

И.Н.ИВАНОВА

РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА

УЧЕБНИК

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

*Регистрационный номер рецензии 281
от 28 июля 2010 г. ФГУ «ФИРО»*

3-е издание, стереотипное

Москва
Издательский центр «Академия»
2013

УДК 664.143/.149

ББК 36.86я722

И20

Рецензенты:

преподаватель высшей категории специальных дисциплин
Колледжа сферы услуг № 3 г. Москвы *Т. А. Качурина*; преподаватель специальных
дисциплин Технологического колледжа № 28 г. Москвы *Н. Ю. Курбатова*;
заместитель директора по управлению производством
Технологического колледжа № 28 г. Москвы *Н. В. Никонова*

Иванова И.Н.

И20

Рисование и лепка : учебник для нач. проф. образования /
И.Н.Иванова. — 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр
«Академия», 2013. — 160 с., [16] с. цв. ил.

ISBN 978-5-4468-0068-1

Рассмотрены теоретические основы рисунка и лепки, геометрической композиции в рисунке. Приведены сведения об орнаментах и цветовой гармонии. Освещены методики рисования с натуры геометрических фигур и предметов быта, овощей, фруктов и растений, животных и птиц, пирожных и тортов, композиции тортов, а также изготовления макетов тортов.

Учебник может быть использован при освоении профессионального модуля ПМ.08 «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий (МДК.08.01) по профессии 260807.02 «Повар, кондитер».

Для учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования.

УДК 664.143/.149

ББК 36.86я722

Учебное издание

Иванова Ирина Николаевна
Рисование и лепка

Учебник

3-е издание, стереотипное

Редактор *Н. В. Менщикова*. Технический редактор *О. Н. Крайнова*
Компьютерная верстка: *С. Ф. Федорова*
Корректоры *А. Б. Глазкова, Т. Н. Чеснокова, Н. В. Савельева*

Изд. № 103114074. Подписано в печать 25.04.2013. Формат 60 × 90/16. Гарнитура «Балтика».

Печать офсетная. Бумага офс. № 1. Усл. печ. л. 11,0 (в т.ч. 1,0 цв. вкл).

Тираж 2 500 экз. Заказ №

ООО «Издательский центр «Академия». www.academia-moscow.ru

129085, Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1.

Тел./факс: (495) 648-0507, 616-00-29.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № РОСС RU. АЕ51. Н 16474 от 05.04.2013.

Отпечатано с электронных носителей, предоставленных издательством,

в ОАО «Саратовский полиграфкомбинат». www.sarpk.ru

410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.

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

© Иванова И.Н., 2011

© Образовательно-издательский центр «Академия», 2011

ISBN 978-5-4468-0068-1

© Оформление. Издательский центр «Академия», 2011

Предисловие

Эстетические чувства позволяют человеку творить по «законам красоты».

Искусство — это особая форма общественного сознания.

Слово «искусство» в широком смысле означает умелое, искусное выполнение любого дела. В специфическом значении — это творческая деятельность, в результате которой создается художественный образ, концентрирующий в себе типичные стороны действительности.

Развитие творческих способностей — неотъемлемая задача при подготовке поваров и кондитеров. Поварское и кулинарное искусство требует развитого эстетического чувства и художественного вкуса. Для декоративно-художественного оформления таких кондитерских изделий, как торты, пирожные, а также холодные и горячие закуски, десерт необходимы определенные знания и практические умения в области изобразительной грамоты. Навыки грамотного рисования и лепки нужны повару и кондитеру для решения творческих задач в его производственной деятельности. Этими задачами являются художественное мышление и образное представление. Систематической, целостной работой в изучении курса «Рисование и лепка» можно воспитать у учащихся потребность именно в таком творческом труде.

Изучение основ рисунка и лепки строится на принципах реалистического изображения, системности и последовательности. Переключение внимания от целого к деталям и от деталей к целому — необходимое условие отношения к изобразительному искусству.

Данный курс рассчитан на то, чтобы сформировать у учащихся знания и умения в области основ рисунка и лепки. Содержание материала ориентировано на развитие творческих способностей и художественного вкуса будущих поваров и кондитеров.

Учебник состоит из двух взаимосвязанных разделов: «Рисование» и «Лепка». В нем предусматриваются различные виды самостоятельной работы учащихся: графические упражнения, упражнения в цвете, рисование по образцу, рисование с натуры, рисова-

ние по памяти и воображению, эскизная разработка тематических композиций, лепка, изготовление макетов тортов по эскизам. Последовательно освещаются все предусмотренные программой курса разделы для усвоения изобразительной грамоты. В отношении методики изложения соблюдаются принципы дидактики с учетом современных достижений педагогики и психологии в области изобразительной деятельности. Начиная с самых первых занятий по рисунку, учащиеся, не имеющие, как правило, почти никаких навыков грамотного рисования, сталкиваются с разными трудностями. Предлагаемый учебник посвящен именно вопросу, как воспользоваться первоначальными способами изображения на плоскости, чтобы дальше перейти к успешному решению других задач рисования и лепки.

