ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕДЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ТЕМА 1. ОСНОВЫ РИСУНКА

1. Введение. Начальные сведения о рисунке

Рисунок представляет собой фундаментальную форму изобразительной деятельности, базирующуюся на линейно-тональном моделировании формы на плоскости. Исторически рисунок выступал как подготовительный этап для монументальных и станковых произведений, а в академической традиции закрепился как самостоятельная учебная дисциплина, формирующая базовые компетенции художника.

В контексте художественного образования под рисунком понимается система методов и приёмов передачи объёмно-пространственных характеристик объектов средствами линии, тона, штриха и пятна. Ключевыми аспектами рисунка являются: конструктивный анализ формы, перспективное построение, передача светотеневых отношений и композиционная организация листа. Рисунок служит связующим звеном между наблюдением натуры и её художественной интерпретацией, обеспечивая развитие глазомера, пространственного мышления и точности моторики.

2. Цели и задачи дисциплины, связь с другими учебными дисциплинами

Цель дисциплины «Рисунок и живопись» — сформировать у обучающихся систему профессиональных навыков реалистического изображения предметов и пространства, развить способность к аналитическому восприятию формы и её передаче на плоскости.

Задачи дисциплины включают:

- освоение методов конструктивного анализа формы;
- изучение законов линейной и воздушной перспективы;
- овладение техникой тональной проработки объёма;
- развитие композиционного мышления и чувства пропорций;
- формирование навыков последовательного ведения рисунка от общего к частному.

Дисциплина тесно связана с рядом смежных курсов:

- **«Живопись»** — рисунок обеспечивает конструктивную основу для цветового решения; без понимания формы невозможно грамотно выстроить колористическую композицию.
- **«Композиция»** — принципы композиционной организации листа, отрабатываемые в рисунке, напрямую применяются в живописных и проектных работах.
- **«Пластическая анатомия»** — знания строения человеческого тела необходимы для грамотного изображения фигуры и портрета.
- **«История искусств»** — анализ произведений мастеров позволяет изучать эволюцию техник и методов рисунка в различных художественных школах.

3. Материалы и принадлежности

Для выполнения учебных заданий по рисунку применяются следующие материалы и инструменты:

- **Бумага.** Используются сорта бумаги различной плотности и фактуры: для карандашного рисунка — гладкая или мелкозернистая бумага плотностью 160–200 г/м²; для работы углём и сангиной — бумага с выраженной текстурой.
- **Карандаши.** Графитные карандаши различной твёрдости (от 8B до 2H) позволяют варьировать тон и характер линии. Мягкие карандаши (B–8B) применяются для тональной проработки, твёрдые (H–2H) — для конструктивных построений.

• **Уголь и сангина.** Древесный уголь (в палочках и карандашах) обеспечивает глубокий чёрный тон и широкие тональные переходы. Сангина (красновато-коричневый пигмент) используется для тёплых тональных решений и эскизной работы.

• **Ластики и клячки.** Мягкие ластики применяются для удаления линий, клячка — для коррекции тона и создания светлых акцентов путём впитывания графита.

• **Вспомогательные инструменты.** Кнопки или малярный скотч для фиксации бумаги, точилка или скальпель для заточки карандашей, планшет или мольберт для удобства работы.

Выбор материалов обусловлен поставленной учебной задачей: линейные построения требуют точности и чёткости, тональная проработка — возможности плавных переходов и широкой градации тона.

4. Законы композиции и перспективы

Композиция в рисунке — это система организации элементов изображения на плоскости, обеспечивающая целостность восприятия. Основные композиционные принципы:

• **Соразмерность и масштаб.** Пропорциональное соотношение изображаемых объектов и их размещение в формате листа.

• **Равновесие.** Распределение масс и тональных пятен таким образом, чтобы композиция не выглядела перегруженной с одной стороны.

• **Акцент и иерархия.** Выделение главного элемента за счёт контраста, размера или тона, подчинение второстепенных деталей основной идее.

• **Ритм и движение.** Организация линий и форм для создания ощущения динамики или статики.

Перспектива — наука об изображении трёхмерного пространства на двухмерной плоскости. В академическом рисунке применяется линейная перспектива, основанная на следующих положениях:

• параллельные линии в пространстве сходятся в точках схода на линии горизонта;

• объекты, удалённые от наблюдателя, изображаются меньшими по размеру;

• искажения формы происходят в соответствии с углом зрения и положением относительно линии горизонта.

