

С. Е. БЕЛЯЕВА, Е. А. РОЗАНОВ

СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА

УЧЕБНИК

*Рекомендовано
Федеральным государственным учреждением
«Федеральный институт развития образования»
в качестве учебника для использования
в учебном процессе образовательных учреждений,
реализующих программы
среднего профессионального образования*

*Регистрационный номер рецензии 465
от 4 октября 2010 г. ФГУ «ФИРО»*

6-е издание, исправленное

Москва
Издательский центр «Академия»
2012

УДК 769.5(075.32)
ББК 85.15я723
Б447

Авторы:

С. Е. Беляева (введение; главы I—V; приложения;
краткий словарь специальных терминов); *Е. А. Розанов* (глава VI)

Рецензенты:

кандидат технологических наук, доцент
Санкт-Петербургского государственного университета
технологии и дизайна *В. В. Киселева*;
преподаватель ГОУ СПО «Колледж декоративно-прикладного искусства
им. К.Фаберже № 36», член Союза художников России и ЮНЕСКО
Е. М. Семененко

Беляева С. Е.

Б447 Спецрисунки и художественная графика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. — 6-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 240 с. : ил., [16] с. цв. вкл.

ISBN 978-5-7695-9224-9

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональной дисциплины ОП.04 «Спецрисунки и художественная графика» в соответствии с ФГОС СПО для специальности 262019 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».

В учебнике рассмотрены основы рисунка, живописи, композиции. Большое внимание уделяется рисованию фигуры человека, а также рисованию моделей одежды на фигуре с использованием пропорциональных схем. Значительное место отводится специальной художественной графике. Особенность данной книги заключается в изложении изобразительной грамоты с учетом подготовки специалистов швейного производства.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

УДК 769.5(075.32)

ББК 85.15я723

*Оригинал-макет данного издания является собственностью
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым
способом без согласия правообладателя запрещается*

© Беляева С. Е., Розанов Е. А., 2006
© Беляева С. Е., Розанов Е. А., 2012, с изменениями
© Образовательно-издательский центр «Академия», 2012
© Оформление. Издательский центр «Академия», 2012

ISBN 978-5-7695-9224-9

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Данное издание является частью учебно-методического комплекта по специальности 262019 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».

Учебник предназначен для изучения общепрофессиональной дисциплины «Спецрисунок и художественная графика».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают традиционные и инновационные учебные материалы, позволяющие обеспечить изучение общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Каждый комплект содержит в себе учебники и учебные пособия, средства обучения и контроля, необходимые для освоения общих и профессиональных компетенций, в том числе и с учетом требований работодателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательными ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и практические модули с интерактивными упражнениями и тренажерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные материалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологический словарь и электронный журнал, в котором фиксируются основные параметры учебного процесса: время работы, результат выполнения контрольных и практических заданий. Электронные ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и могут быть адаптированы к различным учебным программам.

Учебно-методический комплект разработан на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования с учетом его профиля.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших областей духовной жизни человечества является искусство. Понимание изобразительного искусства доступно каждому, но особенно оно открывается тем, кто творит сам: человек по-новому начинает воспринимать окружающий мир.

Умение творчески мыслить очень важно специалистам, работающим в легкой промышленности, так как каждый из них причастен к созданию костюма, являющегося частью окружающей человека предметной среды. Выразительный, образно решенный костюм способствует раскрытию внутреннего богатства человека, его индивидуальности.

Обучение спецрисунку решает задачи общепрофессиональной подготовки студентов. Владение изобразительной грамотой и основами художественной графики необходимо специалистам-швейникам в их практической деятельности. Эскизы моделей одежды должны не только передавать особенности модели, но и быть художественно выразительными и графически грамотными. Технолог швейного производства, разрабатывая техническую документацию для производства новых образцов, также должен уметь грамотно зарисовать образец.

Овладение мастерством рисования является начальным этапом подготовки будущих специалистов. В главах I и II учебника рассматриваются положения изобразительного искусства, предусматривающие знание законов и правил изобразительного языка и

формирующие навыки пользования ими.

В основу обучения рисунку и живописи положено рисование с натуры, а процесс обучения построен по принципу «от простого к сложному».

