

МЯГКИЙ МАТЕРИАЛ. РИСУНОК

Пособие по общеразвивающей программе
«Архитектура и Дизайн» , 2-ой год обучения

Рисунок мягкими материалами ведется поэтапно, согласно основным принципам: расчленения и последовательного решения отдельных изобразительных задач: конструктивного анализа объекта, моделировки тональных, свето-теневых, пространственных отношений. Конечная цель — достижение целостности изобразительной формы.

Рисунки мягкими материалами (углем, сангиной, соусом, сепией) хорошо подходят для зарисовок и набросков, когда нужно передать характерность формы, сделать мягкие переходы тона. Эти материалы отлично подходят для работ крупных размеров, когда не нужно вдаваться в детали. Таким образом, способность быстро покрывать большие плоскости листа значительно ускоряет процесс рисования по сравнению с карандашом.

Рисунки мягкими материалами требуют закрепления (лаком для волос, например).

Мягкие материалы

Сангина – это рыжий мелок. Имеет в основе глину, окись железа и связующее вещество. Обладает хорошим уровнем стойкости к солнечному излучению. При нанесении на бумагу, придаёт рисунку «эффект бархата», не осыпается. Приятная оранжево-красная гамма придает рисунку теплоту. Выпускается сангина в виде граненых или округлых брусочков, в виде стержней (для механических карандашей) или в виде классических карандашей для рисования. Цвет варьируется от светлых до темных оттенков

Сепия – мягкий материал более темного коричневого оттенка, чем сангина. Отличается от сангины тем, что может размываться водой. Встречается светлых и тёмных коричневых оттенков, иногда – красновато-фиолетовых.

Соус – внешне напоминает толстые карандаши или кусочки пластилина. В составе соуса смесь мела, сажи, оксиды железа, клей и каолин. В работе предпочтительнее пользоваться растушевкой. Палитра соуса достаточно разнообразна. Это более 10 оттенков, полученных путем от смешения черного, коричневого цветов и белил. Соус можно разводить водой. В таком случае его следует наносить кистью и следить за тем, чтобы сквозь него бумага оставляла просветы.

Уголь – очень мягкий материал. его используют для рисования на самых разных поверхностях таких как бумага, картон, дерево, шелк, кожа, штукатурка. Уголь незаменим в работе с большими полотнами: им легко заполнить обширные пространства, поворачивая брусок нужной стороной. Сегодня он принял вид тонких палочек, которые производятся путём обжига веточек деревьев различных пород особым способом — карбонизацией. Обычно при работе с углём применяют шероховатую бумагу, так как уголь плохо соединяется с поверхностью и начинает осыпаться.

Эти материалы для рисования отлично "справляются" с изображениями с крупных размеров, когда не нужно вдаваться в детали. Таким образом, способность быстро покрывать большие плоскости листа значительно ускоряет процесс рисования по сравнению с карандашом. Работать можно разными способами:

- Рисование боковой поверхностью мелка;
- Растирание пальцем, растушевка. Растушевку можно выполнять как с использованием специальных принадлежностей (конических палочек из прессованной бумаги, каучуковых кистей), так и подручными средствами (ватными палочками, бумажными салфетками или пальцами);
- Использование острия мелка (карандаша);
- Комбинирование одновременно нескольких материалов (нередко к ним добавляется еще и мел);
- Микс сухого и мокрого способа рисования (для сепии и соуса). Так, сначала выполняется рисунок мокрым способом, а для выделения деталей и текстуры используется сухой способ.

Мягкие графические материалы податливы и просты в обращении, но работа с ними требует тренировки. Важно понять, как ведет себя материал, как красиво проступает рельеф бумаги, как выглядит плотное закрашивание с нажимом средней силы, или рисование притупленной гранью мелка, или широкий полупрозрачный штрих, когда мелок кладут на бумагу плашмя и ведут линию-пятно, шириной равную длине мелка.

Мягкими материалами можно работать по тонированной бумаге или бумаге для пастели различных оттенков.

