

**Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский государственный технологический
университет»**

*Д.Ф.Зиятдинова, Д.А. Ахметова,
Н.Ф. Тимербаев, К.О.Ефимьянова*

ОСНОВЫ РИСУНКА И КОМПОЗИЦИИ

Учебное пособие

2007

**Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский государственный технологический
университет»**

*Д.Ф.Зиатдинова, Д.А. Ахметова,
Н.Ф. Тимербаев, К.О.Ефимьянова*

ОСНОВЫ РИСУНКА И КОМПОЗИЦИИ

Учебное пособие

Казань 2007

УДК 75

ББК 85.1

Составители: Зиатдинова, Д.Ф., Ахметова, Д.А., Тимербаев, Н.Ф., Ефимьянова, К.О.

Основы рисунка и композиции : учебное пособие / Д.Ф. Зиатдинова, Д.А. Ахметова, Н.Ф. Тимербаев, К.О. Ефимьянова. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2007. – 120 с.

ISBN

В представленном учебном пособии изложена методика овладения техникой процесса рисования сложных геометрических и архитектурных форм, гипсовых моделей орнаментов, муляжей животных, а также основы композиции, где студенты обучаются творческой переработке элементов материально-предметной среды.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 260200 «Технология деревообработки» и 170400 «Машины и оборудование лесного комплекса».

Подготовлено на кафедре «Переработка древесных материалов».

Печатаются по решению методической комиссии института химического и нефтяного машиностроения.

Рецензенты: зам. директора ВКНИИЛП,

канд. техн. наук, ст. науч. сотр. А.А. Аксянов
проф. В.А. Лашков

© Д.Ф. Зиатдинова, Д.А. Ахметова, Н.Ф. Тимербаев, К.О. Ефимьянова, 2007 г.

ISBN

© Казанский государственный технологический университет, 2007 г.

Введение

В настоящее время конкурентоспособность изделий из древесины в большей степени определяется дизайном. Основой дизайнерского подхода при проектировании изделий конструкторами, является овладение знаниями по живописи, рисунку и композиции, которые приводятся в данном учебном пособии.

Учебное пособие «Основы рисунка и композиции» состоит из двух разделов: «Рисунок» и «Основы композиции».

Главными целями обучения являются: вооружение студентов практическими навыками рисования и композиции; воспитание у них эстетического восприятия предметов; развитие творческой инициативы, необходимой им в практической работе.

В процессе изучения раздела «Рисунок» студенты должны овладеть техникой пространственного рисунка простых форм и предметов. При изучении тем 1-6 необходимо освоить определенный порядок и систему последовательности выполнения учебного задания.

На следующем этапе (темы 7-12) студенты должны овладеть техникой рисования сложных геометрических и архитектурных форм, в том числе изделий мебели, насекомых и птиц, изучить закономерности композиции простых форм и выразительного изображения их.

В процессе изучения тем 13-15 осваивается рисование гипсовых моделей орнамента, муляжей животных, творчески осмысливаются закономерности использования украшений мебели, создаются простейшие композиции на основе орнаментальных форм.

На заключительном этапе (темы 17-19) студенты должны нарисовать голову человека в разных проекциях, получить навыки изображения предметов мебели в интерье-

ре. В приложении представлен дополнительный материал для факультативных занятий.

В процессе изучения раздела «Основы композиции» студенты обучаются зрительному восприятию, образному мышлению, творческой переработке элементов материально-предметной среды.

Удобство и красота формы - важнейшие категории оптимальной композиции различного оборудования и предметов быта. Умение правильно компоновать и построить форму студенты приобретают на занятиях по курсу «Основы рисунка и композиции».

Раздел 1 «РИСУНОК»

Часть первая

РИСОВАНИЕ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ

Тема 1. Введение

Вид занятия: теоретико - практическое.

Цель занятия: ознакомить студентов с предметом обучения, показать значение рисунка для специалиста, разрабатывающего художественную мебель, а также связь данного предмета с другими предметами обучения.

Ход работы. Методом демонстрации наглядных пособий рассматриваются следующие вопросы: изобразительная грамота в творчестве людей различных профессии; понятие о форме; способы изображения предметов на плоскости; виды рисунка; понятие о композиции рисунка; компоновка изображения; техника рисования; рабочее место студентов; художественные материалы и принадлежности.

Т е м а 2. Основы наблюдательной перспективы

Вид занятия: теоретическое.

Цель занятия: ознакомить студентов с законами перспективы и их влиянием на изображение предметов в пространстве.

Оборудование: наглядные пособия — рисунок, на котором дана перспектива дороги; схемы, рисунки и таблицы, характеризующие положение предметов в пространстве; диафильм «Основы наблюдательной перспективы».

Ход работы. Рассматриваются следующие вопросы: видение и восприятие предметов, устройство глаза; развитие видения и восприятия; понятие о картинной и предметной плоскостях; основы линейной перспективы; перспективный масштаб, его образование и применение.

Все окружающие предметы имеют три измерения: высоту, ширину и глубину. Изображаются же они на плоскости листа бумаги, имеющего только два измерения — высоту и ширину. За период развития изобразительного искусства были разработаны различные способы передачи объемов в пространстве. Мы берем за основу один из них, который называется перспективой.

Перспектива определяет основные закономерности передачи трехмерного измерения на плоскости (рис. 1).

Около 80% внешней информации человек получает посредством зрения, поэтому в процессе восприятия зрительные ощущения являются важнейшим способом изучения и освоения предметов и явлений окружающего мира. Человеческий глаз — орган зрения, с помощью которого человек воспринимает окружающий мир вещей, предметов и явлений. С помощью сознания он оценивает качественную сторону восприятия. Используя наглядные пособия, преподаватель знакомит учащихся с устройством человеческого глаза.

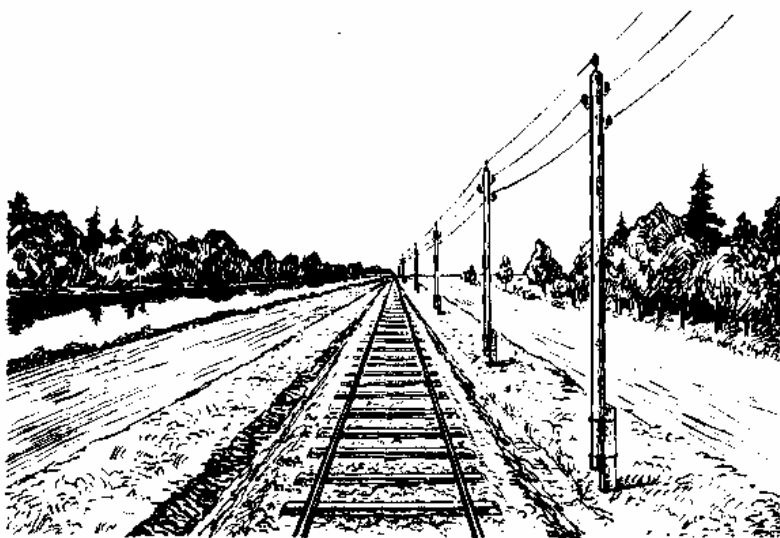

Рис 1. Перспектива дороги

Видение и восприятие человека подвергаются изменению в процессе систематической тренировки и приобретения жизненного опыта. Художник, систематически наблюдая окружающее, приобретает навыки специфического восприятия предметов и явлений, которые позволяют ему не только познавать окружающее, но и изображать его.

Перспектива - наука о пространственном изображении окружающего (рис. 2).

Окружающий мир художники рисуют в соответствии с тем, как предметы и явления выглядят с определенной точки зрения, все изучаемые понятия нужны для систематизации научного подхода к перспективе и понимания ее закономерностей.

Законы перспективы:

1) все предметы по мере их удаления от зрителя воспринимаются уменьшающимися;

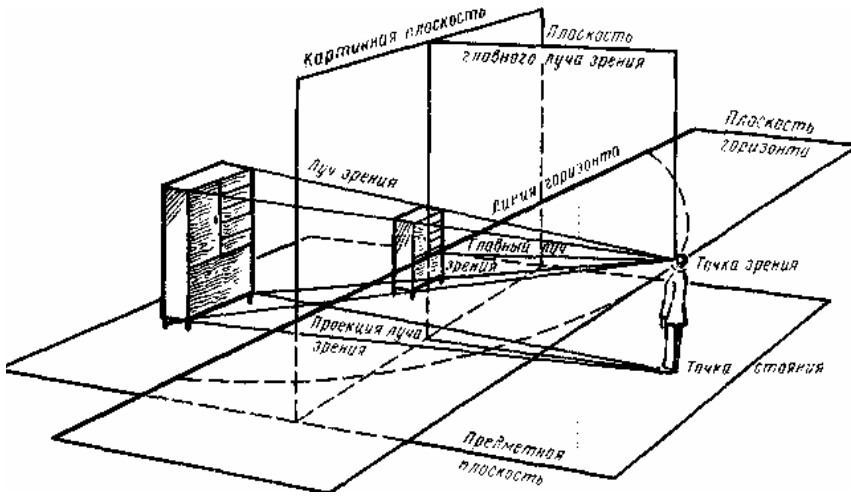

Рис. 2. Расположение предмета в системе плоскостей

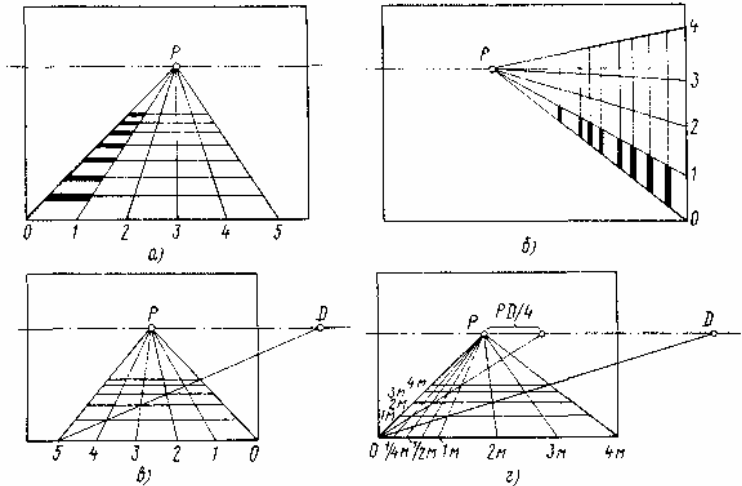

Рис. 3. Перспективный масштаб ширины (а), высоты (б), глубины (в) и упрощенное построение масштаба глубины (г)

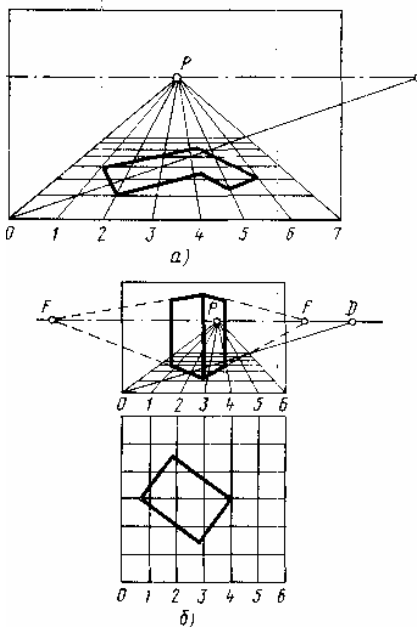

Рис. 4. Перспективная сетка квадратов (а) и построение перспективы простого предмета на ее основе (б)

(рис. 4), дающих возможность понять, как построить предметы мебели.

В качестве практических работ рекомендуется сделать следующие зарисовки по представлению: рисунок дороги с деревьями и столбами вдоль нее; рисунок железной дороги с деревянными или бетонными шпалами; рисунок удаляющихся от зрителя телеграфных столбов или линий электропередач; рисунок бетонной взлетной полосы; рисунок фанерного круга на столе, на стуле и на полу.

2) все горизонтальные линии, параллельные между собой, уходящие от зрителя в глубину, т.е. непараллельные картинной плоскости, сходятся в главной точке схода;

3) все горизонтальные линии, параллельные картинной плоскости, сохраняют свое горизонтальное направление;

4) все вертикальные линии остаются в перспективе вертикальными; все круги и окружности в перспективе приобретают форму эллипсов.

Получить перспективный масштаб можно в результате построений (рис. 3). Обращается внимание студентов на практическое применение этих построений

Тема 3. Рисование фигур в пространстве

Вид занятия: рисование с натуры по представлению.

Цель занятия: применить законы перспективы для построения плоских фигур в пространстве.

Оборудование: учебная постанова - квадрат, шестиугольник и круг, изготовленные из древесноволокнистой плиты или толстого картона; наглядные пособия — учебные плакаты, пособия по рисованию фигур.

Ход работы. Вначале изучаются основные теоретические положения о построении плоских фигур в пространстве по следующему примерному плану:

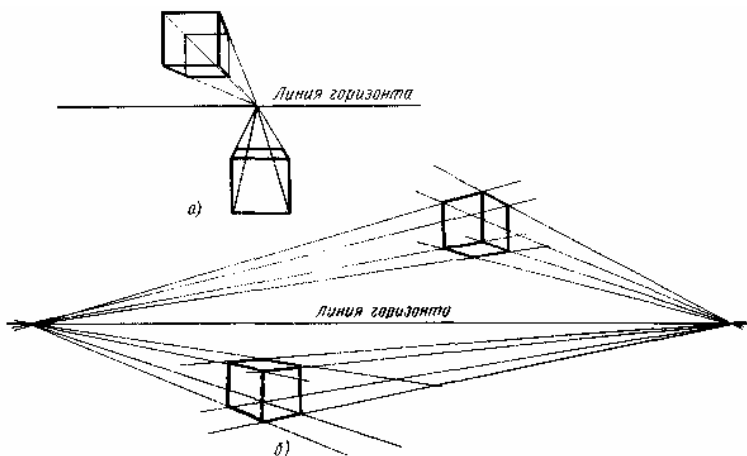
- понятие о плоских фигурах;
- роль изобразительной плоскости в образовании плоских фигур;
- правила построения плоских фигур;
- особенности построения квадрата, шестиугольника и круга.

В оставшееся время следует организовать практические работы по построению квадрата в горизонтальной плоскости ниже линии горизонта.

Рекомендуется выполнить рисунок квадрата, расположенного выше линии горизонта, с определением пространственного положения фигуры (рис. 5).

Студентами выполняется один рисунок правильного шестиугольника, расположенного выше линии горизонта, и второй рисунок - в плоскости, параллельной плоскости главного луча зрения.

Студенты делают два рисунка окружности: в первом рисунке она располагается ниже линии горизонта, во втором - в плоскости, параллельной плоскости главного луча зрения. Также может быть выполнено построение круга в других, более сложных проекциях.

*Рис. 5. Перспектива куба:
а - во фронтальной проекции; б - под случайным углом
зрения*

Тема 4. Рисование плоского орнамента в пространстве

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: закрепить знания и навыки в рисовании простого плоского орнамента.

Оборудование: плакетка с деревянным мозаичным орнаментом, гипсовая плакетка с изображением плоского орнамента, а также композиция из плоских предметов (круг, ученическая тетрадь, треугольник).

Ход работы. Рассматриваются следующие вопросы: анализ учебной постановки; технические приемы компоновки и построения плоского орнамента; особенности моделирования формы, использование светотени; обобщение рисунка.

Выполняется практическая работа с учетом особенностей конструкции плоского орнамента и с использованием декоративных возможностей линии и штриха.

Тема 5. Рисование объемных геометрических тел в пространстве

Вид занятия: рисование с натуры и изучение закономерностей построения объемных геометрических тел в пространстве.

Цель занятия: изучить закономерности образования объемных форм в пространстве и правила их изображения.

Оборудование: модели куба и цилиндра, схемы и таблицы, а также предметы, в которых использованы принципы построения объемных геометрических тел (табурет, ведро, мяч и др.).

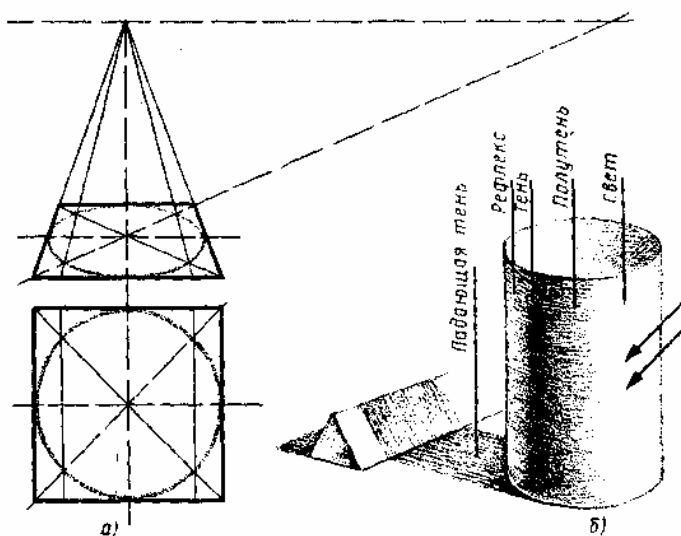
Ход работы. В теоретической части рассматриваются следующие вопросы: понятие о пространстве и изображении геометрических тел в нем; зависимость проекции объемных предметов от линии горизонта и предметной плоскости; структура и образование формы.

На анализе простейших геометрических предметов следует показать роль зрительного восприятия в изображении пространства, а при рисовании предметов — зависимость их изображения от положения линии горизонта и предметной плоскости. Студенты учатся изображать форму предметов в пространстве, используя трехмерность измерения. Желательно увязать знания и навыки, полученные при изучении тем 3 и 4.

Затем переходят непосредственно к рисованию куба. С помощью рис. 5, а также проволочного каркаса куба анализируется построение предмета в пространстве, во фронтальной проекции и под случайным углом. Записываются законы, характеризующие пространственное положение квадрата и куба.

Далее приступают к рисованию цилиндра. Выясняются особенности изображения круга и окружностей в перспективе; правила и приемы рисования цилиндра с передачей объема.

С помощью проволочного каркаса анализируются построение круга и окружностей, особенности построения цилиндра. При этом обращается внимание на происхождение светотени и образование светотеневой градации на поверхности цилиндра (рис. 6).

*Рис. 6. Рисование цилиндра:
а - перспектива окружности; б - светотень*

Следующая часть занятия посвящена рисованию шара (рис. 7). В природе есть предметы, формы которых могут быть нарисованы главным образом с помощью светотени. Это шар, эллипсоид и им подобные.

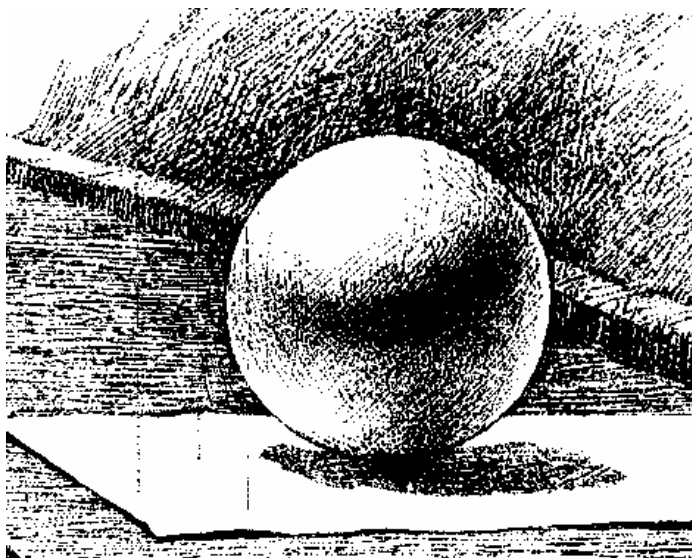

Рис. 7. Рисование шара

Особенности компоновки и построения шара как окружности с последующей проработкой светотени показаны на рис. 7.

Для получения необходимой выразительности рекомендуется применять штриховку шара по форме. Выполнением учебного задания можно считать полную светотеневую проработку рисунка шара.

Тема 6. Рисование группы геометрических фигур в пространстве

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: освоить практику рисования группы геометрических тел в пространстве.

Оборудование: учебная постановка, состоящая из геометрических тел, расположенных ниже линии горизонта и освещенных дополнительным светом; таблицы и учебные плакаты по рисованию отдельных объемных геометрических тел; модели куба, цилиндра, шара как образцы объемных наглядных пособий; предметы быта, в которых использованы закономерности построения геометрических тел.

Ход работы. Выполняют рисунок в следующей последовательности: компоновка и построение; линейное моделирование предметов в целом; выявление объема и обобщение рисунка. На рис. 8 показана учебная постановка, созданная из группы геометрических фигур.

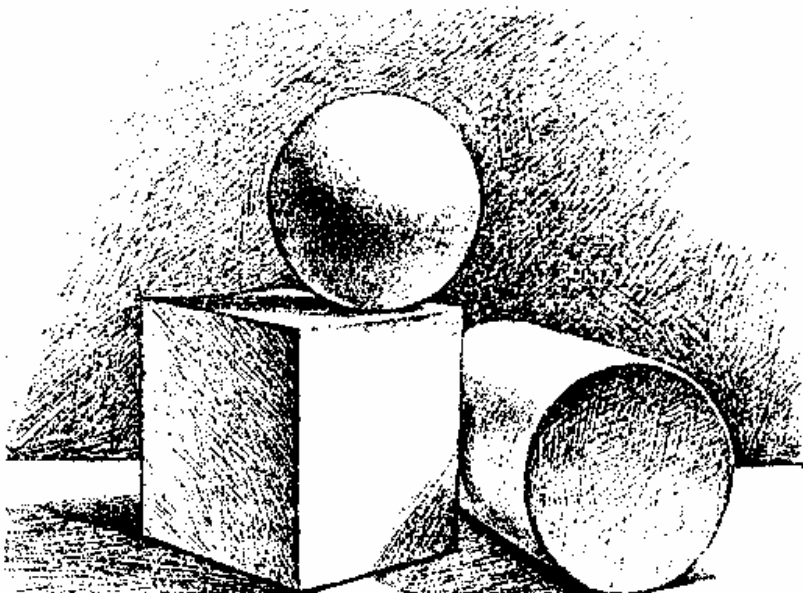

Рис. 8. Рисование группы тел (натюрморт)

Каждый предмет, составляющий учебную постановку и взятый отдельно, не является натюрмортом. И только тогда, когда все предметы будут сгруппированы вместе, объединены определенным художественным смыслом, они становятся натюрмортом.

