

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Институт искусств и дизайна

В.П. Любарец

Рисунок

(наброски и зарисовки с натуры с использованием
различных художественных материалов)

Учебно-методическое пособие

Ижевск 2021

УДК 741.8 (075.8)
ББК 85.154(0)я73
Л93

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом УдГУ

Рецензент: Засл. деятель искусств УР, доцент **О.В. Чунаева.**

Любарец В.П.

Л93 Рисунок (наброски и зарисовки с натуры с использованием различных художественных материалов): учеб.-метод. пособие. Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2021. – 56 с.

Учебно-методическое пособие призвано помочь правильно организовать учебный процесс по дисциплине «Рисунок», а также систематизировать самостоятельную работу студентов и стимулировать постоянный интерес к предмету. Пособие предназначено студентам направлений «Педагогическое образование» и «Дизайн».

УДК 741.(075.8)
ББК 85. 154я73

© В.П. Любарец, 2021
© ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет», 2021

ВВЕДЕНИЕ

Тот факт, что рисунок лежит в основе всех видов изобразительного искусства, не вызывает сомнения. Поэтому занятия рисунком как базовым видом изобразительной деятельности имеют первостепенное значение в системе преподавания специальных художественных дисциплин. Рисунок является составной частью учебного процесса и непременным условием формирования навыков профессионального мастерства. Профессиональное владение рисунком расширяет творческие возможности художника, помогает реализовать любой замысел. Не случайно ему уделялось первостепенное внимание во все времена.

К сожалению, в настоящее время в образовательных стандартах и учебных планах рисунку отводится недостаточный объем часов для того, чтобы студенты могли в полной мере овладеть знаниями, навыками и умениями, которые необходимы для успешного решения творческих задач. В связи с этим важную роль приобретает такая форма учебно-образовательной деятельности, как самостоятельная работа. Самостоятельная работа студентов дает возможность в определенной степени заполнить существующий пробел, поэтому необходимость в учебно-методических рекомендациях и практико-ориентированных установках вполне очевидна.

При составлении учебно-методического пособия автор руководствовался целью сформировать у студентов представления о рисунке как весьма значимом и даже фундаментальном элементе обучения в процессе профессиональной подготовки в творческом вузе и тем самым стимулировать их самостоятельную деятельность в этом направлении.

К числу определяющих задач следует отнести методические рекомендации по работе над рисунком с использованием различных материалов – карандаша, сангины, туши, пастели. Данные задачи реализуются на основе важной и необходимой информации о свойствах материалов, о правильном выборе типа бумаги для каждого конкретного случая, о технике работы над рисунком.

В структуру учебно-методического пособия входят как обзорный материал, дающий студентам необходимые базовые сведения о рисунке, так и авторские иллюстрации с комментариями. Кроме того,

предлагается для наглядности приложение из образцов авторских рисунков, выполненных с использованием различных материалов. Это призвано способствовать увеличению объема самостоятельной работы обучающихся и ее качества, что в свою очередь способно привести к формированию профессиональных компетенций: способности выполнять творческие задания, владеть базовыми навыками рисования и их применения в профессиональной сфере.

Таким образом, учебно-методическое пособие призвано помочь правильно организовать учебный процесс по дисциплине «Рисунок», а также систематизировать самостоятельную работу студентов и стимулировать постоянный интерес к предмету.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

*Опыт никогда не ошибается, ошибаются
только суждения наши...*

Леонардо да Винчи

Самостоятельная деятельность студентов в данном направлении должна включать в себя прежде всего работу над краткосрочным рисунком и набросками, являющимися неотъемлемой частью учебного процесса и способствующие развитию тех качеств, которые необходимы в творческой деятельности. В настоящем учебном пособии даны наглядные примеры работы над рисунком с использованием различных художественных материалов – карандаш, сангина, кисть, пастель. Кроме того, представлены общие комментарии и конкретные указания, дающие необходимую информацию о специфике работы над рисунком, о свойствах материала и качестве бумаги, то есть все сведения, которые необходимы студенту для самостоятельных занятий.

Применение различных художественных материалов раскрывает их неограниченные выразительные возможности. Подбирать тот или иной материал и тип бумаги надо в соответствии с поставленными задачами. Короткие зарисовки, наброски в разной технике и материале, будь то карандаш, сангина, кисть, пастель и т.д., развивают видение, наблюдательность, зрительную память и более того, формируют профессиональные умения в выборе деталей, акцентируя внимание на главном, дают понимание того, насколько важна каждая линия в рисунке. Немаловажно помнить, что постоянная работа над рисунком придает уверенность руке, формирует профессиональные навыки. С приобретением опыта приходит понимание того, как и каким образом можно раскрыть и показать возможности того или иного материала, максимально использовать его свойства.

