

УЧЕБНИКИ

ВЕКА

РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

УЧЕБНИКИ XXI ВЕКА

РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА кондитерских изделий

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ФЕНИКС

2001

ББК 84

Р 54

Автор-составитель Коева В. А.

Р 54 Рисование и лепка кондитерских изделий. — Ростов н/Д: «Феникс», 2001. — 160 с. и цв. вкл. (Серия «Учебники XXI века»)

Тортам, пирожным и другим мучным кондитерским изделиям придают красивый внешний вид, используя навыки рисования, лепки и украшения, выполненные из различных кондитерских масс.

Сначала в книге рекомендуется освоить простейшие виды украшений, а затем постепенно более сложные.

Она адресована учащимся профессионально-технических училищ, лицеев и тем, кто хочет стать домашним кондитером.

ББК 84

ISBN 5-222-01577-7

© Идея и разработка серии, Э. Юсупянц, 2000

© Автор-составитель Коева В. А., 2001

© Оформление, изд-во «Феникс», 2001

Введение

Внешний вид кондитерских изделий является их рекламой. А как известно, «реклама — двигатель торговли». Следовательно, оформление таких кондитерских изделий, как торты и пирожные, должны привлекать внимание, а также вызывать желание сделать покупку.

Декоративно-художественное оформление (украшение поверхности) тортов и пирожных требует определенных знаний и практических умений в области изобразительной грамоты. Навыки грамотного рисования и лепки нужны кондитеру для решения творческих задач в его производственной деятельности. Этими задачами являются художественное мышление и образное представление. Систематической, целенаправленной работой в изучении курса «Рисование и лепка», который преподается в профессионально-технических училищах, готовящих кондитеров по выработке тортов и пирожных, можно воспитать у учащихся потребность именно в таком творческом труде.

В учебнике последовательно освещаются все предусмотренные программой курса разделы для усвоения изобразительной грамоты. В отношении методики изложения соблюдаются принципы дидактики с учетом современных достижений педагогики и пси-

хологии в области изобразительной деятельности. Начиная с самых первых занятий по рисунку, учащиеся, не имеющие, как правило, почти никаких навыков грамотного рисования, сталкиваются с разнообразными трудностями. Предлагаемый учебник посвящен именно вопросу, как воспользоваться первоначальными способами изображения на плоскости, чтобы дальше перейти к успешному решению других задач рисования и лепки. В программе курса нет специально отведенного времени на проведение лекций или бесед по теории, практике и методике изобразительного искусства, поэтому целью учебника служит изложение практических рекомендаций, помогающих учащимся в их работе. Содержащиеся в учебнике сведения могут пригодиться будущим кондитерам в производственной деятельности при осуществлении их творческих замыслов по украшению поверхности кондитерских изделий.

Для удобства пользования книгой главы и параграфы соответствуют разделам учебной программы. В конце главы или параграфа помещены вопросы для повторения или даны контрольные задания.

Учебник состоит из 3 частей: 1 — рисование, 2 — лепка, 3 — способы отделки.

Основу курса «Рисование и лепка» составляют следующие учебные задачи: техника и композиция рисунка, последовательность выполнения рисунка и его обобщения, изображение предметного мира, процесс создания объемного изображения из пластилина. Умение изображать постепенно приходит к человеку вместе с умением «видеть», после чего он начинает анализировать увиденное и выделять здесь главное, основные внешние признаки, думать о приемах их

передачи карандашом или красками. Рисование с натуры, например, предполагает сознательность в работе, продуманность изобразительных приемов, отбор типичного, характерного, развивает образное видение, мышление, воображение. Именно определенная система в следовании принципу от простого к сложному и от общего к частному, планомерное овладение знаниями и приобретение практических навыков позволяют достичь успехов.

В книге приведены сведения о рисовании орнаментов, рисовании с натуры, о перспективе, цвете, работе цветными карандашами и красками, о композиции как важнейшем компоненте изображения вообще, о лепке с натуры, а также приведены способы отделки кондитерских изделий и т. д.

Итак, рисование и лепка — один из профилирующих предметов в профессиональной подготовке кондитеров. Наряду с другими учебными дисциплинами изучение курса способствует познанию закономерностей расположения предметов в пространстве и их зрительного восприятия, а отсюда приобретает целый ряд практических умений и навыков, развиваются наблюдательность, композиционное чувство и художественный вкус, что способствует профессионализму кондитера.

Помещенное в конце книги приложение знакомит учащихся с используемыми в изобразительном искусстве терминами. Учебник сопровождается иллюстративным материалом.

.....Часть 1.....

РИСОВАНИЕ

.....

ГЛАВА I

ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ

.....

1. Цель и задачи рисования

Важнейшее условие успешного обучения рисованию — систематическое и последовательное изучение следующих основ изобразительной грамоты: перспективы, линейно-конструктивного построения формы предмета на плоскости, законов светотени, цветоведения и композиции.

В наше время изобразительные навыки практически необходимы представителям многих профессий как способы познания мира, как графическое выражение мысли и т. п. Преподаватель, например, имеющий навык рисования, значительно быстрее и, главное, доходчиво донесет до учащихся свою мысль в виде изображения мелом на доске. Идея инженера, воплощенная в сделанном им самим наброске карандашом

хотя бы на клочке бумаги, становится зафиксированной формой будущей конструкции или сооружения в их первоначальном виде. Естествоиспытатель, натуралист просто не могут обойтись без изобразительной грамоты, хотя и не являются художниками. Изобразительными навыками должен овладеть и будущий кондитер по выработке тортов и пирожных. Его предстоящая трудовая деятельность связана с умением украсить поверхность изделия композицией, выражающей название изделия или посвященной какому-либо событию (праздник, юбилей, торжество и т. п.), нанести растительный орнамент, изобразить фигурки животных и т. д. Кондитер, овладевший навыками практического рисования, сумеет более профессионально и эффектно оформить поверхность торта. Он разрабатывает композицию украшения изделия как определенную конечную организацию всей формы продукта, и такая способность связана с изобразительными навыками. Зрительно можно вообразить предмет или явление таким, каким рисующий видит его в данный момент, а также таким, каким видел когда-то в прошлом или мог видеть. Средства рисунка позволяют сочинить фантастические образы, представить необычные явления. Такая гибкость форм выражения и сочинения видимых объектов делает рисование основой развития творческого воображения и фантазии, необходимых будущим кондитерам.

В процессе практического изучения предмета «Рисование» у учащихся совершенствуются зрительная память и зрительные представления, развиваются творческие способности. В каждом новом упражнении рисующий оттачивает технику работы карандашом или красками, что усиливает интерес к предмету, желание работать больше.

Курс рисования в подготовке кондитеров своей основной целью ставит приобретение учащимися профессиональных знаний, умений и навыков, овладение ведущим элементом любого изображения — композицией на основе образного мышления.

Уроки рисования способствуют формированию эстетического отношения к миру прекрасного. Ценность занятий изобразительной деятельностью еще и в том, что они развивают зрительную память.

В задачи предмета «Рисование» для подготовки кондитеров входят:

- 1) изучение теоретических основ изобразительной грамоты, дающих общие законы выполнения рисунков;
- 2) развитие пространственного мышления;
- 3) усвоение законов композиции, техники рисунка и последовательности его выполнения;
- 4) ознакомление с понятием формы предмета и основными законами перспективы, с передачей в изображении тоновых и цветовых отношений.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы цель и задачи предмета «Рисование»?
2. Что дает человеку изобразительная грамота?

2. Рисунок — важнейшая область художественного творчества

Источником художественного творчества служит окружающий нас мир во всем разнообразии его проявлений — это и жизнь самого человека, и раститель-

ный мир, и мир животных. Природа своими огромными пространствами равнин и горными массивами, голубой гладью могучих рек и необозримостью морей и океанов вызывает в человеке чувство возвышенного.

Художественное творчество выражается в определенных видах искусства — поэзии, прозе, музыке, изобразительном искусстве и т. д.

Мировосприятие художника-прикладника находит свое отражение в орнаментальном украшении ковра или посуды, живописца — в картине, скульптора — в статуе или монументе. И в каждом из этих произведений автор пользуется рисунком как первоосновой изображения.

Как известно, рисунок — древнейший вид художественного творчества. Примерами такого утверждения по праву являются обнаруженные в разных частях Земли наскальные изображения, созданные десятки тысяч лет назад. Основным средством передачи любого изображения как в прошлом, так и в настоящем, будь то какой-либо зверь или магический знак, служит важнейший элемент рисунка — линия.

Итак, художник, работающий в любом виде изобразительного искусства, все свои творческие задачи решает с помощью рисунка как вспомогательного средства. Но вместе с тем рисунок имеет самостоятельное значение. Все зависит от того, какие черты отделяют самостоятельность рисунка от изображения — первоэлемента, послужившего средством создания формы.

Рисунок начал жить самостоятельно в один из самых славных периодов развития изобразительного искусства — в эпоху Возрождения, когда творили и создавали свои шедевры Леонардо да Винчи, Рафа-

эль, Микеланджело, Дюрер и другие выдающиеся художники, отдававшие особую дань рисунку как важнейшей области художественного творчества. Каждая последующая эпоха выдвигала перед этой основой изобразительного искусства все новые задачи и рубежи. Прославили себя в рисунке, оставив человечеству графические шедевры, такие художники, как Рубенс, Рембрандт, Энгр, Менцель, Иванов, Репин, Врубель и Серов.

Рисунок имеет значение и как способ изучения и познания мира. Одной из самых существенных особенностей здесь является ничем не заменимая возможность быстро запечатлеть в рисунке увиденное, зримо показать внезапно возникшую творческую мысль, изначально выразить художественный или конструкторский замысел.

Во власти рисунка — художественно-выразительное изображение и человека, и природы, и предметов быта, и животных. В каждом рисунке автором решаются самые различные задачи, в зависимости от материалов, которыми он рисует и на которых он рисует. Изобразительными средствами для рисующего служат линии, штрихи, тоновые пятна. Например, в одном рисунке автор пользуется выразительными линиями, в другом добивается тональных отношений, передающих игру света и тени и создающих таким образом впечатление объемности и реальности изображенного явления, разнообразно положенными на бумагу штрихами.

Само слово «рисунок» появилось в русском языке как обозначение изображения с помощью линий, показывающих форму, строение и т. п. Эта особенность передавать с помощью линий внешние очертания пред-

мета от руки на глаз в наглядном изображении всегда вызывает у людей определенные реакции.

До сих пор мы говорили о рисунке, связанном с профессиональным творчеством художников. Теперь поговорим о роли рисунка в работе кондитера по выработке тортов и пирожных. Конечно же, умение рисовать у кондитера нельзя сравнивать с умением рисовать у профессионального художника. И все же кондитер должен получить необходимые знания и овладеть достаточными навыками для решения производственных задач при оформлении кондитерских изделий.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. *Объясните содержание рисунка как средства изучения и познания окружающей нас действительности.*
2. *В чем заключается особенность рисунка при художественном оформлении кондитерского изделия?*

3. Материалы для рисования

Для занятий рисованием нужны специальные материалы, принадлежности, инструменты: бумага, графитовые карандаши разной твердости и мягкости, цветные карандаши, акварельные и гуашевые краски, круглые и плоские кисти, резинки для стирания, доски для рисования.

Изучение техники рисунка всегда связано с изучением практических свойств материалов и инструментов. Ведь к материалам нельзя относиться безразлично, и в этом начинающий рисовать очень быстро убеждается.

Определяющую роль для занятий рисованием иг-

рает бумага (от итал. *bambagia* — хлопок). Бумага преимущественно состоит из растительных волокон. Впервые была получена во II в. в Китае. С XIX в. изготавливается главным образом из древесины. Известно свыше 600 видов бумаги: ватман, калька, копировальная бумага и т. д. Характеризуется бумага массой ($m^2/4$ —250 г), толщиной (4—400 мкм), механическими свойствами, цветом, белизной, гладкостью, впитывающей способностью и т. д. Для учебных целей хорошо подходит бумага в обычных альбомах для рисования, черчения. Она достаточно белая и в меру зернистая и плотная.

Графитовый карандаш (от тюрк. *кара* — черный и *таш* — камень) — стержень (часто в деревянной или металлической оправе) для письма, рисования, черчения. Свинцовые и серебряные штифты в металлической оправе применялись в XII—XVI вв. Известны графитовые карандаши с XVI в., а карандаши из графитного порошка с глиной в деревянной оправе — с конца XVIII—XIX вв. Известный нам тип карандаша появился не так давно — в 1790 г., когда французский ученый Н. Контье предложил клеить графитовые стержни в деревянную оправу вместо использовавшихся ранее чисто графитовых стержней, которые пачкали пальцы и были неудобны из-за своей хрупкости.

Остро заточенным графитом простого, как его обычно называют, карандаша проводят на бумаге тонкие линии и штрихи. Если требуется выполнить линии потолще или тушевку, то используют боковую поверхность грифеля. В настоящее время выпускают графитовые карандаши с различными степенями твердости и мягкости. Принято рисовать карандашами

мягкими и средней твердости — от МТ до 2М (от НВ до 2В). Степени мягкости и твердости нанесены на одну из граней деревянной оправы карандаша. Карандаш на начальной стадии рисования является незаменимым средством. Он всегда дисциплинирует приступающего к работе над рисунком.