Появление натюрморта связано с развитием реализма в изобразительном искусстве, с расширением технических и познавательных возможностей живописи и рисунка, с освоением способов воссоединения в картине многообразия конкретной материи, предметного мира, окружающего человека. Задача художника состоит не только в передаче вещей самих по себе, но и в том, чтобы выразить отношение к ним человека данной эпохи, а через них - и к окружающему миру вообще.

Рисовать группу геометрических тел начинают с композиционного размещения ее на листе бумаги. Чтобы хорошо изучить натюрморт, рекомендуется сделать несколько небольших набросков с разных точек зрения. Предварительные зарисовки в значительной мере активизируют работу студентов, так как самое активное время - это работа над компоновкой и построением фигуры.

Когда осмыслена взаимосвязь пропорций, положение частей натюрморта, выбрана выразительная точка зрения, можно приступать к выполнению основного рисунка. Компонуют всю группу предметов одновременно, создавая общую большую форму. В границах этой формы находят следки отдельных предметов, их пропорциональные размеры и отношения к линии горизонта.

После размещения всех предметов и проверки пропорциональных отношений приступают к следующему этапу рисования – к выявлению объема предметов натюрморта в целом. Внимательно изучают освещенность предметов и их тональную градацию (собственные и па-

дающие тени, полутени, рефлексy). Оценку светотеневых отношений следует вести от общего к частному, имея в виду, что художественная выразительность предметов заключается в выявлении тональных отношений между предметами. Постепенное накопление тона на поверхности предметов должно происходить последовательным выявлением светотеневой градации по всему натюрморту.

Правильное пространственное положение предметов натюрморта можно получить только систематическим сравнением тональности каждого предмета и стремлением связать их между собой и фоном. Нужно стремиться к мягкому, плавному соприкосновению предметов с фоном.

На натюрморте из белых фигур особенно ясно видна градация тонов, так как здесь много плоскостей и поверхностей, в которых отчетливо наблюдаются признаки воздушной перспективы.

Заканчивая рисунок, необходимо помнить о целостном восприятии всего натюрморта. В хорошо выполненном рисунке не может быть одинаково светлых или темных мест. В противном случае рисунок будет смотреться раздробленным, пространственно нагруженным.

Следующая часть - линейное моделирование предметов натюрморта - начинается с уточнения задачи практической работы, после чего студенты приступают к работе над прорисовкой предметов, намечая светотеневые отношения. Последняя треть занятия - выявление объема и обобщение рисунка.

Тема 7. Рисование объемных предметов сложной формы

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: изучить правила рисования объемных предметов сложной формы.

Оборудование: учебная постанова - дорическая капитель (рис. 9); наглядные пособия - учебные плакаты, характеризующие форму и детализировку капители, компоновку и построение ее.

Ход работы. Рассматриваются следующие вопросы: анализ учебной постанки; правила компоновки и построения формы; проработка формы до уровня построения.

В ходе работы студенты должны строго соблюдать последовательность выполнения практического задания. Особое внимание необходимо уделить применению декоративных свойств линии и штриха в процессе рисования, а также легкой подштриховке теней.

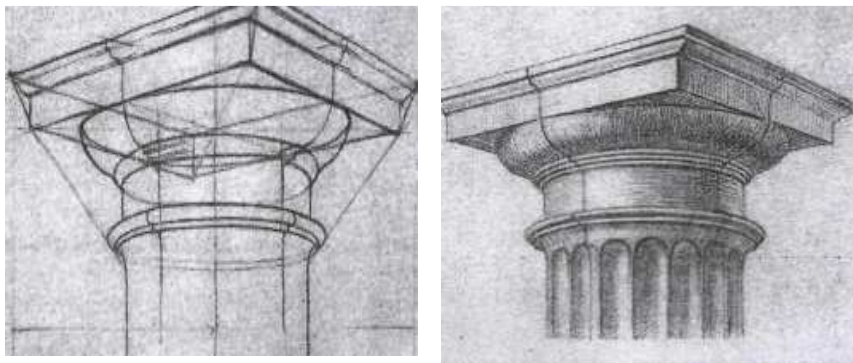

Рис. 9. Капитель

Тема 8. Рисование натюрморта из геометрических фигур и архитектурных форм

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: практически освоить рисование натюрморта из геометрических фигур и архитектурных форм (рис. 10).

Оборудование: геометрические фигуры - цилиндр, пирамида, призма; архитектурные детали - фриз, пилястра, кронштейн; столярные инструменты - фуганок, рубанок, киянка, стамеска и др.

Ход работы. Рассматриваются следующие вопросы: конструктивные особенности форм учебной постановки; последовательность рисования натюрморта; выразительность изображения натюрморта и способы ее достижения.

Следует вспомнить об особенностях конструкции форм натюрморта и необходимости строгого соблюдения последовательности выполнения рисунка.

Студентам следует правильно выбрать позицию для рисования, проверить наличие художественных мате-

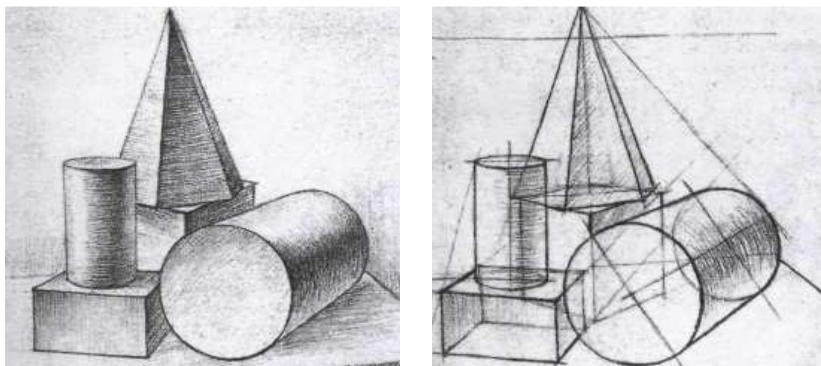

Рис. 10. Натюрморт

риалов, настроиться на высококачественное выполнение учебного задания.

Во время практической работы выполняют компоновку, построение и прорисовку предметов натюрморта.

Далее выявляют объем, пространство, обобщают и завершают учебное задание.

Тема 9. Рисование натюрморта из объемных предметов сложной формы

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: практически освоить рисование натюрморта из объемных предметов сложной формы.

Оборудование: учебная постановка из бытовых предметов с предметами мебели.

Ход работы. Решаются следующие вопросы: оценка учебной постановки, способов ее компоновки и построения; выявление объема и обобщение.

Первая часть занятия - изучение и рисование натюрморта, скомпонованного из предметов мебели и быта. В качестве учебной постановки используют табурет с предметами быта.

Студент должен проанализировать предметы, входящие в учебную постановку, остановиться на конструктивных особенностях табурета, проанализировать свойства других предметов, входящих в нее, технику выполнения рисунка. Затем перейти к техническим приемам компоновки и построения натюрморта, имея в виду, что центром композиции является табурет. Компоновка должна подчеркивать особенности конструкции табурета и только потом - и предметов быта, расположенных на нем.

Необходимо обратить внимание на важное значе-

ние падающих теней в образовании пространства и связи их с фоном. В центре внимания студентов должна быть мягкость исполнения тональных отношений, особенно при рисовании предметов второго плана.

Следует уделить особое внимание на пропорции всех элементов натюрморта. Окончанием первой половины занятия можно считать завершение линейного моделирования натюрморта.

Правильным использованием светотени студенты должны достигнуть выразительного исполнения тонального рисунка и его грамотного завершения.

Тема 10. Рисование сложных орнаментальных деталей

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: практически освоить рисование гипсовых архитектурных форм.

Оборудование: учебная постановка - архитектурный фриз или кронштейн; наглядные пособия - учебные плакаты и таблицы с рисунками архитектурных форм, обломов, в последовательности их исполнения; образцы столярных изделий, в которых применяются архитектурные фризы, пилястры и кронштейны.

Ход работы. Для практической работы рекомендуется рисование архитектурного фриза. В ходе работы, соблюдая последовательность рисования, студенты должны выполнить компоновку и построение формы, затем - тщательную линейную прорисовку фриза; выявить объем формы и проложить светотень.

Решаются следующие вопросы: структура и конструктивная форма изделия; выбор наиболее целесообразной позиции для рисования; определение композиции рисунка и последовательности работы над ним; оценка

светотени, выбор способа оттенения; обобщение рисунка.

Необходимо найти наиболее выразительную позицию для рисования фриза.

Работа над исполнением рисунка фриза должна проходить в следующей последовательности: завершение компоновки и построения, линейная моделировка, выявление объема, прокладка светотени и обобщение рисунка. Сначала студенты должны выполнить компоновку, построение и линейную моделировку формы. Затем, применяя прием технического рисования: изометрические проекции, выполнить сопряжения и сечения для получения технически правильного изображения деталей формы.

Далее студенты приступают к оценке светотени, образующейся на рельефе фриза, при этом учитывают, что выразительность изображения может быть достигнута при условии правильного понимания не только расположения собственных, падающих теней, но и рефлексов. Правильная оценка роли рефлексов и их рисование дают полное представление о глубине изделия, т.е. третьего измерения. Студентам необходимо найти рефлекс, оценить их по степени плотности тона, предложить способ передачи их в сравнении с другими градациями.

Тема 11. Рисование орнаментальной детали с высоким рельефом

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: изучить приемы рисования деталей с высоким рельефом.

Оборудование: учебная постанковка - рельефная

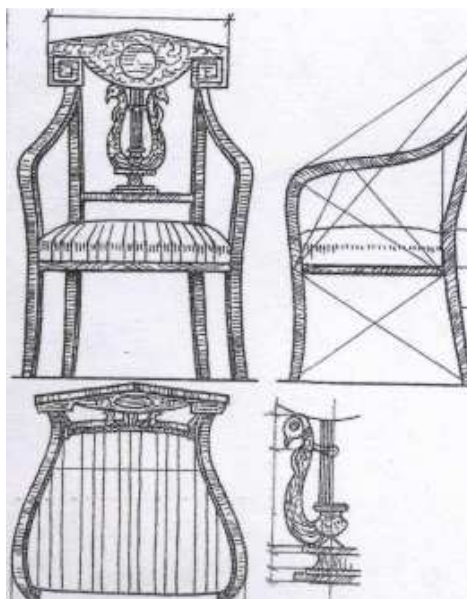

Рис. 11. Выполнение обмерного рисунка кресла

розетка или гипсовый акантовый лист высокого рельефа; наглядные пособия - таблицы и плакаты с рисунками гипсовых орнаментов с высоким рельефом (розетки, цветы, листья и др.), резные орнаменты с высоким рельефом, подтверждающие возможность применения их в украшении мебельных изделий или сувениров.

Ход работы. Решаются следующие вопросы: изучение структуры рельефной розетки; определение высокого рельефа, его осно-

вания и внешнего абриса; последовательность рисования розетки.

Розетка - конструкция высокого рельефа, у которой обнаруживается два основания. Нижнее основание опирается на основание плакетки, а верхнее - венчает форму. Поэтому при построении такой формы можно применять приемы технического рисования. Построение можно выполнять с помощью сетки следующим образом: сначала строят плакетку, а в границах плакетки - сетку по диаметру розетки. На сетке делают рисунок основания розетки, потом сетку поднимают на величину толщины розетки и строят вторую сетку для рисунка

верхнего основания. Для этого в центре первой сетки возводят перпендикуляр, смещая его в сторону перспективного искажения, на нем отсекают высоту верхнего основания. На уровне этого основания строят сетку, на которой «вырезают» форму верхней части розетки. Сравнение сторон нижнего и верхнего оснований дает построение боковых граней розетки, а плоскость верхнего основания дает форму розетки. Таким образом, для получения формы розетки необходимо на плоскости находить толщину, т.е. объем розетки, что требует умения выносить верхнюю плоскость рельефа над его основанием. Это умение базируется на правилах построения технического рисунка - правилах изометрического рисования.

Последовательность рисования розетки: компоновка; построение; линейное моделирование; выявление объема; светотень; обобщение.

Далее оцениваются особенности выявления объема с помощью светотени и образования рефлексов, необходимость повышения качества штриховки и внимательной оценки тональных отношений между собственной и падающей тенями элементов розетки.

Можно сделать рисунок гипсового акантового листа высокого рельефа. Выявляются особенности компоновки и построения рельефа по аналогии с рисунком розетки.

Тема 12. Составление обмерного рисунка на сложный предмет мебели

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: изучить правила и порядок работы при составлении обмерного рисунка на сложный предмет мебели.

Оборудование: учебная постановка - кресло для отдыха, шкаф, напольные часы с декором и другие предметы мебели; наглядные пособия - таблицы и рисунки музейной мебели; мерный инструмент - большие мерные линейки, треугольники, рулетки и др.

Ход работы. Решаются следующие вопросы: определение понятия «обмерный рисунок» и его применение в практике; правила составления обмерного рисунка; изучение структуры и конструкции предмета, выбор размера рисунка, выполнение перспективного рисунка изделия и ортогональных зарисовок деталей и сборочных единиц; детализировка обмерного рисунка в соответствии с избранным или заданным масштабом; вид спереди, сбоку, сверху; определение осей симметрии, ортогональные зарисовки деталей предмета, размещение знаков размерности на деталях и на рисунке в целом, изображение сборочных единиц и деталей, размещение их на листе бумаги, рисунок характерных вырезов, подцветка рисунка.

При рассмотрении этих вопросов необходимо использовать изобразительные, наглядные пособия, зарисовки на доске, эпипроекции и образцы мебели.

Выполнение обмерного рисунка кресла для отдыха начинается с инструктажа. Дается схема последовательности выполнения упражнения. Затем выполняется контурный рисунок кресла со всеми элементами обмерного рисунка, стола, шкафа, напольных часов, резного шкафа и т.д.

Далее следует ознакомить студентов с выполнением подцветки обмерного рисунка. Подцветка делается на выполненном рисунке в такой последовательности: оценка цвета столярного изделия и его освещения; выбор и прокладка локального цвета предмета мебели и

пояснительных рисунков; выявление нюансов цвета на всем изделии и пояснительных рисунках; обобщение цветовой гаммы на изделии и пояснительных рисунках, создание фона; отмывка обмерного рисунка акварелью.

Для получения выразительного рисунка следует применять лессировку. Основная цель подцветки обмерного рисунка - получение легкого акварельного рисунка. Не исключается окончание работы контурной прорисовкой всего рисунка или черной тушью - части его.

Часть вторая РИСОВАНИЕ ОРНАМЕНТА

Тема 13. Рисование цветов и плодов

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: возможность практикования рисования цветов и плодов растений с натуры.

Оборудование. В этом случае для занятий подбирают и подготавливают цветы из расчета один цветок на 3-4 студентов.

Ход работы. Решаются следующие вопросы: освоение особенностей структуры цветов, плодов и ягод (винограда); последовательности выполнения рисунка; понятия о стилизации.

Рекомендуется на первом занятии выполнить рисунки цветов по выбору. Далее желательно сделать рисунок кисти винограда или другого фрукта (в зависимости от времени года и возможности обеспечения занятий).

На примерах разнообразия форм цветов и плодов студенты уясняют биологическое строение цветов, их структуру и конструктивное строение, обращая внима-

ние на возможности их применения при создании растительного орнамента, показывают роль обобщения формы при создании растительного орнамента, осознают понятие «стилизация» и применение ее в творческом процессе создания новых орнаментальных форм.

Тема 14. Рисование плоского листовного орнамента

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: практическое выполнение рисунка листовного орнамента.

Оборудование: учебная постанровка - гипсовая плакетка с плодом (яблоко) или гипсовая плакетка с пятилистником (эти изделия должны быть приспособлены для подвешивания их на демонстрационной доске на любом уровне); наглядные пособия - таблицы и плакаты, на которых выполнены рисунки плоских орнаментальных форм, а также показана последовательность исполнения рисунка; образцы изделий - резной орнамент на плоскости, плакетка мозаичного орнамента, предмет детской мебели с украшением.

Ход работы. Вопросы темы: виды и формы орнаментов; конструктивные особенности плоского орнамента и его применение; принципы стилизации форм; правила и приемы рисования плоского гипсового орнамента.

Учитывая характер рекомендованных практических упражнений, тему можно разделить на два занятия: рисование гипсовой плакетки с плодом (яблоко); рисование гипсовой орнаментальной эмблемы (картуш).

Первое занятие может быть проведено в течение

одного двухчасового урока: вводная беседа, практическая работа по рисунку плакетки, компоновка и построение плакетки; прорисовка формы и выявление объема; завершение выявления объема, обобщение, разбор.

Современное применение орнамента как украшения повышает выразительность и красоту предметов. В орнаменте используется обобщенное изображение растительных, животных, геометрических и других форм.

В качестве примера можно рассмотреть рис. 12, где приведен принцип стилизации.

Следует обратить внимание на обобщение формы в ее границах, обобщение формы с изменением абриса и упрощением внешней формы, превращение объемной формы в плоскостную, изменение формы на более декоративную.

Правильная передача формы и конструктивного строения ее - это способ реалистического изображения плоской и объемной форм. Он основан на пространственном мышлении и применении законов перспективы.

Студентам необходимо ознакомиться с основными правилами и приемами рисования орнамента, с техникой стилизации и контурно-конструктивным методом рисования, обратить внимание на организацию видения предмета с последующей контурно-конструктивной детализацией, на получение силуэта формы и его проработку. На последнем этапе рисования студенты должны сделать тщательную тональную проработку рисунка.

Во время практической работы необходимо добиться понимания контурно-конструктивной формы и умения изобразить ее на листе бумаги. Для этого нужно придерживаться последовательности исполнения, которая дается на плакате, вывешенном на доске.

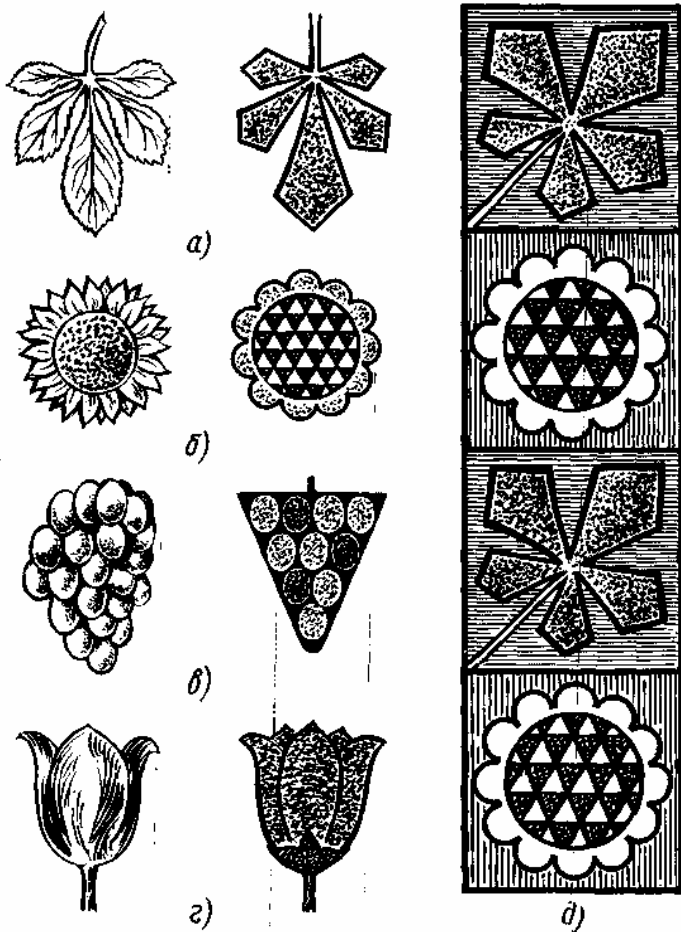

Рис. 12. Принципы стилизации:

а - обобщение формы и ее граница; б - обобщение формы с изменением абриса и упрощением конструкции; в- превращение объемной формы в плоскостную; г- изменение характера формы на более декоративный; д - ритмическое чередование повторяющихся элементов (раппорт)

Изображение орнамента начинается с компоновки. Восприятие предмета и рисунка различно. При построении нужно мыслить «общими формами», вырабатывать навыки пространственного видения, домысливать пространство, не мельчить, работать «от общего - к частному».

Правильный рисунок можно получить только при условии, если изображаемый предмет наблюдают с одного и того же места, с одной и той же фиксированной точки зрения.

Лучше пользоваться штриховой линией, которая может быть темной, светлой, широкой, тонкой, мягкой, жесткой; она придает выразительность линейному рисунку или его подавляет. Выбор характера линии - это творчество каждого, но необходимо помнить, что линий в природе нет. Есть границы формы. В пространстве форма ограничивается поверхностями, а в рисунке ее границы передаются линиями. Противоречие между пониманием строения формы и практическими навыками ее изображения часто затрудняет практическую работу. Например, вспомогательные линии при построении натуры студенты проводят, не согласуя их с формой. В результате эти линии не помогают, а наоборот, мешают. Задача состоит не только в правильном понимании, но и в нахождении способов рационального применения линии при моделировании формы.

Далее следует вспомнить о происхождении светотени и ее градации на формах орнамента, о технических приемах выполнения штриховки.

Следующий этап - компоновка, построение и прорисовка формы картуша; выявление объема, обобщение, проведение краткого разбора работ.

Нужно обратить внимание на особенности конструктивного строения картуша (эмблемы); компоновку и построение формы; особенности образования объема; светотень в объеме и ее значение в выявлении выразительности изображения.

Тема 15. Рисование объемных орнаментальных или архитектурных предметов

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: рисование объемных орнаментальных или архитектурных предметов.

Оборудование: учебная постановка - ионическая капитель или гипсовый облом с порезкой в виде угловой архитектурной детали; наглядные пособия - плакаты с рисунками дорической и ионической капителей, архитектурных обломов и технические рисунки с изображением сопряжений, построением вырезов и взаимным расположением плоскостей.

Ход работы. Решаются следующие вопросы: особенности структуры капители; пространственное положение предмета в зависимости от положения линии горизонта; последовательность рисования формы и ее украшений; светотень, собственные и падающие тени; способы оттенения.

Рекомендуется выполнить два рисунка: рисунок ионической капители и рисунок гипсовых архитектурных обломов с порезкой.

Оставляя капитель в положении, принятом для рисования, следует обратить внимание на особенности рисования декоративной драпировки, которая предназначена для повышения выразительности рисунка капители. Затем разбирается последовательность выполнения практической работы.

На примере освещения учебной постановки следует обратить внимание на особенности образования теней и их изображения. Так как капитель декорирована драпировкой, нужно рассмотреть также образование складок и правила их изображения.

Выразительность изображения может быть достигнута четким и красивым исполнением рефлексов.