Учитывая, что учебным планом не предусмотрено достаточное количество аудиторных занятий на полноценное освоение курса, предполагается изучение учащимися отдельных тем в рамках дополнительных факультативных или внеклассных занятий, а также самостоятельно.

Настоящий учебник рассматривает обучение основам рисунка и лепки с позиций воспитания эстетической культуры. Учебник не дает готовых рецептов и ответов на все вопросы, которые могут возникнуть в процессе обучения. Его цель — ознакомить с системой первоначальной художественной подготовки, дать метод, который станет фундаментом на пути постижения профессионального мастерства.

Рисование и лепка — один из профилирующих предметов в профессиональной подготовке поваров и кондитеров и усвоение материала учебника поможет учащимся овладеть языком изобразительного искусства, сформировать умение применять его в самостоятельной творческой деятельности.

РИСОВАНИЕ

I

РАЗДЕЛ

- Глава 1. Основы рисунка
- Глава 2. Геометрические композиции в рисунке
- Глава 3. Орнамент
- Глава 4. Цвет в композиции рисунка
- Глава 5. Рисование с натуры
- Глава 6. Рисование с натуры геометрических фигур и предметов быта
- Глава 7. Рисование с натуры овощей, фруктов и растений
- Глава 8. Рисование с натуры животных и птиц
- Глава 9. Рисование пирожных и тортов. Композиция тортов

ОСНОВЫ РИСУНКА

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РИСУНКА

При подготовке специалистов по бытовым профессиям в системе начального профессионального образования значительное место занимает изобразительная деятельность. Она позволяет осуществить такие важнейшие требования современности, как единство обучения и воспитания, комплексный подход к развитию творческих способностей личности. Изобразительная деятельность совершенствует органы чувств и особенно зрительное восприятие, основанное на развитии мышления, умении наблюдать, анализировать, запоминать; воспитывает волевые качества, художественный вкус, воображение; знакомит с особенностями художественного языка, развивает эстетическое чувство необходимое для более разностороннего понимания будущей профессии и реализации собственного личностного потенциала.

Овладение языком изобразительного искусства — сложная задача, основанная на соблюдении важнейших условий. Главным из этих условий является систематическое и последовательное изучение следующих основ изобразительной грамоты: перспектива; линейно-конструктивное построение формы предметов; пропорции; законы светотени; цветоведение; композиция.

Еще на заре человеческой цивилизации люди учились выражать свои мысли и чувства с помощью изображений — наскальных рисунков (рис. 1.1). В настоящее время изобразительные навыки необходимы представителям многих профессий как способы познания мира, выражения творческих мыслей и авторских идей. Один из философов Древнего мира сказал, что самый плохой рисунок рассказывает о предмете гораздо больше самых лучших слов. Сегодня мы не представляем себе книг без иллюстраций, улиц без красочной рекламы и плакатов, интерьер помещений без декоративных и изобразительных украшений.

Изобразительные навыки важны и для педагога, который должен уметь изображать на доске изучаемый материал, где это допустимо, чтобы доходчиво донести до учащихся свою мысль. Идея инженера, воплощенная в сделанном наброске, становится зафиксированной формой будущей конструкции или сооружения. Естествоиспытатель, биолог, натуралист просто не могут обойтись без изобразительной грамоты. Модельеры проектируют эскизными рисунками одежду, парикмахеры — прически. Изобразительными навыками должен владеть и будущий повар, и кондитер. Его предстоящая трудовая деятельность связана с умением украсить изделия кулинарного и кондитерского искусства — холодные и горячие закуски, торты, пирожные, оригинальный десерт и др. Для

Рис. 1.1. **Фреска Тассили.** Возвращение стада. IV тыс. до н.э.

этого необходим художественный вкус, авторский почерк, знания в области основ изобразительного искусства и композиции, навыки практического рисования. Такой специалист разрабатывает композиционную идею украшения изделия как определенную конечную организацию всей формы продукта. Эта способность связана с умением изображать. Средства композиции и рисунка позволяют сочинить самые невероятные и фантастические образы. Гибкость способов и форм выражения и сочинения видимых объектов делает рисование основой развития творческого воображения и фантазии, необходимым будущим поварам и кондитерам.