Для цветных рисунков применяют *цветные карандаши*, особенно для овладения навыками цветотонного изображения.

Акварель (франц. *aquarelle*, от лат. *aqua* — вода) — краски (обычно с клеем), разводимые в воде и легко смываемые ею. Основа качества живописи акварелью — прозрачность красок, сквозь которые просвечивают тон и фактура основы (чаще всего бумаги), чистота цвета.

Для будущих кондитеров пригодны наборы «Акварель школьная оформительская» и «Акварель художественная», выпускаемые нашей промышленностью. В этих наборах отсутствует белая краска, ее заменяет сама бумага, поверхность которой просвечивает через прозрачный слой нанесенных кистью акварельных тонов.

Гуашь (франц. *gouache*) — краски, растертые на воде с клеем и примесью белил. Хотя при высыхании гуашь делается белесоватой, тем не менее при рисовании орнаментов для кондитерских изделий она почти незаменима, так как используемая техника работы позволяет перекрывать нижний слой краски новым, чего совершенно не допускает прозрачная акварель.

Тушь (нем. *Tusche*) — черная краска, жидкая или в виде твердых плиток — так называемая сухая тушь, не теряющая со временем черного цвета. Служит для черчения, рисования. В древности изготовлялась из

сажи, полученной при сжигании хвойной древесины, растительных масел и смол, в XX в. — также из газовой копоти, сажи, получаемой при сжигании нефти и ее продуктов. Иногда тушью называются аналогичные черной туши цветные краски, изготовленные на основе каменно-угольных красителей.

Кисть — основной инструмент в живописи и многих видах графики. Их различают по размеру и форме. Изготавливают кисти из обезжиренного волоса или шерсти. Кисти бывают жесткие (щетинные) и мягкие (колонковые, беличьи). Форма кистей бывает плоской, овальной и круглой. Круглые кисти применяют для рисунков акварелью, плоские — в работе гуашью.

Для стирания лишних линий и штрихов, устранения ошибок в рисунке приходится пользоваться *резинкой* (от лат. *resina* — смола). Она должна быть мягкой. Качество мягкой резинки определяется тем, насколько чисто она удаляет след карандаша без повреждения верхнего слоя бумаги.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему изучение техники рисунка всегда связано с изучением практических свойств материалов и инструментов?
2. Что вы знаете о карандашах, красках, кистях и резинке?

4. Техника рисования и ее разнообразие

Начинающие рисовать сталкиваются с трудностями, возникающими перед ними и из-за неумения правильно держать карандаш в руке и незнания организации рабочего места, приемов работы.

В процессе рисования с натуры, по памяти и по представлению различных предметов учащиеся овладева-

ют техникой рисунка, представляющей собой систему технических средств и изобразительных приемов, благодаря чему на плоской поверхности бумаги появляется зрительный образ того или иного предмета.

Освоение техники рисования необходимо для овладения умениями и навыками, достаточными при решении трудных задач изображения объемной формы предметов на плоскости. В грамотно выполненном рисунке учащийся верно передает пропорции, т. е. соответствие друг другу всех частей изображаемого предмета и его общую форму в зависимости от положения натуры в пространстве по отношению к рисующему.

Техникой рисования называют способ нанесения на поверхность бумаги различных следов от карандаша, пера, кисти, причем эти следы — линии, штрихи, мазки — должны быть осмысленными.

Начинающие рисовать большей частью всегда неправильно держат в руке карандаш, пользуясь им, как ручкой для письма. При таком способе рисования учащийся ограничивает свои возможности правильного построения формы изображаемого предмета из-за того, что он не в состоянии видеть сразу весь рисунок и впридачу его рука лишена необходимого маневра и подвижности. Правильное положение карандаша в руке вырабатывает навыки построения формы и позволяет постоянно сравнивать изображение с натурой (рис. 1). Правда, поначалу рисующие испытывают неловкость и большое напряжение при таком положении руки, которые проходят по мере овладения навыком.

Преимущество правильного положения карандаша в руке еще и в том, что поверхности бумаги касаются только инструментом и кончиком мизинца либо бе-

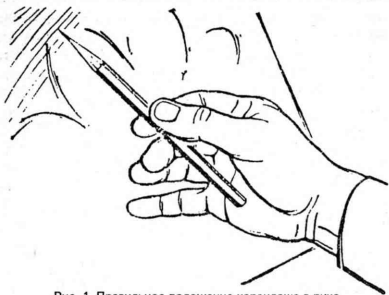

Рис. 1. Правильное положение карандаша в руке

зымянного пальца, чтобы на что-то опереться. В этом случае следы карандаша не загрязняют поверхность бумаги, растираясь под воздействием ладони, лежащей на листе.

Начать освоение техники рисования поможет правильная поза учащегося — посадка. Знаменитый русский художник-педагог, воспитавший И. Репина, М. Врубеля, В. Серова и других мастеров реалистического рисунка, П. П. Чистяков говорил, что рисующий должен сидеть прямо, только глазами перебегать с натуры на рисунок и с рисунка на натуру, ибо предмет станет иным при перемене места взгляда. Следовательно, правильная поза рисующего дисциплинирует его уровень зрения, хотя на первых занятиях сковывает.

Учащиеся художественных училищ и институтов

рисуют, пользуясь специальными деревянными подставками — *рисовальными досками*, оснащенными откидными ножками (ученическими мольбертами). В профессионально-технических училищах из-за ограниченного количества отведенных на рисование учебных часов нет специально оборудованных кабинетов, где используются такие мольберты, и поэтому заменить их можно деревянными планшетами или прямоугольными кусками толстой фанеры с ровной гладкой поверхностью. К такому твердому основанию кнопками прикрепляют отдельный лист бумаги и рисуют, поставив планшет в наклонное положение, перпендикулярно направлению взгляда рисующего, что способствует прямой посадке и устранению лишних движений.

Начало любого изображения карандашом должно проходить без нажима на бумагу, легко, с проведения едва заметных линий, очерчивающих общее расположение изображаемых объектов, и нахождения их пропорций. Когда общее расположение объектов, т. е. композиция рисунка, решено на бумаге верно, рисующий переходит к уточнению линий, усилению их выразительности, уплотнению штрихов, подчеркивающих объемность изображения. Плотные штрихи, разнообразно нанесенные на бумагу по форме изображаемого предмета и передающие материальную поверхность (фактуру), образуют общий тон, в который входят и тщательная проработка объема, и светотеневые градации, и обобщающий этап работы при ее завершении.

Умение учащегося организовать себя, чтобы с должным настроением отнестись к работе, играет особую роль при усвоении изобразительной грамоты,

особенно при овладении техникой рисования. Каждый начинающий рисовать через самоорганизацию в работе вскоре убеждается в том, что научиться рисовать вполне ему по силам и здесь не нужны какие-то особые, врожденные способности к изобразительному искусству. Нужны только упорный труд, старание, настойчивость в достижении поставленной цели. Конечно, техника рисования дается тому, кто учится не только ее формальным приемам. Нужна, например, постановка глаза, т. е. умение видеть всю натуру одновременно. Такое умение вырабатывается постепенно, как и умение постепенно понимать, что в натуре, изображаемой в рисунке, всегда есть главное и второстепенное. Все выполняемые задания в рисовании представляют собой ряд постепенно усложняющихся задач, и это обстоятельство также играет роль в росте учащегося, идущего словно бы по ступенькам развития. На этом пути рисующего вначале подстерегает много неудач, но вера в свои силы, необходимое напряжение и согласованная работа ума, глаз и ловкой, проворной руки приведут его к положительным результатам.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. *От каких факторов зависит освоение техники рисования?*
2. *Назовите основные принципы ведения технически грамотного рисунка.*
3. *Почему начинающему рисовать необходимы самоорганизация и упорный труд?*

РИСОВАНИЕ ПЛОСКИХ ПРЕДМЕТОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

.....

5. Начальные упражнения по рисованию

В любом рисунке каждое прикосновение карандаша к бумаге уже несет определенный смысл, связанный с тем, что здесь в качестве элемента изображения выступает что-либо характерное, имеющее конкретные очертания, что-то напоминающее зрителю. У профессионального художника в этом элементе изображения сразу видны геометрическая правильность очертаний, разумное сочетание штрихов и линий. Он этому научился, работая в школьные, а затем в студенческие годы, упорно, настойчиво и терпеливо над всеми заданиями, даже если они ему временами казались скучными и неинтересными, шел к профессиональному мастерству трудно, овладевая необходимыми теоретическими и практическими знаниями и умениями.

Первые практические упражнения, направленные на освоение техники рисования, следует начать с проведения от руки прямых линий, деления прямых линий на четное и нечетное число равных частей. Однако начинающему рисовать провести прямую линию от руки нелегко. Происходит это и от неуверенности, и от привычного использования в таких случаях линейки. Неуклюжие следы карандаша на бумаге разочаровывают учащегося, ему хочется взять линейку. Этого делать не следует. Учиться рисовать — значит постепенно обретать знания, умения, навыки, уверенность в себе, твердость, ловкость и необходимую гибкость руки, все более умело держащей карандаш. Итак, все линии в рисунках проводят от руки.

Первое упражнение — проведение прямых линий в горизонтальном направлении (рис. 2, а).

Прежде чем провести первую прямую, нужно освоить движение руки слева направо, обязательно с карандашом. Такая «гимнастика» движений руки, правильно держащей карандаш, помогает рисующему обрести легкость и свободу и в нужный момент начать проведение прямых, одновременно следя за горизонтальной кромкой листа бумаги как за ориентиром параллельности проводимых линий. Вскоре каждая новая прямая становится все более точной и четкой, и учащийся начинает замечать, что его постепенно оставляют скованность и напряженность.

Большую пользу рисующему в этих первоначальных упражнениях приносит приколотый к планшету лист бумаги, который должен быть неподвижным, что развивает двигательную координацию руки, глазомер и чувство пропорций.

Вредная привычка вращать бумагу при выполнении

нии рисунка (для удобства) тормозит процесс обучения рисованию. При неподвижности бумаги начинающий рисовать постоянно видит горизонтальные и вертикальные кромки листа, строго параллельные краям планшета, а это способствует собранности и «корректирует» глаз при построении вертикальных и горизонтальных направлений формы предмета.

В процессе проведения прямых линий полезно работать обеими руками, выполняя задание одновременно двумя карандашами и в разных направлениях. Такое занятие раскрепощает рисующего, а результаты работы придают уверенность в своих силах.

Второе упражнение — проведение прямых линий

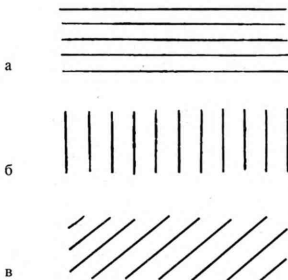

Рис. 2. Упражнения по освоению техники рисования: а — проведение прямых линий в горизонтальном направлении; б — проведение прямых линий в вертикальном направлении; в — проведение прямых линий с наклонными параллелями

с вертикальными и наклонными параллелями (рис. 2, б, в).

Эти упражнения направлены на дальнейшее развитие глазомера и чувства пропорций. Одна из основных задач изучения основ изобразительной грамоты — соблюдение пропорциональных отношений.

Чувство пропорций развивается при делении прямых линий на равные отрезки. Сначала линию делят пополам, затем — на четыре равные части, на восемь и более четных частей (рис. 3). Труднее делить прямую на нечетное число равных частей. При выполнении этого упражнения следует учитывать, что деление прямых линий на равные части требует большой активности и дисциплины учащихся.

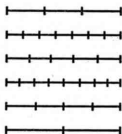

Рис. 3. Деление прямых линий на равные отрезки

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем выражается необходимость начальных упражнений по рисованию?
2. Какие правила рисования прямых линий вы знаете?

6. Рисование геометрических фигур

Прямые, острые, тупые углы, квадраты, прямоугольники, трапеции, ромбы, дуги, окружности, овалы, плавные фигурные элементы каллиграфических букв составляют содержание новых упражнений, целью которых служат дальнейшее развитие координации движений руки и глазомера, чувства пропорций, приобретение новых знаний, умений и навыков.

Приступая к этим упражнениям, учащимся следует сначала потренироваться в рисовании коротких линий под наклоном в разные стороны. Когда рука обретет необходимую двигательную координацию, можно построить *прямой угол*. На поверхность бумаги наносят легкие линии, отложив на них одинаковые отрезки. После этого делают контуры прямого угла более выразительно. *Острый угол* должен быть меньше прямого, *тупой* — больше, но способ их изображения будет таким же, что и при рисовании прямого угла.

Квадрат нужно рисовать с помощью осей и диагоналей. *Осью* называют тонкую прямую линию (горизонтальную и вертикальную), проходящую через середину геометрической фигуры или какого-либо предмета цилиндрической, конической и других форм. Разумеется, ось присутствует только в различных графических изображениях. *Диагональ* же служит изобразительным элементом, проходящим наискось между углами (например, между верхним правым и нижним левым). Оси и диагонали при построении квадрата бывают и как пересекающиеся в центре, и как размерные вспомогательные элементы.