Оставшаяся часть занятия посвящается линейному моделированию формы и ее атрибутов. Студенты должны тщательно прорисовать форму капители, ее украшений и декоративной драпировки, применяя различные приемы исполнения линии. Особое внимание должно быть уделено четкости прорисовки декоративных деталей, соблюдению структурной и художественной точности изображения.

Следует тщательно проработать светотень, образованную дополнительным освещением, и рефлексы. Обратить внимание на качество штриховки. Штрих должен ложиться по форме капители, драпировки и украшений. Соблюдением этих правил добиваются мягкости штриховки, не допуская глухой тушевки поверхности листа бумаги. Самые темные места в изображении нужно выполнять в полную силу карандаша. Самым мягким, светлым штрихом следует выполнять рефлексы и светлые места рисунка.

Тщательная светотеневая проработка рисунка способствует выразительному исполнению учебной работы, и к ней нужно относиться с большим вниманием, не допуская дробности.

Учитывая особенности формы, необходимо обратить внимание на построение сопряжений, образование вырезов, а также на взаимное расположение плоскостей, руководствуясь правилами технического рисования.

Далее выполняется линейное моделирование с учетом использования всех особенностей линии, а также светотени. На контурное изображение архитектурных обломов с драпировкой должно быть обращено особое внимание. Следует добиться правильного, реалистичного изображения формы архитектурных обломов и декоративной драпировки.

Затем завершается выполнение тонального рисунка: выполняется прокладка светотени с помощью последовательного накопления тона в рисунке. Так же, пользуясь тональным масштабом постепенно, технически правильно, прокладывается штрих по всей поверхности тонального изображения, не допуская дробности. Прокладкой светотени заканчивается выполнение учебной работы.

Часть третья АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ РИСУНКИ

Тема 16. Рисование муляжей животных и животных с натуры

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: практическое рисование животных.

Оборудование: учебная постановка - гипсовая голова или натуральный череп лошади, чучело кролика; наглядные пособия - плакаты, характеризующие строение формы и скелетного механизма лошади и мелких животных.

Ход работы. Рассматриваются следующие вопросы: изучение сравнительной анатомии; связь внешней формы силуэта лошади со скелетной основой; особенности компоновки и построения головы лошади.

Анализируя гипсовую голову лошади как объект

рисования, останавливаются на особенности компоновки неподвижной модели и живой лошади, уясняют последовательность выполнения рисунка, обращают внимание на соблюдение симметрии и роль осевой линии в изображении животных и их форм в движении.

Упражнение заканчивается построением головы лошади в трех проекциях: фас, левая боковая и правая боковая стороны с соблюдением симметрии частей головы между собой и пропорций изображения.

Рисование модели лошади начинается с краткого анализа учебной постановки. Обращается внимание студентов на образование массы, формы лошади, силуэта. Затем, разбирая его элементы, подчеркивается значение скелетного механизма, создающего «жесткость» конструктивного строения всей биологической системы, после чего показываются особенности компоновки и построения формы, затем прорисовку головы лошади в ракурсе, прорисовку шеи, туловища и конечностей. При рисовании конечностей нужно обратить внимание на построение и прорисовывание бабок и копыт. Упражнение заканчивается выполнением линейного моделирования формы, самостоятельным устранением ошибок и легкой подштриховкой собственных и падающих теней.

После этого переходят к изучению процесса рисования небольших животных (кролик, лиса), для чего дается краткий анализ натуры с учетом особенностей скелета. При рисовании животного студенты должны правильно понимать роль линии позвоночника при построении и моделировании изображения.

Линия позвоночника называется средней линией; она определяет направление движения всей массы чучела и его пропорции, так как служит основой при определении отношений всех основных и вспомогательных

частей.

Для соблюдения последовательности рисования можно рекомендовать следующий порядок работы:

- на листе бумаги находят центр изображения и относительно него определяют массу модели, большую форму прорисовывают легкими линиями;

- пластическую моделировку начинают с проведения средней линии; на ней отмечают пропорциональные размеры основных частей чучела, а потом делают «обрубку» этих частей. Затем каждую часть прорисовывают, сообразуясь с требованиями перспективы и собственного восприятия натуры;

- исследуя контуры натуры, окончательно прорисовывают форму.

В конце работы прорисовывают глаза и прочие детали.

Часть четвертая **РИСОВАНИЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА И ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ**

Тема 17. Рисование гипсовой мужской головы (изучение основ анатомии)

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: обучение студентов компоновке, построению и прорисовке гипсовой мужской головы.

Оборудование: учебная постановка - гипсовая мужская голова (Давида), которую устанавливают на подставку так, чтобы линия горизонта проходила на уровне подбородка. Фон серый. Освещение общим светом. Студенты располагаются в несколько рядов, чтобы избежать больших ракурсов. Рисунок выполняют на листе бумаги формата 22.

Ход работы. Решаются следующие вопросы: изучение конструктивных особенностей головы человека; пропорции (мозговая и лицевая части головы); последовательности рисования головы человека.

Первое занятие - рисование черепа и деталей головы Давида. Голова подразделяется на мозговую и лицевую части, включает лобную, височную, теменную и затылочную области. В лицевой части под кожей резко выступают различные костные образования (края глазниц, корень носа, скуловая кость и нижняя челюсть) с покрывающими их хрящами и мышцами. Все эти образования обуславливают внешние формы лица. На боковой поверхности головы расположены ушные раковины.

Скелетом головы является череп, расположенный над позвоночником и соединенный с ним посредством парного атлантозатылочного сустава.

Последовательность рисования головы:

- композиционное размещение изображения на картинной плоскости и определение общего характера формы;

- пластическое моделирование формы светотенью и детальная характеристика натуры;

- подведение итогов работы и обобщение изображения.

Упражнение заканчивается линейной прорисовкой формы черепа.

Далее продолжают работу по изображению черепа, выявляя объем светотенью. Занятие заканчивается обобщением объемного изображения черепа и кратким разбором работ.

Второе занятие - рисование характерной гипсовой мужской головы.

Всякая объемная форма, а следовательно, и голова чело-

века ограничены поверхностями. Они определяются в соответствии с анатомическим строением. Изображая их, мы получаем первоначальное построение формы. Начиная рисование от общего к частному, нужно сначала определить положение головы и шеи относительно вертикали, понять характер основных форм головы.

Средняя профильная линия, проведенная между парными формами лица сверху вниз, и пересекающаяся с ней вспомогательная линия, охватывающая голову через середины глазничных впадин, образуют так называемую крестовину, которую студенты должны уметь безошибочно строить. Крестовина является основой основ построения головы.

При положении головы в фас и когда она не наклонена, средняя линия пройдет вертикально, разделив голову на две равные части. При трехчетвертном повороте средняя линия выглядит как выгнутая и будет делить голову на две неравные части.

Вспомогательная линия, пересекающая среднюю линию под прямым углом через глазные впадины, является ориентиром для размещения всех парных форм (лобные бугры, надбровные дуги, скулы, уши и т.д.), развивающихся в параллельных ей направлениях. Эти же линии, разделив голову на две части - верхнюю (от теменной кости до верхних краев глазничных впадин) и нижнюю (от глазничных впадин до подбородка), - наметят основные пропорции головы.

Постепенно идя от общего к частному, следует приступить к разбивке всей массы головы на более мелкие части. Необходимо все время сравнивать отношения намечаемых частей между собой и ко всей массе головы и стараться не выходить из первоначально намеченного масштаба.

После определения основных пропорций, установления крупных делений частей следует приступить к более конкретному выявлению формы головы и ее лепке. Для этого необходимо наметить, слегка определяя светотень, соприкосновения поверхностей: сначала больших - лицевой поверхности и боковых поверхностей, идущих к затылку, а затем более мелких. Необходимо наметить стыки поверхностей исходя из анатомического строения головы.

Три характерные лобные поверхности определяют следующим образом: лобные бугры и надбровные дуги обуславливают среднюю поверхность лба; между ее наружными краями и височными линиями помещаются две промежуточные поверхности; височные же кости определяют боковые поверхности, уходящие почти под прямым углом к передней плоскости лба. Нос определяется четырьмя поверхностями: передней, нижней и двумя боковыми (желательно использовать детали головы Давида для подтверждения сказанного), нижняя челюсть - в основном тремя поверхностями и т.д.

Нахождение поверхностей, образующих объем, не должно приводить рисунок к схеме. Для того чтобы избежать линейной условности изображения, необходимо вводить светотень, стараясь тоном выявлять большие поверхности света и тени, не заботясь о разнице в освещении мелких частей и не забегая вперед в вырисовывании деталей. Эта стадия работы должна выполняться легкими штрихами. Детализация найденных обобщенных форм и их взаимная связь - следующий этап работы.

Так, переносица, лежащая в центре крестовины, должна являться для студентов опорным пунктом. В надпереносье можно заметить перелом формы, как бы образующий горизонтальную линию. Отметив эту линию и ориентируясь на нее, находят место верхних частей глаз-

ничных впадин, определяют величину наклона головы.

От центра нижней части переносицы можно найти расстояние до внутренних углов глаз. Найдя нижние края, определяют величину и форму всей глазничной впадины, а также место для глазного яблока.

Увязанные с опорным пунктом построения нижние края глазничных впадин укажут место скуловых костей. Затем переходят к построению верхней челюсти. На ней размещаются губы и носогубные складки, идущие по направлению к носу.

Голова заканчивается нижней челюстью, представляющей собой изогнутую кость в виде параболы с площадкой посередине. В пластической характеристике головы

она имеет большое значение - ею определяется овал лица.

При изображении натуры в основе лежит восприятие ее трехмерности, т.е. рисование «формой».

Тема 18. Рисование декоративных элементов мебели и шаблонов

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: дать практику в рисовании объемного предмета мебели с декоративными элементами.

Оборудование: учебная постановка - стул, кресло с резными, накладными и другими декоративными элементами. Если в конструкции предмета мебели отсутствуют эти декоративные элементы, то учебная постановка дополняется орнаментом на плакетке, которая располагается вместе с мебелью и драпировкой. Наглядные пособия - таблицы и плакаты с рисунками предметов мебели и схемой практической работы.

Ход работы. Стул или кресло изучается для ознакомления с техникой компоновки, построения и выявления объема предметов мебели. При рисовании необходимо добиваться технических приемов реалистического изображения и не допускать приблизительности рисования (рис. 13). Учебное задание выполняют в шесть этапов.

Первый этап - компоновка и построение стула (кресла) и его декоративных элементов: стул (кресло) как объемный предмет для рисования; особенности конструктивного строения, последовательность рисования стула (кресла).

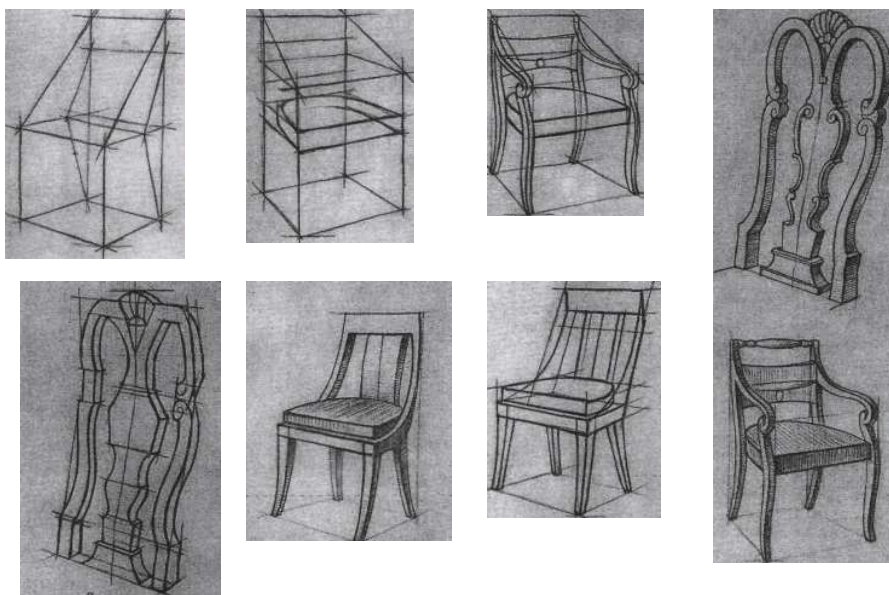

Рис. 13. Последовательность рисования стула и кресла

Далее разбирается конструктивное строение стула (кресла).

В ходе работы студенты должны уяснить, что форма его объемная. Его компоновку следует начинать с определения общей большой формы. Построение стула (кресла) начинают с прокладки оси симметрии спинки, на которой последовательно откладывают составные элементы ее, расположенные по вертикали. Боковые детали и декоративные формы необходимо находить на отрезках горизонтальных линий, которые свидетельствуют о симметричности их расположения.

Очень важно, чтобы компоновка выполнялась по принципу от общего к частному.

Второй этап - выполнение построения стула (кресла) и предметов, входящих в учебную постановку, с учетом их структуры, а также дополнительного освещения.

При выполнении этого этапа работы важным моментом является применение навыков пространственного видения, умения домысливать третье измерение. Этап заканчивается тщательной прорисовкой основной формы стула (кресла), декоративных элементов и дополнительных атрибутов учебной постановки с иллюзией пространства.

На третьем этапе начинается учебная работа с выполнением контурной прорисовки и линейного моделирования формы.

По мере окончания прорисовки переходят к выявлению объема, если даже основной задачей данного урока остается линейная моделировка.

На четвертом этапе занимаются объемным моделированием формы, выявлением объема с помощью светотени. Применяя мягкие карандаши типа «3М», студенты должны правильно изобразить собственные и падающие

тени, а также рефлексы.

На пятом и шестом этапах студенты занимаются рисованием шаблонов.

Тема 19. Рисование предметов мебели в интерьере

Вид занятия: рисование с натуры.

Цель занятия: практическое рисование предметов мебели в интерьере с использованием знаний законов перспективы.

Оборудование: две учебные постановки, одна из которых - для рисования предметов мебели в угловой перспективе, другая - для рисования группы предметов во фронтальной перспективе.

Ход работы. Первое упражнение - рисование одного или двух предметов мебели в угловой перспективе, второе упражнение - рисование группы предметов во фронтальной перспективе. На каждое из этих упражнений можно спланировать по три двухчасовых занятия. Оставшиеся два занятия можно посвятить подробному разбору учебных работ.

Студенты приступают к работе, стремясь самостоятельно выполнить компоновку и построение рисунка, пользуясь знаниями и навыками, полученными при изучении предмета в течение всего периода обучения. В ходе первого занятия студенты должны закомпоновать изображение и выполнить линейную прорисовку (моделирование) всех предметов интерьера. Обращается внимание на соблюдение законов перспективы, по которым образуется пространственное положение предметов, их масштаб, а также на построение следков изделий, находящихся на полу.

На втором занятии рассматриваются способы выявления объема и использование светотени для получения выразительного рисунка (на примере картины И. Е. Репина «Не ждали» и ее краткого разбора), после чего на третьем занятии продолжается работа над рисунком. Необходимо правильно выполнить приемы оттенения с проработкой тональных градаций. Третье занятие заканчивается полной проработкой светотени и достижением выразительных тональных отношений.

Четвертое занятие - рисование группы предметов мебели в интерьере во фронтальной перспективе. Важным элементом изображения является понимание студентами образования перспективной проекции с фиксированной точкой зрения. К концу занятия выполняется

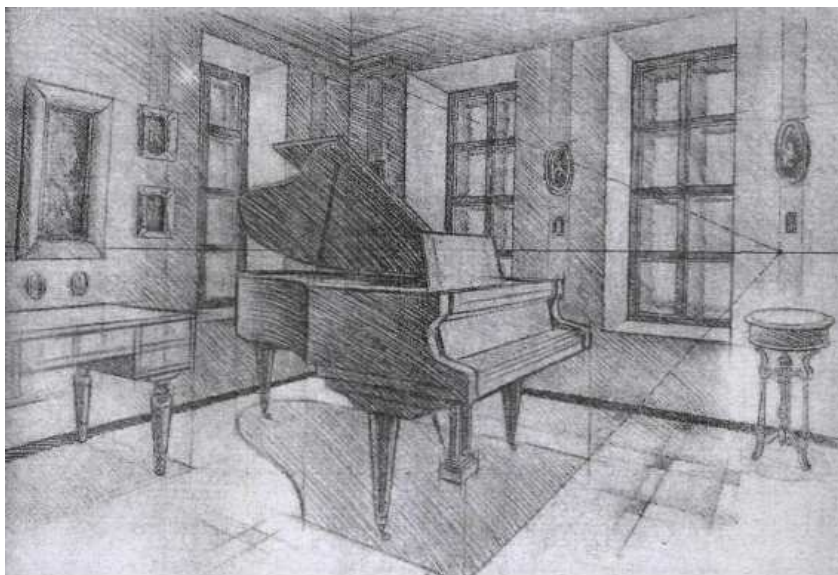

Рис. 14. Компонировка интерьера

компоновка и построение предметов в интерьере с учетом фронтальной перспективы (рис. 14).

На пятом занятии заканчивают построение интерьера и переходят к выявлению пространства и объема светотенью. На шестом занятии следует обратить внимание на способы оттенения с учетом светотеневых градаций. Необходимо вспомнить, какую роль играют направление движения штриховой линии и ее тона в процессе выявления пространства. Нельзя глубину пространства изображать штрихом, идущим вертикально, так как произойдет иллюзорное представление о вертикальной плоскости. Наклонное движение вызовет впечатление горизонтальной плоскости.

Раздел второй «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»

Тема 1. Введение

Вид занятия: теоретические занятия и практические зарисовки.

Цель занятия: изучить понятие композиции и ее применение в творческом процессе создания материально-предметной среды.

Оборудование: наглядные пособия - рисунки, учебные плакаты и схемы, характеризующие объективные законы общей композиции и композиции столярных изделий, правила и приемы композиции, репродукции картин художников и мастеров прикладного искусства разных эпох.

Ход работы. Изучаются темы: понятие композиции; роль композиции в создании высокохудожественных произведений; влияние композиции на создание ма-

териально-предметной среды, окружающей человека; содержание и задачи предмета «Основы композиции»; ознакомление с программой обучения; рабочее место учащихся, художественные материалы, чертежные инструменты и оборудование, применяемые в процессе выполнения практических работ.

Композиция - построение произведения искусства, расположение основных его элементов и частей в определенной системе и последовательности, способы соединения образов и совокупность всех средств их раскрытия.

К общей композиции относятся закономерности создания художественных произведений на двухмерной картинной плоскости, рассчитанные на восприятие их с помощью эмоциональных чувств человека. Все произведения искусства, создаваемые с помощью объемно-пространственных структур, относятся к *специальной КОМПОЗИЦИИ*.

Специфика композиции различных предметов и изделий заключается в том, чтобы их форма соответствовала своему назначению, материалу, из которого они сделаны, и конструктивной схеме, определяющей их структуру.

В мебельном производстве роль композиции возрастает из-за повышенных требований, предъявляемых не только к отдельным видам мебели, но и к интерьеру квартиры в целом, когда композиция должна объединить разрозненное и разнообразное. Она должна согласовать отдельные элементы между собой, найти способы взаимного подчинения всех элементов интерьера единой цели - художественному образу.

Важным фактором в развитии композиции является процесс формообразования в природе, искусстве и тех-

нике. Наиболее развитая объемно-пространственная структура изделий для нужд человека (автомобили, самолеты, мебель и др.) опирается на формы, созданные природой.

Теоретическое понятие о форме и формообразовании включает понимание закономерностей теории формообразования как науки: понятие архитектоники как гармоничного построения формы изделия; комбинаторики, изучающей закономерности вариантного размещения объемных и плоских фигур в двух- и трехмерном пространстве; хиротехники - научной дисциплины, изучающей закономерности формирования средств управления машинами и механизмами.

Объемно-пространственная структура в формообразовании и тектоника - важнейшие категории композиции объемно-пространственной среды, которые закладывают основу построения красивой формы.

Тема 2. Средства и приемы композиции

Вид занятия: теоретические занятия и практические зарисовки.

Цель занятия: изучить средства и приемы общей и специальной композиции.

Оборудование: наглядные пособия - натуральные изделия мебели; модели интерьера жилой квартиры и производственного помещения; рисунки и таблицы, находящиеся в методическом фонде кафедры, а также фотографии, рисунки и схемы из учебников и учебных пособий для демонстрации их в виде эпипроекций.

Ход работы. Первая часть занятия - изучение единства как свойства композиции. Рассматриваются следующие вопросы: единство как свойство композиции и

категории эстетики; виды единства; единство как принцип связи отдельных элементов композиции интерьера.

Единство - качество, необходимое для композиции в любом виде искусства. Вне единства композиция не существует.

Единство выражается в использовании приемов организации формы, подчиненных прежде всего функциональным требованиям. С помощью схемы (рис. 15) раскрывается сущность формообразования как теории и практики организации предметной среды, подчеркивается то обстоятельство, что единство является эстетической категорией, потому что наряду с функциональной зависимостью форма подвергается влиянию законов восприятия - законов красоты. На примере устройства отдельных видов мебели, особенно имеющих объемно-пространственную структуру (шкаф, тумба), подчерки-

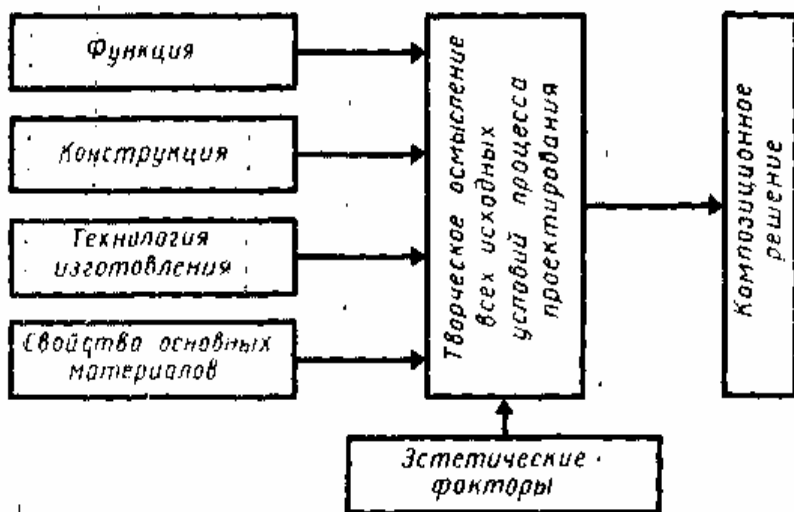

Рис. 15. Структурная схема формообразования изделий промышленного производства

вается суть этого вида единства. Единство может выражаться использованием свойств силуэта, в котором видны только внешние очертания, дающие представление о форме.

