

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа №11»

Дополнительная образовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Рисование»

Возраст: 7-11 лет

Срок реализации программы: 4 года

Ф.И.О. педагога, должность: Коровина Н.Н.,
педагог дополнительного образования

г. Чебаркуль
2018

Содержание программы

1. Пояснительная записка _____	1 стр.
2. Учебно-тематический план _____	2 стр.
3. Календарный учебный план _____	5 стр.
4. Содержание образовательной программы _____	13 стр.
5. Ожидаемые результаты образовательной программы _____	67 стр.
6. Методы диагностики _____	68 стр.
7. Литература _____	71 стр.

1. Пояснительная записка

Представленная программа курса изобразительного творчества «Рисование» составлена на основе учебных пособий рекомендованных Институтом развития регионального образования Свердловской области для учреждений начального общего образования и адаптирована для обучающихся младших классов. Программа помогает овладевать основами графической грамоты, которая открывает в будущем путь к пониманию изобразительного искусства и красоты окружающего мира независимо от избранной в жизни специальности. Внедрение курса в учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения помогает обучающимся младшего школьного возраста мягко адаптироваться в новых условиях доброжелательности и сотрудничества, включиться в активную творческую деятельность.

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения обучающиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветопередачи, композиции, декоративной стилизации форм, правилах рисования, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств.

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы.

Цель:

- обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной культуры.

Задачи:

- Воспитательная – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу приобретения личностного опыта;
- Художественно - творческая – развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей;
- Технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции).

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания.

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы: 7-11 лет.

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 4 года.

Методы обучения

Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение.

Наглядные методы: К наглядным методам и приемам обучения относятся использование натуры, репродукции картин, образца и других наглядных пособий; рассматривание отдельных

предметов; показ педагогом приемов изображения; показ детских работ в конце занятия, при их оценке.

Практические методы: тренировочные упражнения.

Аналитические методы: наблюдение, сравнение, самоконтроль.

Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются и дополняют друг друга, позволяя педагогу донести обучающимся знания, помочь освоить специальные умения и навыки, развить внимание, мышление, творческое воображение.

Формы и режим занятий

Форма занятий – групповая, индивидуальная

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом на перемену.

Количество учебных часов в неделю

Занятия проходят 1 раза в неделю по 2 часа и составляют 68 часов в год.

Количество обучающихся в группе

Количество обучающихся в группе составляет 15 человек.

Формы подведения итогов:

- диагностика и мониторинг уровня развития навыков и учений обучающихся
- школьные творческие выставки по итогам четверти и по итогам учебного года
- участие в городских, областных, Всероссийских выставках и Международных конкурсах

2. Учебно-тематический план

1 год обучения

Тема	Общее количество часов	Количество часов	
		Теория	Практика
Введение	2	2	-
Раздел №1 «Чем рисовать»	36	5	31
Тема № 1 “Простой карандаш”	6	1	5
Тема № 2 “Стирательная резинка”	1	-	1
Тема №3 “Цветные карандаши”	7	1	6
Тема № 4 “Фломастеры”	2	1	1
Тема № 5 “Восковые мелки”	1	-	1
Тема № 6 “Тушь, перо и кисть”	1	-	1
Тема № 7 “Туашь”	8	1	7
Тема № 8 “Акварель”	10	1	9
Раздел №2 «Как рисовать»	34	15	19
Тема № 9 “Тон (светлое и тёмное)”	4	1	3
Тема № 10 “Линия”	2	1	1
Тема № 11 “Цвет”			
11.1 “Хроматические и ахроматические цвета”	2	1	1

11.2 “ Основные цвета” и “ составные цвета”	2	1	1
11.3 “ Цветовой круг” и “ полный цветовой круг”	2	1	1
11.4 “ Тёплые и холодные цвета”	2	1	1
11.5 “ Контрастные цвета”	2	1	1
11.6 “ Сближенные цвета”	2	1	1
Тема № 12 “ Объём”	2	1	1
Тема № 13 “ Пространство”	2	1	1
Тема № 14 “ Среда”	2	1	1
Тема № 15 Выполнение конкурсных работ	10	4	6
Итого:	72	22	50

2 год обучения

Тема	Общее количество часов	Теория	Практика
Введение	2	1	1
Раздел №1 «Виды искусства»	4	2	2
Тема № 1 “Живопись ”	2	1	1
Тема № 2 “Графика ”	2	1	1
Раздел №2 «Жанры искусства»	32	6	26
Тема № 3 “Натюрморт”	10	1	9
Тема № 4 “Портрет”	6	1	5
Тема № 5 “Пейзаж”	6	1	5
Тема № 6 “Интерьер”	4	2	2
Тема № 7 “Сюжетная картина”	6	1	5
Раздел №3 «Декоративно – прикладное искусство»	18	2	16
Раздел №4 «Другие жанры»	16	2	14
Тема № 8 “Анималистический жанр”	6	1	5
Тема № 9 “Бытовой жанр”	2	1	1
Тема № 10 “Исторический жанр”			

	2	-	2
Тема № 11 “Батальный жанр”	2	-	2
Тема № 12 “Мифологический жанр”	2	-	2
Тема № 13 “Библейский жанр”	2	-	2
Итого:	72	13	59

3 год обучения
2 часа в неделю

Тема	Общее количество часов	Теория	Практика
Введение	2	2	-
Раздел № 1 Инструменты и материалы	2		
Тема № 1 “Инструменты и материалы ”		1	1
Раздел №2 Учимся рисовать	4		
Тема № 2 “Очертания. Рисуем очертания слона и птицы”		1	3
Тема № 3 “Использование сетки, графическая «головоломка». Собираем головоломку кот”	4	1	3
Тема № 4 “Копирование рисунка, Копируем изображение белки”	4	1	3
Тема № 5 “Плавная растушевка. Рисуем мыш”	4	1	3
Раздел №3 Базовые формы			
Тема № 6 “Поиск базовых форм”	24	1	23
6.1 “Базовые форм.”	2	1	1
6.2 “Рисуем кота”	2	-	2
6.3 “Рисуем голову тюленя”	2	-	2
6.4 “Рисуем фламинго”	2	-	2
6.5 “Рисуем синицу”	2	-	2
6.6 “Рисуем гуся”	2	-	2
6.7 “Рисуем орла”	2	-	2
6.8 “Рисуем какаду”	2	-	2
6.9 “Рисуем пингвина”	2	-	2
6.10 “Рисуем голубя”	2	-	2
6.11 “Рисуем страуса”	2	-	2
6.12 “Рисуем собаку”	2	-	2
Раздел №4 «Лицевые» черты			
Тема № 7 “Черты «лица»”	8	2	6
7.1 “ Глаза”	4	1	3
7.2 “ Носы”	4	1	3
Раздел №5 Шерсть и мех			
Тема № 8 “ Шерсть и мех.”	20	4	16
8.1 “Короткая шерсть. Рисуем кота ”	5	1	4
8.2 “Прилегающая шерсть. Рисуем лису ”	5	1	4
8.3 “Косматая шерсть. Рисуем собаку ”	5	1	4

8.4 «Косматая шерсть. Рисуем енота»	5	1	4
Итого	72	14	54

4 год обучения

2 часа в неделю

Тема	Общее количество часов	Теория	Практика
<i>Введение</i>	2	2	-
Раздел №1 «Фигура человека в искусстве»	4	1	3
Раздел №2 «Основные принципы изображения фигуры человека»	16	4	12
Раздел №3 «Графическая техника изображения фигуры человека»	16	4	12
Раздел №4 «Упражнения по изображению фигуры человека»	20	-	20
Раздел №5 Выполнение конкурсных работ	14	-	14
Итого	72	11	61

3. Календарный учебный план.

1 год обучения

Тема	Общее количество часов	Дата проведения		Форма проведения
		план	факт	
Введение	2			
	1	3.09		Показ, рассказ,
	1	3.09		Презентация
Раздел №1 «Чем рисовать»	36			
Тема № 1 «Простой карандаш»	1	10.09		Объяснение, демонстрация
	1	10.09		Практическое занятие
	1	17.09		Практическое занятие
	1	17.09		Практическое занятие
	1	24.09		Практическое занятие
	1	24.09		Практическое занятие
Тема № 2 «Стирательная резинка»	1	1.10		Объяснение, показ, беседа
Тема № 3 «Цветные карандаши»	1	1.10		Презентация
	1	8.10		Практическое занятие
	1	8.10		Практическое занятие
	1	15.10		Практическое занятие
	1	15.10		Практическое занятие
	1	22.10		Практическое занятие
Тема № 4 «Фломастеры»	1	29.10		Объяснение, демонстрация
	1	29.10		Практическое занятие
Тема № 5 «Восковые мелки»	1	5.11		Объяснение, показ, практическое занятие

Тема № 6 “Тушь, перо и кисть”	1	5.11		Объяснение, показ
Тема № 7 “Гуашь”	1	12.11		Объяснение, презентация
	1	12.11		Практическое занятие
	1	19.11		Практическое занятие
	1	19.11		Практическое занятие
	1	26.11		Практическое занятие
	1	26.11		Практическое занятие
	1	3.12		Практическое занятие
	1	3.12		Практическое занятие
Тема № 8 “Акварель”	1	10.12		Мастер-класс, презентация
	1	10.12		Практическое занятие
	1	17.12		Практическое занятие
	1	17.12		Практическое занятие
	1	24.12		Практическое занятие
	1	24.12		Практическое занятие
	1	14.01		Практическое занятие
	1	14.01		Практическое занятие
	1	21.01		Практическое занятие
1	21.01		Практическое занятие	
Раздел №2 «Как рисовать»	34			
Тема № 9 “Тон (светлое и тёмное)”	1	28.01		Объяснение, демонстрация
	1	28.01		Практическое занятие
	1	4.02		Практическое занятие
	1	4.02		Практическое занятие
Тема № 10 “Линия”	1	11.02		Объяснение
	1	11.02		Практическое занятие
Тема № 11 “Цвет”				
11.1 “Хроматические и ахроматические цвета”	1	18.02		Объяснение, показ
	1	18.02		Практическое занятие
11.2 “Основные цвета” и “составные цвета”	1	25.02		Объяснение, показ
	1	25.02		Практическое занятие
11.3 “Цветовой круг” и “полный цветовой круг”	1	4.03		Объяснение, показ
	1	4.03		Практическое занятие
11.4 “Тёплые и холодные цвета”	1	11.03		Объяснение, показ
	1	11.03		Практическое занятие
11.5 “Контрастные цвета”	1	18.03		Объяснение, демонстрация
	1	18.03		Практическое занятие
11.6 “Сближенные цвета”	1	25.03		Объяснение, демонстрация
	1	25.03		Практическое занятие
Тема № 12 “Объём”	1	1.04		Объяснение, показ
	1	1.04		Практическое занятие
Тема № 13 “Пространство”	1	8.04		Объяснение, демонстрация
	1	8.04		Практическое занятие
Тема № 14 “Среда”	1	15.04		Объяснение, показ
	1	15.04		Практическое занятие
Тема № 15 Выполнение кон-	1	22.04		Выбор темы для работы

курсных работ	1	22.04		Практическое занятие
	1	29.04		Практическое занятие
	1	29.04		Практическое занятие
	1	6.05		Практическое занятие
	1	6.05		Практическое занятие
	1	13.05		Практическое занятие
	1	13.05		Практическое занятие
	1	20.05		Практическое занятие
	1	20.05		Практическое занятие
Итого:		72		

2 год обучения

Тема	Общее количество часов	Дата проведения		Форма проведения
		план	Факт	
Введение	2			
	1	3.09		Показ, рассказ,
	1	3.09		Презентация
Раздел №1 «Виды искусства»	4			
Тема № 1 “Живопись ”	1	10.09		Показ, объяснение
	1	10.09		Практическое занятие
Тема № 2 “Графика ”	1	17.09		Показ, объяснение
	1	17.09		Практическое занятие
Раздел №2 «Жанры искусства»	32			
Тема № 3 “Натюрморт”	1	24.09		Объяснение, демонстрация
	1	24.09		Практическое занятие
	1	1.10		Практическое занятие
	1	1.10		Практическое занятие
	1	8.10		Практическое занятие
	1	8.10		Практическое занятие
	1	15.10		Практическое занятие
	1	15.10		Практическое занятие
	1	22.10		Практическое занятие
Тема № 4 “Портрет”	1	29.10		Мастер - класс
	1	29.10		Практическое занятие
	1	5.11		Практическое занятие
	1	5.11		Практическое занятие
	1	12.11		Практическое занятие
	1	12.11		Практическое занятие
Тема № 5 “Пейзаж”	1	19.11		Презентация
	1	19.11		Практическое занятие
	1	26.11		Практическое занятие
	1	26.11		Практическое занятие
	1	3.12		Практическое занятие
	1	3.12		Практическое занятие
Тема № 6 “Интерьер”	1	10.12		Объяснение, показ
	1	10.12		Практическое занятие

	1	17.12		Практическое занятие
	1	17.12		Практическое занятие
Тема № 7 “Сюжетная картина”	1	24.12		Показ, презентация
	1	24.12		Практическое занятие
	1	14.01		Практическое занятие
	1	14.01		Практическое занятие
	1	21.01		Практическое занятие
	1	21.01		Практическое занятие
Раздел №3 «Декоративно – прикладное искусство»	18			
	1	28.01		Объяснение, демонстрация
	1	28.01		Практическое занятие
	1	4.02		Практическое занятие
	1	4.02		Практическое занятие
	1	11.02		Показ, презентация
	1	11.02		Практическое занятие
	1	18.02		Практическое занятие
	1	18.02		Практическое занятие
	1	25.02		Объяснение, показ, беседа
	1	25.02		Практическое занятие
	1	4.03		Практическое занятие
	1	4.03		Практическое занятие
	1	11.03		Практическое занятие
	1	11.03		Практическое занятие
	1	18.03		Мастер-класс
	1	18.03		Практическое занятие
	1	25.03		Практическое занятие
	1	25.03		Практическое занятие
Раздел №4 «Другие жанры»	16			
Тема № 8 “Анималистический жанр”	1	1.04		Объяснение, демонстрация
	1	1.04		Практическое занятие
	1	8.04		Практическое занятие
	1	8.04		Практическое занятие
	1	15.04		Практическое занятие
	1	15.04		Практическое занятие
Тема № 9 “Бытовой жанр”	1	22.04		Объяснение, показ,
	1	22.04		Практическое занятие
Тема № 10 “Исторический жанр”	1	29.04		Показ, презентация
	1	29.04		Практическое занятие
Тема № 11 “Батальный жанр”	1	6.05		Показ, презентация
	1	6.05		Практическое занятие
Тема № 12 “Мифологический жанр”	1	13.05		Показ, презентация
	1	13.05		Практическое занятие
Тема № 13 “Библейский жанр”	1	20.05		Показ, презентация
	1	20.05		Практическое занятие
Итого:	72			

3 год обучения

Тема	Общее количество часов	Дата проведения		Форма проведения
		план	факт	
Введение	2			
	1	4.09		Презентация
	1	4.09		Рассказ, показ
Раздел № 1 Инструменты и материалы	2			
Тема № 1 “Инструменты и материалы”	1	11.09		Демонстрация, объяснение
	1	11.09		Практическое занятие
Раздел №2 Учимся рисовать	4			
Тема № 2 “Очертания. Рисуем очертания слона и птицы”	1	18.09		Показ, разъяснение
	1	18.09		Практическое занятие
	1	25.09		Практическое занятие
	1	25.09		Практическое занятие
Тема № 3 “Использование сетки, графическая «головоломка». Собираем головоломку кот”	4			
	1	2.10		Объяснение, показ
	1	2.10		Практическое занятие
	1	9.10		Практическое занятие
	1	9.10		Практическое занятие
Тема № 4 “Копирование рисунка, Копируем изображение белки”	4			
	1	16.10		Демонстрация, объяснение
	1	16.10		Практическое занятие
	1	23.10		Практическое занятие
Тема № 5 “Плавная растушевка. Рисуем мыш”	4			
	1	30.10		Показ, презентация
	1	30.10		Практическое занятие
	1	6.11		Практическое занятие
Тема № 5 “Плавная растушевка. Рисуем мыш”	1	6.11		Практическое занятие
	4			
	Раздел №3 Базовые формы			
	Тема № 6 “Поиск базовых форм”	24		
6.1 “Базовые форм.”	1	13.11		Презентация, объяснение
	1	13.11		Практическое занятие
6.2 “Рисуем кота”	1	20.11		Презентация
	1	20.11		Практическое занятие
6.3 “Рисуем голову тюленя”	1	27.11		Презентация
	1	27.11		Практическое занятие
6.4 “Рисуем фламинго”	1	4.12		Презентация
	1	4.12		Практическое занятие
6.5 “Рисуем синицу”	1	11.12		Презентация,
	1	11.12		Практическое занятие
6.6 “Рисуем гуся”	1	18.12		Презентация
	1	18.12		Практическое занятие
6.7 “Рисуем орла”	1	25.12		Презентация
	1	25.12		Практическое занятие

6.8“Рисуем какаду”	1	15.01		Презентация
	1	15.01		Практическое занятие
6.9“Рисуем пингвина”	1	22.01		Презентация
	1	22.01		Практическое занятие
6.10“Рисуем голубя”	1	29.01		Презентация
	1	29.01		Практическое занятие
6.11“Рисуем страуса”	1	5.02		Презентация
	1	5.02		Практическое занятие
6.12“Рисуем собаку”	1	12.02		Презентация
	1	12.02		Практическое занятие
Раздел №4 «Лицевые» черты				
Тема № 7“Черты «лица»”				
7.1“ Глаза”	1	19.02		Показ объяснение
	1	19.02		Практическое занятие
	1	26.02		Практическое занятие
	1	26.02		Практическое занятие
7.2“ Носы”	1	5.03		Показ объяснение
	1	5.03		Практическое занятие
	1	12.03		Практическое занятие
	1	12.03		Практическое занятие
Раздел №5 Шерсть и мех				
Тема № 8“ Шерсть и мех.”				
8.1“Короткая шерсть. Рисуем кота ”	1	19.03		Презентация
	1	19.03		Практическое занятие
	1	26.03		Практическое занятие
	1	26.03		Практическое занятие
	1	2.04		Практическое занятие
8.2“Прилегающая шерсть. Рисуем лису ”	1	2.04		Презентация
	1	9.04		Практическое занятие
	1	9.04		Практическое занятие
	1	16.04		Практическое занятие
	1	16.04		Практическое занятие
8.3“Косматая шерсть. Рисуем собаку ”	1	23.04		Презентация
	1	23.04		Практическое занятие
	1	30.04		Практическое занятие
	1	30.04		Практическое занятие
	1	7.05		Практическое занятие
8.4“Косматая шерсть. Рисуем енота ”	1	7.05		Презентация
	1	14.05		Практическое занятие
	1	14.05		Практическое занятие
	1	21.05		Практическое занятие
	1	21.05		Практическое занятие
Итого				
	72			

4 год обучения

Тема	Общее количество часов	Количество часов		Форма проведения
		Теория	Практика	
<i>Введение</i>	2			
	1	5.09		Презентация, рассказ
	1	5.09		Просмотр репродукций
Раздел №1 «Фигура человека в искусстве»	4			
	1	12.09		Объяснение, показ
	1	12.09		Практическое занятие
	1	19.09		Практическое занятие
	1	19.09		Практическое занятие
Раздел №2 «Основные принципы изображения фигуры человека»	16			
	1	26.09		Презентация
	1	26.09		Практическое занятие
	1	3.10		Практическое занятие
	1	3.10		Практическое занятие
	1	10.10		Показ, объяснение
	1	10.10		Практическое занятие
	1	17.10		Практическое занятие
	1	17.10		Практическое занятие
	1	24.10		Презентация, объяснение
	1	24.10		Практическое занятие
	1	31.10		Практическое занятие
	1	31.10		Практическое занятие
	1	7.11		Объяснение
	1	7.11		Практическое занятие
	1	14.11		Практическое занятие
	1	14.11		Практическое занятие
Раздел №3 «Графическая техника изображения человека»	16			
	1	21.11		Объяснение, показ
	1	21.11		Практическое занятие
	1	28.11		Практическое занятие
	1	28.11		Практическое занятие
	1	5.12		Презентация
	1	5.12		Практическое занятие
	1	12.12		Практическое занятие
	1	12.12		Практическое занятие
	1	19.12		Рассказ, показ
	1	19.12		Практическое занятие
	1	26.12		Практическое занятие
	1	26.12		Практическое занятие
	1	9.01		Объяснение, презентация
	1	9.01		Практическое занятие
	1	16.01		Практическое занятие

	1	16.01		Практическое занятие
Раздел №4 «Упражнения по изображению фигуры человека»	20			
	1	23.01		Презентация, объяснение
	1	23.01		Практическое занятие
	1	30.01		Практическое занятие
	1	30.01		Практическое занятие
	1	6.02		Показ, объяснение
	1	6.02		Практическое занятие
	1	13.02		Практическое занятие
	1	13.02		Практическое занятие
	1	20.02		Рассказ, показ
	1	20.02		Практическое занятие
	1	27.02		Практическое занятие
	1	27.02		Практическое занятие
	1	6.03		Презентация
	1	6.03		Практическое занятие
	1	13.03		Практическое занятие
	1	13.03		Практическое занятие
	1	20.03		Презентация
	1	20.03		Практическое занятие
	1	27.03		Практическое занятие
	1	27.03		Практическое занятие
Раздел №5 «Выполнение кон-курсных работ»	14			
	1	3.04		Подбор тем
	1	3.04		Практическое занятие
	1	10.04		Практическое занятие
	1	10.04		Практическое занятие
	1	17.04		Практическое занятие
	1	17.04		Практическое занятие
	1	24.04		Практическое занятие
	1	24.04		Практическое занятие
	1	8.05		Практическое занятие
	1	8.05		Практическое занятие
	1	15.05		Практическое занятие
	1	15.05		Практическое занятие
	1	22.05		Практическое занятие
	1	22.05		Практическое занятие
Итого	72			

4.Содержание образовательной программы

1 год обучения

Введение.

Содержание учебного материала:

Все вы любите рисовать цветными карандашами, фломастерами, красками — и это прекрасно!

Иногда у вас что-то не получается, потому что вы мало знаете о материалах, которыми рисуете, и с помощью курса изобразительного творчества «Рисование» вы научитесь это делать.

Путь к прекрасному, к постижению красоты долгий и непростой.

Изобразительное искусство, как и письмо, имеет свои законы, свои приёмы, свою азбуку, незнание которой и ставит вас в тупик. Неслучайно у многих людей, не постигших этих законов, с возрастом пропадает всякий интерес к рисованию, а это обедняет человека.

Курс изобразительного творчества «Рисование», поможет узнать, какими возможностями обладают, казалось бы, обычные материалы рисования, какие существуют приёмы работы простыми и цветными карандашами, фломастерами и пастелью, акварелью и гуашью. Вы узнаете, как можно получить множество оттенков, число которых увеличивается, если соединить разные техники.

Точно следуя рекомендациям курса изобразительного творчества «Рисование», вы научитесь пользоваться художественными материалами и сами удивитесь, как можно изобразить красоту окружающего вас мира.

