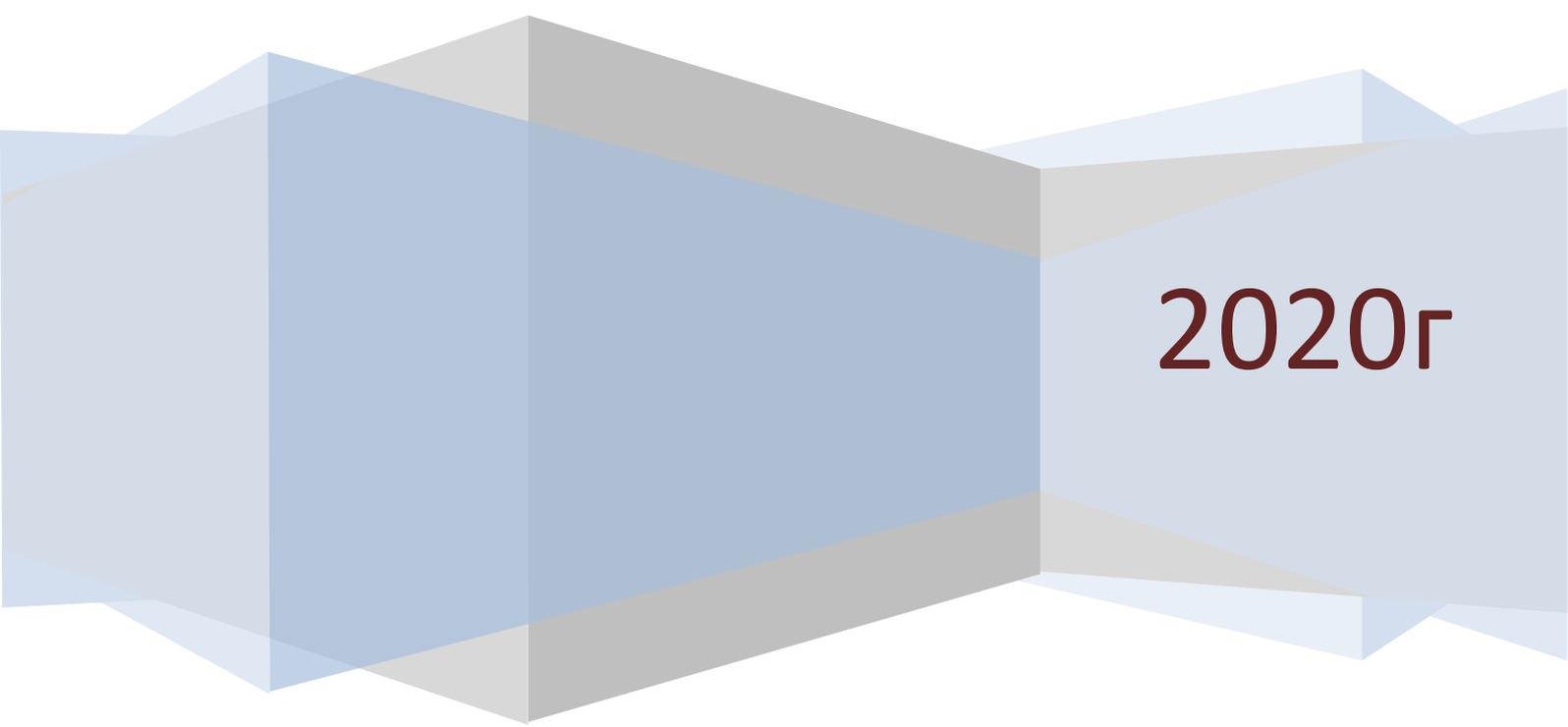

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа станицы Крыловской муниципального образования Крыловской район

Методическое сообщение

Творческий рисунок. Создание
художественного образа
графическими средствами

Преподаватель Бегджанян Светлана Сейрановна

2020г

Методические сообщения

Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами

Что такое творчество?

Можно заглянуть в словарь и почитать умные мысли об этом понятии, а можно сравнить его с полётом, свободным падением.