Один из видов сложного композиционного единства — фасад Адмиралтейства в Ленинграде (рис. 16). Чрезвычайно растянутое сооружение (длина 388 м), будучи необозримо одним взглядом, получило необыкновенно ясные четкие членения. В центре главного фасада помещена башня, увенчанная золоченым шпилем, органически входящим в тело здания.

Вторая часть занятия используется для зарисовок примеров, выражающих единство как свойство композиции, и записей в рабочих альбомах студентов. Продолжается изучение единства как свойства композиции.

Далее изучается цельность как свойство композиции. Первое упражнение проводится по следующему плану: цельность - категория формообразования; цельность - единство формы и содержания; цельность - эстетическая категория.

Часть занятия используется для записи и зарисовок положений, изложенных в вводной части.

При этом необходимо более подробно остановиться на роли соразмерности и ее математическом выражении.

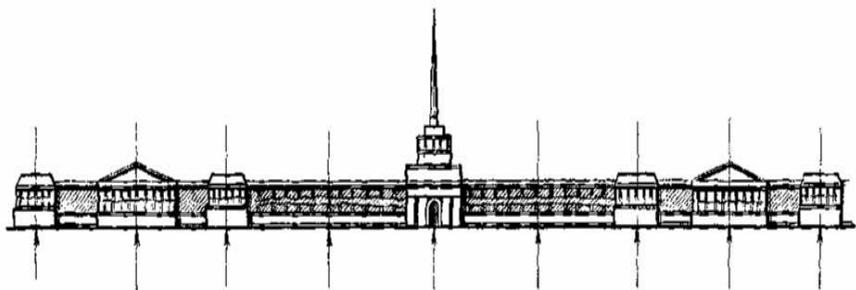

Рис. 16. Фасад Адмиралтейства

Единство и цельность произведения искусства выражаются в закономерной зависимости размеров частей и целого. Соразмерность получает зрительное выражение в системе пропорций.

Существует несколько видов пропорциональности: математическая, геометрическая, гармоническая и др. В математической пропорции равенство двух отношений выражается формулой $a:b = c:d$. Члены пропорции взаимосвязаны. Любой из них может быть определен по трем остальным. Геометрическая пропорция состоит из трех элементов: $a:b = b:c$. Общий член пропорции называется средней геометрической величиной.

В гармоничную пропорцию входят три элемента: А, В, С. Еще в III в. до н. э. греческий математик Евклид рассматривал восемь гармоничных пропорций (рис. 17).

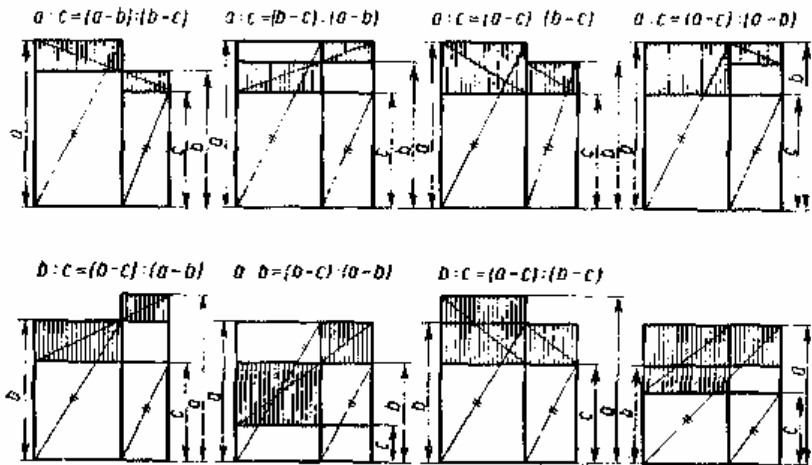

Рис. 17. Графическое построение гармоничных пропорций Евклида

Особые свойства для создания системы соразмерности возникают в геометрической пропорции, если последний член ее приравнять к сумме двух первых: $a:b = b:(a+b)$. Такую пропорцию называют «золотым сечением». Особенности «золотого сечения» заключаются в том, что эта пропорция связывает между собой отношения частей и целого.

На рис. 18 приводятся графические построения членения пропорций «золотого сечения». Полученные отношения сравнивают с размерами человека (рис. 19, 20).

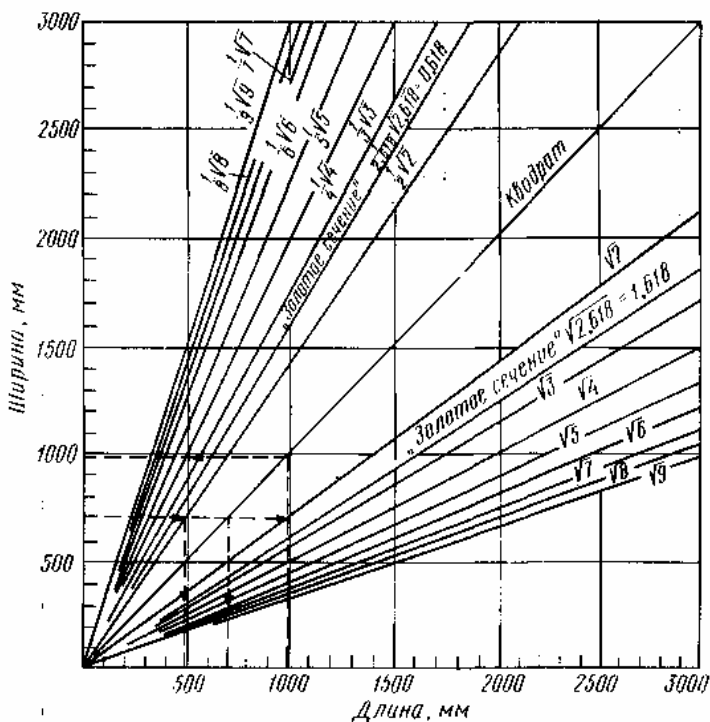

Рис. 18. Графическое построение членения пропорций «золотого сечения»

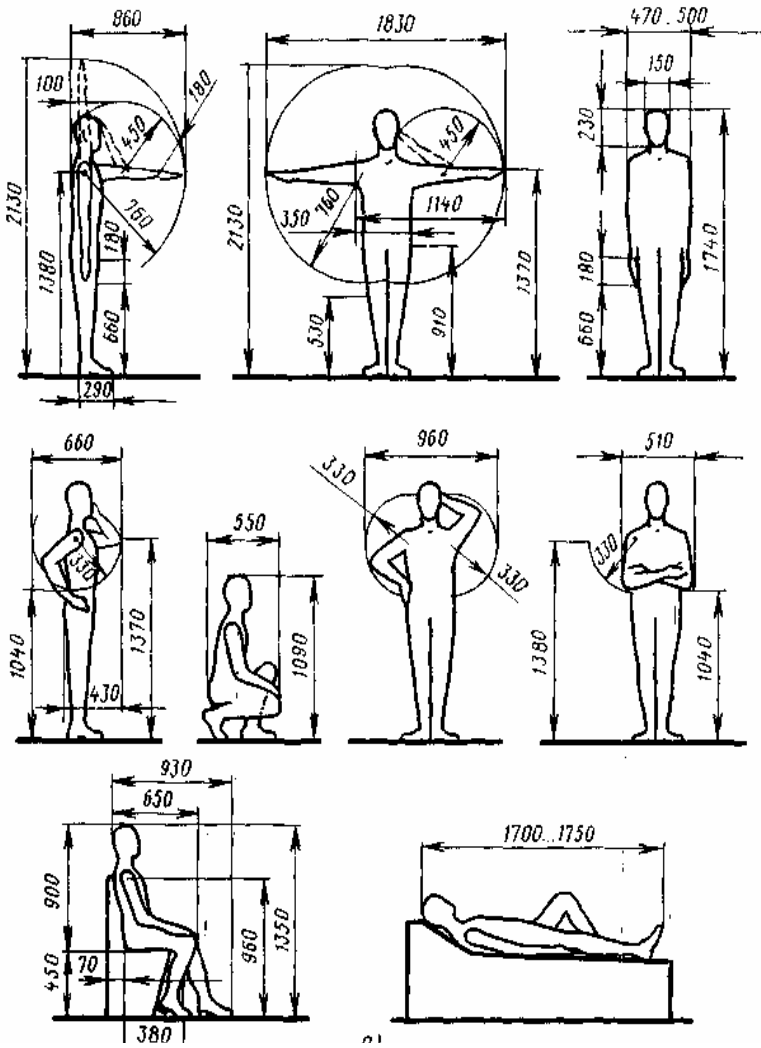

Рис. 19. Размерности фигуры человека в покое и движении

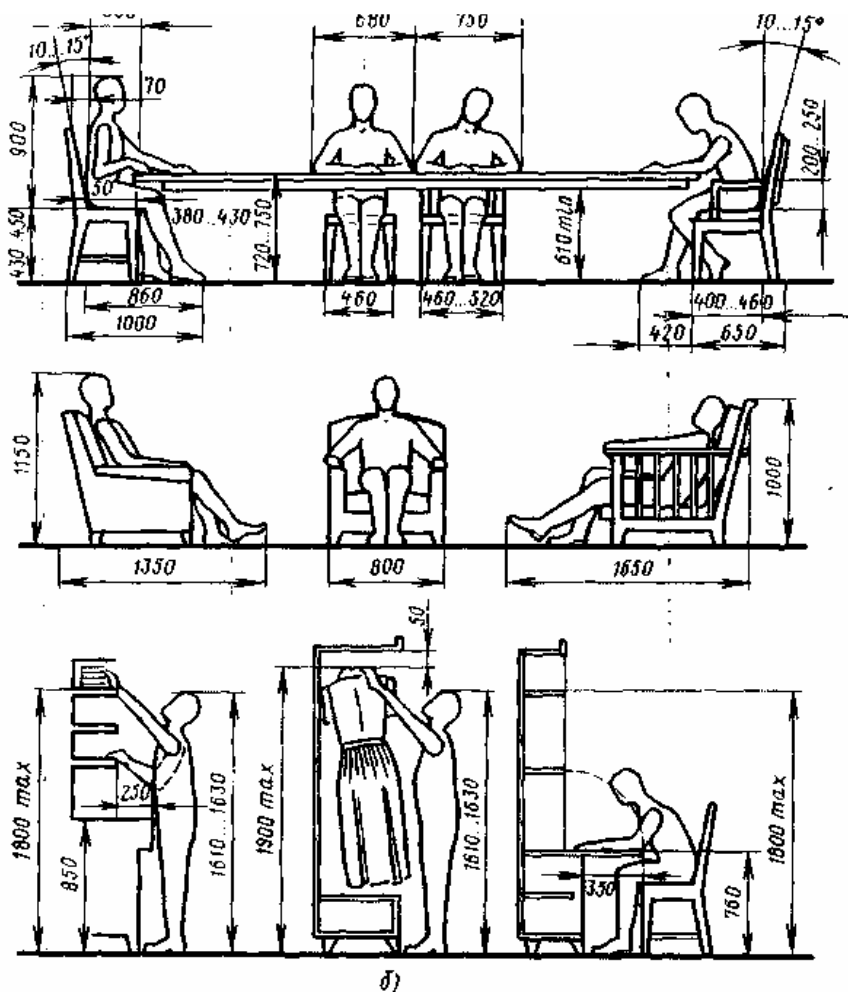

Рис. 20. Размерности фигуры человека в сравнении с предметами мебели

В принятых Единой метрической системой укрупненных модулях господствует принцип удвоения, который снижает композиционные возможности, но при применении первых членов золотого ряда (М1-40, М2-70, М3- 110 см) приближается к габаритам человеческой фигуры и способствует лучшей взаимосвязи размеров комнаты, мебели и всего жилого дома. Упражнение заканчивается зарисовками и записями роли пропорций в достижении художественной выразительности композиции.

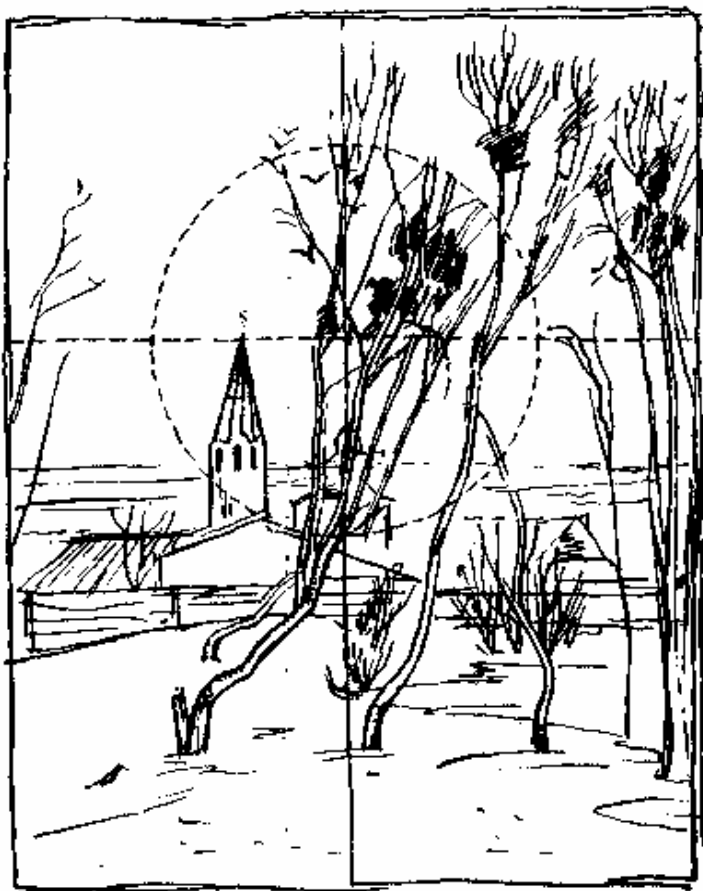
Последнее упражнение - изучение уравновешенности как свойства композиции по следующему плану: уравновешенность - свойство композиции; уравновешенность - свойство конструктивное; уравновешенность - свойство эстетическое.

Далее следует обсуждение картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели» (рис. 21). Осевая вертикальная линия показывает равновесие элементов композиции. Окружность и горизонтальная линия, выполненные пунктиром, подчеркивают положение композиционного центра произведения.

По законам перспективы зрительный центр в картине должен находиться на линии горизонта, в точке пересечения центральной вертикали с линией горизонта.

Однако художник переносит зрительный центр выше, туда, где изображены грачи, т.е. заставляет зрителя обращаться к смысловому развитию сюжета, отвечая на эмоциональную реакцию зрителя.

Выполнив зарисовку эскиза картины, делают необходимые записи.

*Рис. 21. Композиционная схема картины А.К.Саврасова
«Грачи прилетели» (зрительный центр)*

Тема 3. Принципы построения орнамента

Вид занятия: теоретические занятия и выполнение зарисовок и записей в рабочих альбомах.

Цель занятия: изучить закономерности построе-

ния орнаментов разной сложности и их применение в декоративных решениях мебельных изделий.

Оборудование: учебная постановка - детский шкаф (натуральная величина или модель); наглядные пособия - учебные плакаты, характеризующие виды и формы орнаментов различных народов, а также рисунки учащихся из методического фонда училища, плакетки разных видов орнаментальных форм.

Ход работы. Рассматриваются следующие вопросы: понятие об орнаменте в декоративном решении столярных изделий; определение места орнамента на поверхности предмета; определение структуры орнамента; раппорт и его место в композиции орнамента; виды симметрии.

Один из вариантов выразительного решения рекомендуется зарисовать. Затем следует рассмотреть типовые формы орнамента, обращая внимание на возникновение закономерностей, определяющих структуру орнамента.

Мотив - основной атрибут орнамента (рис. 22), определяющий его содержание и влияющий на конструктивную основу. В структуре орнаментов можно проследить форму (рисунок конструкции орнамента указывает, что орнамент - система украшения предметов одежды и утвари) и поле орнамента. В качестве украшений наряду с орнаментом могут применяться элементы составных частей столярно-мебельных изделий: бруски, раскладки, штапики, филенки, фаски, закругления, галтели, калевки, фальцы, платики и свесы, а также архитектурные формы в виде архитектурных обломов. Эти образцы студенты зарисовывают в свои рабочие альбомы.

При анализе конструкции орнамента следует обратить внимание на равновесие отдельных частей, исполь-

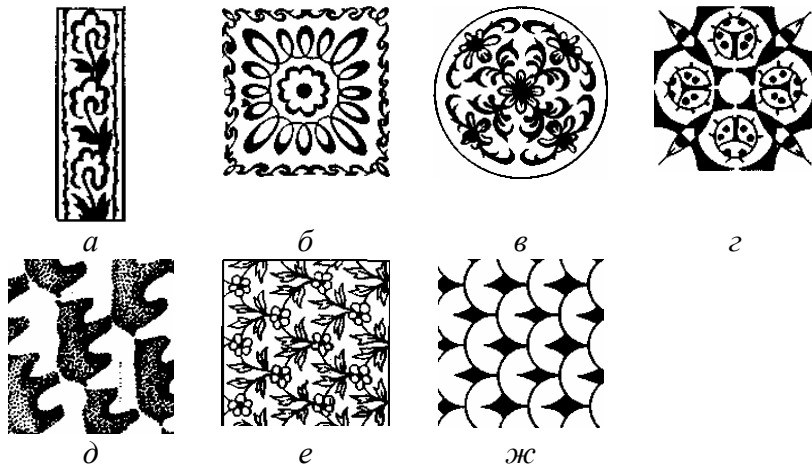

Рис. 22. Виды композиции и формы мотива орнамента: а - прямой ленточный; б, в, г - центрический замкнутый; д, е, ж - прямой сетчатый

зование зеркальной, осевой и винтовой симметрии в создании гармоничных сочетаний мотивов.

Необходимо понять, что симметрия - закономерное явление в организации красивой формы предметов в природе и композиции орнамента.

Асимметрия вносит некоторое разнообразие в композиционный строй орнамента, но не всегда согласуется с формой предмета мебели.

Далее продолжается зарисовка видов композиции и форм мотива орнамента. На рис. 22е показан сетчатый орнамент, в котором применен растительный мотив, повторяющийся в диагональной сетке. Окаймление орнамента составляют столярно-мебельные украшения, подчеркивающие граничные элементы. Замкнутый орнамент в виде геометрического мотива (рис. 22г) служит украшением для детского платяного шкафа. Окаймление такого орнамента может выполняться филенками и фас-

ками. Орнамент с геральдическим мотивом в виде розетки показан на рис. 22в. Эти виды орнамента студенты зарисовывают.

Тема 4. Плоские орнаментальные композиции (на основе резьбы, маркетри и мозаики)

Вид занятия: теоретические занятия и практические работы по творческому решению плоских орнаментальных композиций.

Цель занятия: изучить правила и приемы композиции плоских орнаментальных композиций на основе резьбы, маркетри или мозаики.

Оборудование: учебная постанровка — гипсовые орнаменты и плакетки, выполненные в технике контурной резьбы, маркетри или мозаики; наглядные пособия — учебные плакаты, характеризующие закономерности построения полосового, сетчатого и замкнутого орнаментов, эскизы из методического фонда училища, а также плакаты:

Ход работы. Все практические работы выполняются на листах бумаги формата 22, натянутых на планшетах; можно использовать обрезки шпона, декоративной пленки, фольги. Применяется отмывка эскизов акварелью с имитацией материалов.

Первое упражнение - изучение полосового (ленточного) орнамента выполняется по следующему плану: орнаментальная полоса как форма украшения жилищ, одежды, мебели; виды орнаментальных мотивов и способы их ритмизации; особенности композиции орнаментальной полосы; задачи практической работы студентов и последовательность ее выполнения.

Повторяемость элементов в полосном орнаменте осуществляется в виде зеркального отражения переноса или вращения. На рис. 23 приводятся семь схем ритмизации (таблица Б.И. Михлина). Эту таблицу рекомендуется зарисовать в рабочие альбомы.

Всю работу над композицией орнамента можно провести в такой последовательности:

уяснение цели и задачи композиции орнамента и оценка орнаментируемого объекта;

сбор и изучение справочно-информационного материала; выполнение зарисовок и набросков мотивов орнамента; рисование орнаментируемого объекта с учетом места орнаментальной полосы на нем; выполнение чистового эскиза орнамента в цвете или материале. Предварительно следует изучить справочный материал по композиции орнаментальной полосы. Важное значение в этой работе имеют зарисовки, сделанные при анализе национальных орнаментов.

При выполнении чернового эскиза следует обратить внимание на выполнение зарисовок поля орнамента и углового перехода, в котором должен сохраняться мотив орнамента, логически связанный с изменением на-

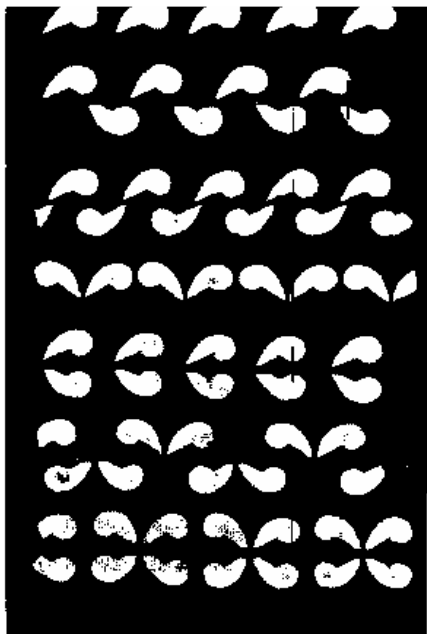

Рис. 23. Схема ритмизации

правления движения ленты. Рисунок можно выполнить приемами линейной прорисовки.

После изображения мотивов орнамента и углового перехода необходимо разработать окаймление всей ленты и ее частей, чтобы композиция в черновом виде представляла законченный замысел.

Выполнение чистового эскиза начинается с просмотра учебных работ. При наличии времени можно сделать заливку рабочего рисунка акварелью с имитацией материала. После выполнения и утверждения чистового эскиза проводится разбор и дается оценка исполнения.

Следующий этап - изучение композиции сетчатого орнамента.

Сетчатый орнамент (см. рис. 22в) получил распространение при оформлении плоскостей с большими поверхностями украшений (пол, потолок, настенные панно) и малых форм (крышка стола, дверцы шкафа, крышка шкапулки и др.). В основе сетчатого орнамента лежит сетка, а в каждой ее ячейке расположен раппорт. Ячейки могут быть квадратной, прямоугольной, треугольной, ромбической формы и т.д. Сочетание сетки и мотива орнамента называют узлом орнамента.