Раздел №1 «Чем рисовать»

Тема №1 «Простой карандаш»

Содержание учебного материала:

Перед вами простой карандаш. «Ну и что такого? — скажете вы — всякий видел простой карандаш». Однако не всякий знает, что ни одна картина не обходится без него. Простой карандаш — самая важная персона в Стране ИЗО, несмотря на своё имя. Все другие материалы относятся к нему с большим уважением и всегда приглашают его порисовать вместе, причём начинает работу всегда он. Без его участия и благословения ни один материал не решится приступить к работе. Простой карандаш отличается большой скромностью. Снаружи его трудно отличить от других карандашей. Он может быть любого цвета: красного, синего, коричневого, любого другого. Но возьмите его в руки и проведите лёгкую линию, и вы без труда отличите его по серебристо-серому следу, который он оставляет. Как и люди, карандаши делятся по характеру — на мягкие и твердые. Чтобы сразу узнать характер карандаша, посмотрите на надпись сбоку. Вы ведь уж умеете читать? На карандаше обычно пишут его имя, например, «Конструктор», «Архитектор», «Дельфин», «Орион» или любое другое. После имени стоит буква: Т или М. Буква Т обозначает, что характер у карандаша твёрдый, и вам придётся потрудиться и попотеть, прежде чем вы добьётесь от него сколько-нибудь заметной линии. Если на карандаше стоит буква М, то не нужно давить на него сильно, он будет рисовать легко, без особого труда. Бывает, что на карандаше стоят две буквы — ТМ. Это означает, что карандаш твёрдо-мягкий. Цифры перед буквой указывают на степень мягкости или твёрдости. Например, 2М в два раза мягче, чем М, 2Т в два раза твёрже, чем Т. Бывают даже карандаши 8М и 10Т. Как и люди, карандаши бывают молодыми и старыми. Только люди с годами растут, а карандаши, наоборот, уменьшаются. Чем больше рисуют, тем короче становятся. Правда, если не беречь карандаши, то они очень быстро из «молодых» превратятся в «старичков», то есть станут короткими-короткими. Есть у простого карандаша и родственники за рубежом: в Германии, США, Чехословакии, Англии и во многих других странах мира. Если вы не знаете языка этих стран, то не сможете прочесть, как их зовут. Но твёрдость определить сможете, если запомните следующие условные обозначения. Мягкие карандаши во всех этих странах обозначаются буквой «В», твёрдые — буквой «Н». Карандаши с пометкой «Р» также относятся к категории твёрдо-мягких карандашей. Семья простых карандашей большая. Есть в ней и так называемые механические карандаши. Они отличаются тем, что грифель свободно двигается в них, выдвигается и убирается внутрь. Это металлические или пластмассовые карандаши, в задней части которых находится кнопка. Нажимая её, вы регулируете движение грифеля. Если карандаш сточился или обломился, нажмите кнопку — и вы снова можете рисовать. Эти карандаши удобны тем, что их можно не точить. Среди механических карандашей, как и среди людей, есть толстые и тонкие. Самый тонкий грифель может давать линию не толще волоса, самый толстый — линию толщиной в 5 мм. Эти карандаши очень важные, потому что ими любят рисовать настоящие художники. Нам же нет до них дела, тем более что их непросто приобрести для нас гораздо удобнее обычные механические карандаши. Или «деревянные». Вот только

надо научиться точить их. Посмотрите внимательно на срез карандаша. Какой тонкий грифель внутри. Графит, из которого сделан грифель, очень хрупкий материал и поэтому нуждается в защите. Деревянная «рубашка» предохраняет карандаш от травм. Старайтесь не ронять его, потому что грифель внутри может от удара разбиться на мелкие части. Такой карандаш во время точки будет крошиться.

Есть много способов точки карандашей. Самый простой и безопасный — точить карандаши специальной точилкой. Но не все точилки, к сожалению, точат остро, чаще всего оттого, что плохо подточены или затупились ножи, вмонтированные в них. Точилка с тупыми ножами «жуёт» деревянную оболочку карандаша, а иногда обламывает грифель. Гораздо лучше, острее и аккуратнее точит карандаши безопасная бритва (лезвие). Поэтому точить им карандаши — занятие небезопасное, несмотря на название бритвы. Лучше поручите это дело кому-нибудь из взрослых. Самый хороший инструмент для точки карандашей — канцелярский нож. Он острый, и его удобно держать в руке. К тому же, если нож затупился, не надо точить его. Просто отломите затупившееся деление ножа (всего лезвие состоит из 12 таких делений) специальным приспособлением в задней его части — и нож снова готов к работе. Замечательным качеством этого ножа является также то, что лезвие легко убирается внутрь (для этого на ноже есть соответствующая кнопка). Если вы будете аккуратны с этим ножом, вы никогда им не порежетесь. Ну вот, теперь вы видите возможности каждого карандаша. Наверное, вы обратили внимание, что линии, проведённые мягким карандашом, сами кажутся мягкими, рыхлыми. Ими хорошо рисовать что-то живое: кошек, собак, птиц. Твёрдый карандаш даёт более сухую, тонкую линию. Этим карандашом лучше рисовать что-то твёрдое: стекло, камень. И ещё одно. Более тёмные линии мягкого карандаша кажутся как будто ближе, чем более тонкие линии твёрдого карандаша. Это один из способов рисовать пространство (ближе — дальше).

Тема №2. «Стирательная резинка»

Содержание учебного материала:

Ну вот, вы и нарисовали свои первые самостоятельные рисунки простым карандашом. Возможно, не всё у вас получилось так, как ты хотелось. Но не спешите выбрасывать те рисунки, в которых, на ваш взгляд, есть какие-то ошибки. Для их исправления человек придумал замечательный инструмент — стирательную резинку, или ластик. Это прямоугольный кусочек резины белого или какого-либо другого цвета. Резина, из которой делают резинки, мягкая, и достаточно прикоснуться к рисунку в том месте, где сделана ошибка, и немного потереть взад-вперёд, как вы увидите, что линия исчезнет, а на её месте появится мелкая резиновая крошка. Стряхните её рукой и продолжите рисовать. Стирать резинкой можно столько, сколько позволяет бумага. Поэтому начинающим художникам лучше рисовать на гладкой и плотной бумаге. Такая бумага «терпит» долго.

Художники называют гладкую и плотную бумагу «ватман». От частого употребления резинка стирается, края её закругляются, и ею уже нельзя стереть какие-то мелкие детали рисунка, не повредив соседние участки изображения. Поэтому, пока резинка ещё новая, сделайте из неё 2 резинки, разрезав по диагонали. Вместо 4-х углов у вашей резинки их теперь три. Один угол — прямой, для стирания крупных деталей рисунка, а два других — для более мелкой работы. Не жалеите резать резинку. Ведь вы же не жалеете, когда точите карандаши. Помни: хороший инструмент тот, который удобен в обращении. Не выбирайте резинку по красоте. Как правило, самые красивые резинки: с рыбками и птичками, с яркими рисунками, резинки в виде сердечек и солнышек — это самые плохие резинки. Они мало на что годятся, разве что любоваться ими. Чаще всего они лишь размазывают линию (особенно мягкий карандаш) вместо того, чтобы стирать её. И от этого рисунок выглядит грязным и неопрятным, да к тому же ещё и непонятным. Самые хорошие резинки — из белой резины. На некоторых из них нарисован слоник. Эти резинки чешской фирмы «KOOH-I-NOOR». Они бывают самого разного размера — от самых маленьких «слоников» до больших «слонов». Бывают потолще и потоньше. Стирать такой резинкой — наслаждение. Она никогда вас не подведёт. Бывают ещё твёрдые резинки — с добавлением мелкого песка. Эти резинки — для стирания чернил. Они стирают вместе с верхним слоем бумаги. Чтобы работать такой резинкой, надо иметь опыт и осторожность. И ещё об

одной «породе» резинок надо упомянуть. Это те резинки, которые находятся прямо в карандаше. Они либо прилажены к карандашу металлическим патроном, либо гнездятся в кнопке автоматического карандаша. Эти резинки редко бывают хорошими, разве что у иностранных карандашей. Хотя сами по себе такие карандаши очень удобны — переверни карандаш и стирай.

Тема №3 «Цветные карандаши»

Содержание учебного материала:

Простой карандаш редко используется как самостоятельный художественный материал. Художники, как, правило, используют его для рисования эскизов (так называются предварительные рисунки к картине) или выполнения подготовительного рисунка. Таким образом, каждая работа вначале рисуется простым карандашом, а потом дорисовывается другими материалами. Один из таких материалов — цветные карандаши. Существуют самые разные наборы цветных карандашей: от 6 до 48 цветов и оттенков. А если взять несколько разных наборов, то можно составить и более богатый комплект. Чем больше карандашей, тем богаче и ярче картина, которую вы можете ими нарисовать. Внешне они почти не отличаются от простого карандаша, только внутри деревянной «рубашки» у них грифели разного цвета. Для удобства цвет «рубашки» соответствует цвету грифеля. Все цветные карандаши — одной мягкости: 2М — 4М. Это очень мягкие карандаши, поэтому будьте осторожны.

Не нажимайте на них сильно и не затачивайте их слишком остро.

Ни в коем случае не роняйте цветные карандаши.

Цветными карандашами вы можете нарисовать что угодно. Вы можете нарисовать рисунок разноцветными линиями разного нажима, а можете долго водить карандашом по какому-то месту: таким образом, получится пятно. Пятно это может быть не только любого цвета (это зависит от цвета карандаша), но и любого тона, который зависит от того, с каким нажимом вы рисуете. Если у вас небогатый набор цветных карандашей, то вы можете смешивать их, накладывая более тёмные поверх более светлых. Таким образом, вы можете увеличить количество цветов (художники говорят, расширить палитру»). Имея лишь красный, жёлтый и синий карандаши, вы можете, смешивая их попарно, получить зелёный, фиолетовый, оранжевый. Смешивая все три, получите коричневый цвет. Можно также добиваться различных оттенков этих цветов, меняя нажим на карандаши. Некоторые дети мочат карандаши водой или лижут их языком (бедный язык!), чтобы они ярче писали. Действительно, от этого карандаши пишут ярче, но и срок их службы меньше: от воды грифель карандаша быстро разрушается. Поэтому, если вы дорожите своими карандашами, не делайте так. Кроме того, если обычный цветной карандаш, хоть и с трудом, но можно стереть резинкой, то мокрый карандаш стирается только вместе с бумагой. Настоящие художники (которые, скажу по секрету, иногда тоже работают детскими карандашами) никогда не рисуют мокрыми карандашами. Считается, что красота цветных карандашей как раз в их мягких оттенках, нежных цветовых сочетаниях. А для любителей ярких рисунков есть другие техники. О них разговор ещё впереди. Вы наверняка видели растяжку цвета в природе: в небе, которое чем выше, тем темнее и ярче. А теперь попробуйте сделать растяжку двумя цветами. Начните слева направо растяжку жёлтого, а навстречу ему — растяжку синего цвета. Когда эти два цвета встретятся (постарайтесь, чтобы они встретились поскорее, а для этого не рисуйте пятна далеко друг от друга), они смешаются и образуют третий цвет — зелёный. Такую растяжку с переходом одного цвета в другой вы, должно быть, тоже видели в небе в часы заката.

Тема №4 “Фломастеры”

Содержание учебного материала:

Вот вы и познакомились с цветными карандашами. И если картина, которую вы ими нарисовали, недостаточно яркая для вас, то следующая техника — это как раз то, что вам нужно. Фломастеры внешне очень похожи на цветные карандаши. Но это сходство только внешнее. Откройте колпачок фломастера, и вы увидите, что под ним находится не грифель, а плотный стержень, пропитанный чернилами. Чернила эти испаряются очень быстро. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши фломастеры служили вам, как можно дольше, следите за тем, чтобы они

всегда были в колпачках. Не забывайте закрывать их после рисования. В отличие от карандашей, фломастеры не надо точить. Это безусловное преимущество. Ведь точка карандашей отнимает столько времени, а порой и нервов. И как некстати ломаются карандаши как раз в тот момент, когда особенно хочется рисовать. Но не стоит думать, что фломастеры вечные. Если по длине карандаша можно определить, сколько ещё ему осталось рисовать, то по внешнему виду фломастера этого не скажешь. Вчера он ещё рисовал, а сегодня — сколько ни дави, он не может провести сколько-нибудь внятную линию. Если такое случилось и с вашими фломастерами, не расстраивайтесь сильно. Попросите папу или маму «заправить» их. Это почти так же, как заправлять автомобиль. Внутри каждого фломастера находится плотный губчатый или поролоновый столбик, который впитывает в себя чернила, держит их и понемногу передаёт стержню, который внешне очень похож на грифель и которым рисует фломастер. Если нет чернил соответствующего цвета, можно закапать в столбик пипеткой немного спирта или тройного одеколона. Какое-то время фломастер ещё прослужит. Но будьте готовы к тому, что вам рано или поздно придется с ним расстаться. Нельзя до бесконечности разбавлять чернила спиртом или одеколоном. Наступит день, когда чернила от разведения потеряют свой первоначальный цвет. Помните, что фломастеры считаются одноразовым материалом. Многие просто выбрасывают их, когда они кончаются. Тем более, что стоят они не так дорого. От цветных карандашей фломастер отличает ещё и то, что нажим не имеет большого значения в работе с ними. Поэтому не давите на свои фломастеры сильно, чтобы не повредить стержень. От нажима он может размохнатиться, и линии уже не будут получаться тонкими и ровными. Если же все-таки это случилось, попробуйте заточить стержень фломастера бритвой или канцелярским ножом. Фломастерами можно рисовать только линией, пунктиром, пятном. Растяжка, которая получается при изменении нажима, в такой технике, как фломастеры, не может получиться. И, конечно же, всё зависит от того, сколько в вашем наборе цветов. Как и цветные карандаши, наборы фломастеров бывают от 6 до 48 цветов. Возможно и большее количество цветов в наборе.

Смешивать цвета наложением в этой технике очень трудно из-за яркости чернил: под верхним слоем почти не видно нижнего. Наложение одного цвета на другой, помимо этого, плохо сказывается на бумаге, так как фломастеры, в отличие от карандашей, техника «сырая», то есть чернила впитываются в бумагу, они даже могут проступить с другой стороны, если бумага тонкая и рыхлая. Поэтому старайтесь рисовать на плотной и гладкой бумаге. Кстати, на гладкой бумаге цвета фломастеров не теряют своей яркости, что часто случается с ними на рыхлой бумаге.

Тема № 5 “*Восковые мелки*”

Содержание учебного материала:

Видите эти маленькие пузатые карандашики? Они называются восковыми мелками. Эти карандаши приготовлены на основе воска. Они очень мягкие, и все, в том числе и чёрный, не плотных оттенков. Обычный набор восковых мелков включает в себя от 6 до 12 цветов. Мягкие мелки потолще, и ими непросто нарисовать богатый деталями рисунок или раскрасить какое-то изображение: слишком толстую линию они дают. Есть мелки пожёстче (в них меньше воска). Их жёсткость позволяет им быть острее. Они больше похожи на карандаши и имеют шестигранную форму. Их количество редко превышает 12 мелков. Восковые мелки слушаются нажима, как цветные карандаши. Можно нажимать сильнее или слабее, и от этого цвет будет более или менее ярким. А вот накладывать мелки один на другой сложнее: рисовать в том месте, где уже положен какой-то цвет, то же самое, что рисовать на бумаге, натёртой воском. Проведите по бумаге линию восковым мелком. Посмотрите, какой широкий след от нее остаётся. И какой неярко. Но если вы станете сильнее давить на него, желая добиться большей яркости, то добьётесь, лишь того, что мелок быстрее кончится или сломается. Перегруженную мелками работу можно ослабить бритвой или канцелярским ножом, просто поскоблив её в нужном месте, а потом смахнуть образовавшуюся при этом восковую стружку. Запомните: нельзя стирать восковые мелки резинкой. Чем богаче твой набор мелков, тем более яркую и весёлую картину вы можете нарисовать. Конечно, она не получится очень сложной по рисунку — толщина мелков не позволит вам этого. Хотя, сделав яркую цветовую проработку, вы смо-

жете любимым острым предметом (иглой или шилом, например) процарапать какие-то более сложные детали. Будьте осторожны, не царапайте глубоко, чтобы не повредить бумагу. Обязательно убирайте после себя рабочее место: ведь восковая стружка прилипает ко всему на свете.

Тема № 6 « Тушь, перо и кисть »

Содержание учебного материала:

Не менее выразительные рисунки с использованием сочетания пятна и линии можно делать в технике, которая так и называется: тушь, перо и кисть. Эта техника очень древняя. В ней работают многие профессиональные художники. Попробуйте её и вы. Может быть, именно она поможет вам выразить себя. Поговорим сначала о туши. Вам потребуется для работы чёрная жидкая тушь. Именно жидкая, готовая к употреблению, потому что есть ещё тушь в тюбиках или в таблетках. И ту и другую предварительно необходимо разводить водой или спиртом.

Тушь — это чёрная краска очень большой плотности для того чтобы рисовать ею, вам потребуется перо. Раньше рисовали и писали гусиными перьями, заточивая их специальным способом, потому что именно гусиные перья — наиболее твёрдые из птичьих перьев, благодаря чему они дольше не ломаются и их можно острее заточить. На Востоке пользовались тростниковыми палочками, также предварительно подготовив их к работе. Позднее человек изобрёл металлические перья. С тех пор художники, посвятившие себя графике, предпочитают рисовать ими. Хотя некоторые из них до сих пор пользуются и гусиными перьями, и тростниковыми палочками. Для работы тушью годятся самые обычные ученические перья и ручки старого образца — те ручки, которыми в школе писали ваши бабушки и дедушки. Бывают перья различных размеров. Для рисования годится любой, хотя всякий размер имеет свои особенности, даёт линии разной толщины. Перо становится шире за счёт продольного разреза, при нажиме половинки его раздвигаются, и линия становится толще, а при ослаблении нажима происходит обратное: половинки сходятся, и линия получается тоньше. Таким образом, меняя нажим, вы тем самым меняете толщину линии. Но толщина линии имеет предел. У каждого пера он свой. У более крупных и массивных перьев этот предел больше, у мелких перьев — меньше. Чрезмерный нажим может повредить перо или порвать бумагу — ведь перья на концах очень острые. Помните об этом, когда начнёте рисовать. Слабое место этой техники в том, что тушь ничем нельзя стереть. Но если бумага достаточно толстая и гладкая, неправильные линии и кляксы можно удалить острой бритвой (лезвием). Будьте осторожны в обращении с бритвой, а еще лучше попросите кого-нибудь из старших помочь вам.

Запомните: самый лучший способ избежать ошибок — это не делать их. Поэтому сначала сделайте подготовительный рисунок простым карандашом, а затем рисуйте тушью. Когда тушь высохнет, сотрите простой карандаш резинкой. Он исчезнет без следа. А сейчас вы узнаете о кистях, которые используются для рисования тушью. Это два основных вида кистей: жёсткие (их еще называют щетинными, потому что они делаются из щетины животных) и мягкие (которые делаются из мягкого волоса). Кисти собираются аккуратно, буквально волосок к волоску. А потому берегите их. Тщательно мойте с мылом после работы, чтобы кисти не засыхали. Оба вида кистей различаются также по размерам, которые обозначены цифрами на черенках. Чем меньше номер, тем меньше кисть. Кисти меньшего размера используют для рисования мелких пятен и мазков, тонких линий и тонких деталей изображения. Кисти большего размера — для рисования больших пятен и фонов. Поэтому для рисования одного рисунка нужны кисти разного размера. У каждой — своя роль.

Кисти делятся также по форме — на круглые и плоские. У круглых кистей патрон, который держит волосы и соединяет их с черенком, имеет круглую форму, а у плоских патрон приплюснут с двух сторон. Плоские кисти используются для широкого мазка, который повторяет форму самой кисти (мазки, нарисованные плоской кистью, имеют прямоугольную или квадратную форму). Круглые кисти используются для работы линией разной толщины (в зависимости от размера кисти) и пятном. Мазок, нарисованный круглой кистью, имеет овальную форму. Для туши более всего подходят беличьи кисти круглой формы средних размеров (от 4 до 6). Тонкий кончик этих кистей позволяет рисовать линией, большой объём волос допускает

рисование пятном. Поэтому в интересах дела смело смешивайте рисование пером и кистью. Можно рисовать и с помощью жёстких кистей. Они также бывают разных размеров, круглыми и плоскими. Особенно выразительны рисунки полусухой кистью. Обмакните жёсткую кисть в тушь (это должна быть кисть не более 6-го номера) и обтирайте её о лист бумаги (конечно, не той, на которой вы собираетесь рисовать) до тех пор, пока кисть не станет оставлять после себя рыхлый прерывистый след. Это знак того, что вы можете приступить к работе. Как вы видите, жесткая кисть применима для рисования мягких, пушистых вещей. Это самый простой способ, не разбавляя тушь, нарисовать серый тон.

Тема №7 «Гуашь»

Содержание учебного материала:

Гуашь бывает двух видов — жидкая и в таблетках. Жидкие краски имеют более грубую основу, потому лучше не допускать их засыхания. Обычно жидкая гуашь имеет в наборе 6 или 12 цветов. Конечно, 12 цветов лучше, но имея 6 цветов, вы можете получить другие, смешивая краски попарно. Добавляя белую и чёрную краски, которые есть в любом наборе, вы можете получить краску любого тона. Жидкая гуашь выпускается двух видов — плакатная и художественная. Для рисования годится и та и другая, но художественная, безусловно, выше качеством. Жидкая гуашь обладает кроющей способностью, как говорят художники. Они имеют в виду, что если вы что-то нарисовали неправильно, то, дождавшись, пока краска высохнет, можете исправить прямо поверху, и если вы возьмёте краску погуще, то нижний слой краски не будет проступать через верхний. Одним словом, гуашь — техника непрозрачная. Для жидкой гуаши более годятся жёсткие кисти — щетинные, колонковые или кисти из ушного волоса. Беличьи кисти слишком мягкие для гуаши, они вязнут в краске и не дают уверенного мазка. Их также трудно отмыть от гуаши. В работе с гуашью беличьи кисти быстро изнашиваются. Основное неудобство гуаши, по сравнению с другими материалами, например, цветными карандашами, заключается в том, что вам придётся постоянно мыть кисть, прежде чем набрать на неё новую краску. Для этой цели наберите в банку (пусть это будет литровая банка, хотя может быть и любая другая) воды и поставьте рядом с собой. Будьте готовы к тому, что воду придётся часто менять, потому что гуашь — краска очень густая и быстро превратит чистую и прозрачную воду в мутную и грязную. Вы можете не менять воду, но тогда грязная вода будет попадать в цвет, который вы подбираете, и это скажется на чистоте цвета, а также, в целом, красок вашего рисунка. Если вы не хотите этого, меняйте воду время от времени. Следите также за тем, чтобы кисточка была чистой перед тем, как вы будете набирать очередной цвет из баночки. Иначе краски в баночках быстро утратят свой основной цвет. Например, стоит кисточке с синей краской пару раз попасть в баночку с жёлтой краской — глядишь, а краска уже не жёлтая, а зелёная. И вот уже у вас в наборе две зелёные краски, в то время как жёлтой ни одной. Если всё же вы не углядели, и это случилось, вам придётся вымыть краски. Самое плохое для гуаши — это когда она засыхает. Поэтому, если вы заметили, что краски начинают твердеть, после работы залейте в каждую из баночек по столовой ложке воды и плотнее закройте крышкой. Краска впитает воду и станет мягче. Но это относится только к тем краскам, которые не засохла совсем. Если краска высохла совсем, то её можно «оживить», но клей, который входит в состав гуаши, уже потерял свои свойства при высыхании. Такие краски утрачивают эластичность, становятся ломкими, трескаются, осыпаются. Поэтому следите за гуашью, как и за фломастерами, не оставляйте их открытыми после работы. Гуашь в таблетках не нуждается в таком тщательном уходе. Краски уже сухие, и это никак не сказывается на их «самочувствии». Они сделаны из более мелких порошков (пигментов). Такие краски легко набираются на кисть: достаточно только поводить по поверхности влажной кистью. Это более прозрачные краски. Их кроющая способность ниже, чем у жидких красок, но её можно увеличить, используя при смешивании цветов жидкие белила. Так как сухие краски тоньше и нежнее, чем жидкие, то и кисточки рекомендуется использовать более мягкие. Для работы такими красками годятся беличьи кисти, но лучше всего ушной волос или колонок. Щетинные кисти оставьте для жидкой гуаши. У нас производят в основном только жидкую гуашь. Что касается сухих красок, то в мире наибольшим авторитетом пользуются краски немецкой фирмы «Пеликан» и голландской

фирмы «Таленс». Ещё одна разновидность гуашевых красок — в тюбиках. Эти краски высокого качества, но пользоваться ими неудобно, потому что краску приходится выдавливать из тюбика на отдельный листок или дощечку — палитру. И если вы не использовали всю краску во время работы, то она засохнет — ведь нет никакой возможности поместить её обратно в тюбик. Поэтому при работе с такими красками приходится выдавливать их понемногу, постоянно добавляя тот цвет, который заканчивается. А это отвлекает от работы. За этими красками тоже надо следить, крепко закручивать колпачки тюбиков, чтобы краска не засохла. Большим неудобством этих красок является то, что они не продаются в наборах, каждый тюбик продаётся по отдельности. Хотя, если вы не ленивы, то сможете составить очень богатый набор этих красок — более трёх десятков.

