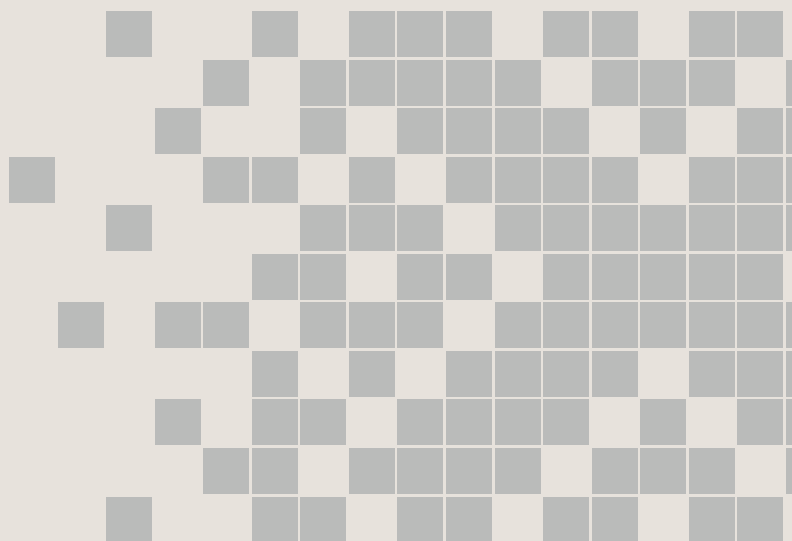

КАЛИНА

КОЛЛЕДЖ ДИЗАЙНА
И ДЕКОРАТИВНОГО
ИСКУССТВА

Издание подготовлено
при поддержке
Автономной некоммерческой
организации развития
образования, культуры
и искусств «КАЛИНА»

Колледж дизайна
и декоративного искусства
РГХПУ ИМ. С. Г. СТРОГОНОВА

РИСУНОК

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Издательство АСТ
Москва 2024

УДК 74(075)
ББК 85.14я7
Р54

*Предназначено для обучающихся в художественных училищах
и колледжах, ВУЗах, а также художественных школах.*

**КОЛЛЕДЖ ДИЗАЙНА
И ДЕКОРАТИВНОГО
ИСКУССТВА**

Р54

Рисунок. Учебное пособие. Ответственный редактор и составитель Денисова Е. В., преподаватель высшей категории КДДИ РГХПУ им. С. Г. Строганова, член Московского Союза Художников, член Союза Педагогов-Художников. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 256 с. — (Академия рисунка и живописи).

ISBN 978-5-17-153209-3

В учебном пособии собраны основные методы и основы изобразительной грамоты по рисунку, разложенные на этапы по каждому заданию. Пособие так же включает в себя сборник статей, написанных преподавателями КДДИ РГХПУ им. С. Г. Строганова. Рисунки, включенные в учебное пособие, охватывают временной период: с 1947 по 2023 г.

**УДК 74(075)
ББК 85.14я7**

Рецензент:
Петров Алексей Пименович,
Заслуженный художник РФ,
Заместитель председателя Правления
Московского Союза Художников.

© Быкова В. Г., текст, 2023
© Денисова Е. В., текст и иллюстрации, 2023
© Дроздова Т. И., текст и иллюстрации, 2023
© Коростелев А. С., текст и иллюстрации, 2023
© Котлярчук Т. П., текст и иллюстрации, 2023
© Прокофьева Е. С., текст, 2023
© Рожина В. В., текст, 2023
© Сычев В. А., текст и иллюстрации, 2023
© Федорина Л. Г., текст и иллюстрации, 2023
© Фролова В. А., текст, 2023
© Харитонов Е. И., текст и иллюстрации, 2023
© Янткова Т. М., текст и иллюстрации, 2023
© Буланова Т. Е., дизайн, макет, 2023
© КДДИ РГХПУ им. С. Г. Строганова, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024

ISBN 978-5-17-153209-3

В основе методических рекомендаций лежит программа по рисунку для специалистов среднего звена.

В последние десятилетия и до настоящего времени в Колледже дизайна и декоративного искусства МГХПА им. С.Г. Строганова упомянутая учебная программа является основополагающей в вопросе обучения «Строгановским традициям» в изобразительном искусстве и становления студентов как профессионалов в художественном творчестве по результатам успешного завершения всего периода обучения.

Целью данного пособия является показать этапы создания рисунка по каждому заданию программы. Основная задача пособия состоит в том, чтобы, собрав обширный материал, кратко изложить его по каждому этапу задания с наглядно проиллюстрированным материалом.

Рисунок настолько важен в изучении и изображении материального мира, что его можно сравнить с фундаментом для дома. Он является основой и базой изобразительного искусства. Рисунок — это, прежде всего, мышление и познание мира, а не только достоверное изображение, выполненное на поверхности графическими средствами. Главная задача в рисунке научиться мыслительному процессу. Когда человек рисует объект с натуры, сложность состоит в том, что нужно на двумерной плоскости изобразить трехмерное пространство. Рисующий должен одновременно анализировать и удерживать в сознании многие данные: законы изобразительной грамоты, свойства и средства графического исполнения, методику создания рисунка. Кроме этого, нужно понимать, как все это связано между собой, и как эта связь работает с натурой и с изображенным объектом, при этом не исключая интуицию и внутренние гармоничные ощущения.

