

Наброски и зарисовки – как вспомогательный материал для работы над композицией

Виды набросков.

Самый надежный способ научиться рисовать - это каждодневное занятие набросками, то есть выполнение с натуры обобщенных, без мелких деталей краткосрочных рисунков. Наброски помогают развить наблюдательность, умение остро и точно схватывать самое главное в природе и отбрасывать второстепенное, несущественное. Острое чувство характера приходит не сразу, и именно наброски пробуждают способность воссоздавать увиденное как яркий зримый образ и долго удерживать его в памяти. Это качество крайне необходимо каждому художнику.

Длительная работа всегда начинается с наброска - это первая, начальная стадия творческой работы, когда набросок предшествует длительному рисунку, помогает найти композицию, изучить пропорции, движение и так далее, и ее обязан освоить в совершенстве каждый профессионал. Нередко подобный рисунок получается столь совершенным, что становится самостоятельным произведением искусства. А некоторые состояния природы, например, иллюзию быстрого движения в состоянии передать лишь набросок.

Итак, набросок - это обобщенное изображение, которое выполняется за короткий промежуток времени с минимальным количеством графических средств.

Рисовать с натуры можно самые разнообразные объекты действительности (предметы домашнего обихода, овощи и фрукты, чучела животных и птиц, фигуру человека), но обязательно художественно выразительные.

Наброски также могут выполняться с учебно-познавательной целью. В этом случае рисунок является средством изучения природы,

окружающей жизни и накопления профессиональных знаний и умений.

В зависимости от характера исполнения наброски можно условно подразделить на наброски с натуры, по памяти, по воображению и комбинированные.

Набросок с натуры фиксирует чаще всего общее впечатление или же, наоборот, отдельные части натуры. Вместе с тем набросок в неменьшей степени, чем длительный рисунок, должен правильно передавать форму, пропорции, объем и пространственное положение объектов изображения. При работе с натуры накапливаются впечатления, без которых немислимо создание даже несложных композиций.

Наброски по памяти - это как бы зафиксированная на бумаге зрительная память.

Наброски по воображению предполагают богатый зрительный опыт, развитую фантазию, владение методами построения формы в пространстве. Они носят наиболее творческий характер, так как основываются на запасе знаний и представлений о предметном мире и умении комбинировать свои представления.

В комбинированных набросках используется расширенная гамма изобразительных средств (контур, тон, пятно, заливка).

В зависимости от используемых художественных средств, наброски бывают линейными и светотеневыми.

Как разнообразны особенности и характерные черты натуры, так неповторима и техника исполнения каждого наброска. Свойства карандашей используются здесь художниками с особой изобретательностью. То твердым карандашом схватывают лишь основные движения фигур. То гибкой, живой линией, которая под рукой художника словно пульсирует, усиливается или слабеет, приближается или удаляется, лепят общую форму, объем, намечают

особенности освещения. То пятном наносят на бумагу тон, который передает основные светотеневые контрасты, эффекты освещения или различия цвета (его светосилу) в натуре.

При этом характерная особенность наброска любого типа - простота, обобщенность и широта в передаче формы объекта.

Важно четко разобраться в задачах этого вида рисунков. Одни рисовальщики полагают, что надо молниеносно схватывать все детали, в одно мгновение сделать такой же рисунок, который делали прежде за три - четыре часа; другие, наоборот, ограничиваются в наброске приблизительными, схематичными наметками силуэта и поспешно начинают следующую зарисовку, чтобы «набить руку». Те и другие понимают задачи набросков неверно. Научиться метко схватывать в натуре самое существенное, характерное и передавать это самыми скудными, но и самыми выразительными средствами - вот в чем увлекательная задача краткосрочных зарисовок и набросков. При этом набросок бывает даже лаконичнее зарисовки.

Наброски способствуют развитию глазомера, координации руки, умению точно и лаконично передать самое существенное, выявлять конструктивно-структурные, пропорциональные и динамические закономерности изображаемых объектов.

Свободное владение искусством наброска позволяет перейти к свободному изображению сложных живых форм без применения вспомогательных линий построения.

Графические средства изображения. Техника исполнения набросков.