Настало время поговорить о палитре. В жидких материалах, к которым относится гуашь, смешивание красок происходит не на самом рисунке (как, например, в технике цветных карандашей или пастели). Для смешивания используют специальную дощечку из фанеры, пластика или оргстекла. В качестве палитры вполне годится белая керамическая плитка или, на худой конец, просто чистый лист бумаги. Палитра должна быть белой или прозрачной, чтобы своим цветом не отвлекать от смешивания красок и получения правильного цвета. Палитру, как и воду, в процессе работы надо часто менять, если она из бумаги. Если же это твёрдая основательная палитра, её следует просто время от времени мыть. Некоторые, возможно, сочтут, что палитра вовсе не нужна. Бери краску и крась прямо на рисунке. Но не всегда краска в вашей коробке соответствует цвету в окружающем вас мире. Ведь краски — это лишь полуфабрикат для получения цветов, а палитра помогает эти цвета получить как можно точнее. Палитра — это, своего рода, кухня художника, его лаборатория. Смешивая две краски в разных соотношениях друг к другу, добавляя в них больше или меньше белого или чёрного, вы можете получить такое богатство цветов и оттенков, о каком и не подозревали. После этого сами краски покажутся вам слишком яркими и слишком дикими, возможно, у вас пропадёт желание рисовать чистыми красками, ведь краска очень редко совпадает с цветом в живой природе. Часто и профессиональным художникам приходится изрядно помучиться, прежде чем они найдут верное сочетание красок для получения нужного цвета. Для того чтобы точнее подобрать цвет, попробуйте назвать его. Например, среди жёлтых цветов есть песочный, то есть цвет песка, лимонный — цвет лимона. Среди красных — вишнёвый цвет, малиновый, морковный, кирпичный. Все эти цвета обозначают предметы, их цвет. Когда будете подбирать тот или иной цвет, вспоминайте тот предмет, именем которого он назван. Чем точнее вы назовёте цвет, тем проще вам будет его подобрать. Для работы гуашью годится любая бумага, кроме слишком тонкой, так называемой писчей бумаги. От воды, которая содержится в гуаши, эта бумага становится неровной. Кроме того, она слишком тонкая, чтобы удержать толстый слой гуаши.

Если вы рисуете пейзаж, сначала нарисуйте небо, воду, берег. Не думайте о подробностях. Постарайтесь на палитре так подобрать цвета, чтобы их сочетание помогло вам изобразить какое-либо состояние: ведь не всегда небо голубое или синее. Когда краски первого слоя просохнут, маленькой кисточкой нарисуйте поверх первого слоя второй: прорисуйте в небе тучи или облака. Нарисуйте рябь на воде, траву или камыши на берегу. Одним словом, передайте фактуру. Третьим этапом оживите немного свой рисунок. Нарисуйте в небе птиц или летящий самолёт, уток или мальчишек, купающихся в речке, или лодочку с рыбаком. Перечисленные мной детали художники называют «стаффаж». Он служит для оживления рисунка, а ещё для масштаба. Сравнивая с фигурой человека детали среды, мы можем сказать, насколько широка река, насколько высоко дерево или дом

Тема № 8 «Аквабель»

Содержание учебного материала:

Мы подошли с вами к разговору о самой сложной художественной технике — акварели. Внешне акварельные краски очень похожи на гуашь в таблетках. Они сделаны из очень мелкого цветного порошка, что позволяет писать ими негусто, накладывая цвет прозрачно. В работе этими красками очень важную роль играет вода. Вспомните гуашь. Там вода используется только для того, чтобы сделать краску более жидкой. А светлее цвет делают с помощью белил.

В акварели с помощью воды делается и то, и другое. Вы напрасно будете искать в акварели белую краску. Чтобы сделать краску светлее, достаточно добавить в смесь больше воды, краска станет прозрачнее, а белая бумага, на которую вы положите цвет, довершит эффект. Одна и та же краска, в разной степени разбавленная водой, даст в акварели совершенно разные цвета. Существует четыре основных приёма работы акварелью. Самый простой из них — «а-ля прима» (так называют его художники). Другими словами, цвет подбирается на палитре и после этого накладывается на соответствующее место рисунка. Это тот способ, которым интуитивно пользуется всякий, взявший в руки акварель. Этот способ применяется и в гуаши. Второй способ называется «лессировка». Он заключается в том, что первоначально положенный цвет после просыхания обогащается другими цветами, которые накладываются сверху. Этот способ применим только в акварели, потому что большую роль играют здесь прозрачные свойства этих красок. Так, наложением одного цвета на другой получается третий цвет. Третий способ называется «пуантилизм» (от французского слова «пуант» — точка). Это рисование разноцветными мазками. Художники заметили однажды, что если чередовать разноцветные мазки, например, жёлтого и красного цвета, то издали (или прищурясь) можно увидеть оранжевый цвет. Это оптическое смешивание цветов. Рисую мазками, вы можете получить несложные, но очень яркие и тонкие по цвету рисунки. Четвёртый способ — по сырой бумаге. Художники называют этот способ просто — «по-сырому». Заключается он в том, что бумага предварительно смачивается. Рисовать по ней нужно, когда она немного подвяла и утратила блеск, но ещё не высохла окончательно. Чтобы бумага подольше не высыхала, можно положить её на стекло. Художники-акварелисты, если им надо рисовать картину долго, опускают бумагу в ванночку с водой, где она свободно плавает, а они в это время рисуют на ней сразу кистью. Очарование этого способа заключается в том, что любая линия, проведённая по сырой бумаге, больше напоминает мохеровую нитку, чем линию, — такая она мохнатая и пушистая. То же происходит и с пятнами. Техника «по-сырому» незаменима для изображения каких-то пушистых мягких вещей. К тому же, работу можно закончить в любой из перечисленных выше техник, когда бумага высохнет. Как и гуашь, акварель считается жидкой техникой. Поэтому всё, что вы узнали об уходе за красками, о воде и палитре в главе «Гуашь», относится и к акварели.

Раздел №2 «Как рисовать»

Тема №9 «Тон (светлое и тёмное)»

Содержание учебного материала:

Тон — одно из художественных понятий, одно из сильнейших выразительных средств. Тонем можно изобразить плоский предмет, а можно придать ему объём. Тон — одно из средств передачи пространства (ближе — дальше). Контраст (то есть разница) двух тонов позволяет нарисовать два изобразительных плана и, тем самым, создать на бумаге пространство, глубину. Для изображения объёма и пространства используются разные тона, как светлые, так и тёмные. В рисовании простым карандашом тон меняется от твёрдости карандаша (вспомните главу «Простой карандаш»), а также благодаря разному нажиму. Нажимайте сильнее — получите более тёмный тон. Таким же образом тон получается во всех твёрдых техниках. В акварели тон регулируется количеством воды. В гуаши за тон отвечает белая краска. Смешивая белую и чёрную краски в разных количествах, вы каждый раз будете получать более светлый либо более тёмный тон (в зависимости от того, какой краски больше). Штрих — это множество прямых, а иногда и не прямых, но обязательно повторяющихся друг друга по форме, движению и толщине линий, расположенных на равном расстоянии друг от друга и оптически образующих ровный тон. Оптический эффект тона создаётся за счёт чередования линий и промежутков между ними. Чем больше промежутки, тем светлее тон, чем они меньше, тем тон плотнее. Некоторую роль играет также толщина линии, а это напрямую связано с нажимом.

Кстати, штрих может быть использован и в других техниках, например, в простом карандаше, фломастерах, цветном карандаше.

Усилить тон можно также, положив поверх одного штриха другой (конечно же, под другим углом). Этот штрих называется «сеточкой».

Посмотрите на него: он и впрямь похож на сеть. Чем плотнее штрих, тем мельче сеть. Силу тона в этом случае будут регулировать просветы не в виде полос, а в виде ромбов.

Для чего нужен тон? Вглядитесь внимательнее в окружающий мир, и вы увидите, что всё на свете имеет тон.

Вне зависимости от цвета, книжки на вашей книжной полке имеют корешки разного тона: одни светлее, другие темнее. Правда, тональную разницу порой мешает увидеть чрезмерная яркость цвета. Зато среди малонасыщенных цветов, а тем более ахроматических (лишённых цвета), вы без труда отличите более тёмные или более светлые тона.

Помимо действительного тона предмета, есть ещё различные оттенки, вызванные освещением. Художники называют их тональными градациями. Главная из них — тень.

Вы не могли не заметить, что если на светлом предмете появляется тень, то предмет в этом месте меняет свой тон, становится темнее. Отношения между светом и тенью на предмете называют светотональными отношениями, а попытку эти отношения нарисовать — передачей светотени.

Таким образом, куда бы вы ни бросили взгляд, везде вы столкнётесь с тоном. Многие художники работают тоном. Это графики. Быть может, не все из них работают только тоном, но всех их, безусловно, в первую очередь интересуют тональные отношения изображаемого.

Своё эмоциональное состояние, своё отношение к действительности эти художники передают с помощью тона. Им достаточно всего двух красок — белой и чёрной, чтобы передать богатство и разнообразие окружающего мира.

Действительно, достаточно одной чёрной краски и воды, если речь идёт об акварели, или двух красок (чёрной и белой), если пользоваться гуашью, чтобы получить с их помощью бесконечный ряд тонов. Этот ряд серых тонов, расставленных по порядку от белого до чёрного, получил название «тональный масштаб».

Тональный масштаб — это бесконечный ряд тонов, на одном конце которого белый цвет, а на другом — чёрный. Длина ряда зависит от того, сколько разных оттенков серого вы сможете получить, смешивая эти два цвета в разных количествах. Причём, чем ближе к белому, тем светлее тон, и наоборот, чем ближе к чёрному, тем тон темнее. Главное условие тонального масштаба — это плавный, постепенный переход из одного цвета в другой. Прищурьтесь, и вы увидите, что границы между разными по тону серыми размылись, и весь ряд представляет собой плавный переход из одного тона в другой. Художники называют этот переход тональной растяжкой.

В этом смысле тональный масштаб напоминает любой последовательный ряд. Например, гаммы, где каждая последующая нота выше предыдущей. Или цифры от одного до десяти. Выбросьте одну цифру или одну ноту — нарушится ряд. То же и с тональным масштабом.

Тема № 10 «*Линия*»

Содержание учебного материала:

В разговоре о тоне нельзя не упомянуть о линии. Вы уже знаете немного о ней, как о способе работы в некоторых художественных материалах. Несмотря на то что линия и пятно такие разные понятия, они тесно связаны между собой. Линия, нарисованная с изменением нажима, меняет свою плотность и толщину, а значит, меняет и свой тон, становится более светлой. Штрих, состоящий, кстати, из линий, для того и существует, чтобы передавать силу и плотность тона. Таким образом, в этом случае какие линии, таков и тон.

Но линия не всегда подражает пятну, как это происходит в штрихе. Линия — совершенно самостоятельный способ передачи индивидуальности изображаемого предмета. С помощью линий можно передать не только форму, обрисовав силуэт предмета (хотя и это тоже), но и пластику этого предмета, нарисовав все его тонкости, а также его характер. Линия, вещь прихотливая и эмоциональная, может всё это.

Толстые линии указывают на то, что предмет тяжёлый, плотный. Тонкие, наоборот, указывают на его хрупкость. Линия, изменяющая толщину, указывает на сложность характера предмета, его необычную пластику.

Даже неживую природу линия способна оживить, заставить говорить, рассказывать о себе. Что уж говорить о живой природе.

Там, где ветка имеет большую толщину, она изображается жирной, сочной линией, неровность которой точно передаёт её характер. Обратите внимание на то, что те веточки, которые отходят от основной ветки, рисуются более тонкими и мягкими линиями. Они более гибкие, и линии, которые изображают их, менее угловатые.

От этих веточек, в свою очередь, отходят череночки, на которых держатся листья. Эта часть рисунка выполняется тонкими, острыми линиями, подчёркивающими одновременно гибкость и незначительную толщину этих элементов.

Однако линией можно изобразить не только статику, то есть то, что предмет неподвижен (допустим, ваза стоит на окне — это статика), не только характер (например, тяжеловесность кактуса, изящество жасмина или прихотливость вьюна), но и движение. Это касается живой природы, в частности, изображения животных.

Скользя линией по силуэту животного, прерывая её или напрягая, наращивая толщину или увеличивая остроту, можно нарисовать животное в любом состоянии.

Различают два состояния: статику и динамику.

Статика — это состояние покоя, когда мышцы животного расслаблены — оно или спит, или отдыхает. Животное в этом состоянии рисуют мягкими, вялыми линиями одной толщины, линиями, полностью лишёнными остроты.

Змея, свернувшаяся кольцом, дремлющая, опустив уши и хвост, собака — всё это статика. Другое дело — динамика. Это состояние настороженного прислушивания, момент прыжка или просто ровного бега. В этом случае, меняя твёрдость карандаша, нажим на линию, меняя её характер, изгиб, остроту, вы можете нарисовать животное в движении, попытаться передать беспокойство, возбуждение, стремительность, силу.

Но чтобы передать всё богатство мира, мало одних линий или одного тона. Вы наверняка почувствовали это, когда рисовали линией и пятном отдельно. Ведь линия и пятно служат для изображения разных вещей, разных качеств предмета. Линия отвечает за пластику, движение, характер. Пятно — за тон, фактуру, силуэт, объём. Так что, сочетая линию и пятно, вы тем самым делаете свой рисунок более богатым, более выразительным, расширяете свои возможности.

Попробуйте сочетать линию и пятно (с чего начинать, в данном случае неважно). Если вы делаете рисунок простым карандашом, то пятно можно рисовать неостро отточенным мягким карандашом или грифелем большого размера, а то и вообще боковой его частью. Если вы взяли за технику «тушь, перо», то линии, безусловно, получаются богатыми, даже если вы рисуете только одним пером — не забывайте лишь менять нажим. А что касается пятна, то советуем вам использовать воду и палитру для разведения туши до тона нужной плотности. Это сочетание контрастной жёсткой линии и мягкого пятна даёт самые выразительные результаты.

Тема № 11 «Цвет»

Содержание учебного материала:

В природе множество цветов и оттенков. Гораздо больше, чем может различить человеческий глаз. А чтобы было проще ориентироваться в них, не запутаться в этом богатстве, люди придумали различные классификации цветов. Их несколько. Постарайтесь запомнить их все. Это позволит вам увереннее чувствовать себя в работе с красками.

Раздел 11.1 «Хроматические и ахроматические цвета»

Это две основные группы цветов. Хрома, хроматос — в переводе с греческого «цвет». Так что их названия красноречиво говорят о том, что в одну группу входят цвета, не содержащие цвет (ахроматические — не цветные). Это белый и чёрный цвета, а также все серые, получаемые их смешиванием. Вспомните тональный масштаб — это и есть ахроматические цвета. Вторая группа цветов (хроматические, цветные) — это все остальные цвета. Поскольку ахроматическим цветам мы уделили много внимания в главе «Тон», здесь поподробнее остановимся на хроматических цветах, которые, в свою очередь, делятся на основные и составные цвета.

Раздел 11.2 «Основные цвета» и «Составные цвета»

Чтобы понять сложные взаимоотношения в мире цветов и красок, надо прояснить их родственные связи. Отношения между цветами — это не отношения начальник — подчинённый, где есть главный. Это скорее родственные отношения, которые основаны на том, кто кем кому приходится.

Есть такая наука — генеалогия. Это наука о происхождении, о сложных родственных связях. Результатом генеалогических исследований является генеалогическое дерево. Это, конечно, не дерево, а лишь схема, очень похожая на дерево. У неё тот же принцип развития, что и у живого дерева. Корни рожают ствол, ствол рождает ветви, ветви рожают ещё ветви, затем веточки и, в конце концов, листья. Свообразными прародителями всех цветов являются три цвета: красный, жёлтый и синий. Именно за это их называют основными цветами, так как они лежат в основе всех остальных цветов (исключая ахроматические, о которых ещё будет речь впереди). Парное смешивание основных цветов даёт нам группу цветов, которые называют составными, потому что они состояются из основных цветов. Смешивание красного и жёлтого даёт нам оранжевый, красного и синего — фиолетовый, синего и жёлтого — зелёный. Таким же образом вы сможете получить и другие составные цвета, смешивая прочие пары основных цветов.

Раздел 11.3 «Цветовой круг» и «Полный цветовой круг»

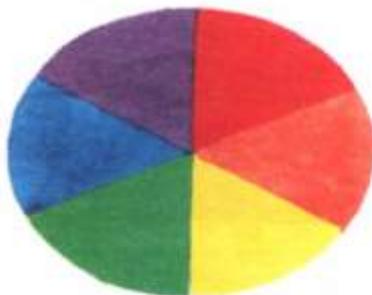
Если вы были внимательны, то, вероятно, заметили, что получившиеся у вас шесть цветов — это те цвета, которые составляют радугу. Может быть, вы знаете поговорку, с помощью которой запоминают состав и порядок цветов: Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан. Исключение составляет лишь голубой цвет, который не входит в цветовой круг. Он действительно находится рядом с зелёным и синим цветами, но не является составным, так как получается не смешиванием основных цветов, а смешиванием основного (синего) с белым.

В этом ряду составные цвета чередуются с основными, причём находятся между теми основными цветами, смешиванием которых получают. Так, оранжевый находится между красным и жёлтым, зелёный — между жёлтым и синим, фиолетовый — между синим и красным.

Составные цвета служат как бы связками между основными. Этот ряд постепенно меняющихся цветов чем-то похож на тональный масштаб, но только здесь мы видим не изменения тона, а изменения цвета.

И если тональный масштаб на одном конце имеет самый светлый тон, а на другом — самый тёмный, то здесь перед тобой бесконечная полоса перетекающих друг в друга цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, красный, оранжевый и т. д.

Для удобства эту полосу можно замкнуть в виде кольца, в котором цвета сменяют друг друга до бесконечности. Совсем, как в природе. Основные и составные цвета, а также цвета, получаемые их смешиванием (цвета третьего ряда), не способны передать всех оттенков. Они составляют лишь центральную, хотя и главную часть полного цветового круга. Все остальные цвета получают смешиванием их с цветами ахроматического ряда. Заметьте, что средняя часть полного цветового круга (полоса основных и составных цветов) самая яркая. Художники

называют это качество цвета цветовой насыщенностью. По мере удаления от центра к краям меняется насыщенность каждого цвета. Она уменьшается, но зато усиливается тональность за счёт добавления чёрного цвета. В конце концов все цвета превращаются в чёрный, когда он начинает преобладать (доминировать) в цветовой смеси. Похожие изменения, но в светлую сторону, происходят при добавлении белой краски. Цветовая насыщенность также становится меньше и меньше с добавлением белой краски, а тон цветов становится светлее и светлее. Это качество цвета называют «светлотой». В конце концов все цвета переходят в белый цвет. Каждый луч света несёт в себе все цвета спектра, но мы видим лишь тот цвет, который отражается от поверхности предмета: отражается жёлтый — и мы видим предмет желтым, отражается зелёный — видим предмет зелёным и т. д.

Раздел 11.4 *«Тёплые и холодные цвета»*

Ещё один из способов деления цветов по признакам деление на тёплые и холодные цвета. Само их название говорит о том, что при взгляде на тёплые цвета вы почувствуете тепло, а при взгляде на холодные — холод. Взгляните на цветовой круг, и вы без труда определите, где тёплые и где холодные цвета.

Тёплыми принято считать красный, оранжевый, жёлтый, а также те цвета, которые получаются их смешиванием. Это цвета солнца, цвета огня. В цветовом круге они держатся вместе.

Так же ведут себя и холодные цвета — синий, фиолетовый и производные от них. Это цвета луны, цвета сумерек, цвета мороза. А зелёный не принадлежит ни к одной из групп и в то же время примыкает к обеим группам сразу. Он находится на границе этих групп, и поэтому всё зависит от его качества, от того, какого цвета в нём больше. Если жёлтого, то зелёный цвет тёплый, а если синего, то — холодный. То же можно сказать и про фиолетовый цвет, который тоже состоит из тёплого и холодного, и его качество также зависит от того, какого цвета в нём больше. Тёплые и холодные качества, как видите, вещь относительная. Фиолетовый цвет, например, холодный, если сравнивать его с красным, и он же тёплый, если сравнивать его с синим. То же и с жёлтым цветом. И даже с красным. Ведь оба они холоднее оранжевого. Значит, можно считать, что цвета бывают относительно тёплые и относительно холодные. Есть и абсолютные цвета. Например, оранжевый — самый тёплый цвет. А самый холодный цвет — синий. Не случайно они находятся в спектре друг против друга, как полюса у глобуса.

Раздел 11.5 *«Контрастные цвета»*

Противоположные по качеству цвета называют контрастными цветами. Это синий и оранжевый, а также жёлтый и фиолетовый, красный и зелёный. Контрастные цвета подчёркивают яркость друг друга. Каждый из них ничем не похож на контрастный ему цвет, у них нет ничего общего. Также если вы внимательно посмотрите на группы контрастных цветов, то увидите, что в них один цвет основной, а другой обязательно составной и получен он из двух других основных цветов. Свойство контрастных цветов таково, что красный рядом с зелёным кажется ещё краснее, а зелёный, в свою очередь, зеленее на фоне красного. Когда художник хочет что-нибудь выделить на картине, он использует контрастные цвета.

Раздел 11.6 *«Сближенные цвета»*

Если есть разные цвета, должны быть и похожие. Например, оранжевый и жёлтый находятся в спектре рядом. Конечно, между ними тоже есть цвета (так называемые цвета третьего ряда), но это только усиливает их сходство. Это сходство называется нюансом, а сами отношения этих цветов — нюансными. Нюансными можно считать синий и фиолетовый, а также красный и фиолетовый и т. д. Чем ближе цвета, тем тоньше нюанс. Чтобы получить более нюансные отношения цветов, их смешивают, пока различает глаз.

