ЧПОУ "СККИТ"

Основы рисунка: от линии к форме

Рисунок — база изобразительной грамоты. Курс для начинающих и практикующих: постановка руки, конструкция, светотень и тональный разбор натуры.

ЗАЧЕМ УЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ

Рисунок — фундамент визуальной грамотности

01

Наблюдательность

Рисование учит видеть: замечать пропорции, наклон линий и характер теней там, где раньше глаз скользил мимо.

02

Постановка руки

Регулярная практика ставит руку: линия становится уверенной, штрих — управляемым, а масштаб — предсказуемым.

03

Форма и свет

Понимание конструкции и светотени превращает копирование в осознанный анализ — основу живописи, дизайна и цифровой графики.

Рисунок — база для живописи, дизайна, архитектуры и цифровой графики

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Чем рисуют: материалы и инструменты

Графитные карандаши 2H–6B

Твёрдые (2H–H) — для построения и тонких линий, мягкие (B–6B) — для тона и штриха.

Бумага 120–300 г/м²

Плотная бумага держит многократную правку и штриховку, не коробится от ластика.

Ластик-клячка

Мягкая масса снимает графит без повреждения бумаги и высветляет тон.

Уголь

Даёт глубокий бархатистый тон и широкий штрих, легко растушёвывается.

Сангина

Тёплый красно-коричневый материал для быстрых набросков и тональных этюдов.

Клячка и наждачка

Заточка угля и сангины на наждачной бумаге, чистка листа клячкой по ходу работы.



ПРАКТИКА

Постановка руки и рабочего места

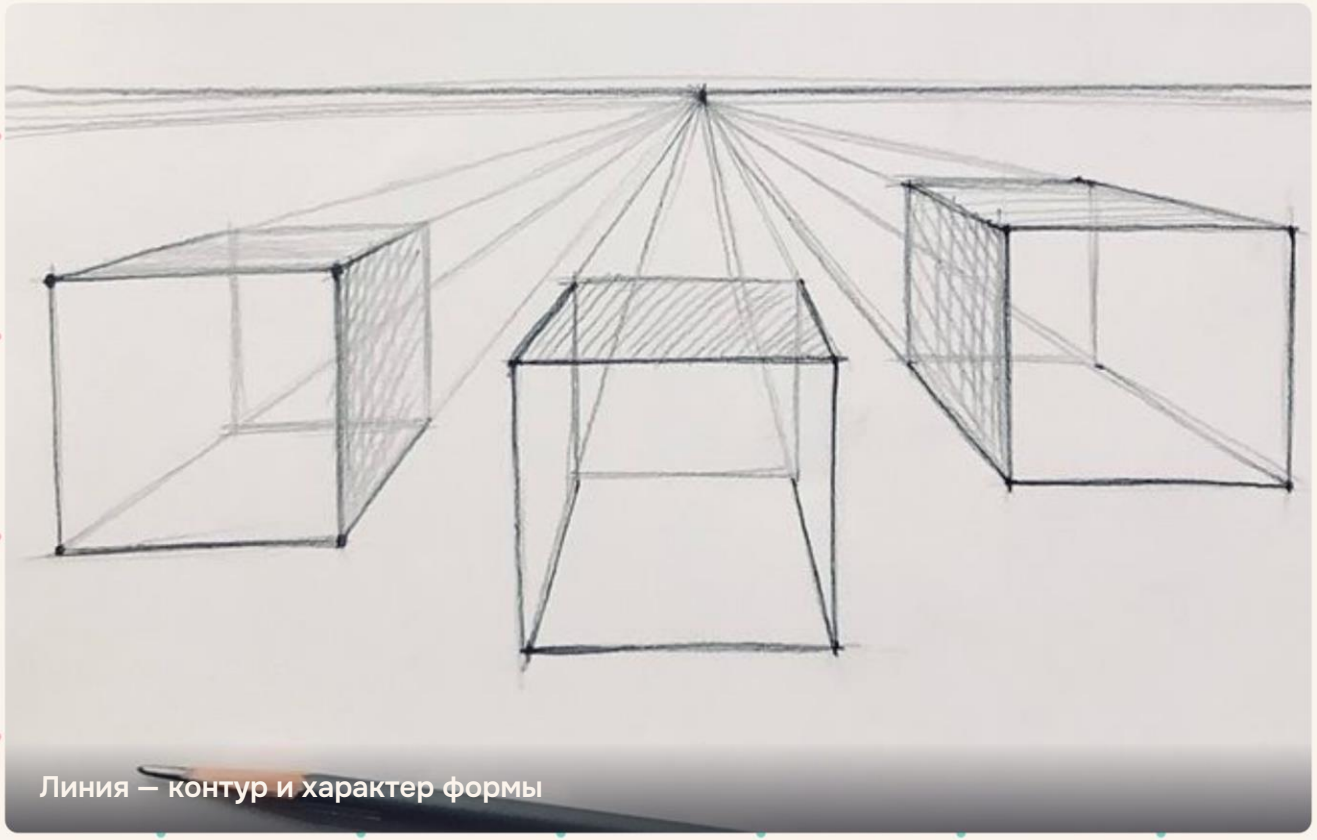
Карандаш держат наклонно и свободно, без зажима: локоть остаётся свободным, кисть движется от плеча. Лист на планшете ставят под углом 30–45°, а корпус держат на расстоянии вытянутой руки от мольберта.