К графическим средствам изображения в набросках предъявляются особые требования: они должны быть просты, экономны и универсальны, чтобы способствовать быстроте работы при решении разнообразных задач в походных условиях. Такими графическими средствами, обладающими широкими возможностями и

применяющимися при исполнении набросков, являются линия, штрих и тональное пятно.

Линия.

Линия как одно из средств передачи изображения появилась в самом начале зарождения искусства. Ею пользуются и по сей день при исполнении рисунка.

Линии бывают разные. Линия, оставляемая острием карандаша или рейсфедера с тушью, движение которого направляется каким-либо чертежным инструментом (линейкой, лекалом или циркулем), называется «чертежной». На всем протяжении она одинакова по ширине. Это считается ее достоинством. Но в наброске такая линия непригодна - она безжизненна.

Линия, свободно проведенная графитным карандашом или другим инструментом с красящим материалом, и есть основное графическое средство, применяемое в наброске и передающее плоскость и двухмерность изображения. При этом линия может быть длинной, короткой и даже превратиться в точку.

Натура нами узнается в первую очередь по контуру. По характерным очертаниям всей массы кроны мы определяем породу дерева, видим разницу между легковой машиной и грузовиком, курицей и уткой. Более того, часто только по силуэту мы даже издали узнаем знакомого человека. От остроты и богатства восприятия его особенностей зависит полнота представления об увиденном предмете, поэтому в наброске контурная линия должна появиться на листе сразу же, в первую очередь.

Это тем более важно, что контур, точно и остро найденный, даже незаконченный, способен выполнять одновременно несколько функций - отграничивать форму, определять компоновку и размер изображения в листе, передавать характер и движение всей массы формы, ее пропорции. Такие свойства графической линии, как

плавность, текучесть и непрерывность, позволяют одновременно выявлять общий характер формы и ее пластические качества.

Чем вернее найден контур, тем полнее он передает воспринятое, и чем острее при этом наблюдательность, тем выразительнее получится набросок.

Для нанесения четкой и плавной графической линии требуется твердость руки.

Штрих.

Другим графическим средством создания наброска является штрих. В зависимости от нажима карандаша или пера с тушью штрих становится темным или светлым, мягким или жестким.

К тому же штриховая линия может быть длинной, короткой, широкой, тонкой, едва заметной. Пластические качества штриха дают разнообразные художественные возможности.

В штриховом наброске (как и в линейном) нанесение контура является первоочередным делом, и штриховая линия также при этом способна выполнять несколько функций.

Рядом параллельных или перекрещивающихся в разных направлениях штрихов создается штриховое тональное пятно требуемой силы. Это говорит о богатстве возможностей штриха и разнообразии технических приемов его использования как удобного, почти универсального средства изображения, которое может одновременно передавать в быстром наброске характерные объемные и пластические признаки натуры.

Непрерывность движения карандаша имеет существенное значение, так как в процессе работы художника одновременно происходит не только отбор нужного для обобщенного изображения, но и увязка отдельных частей, пластическое подчинение их целому.

Лишь после нанесения контура можно отнять карандаш от бумаги, чтобы, заканчивая набросок, наметить внутри или вне его некоторые

характерные детали, подчеркнуть штрихами объем или показать затененность.

Тональное пятно.

Тональное пятно применяется при решении следующих задач:
при выявлении или подчеркивании объемности натуры;
для передачи ее освещенности;
при желании показать силу тона, окраску формы и ее фактуру;
для передачи глубины пространства, окружающего форму.

Тональное пятно создается внутри контура параллельными или перекрещивающимися линиями (или штрихами). В этом случае на силу тонального пятна воздействует ширина линий или штрихов и светлых промежутков, остающихся между ними, которые должны соответствовать размеру исполняемого рисунка.

Тональное пятно на бумаге может быть получено и другими средствами, причем сила и звучание его в значительной мере зависят от особенностей и свойств графического материала, которым исполняется набросок, а также от техники нанесения этого материала на бумагу.

При использовании для наброска таких материалов, как мягкие графитные и угольные карандаши, обыкновенный и прессованный уголь, соус, тональное пятно нужной силы достигается с помощью жесткой кисти, растушевкой и даже просто пальцем. Чернила, тушь или одноцветная акварель (обычно черная) кладутся на бумагу мягкой или жесткой кистью.