Ну как, пробежал холодок под сердцем?

С творческим рисунком то же самое. Можно следовать заученным формулам, а можно прыгнуть с головой в неизведанное и придумать такое, что у всех голова кругом!

Давайте прыгнем.

Что такое творческий рисунок.

Академический рисунок - на слуху у всех, кто взялся за карандаш и пытается освоить азы рисования.

А что такое рисунок творческий?

Давайте разберёмся.

В любой школе рисования обучают правилам. Академические знания подразумевают то, что проверено веками, наработано за долгую историю.

Опыт, получаемый в учебных заведениях такого рода, просто не оценим.

Но в нём есть один существенный недостаток.

Правила ограничивают и подгоняют учеников под единые стандарты.

Возьмите несколько учебных работ, например, головы Гудона, и сравните их.

Даже если вам скажут, что одну из них нарисовал сам Репин, вы не найдёте её, если Илья Ефимович не подписал свою работу.

Почему?

Да потому что это академизм, а он безупречен у всех отличников и их работы все на одно лицо, как близнецы братья.

А теперь возьмём картины того же Репина. Разве их можно спутать с

Серовым, Саврасовым или Крамским?

Если только мы не знаем, кто это такие. Почему здесь мы угадываем автора, даже если не видим подписи?

Потому что здесь творчество, а это всегда индивидуальность, мысль, свой почерк.

Итак, подытожим и сделаем свой вывод о творчестве.

То что придумано автором и имеет своё лицо можно смело назвать творчеством.

Хорошее оно или плохое – это уже вопрос оценки, а не понятия. Мы же поговорим о том, как научиться творить.

Где брать идеи.

Вы овладели многими приёмами и материалами для изобразительного искусства и уже хочется оставить свой след в этом искусстве, но не знаете с чего начать.

Давайте попробуем расшевелить наш мозг и побудим его к творчеству!
Для начала нужны идеи.

Пожалуй, самый трудный этап. Ведь порой кажется, что придумать что-то новое просто невозможно.

Однако музыканты, используя всего семь нот, всё пишут и пишут, всё чаруют нас и чаруют новыми шедеврами.

Так неужели, располагая таким изобразительным арсеналом, мы не сможем тоже очаровать своих зрителей?

Давайте рассмотрим несколько направлений для поиска идей творческих рисунков.

Вот список лишь некоторых путей к будущей известности:

- ***Комбинирование разных техник и материалов.***

Графика

В изобразительном искусстве наибольшее распространение получили, и больше всего находят применение до сих пор, методы сочетания разных традиционных техник в графике.

Основная причина тому указана выше — это доступность материалов и инструментов — технологическая простота.

Строго говоря, уже иллюминированные (раскрашенные) оттиски печатной графики можно отнести к смешанной технике, так как создание этих произведений, в самом общем смысле, демонстрирует использование полиграфических технологий и, чаще всего

— простую раскраску акварелью.

Та же монотипия, сочетающая в себе приёмы полиграфии

— печать с плоскости стекла или иного гладкого материала

— эквивалента печатной формы; типографские краски; в случае использования масляных красок

— живописи, и графики: в числе прочего

— использование бумаги уже автоматически позволяет классифицировать её именно так.

Интересный пример использования полиграфии, видоизменённой, преобразованной техники эстампажа, являют собой «фроттажи» Макса Эрнста, внедрённые им приёмы, разного рода опыты притирки различных по фактуре и рельефности поверхностей на рабочую плоскость.

Такая, в общем-то и ранее применявшаяся техника (скажем, для получения достаточно точных оттисков монет или медалей) стимулировала ассоциативную фантазию художника, способствовала «выявлению скрытых образов»

Смешанная техника в графике знает случаи разных вариантов сочетания или всех одновременно

— пастели (сухой и твёрдой, масляной), акварели, гуаши, темперы, акриловых красок, приёмов коллажа (бумаги, тканей, фольги и других материалов).

С последней четверти XX века получило широкое распространение использование самых разных методов, и в различных контекстах, большого спектра технологий системотехник.

От использования прикладных компьютерных программ до эксплуатации разнообразного мультимедийного оборудования.