Приступая к выполнению краткосрочного рисунка, лучше всего начинать с более длительных заданий, рассчитанных на 2–3 часа. По мере накопления опыта можно сокращать время вплоть до одной минуты. Необходимо также помнить, что набросок или короткая

зарисовка существенно отличаются от работы над длительной постановкой. Цель этих упражнений состоит прежде всего в выявлении характерных особенностей натуры, выразительности формы без лишней детализации. Следует также помнить, что, рисуя с натуры, будь это простые бытовые предметы, пейзаж, фигура человека или животного, мы должны передавать их в трехмерном пространстве. Поэтому так важно знание линейной перспективы. При рисовании человека или животного требуется знание основ пластической анатомии, а также пропорций человеческой фигуры. Это дает возможность сознательно и на профессиональном уровне решать любую сложную задачу.

Авторские работы, выполненные в разное время и в различной технике призваны наглядно продемонстрировать возможности того или иного материала. Каждому рисунку дается краткое пояснение, комментарий, в каком материале и технике исполнен рисунок, какие ставились задачи и сколько времени отведено на данный рисунок.

1. РИСУНОК КАРАНДАШОМ

Самым доступным материалом является графитный карандаш, который не требует дополнительных аксессуаров и больших затрат. Графитным карандашом можно рисовать, писать, чертить. В этом отношении он универсален. Карандаши бывают различной мягкости. Для набросков или коротких по времени рисунков лучше всего использовать мягкие карандаши, так как они дают большой диапазон тона. Таким типом карандаша можно работать как линией, так и тоном, используя штрих. В процессе работы всегда можно исправить ошибки ластиком или клячкой без ущерба для качества работы, что делает этот материал незаменимым в учебном процессе.

Для графитного карандаша лучше всего подходит рисовальная бумага. Графит хорошо ложится на любую бумагу и не осыпается. Им можно выполнять как линейные, так и тонально-живописные рисунки. Объем моделируется с помощью штриха, а также растушки. Возможно использование графитного карандаша в сочетании с цветными. Допускается также применение легко тонированных сортов бумаги. Глянцевая или очень гладкая бумага не подходит для рисунка этим материалом. Подбирать карандаши той или иной

мягкости, а также бумагу надо в соответствии с поставленными задачами. Для быстрых набросков лучше подходят карандаши мягкости 3В – 5В. В данном случае возможно использовать разные сорта бумаги, кроме глянцевой, на которой карандаш скользит и плохо ложится на лист. Вполне подходящими считаются слегка тонированные, однако не очень темные сорта бумаги, на которых графитный карандаш отсвечивает, вследствие чего теряется выразительность рисунка. Если для набросков или быстрых зарисовок подходят мягкие карандаши, то для длительных рисунков предпочтительнее применять твердые, например, 1Н – 3Н. Таким образом, графитный карандаш удобен в работе и может применяться не только в эскизах, учебных рисунках, набросках, зарисовках, но для выполнения в этом материале произведений искусства линейно-графического и тонально-живописного решения.

Рис. 1. Пример краткосрочного рисунка (15 минут), выполненного одной линией без применения тональной разработки формы и без излишней детализации

*Рис. 2. Пример краткосрочного линейного рисунка (15 минут)
на тонированной бумаге с легким касанием тона и передачей
объемной формы*

Рис. 3. Пример рисунка графитным карандашом в сочетании с цветным с использованием как линии, так и тона. Зарисовка фигур выполнена в течение 45 минут

Рис. 4. *Пример разработки рисунка тоном.*
Зарисовка с натуры выполнена в течение 45 минут

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1 (40 – 45 мин). Линейный рисунок мягким карандашом 3В – 4В. различных бытовых предметов без использования светотени. Внимание должно быть направлено на выявление перспективы и пропорций предметов.

Задание 2 (до 20 мин.). Линейные наброски домашних животных (кошки, собаки, попугаи и др.).

Задание 3 (5 – 20 мин.). Наброски фигуры человека в движении.

Задание 4 (от 45 до 60 мин). Рисунки деревьев, различных цветов и растений с выявлением объемной формы и использованием светотени.

Задание 5 (45 – 60 мин). Рисунки зданий, автомобилей и других объектов с решением линейной перспективы.

Задание 6 (от 45 до 60 мин). Зарисовки головы человека в различных ракурсах с использованием цветных карандашей.

2. РИСУНОК САНГИНОЙ

Сангина как художественный материал известен с древнейших времен. Уже в античные времена ее использовали для раскрашивания скульптур и в работе над фреской. Широкое распространение она получила в эпоху Возрождения в Италии. Рисунки Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Андреа дель Сарто и других мастеров стали образцами для последующих поколений художников. Так, XVIII обогатили и разнообразили технические возможности этого материала Грез, Ватто, Буше и др. Разнообразие технических приемов дает возможность применять ее в практической работе не только над длительными заданиями по рисунку с натуры, но и для более коротких набросков и непродолжительных по времени зарисовок.