В некоторых случаях тональное пятно наносится в начале работы, сразу, а затем уже по натуре уточняется контур изображаемой формы. Нередко в работе над набросками применяются все графические средства: линия, штрих и тональное пятно или в комбинациях: линия и тон.

Начинать делать наброски лучше с неподвижной (позировущей) или малоподвижной натуры, стараясь целиком охватить ее, сразу почувствовать движение формы и хорошо закомпоновать изображение на листе. Краткосрочные зарисовки делаются небольшого размера, они должны быть лаконичными и выразительными. Их основная задача - передать пропорции и характер предмета.

Делать наброски лучше всего, уделяя внимание разнообразной тональности линии. Проволочная, одинаковая линия упрощает форму, она скучна и мертва. Ее выразительность зависит от силы и разнообразия нажима на карандаш. Контрастные линии и пятна помогают выделить первый план, а легкие уходят в глубину. Линия условна, в натуре ее нет, есть объемы, силуэты которых мы видим в первую очередь.

Рисуя контуры объемов, нужно стараться почувствовать их в пространстве листа. Ведь чем точнее и живее линия, тем выразительнее набросок. В зависимости от характера касаний бумаги карандаш оставляет различный по качеству след. Можно заточить грифель лопаткой и во время рисования поворачивать его то тонким, остро заточенным боком, то широкой лопаткой, то почти плашмя проводить мягкие, широкие линии. В освещенной части натуры линии тонкие, легкие или вообще отсутствуют. В тенях можно усилить линию и немного помочь себе тоном, легкой штриховкой по форме.

Почувствовав уверенность в этюдах с неподвижной натуры, можно попробовать силы в рисовании движущейся, не позировущей модели, сначала в простом движении, а затем и в сложных. Особенность здесь в том, что движущуюся модель обычно дорисовывают по памяти. При этом важно почувствовать характер движения и научиться быстро фиксировать или запоминать момент, так как в следующее мгновение движение изменится.

Наброски с живой, движущейся натуры развивают зрительную память и объемно-пространственное мышление. Приобретается навык быстрой работы, благодаря которому художник успевает запечатлеть выразительные ракурсы, краткие пластически интересные мгновения жизни, рука приобретает уверенность, глаз становится наблюдательным и метким.

Многоплановый, многопредметный набросок сделать значительно труднее, для этого необходимо умелое владение арсеналом изобразительных возможностей материала.

Если объект терпеливо позирует, а набросок уже завершен, можно продолжить работу, уточнить что-либо, подробнее прорисовать отдельные детали, таким образом набросок станет зарисовкой. Зарисовка - это продолжение наброска, дополнение его деталями до той степени, которая необходима художнику.

Выбор графических средств органически связан с особенностями графического материала. Штрихи, нанесенные на бумагу карандашами или сделанные пером и тушью, акварелью при помощи кисти, зрительно воспринимаются по-разному. Тональные пятна одной силы, выполненные штрихами или акварелью, отличны друг от друга по своему звучанию. Поэтому один и тот же объект, изображенный на бумаге разными материалами, зрительно воспринимается по-иному, имеет свой изобразительный язык, обладает особыми художественными качествами.

Виды материалов.

Опытные рисовальщики используют великое множество графических приемов и средств, разнообразные линии, штрихи, пятна, стараясь как можно полнее задействовать возможности материала. Применяют смешанные техники двух и трех материалов для получения большей выразительности. Чем шире и разнообразнее графический материал, тем интереснее и живее результаты.

Каждый материал обладает своими специфическими изобразительными свойствами; так пером, тушью делают небольшие изящные наброски с тонкой и лаконичной прорисовкой линией и малым количеством тона, в нем как бы любованье этим изяществом, в перовом наброске, как и в карандашном, особенно хороша линия. В наброске кистью лучше работает пятно. Делают кистью и линейные этюды, но в этом случае необходимо виртуозное владение ею. Мягкие материалы, дающие широкую линию, лучше подойдут для крупных, обобщенных набросков, здесь могут быть использованы и хорошо смотрятся и линия, и пятно. Удачные наброски мягкими материалами необходимо закреплять лаком для волос или другими фиксативами, так как они могут легко осыпаться и размазаться от малейшего прикосновения.