Используется для создания эскизов, обработки изображений и т. д.

В этом направлении легко заблудиться, потому что фантазия человека не имеет границ.

Вы можете создать собственный материал для творчества и основать собственную школу.

Помните, главное не заблудиться в этом многообразии.

- ***Применение традиционной техники в необычном ракурсе.***

Например, классическая штриховка.

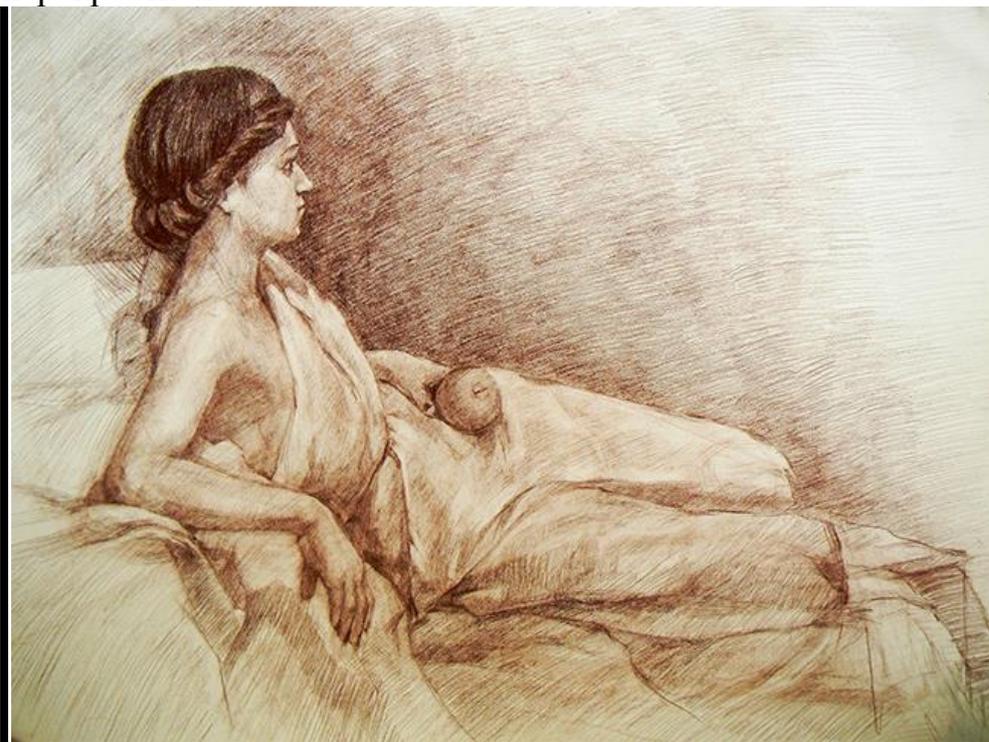
1. **Штрих по диагонали дает динамичность и легкость рисунку.**

Используется для создания воздушного пространства и передачи полутона, перехода от света к тени.

Накладываются штрихи параллельно друг другу остро заточенным грифелем как мягким так и твердым карандашом. Стоит отметить, что линия и тон — это два главных средства передачи предмета в рисунке.

Штрих средствами линии формирует пространство и создает сам пластический образ.

Основные виды штриховки: горизонтальная, вертикальная, наклонная и перекрестная.

2. Крестообразная штриховка создает глубину рисунку, тональную насыщенность и реалистичность.

Вследствие крестообразной штриховки тень становится глубже, а свет становится ярче.

Благодаря наслоению разнообразных линейных штрихов прорабатываются детали, уточняя их форму.

Таким образом линия имеет не только композиционную и конструктивную силу, а и пластическое её выражение через построение изображаемого образа

3. Хаотичный, произвольный штрих имеет свои привилегии и хорошо подходит как для набросков, так и для более серьезных и проработанных рисунков.

В зависимости от задумки и предмета изображения эта манера может помочь передать определенное состояние или характер предмета, её фактуру.

Сами штрихи разной формы и длины дают ощущение шероховатости, линии как «бегают» по форме и обволакивают светотенью.