Возможное нанесение мягких материалов

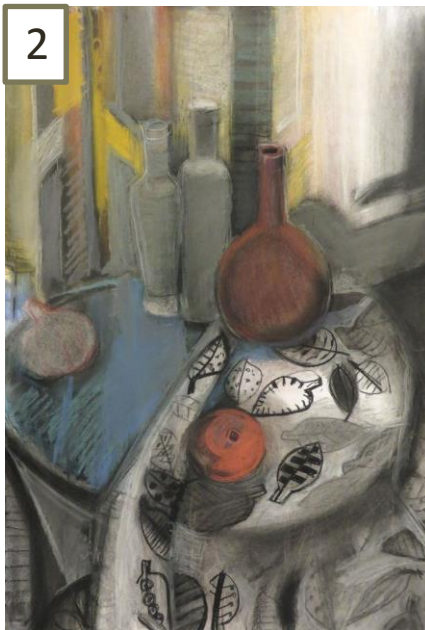
Возможное нанесение мягких материалов

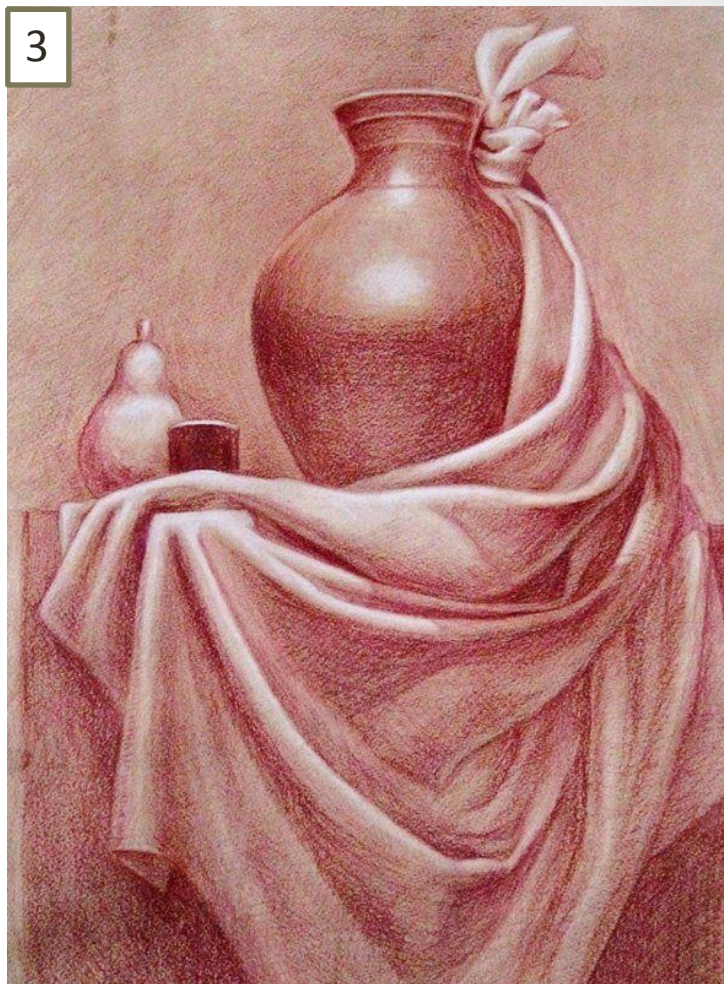
1

2

3

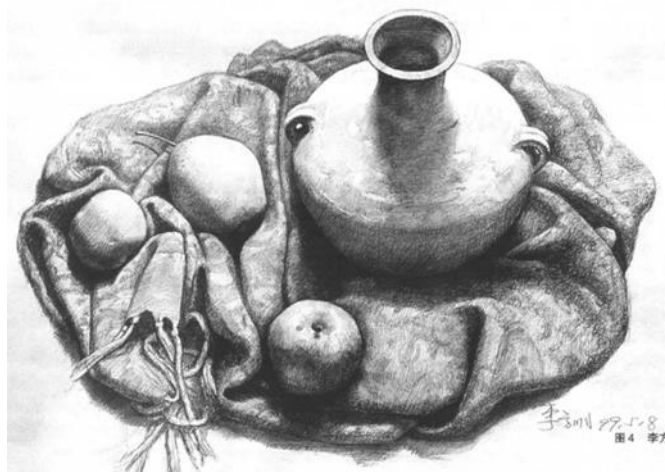
4

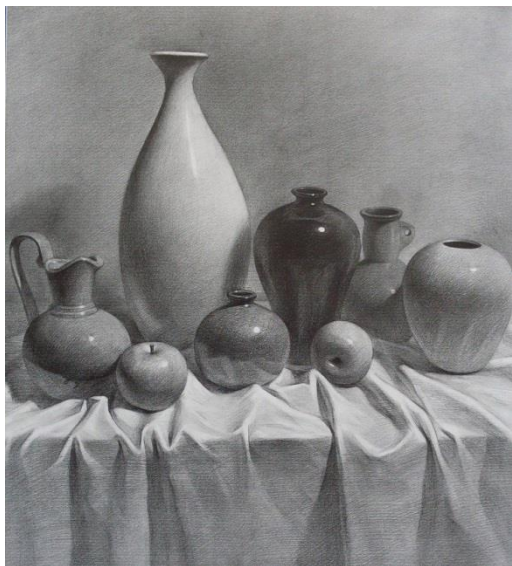
1. Сепия
2. Соус
3. Сангина
4. Уголь

Повторение. Этапы построения натюрморта

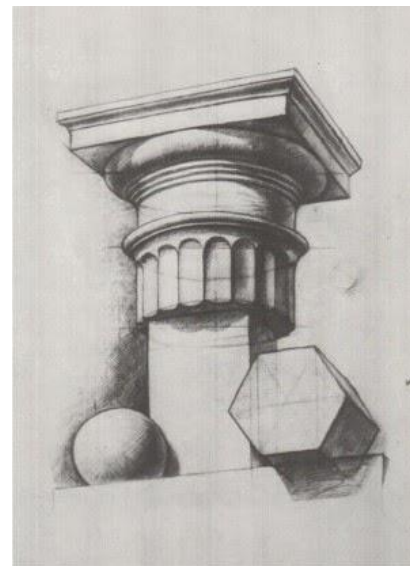
- После того, как предметы расставлены по выбранному принципу, можно приступать к началу работы – анализу постановки. Для начала нужно правильно определить расположение предметов в пространстве. Для этого устанавливаем линию горизонта. Линия горизонта – это воображаемая линия, которая всегда находится на уровне глаз. Именно поэтому она меняется вместе с точкой зрения (местом положения рисовальщика относительно натюрморта).