Овладение простейшими навыками рисунка как основы реалистического изображения окружающей нас действительности является начальным этапом подготовки. Чтобы научиться выразительно и правильно изображать формы предметов на плоскости, необходимо хорошо усвоить изобразительную грамоту и применять ее на практике — рисовать с натуры, а также по памяти и представлению.

Изобразительная грамота подразумевает совокупность знаний и навыков, полученных в результате изучения основных положений изобразительного искусства. Она предполагает знания законов и правил изобразительного языка и в сочетании с навыками пользоваться ими.

Изучение основ рисунка и лепки — это решение взаимосвязанных задач: развитие зрительного восприятия, наблюдательности, умение сравнивать между собой предметы и явления, определять сходство и различие, выделять предметы по форме, цвету, фактуре, осознавать и понимать увиденное. Занятия по рисунку должны приучить к строгому вниманию, рассуждению и точному анализу формы предметов.

На занятиях по рисунку и лепке будущий повар должен получить знания и умения построения рисунка линейно-конструктивным способом, ведения светотеневого рисунка, научиться работать кистью и красками, смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков, понимать гармонию цветов, а также приобрести навыки передачи объема средствами лепки.

Большое внимание на занятиях уделяется художественной графике, основу которой составляет рисунок. Графика подразумевает лаконизм решения, отказ от всего лишнего, техническую простоту исполнения. Занятия строятся в строгой последовательности — от простого черно-белого решения до цветной графики с использованием разнообразных приемов изображения. Понять и осмыслить орнаментальное графическое решение композиции кулинар-

ных изделий поможет предварительное рисование с натуры тортов и пирожных.

Данный курс ставит своей целью приобретения учащимися профессиональных знаний, умений и навыков, овладение ведущим элементом любого творческого изображения — композицией. В этом плане, показательны слова выдающегося русского художника И. Е. Репина: «Глубокая идея становится внушительной только в совершенной форме. Только благодаря форме она возвышается до великого назначения...»¹.

Создание новых эстетических образов и высокопрофессиональное их исполнение в области производства изделий кулинарии является задачей общегосударственной важности. Современные изделия поваров и кондитеров, выполненные в соответствии с уровнем эстетических требований — настоящие произведения искусства. В связи с этим изучение предмета «Рисование и лепка» приобретает особую значимость в подготовке современных творческих поваров и кондитеров, способных участвовать в проектировании и производстве оригинальных предметов кулинарии и умеющих профессионально оценить эстетические достоинства нового образца.

1.2. РИСУНОК — ВАЖНЕЙШАЯ ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Рисунок является важнейшей областью художественного творчества. Источник вдохновения для творчества — окружающий мир во всех своих проявлениях (жизнь человека, мир природы).

Художественное творчество выражается в определенных видах искусства — поэзии, драматургии, музыке, балете, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и др.

Рисунок — древнейший вид художественного творчества, но самостоятельное значение как вид искусства он стал приобретать в эпоху Возрождения — один из самых значительных периодов развития изобразительного искусства (XV—XVI вв.). В этот период творили такие великие мастера как Л. да Винчи, С. Рафаэль, Б. Микеланджело, С. Боттичелли (рис. 1.2), А. Дюрер и другие выдающиеся художники, отдавшие особую дань рисунку как важнейшей области художественного творчества. Каждая последующая эпоха выдвигала перед изобразительным искусством новые задачи. Про-

¹ Храпковский М. В. Письма к начинающему художнику / М. В. Храпковский. — М., 1956. — С. 59.

Рис. 1.2. **С.Боттичелли.** Рождение Венеры (фрагмент)

славили себя в рисунке, оставив человечеству шедевры графического искусства, выдающиеся русские художники А.А.Иванов, И.Е.Репин, М.А.Врубель (рис. 1.3), В.А.Серов и др.

Большое достоинство рисунка — запечатлеть существенные особенности быстро меняющегося мира. Это возможность зафиксировать увиденное с личной оценкой, зримо показать внезапно возникшую творческую мысль или конструкторский замысел. Во власти рисунка — художественно-выразительное изображение человека, природы, предметов быта, животных. В каждом рисунке автором решаются самые различные задачи, в зависимости от темы, материалов и средств выражения.

Рисунок является видом графики. **Графика** (от греч. *grapho* — пишу, рисую) — вид изобразительного искусства, включающий рисунок, а также разнообразные печатные художественные произведения. Графические изображения встречаются повсюду в по-

вседневной жизни. Это иллюстрации в книгах, рисунки в журналах и газетах, оформление упаковок различных товаров, почтовые и денежные знаки, эмблемы, рекламная продукция и др.

Рисунок имеет самостоятельное значение в искусстве, и вместе с тем любой вид пластических искусств не может без него обойтись, потому что рисунок — основа живописи и скульптуры, народного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры.