Различные подходы к штриховке дают широкий выразительный диапазон, линия в её многообразной интерпретации дает возможность для передачи любой поверхности и изображаемый предмет.

Этот метод широко используется в дизайне и искусстве иллюстрации, графики.

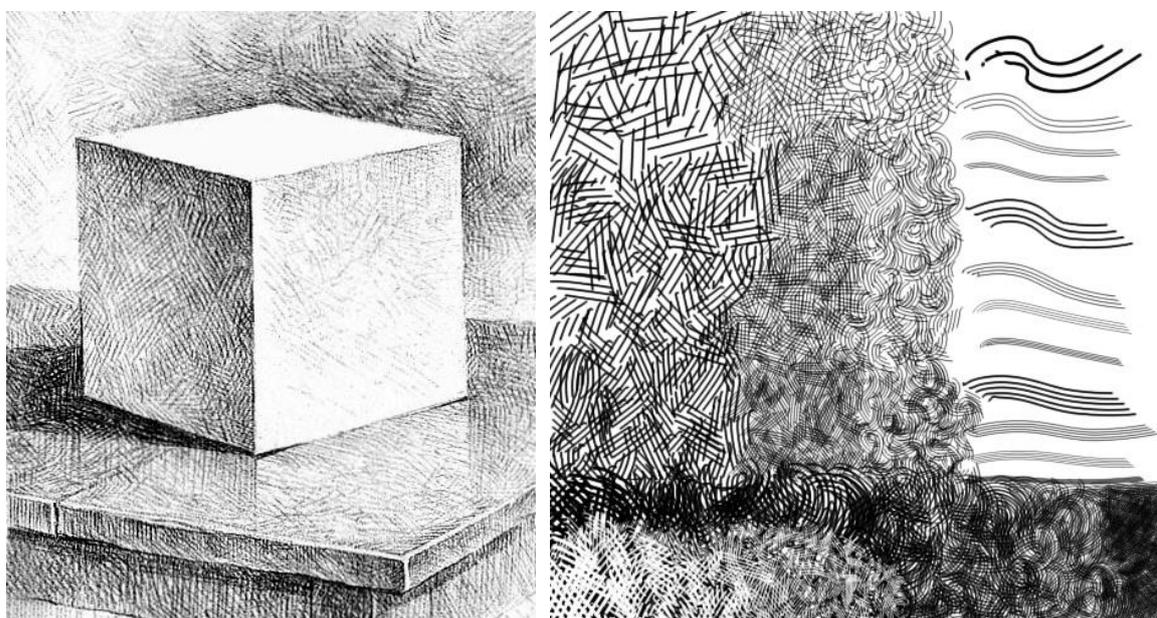
Поддача одного и того же предмета вариативна.

Стоит заметить, что видов графических карандашей очень много: графический стержень может быть разного диаметра, что дает больше возможности для художественных эффектов.

Также он помещается как уже в готовую деревянную оправу цилиндрической, округлой, треугольной, шестигранной формы, так и в цанговый, металлический карандаш.

Каждый грифель имеет свою твердость и указывается определенными буквами и цифрами.

Это отображается в соотношении графита и обожжённой глины в составе стержня.

4. Штриховка короткими параллельными линиями передает фактуру на гладких поверхностях и воздушное пространство.

Эта классическая штриховка, сочетая в себе как менее насыщенные штрихи, так и более глубокого оттенка, а именно тонкие и толстые линии.

Данные сочетания и реализацию графических приемов возможно благодаря сильному или слабому давлению на карандаш, а также в зависимости от наклона грифеля во время рисования на бумаге.

Сочетание светлого и более темного штриха по тону создает тонкий переход от света к тени, таким образом появляется объем.

Используя в своем художественно-графическом арсенале разные виды нанесения тона (штриховку) и накладывая их друг на друга, можно изобразить свето-теневую градацию в полной мере.

Варьируя толстую, темную и короткую штриховку в тенях и светлые, длинные линии на свету поможет создать интересный и объемный рисунок.

