

Армавирский Центр Научно-Технического Творчества

«Графический рисунок. Секреты реализма»

Методические рекомендации

Составила Занберова А.В.

Армавир

2022

Рецензия

на учебно-методическое пособие

«Графический рисунок. Секреты реализма»

педагога дополнительного образования МБУ ДО ЦНТТ

Занберовой Анны Владимировны

Автор данной методической разработки акцентирует внимание на важнейшем аспекте рисунка – реалистичности. Учебно - методическое пособие адресовано педагогам дополнительного образования и учителям ИЗО.

Актуальность темы обусловлена стремлением помочь учащимся в освоении самого сложного навыка в изобразительном искусстве – «как нарисовать похоже», ведь качественный конечный результат во многом определяет дальнейшее желание учащихся развивать свои способности в данном виде искусства, а так же помогает определиться с выбором будущей профессии.

Достаточно подробно автором изложены принципы выбора необходимых принадлежностей для создания реалистичного рисунка, способы и приемы работы графическими материалами, упражнения для отработки техники передачи светотени.

Данное методическое пособие содержит детальный разбор таких понятий как «градиация светотени», этапы создания реалистичного рисунка, рассмотрение приемов, помогающих научиться видеть формы изображаемого объекта и достоверно передавать их на бумаге. В приложении к методическому пособию находится план-конспект занятия по теме «Светотень», а также работы учащихся, выполненные по описанной в работе методике.

Представленная методическая разработка актуальна, интересна по содержанию и может быть рекомендована учащимся художественных студий и факультетов, в учебной работе общеобразовательных школ, детских учреждений дополнительного образования, учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Рецензент: Дикая И.В.

Докладчик: Дикая И.В.
ФГБОУ ВО «АГПУ»
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ
И.А. Свешникова

25.05.22

Введение

Залог реалистичного рисунка – это качественный, детальный набросок, в котором соблюдены пропорции и формы. Данное методическое пособие не о том, как рисовать человека – а, скорее о том, как достоверно переданные геометрические формы, в своей совокупности, помогают получить реалистичный рисунок фигуры. Различные пособия и книги, посвященные рисованию человека, уделяют много внимания анатомии. Однако для учащихся младшего и среднего возраста такой подход представляется скучным и сложным, не позволяющим увидеть быстрый и качественный результат своих трудов, что так важно для детей и подростков. Поэтому в данном методическом пособии представлена методика «рисую то, что вижу», призванная помочь учащимся освоить навык по-настоящему видеть то, что они рисуют, различать отдельные формы, из которых состоит объект.

Инструменты и материалы. Что понадобится для рисования

Бумага

На начальном этапе обучения подойдет любая, достаточно гладкая и плотная бумага, которая способна выдержать многократное стирание карандашных линий ластиком.

Карандаши

Стоит отдать предпочтение набору чернографитных карандашей с грифелем разной твердости – тм, м, 2м, т, 2т. Также, для дальнейшей работы тоном, рекомендуется приобрести поштучно карандаши 4м и 6м.

Ластик

Из огромного количества предлагаемых к продаже ластиков, следует выбрать простой и мягкий, из белой резины. Такие ластики меньше всего повреждают верхний слой бумаги при стирании и не оставляют на листе цветных полос. Кроме этого, пригодится ластик - карандаш (для стирания мелких деталей). Он выглядит как обычный карандаш, но вместо грифеля имеет резиновый стержень. Время от времени его следует слегка затачивать точилкой для карандашей.

Растушевки

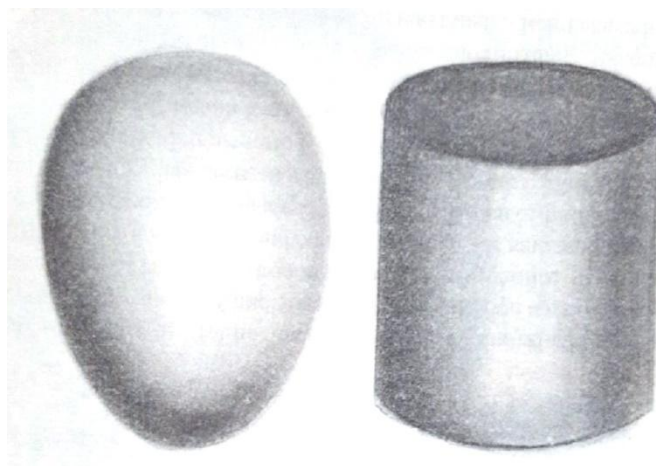
Пригодятся для работы с тоном. Приобретите набор из 6-8 штук. При аккуратном обращении с ними, они прослужат довольно долго.

