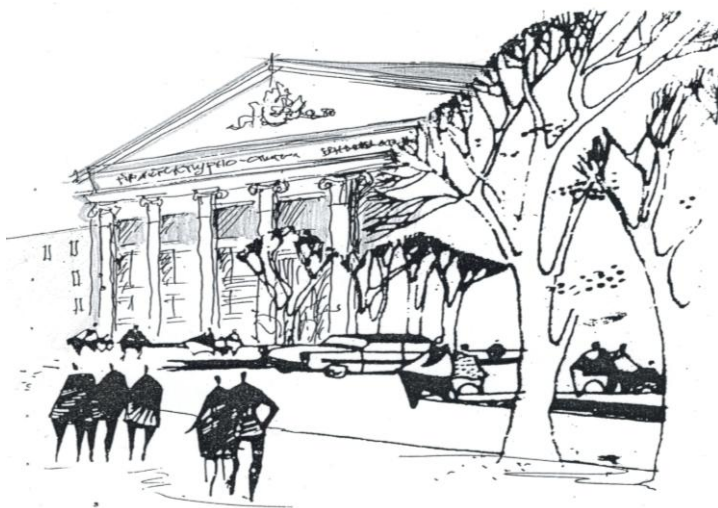


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН)



ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РИСУНОК

(ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ)

НОВОСИБИРСК 2015

Иллюстрированное пособие предназначено для использования при обучении дисциплине «Рисунок» абитуриентов. В ней полностью учтены требования учебного рисунка.

Основная цель - подготовить абитуриентов к экзамену по рисунку.

Главная задача курса - научить правильно видеть объёмную форму предмета и уметь её правильно, логически, последовательно изображать на плоскости листа бумаги.

Форма, объём, конструкция.

Под формой следует понимать геометрическую сущность поверхности предмета. Любой предмет есть форма, а форма подразумевает объём. Объём предмета - это трехмерная величина. Конструкция предмета определяет характер его формы.

Линейная перспектива - точная наука. Изображение предмета на картонной плоскости с учётом линии горизонта, линии схода, точки схода.

Объёмно-пространственная композиция.

Композиция – важнейший фактор художественной выразительности.

Единство и целостность – основа композиции. Каждый элемент проявляется не только в собственном значении, но и в своей подчиненности целостной форме. В связи с этим форма приобретает единство в малом и большом. Поэтому единство и целостность рассматриваются в качестве основного закона композиции. Началом структурного единства формы может быть ее монолитность, внутреннее равновесие компонентов. Например, простые не расчлененные на отдельные элементы геометрические формы – шар, куб, конус, цилиндр и т.д. в своей изначальной законченности несут в себе единство.

Основные свойства объёмно-пространственных форм следующие: геометрический вид положения в пространстве, величина, масса. К дополнительным свойствам можно отнести фактуру, свет и цвет.

Вид формы композиционного элемента определяется: стереометрическим характером очертания поверхности фигуры; соотношением размеров формы по трем координатам.

Композиционные элементы по характеру очертания условно можно разделить на 4 группы.

К первой группе относятся формы, образованные параллельно-перпендикулярными плоскостями – куб и параллелепипед (рис. А).

Ко второй группе относятся формы, образованные плоскостями, имеющие неперпендикулярные грани – пирамиды, призмы, многогранники (рис. Б).

Третья группы включает в себя все тела вращения и формы, образованные криволинейными поверхностями – шар, цилиндр, конус; формы с параболическими и гиперболическими поверхностями и т.д. (рис. В).

К четвертой группе можно отнести бесчисленное количество сложных стереометрических фигур, имеющих прямолинейные и криволинейные поверхности (рис. Г).

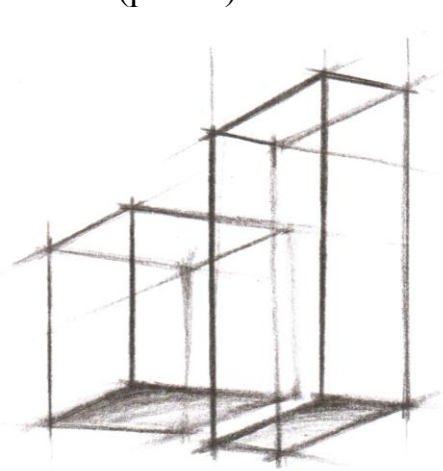


Рис. А

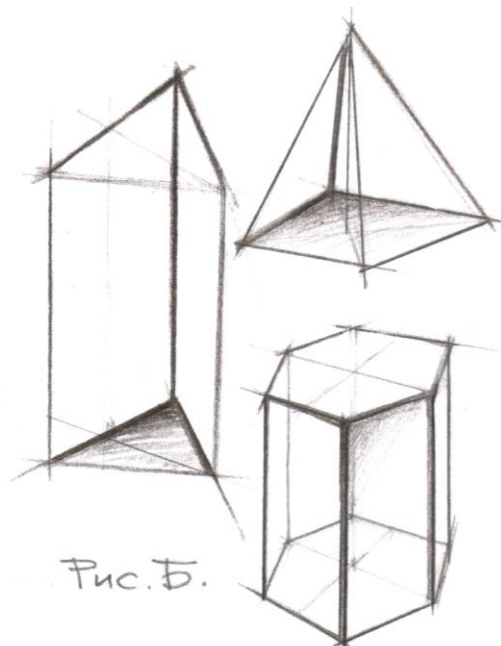


Рис. Б.

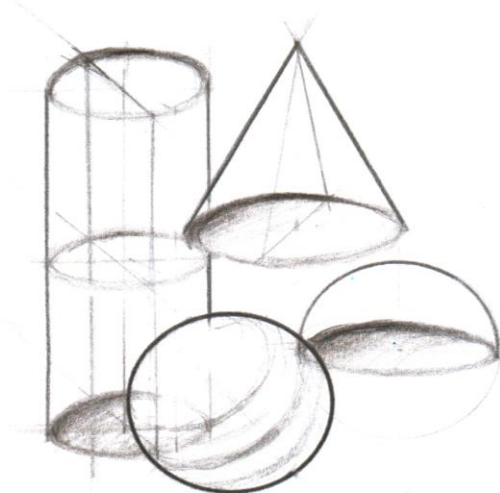


Рис. В.

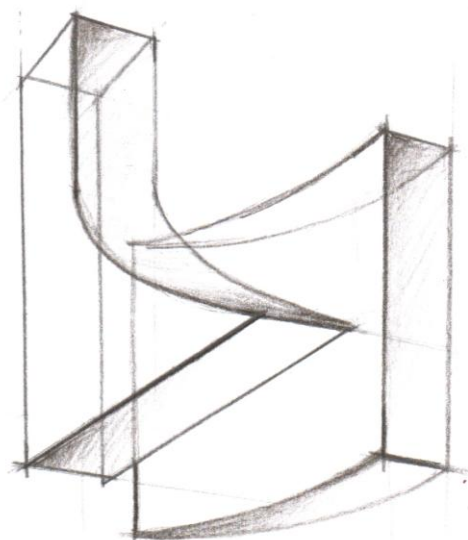


Рис. Г.

Форма композиционного элемента в зависимости от соотношения величин измерений по трем координатам может быть **объемной, плоскостной и линейной.**

Цель рисунка по воображению:

1. Грамотное изображение объемных и глубинно-пространственных композиций.
2. Развитие логических навыков конструктивно-пространственного и образно-пластического мышления.
3. Формирование творческих способностей.

На первом этапе работы учащийся выполняет 3-4 варианта. После обсуждения достоинств и недостатков той или иной работы и утверждения варианта эскиза, приступают к рисунку будущей композиции с увеличением формата. Начинают работу, как правило, с выявления общих форм, их движения, определяются основные пропорции, а потом прорабатываются детали. Пятна теней наносятся легко и прозрачно. Завершается работа тщательной проработкой деталей с последующим обобщением всего рисунка.

Словарь используемых терминов.

Акцент – выделение элемента композиции, который несет особую эмоциональную или смысловую нагрузку. В рисунке подчеркивается светом, линией или расположением в пространстве какого-нибудь предмета; детали изображения, на которые нужно обратить внимание зрителя.

Врезка – формообразующий прием в композиции. Результат внедрения одного тела (объема) в другое.

Гармония – связь, стройность, единство, соразмерность. В изобразительном искусстве – впечатление уравновешенности, сочетание форм, взаимосвязь частей, цвета, стилевое единство.

Глубинно-пространственная композиция – трехмерная пространственная форма с наличием открытого пространства, протяженного по ширине, высоте и глубине с преобладанием глубинных координат, являющихся главным определяющим элементом композиции.

Композиция – организованность форм. Искусство сочинения, составления различных частей в единое целое сообразно их смыслу, содержанию или какой-либо идее.

Конструкция – в изобразительном искусстве – сущность, характерная особенность строения любой формы. Связи, с помощью которых достигается «зрительная прочность» изображения.

Контраст – распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующих их усилению (см. тональный контраст).

Набросок – быстрый рисунок, дающий лишь общее представление о натуре (выполняется: линией, штрихом, пятном).

Нюанс – тонкое, минимальное различие качеств формы: размера, тона, цвета, фактуры. Категория, противоположная нюансу – контраст.

Образ – художественное воспроизведение действительности. Чувственно-конкретное, наглядное выражение идеи.

Объемная композиция – характеризуется распределением массы по трем координатам пространства и образует трехмерную форму с относительно равными измерениями по всем трем направлениям.

Пропорция – мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и целому.

Перспектива – в рисунке – передача пространственного положения форм на плоскости (листа), в соответствии с законами и особенностями зрительного восприятия.

Светотень – градации светлого и темного, соотношение света и тени на форме. Светотень является одним из средств композиционного построения (градации светотени, тень, полутень, рефлекс, блик).

Сечение – изображение плоской фигуры, полученное при расчленении предмета одной или несколькими плоскостями.

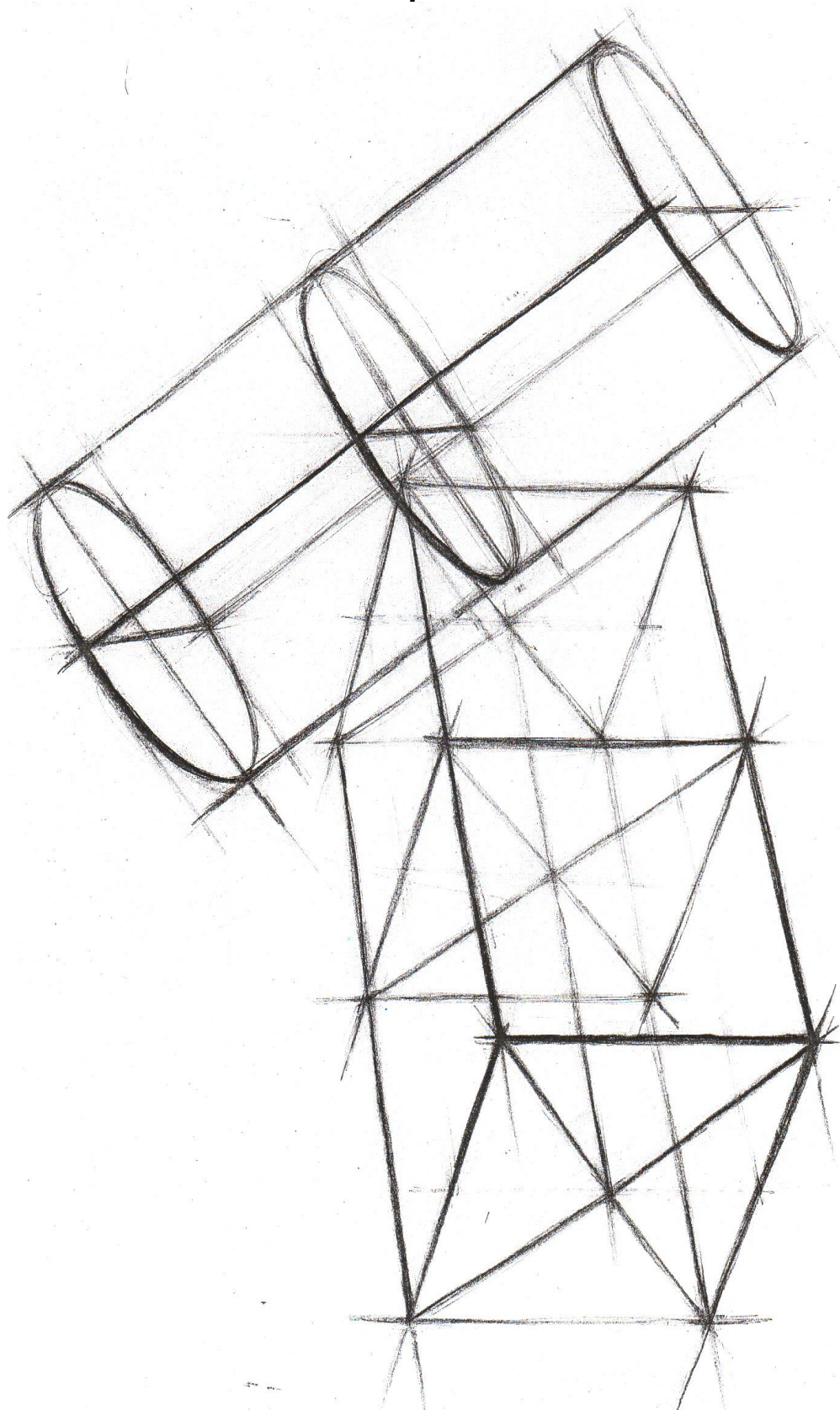
Тональный контраст – сопоставление светлого и темного. В композиционном построении контраст служит приемом, благодаря которому сильнее выделяется главное и достигается большая выразительность и острота характеристики образов.

Форма – в изобразительном искусстве – объемно-пластические особенности предмета. В обыденном словоупотреблении – форма характеризует пространственно-геометрические соотношения любого объекта (форма цилиндра, форма куба т.д.).

Цельность (цельность изображения) – необходимое и важнейшее качество произведения искусства, целостность изображения заключается в соответствии разных его частей друг другу, в подчинении частного общему, второстепенного главному, частей (деталей) – целому, а также в единстве приемов исполнения.

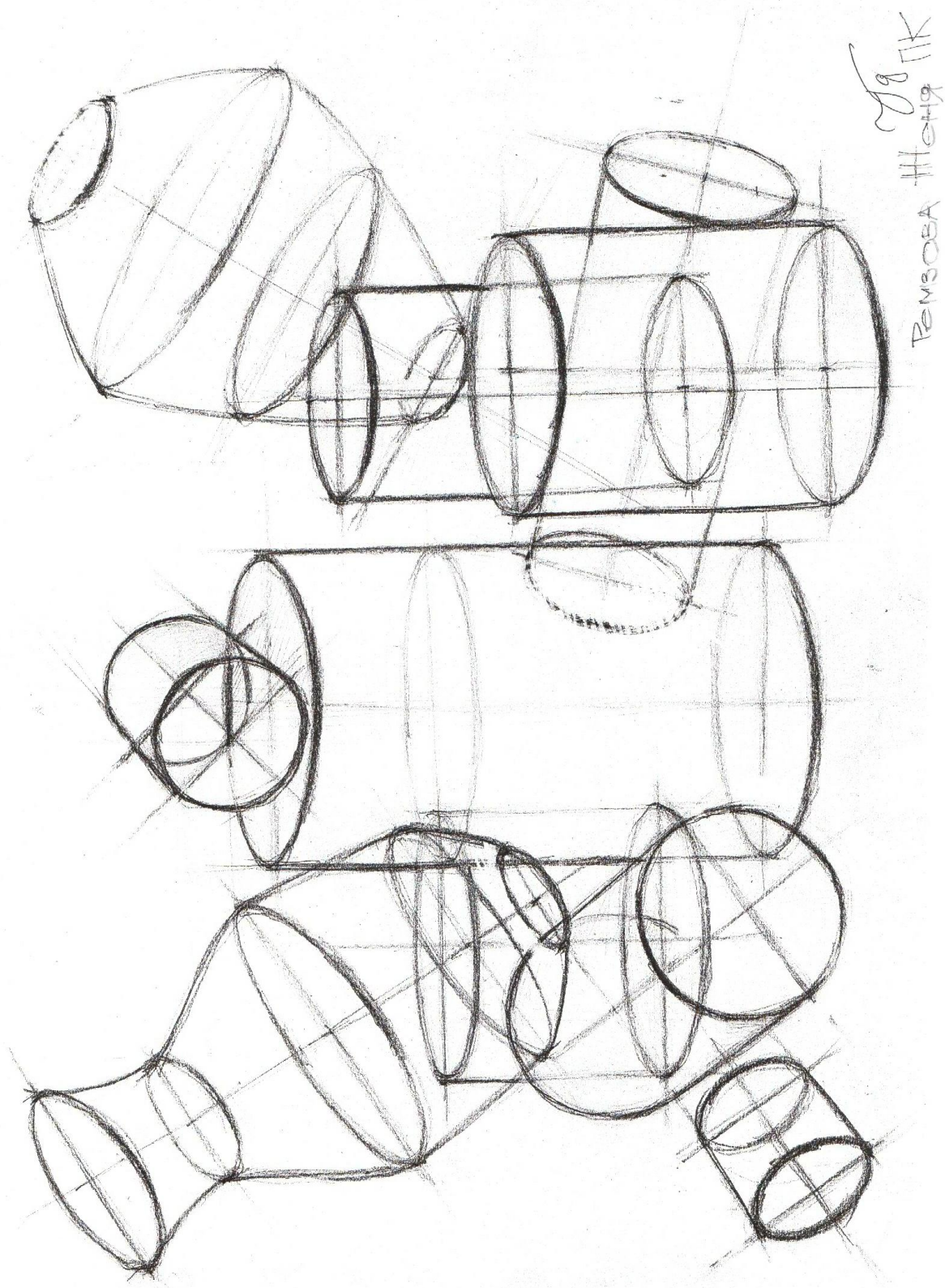
Эскиз – подготовительный набросок к произведению (композиции), отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла.