Многочисленные разновидности рисунка различаются по технике, методам и характеру рисования, назначению, жанрам и темам. Рисунок может служить учебным, вспомогательным целям и украшать интерьер.

Самостоятельное значение имеет **станковый рисунок** — выполненное на мольберте (станке художника), отдельном листе,

Рис. 1.3. **М.А. Врубель.** Натюрморт с подсвечником, графином и стаканом

тщательно проработанное художественное произведение различных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой рисунок и др.). Темы для рисунков может подсказать сама жизнь, история или фантазия (рис. 1.4).

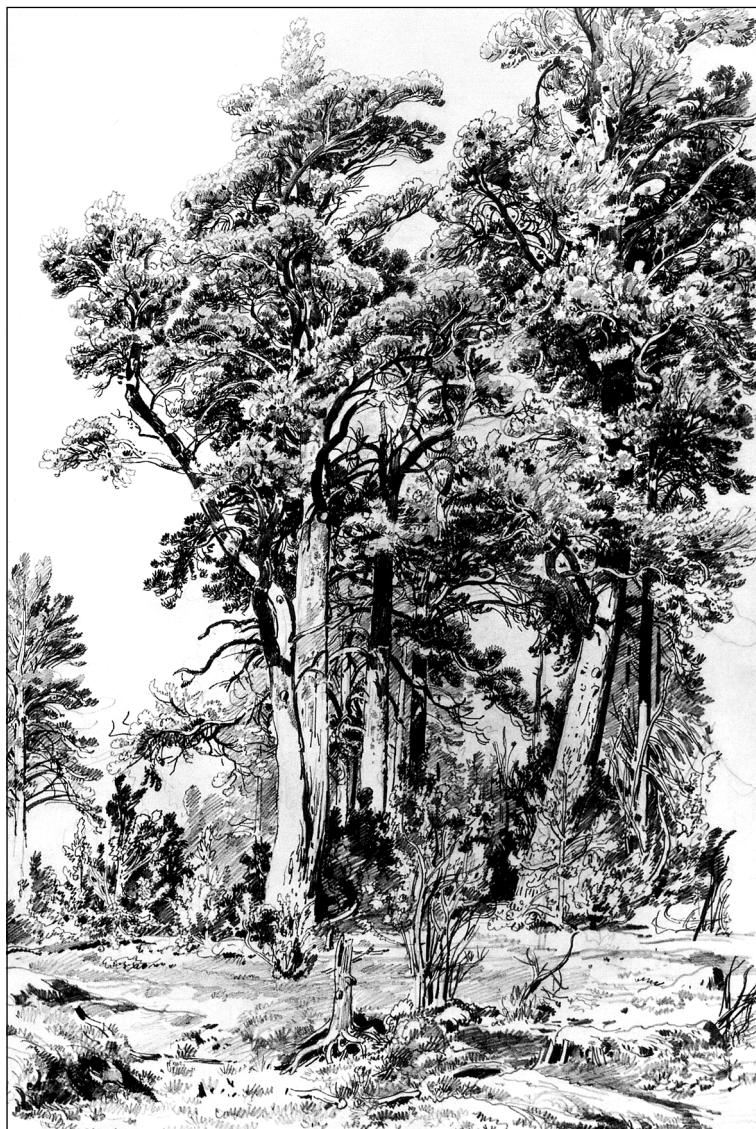

Рис. 1.4. *И.И.Шишкин*. Рисунок леса

Академический рисунок — это длительный рисунок, выполняемый с подробной передачей конструкции и светотени объектов. Такой рисунок осваивается в высших учебных заведениях специального профиля.

Учебный рисунок — это разнообразные задания по рисованию, выполняемые с целью обучения, освоения приемов изображения и изучения различных форм и признаков объектов рисования.

Творческий рисунок — это произведение изобразительного искусства, образно выражающее мысли, чувства и миропонимание художника.

В учебной и творческой работе широко применяют набросок, этюд и эскиз. **Наброском** называют краткосрочный рисунок. Жизненные впечатления художник может зафиксировать в быстро выполненных набросках и зарисовках. Подробное изучение предмета изображения или его части осуществляется через **этюды**. В нем прослеживаются важнейшие внешние и внутренние свойства и признаки объекта. Изученный в этюдах и набросках живой материал действительности используется для создания творческого рисунка или картины, сочинение которых начинается с предварительного рисунка — **эскиза**. Скульптору также необходимо хорошее владение рисунком. Композиция скульптурного рельефа начинается с рисунка.

Рисунок выявляет отношение художника к изображаемому. Например, можно умело использовать тональное пятно в эскизной зарисовке композиции торта (рис. 1.5).