Натюрморт ниже линии горизонта

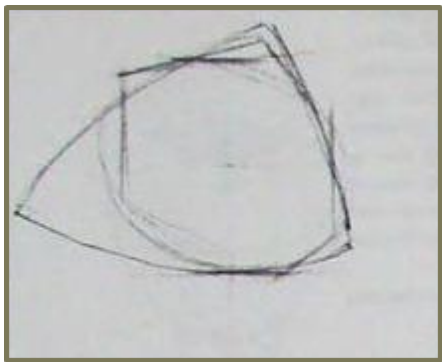
На уровне линии горизонта

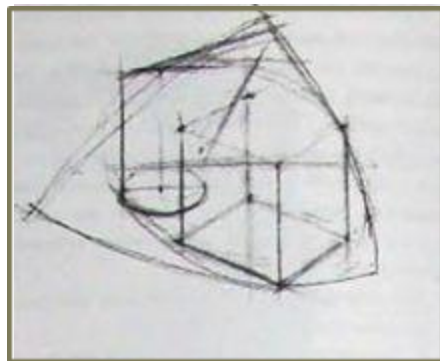
Выше линии горизонта

Повторение. Этапы построения натюрморта

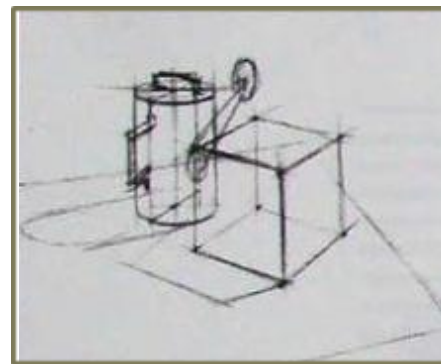
- Приступаем к компоновке постановки на бумаге. Методом визирования определяем горизонтальным или вертикальным является натюрморт и исходя из этого располагаем лист. Делаем композиционный поиск – форэскиз (горизонтальный, вертикальный или квадратный)

Общая масса (крайние точки)

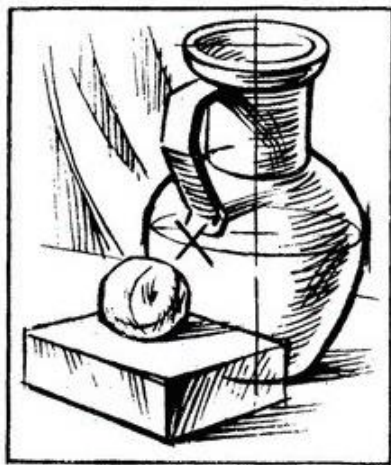

Общая форма

Линейно-конструктивное построение

- Предметам на листе не должно быть тесно или слишком просторно. Композиция не должна «съехать вниз» или «подпрыгнуть».

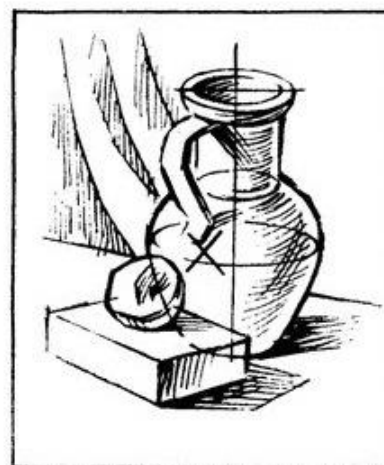
Слишком крупно в листе

Слишком мелко в листе

Сдвинуто вправо

Удачная компоновка

Повторение. Построение предметов быта. Обязательные элементы – осевая, эллипсы, плоскости толщин. Соблюдение симметрии обязательно.

