

Министерство культуры Архангельской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Архангельской области
«Архангельский колледж культуры и искусства»

НАБРОСКИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА КАК ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ

Учебно-методическое пособие
для студентов специальности
54.02.05 Живопись

Составитель
Щелкунов А.Б., преподаватель

Архангельск 2024

Валентин Серов. 1903

Наброски человеческой фигуры как часть учебного процесса академического рисования: учебно-методическое пособие для студентов специальности 54.02.05 Живопись / сост. А.Б. Щелкунов; министерство культуры Архангельской области, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства». – Архангельск, 2024 . – 22 с.

Материал учебно-методического пособия соответствует содержанию общепрофессиональной дисциплины ОП.01 Рисунок (в рамках профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.05 Живопись (по видам), вид: Станковая живопись).

В пособии рассматриваются задачи выполнения набросков, кратко и доступно обозначены виды набросков и материалы для их выполнения.

При иллюстрировании пособия использованы наброски преподавателя Щелкунова А.Б. и студентов Архангельского колледжа культуры и искусства разных лет обучения.

Пособие предназначено студентам специальности 54.02.05 Живопись профессиональных образовательных организаций.

Содержание

Введение	5
Наброски фигуры человека	10
Цели и задачи	11
Время выполнения набросков	12
Формат бумаги	12
Материалы для набросков	13
Виды набросков	22
Список источников	24

Введение

Рисунок — основа всех видов изобразительного искусства. Рисунок как станковое произведение выступает перед нами в самостоятельном значении. Он является важнейшей составляющей изобразительного ремесла. С середины девятнадцатого века рисунок окончательно выделился в самостоятельный вид искусства. Наброски пейзажей, фигуры человека, быстрый рисунок портрета стали считаться полноценными произведениями искусства. Можно назвать целый ряд художников, чьи наброски стали самостоятельными произведениями: Микеланджело Буонарроти, Рембрант, Питер Рубенс, Джованни Баттиста Тьеполо, Эжен Делакруа, Домьеи др. Мало того, появился ряд художников, для которых быстрый рисунок стал одной из основных тем творчества: Густав Климт, Эгон Шиле и др. Замечательные наброски у художников Владимира Лебедева, Бориса Григорьева, Дмитрия Кардовского, Ричарда Дибенкорна, Дэвида Хокни и других...

Микеланджело Буонарроти. Бумага, красный мел. 1511

Рембрандт . Нищий с распростертыми руками. Ок. 1629

Рембрандт . Ок. 1636

Питер Пауль Рубенс. 1617-18

Джованни Баттиста Тьеполо.
Молодой мужчина. Перо, коричневые
чернила. 1750-60

Оноре Викторен Домье
Семейная сцена. Перо, чернила. Ок. 1865

Эгон Шиле. 1914

Густав Климт. 1917

Петр Кончаловский. 1923

Николай Тырса. 1910

Обучение рисованию с натуры включает два вида учебной работы: длительный рисунок и короткие зарисовки - наброски.

Академический рисунок – это, как правило, длительный рисунок. Студенты решают многие поставленные перед ними задачи. Рисунок дает основные средства изображения объема и пространства, учит терпению, усидчивости и внимательному восприятию натуры.

Но наряду с работой над длительными рисунками большое внимание следует уделять зарисовкам и наброскам. В наброске от студентов уже не требуется последовательного построения изображения.

Набросок – это быстрая зарисовка натуры. Он учит умению быстро мыслить, искать наиболее выразительные и лаконичные средства выражения.

Особенно велико значение наброска как вида рисунка, открывающего возможности для воплощения быстропроходящих явлений.

Основная цель наброска - развитие наблюдательности у студентов, умения быстро улавливать пластическую характеристику модели, пропорции, движение.

Наброски приучают не просто рассматривать окружающий нас мир, а активно наблюдать, подмечать и запоминать наиболее интересные и выразительные ситуации, характеры и движения фигур в их естественной динамике. Как образец такого подхода к натуре можно рассмотреть работы замечательных художников Дмитрия Кокорина и Леонида Сойфертиса.