Разумеется, умение повара и кондитера рисовать, нельзя сравнивать с профессионализмом художника. Тем не менее будущие

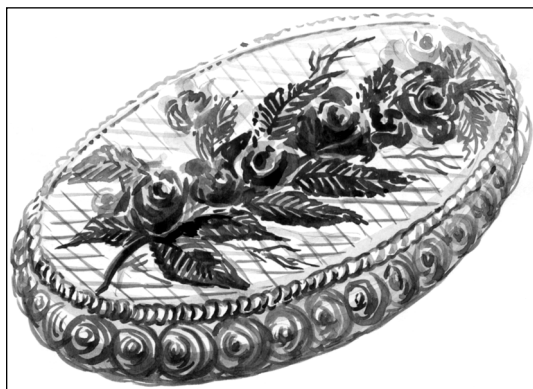

Рис. 1.5. **Работа учащегося.** Эскиз композиции торта

кулинары должны получить необходимые знания и овладеть достаточными навыками для решения производственных задач при оформлении изделий поварского и кондитерского искусства.

1.3. МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСУНКА

Для рисования используются очень разнообразные инструменты и материалы. К ним относятся бумага, карандаши, уголь, перья, пастель, акварель, гуашь, резинка, кисти, палитра, мел и другие материалы, инструменты и принадлежности, с помощью которых осуществляется изобразительная деятельность.

Бумага. В процессе обучения используется разнообразная бумага. Для рисования углем и пастелью лучше работать на газетной или обойной бумаге, так как она имеет рыхлую, ворсистую поверхность, способную хорошо удерживать сыпучее красящее вещество. Для рисунков карандашом и красками подходит плотная белая бумага со слегка шероховатой поверхностью, для работы пером — плотная, гладкая белая бумага. Рисовальная и чертежная бумага считается лучшей для учебных целей. Учебные упражнения можно выполнять в обычных альбомах для рисования.

На каждом листе бумаги можно рисовать только на одной стороне. Во время работы бумага должна лежать неподвижно прямо, т. е. так чтобы ее края были параллельны краям крышки стола. Во время рисования с натуры бумагу необходимо закрепить на мольберте или планшете. Листы бумаги для рисования лучше хранить в специальной папке, а не в рулоне, так как скрученный лист трудно использовать для рисования.

Графитный карандаш. Графитный карандаш был изобретен во второй половине XVI в. в Англии, но тогда карандаши пачкались и осыпались с бумаги. И только в конце XVIII в. француз Ж. Конте сделал карандаш таким, которым мы сейчас пользуемся.

Графитный карандаш является универсальным средством для рисования. Графитные карандаши выпускают различных степеней твердости с обозначением буквы Т (от 1Т до 7Т). Мягкие карандаши обозначают буквой М (от 1М до 5М).

Для рисования лучше использовать карандаши марок ТМ, М, 2М—5М. Они могут оставлять след разной толщины и способны реализовать большой диапазон тоновых градаций. наброски лучше делать более мягкими карандашами, а длительный рисунок начинают легкими линиями карандашом Т—ТМ, продолжают более

мягким карандашом, а завершают вновь твердым карандашом, оттачивая детали и обобщая рисунок. Если необходимо выполнить быструю светотеневую тушевку, можно использовать боковую поверхность стержня мягкого карандаша.

Цветные карандаши. Применяют для цветной графики при выполнении цветных изображений. Размывая водой акварельные цветные карандаши, можно получить и живописные эффекты.

Художественный уголь. Широко применяется в рисовании, так как он отличается большими выразительными возможностями. Он дает глубокий, бархатистый черный цвет и различные тональные переходы. Им можно выполнять как быстрые наброски, так и длительные рисунки. Рисунки углем следует закреплять специальным фиксатором.

Перо. Рисунки пером хорошо развивают руку и глаз. Перья используют для рисования жидкими красящими веществами: тушью, чернилами, морилкой, акварелью (рис. 1.6). Как инструмент художника перо известно давно. В старину использовали гусиные, лебединые, вороньи, павлиньи, тростниковые и соломенные перья. Именно таким пером делал рисунки на полях своих произведений великий А. С. Пушкин. В настоящее время похожего эффекта в рисунке можно добиться черными и цветными гелиевыми ручками.