Каркасы цилиндра и параллелепипеда с высокой линией горизонта.

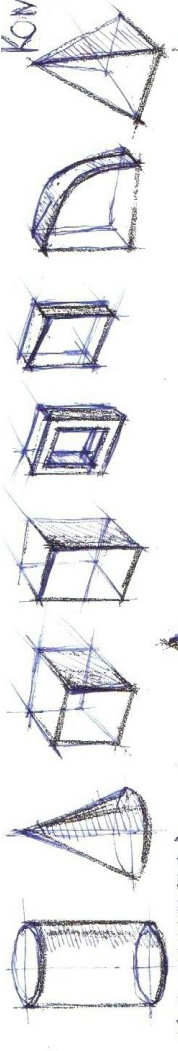


Виселов В. И.

Предметы быта с осью вращения с высокой линией горизонта.

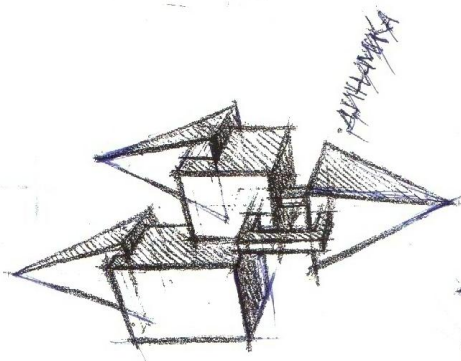


КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 1 ЭТАП: "ПОИСК"

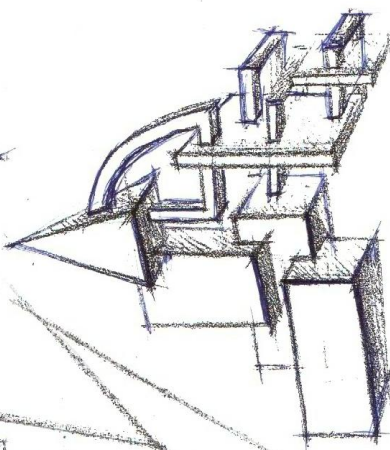


7±2 фигуры

выполнил:
Поротняков Ольга,
гр. 111

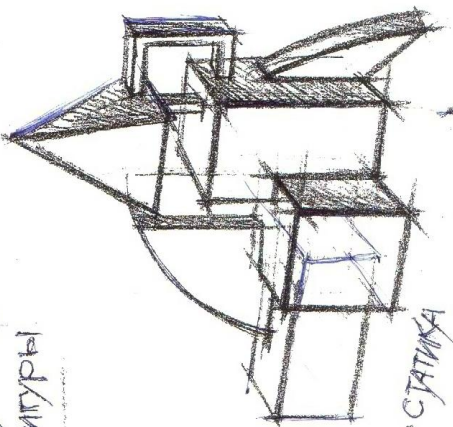


ДИНАМИКА

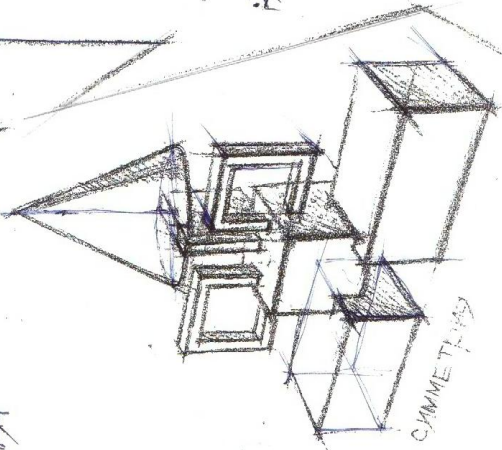


ДИССИМЕТРИЯ/
ЛЁГКОСТЬ - МАССИВНОСТЬ

П-ВА
ВНД СНИЗУ



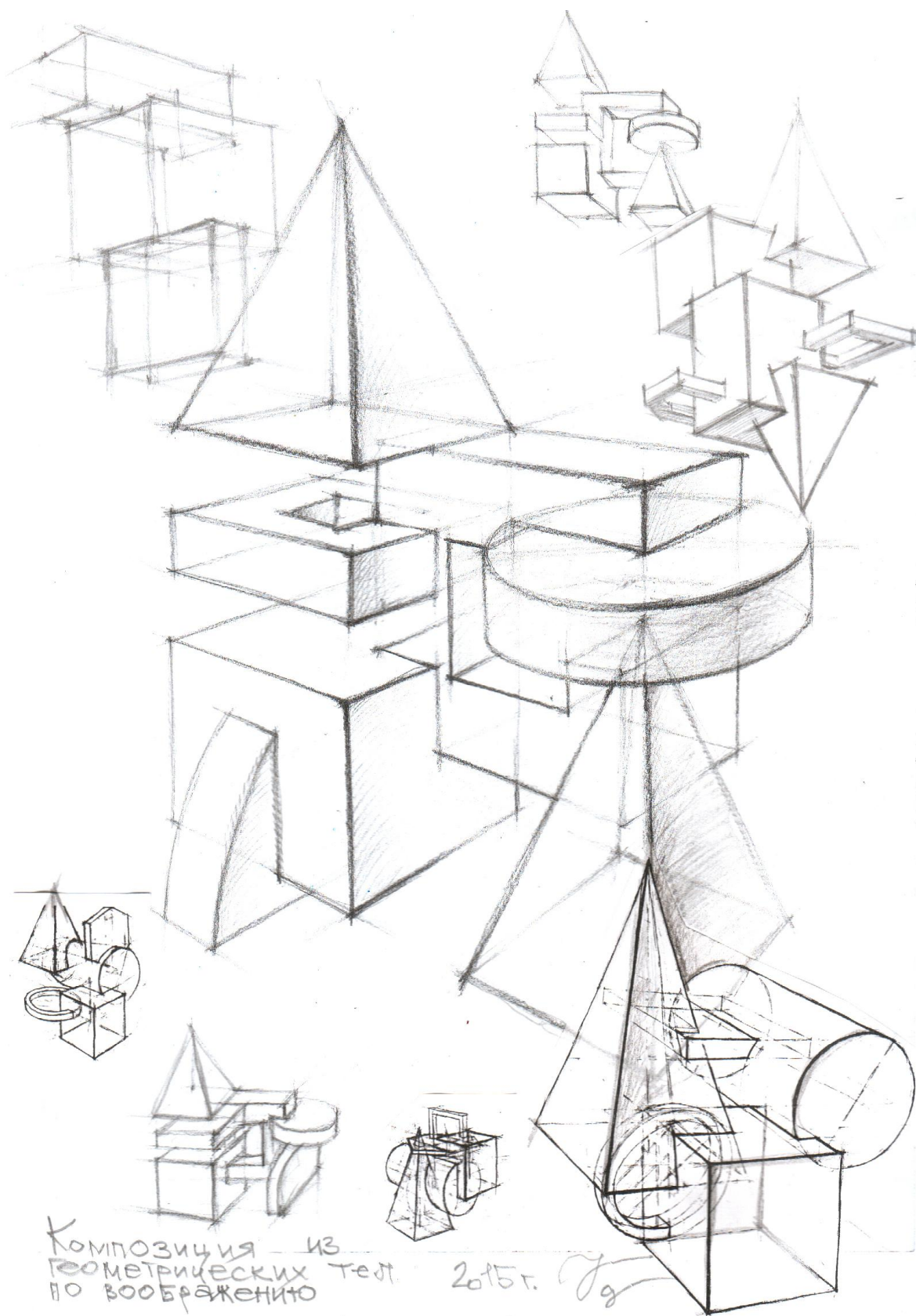
СТАТИКА



СИММЕТРИЯ

П-ВА
НА УРОВНЕ ГЛАЗ

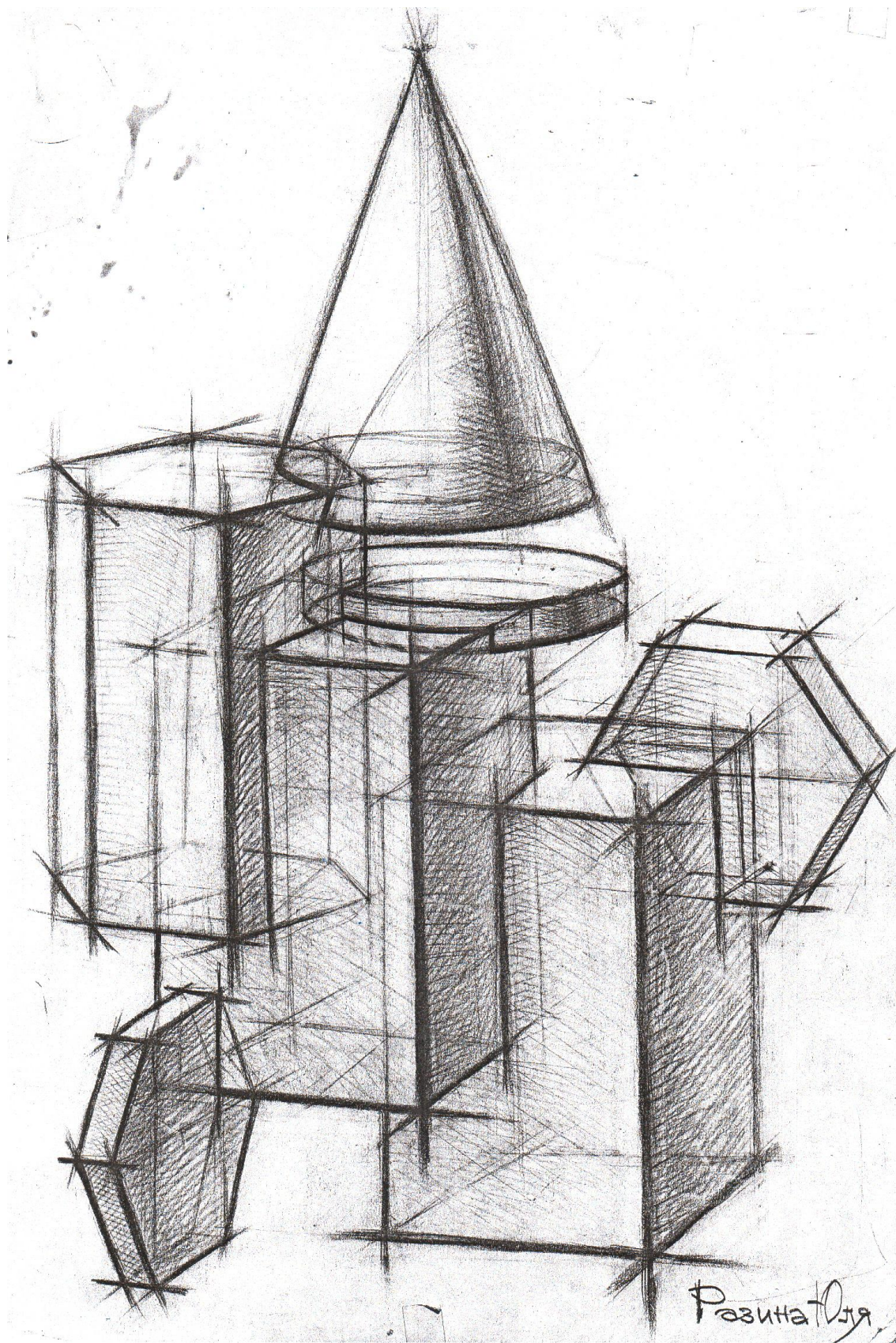
П-ВА
ВНД СВЕРХУ



Композиция из
геометрических тел
по воображению

2015 г.

Композиция по воображению.



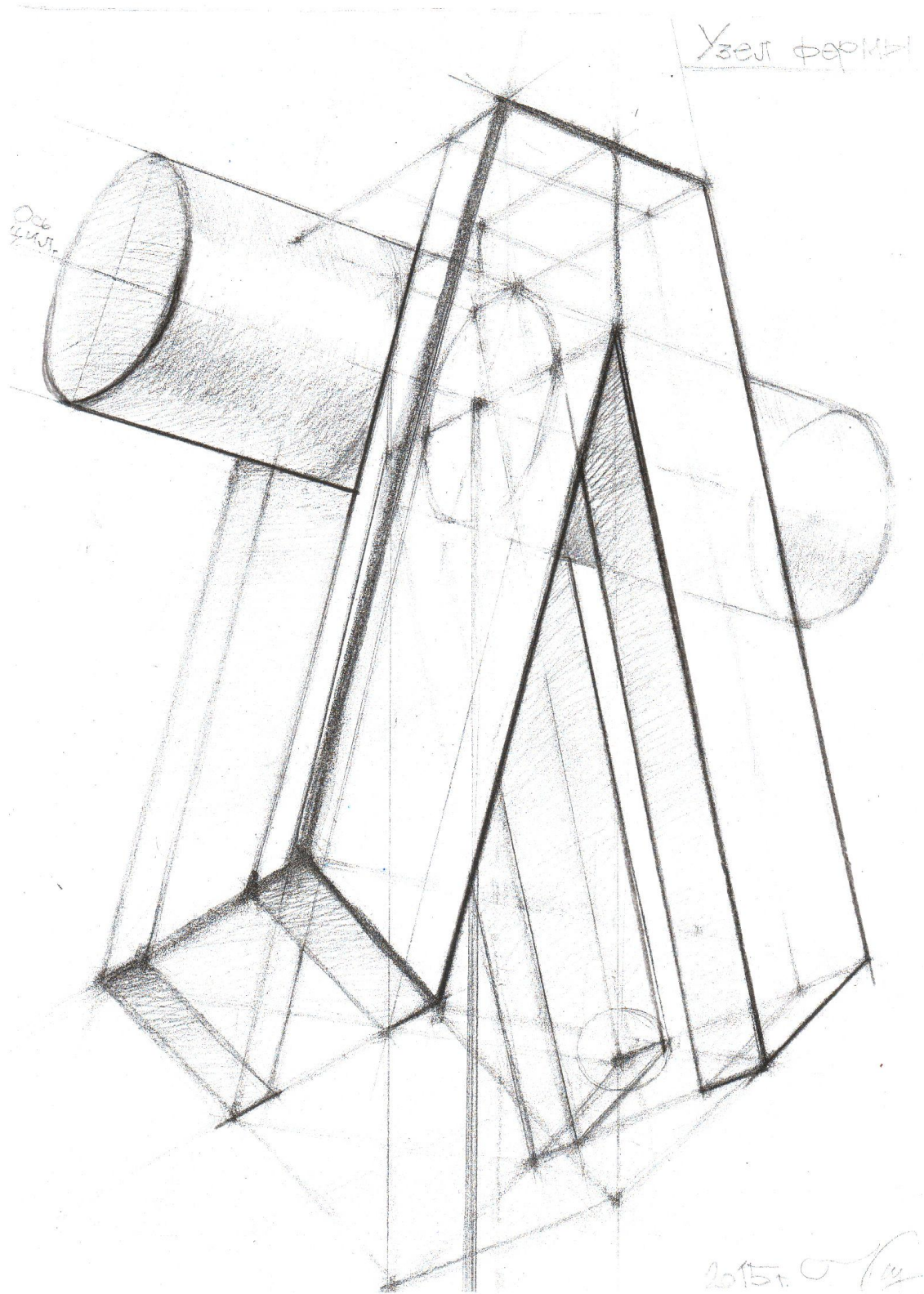
ЗАКОНЫ ВОЗДУШНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

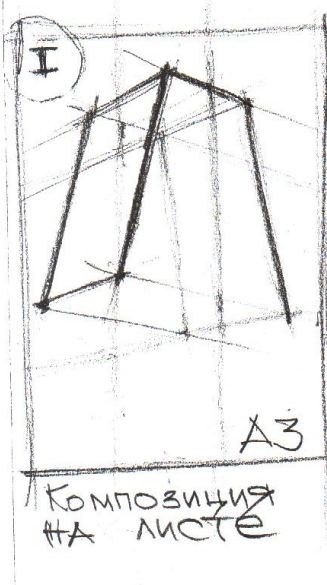
	Восприятие предметов в пространстве			Изображение предметов	
	Ближних	Дальних		Ближних	Дальних
1.	Подробное	Обобщенное	1.	Детальное	Обобщенное с мягкими контурами
2.	Четкое	Неопределенное по форме	2.	С резкими контурами	
3.	Контрастное по светлоте	Приглушенное, сближенное по светлоте (светлые предметы кажутся темнее, а темные – светлее)	3.	Контрастное по светлоте с ярко выраженными градациями светотени	Без градации светотени; светлые предметы притеняются, а темные - освещаются
4.	Объемное, трехмерное с хорошо различимыми признаками высоты, ширины и глубины пространства	Плоскостное	4.	Объемное, с признаками иллюзии глубины пространства	Плоскостное, без признаков глубины пространства
5.	Без признаков воздушной дымки, интенсивно по свету	С воздушной дымкой, которая окрашивает своим цветом предметы более	5.	Насыщенное по цветовым тонам	Блеклое, слабонасыщенное по цвету с характерным оттенком

		нейтральные			воздушной дымки
6.	Многоцветное	Одноцветное или в узком интервале цветовой гаммы	6.	Разнообразное по окраскам и цветовым сочетаниям	Монохромное или сближенное в пределах общего цветового тона

Конструктивная деталь.