Прямоугольник изображают таким же способом, что и квадрат, исключая лишь абсолютное равенство сторон. Сначала намечают оси, от места пересечения которых следует отложить вправо и влево большие, но одинаковые отрезки, а вверх и вниз — меньшие. Затем проводят диагонали, чтобы в них пересекались стороны прямоугольника.

Трапецию рисуют также с помощью осей. Отложив от центра пересечения по вертикали определенные отрезки, проводят параллельные горизонтали линии. На них откладывают разные отрезки и, соединив контурами точки, получают фигуру, называемую трапецией.

Ромб строят по осям, от центра пересечения которых откладывают разные по размеру парные отрезки.

Криволинейные очертания — *дуги, окружности и овалы* — имеют для начинающего рисовать определенную сложность, вызванную проведением плавных контуров. Научиться уверенно и четко проводить от руки плавные кривые очень важно ввиду разнообразия форм видимых предметов, многие из которых состоят из округлых поверхностей. Кроме того, упражнения по проведению криволинейных очертаний полезны для дальнейшего развития руки.

Перед выполнением упражнений следует провести «разминку» в виде написания криволинейных фигур, плавная форма которых напоминает элементы рукописных букв (рис. 4).

Дуги, окружности и овалы рисуют с помощью вспомогательных прямых линий, без которых выполнить это упражнение почти невозможно. Например, перед проведением дуги нужно изобразить отрезок

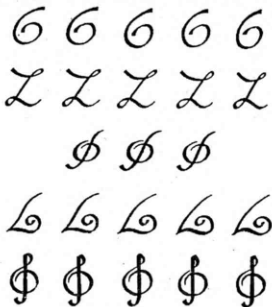

Рис. 4. Упражнения по написанию криволинейных фигур

прямой, после чего легче сделать касательную к нему кривую. Окружность нельзя нарисовать без предварительно обозначенных пересечением под прямым углом двух осей центра и размеченных на осях засечками одинаковых отрезков, отложенных от того же центра. Так же с помощью осей рисуют овал.

При выполнении упражнений по рисованию *геометрических фигур* следует обращать особое внимание на роль вспомогательных построений, которые определяют форму каждого изображения в целом. По мере практического ознакомления с более сложными способами рисования придется убедиться в значении именно вспомогательных построений (рис. 5).

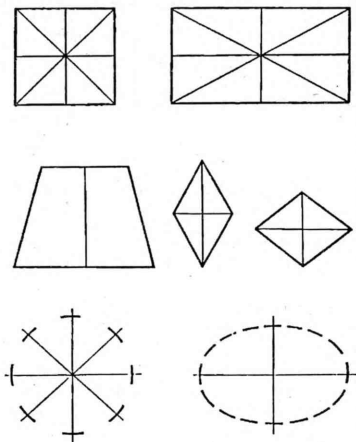

Рис. 5. Вспомогательные геометрические построения

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Выполните упражнения по рисованию снежинок, имеющих многообразие причудливых геометрических форм, используя зрительную память и свое воображение и зная, что изображение снежинки — многовариантное симметрическое обра-

РИСОВАНИЕ

зование. Рисунки снежинок делайте синим или голубым карандашом.

2. Нарисуйте внутри квадратов простейшие узоры, используя графитовый (простой) карандаш.
3. Изобразите одними контурами карандаша два-три разных цветка.

РИСОВАНИЕ ОРНАМЕНТОВ

.....

7. Виды орнамента

Легкодоступную, увлекательную и продуктивную работу составляет рисование *орнаментов*. Значение упражнений в изображении узоров нельзя переоценить, так как именно здесь преследуются наиболее существенные учебные цели изучения способов и приемов построения орнаментальных мотивов, необходимых в художественной отделке поверхности торта.

Основным источником создания орнамента явилась природа. Человек давно подсмотрел у природы «образцы» орнамента. Чудесными узорами «расписала» она крылья бабочек, спинки гусениц и змей, а если говорить о листьях и цветах множества разных растений, то здесь как раз начинается путь в сказочное царство красоты, совершенства и законченности форм и линий. Да и сам древний человек, изготавливая примитивные сосуды из глины, видел, что изделия нуждаются в каких-то дополнениях, облагораживающих их

внешний вид. И вот на горлышке или тулове сосуда он пальцем слегка продавливал концентрические круги, ромбы, зигзагообразные линии. Возможно, что идея узора была рассмотрена людьми в далекие времена у сплетенной из лозы корзины.

Орнамент (от лат. *ornamentum* — украшение) — узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов для украшения каких-либо предметов или архитектурных сооружений. Главной особенностью орнамента является то, что он связан с конкретным предметом (зданием, сосудом, ковром и т. д.) по масштабу, ритму, колориту, пропорциям и другим выразительным средствам гармонизации.

Применение орнамента как декоративного оформления изделий, необходимых людям в быту и практической деятельности, составляет основу декоративно-прикладного искусства. Без использования орнамента невозможно представить себе изделия художественных промыслов, керамики, текстиля.

Орнамент отличается чрезвычайно разнообразными мотивами, характер которых зависит как от природных условий, так и от национальных образов, представлений, обычаев и т. п. Например, русский орнамент сильно отличается от узбекского и грузинский — от литовского. И даже в русском орнаменте северные мотивы (снежинки, ели, олени и т. д.) с применением мягких оттенков цвета сильно отличаются от мотивов центральных и южных районов России (пышные цветы и яркие контрастные оттенки цвета).

Орнаменты подразделяются на плоские и рельефные. В особую группу объединяются те из них, в которых сочетаются рельеф и цвет. Своеобразны и ре-

льефные узоры, используемые при изготовлении таких кондитерских изделий, как печенье, пряники, шоколад.

Существенной особенностью орнамента служит четко выраженный ритм. Повторение одной и той же группы элементов в узоре носит название *мотива*, или *раппорта*. Ритмическое повторение одного и того же мотива называется *одномотивным узором*. Примером такого одномотивного узора является знаменитый древнегреческий «меандр» (рис. 6). Часто встречается в орнаменте *ритмическое повторение двух разных мотивов* (рис. 7).

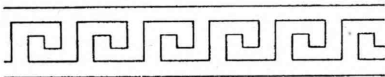

Рис. 6. Меандр

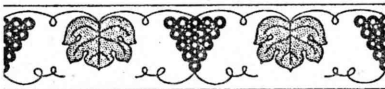

Рис. 7. Два разных мотива в орнаменте

В зависимости от цели и назначения различают три вида орнамента, которые принято считать основными: ленточный, сетчатый и композиционно-замкнутый.

Ленточный орнамент имеет вид ленты, или полосы, и напоминает «открытое двустороннее движение».

Такой орнамент состоит из повторяющихся элементов и ограничен сверху и снизу. Этот орнамент подразделяется на фриз, бордюр и кайму.

Фриз (франц. *frise*) — декоративная композиция, изображение или орнамент в виде горизонтальной полосы (наверху стены, на предмете, кайма на паркете или ковре и т. д.).

Бордюр (франц. *bordure*, от *bord* — край) — полоса, подчеркивающая края какой-либо плоскости или объемной формы. Многие торты, например, украшают бордюрами.

Кайма — узорная полоса, обрамляющая плоскость (скатерти, ковра, блюда и т. п.).

Сетчатый орнамент обладает движением во всех направлениях на геометрической основе. Форма орнамента напоминает сетку из таких геометрических фигур, как квадрат, прямоугольник, параллелограмм, ромб, треугольник. Примерами такого узора служат занавесочные ткани, туркменские ковры, некоторые виды обоев и т. п. (рис. 8).

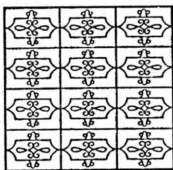

Рис. 8. Сетчатый орнамент

Композиционно замкнутый орнамент — это мотив, заключенный внутри круга, многоугольника или квадрата. Узор внутри круга носит название *розеты* (рис. 9). Декоративное украшение торта отчасти является примером такого орнамента. Другими примерами замкнутого орнамента служат головные женские платки, салфетки, декоративные тарелки, орнаментированные полы, плафоны и т. д.

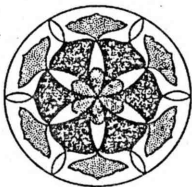

Рис. 9. Композиционно замкнутый орнамент

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое орнамент?
2. Какие основные виды орнамента вы знаете?

8. Рисование орнаментов

Как известно, кулинарные и кондитерские способности проявляются в наибольшей степени у тех людей, кто не только хорошо чувствует и понимает питательные и вкусовые свойства продуктов, но и умеет

привлекательно оформить приготовленные блюда и изделия. Можно, например, просто приготовить такое блюдо, как винегрет, путем смешения необходимых компонентов, а можно, оказывается, оформить это блюдо по всем правилам декоративного искусства. И торт можно испечь как кондитерское изделие из муки и для вкуса добавить в него сладкий крем, не заботясь о том, как он будет выглядеть внешне. Однако люди, испытывающие тягу к декоративной образности, проявляют творческую фантазию при оформлении торта. Следовательно, человеку присуще стремление к красоте.

Улекательную работу для будущего кондитера составляет рисование орнаментов. Упражнения по изображению узоров преследуют учебные цели изучения способов и приемов построения орнаментальных мотивов, необходимых в художественной отделке пирожных и тортов.

Упражнения в рисовании орнаментов развивают у учащихся чувство композиции. Умение сочинять и составлять изображение и одновременно его компоновать (размещать) на плоскости — основа изобразительной грамотности.

После того, как в первоначальных упражнениях развились, а затем в последующих заданиях закреплялись некоторые практические умения и навыки, рисование узоров представляет новый этап в творчестве.

Форма простейшего узора образуется из уже знакомых прямых и кривых линий. Простейший узор — два разных по диаметру круга, расположенных внутри квадрата, — первое упражнение, задачей которого будет ознакомление с правилами изображения.

Без нажима карандаша, от руки, через середину горизонтально расположенного листа бумаги проводят вертикальную прямую. После этого под прямым углом к ней и тоже через середину листа, но уже по его ширине, нужно провести горизонтальную линию. На полученных таким образом осях во все стороны от центра их пересечения откладывают с помощью засечек примерно равные между собой отрезки и, проведя через них прямые, образуют квадрат. Углы квадрата соединяют диагоналями, помогающими нарисовать замкнутую кривую — круг, сопрягающийся со сторонами квадрата. Для этого на диагоналях откладывают равные половине каждой стороны квадрата отрезки в виде засечек, через которые пройдут плавные кривые. Можно тем же способом построить еще один, меньший по диаметру, круг, после чего дополнить изображение квадратом внутри (рис. 10).

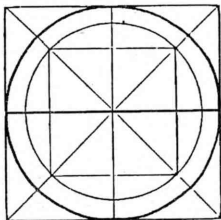

Рис. 10. Упражнение по изображению узоров

Это упражнение можно разнообразить построением еще одного квадрата между двумя кругами (рис. 11).

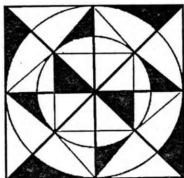

Рис. 11. Упражнение по изображению узоров

Рисование нового узора (стилизованного цветка) связано с той же схемой построения квадрата с помощью осей и диагоналей и двух небольших кругов (рис. 12).

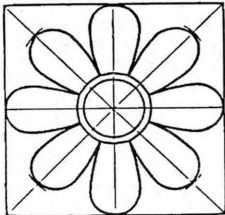

Рис. 12. Изображение стилизованного цветка

Завершается этап рисования орнаментов самостоятельной работой. Знание приемов построения геомет-

рических форм при рисовании простых узоров значительно облегчит дальнейшую работу в решении задач творческого характера. Следует постоянно помнить о том, что отличительной особенностью орнамента является стилизация природных форм. В рисунке можно использовать любые растительные мотивы, а в качестве образца взять, например, открытку с фоторепродукцией цветов и на их основе стилизовать, творчески переработать формы конкретных растений в орнаментальные.

Изображение ленточного орнамента начинают с проведения через всю длину листа двух параллельных прямых, расстояние между которыми должно составлять не менее 50 мм. Линии проводят от руки, полученную полосу делят на равные части по вертикали, а затем в зависимости от формы мотива делают все построения, позволяющие одинаково нарисовать каждую его часть.

Цель рисования сетчатого орнамента — закрепить знания и навыки в изображении узора. Все рисунки необходимо выполнить графитовым карандашом.

Контрольные вопросы и задания

- 1. Почему при построении рисунка орнамента учитывают особенности геометрической формы?*
- 2. Нарисуйте различные геометрические фигуры и придумайте форму узора, которая сочеталась бы с каждой из них.*

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ

.....

9. Рисование с натуры — изучение действительности

Рисунок есть изображение объемно-пространственной формы. Такое изображение достигается с помощью знаний и навыков, выработанных в ходе предшествующих упражнений по освоению технических приемов работы карандашом, развитию зрительно-двигательных координаций, поисков практических путей изображения внутри плоскости и т. д.