Анатолий Кокорин. В Бухаре. 1962

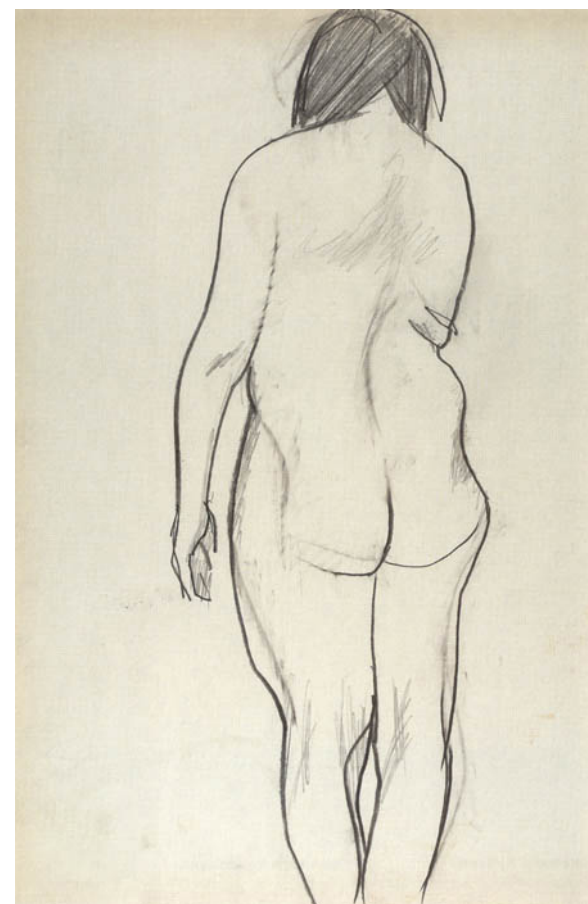
Анатолий Кокорин. Перевозчик. Волга. 1962

Анатолий Кокорин. В мастерской. 1978

Леонид Сойфертис. Туристы. 1970

Леонид Сойфертис. Девушка со спины. 1960-е

Работая над наброском, рисующие приобретают навык быстрой передачи впечатления от натуры, развивают наблюдательность и остроту глаза и одновременно изучают различные материалы и приемы рисования.

Итак, уметь делать набросок — значит видеть главное, видеть цельно, лаконично мыслить, быстро анализировать, иметь острый и точный глаз, быстро рисовать. Быстрый набросок требует большой лаконичности в передаче натуры, в которой необходимо показать самое существенное и характерное. Для того, чтобы сразу же выделить главное и быстро на глаз определить пропорции, надо уметь цельно видеть натуру, обладать острым глазомером и наблюдательностью.

Леонид Сойфертис. На дистанции. 1973

Леонид Сойфертис. На вокзале. 1956

Наброски фигуры человека

Человек - один из самых сложных и интересных объектов для рисования. Требуется умение владеть гибким, подвижным рисунком, который способен передать действия живого человека, характерные черты человеческого лица, его выразительную мимику, жесты. И в быстрых, и в продолжительных набросках большую роль играет острота характеристики изображаемого объекта, умелое решение композиции.

Занятия наброском должны способствовать развитию композиционного мышления, цельного пластического видения, выработке точного взгляда в решении проблем соподчинения всех элементов главному.

Важно уже в начале работы обратить внимание на композицию – закономерное распределение рисуемого на плоскости листа.

В набросках порой можно передать то, что в длительных рисунках невозможно. Быстрые наброски следует сочетать с продолжительными, позволяющими более внимательно изучать фигуру человека. В очень быстрых набросках задача сводится в основном к передаче первого впечатления от натуры, в более длительных набросках приходится более полно характеризовать рисуемую фигуру, решать более сложные задачи: характер натуры, анатомические особенности, соподчиненность деталей главному и многое другое.