Между прочим, нюанс — это не только сближенность отношений спектральных цветов. В работе с красками нюанс может быть получен добавлением белой, чёрной или любой другой краски. Малейшее колебание цвета, изменение тона или оттенка уже рождает нюанс. Контраст и нюанс есть и в тональном масштабе, только это тональный контраст и тональный нюанс.

Тема №12 «Объём»

Содержание учебного материала:

Для того чтобы понять, что такое объём, и изобразить его, вам понадобятся знания, полученные в разделах «Тон» и «Цвет».

Обратите внимание на то, что все предметы вокруг тебя имеют какую-то форму.

Условно мы можем разделить все предметы на две группы: плоские и объёмные предметы.

Плоскими называют те предметы, у которых есть лишь длина и ширина (за это их называют двухмерными). Например, лист бумаги или кусочек ткани.

Объёмные предметы имеют, наряду с длиной и шириной, ещё и толщину. Поэтому их называют трёхмерными. Подавляющее большинство предметов, окружающих нас, трёхмерны. Это мебель, посуда, техника и др. Правда, ткань или бумага также имеют толщину. Но она так мала, что её не берут в расчёт.

Двухмерные предметы легко превращаются в трёхмерные. Например, из ткани можно сшить костюм или просто свернуть её в рулон.

Заметьте: любой объёмный предмет имеет освещённую и неосвещённую сторону. Освещённая сторона называется свет, а неосвещённая — тень.

Чем сложнее форма, тем сложнее отношения между светом и тенью.

Между светом и тенью — чёткая граница в виде прямой линии.

А растяжка, промежуточный тон между светом и тенью, называется полутоном. И чем сложнее форма, тем больше полутонов содержится между светом и тенью.

Самое светлое на предмете место (на блестящей поверхности оно выделяется отчётливо) называется бликом. Таким образом, понятие «свет» неоднозначно: оно включает в себя и блик, и свет, и несколько полутонов. Некоторые из них по тональности близки к тени. Это потому, что в этом месте свет не падает на предмет прямо (в этом случае получается свет), а скользит по нему, то есть попадает только часть света. Но полутоном никогда не становится тень. Тень образуется там, куда свет не попадает совсем.

Понятие «тень» также неоднозначно. Кроме собственной тени (это та тень, которая лежит на самом предмете), оно включает в себя ещё и падающую тень.

Падающая тень, как это следует из её названия, падает от предмета на плоскость, на которой предмет стоит. Она принадлежит предмету, хотя и лежит вне его, потому что если нет предмета — нет и тени. Кроме того, бывает так, что тень падает на сам предмет от других, более сложных

частей этого же предмета. Падающая тень по очертаниям напоминает сам предмет, потому что она не что иное, как проекция предмета на плоскость.

Рефлекс — это отражённый свет. Вы спросите: откуда в тени свет? Может быть, ошибка? Никакой ошибки нет. Свет отражается в тень от плоскости, на которой стоит предмет. Чем светлее плоскость, тем ярче рефлекс. Между тенью и рефлексом также нет чёткой границы, как и между тенью и полутоном. Все эти понятия, вместе взятые, и образуют объём.

Всё сказанное выше касается лишь тональных качеств объёма. Но у объёма есть и весьма специфические цветовые качества. Поговорим них.

Свет и тень — понятия противоположные не только в тональном, но и в цветовом отношении. В тоне это выглядит так: свет светлый — тень тёмная. А вот как это выглядит в цвете: свет светлый и тёплый — тень тёмная и холодная. Или: свет светлый и холодный — тень тёмная и тёплая. Таким образом, меняется не только качество тона, но и качество цвета вместе с ним. Рефлекс (отражённый свет), о котором мы говорили, имеет также и цветовое качество.

Тема №13 «Пространство»

Содержание учебного материала:

Всё, что говорилось об объёме, имеет прямое отношение к понятию «пространство». Ведь любое изображение объёмного предмета — это изображение его в пространстве. Есть глубокое и неглубокое пространство. В неглубоком пространстве мы можем наблюдать изменения в самом предмете. Но увидеть различия между предметами не можем.

В глубоком пространстве разница между предметами бросается в глаза сразу, если они находятся на расстоянии друг от друга.

Во-первых, это масштабная разница.

Вы, вероятно, замечали, что по мере удаления люди как бы становятся меньше, а приближаясь к вам, словно вырастают.

Это свойство пространства делать всё меньше охотно используют в кино. Этот трюк называют комбинированными съёмками. Но, рисуя предмет меньше, вы ещё не сделали его дальше. Чтобы как следует разобраться в этом непростом вопросе, обратимся к схеме.

Представьте на минутку, что человек, изображённый на листе бумаги, — это вы. Линия, которая нарисована позади вас, — это линия горизонта, то есть линия видимого вами контура (очертания) Земли. Теперь любой предмет, помещённый между вами и этой линией, мы можем делать больше или меньше. Надо лишь не забывать, что всё, находящееся выше этой линии, — небо, а ниже линии — земля. И хотя голова человека может находиться на уровне неба, ноги его всегда на земле (если, конечно, он стоит на земле, а не летит). То же самое касается и предметов, и домов, и деревьев.

Для того чтобы соотнести (сравнить) размеры чего-либо в пространстве, существуют точки схода. Это точки на линии горизонта. Чем ближе человек к точке схода, тем он кажется меньше. А попав в точку схода, человек сам становится точкой.

Всё то, о чём мы говорили, художники называют перспективой. Все предметы в пространстве подчинены ей. Она способна из великана сделать карлика и наоборот.

Второе свойство пространства — это превращение частного (конкретного) в общее.

В результате отбора, который делает пространство, вы видите как бы образ предмета, его общий вид.

Третье свойство пространства — это преобразование контраста в нюанс (а что такое контраст и нюанс, вы уже знаете).

То, что на первом плане выглядит отчётливым, на втором и третьем плане более размыто, очертания не так конкретны, контраст между светом и тенью значительно слабее из-за того, что воздух между планами смягчает его.

Также и тональные отношения (свет и тень) более мягкие на втором плане, чем на первом. За счёт этого достигается эффект глубины пространства.

Четвёртое свойство вернёт нас к разговору о цвете.

Есть ещё одно деление цветов на две группы — на удаляющие и приближающие цвета.

К первой группе относят все холодные цвета (включая холодный зелёный) и их оттенки.

Ко второй — все тёплые (включая, в свою очередь, тёплый зелёный) и их оттенки. Это, конечно, не значит, что первый план нужно рисовать одними тёплыми, а второй — одними холодными.

Но, добавляя холодный цвет в тёплый колер (так художники называют цвет нужного оттенка), вы тем самым отодвигаете его немного в глубь пространства, которое вы создаёте на листе. Добавляя тёплый, наоборот, приближаете, выдвигаете.

Есть и пятое свойство пространства. Оно очень простое: цвет на расстоянии теряет свою яркость, и второй план (а также третий и четвёртый) по сравнению с первым кажется белёсым, выцветшим.

Поэтому, если вы рисуете пространство карандашами — ослабьте нажим. Если гуашью — добавьте в цвет белил. Если акварелью — разбавляйте цвет водой.

Все свойства пространства, о которых шла речь, вы найдёте в этой таблице:

	1	2	3	4	5
БЛИЖЕ	Крупнее	Подробнее	Контрастнее	Теплее	Ярче
ДАЛЬШЕ	Мельче	Обобщённое	Нюанснее	Холоднее	Бледнее

Если вы в рисовании пространства будете вспоминать эти пять свойств и пользоваться ими, пространство получится само собой. Больше ему ничего не остаётся.

Тема №14 «Среда»

Содержание учебного материала:

В сущности, о среде все уже сказано в главах «Объём» и «Пространство»

Понятие «Среда» включает в себя и понятие «Объём», и понятие «Пространство». Оно подразумевает рисование предметов во всех их качествах (тон, цвет, форма, объём) с учётом пространства, в котором они находятся (глубокое или неглубокое, открытое или закрытое, пейзаж или интерьер) и его качества (характер освещения и его сила, цвето-тональная активность среды).

Совет: подходить к рисованию среды, пространства, объёма надо так, как подходит художник, то есть выбирать те художественные материалы и те средства, которые наиболее для этого пригодны.

Тема №15. «Индивидуальная работа с учащимися»

Закрепление пройденного материала.

2 год обучения

Введение.

Содержание учебного материала:

В курсе программы изобразительного творчества «Рисование» первого года обучения речь шла о материалах, которыми работают художники, о возможностях воспроизвести видимый мир различными приемами и техниками. Тем, кто воспользовался советами и приобрел хотя и небольшие, но очень важные практические навыки, легче будет разобраться в сути программы изобразительного творчества «Рисование» второго года обучения, где будут даваться определения видов искусства: живопись, графика, где раскрываются понятия жанров. Такие жанры живописи, как например, пейзаж, натюрморт, портрет, жанровая или историческая картина, имеют свои особенности композиции, цветового строя, которые диктуются смыслом. То же самое можно сказать о графике.

Вы по-прежнему будете рисовать, писать, но уже на другом уровне, более осознанно.

При самостоятельном овладении новыми сведениями по искусству у Вас наверняка будут возникать вопросы, в разрешении которых обращайтесь за помощью к преподавателям.

В курсе программы изобразительного творчества «Рисование» второго года обучения Вы найдете ссылки на произведения отечественных и зарубежных мастеров, к которым отнеситесь со всей серьезностью, ибо это первые ступени вхождения в мировую историю искусств.

Смелее шагайте в это сказочное царство: Вы не только овладеете всеми красотами мира, но и получите творческий заряд на всю последующую жизнь, какую бы Вы не избрали профессию.

Раздел №1 «Виды искусства»

Тема № 1 «Живопись»

Содержание учебного материала:

Живописью называют само произведение искусства, выполненное красками. В зависимости от того, какие именно краски использует художник, различают масляную живопись, темперную живопись, акварельную живопись, живопись гуашью. Всё это — техники живописи.

А основные способы работы в этих техниках вам уже знакомы. Это «а-ля прима» — живопись в один приём; «лессировка» — наложение прозрачных слоёв краски поверх просохшего красочного слоя; «пуантилизм» — живопись отдельными чёткими мазками чистой краски; «по-сырому»

— живопись по сырой бумаге.

Живопись делится на станковую и монументальную.

Как вы помните, слово «монументальная» указывает на крупный размер произведения и на значительность, величественность изображаемого события. В живописи это — большие картины, украшающие строения изнутри и снаружи. Художник рисует их прямо на стене или потолке, благодаря чему они составляют с архитектурой одно целое. Такие картины приходится рассматривать издали, и потому им совсем не нужны мелкие детали.

Монументальную живопись представляют фреска, мозаика и витраж.

В переводе с итальянского «фреско» означает «свежий». Дело в том, что фрески пишут по свежей, сырой штукатурке разведёнными водой красками. Причём писать надо очень быстро, пока слой штукатурки не высох. Зато уж рисует художник на века: высыхая, штукатурка навсегда соединяется с красочным слоем.

Очень любили эту живописную технику древнерусские мастера. Фрески, написанные великими художниками Андреем Рублёвым, Дионисием, Феофаном Греком на стенах храмов, и сегодня поражают нас яркостью и сочностью красок.

Мозаика — тоже живопись, хотя и не красками. Это картины, составленные из маленьких цветных квадратиков смальты (особого стекла) или же из камешков разных цветов и оттенков. Непревзойдёнными мастерами мозаики были древние римляне, поэтому и её название восходит к латинскому слову «музивум», что значит «посвящённое музам».

От живописи красками мозаика выгодно отличается тем, что ею можно украшать здания не только изнутри, но и снаружи. Если фреска от дождя и снега портится, то мозаику они делают только ярче и наряднее. А вообще, мозаика «проживёт» тем дольше, чем лучше цементный раствор, который связывает кусочки смальты.

В древнюю Русь мозаика пришла из Византии. Многие наши соборы, построенные в X—XI веках, украшали картины из цветных стёкол. Позже это искусство было утрачено.

Возродил мозаику в России великий учёный Михаил Васильевич Ломоносов. Он лично провёл множество опытов в своей химической лаборатории, пока не научился изготавливать цветное стекло. Всего он получил сто двенадцать оттенков смальты!

В 1753 году в селе Усть-Рудницком под Петербургом Ломоносов основал фабрику цветного стекла. Произведённая здесь смальта использовалась для создания картины «Полтавская баталия», посвящённой победе российского войска под предводительством Петра Первого над шведскими захватчиками. Над картиной учёный вместе со своими учениками работал два года. Всего им понадобилось более миллиона разноцветных квадратиков. Они столь малы, что даже при ближайшем рассмотрении кажется, что это не мозаика, а живопись красками...

Витраж — это картина, составленная из кусочков цветного прозрачного стекла, которые скреплены свинцовыми перемычками. (Название происходит от латинского слова «витрум», что и означает «стекло»).

Как правило, витражи украшают окна. Тот, кто разглядывал витражи на свет, никогда не забудет это изумительное зрелище: стёкла ярко переливаются, вспыхивают всеми цветами радуги и окрашивают ими стены помещения.

Золотой век витража — европейское средневековье, когда витражи «горели» в окнах каждого готического собора. Этот период истории искусства так и назвали — «пламенеющая готика».

В России витраж долго не приживался. Лишь в последние десятилетия он занял должное место наряду с мозаикой и фреской, украшая собой театры, гостиницы, дворцы культуры, вокзалы, станции метро...

При всех их различиях фреску, мозаику и витраж объединяет связь с архитектурой. Они полностью ей подчиняются. Сама по себе монументальная живопись существовать не может.

Иное дело — станковая живопись. Она предназначена только для комнат и залов, а её основа никак не связана со стеной: станковую картину можно запросто переносить с места на место.

Название же произошло от специального станка-подставки (мольберта), на котором художник пишет станковую картину в своей мастерской.

Основой для такой картины с давних времён была деревянная доска, особым образом подготовленная для живописи.

В древней Руси живопись на досках называлась иконописью. Ею украшали церкви и храмы. А иконы, изображавшие любимых святых, занимали в каждой русской избе самое почётное место — красный угол. На них молились, к ним обращали свой взор в минуты горя и счастья, на них уповали. Может, и поэтому краски на русских иконах так светлы и радостны, пробуждают в душе надежду и восторг. Кажется, что их писали не убелённые сединами иконописцы, а дети, для которых работа с цветом — одно удовольствие.

Новую, более удобную основу для живописи — холст — изобрели в Европе в XIV веке. Чтобы он был ровным и гладким, его натягивали на подрамник — деревянный каркас. Это позволило рисовать картины большого размера — ведь даже на подрамнике холст значительно легче деревянной доски. Снятый с подрамника холст можно было свернуть в рулон и в таком виде хранить или перевозить. В общем, европейские живописцы отдали свои симпатии ему, а доски отставили в сторону.

Но вот в России и сегодня обе эти основы мирно уживаются: на холстах художники пишут картины, а на досках — по-прежнему иконы.

Появление станковой живописи позволило людям начать собирать картины — так возникли музеи и галереи, личные собрания коллекционеров.

Несмотря на то, что все станковые картины защищены стенами, часть из них «живёт» веками, а другие уже лет через двадцать начинают темнеть и осыпаться, оттого что живописец не подумал о том, как сохранить свой труд для будущих зрителей. Вот почему каждый художник должен не только уметь рисовать, но и знать свойства красок, правильно готовить к работе холст или доску, выполнять работу последовательно, не пренебрегая мелочами и не торопясь. Иначе его произведение станет лёгкой добычей пыли, влаги, микробов...

Наряду с монументальной и станковой живописью существует миниатюра. Это маленькие картинки, выполненные на бумаге, металле, кости, фарфоре, дереве. Название происходит от латинского слова «миниум» — «киноварь», «сурик», то есть краски, которыми в древности расцвечивались рукописные книги, где миниатюр было особенно много.

Очень тонкой работы требовали портретные миниатюры, ведь их рисовали на медальонах, табакерках, часах, браслетах.

Особый вид миниатюры — живопись на лаковых изделиях. Жители села Палех прославились своими удивительными по тонкости письма и богатству деталей картинками на шкатулках и коробочках — яркие краски переливаются на чёрном фоне, вспыхивая золотом, а детали так мелки, что их впору рассматривать через увеличительное стекло...

Тема № 2 «Графика»

Содержание учебного материала:

Графика — в первую очередь искусство рисования. Её название происходит от греческого «графо» — «пишу», «черчу», «рисую».

Поначалу рисунок следовал строгим правилам, которые требовали выразительности и остроты линии. А с XIV века в него постепенно проникает тон, сначала лишь для того, чтобы передать объём изображаемого предмета.

Потом появились и новые материалы для рисования уголь и сангина. Из-за своей толщины и рыхлости они не позволяли провести тонкую линию, зато позволяли мгновенно сделать пятно.

Самостоятельным видом искусства рисунок стал в конце XV века. А до этого художники использовали его как помощника при создании картин, скульптур или фресок, не придавая ему особого значения.

Графика бывает чёрно-белой и цветной. Поначалу её только подкрашивали, но постепенно цвет проникал в неё больше и больше. Сегодня графикой принято считать всё, что нарисовано

на бумаге, в том числе и в таких «цветных» техниках, как пастель, акварель и гуашь. Наверное, споры о том, читать ли их живописью или графикой, никогда не утихнут. Потому что они и то, и другое: живописцам позволяют делать цвет ярким и воздушным, графикам дают тональную силу, контрастность силуэта. Правда, графики сознательно ограничивают свою цветовую палитру, избегают чистого цвета, добавляя в него чёрную или белую краску.

А есть среди графиков и такие художники, для которых чёрный цвет милее всех других, и они остаются верны ему всю жизнь. Богатство цветовых оттенков они заменяют изобилием оттенков тональных. На первый, поверхностный взгляд, изображение вроде бы и обедняется, зато сколько тончайших чувств и состояний природы способен выразить «чернотой» умелый художник.

Непревзойдённым мастером чёрно-белой графики был Владимир Андреевич Фаворский. Солнечный и пасмурный день, лето и осень, снег и дождь чёрная краска в его руках изображала всё, что он хотел.

По способу исполнения графика делится на уникальную и печатную. Их названия говорят сами за себя. Уникальная, то есть неповторимая, графика выполняется художником в единственном экземпляре. Любой твой рисунок — тоже уникальная графика, ведь другого такого нет. И даже если тебе захочется его повторить, точной копии всё равно не получится. Материалами уникальной графики могут быть тушь, фломастеры, карандаши, акварель, гуашь, пастель, уголь, сангина, различные мелки и так далее.

Иное дело — печатная графика, заранее рассчитанная на тираж, то есть на какое-то количество одинаковых изображений. Чтобы получить их, художник должен изготовить печатную форму или, как говорят графики, доску. Изображение, отпечатанное с доски, называется гравюрой или оттиском.

Есть различные способы изготовления печатной формы. Например, можно вырезать изображение на линолеуме специальными резцами — штихелями. Оттиски с такой доски называют линогравюрами.

В печатной графике от художника требуется особая внимательность: ведь изображение на доске должно быть зеркальным по отношению к тому, которое он хочет получить. Кроме того, вырезанные им части доски получатся на оттиске белыми, а те, которых резец не касался, — чёрными. Это напоминает рисование на чёрной доске белым мелом с той разницей, что ошибаться нельзя. Ошибся — начинай снова, на другой доске.

Кроме белого и чёрного, в гравюре может быть и серый тон. Он получается при чередовании белых и чёрных штрихов.

После того как работа над доской завершена, художник приступает к печати гравюры. Валиком он накатывает на доску чёрную типографскую краску, затем накладывает лист бумаги и прижимает его к доске печатным прессом.

Такой способ называется высокой печатью.

К высокой печати относится также ксилография — гравюра на дереве («ксилос» на греческом языке «дерево»). Доски для неё делаются из очень твёрдых и плотных пород. Поэтому и гравировать на них тяжелее. Зато ксилография позволяет выполнить то, что не получается в линогравюре, — мелкие детали.

Замечательным материалом для доски служит гладко отполированная пластина из металла: цинка или меди. Получаемая гравюра на металле называется «офорт».

Художник рисует острой стальной иглой прямо на пластине, покрытой слоем воска или кислотостойкого лака. Когда рисунок готов, доска «гравится» раствором азотной кислоты, которая по-французски как раз и называется «офорт».

Кислота выедаёт процарапанные места и образует углубления. Но вот она смыта, удалены и остатки лака — можно приступать к печати. В этом случае она называется глубокой, потому что краска не накатывается на доску, а втирается в углубления, сделанные кислотой. После чего на пластину накладывается влажная бумага, нажатие пресса — и оттиск готов.

Техника офорта противоположна высокой печати: в офорте белыми остаются нетронутые иголкой места, а там, где она поработала, отпечатывается тон. Чем глубже оставленные кислотой бороздки, тем он темнее.

Есть и плоская печать — литография. Гравюры в ней возникают на поверхности специально подготовленного известкового камня («литос» на греческом языке «камень»).

Художник рисует прямо на литографском камне специальной литографской тушью или карандашом, после чего обрабатывает его поверхность особыми составами, закрепляя рисунок.

Если линогравюра позволяет получить сто хороших оттисков, то литографский камень — более тысячи.

Когда было изобретено книгопечатание, не было ещё ни фотографии, ни ксерокса, чтобы размножить изображение. Поэтому использование гравюр очень упростило оформление книг, сделало их доступнее для людей. Кроме того, благодаря печати искусство графики вошло буквально в каждый дом.

В XVIII веке по России пошла гулять лубки — раскрашенные вручную гравюры с деревянных досок. Изображение на них всегда сопровождалось текстом, обычно стихотворным.

Поначалу лубки сочинялись по библейским легендам и преданиям, сказочным историям. Позднее, в XVIII веке, появились картинки из жизни простого народа. Весёлые и нравоучительные, они не только украшали крестьянские избы: по ним дети учились грамоте. Лубок в те годы заменял и газету — о многих событиях в стране люди узнавали именно благодаря этим гравюрам.

Графика подразделяется на станковую, книжную и прикладную.

Станковая существует самостоятельно. При этом неважно, в какой технике она выполнена, уникальная или печатная.

Станковая графика украшает кабинеты, галереи, стены наших квартир. А где место книжной графики, вы, наверное, поймёте и без подсказки.

Если станковую графику художник рисует совершенно свободно, то в книжной он лишь соавтор писателя и должен иллюстрировать текст, то есть дополнять его зрительными образами, помогать читателю понять замысел писателя. Конечно, такая графика может существовать и вне книги, но «вырванная» из привычного окружения она многое при этом теряет.

Во времена, когда книги были далеко не в каждом доме и ценились очень высоко, на внутреннюю сторону их обложек стали наклеивать специальные знаки — экслибрисы, что в переводе с латыни означает «из книг». Эти миниатюрные изображения (зачастую очень красивые) сообщают о том, кто владелец книги и что у него за библиотека.

Экслибрис для книги всё равно что паспорт. Посмотрит на него забывчивый человек и вспомнит, у кого взял книгу.

Искусство экслибриса существует и в наши дни. Многие графики пробовали в нём свои силы, а есть даже такие, кто только им и занимается.

Для больших библиотек требуется много экслибрисов, поэтому они делаются печатным способом, а затем вручную вклеиваются в книги.

Ещё с одной разновидностью графики — прикладной — мы сталкиваемся буквально на каждом шагу.