Технические особенности сангины дают широкие возможности для применения ее как в творческой работе, так и в учебном процессе. Для освоения техники работы этим материалом следует начинать с набросков и коротких зарисовок. Основное средство выразительности сангины – линия, именно с нее начинается работа над рисунком. Сначала линией намечаются границы предметов или фигура человека. После нахождения пропорций, движения и общей формы можно применять штриховку, а также использовать растушку, которая не только обобщает работу, но и создает мягкие переходы светотени, придавая легкость и воздушность рисунку.

Сангину можно использовать в сочетании с другими материалами, например, с углем, карандашом или пастелью. Она хорошо разводится в воде и позволяет писать кистью. Рисовать сангиной можно на различной плотной бумаге с шероховатой поверхностью, а также на картоне. Слишком гладкая или глянцевая поверхность для этого не пригодна. Рисунки, выполненные сангиной, можно фиксировать, используя лак-фиксатив. Готовый рисунок нужно положить горизонтально. Фиксировать необходимо на расстоянии не менее 30 см. от рисунка, чтобы лак равномерно распределялся по поверхности работы.

Хранение незафиксированных работ, выполненных сангиной, требует определенных условий так же, как и пастель: оформить в паспарту и рамку под стеклом таким образом, чтобы не было соприкосновения стекла с сангиной.

*Рис. 5. Пример беглого наброска, выполненного за 5 минут.
Внимание акцентировано на движении фигуры и на пропорции
без детализации формы*

*Рис. 6. Пример краткосрочного рисунка (60 минут)
с тональной разработкой и выявлением объема*

*Рис. 7. Пример учебного рисунка сангиной (2 часа)
с использованием темперы с тональной разработкой*

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1 (от 3 до 10 мин.). Беглые линейные наброски фигуры человека в движении.

Задание 2 (20 мин.). Рисунки фигуры человека с использованием штриховки.

Задание 3 (45 мин.). Рисунок одетой фигуры с выявлением объемной формы при различном освещении.

Задание 4 (2 часа). Рисунок фигуры человека на тонированной бумаге с использованием угля и выявлением объема.

Задание 5 (2 часа). Рисунок интерьера с определением линейной перспективы.

Задание 6 (40 – 60 мин. На каждый рисунок). Зарисовки различных животных (чучела) и птиц с использованием угольного карандаша и сангины.

3. РИСУНОК КИСТЬЮ

Одной из разновидностей рисунка является работа кистью. Эта техника применяется с давних времен. Именно изобразительное искусство Китая представляет прекрасный образец использования кисти для рисунка как на бумаге, так и на шелковой ткани с применением черной туши или акварели.

Многие европейские мастера работали в этой технике, используя различный материал – тушь, акварель, соус, сангину. Такие художники, как Рембрандт, Джованни Батиста Тьеполо, Жан-Оноре Фрагонар, Юбер Робер, а также русские художники XIX века В.А. Серов, И.Е.Репин и многие другие оставили прекрасные работы, выполненные с использованием кисти.

Работа кистью требует определенного опыта. Выполнение заданий кистью развивает точность глаза, умение делать отбор, акцентируя внимание на главном, придает уверенность руке. Хороший материал для работы кистью – черная тушь. Она отличается большой плотностью и бархатистостью и при высыхании не смывается водой. Кроме того, ее можно сочетать с такими материалами, как

гуашь и акварель. Для того, чтобы добиться мягких переходов тона, можно использовать тушь в виде небольших кубиков. Надо взять небольшое количество твердой туши, выложить на блюдце, развести водой до нужной консистенции и работать как обычной акварелью.

При работе тушью или другим материалом применяются, как правило, круглые кисти разных размеров, что дает возможность проработки мелких деталей, а также покрывать большие плоскости. Кистью можно делать наброски акварелью с использованием цвета. Для этого лучше использовать акварельную бумагу. Бумагу нужно подбирать таким образом, чтобы краска на ней не растекалась и не скатывалась комками. Обычно используют специальную бумагу для акварели, которая впитывает воду, сохраняя при этом рисунок. Можно в виде эксперимента использовать и другие сорта бумаги – в зависимости от задач. Работа кистью требует большого опыта и знание материала. Она развивает чувство целого, точность глаза, пропорций, умение передавать большую форму и остроту образа.

*Рис. 8. Пример краткосрочного рисунка (40 минут):
первый рисунок выполнен черной тушью в сочетании с акварелью.
Второй рисунок выполнен кистью с использованием гуаши*

Рис. 9. Пример быстрого рисунка (30 минут) акварельными красками с использованием цвета

Рис. 10. Пример линейного рисунка кистью, выполненного акварелью (45 минут) без использования тональной проработки формы

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1 (20 – 40 мин.). Наброски черной тушью фигуры человека.