Фотореференсы

Неиссякаемый источник упражнений для совершенствования вашего мастерства. Огромное количество самых различных фотографий вы можете самостоятельно отыскать в сети Интернет.

Внешние очертания и распределение тона

Чтобы изображать фигуру человека по представленной в данном пособии методике, необходимо освоить два важнейших элемента: первым из них является умение определить очертания и контуры, увидеть базовые формы, а вторым - плавные переходы тона.

Этот овал (или форму яйца) можно увидеть в человеческой голове

Шея и поясничный отдел туловища напоминают вот такой цилиндр

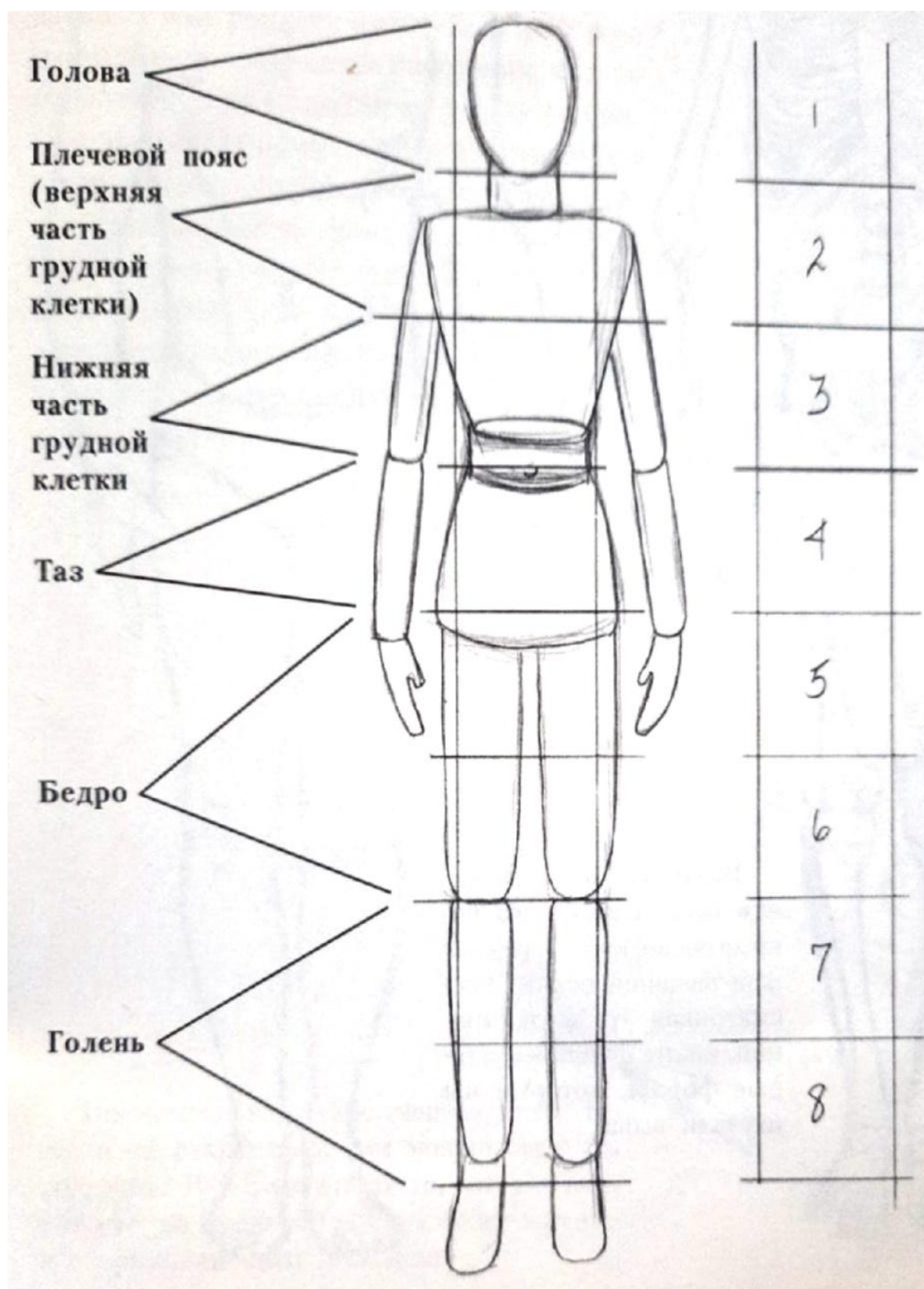

Эту длинную цилиндрическую форму можно увидеть в руках и ногах

Область груди усеченный конус

напоминает