Рассмотрим основные виды материалов.

Графитные карандаши.

Карандаш - самый удобный и универсальный инструмент для выполнения набросков. Им можно провести жирную или слабозаметную, толстую или тонкую, яркую или бледную линию, получить очень аккуратные тонкие штрихи или большие затененные области, а также растушевать для получения очень нежных, легких тонов.

В начале работы намечается общая форма в целом, легкими свободными засечками, охватывающими всю массу изображаемого объекта. Плавной линией намечается контур, более жирно выделяется то, что ближе. Также можно штрихами показать тон, но чаще карандашами делают именно линейные наброски.

Для набросков лучше использовать мягкие карандаши (2В - 6В). Удобнее всего заточить грифель в виде лопаточки, чтобы лучше варьировать толщину линии.

Перо и тушь.

Техника рисунка пером скупа - четкая или прерывистая черная линия, штрихи, нанесенные в различном направлении, иногда заливки тушью. Но изобразительные возможности ее неисчерпаемы. Различают очерковые контурные и перовые тональные рисунки. Быстрый очерк пером позволяет художнику схватить мимолетное движение и в то же время помогает сделать намек на объемность формы. Пространство передается в рисунке пером не только с помощью линейной перспективы, но и четким распределением штрихов различной тональности и разного характера; дальний план передается очень легкими, иногда прерывистыми линиями, а передний - жирными штрихами, насыщенными черными линиями.

Нередко используется в перовом рисунке и живописная манера, придающая изображению особую воздушность, пластичность и цветность, насколько можно передать различия предметов по светосиле их цвета в рисунке. К ней близка, но более лаконична и контрастна черно-белая манера: широкая силуэтная заливка теней тушью без штриховки полутеней, тонко найденная по своим пропорциям в отношении к белым пятнам бумаги, которые оставляются на месте освещенных участков форм.

Перовые рисунки требуют особой напряженности, внимания и энергии, заставляя рисующего извлекать из природы только самое существенное, характерное, и этим развивают глаз и способность представить перед своим умственным взором обобщенный образ изображаемого мотива. Большое значение этих рисунков заключается еще и в том, что они приучают к строгости построения и лепки формы, точности и уверенности в работе. Штрихи тушью не стираются резинкой (их можно только немного выскоблить безопасной бритвой), поэтому эта техника требует рисовать наверняка.

Зарисовки и наброски получаются живее, если их делать с натуры сразу пером, без предварительной наметки карандашом. Рисунки

пером не сводятся к простой обводке контуров. В этом рисунке надо вести работу от выявления основных объемов, лишь завершая ее подчеркиванием границ форм, где они видны четко. Как и рисунки карандашом, перовые работы начинают с наметки основных пропорций точками или короткими штришками. Тут же отсекают затененную часть основных форм широкой размашистой штриховкой. Затем прорабатывают полутени или закрывают формы штриховкой в целом, если светотень мягкая и ясно различаются живописные пятна основных тонов мотива. Можно сначала широко прописать рисунок в тенях жидко разведенной тушью, а потом работать пером по высохшей заливке (иногда работают пером и по влажной заливке). Штрих не должен бесконечно повторять очертания предметов; он как бы лепит их форму, лежит на ее поверхности. Надо связывать направление пера с поворотами грани формы. Так, кривые линии уместнее на округлых предметах, прямые - на ровной поверхности.

Тушь бывает жидкая во флаконах и сухая в плитках (китайская), последняя наиболее высококачественна: имеет глубокий бархатистый тон, удобна в работе, не забивает перо и не смывается с бумаги после высыхания. Но каждый раз перед работой сухую тушь надо растереть на блюдечке с водой. Густо-черный раствор сливают в пузырек и рисуют. Жидкая тушь чаще употребляется для рисунков, в которых каждый штрих должен быть одинаково черным. Однако заливки сухой тушью красивее.