Задание 2 (40 – 60 мин.). Рисунки кистью с использованием акварели (2 – 3 цвета).

Задание 3 (40 – 60 мин.). Наброски бытовых предметов черной тушью в различных ракурсах.

Задание 4 (40 – 60 мин.). Рисунки головы человека в комбинированной технике – черная тушь, акварель.

Задание 5 (40 – 60 мин.). Наброски черной тушью животных и птиц (чучела животных и птиц).

Задание 6 (60 мин.). Наброски черной тушью пейзажей, зданий, построек, архитектурных сооружений, а также техники (автомобили, велосипеды и т.п.).

4. РИСУНОК ПАСТЕЛЬЮ

Пастель является разновидностью мела. Она не краска, а карандаш, однако из-за яркости цвета работы, выполненные пастелью, называют иногда живописью. Наряду с другими художественными материалами, используемыми в учебном рисунке, пастели принадлежит особое место. Методы и виды работы пастелью разнообразны: можно использовать как линию, так и штрих с применением растушки.

Пастель дает большие технические возможности. В сочетании с другими материалами – сангиной, углем, акварелью – можно добиться дополнительного эффекта, достичь большей выразительности рисунка.

В учебном процессе, как правило, используют сухую пастель. В настоящее время производится в виде грифеля пастельные карандаши, они несколько толще обычных карандашей и их твердый грифель возможно затачивать, что позволяет проводить достаточно тонкие линии.

В пастели большое значение имеет качество основы для рисования. Следовательно, важно правильно выбирать подходящую бумагу. При выборе бумаги надо учитывать ее фактуру, определенную степень зернистости, чтобы обеспечивать достаточно прочное сцепление с частицами пастели.

Для работы пастелью используют специальную бумагу с шероховатой поверхностью. Допустимо использование эскизной и упаковочной бумаги, а также некоторых видов картона. В настоящее время имеется довольно большой выбор бумаги различного тона и цвета, предназначенной для работы данным материалом. В зависимости от поставленной задачи подбирается соответствующий тон или цвет бумаги, используется также грубая наждачная бумага, которая способна обеспечить устойчивую связь рисунка.

Пастельная техника позволяет использовать как живописные, так и графические возможности этого материала. Работу рекомендуется начинать с наброска, намечая общие контуры предмета или фигуры. Для этой цели удобно использовать пастельный карандаш, уголь, сангину или фломастер. Графитным карандашом не рекомендуется делать рисунок, так как пастель скользит по контуру карандаша, а частицы пастельного мелка не удерживаются на основе и таким образом не обеспечивают прочную связь с красочным материалом.

При работе на цветной бумаге нужно принимать во внимание контраст между цветом пастели и цветом бумаги, учитывая, что при нанесении тонкого красочного слоя цвет бумаги сливается с цветом пастельного мелка, создавая при этом новый оттенок. Только плотный красочный слой полностью скрывает цвет бумаги.

Работы, выполненные этим материалом, довольно сложно хранить, их следует оберегать от сотрясений и влажного воздуха. Для сохранения рисунка можно использовать специально предназначенный для этих целей лак, однако нужно помнить, что при этом зачастую теряется качество работы. Одним из самых надежных способов хранения работ пастелью считается окантовка их под стекло, причем стекло не должно соприкасаться с пастелью, между ними обязательно должен быть зазор.

Полученные при работе пастелью навыки развивают как графические, так и живописные качества, необходимые в дальнейшей творческой деятельности.

Рис. 11. Пример рисунка (2 часа) пастелью с использованием угольного карандаша

Рис. 12. *Пример лаконичного использования цвета и угольного карандаша (1 час)*

Рис. 13. Пример рисунка (2 часа), выполненного в цвете с применением угольного карандаша (ретушь)

Рис. 14. Пример рисунка, выполненного пастелью с применением ретуши

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1 (от 45 до 60 мин.). Рисунки пейзажа с применением угольного карандаша или ретуши.

Задание 2 (2 часа). Рисунки пастелью на различной по цвету бумаге с применением растушки.

Задание 3. (45 – 60 мин.). Портретные зарисовки на тонированной бумаге.

Задание 4. (2 часа). Рисунки автопортрета при различном освещении.

Задание 5. (2 часа). Рисунки натюрморта из 2-3-х предметов на темном фоне.