Рисование с натуры связано с изучением нескольких закономерностей, усвоение которых помогает в преодолении различных сложностей. Сложность состоит в том, что учащемуся при рисовании с натуры нужно на плоском листе бумаги изобразить подобие какого-либо предмета, находящегося перед глазами, объемного по форме, которую следует передать карандашом или красками правдиво и выразительно. Например, если кого-то из учащихся попросить срисовать изображение с открытки или иллюстрации в книге, просьба будет выполнена даже с увлечением,

хотя в таком копировании рисующий не приобретет никакой пользы, ибо действует механически.

Рисование с натуры представляет процесс работы, в ходе выполнения которой решаются определенные задачи. Во-первых, рисующий с натуры обязан понимать конструктивное строение формы изображаемого предмета. Во-вторых, он должен соблюдать законы перспективного сокращения поверхностей предмета на разном расстоянии, и, в-третьих, ему необходимо знать, различать на предмете и передавать с помощью тушевки и штриховки на бумаге все градации светотени.

Передавать на плоской бумаге объемную форму того или иного предмета — значит решить все три задачи. Способность к решению подобных задач приобретается в кропотливом труде по практическому изучению конструктивной формы, положения в пространстве и освещения изображаемых предметов. Необходимо рисовать объемные предметы, и этим овладевают в конце концов все, кто действительно хочет усвоить основы изобразительной грамоты.

Рисование с натуры — сложный процесс, в котором органически сливаются воедино учебно-познавательные и творческие цели и задачи. Всем должно быть известно, что предметный мир складывается из сочетания геометрических тел — куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, конуса и т. д.

Научиться рисовать с натуры можно при условии, что учащиеся будут стремиться к умению «видеть» предмет. «Видеть» означает не то же самое, что смотреть. Животные и птицы видят значительно зорче человека и способны рассмотреть что-либо с далекого расстояния, но только человек смотрит осмысленно, анализируя формы и явления окружающего мира, наделяя их образностью и развивая на их основе творческую фантазию.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что означает рисовать с натуры?
2. Какие основные закономерности изображения нужно хорошо усвоить, чтобы научиться рисовать с натуры?
3. Почему рисование с натуры является основным видом практического освоения изобразительной грамоты?

10. Перспектива

Все люди видят окружающее пространство в соответствии со своим зрительным восприятием. Оно таково, что ближние к человеку предметы выглядят по размерам большими, чем те, которые расположены дальше. Убедиться в этом можно на примере наблюдения многоэтажных домов на городском проспекте, телеграфных столбов, прямого пути железной дороги.

Явление, когда мы видим уменьшение объектов по мере их удаления от нас на расстоянии, носит название перспективы (от лат. *perspicio* — ясно вижу).

Законы перспективы были открыты в эпоху Возрождения. Хотя, если быть более точным, нужно сказать, что при раскопках погибших в древности от извержения вулкана Везувия городов на стенах домов сохранились росписи бытовых сцен жизни того времени с элементами правильных перспективных сокращений. Но в эпоху Возрождения художники об этих росписях не знали, и их открытие было как бы новым.

Знание законов перспективы позволяет художникам рисовать предметы такими, какими люди видят их в повседневной жизни. Поэтому рисунок на плоском листе бумаги выглядит пространственным изображением.

Художники различают 3 вида перспективы: наблюдательную, линейную и воздушную.

Наблюдательная перспектива есть непосредственное наблюдение пространства.

Рис. 13. Перспективное изображение

Линейная перспектива основана на способах геометрического линейного построения перспективных изображений.

Воздушная перспектива рассматривается художниками как изменение по цвету и тону под влиянием воздушной среды предметов, находящихся на разном расстоянии от наблюдателя.

Усвоить правила перспективы помогут понятия, такие как поле зрения, точка зрения, картинная плоскость, линия горизонта, точка схода (рис. 13).

Поле зрения — часть пространства, которую человек может охватить взглядом.

Точка зрения — место, с которого человек смотрит в пространство на изображаемые предметы.

Картинная плоскость — плоскость, на которой предметы изображаются такими, какими их видит рисующий.

Рис. 14. Упражнение в изображении перспективных сокращений

Линия горизонта — это прямая, проведенная на картинной плоскости. В натуре соответствует пределу зрительного наблюдения и совпадает с уровнем глаз рисующего.

Перспективные изображения создают с помощью линий, доходящих до линии горизонта. Места пересечения этих линий с линией горизонта называют точками схода.

Ограничивать свои учебные задачи только знанием правил и наблюдением явлений перспективы нельзя. Необходимы практические упражнения в изображении перспективных сокращений (рис. 14).

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Нарисуйте квадрат в разных положениях по отношению к линии горизонта с одной точкой схода.
2. Изобразите окружность в перспективе.

II. Композиция рисунка

Умение компоновать рисунок на плоскости бумаги имеет не меньшее значение, чем последующая передача в рисунке светотеневых отношений или цветового решения.

Взяв чистый лист бумаги, рисующие сразу должны уяснить себе, каким будет изображение. При этом взглядом на натуру определяют, что от характера ее зависят и выбор формата, и степень тонального решения, и обобщающий этап в завершающей стадии работы. Большой ошибкой учащихся будет, если они нанесут первые линии рисунка где попало, не думая ни о формате, ни о величине изображения, результатом чего окажется либо маленький, либо слишком большой, либо сильно смещенный в сторону объект изображения.

В выборе формата сложностей нет: по тому, каков объект изображения — высокий или вытянутый в длину, определяют, как использовать бумагу.

Организация поверхностей в рисунке — это соблюдение отношений между плоскостью бумаги и нанесенным на нее графическим изображением. Расположение рисуемого предмета заключается в равновесии его частей между краями бумаги, в результате чего образуется своеобразная слаженность плоскости листа и изображения.

Лист бумаги для рисующего — картинная плоскость, ограниченная прямоугольными краями. Глаза человека устроены так, что его поле зрения ограничивается тоже как бы рамой. При этом внимание наблюдателя фиксируется на определенном зрительном центре. Поэтому в поле зрения «компонуются» пред-

мет или явление, которые следует перенести на картинную плоскость бумаги.

Прямоугольное отверстие, вырезанное в клочке бумаги или картоне — «видоискатель», — оказывает помощь в компоновке изображения. Если посмотреть через это отверстие на интересующий нас объект рисования, то можно увидеть его композицию. Конечно, пользоваться таким «видоискателем» допустимо, но в его применении есть большой недостаток, сковывающий творческие способности рисующего. Этим недостатком является механический перенос увиденного.

Трудности компоновки изображения на листе бумаги возникают еще и потому, что рисующему сложно определить на глаз размеры и соотношения частей предмета.

Отношение высоты предмета к его длине (ширине) и описание его элементов между собой и к целому входят в понятие *пропорций*. Основным способом определения пропорций служит сравнение одних частей предмета с другими на глаз. Сначала находят общие размеры предмета по горизонтали и вертикали, затем определяют соотношение основных и второстепенных элементов между собой и целым предметом.

Удачной компоновке изображения способствует не только правильный выбор точки зрения на объект (чтобы было ясно видно все самое основное и характерное), но и прочное знание правил и закономерностей композиции.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Сделайте несколько упражнений по композиции рисунка в изображении с натуры отдельных предметов домашнего обихода: чайника, чашки, кружки, тарелки и т. п.

12. Понятие светотени

Обучающиеся основам изобразительной грамоты при рисовании с натуры видят на предметах освещенные и затемненные участки. Это физическое явление распределения света, благодаря которому наше зрение различает окружающую реальность, в изобразительной практике носит название *светотени*.

Мы видим мир потому, что существует свет, исходящий и от естественных, и от искусственных источников. Восприятие различных форм становится возможным потому, что в глаз попадают отраженные световые лучи. Такой излученный свет позволяет зрительно воспринимать какой-либо предмет.

Освещенные предметы, расположенные в пространстве, видны нам как объемные. Объемная форма предмета в соответствии с его конструктивным строением определяется игрой света и тени.

На поверхности любого предмета находится множество участков, расположенных под разными углами по отношению к источнику света. Зрение воспринимает форму как гармоничное сочетание светлых и темных пятен, что создает впечатление объема, в котором выступают вперед и отступают в тень отдельные части.

Светотень предстает человеческому зрению следующими градациями: светом, бликом, полутенью, собственной и падающей тенью, рефлексом.

Свет — это наиболее освещенная часть предмета, т. е. участок поверхности, получающий от источника света наибольший поток прямых лучей.

Самое яркое пятно на наиболее освещенном участке поверхности называют *бликом*.

Скользящие по поверхности предмета лучи света образуют *полутень*.

Неосвещенная сторона предмета находится в *тени*. Тень на самом предмете называют *собственной*, а ту, которая образуется на том месте вокруг данного предмета, где он преграждает направление светового потока, — *падающей*. Форма очертания падающей тени зависит от предмета при сильном освещении и утрачивается при рассеянном.

Рефлекс — высветление тени, т. е. влияние на тень отраженного света от окружающих предмет тел и плоскостей.

Итак, тень собственная, тень падающая, рефлекс — элементы такого понятия светотени, как тень.

Без знания правил распределения светотени на поверхности предмета (рис. 15) рисующий не добьется передачи объемной формы. Он в лучшем случае с помощью оттенения карандашом светлых и темных мест на рисуемом предмете покажет нечто всего лишь приблизительное, на самом деле весьма далекое от передачи объемного изображения.

Грамотное изображение объемного предмета на плоскости бумаги происходит следующим образом. Сначала на бумаге проводят легкие линии, благодаря которым форма предмета komponуется на плоскости. Затем постепенно, при надлежащем сравнении с натурой, появляются очертания, характеризующие ее внешний облик, — конструктивное строение, пропорции, и все это вместе выполняют легкой штриховкой, моделирующей объем. После окончательного уточнения пропорциональных отношений натуры и изображения можно переходить к тоновому рисунку, где на основе знаний и владения техникой работы каранда-

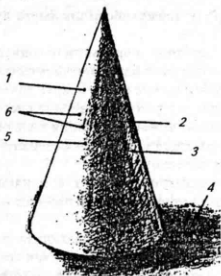

Рис. 15. Порядок распределения градаций светотени: 1 — блик, 2 — свет, 3 — полутень, 4 — собственная тень, 5 — рефлекс, 6 — падающая тень

шом или кистью передаются светотеневые градации, характеризующие образ реально существующего предмета на бумаге.

Умелое воспроизведение светотеневых поверхностей рисуемого предмета предполагает передачу на плоскости всего строя наблюдаемых в натуре градаций — от самого светлого к самому темному, но не черному. Рисующий располагает очень ограниченными средствами для передачи на бумаге яркого света или глубокой по темноте тени. Достигнуть в рисунке буквального соответствия натуре при яркой ее освещенности невозможно. Однако рисунки опытных художников создают впечатление, что переданный в них свет яркий, а тени очень глубокие, и выглядит все это

правдиво. Такой правдивости добиваются просто верно переданными на бумаге тональными отношениями.

Слово «тон» применительно к рисунку (от греч. *tonos* — напряжение) означает степень светлоты поверхности предмета или его части с учетом цвета, освещенности, фактуры и т. п. Таким образом, на белой бумаге можно добиться благодаря верно найденным пропорциональным натуре светотеневым отношениям такого впечатления объема, пространства и материальных свойств предметов и среды, какое отразит в сознании зрителя строй определенных мыслей и чувств.

Проиллюстрируем значение тона на примере сравнения ярко освещенной гипсовой модели цилиндра с белой бумагой, чтобы убедиться в том, что последняя выглядит темнее. Суть же сравнения в том, чтобы на бумаге изобразить в тоновом рисунке такую модель с передачей освещенности. Опытный рисовальщик, как правило, добивается в изображении диапазона тонального строя натуры.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. *Что такое светотень?*
2. *Назовите все известные вам градации светотени.*
3. *Как вы понимаете тональные отношения в рисунке?*
4. *Что такое тон?*
5. *Из каких этапов складывается процесс создания тонового рисунка?*

13. Последовательность работы над рисунком

Рисунок — изображение, в котором передают основные, наиболее характерные особенности натуры. Натура (предмет, природа, человек, животное и т. д.) имеет те или иные признаки (свойства), в ряду которых мы выделяем самые существенные из них. Именно по этим признакам предметы и явления действительности отличаются друг от друга. Благодаря им (признакам) изображение получается правдивым и выразительным.

Рисующие не должны стремиться непременно передать все, что они видят. Этого им не позволяет сам процесс рисования с натуры, и они на этапах работы приходят к правильному выводу, что все передавать в рисунке невозможно в силу определенных причин. Максимального приближения к передаче натуры в рисунке не бывает, сколько бы ни стремился рисующий к этому, ибо плоская бумага и темно-серый тон карандаша сильно ограничивают возможности изобразительных средств.

При создании рисунка соблюдают последовательное ведение работы, причем без механического копирования облика с натуры.

Итак, процесс рисования с натуры включает видение, изучение, созидание предмета или явления в виде художественно-образного отражения их в рисунке.