Доставая из пачки чай, задумываетесь ли вы над тем, кто нарисовал для вас такую красивую упаковку? Разворачиваете конфету, и вам даже не приходит в голову, что фантик тоже кем-то нарисован. Таким же образом через ваши руки проходит множество продуктов в ярких, нарядных упаковках — их создала фантазия художников. И всё это — образцы прикладной графики.

Кроме упаковок, художники разрабатывают фабричные и фирменные знаки, почтовые марки и спичечные этикетки, афиши и рекламные буклеты...

От того, как они сделают свою работу, зависит успех многих дел. Да и жить в окружении красивых вещей гораздо приятнее.

Раздел №2 «Жанры искусства»

Тема № 3. «Натюрморт»

Содержание учебного материала:

Своё отношение к предметам — полезным и бесполезным, нарядным и скромным, новым и старым — художники выражают посредством натюрморта. Слово это французское и переводится буквально как «мёртвая природа». Интересно, что по-немецки и по-английски натюрморт определяется точнее как «тихая» или «неподвижная жизнь».

Расцвет натюрморта как жанра наступил в XVII веке. Особенно прославили его художники, которые получили прозвище «малые голландцы» — то ли за малый размер своих картин, то ли за «пустяковые» темы: ведь «тихая жизнь вещей» была тогда ещё в новинку и не казалась важной.

Больше всего «малые голландцы» любили рисовать красивую посуду, богатую домашнюю утварь, столы, накрытые изысканными и роскошными блюдами. Очень часто их натюрморты называли «завтраками». С любовью и удивительным мастерством переданы в них прозрачность стекла, блеск металла, пышные складки скатерти, капельки сока на срезе лимона... Все предметы изображены настолько точно, что кажутся настоящими.

В то же время в соседней Фландрии художники осваивали другую разновидность натюрморта — «снесь». На больших холстах они изображали горы дичи, рыбы, фруктов, отчего картины напоминали витрину продовольственной лавки.

Только через столетие начали появляться натюрморты другого типа. На них за предметами уже угадывался облик их хозяина — крестьянина, ремесленника, художника, учёного.

Очень любили натюрморт французские художники-импрессионисты (от слова «импрессьон» — впечатление). Они рисовали не в мастерских, а прямо на улицах Парижа, добиваясь на своих полотнах удивительной яркости, сочности, солнечности цвета. Неудивительно, что чаще всего импрессионисты изображали фрукты и цветы, способные, как ничто другое, передать праздничное настроение.

Таким образом, сложились два основных типа натюрморта.

В одном вещи говорят прежде всего о своём хозяине. Он незримо присутствует на картине, и, глядя на неё, мы можем многое сказать о его привычках, характере, профессии.

В натюрморте другого типа вещи говорят прежде всего о самих себе, о своих качествах. Они словно предлагают полюбоваться красотой их облика, формы, цвета.

Натюрморт как нельзя лучше подходит для начинающих художников. «Мёртвая природа» позволяет рисовать долго, внимательно изучая форму, тщательно прописывая детали, добиваясь большего сходства. А живая природа постоянно меняется.

Но не за это любят натюрморт художники, а за то, что изображённые предметы позволяют донести до зрителя важную мысль.

Один предмет, например, чашка чая, даже очень красивая, ещё не натюрморт. А вот та же самая чашка и в придачу торт со свечами — уже натюрморт, и не простой, а на тему «день рождения». Если же торт заменить чёрствым сухариком, то получится натюрморт на тему «Бедность».

Предметы в натюрморте взаимообогащают, подчёркивают характер друг друга. Вспомним, что сам по себе предмет не бывает большим или маленьким, сложным или простым, тёмным или светлым — все эти качества познаются только в сравнении.

Именно сравнение открывает нам глаза на жизнь вещей, на их изменение во времени.

Целая кружка ничем не отличается от множества ей подобных, тогда как кружка с трещиной уникальна: второй такой нет. У неё есть судьба, жизнь выделила её из общего ряда. Подобно людям, предметы при рождении мало чем отличаются друг от друга, и лишь условия жизни придают им неповторимые черты.

Во многом характер предметов зависит от характера их владельцев: у неряхи и чайник неряха. Ничто не может сказать о человеке больше, чем принадлежащие ему вещи. Они могут поведать о его занятиях, привычках, образованности или, наоборот, невежестве.

Вот несколько правил, которые помогут тебе освоиться в жанре натюрморта:

— плоскость листа нужно зарисовывать равномерно. Конечно, где-то предметов будет больше, где-то меньше, но белой бумаги старайтесь всё - таки избегать;

— предметы следует объединить, связать между собой. Пусть они соприкасаются, лежат друг на друге, как это бывает в жизни. Не допускайте, чтобы они казались выставленными на показ;

— стремитесь найти среди предметов главный и каким-то образом его выделить. Последнее правило можно выполнить разными способами. Подчеркнув, например, форму: фужер на тонкой ножке среди обычных стаканов (сложный предмет среди простых); размер: арбуз среди винограда, яблок, слив (большой предмет среди маленьких); цвет: цветное фото среди чёрно-белых (яркое среди серых) или красное яблоко среди зелёных (контрастный цвет); объём: очки, лежащие поверх газеты (объёмный предмет на плоском); качество: разбитая кружка среди целых.

Попробуйте выделить главный предмет, поместив его в непривычную, чужую для него среду, например, ключи на обеденный стол или бутерброд на стопку книг.

Иными словами, главный предмет должен выделяться на вашем рисунке любым способом, но не настолько, чтобы затмевать собой другие.

Помните: всё хорошо в меру.

Старайтесь, чтобы главный предмет занимал место поближе к середине листа. Это ещё раз подчеркнёт его главенство, а также позволит другим предметам расположиться вокруг него естественным образом.

Тема №4 « Портрет »

Содержание учебного материала:

Жанр, посвящённый изображению человека или группы людей, называется портретом. Нарисовать его похоже — не единственная и далеко не главная задача портретиста. От него требуется передать также внутренний мир, душевное состояние человека, его положение в обществе. И, что самое важное, портретист должен выразить своё личное отношение к модели (так называют изображаемого человека). Художник имеет право на собственный взгляд, даже если портретируемый представляет себя иначе.

Искусство портрета родилось несколько тысяч лет назад. Самые ранние из сохранившихся произведений этого жанра — гигантские скульптурные изображения древнеегипетских правителей-фараонов, высеченные из камня. Тысячи рабов трудились над их изготовлением. Эти огромные статуи должны были вознести фараонов на недостижимую высоту, уподобить их богам.

Были в древнем Египте скульптурные изображения и поменьше. Например, сделанные в мастерской скульптора Тутмоса портреты фараона Эхнатона, царицы Нефертити и их шестерых дочерей. Перед нами предстают обычные человеческие лица, но выполненные настолько мастерски, что с трудом верится в их нынешний «возраст» — три с половиной тысячи лет!

Жанр скульптурного портрета достиг совершенства в древней Греции, где так высоко ценили человеческую личность. Моделями для скульпторов служили философы, поэты, политики, имевшие заслуги перед страной. Поэтому художник, изображая конкретного человека, вместе с тем создавал и образ идеального гражданина.

В истории искусства жанр портрета не только никогда не угасал, но, напротив, процветал во все времена — в первую очередь потому, что всегда находились заказчики.

В древнем Риме ими были знатные горожане и члены их семей. Теперь мы можем многое узнать о том, как они одевались в те далёкие времена, какие причёски и украшения носили — настолько точно и правдиво работали римские скульпторы.

Наряду с обычным развивался и аллегорический (иносказательный) портрет. В древнем Египте фараоны изображались в виде бога Осириса, царицы — богини Исиды. В древней Греции царя Александра Македонского представляли в образе сказочного героя Геракла, облачённым в львиную шкуру и с палицей в руках. А в древнем Риме императору придавали облик верховного божества Юпитера.

Жанр живописного портрета сложился позднее, в эпоху Возрождения. Тогда портрет стали разделять на парадный и камерный.

Парадный портрет изображает человека в момент его торжества. Об этом красноречиво говорит весь его вид: пышная одежда со знаками отличия и украшениями, вычурная горделивая поза. Кажется, что модель откровенно позирует художнику.

Полная противоположность парадному — камерный портрет. Само название говорит о том, что он предназначен не для парадных залов, а для небольших помещений (слово «камера» означает на латыни «комната»). Камерный портрет вводит нас во внутренний мир человека, часто неизвестного. Поза модели непринуждённая. Создаётся впечатление, что портретируемый даже не подозревает о том, что его рисуют. Важнейшее же различие в том, что парадный портрет — это всегда портрет заказчика, с которым чаще всего у художника нет ничего общего. Их взаимоотношения чисто деловые: заказчик платит, художник рисует.

Камерный портрет всегда изображает близкого человека, не обязательно родственника, но обязательно понятного и приятного художнику.

Своего величайшего расцвета портретная живопись достигла в XVIII веке. Из этой эпохи дошли до нас образы господ и крестьян, детей и стариков, королей и шутов... Невероятно, но всё это людское разнообразие воплотил в своём творчестве испанский художник — Диего Веласкес.

Долгие годы он был живописцем при дворе испанских королей. Его парадные портреты очень торжественны и пышны.

Художник открыл для нас, что за скромной одеждой и физическими недостатками скрывались внутренняя красота и благородство этих людей. Блестящим мастером камерного портрета был голландский художник Рембрандт Харменс ван Рейн. Созданные им образы пронизаны самыми разными чувствами: радостью, грустью, глубокой задумчивостью, усталостью, достоинством, любопытством. Модели Рембрандта словно говорят с нами. Мы ясно слышим каждую их историю, «рассказанную» движениями глаз, красноречивыми жестами рук, выразительной осанкой...

В Россию жанр портрета пришёл только в XVIII веке вместе с европейскими художниками, приглашёнными Петром Первым. Сначала на портретах, называвшихся тогда «парсунами» или «персонами», изображали самого царя и его приближённых.

Позднее, в первой половине XIX века, главной моделью становится герой, романтическая личность. Отечественная война 1812 года выдвинула на первый план людей активных, решительных.

Во второй половине XIX века романтизм уступает место реализму, а парадный портрет — камерному.

Большую роль в этом сыграли передвижники. Так сокращённо называли себя члены товарищества передвижных художественных выставок.

Его вдохновителем был блестящий портретист Иван Николаевич Крамской. Передвижники создали новый портрет-тип. В нём человек раскрывался и сам по себе, и как типичный представитель группы людей, поколения в целом. Ещё одна разновидность — групповой портрет, изображающий двух или более человек.

Групповые портреты могут быть семейными или цеховыми, то есть изображающими людей, связанных общим делом, общей профессией.

Автопортретом называется изображение художником самого себя.

Он позволяет нам взглянуть на человека его же глазами. Рисуя автопортрет, художник никогда не лукавит, не льстит себе — ведь он тут и заказчик, и исполнитель.

Есть несколько видов изображения человека. Вот они.

1. Голова. Её изображение занимает практически всю картину.
2. Голова с плечевым поясом. Погрудное изображение позволяет нарисовать часть одежды.
3. Полуфигура. Это изображение человека по пояс даёт возможность нарисовать и руки модели, и то, что в них находится.
4. Фигура. Она изображается полностью в положении сидя, стоя или лёжа, что позволяет воспроизвести не только всю одежду, но и осанку модели, её местоположение (роща, сад, зал, комната) и окружающие предметы (мебель, посуда, книги). Чем меньше на портрете размер го-

ловы, тем больше остаётся места для всего, что находится позади и вокруг модели — это называется «фоном» или «средой». Работая над портретом, художник думает о том, какой избрать поворот головы (ракурс).

Есть три основных вида ракурса:

- профиль (изображение головы сбоку);
- анфас (изображение головы спереди);
- три четверти (изображение головы в положении среднем между положениями профиль и анфас).

Живопись и графика выполняются на плоской основе — бумаге, холсте, картоне. Поэтому с какой стороны на них ни смотри, изображение не изменится. Вот почему живописцы и графики предпочитают тот ракурс, который помогает им выявить и подчеркнуть особенности модели, её особые приметы.

Глаза, носы, рты, уши при внешнем сходстве имеют самые различные формы. И располагаются они на лицах по-разному. Художник должен разглядеть эти особенности, которые называются чертами или характером лица.

Мастера Возрождения, много сил отдавшие изучению человека, его физического строения, создали канон (образец) лица и тела.

Вряд ли портрет получится ярким и запоминающимся, если ничего не знать о мимике и жесте.

Мимика — это движение, изменение лица. Она выражает различные чувства. Мимических мышц много, однако их не видно — они находятся под кожей. Но можно почувствовать, как они работают, а также увидеть, что при этом происходит — морщится лоб, хмурятся брови, надуваются щёки, щурятся глаза, кривится рот, дёргается нос, выпячиваются губы — и ещё много чего забавного.

За выражение любого чувства на лице отвечает какая-то мышца или группа мышц. Когда человек улыбается, сокращаются одни мышцы, когда плачет — другие, когда гневается — третьи.

Жест — это движение тела, которое передаёт душевное состояние человека. С помощью жеста художник может выразить самые разнообразные чувства модели: презрение, отчаяние, отвращение, сострадание, горе, гордость, восторг. Участвуют в этом руки, ноги, голова, туловище. Недоумение человек выражает, пожимая плечами или разводя руками, гнев — топая ногами и сжимая руки в кулаки.

Наблюдая за мимикой и жестами модели, можно лучше понять её характер. Это поможет вам передать не только внешнее, но и внутреннее сходство, что для портрета гораздо важнее.

Тема № 5 «Пейзаж»

Содержание учебного материала:

Жанр искусства, изображающий природу, получил название «пейзаж» (от французского слова «пайс» — «страна», «местность»).

До XVII века пейзаж оставался лишь фоном, на котором разворачивалось действие картин или позировала модель. Самостоятельным жанром его сделали голландские художники. С любовью и вниманием переносили они на холст виды родной земли: песчаные дюны на пустынном морском берегу, мельницы на фоне живописных деревень, бескрайние просторы лугов, оживляемые пасущимися стадами.

Голландцы первыми начали писать городские пейзажи и марины — морские пейзажи (от латинского слова «маринус» — морской).

В XVIII веке был очень популярен архитектурный пейзаж — ведута («вид» по-итальянски). На больших холстах художники с предельной точностью запечатлевали облик городов, благодаря чему мы знаем, как они тогда выглядели.

Первый в России мастер ведуты Фёдор Яковлевич Алексеев создал многочисленные картины с видами Петербурга и Москвы.

В первой половине XIX века художники начинают изображать не просто природу, а её различные состояния. На пейзажах возникают гроза, сумерки, туман, закат солнца... Причём, если

раньше пейзажисты творили в мастерских с помощью натуральных рисунков и воображения, то французские художники Теодор Руссо, Камиль Коро и другие стали писать природу прямо на открытом воздухе.

А во второй половине прошлого века жители Парижа стали замечать на улицах города странных людей, несущих большие холсты и ящики с красками. Это были художники-импрессионисты. С жадностью вглядывались они в окружающий мир, пытаясь передать на полотне впечатление от увиденного. Особенно любили они писать солнечный свет — он словно пронизывает их картины.

Импрессионисты создали особую живописную манеру, накладывая краску на холст отдельными мазками чистого цвета, которые смешивались в глазах зрителя и составляли более сложные цвета и оттенки. Эти картины рассчитаны на то, чтобы смотреть их с расстояния, потому что вблизи они представляют собой мешанину из мазков и точек.

Такая, на первый взгляд, небрежная манера раздражала парижскую публику. Вот что писала одна из газет по поводу первой выставки импрессионистов: «На Париж обрушилось бедствие: выставка якобы живописи. Многие смеются над холстами. Так в сумасшедшем доме несчастные подбирают камешки и думают, что у них алмазы. Другая газета вторила ей: «От этих картин шарахаются лошади». Но прошло время, и мы уже не можем представить историю пейзажа без импрессионистов Клода Моне, Эдгара Дега, Огюста Ренуара, Камиля Писсарро и других. Камешки действительно оказались алмазами.

К тому моменту в русском искусстве сложились два основных вида пейзажа — эпический и лирический.

Эпический пейзаж изображает мощь и величие природы, большие пространства: бескрайние степи, горные хребты, морские просторы.

Если эпический пейзаж будоражит, вселяет в зрителя ощущение торжественности, то лирический, напротив, дарит покой, умиротворяет.

Пусть в XX веке человек стал другим, но он по-прежнему любит природу, тянется к ней. И сегодня есть художники, пишущие эпические и лирические, городские и сельские пейзажи, марины и ведуты. Появились и новые виды, например, индустриальный пейзаж, который изображает заводы и стройки.

До полёта человека в космос немислим был космический пейзаж. Примечательно, что первым вышел в открытый космос... художник. Да-да, художник и лётчик-космонавт Алексей Архипович Леонов. Причём на своих картинах он изображает не только то, что увидел в космосе собственными глазами, но и то, что подсказывало ему воображение, — фантастические пейзажи.

Именно этот вид пейзажа как нельзя лучше подходит для того, чтобы начать твоё знакомство с жанром.

Рисование с натуры — лучший способ сохранить память об интересно проведенных днях. Ведь со временем впечатления забудутся, а этюды останутся навсегда.

По сравнению с рисованием в помещении много новых ощущений дарит художнику пленэр («вольный воздуха» по-французски). Солнечный свет делает краски ярче и звучнее. Даже тени, которые в помещении кажутся чёрными, на солнце тоже становятся цветными — их окрашивает окружающая среда. Заметив это свойство пленэра, импрессионисты решительно отказались от чёрной краски. Так они боролись с серостью в живописи: ведь вы и сами знаете — от добавки даже малости чёрной краски цвет мутнеет и грязнеет.

Художник видит многое не так, как все, и его картины помогают нам увидеть мир по-иному. Взгляд художника воспринимает окружающий мир гораздо острее, чем взгляд обыкновенного человека.

Но успех живописца зависит не только от остроты зрения. Много ли от неё толку без мастерства, «ловкости рук»

С помощью карандаша и кисти пейзажисты изучают, исследуют природу. Придёт время, и вы сможете изобразить любые состояния природы по памяти или следуя за воображением. Но случится это не раньше, чем вы овладеете мастерством рисования с натуры.

Очень полезны этюды. Они не должны быть большими по размеру — достаточно половинки альбомного листа, то есть двадцать сантиметров в длину и пятнадцать в высоту.

В этюдах не нужно прорисовывать каждый листочек. Их задача — передать состояние природы в тот момент, когда ты её наблюдаешь. А так как она очень переменчива, то и этюд надо писать быстро — за десять-пятнадцать минут.

Тщательно подбирайте цвета на палитре.

Обращайте внимание на качество цвета — на его яркость, насыщенность, тон.

Ведите работу от дальнего плана, как бы из глубины, постепенно приближаясь к переднему плану, самому контрастному — он всегда наиболее насыщенный и по цвету, и по тону.

Для этюдов с натуры лучше всего подходит воздушная и подвижная акварель. Впрочем, гуашь тоже тебе пригодится. Используйте также всевозможные мелки, фломастеры, цветные карандаши — и как дополнительные, и как самостоятельные материалы.

Очень полезно да к тому же интересно рисовать природные подробности: листья, ветки, корни, кору, плоды и шишки. Внимательно изучайте их, старайтесь понять строение, передать объём.

Так, переходя от деталей к общему, вы приступите и к рисованию пейзажа. Выполняя его с натуры, почаще вспоминайте пять свойств пространства: чем ближе, тем крупнее, подробнее, контрастнее, теплее и ярче. И наоборот — чем дальше, тем мельче, обобщённое, прозрачнее, холоднее и бледнее.

Тема № 6 «Интерьер»

Содержание учебного материала:

Жанр интерьера посвящён изображению внутреннего пространства зданий или помещений — с их убранством, мебелью и разными вещами.

Пейзаж и интерьер, словно океан и суша, существуют бок о бок. И если пейзаж с его просторами больше напоминает океан, то интерьер — скорее тихую пристань, куда мы всякий раз возвращаемся, где всё нам по душе, создано нами для самих себя.

Как часть картины, интерьер существует давным-давно. Изображения фигур на фоне интерьера встречаются ещё в искусстве Древнего Египта. Однако самостоятельный жанр интерьера сложился лишь в XVII веке в Голландии.

Интерьеры голландцев, подобно их произведениям в других жанрах, отличаются скромными размерами (помните, что этих художников прозвали «малыми») и написаны удивительно тонко и достоверно. Мебель, зеркала, посуда, люстры, ковры изображены тщательно и подробно. Но сильнее всего поражают здесь воздух и солнечный свет. И как только сумели живописцы подобрать столь дивные краски?!

Жанр интерьера позволяет нам заглянуть в прошлое, увидеть, как жили современники художника и он сам. При этом интерьеры могут быть самыми разными — просторными и тесными, богатыми и убогими, светлыми и тёмными. Конечно, и населяют их разные люди.

Голландцы изображали не только жилые помещения — гостиные, спальни, залы для приёмов, но и так называемые служебные: кухни, прихожие, мастерские. Многие художники занимались торговлей (живопись была для них просто увлечением) и часто рисовали свои собственные лавки и трактиры. При этом они «оживляли» интерьер, вводя стаффаж, иными словами, фигурки людей.

В России развитие жанра связано с именем Алексея Гавриловича Венецианова, под руководством которого в XIX веке образовалась целая школа интерьера. Основным её правилом было, по словам учителя, «ничего не изображать иначе, чем в натуре является, и повиноваться ей одной без примеси манеры какого-нибудь художника...» Эти картины «до обмана правдоподобно» показывают нам особенности и приметы крестьянского и помещичьего быта, убранства городских помещений.

Интерьер, как никакой другой жанр, способен рассказать о человеке, который в нём обитает, — кто он, чем увлекается, каков его характер. Обо всём этом внимательному наблюдателю расскажут вещи, их расположение в интерьере, состояние жилья.

Но художник не копирует жизнь, не переносит на холст всё, что видит, подобно фотоаппарату, который механически снимает на плёнку то, что попадает в объектив.

Взгляд художника избирателен. Интересное для себя он делает на картине более выпуклым, отчётливым, старается подчеркнуть. И наоборот — незначительные детали сглаживает, уводит в тень или вовсе от них избавляется. Таким образом, и главная тема картины проступает более определённо, и характер человека выявляется точнее.

Картина неподвижна и способна воплотить лишь миг жизни. Представляете, насколько тщательно должны быть отобраны предметы и какое значение должен иметь каждый из них, чтобы произвести на зрителя впечатление, донести до него идею художника.

Прежде чем приступать к этому жанру, нужно уяснить, что любой интерьер в основе своей — коробка, и у него есть пол, потолок и четыре стены — всего шесть плоскостей.

Рисующий интерьер художник не может изобразить все плоскости сразу: ведь к одной из них он обязательно окажется спиной.

В зависимости от точки зрения, используются семь основных схем интерьера. Вот они:

1. Стена — пол.
2. Две стены — пол.
3. Две стены — потолок.
4. Стена — потолок.
5. Три стены — потолок.
6. Три стены — пол.
7. Три стены — пол — потолок.

С их помощью можно нарисовать бесконечное множество интерьеров. С другой стороны, в основе любого нарисованного интерьера обязательно окажется одна из семи схем. Это немало. Ведь хватает же композитору семи нот, чтобы сочинять разнообразную музыку.

Очень важную роль в построении интерьера играет линия горизонта. Пусть её не видно за стенами, но это вовсе не значит, что её нет вообще. Как вы помните, она постоянно находится на уровне ваших глаз.