Задание 6. (2, 5 часа). Рисунок натюрморта из 2-3-х предметов на нейтральном фоне с выявлением материала (металл, стекло и т.п.).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Тушь, кисть

Рис. 2. наброски головы: тушь, кисть

Рис. 3. Обнаженная фигура: цветной карандаш

Рис. 4. Рисунок сарая: графитный карандаш

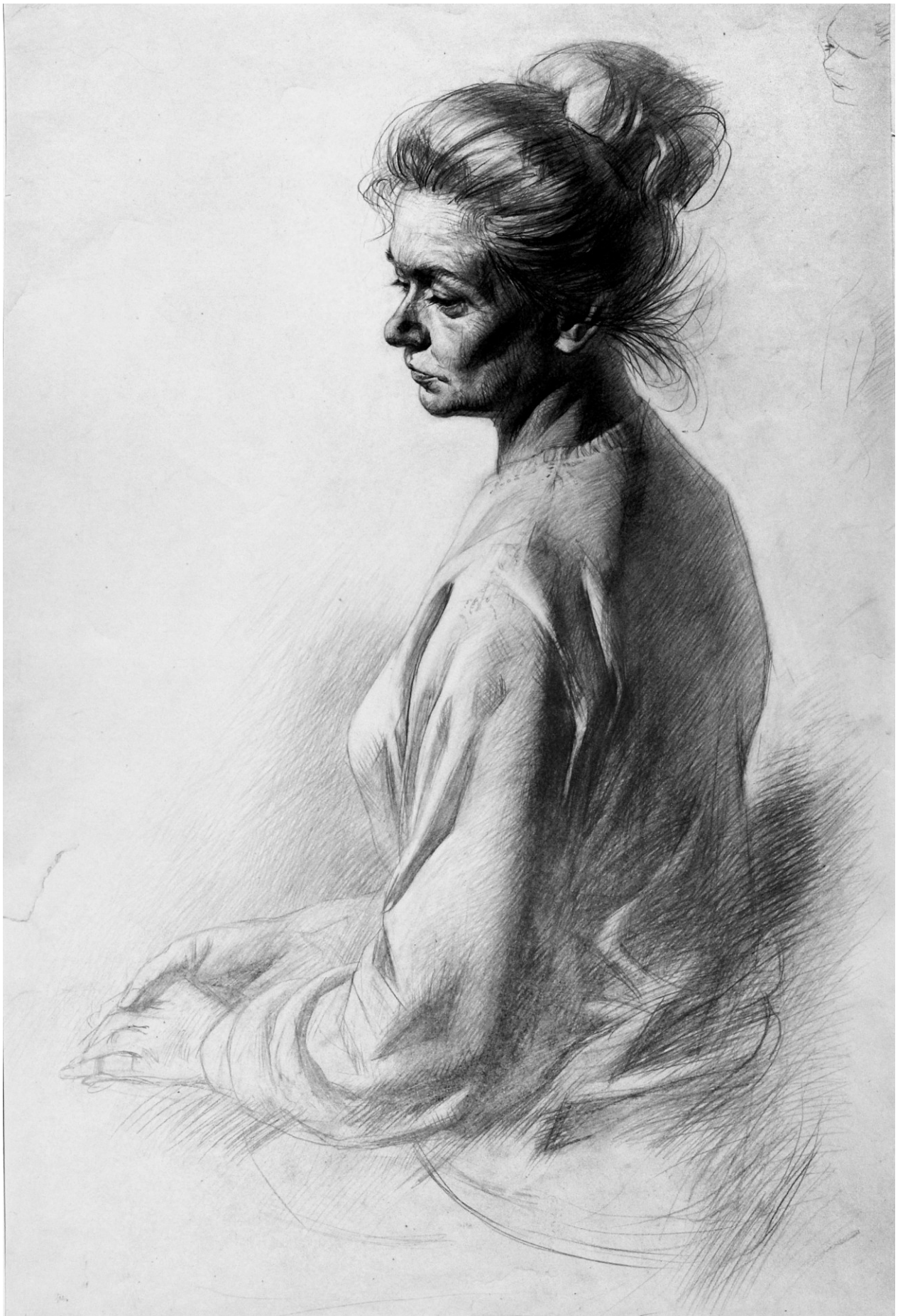

Рис. 5. Женский портрет: графитный карандаш

Рис. 6. *Натурщик: цветные карандаши*

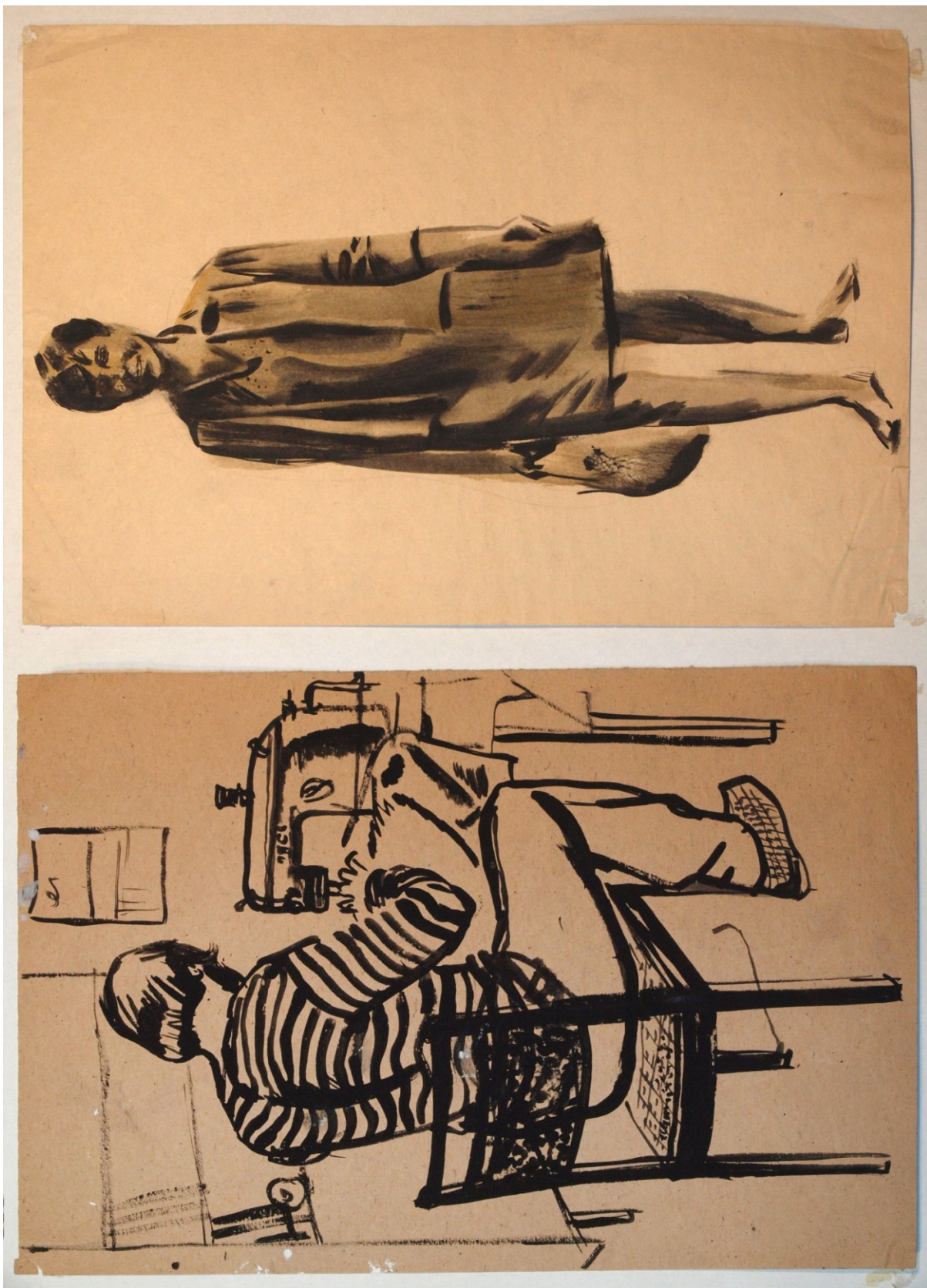

Рис. 7. Рисунок фигуры. Слева: кисть, тушь. Справа: кисть, тушь с размывкой

Рис. 8. Маска: графитный карандаш

Рис. 9. *Натурщица. Карандаш*

Рис. 10. наброски фигур. Цветной карандаш

Рис. 11. Кисть, гуашь

Рис. 12. Бум. Карандаш

Рис. 13. Бум. Карандаш

Рис. 14. Бум. Карандаш

Рис. 15. Бум. Карандаш