Изучению анатомического строения и пропорций человеческой фигуры, рисованию человека с натуры и по представлению посвящены главы III и IV. В них также даются основы рисования фигуры человека, фигуры в одежде и моделей одежды с использованием пропорциональных схем.

Материал о законах, правилах, приемах и средствах художественной выразительности в декоративной композиции содержится в главе V.

Глава VI посвящена особенностям художественной графики. Графика предполагает лаконизм решения, некоторую меру условности и декоративности.

Здесь также рассматривается проектная графика, которая подразумевает убедительное изображение объемов, конструкций, форм, цвета проектируемых костюмов и ансамблей.

Текст учебника снабжен пояснительными рисунками, которые способствуют лучшему усвоению изучаемого материала, формированию необходимых умений и навыков.

В учебнике в качестве иллюстраций были использованы учебные работы студентов Инженерной школы одежды (колледжа) г. Санкт-Петербурга, за что авторы выражают им особую благодарность.

Глава I

ОСНОВЫ РИСУНКА

§ 1. Начальные сведения о рисунке

Рисунок — изобразительное начертание на какой-либо поверхности, сделанное от руки сухим или жидким красящим веществом (либо процарапанное твердым инструментом на более мягкой основе) и др. с помощью таких выразительных средств, как линия, штрих, пятно. Различными сочетаниями этих средств в рисунке достигаются пластическая моделировка, тональные и светотеневые эффекты.

Рисунок является как самостоятельным видом искусства, так и вспомогательным средством для создания живописных, скульптурных, архитектурных, декоративных и других произведений. Рисунок играет немалую роль в различных видах деятельности человека. Примерами могут служить рисунки в учебниках, различные элементы оформления научных трудов, зарисовки технических деталей, эскизы костюмов и зарисовки деталей одежды, узлов обработки изделий и многое другое.

Как самостоятельная область творчества рисунок является главным видом графики. **Графика** (греч. *grapho* — пишу, рисую) — вид изобразительного искусства, включающий рисунок и очень широкий и многообразный круг печатных художественных произведений: иллюстрации в книгах, рисунки в журналах и газетах, плакаты, различные гравюры, почтовые и денеж-

ные знаки, эмблемы и многое другое. Графика объединяет рисунок и печатные художественные изображения: гравюру на дереве (ксилографию), гравюру на металле (офорт), гравюру на камне (литографию), гравюру на линолеуме (линогравюру), гравюру на картоне и другие виды, основанные на искусстве рисунка, но имеющие собственные средства художественной выразительности. Более подробно вы познакомитесь с графикой, ее видами и средствами художественной выразительности в главе VI настоящего учебника.

В отличие от произведений печатной графики рисунок является единственным в своем роде, т. е. он не воспроизводится во многих равноценных экземплярах.

Рисунки могут различаться по технике, характеру, назначению, жанрам и темам. *Станковый рисунок* имеет самостоятельное значение, это тщательно проработанное произведение, выполненное на мольберте (станке художника), на отдельном листе. Это могут быть рисунки различных жанров: пейзажи, портреты, натюрморты, рисунки на бытовую и историческую темы и т.д. По времени исполнения рисунки могут быть длительными и краткосрочными. В отличие от длительных рисунков в быстрых набросках и зарисовках художник фиксирует свое общее представление о натуре. В подготовительных рисунках-эскизах художники, скульпторы, дизайнеры воплощают первоначальные замыслы своих проектов.

Средства художественной выразительности в рисунке

Искусство рисунка, как и любое другое, имеет свой образный язык. К основным художественно-выразительным средствам рисунка относятся: линия, пятно, штрих, светотень, тон. С помощью этих средств художники передают свое восприятие мира, делятся со зрителем тем, как они осмыслили и оценили увиденное.

Линия — это главное выразительное средство рисунка. Линия художника отличается от чертежной. Ее эмоциональная палитра разнообразна: она может быть тонкой, изысканной и жесткой, колючей, угловатой, может быть решительной, смелой, порывистой и неуверенной, робкой (рис. 1.1, 1.2, 1.3).