Если вспомнить искусство Высокого Возрождения и его главного представителя Леонардо да Винчи, то можно заметить, что рисунки для художника — это маленькие рассказы, в которых он отображает свой взгляд на природу вещей.

Это графическое послания людям, в котором помещаются его мысли-формы и их направленное движение.

Вместо того, чтобы использовать всем привычные буквы, слова и предложения он выражается средствами линии своего серебряного карандаша, пера или угля.

Как известно Леонардо был не только отличным художником, скульптором, архитектором, ученым и инженером, а и являлся основоположником палеонтологии, утвердил ботанику, как самостоятельную дисциплину. Также глубоко изучал механику, эмбриологию и сравнительную анатомию.

В его многообразии увлечений и широте творчества, он искал какой-то тайный смысл бытия.

Часто в его записях и набросках можно встретить изображения аллегорического и эмблематического содержания.

Как утверждал сам Леонардо да Винчи:

«Проси совета у того, кто умеет одержать победы над самим собой».

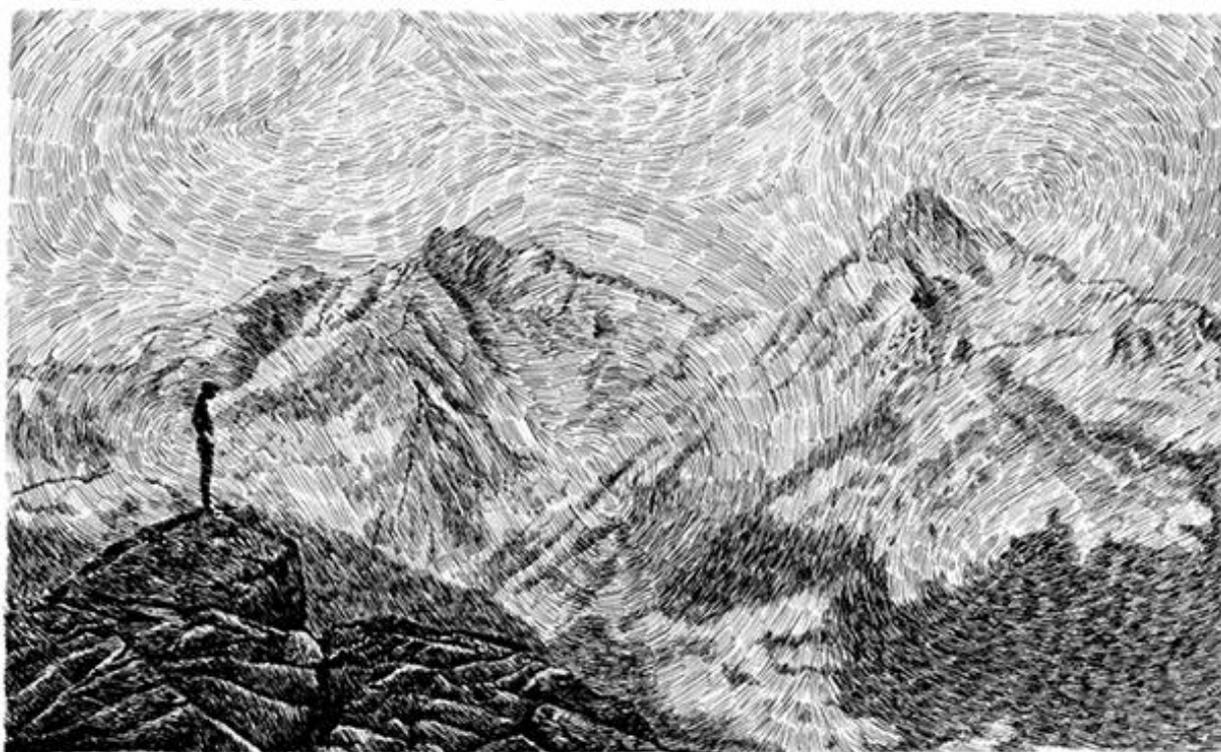
С художественной точки зрения можно отметить, что Леонардо да Винчи как художник был очень грамотный и придерживался классических образцов того времени, что актуально и сейчас.