Пастель. Толстые стерженьки разного цвета в бумажной обертке, напоминающие цветные мелки. Пастелью работают на шероховатой бумаге, нанося цветные штрихи, которые можно растушевать. Пастель дает матовый, слегка блеклый, красочный слой. Пастелью можно делать зарисовки и другие рисунки. Как и

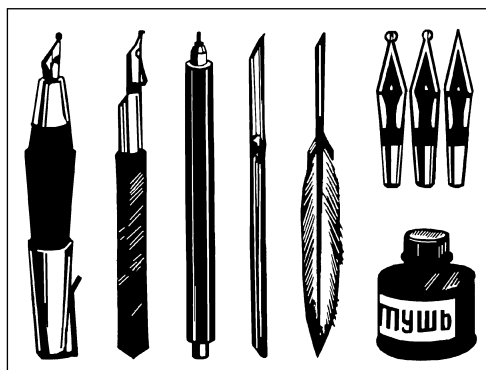

Рис. 1.6. Принадлежности для рисования пером

уголь, пастель необходимо закреплять, потому что она осыпается с бумаги.

Акварель. Самая распространенная краска, разводимая водой. Акварель и пастель используют и для рисунка, и для живописи. Чистота, яркость и прозрачность акварели сделали акварельную технику особенно любимой для многих художников. Она широко используется так же и в учебных рисунках.

Гуашь. В отличие от акварельных красок гуашь непрозрачна. Она содержит белила, которые делают ее плотной, непроницаемой (кроющей). Гуашь разводится водой, наносится тонким слоем и при высыхании светлеет. В силу кроющей способности гуашь позволяет вносить в рисунок исправления, но до известных пределов. Многослойное покрытие гуашью приводит к потере чистого цвета и осыпанию.

Гуашь очень хорошо использовать при выполнении декоративных работ, в частности, при рисовании эскизов орнаментов для украшения тортов и пирожных.

Резинка. Для рисования применяют резинки только мягкие, остроугольные: они не разрушают поверхность бумаги, незаметно удаляют остроугольной частью ошибочные линии и небольшие пятна тона.

Существует два приема стирания резинкой: движением по бумаге и прикладыванием к бумаге. При стирании линий и тона первым приемом движение резинки направляется в сторону от руки, поддерживающей бумагу, чтобы избежать ее деформации или разрыва. Ошибочную линию стирают после того, как будет нарисована правильная линия. Для ослабления темного тона пользуются вторым приемом, легко прижимая резинку несколько раз к пятну, снимают излишек графита. Резинка, впитывая графит, становится грязной, поэтому время от времени ее необходимо чистить о шероховатую бумагу. Опытные мастера резинкой не только стирают, но и рисуют, вытирая в нужных местах отраженный свет, блики, разряжая тональную поверхность изображаемого объекта. Это дает эффект усиления фактурности рисунка.

Кисть. Это инструмент с волосным пучком для работы красками (рис. 1.7). По форме волоса кисти подразделяются на щетинные, колонковые, беличьи и другие, по размеру — на тонкие, средние и толстые. Форма кистей бывает плоской, овальной и круглой. Для работы акварелью больше подходит мягкая круглая колонковая или беличья кисть средних размеров. Такой кистью можно окрашивать большие фигуры, работая всей массой волоса, и изображать маленькие детали острым концом кисти. Прерывая рабо-

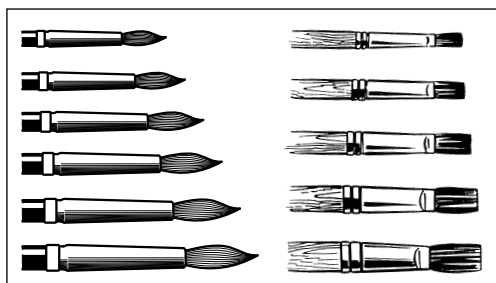

Рис. 1.7. Комплект кистей для рисования

ту, кисть кладут на специальную подставку или на край стола, чтобы не загрязнить рабочее место. Нельзя оставлять кисть в банке с водой, где волос ее загибается и теряет первоначальную форму. По окончании работы мягкую кисть следует тщательно вымыть, волос отжать и пригладить пальцами, чтобы придать ему заостренную коническую форму.

Плоские и более жесткие кисти применяют в работе гуашевыми красками. Важно, чтобы кисть не царапала поверхность, обеспечивая ее ровное покрытие.

Палитра. Это пластина или дощечка, на которой художник смешивает краски для получения нужного оттенка. В акварельной живописи применяют палитры фаянсовые, фарфоровые, пластмассовые и жестяные, покрытые белой краской, на которой хорошо видны оттенки цвета. На палитре краски располагают в небольших углублениях, а смешивают их на большей ее части, ровной и гладкой. По краям — небольшой бортик, препятствующий стеканию красок. После работы палитра отмывается от красок.

Знание художественных материалов и приемов работы с ними очень важно для овладения техникой рисунка.