Рисование натюрморта мягкими материалами

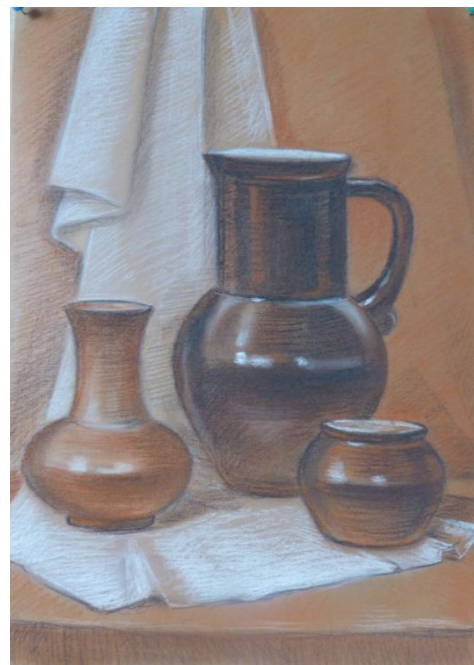
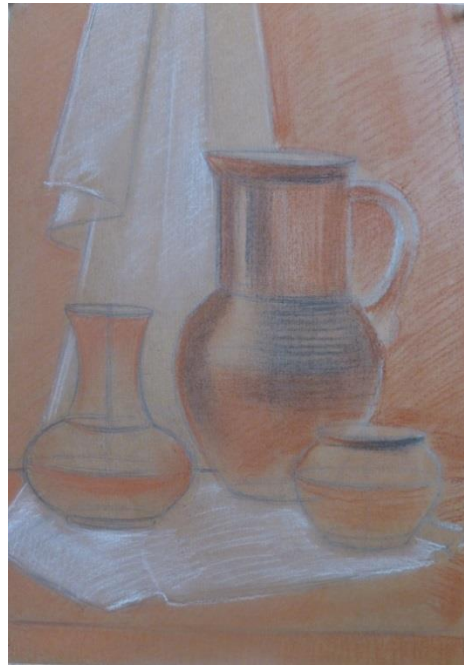
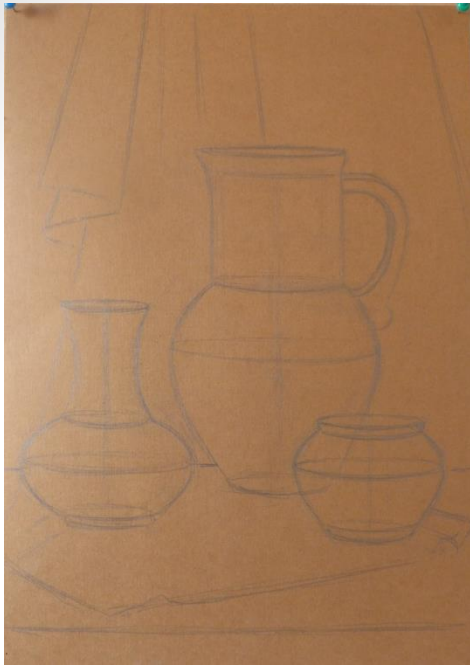
Начинается работа тоном по построенному рисунку. Она ведется по принципу «от темного к светлому». Делаем тональный разбор с самых темных мест постановки, так как темнее мы сделать можем, а светлее будет сложно. Набирается объем растушевкой и штрихом. Постепенно набираются тоновые отношения в постановке. Намечаются блики, границы собственных теней, падающих теней. Постоянно выполняется тональный разбор натуры.

Чтобы увидеть большие (общие) свето-теневые отношения, достаточно посмотреть на постановку прищурившись.

В светотеневом рисунке лепка формы тоном ведется в полной мере активно и внимательно. Очень важно, чтобы работа над выявлением формы тоном велась отношениями. То есть рисунок на каждой стадии должен правдиво передавать впечатление от натуры, показывать её основные контрасты, тональные отношения пятен. Поэтому лепка формы тоном должна вестись в определенной последовательности. Сначала для выявления большой формы прокладываются собственные и падающие тени. Затем вводятся полутона. Светлые места прорабатываются в последнюю очередь. Если предмет весь плотный по тону и воспринимается силуэтно, он тонируется целиком, сразу с освещенной поверхности. Нажим на мелок должен усиливаться по мере продвижения работы.

Работа ведется одновременно по всем предметам и учитывается восприятие окружающего пространства. На этом этапе следует избегать излишней детализации чтобы не допустить дробности рисунка.

