

Т. П. Неклюдова
Н. В. Лесной

Рисунок

Николай Лесной

Рисунок

«Южный Федеральный Университет»

Лесной Н. В.

Рисунок / Н. В. Лесной — «Южный Федеральный Университет»,

ISBN 978-5-92-752396-2

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой учебного курса по рисунку предназначенного для студентов специальности 07.03.01 «Архитектура» и 07.03.04 «Градостроительство». В нем представлены базовые понятия курса, рассмотрены основные закономерности построения художественной формы, раскрыты технические возможности графических материалов, основные понятия пластической анатомии. Издание содержит теоретический материал, представляет собой комплекс работ, включающий традиционные, творческие задания, а также задания для самостоятельной работы как основы деятельности в профессиональной среде. Материал пособия состоит из трех основных тематических разделов: «Натюрморт» (рисование геометрических тел, бытовых предметов, архитектурных деталей в учебной постановке), «Рисунок человека» и «Рисование архитектуры», охватывающих задания и упражнения с I по III курс. Пособие снабжено вспомогательными материалами и иллюстрациями. Учебное пособие ориентировано на тех, кто имеет первоначальную художественную подготовку, и может быть использовано всеми, кто желает повысить уровень владения техникой и навыками рисунка.

ISBN 978-5-92-752396-2

© Лесной Н. В.

© Южный Федеральный Университет

Содержание

Введение	5
1. Натюрморт	7
1.1. Натюрморт из геометрических тел с гипсовой вазой или геометрической розеткой	7
1.2. Архитектурные детали	13
1.3. Композиция из геометрических пространств	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Т. П. Неклюдова, Н. В. Лесной

Рисунок

Введение

Рисунок – это способ мыслить и рассуждать с карандашом в руках.

О. Г. Максимов (Доктор архитектуры, заслуженный архитектор России)

Рисунок в работе архитектора является не только частью творчества, но и фактом архитектурного формообразования от первоначального наброска до конкретного воплощения архитектурного образа. В наступивший век тотальной компьютеризации многие молодые архитекторы пытаются полностью перейти на цифровые технологии, ускоряя творческий процесс, используя компьютер в моделировании, оформлении, фиксации результатов и различной вспомогательной работе. Переоценивая роль компьютера-инструмента опасно потерять навыки рукотворного изображения, значение которого не может заменить никакой технический прогресс. Концептуально-логический и художественно-интуитивный подходы, обеспеченные архитектурным рисунком, остаются неизменными, главенствующими и необходимыми в профессиональной деятельности.

Важность дисциплины «Рисунок» как основы изобразительной грамоты не нуждается в дополнительном пояснении, в высшей архитектурной школе ей принадлежит особое место. Проблема мастерства извечно занимала узловое положение в комплексе проблем архитектуры. Реализация профессиональных качеств архитектора зависит от его культурно-художественного потенциала. Представляя собой единый художественно-творческий и учебно-познавательный процесс, рисунок позволяет развить наблюдательность, воображение, фантазию, координацию руки и глаза, дает знания и практические навыки, формирует умение свободно и образно подходить к решению композиционных задач, вырабатывает мастерство. Постоянное и систематическое занятие рисунком (с натуры и по представлению) способствует развитию логического мышления, острого и эмоционального видения мира.

В настоящее время учебные пособия и учебники по рисунку для архитекторов носят преимущественно общеметодический характер. Практически отсутствует логически выстроенная структура упражнений и заданий в курсе рисунка, направленных на поэтапное формирование пространственного представления, творческого воображения и фантазийного мышления. Данное учебное пособие подготовлено преподавателями кафедры рисунка Академии Архитектуры и Искусства Южного Федерального университета на основе многолетнего опыта работы. Его создание продиктовано необходимостью повышения качественного уровня учебных работ и совершенствования существующей системы обучения рисунку. Рекомендации, содержащиеся в нем, используют как традиционные методы, так и новые рациональные разработки. Пособие призвано помочь студентам, испытывающим трудности в рисовании различных форм, оно будет полезно молодым педагогам, преподающим дисциплину на архитектурных специальностях, а также поступающим в архитектурный вуз для знакомства с требованиями учебной программы.