Художественный образ орнамента раскрывается в бесконечно повторяющемся ритме его раппортов, в гармонии цветовых сочетаний, образующихся в результате слияния множества повторений в единую, стройную систему графической и цветовой композиции.

В отличие от ленточного в сетчатом орнаменте используется один способ ритмизации: перенос мотивов по вертикальной и горизонтальной осям. Динамика орнамента выражается в геометрическом построении сетки.

При создании композиции придерживаются такой последовательности работы: изучение орнаментируемого предмета мебели, его размеров, формы и назначения; подбор и зарисовка натуральных образцов для создания вариантов композиции; создание первоначального эскиза композиции орнамента и его узлов; перенос рисунка узора на чистовик и выполнение окончательного чистового эскиза.

Следует выполнить черновой эскиз орнамента и приступить к разработке вариантов композиции. Работу можно начинать сразу после выполнения рисунка сетки орнамента. Делая наброски рисунков мотивов методом проб, необходимо искать наиболее интересные или выразительные решения. Окончательную прорисовку рисунка надо делать лишь после удачно найденного решения. Нужно стремиться к тому, чтобы в процессе поиска не загромождать рисунок лишними линиями.

Затем выполняется чистовой эскиз композиции.

Третий этап - изучение и рисование розетты как формы замкнутого орнамента с анализом как разновидности формы.

Замкнутым называют орнамент, который находится в определенных границах, а его основной элемент не распространяется на поле орнамента (см. рис. 22б).

По характеру замкнутый орнамент представляет собой геометризованное изображение мотива растительного характера в границах простой формы: квадрат, прямоугольник, треугольник, окружность, ромб и др. В структуре орнамента, как правило, лежит симметричное построение мотива. Возможно построение орнамента в виде зеркальной симметрии. Бывает нарочито асимметричное построение, когда нет ярко выраженной симметрии.

Орнаментальные мотивы разрабатывают в следующей последовательности: уяснение поставленной задачи и изучение справочного материала; предварительное ознакомление с формой, материалом, цветом и размерами орнаментируемого предмета мебели; выявление форм и размера эскиза; определение геометрического центра и осей симметрии; предварительные черновые зарисовки эскиза; сбор натурального материала, творческая переработка его и выполнение предварительного чистового эскиза в карандаше; выполнение чистового эскиза в материале.

Четвертый этап - творческий поиск эскиза орнаментирования крышки детского столика. Необходимо научиться рассматривать квадрат, прямоугольник или круг, т.е. все геометрические формы, как орнаментальное поле, в которое должен быть вписан мотив орнамента. Затем выполняется чистовой вариант композиции орнамента. Эскиз должен выражать не только форму, но и материал, из которого выполняется орнамент. Прорисовкой текстуры, применением декоративной пленки необходимо передать фактуру материала. При наличии времени чистовой вариант композиции может быть отмыт акварелью с имитацией материалов.

Тема 5. Рельефные орнаментальные композиции (на основе резьбы)

Вид занятия: теоретические занятия с выполнением зарисовок и практических упражнений.

Цель занятия: изучить правила и выполнить практические работы по созданию эскизов рельефных орнаментальных композиций (на основе резьбы).

Оборудование: учебная постанoвка - рельефные

гипсовые орнаменты, художественно-архитектурные изделия; наглядные пособия - учебные таблицы и плакаты, раскрывающие особенности изображения рельефных композиций, образцовые работы студентов из методического фонда кафедры.

Ход работы. Работу выполняют на листе бумаги формата А2 с применением малого планшета. В карандаше допускается прорисовка акварелью с имитацией материала. В зависимости от навыка чистовые эскизы можно выполнять резьбой по мягкой древесине в масштабе или в натуральных размерах.

Главная особенность рельефных орнаментальных композиций, выполненных разными приемами и способами резьбы по дереву, состоит в использовании художественных свойств материала. Наиболее распространенным способом резьбы по дереву считают плосковыемчатую, а также прорезную и рельефную резьбу (рис. 24).

Далее следует разработка композиции орнамента в углубленном поле. Перед студентами ставится задача - разработать эскиз композиции украшения дверцы шкафа для белья и одежды в натуральную величину на листе бумаги с последующим снятием кальки.

Требуется разработать чистовой эскиз. В качестве украшения рекомендуется применять растительный орнамент.

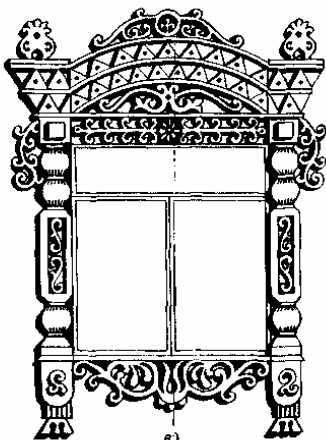
Для достижения выразительности эскиза необходимо выбрать способ оттенения и в зависимости от этого имитировать объемное изображение. Чем глубже прорезка изображения, тем плотнее и шире должен передаваться контур рисунка.

а)

б)

в)

Рис. 24. Резьба:
 а - плосковыемчатая (завальная);
 б - рельефная (домовая);
 в - прорезная

Следующий этап - разработка композиции орнамента накладного типа. В качестве опытного объекта может быть использована мебельная стенка из трех предметов: тумбы под телевизор, серванта и книжного шкафа. Украшение планируется для нижней части стенки в форме фриза.

Следует учесть, что объектом орнаментирования является объемно-пространственная композиция, в которой гладкая поверхность основных деталей может быть использована в качестве фона орнамента. Для оформления эскиза используют планшеты.

Затем выбирают и выполняют рисунок орнамента, готовят его чистовой вариант. Орнамент может носить геометрический, растительный или анималистический характер. Так как орнамент накладной, следует подготовить рисунок для выполнения сквозной прорезки.

В конце занятия выполняют чистовую проработку орнаментальной композиции. На рабочий планшет наносят черновой рисунок утвержденного варианта композиции фриза, с учетом полной прорезки рисунка определяют направление оттенения, после чего прорисовывают контур и уточняют характер и толщину линий. Делают светотеневую проработку рисунка, а при необходимости - отмывку акварелью. На полях эскиза дают описание способов прорезки орнамента и крепления его на мебельном изделии.

Далее изучают орнамент на основе токарных форм. К токарным относятся изделия, выполненные точением древесины на токарных станках или последовательным превращением продольно-прямолинейной формы древесины в округлую при ручной обработке.

Для выполнения токарных работ требуется тщательная выдержка древесины. Невыполнение этого требования может послужить причиной появления продольных и поперечных трещин, расколов, отколов как при подготовке древесины к точению, так и после него.

Выполнение токарных работ требует от исполнителя высоких производственных навыков, глазомерной точности при работе с инструментом, продуманной подготовки рабочего места, образца для точения и высокого художественного чутья.

С помощью токарных операций можно изготовить небольшие сувенирные стаканы, тарелки, кувшины, вазы, украшения объемных мебельных изделий в виде пи-

лястр, штапиков, карнизов и других граничных элементов, а также фигурных столбиков для украшений зданий и сооружений. Широко применяют точеные изделия и при изготовлении мебели: точеные ножки для столов, стульев, домашней утвари.

Затем следует приступить к творческому поиску вариантов композиции точеной розетки с прорезкой геометрического или растительного орнамента. Циркулем или на глаз зарисовывают две или три окружности произвольного размера, со взаимно пересекающимися осями, затем делят их на сектора, на которых потом разрабатывают мотивы орнамента, утверждают их и подготавливают эскиз для чистового исполнения.

Далее осуществляют чистовую проработку вариантов композиции и отмывку их акварелью, после чего разбирается учебное задание. При разборе оценивается, что создание композиции орнамента на основе токарных форм носит комплексный характер, может состоять из ряда последовательных технологических процессов, заключительным этапом может быть ручная прорезка орнамента на поверхности точеной формы или продольное или поперечное распиливание ее для присоединения к поверхности предмета мебели.

Тема 6. Принципы построения объемных композиций (на примере мебели)

Вид занятия: теоретические занятия с выполнением зарисовок и объемного моделирования образцов композиции.

Цель занятия: изучить принципы построения объемных композиций на примере мебели.

Оборудование: детские столярные конструкторы (по числу учащихся), учебные плакаты, схемы, таблицы, характеризующие принципы построения объемных композиций. Для выполнения макетов на уроках необходимо приготовить столярный клей или клей БФ-2, бумагу, картон, пенопласт, дощечки, ножницы, скрепки, кнопки, гвозди, молоток, обрезки натуральной древесины и декоративной фанеры, образцовые работы учащихся, находящиеся в методическом фонде училища.

Ход работы. Образование пространственной среды для жизни, работы и отдыха людей - специфическая задача архитектуры. Никакое другое искусство, в том числе скульптура и живопись, не создает реальное трехмерное пространство, вмещающее человека.

Архитектура позволяет создавать объемно-пространственную среду не только в виде пространственных объемных сооружений, потому что все объекты хозяйственной деятельности человека можно рассматривать двояко: снаружи, когда обустройство помещения мы видим со стороны, и изнутри, когда каждый объект рассматривается в помещении.

В архитектурной композиции рассматривают следующие ее виды: объемно-пространственную, объемно-фронтальную и глубинно-пространственную.

Применительно к созданию интерьера рассматриваются закономерности использования разновидностей архитектурной композиции с учетом того, что композиция мебели объективно входит в процесс образования предметной среды, заполняющей внутреннее пространство жилого дома.

Объемно-пространственная композиция - это творческое соединение объемных конструкций между собой с учетом площади, на которой они располагаются. Она

рассчитана для наблюдения ее на уровне высокого горизонта «снаружи»; применяется, как правило, при общей композиции интерьера.

Объемно-фронтальная композиция - это соединение объемов между собой на уровне глаз наблюдателя. Она используется в процессе создания внешнего вида мебельного изделия. При разработке этой композиции необходимо учитывать взаимозависимость главного и боковых лучей зрения. Следует помнить, что композиция наблюдается с разных точек зрения.

Глубинно-пространственная композиция - это композиционная связь объемных предметов между собой и пространством. Этот метод применяется при творческой разработке интерьера; мастер находится вне пределов интерьера.

Рациональная планировка квартир с относительно небольшими размерами в плане и небольшой высотой требует обеспечения максимальных удобств применения мебели нового типа. Композиционное единство, рациональная организация интерьера - это прежде всего связь между разными элементами в квартире с учетом планировки и состава семьи. Композиция должна обеспечить не только взаимное согласование отдельных элементов, но и создание единства в интерьере.

Характерная черта объемных композиций современного интерьера - применение простых форм. Вместе с этим появление новых квартир с улучшенной планировкой возрождает декоративную роль мебели.

Упражнение первое - разработка общих объемных композиций. Рекомендуется выполнить зарисовки изделий мебели во все видах объемных композиций, соблюдая определенную последовательность. Студенты подбирают объекты объемно - пространственной компо-

зиции и зарисовывают их, делают зарисовки объектов объемно-фронтальной композиции в виде передней стенки книжных шкафов, сервантов и книжных полок, разрабатывают глубинно-пространственную композицию и моделируют ее с помощью детского строительного набора. При удачном выполнении модели зарисовывают в свои рабочие альбомы.

Упражнение второе - композиция мебельной стенки. Студенты уясняют поставленную задачу, собирают, изучают и анализируют справочно-информационный материал по вариантам композиции мебельной стенки.

Тема 7. Средства повышения выразительности объемных мебельных композиций

Вид занятия: теоретические занятия с выполнением зарисовок и записей в рабочих альбомах.

Цель занятия: изучить средства гармонизации мебельных изделий и применение их для повышения выразительности мебельных композиций.

Оборудование: учебная постановка - натуральные мебельные изделия или их модели; наглядные пособия-рисунки, учебные плакаты, модели и образцы изделий, характеризующие средства гармонизации и их применение для достижения выразительности мебельных композиций.

Ход работы. Современная мебель с точки зрения эстетических требований бывает со следующими тектоническими структурами: с открытой пространственной (стул, кресло); с частично открытой (стол, полка); с объемно-пространственной (шкаф).

После анализа преподавателем тектоническим систем студентам рекомендовано их зарисовать (рис. 25).

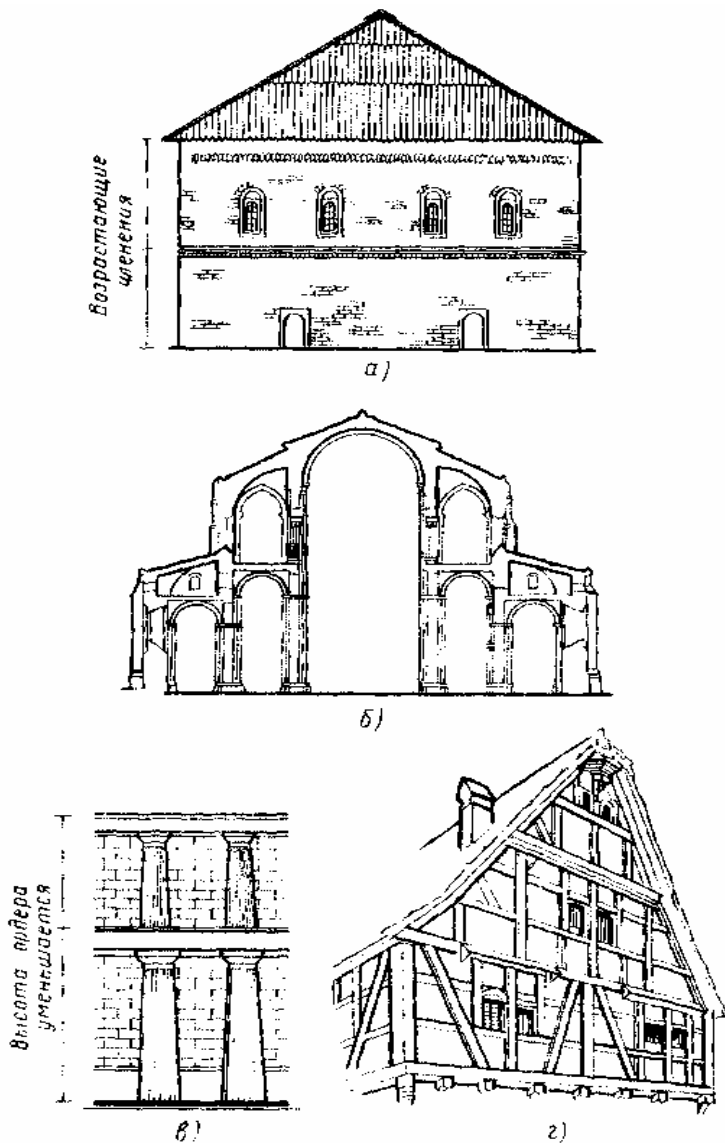

Рис. 25. Виды тектонических систем:
 а – стеновая; б – арочно-сводчатая; в – стоечно-балочная,
 г – каркасно-фахверковая

Студенты зарисовывают объемные мебельные композиции, подобранные преподавателем и характеризующие применение закономерностей тектоники в композиции мебели, делают необходимые записи в рабочих альбомах.

Переходят к рассмотрению внутреннего смещения элементов. Проводят анализ композиции мебельных стенок. Композиция интерьера связана с использованием корпусных одинаковых или разновысоких изделий, которые располагаются вдоль стены комнаты, получивших название мебельной стенки.

Далее рассматривают граничные переходные элементы. Граничные мебельные элементы в виде штапиков, карнизов, архитектурных обломов в некоторых случаях повышают выразительность стенки. Предлагается зарисовать способы использования граничных элементов в композиции мебельной стенки.

На следующем этапе представляет интерес применение размерности как средства повышения выразительности мебельных композиций. Преподаватель говорит о роли размерности, подчеркивая, что композиция современной унифицированной квартиры не допускает использования жилой площади для размещения в ней мебели произвольного размера.

Соразмерность частей и целого определяется прежде всего тектонической системой, целесообразностью конструкции и функциональных требований.

Интерьер современной квартиры воспринимается как сложное единство его составляющих. Наряду со строгими функциональными особенностями отдельных предметов немаловажное значение имеет оценка размерности отдельных изделий в ансамбле интерьера.

Важно проектировать мебель определенного разме-

ра, одного типового набора, в котором соотношение размеров отдельных элементов создает гармоничное сочетание, а конструкция дает возможность менять выразительность набора. Наибольшую эстетическую ценность приобретают наборы мебели, предназначенные для оборудования отдельных помещений квартиры или функциональных зон.

Главная проблема проектирования и художественного конструирования мебели - это проблема эстетического формирования сборных изделий. На рис. 26 показаны варианты компоновок наборов из унифицированных деталей для оборудования современной квартиры из трех типовых элементов (1, 2, 3). С помощью элементарной компоновки и вариантности можно создать свыше четырнадцати построений объемных мебельных композиций, которыми индивидуализируется оборудование квартиры красивыми и прочными изделиями мебели поточного производства.

Далее тема для рассуждения - понятие о масштабе; масштаб и образ изделия; масштабные связи. В сравнении архитектурных сооружений и мебельных изделий между собой приобретает значение не только абсолютная величина сооружений и изделий и их членений, но и роль масштаба и его восприятие человеком в определенной среде. При изучении масштаба обнаруживаются следующие масштабные связи:

- масштаб неразрывно связан с назначением сооружения, изделия и функциональной организацией внутреннего пространства и конструкцией сооружения (тектоникой);

- масштаб определяется системой членения объема, соотношением частей и целого;

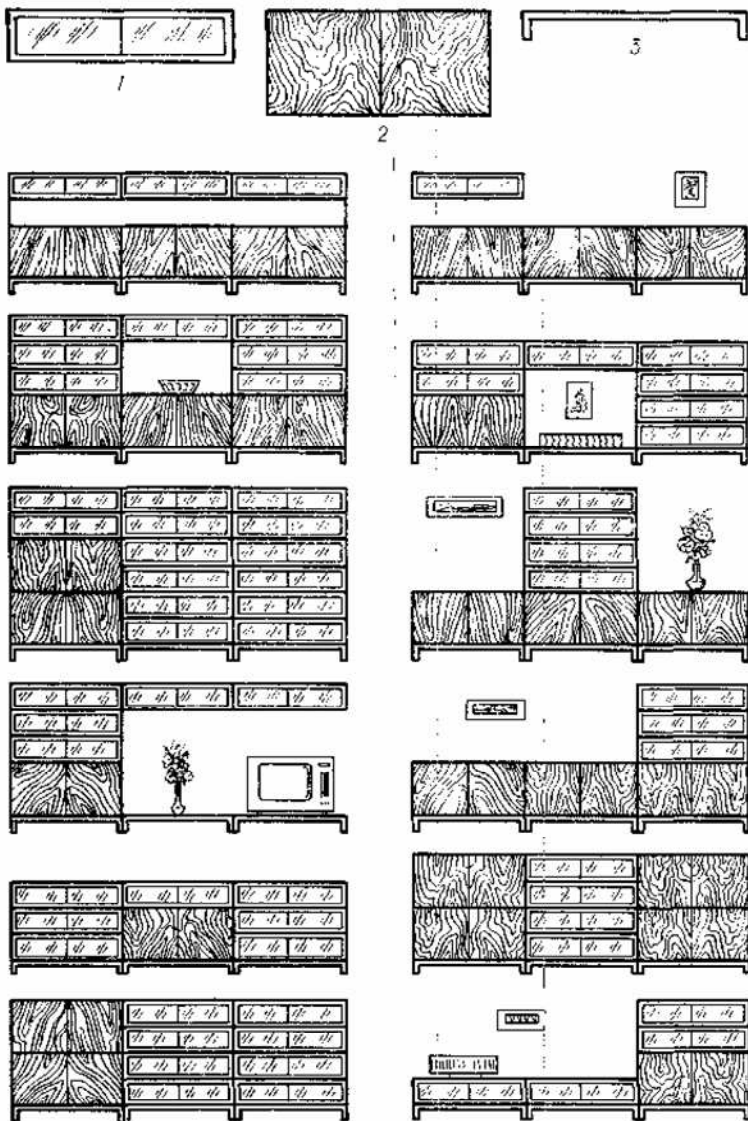

Рис. 26. Варианты компоновок наборов из унифицированных деталей

- масштаб зависит от характеристики пространства и непосредственно связан с ним;
- мерой масштаба в архитектуре и художественном проектировании выступает человек.

Масштабность - это соизмеримость сооружения или изделия с размерами человека. Наиболее остро она выступает в деталях, связанных с деятельностью человека. В композиции объемных мебельных изделий масштабность играет роль «указателя масштаба». Она тесно связана с тектоникой изделия как мерило красоты.

И, наконец - понятие о силуэте. Силуэт в изобразительном искусстве и архитектуре используют для показа свойств предметов в массе без деталей внутри контура, чаще темным пятном на светлом фоне, реже - на темном фоне светлым пятном. Технику силуэта используют при выполнении подготовительного рисунка для деревянной мозаики.

Тема 8. Композиционные схемы предметов мебели

Вид занятия: теоретические занятия с практическими зарисовками и моделированием.

Цель занятия: изучить композиционные схемы для достижения с их помощью практических результатов создания новых форм изделий.

Оборудование: учебная постановка - образцы современной мебели, характеризующие определенные группы объемно-пространственных схем.

Ход работы. Каждая композиционная структура должна быть зарисована в рабочих альбомах с описанием характерных особенностей и закономерностей, должна быть заполнена тектонической схемой, применяемой

в данной композиционной структуре.

Сначала изучают композиционные схемы бытовой мебели с открытой пространственной структурой, которая характеризуется легкостью конструкции и изяществом тектонической схемы. К ней относятся предметы дачной мебели, а также стулья, табуреты, банкетки, столы, кресла, кровати, тахты, кушетки, столы для приема пищи, работы, столы-подставки для радиоэлектронной аппаратуры.

Главная особенность процесса создания новых образцов мебели - это проектирование наборов или технологических серий.

В процессе проектирования особое значение приобретает как композиция отдельных предметов мебели, так и их сочетание в едином ансамбле. Композиция в этом случае - средство создания единства, рациональной организованности интерьера.

Изменение роли и места современного интерьера в организации объемно-пространственной среды вызвало новое отношение к композиции отдельных изделий, составляющих комплекты. Художественная выразительность изделий должна рассматриваться не только частным достижением красоты отдельной формы индивидуального изделия, но и общим видом набора. Особую роль при этом играет тектоническая схема изделия.

Далее изучают композиционные схемы бытовой мебели с частично открытой объемно-пространственной структурой. К этой группе можно отнести комбинированную мебель для сидения и лежания (диван-кровать, кресло-кровать), подставки-хранилища (секретеры, тумбы для радиоэлектронной аппаратуры, для хранения пластинок, специальные книжные шкафы) и др.