Александр Щелкунов. Света. Карандаш

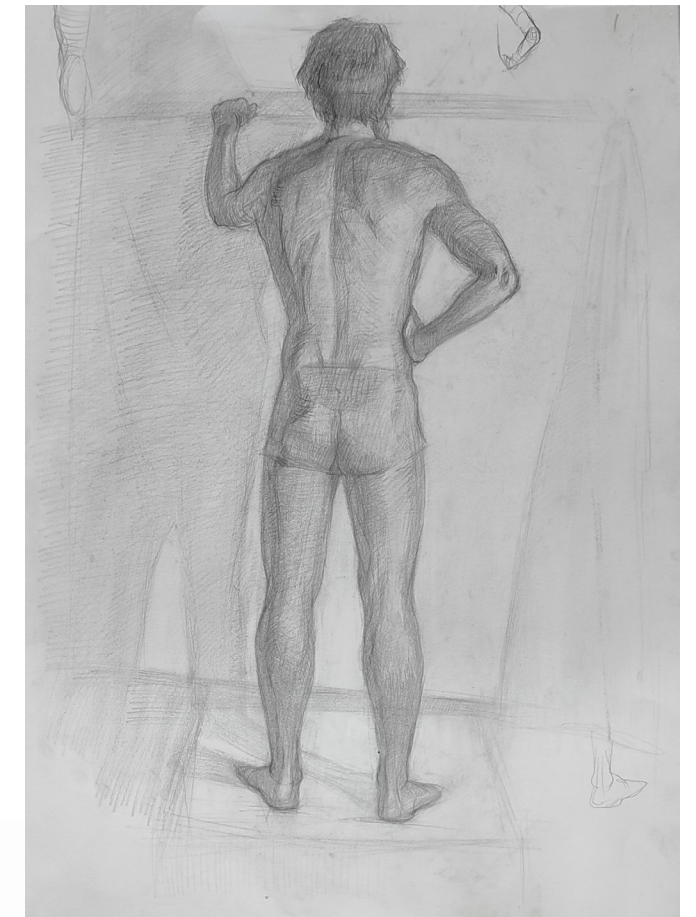
Цели и задачи

В рамках академического рисования выполнение набросков преследует определенные цели и задачи. Рисовальная практика станет интереснее, интенсивнее и будет приносить больше пользы, если и преподаватель и студент будут ставить одинаковые учебные задачи и стараться решать их. Задачи могут быть разные: закреплять пройденный материал, учиться быстро мыслить, анализировать натуру, стараться пользоваться запасом знаний об особенностях конструктивного строения фигуры, её анатомических особенностях.

В каждом отдельном случае ставятся определенные задачи. Например, передать характер модели, пропорций, позы...

Зачастую наброски служат дополнением к «основной постановке», помогают решить и более подробно проанализировать и понять поставленную задачу. Например, студенты при рисовании модели не могут хорошо «поставить» фигуру, она «падает». Стоит сделать серию набросков именно на «постановку» фигуры.

Даже самые простые действия лучше выполнять осмысленно, с четко поставленной задачей и ясной целью. Желательно ставить ясные, соизмеримые цели и решать их. Постепенно усложняя, делать их многосоставными.

Ирина Карпова. Рисунок фигуры. Карандаш

Полина Попова. Набросок фигуры. Карандаш

Время выполнения набросков

Быстрота выполнения наброска не должна означать поспешности. Если перед студентами, привыкшими рисовать длительные постановки по 15-20 часов и более, ставят модель на 15-20 минут и менее, то зачастую это воспринимается как выполнение рисунка, просто ускоренного. Появляются линии построения и прочие. Поэтому необходимо настроить студентов на вычленение, акцентировку какой-либо задачи, например, интересное движение, характер фигуры, силуэт, освещение... Полезно менять время исполнения набросков: от длительных к коротким, и наоборот, их чередовать.

Формат бумаги

Размер и формат листа бумаги должны меняться и не должны быть случайными. На одном листе можно выполнять несколько набросков, создавая из них разнообразные композиции. Интересно смотрятся листы с расположенными на них разномасштабными набросками. Смена формата бумаги помогает не заикливаться на одном приёме, избегать шаблонных, заученных решений в композиции и в подходе к рисунку. Студенту необходимо иметь бумагу различного формата и даже качества, что помогает решать различные задачи разными материалами.

Александр Щелкунов. Даша. Карандаш

Кирилл Зиман. Рисунок. Карандаш

Материалы для набросков

Выполнение набросков и зарисовок одним и тем же графическим материалом вырабатывает однообразные технические приемы. Изменение изобразительной задачи подсказывает и наиболее целесообразный художественный материал, и приемы его использования. Очень важно обучать культуре владения материалом.

КАРАНДАШИ – преобладающий материал в период учебы благодаря своей доступности и универсальности. Карандаши бывают пяти типов: графитные, черные на восково-масляной основе, черные акварельные, стеклографы, угольные.