Материал учебного пособия состоит из трех основных тематических разделов: «Натюр-морт» (рисование геометрических тел, бытовых предметов, архитектурных деталей в учебной постановке), «Рисунок человека» и «Рисование архитектуры», охватывающих задания и упражнения с I по III курс. Эти темы образуют основные, стержневые направления в про-

грамме. К ним студенты возвращаются на разных курсах обучения, но на более высоком уровне, поэтому авторы считают необходимым рассматривать задания по рисунку не в строгой последовательности учебной программы, а именно по темам. Каждая тема включает полный объем основных заданий, расположенных по мере усложнения задач – от простого к сложному.

У студентов архитектурных вузов рисунок имеет свою специфику, характерные особенности выражения идей, выступает в качестве поискового материала в виде эскизов и набросков. «Архитектурный рисунок имеет значение, прежде всего, как существенное, а возможно – определяющее обстоятельство архитектурного творчества, как важнейший момент в процессе становления архитектурного образа» [14, с. 36].

На учебных занятиях, изучая геометрические тела, бытовые предметы, архитектурные детали, строение человека, студенты переходят к изображению с натуры малых архитектурных форм, отдельных фрагментов сооружений и целых архитектурных комплексов, в том числе интерьеров, экстерьеров и архитектурной среды. Особенностью программы по рисунку в ААИ ЮФУ является ее архитектурная направленность, ориентация учебных заданий на развитие профессиональных композиционно-графических навыков будущего специалиста. Поскольку в творческой практике архитектору приходится помимо основного материала – карандаша – работать тушью, пером, гелиевой ручкой, фломастером, маркером, углем, сангиной, соусом, в учебных заданиях даются упражнения для знакомства с различными материалами и техниками. Законы изобразительного искусства постигаются на основе всей совокупности постепенно усложняющихся жанров: натюрморта, портрета, полного изображения одной или нескольких фигур, интерьера, экстерьера, концептуального произведения.

Обучение складывается из умения анализировать простую геометрическую форму в рамках линейно-конструктивного рисунка, длительных и краткосрочных рисунков и набросков, рисования по представлению. В программе имеются задания не только касающиеся изображения архитектуры с натуры и по представлению, но и предусматривающие непосредственно композиционную работу. Материалом для комбинаторных манипуляций предлагается архитектурное пространство, воспринимаемое снаружи и изнутри. Это обеспечивает теснейшую связь с архитектурной специальностью.

Количество часов, отведенных на рисунок, не позволяет использовать методы длительного штудирования натуры, поэтому наряду с академическими упражнениями натурного рисования в программу введены задания творческого характера, развивающие композиционное мышление, приучающие к осмысленному улавливанию самого существенного в изображаемой натуре. В этом блоке заданий учебная постановка служит импульсом для создания композиций. Такие задания являются одним из эффективных факторов, обеспечивающих гибкие возможности для творческого экспериментирования. Предлагаемая структура заданий и упражнений позволяет более целенаправленно и эффективно решать задачу художественного образования архитектора.

Накопленный многолетний опыт коллектива кафедры рисунка позволяет убедительно заявлять о выборе способов перспективных построений, используемых в различных заданиях программы. Теоретической базой этому служит научно обоснованная и предложенная для практического использования в конце прошлого века академиком Б. В. Раушенбахом система «перцептивной» перспективы. Ренессансный вариант, считавшийся ранее единственным строго научным, вошел в эту систему наряду с другими. Таким образом, полученная общая система «перцептивной» перспективы предполагает разнообразие вариантов в зависимости от конкретных решаемых задач.

1. Натюрморт

1.1. Натюрморт из геометрических тел с гипсовой вазой или геометрической розеткой

Одно из первых заданий в курсе обучения рисунку в архитектурном вузе предусматривает повторение уже полученных и проверенных на вступительном экзамене знаний и навыков. Вместе с тем оно является первой ступенью в повышении уровня выполнения подобных задач. Увеличение размеров рисунка позволяет более подробно и тонко разобраться с методом передачи пространственных линейных отношений натюрморта из простых геометрических тел, глубже ознакомиться с конструктивным видом изображения.