Рекомендуется зарисовать образцы мебели с час-

тично открытой объемно-пространственной структурой, сделать пояснительные записи по каждому ее виду. Составление тектонической схемы образца мебели следует отнести к творческому процессу на уроке. Студенты, пользуясь уже имеющимися знаниями, самостоятельно разрабатывают тектоническую схему изучаемого образца и после одобрения ее преподавателем зарисовывают в рабочие альбомы.

В качестве модели можно взять шкаф (сервант), у которого открытым пространством будут помещения с полками для хранения посуды, сувениров и книг. Чтобы создать композиционное единство элементов интерьера, можно выполнить объемные элементы из бумаги или картона с подкраской как составную часть композиции интерьера с частично открытой композиционной схемой.

Затем изучают композиционные схемы мебели с закрытой объемно-пространственной структурой. К этой группе можно отнести корпусные предметы мебели, у которых структурные элементы скрыты от обозрения дверями, жалюзи и др. (шкафы и тумбы для хранения одежды, продуктов, хозяйственного инвентаря, документации, инструмента и т.д.).

Цельность композиции интерьера жилой квартиры характеризуется подбором цвета, фактуры материала, ритмом линий и соотношением разных пространственных величин. В этом случае при правильном художественном решении объемные формы смогут восприниматься более плоско, а ограничивающие их поверхности - более глубоко. Зрительно предметы, особенно закрытой объемно-пространственной структуры, не будут загромождать пространство помещения.

По-разному воспринимаются средства украшения,

расположенные на предметах закрытой объемно-пространственной структуры. Часто они создают впечатление громоздкости, как бы поглощая пространство.

Изучаемая композиционная схема - одна из важных схем формирования художественной выразительности современного интерьера,. Она повлияла на создание компактных, комплексных структур в облике современных функциональных зон: кухня, спальня, общая комната и т.п. В квартире появилась мебельная стенка и специальные наборы корпусной мебели.

Студенты делают зарисовки шкафных блоков, полок в деталях и силуэте. Желательно применять технику акварельной отмывки, зарисовок и технических рисунков.

Тема 9. Работа над композицией предмета мебели по заданию

Вид занятия: практическая работа по композиции.

Цель занятия: выполнить композиционную разработку предмета мебели.

Оборудование: наглядные пособия- схемы, таблицы, справочная литература, модели и натуральные образцы мебели, находящиеся в методическом фонде кафедры.

Ход работы. Тема изучается как контрольная работа по курсу «Основы композиции». Выносятся три варианта композиционных разработок: разработка набора мебели для зоны отдыха в интерьере жилой комнаты, разработка композиции мебельного блока в интерьере жилой комнаты; разработка набора мебели для детской комнаты в квартире.

В каждом варианте подробно разрабатывается один предмет мебели, являющийся главным элементом мебельного ансамбля, остальные выполняются в виде эскиза и представляются в комплексе.

Разработку делают в карандаше с отмывкой элементов композиции в цвете акварелью на планшете размером 60x80 см. Желающие могут выполнить разработку интерьера в масштабе 1:10 или 1:5.

Последовательность работы планируется каждым студентом самостоятельно:

- уяснение содержания технического задания;
- сбор и изучение справочно-информационного материала, выполнение натуральных зарисовок;
- разработка вариантов композиции, их зарисовка и изучение;
- разработка чернового эскиза композиции и его согласование с преподавателем;
- разработка чистового эскиза композиции;
- сдача готового проекта преподавателю.

ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ

Рисование живой женской и мужской головы

Учебная постановка: на первом занятии рисуется голова женщины средних лет с ярко выраженными формами лица, на втором — голова мужчины. Фоном служит серая драпировка, без складок, освещение верхнее и боковое. Рисунок выполняется на листе бумаги формата 22. В качестве справочного материала используются рисунки русских и советских мастеров портрета (Крамской, Репин, Серов и др.), а также рисунки из учебных пособий, а в качестве дополнительных пособий — учебные скульптуры с характерной мужской головой, голова Гудона, голова Давида.

Это первое занятие, на которое приглашаются натурщики. Перед началом работы студенты должны познакомиться с натурщиком и особенностями его характера.

Занятие начинается с проверки правильности выбранной точки зрения. Студенты как бы «обживают» лист бумаги. В это время устанавливается размещение натуры и основных пропорций головы на листе бумаги.

Студенты должны добиваться правильного, пропорционального размещения общей массы головы и ее выразительной компоновки, соблюдая последовательность рисования. Необходимо правильно разместить крестовину, не увлекаясь проработкой деталей, постараться найти частности в пропорциональном разделении главных элементов головы.

Затем продолжается работа над построением формы головы с соблюдением пропорций, достигая плавного перехода от изображения деталей к общей форме, связанной с тоном фона.

Студенты в своем рисунке должны передать характерные, присущие данной модели особенности, не прибегая к

«проволочному» рисованию отдельных деталей.

Следующий этап работы - пластическое моделирование формы. Все возрастные изменения (дополнительные складки на лице, чуть заметные мешки под глазами, несколько изменяющие форму глазничных впадин, носогубные складки, иногда распространяющиеся до подбородка), которые студенты не замечали при рисовании гипсовой головы, при рисовании живой головы должны быть обнаружены и изучены, и должен быть найден способ их изображения.

Пластическое моделирование — это внимательная прорисовка и постепенное накапливание тона на поверхности изобразительной плоскости. В результате внимательной работы над выявлением всех нюансов можно получить выразительный рисунок живой головы.

В технике исполнения нужно добиваться «просвечивающегося» рисунка. Это значит, что штрихование формы должно быть таким, при котором под штрихом видна бумага. Штрихи должны ложиться по форме. Не следует допускать сплошных пятен. Исполнение должно быть мягким и вместе с тем контрастным в отношениях. В процессе пластического моделирования необходимо подчеркивать характер натуры и главные элементы, характеризующие принадлежность их именно тому объекту, который рисуют.

Занятие можно закончить выявлением основных светотеневых градаций. Важно, чтобы не было излишних перетемнений, искажающих форму и создающих неприятную серость в рисунке.

Окончанием занятия можно считать полную тональную проработку изображения с достижением похожести натуры, устранением пестроты светотеневой проработки, обобщением рисунка и оценкой выполнения учебной задачи.

При рисовании живой мужской головы приглашается натурщик — мужчина среднего возраста с характерными формами лица.

Занятие начинается краткой вводной частью, в которой преподаватель рассматривает особенности строения мужской живой головы; компоновку, построение, моделировку и обобщение; основы достижения сходства.

Пользуясь уже достигнутым опытом рисования гипсовой мужской и живой женской головы, студенты начинают учебную работу самостоятельно. Преподаватель помогает им в организации работы. Желательно помочь каждому студенту спланировать работу так, чтобы он уложился в установленные учебным планом сроки, отпущенные для выполнения данного учебного задания. Этот план желательно записать на поля:

- компоновка и построение;
- линейная прорисовка и выявление характера формы;
- светотеневое моделирование и уточнение похожести;
- окончание моделирования и обобщение рисунка.

Придерживаясь этой последовательности, студенты распределяют время и приступают к работе. Необходимо обратить внимание на то, что компоновка формы и последующее построение у всех студентов будут разными, потому что они размещаются под некоторым углом к натуре. И только тот, кто будет сидеть в центре, увидит натуру строго в заданном ракурсе. Эта особенность будет влиять на построение крестовины и ее изображение.

Чтобы не загрязнять основной лист бумаги, преподаватель рекомендует сделать наброски модели, на которых студенты могли бы более глубоко изучить особенности характера природы и ее формы. Использование такого приема поможет студентам выработать профессиональный подход к выполнению учебного задания, что на этом этапе обучения будет шагом вперед в освоении мастерства исполнения.

Компоновка и построение должны быть хорошо продуманы и выполнены на должном профессиональном уровне. Постепенный переход от выявления боковых плоскостей к передним должен

быть построен таким образом, чтобы были учтены светотеневые градации и возникало постепенное построение рельефа лица и головы.

Необходимо, чтобы студенты привыкали к сохранению пропорций, сравнивая мелкие детали с большими и поддерживая объем формы в целом. Так же, как и при рисовании женской головы, студенты должны уделять внимание передаче возрастных изменений. Сохранение пропорциональных отношений в процессе построения головы является залогом достижения сходства.

Затем студенты начинают линейное и объемное моделирование формы, соблюдая пропорции. Преподаватель наблюдает за выполнением правил выявления объема, получением светотени по всему рисунку. Отход от этих правил может повлиять на соблюдение пропорций и выявление рельефа лица, что очень важно для достижения сходства.

Студенты должны помнить, что в основе изобразительного процесса лежит восприятие трехмерной формы. Поэтому не следует ограничиваться восприятием только видимой части, а нужно видеть натуру «насквозь».

Не должно допускаться «проволочной» прорисовки контура при выявлении соотношения формы и фона. Удачным получится тот рисунок, в котором нет перетемнения отдельных частей, а мягким тонированием достигается хорошая проработка собственных, падающих теней и рефлексов, дающих полную иллюзию трехмерности.

Рисунок считается законченным, если достигнута трехмерность изображения при соответствии его характеру натуры.

В итоге преподаватель ориентирует учащихся на профессиональное использование полученных навыков и умений при обобщении рисунка. Стремление к эстетической гармонизации изображения должно найти выражение в процессе выполнения обобщения.

Студенты не должны допускать пестроты, разрушающей цельность рисунка, должны показать свою осведомленность в выполнении тонального масштаба. Если в ходе предыдущих занятий допускалось ограничение светотени, то впоследствии следует стремиться передать профессионально все тональные градации.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Барщ, А. О. Наброски и зарисовки / А.О. Барщ. — М.: Искусство, 1970.

Батышев, С. Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса / С.Я. Батышев. — М.: Высшая школа, 1980.

Бобиков, П. Д. Конструирование столярно-мебельных изделий / П.Д. Бобиков. — М.: Высшая школа, 1985.

Кулебакин, Г. И. Рисунок и основы композиции / Г.И. Кулебакин. — М.: Высшая школа, 1988.

Матвеева, Т. А. Мозаика и резьба по дереву / Т.А. Матвеева. — М.: Высшая школа, 1985.

Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1980.

Черепихина, А. Н. История художественной обработки изделий из древесины / А.Н. Черепихина.— М.: Высшая школа, 1987.

Шпара, П. Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования / П.Е. Шпара.— Киев: Вища школа, 1978.

Яблонский, В. А. Оборудование кабинета рисования и основ композиции / В.А. Яблонский.— М.: Высшая школа, 1983.

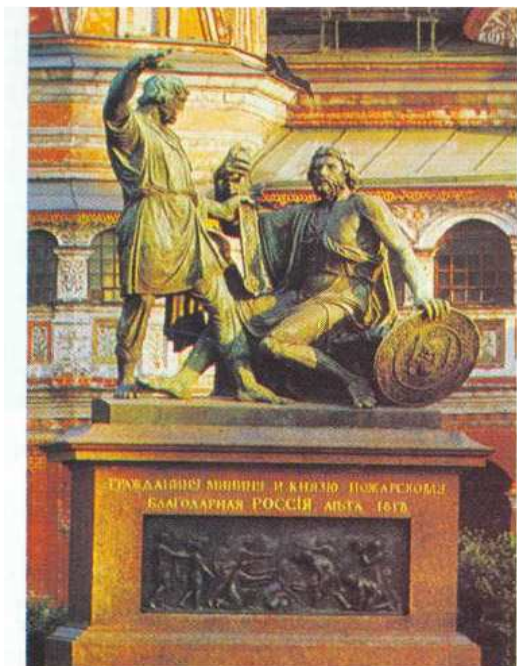
Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : учебник Ч.4. Краткий словарь художественных терминов / Н.М. Сокольникова. — Обнинск : Титул, 1996. - 80 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ампир – стиль в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве первой трети 19 века в странах Европы, завершивший развитие *классицизма*. Стиль ампир сложился во Франции в эпоху Наполеона Бонапарта, а затем распространился на многие другие страны. Отличительные черты этого стиля – торжественность, великолепие, массивность крупных, объемов, богатство декора. Для архитектуры ампира характерны монументальность, геометрическая правильность объемов и целостность (триумфальные арки, колонны, дворцы). Парадные дворцовые интерьеры богато украшались живописными панно, навешанными помпейскими росписями, рельефами,

Рис. 1. Шальгрен и др. Триумфальная арка Карусели. 1804-1818 гг.

*Рис. 2. И.Матрос. Памятник
К.Минину и Д.Пожарскому.
1803-1836 гг.*

напоминающими египетских сфинксов, вазами, мебелью и бронзой античного типа. Декор был нередко перегружен *арабесками*, пальметтами, фантастическими мотивами из этрусского искусства и военной атрибутикой римского происхождения (доспехами, щитами, мечами, венками, геральдическими орлами и т.п.). Ампиризм посредством многочисленных атрибутов и символов утверждал идею императорского величия.

В России ампиризм получил наибольшее распространение в

градостроительных ансамблях центра Петербурга, спроектированных К. Росси.

В Москве в этом стиле выстроены многие здания и особняки по проектам Д. Батиста и Дж. Жилярди и А. Григорьева. В русской скульптуре ампиризм нашел отражение в ряде памятников, например в творении И. Мартоса – памятнике К. Минину и Д. Пожарскому на Красной площади в Москве (рис. 2).

Анималистический жанр – жанр изобразительного искусства, связанный с изображением животных в живописи,

графике, скульптуре и декоративном искусстве (рис. 3). Художника, который специализируется в этом жанре, называют анималистом. Он уделяет основное внимание художественно-образной характеристике животного, но при этом с научной

*Рис. 3. П.Клодт. Лошадь с жеребенком.
Бронза*

точностью передает его анатомическое строение.

Ансамбль - взаимосвязь, взаимная согласованность, гармоническое единство частей, каждая из которых представляет собой законченное целое. Понятие «ансамбль» близко к понятию «композиция», однако оно имеет более широкий смысл, так как может объединить несколько отдельных композиций. Ансамбль можно составить из элементов одного вида искусства или объединить разные виды. Группа исполнителей, выступающая как единый художественный коллектив, называется ансамблем. Ансамбль, сочетающий архитектуру, живопись, декоративное искусство, оказывает многостороннее эстетическое воздействие. В этом случае говорят уже о синтезе искусств. В архитектурный ансамбль входят различные здания или сооружения ландшафтной архитектуры, хорошо сочетающиеся с объектами природы.

Предметы интерьера - мебель, посуда, светильники - могут составить ансамбль вместе с прочим декоративным убранством комнаты. В ансамбль костюма, как правило, входит не только

одежда, обувь, головные уборы, но и украшения. Ансамбль отражает художественно-стилистические особенности времени в каждую историческую эпоху.

Антаблемент - система горизонтально расположенных верхних частей здания. В классической архитектуре (антич-

Рис. 4. Колизей в Риме. 80 г. до н. э.

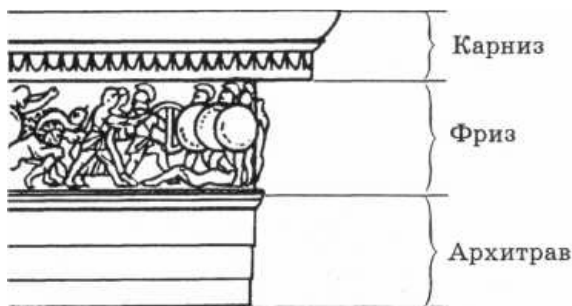

Рис. 5. Антаблемент древнегреческого храма

Аппликация- способ получения изображения, заключающийся в накладывании, наклеивании или нашивании на какую-либо основу разных по цвету кусков бумаги, картона,

ность, классицизм) антаблемент - одна из трех главных частей ордера, его верхняя несомая часть, поддерживаемая колоннами (рис. 4). Антаблемент состоит из следующих частей: архитрав - нижняя горизонтальная балка, лежащая на капителях колон или на стене; фриз - средняя часть, обычно украшаемая орнаментами и рельефными изображениями; карниз - выступающая вперед часть и защищающая систему сверху (рис. 5).

ткани и других материалов.

Арабеска - европейское название сложного восточного средневекового орнамента, состоящего из геометрических и растительных элементов (рис. 6). Арабеска может включать изысканную

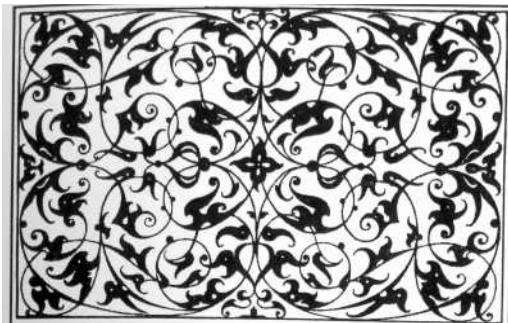

Рис. 6. Арабеска

графику арабского шрифта. Особое распространение получили арабеска в эпоху Возрождения, а позднее арабесками стали называть причудливый орнамент только из растительных форм (стилизованных листьев, цветов, стеблей и т.п.), составляющих сложные переплетения.

Арка - полукруглое или криволинейное перекрытие проема, имеющее выпуклую форму. В архитектуре Средних веков распространение получила стрельчатая арка с изломом в центре, особенно характерная для готики. В классической архитектуре наиболее часто употреблялась полуциркулярная арка, а в 18-19 вв. - также эллиптическая арка, свойственная стилю барокко. В процессе развития архитектуры разнообразные формы арок приобретают не только конструктивное, но и декоративное значение, становятся признаком художественного стиля эпохи. Ряды арок, опирающиеся на столбы или колонны, образуют аркады (нередко в два или больше ярусов). Они применяются при строительстве открытых галерей снаружи зданий, во дворах или в обширных интерьерах, например в готических храмах.

Архитектура – зодчество, искусство проектировать и строить. Различают три основных вида архитектуры: объемные сооружения (культовые, общественные, промышленные, жилые

и другие здания); ландшафтная архитектура (беседки, мостики, фонтаны и лестницы для скверов, бульваров, парков); градостроительство – создание новых городов и реконструкция старых. Комплексы построек и открытых пространств составляют архитектурные ансамбли. Архитектор должен заботиться о красоте, пользе и прочности создаваемых сооружений. Иначе говоря, эстетические, конструктивные и функциональные качества в архитектуре взаимосвязаны.

Барельеф – разновидность выпуклого рельефа, в котором изображения (фигуры, предметы, орнамент) выступают над плоскостью фона менее чем наполовину своего объема. Барельефы украшают стены зданий, постаменты памятников, мемориальные доски, монеты, медали, камеи и др.

Витраж - произведение декоративного искусства, выполненное из

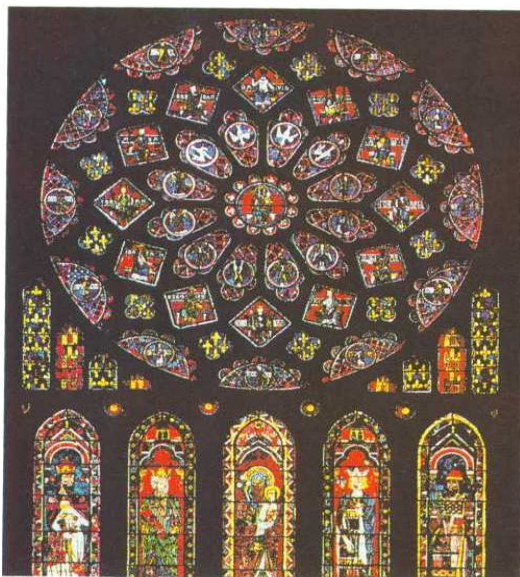

Рис. 7. Витраж в соборе в Шартре. 1225г.

из цветного стекла или другого пропускающего свет материала (рис. 7). Витражи используют для украшения окон, стеклянных дверей, прозрачных перегородок. Свет, проходя через витраж, окрашивается в его цвета и создаёт особую эмоциональную атмосферу в интерьере. Современные технологии позволяют добиваться разнообразной фактуры и разной степени прозрачности

материалов, используемых для витражей. Они успешно применяются в оформлении интерьеров жилых и общественных зданий.

Гармония – связь, стройность, соразмерность, согласованность отдельных сторон предметов или явлений, единство в многообразии.

Горельеф – в скульптуре разновидность выпуклого рельефа (рис. 8). В отличие от барельефа, в горельефе изображения (фигуры и предметы) возвышаются над плоскостью фона более чем наполовину своего объёма и даже могут восприниматься почти как полнообъёмные, лишь соприкасающиеся с плоскостью. Горельефы часто используются в архитектуре.

Рис. 8. Апофеоз Антонина Пия и императрицы Фаустины. Ок.165 г. н. э.

Гравюра – вид графического искусства, в котором изображение получается в результате оттиска на бумаге с печатной формы – доски из металла, дерева или линолеума - с нанесённым на неё углублённым рисунком. Рисунок наносится специальными резцами (штихелями) или вытравливается кислотой (в офорте). Гравюра делится на два вида: для высокой и глубокой печати.

При высокой печати (гравюра на дереве – ксилография, линогравюра) краска накатывается на поверхность доски, на выступающие ее части, с которых и печатают черным (или каким-

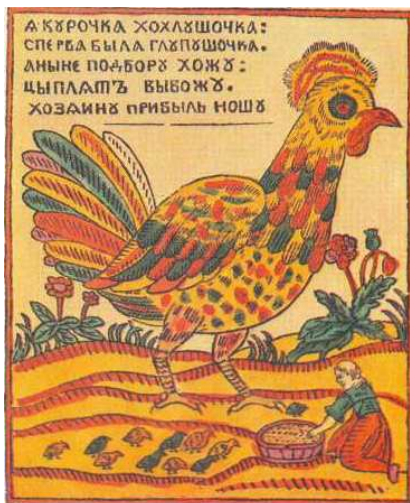
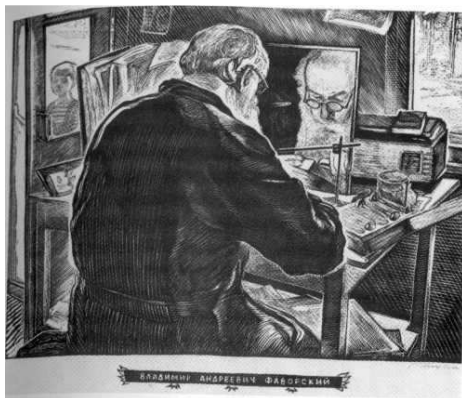

Рис. 9 Лубок. Ксилография

*Рис. 10. И. Голицын.
В. А. Фаворский за работой.
Линогравюра. 1961 г.*

нибудь другим) цветом, а углубления остаются без краски (рис. 9). К этому виду печати относится и гравюра на картоне, в которой изображение выклеивается из кусочков картона и становится выпуклым.