Последовательность в процессе работы над рисунком с натуры, по памяти или по представлению очень важна. Так формируются отдельные понятия и приобретаются практические навыки на основе следующей триады учебного процесса — знакомство с предметом изображения и осмысление его, усвоение зна-

ний и овладение навыками, закрепление знаний и навыков.

Начинающие рисовать воспринимают натуру в целостном виде (форма, пропорции, цвет, фактура), и им хочется все это изобразить сразу. Но так как это не получается, они не долго думая спешат провести контур предмета и тут же начинают оттушевывать пятна внутри него, наивно полагая, что только так можно передать объемную форму. Еще одна причина непонимания смысла последовательности работы заключается в следующем: зрительное восприятие предмета неопытным учащимся таково, что он не представляет себе, как это можно нарисовать предмет последовательно — от общего к частному и от частного к общему.

Первый этап последовательной работы — поиск на плоскости листа бумаги местоположения изображения, т. е. компоновка рисунка. От расположения изображения зависит вся дальнейшая работа. Если размещение рисунка с самого начала неудачное, у рисующего пропадает желание вести работу дальше или он начинает прибегать к резинке, затем повторяя ошибку, снова стирает линии, приводя бумагу в негодное состояние. В этом случае рекомендуется поискать компоновку изображения на отдельном листке бумаги, обведя абрис прямоугольной рамкой. С этого эскиза значительно легче перенести компоновку изображения на лист бумаги. При этом рисующий должен проводить легкие линии.

Второй этап работы начинают с уточнения характера формы — все теми же легкими линиями. Предметы (объекты) обладают своими пропорциями. *Передать пропорции* — главное условие рисования. Если

соблюдены пропорциональные отношения, то даже небольшое по размерам изображение будет производить впечатление как имеющее характер реальной действительности.

Не меньшее значение имеет в рисунке соблюдение перспективных сокращений поверхностей, образующих объем рисуемого предмета или явления. Чтобы более верно передать впечатление глубины пространства с перспективными сокращениями, следует рисовать «прозрачную» конструкцию предмета.

Завершение второй стадии работы над рисунком связано с передачей общего, т. е. набросочного, характера формы с выявлением пропорциональных отношений и перспективных сокращений предмета. Определение деталей становится возможным после уточнения общего, целого.

Начало передачи светотеневых отношений — переход к новому этапу работы над рисунком. Конечно, не следует понимать каждую стадию рисования как что-то совершенно самостоятельное, ничем не связанное с предыдущей. Переход здесь незаметен, он — следствие планомерного ведения работы.

Установление градаций светотени начинается с легкой штриховки по форме рисуемого предмета. Этим самым рисуемый выдерживает характер общего в изображении, что помогает ему видеть целое и не разрушать общую форму. Значит, с внесением элементов светотени в изображение возникает ощущение большой формы. А легкая прокладка теней и полутени позволяет уточнить пропорции рисуемого предмета.

При нанесении легкой штриховки намечают границы тональных отношений.

Последующее достижение нужного диапазона светотеневых градаций зависит от того, как рисующий определяет самое светлое и самое темное пятно в изображении. От их сравнения с другими градациями в рисунке создаваемый образ предмета обретет правдивый облик.

Предпоследний этап рисования с натуры предусматривает тщательную проработку формы предмета. Необходимо постоянно сравнивать все промежуточные нюансы, чтобы общая тональность получила законченность, была без дробности и пестроты.

На последнем этапе все светотеневые отношения приводятся в состояние общей гармонии, т. е. целостности изображения. Это достигается методом обобщения. Суть обобщения в том, что после соблюдения принципа от общего к частному рисующий для восстановления верных светотеневых отношений и целостности изображения возвращается к принципу — от частного к общему.

Усвоить такую многоэтапность — значит научиться соблюдать последовательность работы над рисунком.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. *Какое значение имеет последовательность работы при рисовании?*
2. *Почему при завершении работы над рисунком нужно соблюдать принцип «от частного к общему»?*

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ ОБЪЕМНЫХ ПРЕДМЕТОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

.....

14. Рисование с натуры куба

Наиболее простым геометрическим телом выглядит куб, форму которого составляют 6 одинаковых граней. Все начинающие овладевать изобразительной грамотой непременно изучают объемную форму по кубу, они легче преодолевают закономерные трудности в передаче объемно-пространственного изображения благодаря квадратным по форме граням куба (рис. 16).

Перед рисованием гипсовой модели куба полезно понаблюдать на разных уровнях зрения его проволоочную модель, изменение положения которой дает возможность увидеть конкретно закономерности перспек-

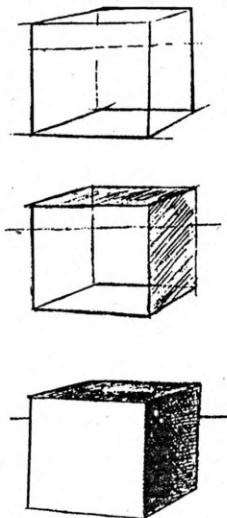

Рис. 16. Объемно-пространственное изображение куба

тивных сокращений. Далее нужно рассмотреть гипсовую модель куба, точнее сказать — постановку. Ранее виденная проволочная модель куба помогает чувствовать невидимые грани и ребра гипсового тела, а яркое освещение подчеркивает характер объема, вызывает градации светотени.

По отношению к рисуемому модель куба должна быть расположена так, чтобы она находилась ниже линии горизонта. В процессе работы над рисунком нельзя менять точку зрения на постановку, ибо несколько изменится положение модели. Т. е., выбрав точку зрения, стараются постоянно возвращаться к ней, чтобы в процессе работы видеть натурную модель в неизменном положении.

Рисунок начинают с компоновки. Для этого рисуемому нужно найти пропорциональные отношения к размерам листа всего изображения сразу. После этого проводят в нижней части листа горизонтальную легкую линию, соприкасающуюся с углом силуэта, чтобы определить точнее наклоны двух ребер нижнего основания куба.

Одно из вертикальных ребер куба всегда расположено ближе, чем 2 других. Именно это ближнее ребро образует угол нанесенного на бумагу плоского силуэта. При построении формы куба начинают с проведения произвольной вертикальной линии в пределах силуэта, взяв ее за ближнее ребро. Затем на ней намечают верхнюю и нижнюю точки высоты ребра.

Линию горизонта мысленно представляют себе как продолжение нижних силуэтных границ, которые легко можно уточнить визуально с помощью карандаша на вытянутой руке. Делают это так: горизонтально

расположенный карандаш подводят к нижнему концу ближнего ребра находящейся на расстоянии от рисующих модели куба и смотрят на натуру одним глазом. Данный способ определения углов наклона нижних ребер позволяет более точно построить их в изображении куба. После построения двух ребер переходят к построению перспективы куба.

Грань — основание гипсовой модели куба видна рисующему двумя краями-ребрами, имеющими свои углы наклона, которые направлены к линии горизонта к двум условным точкам схода. Теперь нужно определить пропорции каждой из двух видимых боковых граней гипсовой модели, затем провести две вертикальные линии для еще двух ребер. При построении объемно-пространственных предметов выполняют сквозную прорисовку всех элементов, образующих большую конструктивную форму.

Невидимое вертикальное ребро куба находят с помощью построения нижнего основания, две линии которого пересекаются при направлении к воображаемым точкам схода. Подобным способом ведут построение верхней грани геометрического тела, используя те же воображаемые точки схода.

Одновременно с построением объемно-пространственной формы легко намечают светотень.

В дальнейшем объемность изображения достигается штриховкой с передачей градаций светотени

При завершении работы над рисунком производят обобщение всего изображения, ослабляя темные места и смягчая светлые.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Постройте на бумаге несколько изображений каркаса куба в разных положениях по отношению к линии горизонта.
2. Прodelайте ряд упражнений, связанных с освоением техники штриховки.

15. Рисование с натуры призмы, шара, пирамиды

Работу по рисованию с натуры гипсовых моделей геометрических тел продолжают, изучая на практике разнообразие объемных форм (рис. 17, 18). Для этого составляют натурную композицию из данных геометрических тел — *натюрморт*.

Рисование натюрморта, составленного из гипсовых тел, оказывается действенным средством развития знаний и практических навыков в области изобразительной грамоты, помогает усвоить правила перспективного и конструктивного построения предметов, светотеневую моделировку формы тональными отношениями.

Анализ группы геометрических тел предусматривает внимательное изучение натюрморта со всех сторон. Такое наблюдение помогает определить расположение тел относительно друг друга и сопоставить их размеры, а также продумать характер компоновки и конструктивного строения формы гипсовых моделей.

Начинать рисунок натюрморта следует с анализа взаиморасположения геометрических тел на плоскости, для чего в правом верхнем углу листа бумаги в небольшом масштабе выполнить композиционный эскиз постановки.

В примере с натюрмортом, составленным из 3 гео-

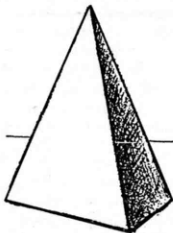

Рис. 17. Изображение пирамиды

Рис. 18. Изображение разнообразных
объемных форм

метрических тел, смысловое содержание выражено в самом характере учебной постановки и в однородности материала каждой модели, в данном случае гипса.

Композиционным центром натюрморта здесь служит пирамида, стоящая вертикально. Вместе с остальными телами она образует силуэт некоего неправильной формы треугольника, который надо увидеть рисующему, чтобы приступить к поискам композиции

на листе. Такой силуэт намечают легкими линиями с условием, что его размер на бумаге не портит впечатления от достаточной заполненности листа.

После того как размещение рисунка на бумаге завершено, приступают к выявлению формы каждого тела и их пропорций. Конструктивную основу формы нужно выявить активным сравнением каждого тела с другими по высоте, ширине и глубине.

Построение формы в рисовании призмы, шара и пирамиды следует вести уже знакомым способом, как это было при рисовании куба. Такая методика работы не допускает ошибок, поверхностного рисования, когда рисующий не думает о расположении предметов по планам «ближе», «дальше», и при проверке оказывается, что основания их «налезает» друг на друга.

Поскольку натюрморт освещен искусственным светом и резко выделяются светотеневые участки, в рисунке на этапе конструктивного анализа и перспективного построения нужно легко прокладывать тени и полутени (рис. 19).

Главная цель рисования с натуры — светотеневая моделировка формы предметов, посредством которой передаются объем, фактура и пространство.

Особенность тонового рисунка состоит в том, что светотеневая характеристика изображения основывается на определенных законах распределения света. Поэтому рисующий обязан использовать в рисунке предельные размеры между тоном самой бумаги и полным силы тоном карандаша, чтобы выдержать тональный масштаб, суть которого заключена в распределении светотеневых отношений с промежуточными тонами. Конечно же, вначале это трудно, но с опы-

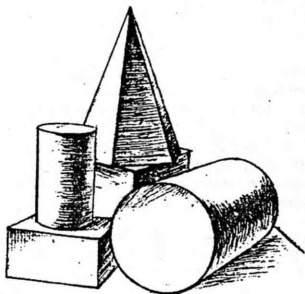
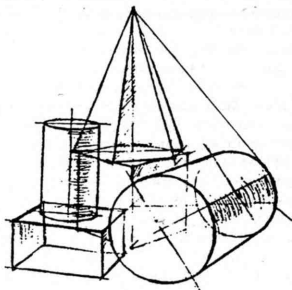

Рис. 19. Изображение натюрморта

том рисующий постепенно приближается к решению подобных задач.

Легкие тени в рисунке, проложенные при выявлении и уточнении конструктивного строения формы, помогут увидеть как бы объемные массы каждого геометрического тела. Прокладка полутеней заставляет усиливать тон теней. Отмечая в натуре все оттенки, всю разницу в тоне, нельзя забывать об общем в рисунке. При этом пропадает острота восприятия натуры и сравнение с нею рисунка становится не таким обязательным, что и ведет рисующего к ошибкам.

Тон в рисунке образуют штрихи, толщина и характер которых могут быть различными в зависимости от передачи фактуры изображаемых моделей. Моделировка поверхности тоном в рисунке группы геометрических тел заключается во внимательной прорисовке всех деталей, выявлении штрихами их структуры.

Заканчивать тоновый рисунок натюрморта нужно способом обобщения, т. е. внимательно проверить общее впечатление от изображения и поставленной группы геометрических тел — сравнить все элементы светотени.

Если в рисунке детально проработанная форма гипсовых моделей не согласована в частях, то все резкие контрасты следует смягчить и привести всю нарисованную группу в единое целое.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Нарисуйте по памяти шестиугольную призму и цилиндр со светотеневой моделировкой объема.

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ ПРЕДМЕТОВ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА И РАСТЕНИЙ

.....

16. Рисование с натуры тарелки, чашки, вазы

Тарелка по форме состоит из 2 усеченных конусов. Изображение ее нужно сделать в положении, когда круг выглядит эллипсом.

Прежде чем приступить к упражнению, следует внимательно изучить конструкцию тарелки в зависимости от разных точек зрения. Такое изучение развивает пространственное мышление и закрепляет навыки перспективного изображения. Поэтому изучать рисуемый предмет и изображать его нужно всегда продуманно, стараться понять его конструктивную форму, характерные особенности и взаимосвязь частей (рис. 20).