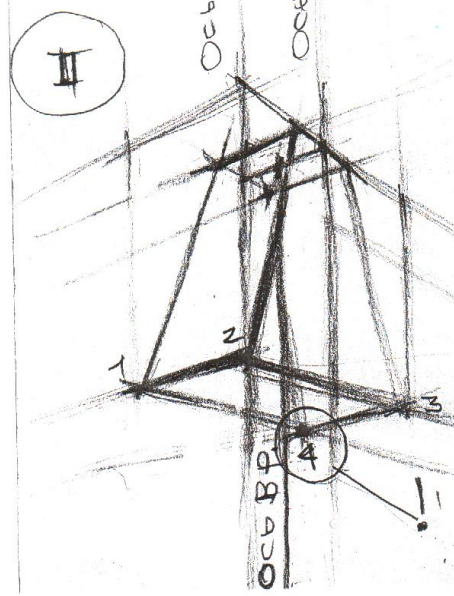
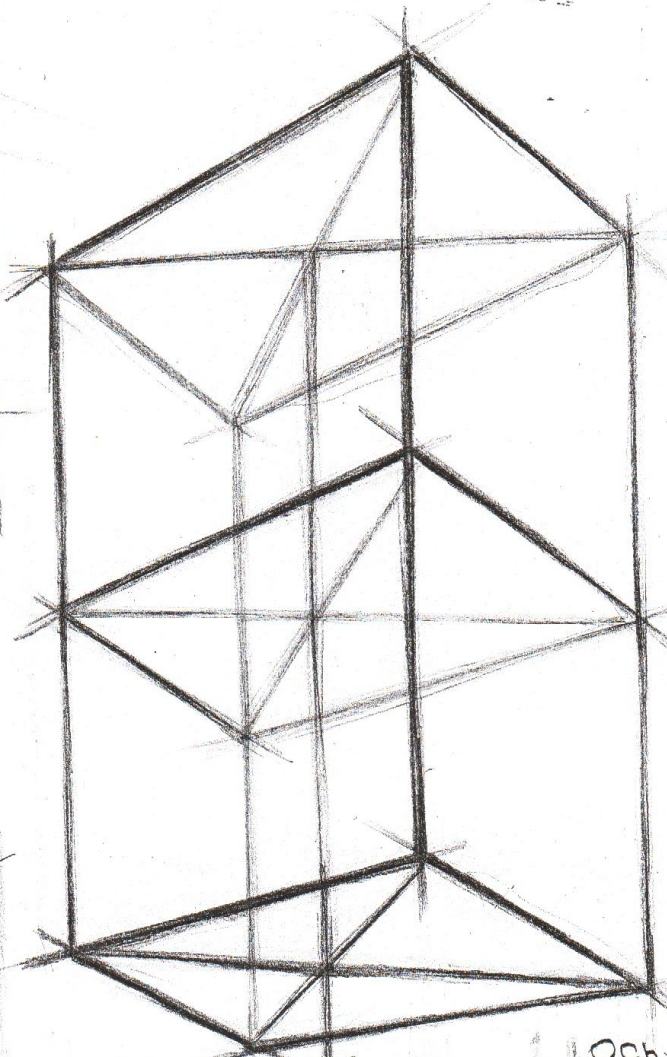
Узел фермы. Линейно-конструктивный рисунок с низкой линией горизонта (перспектива).