Обязательным условием плодотворной творческой работы архитектора является образное, объемно-пространственное мышление и умение реалистично изображать архитектурные замыслы. Рисунок натюрморта из геометрических тел с несложной архитектурной деталью способствует изучению основ академического рисунка и позволяет анализировать перспективное построение форм предметов. Принципы и методика рисунка могут использоваться при рисовании таких объектов, как мебель, кухонная утварь, так как все они имеют в большинстве случаев геометрическую основу конструкции.

Необходимо изучить закономерности построения формы предметов, овладеть приемами выполнения тонового изображения натюрморта из геометрических тел с архитектурной деталью.

Предполагаемой *целью* ставится совершенствование в точной передаче пространственных отношений в группе средствами линейно-конструктивного и тонового изображения, с соблюдением пропорций предметов и их масштабных соотношений.

Задание предусматривает выполнение следующих *задач*.

1. Пользуясь методом рисования с натуры и прибегая к построению ортогональных проекций постановки в целом и отдельных предметов, выявить пространственную ситуацию в группе: пропорции предметов в отдельности, пропорциональные отношения между предметами, взаиморасположение их друг по отношению к другу.

2. Выявить конструктивную основу каждого предмета в группе.

Объектом изображения служит группа из 3–4 простых геометрических предметов (возможно включение каркасов). Характер рисунка – линейно-конструктивный. Предусматривается сохранение на листе линий построения, четкое обозначение узловых точек, осей, линий сечения (рис. 1, 2, 3).

Требуется точная передача взаиморасположения предметов, пропорциональных отношений в самих предметах и между ними, точное перспективное построение.

Задача изучения формы предметов наглядно разрешается при помощи анализа конструкции геометрических тел и архитектурных деталей, близких к геометрическим телам. Это готовит студента к пониманию более сложных и разнообразных форм, присущих природе. С первых практических шагов в рисовании натюрморта надо усвоить, что рабочий лист является не двухмерной плоскостью, на которую наносятся линии и пятна, а частью пространства, где средствами рисунка строится и лепится объемная форма. Если при рисовании с натуры геометрических тел или одного предмета перед студентом стояло небольшое количество аналитических задач, то в сложном натюрморте их становится гораздо больше. При отсутствии методической последовательности в работе внимание расплывается, ослабевает и, в конце концов, ведет к пассивному, бездумному срисовыванию.

Необходимо ясно выразить конструкцию каждого предмета. Возможна легкая тональная проработка.

При выборе точки зрения следует исходить из того, что все предметы в группе должны ясно читаться по форме и в целом вся постановка должна выглядеть наиболее выразительно. Желательно, чтобы композиция будущего изображения соответствовала вертикальному или горизонтальному формату листа (в соответствии с этим прикрепить лист к мольберту в нужном положении). Прежде чем работать на всем листе, нужно покомпоновать изображение в малом масштабе в углу листа, при этом можно пользоваться видоискателем. Следует сразу учитывать, что в композицию листа войдут также ортогональные проекции всей постановки и, возможно, отдельных предметов. В составлении композиции листа важно, чтобы все было разнообразно, необходимо исключить пространственные количественные повторы в работе. Первые пометки в рисунке должны быть слабыми, скупыми или, как говорят, исчезающими, а после анализа и сравнения с натурой исправления следует наносить более сильной линией. Стирать ошибочные пометки рекомендуется только после того, как найдены правильные. При определении места и величины будущего изображения пользоваться зрительными ощущениями равновесия в листе и тесноты – свободы в отношении изображаемой массы к окружающему пространству, заключенному в листе.

