

Методическая разработка
художественно-эстетической направленности
по теме «Выполнение набросков и зарисовок»

Данная методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного образования для оказания помощи в подготовке и проведении занятий по изобразительному искусству.

В предлагаемой информации содержится ориентация педагогов на целях и задачах практических упражнений по выполнению набросков и зарисовок в системе обучения изобразительному искусству по основным направлениям: наброски и зарисовки с натуры; техника выполнения набросков; тема набросков; материалы, применяемые для выполнения набросков; методические рекомендации по проведению занятий по данной теме. Используя данную информацию, педагог может самостоятельно выбирать систему проведения занятий с учетом возраста и подготовленности детей к работе.

НАБРОСОК (от на- и бросать) – быстро, бегло выполненный рисунок; более длительный набросок называется зарисовкой, набросок композиции – эскизом. (В.Г. Власов. Иллюстрированный художественный словарь. АО «ИКАР» Санкт-Петербург. 1993)

Наброски и зарисовки с натуры предполагают чаще всего передачу общего впечатления, главного в объектах изображения, или отдельных частностей натуры. В этом и заключается их отличие от длительного рисунка, где основательно прорабатываются даже мельчайшие детали. Для наброска характерна некоторая простота, обобщенность в передачи формы объекта, набросок есть непосредственная и быстрая передача восприятия натуры. Наброски и зарисовки дают возможность выразить первоначальное впечатление от натуры, а в длительном рисунке закрепляют и уточняют форму натуры на основе тщательного ее изучения. Особое значение приобретают занятия наброском в развитии глаза, руки и наблюдательности. В каждом отдельном случае набросок имеет свое определенное назначение.

это может быть изучение тех или иных закономерностей натуры, строения объемной формы, конструкции предметов, законов линейной или воздушной

перспективы и т.д.. Набросок развивает внимательность, гибкость и изящество линии, технику владения изобразительными материалами.

Способы выполнения набросков и зарисовок

Наброски и зарисовки выполняются различными способами и приемами. Эти способы и приемы определяются прежде всего целями и задачами, которые ставятся при выполнении набросков, индивидуальными особенностями изображаемой формы, характером восприятия изображения, мышления у рисующего, уровнем владения изобразительными материалами. Основными целями и задачами, наиболее встречающимися в процессе работы над набросками и зарисовками, являются следующие:

- изучение и реалистическое изображение предметов быта, пейзажа, интерьера, архитектуры;
- изучение и реалистическое изображение животного мира;
- изучение фигуры человека;
- поиски положения в пространстве фигур, движения, наклона, поворота.

Упражнения детей в выполнении набросков и зарисовок служат важным средством развития моментального восприятия натуры.

- Выполнение набросков линиями

Один из наиболее распространенных способов выполнения набросков и зарисовок – построение их непрерывными линиями, начинающими с изображения общих очертаний предметов, без основательной моделировки формы. Рассматривая способ построения набросков и зарисовок одними линиями, как правило идущим по внешнему очертанию, по контуру предмета, необходимо отметить, что многие психологи и физиологи подтверждают большое значение контура для узнавания объектов, для познания их строения и формы. И.М.Сеченов писал: «В некоторых случаях запоминание контура бывает достаточно не только для обособления предмета, но и для отличия его от других схожих». Контур – не какая-то абстрактная геометрическая форма или сумма линий неопределенного очертания. Контур представляет собой границу объемной формы с внешней средой, он обусловлен перспективным сокращением объемной формы, находится в тесной связи с распределением светотени по форме, а часто является линией перехода одной формы в другую. Контур тесно связан с конструкцией индивидуальной формы, с особенностями перспективы, распределением света и тени. Поэтому одним контуром можно передать пространственное положение объекта, его пропорции, величину, движение и т.д.

- Выполнение набросков линиями с тоновой проработкой формы

Широко применяется способ выполнения набросков линиями с одновременной проработкой тоном формы. Рисующий, начиная построение формы с общего контура, сразу моделирует отдельные объемные массы, выявляя их светом и тенью. Линии в таких набросках прерывистые, штрих или тушевка подчеркивают и уточняют форму. В этом случае тоновая обработка формы идет параллельно с проведением первых линий, показывающих очертание объекта или отдельных его частей. Часто на начальной стадии набросок начинается тонкими линиями по общему очертанию объекта изображения, после чего ведется обработка рисунка тоном. В процессе рисования постоянно выверяется пространственное положение деталей по отношению к общему расположению предмета в пространстве. Штриховка каждой детали вместе с выявлением объемности помогает лучше определить положение частей в пространстве, она четче выделяет конструктивную связь, сокращение плоскостей в перспективе; тон и линия равнозначны, служат одним и тем же целям представляют собой единое целое.

