12+

Саунина В. М.
Саунина У. Н.

ТОНАЛЬНЫЙ РИСУНОК

Основы изобразительной грамоты для начинающих

В. М. Саунина

Тональный рисунок. Основы изобразительной грамоты для начинающих

«Издательские решения»

Саунина В. М.

Тональный рисунок. Основы изобразительной грамоты для начинающих / В. М. Саунина — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-514173-6

Данная книга представляет собой учебное пособие по изучению основ изобразительной грамоты. В ней представлен обобщенный теоретический материал по основам тонального рисунка с пошаговым выполнением упражнений, практических и творческих заданий. Пособие предназначено для тех, кто хочет научиться рисовать самостоятельно или систематизировать свои знания, будет полезно преподавателям изобразительного искусства в рамках их профессиональной деятельности

ISBN 978-5-00-514173-6

© Саунина В. М.
© Издательские решения

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 6
ТЕМА №1. Тональный рисунок. основные понятия 7
Контрольные вопросы 9
Самостоятельная работа №1 10
ТЕМА №2.Выразительные средства тонального рисунка 12
Контрольные вопросы 19
Самостоятельная работа №2 20
ТЕМА №3. Способы выявления объёма геометрических тел 22
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Тональный рисунок
Основы изобразительной грамоты для начинающих

В. М. Саунина
У. Н. Саунина

© В. М. Саунина, 2024
© У. Н. Саунина, 2024

ISBN 978-5-0051-4173-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВВЕДЕНИЕ

Книга «Тональный рисунок» является пособием по изучению основ изобразительной грамоты и входит в серию «Учимся рисовать». Ей предшествуют книги:

– Книга «О рисунке» знакомит с историей возникновения и развития, видами, материалами и выразительными средствами рисунка.

– Книга «Перспектива» дает общие представления о видах перспективы, способах передачи иллюзии пространства в рисунке и приёмах формообразования.

– Книга «Конструктивный рисунок» – практическое пособие по изучению способов и приёмов конструктивного рисования – первой ступени тонального рисунка.

Книга «Тональный рисунок» даёт представление о способах выявления объёма, пространства и материальности окружающего мира.

Теоретический материал в ней, как и в предыдущих пособиях, систематизирован, построен в логической взаимосвязи в соответствии с принципами научности, доступности, последовательности и осознанности обучения.

«Тональный рисунок» – практическое пособие. Теоретический материал, изложенный в ней, закрепляется большим количеством упражнений, учебных и творческих практических заданий.

Пособие рассчитано на тех людей, которые хотят изучить основы изобразительного искусства самостоятельно или систематизировать свои знания. Книга будет полезна обучающимся на ступени начального художественного образования, преподавателям изобразительного искусства в их профессиональной деятельности.

При самостоятельном обучении приступать к изучению материала книги можно после изучения предыдущих книг.

ТЕМА №1. Тональный рисунок. основные понятия

Тональный рисунок следующая за конструктивным рисунком ступень освоения основами изобразительной грамоты. Название этого вида рисунка связано с понятием «тон».

Тон – это степень окраски объектов окружающего мира (тёмный или светлый). Воспринимаемый нами тон зависит от освещённости объекта изображения и степени его удаления от нас. Например, в сумерках все предметы воспринимаются темнее, чем в дневное время. Тёмные предметы при удалении светлеют, а светлые темнеют.

Кроме понятия «тон», в рисунке существуют понятия «тональные отношения», «тональный масштаб», «светотень».

Тональные отношения – это степень различия по тону (в окраске) объектов окружающего мира.

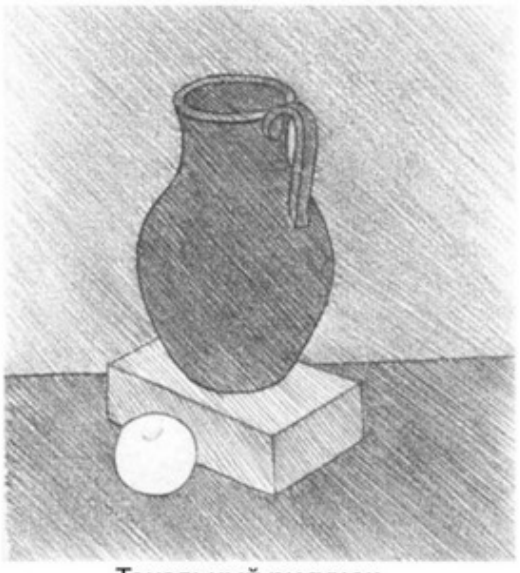
Тональный масштаб – пропорциональное соответствие тональных отношений в натуре тональным отношениям в рисунке. Рисунок может быть тёмным или светлым, но различия по тону предметов в рисунке, например в натюрморте, должны соответствовать различиям по тону предметов в натурной постановке.

Светоте́нь – система распределения света и тени на поверхности объекта, разработанная ещё в средние века. При помощи светотени выявляется объём изображаемых объектов.

Понятие «тональный рисунок» условно принимается как для собственно тонального, так и для тонально-объёмного рисунка, хотя между ними есть существенные различия.

Тональным рисунком называется изображение, выполненное графическими материалами и передающее только тональные отношения (различия объектов изображения по светлоте).

Рисунок, выполненный графическими материалами и передающий не только тональные отношения, но объем, пространство и материальность окружающего мира, называется тонально-объёмным.

Тональный рисунок

Тонально – объемный рисунок

Человек видит окружающий мир благодаря освещению. Если поместить его в комнату, где полностью отсутствует освещение, он не сможет различить в ней ничего. Но, если комнату

осветить, человек увидит все, что в ней находится. Более того, он увидит, что окружающие предметы имеют объём и материальность.

Освещение – главное условие восприятия человеком объектов окружающего мира. Освещение бывает естественным (солнце, луна) и искусственным (электрический свет). Лучи естественного освещения считаются параллельными, а искусственного – центральными, исходящими из одной точки.

При выполнении рисунка принято использовать освещение с одной стороны.

Предметы освещаются неравномерно. Со стороны света они светлее, с противоположной стороны – темнее. На одни поверхности или её части лучи света падают непосредственно, вдоль других скользят, на третьи не попадают вовсе.

Светотень – сложившаяся в рисунке система распределения света и тени на объектах изображения. Элементы светотени называют светотеневыми градациями. К ним относятся: свет, полутень, тень, рефлекс, блик.