Все горизонтальные линии, параллельные друг другу, должны сойтись в точках схода на линии горизонта. Попробуйте менять её положение (приседая или вставая на стул) и увидите, как линии в перспективе «оживут» и, в свою очередь, станут менять направление и наклон. Именно от линии горизонта зависит, какую часть пола, потолка и стен видит рисующий.

Тема №7 «Сюжетная картина»

Содержание учебного материала:

Смешивание разных техник даёт художнику новые изобразительные возможности. То же происходит и при слиянии (синтезе) жанров.

Соединяя простые жанры попарно, получаете: портрет в интерьере, портрет в пейзаже, натюрморт в интерьере. Вспомните работу с красками и скажите, что это вам напоминает? Ну, конечно, смешивание основных цветов, создающее всё богатство оттенков.

Объединение трёх жанров ведёт к появлению нового жанра — сюжетной картины. Он уникален тем, что в нём есть действие (сюжет), тогда как в простых жанрах сюжет только подразумевается.

Художник прибегает к синтезу жанров тогда, когда ему становится тесно в рамках простого жанра, который знакомит нас лишь с какой-то одной стороной жизни.

А сюжетная картина — явление многогранное. Художник, пишущий её, сам решает, сколько в ней должно быть каждого из простых жанров.

Попробуйте и вы сочетать разные жанры.

Помните, что сила синтеза в согласии жанров, когда между ними нет противоречия.

Раздел №3 «Декоративно – прикладное искусство»

Содержание учебного материала:

Люди всегда стремились окружать себя красивыми вещами. Из глубокой древности дошли до нас глиняные горшки, украшенные простым орнаментом, бусы из цветных камешков и ракушек, клыков и костей животных.

И сегодня мы с удовольствием едим из красивой посуды, обставляем квартиру изящной мебелью, носим ювелирные украшения, ходим по пушистым коврам. Кувшины и подносы, расписные ткани и фарфор, ширмы и веера - также предметы декоративно-прикладного искусства. «Декор» в переводе с латыни означает украшать, а слово «прикладное» указывает на то, что эти вещи можно использовать в повседневной жизни.

Издавна декоративно-прикладным искусством занимались народные умельцы — кто поодиночке, кто объединившись в ремесленные артели, мастерские, цеха или образовав народные промыслы. Понятно, что много произвести они не могли, и потому, с появлением машин, возникли большие фабрики, где производство было поставлено на поток. Конечно, от этого пострадала красота, и вместо прекрасных изделий людям всё чаще достаются бездарные поделки...

А подлинную красоту по-прежнему творят там, где существуют народные промыслы. Но сейчас они работают уже не по замыслам умельцев-самоучек, а по эскизам профессиональных художников, которые до тонкостей изучили народные традиции.

Так, село Хохлома прославилось своей росписью, расцвечивающей деревянную посуду фантастическими растительными узорами багряно-золотистого цвета. Удивительные, знаменитые на весь мир глиняные игрушки делают в Дымкове: жеманные дамы и усатые кавалеры, олени с причудливыми рогами и сказочные петухи с громадными хвостами — как они все забавны и прелестны! А посуда из Гжели сияет сочной синевой на белом фоне — из неё любое кушанье съешь за милую душу.

Бывает и так, что местные промыслы превращаются в самостоятельные виды декоративно-прикладного искусства. Так, придуманная народами Индонезии роспись ткани стала изящным и нежным искусством под названием батик. А знаменитая парижская мастерская Гобеленов дала название коврам-картинам, вытканым вручную по рисункам.

В целом же декоративно-прикладному искусству присущи те же три свойства, что и архитектуре: польза, прочность, красота.

Раздел №4 «Другие жанры»

Тема №8 «Анималистический жанр»

Содержание учебного материала:

Художников, которые посвящают своё творчество изображению животных, называют анималистами — от латинского слова «анимал», что означает «животное». Это — сложный жанр. Анималист должен быть особо наблюдательным, отличаться терпением и хорошей зрительной памятью. Ещё он должен отлично знать повадки, характер и среду обитания своих «моделей». А самое главное — любить их.

Ещё первобытные художники запечатлели в наскальных росписях сцены охоты на буйволов, бизонов, оленей, мамонтов. Звери предстают перед нами как живые, потому что их повадки и движения переданы с удивительной достоверностью. Позднее изображения животных появляются в росписях дворцовых стен и на рельефах, украшавших древние храмы, на вазах и посуде, в виде отдельных скульптур. Это было связано с тем, что многие животные обожествлялись людьми. В древнем Египте, например, священными считались кошки.

В Европе обожествление животных прекратилось с появлением христианства. Поэтому в средние века их рисунки встречаются редко. Зато сложилась традиция изображать сказочных животных, чаще всего в жанре книжной миниатюры. Страницы так называемых «бестиариев» (от латинского слова «бестиариум» — «звериный») пестрели самыми невероятными существами: гигантскими рыбами, змеями с птичьими крыльями и головами, драконами и грифонами. Очень красив был таинственный Единорог — белая лошадь с витым золотым рогом, растущим из середины лба.

В эпоху Возрождения сказочных животных сменяют настоящие, потому что художники тогда всерьёз взялись за изучение окружающей жизни. Замечательные рисунки лошадей делает Леонардо да Винчи. Мастерски изображает разных животных немецкий художник Альбрехт Дюрер.

В Россию анималистический жанр пришёл лишь в XIX веке. Образцовыми можно считать четыре скульптурные конные группы, украшающие Аничков мост в Петербурге. Их автор, Пётр Карлович Клодт, очень любил лошадей и часами наблюдал за ними в манеже, запоминал позы и движения.

Среди разновидностей анималистического жанра выделяется жанр охоты. Есть и картины, воспевающие охоту как захватывающее и яркое зрелище. В них художник много внимания уделяет внешней стороне: одежде охотников, оружию, ритуалу.

Конечно, не могли пройти мимо анималистического жанра и мастера книжной иллюстрации.

Примеры анималистического жанра можно найти почти во всех видах искусства.

Прекрасное место для рисования — зоопарк.

Сделайте несколько рисунков одного животного, но в разных поворотах и позах. Это поможет вам лучше понять его характер. Частое рисование и наблюдение за животным позволят потом воссоздать его по памяти.

Тема №9 «Бытовой жанр»

Содержание учебного материала:

Бытовой жанр изображает разные стороны жизни человека: труд и отдых, праздники и будни, забавы и серьёзные занятия.

Сцены тяжёлого труда рабов и пышных празднеств фараонов донесли до нас рельефы и фрески древнего Египта. Изображения жертвоприношений и спортивных состязаний часто встречаются на рельефах и вазах.

Расцвет бытового жанра в живописи связан с искусством «малых голландцев». Они подробно воссоздавали на своих полотнах жизнь самых разных слоёв общества. Тут и богатые аристократические семейства, и средний класс — бюргеры, и беднота, чья жизнь протекала в убогих лачугах, мрачных трактирах, а то и во на улице. Но, несмотря на это, и в ней есть место празднику. «Праздниками» назывались те картины, что изображали традиционные народные обряды и сцены веселья.

В русском искусстве бытовой жанр также занял важное место. Сколь много мы можем узнать о жизни и труде крестьян по картинам Венецианова! И как любителю он своими незнатными, но полными внутреннего благородства героями...

А Павел Андреевич Федотов во всех подробностях знакомит нас с жизнью горожан:

аристократов, чиновников, военных. Художник позволяет заглянуть в личную жизнь своих героев и при этом зло высмеивает их слабости: праздность, лень, чванство, глупость.

Тема №10 «Исторический жанр»

Содержание учебного материала:

Исторический жанр

«Дела давно минувших дней» и герои прошлого оживают перед нами в произведениях этого жанра.

Быть историческим живописцем очень непросто. Нужно хорошо знать изображаемую эпоху, детали и приметы того времени.

«Утро 24 августа 79 года нашей эры не обещало ничего необычного жителям римского города Помпеи, раскинувшегося у подножия вулкана Везувий, чьё невиданное доселе извержение началось к полудню. Потоки раскалённой лавы обрушились на беззащитный город и погубили его. Катастрофа разразилась так внезапно, что люди были захвачены врасплох за своими повседневными занятиями.» Так гласит история.

Когда семнадцать столетий спустя на месте погибшего города начались раскопки, глазам учёных открылся как бы оживший мир древности. Вещи, утварь, произведения искусства — всё осталось нетронутым под пятнадцатиметровым слоем пепла и лавы.

Русский художник Карл Павлович Брюллов, посетив раскопки, был потрясён и под впечатлением от увиденного создал картину «Последний день Помпеи», на которой изобразил как раз тот драматический момент, когда лава хлынула на город.

То тут, то там мерцает на холсте красный цвет — цвет огня. Кажется, что не красками, а огнедышащей лавой написана эта картина. В страхе мечутся на полотне люди, пытаясь укрыться

от разбушевавшейся стихии, избежать смерти. На лицах их написаны самые разные чувства: страх, отчаяние, надежда...

Картина Брюллова огромна. Её размер составляет четыре с половиной на шесть с половиной метров! да и могло ли быть иначе — ведь величина холста определяется величиной изображаемого события. Одиннадцать месяцев труда отдал живописец этой работе. Конечно, он не мог знать наверняка, как всё происходило в действительности. Но для художника это неважно, он имеет право на свою точку зрения, своё истолкование событий.

«Суть исторической картины — угадывание, — считал другой мастер жанра Василий Иванович Суриков. — Если только сам дух времени соблюден — в деталях можно какие угодно ошибки делать».

Всероссийскую славу принесли ему картины «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Берёзове», «Покорение Сибири Ермаком». Все они посвящены событиям отечественной истории, которой художник гордился.

Тема №11 *«Батальный жанр»*

Содержание учебного материала:

Батальный жанр можно назвать «старшим братом» исторического жанра. Изображение сражений и военных походов занимает в нём главное место (название произошло от французского слова «батай», что означает «битва»). Подобно историческому, он требует от художника точности в показе событий, обмундирования, оружия и так далее. К произведениям батального жанра относят также сцены военного быта — жизнь солдат в походах, казармах, лагерях.

Художники древности оставили нам большое количество образцов — от рельефов до росписей на вазах. Можно назвать, например, древнегреческую многофигурную мозаику, изображающую битву Александра Македонского с персидским царём Дарием.

Во все времена основной целью батального жанра было прославление полководцев и их побед. Эту же задачу ставил перед собой и Суриков, приступая к работе над картиной «Переход Суворова через Альпы». На ней изображён один из блистательных манёвров великого генералиссимуса.

Всё своё творчество посвятил батальному жанру Василий Васильевич Верещагин. Сам кадровый военный, он великолепно знал жизнь и быт армии. Лично участвуя в войне, видел своими глазами, какие ужасы и беды несёт она с собой. А потому главной целью своей жизни считал обличение «великой несправедливости, именуемой войной».

Верещагин совершил переворот в батальном жанре, совершенно изменив его сущность. Вместо полководцев он сделал главными героями простых солдат, их ежедневный ратный подвиг.

Истинный баталист, он погиб на боевом посту во время русско-японской войны в 1905 году при взрыве броненосца «Петропавловск».

Тема №12 *«Мифологический жанр»*

Содержание учебного материала:

Издавна люди поклонялись богам, приписывая их воле всё, что не могли объяснить сами. Например, древние римляне, не понимая, отчего из вершины Везувия вырываются дым и огонь, верили тому, что в толще горы располагается кузница бога Вулкана. А Помпеи считали жертвой божественного гнева.

Так рождались мифы — истории о богах и других сверхъестественных существах, их жизни, борьбе и подвигах. Богам поклонялись, у них просили помощи и заступничества. Например, считалось, что художникам покровительствует бог искусств Аполлон.

Чтобы выразить богам признательность, люди строили в их честь храмы, которые щедро украшались фресками и мозаиками, скульптурами и статуэтками. Так в изобразительном искусстве возник мифологический жанр.

Для современного человека древние мифы не более чем сказка. Однако мифологический жанр жив и сегодня. И вот почему.

Боги очень похожи на людей, которые их придумали со всеми своими достоинствами и недостатками. И сами мифы затрагивали общечеловеческие проблемы — добра и зла, славы и

забвения, отцов и детей. Поэтому миф для художника — лишь красивая оболочка для его мысли.

Так, рисуя античных богов, художники Возрождения стремились показать в первую очередь красоту и гармонию человеческого тела.

Мифологический жанр в России развился лишь в XIX веке. Поначалу русские художники, как и европейские, писали картины и сюжеты античных мифов, и лишь к концу века обратили свой взор к нашей, отечественной, мифологии, очень привлекательной для живописца с воображением.

Тема №13 *«Библейский жанр»*

Содержание учебного материала:

Библейский жанр тесно связан с предыдущим — ведь в основе его темы и сюжеты Библии, священной книги христиан.

Количество произведений искусства, выполненных в этом жанре, поистине огромно. На протяжении почти двух тысяч лет христианства церковь была самым богатым и постоянным заказчиком. Художники расписывали в храмах и монастырях стены, украшали культовую архитектуру скульптурой и орнаментом, выполняли миниатюры в церковных книгах, вырезали и расписывали алтари. Многие столетия Библия оставалась первой, а для многих и единственной книгой. Она же была и последней книгой для умирающего. По Библии учились читать, учились жить, в ней искали ответы на мучившие вопросы.

Даже если вы не читали Библию, вам наверняка известны многие её сюжеты и символы: Изгнание из Рая, Всемирный Потоп, Ноев Ковчег, Содом и Гоморра, Вавилонское Столпотворение, Соломоново Решение, Тайная Вечера, Возвращение Блудного сына, Страшный Суд.

Когда человек заявляет «Я умываю руки», это значит, что он не желает вмешиваться, не хочет брать на себя ответственность. Именно так поступил один из библейских персонажей, римский чиновник Понтий Пилат, не пожелавший вступить за Иисуса Христа. Другое выражение из Библии — «Поцелуй Иуды» — означает предательство. В этих сюжетах, ставших символами, художнику всегда был важен их общечеловеческий смысл. Поэтому и сам жанр, подобно мифологическому, изменялся вместе с человечеством, в разные времена выражая разные идеи.

Идея духовного и физического совершенства проходит через все картины эпохи Возрождения. Человек на них прекрасен, а окружающий его мир гармоничен и идеально выстроен.

Почти всё искусство Руси и России до XVIII века развивалось в русле библейского жанра: росписи православных храмов, церковная скульптура, книжная миниатюра и, конечно, известная на весь мир иконопись.

Иконы — это картины, изображающие сюжеты из Библии, христианских святых, их жизнь и написанные на досках темперными красками, приготовленными на яичных желтках. Иконы украшали храмы и церкви, были неотъемлемой частью жизни русского человека.

Сегодня мы почти не знаем авторов этих чудных картин. Ведь их не принято было подписывать. Писание икон являлось формой служения богу, и если сегодня нам известны некоторые имена, то не по автографу (подписи художника на картине), а по упоминаниям о них в старинных летописях.

3 год обучения

Содержание учебного материала:

В раннем возрасте нас удовлетворяли неумело сделанные изображения. Обычный круг становился мордочкой кошки, мышь изображалась овалом, и так далее. Но что случилось, когда мы подросли? Появилось желание добиваться сходства, и встал вопрос: как сделать их похожими на живых?

Эта программа избавит вас от разочарований, когда вам захочется рисовать животных. Она напомнит о простых приемах, которыми мы пользовались в детстве и забыли, повзрослев. Она предлагает методику, при помощи которой можно нарисовать всё.

Положительные сдвиги вы увидите немедленно, и ваши рисунки будут становиться все лучше и лучше. Истинный путь к успеху — упражнения, эта это не даст угаснуть вашему интересу к рисованию.

Если вы сумеете сделать так, то сможете нарисовать все что угодно!

Тема № 1 “Инструменты и материалы ”

Содержание учебного материала:

Для набросков и рисунков на полях годятся любые материалы: карандаши, цветные мелки, фломастеры, да и вид бумаги не имеет значения.

А чем надо пользоваться, если вы хотите рисовать как профессионал? Не стоит тратить много денег на дорогие принадлежности, но надлежащие материалы и инструменты иметь необходимо.

Бумага

Нужна гладкая, плотная бумага. Она выпускается в виде альбомов и исключительно хороша для штриховки и растушевки.

Карандаши

Я всегда пользуюсь механическим карандашом. Он имеет внутри тонкий графитовый стержень, который выдвигается при нажатии на кнопку. Сразу же заложите в него несколько стержней, и он послужит вам долгое время без всякой заточки. (Используйте стержни типа 2М (2В), достаточно мягкие и темные.)

Растушевки

Что такое растушевка? Это инструмент, похожий на карандаш, только скрученный из бумаги. Он используется для растирания карандашных штрихов (вместо собственного пальца) и создания более плавных и равномерных тоновых переходов. Это ключ ко всей моей технике рисования.

Пластичный ластик

Это пластичный ластик, который на вид и на ощупь, похож на глину. Ему можно придавать разную форму, и с его помощью вы сумеете сделать свои рисунки чистыми и аккуратными.

Корректор

для машинописных работ

Корректор выглядят как карандаш с жесткой кисточкой на конце. Он хорош для удаления с бумаги всякого мусора и для получения аккуратных четких краев на рисунке

Ластик

Это многоцелевой ластик, точно такой же, каким мы пользуемся в школе. Всегда держите один под рукой. Чаще всего ВЫ будете пользоваться пластичным ластиком. Розовый ластик применяется для больших участков или для удаления линий сетки. Корректор используется для осветления участков насыщенного темного тона или для подчистки краев рисунка. Он также удобен для стирания жирных линий, к которым не подступиться с другими ластиками.

Линейка

Чтобы правильно передать форму и размер предметов, мы будем чертить сетки и делать замеры. Есть мною различных видов линеек, поэтому выберите ту, которая удобна для вас.

Тема № 2 “Очертания. Рисуем очертания слона и птицы ”

Содержание учебного материала:

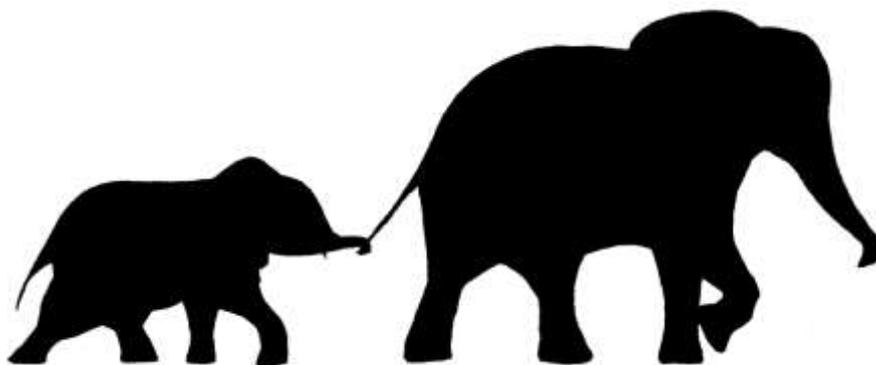
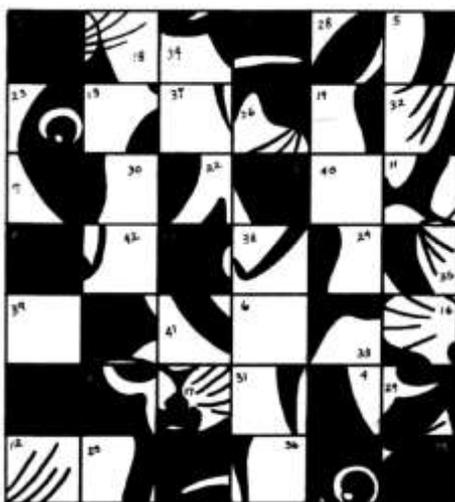
Прежде всего, всегда старайтесь видеть объекты рисования как очертания. На что похожи внешние контуры? Насколько они велики? А что с внутренними контурами? Как они согласуются друг с другом?

Затем обратите внимание на пространство, ограниченное этими контурами: черное оно или белое. Или где-то между этими полюсами? Если во время рисования вы сумеете постоянно держать в памяти очертания, светлые и темные участки, то сможете сделать прекрасный рисунок.

Вот несколько занятных упражнений, которые помогут вам приучить свои глаза видеть только очертания. В сетке слева каждая из ячеек имеет свой номер и содержит внутри черно-белый узор. Сетка справа состоит из свободных нумерованных ячеек. Перерисуйте узоры, которые вы видите в ячейках левой таблицы, в ячейки правой с теми же номерами. (Пример: нарисуйте узоры, которые вы видите в ячейке номер 28, в пустой ячейке правой сетки также под номером 28.) Каждый узор рисуйте как можно более точно и делайте потемнее. Не пытайтесь угадывать, что вы рисуете.

Когда закончите, переверните сетку «вверх ногами» и взгляните на получившееся изображение. Только тогда вы поймете, что же все-таки нарисовали! Когда не знаешь, что именно ты рисуешь, это сделать гораздо проще.

Помните это! Отныне все, что рисуете, вы должны видеть как части головоломки, которые, соединяясь вместе, создают общую картину. Вам нужно только разобраться, каковы очертания этих частей, светлые они или темные.

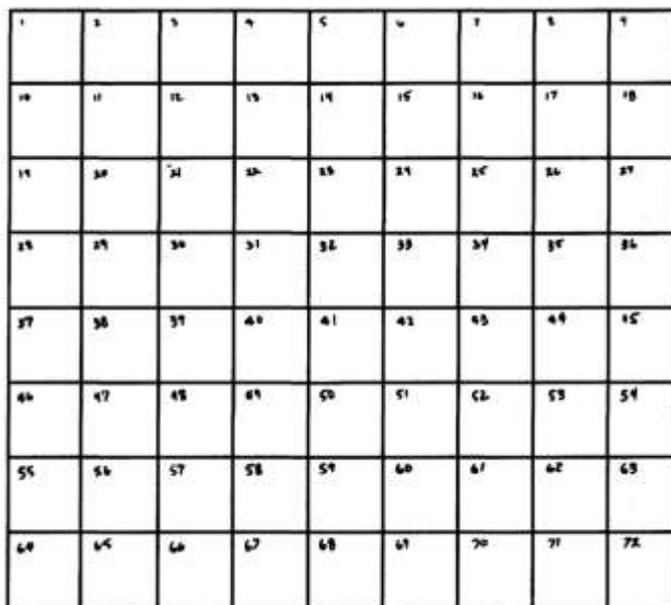
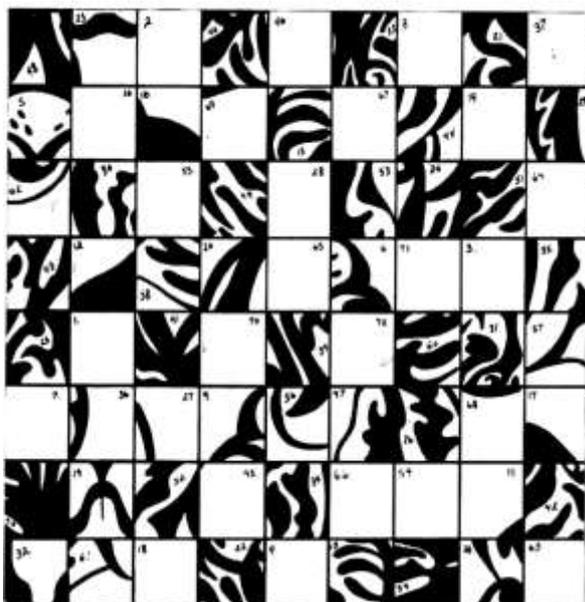
Эти маленькие рисунки, точнее силуэты, доказывают, что общий вид предмета или животного во многом определяется его очертаниями. Даже без всяких деталей нетрудно догадаться, что это за животные.

