутон цилиндра.

Закрашиваем область тени и используем для это перекрестный штрих. Делаем легкими штрихами плавный переход от полутона к свету.

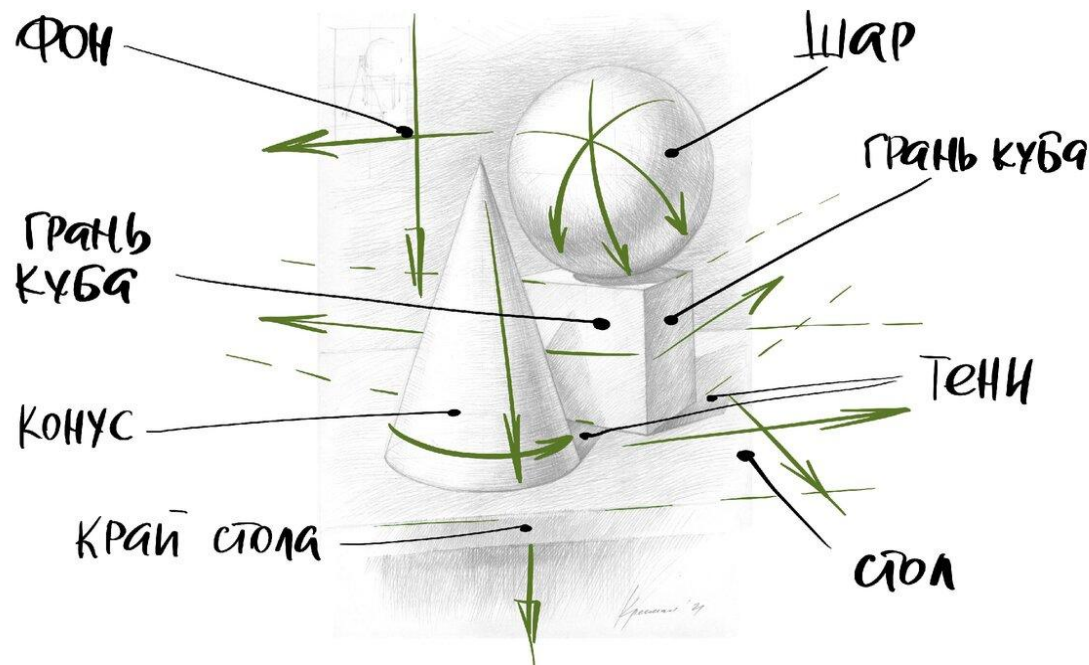
Синими стрелками обозначен источник освещения. Так как он находится выше предмета, то распределяется по плоскости цилиндра неравномерно: вверху света больше, а к основанию цилиндра его становится меньше. Соответственно, тень чуть плотнее и больше к основанию. Стал заметнее рефлекс, та часть плоскости, на которую попадает отраженный от других предметов свет, например свет от поверхности стола.

Последний этап: верхняя плоскость цилиндра. На ее поверхности свет также распределяется неравномерно. Но, все таки, это самая освещенная часть предмета. Поэтому рисуем очень легкими штрихами (красная стрелка). Ту часть, которая дальше от света заштриховываем перекрестным штрихом (синие стрелочки). Все.

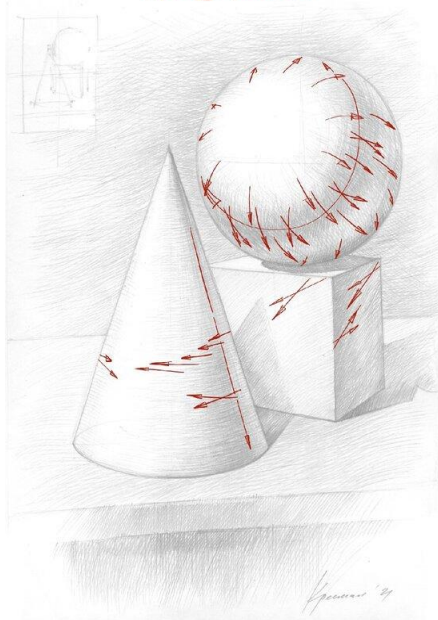
А теперь разберем пример посложнее!

Натюрморт из трех предметов: куб, шар и конус. Зелеными стрелочками отмечены направления плоскостей. Шар округлый везде и всюду. Конус имеет округлую наклонную плоскость. У куба три видимые грани, уходящие в перспективу - это и есть подсказка для направления штриха. Стол также под углом к нам. Край стола отвесный, можно себе позволить вертикальную штриховку. Фон лучше всего делать нейтральным, то есть круто не менять направление штриховки.

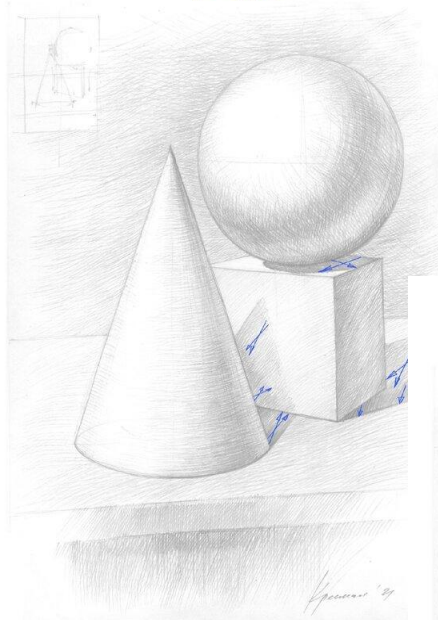

А теперь досконально разберем как у меня в этом рисунке расположена штриховка. Не пугайтесь. Только с первого взгляда все сложно.