- Свободная рука и наклон листа — основа точной линии и штриха.

ЯЗЫКИ РИСУНКА

Линия, штрих и тон: три языка рисунка

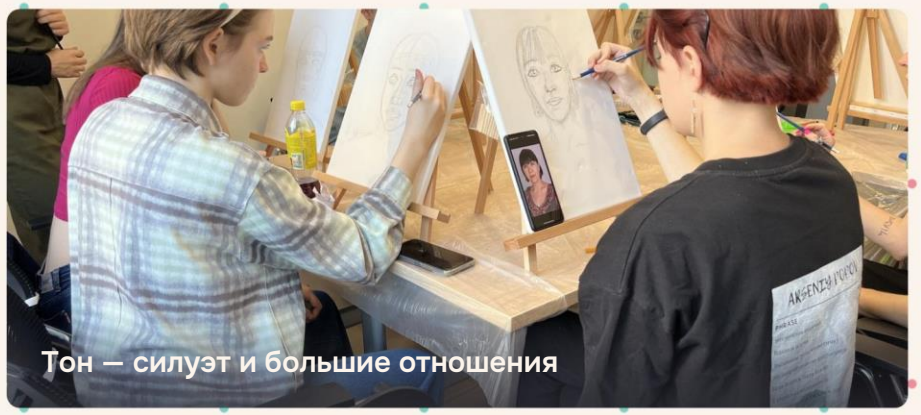
Один и тот же мотив можно решить контуром, штриховкой по форме или тональным пятном — и каждый раз это будет разный рисунок.



Линия — контур и характер формы



Штрих — фактура и объём по форме



Тон — силуэт и большие отношения

ПОШАГОВЫЙ РАЗБОР

Пропорции и построение формы

01

Набросок

Лёгкими линиями намечаем общую компоновку и габариты предмета на листе.

02

Уточнение пропорций

Метод визирования: сравниваем отношения частей на вытянутой руке с карандашом.

03

Конструктивные линии

Осевые линии и оси симметрии задают объём и разворот формы в пространстве.

04

Тональная проработка

Светотень выявляет объём: собственные и падающие тени, рефлекс, блик.

ПЕРСПЕКТИВА

Перспектива: как передать глубину

1

Линия горизонта

Уровень глаз художника задаёт всю картину: выше линии горизонта предметы видны снизу, ниже — сверху.

2

Точки схода

Параллельные рёбра куба и улицы сходятся в одной точке на линии горизонта — это и создаёт ощущение глубины.

3

Сокращение размеров

Ближние рёбра длиннее, дальние короче и сходятся к точке схода: так куб и улица обретают объём.

СВЕТОТЕНЬ

Свет и тень: пять тональных зон на форме

01

Блик

Самая светлая точка на поверхности — там, где луч падает почти перпендикулярно.

02

Свет и полутень

Освещённая часть плавно уходит в полутень — переход к собственной тени.

03

Собственная тень

Часть формы, куда свет не попадает; самая тёмная зона на самом предмете.

04

Рефлекс и падающая тень

Рефлекс — отсвет от поверхности рядом; падающая тень ложится от предмета на плоскость.



КОМПОЗИЦИЯ

Композиция листа: как расположить рисунок

Целостность, равновесие, главное и воздух вокруг объекта — основа удачной компоновки

ПРАКТИКА

Натюрморт из геометрических тел: пошаговый разбор

1

Постановка и компоновка

Выбор драпировки и света, размещение группы в листе: целое пятно чуть выше центра, без заваливания к краям. 10–15 минут.

2

Построение формы

Пропорции и оси, сквозная конструкция куба, шара и цилиндра, проверка симметрии и линий перспективы. 40–50 минут.

3

Тональный разбор

Собственная и падающая тени, полутень, рефлекс и блик; обобщение больших отношений и деталей. 40–50 минут.

РАЗБОР ОШИБОК

Пять ошибок начинающего рисовальщика

+ Как правильно

Рисую по контуру, а не по форме

Забываю про пропорции

Штрихую хаотично

Нет целостного тона

Боюсь тёмного

− Как исправить

Строю конструкцию: оси, объёмы, сечения — контур появляется последним

Проверяю отношения визированием и сравниваю части с целым на расстоянии

Кладу штрих по форме и направлению плоскости, от светлого к тёмному

Сначала обобщаю большие отношения, детали — только в конце

Усиливаю тон в тенях и на переднем плане, чтобы появился контраст и объём

ПРАКТИКА

Чек-лист первых шагов в рисунке

С чего начать уже сегодня: простые ежедневные и еженедельные привычки, которые дают быстрый прогресс.

- **10 минут штриховки каждый день — ставим руку и чувство линии**
- **3 наброска в неделю с натуры — быстрые зарисовки по 15–20 минут**
- **Разбор одной работы мастера в неделю — композиция, свет, штрих**
- **Ведение скетчбука — фиксируем идеи и отслеживаем прогресс**
- **Участие в конкурсах и выставках рисунка — обратная связь и мотивация**

ФИНАЛ

Спасибо за внимание!

Рисунок растёт из ежедневной практики: 15–20 минут в день дают больше, чем редкие многочасовые рывки.