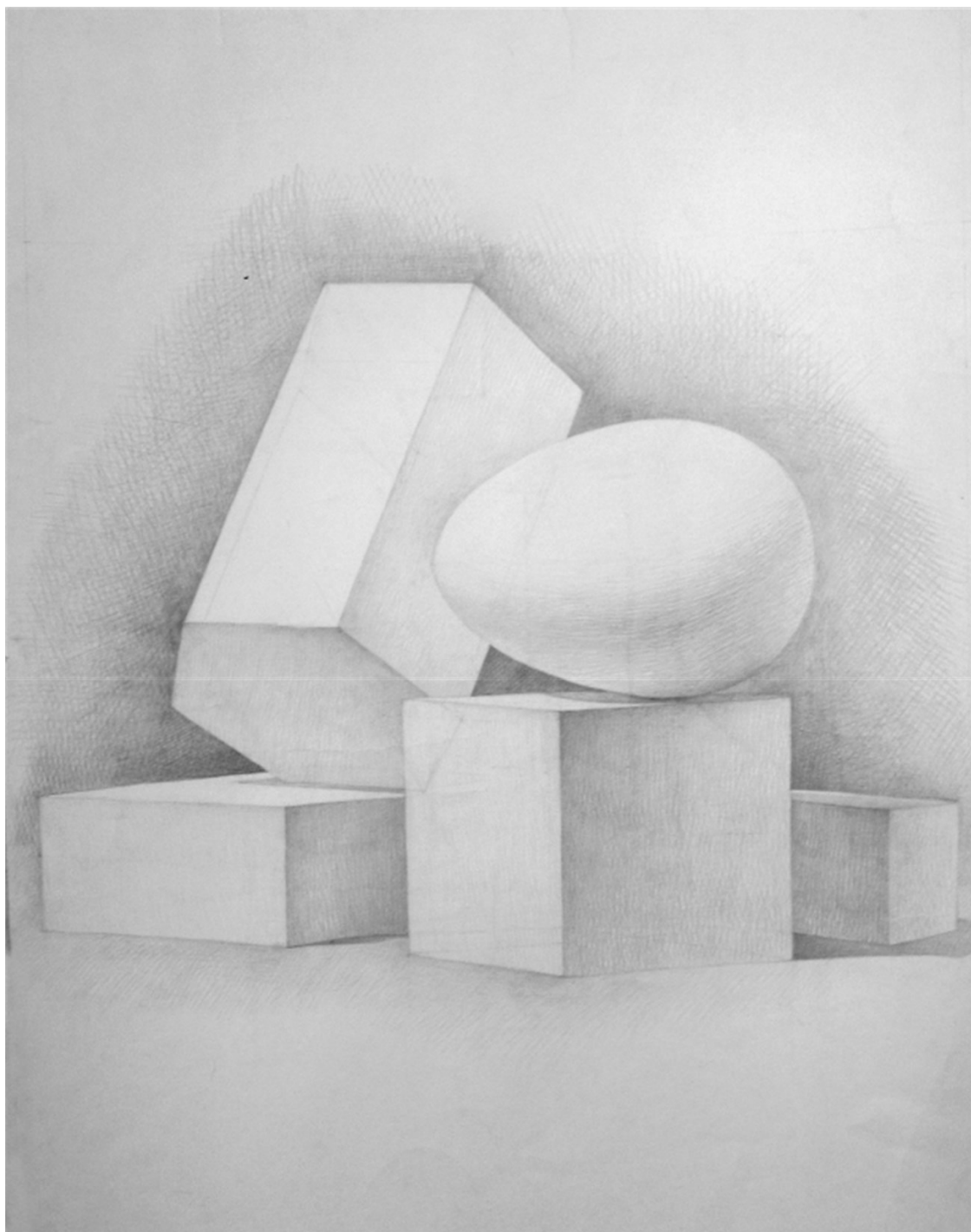

Рис. 1. Натюрморт из геометрических тел

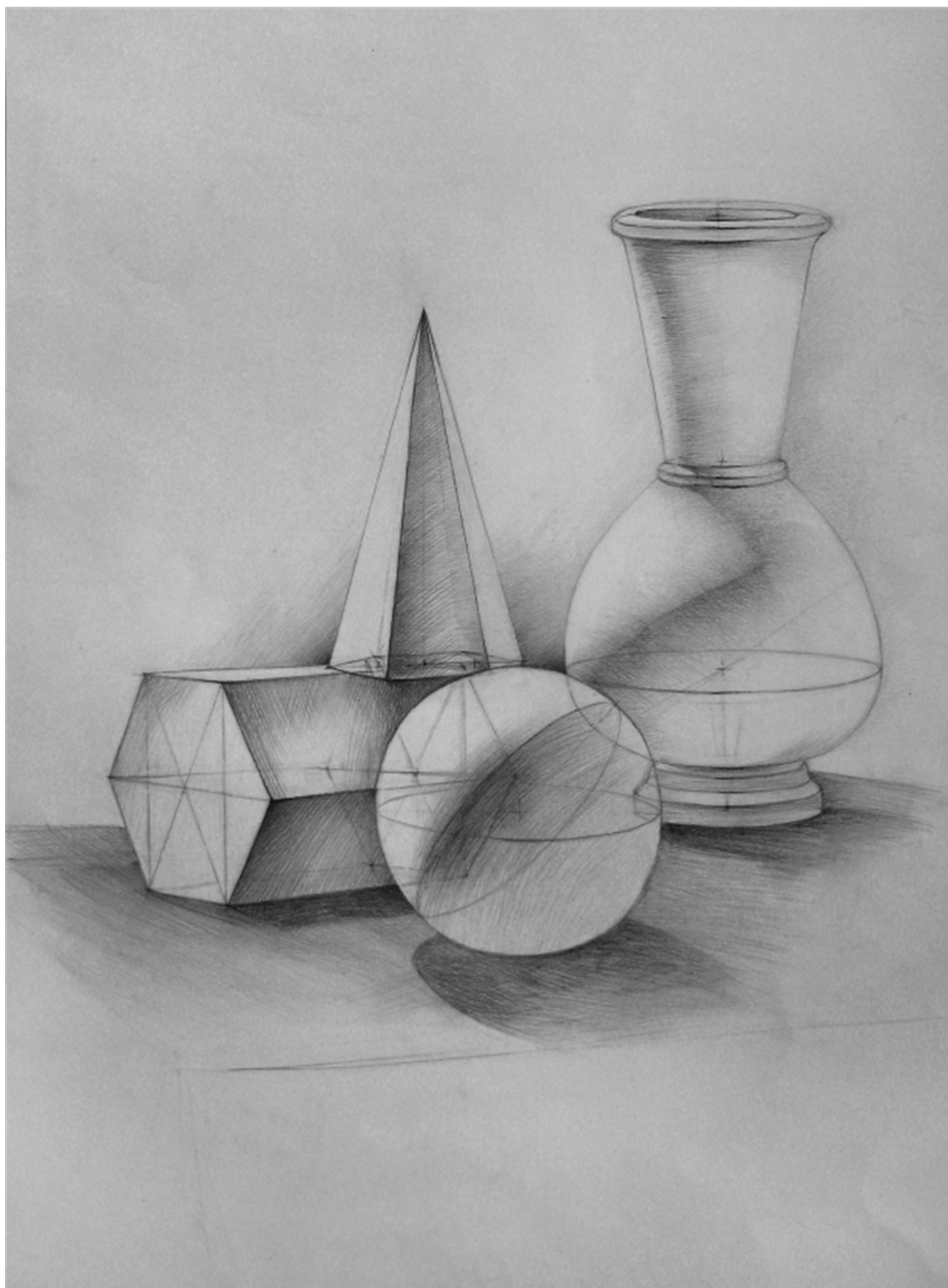

Рис. 2. Натюрморт из геометрических тел

Рис. 3. Натюрморт из геометрических тел

После определения места, величины, характера изображаемого пятна, рекомендуется найти геометрический центр композиции, от которого должно идти дальнейшее построение. Затем производится членение общих очертаний будущего натюрморта в целом на изображение отдельных предметов. Как и в первом этапе, определяется место, величина, положение в пространстве и характер каждого предмета в группе.

Точная передача ритма наблюдаемых пространственных отношений ведется с учетом законов линейной перспективы. При этом используются вспомогательные линии связи – горизонтальные, вертикальные, наклонные – между предметами и внутри каждого предмета. При применении вспомогательных линий нужно пользоваться проверками углов, длин отрезков и размеров и конфигураций треугольников, четырехугольников и других фигур, полученных при пересечении вспомогательных и основных линий. Чтобы лучше разобраться с пространственной ситуацией в группе, необходимо использовать ортогональные схемы (вид спереди и вид сверху). На виде сверху проанализировать при помощи вспомогательных линий отношения между следами предметов. Привести эти отношения на перспективном изображении в соответствии с картиной отношений на ортогоналях. При этом должны прорисовываться невидимые линии. Наряду с анализом взаиморасположения предметов, обращают внимание на структуру, законы образования формы самих предметов. Конструктивный анализ формы – напряженный и ответственный этап работы. Конструкция – это каркас, выражающий основу формы. Для ее выявления мало прорисовать невидимые с данной точки зрения линии, но видимые с других. Необходимо также обозначить центры окружностей, оси вращения, необходимые сечения и разрезы и другие важные для понимания конструкции предмета вспомогательные моменты.