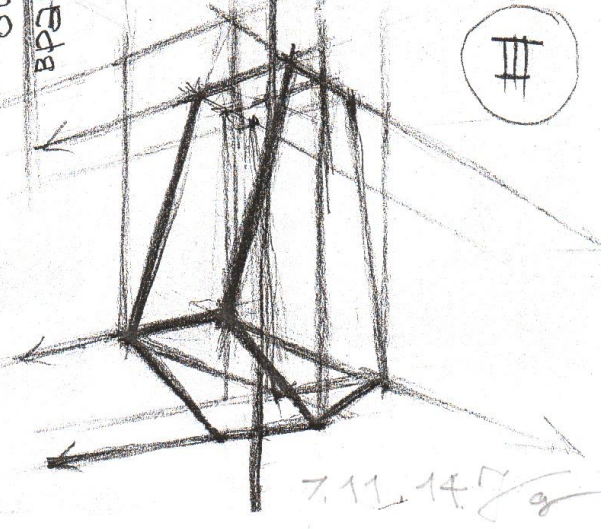
A3

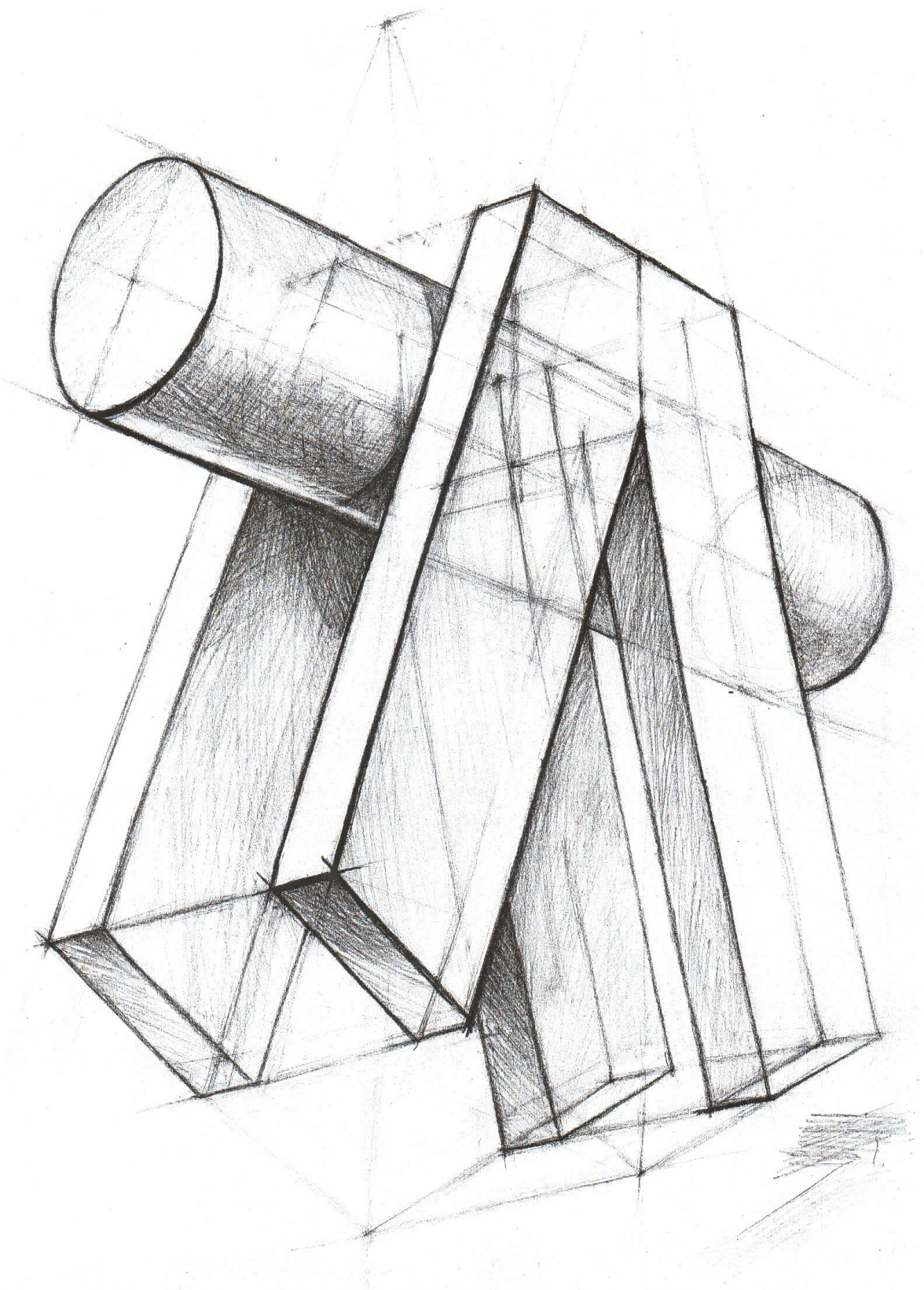
Композиция на листе



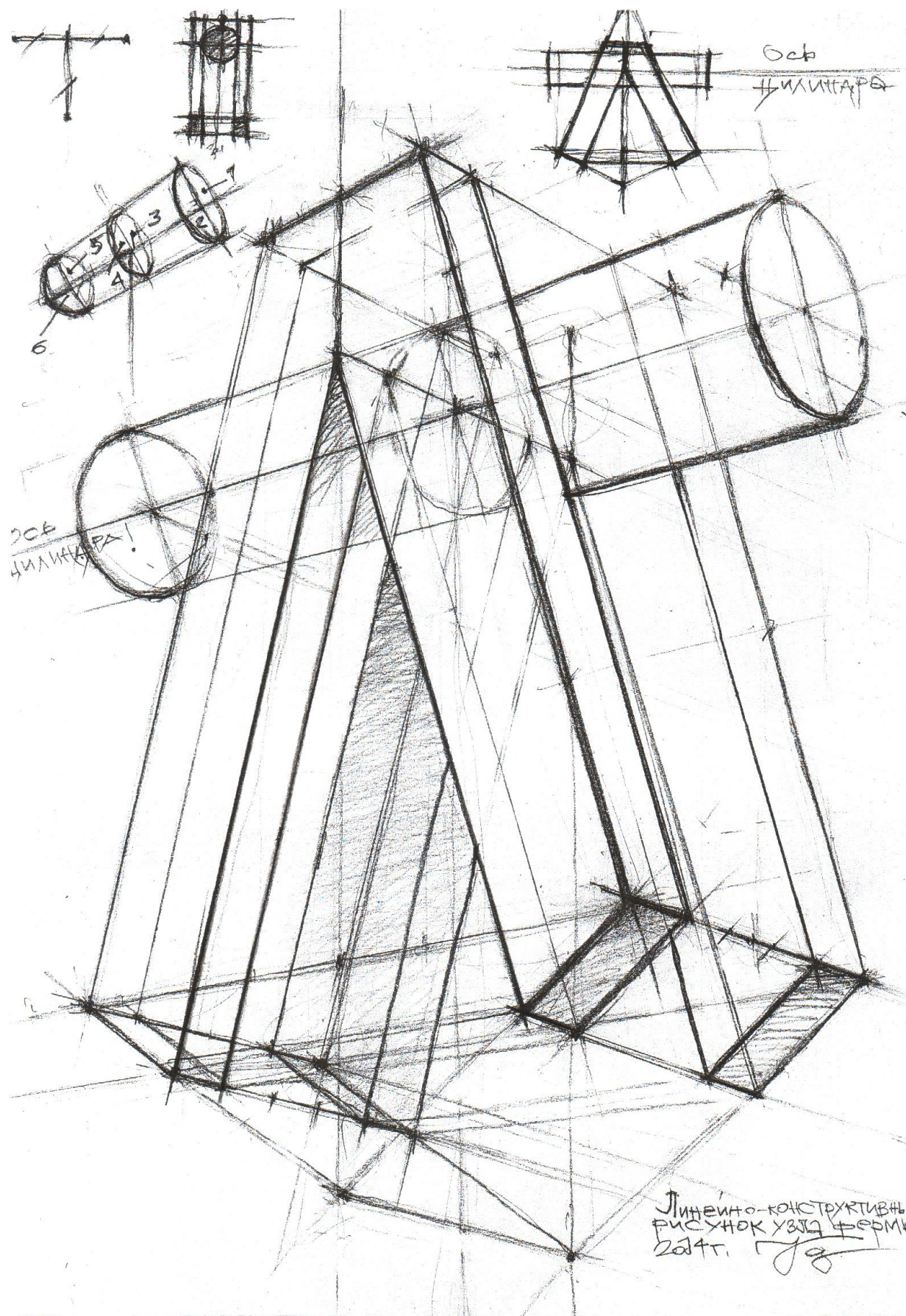
Ось вращения

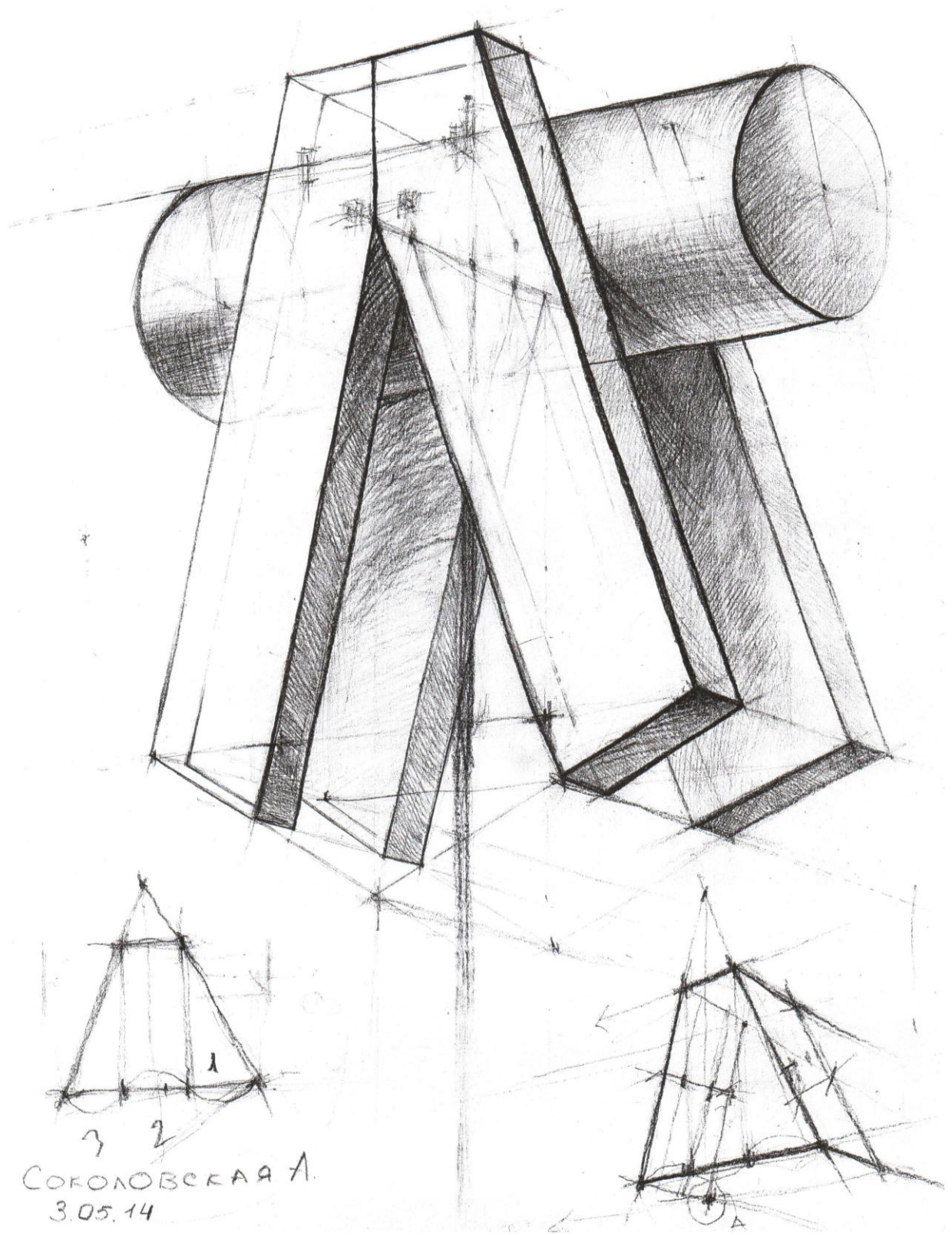
Ось вращения

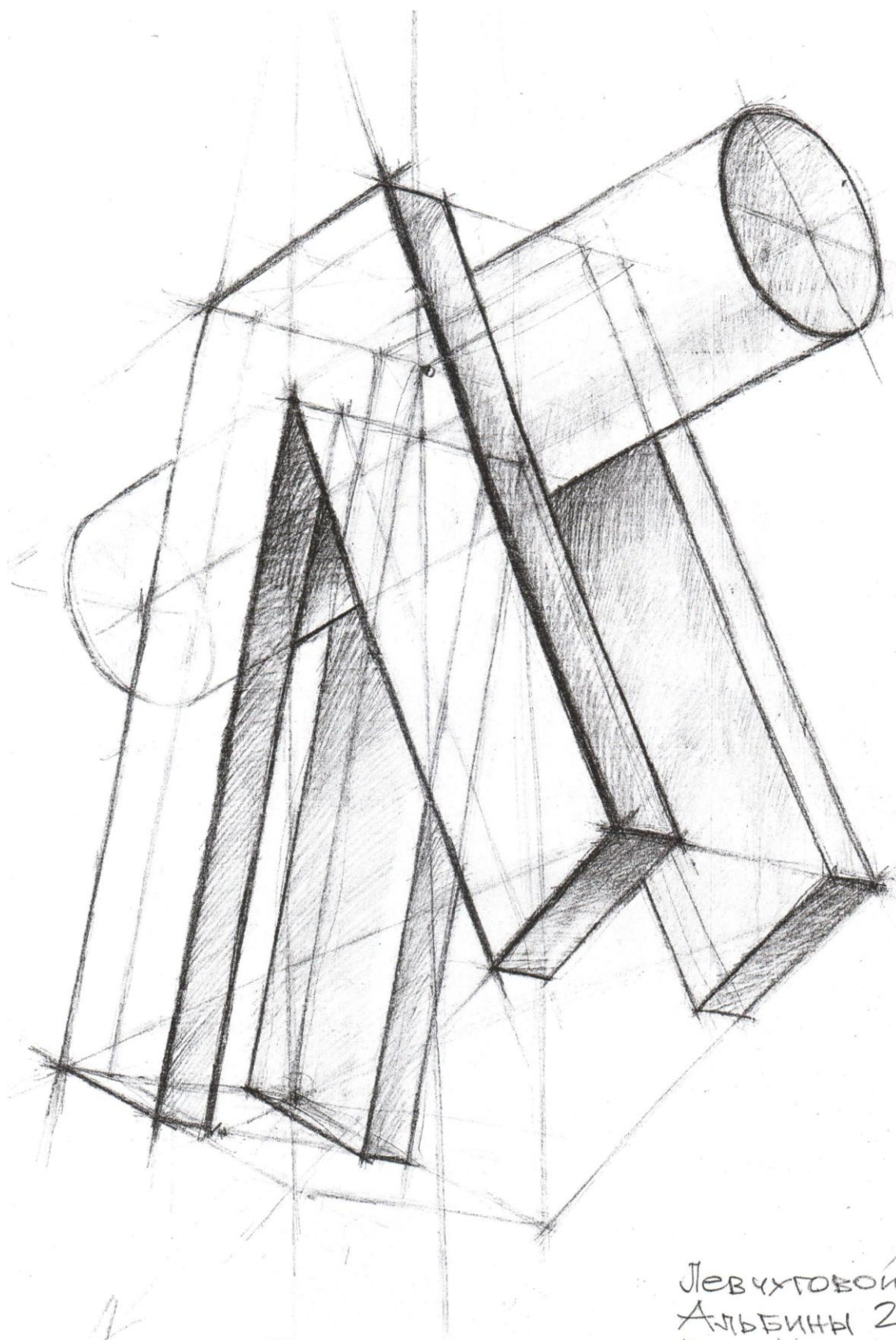




Федюшина Дарья 14.05.14

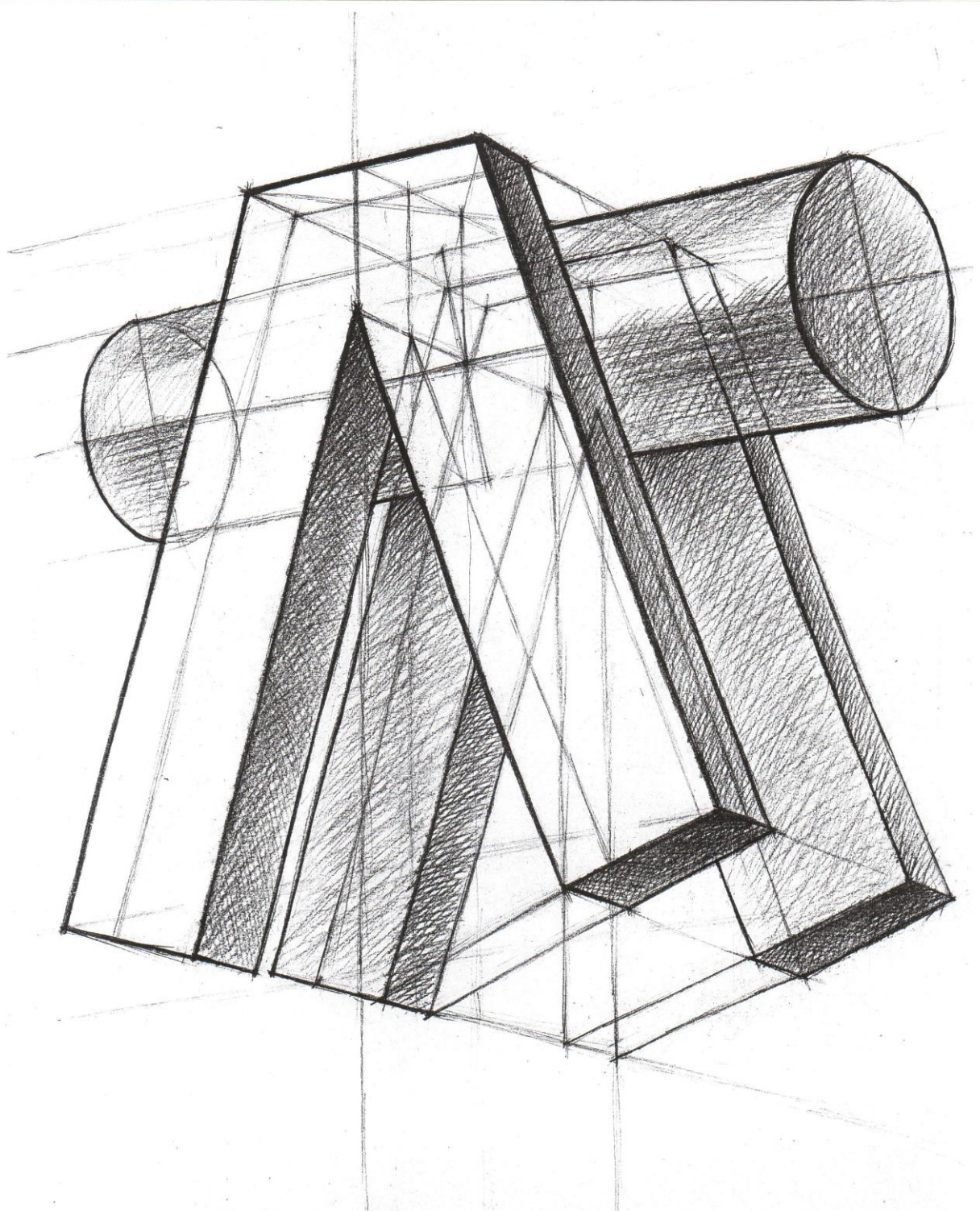






Левуховой
Альбины 2014г
Подг. Курса

Узел фермы (вариант, когда дальние ножки расположены на одной линии).



В соответствии с программой приемных экзаменов по рисунку поступающие на архитектурную специальность должны выполнить два рисунка с натуры. Первый – конструктивный узел фермы. Второй – с гипсовой античной головы (на экзамене в качестве модели может быть одна из перечисленных гипсовых голов: Антиноя, Сократа, Гаттамелата).

В данном иллюстрационном пособии приведен пример постадийного рисования гипсового слепка с головы Антиноя, Сократа, Гаттамелата, а так же изложены требования, предъявляемые к рисунку в соответствии с основами изобразительной грамотности.

Длительный рисунок головы человека дает возможность полностью усвоить закономерности построения изображения. При рисовании с натуры мы не только наблюдаем предмет, но и познаем его; не механически копируем его внешнюю форму, а стремимся понять его внутреннюю структуру.

Для примера рассмотрим последовательность рисования головы Антиноя, Сократа, Гаттамелата.

1 стадия. Композиционное размещение.

Для правильного композиционного размещения головы на листе бумаги сначала необходимо найти правильные соотношения высоты и ширины так, чтобы изображение на плоскости листа не подходило бы близко к краям листа и не было слишком мелким. Размер изображаемой головы рекомендуется принимать несколько меньше натуральной величины модели. Как правило, в учебном рисунке голову лучше всего размещать посреди листа бумаги, несколько выше центра. С лицевой части свободного поля листа оставляют больше, с затылочной части головы – меньше.

Изображение в первой стадии намечается легко, предельно скупое, обобщенно (рис. 1). Выявляется характер большой формы, движение – поворот головы и шеи.

2 стадия (рис. 2). Определение характера формы головы, крупных масс отдельных частей, пропорций и наклона головы.

Для уточнения наклона головы необходимо правильно наметить профильную линию лица или ось симметрии, которой голова делится на две равные половины. Профильная линия должна проходить через середину лба и переносицу к середине кончика носа и через середину подбородка.

Чтобы определить правильный наклон головы, на мысленно соединить прямой линией переносицу и середину подбородка и представить себе, какой угол образуется между этой линией и воображаемой вертикалью. Определив правильный угол наклона профильной линии вертикально, Вы правильно найдете наклон головы.

Симметричное построение головы заставляет рисующего попеременно рисовать то правую часть головы, то левую. Например, наметив правую височную кость, необходимо сразу же наметить и левую; наметив правое крыло носа, следует одновременно наметить и левое и т.д. (рис. 3).

Античная голова делится по линии разреза глаз на две равные части, а собственно лицо – на три равные части: от линии покрова волос до надбровных дуг, от надбровных дуг до основания (корня) носа и от основания носа до основания подбородка. Отрезок между основанием носа и основанием подбородка тоже делится на три равные части: между первой и второй частью проходит средняя линия рта, которую часто в обиходе называют линией разреза губ; линия между второй и третьей частью делит подбородок (по высоте) пополам. Расстояние между глазами равно длине глаза, то есть линия разреза глаз также делится на три равные части. Высота уха равна длине носа.

3 стадия (рис. 3). Объемно-конструктивное построение формы головы, конструктивный анализ объемной формы предмета играет существенную роль в построении реалистического рисунка.

Выявление конструктивных особенностей изображаемого предмета всегда входит как главная часть в изображение объемной формы по определенным законам и требует ясного, логического суждения о форме в пространстве.

Конструктивный анализ объемной формы предмета происходит во всех ее составных частях, как видимых глазом, так и невидимых глазом. Например, рисуя куб, мы не ограничиваемся анализом его видимых поверхностей, а стараемся ясно представить себе остальные, не видимые с данной точки зрения стороны куба, ибо они-то и помогают определить правильное перспективное направление видимых сторон, увязать их в строго закономерную конструктивную связь.

Как мы умеем представлять себе линейную конструкцию простых предметов, так необходимо научиться представлять себе и конструктивную схему человеческой головы.

Рассмотрим подробнее, как использовать законы перспективы в рисовании головы человека. В нашем случае голова расположена выше линии горизонта, то есть выше уровня глаз рисующего. Поэтому вспомогательные конструктивные линии, которые проходят по надбровным дугам, разрезу глаз, основанию носа, разрезу рта и основанию подбородка, будут направлены вниз, справа налево.

Иногда рисующему трудно определить, наклонена вниз голова или, наоборот, запрокинута вверх. Если голова запрокинута вверх, то уши по

отношению к основанию носа и надбровным дугам как бы смещаются вниз. Если мы замечаем, что низ мочки уха выше носа, значит голова опущена.

Рисующие должны также знать, что в перспективе все формы сокращаются и поэтому, хотя лицо античной головы по канонам делится на три равные части, при поднятой голове размеры этих частей будут уменьшаться: лоб по отношению к подбородку будет казаться тем меньше, чем больше будет запрокинута голова. При наклоне вперед произойдет обратное – лоб будет самой большой массой, не говоря уже о том, что станет виден верх черепной коробки.

4 стадия (рис. 4). Пластическая моделировка формы.

На этом этапе работы рисовальщик обязан разобраться в пластической форме предмета, понять анатомическую сущность видимой снаружи формы – выпуклостей и впадин, которые моделируются сначала легкой светотенью.

Для начала достаточно будет легко закрыть мягким тоном теневые планы и тем самым ограничить их от освещенных, то есть определить основные массы света и тени. Благодаря этому приему выявятся передние, боковые и нижние планы головы. Это, во-первых, поможет проверить сделанное в предыдущих стадиях работы, и, во-вторых, рельефнее подчеркнет формы головы.

Необходимо понять и почувствовать взаимосвязь светотени с конструкцией, а не только точно скопировать светотень с натуры. Грани пересечения плоскостей (планов) головы образуют условную конструкцию рисунка; эти грани, в свою очередь, являются границами света и тени.

5 стадия (рис. 5). Переход от общего к частному, прорисовка деталей.

На этой стадии рисующий переходит от анализа большой формы к анализу малых форм. При этом соблюдается соразмерность малых форм с общей массой головы.

Далее уточняется форма крыльев носа, характер очертания и объем губ, основных прядей волос, находящихся на переднем плане относительно рисующего. При рисовании глаз необходимо помнить, что в основе глаз – шарообразная форма, которая находится в глазничной впадине. Веки надо рисовать так, чтобы они облегли эту объемную шарообразную форму глаза. Нижнее и верхнее веки имеют толщину, поэтому не надо рисовать их одной линией. Следует внимательно проследить за перспективным сокращением толщины века. Парные формы (височные и скуловые бугры, глаза, крылья носа, пряди волос и т.д.) рисуйте одновременно. Во избежание диспропорций в рисунке детали лица и головы необходимо сравнить между собой и большой формой. Такое сравнение помогает рисующему находить у себя ошибки и исправлять их.

6 стадия. Тональная проработка деталей и крупных форм. Подчинение деталей целому, обобщение.

На стадии тональной проработки следите, как ложится светотень на выпуклые места и впадины, учитеесь видеть взаимосвязь конструкции предмета с явлениями светотени, то есть понимать, как и почему именно так, а не иначе распределять свет на поверхности предмета.

Так поверхности сложной детали, максимально повернутые и приближенные к свету – самые светлые, поверхности той же детали, постепенно отворачивающиеся от света и переходящие в полутень (полутон) – темнее, и самые темные – поверхности в собственных тенях, не получающие прямого света совсем.

Не зная строение предмета, на который падает свет, Вы не сумеете выявить и его формы. Зная же конструкцию, Вы будете свободно лепить форму светотенью.

Законы освещения, светотени также точны и определены, как и законы перспективы и анатомии. Использование их в рисунке помогает убедительнее передать характерный объем головы, а также ее фактурные качества. Выдержать рисунок в тоне – это значит передать те световые отношения от самого светлого через сумму полутонов к самому темному, которые в натуре сведены в единую гармонию.

На **последнем этапе** обобщения рисовальщик «подводит итоги» проделанной работы. Проверяет общее состояние рисунка, подчиняет детали целому, уточняя рисунок в тоне, согласует блики с общим тоном, чтобы они не вырывались, проверяя рефлексы и полутона по их отношению к свету и тени.

Изображение голов приводится к светотеневому обобщению, передаче правильных тональных соотношений зон собственных и падающих теней, полутеней и освещенных поверхностей.