А именно использование четких параллельных штрихов по форме, плавно изгибая все рельефы поверхности. Дополнительно прорисовывал воздушную среду в рисунке наклонной штриховкой.

Ознакомившись с творчеством ещё одного художника Винсента Ван Гога, можно проследить как он хорошо передает средствами мазка ритмичность в картине, её воздушность и декоративность одновременно.

Аккуратно нанося штрих одного размера через определенный регулярный промежуток можно добиться эффекта колебания на поверхности картины, её динамичности.

С помощью различных вариаций длины штриха можно передать воздушную перспективу в рисунке или же акцентировать на определенном участке, создать мнимое, нервное, эмоциональное настроение в графической картине.

N. J. 1887

5. Тушевка

— следующий вид штриховки, которую более подробно изучим.

Она передает мягкость тоновых переходов и наделяет рисунок реалистичностью, отлично изображает глубину и бархатистость теневых соотношений.

Подходит как для экспрессивных смелых, грубых рисунков, например, быстрых набросков или эскизов к картинам.

Передаёт мягкие, плавные переходы в сентиментальной фотографичной манере.

Этой манерой часто пользовался Репин в своем портретном творчестве: на фоне грубых темных штрихов выделял мягкое светлое лицо.

Также применяют этот тип штриховки к пейзажу: передний план проработан грубой штриховкой, а задний – мягкой тушевкой.

Наклонив графитный карандаш ближе к бумаге и оголив графит на 1 см от деревянной оправы, наносим плашмя широкие и мягкие линии в зону теней. Также можно добиться этого эффекта, используя в своем художественном арсенале графит в форме прямоугольного бруска, особенно это уместно для больших форматов.

6. Рисунки, в которых объем передается точками, прекрасно отображают тончайшие переходы тона и фактуру поверхности предмета.

Часто такой техникой пользовались ботаники для передачи изображения растений и животных средствами графики (пера и чернила) в своих научных трудах по изучению живого мира.

Также точками можно передать линию или контур предмета в более мягкой форме, избегая резких границ и очертаний, грубого контура.

Иллюстрации, выполненные точками, легкие и немного расплывчатые, не такие четкие, как выполнены перекрестной штриховкой.

Зато можно избежать риска ошибиться, наметив предварительно тоновые переходы на предмете.

Хоть перекрестная штриховка и имеет свою энергию, динамику и направленность, но в конечном итоге рисунок может выйти немного хаотичным и тяжеловесным.

Стоит заметить, что в рисунке для передачи свето-теневой градации используют не только традиционные материалы, как карандаш, тушь, уголь, а и акварель.

Карандашом чертят тонкие линии, а акварелью мягко оттеняют и одновременно делают рисунок более контрастным и реалистичным.

На первый взгляд техника пуантилизм или узор точками покажутся доступны каждому в исполнении, потому что результат работы довольно предсказуем: точка за точкой и ваша работа готова! Но это только кажется... Пуантилизм многому не под силу из-за монотонности, однообразия и больших затрат времени в целом.

Зато рисунок в конце вас порадует, ваши затраты будут вознаграждены!

Попробуйте делать штрихи лишь в одном направлении.
Или делайте штрихи всегда одной длины.
Набив руку таким образом, очень скоро у вас появится неповторимый почерк, который будут угадывать без подписи.

- **Сюрреализм.**

— это авангардное направление в мировом изобразительном искусстве, литературе и кинематографе первой половины XX века, влиятельное движение в мировой культуре в период между двумя Мировыми войнами. Стилю свойственно парадоксальное сочетание форм и применение аллюзий. Последователи сюрреализма черпали творческую энергию из глубин подсознания, умело совмещали в своих произведениях реальное и вымышленное.

Это пример того, как можно придумать необычное направление в передаче своего мировоззрения.

Чистый лист бумаги и карандаш могут стать для вас новым миром, для этого включите фантазию и перенесите свои мысли на полотно.

Это лишь малая толика того, что может послужить толчком к длинному и удивительному путешествию в мир творчества и фантазии.

Не упускайте возможности творить!