Кроме светотеневых градаций на предмете, существует понятие «падающая тень». Падающей называется тень, отбрасываемая от объекта изображения на плоскость. Это недоступная для световых лучей зона.

Определение тональной разницы между предметами, их освещенными, полуосвещенными и неосвещенными поверхностями и есть способ выявления объёма в рисунке.

Для выполнения тонального рисунка можно использовать любые графические материалы, но главным материалом тонального рисунка является графитовый карандаш.

В тональном рисунке могут успешно использоваться любые выразительные средства (точка, линия, штрих, пятно), но главным и наиболее распространенным является штрих.

Контрольные вопросы

– Дайте определение тонального рисунка.
– Дайте определение тонально-объёмного рисунка.
– Объясните понятие «тон».
– Объясните понятие «тональные отношения».
– Объясните понятие «тональный масштаб».
– С какой целью выполняется тональный рисунок?
– Дайте определение светотени.
– Назовите светотеневые градации.
– Какую тень мы называем собственной?
– Какую тень мы называем падающей?
– Почему падающая тень по мере удаления от предмета светлеет?
– Какие виды освещения Вы знаете?
– Как направлены лучи естественного освещения?
– Как направлены лучи искусственного освещения.

Самостоятельная работа №1

Тема. Тональный рисунок.

Материалы, инструменты и оборудование: бумага формата А4, карандаши графитовые ТМ, М, 2М.

Задание 1: выполните штриховку параллельными линиями (штрихами) карандашом ТМ.

Пояснение

Штрих – несколько прямых или дугообразных линий, выполняемых в одном направлении. Штрих позволяет заполнить тоном часть картинной плоскости.

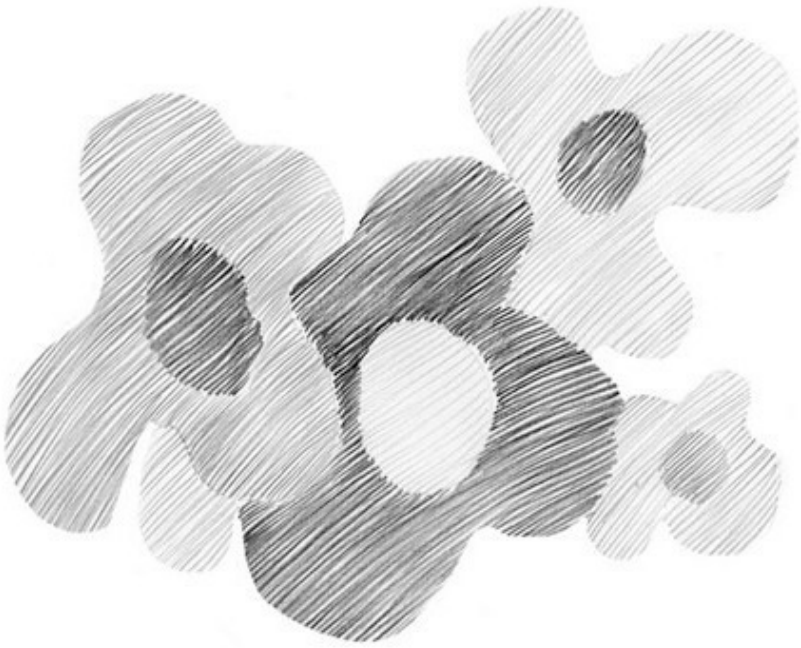
В задании нужно нанести штрихи сначала в одну сторону, затем навстречу первоначальному штриху от контура.

Задание 2: выполните штриховку карандашами разной степени мягкости (ТМ, М, 2М).

Пояснение

Нарисуйте на листе несколько замкнутых форм, нанесите штриховку от контура карандашами разной мягкости. Сделайте сравнительный анализ качества штриховки.

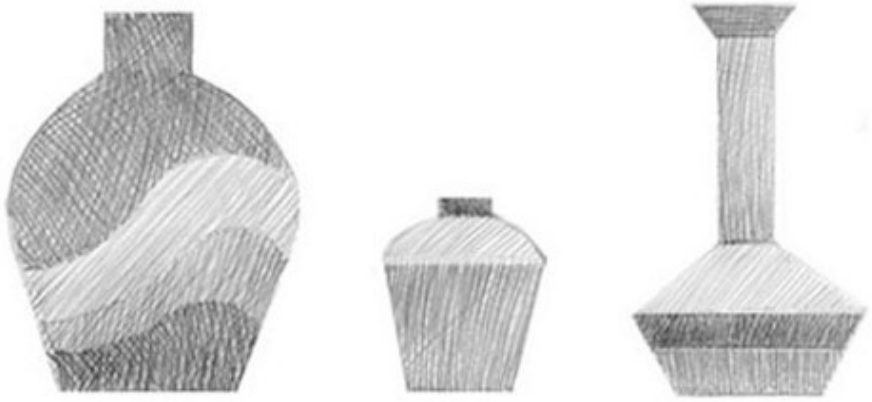

Задание 3: выполните тональный рисунок постановки из трёх разных по тону предметов.

Пояснение

Выберите три разных по тону тела вращения. Поставьте их в одну линию.

Выполните абрис (внешний контур) каждого предмета и заштрихуйте, выдерживая тональные отношения между предметами и тональный масштаб между ними и натурной постановкой.

ТЕМА №2.Выразительные средства тонального рисунка

Для выполнения тонального рисунка требуется знание выразительных средств (точка, линия, штрих, пятно), и умение пользоваться ими. Точка и линия для выявления объёма используются редко, но линия как составляющая штриховки является главным выразительным средством тонального рисунка.

Штриховка – способ заполнения плоскости при помощи параллельно расположенных относительно друг друга прямых или дугообразных линий (штрихов). Иногда параллельность штрихов может сознательно нарушаться.

Существует несколько видов штриховки. Мы разберем параллельную и перекрёстную штриховку. При параллельной штриховке штрихи располагаются параллельно друг другу. Они могут быть короткими и длинными, одинаковыми или разными по толщине, иметь между собой одинаковые или разные расстояния. Штрихи выполняются в одном направлении. При выполнении каждого штриха карандаш снимается с бумаги. Работа ведётся сверху вниз и слева направо.