Основную и большую долю в методах рисования занимают способы построения объема и пространства. Эти знания очень глубоки и обширны, поэтому требуют тщательного изучения. У профессионального художника они представляют собой целостную структуру с постоянной творческой корректировкой. Но самой важной целью в рисунке, как процесса мышления, является создание и передача достоверного и художественного образа объекта, которому уделяется значительная доля внимания преподавателей любой образовательной организации, осуществляющих подготовку будущих художников и дизайнеров в любой области искусства.

На формирование представления, что же такое рисунок, влияют академические школы рисунка в историческом аспекте. На протяжении всего времени существования рисунка одни приоритеты в рисовании сменялись противоположными, потом возвращались к предыдущим и после опять их же и отрицали. В один период времени в основу обучения рисунку ложится принцип законов, сводов, строгих правил, когда придерживаются канонов в изображении. В другой период художники-педагоги призывали передавать природу такой, какова она в жизни, ориентироваться больше на живую натуру, чем на каноны. Практика показывает, созданный образ есть гармоничное соединение и того, и другого. В учебном пособии для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов «Рисунок» 1975 года под редакцией А.М. Серова описывается «Краткий обзор развития учебного рисунка».

В настоящее время мнение многих практикующих художников и педагогов-художников расходится в определении первичности и значимости той или иной методики преподавания. На данный момент есть много художественных школ, имеется в виду не организаций, а направлений и традиций в художественном образовании. Самые сильные и традиционные школы существуют в известных и старейших Художественных Академиях и вузах страны: Санкт-Петербургская Академия Художеств имени Ильи Репина, Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова, Санкт-Петербургская Художественно-Промышленная Академия им. А. Л. Штигица, Московский Государственный Академический Художественный Институт имени В. И. Сурикова при Российской Академии Художеств, Российская Академия Живописи, Ваяния и Зодчества Ильи Глазунова и др. Каждая школа накладывает отпечаток на цели в рисунке, методологию обучения, технику исполнения и на образ мышления в целом. Она расставляет свои приоритеты, но опирается на академические знания. Несмотря на разнообразие школ рисования, важно сохранить традиции, профессионализм и грамотность.

Метод работы над рисунком включает в себя несколько этапов в создании изображения как произведения искусства. Важно отметить, что, несмотря на последовательность ведения рисунка, все знания должны удерживаться в сознании и использоваться одновременно и в сумме, независимо от этапа рисунка.

ПЕРВЫЙ ЭТАП — **Композиция**

Знания, которые организуют структуру и расположение будущего изображения, огромны. Начальный этап рисунка в виде компоновки не ограничивается четырьмя засечками на листе. В начале рисунка идет анализ постановки, композиционный замысел, пространственное формообразование. Законы композиции необходимо знать и использовать их как базовую структуру будущего произведения. К этой области относятся знания о равновесии, ритмах, масштабах, количестве тона, линии, и т. д., применимые к рисунку. А. Дейнека писал: «Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с законами композиции»¹.

Как определенная структура композиции объединяет все виды и жанры изобразительного искусства описывается М. В. Глазовой и В. С. Денисовым в своем труде «Изобразительное искусство. Алгоритм композиции»: «Чем больше мы начинаем осознавать композицию как сам процесс, и как следствие творческой деятельности, результатом которой становится художественный образ, тем больше возникает потребность в определении понятий и их значения в композиционной структуре изобразительного искусства»².

Образ объекта должен сложиться в сознании человека до того, как он начнет рисовать. Поэтому замысел произведения важен и включает в себя знания из области науки, он тесно связан с духовно-нравственным содержанием, всесторонним образованием и общим уровнем культуры человека, а также с его личностным творческим потенциалом. О том,

1 См.: Н. М. Сокольников. Изобразительное искусство. Часть 3. Основы композиции. — Обнинск, «Титул», 1998.

2 См.: М. В. Глазова, В. С. Денисов. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции. — Москва, «Когито-Центр», 2012.

насколько это важно в создании произведения искусства писал Апполинарий Васнецов: «Как в литературе, чтобы определить ценность ее, нужно определить процент золота, так же и в живописи: золото — это представление, то есть интеллект человека, его душа, как принято говорить»³.

Б. М. Неменский в статье «Проблемы композиционного мышления от реальности жизни к реальности художественного образа» писал: «На мой взгляд, композиционный замысел в любом виде художественного творчества, — это именно духовно-пластическая идея будущего (даже ученического) произведения... Профессиональные задачи постановок должны быть предельно приближены к задачам создания художественного образа». В эту область задач входит осознание рисунка как произведения, ради чего оно создается, какую мысль несет, какие задачи ставит, что именно выражает и для чего служит рисунок. Такой осознанности надо учиться, даже если выполняется учебный рисунок. Самый элементарный пример в обучении, — это создание эскиза, зарисовки или предварительного наброска. Кто-то может опровергнуть мнение, сказав, что в учебном рисунке не ставятся творческие задачи. Но речь идет именно о балансе знаний и творческих способностей. В зависимости от замысла и задач, например, сделать тональный рисунок или линейно-конструктивный, плоскостной или пространственный, будет различно и решение рисунка, и мышление по его созданию.