Поступающим следует помнить, что от них не требуется подробнейший светотеневой рисунок, который невозможно выполнить за ограниченное экзаменационное время. Так, совершенно не нужно делать тональную разработку фона. Белый лист бумаги будет условным пространством, в котором находится изображенная голова (рис. 6).

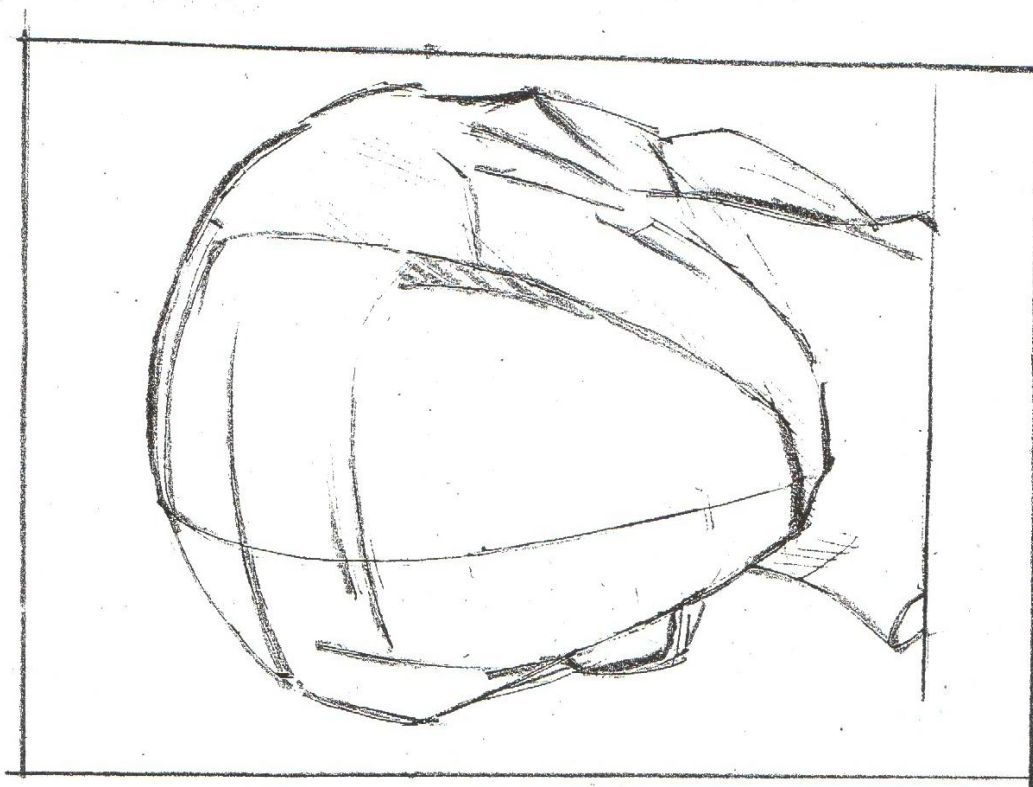


Рис. 1.



Рис. 2

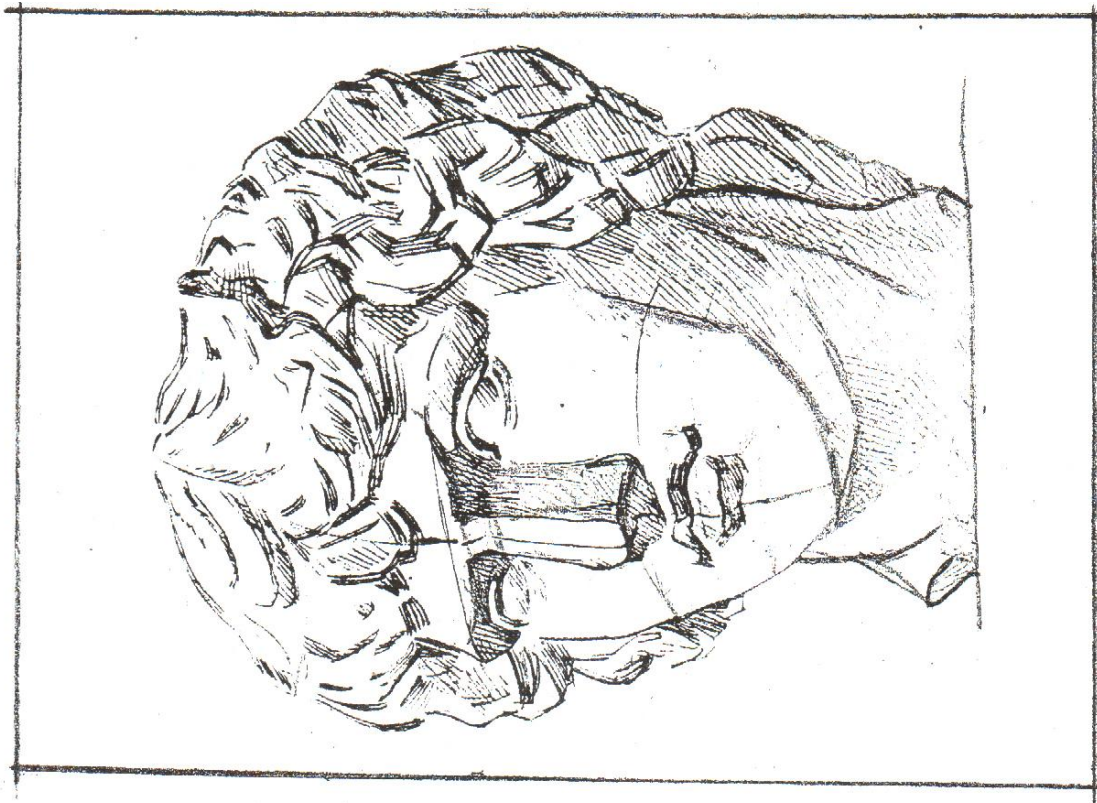


Рис. 4

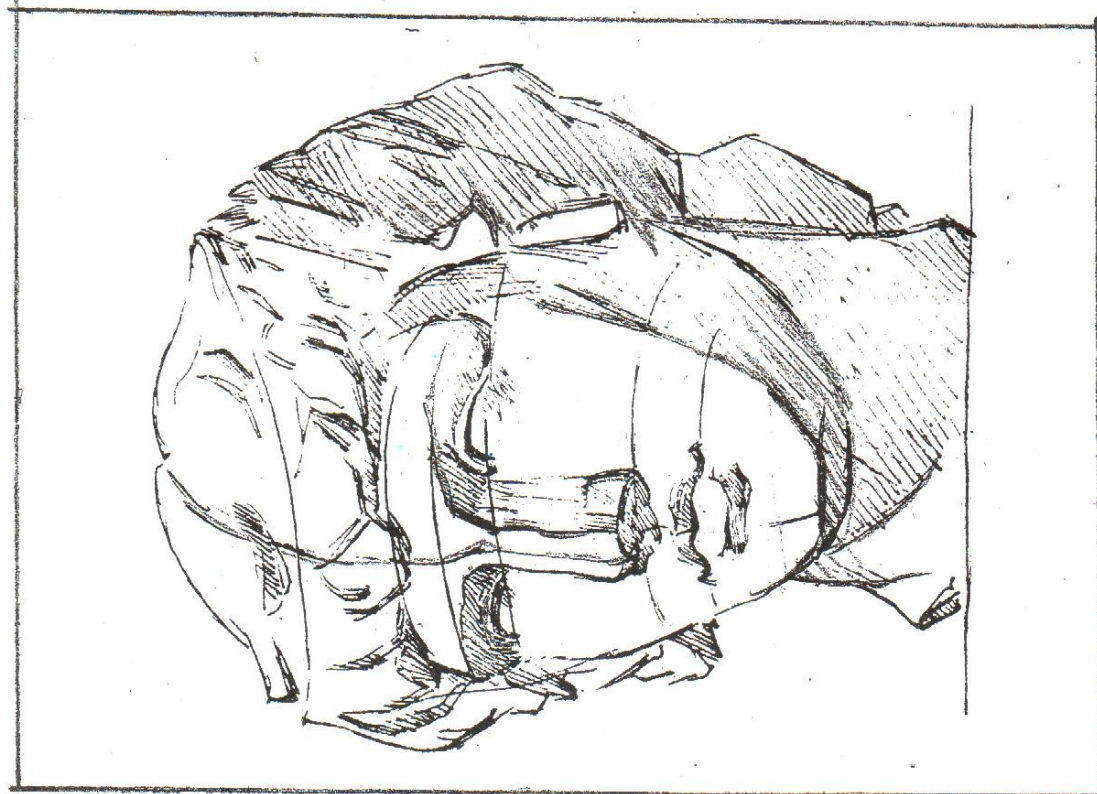


Рис. 3

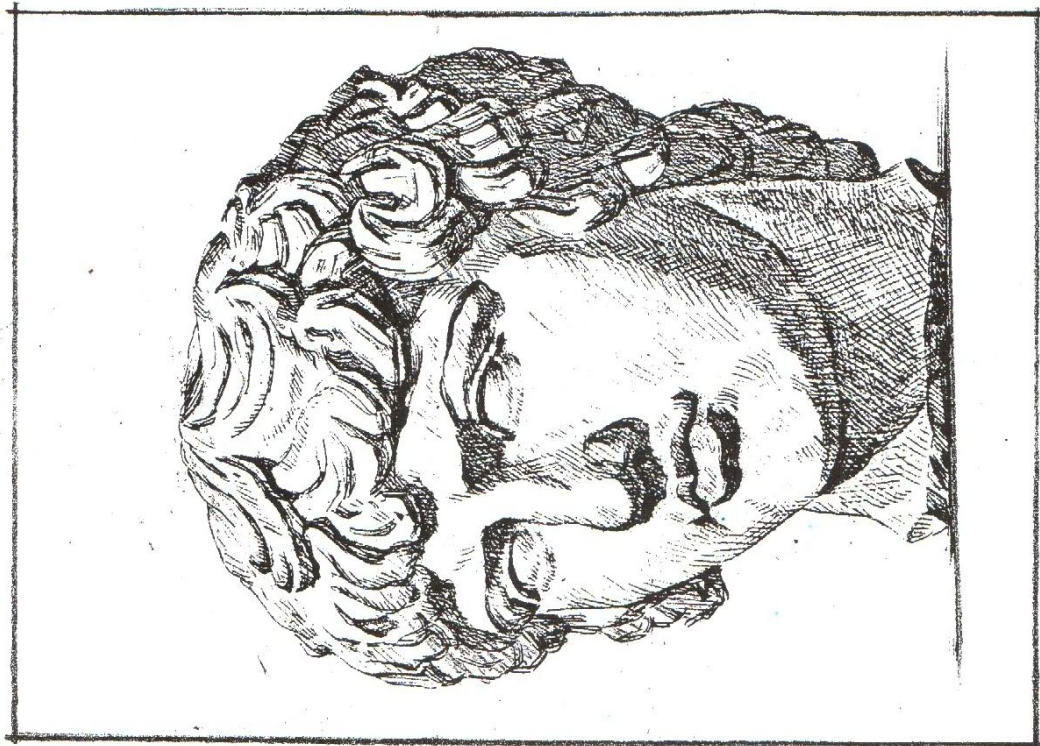


Fig. 6

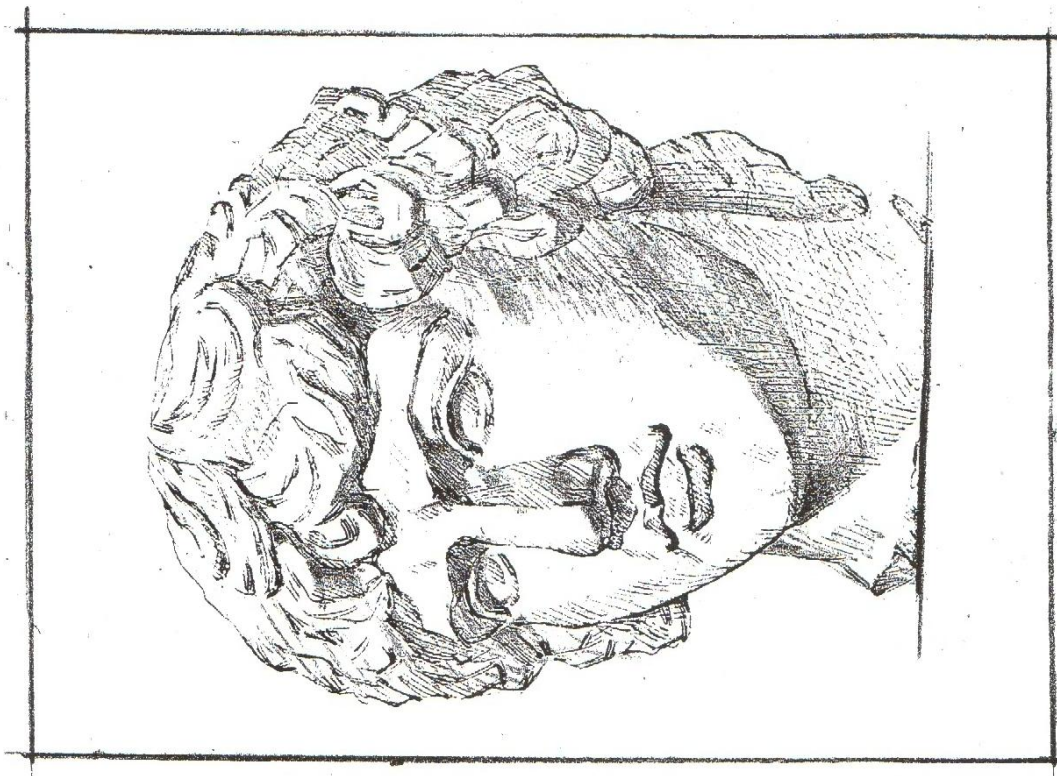
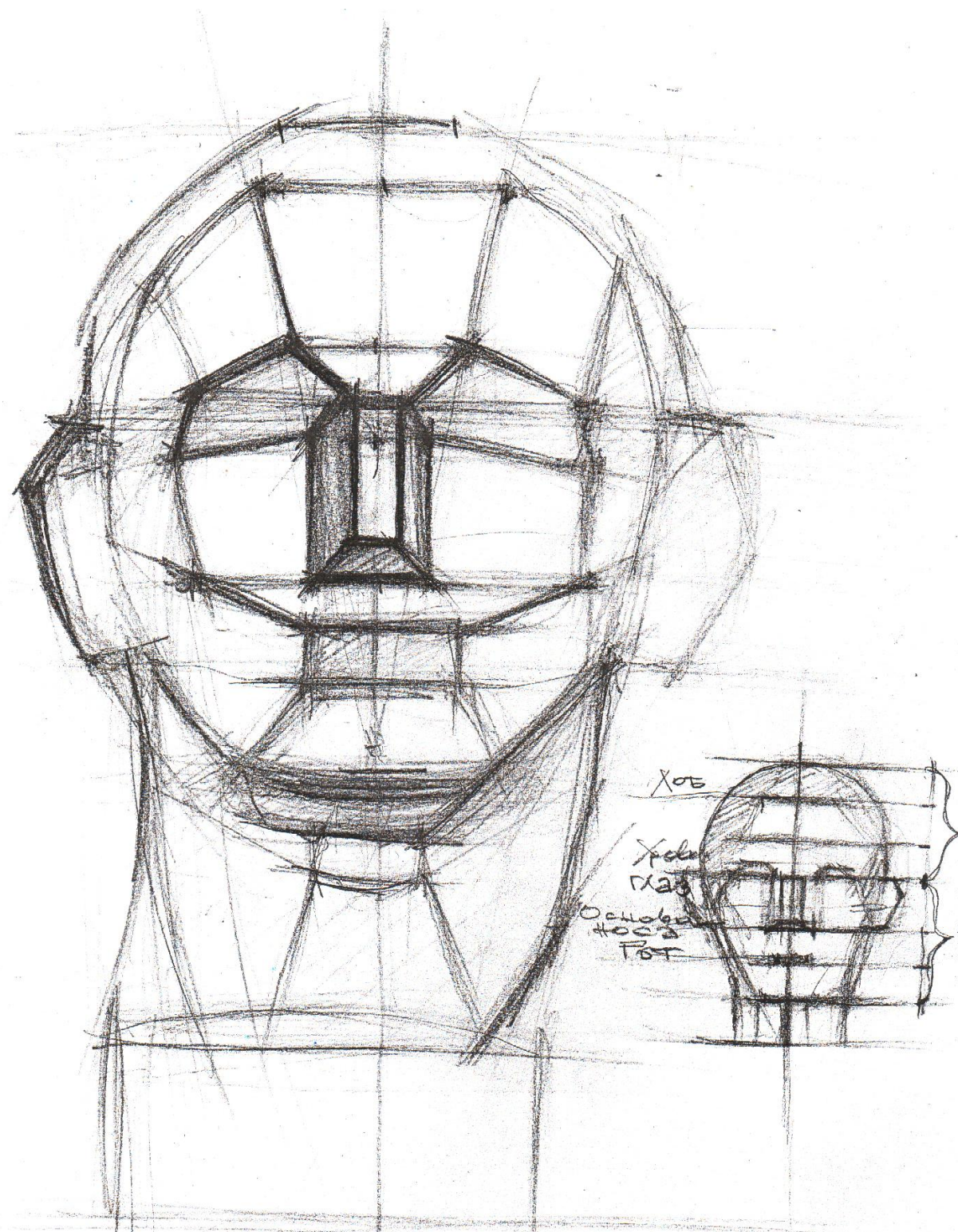
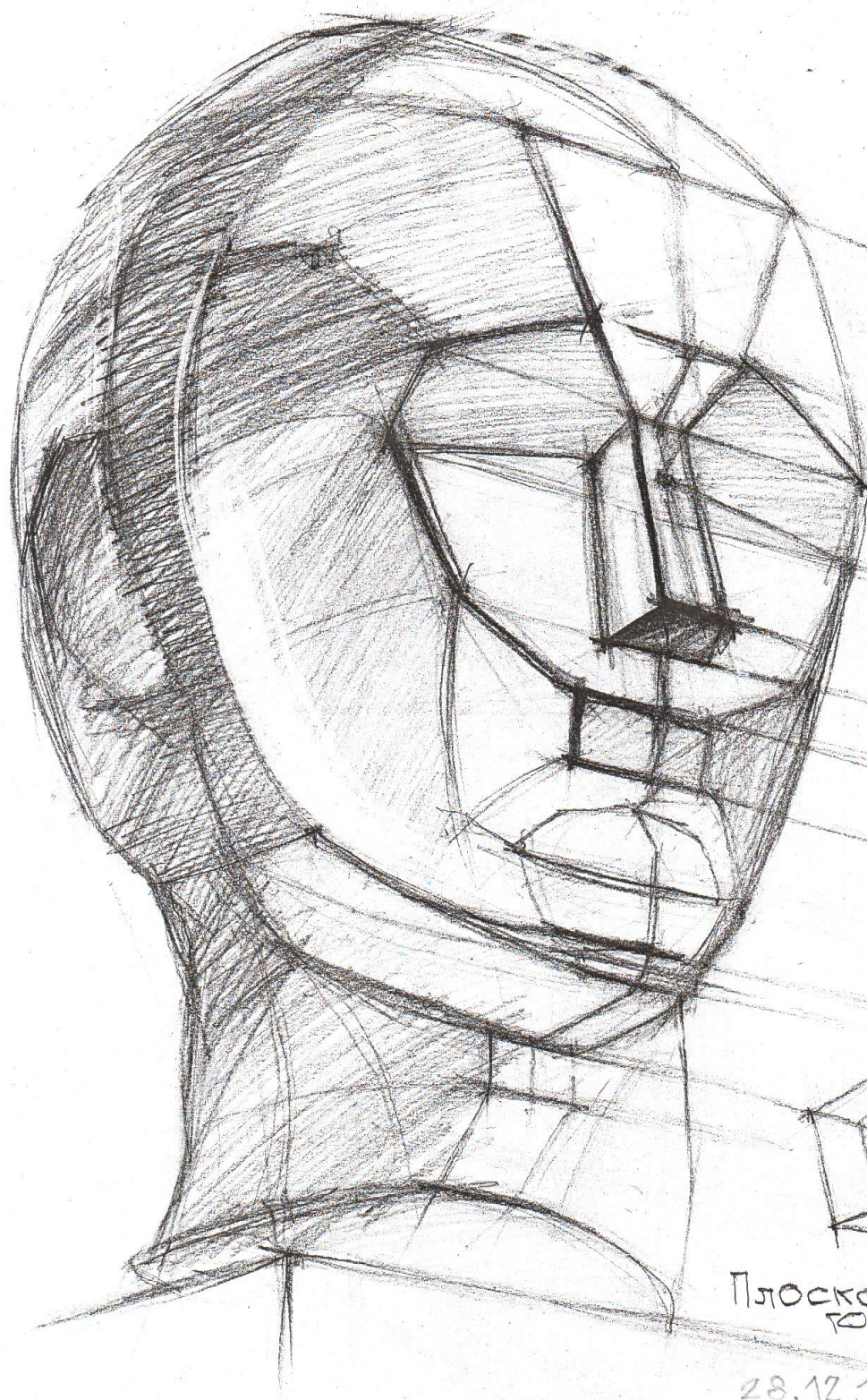