При глубокой печати (гравюра на металле – офорт) краска затирается вглубь штриха, выступающие части дают светлый тон, а углублённые штрихи – тёмный. К гравюре относят и литографию, которая является оттиском рисунка, нанесённого на специально обработанный литографический камень (используется в плоской печати).

Графика – вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости. Графика объединяет рисунок, как самостоятельную область, и различные виды печатной графики: гравюру на дереве (ксилография), гравюру на металле (офорт), литографию, линогравюру,

гравюру на картоне и др.

Рисунок относится к уникальной графике потому, что каждый рисунок является единственным в своём роде. Рисунок является основой всех видов графики и других видов изобразительного искусства. Как правило, графическое изображение выполняется на листе бумаги.

Художнику порой достаточно очень простых средств – графитного карандаша или шариковой ручки, - чтобы выполнить графический рисунок. Термин «графика» первоначально употреблялся применительно только к письму и каллиграфии. Искусство шрифта с давних времен было связано с графикой. Новое значение и понимание графика получила в конце 19-го - начале 20-го вв., когда она определилась как самостоятельный вид искусства.

Главные выразительные средства языка графики – это линия, штрих, контур, пятно и тон. Активно участвует в создании общего впечатления от произведения графики белый лист бумаги. Добиться выразительного рисунка можно даже при использовании только черного цвета. Именно поэтому графику часто называют искусством черного и белого. Однако это не исключает применения в графике цвета. Графике доступны разнообразные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический жанр и др.), практически неограниченные возможности для изображения и образного истолкования мира. По назначению различаются станковая, книжная и газетно-журнальная, прикладная графика и плакат.

Современный графический дизайн включает не только

Рис. 11. Я.Ван Рейсдалъ. Пейзаж с двумя крестьянами и собакой

шрифты, но и разнообразные знаковые изображения, в том числе геометрические и растительные.

Новым видом является компьютерная графика. Художники выполняют композиции из сложно пересекающихся линий, объёмных элементов, узоров, цветных пятен на экране дисплея, а затем распечатывают на принтере полученные изображения. Способность графики быстро откликаться на актуальные события, выражать чувства и мысли художника, развитие техники – все это создает условия для возникновения новых видов графики.

Декоративное искусство – один из видов пластических искусств. Декоративное искусство разделяется на непосредственно связанное с архитектурой монументально-декоративное искусство (витражи, мозаика, росписи на фасадах и в интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура и т.д.), декоративно-прикладное искусство (бытовые художественные изделия) и оформительское искусство. Декоративное искусство во многом связано с художественной промышленностью и дизайном. Произведения декоративного искусства всегда соотносятся со средой, для которой они предназначены, и обычно составляют ансамбль.

Рис. 12. Шаль. Шерсть, ручное двустороннее ткачество. 1820-1830 гг.

Декоративно-прикладное искусство (бытовые художественные изделия) и оформительское искусство. Декоративное искусство во многом связано с художественной промышленностью и дизайном. Произведения декоративного искусства всегда соотносятся со средой, для которой они предназначены, и обычно составляют ансамбль.

Декоративно – прикладное искусство – область декоративного

искусства: создание художественных изделий (рис. 12), имеющих практическое назначение в быту и отличающихся декоративной образностью (посуда, мебель, ткани, одежда, украшения, игрушки и т.д.) Еще одна область декоративно-прикладного искусства связана с украшением самого человека – с созданием художественно выполненного костюма, составляющего ансамбль вместе с головным убором, обувью и ювелирными изделиями. Включаясь в повседневную жизнь людей, декоративное искусство, наряду с дизайном и архитектурой, эстетически ее обогащает, является источником эстетического воспитания.

Дизайн – в широком смысле слова любое проектирование, то есть процесс создания новых предметов, инструментов, оборудования, формирование предметной среды. Его цель – организация целостной эстетической среды жизни человека, проектирование предметов, в которых форма соответствует их назначению, соразмерна фигуре человека, экономична, удобна и при этом еще и красива. Научная основа дизайна – техническая эстетика.

Особенность дизайна заключается в том, что каждая вещь рассматривается не только с точки зрения пользы и красоты, но и во всем многообразии ее связей в процессе функционирования, то есть с учетом того, как предмет будет транспортироваться, как упаковываться, где и какое место будет занимать в квар-

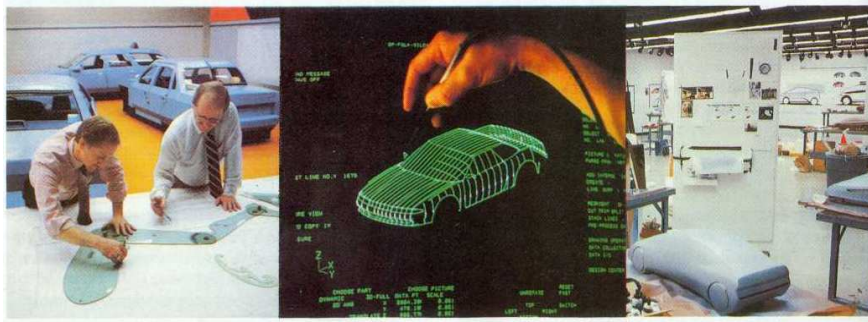

Рис. 13. Школа дизайна

тире, какого требовать ухода, как включаться и т.д. Комплексный подход к проектированию каждой вещи – смысл дизайна. Поскольку дизайн имеет дело с предметами, выпускаемыми промышленностью массовыми тиражами, то они должны удовлетворять вкусам многих людей.

Объекты дизайна несут на себе печать времени, отражают уровень технического прогресса и социально–политическое устройство общества.

Дизайн играет важную роль в продуктах индустриального творчества. Область дизайна – бытовые приборы, посуда, ме-

Рис. 14. Г.Юккер. Стул.1963 г.

бель, станки, транспорт, одежда, визаж, фитодизайн и др. (рис. 14).

В отличие от набросков исполнение зарисовок может быть более детализированным.

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный с целью сбора материала для более значительной работы или ради упражнения. В отличие от набросков исполнение зарисовок может быть более детализированным.

Изобразительный материал (от лат. materia - вещество, начало, сырье) - один из основных компонентов техники и технологии работы художника, с помощью которого непосредственно воплощается при использовании изобразительных средств и приемов его творческий замысел.

Выбор художником материала (бумаги, картона, холста, красок, пастели, угля, туши, фломастера, дерева, глины, ниток и

др.) зависит от художественной идеи, метода и вида искусства.

Инсталляция (от англ. installation - установка) - пространственная композиция, созданная художником из различных элементов - бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов, текстовой или визуальной информации. основоположниками инсталляции были дадаист М. Дюшан и сюрреалисты. Создавая необычные сочетания обычных вещей, художник придает им новый символический смысл. Эстетическое содержание инсталляции в игре смысловых значений, которые изменяются в зависимости от того, где находится предмет - в привычном бытовом окружении или в выставочном зале.

Инсталляцию создавали многие художники авангарда: Р. Раушенберг, Д. Дайн, Г. Юккер, И. Кабаков.

Инсталляция — форма искусства, широко распространенная в XX в.

Каннелюры (фр. cannelure — желобок) — декор колонны (рис. 15), образованный профильными, вертикальными, близко расположенными желобками (в поперечном сечении имеющими форму дуги окружности) Подчеркивают вертикальность опоры, украшают ее. Их наличие или отсутствие зависит от эпохи создания, а также от места колонны в постройке. Так, в Древней Греции колонны каннелюровались, тогда как в Древнем Риме, где их конструктивная роль менее существенна, их часто оставляли гладкими. От ордера зависят и количество каннелюр на стволе, и плотность их расположения. В дорическом ордере каннелюры вплотную примыкают друг к другу, образуя между собой острые ребра и светотеневые контрасты, соответствующие

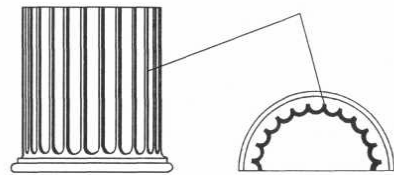

Рис. 15. Каннелюры

суровому духу ордера. В других ордерах каннелюры, как правило, разделены дорожками, смягчающими контраст.

Капитель (от лат. *capitellum* - головка) - верхняя часть колонны, пилястры, столба (рис. 16). Наиболее полно капители различаются в римской системе: тосканская, дорическая, ионическая, коринфская и композитная (см. ордер).

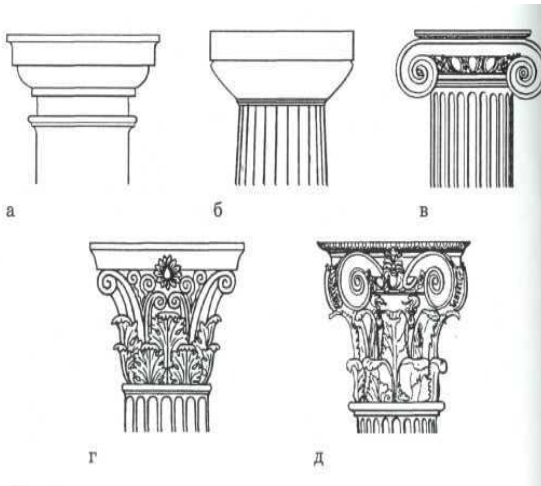

Рис. 16 Капители:

а - тосканская; б- дорическая; в- ионическая; г- коринфская; д- композитная

Кариатида (гр. *Karyatis* – жрица Кариайского храма Артемиды), *кора* – тектоническая фигура, изображающая женщину, заменяющая колонну в ионическом и коринфском ордерах (храм Эрехтейон, Афины). Кариатиды были широко распространены в античной архитектуре и европейском зодчестве XVII- XIX вв. Кариатиды обычно прислонены к стене или выступают из неё.

Колонна (фр. *colonne*, от лат. *columna* – столб) – в широком значении вертикальная опора любого вида, простейший

элемент стоечно-балочной конструкции. В классическом искусстве колонна (рис. 17) – крупная в поперечном сечении опора, имеющая ствол (фуст), который покоится в большинстве случаев на базе и увенчивается капителью. Ствол часто обрабатывается вертикальными желобками – каннелюрами.

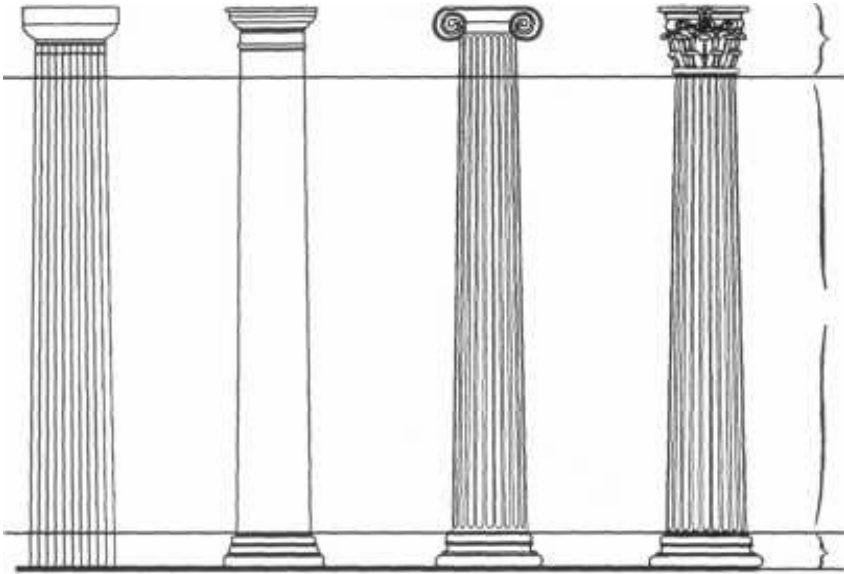

Рис. 17. Колонны:

а - дорического ордера; б - тосканского ордера; в- ионического ордера; г- коринфского ордера

Композиция – составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной его замысел, идею наиболее ясно и убедительно.

Основные закономерности построения художественного произведения, которые можно назвать правилами, приёмами и

средствами композиции, следующие: передача движения (динамики), покоя (статики), учёт пропорции золотого сечения, передача ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра.

Композиция - это не только мысль, идея произведения, ради выражения которой художник берётся за кисть и карандаш, это и определенно созвучная душе художника и требованиям времени пластическая форма выражения.

Контур – изобразительное средство в виде ограничивающей форму линии. В пространственном смысле контур – это видимая поверхность края объёмной формы.

Линогравюра (от фр. graver - вырезать) - гравюра на линолеуме либо на сходном с ним полимерном материале. Одна из разновидностей выпуклой гравюры, в техническом исполнении близка к гравюре на дереве (ксилографии). Линогравюра выполняется с помощью специальных резцов (штихелей) различного профиля и размера, позволяющих добиваться тонких и толстых линий разной конфигурации и длины. Рисунок вырезается на линолеуме, затем наносится валиком тонкий слой краски и производится печать. В результате на листе получаются темными те части, которые на линолеуме были выпуклыми, а рисунок остается белым, потому что в углубления краска не попадает.

Линогравюра появилась и получила распространение в XX в. Основные средства художественной выразительности — контрасты черного и белого, силуэтность, декоративность, лаконизм, возможность использования большого размера листа, цветной печати. Пятно и штрих в линогравюре отличаются, как правило, сочностью и живописностью.

В качестве положительной стороны этой техники можно отметить сравнительную простоту исполнения и высокую тиражность, позволяющую получить много оттисков хорошего качества с одной формы.

Для обогащения художественного языка линогравюры много сделали П. Пикассо, А. Матисс во Франции, бельгиец Ф. Мазереель. Линогравюра распространилась в странах Латинской Америки. В России в линогравюре успешно работали Д. Митрохин, И. Соколов, В. Фаворский, И. Голицын (см. гравюра).

Литография (от гр. lithos - камень и grapho - пишу, рисую) - вид тиражной графики, основанный на технике плоской печати. Литографию художник исполняет, рисуя на зернистой поверхности камня (плотном известняке) черным жирным литографским карандашом. После травления камня кислотой, воздействующей на не покрытую жиром поверхность, рисунок смывают. Взамен этого валиком наносят на увлажненный камень типографскую краску, пристающую лишь к непротравленным частям камня, в точности соответствующим рисунку. Печатают литографию на специальном станке.

Таким образом, на оттиске рисунок получается темным, а фон остается белым. Если необходимо сделать цветную литографию, то для трех основных цветов и черного цвета подготавливают отдельные камни, и печать производят на один лист последовательно с каждого из них с учетом механического смешения цветов. Как правило, художник выполняет только рисунок, а обработку камней и процесс печати осуществляет другой человек - мастер. Иногда сам художник выполняет всю цепочку производства литографии - от шлифования камня смесью песка и воды до конечного этапа печати. В таком случае сама техника и полученный оттиск называются автолитографией.

Литография обладает большой свободой в передаче фактуры и других средств художественной выразительности, многотиражностью, причем каждый оттиск является оригиналом и имеет самостоятельную художественную ценность (см. гравюра).

Метоп (лат. metopa, от гр. metoron — лоб, лицевая сторона) - один из главных элементов дорического фриза. Метопы выглядят как заполнение промежутка между триглифами, имеют квадратную форму, сторона равна высоте триглифа. Метопы обычно украшаются рельефным декором, который в архитектуре античной Греции имел сюжетный характер, а впоследствии — только декоративный.

Мозаика (фр. mosaïque, ит. mosaico, от лат. musivum — буквально посвященное музам) - один из видов монументального искусства. В мозаике изображения и орнаменты состоят из кусочков разноцветных натуральных камней, стекла (смальты), керамики, дерева и других материалов. Существует два типа мозаичных произведений: составленные из малых кубиков, смальты или камня (восходящая к античности техника так называемой римской мозаики) и получаемые из тонких пластов разноцветных мрамора и яшмы, вырезанных и составленных по

Рис. 18 Мозаика. Византия. Деталь. 547 г.

контурам изображения (так называемая флорентийская мозаика). Сходный с последним способ изготовления мозаичного набора из различных пород дерева называется инкрустацией (интарсией). Античная мозаика развивалась от несложных, выложенных галькой узоров до сложных черно-белых или цветных изысканных композиций («Дионис на пантере», IV в. до н. э.). В Византии мозаики заняли господствующее положение в системе живописного убранства храмов (церковь Сан-Витале в Равенне). Знаменитые равеннские мозаики обладали исключительной силой воздействия, их мерцающая поверхность, золотые фоны обогащали пространство храма. Особой образностью, глубиной и звучностью цвета отличались мозаики храма Софии в Константинополе. Искусство классической смальтовой мозаики знает два способа изготовления: прямой набор - когда из кусочков смальты или камня изображение выкладывается непосредственно на архитектурных поверхностях и закрепляется в незатвердевшем штукатурном слое; обратный набор - когда мозаика выкладывается по кальке будущей картины лицом вниз, и после закрепления тыльной стороны мозаичного набора его лицевая поверхность окончательно обрабатывается, иногда шлифуется и покрывается воском. В России технику смальтовой мозаики возродил в XVIII в. М. В. Ломоносов.

Огромные мозаичные картины, точно воспроизводящие живописные оригиналы, для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге были выполнены во 2-й половине XIX в. способом обратного набора. Замечательные мозаики создал известный русский художник П. Корин для московского метро (1951).

Мольберт (от нем. Malbrett – букв., полка для живописи) - деревянный или металлический станок для живописи, на котором укрепляются подрамник с холстом, картон, доска или другие основы для живописи и рисунка. Устройство мольберта позволяет регулировать высоту и наклон установленной на нем картины. Основные виды мольберта - складной треножник и

стационарный деревянный мольберт на горизонтальной подставке. Легкие алюминиевые раздвижные мольберты-треножки предназначены для пейзажных этюдов.

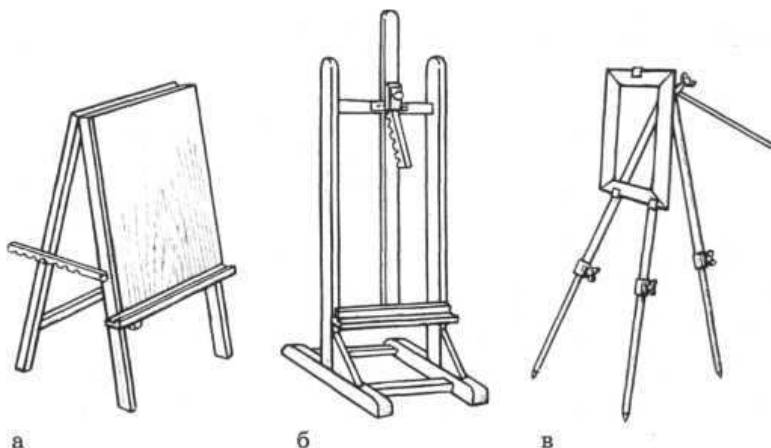

Рис. 19. Мольберты:

а - ученический; б - стационарный односторонний; в - походный

Набросок— изображение, быстро исполненное художником каким-либо материалом или техникой (рисунок, живопись, небольшая скульптура). В набросках художники фиксируют свой замысел, возникший в ходе работы, или отдельные наблюдения. Наброски выполняют с натуры, по памяти и представлению разнообразными художественными материалами: графитным карандашом, углем, фломастером, тушью (кистью и пером) и др. В набросках важно передать главные качества натуры, ее характерные пропорции, форму, уловить движение и отбросить лишние детали. Вместе с тем именно лаконичные наброски порой обладают большой образной выразительностью и художественной ценностью, особенно если их выполняли выдающиеся мастера искусства.

Монотипия – особый род графической техники, связанный с процессом печатания, но резко отличающийся от любой разновидности гравюры полным отсутствием механических или технических воздействий на поверхность доски. Краски наносятся от руки на гладкую поверхность с последующим печатанием на станке. Полученный отпечаток является единственным и неповторимым.

Натура – любые явления существа и предметы, которые художник изображает, наблюдая как модель непосредственно с натуры. Целиком и прямо с натуры выполняется, как правило, лишь этюд, набросок, зарисовка, портрет, а иногда пейзаж.

Натюрморт (фр. *naturemorte* - мертвая природа, натура) - жанр изобразительного искусства или произведение этого жанра. Сама постановка, которая является объектом изображения, тоже называется натюрмортом. Он может состоять не только из неодушевленных предметов, но и включать природные формы. Поэтому более точное название, принятое в англоязычных странах, *still life* или немецкое *Stilleben* — тихая жизнь.

Искусство натюрморта как жанр появилось в Голландии в начале XVII в. Художники изображали самые обычные вещи, но показывали их красоту и поэтичность (рис. 20). Одни любили натюрморты скромные, с небольшим количеством предметов, а другие писали на огромных холстах много дичи, рыбы, цветов (в Голландии П. Клас, В. Хеда, во Фландрии Ф. Снейдерс и др.). Дополняя основной мотив, в натюрморт может входить изображение людей, животных, птиц, насекомых. Строгостью и свободой композиции, тонкостью колористических решений, удивительной человечностью выделяются произведения одного из самых замечательных мастеров натюрморта - французского художника Ж. Шардена. В XIX в. многие ведущие мастера живописи, работающие в разных жанрах, писали и натюрморты, особенно художники постимпрессионизма, для которых мир вещей был одной из основных тем (П. Сезанн, Ван-Гог).

Рис. 20. Ж.Котен.Натюрморт.1602 г.

С начала XX в. к жанру натюрморта обращаются художники самых разных стилистических направлений. Они экспериментируют с цветом, формой и пространством, увлекаются поиском разнообразной фактуры. Натюрморты продолжают выполняться и в строгой реалистической, и в декоративной манере, и в манере кубизма.

Изображение прекрасного мира вещей увлекало очень многих художников. В русском искусстве П. Кончаловский, И. Машков, Р. Фальк, К. Петров-Водкин, М. Сарьян, Ю. Пименов и другие создали великолепные натюрморты, раскрывающие не только красоту вещей, но вместе с тем и мир человека, его мыслей и чувств. Каждый художник нашел для решения этой сложной задачи свои выразительные средства. Порой человек незримо присутствует на картине, и кажется, что он только что вышел и может вернуться в любой момент. Например, на картине Ю. Пименова «Ожидание» (1959) изображен одиноко стоящий телефонный аппарат со снятой трубкой, а капли дождя

на оконном стекле делают это ожидание особенно тоскливым и вызывают различные ассоциации.

В другом натюрморте этого же художника «Актриса» через предметы раскрывается не только мир профессии, но и характер человека, владеющего этими вещами.