Замысел должен удерживаться на протяжении всего процесса рисования. К нему относится создание художественного образа, а не копирование объекта до иллюзорности натурализма в изображении. Чтобы иметь возможность понимать художественный образ, необходим навык изучения произведений искусства в музеях, в том числе и неоднократного их копирования.

ВТОРОЙ ЭТАП — Пропорции

Пропорции — это соотношение отдельных величин (высоты, ширины и глубины) как внутри объекта, так и в связи с другими объектами. Умение видеть пропорции в большей части связано с природными данными человека, с его глазомером, который развивается в процессе обучения. Чтобы определить пропорции, необходимо использовать сразу несколько приемов:

- соотносить одну часть объекта с другой через:
 - вертикальные и горизонтальные направляющие;
 - сквозные диагонали;
 - а также, — находя угол наклона осей, ограничивающих эту часть;
- охватывать взглядом сразу несколько направляющих осей, как видимых, так и невидимых;
- охватывать взглядом и видеть цельную форму тени, света и полутона;
- смотреть на пространство вокруг контура объекта;
- владеть знаниями по пластической анатомии человека и его пропорций.

³ См.: статья в журнале Юный художник 4.1982.

ТРЕТИЙ ЭТАП — Построение

Ведущую роль в рисунке занимают знания по построению и передаче объема в пространстве, его изображению на плоскости листа бумаги или другого материала. Как научиться изображать объем простого предмета с помощью графического инструмента (карандаша), написано очень много книг. Казалось бы, что уже нечего добавить. Но будут написаны еще книги, так как художнику, постигшему суть рисунка, будет что сказать. Илья Репин говорит о важности построения в рисунке, характеризуя систему Павла Чистякова: «Она (система) заключалась в перспективе плоскостей головы. Встречаясь на черепе, эти плоскости, т.е. границы этих плоскостей, образовали сеть на всей голове, что и составляло основу рисунка головы. Особенно интересной получалась перспектива встреч этих плоскостей; дробясь и разбиваясь в разные детали головы, эти плоскости совершенно правильно определяли величину этих деталей до меньших плоскостей, и голова получала верный каркас, во всех возвышенностях и углублениях целой головы. Она получалась стройная, рельефная. При этом торжествовало правило, что рельеф зависит не от тушевки, во что так верят все начинающие, а от линий этих правильно построенных оснований. Перспектива всякой детали от верного основания необыкновенно математически держит весь ансамбль головы»⁴.

Чтобы человек понимал рисунок, он должен уметь представлять в сознании объемную, каркасную форму изображаемого объекта; видеть сложную форму и уметь ее абстрагировать в простую геометрическую; видеть, как один объем сопрягается с другим. Например, смотря на объект, человек может мысленно представить его в виде объемной модели с трехмерной сеткой, вращая его в сознании, как в компьютерной программе 3D моделирования.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП — Лепка формы светотенью

Этот этап неразрывно связан с пространственной средой, где особое внимание уделяется работе с тональностью в рисунке. На этом этапе прокладываются собственные тени, рефлексy, полутона. Здесь необходимо знать, как именно распределяются тени, как ведет себя тон на объектах и в пространстве, относительно друг друга, а также относительно источника света. В зависимости от того, насколько повернута или отвернута плоскость относительно света, необходимо определить разницу тона по освещенности этих плоскостей. В рисунке очень важно сравнивать касания предметов и объемов, как между собой, так и с фоном.

ПЯТЫЙ ЭТАП — Проработка деталей

Д. Н. Кардовский писал: «Пока не постигните большую форму — никогда не стремитесь вырисовывать мелкие детали»⁵. При проработке деталей и сохранении целостности формы необходимо обратить внимание на технику штриха: как кладется штрих, какие линии существуют, как и когда они используются и т. п. Техничность, виртуозность, легкость и точность в исполнении рисунка, связана с физиологией человека. Она заключается

⁴ См.: Пособие «Рисунок» под ред. А.М. Серова. — М, «Просвещение», 1975, с. 2.

в синхронизации сигналов мозга с движением взгляда и движением руки, держащей графический материал. Очень многое в рисовании зависит от генетических, физиологических, природных данных человека, но многие навыки приобретаются при постоянной тренировке.

ШЕСТОЙ ЭТАП — **Обобщение и выявление планов**

Обобщение — этап, без которого завершенности рисунка и художественного вкуса не будет. Обобщение познается на практике под руководством педагога на протяжении всего процесса обучения. Обобщенность форм и пространства, подчинение деталей целому, что составляет целостность восприятия образа, является совокупностью знаний, навыков и умений в образовательном процессе.