Этапы ведения рисунка мягкими материалами

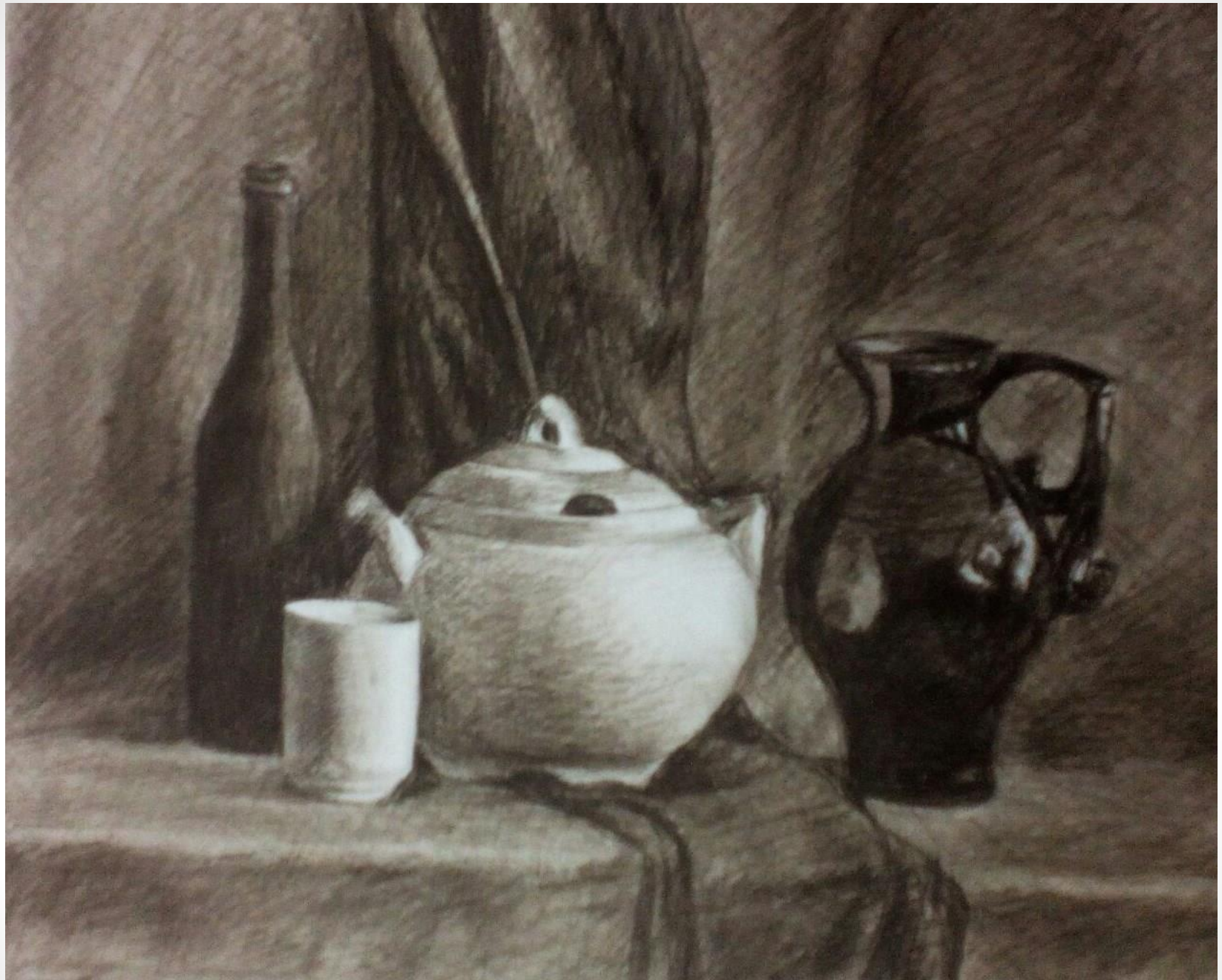
- Анализ постановки, выбор формата;
- Выполнение карандашного рисунка;
- Наложение «от темного» общего тона предметов и фона, и драпировок, с использованием растушёвки;
- Определение границы света и тени;
- Светотеневая проработка предметов, передача объемности (использование для достижения нужной силы тона сочетания сангины, угля, соуса);
- Дальнейшая светотеневая прорисовка предметов с передачей бликов, полутонов, рефлексов, теней. Использование штриха в передаче объемности предметов и фона;
- Уточнение пространственных планов: выделение тоном контрастов переднего плана, смягчение контрастов заднего плана;
- Обобщение, завершение.