Перевернув предыдущую форму «вверх ногами», получим нижнюю часть туловища

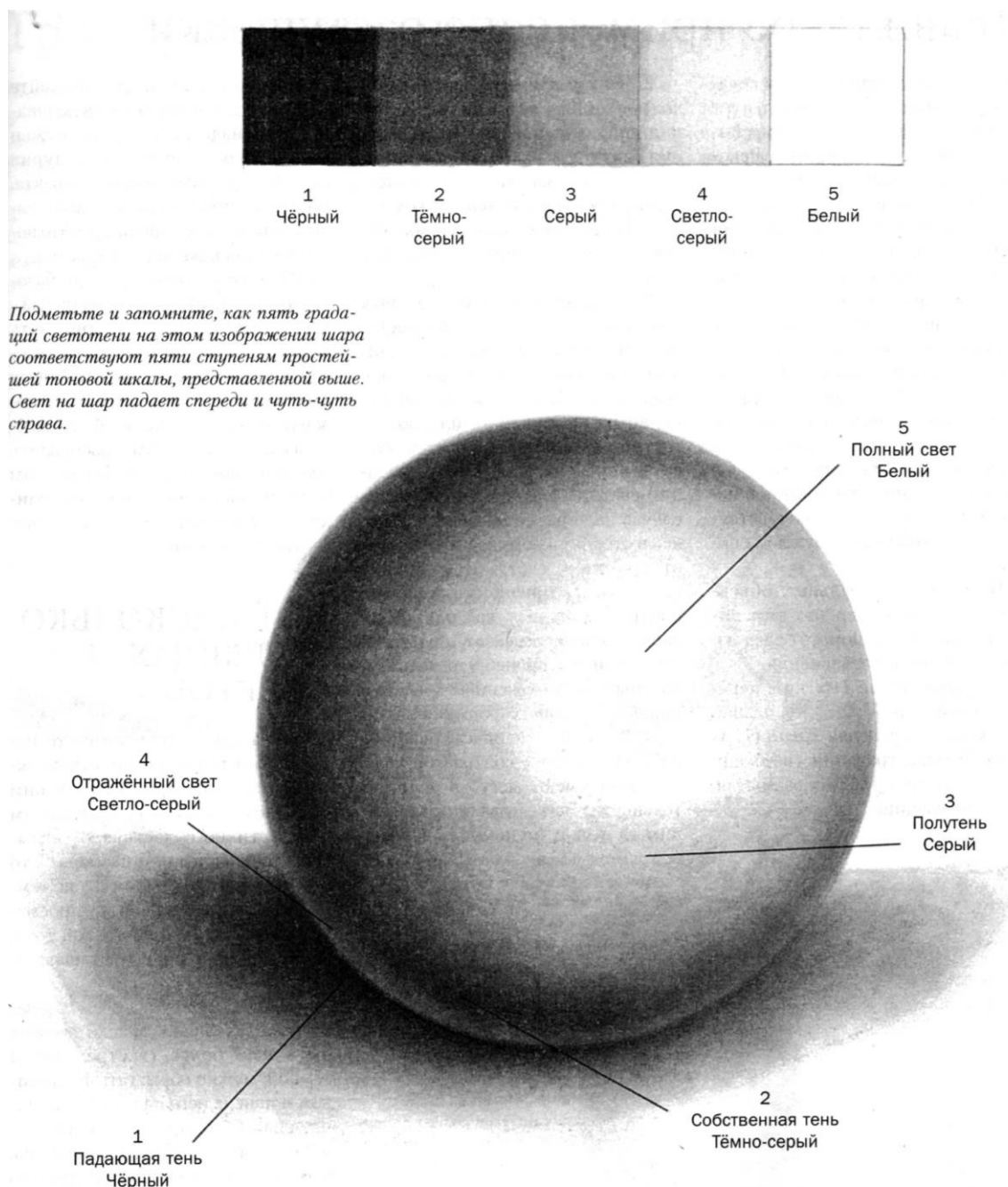

Базовые формы «в сборе». Эта схема наглядно показывает, как важно научиться видеть основные формы при рисовании. При изображении фигуры человека, не менее важно соблюдать пропорции между изображаемыми формами. Взяв за единицу измерения «голову» и зная, что средний рост

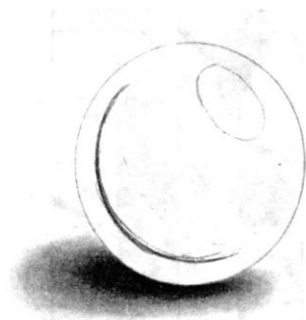
взрослого составляет 7.5 голов, мы без труда можем определить длину туловища, рук и ног.

Светотеневая шкала и этапы работы над рисунком

На представленных ниже схемах показаны важнейшие азы работы с тоном (более подробно тема светотеневой шкалы, включая план-конспект занятия по теме «Светотень» рассматривается в моем предыдущем методическом пособии «Три ступени к реализму: графический рисунок»).