Рисовать можно и обычным металлическим пером (лучше медным и без утолщения на кончике), и гусиным, очень податливым пером, пером из тростниковой палочки, из крыльев крупных птиц. Можно использовать зубочистку, которую надо только удлинить, вставив в нее круглую палочку от старой тонкой кисти. Тушью можно рисовать и палочкой, по-разному остругивая ее конец (в виде острия или лопаточки). В рисунках палочкой эффектны и штрихи подсыхающей

тушью, похожие на мазки сухой кистью. Можно использовать старые, вылезшие кисти для акварели. Полусухая обработка рисунка такой кистью создает любопытные эффекты в передаче материала изображаемого объекта.

Уголь.

Рисунки углем наиболее живописны. Они отличаются богатством тоновых переходов - от глубоких бархатистых штрихов широкими мазками до легких серебристых тушевок. Углем можно наносить острые, четкие штрихи, работать плашмя или размазывать пальцами. Сочетание этих приемов дает богатые технические возможности для очень выразительного изображения. Заточенным наискось углем можно наносить и тонкие линии, и широкие мазки, делать засечки или мягкие переходы полутонов. Можно использовать и растушевку, свернутую из бумаги или замши.

Уголь легко смахивается тряпочкой, выбирается мякишем хлеба, но втирать его нельзя, в противном случае не помогает и резинка, появляется грязь в рисунке. При всех достоинствах угольные рисунки недолговечны, если их не закрепить фиксажем.

Уголь продается наборами из круглых обожженных березовых палочек разной толщины. Эти палочки можно затачивать очень остро для получения тонких штрихов или в виде широкой лопаточки, чтобы наносить жирные линии или широкие мазки.

В продаже бывает также прессованный уголь. Этим углем работают примерно так же, как и натуральным. Его можно растворять влажной кистью и наносить на бумагу, как черную акварель.

Соус.

Так называют материал для рисунков, имеющий вид коротких круглых черных палочек, обернутых фольгой. Приготавливают соус из каолина, мела и прессованной газовой сажи. Он имеет большую

красящую силу и дает красивые бархатистые тона от очень темных до очень светлых, с большим числом тональных градаций между ними.

Сухим способом работают соусом примерно так же, как и углем, добиваясь при помощи растушевки переходов от светлых тонов к более темным. Растушевку делают из плотно скрученной бумажной полоски, вырезанной треугольником. Получается заостренная трубочка.

Соус хорошо растворяется. Поэтому им можно работать и кистью (мокрый способ). Интересен прием, когда сначала весь лист закрывают темно-серым тоном разбавленного водой соуса. По высыхании этой заливки ее тон принимают за общую тональность будущего рисунка, выбирают резинкой сначала светлые места, потом полутона. Работу эту завершают усилением глубоких теней мокрым или сухим соусом.

Сангина.

Сангина привлекательна своим красивым теплым тоном, коричневатым или красноватым. Продается она набором, в виде коротких брусочков, каждый набор имеет тот или иной оттенок. Выбирают сангину такого оттенка, который лучше отвечает особенностям натуры. Например, обнаженное тело можно рисовать красноватой сангиной, а пейзаж - серовато-коричневой. Иногда сангину комбинируют с углем, который дает холодные оттенки, живописно контрастирующие с теплыми оттенками сангины. Техника работы в этом материале характерна сочетанием широких мазков и растушевок со штрихами остро заточенных брусочков сангины. Положенные по форме штрихи подчеркивают выступающие части объемов, контрасты света и тени, засекают края формы, где они более четко вырисовываются на светлом фоне.

Сангиной можно делать как наброски, так и длительные рисунки. Но они требуют фиксирования. Хранить их надо под стеклом или

аккуратно перестилать каждую работу листом папиросной бумаги или калькой.

Акварель.

В зависимости от размера кисти акварелью можно делать как тональные, так и линейные наброски (очень тонкой кистью малого номера). Хорошей широкой кистью можно нанести как широкий мазок, так и тонкую линию.

Обычно наброски выполняются коричневой или черной краской.

Широкой акварельной кистью (№ 16 - 20) быстро и живописно передаются крупные массы форм, яркие контрасты света и тени и декоративные сочетания тонов. При этом кисть может быть насыщена влагой и краской для заливок, а может лишь касаться зернистой поверхности бумаги, если влагу с кисти стряхнуть и нанести мазок полусухой кистью.