Тема № 3 *«Использование сетки, графическая «головоломка». Собираем головоломку кот»*

Содержание учебного материала: Использование сетки

Сейчас, когда вам уже понятно, каким образом из отдельных частей можно составить любое изображение, вы можете нарисовать все что захотите. Это звучит наивно, но это правда! Чем больше вы будете упражняться, тем вам будет легче изображать контуры, и тем больше будет оттачиваться ваше мастерство.

Чтобы облегчить себе рисование с фотографий, вам следует изготовить накладные сетки. Их легко сделать, начертив черным маркером линии на прозрачной папке. Если вы не очень ловки в обращении с линейкой, пусть вам кто-нибудь поможет. Линии должны образовывать правильные квадраты и быть абсолютно прямыми. Когда сетка изготовлена, поместите внутрь папки фотографию. Это «разобьет» ее на квадраты и превратит сложную задачу в упражнение, подобное тем, которые вы только что проделали.

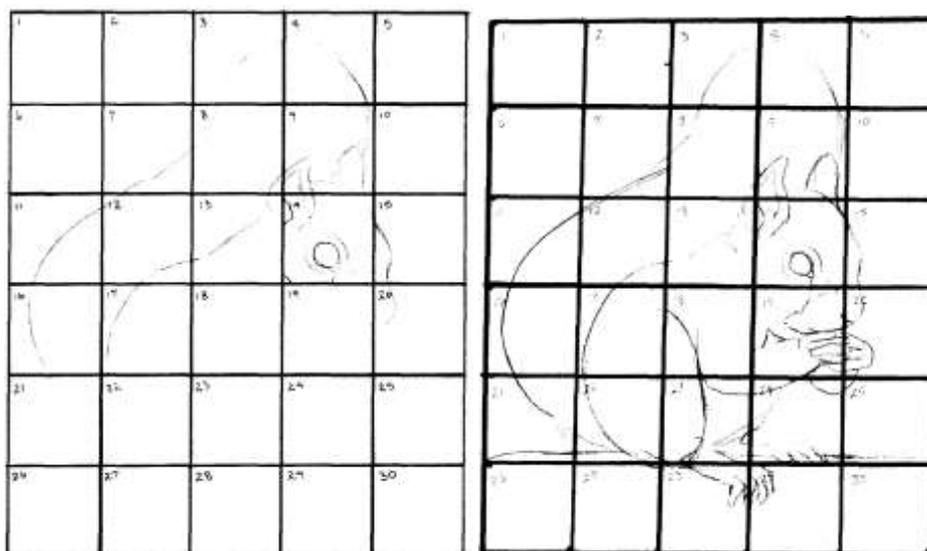
Тема № 4 “Копирование рисунка, Копируем изображение белки”

Содержание учебного материала:

Так же как ранее, вы рассматривали и перерисовывали узоры внутри каждой маленькой ячейки сетки. Теперь попробуйте скопировать подлинное изображение животного.

Проверьте свое мастерство рисовальщика на этом простом контурном рисунке.

Чтобы практиковаться на простых заданиях, возьмите сделанные вами сетки и перерисовывайте картинки из книжек для раскрашивания. Это будет выглядеть точно как в примере с белкой, только вам придется мягким карандашом начертить сетку на листе бумаги для рисования. При использовании сетки можете не придерживаться фактического размера оригинала. Эта чудесная сетка поможет вам не только рисовать точно, но и уменьшать и увеличивать изображение.

Как только вы нарисуете белку и будете уверены, что ее очертания переданы правильно, удалите пластичным ластиком легкие линии сетки и отложите рисунок. Видите, что получилось с контурным рисунком белки, когда я использовала ячейки большего размера на бумаге для рисования? Изображение увеличилось. Поскольку ячейки представляют собой правильные квадраты, линии внутри их будут располагаться тем же самым образом, что и в оригинале.

Чтобы уменьшить изображение, просто сделайте на бумаге ячейки меньшего размера, чем на сетке, наложенной на оригинал.

Тема № 5 “Плавная растушевка. Рисуем мышь”

Содержание учебного материала:

Вы уже мною знаете о контурах, но как превратить их в настоящий рисунок? С помощью градаций тона! Именно с их помощью можно линейному изображению придать вид объемного объекта. Получая с помощью растушевки плавные тоновые переходы, вы создаете реалистическое изображение.

Всегда штрихуйте вверх и вниз!

Начинать надо так. Наносите карандашные штрихи вверх и вниз, пока не получите почти черный цвет. Ослабьте нажим и медленно продвигайтесь вправо, делая штриховку все светлее и светлее. Наносите штрихи очень плотно друг к другу, чтобы между ними не оставалось пробелов.

Так выглядит хорошая растушевка. Видите, какая она однородная? Она плавно переходит от очень темного тона до белого без каких-либо разрывов.

Теперь возьмите одну из своих растушевок и растирайте штриховку. Начинайте с темной

Никогда не растушевывайте поперек штрихов! Всегда двигайтесь вверх и вниз!

Это пример плохой растушевки, которая сделана неправильно и выглядит очень небрежно. Карандашные штрихи сделаны неаккуратно и не растушеваны полностью.

стороны и двигайте растушевкой вверх и вниз точно так же, как делали это карандашом. Штриховка будет становиться более гладкой и темной. Продвигаясь вправо, ослабляйте нажим. Продолжайте «рисовать» растушевкой до тех пор, пока штрихи полностью не расплывутся. Если полоса штриховки сузится, и будет походить на путь торнадо, не беспокойтесь. Это нормально!

Прищурьте глаза и взгляните на свою работу. Если увидите небольшие светлые участки или пятна, то возьмите карандаш и осторожно подштрихуйте их так, чтобы все выглядело однородным. Если же увидите выделяющиеся темные пятна, то возьмите пластичный ластик и раскатайте его в конус. Осторожно осветлите тон этих пятен острым концом ластика.

Упражняйтесь до тех пор, пока не сможете сделать растушевку гладкой и однородной.

Тема № 6 «Поиск базовых форм»

Содержание учебного материала:

Всегда старайтесь найти в очертаниях животных, которых вы рисуете, базовые формы. Этот схематичный рисунок мышки представляет собой всего лишь набор кругов и овалов. Хотя в таком виде это похоже на мультипликацию, но применение уже знакомой техники поможет сделать рисунок убедительным. Чтобы попрактиковаться, попробуйте сделать такой рисунок без сетки, «от руки».

6.1 «Базовые формы»

Содержание учебного материала:

В очертаниях животных чаще всего можно увидеть базовую форму яйца. Найдите её в изображениях других животных.

В очертаниях головы и туловища большинства животных можно увидеть сходство с яйцом.

В очертаниях мыши можно увидеть три яйцевидные формы.

Эта мышь состоит из заштрихованных и растушеванных яйцевидных форм. Найдите на этом рисунке пять основных тонов.

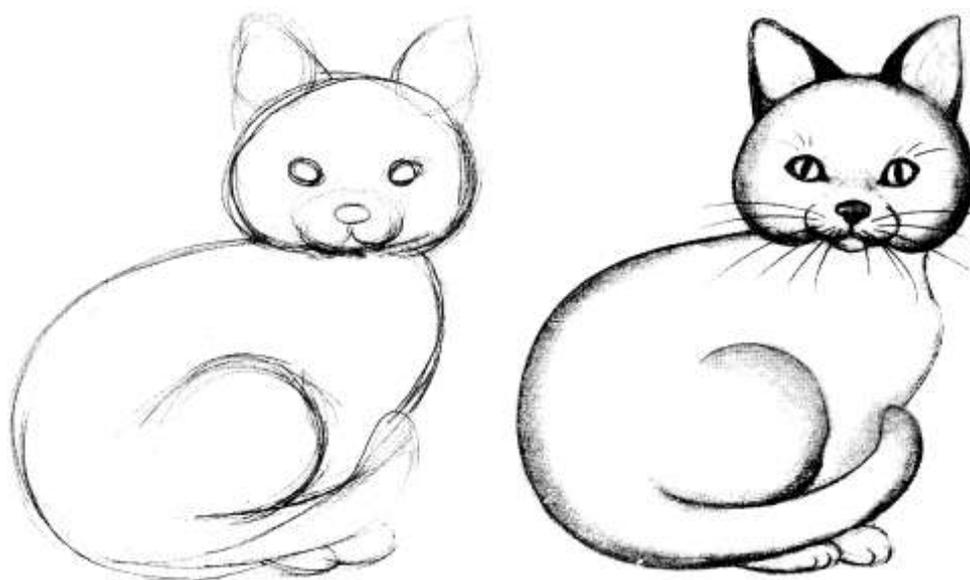

Непрерывно удалите все контурные линии, перед тем как закончите рисунок.

Эта иллюстрация ясно показывает, как мышью можно представить через базовую форму яйца. Точнее — в ее очертаниях можно увидеть целых три «яйца»: туловище, голову и ухо. Нарисуйте мышью, применяя ту же самую методику, которая использовалась при изображении базовой формы. Производя растушевку, придерживайтесь направлений, указанных стрелками. Определите, какой тон должен быть на том или ином участке. И вы увидите, как легко сделать прекрасный рисунок мыши. Так как все животные имеют округлые формы, это дает возможность применить полученные ранее навыки, чтобы сделать сложный на первый взгляд рисунок.

6.2 «Рисуем кошку»

Содержание учебного материала:

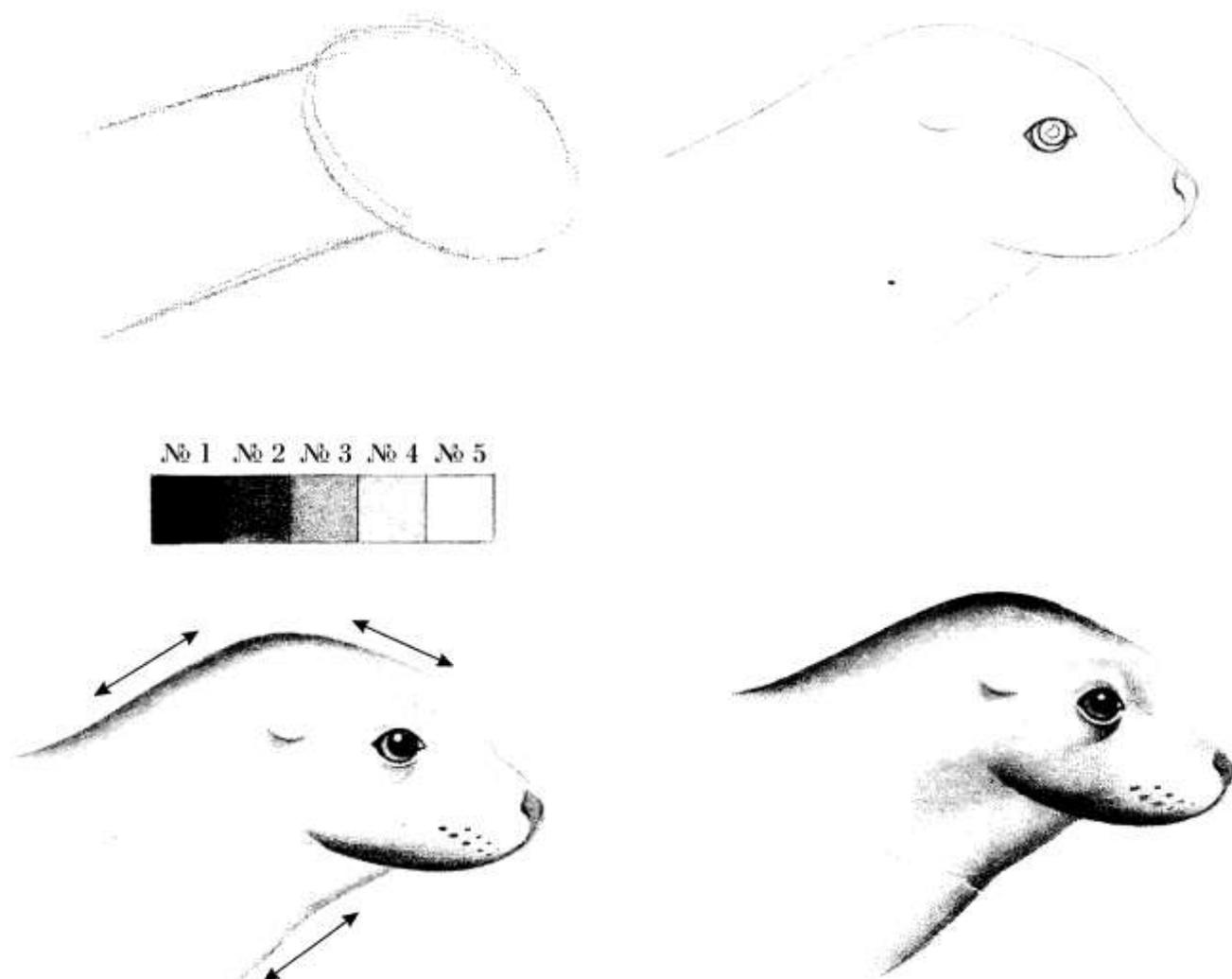
Прежде чем браться за сложный рисунок, запомните три вещи, которые необходимо сделать, чтобы достойно завершить работу.

1. Вы должны почистить свой рисунок, убрав ластиком всю «грязь» вокруг него.
2. Законченную работу надо подписать, но, конечно, не каждый набросок. Одни пишут имя и фамилию, другие только инициалы. Решайте сами.

6.3 «Рисуем голову тюленя»

Содержание учебного материала:

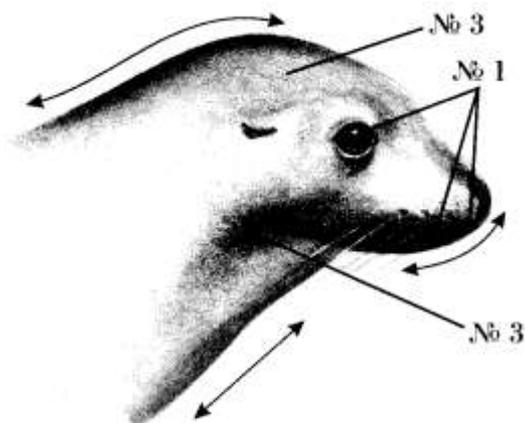
С помощью объединения контуров яйца и цилиндра можно перейти к более сложным изображениям животных. Этого тюленя интересно рисовать, и в то же время это прекрасное упражнение по растушевке

Аккуратно наносите штриховку в направлении стрелок, пока не получите нужный тон. Завершите рисунок глаза. Он представляет собой несколько кружков, один внутри другого, все — разного тона. Оставьте маленькое белое пятно, называемое световым бликом. Это сделает глаз блестящим.

Растушуйте рисунок от темного к светлому тону, следуя направлению карандашных штрихов. Если тон стал слишком светлым, добавьте штриховку, а затем снова растушуйте.

Внимательно посмотрите на глаз тюленя. Затените темные части глаза как можно больше. Это должен быть тон № 1 по шкале освещенности.

Видите усы светлее морды и темнее белого фона? Светлые части усов выявляются с помощью пластичного ластика, которому придается форма, имеющая острую кромку. Для изображения усов на светлом фоне пользуйтесь карандашом.

6.4 "Рисуем фламинго"

Содержание учебного материала:

Рисуем поэтапно фламинго

6.5 "Рисуем синицу"

Содержание учебного материала:

Рисуем поэтапно синицу

6.6“Рисуем гуся”

Содержание учебного материала:

Рисуем поэтапно гуся

6.7“Рисуем орла”

Содержание учебного материала:Рисуем поэтапно орла

6.8 “Рисуем какаду”

Содержание учебного материала: рисунок поэтапно какаду

6.9 “Рисуем пингвина”

Содержание учебного материала: рисунок поэтапно пингвина

6.10 “Рисуем голубя”

Содержание учебного материала: рисунок поэтапно голубя

6.11 “Рисуем страуса”

Содержание учебного материала: рисунок поэтапно страуса

6.12 “Рисуем собаку”

Содержание учебного материала: рисунок поэтапно собаку

Тема № 7 «Черты «лица»»

7.1 «Глаза»

Содержание учебного материала:

У людей черты лица во многом схожи. У животных не так. Все они очень сильно различаются, и поэтому вам необходимо изучить детали, на которые обычно не обращают внимания. Каждый вид животных имеет свой собственный набор характерных черт и отличий.

Посмотрите на изображения глаз на этой странице. Они принадлежат различным животным.

Методика рисования глаз всегда одинакова. Попробуйте нарисовать глаза оленя, следуя приведенным инструкциям. Затем возьмите контурные рисунки других животных и изобразите их глаза самостоятельно, используя ту же методику.

Это глаз рептилии. Видите зрачок (темное пятно в середине глаза)? Он скорее похож на щель, чем на круг. Конечно, размер зрачка зависит от того, сколько на него падает света.

Это глаз совы. Видите, какой он круглый? Чтобы нарисовать его, используйте круглый трафарет.

А это глаз кошки. У нее зрачок в виде щели, но он изменяется от круглого до очень узкого в зависимости от освещения.

Нет, это не человеческий глаз, хотя и выглядит похоже. Это глаз гориллы. Основное отличие в том, что белки глаз не белые, как у нас, а темные. Кроме того, ресницы практически незаметны.

Глаза всех людей в некоторой степени

похожи, но у животных они совершенно различны. От человеческих они отличаются не только размером и формой,

но и часто отсутствием век. Кроме того, у животных белок глаза редко бывает белым.

Примечание. Заметили ли вы в каждом из этих глаз белые пятна, расположенные частично на зрачке? Это блики света, появляющиеся там, где влажный глаз отражает свет. Без них глаза не казались бы влажными и блестящими.

7.2 “Носы”

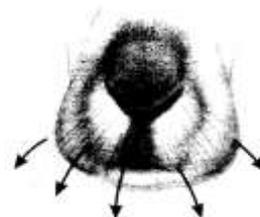
Содержание учебного материала:

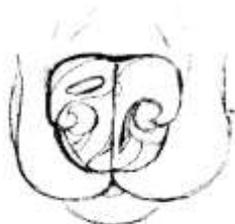
Нос кролика имеет характерную форму, которую легко передать контурным рисунком.

Наложите тон № 3. Следите, чтобы штриховка производилась по направлению шерсти.

Растушуйте, чтобы нос выглядел мягким и округлым. Легкими карандашными штрихами нарисуйте усы.

Контуры собачьего носа также легко нарисовать, но тонировать его труднее, чем кроличий. Используйте сетку. Определите очертания каждого тона. Это так называемое может «составление карты». У собаки нос влажный, поэтому важно передать блеск влажной поверхности, отражающей свет, наподобие световых бликов в глазах.

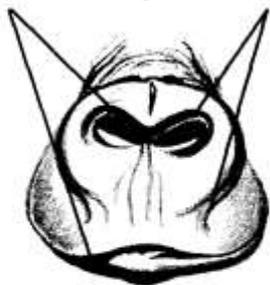

Положите тон, руководствуясь своей картой. В основном это будут № 1 и № 2 по шкале.

Растушуйте рисунок. Карандашом нарисуйте усы. На подбородке имеются светлые волоски. Изобразите их с помощью вылепленной острой кромки пластичного ластика.

Тон № 1 Отраженный свет

Начинайте накладывать тени. Над носом кожа покрыта складками. Они изображаются кривыми карандашными линиями.

Блестящая поверхность

Отраженный свет

Растушуйте изображение. Не забудьте с помощью светлых пятен создать эффект блестящей поверхности.

Тема № 8 «Шерсть и мех»

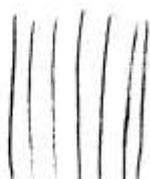
Содержание учебного материала: Вы уже научились рисовать разнообразные формы животных и черты их «лиц». Сейчас самое время научиться правильно, изображать их шерсть и мех. Нарисовать их натурально можно только с помощью штриховки и растушевки, поэтому методика во многом та же, что и раньше. Отличие заключается в добавлении карандашных штрихов, чтобы передать внешний вид шерсти или меха.

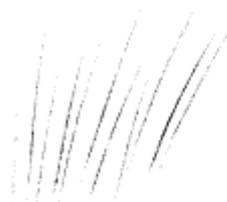
Чтобы изобразить длинную шерсть, быстро наносите штрихи по направлению волос. Делайте штриховку до тех пор, пока не добьетесь «заполненности» и тона, которые необходимы. Обратите внимание на то, как отдельные волоски перекрывают друг друга.

Короткая шерсть изображается тем же способом, только более короткими штрихами. Здесь очень важна скорость штриховки.

Это пример того, как *не надо* делать! Эти линии слишком толстые и чересчур прямые. Чтобы изобразить шерсть или мех, необходимо использовать быстрые штрихи, утончающиеся на конце.

Вот так выглядят утончающиеся штрихи. Делайте резкие движения кистью руки, и линии будут как бы растворяться на конце. К тому же легкая кривизна создает впечатление их мягкости.

Все это растушуйте, по-прежнему придерживаясь направления волос.

Вот так выглядит светлый гладкий мех (как у белого медведя). В основном это нарисовано не карандашом, а грязной растушевкой. Отдельные волоски практически не видны. Как и прежде, пластичным ластиком сделайте светлые штрихи.

Часто изображения шерсти или меха выглядят ненатуральными потому, что рисовальщики бросают работу раньше, чем она действительно завершена. Уделите изображению шерсти должное время и внимание. Она должна лежать слоями!

8.1 “Короткая шерсть. Рисуем кота ”

Содержание учебного материала:

Для имитации шерсти используйте быстрые карандашные штрихи. Легкими линиями изобразите усы. С помощью ластика высветлите маленькие белые волоски. Используя карандаш и ластик, сделайте кошку пушистой (в нужной степени). Заостренным пластичным ластиком аккуратно осветлите тон глаза и изобразите блин света, чтобы глаз казался блестящим.

8.2 “Прилегающая шерсть. Рисуем лису ”

Содержание учебного материала:

8.3 “Косматая шерсть. Рисуем собаку ”

Содержание учебного материала

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Карандашные штрихи наносите по направлению волос. Заполните нос и глаз тоном № 1. Используйте быстрые изогнутые штрихи, чтобы передать форму головы собаки. Обязательно оставьте белые пятна там, где должны быть блики света!

Растируйте всё до однородного серого тона. Работайте растушевкой, повторяя направление карандашных штрихов.

Быстрыми свободными движениями острой кромки пластичного ластика изобразите длинную, светлую шерсть. Этот процесс осветления и повторного накладывания теней повторяйте до тех пор, пока волосы не будут выглядеть лохматыми и объемными. Не жалейте времени и усилий.

8.4 "Косматая шерсть. Рисуем енота"

Содержание учебного материала:

Жирные карандашные линии дают иллюзию густого меха. Светлые следы ластика делают его еще более пушистым.

4 год обучения

Введение

Содержание учебного материала:

В процессе обучения юного художника основным и наиболее важным этапом является овладение азами изображения фигуры человека. После того как вы научитесь пользоваться основными орудиями труда художника и получите представление об основах рисунка и композиции, вы приступите к изучению фигуры человека. Тело – это не просто определенная форма, оно содержит информацию о характере человека, которого рисует художник.

В этом году мы рассмотрим основные техники и приемы изображения фигуры человека, причем основное внимание уделим упражнениям по изображению фигуры человека.