1.4. ТЕХНИКА РИСУНКА. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Система средств и приемов, с помощью которых реализуется зрительный образ на плоском листе бумаги, называется **техникой рисунка**. Знание технических средств и приемов, умение пользоваться ими дает возможность реалистически изображать увиденное, графически выразительно излагать свои мысли о нем. Техни-

ку рисунка необходимо освоить, чтобы приобрести свободу действий в решении художественных задач.

Освоение техники рисунка развивает движение руки и глазомер, воспитывает привычку планомерно вести намеченную работу, осуществлять самоконтроль. Данный процесс достаточно длителен и сложен, поэтому требует напряженного внимания, целеустремленности, упорства, трудолюбия и систематических упражнений. Успех рисования зависит от хорошей организации занятий и правильного использования изобразительных материалов.

Быстрому и точному выполнению рисунка способствует грамотная организация рабочего места за столом. Правильно организованное рабочее место должно отвечать нескольким требованиям.

- Лист бумаги необходимо расположить перпендикулярно направлению зрения рисующего.

- Освещение рисунка должно быть таковым, чтобы на него не попадала тень от фигуры рисующего и каких-либо предметов; источник света должен находиться вверху; солнечные лучи не должны попадать в глаза и на бумагу рисующего.

- Расстояние между глазом рисующего и бумагой должно быть приблизительно равно длине вытянутой руки.

Для рисования карандашами рисующий кладет перед собой лист бумаги, выше — карандаши, резинку; для работы красками вместо карандашей кладут коробку с красками и кисть, слева от бумаги — салфетку для вытирания кисти, справа от красок — банку с водой. Палитру размещают справа от рисунка. Такое раз и навсегда принятое расположение предметов отлично дисциплинирует, помогает избежать ошибок.

Распространенное утверждение, что без врожденных задатков невозможно научиться рисовать, наносит обучающимся большой вред. Умение учащегося организовать себя, чтобы с должным настроением отнестись к работе, играет большую роль при усвоении изобразительной грамоты, особенно при овладении техникой рисования. Каждый начинающий рисовать через самоорганизацию в работе вскоре убеждается в том, что научиться рисовать вполне ему по силам, и здесь не нужны какие-то особые, врожденные способности к изобразительному искусству.

Практическая работа начинается с правильной посадки рисующего, которая определяется положением его тела, натурой (при рисовании с натуры) и листом бумаги. Рисующий должен сидеть прямо и только глазами перемещаться с рисунка на природу и наоборот. Это позволяет закрепить уровень зрения рисующего на

стабильной высоте в заданной на время рисования точке — точке зрения.

Техникой рисования является способ нанесения на поверхность бумаги различных следов от карандаша, пера или кисти. Причем эти следы — линии, штрихи или мазки должны быть осмысленными.

Важно знать, что в ходе рисования с натуры карандаш в руке нельзя держать так же, как и ручку. При таком положении рука лишена должной подвижности и сложно охватить взглядом сразу весь рисунок. Необходимо взять карандаш так, чтобы он зафиксировался всеми пятью пальцами руки следующим образом: карандаш лежит на четырех пальцах (указательном, среднем, безымянном и мизинце) в диагональном положении от кончика указательного пальца к середине или основанию мизинца и прижимается сверху большим пальцем. Правильное положение карандаша в руке вырабатывает умение построения формы и позволяет постоянно сравнивать изображение с натурой. В начале работы грамотное положение руки кажется неловким, вызывает большое напряжение. Позже, по мере овладения навыком оно становится удобным.

В ходе работы над рисунками, выполняемыми по памяти и воображению, а также во время тщательной проработки отдельных деталей возможно положение пальцев рук с карандашом такое же, как и с ручкой во время письма.

В отдельных случаях рисование можно вести за специальными станками для рисования — мольбертами или деревянными планшетами. К ним лист прикрепляется с помощью кнопок.

Техника рисования — дело сложное, но достижимое настойчивостью и трудом. Конечно, она дается тем, кто учится не только ее формальным приемам. Нужна, например, постановка глаза, т. е. умение видеть всю натуру одновременно, сравнивать, выделять главное, обобщать и отбрасывать лишнее, не характерное. Такое умение вырабатывается постепенно, как и оттачивается техника рисунка.

По технике выполнения рисунки бывают оригинальные и печатные. *Оригинальные* рисунки выполняются от руки в единственном экземпляре. *Печатные* рисунки делают с клише на бумаге и называют эстампами, которые основаны на искусстве рисунка, но имеют собственные средства художественной выразительности.

Многообразии техники рисунка зависит от применения в нем разнообразных средств художественного выражения. К о с н о в -

Рис. 1.8. *Работа учащегося.* Натюрморт в графике

ным изобразительным средствам относятся точка, линия, штрих, тон и цвет.