Евгений Куприенко. Набросок фигуры. Карандаш

Александр Щелкунов. Набросок. Карандаш

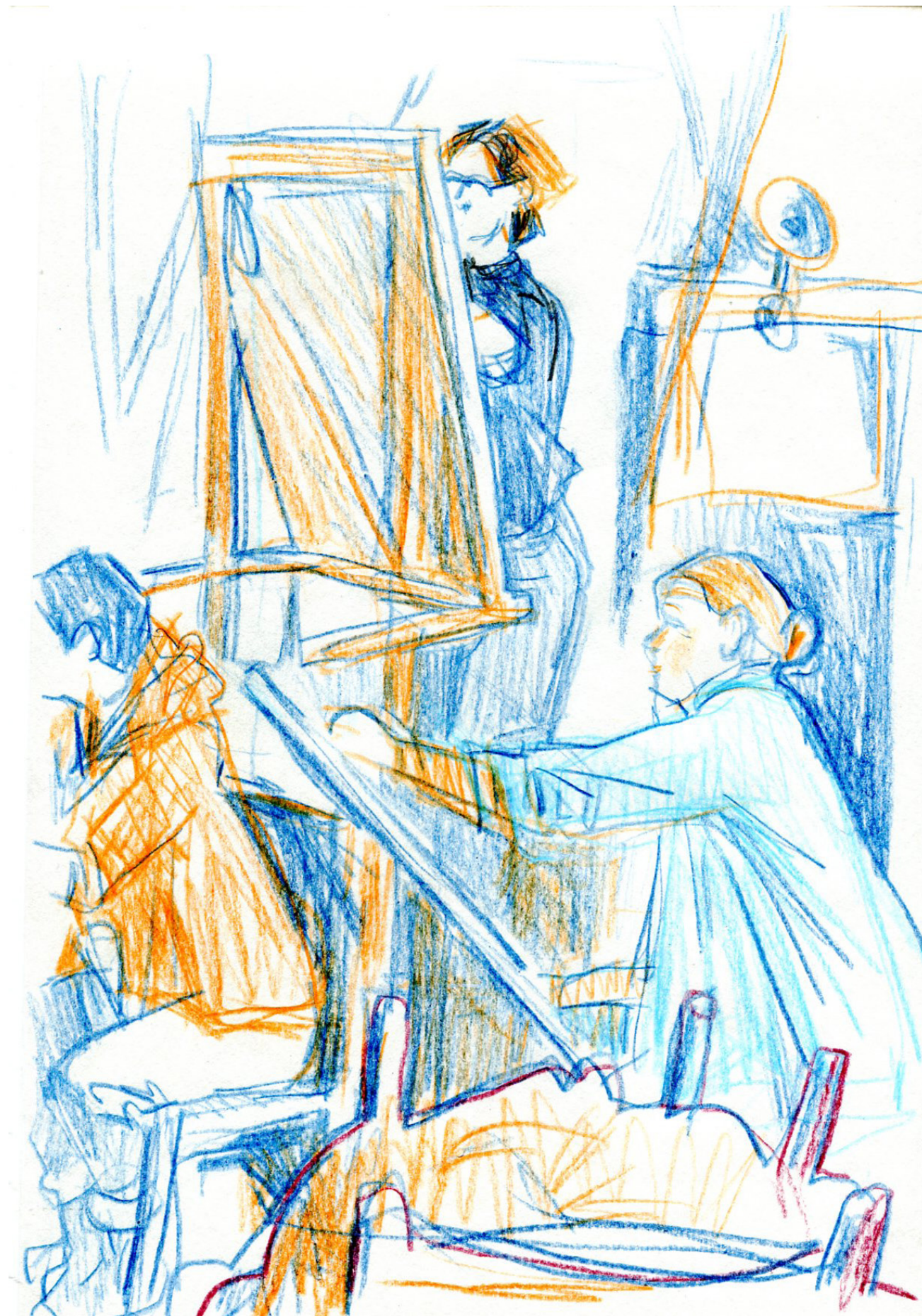
ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ. В последнее время всё больше художников используют цветные карандаши как современный, интересный материал для графики. Особенность цветных карандашей – это прозрачность. Цвета смешиваются оптически, а не механически. Лучше работать карандашами профессиональной серии. Отличительные черты таких карандашей – количество и качество пигмента, а также основа (связующее вещество).