Кисть способствует восприятию предмета в целом, дает почувствовать его общую форму и не позволяет цепляться за второстепенные, мелкие детали. При этом не допускается предварительная наметка карандашом. Весь смысл наброска кистью заключается в том, чтобы работать сразу заливками и сравнивать тона крупных масс формы, больших участков мотива.

Такой подход помогает учиться вернее передавать и пропорции. Когда делаются сразу широкие заливки, выявляющие крупные части предметов, то их легче сравнивать друг с другом по величине, легче увязывать с пропорциями всего предмета.

Работа кистью, которую труднее исправить, чем карандашный рисунок, приучает, как и перовой рисунок, строго проверять собственное представление о предмете, требует от рисующего сосредоточенности, собранности, творческой напряженности.

Сначала легким касанием кисти намечают на листе верх и низ предмета (или модели), его ширину, небольшими пятнами находят

места основных частей формы, а затем широкой заливкой теней или темных по тону частей предметов лепят большую основную форму. Острым кончиком кисти отсекают где нужно наиболее четко видимые края (контуры).

Для набросков кистью выбирают предметы или модель (фигуру человека), освещенные сбоку или даже чуть сзади, то есть такую натуру, форма которой закрыта тенью на большой площади, чтобы яснее понимать, как заливкой выявить форму натуры.

Бумага.

Имеет значение и подбор бумаги. С успехом идет тонированная, цвет которой должен быть таким, чтобы на нем не пропадал тон основного рисующего материала. Годится и белая, и слегка подцвеченная тонкая бумага. Для некоторых видов набросков подойдет и крафт (коричневая бумага), и обычная оберточная.

Можно искусственно придать бумаге различные тона, делая заливку чаем, кофе, акварелью. Перед тонировкой лист бумаги обязательно наклеивают на планшет, как под акварель, чтобы от увлажнения он не покоробился. Тонируют широкой мягкой кистью. Оттенок тонированной бумаги подбирают в соответствии с теми оттенками, которые преобладают в натуре, т. е. характерный для данного освещения и цвета предметов. Рисуют форму, начиная с прокладки теней и используя тон бумаги как полутон изображаемого предмета. Блики выбирают резинкой. Иногда применяют для передачи ярко освещенных мест или очень светлых масс частей предмета мел. Но надо помнить, что им невозможно передать разную силу бликов, наблюдаемых в натуре. Мел всюду, во всех частях рисунка будет давать блики одной силы.

Бумага должна хорошо сочетаться с графическими материалами в тоне и цвете, не быть препятствием для технических приемов.

Рисунки пером выполняются на плотной и гладкой бумаге, чтобы острие пера не рыхлило ее и свободно двигалось по листу в различных направлениях, а тушь не растекалась. Поэтому не годится бумага, имеющая жировые пятна или крапины древесины, на которых штрихи тушью будут растекаться. Однако и очень гладкая, глянцевая бумага тоже не всегда пригодна для рисунка пером, так как штрихи с трудом ложатся на такую бумагу. Можно использовать мелованную бумагу, на которой по черным заливкам тушью иногда выгодно сделать процарапывания иглой или сухим пером. Эти белые штрихи по черному фону очень декоративны и выразительны.

Мягкими карандашами лучше рисовать по шероховатой, плотной бумаге.

Рисовать углем можно, кроме белой, и на серой, обойной бумаге, на холсте (под живопись), на картоне. Работать им лучше всего на листах большого размера.

Под сангину и соус лучше подходит шероховатая бумага средней плотности теплых оттенков.

Рыхлая бумага хорошо впитывает акварель.

Выбор материала, графического языка и способов исполнения часто подсказывает сама натура; например, рисунки животных хорошо получаются мягкими материалами - ретушью, углем, пастелью, сангиной и мелом с применением растирок и проработкой поверх мягким карандашом. Можно делать наброски прямо кистью, цветом (без предварительного контура карандашом), и по уже высохшей акварели пройти обычными цветными карандашами.

Основы композиции. Роль наброска в работе над композицией.