Если разбить этап композиции на две части: замысел и расположение объектов в заданном формате, то получится семь этапов, которые по аналогии сравнимы с семью нотами, семью заповедями, с семью цветами. Таким образом, гармония получается не только из знаний этих этапов, методики и законов рисунка, а из уникальных комбинаций практического опыта, где роль педагога и обучения под его руководством становится значительным и самым важным в процессе образования изобразительному искусству. Художник Ахальцев А. И. в книге «Осколки Бытия. Записки одинокого художника» говорит: «Профессор-историк, излагая материал своими словами, уже передает суть науки, но ни один даже самый гениальный художник не может словами передать в полной мере, как надо рисовать. Ученик должен это видеть, и потому процесс обучения визуально-динамический. Ученик должен все время смотреть и сравнивать этапы движения от начала к завершению, от неправильного к правильному, от неорганизованного к упорядоченному, от дисгармонии к гармоничному»⁶.

В различных пособиях указывается разное количество этапов рисования, но несмотря на то, дробятся ли они на более мелкие, частные, или обобщаются и сливаются, прослеживается одна и та же суть и единство пути изображения предметного мира.

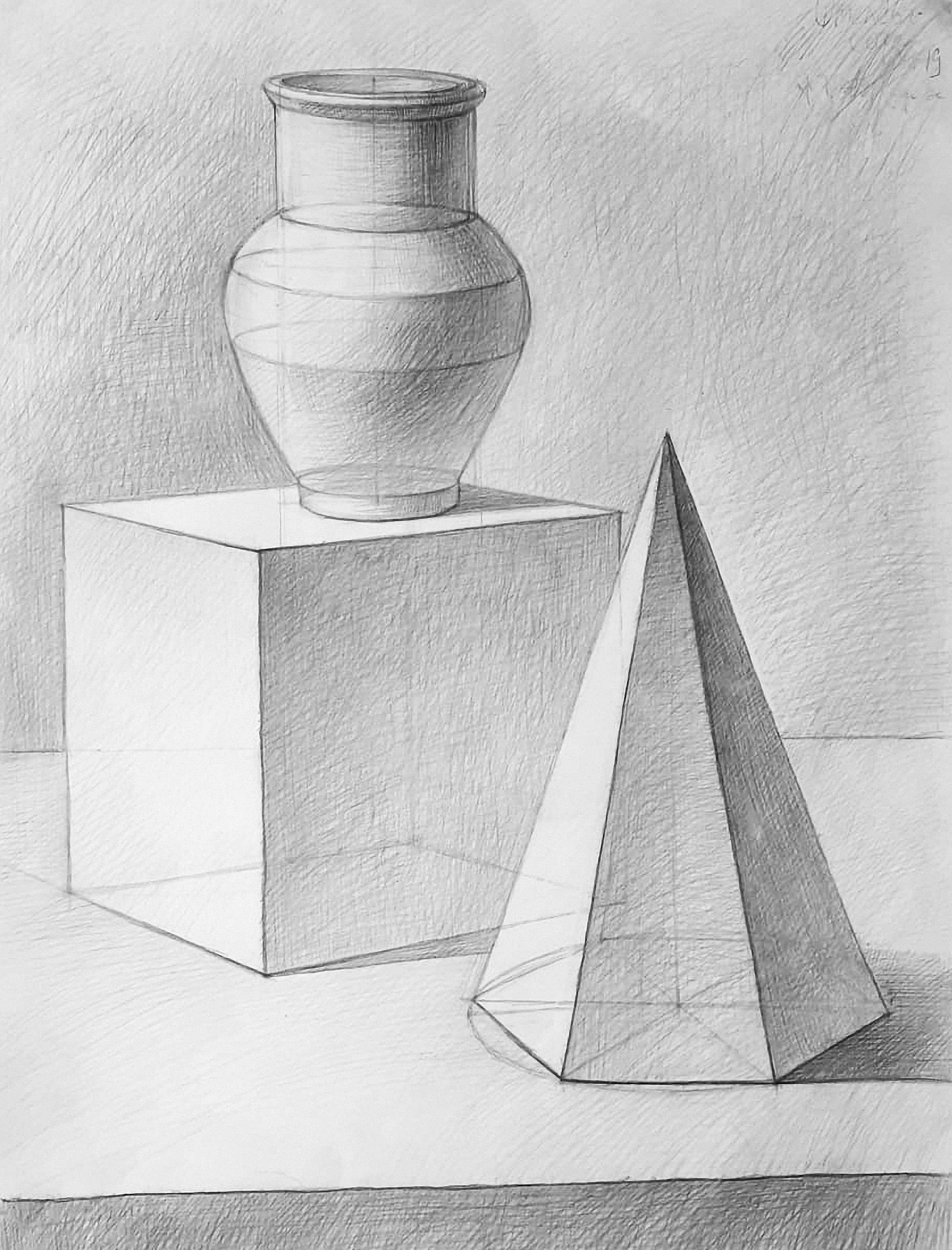
Существует распространённое мнение о том, что начинающий художник досконально срисовывает все детали, минуя общую форму и законы построения объема. Сегодня, в 20-х годах XXI века, появилась тенденция, когда ученики не могут сосредоточиться на объекте, не могут рассмотреть предмет. Из-за постоянной смены событий в обществе, постоянной информационной гонки и стресса, а также зависимости от так называемых «гаджетов», молодое поколение перестает созерцать.