Линия также может иметь пространственный характер: она то усиливается, то ослабевает или совсем исчезает, а потом снова появляется и звучит во всю силу карандаша. Примером может служить рисунок мужского торса, выполненный одним из

великих художников эпохи Возрождения Микеланджело (рис. 1.4). Применение разных по характеру линий дает художнику возможность решать пластические и пространственные задачи.

Штрих — это короткий след пера или карандаша, простейший элемент техники рисования. Различными по направлению и характеру штрихами передаются объемно-пластические и пространственные свойства объектов, их фактура. Системой штрихов можно создать выразительные эффекты динамики, света и тени (рис. 1.5 и 1.6).

Если контур линейного рисунка залить изнутри ровным цветом, получится силуэт — **пятно**. Силуэт (от франц. silhouette; по имени французского министра XVIII в. Э. де Силуэта, на которого была нарисована карикатура в виде теневого профиля) — плоское цветовое пятно на более темном

Рис. 1.1. В. Янкилевский. Набросок. Карандаш

Рис. 1.2. В. Косоруков. Набросок танцующей балерины. Карандаш

Рис. 1.3. А. Броувер. Композиционный набросок

Рис. 1.4. Микеланджело. Мужской обнаженный торс

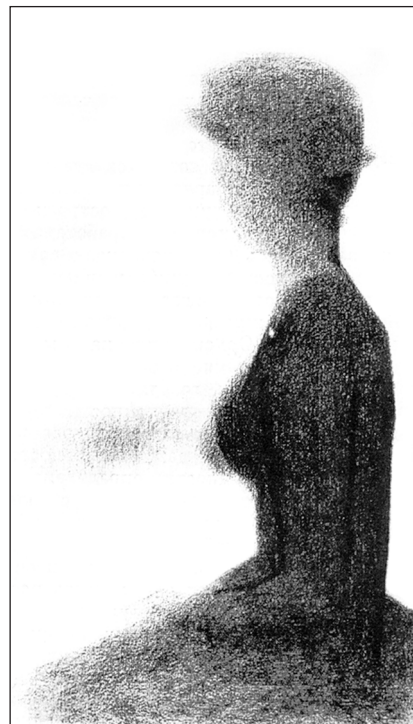

Рис. 1.5. Ж. Сёра. Сидящая женщина с зонтиком. Карандаш

Рис. 1.6. *В. ван Гог*. Скала. Карандаш, перо, кисть, черные чернила

или более светлом фоне. Выразительность силуэта зависит от формы, положения и освещенности фигур и предметов. Пятно при кажущейся непластичности может выявлять бесконечное разнообразие состояний. С его помощью можно выразить не только форму, но и характер модели, сюжетную ситуацию (рис. 1.7 и 1.8).

Рисунок пятном может и не быть силуэтным. В нем могут использовать-

ся градации тона, т.е. постепенные переходы от темного к светлому, как, например, на рисунке *Н. Куприянова* из серии «Вечера в Селище» (рис. 1.9).

Рис. 1.7. *В. Стекольников*. На бульваре. Набросок

Рис. 1.8. *В. Лебедев*. Матрос и девушка. Карандаш, кисть, тушь

Рис. 1.9. Н. Куприянов. У роляя. Из серии «Вечера в Селище». Кисть, черная акварель

Графические материалы, принадлежности и требования к ним

Для выполнения рисунков используются многие инструменты и материалы. Для начинающего наиболее пригоден обычный простой *карандаш* с графитным стержнем. Карандаши (от тюрк. «кара» — черный и «таш» — камень) бывают твердыми, мягкими, глянцевыми, матовыми, а также различной силы и цвета.

Еще в античную эпоху использовались свинцовые и серебряные штифты. В Средневековье к ним добавились оловянные и из сплава свинца и олова. В эпоху Возрождения входит в употребление сланцевый итальянский карандаш (черный мел), который в XVI в. был окончательно вытеснен графитным. Этому способствовало открытие залежей графита в Англии и Италии. Однако первые графитные карандаши плохо держались на бумаге и пачкались. В 1720 г. француз Н. Конте предложил обрамлять графитные стержни деревянными дощечками, чтобы уменьшить их ломкость и сделать более удоб-

ными в работе. Почти одновременно чех Й.Хартмут начал изготавливать стержни из смеси графитного порошка и глины. Найденная удачная пропорция этой смеси позволила добиться заданной твердости или мягкости материала.