- Выполнение набросков с применением элементов схемы построения

Набросок начинают с обозначения общего движения и расположения форм одной, двумя или более вспомогательными линиями, проходящими посередине объемной формы или по ее внешнему контуру, и тут же начинается прорисовка этой формы общими линиями. В таких набросках и зарисовках возможна последующая моделировка объема штрихами или растушевкой. Введение в набросок элементов схемы построения помогают болееочно сохранить первоначальное впечатление от восприятия натуры и наиболее точно зафиксировать это впечатление на бумаге. Дополнительные линии и другие элементы схемы, которые в реальности отсутствуют, служат средством убедительно построить объем и передать характер формы.

- Выполнение набросков «схемой»

Выполнение набросков «схемой» широко распространено в изобразительной деятельности. Как правило, при этом способе все формы упрощаются до простых геометрических тел или комбинации таких тел. Рисующий воспринимает в натуре строение, объем, пространственное положение предмета, сознательно упуская детали. Восприятие натуры носит ярко выраженный анализирующий характер. Создаваемый образ передается в виде объемных форм крупными планами. Как мы знаем, каждая существующая в природе форма может быть сведена в конечном счете к совокупности геометрических форм, и задача рисующего – почувствовать и

увидеть в изображаемом предмете эту основу, чтобы верно передать его строение. Следует помнить, что такая геометризация не должна превращаться у рисующего в самоцель. В некоторых набросках такого плана по мере дальнейшей работы происходит частичная замена компонентов схемы реалистическими элементами.

- Выполнение набросков тоном, пятном

В набросках и зарисовках подобного типа решаются одновременно задачи выявления конструктивных закономерностей предметов, индивидуальной формы, света и тени, положения объекта в пространстве. Так как рисующий должен решить столько задач одновременно и в очень короткий срок, то набросок выполняется упрощенно, иногда приближаясь к схеме. Из-за малого количества времени построение наброска начинается с главного – с фиксирования на листе бумаги движения натуры, пропорций, света и тени. Натура воспринимается общей массой, тоновым пятном. Набросок начинается с двух-трех линий, определяющих габаритные размеры предмета по горизонтали и вертикали, затем обрабатывается тоном. Тональная проработка ведется не только по основным градациям – свет и тень – а и по другим переходным градациям – полутень, рефлекс и т.д. Конкретнее намечается граница как общего силуэта предмета, так и его частей.

Материалы, используемые в набросках

Материалы, применяемые для выполнения набросков и зарисовок, разнообразны. Наиболее удобны следующие:

- простые карандаши различной мягкости;
- цветные карандаши;
- тушь (кистью мокрой и сухой, а также пером);
- соус;
- фломастеры;
- сангина;
- пастель;
- цветные мелки;
- уголь;
- акварель;
- гелевые ручки.

Выбор материалов для набросков зависит от цели и задачи, поставленной перед детьми, от времени на задание и объекта изображения. От этого же зависит и выбор бумаги для работы, которая может варьироваться по плотности и цвету.

Тематика набросков

Наброски и зарисовки с натуры являются важнейшим средством изучения зрительного облика предметов окружающей действительности. Быстрый рисунок приучает острее чувствовать особенности пейзажа, животных, человека и предметов бытования. Характер индивидуальной формы предмета зависит в первую очередь от его конструктивного строения, пропорций, пространственного положения. Изображение этих особенностей объемной формы требует знания законов линейной и воздушной перспективы, распределение светотени. В наброске, какой бы объект он ни изображал, можно ставить задачу, как можно полнее изучить эти законы.

- Зарисовка бытовых предметов

Предметы бытового бытования вполне доступны, наиболее просты по форме и потому очень удобны для первоначального изучения закономерностей формы. Эти закономерности яснее всего можно наблюдать на простейших геометрических телах: цилиндре, конусе, призме, пирамиде, шаре. Из сочетания этих элементарных форм строится любая форма в природе. Наброски с геометрических тел помогают понять построение сложных форм, из которых строится конструкция бытовых предметов. Чтобы полнее ознакомиться с конструкцией предмета, полезно выполнить наброски данного объекта с различных точек зрения и на разном уровне относительно линии горизонта.

- Наброски овощей, фруктов, цветов

С растительными объектами мы очень часто встречаемся и в самой жизни, и в произведениях изобразительного искусства. Нельзя полностью овладеть реалистическим рисунком, не изучая пристально окружающий нас растительный мир. Изображение листа начинается с обозначения общей формы, напоминающей какую-либо простейшую геометрическую фигуру. Многие листья по своим очертаниям напоминают ромб, треугольник, четырехугольник, эллипс и т.д. Выполнив достаточное количество набросков и зарисовок отдельных листьев, переходят к рисованию веток с листьями.

Изображая фрукты и овощи, нужно иметь в виду, что форма их сравнительно проста и очень напоминает геометрические тела. Поэтому, выполняя наброски с этих объектов, можно использовать приемы передачи объема геометрических тел. Значительно сложнее делать наброски с целой веткой плодов или группой овощей и фруктов. Здесь встает задача правильно определить и показать в рисунке композиционное единство всей группы, характерные особенности положения отдельных плодов и листьев по отношению ко всей группе.