Значимость обучения основам изобразительного искусства, в частности рисунку, возрастает в связи с необходимостью оздоровления граждан нашего государства и формирования целостной духовной, нравственной и творческой личности.

Денисова Е. В.,
преподаватель высшей категории КДДИ РГХПУ
им. С.Г. Строганова, член Московского Союза Художников,
член Союза Педагогов-Художников

5 См.: Пособие «Рисунок»
под ред. А. М. Серова. —
М, Просвещение, 1975, с. 62.

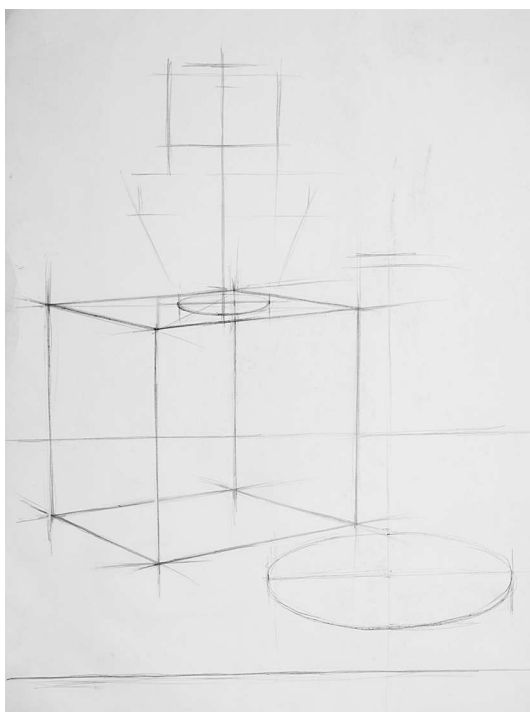
6 Ахальцев А. И. Осколки Бытия.
Записки одинокого художника.
с. 518–519 — М. Авторская
книга, 2012.

ТЕМА 1.1.

Рисунок группы геометрических тел

Текст и рисунок: Дроздова Т. И.

Этап 1

Слева: этап 6

1 ЭТАП. Композиция

При построении композиции нужно руководствоваться правилами: определяется композиционное решение листа и его расположение (горизонтальное/вертикальное).

1. Не размещать основной объект прямо в центре рисунка.

2. Желательно, чтобы линия горизонта не разделяла рисунок на две равные части.

3. По мере возможности не делите рисунок на две равные части, контрастирующие друг с другом.

4. Оставьте немного свободного места вокруг группы объектов.

5. Выполняется компоновка в листе, нахождение размера рисунка по отношению к плоскости формата.

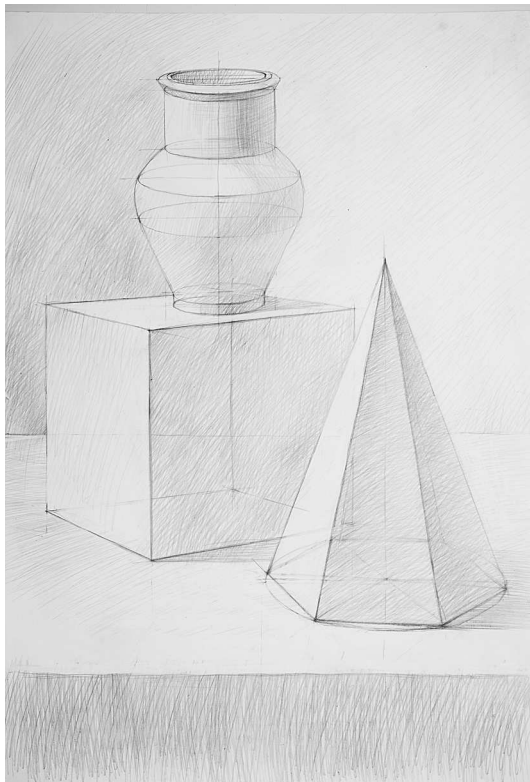
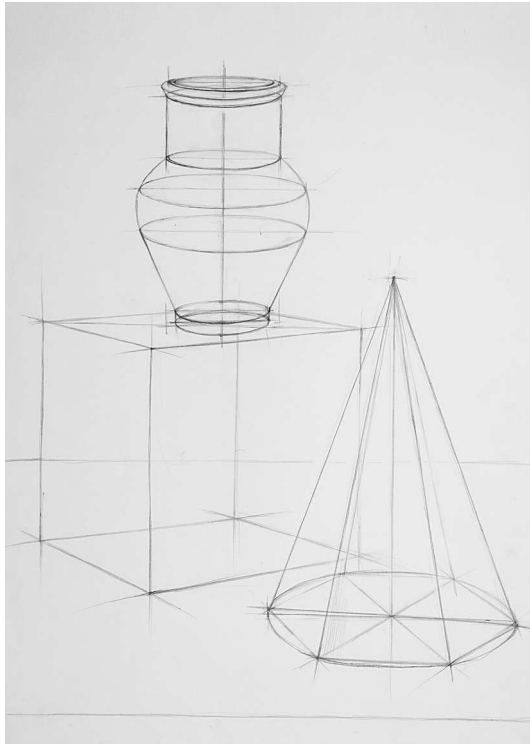
Если сложная постановка, можно начать работу с поискового эскиза, наброска всей группы предметов на маленьком формате листа бумаги.