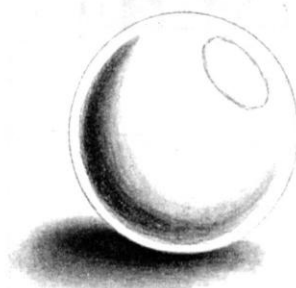
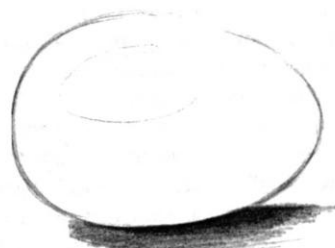

Следуйте указанным на схеме шагам, для получения реалистичного результата при работе с тоном:

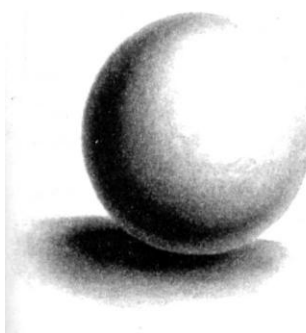
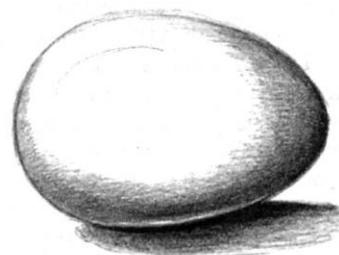
ЭТАП 1. НАНЕСЕНИЕ ТОЧНЫХ ЛИНИЙ

Когда форма объекта будет точно отображена, вы должны задать конкретное положение источника света и тонкими лёгкими штрихами (позднее сотрёте их) очертить на объекте участок, который освещён ярче прочих. Все тени, понятно, будут за его пределами, и в области, противоположной направлению источника света, вы можете найти падающую тень, самую густую. Теперь у вас есть оба конца тоновой шкалы — крайне чёрный и крайне белый.