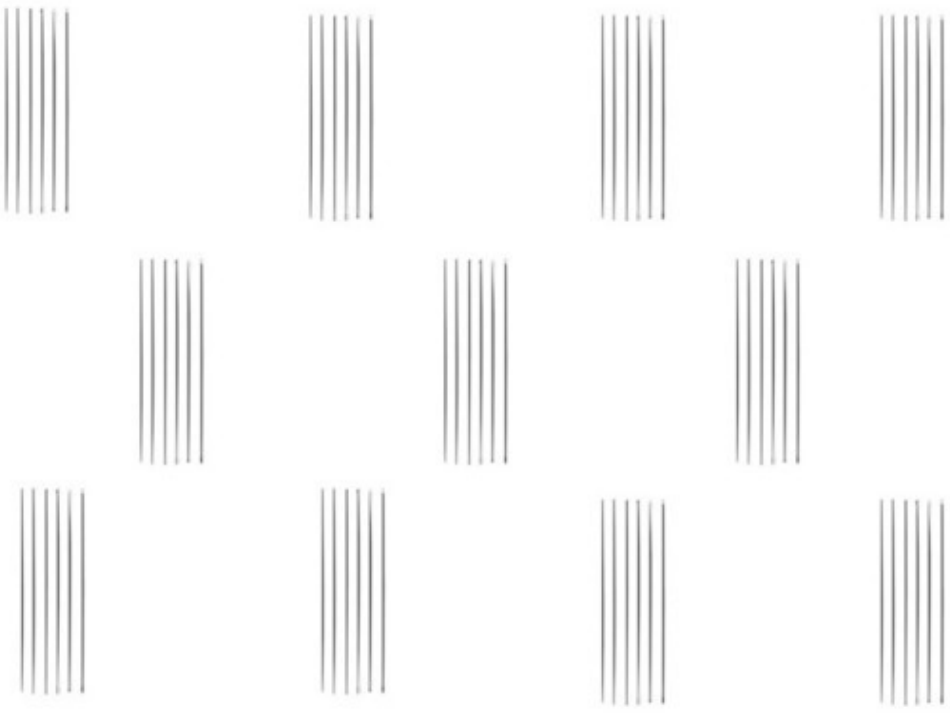
При перекрёстной штриховке штрихи накладываются друг на друга.

Упражнение №1

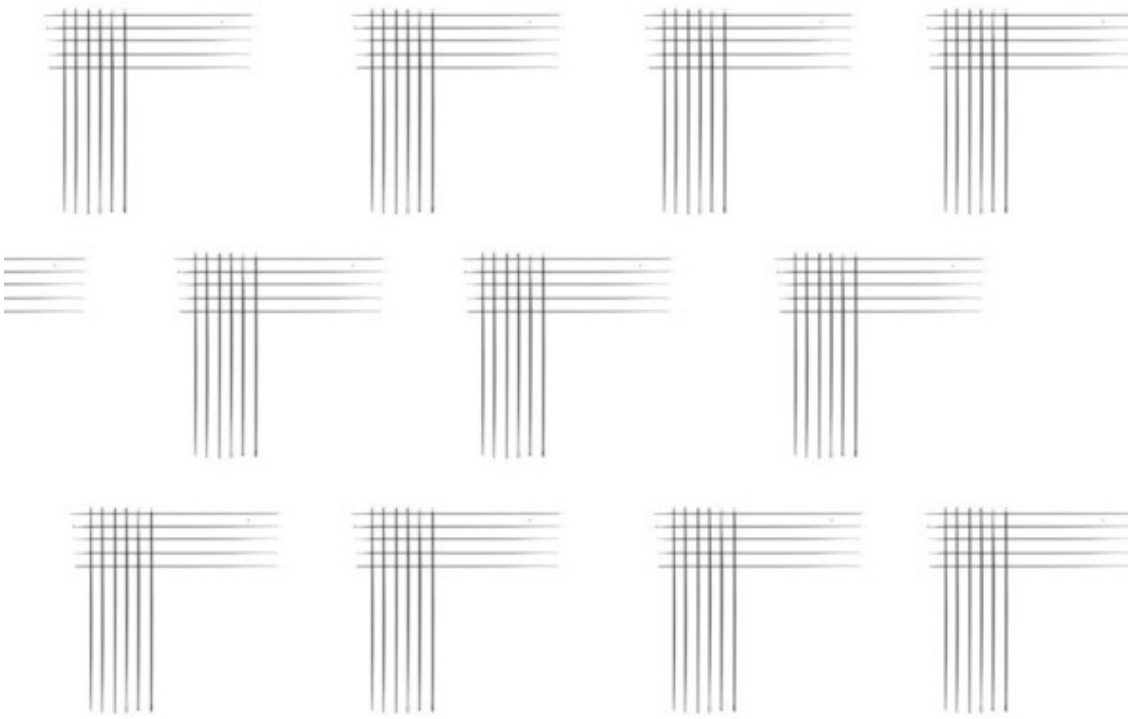
Тема. Виды штриховки.

Материалы, инструменты и оборудование: бумага формата А4, карандаши графитовые ТМ, М, 2М