Заканчивая рисунок, надо проверить общее впечатление от изображения. Рисунок должен выглядеть целостно и выразительно. Второстепенные изображения, схемы, должны уступать главному по активности. Добиться выразительности помогает объемная линия. Она выполняет две закономерные для нее функции: визуально формирует плоскую изобразительную поверхность листа в трехмерное изобразительное пространство и одновременно создает объемно-пространственную структуру изображения. Чтобы передать плановость в конструктивном рисунке, необходимо варьировать тональность линии по глубине. Толщина линии должна быть масштабна как к величине изображения, так и к формату листа. Линии вспомогательного построения могут быть сокращены. От их правильного употребления рисунок выигрывает в качестве.

Этапы выполнения задания

1 этап

Нахождение величины места, положения в пространстве и характера будущего изображения в листе.

2 этап

Нахождение пространственных отношений высоты, ширины, глубины натюрморта в целом.

3 этап

Членение общего объема будущего изображения на части в отношении, соответствующем отношению предметов в натюрморте, видимому со своего рабочего места.

4 этап

Нахождение пространственных отношений высоты, ширины и глубины каждого предмета в натюрморте, основываясь на пространственных отношениях натюрморта в целом.

5 этап

Конструктивное построение предметов в группе.

6 этап

Достижение графической выразительности и законченности рисунка в целом за счет установления линий различной толщины, акцентирование внимания на выявлении конструкции предметов.

7 этап

Легкая тональная проработка.

1.2. Архитектурные детали

Предполагается работа с более сложными (чем простые) формами, относящимися к обозначенной специальности в соответствии с принципом обучения – от простого к сложному.

Цель: Изучение конструктивно-пластической основы архитектурных деталей средней степени сложности средствами линейно-структурного рисунка.

Задачи:

Для каждой отдельной детали

1) Определить принципиальную схему ее построения; провести пропорциональный анализ. Зафиксировать результаты в виде небольших набросков на полях общего листа;

2) Выполнить перспективное изображение, выбрав предварительно подходящую точку зрения;

3) Выявить конструктивную основу путем изображения невидимых линий, необходимых сечений, обозначения осей и центров круглых форм;

4) Добиться выразительности рисунка путем установления иерархии линий в соответствии с их значением, возможно, путем использования некоторого количества тона.

Для листа в целом

нахождение оптимального решения его композиции куда, помимо основных перспективных изображений, войдут ортогональные аналитические схемы и возможные изображения некоторых фрагментов.

Требования: Работа выполняется на листе ватмана формата А2 графитным карандашом. Необходимо точно передать пропорции каждой детали, выявить их конструктивно-пластическую основу, используя при этом изображения некоторых продольных и поперечных сечений. Тон возможно использовать не только в светотеневом варианте, но и для усиления выразительности необходимых сечений.

Рекомендации: Для изображения желательно подобрать архитектурные детали, сформированные по различным принципам: тела вращения (виды балясин), рельефные геометрические орнаменты на плоской плите («трилистники», «пяulistники» и т. д.), с использованием завитков («пальметта», консоль, ионическая капитель и др.).

Сразу определиться с компоновкой листа, подразумевая, что наряду с основными изображениями в него будут включены и некоторые вспомогательные мелкие рисунки, которыми удобно регулировать лист в плане его заполненности и равновесности.

Методику построения каждой детали определять в соответствии с особенностями ее организации: у тел вращения – «нанизывать» части на общую ось, у плоского орнамента – идти от изображения плиты с дальнейшей ее разметкой (как у скульпторов) и «наращиванием» рельефа. Особую сложность представляет выстраивание завитков у ионической капители или пальметты. Вести построение обоих завитков следует параллельно (по аналогии с изображением глаз при рисовании головы). Это исключит возможные ошибки перспективного и пропорционального характера.