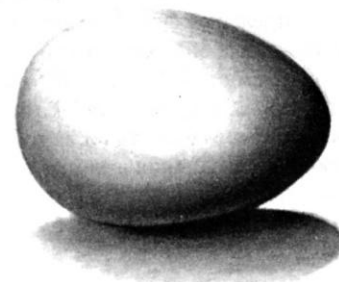
ЭТАП 2. РАЗМЕЩЕНИЕ ТОНОВ

Размещение собственной тени должно быть выполнено очень тщательно и осторожно. Следы карандаша кладутся на бумагу легко и мягко, следуя округлой форме объекта. Не забудьте оставить место (кромочку) для отражённого света; разумеется, она должна быть внизу, в той части объекта, которая не облучается прямым светом, а, наоборот, достаточно удалена от него.

ЭТАП 3. РАСТУШЁВКА

Возьмите в руки простой бумажный инструмент и начинайте создавать переходы тонов. “Размазывайте” графит по бумаге не поперёк, а вдоль карандашных следов, то есть опять-таки отслеживая округлость формы объекта. Двигайтесь от тёмного к светлому медленно, аккуратно, неторопливо. Когда тон нужной насыщенности дошёл до какой-либо линии из нанесённых на этапе 1, удалите её. Контуры не нужны: они делают рисунок плоским. Избавляйтесь от нерегулярностей в растушёванных зонах: светлые пятна надо осторожно заштриховать карандашом, а тёмные “поднять” подобием карандаша, слепленным из пластичного ластика.

Упражнения. Базовые формы в сборе

Чтобы лучше сосредоточиться на основных геометрических формах, стоит начать с простого вида, не усложненного изображением одежды. Как видно на иллюстрации, фигура малыша состоит из некоторого числа больших форм.

Обсуждая выше форму человеческого тела, мы увидели, насколько важно сравнивать размеры. Весь рост младенца составляет от 3.5 до 4 «голов». Кроме того, создавая набросок, ищите трудноуловимые углы:

Уточните формы и сотрите вспомогательные линии.

Начинайте штриховать с более темных участков. В простом, светлом рисунке как этот, их немного.

Продолжайте наносить тени. Постарайтесь, чтобы на этой стадии они были не слишком темными. Большую часть тона вы нанесете растушевкой

С помощью растушевки легко и нежно смягчите тоновые переходы. Поскольку кожа младенца мягкая и гладкая, они должны быть очень плавными и постепенными. Убедитесь, что тоновые переходы создают впечатление округло-

Добавление деталей и одежды

Выполните это упражнение, чтобы попрактиковаться с техникой растушевки и светотени. Хотя поза кажется сложной, принцип работы остается тем же: контур, свет и тени.

Сделайте набросок, разложив фигуру на множество мелких форм и углов:

Уточните детали, сотрите вспомогательные линии и начните штриховку с небольших темных участков, воспринимая их как формы:

Старайтесь наносить тон равномерно. Обращая внимание на цвет и натяжение ткани, продолжайте тоном изображать формы. На этой стадии рисунок начинает приобретать объем. Растушуйте тона. Карандашом усильте те участки, которые должны быть темнее. Освещенные участки проработайте ластиком-карандашом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Для более углубленного изучения градации светотени и приема растушевки, рекомендуется ознакомиться с предыдущим составленным мною методическим пособием «Три ступени к реализму: графический рисунок», которое, помимо советов и практических упражнений, включает в себя подробный план - конспект занятия по теме «Светотень» -

<https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-graficheskiy-risunok-2207324.html>

Кривченко Данил, 13 лет

Гривцова Маргарита, 11 лет

Литература

1. Алексеев В.В. Что такое искусство? М. 2019.
2. Костерин Н. П. «Учебный рисунок» М., 2018
3. Кожохина С.К. «Путешествие в мир искусства» М., 2020
4. Парамонов А. В. «Графика и рисунок» М, 2019
5. Тарасов А. М. «Этюды об изобразительном искусстве» М., 2019
6. Хэммонд Ли «Портрет» Минск, 2018
7. Хэммонд Ли «Учимся рисовать портрет» Минск, 2019
8. Хэммонд Ли «Учимся рисовать людей» Минск, 2019
9. Хэммонд Ли «Учимся рисовать животных» Минск, 2018
10. «Школа изобразительного искусства» Т 1-10 М., 2019
11. Яблонская А. «Преподавание предметов рисунок и композиция» М., 2019