Рисунок тарелки начинают с построения квадрата в перспективе, исходя из расположения натуры, находящейся ниже линии горизонта, и обозрения верхнего основания, дающего наглядный пример перспективы круга. После того как квадрат построен, в нем

Рис. 20. Рисунок тарелки

находят центр на основе проведения диагоналей при их пересечении. И здесь оказывается, что ближняя половина квадрата выглядит большей, чем дальняя. Затем нужно провести осевые линии, точки пересечения которых со сторонами квадрата станут местами касания его с дугой окружности. Дуга является плавной замкнутой кривой, изображающей окружность в перспективе. Выполнение этой работы помогает учащимся учиться рисовать окружность под любым углом по законам перспективы.

Построив верхнее основание тарелки, точно таким же способом строят нижние меньшего размера — доньшко. Все изображение прорисовывают насквозь, методом «прозрачной» конструкции.

Общая форма тарелки такова, что нужно прорисовать в средней части изображения еще один круг, служащий границей пересечения двух усеченных конусов, которые образуют внешний вид данного предмета.

Далее приступают к передаче объема средствами светотени и характерных деталей типа нанесенного рисунка, каймы и т. п.

Далее можно перейти к следующему упражнению — рисованию чашки, т. е. выполнению цилиндрической поверхности.

Рисунок можно делать в натуральную величину предмета. Верхнее основание чашки по сравнению с нижним будет выглядеть в натуре уже, что обусловлено законами перспективы. Делают разметку с помощью вертикальной линии — оси, на которой отмечают на глаз высоту, проведя потом через засечки две горизонтальные линии и отметив на них на одинаковых расстояниях от оси общую ширину (диаметр) чашки. Следующей стадией работы является построение 2 круглых оснований с учетом всех требований. Нахождение пропорций цилиндрической формы не обходится без неотъемлемой от общей формы чашки-ручки.

Выразительность конструкции и цилиндрический объем чашки в линейном рисунке дополнит светотеневая моделировка (рис. 21).

Рис. 21. Рисунок чашки

Рисунок с натуры вазы представляет собой изображение конструкции предмета, состоящего из гармоничного сочетания геометрических форм. Для этой цели можно использовать фаянсовую вазу для цветов, характер формы которой основан на шарообраз-

ности тулова и конусообразности горлышка. Желательно, чтобы ваза была расписана декоративными цветами (рис. 22).

Рис. 22. Рисунок вазы

Компоновку рисунка вазы начинают с определения ее силуэта на листе бумаги. Разместив изображение, проводят вертикальную ось, вокруг которой намечают в определенной последовательности все элементы, составляющие и характеризующие конкретную форму натурной постановки (рис. 23). Безусловно, перед построением формы геометрическую конструкцию вазы внимательно изучают, не упуская ни одной детали. Такое изучение способствует более уверенному чувству объема. Значит, каждый может научиться рисовать при условии соблюдения всех правил рисования с натуры.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Выполните линейные рисунки блюда, кофейной чашки и кувшина.

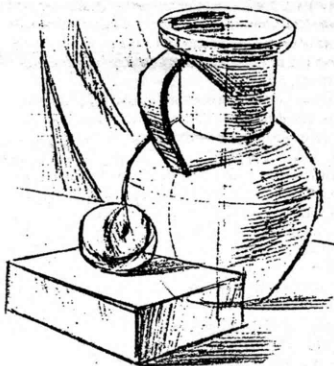

Рис. 23. Натуральная постановка

17. Рисование с натуры растений

Ветки деревьев, листья, цветы окружают нас в повседневной жизни. Рисование растений заставляет сравнивать, сопоставлять природные формы, уметь находить новое, интересное там, где равнодушный человек видит обычное.

Будущему кондитеру необходимо знать разнообразные формы растительного мира, чтобы использовать

их для орнаментальных построений при художественной отделке тортов и пирожных. Поэтому к рисованию листьев и цветов следует относиться серьезно.

В качестве природы используют засушенные листья винограда, рябины, клена, дуба, каштана, которые отличаются неповторимостью форм и прожилок. Все листья так или иначе вписываются в какую-либо геометрическую фигуру — треугольник, многоугольник, ромб, эллипс, круг.

Изображение того или иного листа дерева выполняют, положив его прямо перед собой на клочок белой бумаги, чтобы был виден общий тон. Рисунок делают карандашом, добиваясь тональных оттенков.

Лучше всего лист дерева нарисовать в натуральную величину. Но нельзя взять лист, положить его на бумагу и для сверхточности обвести по контуру.

Изображение намечают легкими линиями. Изгиб, движение формы прослеживаются по центральной жилке листа. Она передается в рисунке как бы осью, от которой расходятся другие жилки в виде линий, проведенных с учетом сходства их с натурой.

Далее рисунок строят от общего к частному (рис. 24). Техника работы карандашом в рисовании

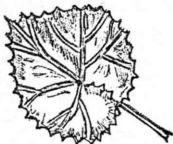

Рис. 24. Изображение листа дерева

Рис. 25. Изображение ветки яблони и цветов

листьев, а затем и цветов требует очень прилежного и продуманного нанесения штриховки и тушевки остро заточенным карандашом.

Форма цветов чрезвычайно разнообразна: колесовидная, колокольчатая, трубчатая, дискообразная, воронковая, шаровидная и т. д. (рис. 25).

Композиции из цветов и цветочные орнаменты создают кондитеры для украшения тортов.

Важность практического рисования с натуры цветов заключается в том, что каждый цветок — это чудесная композиция, созданная самой природой. Будущему мастеру отделки кондитерских изделий как раз и нужно учиться понимать и сочинять композицию как основу украшения тортов.

В процессе рисования цветов необходимо кропотливо изучать их строение: стебель, лепестки, завязь и т. д.

Рисунок любого цветка начинают с нанесения легкими линиями общего силуэта растения вместе со стеблем и листьями. Затем уточняют направление стебля, форму листьев, бутона.

Рисунок выполняют в тоне с последующим обобщением формы (см. рис. 25).

Контрольное задание

Пользуясь натурным фондом, нарисуйте листья дуба, каштана, рябины, одного-двух цветков.

ПОНЯТИЕ О ЦВЕТЕ

.....

18. Что такое цвет

Цвет сопровождает человека повсюду, вызывая различные ощущения — тепла или холода, бодрости или уныния, радости или беспокойства и т. п. Основы понимания цвета должны закладываться у людей с детства.

В XVII в. И. Ньютон ввел естественнонаучную (физическую) основу классификации цветов — *спектр*.

Представление о спектре дает пропущенный через прозрачную стеклянную призму световой луч. Ньютон выделил 7 цветов в спектре: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Еще один цвет — пурпурный — причислен к классификации как образованный смешением двух крайних цветов спектра — красного и синего.

Основные цвета спектра — красный, желтый и синий. Смешение основных цветов образует производные: оранжевый — от смеси красного с желтым; зеленый — от желтого с синим; фиолетовый — от синего с красным (рис. 26).

Рис. 26. Цветовой спектр

Белое и черное в спектре отсутствует. Их нельзя назвать цветами, хотя для удобства и сравнения к цветам причисляют. Белый цвет рассматривается как результат полного отражения всего спектра, а черный — полного поглощения спектральных цветов. Так установлено учеными.

Белый, черный и серый цвета, являясь по существу бесцветными, носят название ахроматических, а все остальные цвета — хроматических (т. е. цветные, окрашенные).

Хроматические цвета человек различает по их трем характеристикам — цветовому тону, насыщенности и светлоте.

Признак цветности, по которому определяют, что этот предмет зеленый, а тот желтый и т. д., называют *цветовым тоном*.

Степень выраженности цветового тона в каком-либо цвете определяется таким понятием, как *насыщенность*. *Насыщенность* — это чистота цвета, а если добавлять к нему белила, то он становится менее насыщенным.

Светлота определяется тем, что один цвет выглядит светлее, другой — темнее. Например, стронциановая желтая краска светлее охры светлой.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Составьте цветовой круг и раскрасьте его насыщенными цветами.

19. Техника работы акварелью и гуашью

Для овладения техникой работы акварельными красками, помимо рисования с натуры, нужно изучить «поведение» *акварели* после нанесения кистью красочного слоя и при его высыхании, а также при письме по мокрому и сухому.

Для нанесения краски на бумагу ее нужно развести водой и, набрав определенное количество на кисть, прописать поверхность изображения в соответствующем месте. Кисть должна быть с мягким и упругим волосом и при смачивании иметь конусообразную форму с острым концом.

Итак, кисть сначала опускают в чистую воду, затем обмакивают в краску, находящуюся в фаянсовой или алюминиевой ванночке (кювете). Вода с кисти впитывается в верхний слой краски и растворяет ее. Концом кисти трогают поверхность краски, забирая ее часть. Теперь краску надо развести пожиже, чтобы получить необходимый тон. Разводят ее той же кистью на палитре, в качестве которой могут быть использованы как отдельный лист белой бумаги, так и обыкновенное блюдо без каймы и рисунка. Если полученный на палитре тон следует слегка изменить, в него добавляют другую краску. Когда разведенным на палитре тоном покрывают участок изображения, кисть держат опущенной, чтобы краска равномерно стекала на поверхность бумаги. Кисть должна легко прикасаться к бумаге.

Бумага для акварели должна быть зернистой и плотной. В процессе работы бумажный лист держат в наклонном положении. Избыток воды, образующий-

ся в нижней части листа, удаляют промытой и отжатой с помощью промокательной бумаги кистью.

Прежде чем начать писать акварельными красками, нужно выполнить рисунок графитовым карандашом. Рисунок выполняют одними тонкими линиями карандашом средней твердости, так как мягкие карандаши оставляют след, растворяющийся водой и тем самым пачкающий красочный слой. Требования к карандашному рисунку под акварель предусматривают тонкую линейную прорисовку всех контуров, бликов, полутонов, теней и рефлексов и полное исключение употребления резинки. Готовый рисунок промывают чистой водой с помощью мягкой ткани или губки для устранения загрязнений и карандашной пыли, а также возможных жирных пятен от рук.

Особенность письма акварельными красками — сочность прозрачных красочных слоев. Белила в этой технике не применяются, их заменяет белая бумага.

Техника работы акварельными красками состоит в том, что рисующие могут использовать не менее двух приемов письма — метод лессировок (от нем. *lassierung* — наносить тонкий, прозрачный слой краски) и метод а-ля прима (от итал. *alla prima* — в один прием).

Метод лессировок — письмо по сухому — связан с условием обязательного сохранения прозрачности красок и перекрытия одного слоя красок другим для получения нового тона, но прежде дают просохнуть поверхности бумаги.

Метод а-ля прима — письмо по мокрому — основано на принципе вливания одного красочного слоя в другой на еще не просохшей поверхности бумаги.

Умелое владение техникой приводит к необычай-

но живописным, присущим только акварели переливам красок.

Акварельное письмо отличается особенностью подхода к передаче светотеневых отношений. Сначала бумагу покрывают светлыми тонами красок, а затем постепенно насыщают тонами потемнее. Изображение выполняют движениями кисти — мазками — соответственно строению объемной формы, как это делают штрихами в тоновом рисунке. Мазки как бы «лепят» форму изображения, придают ей живость и убедительность.

К работе акварельными красками предъявляют повышенные требования. Это объясняется тем, что при внесении какой-либо поправки в рисунок приходится пользоваться резинкой, которая, стирая карандашный след, повреждает поверхностный слой бумаги. Бумага потом, при нанесении воды с краской, в месте применения резинки портится еще больше: это пятно выглядит грязным, размокает и по существу уничтожает изображение. Кроме того, внести поправку в просохший красочный слой тоже очень сложно. Поэтому в работе акварелью нужно всегда помнить о последствиях любых исправлений.

При работе с гуашью ее также разводят водой. Этой краской, применяя палитру, можно писать, используя акварельные приемы и закрывая густо и глухо поверхность бумаги или картона. *Гуашь* — это непрозрачная, сильнокроющая краска, является густой пастой, легко растворимой водой. Достоинство гуаши — способность свободно перекрывать один слой другим, недостаток — возможное растрескивание и отслаивание от бумаги. В процессе высыхания гуашь

светлеет, и эту особенность следует учитывать при подборе более насыщенных тонов.

Макать кистью прямо в баночку, в которой хранится гуашевая краска, не следует. Небольшие порции каждой краски выкладывают деревянной лопаточкой на палитру и там с добавлением необходимого количества воды смешивают для получения необходимого цвета.

Гуашь позволяет выполнить тонкую проработку эскизов орнаментальных элементов, украшающих торт или пирожное.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Сделайте несколько упражнений для ознакомления с техникой работы акварельными красками: нарисуйте квадраты или прямоугольники, разведя одну краску в баночке с водой, покройте полученным тоном один раз первый квадрат, 2 раза — второй и т. д.
2. Поупражняйтесь в технике работы гуашью, рисуя только кистью цветы или фрукты (в один слой, в 2—3 слоя с перекрытием подсохшего).

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

.....

