

РАЗНОВИДНОСТИ ШТРИХОВКИ И РАСТУШЕВКИ В АКАДЕМИЧЕСКОМ РИСУНКЕ

Пивоваров В.С.,

студент 1 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Сараковская Н.В., преподаватель

В статье акцентируется внимание на важности техники штриховки и растушевки в академическом рисунке, особенно в процессе создания тоновой растяжки. Способность художника правильно варьировать технику, в зависимости от особенностей предмета, делает рисунок более выразительным и глубоким. Это включает в себя использование различных методов штриховки, таких как короткие и длинные штрихи, зигзагообразные линии или более плавные и мягкие переходы, что в конечном итоге влияет на восприятие работы в целом.

Цель – проанализировать способы применения различных видов штриховки и растушевки в академическом рисунке.

Актуальность данной статьи заключается в изучении компетентного применения штриховки и растушевки, что способствует развитию навыков по созданию академического рисунка.

Материал и методы. В процессе исследования были проанализированы литературные источники педагогов-художников. В работе использовались методы анализа, синтеза и обобщения.

Результаты и их обсуждение. В академическом рисунке используются различные виды штриховки каждый из которых имеет свои особенности и назначение.

Штриховка зигзагом наиболее распространенный способ тоновой проработки рисунка. Она достигается путем непрерывного движения карандаша, по бумаге создавая тем самым одну зигзагообразную линию. Этим способом штриховки человек овладевает с детства, и она часто встречается в детских рисунках.

Несмотря на то, что в академическом рисунке в долгосрочных работах ее использование нежелательно ввиду ее неаккуратности, и возникновение уплотненных полос при наложении зигзагообразных штрихов, она хорошо подходит в случае более быстрых набросков и эскизов.

Штрих с исчезающим концом достигается «почерковым» движением карандаша. При этом рука художника проводит эллипсовидные движения, которые позволяют смягчить края линии, сделав основной упор на ее середине. Такая штриховка незаметна в академическом рисунке. Она необходима для создания плавной градации тона на изображаемой плоскости (тоновой растяжке) что достигается за счет мягкого наложения штрихов друг на друга.

Для создания тоновой растяжки необходимо плавное наложение штрихов друг на друга. Наложение штриховки может быть под разным углом наклона, однако наиболее выгодным образом выглядит наложение штриха под небольшим наклоном. Именно такой наклон наложения рекомендуется использовать в учебном рисунке, так как его проще изобразить аккуратно. Высокую же степень наклона наложения штриха, либо вообще наложение штриха под прямым углом, не рекомендуется использовать в учебной работе, так как начинающим сложно достичь должного уровня такой штриховки. Однако в работах мастеров можно увидеть и ее грамотное применение.

При наложении штриха на изображаемый объект нужно помнить, что штриховка может выполнять функции не только тонового заполнения, но и конструктивного анализа предмета и понимания его формы. Для того чтобы подчеркнуть объем и форму предмета можно использовать различные направляющие штрихи «по форме».

Таким образом штриховка предмета может придерживаться одного направления штриха, либо комбинировать разные направления. Для создания ощущения объема может быть даже выгодно использовать несколько направлений, однако рекомендуется не сочетать больше трех, в противном случае результат может оказаться хаотичным и не аккуратным.

Не менее важным является умение разнообразить технику штриха и правильно это применить относительно расположение предметов в пространстве их размера и материальности. Правильно сочетая разную штриховку, можно показать такие вещи как: плановость, фактурность, целостность. Есть некоторые базовые принципы, соблюдение которых поможет улучшить качество рисунка.

Плотность (активность, частота) штриха влияет на ее восприятие. Чем меньше плотность линий штриха, тем больше он имеет «просветов» и тем более выходит на передний план, создавая визуальную активность. Чем плотность больше, тем штрих более визуально удален и спокоен.

Активный с небольшой плотностью штрих хорошо выделяет светлую часть на переднем плане, хорошо может передавать фактуру предметов. Однако для изображения теневой части предметов подойдет более плотная штриховка так как тени менее активны и в них не так хорошо видна фактура, они должны создавать более целостные пятна тона. Рекомендуется даже объединять проработку теневой части предмета с падающей тенью от предмета одним штрихом.