Fig. 5

Пропорции плоскостной головы с низкой линией горизонта.



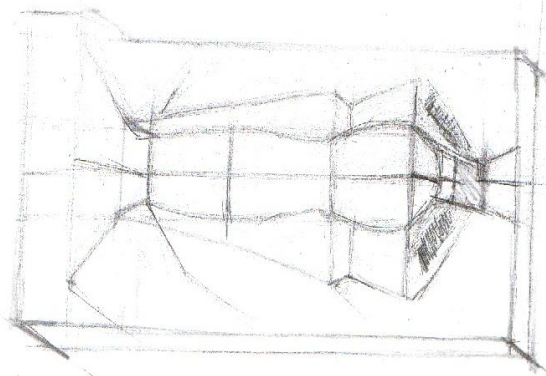
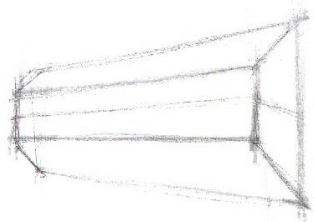
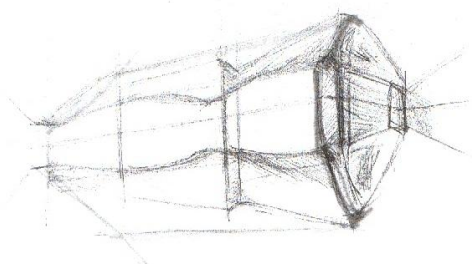
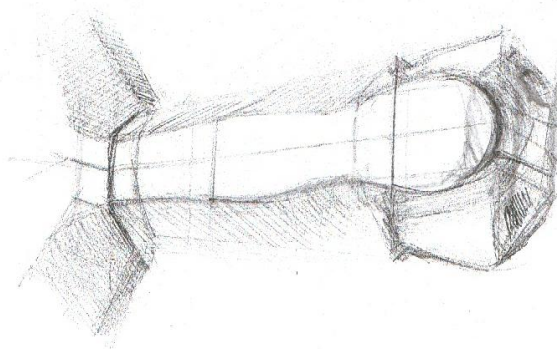
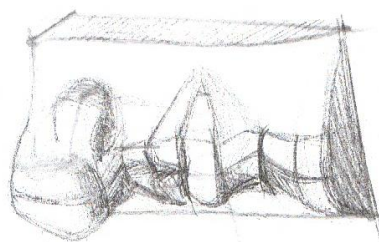
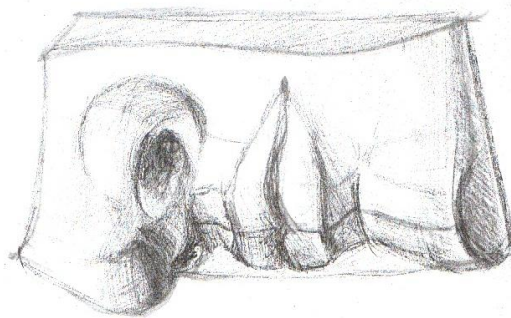
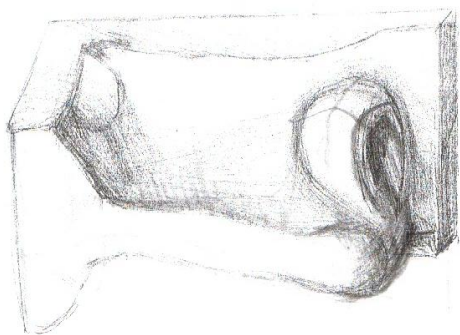
Плоскостная голова (обрубковка).



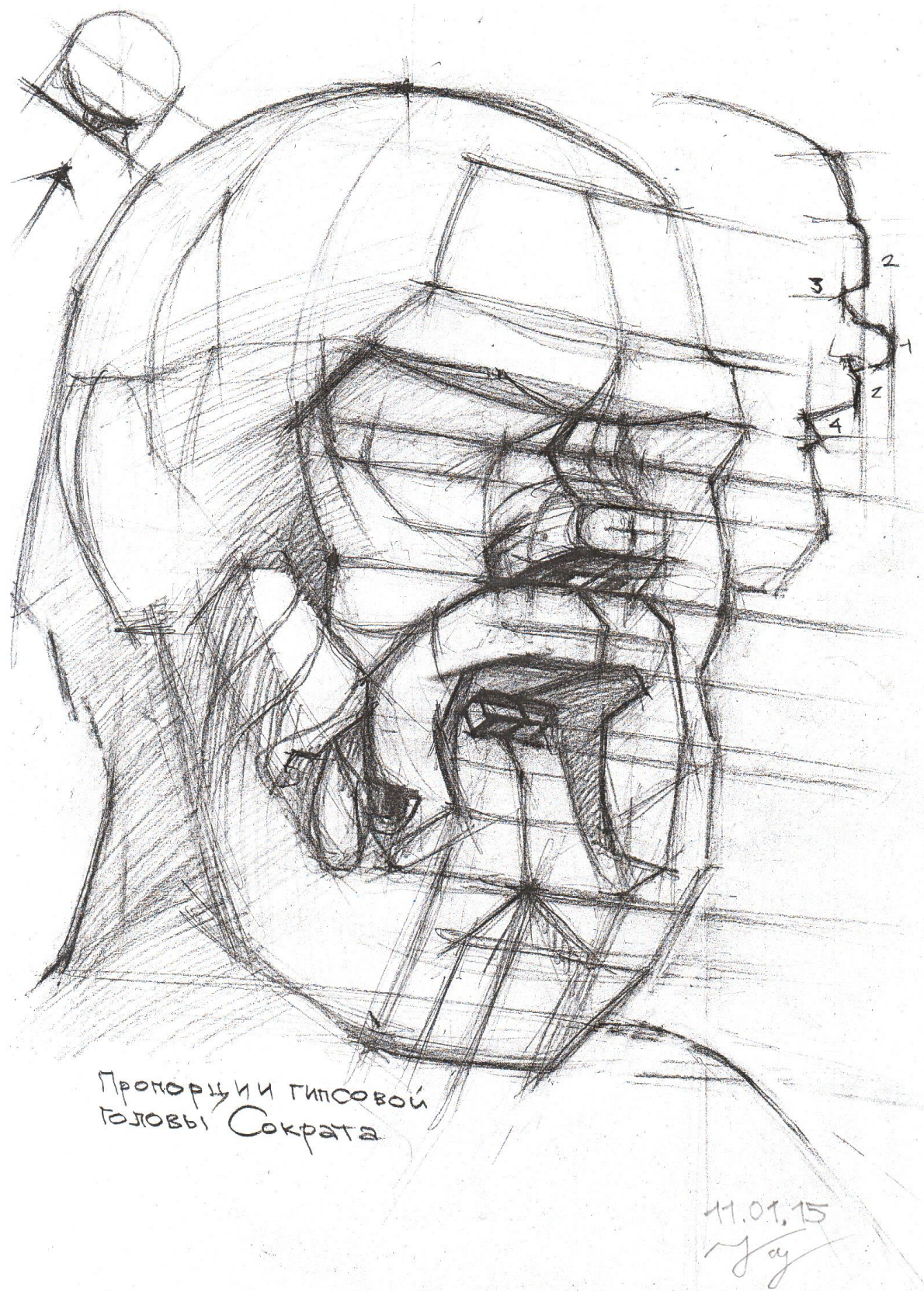
ПЛОСКОСТНАЯ
ГОЛОВА

28.12.14 17/8

Поэтапное построение носа Давида.



Пропорции гипсовой головы Сократа.





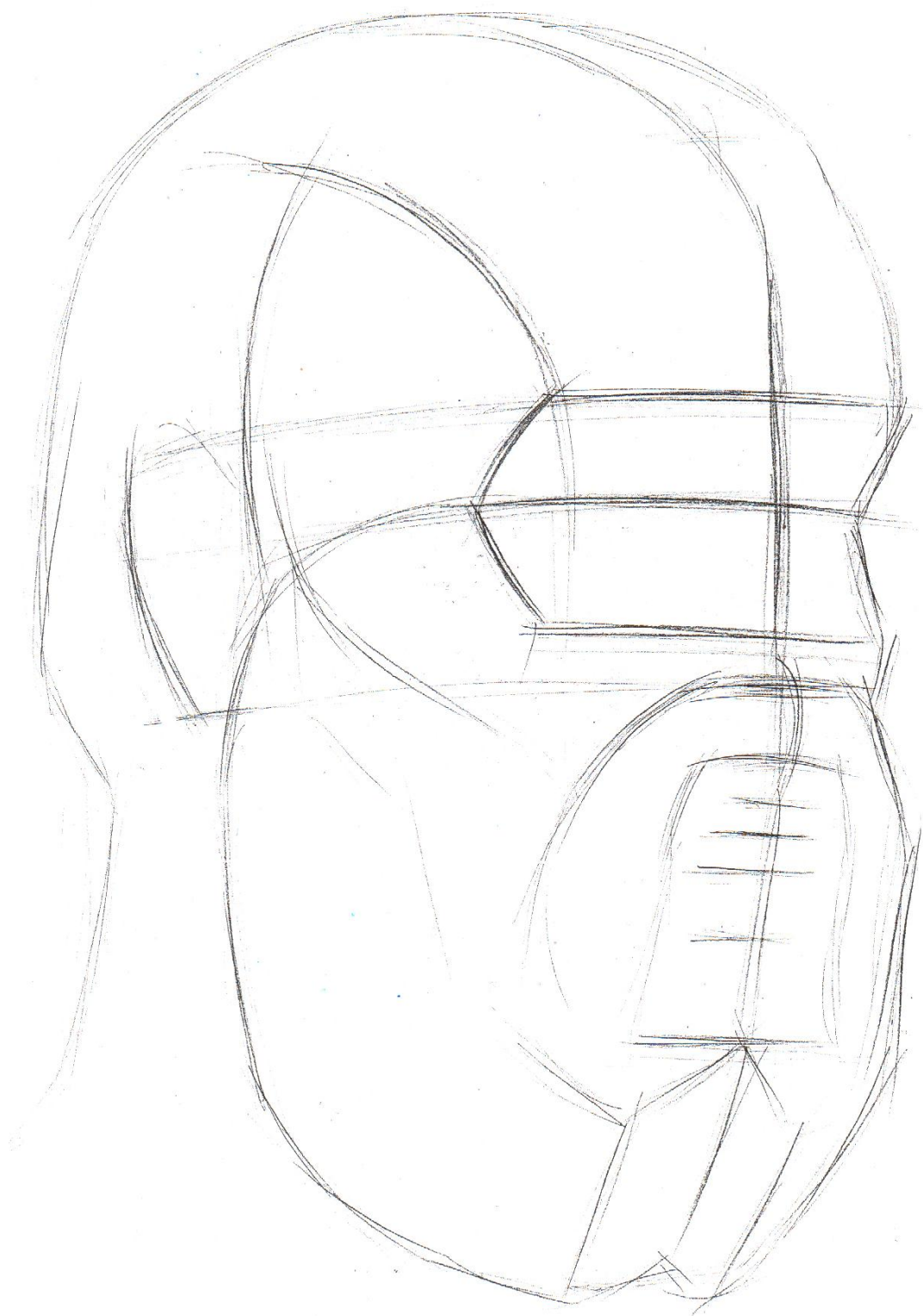
Усова Настя 20/42.