20. Рисование с натуры яблок, груш, апельсинов, персиков, винограда

Большую и интересную работу представляет рисование с натуры фруктов и овощей, которые наряду с цветами и листьями служат элементами орнаментальных композиций, украшающих торты и пирожные.

Начинать упражнения в рисовании с натуры фруктов в цвете нужно с одного плода, имеющего четко выраженную шарообразную форму. Таким плодом служит, например, яблоко.

Как известно, основа любого изображения — рисунок. Для акварельной живописи рисунок также первооснова, и его выполняют, придерживаясь необходимых требований: не пользоваться слишком мягким карандашом, не штриховать при наметке тени, не пользоваться резинкой и не засаливать бу-

магу руками. Легкие и уверенные очертания силуэта плода, затем промытая губкой поверхность бумаги способствуют началу работы. Однако прежде желательно на отдельном листке сделать эскиз изображения плода в цвете. В эскизе проверяют общий цветовой тон изображения. В этом подготовительном цветном наброске решается также компоновка изображения и отношения плода и фона.

К живописному решению изображения приступают после того, как рисунок выполнен и промыт. Изображение яблока нужно выполнить с частью пространства, в котором плод находится.

Начиная писать акварелью, обращаются к главному объекту изображения, имеющему яркую окраску. Самым первым пятном цвета будет освещенная в природе часть плода. Ее нужно брать в такую силу тона, чтобы при высыхании он выглядел ближе к натуре. Затем устанавливают тон полутени и далее — тени. Работу ведут, не давая просохнуть бумаге.

Тень на фрукте из-за округлой поверхности под воздействием рефлексов будет иметь несколько разных участков, отличающихся по оттенкам цвета. Поэтому нужно стараться путем сравнения находить цветовые различия. Научиться соотносить один цвет с другим — главное условие живописи.

Покрывая основным тоном поверхность изображения, не следует забывать о блике на яблоке, оставив в том месте бумагу нетронутой, потому что яркое пятно придает рисунку и правдивость, и материальность (рис. 27).

В живописи акварелью исключительную роль играет теплостудность цветов, т. е. контрастное взаимодействие красок для усиления выразительных

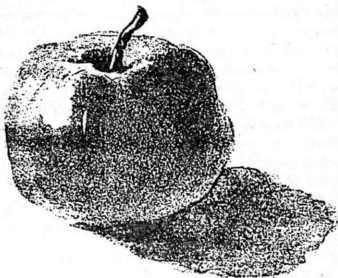

Рис. 27. Рисование с натуры яблока

свойств изображения. В связи с тем, что яблоко освещено дневным светом, его теневая сторона выглядит теплой по общему тону, а освещенная — холодной. Контрастные отношения теплых и холодных оттенков в живописи используют для передачи светотени.

Все в живописи имеет значение, в том числе и смешение красок. Нельзя писать чистыми красками, так как чистым цветом невозможно передать подлинность реального цвета, взаимодействующего со светом. Пишущему акварельными красками нужно путем сравнения найти цветовые различия, смешивая краски. Ни в коем случае нельзя смешивать одни и те же краски.

Одновременно с прокладкой цветом основных отношений поверхности изображаемого плода наносят кистью тон плоскости, на котором яблоко в на-

туре лежит, а также часть фона. Фоновое окружение играет большую роль в передаче верных отношений света и цвета.

Движение кисти в передаче объемной формы плода должно быть разнообразным для выражения фактуры яблока. Изобразительная характеристика поверхности в рисунке акварельными красками зависит от верно взятых цветотональных отношений и от того, как подчеркнута и обобщена форма, как прописаны светлые места и насколько сочно залиты красочным прозрачным тоном тени с рефлексам.

Новое упражнение — рисование натюрморта, включающего в постановку ветку винограда, грушу и разрезанный апельсин с драпировкой.

И в работе над натюрмортом необходим предварительный эскиз. Рисунок под живопись наносят без тоновой проработки, но намечают границы света, тени, полутонов, рефлексов. Употребление резинки полностью исключается.

После промывки бумаги приступают к начальной прописке изображения легкими тонами красок. Для данного натюрморта наиболее целесообразен *метод лессировок*. Писать натюрморт нужно так, чтобы в изображении от начала работы и до ее завершения присутствовал такой привлекательный аргумент акварельной техники, как сочность цвета.

Применительно к акварели имеется в виду наполненность водным раствором вещества краски, прозрачно нанесенной на бумагу и равномерно впитавшейся в ее поверхность в форме одновременного следа кисти—мазка. В технике акварельного рисунка нужно писать энергично, не допуская грязных смесей красок. Подобное случается при меха-

ническом смешении взаимодополнительных цветов друг с другом, в результате чего образуется грязно-серый глухой тон.

В данном натюрморте определяют цветовые различия в освещенных и теневых местах с учетом теплоты-холодности, все время сравнивают изображение с натурой. Заканчивать работу нужно подчинением всех оттенков единому тону и цвету.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Напишите одной кистью, без предварительного карандашного рисунка, акварельные этюды 2—3 несложных натюрмортов, составленных из фруктов.

21. Рисование с натуры моркови, репы, редиса, свеклы, грибов

Геометричность составляет основу объемно-пространственного строения формы овощей и грибов.

Морковь имеет конусообразную форму. Свекла представляет собой объем, составленный из сочетающихся шара и конуса. То же строение имеют и репа, и редис. Ясность геометричности формы грибов выражена в цилиндрической ножке и шарообразной шляпке.

Натюрморт из моркови и драпировки составляют, взяв 2—3 корнеплода и темно-голубую драпировочную ткань.

Выбрав место, с которого натюрморт хорошо виден, делают рисунок простым карандашом средней твердости. Каждую морковь следует прорисовать, определив ее положение в пространстве. Затем, как и при работе акварелью, вначале легким тоном про-

кладывают общие места. Используя и красный, и оранжевый, и желтый, и зеленый, и коричневый карандаш, постепенно усиливают тон путем сравнения изображения с натурой и добиваются передачи характерных очертаний и цветовой окраски моркови и драпировки. Поверхность моркови изрыта бороздками, но в передаче этих признаков необходимо видеть и переносить на изображение общее, лишь постепенно определяя частности.

В рисовании цветными карандашами правдивость изображения тоже зависит от соблюдения законов теплостудности.

Творческий подход к цветному изображению учитывают и в работе над натюрмортами из репы, редиса и свеклы.

Завершающее упражнение по рисованию — натюрморт из грибов. Данный натюрморт должен быть интересным по содержанию, привлекать расположением грибов (рис. 28). Натюрморт можно напи-

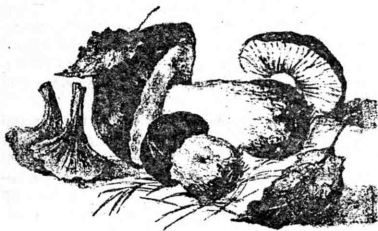

Рис. 28. Натюрморт из грибов

сать акварельными красками и нарисовать цветными карандашами.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Напишите 2—3 натюрморта, составленных из моркови, репы и грибов при помощи цветных карандашей.

22. Рисование с натуры ваз и корзин с цветами, фруктами

Натюрморт, как известно, составляют из предметов, объединенных в единую композиционную группу. натюрморты не могут быть бессмысленными или случайными постановками: в них всегда должна быть выражена та или иная тема. Следовательно, натюрморты имеют свою тематику и определенную смысловую связь предметов, т. е. сюжет (рис. 29, 30).

Рис. 29. Ваза с цветами

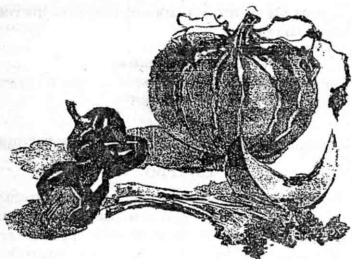

Рис. 30. Натюрморт из овощей

Для постановки можно использовать небольшую по форме фаянсовую вазу, в которой стоит букет из живых или искусственных цветов. Натуру располагают на цветном фоне драпировки, гармонирующей по цвету с главным объектом. Фон в натюрморте призван играть роль объединяющего начала для составляющих натуру компонентов.

Перед выполнением изображения в цвете необходимо нанести на бумагу верный по пропорциям натуры карандашный рисунок безнажимными линиями, ибо в живописи контуры отсутствуют.

Бумагу на лицевой стороне промывают. Пока поверхность бумаги просыхает, следует некоторое время внимательно понаблюдать постановку, цветовой тон вазы и букета, общий колорит.

Начальную прокладку тонов делают самыми свет-

лыми пятнами красок. Любую живописную работу выполняют, проложив цветом все места изображения. Это будет первым этапом живописи натюрморта.

Дальше требуется усиливать тон изображения, и делать это нужно постепенно, добиваясь построения живописной формы. В работе с красками необходимо обращать внимание не на отдельные цвета, а на их взаимосвязь, взаимовлияние друг на друга, на их пропорциональные натуре соотношения. Надо писать цветом не в одном отдельном месте, а сразу в нескольких местах рисунка, постоянно сравнивая цвета, подчиняя менее яркие пятна более ярким, и наоборот, и тогда изображение станет правдивым.

В живописи объемную форму передают сочными мазками, наносимыми на поверхность изображения кистью, и тоже в соответствии с характером объема натурной модели.

Завершают работу ослаблением резких цветовых пятен, проработав все детали.

Очередное задание — натюрморт, включающий 3 разноцветные драпировки, плетеную корзину и разные фрукты.

В корзину можно уложить самые разные плоды, а между ними можно проложить листья фруктовых деревьев, которые будут оттенять их и придадут натюрмарту реальность.

Как всегда, перед работой внимательно рассматривают натуру и выделяют в ней самое характерное по форме и цвету. Затем делают этюд.

Для живописи натюрморта большое значение имеют такие его составляющие, как фон и подставка. Фон создает впечатление пространства и воздушной сре-

ды, служит объединяющей частью общей цветовой организации натюрморта, помогает «звучать» всем основным компонентам постановки. Подставка тоже играет свою роль в организации пространства. Фон находится дальше, угол подставки — ближе.

В подготовительном этюде найденное цветовое состояние служит основой, используя которую, продолжают работу в равномерной прописке формы корзины и плодов с учетом единого цветового решения натюрморта.

И в данном натюрморте нужно быть последовательным при работе с натурой. Необходимо помнить, что в любом изображении раскрываются наиболее существенные стороны натуры в виде ее формы, освещенности и цветности.

Определив композицию натюрморта, намечают основные очертания его компонентов, их место в постановке и пространственное положение. Затем уточняют общую форму и наносят абрис всех деталей. В карандашном рисунке легко намечают контуры корзины, фруктов, складок драпировок. Затем промывают бумагу с лицевой стороны, дают просохнуть и начинают по частям покрывать нужным цветом все места рисунка, сравнивая силу тона, стараясь передать их характер.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Выполните по памяти цветными карандашами эскизные рисунки сделанных на занятиях изображений натюрмورتов.

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

.....

23. наброски и зарисовки с натуры птиц, медведей, белок, зайцев, лисиц

Поверхность кондитерских изделий нередко украшают композициями с фигурками птиц и некоторых зверьков. Для практических целей производственной деятельности кондитеров ознакомление с формами животного мира также представляет несомненный интерес.

Чучела птиц и животных — это натуральные пособия, необходимые для выполнения набросков и зарисовок.

В таких упражнениях, как наброски и зарисовки, учащийся должен попытаться передать общие очертания фигуры пернатого или четвероногого вместе с главными пропорциями и основным движением. Следует зарисовывать животных и спереди, и сзади, что будет полезным в изучении их анатомического строения. Учащийся должен подметить и выразить индивидуальные особенности того или иного представителя животного мира (рис. 31).

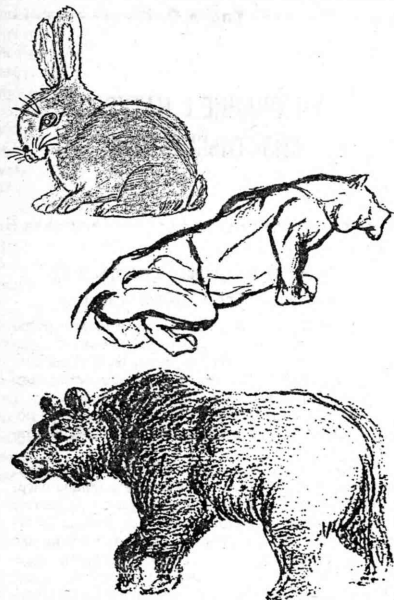

Рис. 31. Зарисовки с натуры животных

Наброски делают плавными линиями, выявляя основной характер позы или движения натуры. В отличие от рисунка в зарисовке законченности изображения не требуется. Зарисовывая птицу, вначале проводят наклонную ось для туловища. Затем определяют общее соотношение высоты и длины птицы, намечают каплевидную форму пернатого. После этого выявляют характерные очертания туловища, головы, хвоста, ног с учетом взаимосвязи отдельных элементов.

Выполнить набросок чучела белки — значит «схватить» движение зверька.

Умение видеть общую форму развивается при зарисовке внешнего вида такого зверя, как медведь. В наброске также следует обратить внимание на основные пропорции и общие объемы фигуры косолапого, усвоить характер силуэта и передать его выразительной линией.