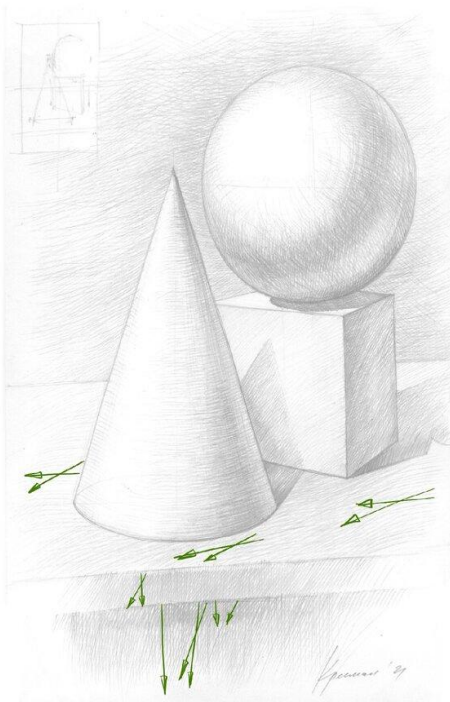
Предметы

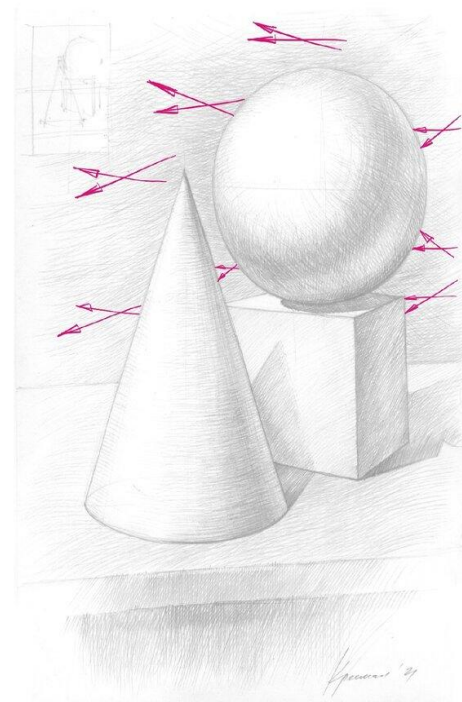
Тень

Стол

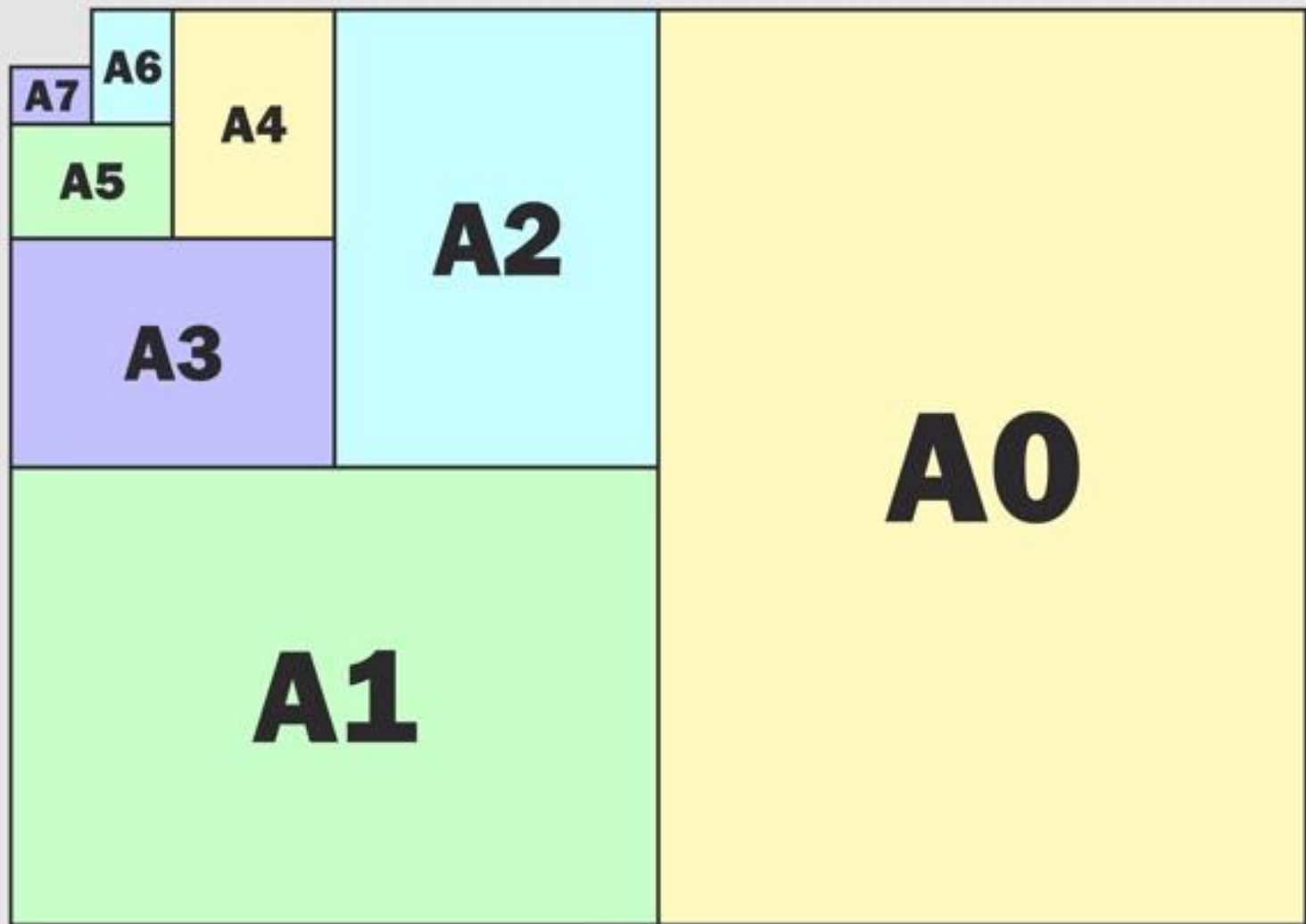
Фон

ФОРМАТ БУМАГИ

ВЫУЧИТЬ ДО МИЛЛИМЕТРА

- Итак, точные размеры форматов бумаги таковы:
- A0 — имеет площадь 1 квадратный метр, а стороны — 841×1189 мм
- A1 — площадь листа составляет 0,5 кв. м., а стороны — 594×841 мм
- A2 — площадь составляет 25 дециметров, а стороны — 420×594 мм
- A3 — площадь листа составляет 12,5 дециметров, а стороны — 297×420 мм
- A4 — самый популярный формат со сторонами 210×297 мм
- A5 — имеет стороны 210×148 мм
- A6 — ещё в два раза меньше — 148×105 мм

A0 1189x841mm

A1 841x594mm

A2 594x420mm

A3 420x297mm

A4 297x210mm

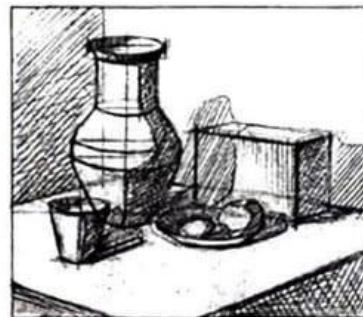
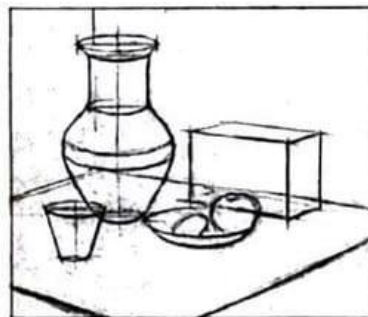
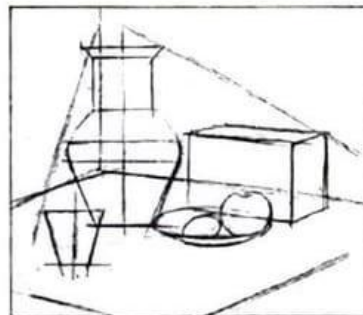
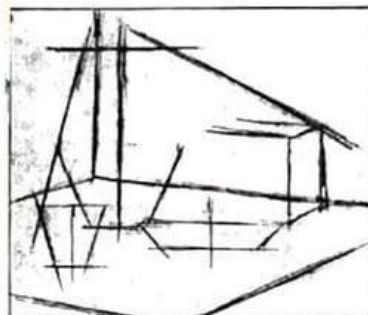
A5 210x148mm