Соколовская Анастасия
19.04.2014



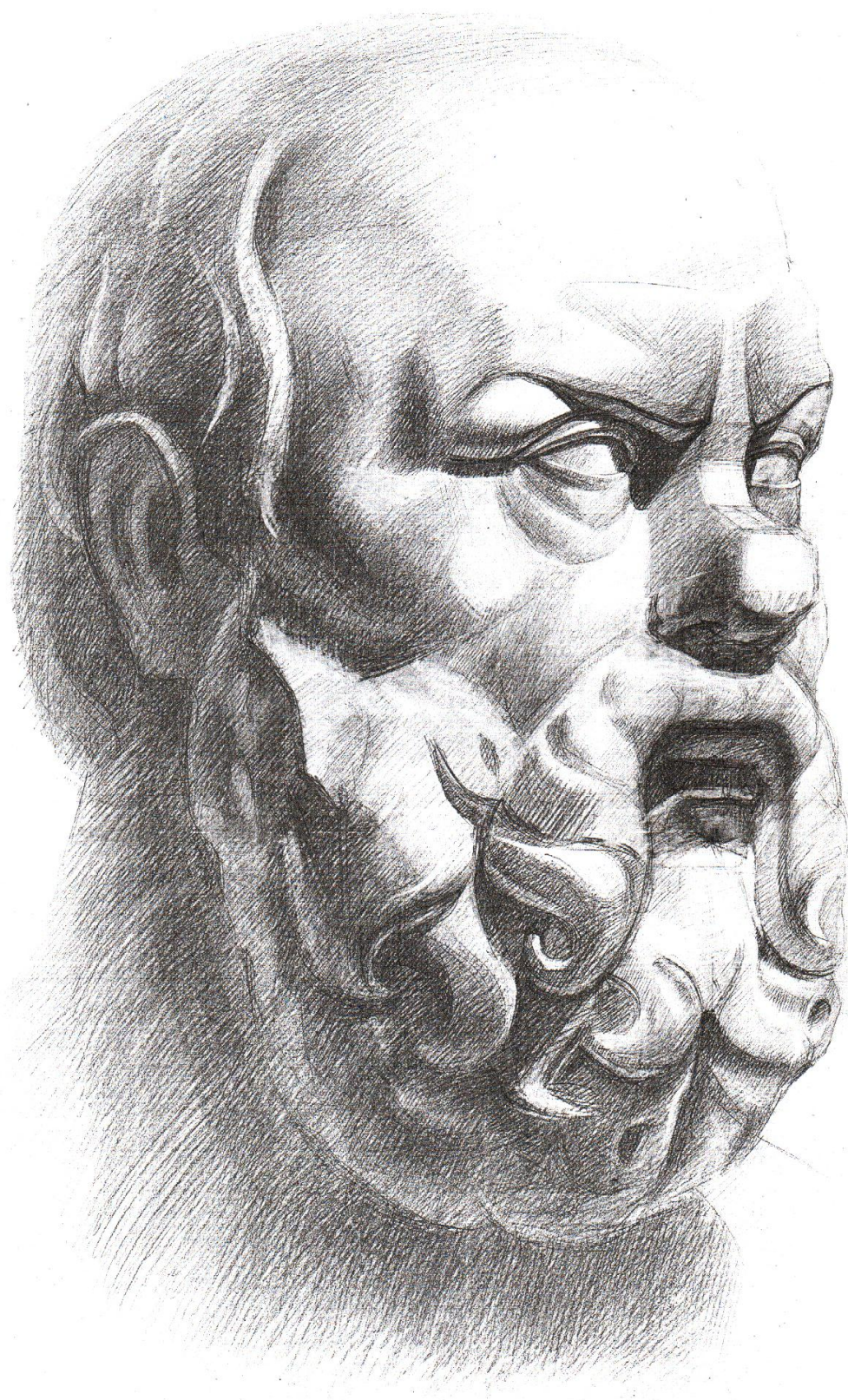
Гипсовая голова Сократа (начальный этап).



Гипсовая голова Сократа (построение частей лица).



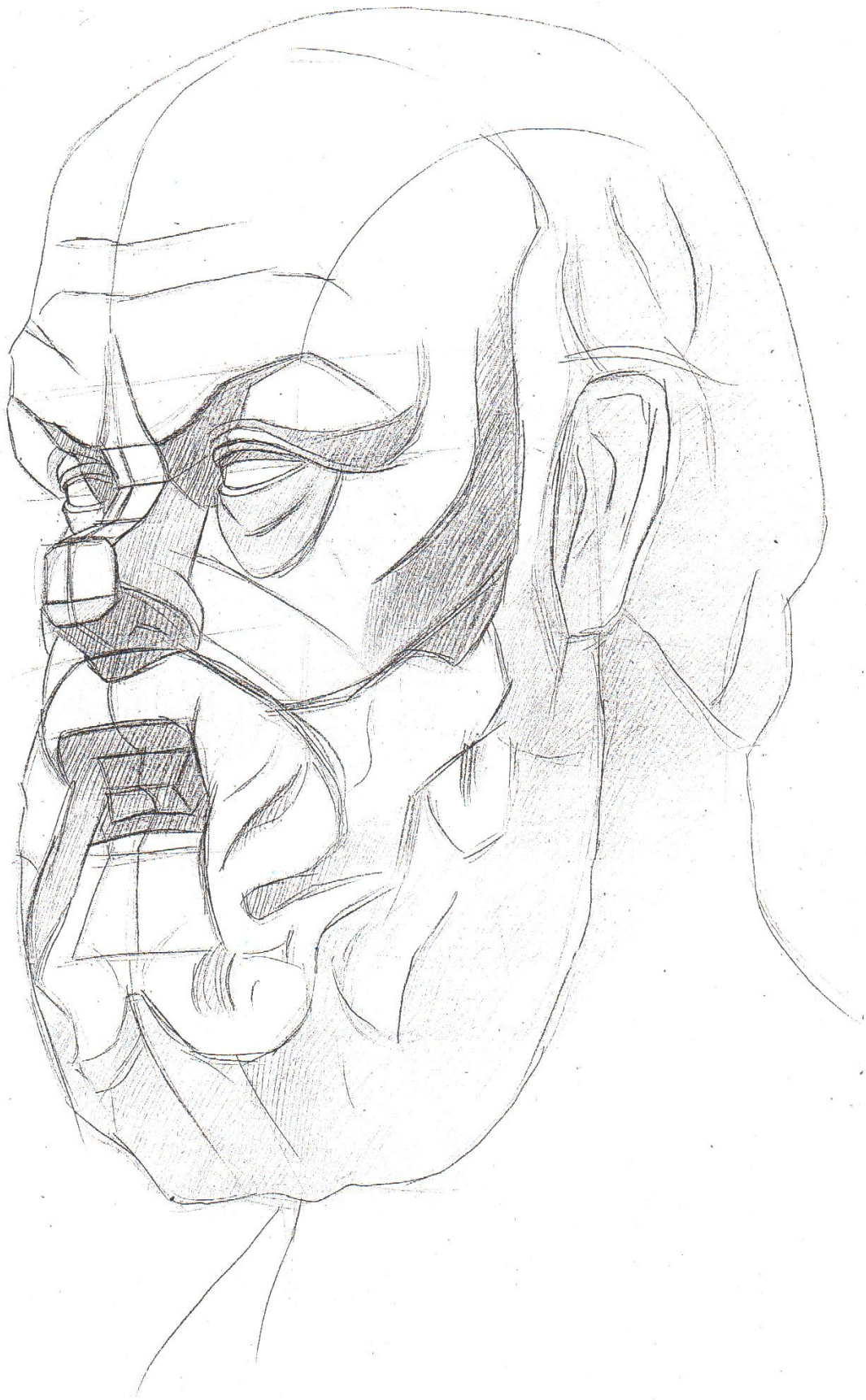
Гипсовая голова Сократа (завершающий этап)

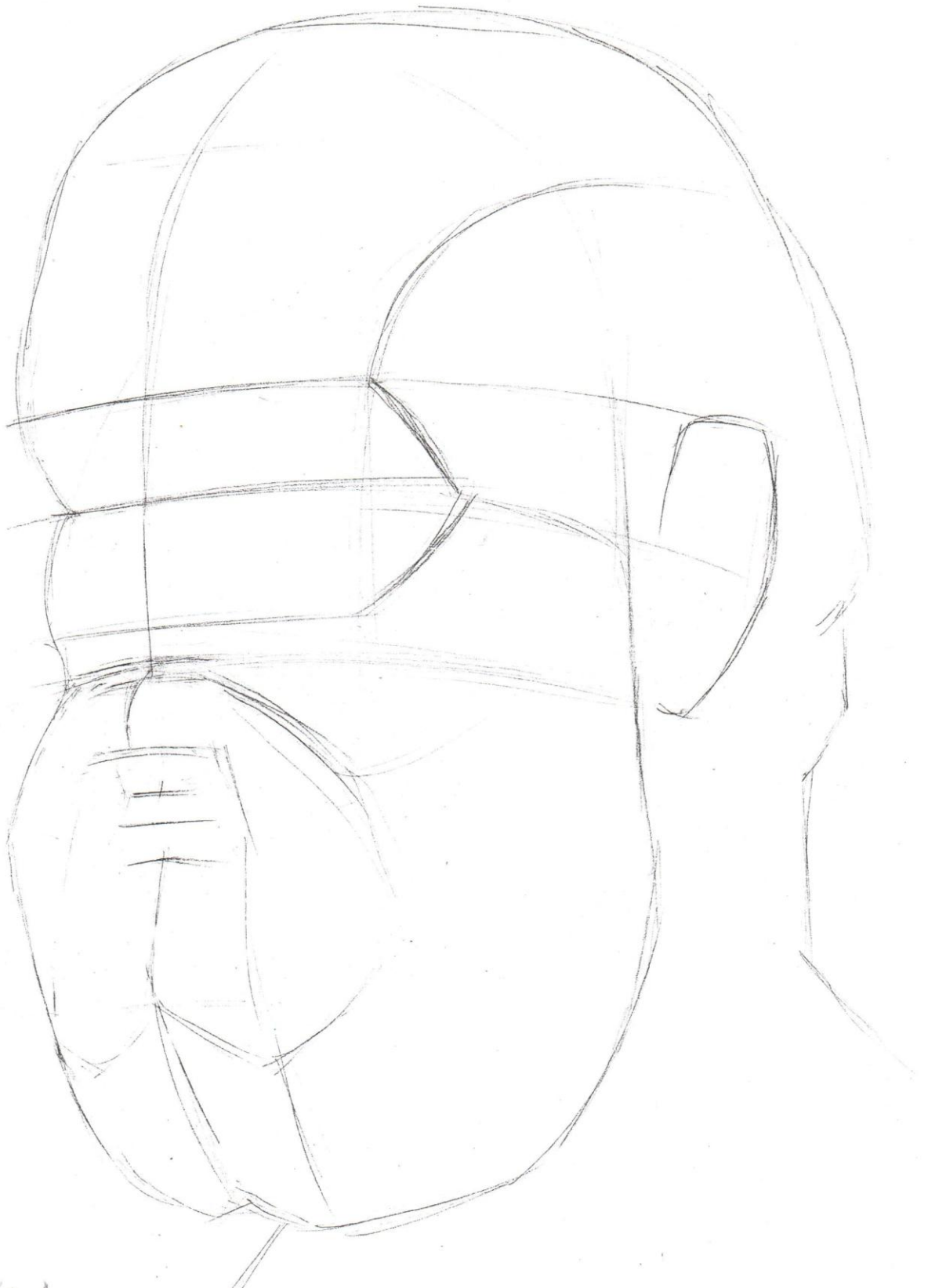


Сократ (фронтальный вид).



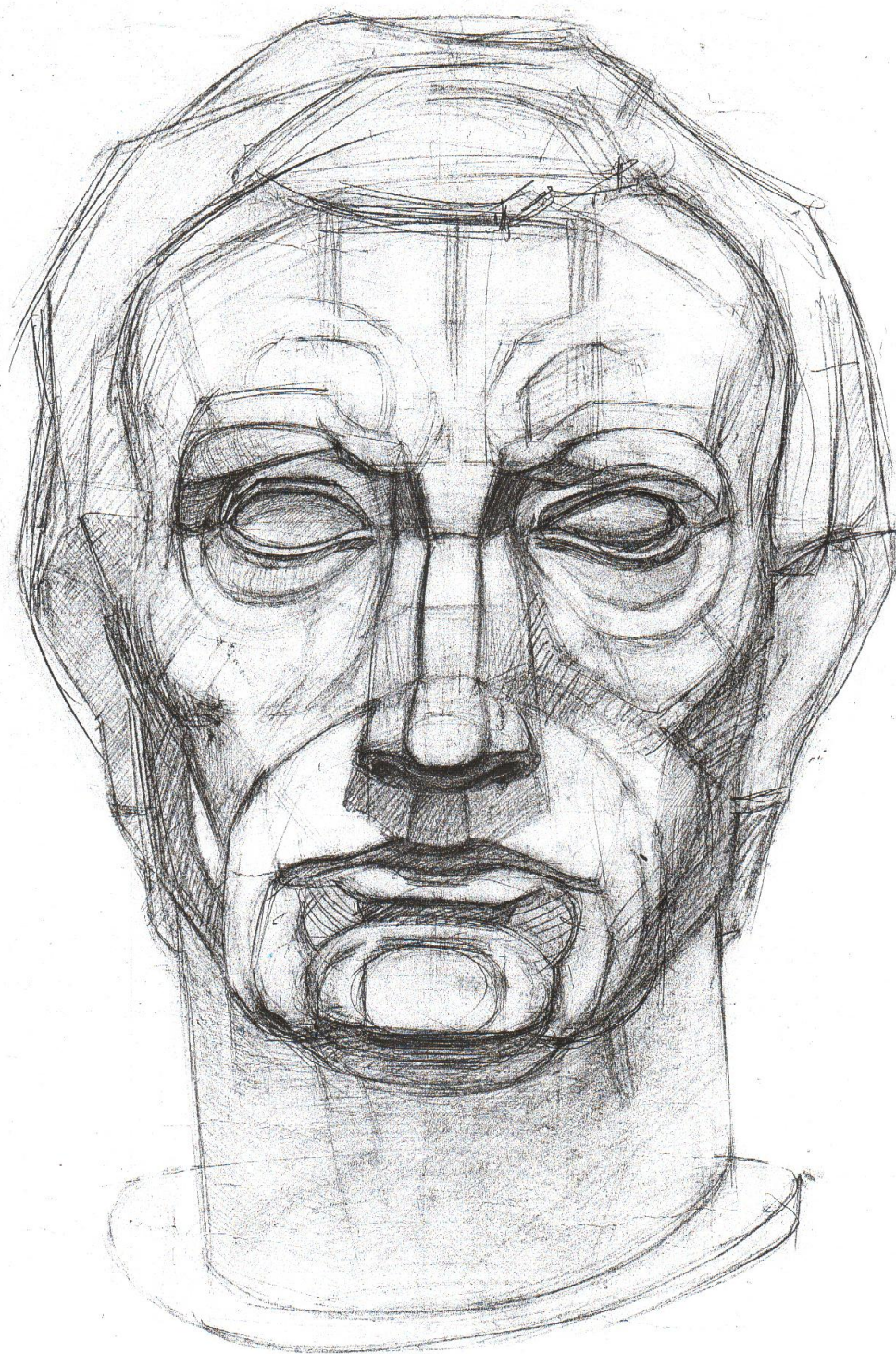
СОКРАТ
2013 г. *[Signature]*







Гипсовая голова Гаттамелата.