Точка. Точку получают прикосновением острого карандаша или кисти к изобразительной плоскости. В линейном рисунке точка используется как опора при построении формы предмета. Такие точки называются опорными. В тональном рисунке точка участвует в изображении светотени. На рис. 1.8 показано, как можно использовать точку в качестве изобразительного средства в графическом решении натюрморта.

Линия. Одно из самых выразительных и популярных изобразительных средств. Линию можно изобразить карандашом, кистью или пером. Линии бывают прямолинейные и криволинейные. Сложными криволинейными линиями владеют опытные художники. Например, А. Матисс в контурном рисунке с большим совершенством передает форму, объем и движение лебедя (рис. 1.9).

Линия, выполненная художником, отличается от чертежной линии. Она то утолщается, то становится тоньше, может быть жесткой, угловатой, неуверенной и робкой. Сплетаясь в причудливые формы, линия бывает тонкой, изысканно-кружевной, колючей и злой, нежной и бархатистой. Линейный рисунок является, как правило, светлым, легким, обобщенным.

Учебные рисунки начинаются с простейших графических упражнений линиями. Начинающему рисовальщику важно научиться рисовать от руки прямые линии, которые необходимы для линейного построения предметов, а также линии ломаные, волнистые и комбинированные, применяемые при построении орнаментов. Кроме того, более опытный рисовальщик должен владеть в рисунке линиями художественными, которые раскрывают эмоциональную выразительность изображения. Вариации комбинаций линий безграничны. Линии могут быть короткими и длинными, прерывистыми и сплошными, простыми и сложными, симметричными и асимметричными.

Штрих. Это след на листе в виде короткой линии. В рисовании штрихами пользуются значительно чаще, чем точкой. Штрихами отмечают размеры, пропорциональные отношения, контуры предмета, светотень поверхностей и объемность формы изображаемо-

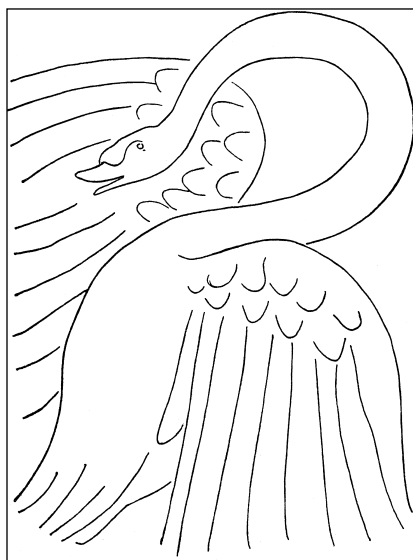

Рис. 1.9. **А.Э.Матисс.** Лебедь

го объекта. Штрихи вместе с точками, заменяя однообразно ровную линию контура, делают ее динамичной, а форму — живой и связанной с окружающей средой. Штрихи, как и точки, бывают опорными. Например, при фиксировании размеров. Штрихи выразительно передают фактуру рисунка, подчеркивая форму, выражая характер.

Тон. Поверхность каждого предмета обладает своим тоном, который иначе называют светлотой. Светлоту передают штриховкой, тушевкой и окраской.

Штриховка образуется посредством многослойного нанесения штрихов. Количество штриховых слоев определяют светлоту изображаемого предмета. Направление штрихов зависит от формы предмета. Штрихи изображают таким образом, чтобы они подчеркивали и лучше выражали форму. Штрихи должны быть отдельными, их наносят острием карандаша. Каждый новый штриховой

Рис. 1.10. **М.А.Маторин.** Мужской портрет

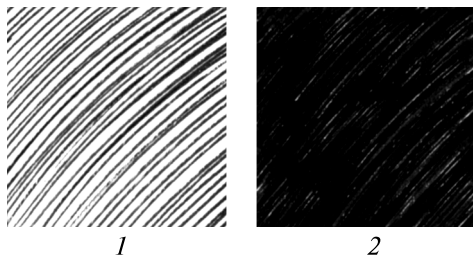

Рис. 1.11. Штриховка [1] и тушевка [2]

слой может менять направление, усиливая штриховой тон. Штрихи можно изображать параллельно (рис. 1.10), перекрестно, а также комбинировать эти методы.

Тушевка. Это прием тонирования поверхности слитными, не отдельными штрихами. Сравните изображения штриховки и тушевки (рис. 1.11). Тушевку удобно делать боковой поверхностью карандаша. Важно запомнить, что нельзя растирать тушевку пальцами, так как это может сделать рисунок грязным и невыразительным. Ярким примером сочетания приемов штриховки и тушевки может служить зарисовка кошки (рис. 1.12). Тушевка часто применяется в учебных рисунках поваров и кондитеров. Например, в разработке композиций кондитерских изделий.

Рис. 1.12. Зарисовка кошки