A6 148x105mm

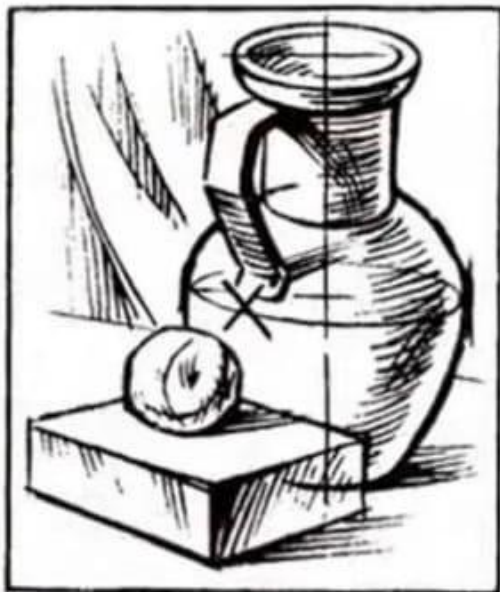
A7 105x74mm

4В композиция рисунка

1/5

**НАТЮРМОРТ.
ОШИБКИ ПОСТРОЕНИЯ**

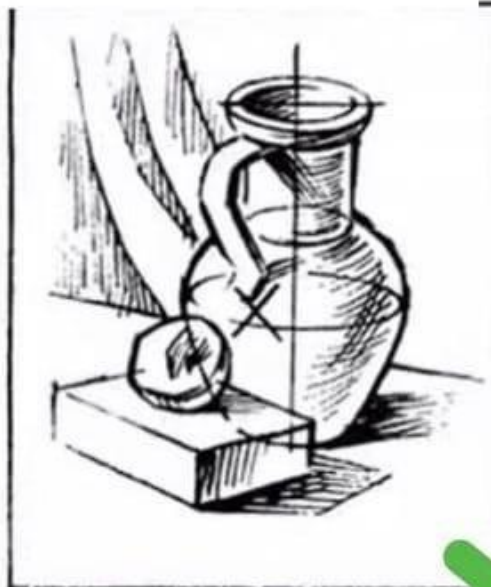
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ

УЕХАЛ ВПРАВО

ВСЕ СЛЕВА

ПЛОХОЙ РАКУРС

ВСЕ ВПРАВО

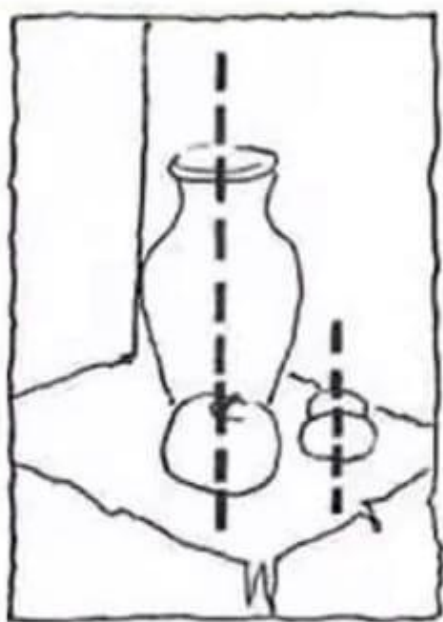

КАСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ

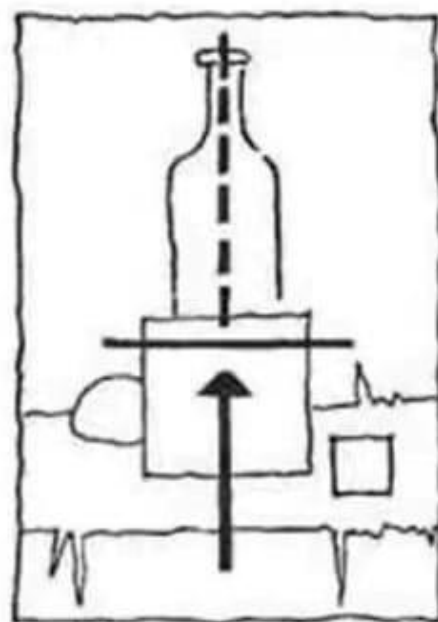

КАСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ

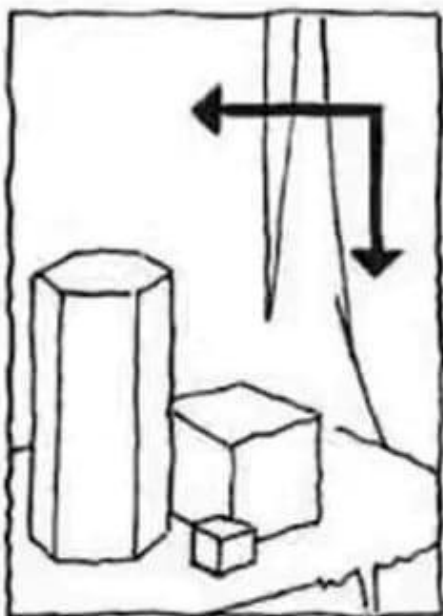

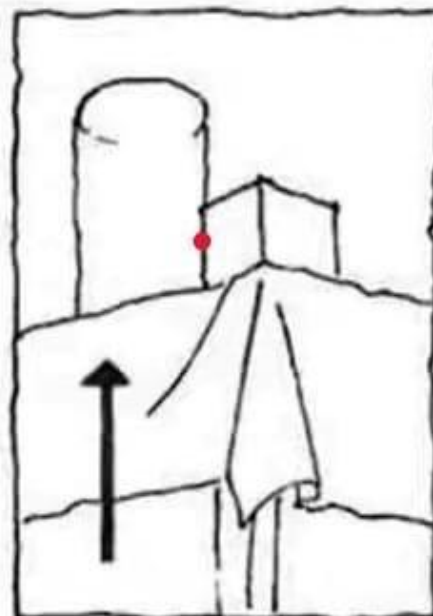
ПО ОДНОЙ ОСИ

СИММЕТРИЯ

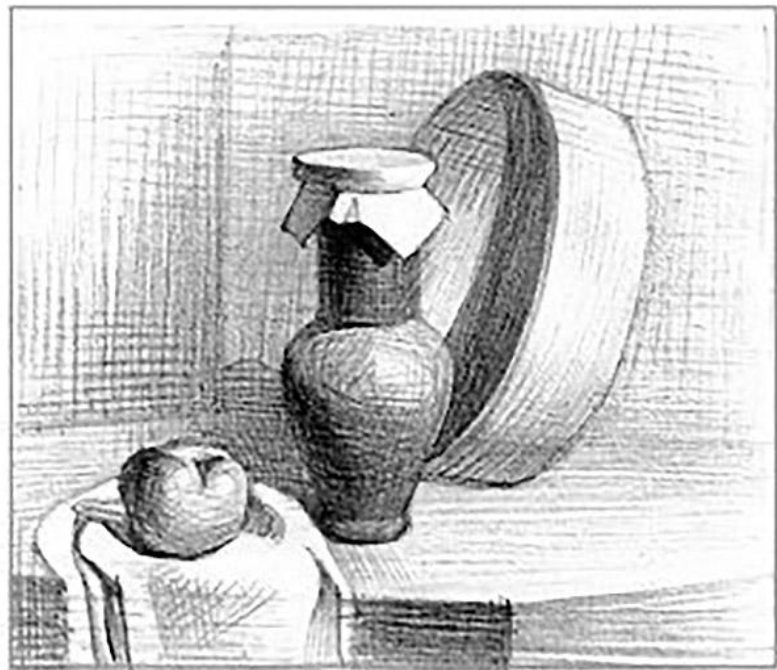
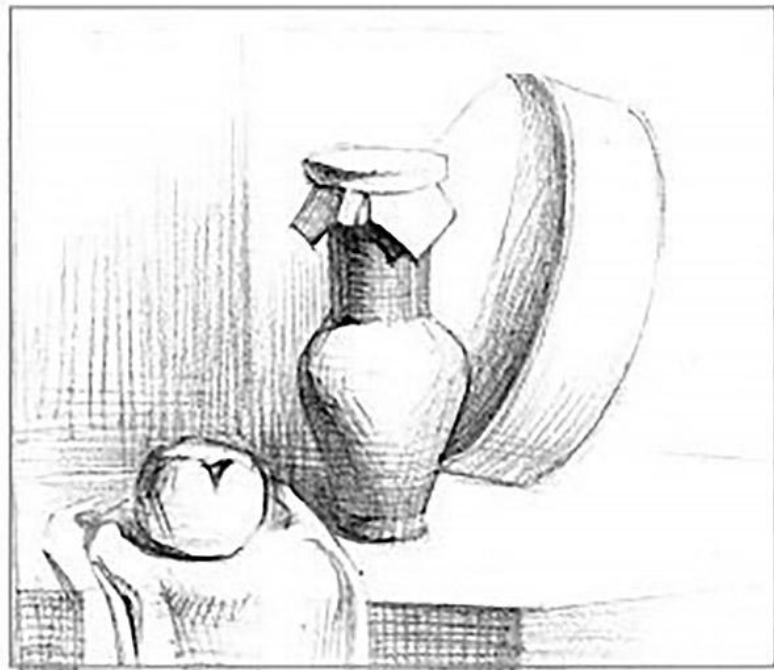
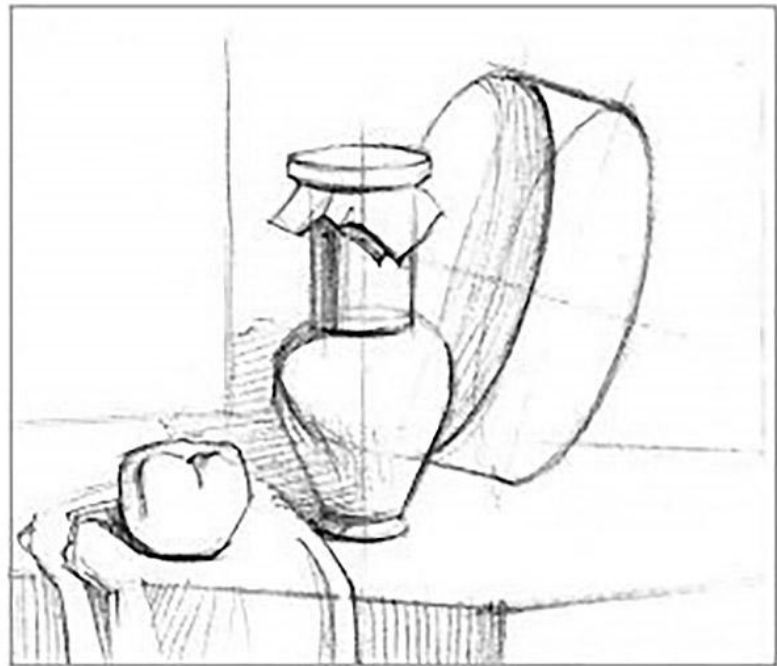
СЛИШКОМ НИЗКО И СЛЕВА

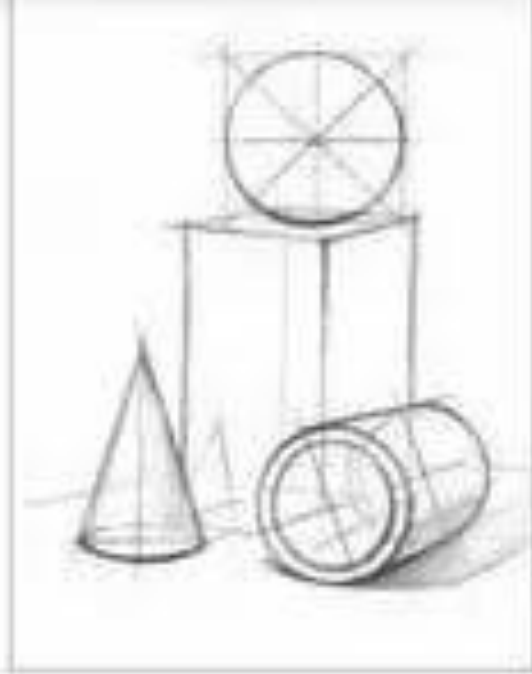
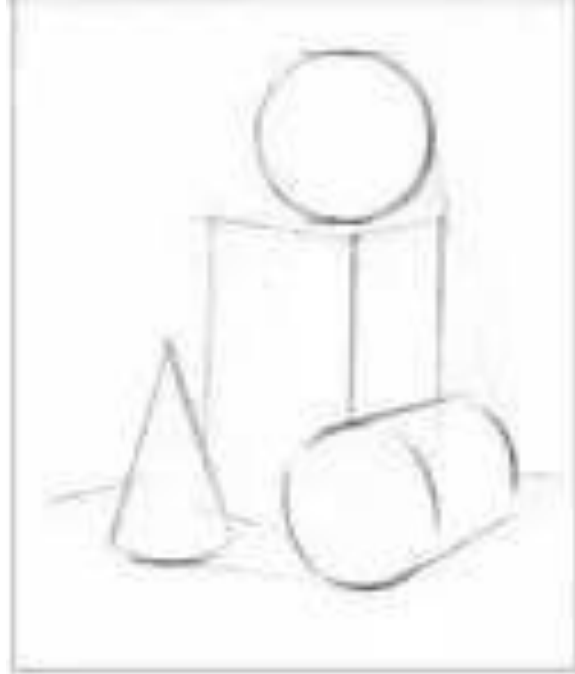