Графитный карандаш хорошо держится на поверхности бумаги и легко стирается ластиком. При рисовании графитным карандашом на первых этапах рисунок следует вести очень легко, без нажима. Ровное покрытие поверхности листа определенным тоном достигается с помощью штрихов, нанесенных в одном направлении. Чтобы получить плавный переход тона от темного к светлому, штрихи наносят чаще или реже, усиливая или ослабляя нажим на грифель.

Графитные карандаши выпускаются различных степеней твердости. Отечественные карандаши имеют 13 степеней твердости, более твердые обозначаются буквой Т (от 1Т до 7Т), более мягкие — буквой М (от 1М до 5М). Импортные карандаши обозначаются соответственно Н и В.

Рис. 1.10. И. Репин. Портрет Элеоноры Дузе. Уголь

Для рисования наиболее подходят относительно мягкие карандаши марок ТМ, М, 2М—5М. С их помощью можно делать линии различной толщины и диапазон тоновых градаций от

самого светлого до почти черного, что достигается штриховкой.

Большими выразительными возможностями отличается *уголь*. Он изготавливается обжигом веточек или обструганных палочек различных пород дерева.

Степень мягкости угля обуславливается обжигом и породой дерева.

В зависимости от характера заточки угля можно не только получить тонкие, четкие линии, но и закрыть большую плоскость. Техника работы углем разнообразна, она может носить и графический и живописный характер. Уголь дает глубокий бархатистый черный цвет и различные тональные переходы. Однако уголь легко осыпается, поэтому рисунки следует закреплять специальным фиксатором.

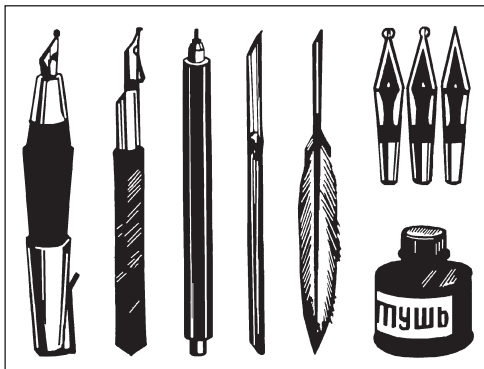

Рис. 1.11. Принадлежности для рисования тушью

Существует немало замечательных произведений искусства, выполненных в технике угля. Так, например, портрет Элеоноры Дузе (рис. 1.10), сделанный И. Е. Репиным углем на холсте, по своей выразительности не уступает его лучшим живописным портретам.

Другим мягким графическим материалом является *сангина*. Сангина (от франц. sanguine, от лат. sanguineus — кровавый) — материал в виде палочки-карандаша без оправы. Натуральным кроваво-красным минералом рисовали еще в пещерах палеолита. В эпоху Возрождения в Европе применялась натуральная сангина — так называемый красный мел. В настоящее время чаще используют сангину, приготовленную искусственно. Она имеет различные оттенки красного — от светлого до красно-коричневого и фиолетового; наносится «штрихом» или в «растушку» (штрих легко растирается ватой), что позволяет добиться разнообразия в тоне.

Для рисования жидкими красящими веществами (тушь, чернила и пр.)

Рис. 1.12. С. да Верона. Пророк. Перо, коричневые чернила

используют металлические *перья* разных размеров и форм (рис. 1.11). В старину использовали тростниковые, соломенные и птичьи перья (гусиные, лебединые, павлиньи, вороньи и т. д.), позволяющие легко изменять толщи-