В ином типе натюрморта вещи говорят прежде всего о самих себе, предлагают полюбоваться красотой их формы, цвета, фактуры. Например, полотно И. Машкова «Снедь московская. Хлебы»

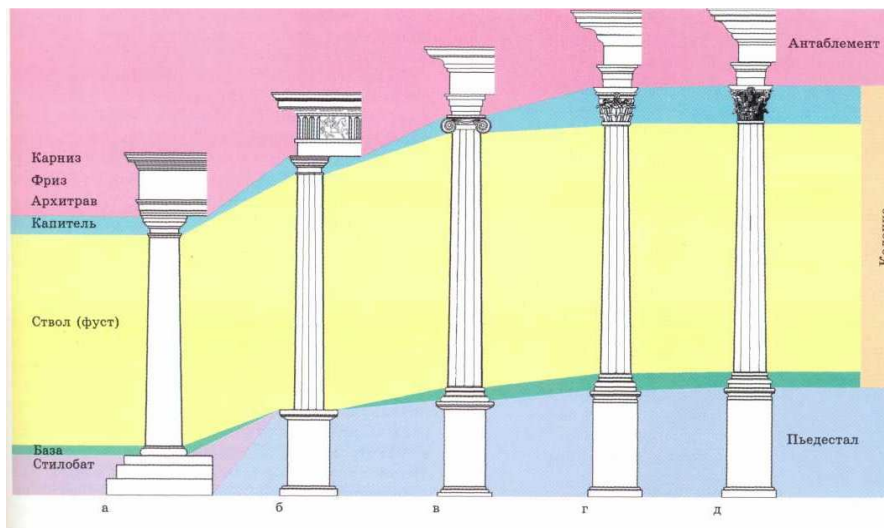
Ордер (фр. order, от лат. ordo - строй, порядок, система) - в классической архитектуре порядок соотношения несущих и несомых частей здания, представляющий собой архитектурно-художественный образ стоечно-балочной конструкции. В архитектуре Древней Греции сложились ордера, различавшиеся по стилю: дорический, ионический, коринфский, римляне добавили к ним тосканский и композитный (рис. 21). Ордер делится по вертикали на три основные части: опору, несущую и несомую системы. Опора может присутствовать в виде многоступенчатого стилобата, подия или ряда пьедесталов под колоннами, может и отсутствовать (в таком случае ордер называется неполным).

Несущая система также может реализовываться с различной степенью полноты - от стены до ряда свободно стоящих колонн. Только отсутствие несомой системы — антаблемента и особенно такой его важной части, как карниза, лишает постройку всякой ордерной идеи. Поэтому из всех деталей ордера карниз был всегда наиболее постоянен и сохранялся даже в постройках, в которых не было ни подножий, ни колонн.

Тосканский ордер — самый прочный и тяжелый на вид из пяти ордеров римской системы (правила его построения изложены у Витрувия, I в. до н. э.), в греческой системе ордеров отсутствует. Часто рассматривается как вариант дорического ордера, к которому близок по форме и пропорциям. Форма тос-

канского ордера заимствована из архитектуры этрусков (тусков), откуда и происходит его название. Он символизировал физическую мощь и силу, а потому применялся главным образом в хозяйственных и военных постройках. Тосканскому ордеру уделялось место в первом этаже, где он зримо демонстрировал сопротивление тяжести, лежащей сверху.

Дорический ордер - самый прочный и тяжелый на вид из трех архитектурных ордеров в греческой системе, откуда он берет начало; второй по прочности после тосканского в римской системе ордеров. В архитектурно-теоретических трактатах со времен Витрувия дорическую колонну было принято интерпретировать как образ героя, а сам ордер - как выражение его силы, духовной и физической. Такая символика обычно ограничивала употребление дорического ордера в постройках, назначение которых с ней гармонировало. Сочетаясь на одном фасаде с дру-

*Рис. 21. Схема архитектурных ордеров:
а – тосканского; б – дорического; в – ионического;
г – коринфского; д – композитного*

гими ордерами, дорический ордер как «тяжелый ордер» помещался преимущественно внизу.

Ионический ордер - один из ордеров, общих для греческой и римской систем. В градации по степени тяжести и легкости занимает среднее положение между более сильным и тяжелым дорическим и более стройным и легким коринфским ордерами.

У Витрувия ионическую колонну принято было интерпретировать как образ прекрасной зрелой женщины, а ионический ордер - как выражение ее грации. Эта символика ограничивала применение ионического ордера. Сочетаясь на одном фасаде с другими ордерами, ионический ордер, будучи ордером средней тяжести, располагался выше тосканского и дорического, но ниже коринфского и композитного ордеров.

Коринфский ордер - самый легкий и стройный из трех ордеров греческой системы. Менее определенным по признаку тяжести и легкости является его место в римской системе. Во времена Витрувия коринфскую колонну было принято интерпретировать как образ прекрасной девушки, а сам ордер - как выражение ее нежности и чистоты. Поэтому его применяли в постройках, чье назначение прямо или косвенно связывалось бы с таким символическим содержанием. В многоэтажных постройках легкий коринфский ордер занимал преимущественно верхнюю позицию.

Композитный ордер - архитектурный ордер, разработанный в Древнем Риме в дополнение к уже существовавшим греческим ордерам. Его пропорции во всем совпадают с коринфским ордером. Капитель коринфского стиля может быть дополнена четырьмя ионическими волютами, иногда в нее вводятся рельефные детали, скульптурные изображения. В более широком смысле композитными называют любые смешанные ордера.

В архитектурной практике начиная с античности, и особенно в последующие эпохи, различные ордера свободно сочетались друг с другом, их пропорции и детали варьировались,

изменялись. В основе оформления фасадов и интерьеров памятников архитектуры классицизма и барокко лежит ордерная система.

Орнамент (от лат. *ornamentum* - украшение) - узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов. В зависимости от характеров мотивов различают следующие виды орнаментов: геометрический, растительный, зооморфный и антропоморфный (рис. 22).

Рис 22. Орнаменты:

а - геометрический (Средние века), *б* – книжный (Ренессанс)

Геометрический орнамент может состоять из точек, линий (прямых, ломаных, зигзагообразных, сетчато-пересекающихся), кругов, ромбов, многогранников, звезд, крестов, спиралей и др. Сложные орнаменты типа меандр, встречающиеся в искусстве Древней Греции, тоже можно отнести к геометрическому орнаменту.

Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, веток и т. п. (лотоса, папируса, пальмы и др.). Наиболее часто встречающийся у всех народов мотив «дерево жизни», который может изображаться и как цветущий куст, и более декоративно-обобщенно, является растительным орнаментом.

Зооморфный орнамент изображает стилизованные фигуры или части фигур реальных и фантастических животных. Иногда подобный орнамент называют звериным стилем. Декоративный орнамент, изображающий стилизованные фигуры или части фигур реальных и фантастических животных, иногда называют звериным стилем.

ративные изображения птиц и рыб также относятся к этому виду орнамента.

Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или части лица и тела человека.

Нередки в орнаментах сложные комбинации мотивов разных видов, например геометрических и растительных (см. арабеска).

Не всякий узор можно считать орнаментом. Узор, свободно заполняющий плоскость, таковым не является. По характеру композиции можно выделить такие типы орнамента: ленточный, имеющий семь разных видов симметрии (фриз, бордюр, кайма), орнамент в круге (розетка), орнамент в квадратной или прямоугольной фигуре, сетчатый (может быть семнадцать принципиально разных типов сеток, на которых располагаются элементы орнамента).

Свойства орнамента также зависят от назначения, формы, структуры и материала той вещи, которую он украшает. Орнамент является частью народного, декоративного и прикладного искусства. Он служит для украшения зданий, одежды, предметов быта (утвари, мебели, инструментов и т.д.), оружия, широко применяется в книжной и прикладной графике, плакате и т.п. Орнамент можно нарисовать графическим материалом и написать красками, вышить или выткать из ниток, вырезать по дереву или вычеканить по металлу и др. Орнамент может стать вещью, если его сплести в виде кружева (салфетка, воротник, скатерть и т. п.), циновки или выковать из металла (светильник, поставец, ограда, ворота и др.). Орнамент может быть многоцветным (полихромным) и одноцветным (монохромным), выполнен на поверхности предмета выпукло, рельефно или, наоборот, углублен.

Общие стилистические признаки орнаментального искусства определяются особенностями и традициями изобразитель-

ной культуры каждого народа, обладают определенной устойчивостью на протяжении длительного исторического периода и имеют ярко выраженный национальный характер. Поэтому можно сказать, что орнамент является стилем эпохи, надежным признаком принадлежности произведения к данному времени и к данной стране (см. готика, барокко, модерн и др.).

В народном творчестве мотивы орнамента запечатлели фольклорно-поэтическое отношение к миру (солнечные, знаки Земли, Воды, Огня и др.). С течением времени древние орнаментальные мотивы утрачивали свой первоначальный смысл, теряли магическое значение, роль оберегов от злых сил, сохраняя декоративную выразительность. Например, вязь - любимый древнерусский орнамент, используемый для украшения книг, - искусно вплетает фигурки людей, силуэты животных и птиц в кружевную сетку узора.

Общее тоновое и цветовое состояние природы – оно определяется силой освещения. Чтобы передать эти качества природы художник вынужден выдерживать тоновые и цветовые отношения этюда в разных тональных и цветовых диапазонах.

Панно (фр. panneau - доска, щит) - в искусстве оформления интерьера часть стены или потолка (плафон), выделенная лепной рамой или ленточным орнаментом и заполненная живописью.

Панно может исполняться на холсте обычными живописными средствами, а затем уже прикрепляется к стене или потолку для украшения интерьера общественных зданий. Декоративное панно может быть также рельефным, резным, изразцовым, текстильным и др. Роспись по дереву и по металлу в народном и декоративно-прикладном искусстве может украшать панно не только больших, но и достаточно небольших размеров, предназначенные для оформления интерьеров жилых помещений.

Пропорции – взаимоотношение форм (частей) предмета по их величине. Соблюдение пропорций в рисунке имеет ре-

шающее значение, так как они составляют основу правдивого и выразительного изображения.

Ракурс – перспективное сокращение формы предмета, приводящее к изменению ее привычных очертаний. Ракурсом называют обычно резко выраженные сокращения, возникающие при наблюдении предмета сверху или снизу.

Растр (итал. *rastra*, от лат. *rastrum* - грабли) - в прикладной графике изображение или орнамент, получаемый с помощью точек и линий различной плотности.

Рельеф (фр. *relief*, от лат. *relevare* - приподнимать) - один из видов скульптуры. В отличие от круглой скульптуры, которую можно обойти со всех сторон, рельеф располагается на плоскости и рассчитан в основном на фронтальное восприятие. Рельеф может иметь самостоятельное станковое значение и являться частью архитектурного или скульптурного произведения. Рельеф может выступать над плоскостью фона и углубляться в нее. Выпуклый рельеф - барельеф и горельеф - более распространен, чем углубленный рельеф, применяемый для печатей или рассматривания на просвет (контррельеф). Рельеф с углубленным контуром и выпуклой моделировкой формы применялся в Древнем Египте.

Высокий рельеф известен с эпохи палеолита. Он был популярен в искусстве Древнего Востока, Античности и Средних веков и получил особенное развитие в эпоху Возрождения и последующие века.

Важнейшие выразительные средства рельефа состоят в том, что в нем возможно воссоздать сложные многофигурные композиции с перспективным построением пространственных планов, с пейзажем и архитектурными сооружениями.

Рисунок - вид графики и вместе с этим основа всех видов изобразительного искусства. Рисунок может выступать и как самостоятельный вид творческой деятельности. Виды рисунка

различаются по технике исполнения, по назначению, темам и жанрам.

Рисунку подвластны любые жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, бытовой, исторический жанры и др.). В композициях средствами рисунка можно воплотить разнообразные темы: строительство, сбор урожая, космические полеты, путешествия, праздники и др. Основные средства художественной выразительности рисунка - линия, штрих, пятно. С помощью штриховки, тона и светотени передаются форма, объем, пропорции предметов, линейная и воздушная перспективы. Рисунок может быть самостоятельным произведением искусства. Тщательно проработанные, законченные рисунки на отдельных листах - станковые произведения. В отличие от тиражной графики они существуют лишь в единственном экземпляре.

Рисунок - средство познания и изучения действительности. Рисование может осуществляться на основе непосредственного наблюдения с натуры, по памяти, представлению или воображению. Жизненные впечатления художник может зафиксировать в быстро выполненных набросках, более длительных зарисовках или рисунках. Рисунок может быть подготовительным этапом при создании живописных полотен, фресок, мозаик, витражей. Архитектор или дизайнер свой первоначальный замысел проекта фиксируют с помощью рисунка в эскизах. Наброски и эскизы порой имеют большое художественное значение, особенно если они выполнены выдающимися художниками.

Любая работа художника начинается с рисунка. Обучение рисунку составляет важнейшую часть профессиональной подготовки художника. Слушатели Академии художеств и студенты специальных вузов выполняют академические рисунки - многочасовую работу с подробной передачей конструкции и светотени объектов. Рисунок - древнейший вид изобразительного искусства.

Все разновидности технических приемов рисунка, дошедшие до нашего времени, в основном сложились в эпоху Возрождения. Уже тогда рисовали свинцовыми, серебряными и другими металлическими грифелями, итальянским карандашом, графитом, сангиной, углем, мелом, пастелью, а также жидкими материалами - бистром, тушью, разноцветными чернилами, акварелью, белилами. Рисунки создавали с помощью птичьих и тростниковых перьев, кистей на белой и тонированной бумаге. Все это привело к исключительному богатству и разнообразию художественных и технических приемов, которые оказали сильнейшее влияние на последующие поколения художников и стали основой для многих художественных школ.

Замечательными мастерами рисунка были Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициан, Рафаэль, А. Дюрер, Рембрандт, П. Рубенс, Ж.-Д. Энгр и другие зарубежные художники. В России виртуозно владели рисунком художники О. Кипренский, К. Брюллов, А. Иванов, П. Чистяков, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и многие другие.

Художники XX в. продолжают развивать традиции реалистического рисунка и создают много нового в области выразительного рисунка авангардных направлений.

Светосила – видимая степень светлоты предмета, его тон. Светосила воспринимается через соотношение с соседними тонами как элемент светотени.

Светотень – закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета, преимущественно благодаря которым воспринимаются глазом такие предметные свойства, как объем и материал. Основные градации светотени: свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая.

Силуэт (фр. silhouette) - плоскостное изображение, прием работы, средство художественной выразительности, а также вид графики. Явление силуэта может возникать и в процессе восприятия объемных форм в зависимости от освещения. Силуэт

подобен тени объекта. Качество силуэтности используется художниками во всех видах искусства. В силуэте фигуры или предметы рисуются обычно сплошным черным пятном на светлом фоне или белым на темном фоне. В таком рисунке внешние очертания объекта должны быть очень выразительны, без лишних деталей. Портреты в технике силуэта делаются, как правило, в профиль. Силуэты можно не только рисовать, но и вырезать ножницами. Силуэты были известны в Древнем Китае, Японии и других странах Азии. Необыкновенно изящные силуэты с прорезанными тончайшими деталями использовались в теневом театре народов Древнего Востока.

В Европе искусство силуэта как самостоятельный вид графики сформировалось в первой половине XVIII в. во Франции. Его название произошло от фамилии министра финансов Этьенна Силуэта, на которого была сделана карикатура в виде теневого профиля. Сам он также занимался вырезанием силуэтов из черной бумаги.

В России искусством силуэта особенно увлекались известные художники Ф. Толстой, М. Добужинский, Е. Кругликова.

Содержание и форма в искусстве – неразрывно связанные и взаимообусловленные категории, одна из которых указывает на то, что именно отражено и выражено в произведении, а вторая (форма) – на то как, какими средствами это достигнуто. Ведущая, определяющая роль принадлежит содержанию. То или иное явление жизни, будучи осознано и эстетически осмыслено художником в плане его общего мировоззрения, в процессе творческой работы становится содержанием искусства. К категории художественной формы в изобразительном искусстве относят: разработку сюжета, композиции, типаж, рисунок, цветовой строй, объем, пространственность, светотеневое построение и др.

Текстура (от лат. *textura* – ткань, связь, соединение, строение) – характер поверхности какого-либо материала, обуслов-

ленный его внутренним строением, структурой. Текстура воспринимается зрительно и осязательно. Например, переплетение нитей в ткани может образовывать сетку. Разводы на срезе малахита бывают похожи на цветочный узор. Продольный срез дерева показывает его волокнистую структуру, а поперечный - структуру роста в виде годовых колец.

Текстура определяется объективными физическими и химическими свойствами материала и этим в значительной мере отличается от фактуры, которая во многом зависит от индивидуальности художника, создающего ее.

Тектоника (от гр. tekton - плотник, строитель), архитекtonика - отражение конструкции предмета или постройки в их художественном образе. Тектоника выявляется во взаимосвязи и взаиморасположении несущих и несомых частей. Она присутствует во всех видах искусства, но в особенной степени характерна для архитектуры. В более широком смысле архитектоника - композиционное строение любого произведения искусства, обуславливающее соотношение его главных и второстепенных элементов.

Техника, технология (от гр. techne - искусство, мастерство) - система материалов, инструментов и приемов работы художника, т.е. все, что связано непосредственно с материальным воплощением его творческого замысла. Индивидуальные особенности техники художника называются манерой. Когда техника сложна и требует специального оборудования и производства, говорят о технологии обработки материала, например технологии художественной керамики, вышивки, обработки дерева, художественной обработки стекла, чеканки и т.д.

Произведение искусства, как правило, отражает технические достижения породившей его культуры.

Фактура (лат. factura - обработка, строение) - характер поверхности художественного произведения, ее обработки. Фактура ощущается зрительно и осязательно. Например, кожа челове-

ка передается в скульптуре более гладкой, чем волосы. Восприятие фактуры зависит от особенностей натуры, от освещения и во многом индивидуально отличается от текстуры той же поверхности.

В изобразительном искусстве фактура характеризует качество материалов и приемов. В переносном смысле фактура - индивидуальный почерк, особенность руки художника. Фактурный мазок - рельефный, пастозный, объемный. Искусство передачи фактуры в живописи связано с передачей материала, из которого сделан предмет. Благодаря гармонии цветов и тому, что каждый из них верно соотносится с общим тоном, получается достоверное изображение материала.

Художники XX в. проводили много экспериментов для достижения более сложной фактуры произведения. Они сочетали разнородные материалы в скульптуре и живописи, использовали коллаж, оттиски тканей, листьев деревьев, трав и др.

Фактура – материальные, осязаемые свойства поверхности бумаги или холста. Прозрачные, глубокие тени обычно передаются тонким и ровным красочным слоем в противоположность густому, рельефному письму ярко освещенных мест и бликов.

Формализм – это общее обозначение деятельности многочисленных школ и направлений: кубизм, футуризм, конструктивизм, сюрреализм, супрематизм, пуризм, дадаизм, абстракционизм, поп-арт и пр. Все эти разновидности формализма основываются отделении формы искусства от содержания путем различных комбинаций «чистых» форм, линий, цветов создавать художественные произведения искусства.

Цельность восприятия – умение художника видеть предметы натурной постановки одновременно, все сразу. Только таким цельным зрительным восприятием можно правильно определить пропорции предметов, тоновые и цветовые отношения и добиться целостности изображения натурной постановки. В

цельности восприятия заключается профессиональное «умение видеть» и «постановка глаза» художника.

Целостность изображения – результат работы с натуры методом отношений (сравнений) при цельном видении. При таком цельном восприятии художник избавляется от таких недостатков рисунка или этюда, как дробность и пестрота.

Этюд – изображение вспомогательного характера, ограниченного размера, выполненное с натуры ради тщательного ее изучения. Посредством этюда художник совершенствует свое профессиональное мастерство.

Содержание

Раздел 1.	
«Рисунок»	4
Часть первая.	
Рисование простых и сложных геометрических и бытовых предметов	4
Тема 1. Введение	4
Тема 2. Основы наблюдательной перспективы	5
Тема 3. Рисование фигур в пространстве	9
Тема 4. Рисование плоского орнамента в пространстве	10
Тема 5. Рисование объемных геометрических тел в пространстве	11
Тема 6. Рисование группы геометрических фигур в пространстве	13
Тема 7. Рисование объемных предметов сложной формы	17
Тема 8. Рисование натюрморта из геометрических фигур и архитектурных форм	18
Тема 9. Рисование натюрморта из объемных предметов сложной формы	19
Тема 10. Рисование сложных орнаментальных деталей	20
Тема 11. Рисование орнаментальной детали с высоким рельефом	21
Тема 12. Составление обмерного рисунка на сложный предмет мебели	23
Часть вторая. Рисование орнамента	25
Тема 13. Рисование цветов и плодов	25
Тема 14. Рисование плоского листового орнамента	26
Тема 15. Рисование объемных орнаментальных или архитектурных предметов	30

Часть третья. Анималистические рисунки	32
Тема 16. Рисование муляжей животных и животных с натуры	32
Часть четвертая. Рисование головы человека и предметов мебели	34
Тема 17. Рисование гипсовой мужской головы (изучение основ анатомии)	34
Тема 18. Рисование декоративных элементов мебели и шаблонов	38
Тема 19. Рисование предметов мебели в интерьере	41
Раздел второй.	
«Основы композиции»	43
Тема 1. Введение	44
Тема 2. Средства и приемы композиции	45
Тема 3. Принципы построения орнамента	53
Тема 4. Плоские орнаментальные композиции (на основе резьбы, маркетри и мозаики)	56
Тема 5. Рельефные орнаментальные композиции (на основе резьбы)	60
Тема 6. Принципы построения объемных композиций (на примере мебели)	64
Тема 7. Средства повышения выразительности объемных мебельных композиций	67
Тема 8. Композиционные схемы предметов мебели	72
Тема 9. Работа над композицией предмета мебели по заданию	75
Факультативное занятие	77
Список рекомендуемой литературы	82
Приложение	83

*Д.Ф.Зиятдинова, Д.А. Ахметова,
Н.Ф. Тимербаев, К.О. Ефимьянова*

ОСНОВЫ РИСУНКА И КОМПОЗИЦИИ

Учебное пособие

Редактор Л.Г. Шевчук

Лицензия № 020404 от 6.03.97 г.

Подписано в печать

Формат 60x84 1/16.

Бумага оберточная

Печать RISO

усл.печ.л.

уч.-изд.л.

Тираж 100 экз.

Заказ «с»

Издательство Казанского государственного технологического
университета

Офсетная лаборатория Казанского государственного
технологического университета
420015, Казань, К. Маркса,68