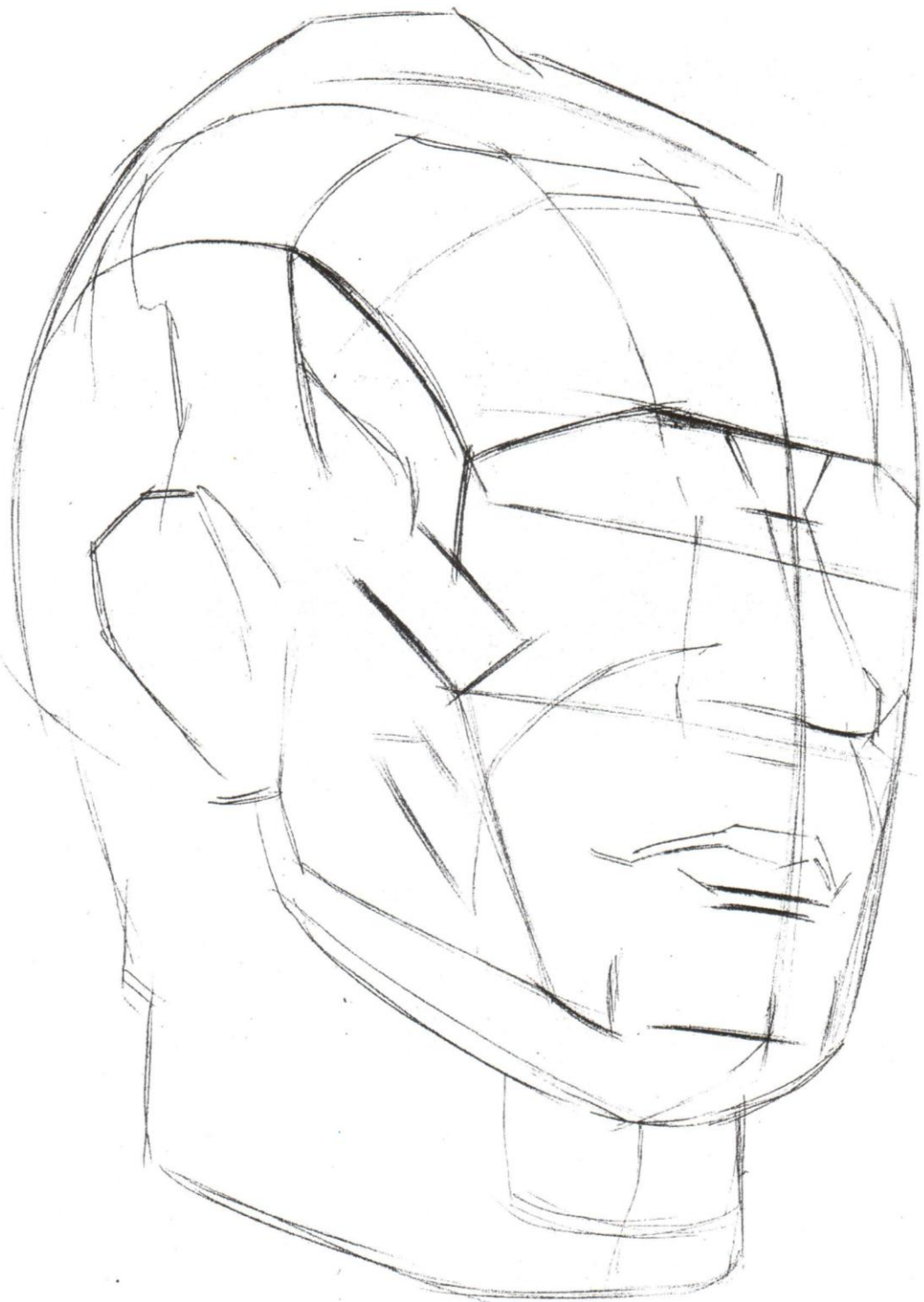
Гаттамелата

2015г.

Gay



СОЛДАКОВ К.М.
П.К. 2011г.



I, II этапы



III, IV этапы

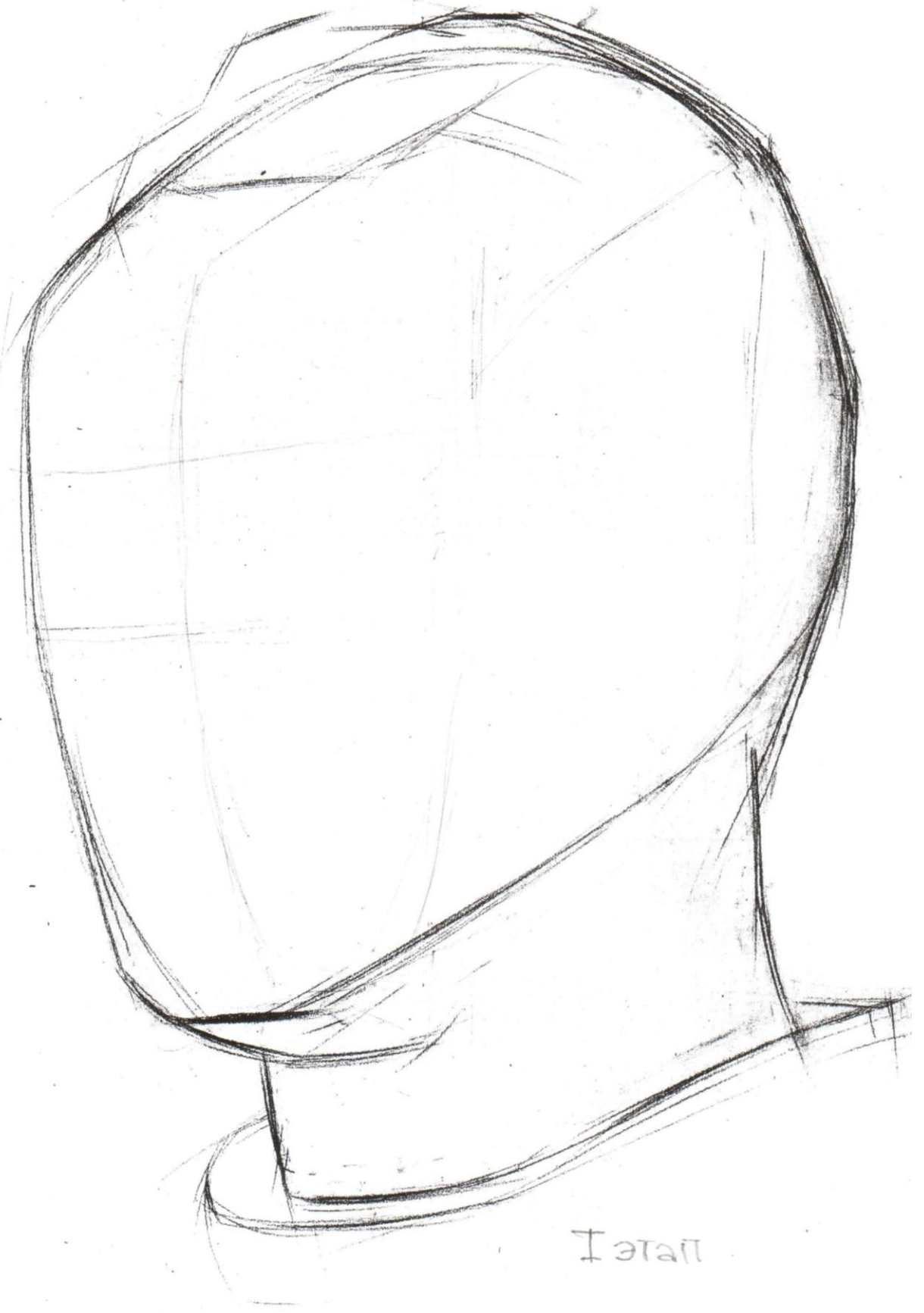


У, VI этапы



Гаттамелата

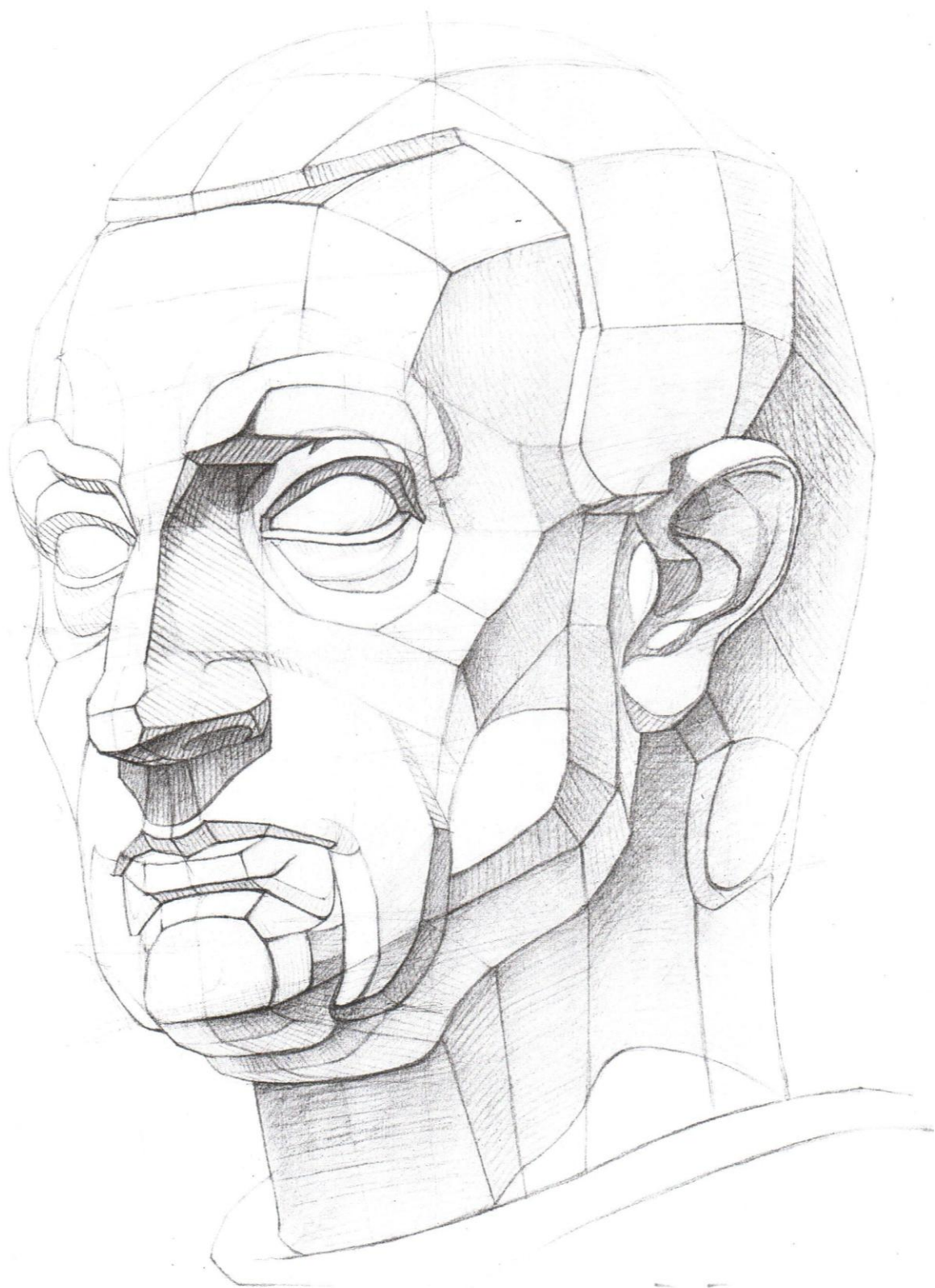
2015г. Jay



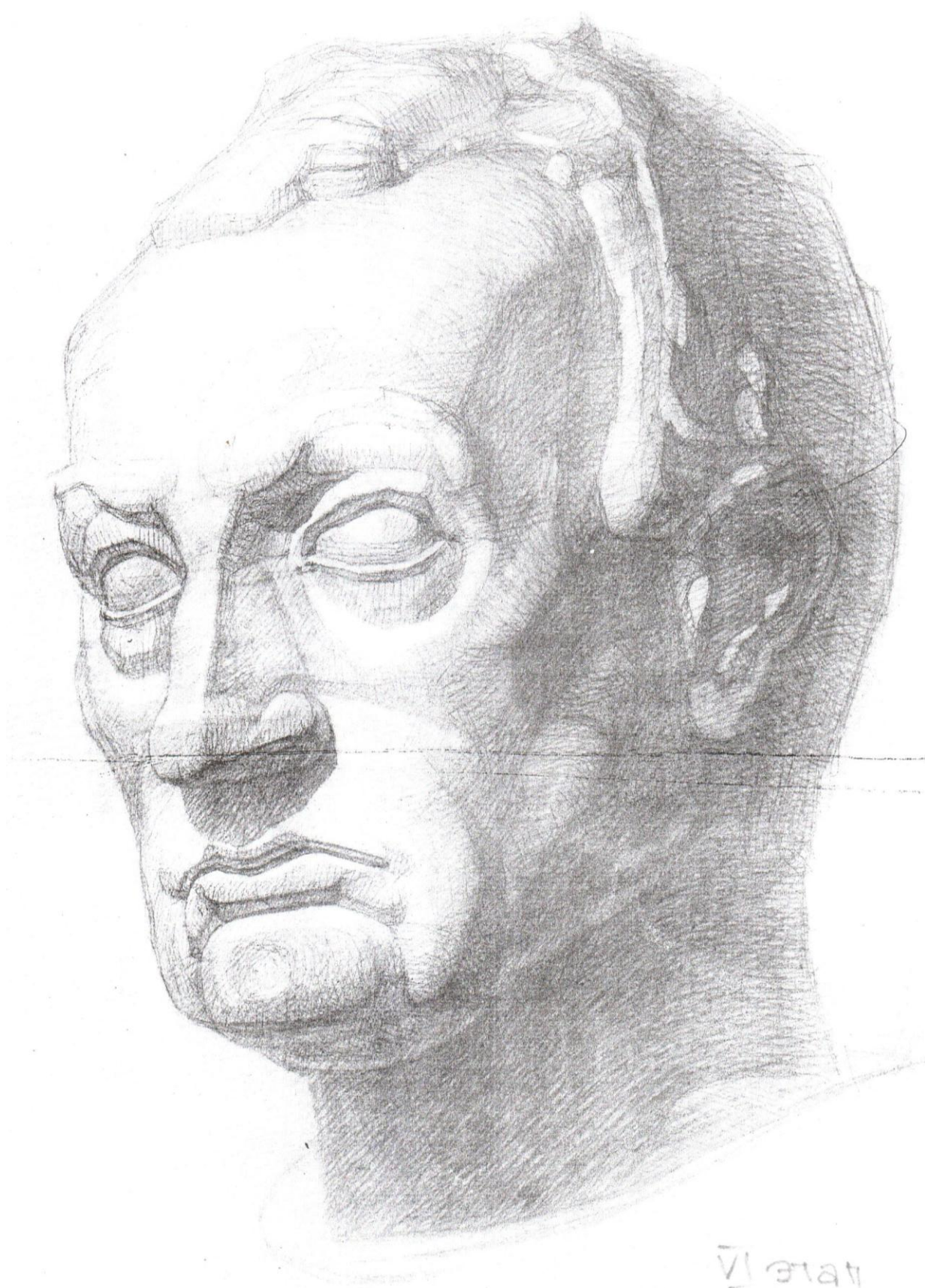
Лет I



II, III этапы



IV, V этапы



VI 3121

Римлянин.





Римлянин

2015

Я. 8.





Римлянин
2014 г. *Уг*



Римлянин
2014 г. Ж.

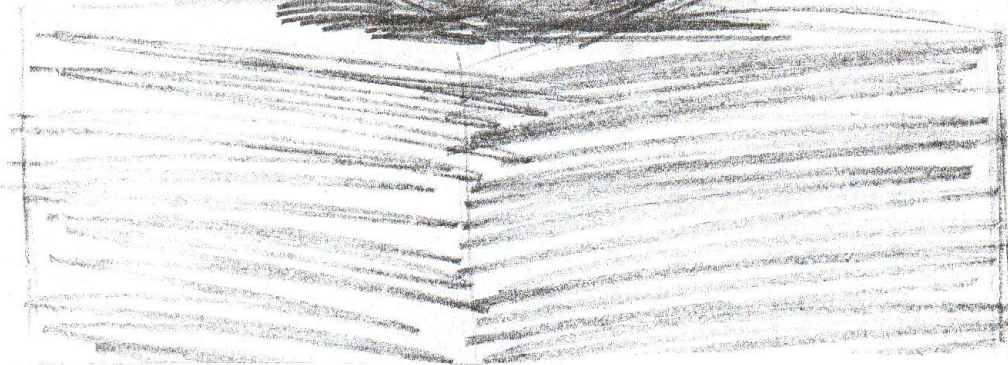




Вителлий

2014 г.

гг



Гаттамежата
13.03.68



Изложенная в данных методических указаниях последовательность рисунка по стадиям должна выполняться без перескакивания через отдельные этапы в работе над рисунком. Например, нельзя, не найдя основной массы объема, переходить к прорисовке деталей, не поняв конструкции предмета, переходить к передаче фактуры. В академическом рисунке изображение натуры следует начинать с ее общей характеристики, затем постепенно перейти к детали и снова возвратиться к общей форме, иначе говоря, пройти путь от общего через детальное изучение натуры к цельному выражению. Эта методическая последовательность выполнения рисунка от общего к частному и от частного снова к общему строго обязательна, т.к. помогает избежать крупных ошибок в начале работы, которые будут очевидны при завершении рисунка.

На вступительных экзаменах абитуриенты должны показать знание основ грамотного рисунка. Выполнение экзаменационных заданий требует подготовки абитуриентов в рисовании простых геометрических тел, предметов обихода.

Подготовку к вступительному экзамену абитуриенты проходят на подготовительных курсах, организуемых в зимнее и летнее время в НГАСУ (Сибстрин).

Также необходимо изучение учебников по рисунку, некоторые из которых приведены в конце методических указаний.

Список используемой и рекомендованной литературы

1. Беда В.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1969г.
2. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М., 2009г.
3. Рисунок. Под ред. Серова А.М., - М., Просвещение, 1975г.
4. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М., 1973г.
5. Тихонов С.В., Демьянов В.Т., Подрезков В.Б. Рисунок. – М., 1983г.
6. Объемно-пространственная композиция. Под ред. А.Ф. Степанова. – М., 1993.