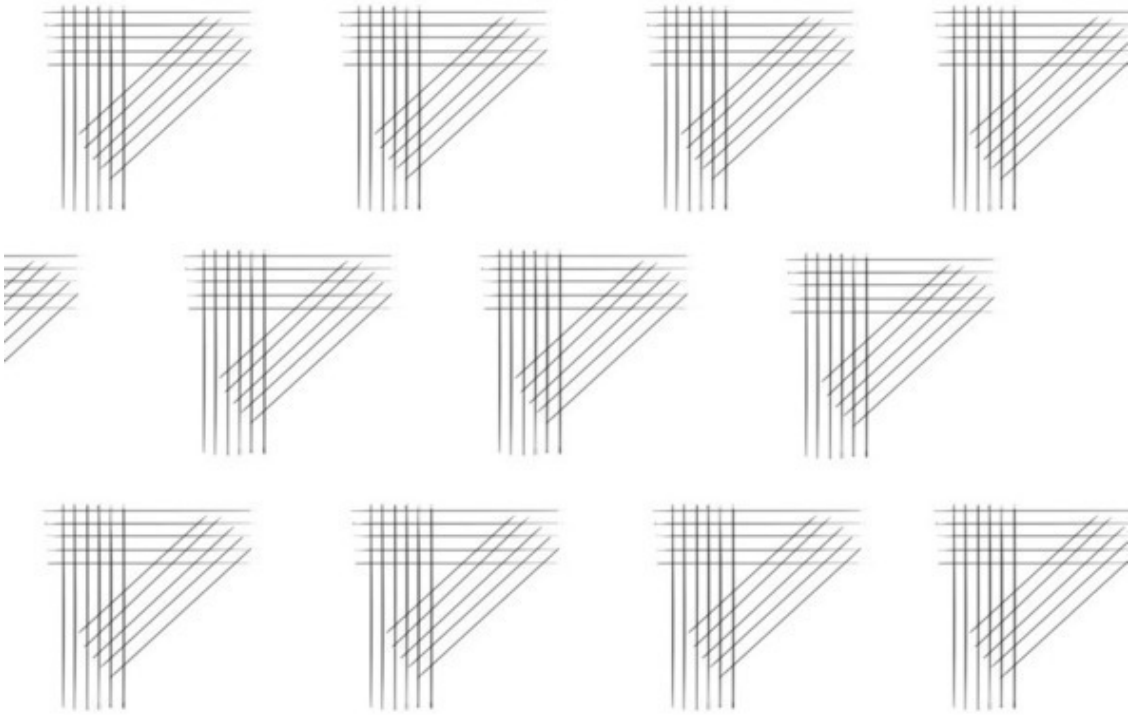
Задание 1: выполните короткие, одинаковые по толщине штрихи группами на равном расстоянии в вертикальном, горизонтальном и наклонном направлениях в следующей последовательности.

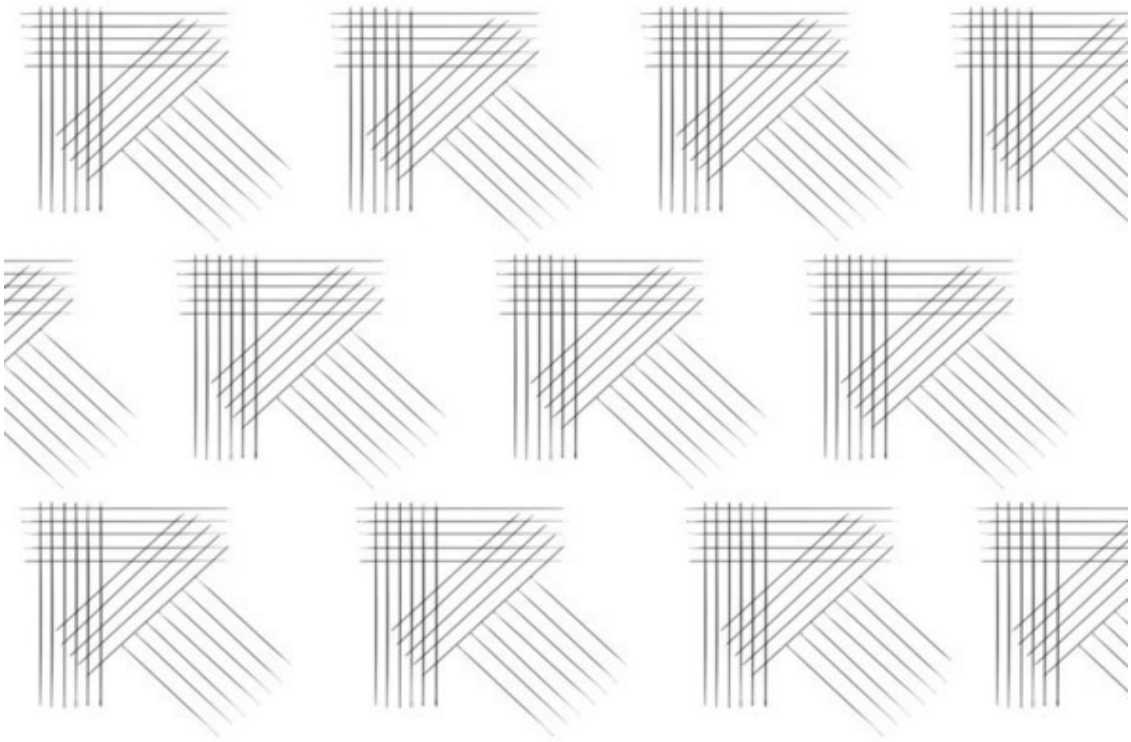
Этап 1. Выполнение вертикальных штрихов

Этап 2. Выполнение горизонтальных штрихов.

Этап 3. Выполнение наклонных штрихов справа налево.

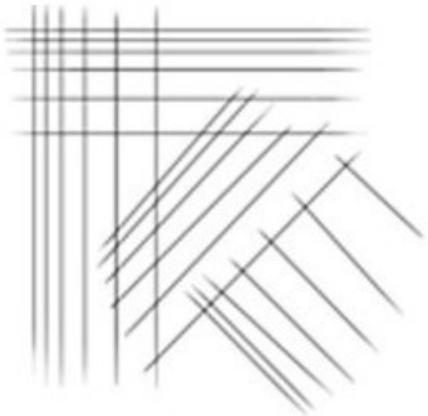

Этап 4. Выполнение наклонных штрихов слева направо.

Вывод: ***равная толщина и расстояния между штрихами дают возможность ровно заполнить плоскость.***

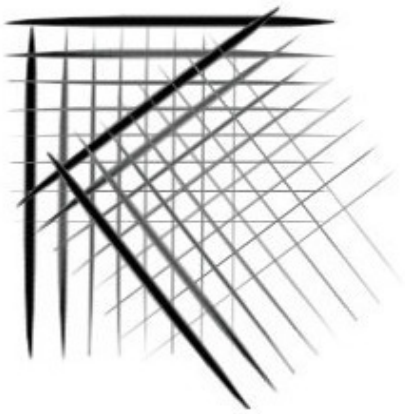
Задания 2, 3, 4 выполняются поэтапно в последовательности задания 1.

Задание 2: выполните по схеме короткие, одинаковые по толщине штрихи группами, усиливая тон за счёт сокращения расстояний между штрихами.

Вывод: при использовании штрихов одинаковой толщины изменять тональность можно путем изменения расстояния между штрихами.

Задание 3: выполните по схеме короткие штрихи группами, усиливая тон более сильным нажимом на карандаш и увеличивая тем самым толщину штриха.