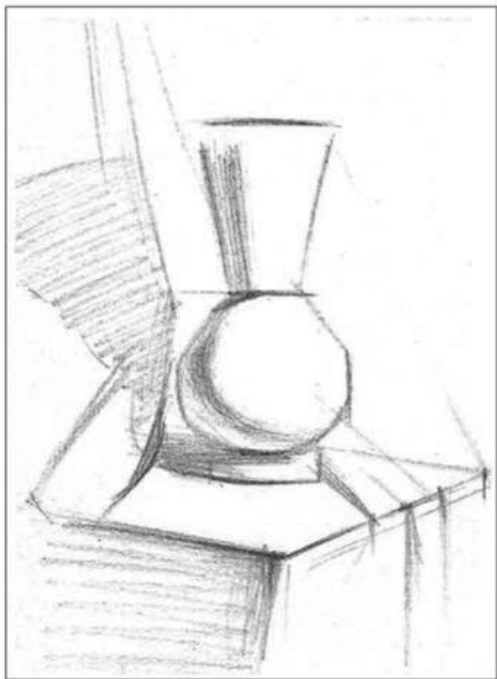
МНОГО ФЛНА СНИЗУ

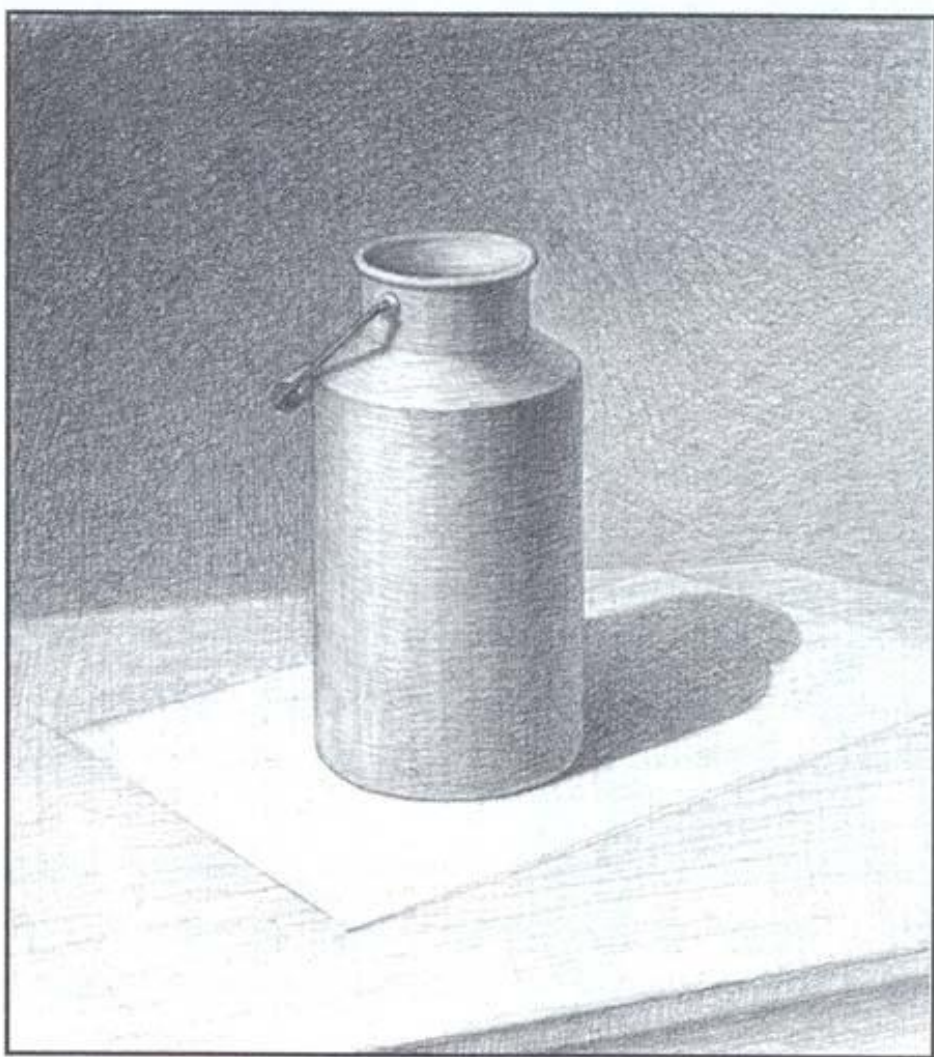
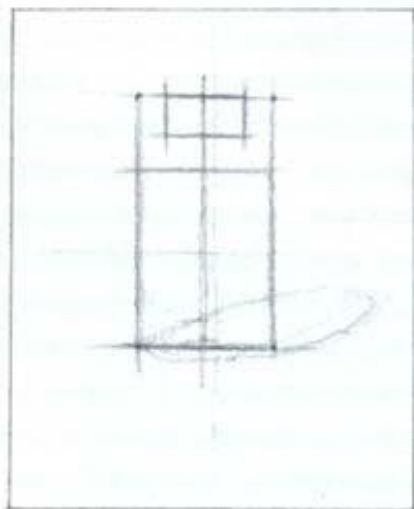
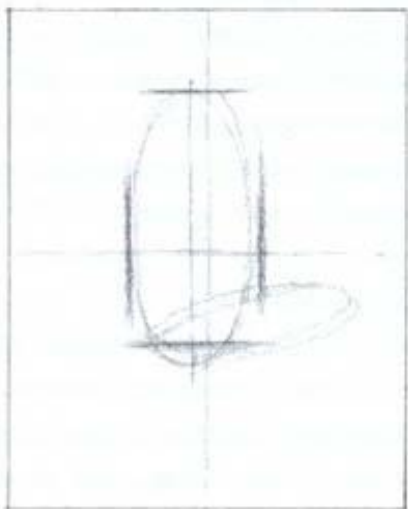
6В. Этапы построения натюрморта:

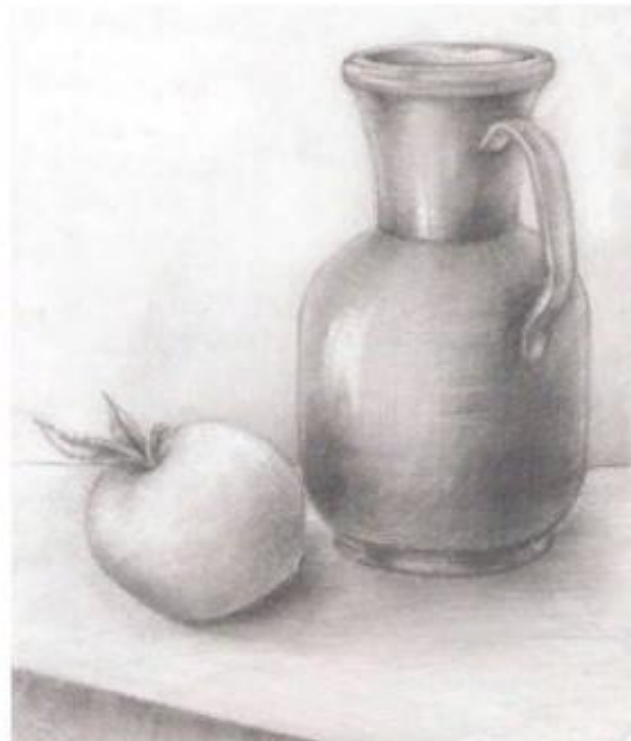
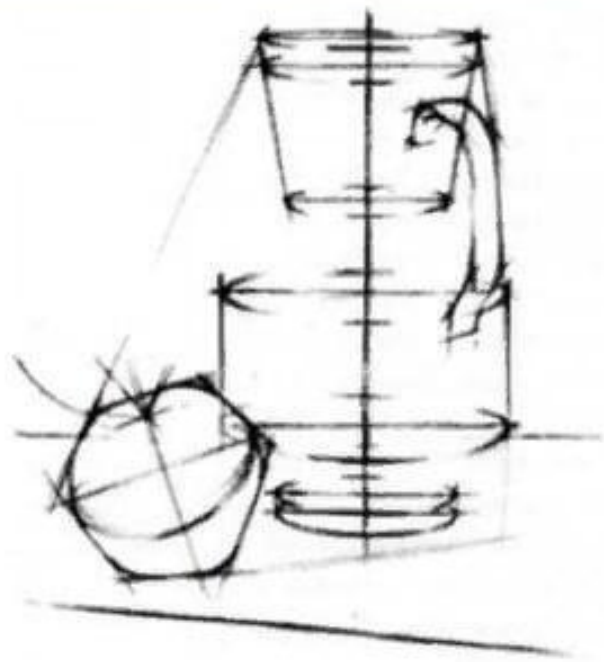
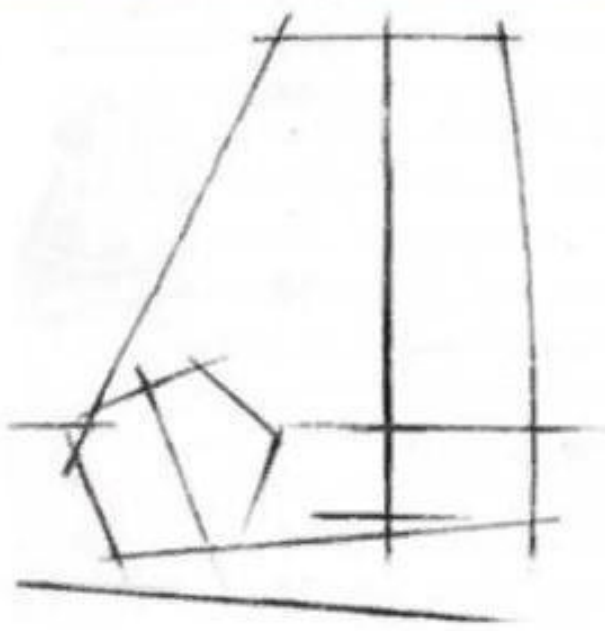
1. РАЗМЕШЕНИЕ ФОРМАТА ЛИСТА (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ)
2. ПЛОСКОСТЬ – СТОЛ СТЕНЫ
3. КРАЙНИЕ ТОЧКИ НАТЮРМОРТА (ОСТАВЛЯЯ ПРОСТРАНСТВО ОТ ЛИСТА СМ 3-4)
4. НАБРОСОК ПРЕДМЕТОВ НАТЮРМОРТА (БЛИЖНИЙ ПЛАН ЗАДНИЙ ПЛАН)
5. ЦЕНТР РИСУНКА
6. ОСЬ ПРЕДМЕТОВ
7. СРАВНЕНИЕ СИМЕТРИИ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ И ШИРИНЫ ПРЕДМЕТА)
8. КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК
9. ЧИСТКА ЛИНИЙ ПОСТРОЕНИЙ
10. СВЕТОТЕНЬ
11. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

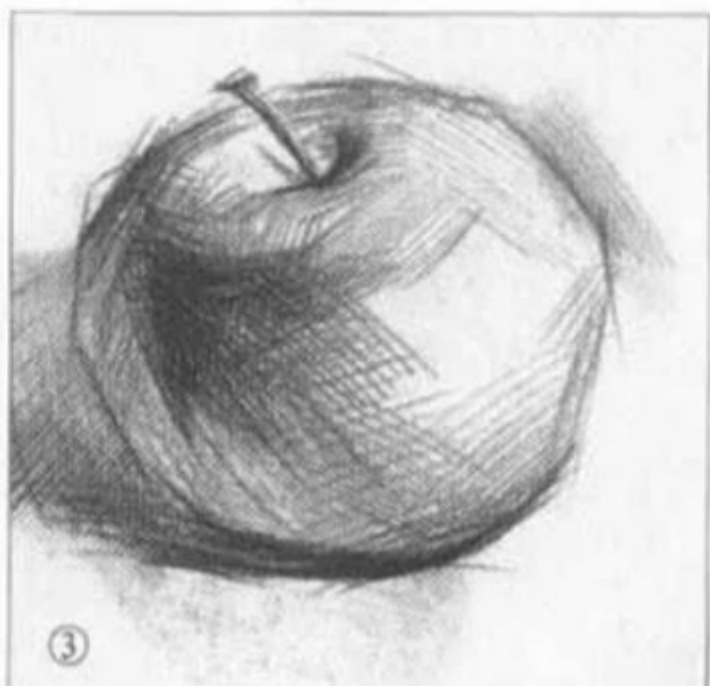
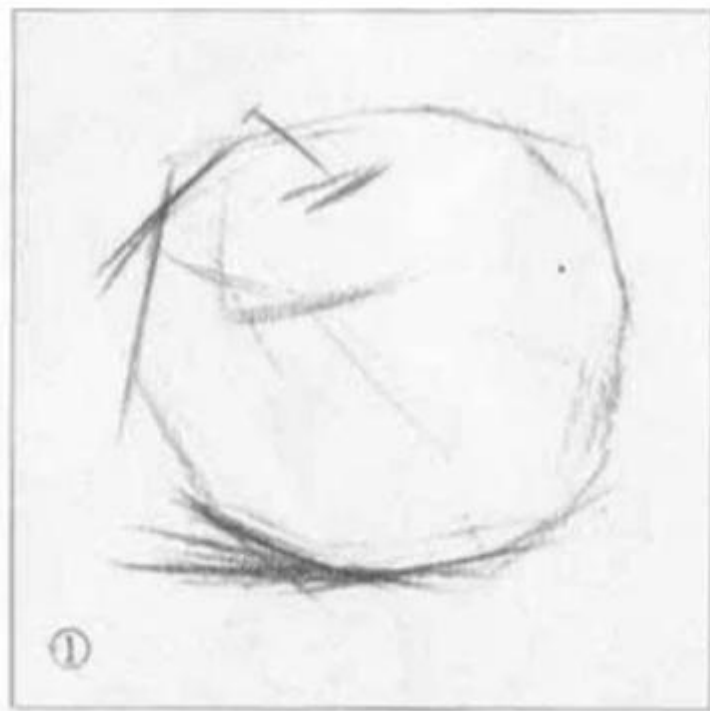
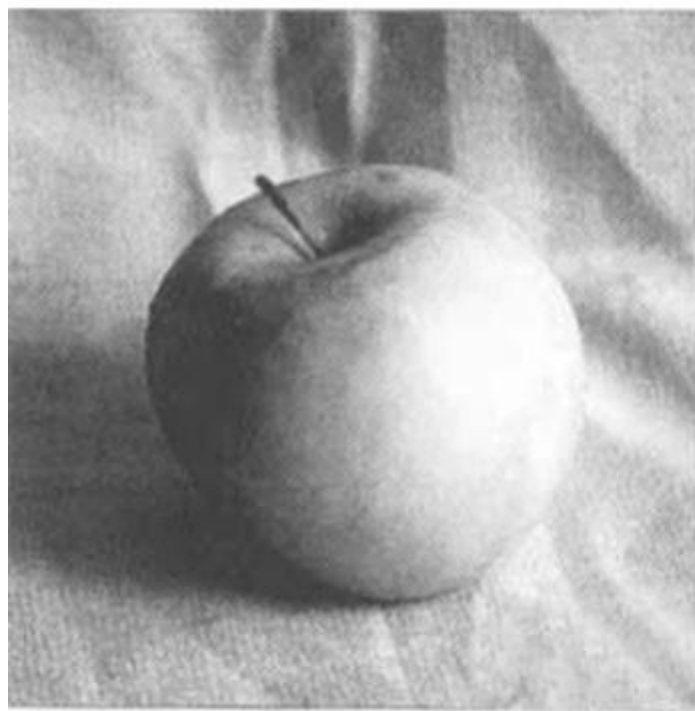