Рис. 16. Бум. Карадаш

Рис. 17. Бум. Цв.карандаш

Рис. 18. Бум. Карандаш

Рис. 19. Бум. Карандаш

Рис. 20. Бум. Цв. карандаш

Рис. 21. Бум. Цв. карандаш

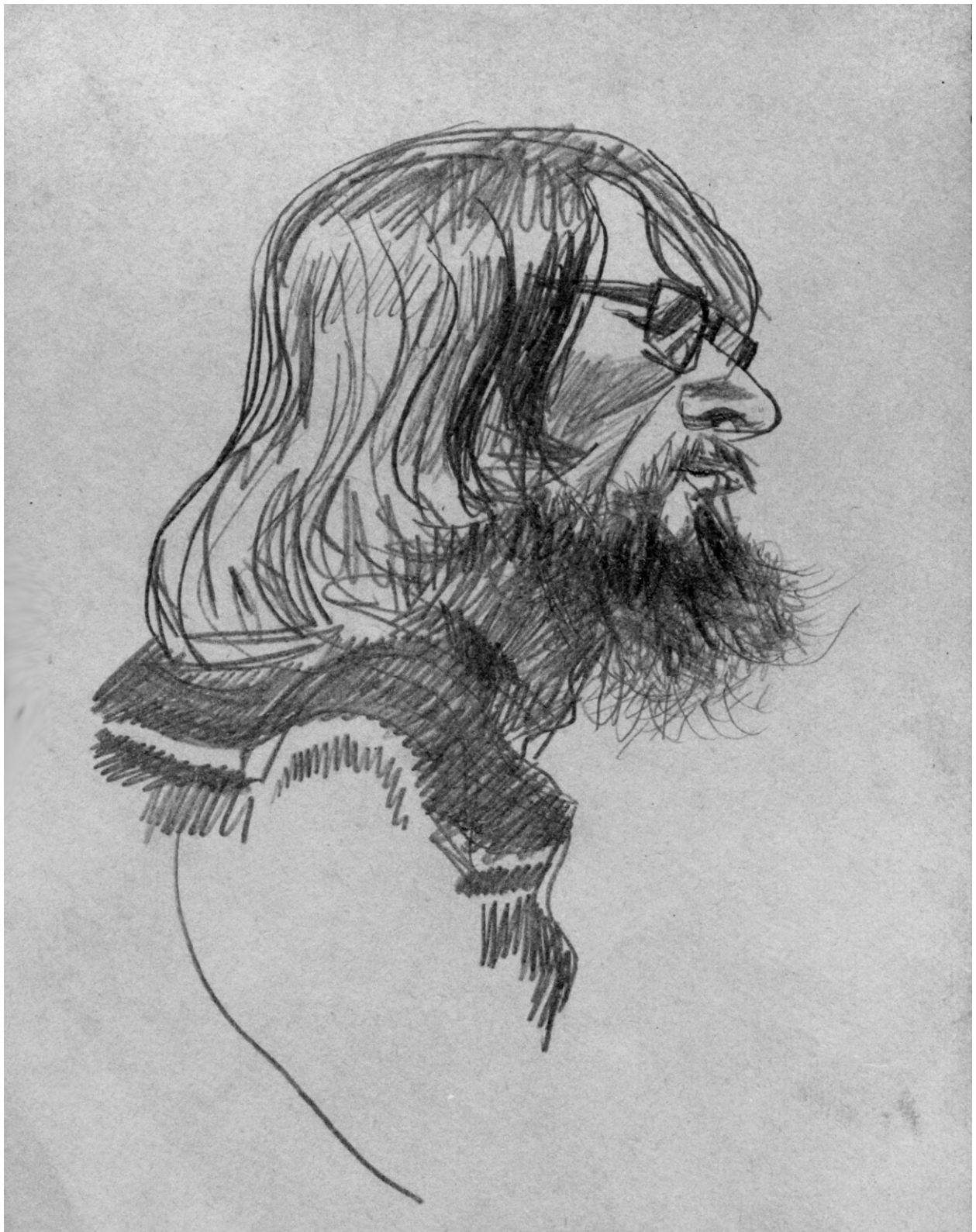

Рис. 22. Бум. Карандаш

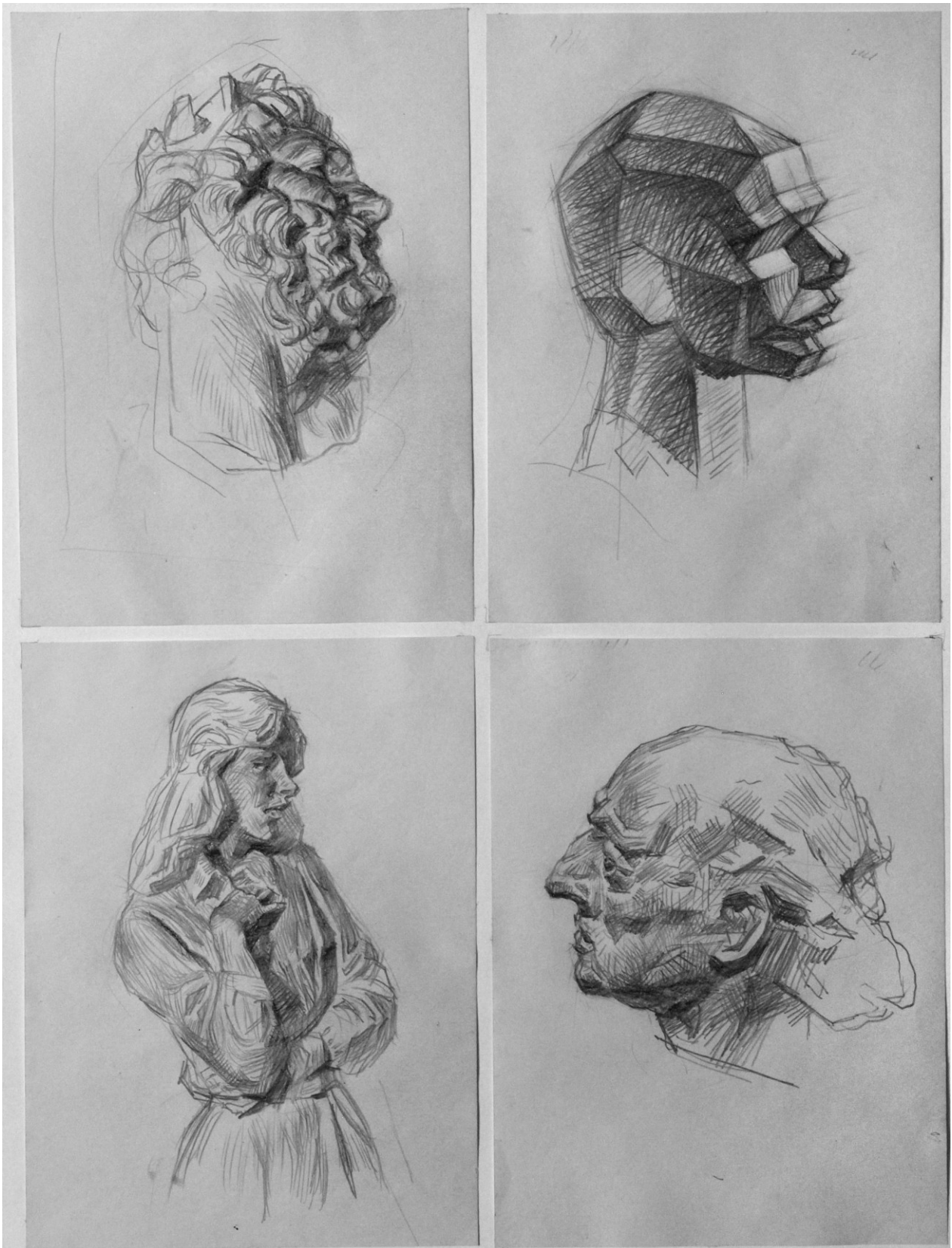

Рис. 23. Бум. Карандаш

Рис. 24. Бум. Тушь, кисть

Рис. 25. Бум. Тушь, акварель

Рис. 26. Бум. Кисть. Тушь

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М.: «Изобразительное искусство» 1985. – 151 с.
2. Академический рисунок: уроки великих мастеров. – М.: Эксмо, 2014. – 224 с.: ил.
3. Аксенов К.Н. Рисунок. (В помощь начинающему художнику-оформителю). – М.: Плакат, 1987. – 192 с.: ил.
4. Кузин В.С. наброски и зарисовки: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 232 с.