Карандаши бывают на восковой и масляной основе. Разница между ними в связующем. Восковые карандаши дают эффект заполированности, поэтому можно часто увидеть блеск на картинах. Такие карандаши более распро-

странены. Карандаши на масляной основе тверже и дают чистую и гладкую линию. Рекомендуем студентам использовать карандаши от известных производителей. Также уделяем внимание тому, на какой бумаге лучше рисовать цветными карандашами. Бумага также является частью произведения, она влияет на его выразительность. Бумага настолько же важна, как и качество карандашей.

Александр Щелкунов. Рисунки цветными карандашами

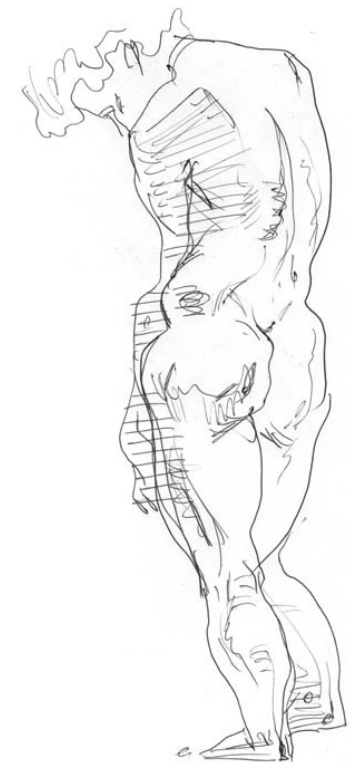
Александр Щелкунов. Рисунки цветными карандашами

ТУШЬ – один из самых интересных материалов для графики. В изобразительном искусстве является термином, обозначающим материал и технику рисования кистями и перьями. Тушь бывает жидкая и сухая, черная и цветная. Работать тушью можно на любой бумаге, но в сочетании с пером предпочтительнее использовать гладкие, мелованные листы. Для рисования пятном лучше брать плотную бумагу: акварельную, ватман, хлопковую.

Александр Щелкунов. Наброски в мастерских. Тушь, перо

ЛИНЕРЫ и РУЧКИ представляют интерес из-за большой доступности и огромного разнообразия. Для них характерны предсказуемость линии. Если вы хотите сделать рисунок более живым, попробуйте сочетать линеры разной толщины и рисуйте разным темпом. Отдельные марки линеров размываются водой и их можно сочетать с другими материалами (маркер, фломастер, брашпен).

Дмитрий Горелышев. Наброски фигуры в разных ракурсах. Линер

МАРКЕРЫ и ФЛОМАСТЕРЫ удобны в работе, интересны по своим изобразительным возможностям. Особенно заслуживают внимания фломастеры с толстым фетровым стержнем, которые позволяют рисовать тонкими и широкими штрихами.

Александр Щелкунов. набросок фигуры. Черный маркер

МЯГКИЕ МАТЕРИАЛЫ – это уголь, сангина, сепия, соус, пастель. Некоторые трудности в работе с мягким материалом связаны с тем, что по завершении работы изображение следует закреплять фиксативом, иначе оно легко осыпается.

УГОЛЬ – рисовальный материал, обладающий бархатистым тоном. Уголь выпускается двух видов: обожженные прутики дерева и смесь угольного порошка, скрепленного растительным маслом (прессованный уголь).

Александр Щелкунов. набросок фигуры в мастерской. Уголь, тонированная бумага

СОУС – это термин, обозначающий как рисовальный материал, так и технику рисунка.

САНГИНА изготавливается в виде палочек карандашей с диапазоном по цвету от рыжих и красноватых до коричневых.

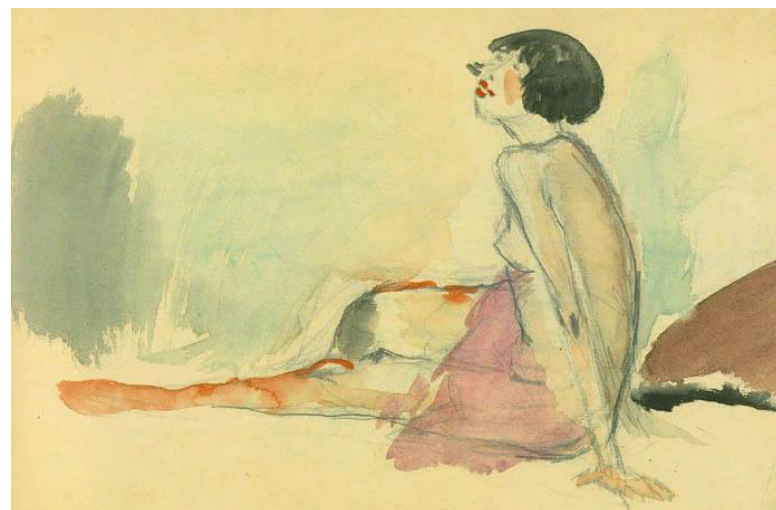
СЕПИЯ – серовато-коричневый мелок или краска. Существует два вида работы этим материалом: первый – рисование самой палочкой материала; второй – рисование не самим мелком, а растертым материалом с добавлением воды.