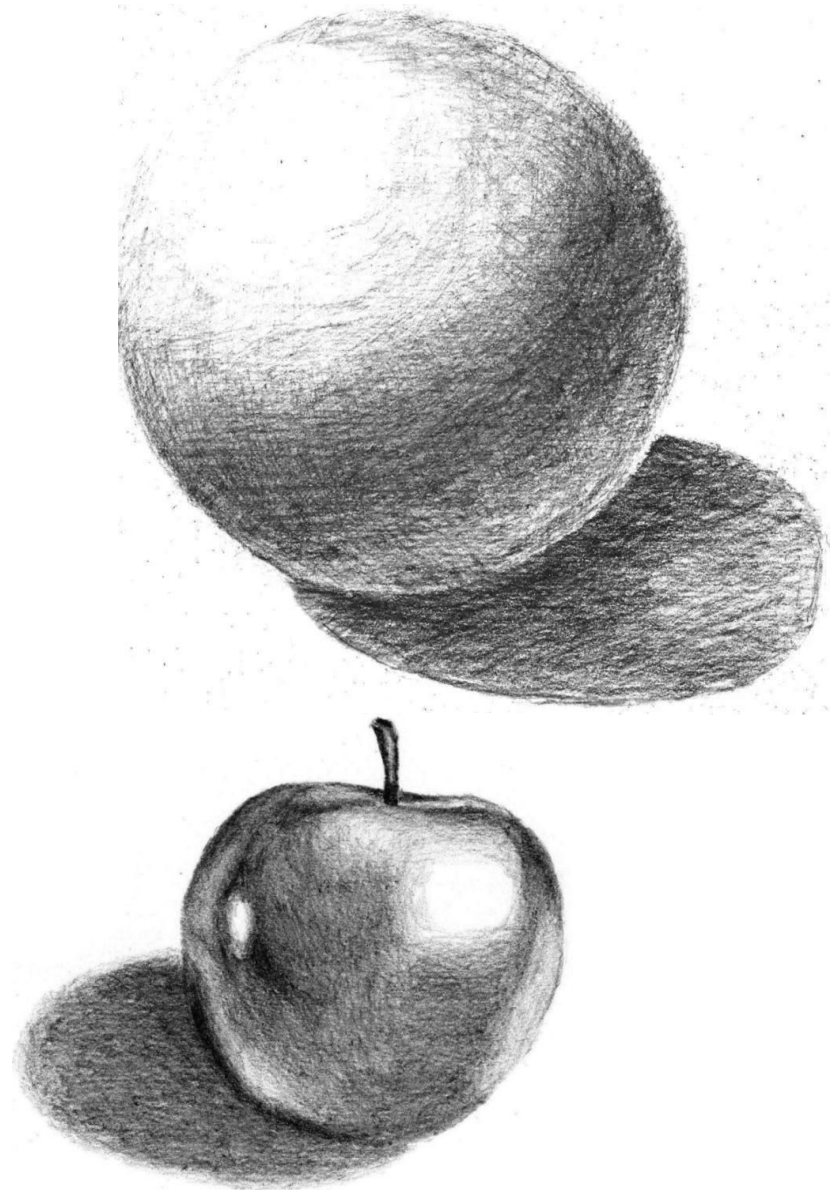

5В. ПРЕДМЕТ И ЕГО ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ

- 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.

1. 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*.

2. Положение

Узнаванию предмета и пониманию его сущности способствует его положение в пространстве, т. е. удаленность и поворот.

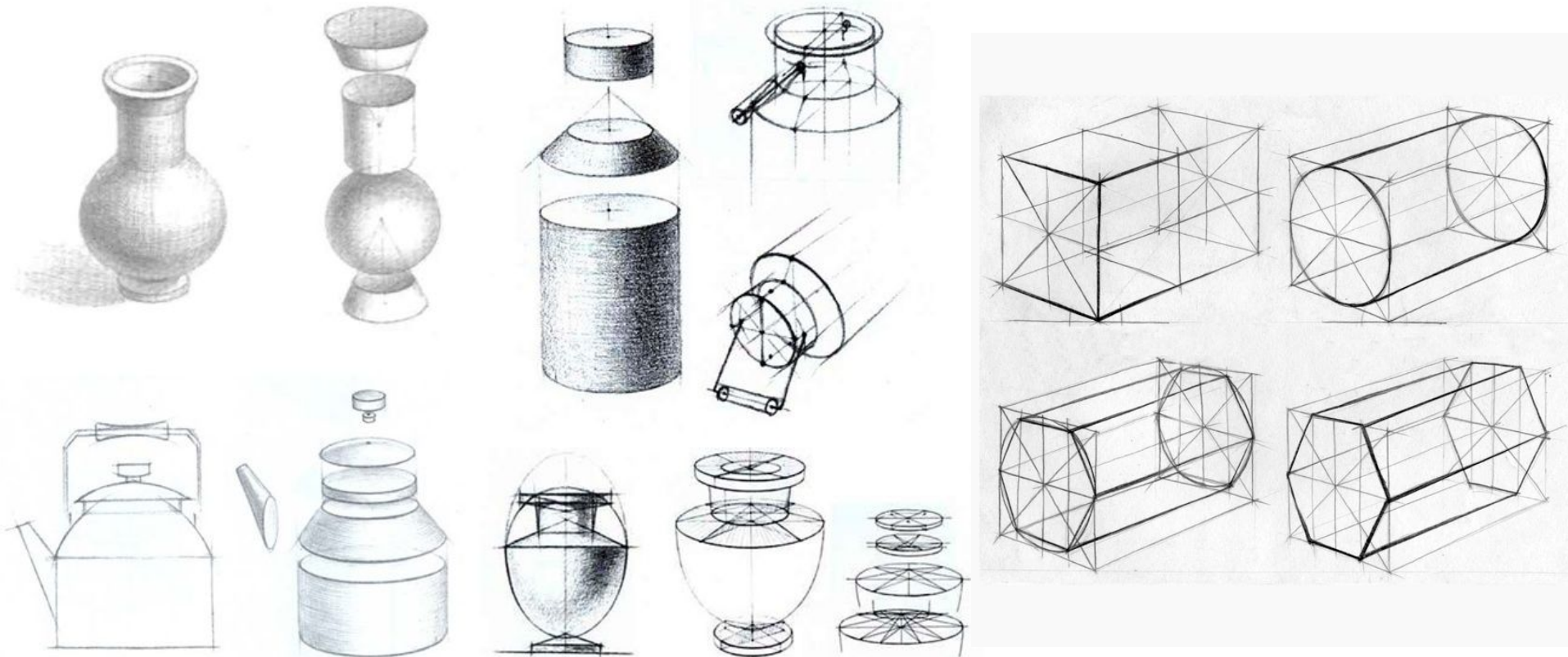
Под *удаленностью* понимают расстояние от глаз рисующего до предмета, а под *поворотом* - один из моментов движения предмета вокруг какой-либо оси.