Древнегреческий скульптор Поликлет в своём сочинении «Канон» утверждал, что в совершенном, правильно сложенном теле все части соразмерны и пропорциональны между собой. Например, голова относится к росту человека как один к семи, лицо и кисть руки – как один к десяти, а ступня – как один к шести. В подтверждение теории Поликлет изваял статую, назвав её «Копьеносец».

Для многих поколений она стала символом совершенства, красоты человеческого тела. А для скульпторов образцом для подражания.

Тема №1 «Фигура человека в искусстве»

Содержание учебного материала:

Тело человека всегда служило моделью для изображения в графических и живописных техниках.

Основным художественным принципом при изображении фигуры человека является изображение тела, причем не какого-то конкретного человека, а мужчины или женщины вообще. Различные идеи и общие представления о том, как следует изображать человека, характеризуют эволюцию стилей. Например, принципы изображения человеческого тела в Древней Греции существенно отличались от таковых в средние века и в эпоху Возрождения.

Фигура человека как портрет. На портретах фигура человека – это конкретный человек в соответствующем одеянии с определенными чертами лица и характера.

Фигура человека как отражения личности. На полотнах изображают конкретных людей за определёнными занятиями. Художники стремились отобразить реальную жизнь, которую наблюдали на улицах городов, в сельской местности или в другой среде.

Мир фантазии. Некоторые художники создают картины, в которых реализованы их фантазии. Это особенно относится к картинам с изображением человеческих фигур, так как наиболее ярко и свободно фантазия художника проявляется при изображении групп людей, различных ситуаций и явлений.

Тема №2 «Основные принципы изображения фигуры человека»

Содержание учебного материала:

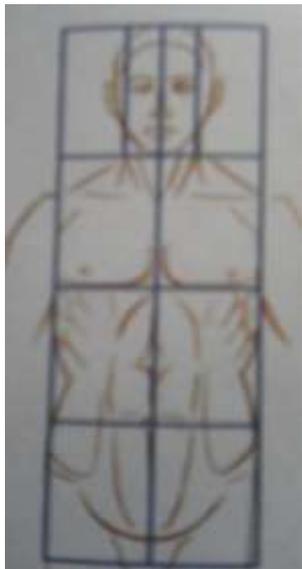
Из всех художественных жанров изображение человека в наибольшей степени привлекало к себе внимание художников. В течение длительного времени считалось, что художник должен

рисовать людей, следуя идеалу красоты, который возник на основе объективных правил. В результате были созданы каноны, определявшие рост и пропорции тела человека – эталона красоты.

Пропорции тела. Каноны определяют размеры каждой части тела, соблюдение их позволяет нарисовать фигуру человека так, что она будет выглядеть гармоничной. Наше восприятие пропорций тела человека основано на принципе пропорционального соотношения различных его

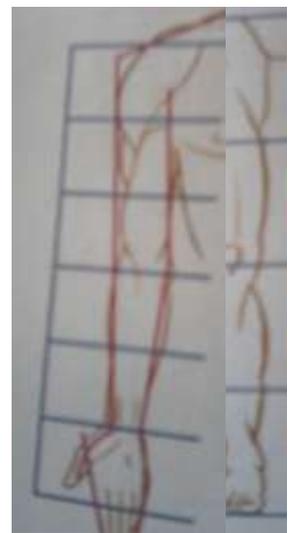
частей. Классические правила для идеальной фигуры предписывают, что если за единицу измерения принять длину головы, то рост человека должен быть равен 8 единицам, однако в действительности соотношение 1:7,5 более естественное. Таким образом, рост взрослого человека должен быть равен 7,5 длины головы, а рост ребенка и подростка 4-6 длинам головы.

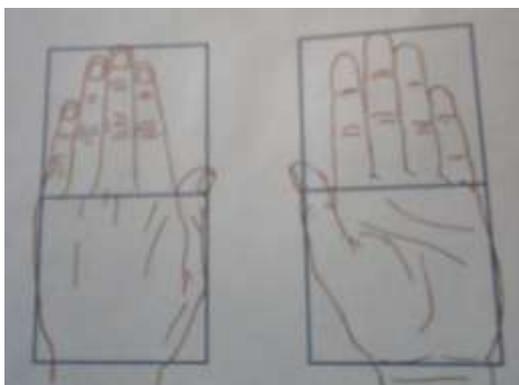
Рисование торса. Вы легко сможете нарисовать торс человека, если представите его себе в виде прямоугольника, сверху которого расположен еще один прямоугольник (голова). Всю композицию необходимо разделить на четыре части, верхний прямоугольник, представляющий голову, должен иметь длину, равную одной четвертой длины всего прямоугольника. Оставшиеся три части (большой прямоугольник) представляет собой туловище.

Рисование ног и рук. При рисовании ноги, внутреннее ребро представляет собой вертикальную линию, а внешнее изогнуто под углом и направлено вверх изнутри наружу.

Если изображать руку и предплечье спереди, то они будут не прямыми, а слегка согнутыми в локте и запястье. Следует помнить, что плечо несколько длиннее предплечья, а предплечье несколько длиннее или примерно равно удвоенной длине кисти руки.

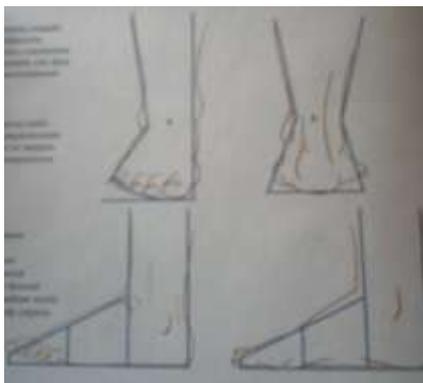

Рисование кистей рук. Кисти рук из-за своего расположения и постоянного движения сами могут быть предметом изображения. Кисть – это часть тела человека, которая может принимать наибольшее число положений, так как она состоит из пяти пальцев, каждый из которых имеет 3 сустава. Художниками-классиками создана целая «галерея кистей рук» в различных положениях, выражающие разные настроения человека. На портретах через жесты художник передаёт психологическое состояние человека.

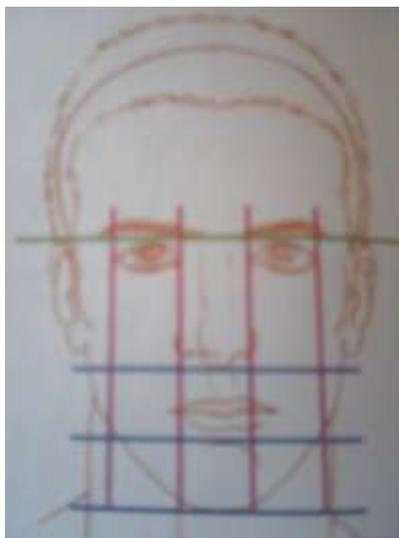

Рисование ступней ног. Хотя ступни ног имеют достаточно неправильную форму, их значительно легче рисовать, чем кисти рук, так как они совершают значительно меньше движений. Вид ступни сбоку можно изобразить с помощью прямоугольного треугольника, в котором пятка будет

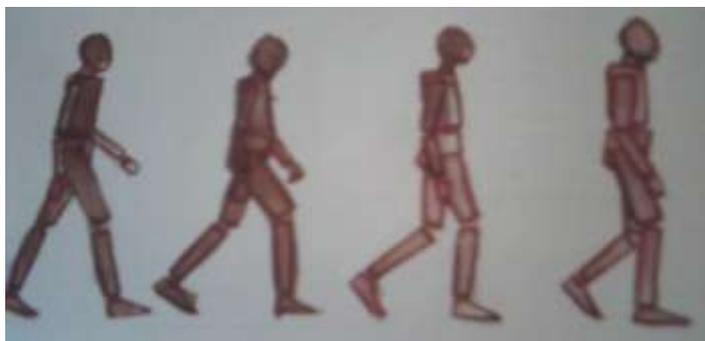
расположена в прямом углу. Этот треугольник можно разделить на три равные части, каждая из которых равна ширине лодыжки. Передняя часть будет определять область пальцев, средняя – соответствовать подошве ноги, а задняя – пятке.

Рисование головы. Мы можем выполнить наброски головы так же, как наброски любой другой части тела человека. Несмотря на то, что головы и лица у людей разные, существуют определенные стандартные пропорции для мужчин и женщин. Голова человека симметрична, если смотреть на неё спереди, и эта ось симметрии является первой опорной линией для художника.

Движение тела: ходьба. У движения тела человека есть внутренняя логика. Каждое движение рук и ног человека при ходьбе определяется двумя факторами: сокращением мышц и сохранением равновесия.

Бег. Бег человека включает ряд движений, совершенно отличных от таковых при ходьбе. Единственное, что объединяет эти два вида движения, это ритмичные движения вперед и назад рук и ног. Туловище человека наклонено при беге, чтобы центр тяжести был смещен

вперед. Можно сказать, что бегущий человек все время падает вперед и все время пытается избежать падения, быстро передвигая ноги. Это означает, что центр равновесия бегущей фигуры нельзя определить с помощью метода, применяемого для фигуры идущего, так как вертикальная ось во время бега, часто оказывается вне точки соприкосновения ног с поверхностью земли.

Последовательность движений. На рисунке, изображающим последовательность движений бегущего человека, видно, что его туловище наклонено вперед. Этот наклон особенно заметен за мгновение до того, как поднятая вверх нога коснется земли, и менее заметен непосредственно перед тем, как настоящая позади нога оторвется от земли. При беге руки более сильно согнуты, чем при ходьбе, а движение плеч вперед-назад более

заметно. Ноги тоже сгибаются при беге значительно сильнее, чем при ходьбе, - до такой степени, что лодыжка может поднять ступню почти до уровня ягодич. Касаясь земли, нога остаётся полностью вытянутой только перед или после соприкосновения с землей.

Тема №3 «Графическая техника изображения фигуры человека»

Содержание учебного материала:

Техники и приемы, применяемые для изображения фигуры человека, играют очень важную роль в достижении хороших результатов, ведь от них зависит не только качество рисунка или картины, но и чувства и эмоции, которые мастер сможет передать зрителям и ценителям его работы.

Карандаш – это наиболее простой материал для выполнения рисунков. Он состоит из графического стержня, заключенного в деревянную оболочку. Карандаши выпускаются с мягкими и твердыми грифелями. Рисунки, выполненные мягким грифелем, выглядят очень темными и тяжелыми; твердый грифель позволяет получить очень тонкие линии. Существуют грифели разной степени твердости, которая обозначается буквами. Т - Н – твердый до М - В – мягкий. Существуют также толстые грифели без деревянной оболочки который используются для набросков и рисунков большого формата.

Сочетание линий разной интенсивности.

При использовании нескольких карандашей с разными грифелями художник может рисовать линии разной интенсивности. Карандаши с твердым грифелем, позволяя рисовать очень тонкие и мягкие линии, идеально подходят для изображения мелких деталей и тонкой штриховки.

Карандаш с мягким грифелем хорошо использовать для выполнения наиболее важных или затененных участков фигуры путем объединения линий и штриховки или растушевки, которая очень хорошо выделяется на белом фоне бумаги. С помощью одного карандаша так же можно нарисовать линии разной интенсивности, если нажимать на него слабее или сильнее.

Выполнение набросков карандашом.

Быстрые наброски являются основой для изображения фигуры человека. Любое произведение искусства начинается с одного или нескольких предварительных набросков, или эскизов. Быстрый набросок может быть начальным этапом создания картины или просто предварительной подготовкой, но в любом случае эскиз – это важный этап, поскольку он является основой работы.

Свет и тень.

Следует лишь слегка оттенять наброски. Важно найти гармонию между светом и тенью, чтобы изобразить фигуру человека с основными элементами. Чернота в тенях свидетельствует о неопытности художника и делает изображение нечетким. На картинах большого формата следует уточнить соотношение света и тени постепенно и продолжать до полного завершения эскиза. Окончательно уплотняют тени в конце работы.

Штриховка.

Тени могут быть положены перекрестными штрихами или растушевываться пальцем или кусочком бумажки. Чем толще кончик карандаша, тем более плотными будут тени. набросок карандашом должен быть очень приблизительным. На рисунке должно быть много пробных линий, нарисованных во время поиска правильного объема.

Тема №4 «Упражнения по изображению фигуры человека»

Содержание учебного материала:

Для рисования фигур людей в движении требуется быстрая и простая техника. Карандаши позволяют очень хорошо выразить движение. Предлагаю вам упражнения по изображению человека.

ГОРНОЛЫЖНИК

Обратите внимание, что корпус лыжника наклонен вперед.

а голова низко опущена.

Положение лыжных палок передает ощущение движения.

Нарисуйте детали головы и уберите все лишние линии.

ДЕВУШКА С ЦВЕТАМИ

Длинная плавная линия спины прекрасно отражает общее положение корпуса.

Первые линии наносятся легкими движениями, чтобы потом их можно было легко исправить.

Положение левой руки уравнивает рисунок и помогает передать движение.

Правая нога должна быть расположена немного выше левой для соблюдения перспективы.

СТУДЕНКА

Слегка наклоненный вперед силуэт...

...указывает на движение.

Плавность наброска подчеркивает непринужденность изображаемого образа.

Теперь добавляем некоторые детали лица. И не забудьте отметить особое положение ног!

САДОВНИК

Рисуем наклонную линию плеч,

а затем левую ногу, согнутую в колене.

Нога будет опираться на лопату.

Теперь сотрем ненужные линии и добавим некоторые детали.

РЫБАК

Проводим четыре линии, которые превращаются в силуэт...

...после того, как мы делаем набросок головы.

Теперь завершаем рисунок правой руки и обозначаем положение ног.

ФИГУРИСТКА

Обратите внимание на угол, образуемый левой рукой и линией корпуса.

Он будет определять положение головы, откинутой назад.

Несколькими быстрыми штрихами намечаем юбку фигуристки.

Наконец, завершаем наш рисунок, убрав лишние линии.

НА ОТДЫХЕ

Рисуем две расходящиеся в разные стороны линии, ниже добавляем третью линию, образующую угол.

Вскоре появляются первые детали стула...

Затем намечаем положение головы и дополняем набросок правой ноги.

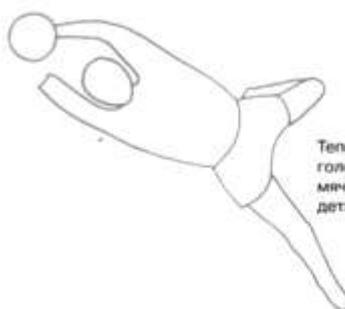
И можно отдыхать!

ВРАТАРЬ

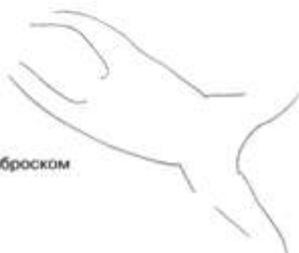

Эти очень простые плавные линии...

Теперь нарисуем голову спортсмена, мяч и другие детали.

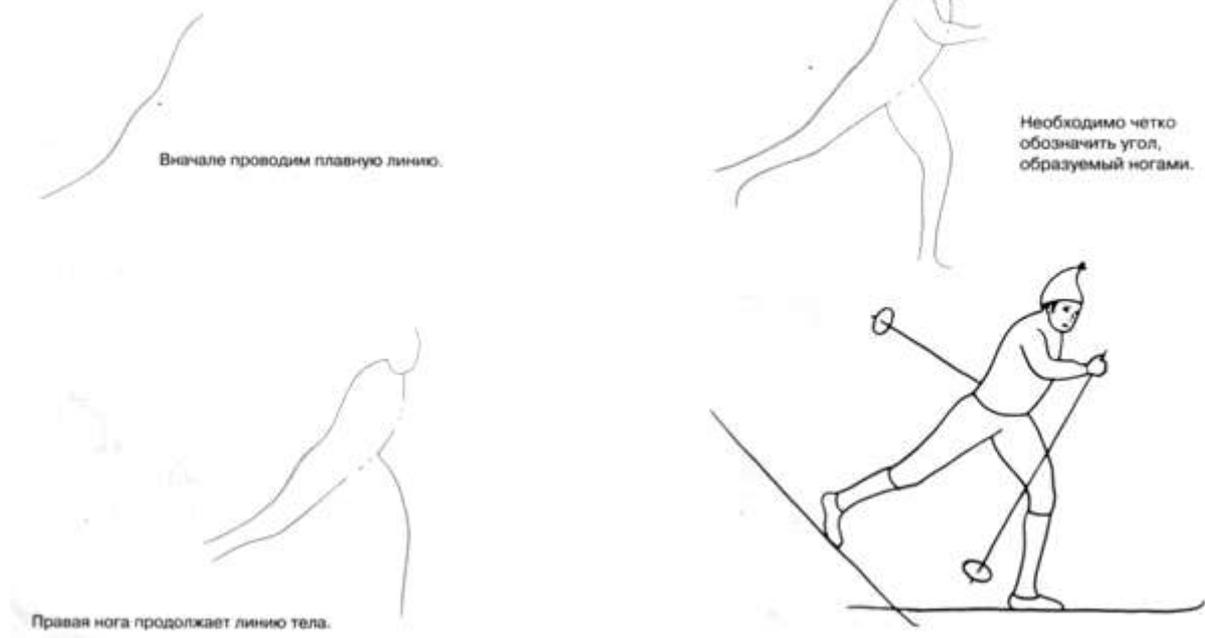
...дополняются наброском рук и ног.

Общий рисунок должен передавать «летающую» позу вратаря, находящегося в прыжке.

ЛЫЖНИК

5. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы

К концу первого года обучения

Обучающийся научится:

- различать художественные материалы
- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства;
- самостоятельно или с помощью педагога, решать цветовое исполнение работы
- самостоятельно выполнять саму работу

Обучающийся может научиться:

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную часть рисунка;
- определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа бумаги;
- знать что такое тон, линия, цвет, объём, пространство и среда

К концу второго года обучения

обучающийся научится:

- знать что такое живопись и графика
- познакомиться с жанрами искусства
- познакомиться с декоративно-прикладным искусством
- знать какие существуют ещё жанры искусства

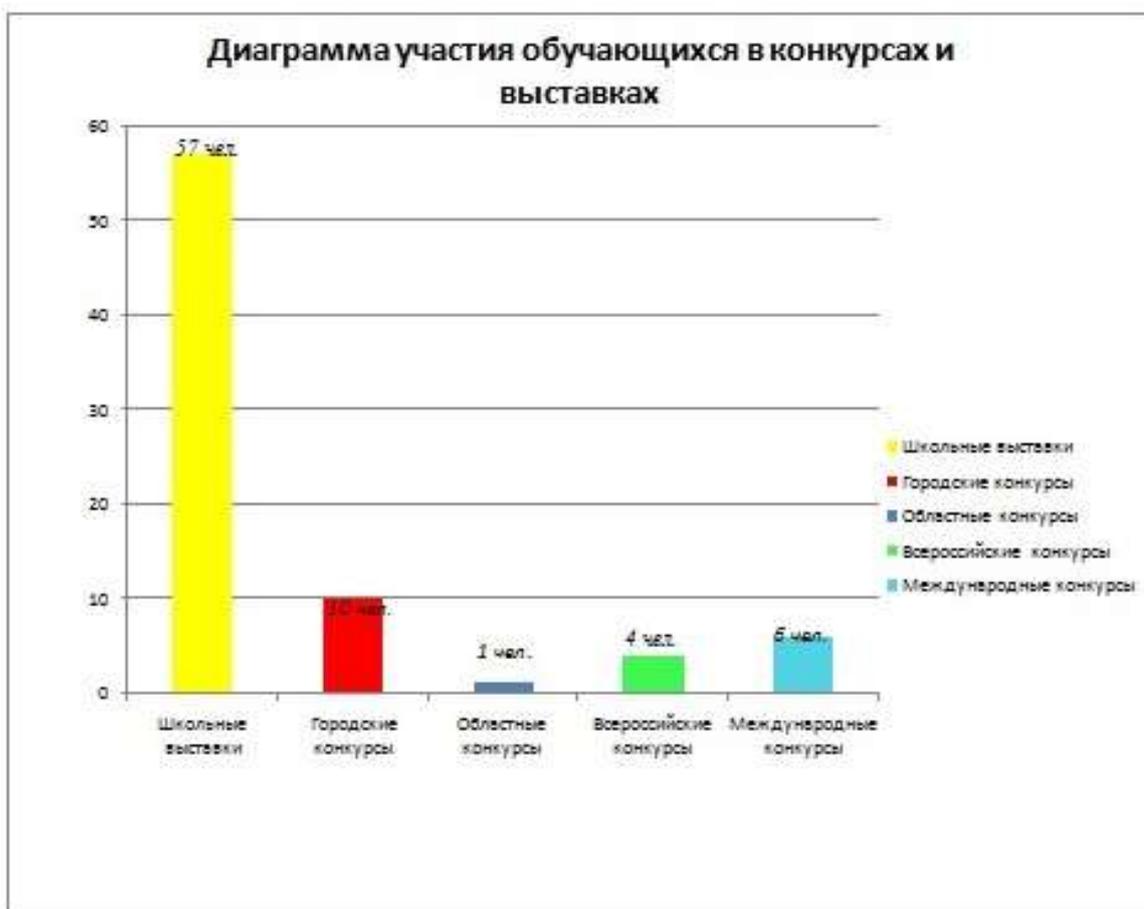
Обучающийся может научиться:

- работать в различной технике рисования;
- пользоваться приёмами стилизации образов и предметов;
- самостоятельно разбираться в этапах выполнения работы;

11	Обучающийся												
12	Обучающийся												
13	Обучающийся												
14	Обучающийся												
15	Обучающийся												

Степень освоения объема знаний

<i>Степень выраженности</i>	<i>Кол-во баллов</i>	<i>Итого баллов</i>	<i>Проценты</i>
Минимальный уровень	1-4		
Средний уровень	5-8		
Максимальный уровень	9-10		
<i>Итого общий объем знаний составил</i>			

6. Литература

Литература для педагога:

1. И.Г. Мосин, «РИСОВАНИЕ - 1», Учебное пособие для педагогов, Екатеринбург, ТОО «У-Фактория», 2000г.
2. И.Г. Мосин, «РИСОВАНИЕ - 2», Учебное пособие для педагогов, Екатеринбург, ТОО «У-Фактория», 2000г.
3. Методическое пособие серии «Школа рисования» 11 книг, Москва, ООО «ГД «Издательство Мир книги», 2005г.
4. Практический курс «Искусство рисования и живописи», Москва, ООО «Де Агостини», 2006г.
5. В.С. Бадаев, «РУССКАЯ КИСТЕВАЯ РОСПИСЬ», Учебное пособие для педагогов, Москва, ГИЦ «ВЛАДОС», 2004г.
6. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» Москва. Издательство «ДРОФА» 2014г.
7. В. Мазовецкая «Пошаговые уроки рисования» Санкт- Петербург. ООО «Издательство «Питер» 2015г.

Литература для обучающихся:

1. П.Порте «Учимся рисовать окружающий мир» Москва, ООО» Мир книги» 2004 г.
2. П.Порте «Учимся рисовать диких животных» Москва, ООО» Мир книги» 2004 г.
3. П.Порте «Учимся рисовать природу» Москва, ООО» Мир книги» 2004 г.
4. П.Порте «Учимся рисовать от А до Я» Москва, ООО» Мир книги» 2004 г.
5. Г.Я. Снегерев, А.А Голованов, Р.Л. Бёме. «Узнай, назови, нарисуй , раскрась» Альбом с игровыми занятиями. Можайск, издательство «Малыш» 1986г.