Композиция в связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции - создание художественного образа.

Композиция означает составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением.

Композиция строится по определенным законам. Ее правила и приемы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией. Все направлено на достижение выразительности и цельности художественного произведения.

Поиск оригинального композиционного решения, использование средств художественной выразительности, наиболее подходящих для воплощения замысла художника, составляют основы выразительности композиции.

Рассмотрим основные закономерности построения художественного произведения, которые можно назвать правилами, приемами и средствами композиции.

Контраст.

Основной замысел композиции может быть построен на контрастах доброго и злого, веселого и грустного, нового и старого, спокойного и динамичного. Контраст как универсальное средство помогает создать яркое и выразительное произведение. Это могут быть контрасты величин (высокого с низким, большого с маленьким, толстого с тонким), фактур, материалов, объема, плоскости.

Тональный и цветовой контрасты используются в процессе создания произведений графики и живописи любого жанра (светлый объект выразительнее на темном фоне, темный - на светлом).

Центр (смысловой, композиционный).

Для достижения цельности композиции следует выделить центр внимания, где будет расположено главное, отказаться от второстепенных деталей, приглушить отвлекающие от главного контрасты. Композиционной цельности можно добиться, если объединить светом, тоном или колоритом все части произведения. набросок композиция контраст

Важная роль в композиции отводится фону или среде, в которой происходит действие. Окружение героев имеет огромное значение для раскрытия содержания картины. Единства впечатления, цельности композиции можно достигнуть, если найти необходимые средства для воплощения замысла, в том числе и наиболее типичный интерьер или пейзаж.

Итак, цельность композиции зависит от способности художника подчинить второстепенное главному, от связей всех элементов между собой. То есть недопустимо, чтобы сразу бросалось в глаза что-то второстепенное в композиции, в то время как самое важное оставалось незамеченным. Каждая деталь должна восприниматься как необходимая, добавляющая что-то новое к развитию замысла автора.

Правило «золотого сечения»

Под «правилом золотого сечения» в искусстве обычно понимаются асимметричные композиции, центр внимания в которой смещен в особые точки - «зрительные центры». Часто используются четыре точки, расположенные на расстоянии $3/8$ и $5/8$ от соответствующих краев плоскости.

Средства композиции включают: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность. Таким образом, средства композиции - это все, что необходимо для ее создания, в том числе ее

приемы и правила. Они разнообразны, иначе их можно назвать средствами художественной выразительности композиции.

Важно, еще до начала изображения, попытаться представить себе, какой будет картина.

Как правило, сначала художник выполняет несколько небольших эскизов, в которых ведет поиск наиболее выразительной композиции. На этом этапе определяется, каким будет формат картины (вытянутым по вертикали, прямоугольным, квадратным, вытянутым по горизонтали) и ее размер.

При выборе формата следует учитывать, как расположены основные объекты композиции - по горизонтали или вертикали, как развивается действие сюжета - слева направо, в глубину картины или как-то иначе.

В эскизе прорисовывается общая композиционная схема, расположение и взаимосвязь основных действующих лиц без детальной прорисовки. Возможно тоновое и цветовое решение эскиза. Далее обычно выполняется рисунок композиции, затем живописное или графическое ее воплощение.

Один из интересных этапов работы - сбор натурального материала, который включает наблюдения окружающей жизни, выполнение набросков и зарисовок дома, на улице в связи с выбранным сюжетом. Можно заняться сбором натурального материала сразу после выбора сюжета или выполнить эту работу после первого эскиза композиции. Если что-то не получается в рисунке композиции, можно еще раз отправиться на этюды, зарисовать не получающиеся детали, а затем уточнить рисунок с использованием собранного натурального материала. Можно даже выполнить новый композиционный эскиз с учетом выполненных набросков и зарисовок с натуры, уточнить замысел.

Таким образом, можно сделать вывод, что наброски - важнейшее занятие для художника.

В набросках открываются необъятные возможности экспериментировать, изобретать новые сочетания техник и материалов, собственные приемы работы. Это «кухня» художника, в которой воплощаются его идеи и формируется творческая личность художника.

В.Ф. Нарватов