Александр Щелкунов. Набросок сидящей фигуры. Сангина, тонированная бумага

АКВАРЕЛЬ выпускают в пластмассовых ванночках и в тюбиках. Основным свойством акварели является прозрачность красочного слоя. Акварель часто используют для подсвечивания линейных рисунков, сделанных пером, ручкой, линером, карандашом или сангиной.

ГУАШЬ – краска, обладающая декоративными качествами. От акварели гуашь отличается большей кроющей способностью. Черную гуашь можно использовать как замену туши и работать пятном с водой или сухой кистью.

Константин Истомин. 1886-1942 . Обнажённая. Акварель.

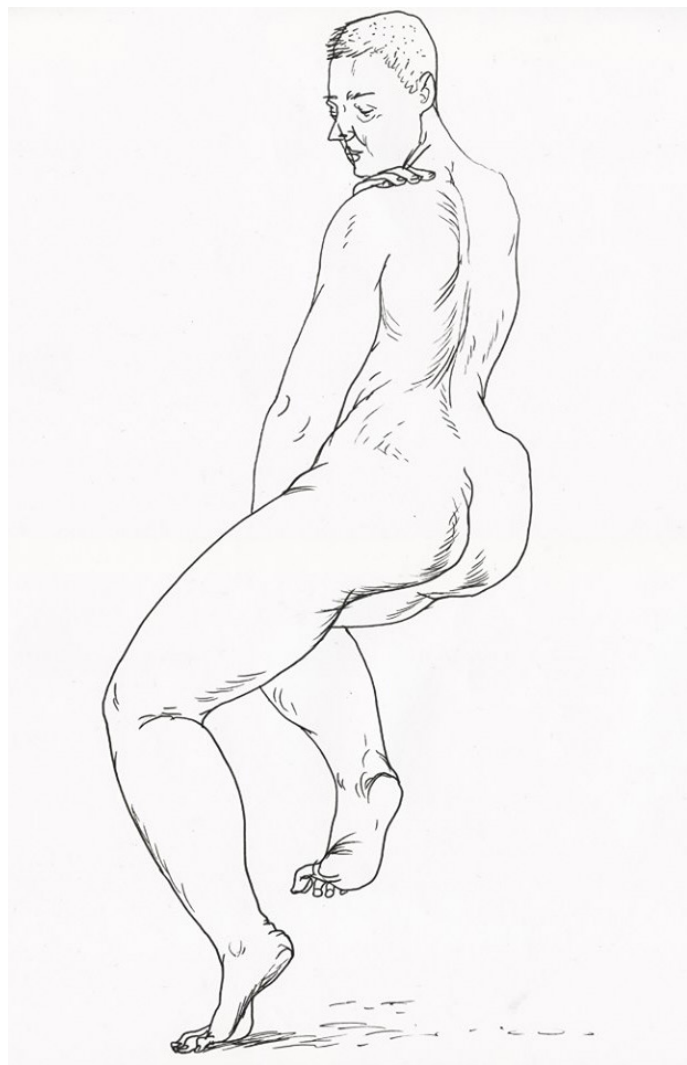

Анастасия Попова. Гуашь

Виды набросков

В зависимости от задачи и используемого материала наброски можно разделить на виды.

Линейный набросок. Линия – универсальное средство для передачи движения, мысли, образа... Феномен линии состоит в том, что она является наиболее значительным изобразительным элементом творчества. Линия способна передать действие, ритм и движение. Также линия способна намекать на объем и пространственную протяженность формы.