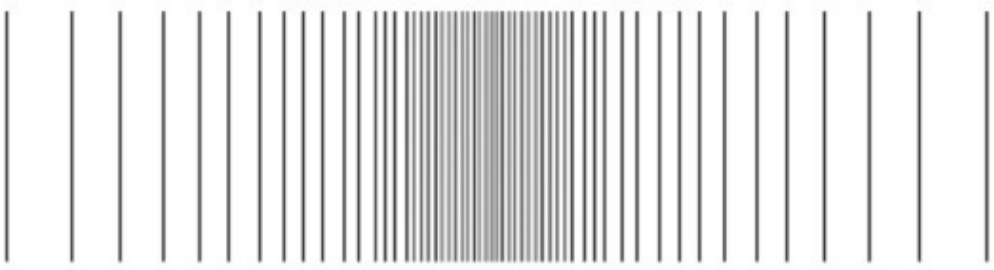
Вывод: изменять тональность можно путем изменения толщины штриха.

Задание 4: выполните по схеме короткие штрихи группами, усиливая тон за счёт увеличения толщины штриха и изменения расстояния между ними.

Вывод: изменять тональность можно изменением толщины штрихов и расстояния между ними.

Задание 5: выполните по схеме растяжку вертикальными параллельными штрихами одинаковой толщины.

Образец тональной растяжки

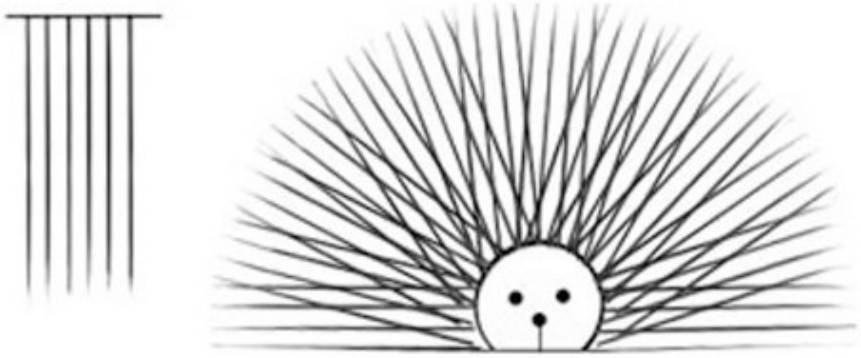
Задание 6: выполните по схеме растяжку вертикальными параллельными штрихами с одинаковыми промежутками между ними.

Образец тональной растяжки

Задание 7: выполните рисунок по образцу короткими пересекающимися штрихами.

В этом задании штриховку надо выполнять от контура, постепенно поворачивая штрихи по дуге. Рисунок крутить нельзя.

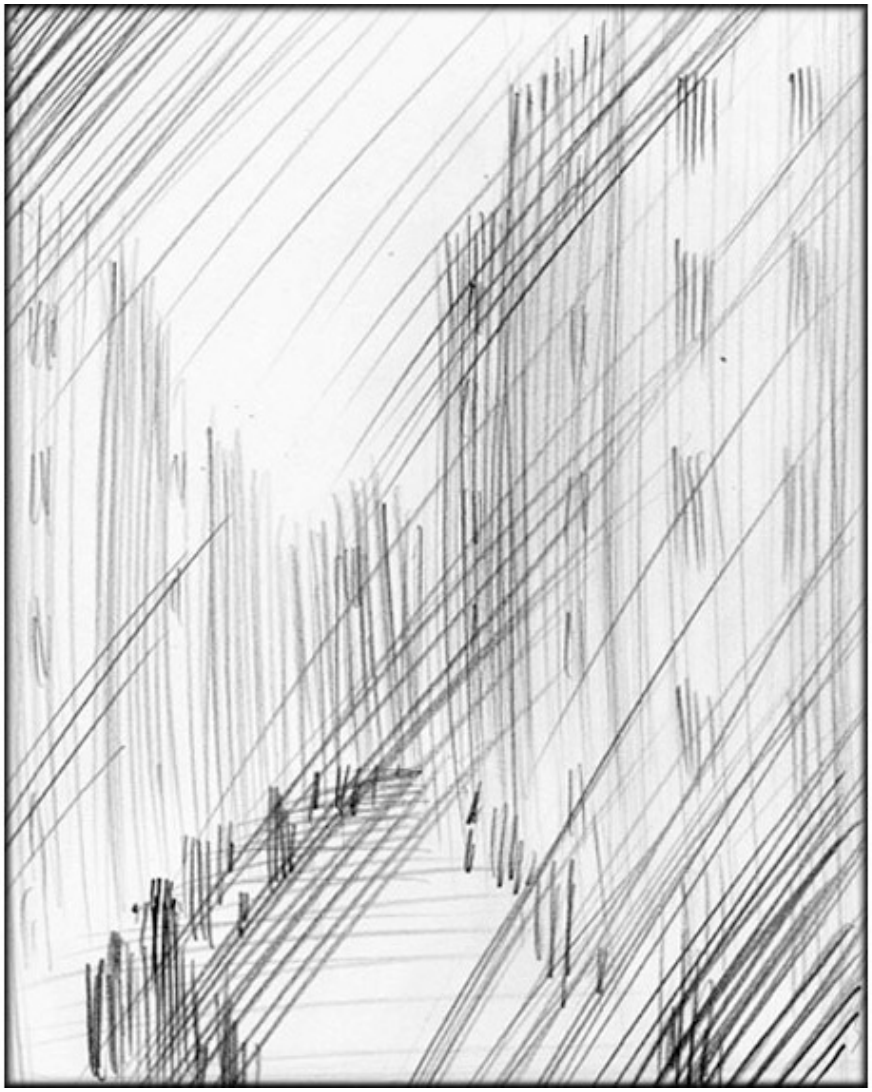
Образец выполнения задания

Упражнение №2

Тема. Тональный рисунок.

Материалы, инструменты и оборудование: бумага формата А4, карандаши графитовые ТМ, М, 2М

Задание 1: выполните несложную композицию с использованием параллельного штриха.