Для успешного ведения их построения целесообразно «рассечь» обе валюты по центру глазков в вертикальном и горизонтальном направлениях. Затем произвести пропорциональный анализ на натуре и перенести его результаты на изображение, просмотрев соответствующие засечки. Но при проведении сложной кривой через полученные засечки все же главным образом следить за плавностью изменения ее радиуса. Перебрасывая взгляд с изображения одной валюты на другую и воспринимая рисунок, возможно, в перевернутом виде, производить корректировку кривых до полного согласия с натурой. Хорошо также воспринимать рисунок под острым углом зрения, когда возможные погрешности становятся более заметными. Смот-

реть также не только на изменения кривизны линии, но и на убывание ширины полосы по мере приближения к глазку. Оно также должно происходить плавно.

При изображении балясины (вертикально ограждающего элемента) в связи с ее протяженностью по высоте удобно поделить ее не только пополам, а на четыре равные части, что обеспечит более точную передачу пропорциональных отношений по высоте.

Начинать построение следует с тела вращения, а затем достраивать прямоугольные части, а не наоборот, во избежание нарушения горизонтальности элементов, прилегающим к этим частям.

При изображении тела вращения воспринимать его и целиком и по частям (поочередно). Анализ кривизны проводить при помощи касательных к отдельным его частям.

Отдельные кривые участки контура стараться рассмотреть поочередно, как выпуклость или выгнутость самой фигуры или фона, прилегающего к фигуре на данном участке. «Перепрыгивая» с варианта выпуклости на вариант выгнутости и сравнивая характер кривизны, добиться наиболее точной ее (кривизны) передачи.

Поперечные сечения тела вращения производить в самых широких и самых узких местах, а также в месте перехода вогнутости на выпуклость. Продольного сечения достаточно одного в наиболее вогнутом повороте. Помнить рекомендацию П. П. Чистякова: «Рисовать не линией, а формой, то есть чертить линию, а видеть массу, заключенную между двумя, тремя и т. д. линиями».

Не забывать о тектоничности формы балясины. Характерной ошибкой будет стремление вписать в наиболее широкую ее часть шар, так как его форма нейтральна. Здесь уместно думать о каплевидной форме, что соответствует ее тектоническому построению. Именно в работе с подобными формами и проявляется то самое «чуть-чуть», которое выводит рисующего на необходимый уровень художественного мастерства и формирует тонкий художественный вкус будущего профессионала архитектора. Кроме того, изучение отдельных архитектурных деталей послужит необходимой базой в дальнейшей профессиональной деятельности (рис. 4, 5).

Рис. 4. Рисование архитектурных деталей

Рис. 5. Рисование архитектурных деталей

1.3. Композиция из геометрических пространств

На этапе довузовской подготовки по рисунку в разделе рисования по представлению выполняются задания, связанные с составлением композиций из предложенных объемных геометрических форм.

Несмотря на конструктивный подход в их изображении, все же предполагается работа с их внешней пластической оболочкой. Пространства, заключенные в них, во внимание не принимаются.

Масштаб подобных композиций предполагаемо мал, т. е. размеры фигур примерно совпадают со стандартными размерами известного аудиторного набора гипсовых тел. Уровень зрения зачастую выбирается выше изображаемой композиции для наглядности (а скорее, по привычке натурального рисования). Целесообразность подобных упражнений очевидна, но все же еще более полезным с точки зрения архитектурного проектирования окажется задание, обозначенное в названии.

Его цель – извлечь максимальную пользу из рисования по представлению для архитектурного проектирования.

Задачи:

1) Ознакомиться с возможными вариантами взаимодействия отдельных пространств. Речь идет о содержимом, находящимся внутри замкнутых оболочек, имеющих определенный геометрический вид, либо между ними, когда зазор позволяет воспринимать их совокупность с первыми как нечто целое;

2) Выполнить ряд поисковых композиционных зарисовок;

3) Выбрать совместно с преподаванием наиболее удачный вариант, изобразить его укрупнено в заранее отведенном месте на листе;

4) Решить сложную композицию листа, куда наряду с основным изображением войдут мелкие перспективные схемы, а также вид сверху выбранного варианта с нанесением точки и угла зрения;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.