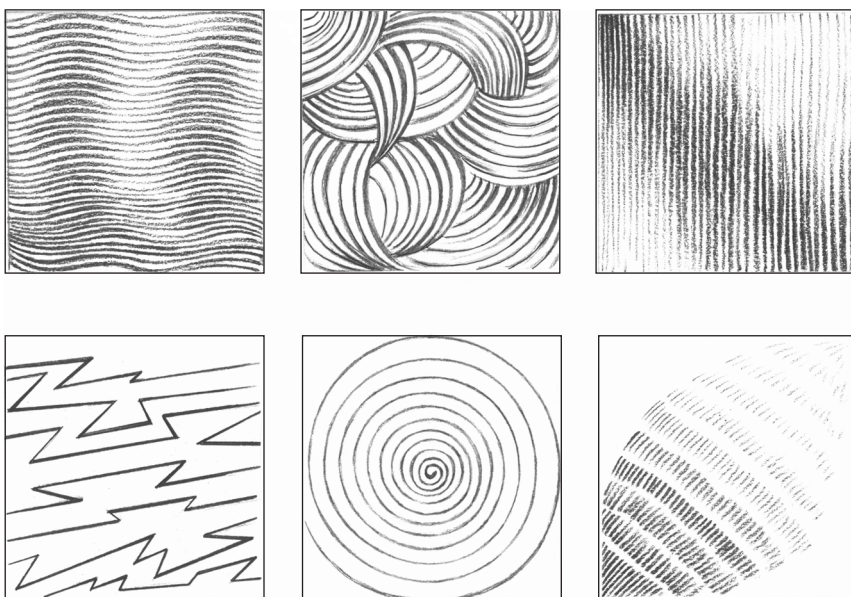

Рис. 1.13. Упражнения на передачу различного характера линий

ну линии, варьировать методы штриховки. Металлические перья распространились с XIX в.

Перо, часто сочетающееся с размывкой или подцветкой, дает богатые возможности для виртуозного каллиграфического рисунка (рис. 1.12).

Система рисунка пером во многом сходна с карандашной техникой, но в отличие от последней рисунки трудно исправить, так как раствор красителя глубоко проникает в структуру бумаги. Рисование пером хорошо развивает руку и глаз, но требует собранности, внимания, аккуратности и точности.

Контрольные вопросы и задания

1. Какую роль играет рисунок в различных видах изобразительного искусства и деятельности человека?

2. Расскажите о выразительных средствах в рисунке.

3. Перечислите художественные материалы для рисунка и назовите их особенности.

4. Выполните упражнения на передачу различного характера линий с помощью графитного карандаша (пример на рис. 1.13).

§ 2. Учебные рисунки с натуры. Композиция в учебном рисунке

В курсе спецрисунка большое внимание уделяется рисованию с натуры. Учебный рисунок с натуры, основанный на ее наблюдении и изучении, является основной традиционной формой обучения рисованию.

Законы и правила рисования усваиваются в результате сознательного отношения к работе с натуры. Каждое прикосновение карандаша к бумаге должно быть продумано и обосновано пониманием реальной формы, ее пластики, пропорций и конструкции.

Начинающий рисовать сначала еще мало видит в изображаемом объекте, механически срисовывает его контуры, детали и пятна. Он стремится скопировать натуру как можно подробнее. Такое рисование ведется без размышления, без анализа. При правильной организации работы над рисунком формируются умения видеть натуру целиком, не концентрируясь на второстепенных деталях, вести работу от общего к частному, последовательно, анализируя и сравнивая целое и его части.

Таким образом, учебный рисунок — это единый процесс, состоящий из логически связанных между собой этапов, цель которого — познание и изучение натуры, развитие наблюдательности, цельного видения, зрительной памяти и приобретение практических навыков.

Зрительное внимание художника особенно обострено. Если что-то привлекло его внимание, он пристально вглядывается, стараясь осмыслить и оценить увиденное.

Наблюдение в учебном рисунке — это сознательное целенаправленное восприятие натуры, сбор данных о наблюдаемом объекте, позволяющий определить и понять законы его строения, чтобы потом применить их на практике изображения объекта на плоскости.

При рисовании с натуры студенты должны научиться сочетать живое созерцание и абстрактное мышление. Если ограничиться только чувственным восприятием натуры и недооценивать роль абстрактного мышления, это приведет к формальному накоплению данных о натуре, а следовательно, к неполному, возможно искаженному представлению о ней.

Умение критически наблюдать у художника подкреплено способностью цельно видеть.