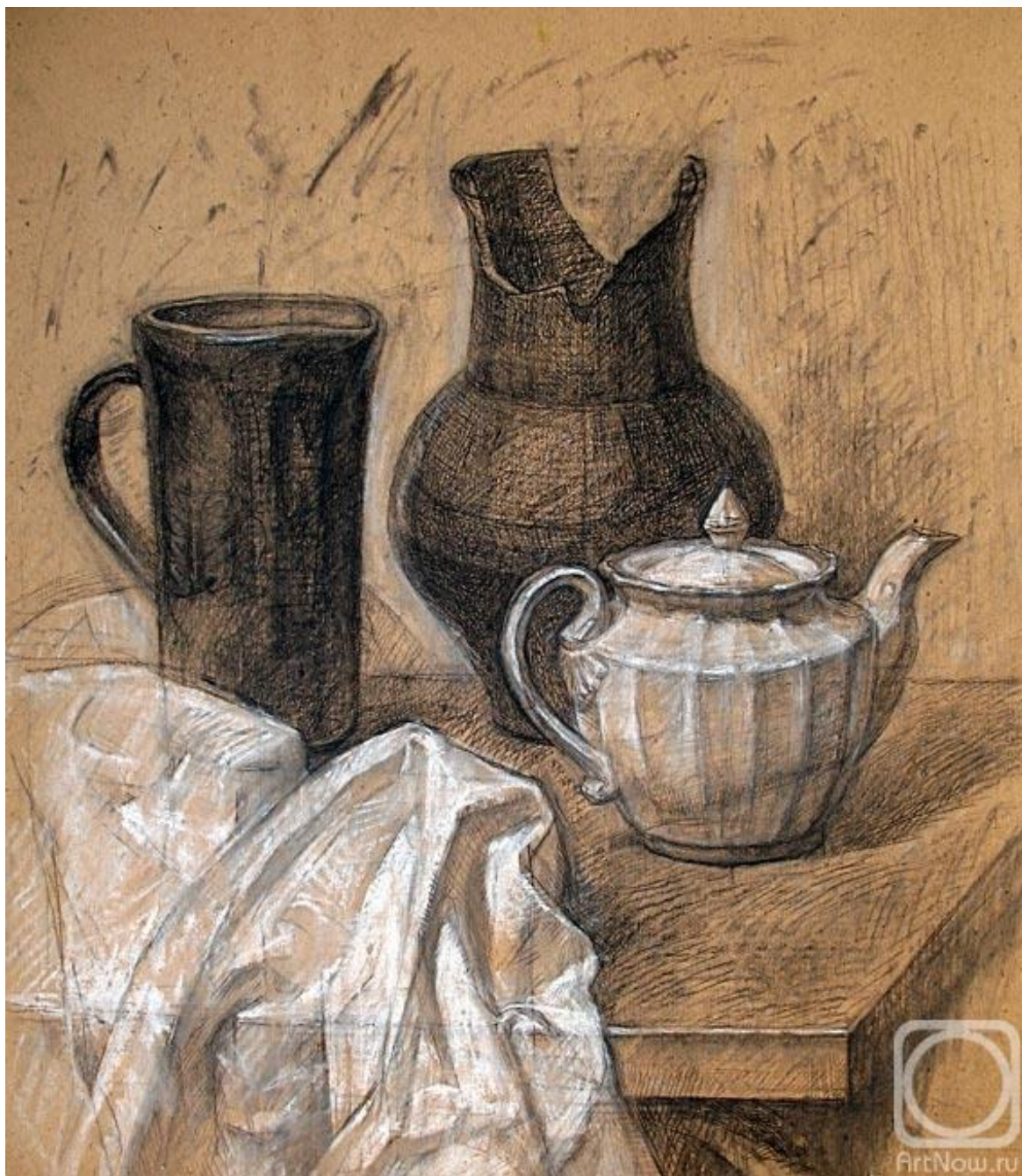
Примеры работ мягкими материалами

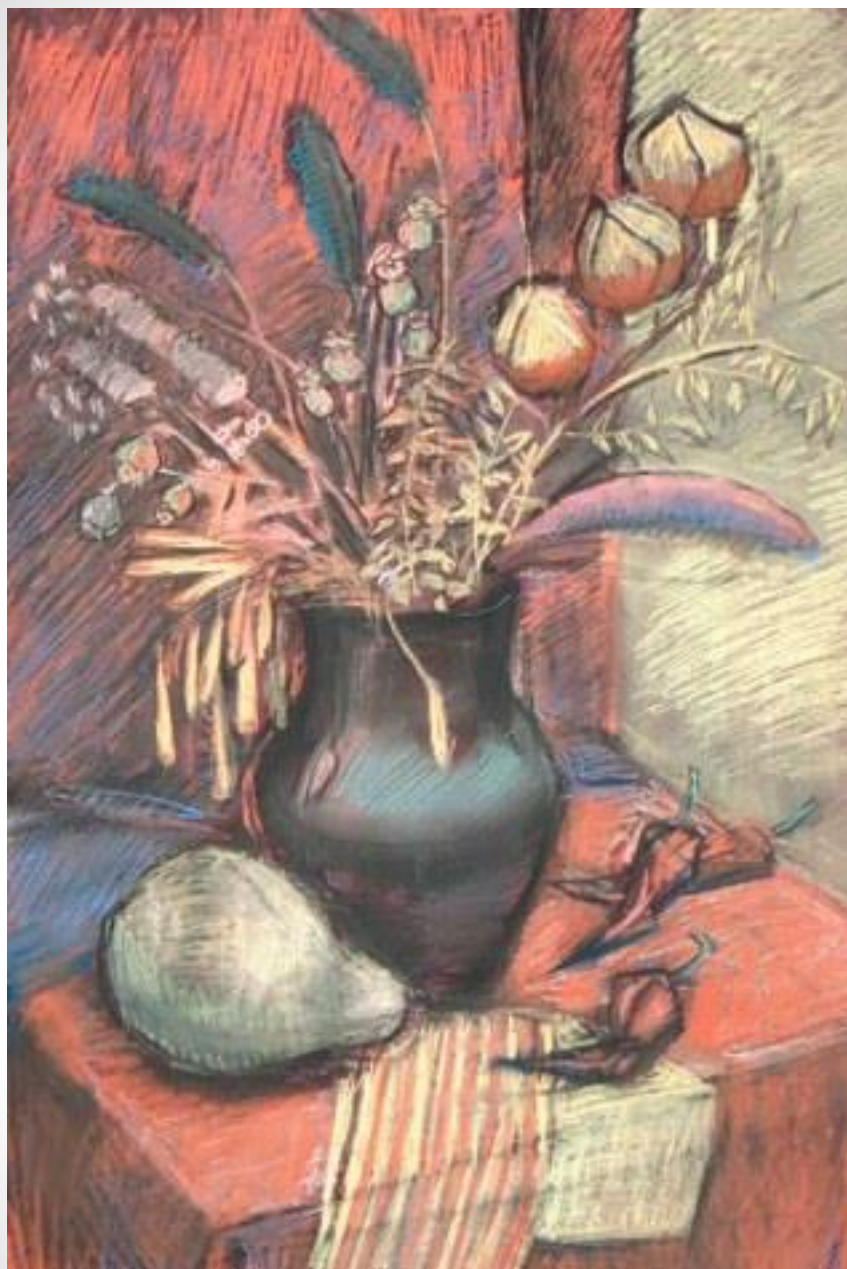

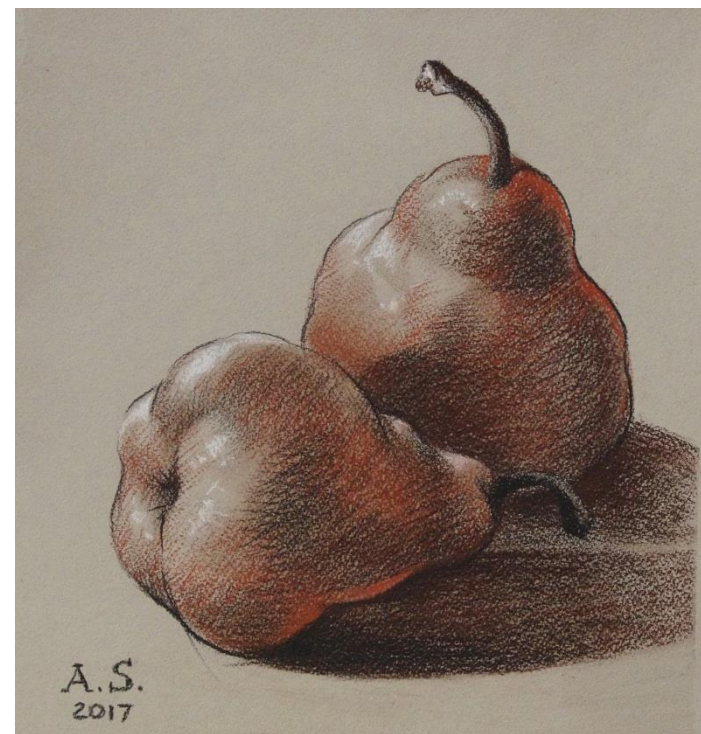

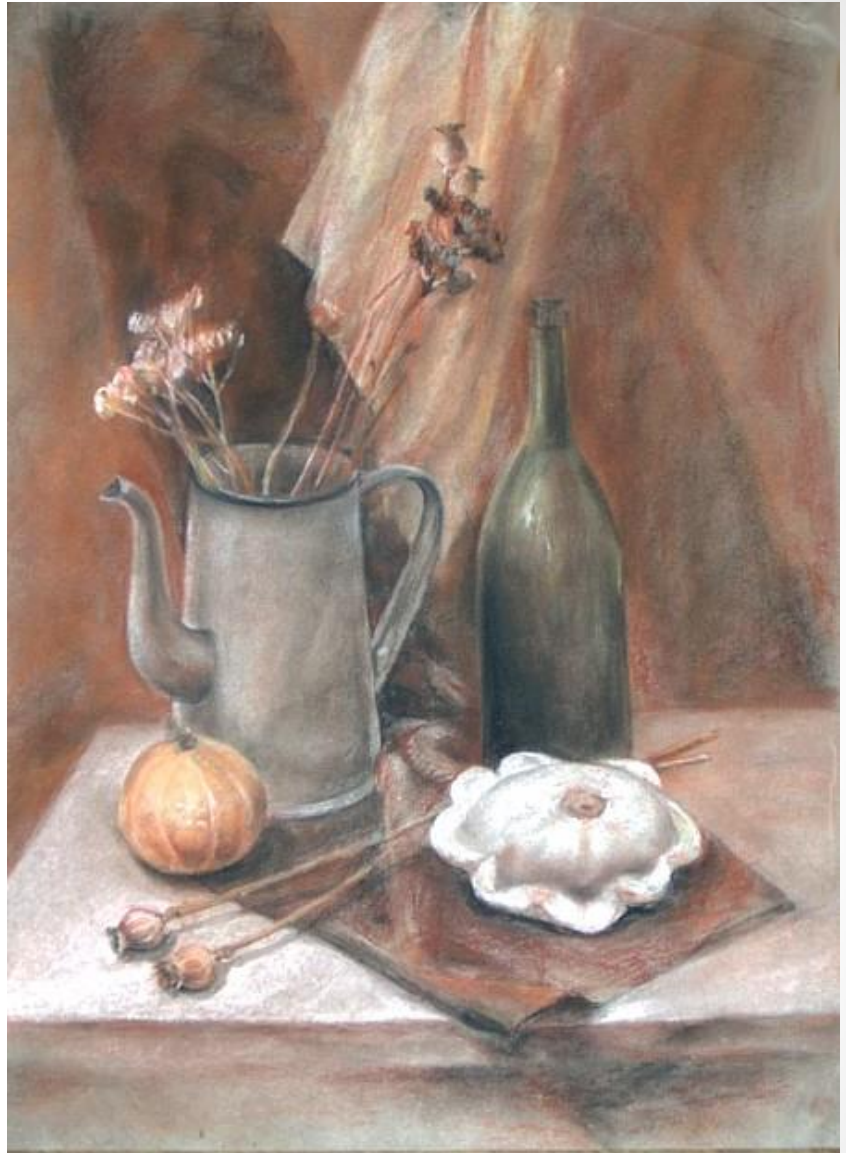
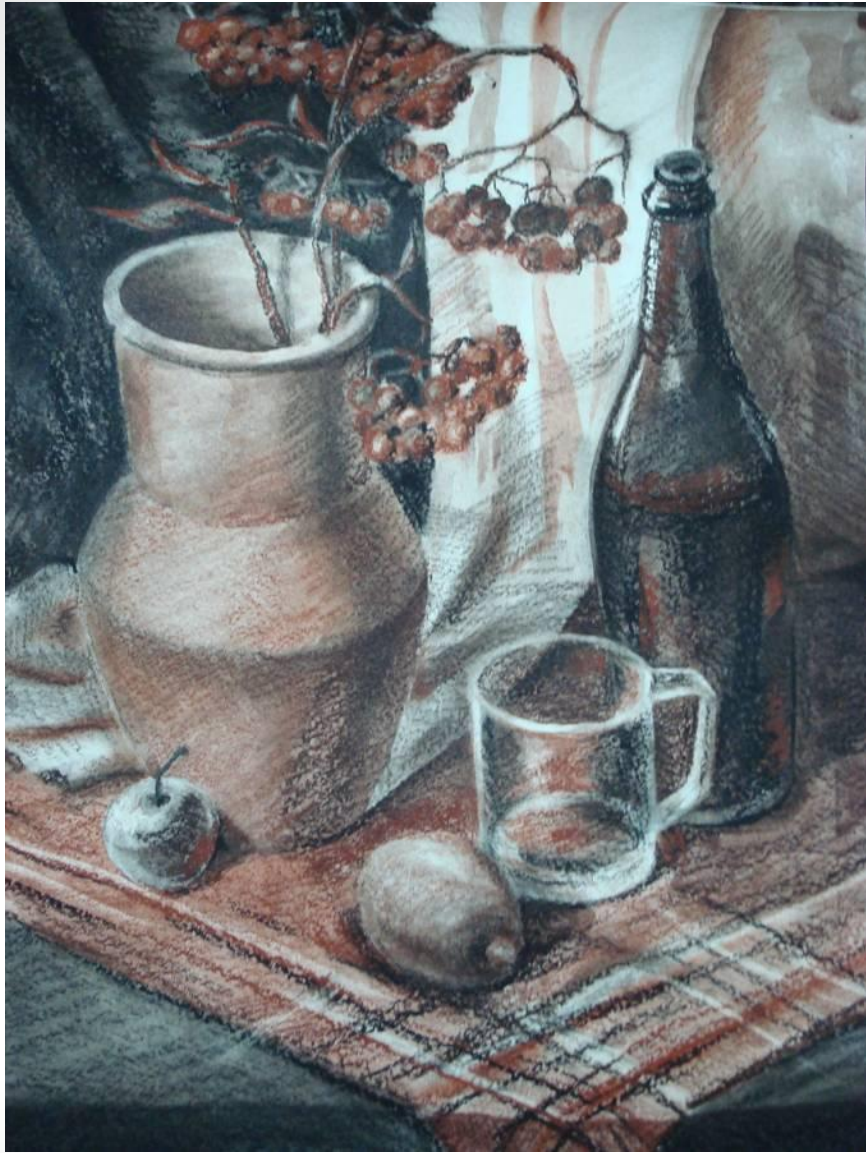

Примеры неудачных работ мягкими материалами

Ошибки идентичны ошибкам в рисунке карандашом: слабое построение, тоновые провалы, обводки, нарушение плановости, отсутствие объема, «тоновая каша», невыразительность, нематериальность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

- <https://pedsovet.org/publikatsii/izobrazitelnoe-iskusstvo/master-klass-po-teme---risunok-natyurmorta-vypolnennyy-myagkimi-graficheskimi-materialami>
- https://kopilkaurokov.ru/izo/uroki/mietodichieskiie_riekomiendatsii_k_uroku_po_tie mie_natiurmort_miaghkim_matierial
- https://artkvartal.ru/tutorials/ugol_sepia_sangina_sous/
- https://artkvartal.ru/tutorials/ugol_sepia_sangina_sous/
- <https://izo-life.ru/myagkie-materialy-dlya-risovaniya>