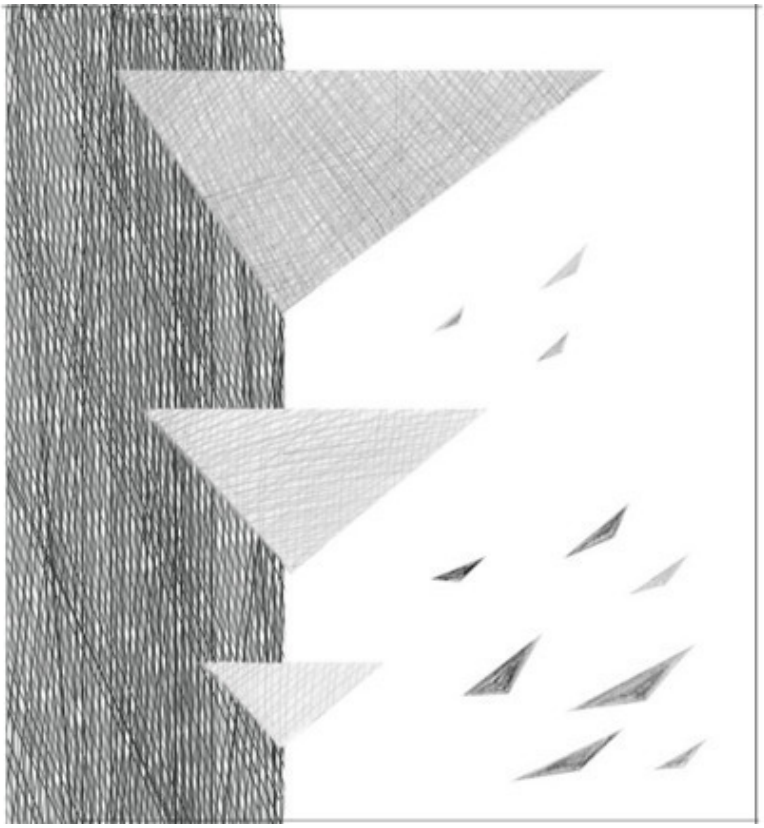
Образец задания 1

Задание 2: выполните тональную композицию из треугольников с использованием пересечённого штриха.

Пояснение

На листе формата А4 вычертите квадрат или прямоугольник. Расположите в нём несколько разных по размеру треугольников, определите тон каждой фигуры, используя пересечённый штрих.

Наложение штриховки в разном направлении слоями позволяет усилить тон.

Контрольные вопросы

– Какие выразительные средства используются в тональном рисунке?

– Дайте определение штриховки.

– Какой вид штриховки называют параллельной?

– Какой вид штриховки называют пересечённой?

– Какой вид будет иметь плоскость, заполненная параллельными штрихами одинаковой толщины с равными промежутками между ними.

– Каким способом можно выполнить тональную растяжку, если штрихи параллельны и имеют одинаковую толщину?

– Каким способом можно выполнить тональную растяжку, если штрихи параллельны и расположены на равном расстоянии друг от друга?

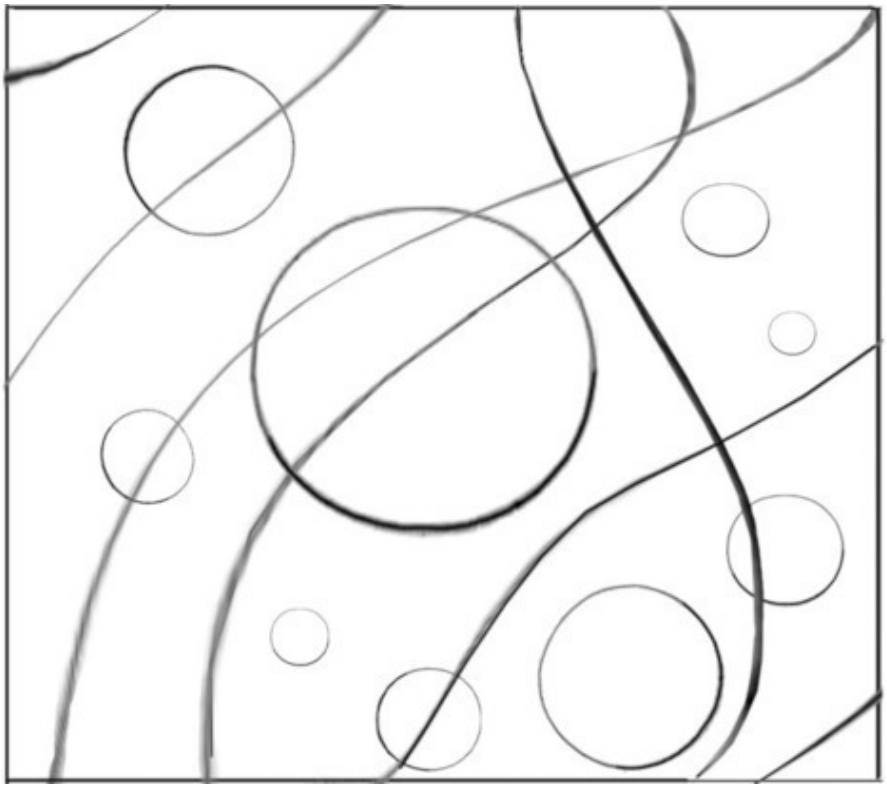
– Каким способом можно выполнить тональную растяжку при использовании пересечённого штриха.

Самостоятельная работа №2

Тема. Тональный рисунок.

Материалы, инструменты и оборудование: бумага формата А4, карандаши графитовые ТМ, М, 2М.

Задание 1: выполните тональную композицию из окружностей с использованием пересечённой штриховки.