Выполненный небольшой поисковый эскиз можно увеличить с помощью «сетки». «Сетка» разрешает достаточно точно передать основные пропорции постановки. Способ состоит в разделении на квадраты плоскости, путем нанесения параллельных линий на рисунок, затем эти квадраты-сетку перенесите на лист большего формата. Повторить в полученных квадратах контуры набросочного рисунка. Это даст Вам возможность получить увеличенный пропорциональный рисунок.

Намечаем в листе еле заметными линиями всю постановку, отмечаем на плоскости листа места с расположением гипсовых предметов.

2 ЭТАП. Пропорции

Продолжаем уточнять местоположение гипсовых тел относительно друг друга, определяем пропорциональные соотношения, обуславливающие конструктивность формы. Учитывается местоположение гипсового тела по отношению к другому, соотношение его ширины к высоте, на каком отдалении от переднего края плоскости стоит предмет.

Этапы 2, 3

3 ЭТАП. Построение

Для выявления конструкции предмета при построении рисуем предметы насквозь «прозрачными». При этом появляется возможность прочувствовать пространственность формы. Определить соотношения сторон предметов. Построение выполняем легкими линиями, тогда при дальнейшей отрисовке их можно не стирать, они войдут в общий силуэт формы, намечаем условную линию горизонта, которая поможет верно определить перспективные сокращения.

При линейно-конструктивном построении геометрических тел используем методику построения при помощи способа визирования. Способ визирования карандашом состоит в следующем: желая определить основные пропорции тела, обучающийся на вытянутой руке вертикально держит карандаш, закрывает один глаз и следит за тем, чтобы верхний конец карандаша совпал с верхней гранью. Затем, двигая по карандашу большой палец, устанавливаем его ноготь на линию нижнего края тела. Длина карандаша от верхнего его конца до ногтя будет проекционной величиной сокращения предмета. Повернув кисть руки влево, располагаем карандаш горизонтально, (при этом большой палец не двигаем), определяем ее величину относительно высоты. Это же соотношение величины высоты к ширине надо отложить на рисунке, учитывая их разницу. Направленностью карандаша определяем ракурсное расположение плоскостей предмета, уходящих в перспективу.

Линии, ограничивающие плоскости предметов, рисовать надо шире, не прерывать на месте пересечения у опорных точек, а наметить в сторону точек схода. Для нахождения положения ближайшей точки или угла гипсового предмета, можно подвести к нему касательную горизонтальную линию. Это поможет выявить степень перспективных сокращений боковых сторон тела.

Акцентированной линией выявляем первый план, а мягкими линиями — уходящие в глубину ребра.

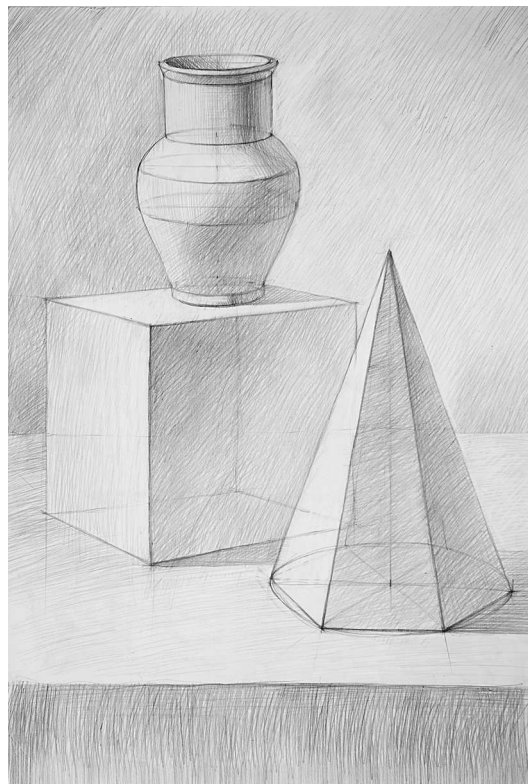
Если после многократных проверок геометрическое гипсовое тело выглядит убедительно, по выработанной методике приступаем к построению гипсового тела, стоящего уже на нем.

4 ЭТАП. Лепка формы светотенью

Проанализировав распределение свето-тени на форме, можно понять различия в светотональных градациях. Передний план постановки прорисовываем тщательнее, чем последующие. Для выявления объема, линейное изображение проштриховывается.