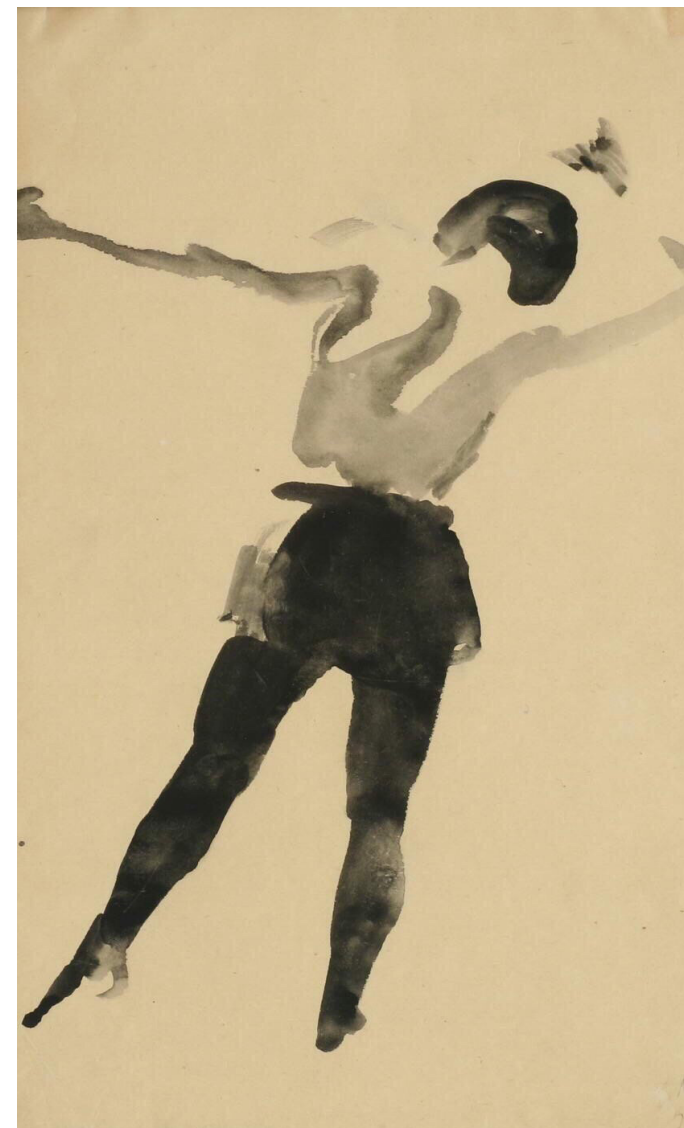

Дмитрий Горелышев.
Набросок сидящей фигуры. Линер

Александр Щелкунов. Набросок лежащей фигуры.
Маркер

Набросок пятном. Пятно – изобразительное средство, которое наряду с линией применяется для изображения натуры. Пятном можно передать плоскость, объем, массу. Пятно применяется для выполнения пятновых и комбинированных набросков (пятно, линия). Пятно может быть штриховое, тоновое, сплошное. Наиболее сложным моментом при выполнении набросков акварелью или гуашью является контроль за растекающимся пятном.

Владимир Лебедев. 1891 - 1967 Набросок женской фигуры.
Акварель,

Комбинированные наброски (линия, пятно). В комбинированных набросках сочетаются разнообразные линии и пятна. Часто используют такие сочетания: линия для контура, пятно для тени; пятно для силуэта; линия для деталей; пятно для дальних форм, линия для ближних...

Stuart Gregory. Набросок фигуры. Уголь

Список источников

1. Горелышев, Д. Простое рисование. Упражнения для развития и поддержки самостоятельной рисовальной практики / Д. Горелышев, редакторы О. Кисилева, Т. Медведева. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 192 с., ил. - (Мастерская художника). – Текст. Изображение: непосредственные.
2. Горелышев, Д. Простое рисование. Фигура человека. Упражнения для практики набросков с натуры и без / Д. Горелышев. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 176 с., ил. (Мастерская художника). – Текст. Изображение: непосредственные.
3. Рыжкин, А.Н. Как рисовать фигуру человека: пособие для поступающих в художественные вузы / А.Н. Рыжкин; редактор А. Полбенникова. – Москва: ЭКСМО, 2014. – 56 с. – (Строгоновка). – Текст: непосредственный.
4. Шабаев. М.Б. Рисунок, второй курс факультета графики / М.Б. Шабаев. – Москва: Перо, 2022. – 84 с., – Текст. Изображение: непосредственные.