Пояснение

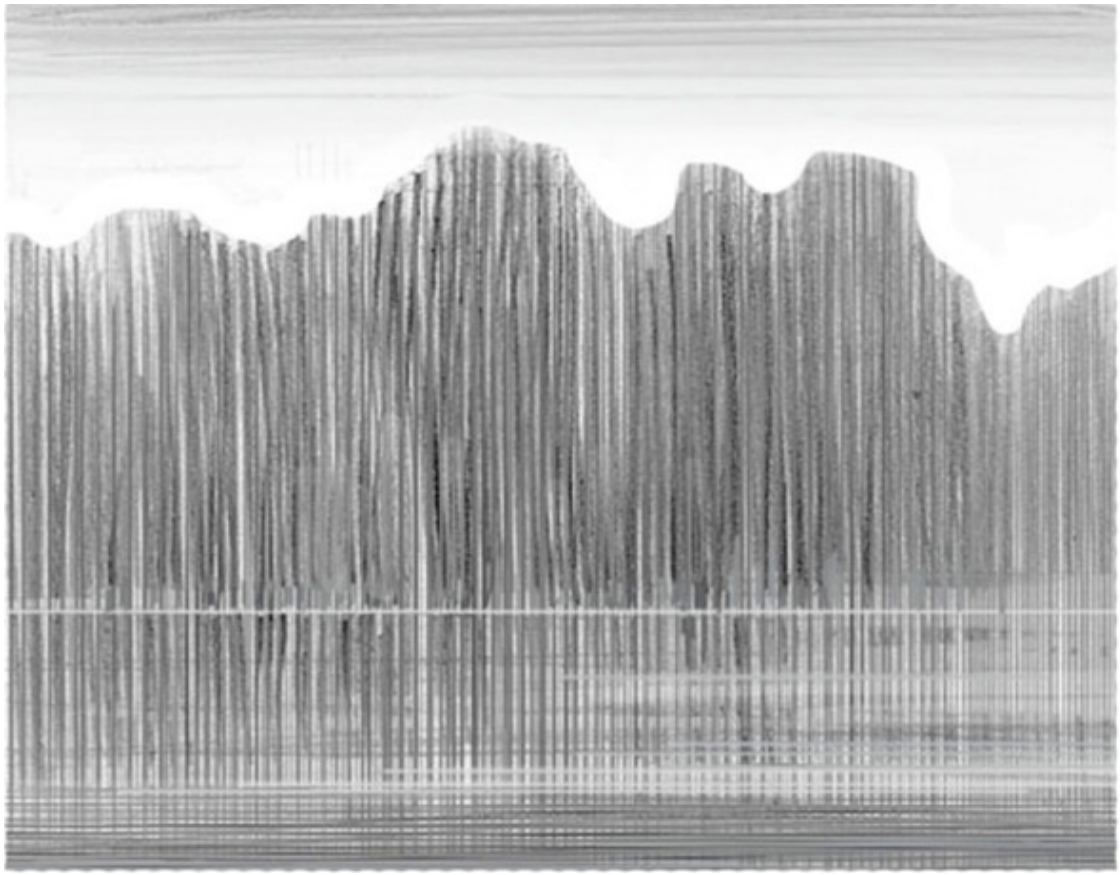
На листе формата А4 вычертите квадрат или прямоугольник Расположите в нём несколько пересекающихся разных по размеру окружностей, определите тон каждой фигуры, выполните тональный рисунок, используя пересечённый штрих. В композицию можно добавить волнистые линии.

Задание 2: выполните тональную композицию с использованием параллельной вертикальной и горизонтальной штриховки.

Пояснение

На листе формата А4 вычертите квадрат (15х15 см) или прямоугольник (15х20 см.). Подумайте, какие элементы Вы будете использовать в своей композиции. Может быть это будут растительные элементы (трава, листья, деревья), растительные элементы с добавлением фигур животных или человека, растительные элементы в городской или сельской среде с человеком, животными или без них. Может быть, Вы решите задачу при помощи абстрактной композиции.

Составьте поисковые варианты (эскизы) композиции. По лучшему из них выполните рисунок. Контур и некоторые штрихи можно выполнить острым концом срезанного под углом ластика.

ТЕМА №3. Способы выявления объёма геометрических тел

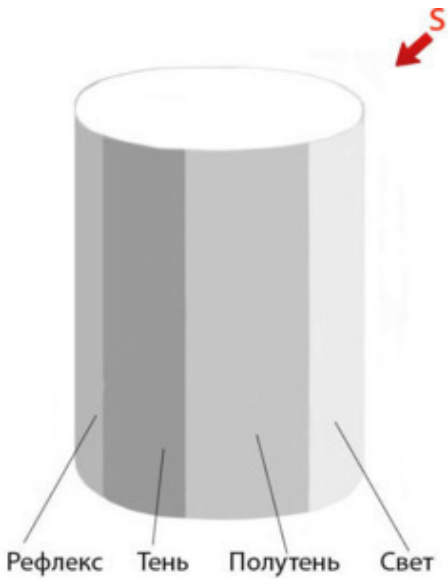
Световые лучи, освещают поверхность неравномерно. Чем меньше угол падения светового луча, тем меньше освещенность. Поверхность освещается наиболее интенсивно там, где световые лучи падают на неё под углом близким к 90 градусам.

Самую освещенную часть объекта изображения называют светом. Та часть объекта, на которую световые лучи не попадают, называется тенью. Тень может быть собственной и падающей. Собственная тень располагается на предмете, падающая тень отбрасывается от предмета на плоскость.

Между светом и тенью располагается полутень.

За тенью следует рефлекс-отсвет от окружающих предметов. Рефлекс светлее, чем тень, но не светлее, чем полутень.

Самое яркое пятно на свету называется бликом. Блик наиболее выражен на глянцевых (блестящих) поверхностях, на матовых (не блестящих) поверхностях он проявляется слабо или не проявляется вообще.

При верхнем боковом освещении распределение светотени осуществляется в последовательности: свет, полутень, тень, рефлекс. Тень падающая располагается со стороны собственной тени.

Форма распределения светотени на разных поверхностях разная. На цилиндре светотеневые градации располагаются вертикальными полосами при вертикальном положении цилиндра, на конусе – треугольниками, на шаре – дугами.

Упражнение №3

Тема. Тональный рисунок геометрических тел вращения при верхнем боковом освещении.

Материалы, инструменты и оборудование: бумага формата А4, карандаши графитовые ТМ, М, 2М.

Пояснение

Выполните рисунки на вертикальной плоскости по образцу в следующей последовательности:

– расположите лист по вертикали;
– посередине листа проведите вертикальную осевую линию;
– определите габаритные размеры, выполните абрис предмета;
– постройте овалы;
– тонкой линией наметьте границы светотеневых градаций;
– выполните тональный рисунок с фоном.

Обратите внимание!

Фон со стороны света чуть темнее, чем со стороны тени. Это придает ощущение воздушного пространства в рисунке.

Падающая тень рисуется ярче возле предмета и ослабевает тем больше, чем дальше удаляется от него.