Основные типы перспективного построения: фронтальная (одна точка схода), угловая (две точки схода) и трёхточечная перспектива.

5. Выполнение построения геометрических фигур по законам линейной перспективы

Построение геометрических тел (куба, цилиндра, конуса, шара) служит основой для понимания конструкции сложных форм. Алгоритм построения включает следующие этапы:

1. **Композиционное размещение.** Определение положения группы тел на листе с учётом пропорций формата и предполагаемого центра композиции.
2. **Определение линии горизонта и точек схода.** Намечается уровень глаз наблюдателя и точки, в которых сходятся параллельные линии объектов.
3. **Конструктивное построение.** Лёгкими линиями намечаются общие габариты и осевые линии тел. Для куба определяются грани и рёбра, для цилиндра — основания в виде эллипсов, для конуса — вершина и окружность основания.

4. **Уточнение пропорций.** С помощью метода визирования (сравнения размеров на вытянутой руке) корректируются соотношения частей.
5. **Проверка перспективных сокращений.** Контроль сходимости параллельных линий в точках схода, оценка искажений эллипсов в зависимости от их положения относительно линии горизонта.
6. **Обводка и подготовка к тональной проработке.** Удаление вспомогательных линий, уточнение контуров.

При построении важно сохранять прозрачность конструктивных линий до этапа окончательной проработки, чтобы иметь возможность корректировать ошибки.

6. Законы света и тени

Светотень — система градаций тона, позволяющая передать объём и фактуру предмета. Основные элементы светотени:

- **Свет** — наиболее освещённая часть поверхности.
- **Полутон** — переходная зона между светом и тенью.
- **Собственная тень** — неосвещённая часть самого предмета.
- **Рефлекс** — отражённый свет в теневой части, смягчающий границу тени.
- **Падающая тень** — тень, отбрасываемая предметом на окружающие поверхности.

Законы светотени базируются на физических принципах распространения света: интенсивность освещения зависит от угла падения лучей, контрастность — от расстояния до источника света, мягкость границ — от характера источника (точечный или рассеянный).

В учебном рисунке светотень используется не только для имитации объёма, но и для выявления конструкции: границы света и тени подчёркивают переломы формы, рёбра и грани.

7. Понятие о тональности. Техника штриха

Тональность — соотношение светлых и тёмных участков в изображении, определяющее общую выразительность работы. В рисунке тональность служит средством организации пространства: передний план обычно контрастнее, дальний — мягче и светлее, что создаёт эффект воздушной перспективы.

Техника штриха — основной инструмент тональной проработки. Различают следующие виды штриховки:

- **Параллельный штрих.** Короткие или длинные параллельные линии, плотность которых определяет тон.
- **Перекрёстный штрих.** Наложение слоёв штрихов под разными углами для усиления тона и создания текстуры.
- **Круговой штрих.** Мягкие круговые движения для плавных тональных переходов.
- **Точечная техника.** Использование точек разной плотности для моделирования тона.

Важным аспектом является направление штриха: оно должно следовать форме предмета, подчёркивая его объём и конструкцию. Чрезмерная жёсткость или хаотичность штриха разрушает целостность восприятия, поэтому требуется контроль за равномерностью и ритмичностью нанесения.

Упражнение: выполнение построения предметов по законам линейной перспективы

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕДЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Цель упражнения: отработать навыки перспективного построения простых геометрических форм и их комбинаций.

Материалы: бумага формата А3, графитные карандаши (HB, 2B, 4B), ластик, клячка.

Задание:

1. На листе выполнить композиционное размещение группы из трёх геометрических тел: куба, цилиндра и конуса.
2. Определить линию горизонта и выбрать тип перспективы (фронтальная или угловая).
3. Построить тела с учётом перспективных сокращений, используя вспомогательные линии и точки схода.
4. Проверить пропорции методом визирования и уточнить конструктивные линии.
5. Выполнить тональную проработку, выделив свет, полутон, собственную и падающую тень, рефлекс.
6. Добиться целостности тонального решения, избегая излишней детализации на дальних планах.

Критерии оценки:

- точность перспективного построения;
- соблюдение пропорций и конструктивной логики;
- грамотная передача светотени и объёма;
- целостность композиционного и тонального решения.