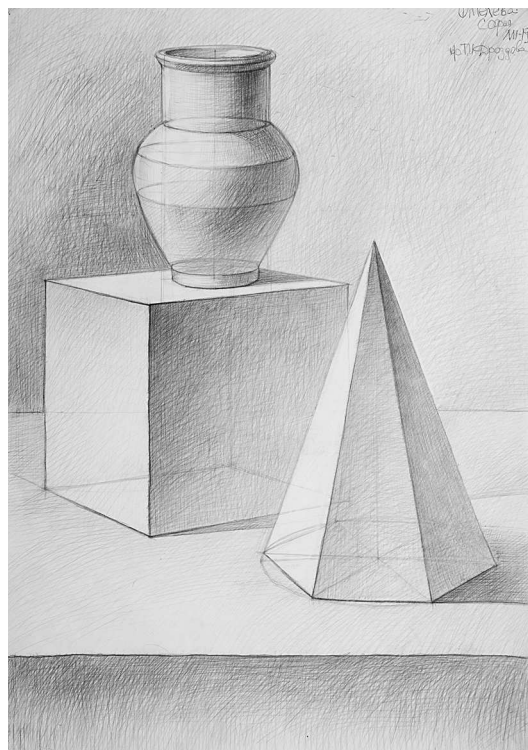
Штрих — это относительно короткие линии, которые располагаются по поверхности предмета с одинаковым шагом. Шаг может быть частым или редким. Штрих вносит в рисунок светотеневые градации, рефлексы и т. д. Виды штриховки: штриховка прямая / косая / однослойная / многослойная. Можно пользоваться различными видами штриховки. Штрихи должны ложиться равномерно, тогда плоскость будет восприниматься ровной. Проштриховка под углом в 45° дает более мягкий тональный эффект.

Основную нагрузку при лепке объема несет светотень. Сопоставляем обобщенный свет с тенью и проштриховываем в тенях легким тоном.

5 ЭТАП. Проработка деталей тоном

Ведущий светотеневой строй постановки определяется тональной насыщенностью графитного карандаша, который задает диапазон светотеневых градаций. Построение падающей тени делается с учетом перспективных сокращений и источника света. Работа над рисунком ведется последовательно, от общего к частному, от крупного соотношения натюрморта к более мелким пропорциональным членениям.

6 ЭТАП. Обобщение и выявление планов

Делаем обобщение рисунка, соподчиняем его основному замыслу. Уточняем правильность выполнения рисунка в свето-теневой градации на разноудаленных плоскостях постановки. Работа ведется над художественной выразительностью рисунка группы геометрических тел. Рисуем не отдельно стоящий предмет, а целую группу в пространстве с моделированием объема дифференцированной светотенью. Работа над постановкой вырабатывает координирующие навыки работы глаза, мозга, руки.