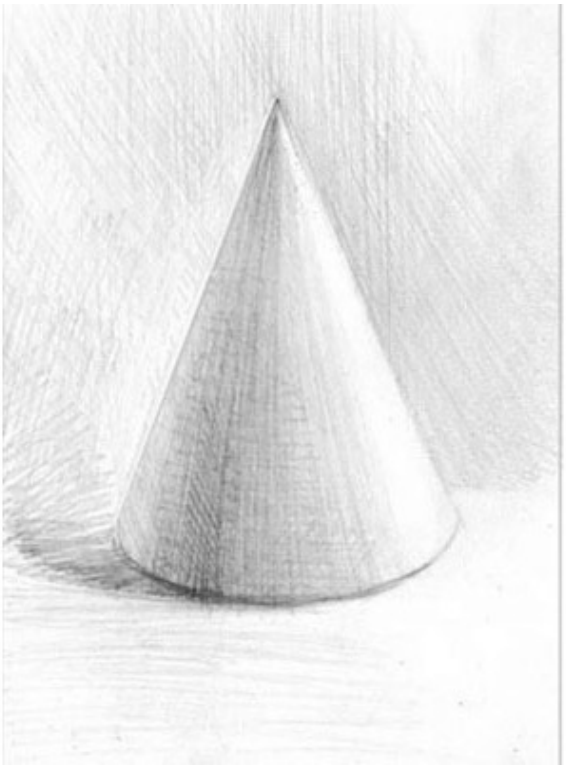
Штриховку старайтесь наносить по форме.

При выполнении штриховки следите за правильностью положения руки и карандаша при проведении вертикальных, горизонтальных и наклонных штрихов. Рука должна работать от плеча.

Задание 1: выполните рисунок цилиндра, расположенного ниже линии горизонта при верхнем боковом освещении.

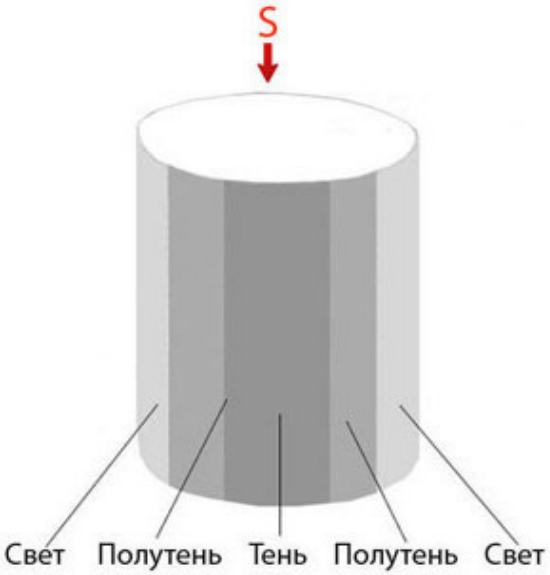
Задание 2: выполните рисунок конуса, расположенного ниже линии горизонта при верхнем боковом освещении.

Задание 3: выполните рисунок шара, расположенного ниже линии горизонта при верхнем боковом освещении.

При освещении сзади светотеневые градации распределятся в последовательности: свет, полутень, тень, полутень, свет.

Освещение из-за предмета (сзади) иногда используется художниками, например, при выполнении композиции с видом из окна или при выполнении натюрморта, стоящего на подоконнике, фигуры возле окна. Это придает рисунку наполненность светом и воздухом.

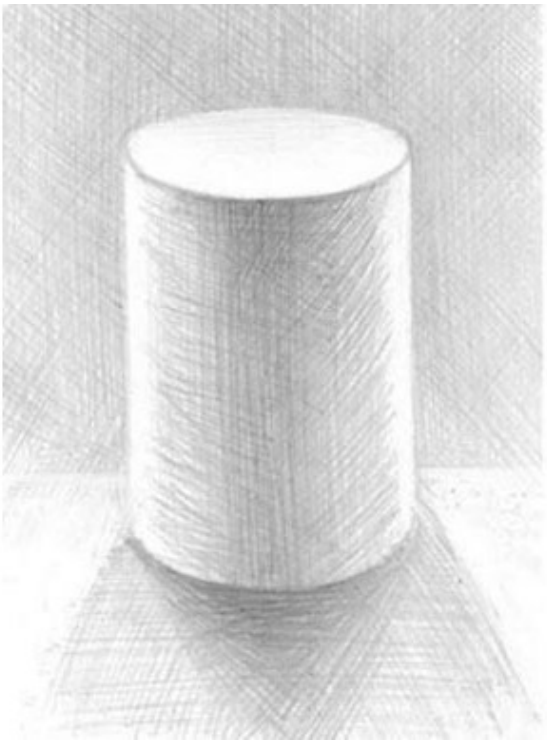
Упражнение №4

Тема. Тональный рисунок геометрических тел вращения при освещении сзади.

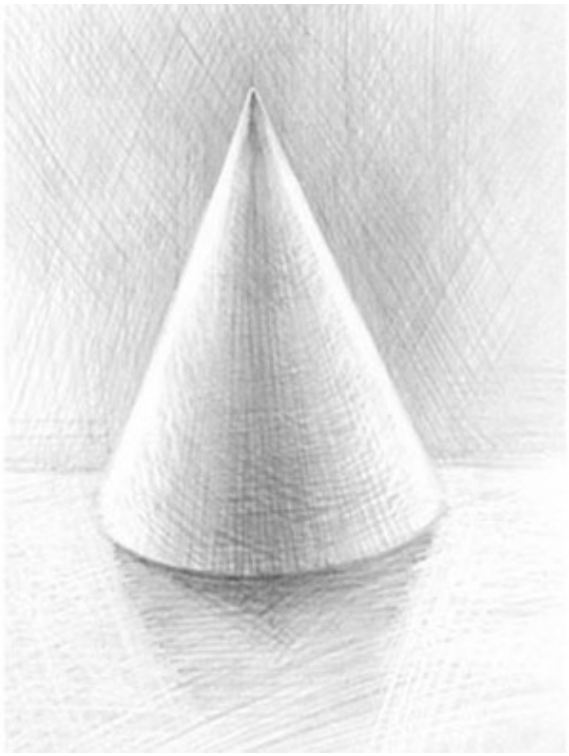
Материалы, инструменты и оборудование: бумага формата А4, карандаши графитовые ТМ, М, 2М.

При выполнении штриховки следите за правильностью положения руки и карандаша при проведении вертикальных, горизонтальных и наклонных штрихов. Рука должна работать от плеча.

Задание 1: выполните рисунок цилиндра, расположенного ниже линии горизонта при освещении сзади.

Задание 2: выполните рисунок конуса, расположенного ниже линии горизонта при освещении сзади.

Задание 3: выполните рисунок шара, расположенного ниже линии горизонта при освещении сзади.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.