5. Левен О.Л. Дисциплина «специальный рисунок» как самостоятельный вид учебного рисунка в системе обучения дизайнеров. Вестник МГОУ. Серия: Педагогика 2018 № 2. С. 152–158.
6. Леонардо да Винчи. Шедевры графики / Сост., примеч.,коммент. Я. Пундик. – М.: Эксмо 2006. – 208 с.
7. Материалы и техники рисунка: Учеб. Пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Акад.художеств СССР; под ред. В.А. Королева /–М.: Изобраз. искусство. 1983. – 96 с.
8. Плотникова Е. Шедевры пастели из фондов Третьяковской галереи. <http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7805.php>
9. Розелин Баку Французский рисунок XVIII века. М.: Изобразительное искусство. 1985. – 95 с.
10. Хейл Р.Б. Рисунок. Уроки старых мастеров: М.: Аст-Астрель. 2006. – 271 с.: ил.
11. Шепшард Д. Обнаженная натура / Пер.с англ. С.И.Ананин; Худож.обл. М.В.Драко. – Мн.: ООО «Попуррии», 2000. – 144 с ил. – (Серия «Школа рисования»).

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Учебно-методические рекомендации.....	5
1. Рисунок карандашом.....	6
2. Рисунок сангиной.....	11
3. Рисунок кистью.....	15
4. Рисунок пастелью.....	19
Приложения.....	27
Список литературы.....	54

Учебное издание

Любарец Валерий Петрович

Рисунок
(наброски и зарисовки
с натуры с использованием
различных художественных материалов):

Учебно-методическое пособие

Авторская редакция

Отпечатано с оригинал-макета заказчика

Подписано в печать 09.06.2021. Формат 60x84 ¹/₈.

Тираж 100 экз. Заказ № 1204.

Типография Издательского центра

«Удмуртский университет»

426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 2.

Тел. 68-57-18