Этапы 4, 5

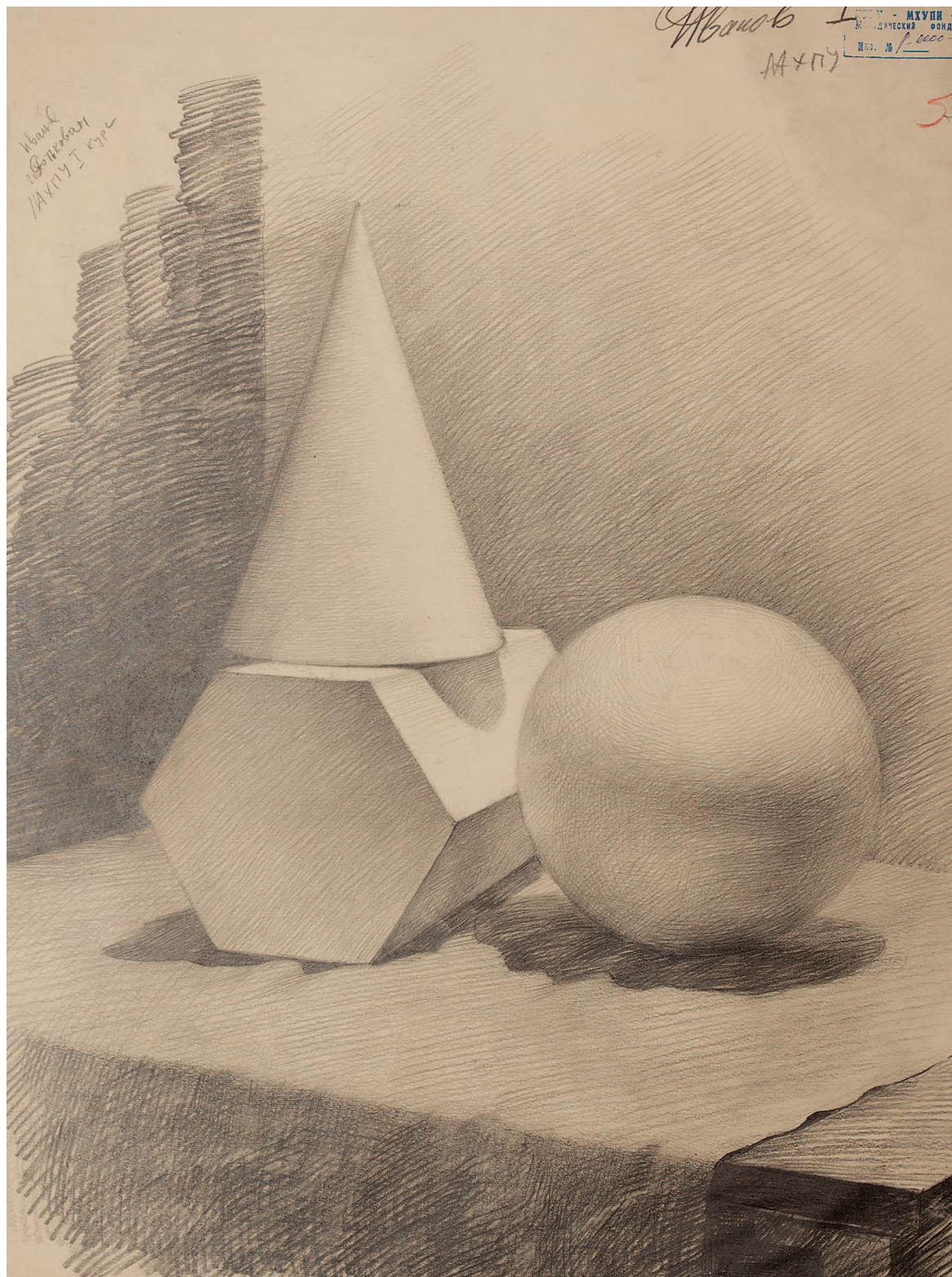
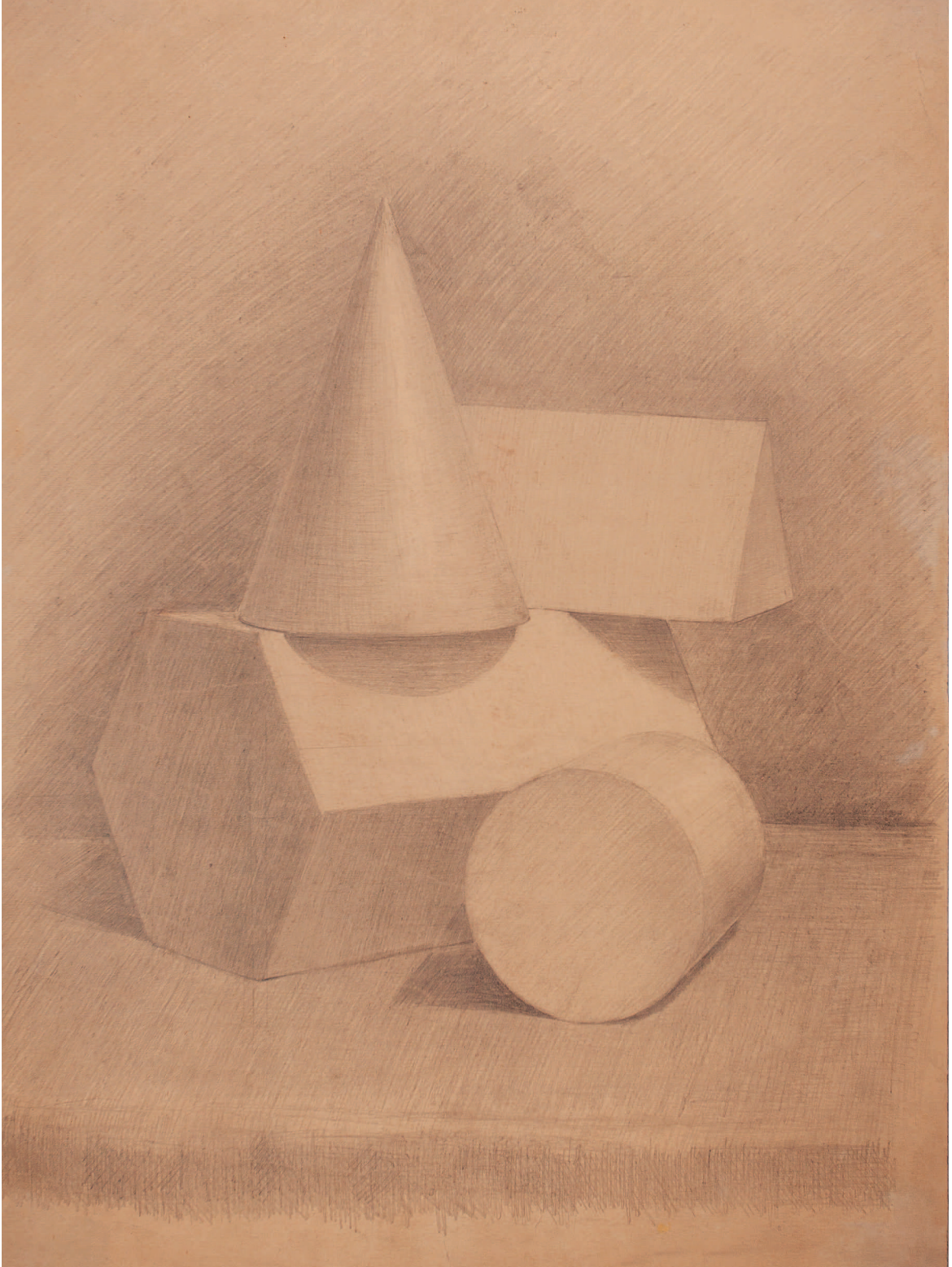

Рисунок учащегося (Иванов)

Буглина Н., скульпт. отд., преп. Рябикин И. Ф.