Наброски цветов начинают с обозначения общего очертания всей группы, иногда вместе с листьями. Необходимо передавать направление стебля – вертикальное или наклонное. Внутри общего контура определяются отдельные группы цветов и листьев, уточняются их пропорции,

пространственное положение, и только после этого детально вырисовываются каждый конкретный цветок, стебель, бутон, лист.

- *Наброски интерьера и архитектурные зарисовки*

Для рисования интерьера важно помнить специфические черты интерьерного рисунка. Прежде всего интерьерный рисунок выражает пространственные планы. Рисующему необходимо найти такую точку схода и такой уровень горизонта, чтобы пространственные отношения могли раскрыться с наибольшей яркостью. Прежде чем приступать к рисованию интерьера, полезно порисовать мебель, небольшие ее группы из двух-трех предметов или одиночные предметы. Основная задача таких набросков – определение взаимного положения предметов в пространстве, правильная передача пропорций, конструкции, перспективы.

Архитектурные сооружения полезно рисовать в разное время года и дня. Наброски здания могут выполняться самыми разнообразными способами и в самой разнообразной технике. Выразительно получаются наброски, выполненные на тонированной бумаге. Особый вид архитектурных зарисовок – наброски отдельных фрагментов сооружений – частей стены, портика, лестницы и т.п.

- *Наброски и зарисовки пейзажа*

При выполнении набросков и зарисовок пейзажа большое значение имеет выбор мотива, выбор точки зрения, время дня, время года. Прежде чем приступить к зарисовкам пейзажа, следует сделать ряд набросков отдельных элементов пейзажа – кустов, деревьев, облаков и т.д. Для правильного изображения деревьев важно знать особенности внешнего очертания деревьев – отношение высоты дерева к ширине, сравнительную толщину ствола, нужно чувствовать характер расположения сучьев. Приступая к выполнению набросков пейзажа, следует помнить, что в пейзаже важно передавать разноплановость. Компонуя набросок пейзажа, необходимо учитывать светотеневые отношения. Лучше так выбирать мотив, чтобы распределение светлых и темных пятен способствовало раскрытию содержания пейзажа, служило выразительным средством.

- *Наброски и зарисовки животных и птиц*

Выполнение набросков птиц и животных необходимо начинать с зарисовок чучел. Чучела изображаются в различных положениях и поворотах. В каждом случае нужно анализировать строение животного, индивидуальные пропорции форм, характер внешнего покрова. Следует отметить, что при рисовании животных и птиц каждая линия должна проводиться с учетом не только общей формы, очень важно пронаблюдать особенности строения отдельных частей объемной формы.

- *Наброски и зарисовки человека*

Человек – самый сложный объект для рисования. Грамотно выполнить наброски с человека невозможно без знания основ анатомического строения, без знания самых общих положений анатомии. Усвоение основных знаний об анатомии человека идет параллельно с выполнением набросков и зарисовок всей фигуры человека и ее отдельных частей. Руководствуясь

общепедагогическим принципом – от простого к сложному, наброски с человека рекомендуется начинать с простых поз. Рисунок фигуры человека начинается с определения общего пространственного и композиционного положения изображения на плоскости листа бумаги. Далее проводится осевая вертикальная линия, на которой короткими отрезками намечаются места перехода основных частей фигуры человека; намечаются пропорциональные отношения головы, туловища, рук, ног. Затем следует детальная или частичная прорисовка фигуры с учетом характерных особенностей натуры. Заканчивается набросок нанесением тона, соответствующего распределению светотени на фигуре. Важной задачей при выполнении набросков фигуры человека является изучение движения. Незнание характерных особенностей того или иного движения, координации туловища, головы, рук, ног во время ходьбы, бега, катания и т.д. часто самым серьезным образом отражается на выполнении тематического задания, посвященного изображению людей.

Критерии оценки учебной деятельности

Важным разделом в выполнении набросков и зарисовок является анализ качества выполненных заданий. Желательно разбор качества выполнения работ проводить совместно с детьми, предварительно напомнив им основные цели и задачи конкретного задания. В этом случае педагог должен стремиться привлечь к участию в обсуждении работ возможно большее количество детей. Добиться этого можно путем постановки целого ряда вопросов, которые будут определенным образом направлять внимание детей на те общие задачи, которые ставились перед началом работы:

- как решена композиция; как организована плоскость листа; как согласованы детали изображения между собой;
- характер формы; степень сходства изображения с предметами действительности;
- правильность передачи пропорций, отношение частей к целому;
- качество конструктивного построения, как связаны детали изображения между собой и с общей формой;
- владение техникой изображения – применение различных изобразительных материалов.

Очень важно при оценке качества выполнения работ учитывать индивидуальные особенности детей, чтобы у них не пропал интерес к работе и при выполнении следующего задания учесть в работе свои ошибки.