Для достижения плавных градаций тона необходимо аккуратно накладывать штрихи друг на друга, и ключевым моментом является правильный угол наклона этих штрихов. Считается, что наиболее удачным является небольшой угол, который облегчает выполнение аккуратной штриховки, что особенно актуально для начинающих художников. Более крутые углы, вплоть до перпендикулярного наклона, только усложняют задачу и могут привести к неаккуратному результату, даже если такие техники применяются опытными мастерами.

В академическом рисунке используются различные типы штриховки для достижения тональных и текстурных эффектов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

- Зигзагообразная штриховка чаще всего используется для быстрых набросков. Несмотря на свою популярность, она не подходит для долгосрочной работы из-за своей неаккуратности.

- Штрихи с исчезающими концами помогают создавать плавные тональные градиенты.

- Рисование под наклоном может улучшить аккуратность рисунка. Правильный наклон может значительно облегчить процесс рисования.

- Сочетание штрихов является необходимым условием для достижения тональных переходов.

Не менее важно и то, что технику нанесения штрихов можно варьировать, принимая во внимание положение, размер и материальные свойства объектов в пространстве. Таким образом, осознанное применение этих техник позволяет художнику не только передавать форму и объем, но и создавать значительно более впечатляющие и выразительные изображения. Компетентное использование штриховки будет способствовать развитию навыков по созданию академического рисунка, придавая ему глубину и структуру.

Растушевка – прием в рисунке, при котором карандаш либо иной графический материал растирается по бумаге, создавая некую дымку. Этот прием, хорошо работает для смягчения штриха, помогает созданию ощущения воздушности (воздушной перспективы) большей глубины и материальности. Растушевка может хорошо сочетаться со штриховкой. Штрихом можно выгодно подчеркнуть передний план, в то время как растушевка даст глубину и уведет вдаль задний.

Для достижения эффекта растушевки при работе карандашом можно использовать разные материалы: бумагу, ватные тампоны, фетр и даже мякиш белого хлеба, который следует растирать по поверхности бумаги, не касаясь ее руками. Хотя растушевывать пальцами тоже можно, но это следует делать исключительно сухими не жирными руками. При исполнении растушевки важно следить за тем, чтобы предметы не утратили свою форму и структуру.

Заключение. В заключении стоит отметить, что приведенные виды штриховки и растушевки по-своему хороши в их использовании, в сочетании или по отдельности, зависит от целей и задач, которые ставит перед собой художник в своем рисунке. Настоящий профессионал должен овладеть ими всеми и хорошо понимать, как применить штриховку, а в каких случаях стоит прибегнуть к растушевке. И только тогда можно будет считать, что он в достаточной мере владеет своим мастерством.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ В МОДЕЛИРОВАНИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Седрисова А.С.,

магистрант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Лоллини А.Д., канд. искусствоведения

Образовательная среда учебного заведения – пространство, где формируется личность современного ученика. Монументальная роспись, расцветающая на стенах школьных коридоров, этажей, кабинетов и даже фасада – это не просто украшение, а мощный инструмент, преобразующий образовательный процесс и формирующий неповторимый, привлекательный имидж.

Цель статьи – определить значимость современной монументальной живописи для образовательного учреждения.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили монументальные росписи и разработки, выполненные выпускниками художественно-графического факультета ВГУ имени П.М. Машерова, росписи художников-монументалистов. Используются методы наблюдения, анализа, описания и обобщения материала.

Результаты и их обсуждение. Современные образовательные учреждения сталкиваются с задачей создания эффективной предметно-пространственной среды, которая бы способствовала развитию креативности, критического мышления и социальной активности учащихся. В этом процессе монументальная живопись играет ключевую роль, так как она способна преобразить обыденное пространство в мотивирующее и вдохновляющее. Особенности моделирования предметно-пространственной среды в образовательных учреждениях требуют глубокого понимания не только архитектурных и дизайнерских решений, но и культурных, исторических и социальных аспектов, связанных с искусством. Монументальная живопись, как часть этой среды, может стать связующим звеном между учащимися, преподавателями и окружающим миром, формируя атмосферу, в которой каждый будет чувствовать себя комфортно и уверенно.

Роль монументальной живописи в формировании образовательной среды нельзя переоценить. Она создает визуальные акценты, которые привлекают внимание и стимулируют интерес к учебному процессу. Художественные произведения, размещенные в учебных заведениях, могут не только украсить пространство, но и стать источником вдохновения для учащихся и преподавателей. Важно отметить, что монументальная живопись может отражать ценности и идеалы учебного заведения, способствуя формированию его уникальной идентичности.