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*.

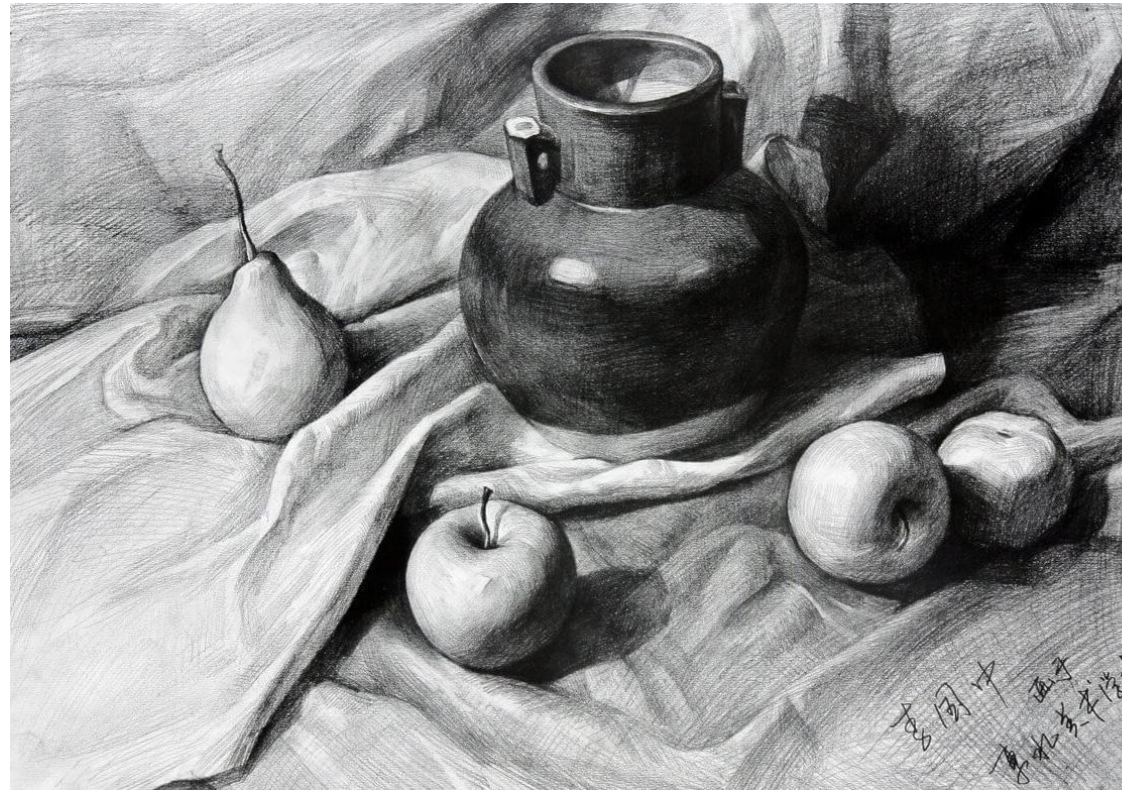
3. Конструкция

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. ~~Виды предметов, подлежащих изобретению, основаны на основных частях, а затем~~

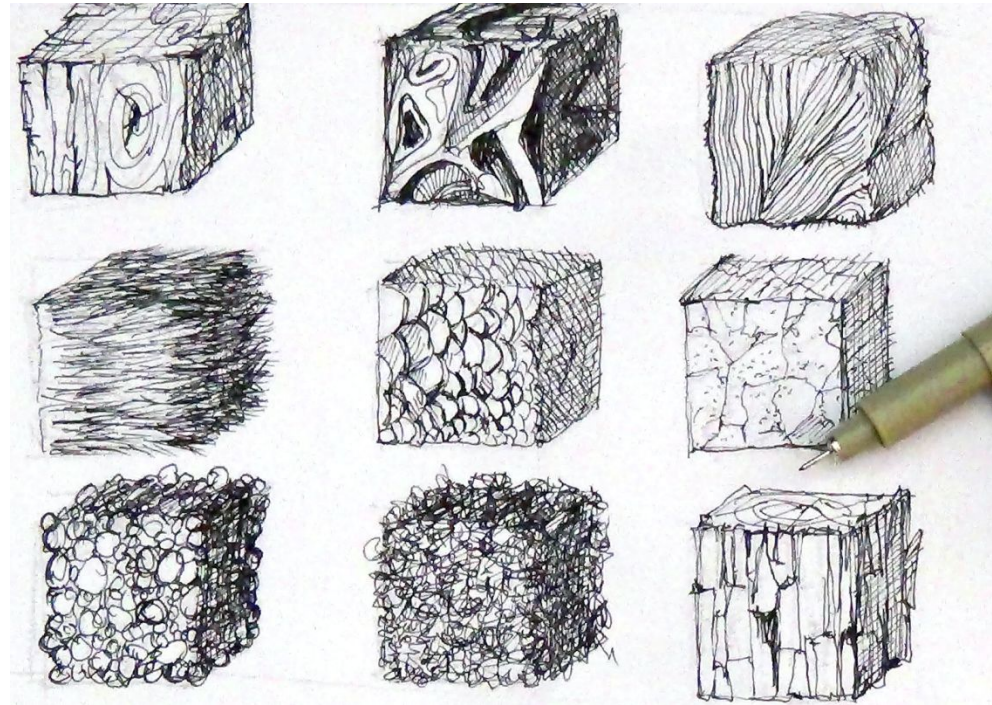
4. Величина

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.

5. 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.

Конспект и пересказ