Характер построения наброска с чучела лисицы основывается на определении соотношения отдельных частей — головы, туловища и удлиненного хвоста. После этого передают общую форму тела зверька все той же выразительной линией, уверенной и плавной.

В зарисовке чучела зайца следует учесть особенно характерных черт зверька — либо привставшего для прыжка, либо сжавшегося в комок в спокойном состоянии.

Выполнение набросков и зарисовок с животных и птиц должно быть связано с изучением сложных объемов натуры, внимательным наблюдением за повадками и проявлениями инстинктов птицы или животного (рис. 32).

Рисование птиц и животных необходимо будущему кондитеру для проявления творческой фантазии в его практической работе.

Рис. 32. Зарисовки птиц

24. Рисунки по мотивам русских народных сказок

Рисующий вправе выбрать в качестве темы для работы одну из русских народных сказок.

Изображение по мотивам сказки требует глубокого осмысления ее содержания и умения образно выразить возникшие представления.

Персонажи сказки — всегда очеловеченные — должны быть изображены в определенном взаимодействии друг с другом и с окружающей средой (рис. 33, 34).

Нужно изобразить природу или помещение, где проходят события сказки. Нужно изобразить и время года, и освещение, применив цветные карандаши, акварель или гуашь. Для выполнения одного из таких тематических рисунков могут послужить мотивы сказки «Колобок». Самая содержательная сцена — встреча колобка с лисой.

Набросок всей композиции включает обоих героев сказки, тропинку, деревья и кусты, траву, причем их изображение должно быть сказочным. Лиса обманывает колобка, и поэтому общий цветовой тон рисунка должен быть мрачно-тревожным.

Из нескольких цветных набросков выбирают наиболее удачный и по композиции, и по смысловому содержанию. Он служит основой для работы над оригиналом.

Затем выполняют рисунок простым карандашом, учитывая, что задание выполняется в цвете. После того как рисунок для акварели промоют, отдельно рисуют таблицу нужных цветовых тонов, пользование которой как шкалой значительно облегчает процесс цветового решения тематической композиции.

Перед тем как писать акварельными красками или рисуют цветными карандашами, сначала покрывают

Рис. 33. Иллюстрация к сказкам

определенными тонами самые темные места в изображении. Изображение в цвете всегда выполняют способом постепенного усиления цветового тона.

Работу цветом ведут широко и вместе с тем несколько осторожно, стараясь избегать пестроты и дробности деталей. Целостности изображения нужно добиваться с самого начала работы цветом.

Рис. 34. Иллюстрация к сказкам

Контрольные задания

1. Сделайте по памяти несколько набросков и зарисовок животных.
2. Напишите одной кистью в цвете несколько живописных этюдов домашних животных с натуры.
3. Выполните 2—3 карандашных эскиза сюжетной композиции на тему сказок «Конек-Горбунок» и «Золотая рыбка».

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ ПИРОЖНЫХ И ТОРТОВ

.....

25. Рисование с натуры пирожных

Штучные кондитерские изделия — пирожные — имеют различную форму и разнообразную декоративную отделку поверхности. Упражнения в рисовании пирожных с натуры углубляют понятие формы и композиции.

При рисовании с натуры пирожного нужен творческий подход. Рисующий вынужден продумать специфику изобразительных средств, с помощью которых ему придется решать задачу выражения объема не в точном воспроизведении внешней формы пирожного, а в изображении именно пищевого продукта с элементами украшения. Пирожное — изделие объемное. Определяя пропорции пирожного в объемно-пространственном положении, одновременно слегка прокладывают тени, что способствует выявлению массы

изображаемого изделия. В процессе детальной светотеневой проработки рисунка окончательно уточняют объем.

Рисовать пирожные с натуры необходимо в цвете. Лучшим материалом при выполнении изображений кондитерских изделий является гуашь.

Для карандашного рисунка используют макет прямоугольного по форме бисквитного пирожного, темная по тону поверхность которого отделана светлыми по окраске цветком розы и бордюром. Принцип выполнения работы над рисунком с натуры должен соответствовать требованиям объемного изображения.

Новое упражнение выполняют гуашью. Для натуры берут макет пирожного с яркой расцветкой (см. цв. вклейку).

К работе приступают после выбора точки зрения, позволяющей хорошо видеть форму и цвет модели. Рисунок под гуашь так же, как под акварель или цветные карандаши, выполняют абрисом, т. е. строго линейно, не прибегая к резинке, а дальнейший ход работы связывают с учетом всех закономерностей изображения в красках.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Выполните ряд упражнений в рисовании пирожных по памяти и с натуры.

26. Рисование с натуры квадратного торта

Перед рисованием тортов с натуры полезно выполнить несколько упражнений, направленных на практическое изучение формы различных элементов ук-

рашения кондитерских изделий. Это цветы, фрукты, овощи и т. п., разнообразные бордюры. В производстве кондитерских изделий в качестве элементов отделки используют формы следующих цветов — розы, гвоздики, хризантемы, колокольчика, ромашки и т. д. Бордюры украшают торт, окаймляя его верхние края или боковые стороны. Наиболее часты в употреблении бордюры в виде веток, звездочек, а также резные, гладкие плетеные полуovalы, комбинированные, в виде ландыша и т. п.

Первое упражнение в рисовании макета торта с натуры нужно выполнить фронтально, без перспективных сокращений, чтобы передать в изображении рельефную отделку изделия. При этом нужно придерживаться требований тонального рисунка.

Перед тем как приступить к рисунку макета торта, нужно рассмотреть натурную модель целиком, закрепить в сознании ее внешние признаки, продумать последовательный ход ведения работы карандашом, а затем техникой отмывки коричневой тушью.

Сначала наносят легкие очертания, а затем намечают форму элементов украшения. Столь же легко уточняют общую форму торта и перехода к контурной конкретизации композиционного рисунка декоративной отделки. Перед отмывкой изображения бумагу промывают губкой, удаляя водой карандашную пыль и растворяя легчайшие следы карандаша при построении осей и диагоналей. Дав поверхности бумаги просохнуть, начинают заливать кистью самым светлым тоном всю площадь рисунка.

Многократную прописку после высыхания каждого слоя туши следует проводить очень бережно. Ко-

ричная тушь при четком соблюдении требований к работе с ней дает на бумаге мягкие красивые оттенки, сохраняя прозрачность красочных слоев. Постоянное сравнение изображения с натурой позволяет достичь в работе кистью верной светотеневой моделировки объема рисуемой модели торта.

Основная задача изображения с натуры макета еще одного квадратного торта — передача объемной формы изделия в цвете.

На листе бумаги определяют общее расположение рисунка торта. После уточнения пропорций и перспективы граней макета в соответствии с натурой нужно более конкретно прорисовать все элементы декоративного оформления поверхности.

Цветовое единство в работе гуашью из-за ее высветления при полном высыхании красочного слоя достигается иными средствами по сравнению с прозрачными акварельными тонами. Живописное изображение квадратного торта гуашью всегда отличается сдержанностью цветовой гаммы.

27. Рисование с натуры круглого торта

Фронтальное изображение с натуры макета круглого торта помогает понять закономерности и свойства рельефной композиции декоративного оформления, характер которой зависит от геометрической формы поверхности изделия.

Рисунок макета торта «Золотой колос» выполняют в цвете гуашью со светотеневой моделировкой поверхности (см. цв. вклейку).

Макет круглого торта «Цветы Дона» рисуют с натуры, расположив его так, чтобы был низкий горизонт, обеспечивающий отличную видимость рельефного украшения поверхности изделия (см. цв. вклейку).

Художественное оформление кондитерских изделий всегда показывает успешное решение задач мастерами-кондитерами. Именно поэтому макеты тортов, точно воспроизводящие форму украшения изделий, служат ценными учебными пособиями, по которым наглядно и практически изучают законы композиции и изобразительные принципы декоративного оформления (торт фигурный «Лебединая верность», см. цв. вклейку).

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Выполните упражнения в рисовании пирожных и тортов с натуры, по памяти и по представлению.

Торт «Лебединая верность»

Торт заказной «Зайчик»

Торт «Книга»

Торт «Ростовский»

Торт «Полет»

Торт «Детский»

Торт «Ежик»

Торт «Лакомый кусочек»

Торт «Южная ночь»

Торт «Вдохновение»

Торт «Пражский»

Торт «Пражский»

Торт «Пражский»

Торт «Ореховый»

Торт «Слоеный с кремом»

Торт «Паутинка»

Торт «Цветы Дона»

Торт «Фигурный»

Торт «Золотой колос»

Пирожное бисквитное «Буше»

Пирожное песочное «Грибок»

Пирожное песочное «Корзиночка» с белковым кремом

Пирожное песочное «Корзиночка» фруктово-желейное

Пирожное бисквитное нарезное «Шоколадное»

Пирожное «Слоеное»

Пирожные бисквитные

Пирожные бисквитные

КОМПОЗИЦИЯ ТОРТОВ

.....

28. Выразительные средства композиции

Первоначальные сведения о композиции учащиеся получают на всех занятиях по рисованию, практически исследуя все случаи применения ее закономерностей в изображении орнаментов, натюрмортов и т. п.

Применительно к декоративному оформлению тортов из композиционных средств отбирают те, которые нужны для придания изделию нарядного внешнего вида.

Овладеть комплексом знаний и практических умений в области декоративного оформления тортов помогут упражнения в самостоятельном композиционном рисовании по данной теме.

Композиция в любом случае есть определенное соотношение, взаимное расположение и сочетание отдельных элементов. Практическое изучение законов композиции знакомит с определенной системой изобразительно-выразительных средств декоративно-художественной отделки кондитерских изделий.

Композицию торта нельзя рассматривать как за-

ранее заданную форму или определенный набор готовых рецептов, в соответствии с которыми можно успешно решать задачи оформления тортов. Благодаря разнообразию композиционных решений, творческому подходу к вопросам композиции, можно создавать десятки вариантов завершеного целого из одних и тех же элементов, предназначенных для украшения изделия. Поэтому основной задачей при выборе композиции ставится стремление добиться такой организации элементов украшения, которая в завершённой отделке поверхности обладала бы целостностью и единством, где второстепенные детали подчинялись бы главным. Согласно этим требованиям при компоновке элементов украшения кондитерских изделий используют следующие средства выразительности: равновесие, контраст, ритм, масштаб, пропорции и симметрию.

Равновесие отдельных частей композиции торта служит обязательным условием правильного ее построения. Под равновесием нужно понимать равномерное распределение элементов украшения вокруг центра или на одинаковом расстоянии друг от друга. Выразительность всей формы декоративной отделки торта заключается в соразмерности отдельных деталей оформления. Например, большая деталь на одной половине поверхности изделия уравнивается несколькими меньшими деталями на другой.

Интересно решена в соответствии с требованиями равновесия частей композиция бисквитного торта «Осень» (см. цв. вклейку). Поверхность круглого торта заполняют 7 грибов, шляпки пяти из которых глазированы шоколадом, а еще двух — обсыпаны крошкой. В центре находится прямо стоящий и большой

по размеру гриб, который объединяет всю группу. Грибы можно было симметрично расставить вокруг центрального гриба, и этот вариант отличался бы предельной статичностью и непривлекательностью оформления. В поисках удачного варианта можно еще просто наклонно разложить грибы шляпками в одном направлении или, что чуть интереснее, попарно друг к другу. И все-таки удачный вариант оформления был найден: грибы расставлены и разложены разнообразно, между ними расположены несколько листиков из белого крема, вокруг центрального гриба в трех местах посыпана шоколадная крошка.

Контраст в композиции подчеркивает выразительность изделия через тоновые, цветовые и объемные противоположности и противопоставления. При умелом использовании контраста в декоративном оформлении поверхности торта можно добиться активизации элементов отделки. Примером контрастного противопоставления объемов и тонов можно назвать художественную отделку фигурного торта «Виноград» (см. цв. вклейку).

Ритм означает чередование соразмерных изобразительных элементов. Характер ритма зависит от количества этих элементов, повторений светлых и темных тонов, от промежутков между фигурами и направлений формы. Такими ритмическими особенностями отличается декоративная отделка тортов «Полет», «Ореховый», «Листопад» и т. д.

Симметрия в композиции украшения характеризуется такой организацией всех элементов оформления, когда они расположены правильно относительно плоскости, оси и центра. Симметрия — композиционное средство образования формы изделия.

В композиции украшения торта важное значение имеет правильное решение масштаба. *Масштаб* можно определить как пропорциональное отношение между основой торта и рельефной отделкой его поверхности. От кондитера зависит умение найти гармоничные соотношения отдельных частей и деталей украшения.

Пропорция и масштаб неразрывно связаны между собой, если принять во внимание, что пропорция означает равенство двух отношений.

При создании самостоятельной композиции торта будущему кондитеру нужно, кроме владения рисунком и его компоновкой на плоскости, знать технологию кондитерского производства и основные способы отделки полуфабрикатов.

Не следует ограничиваться материалом, изученным в процессе рисования тортов с натуры. К композиции надо относиться творчески. Пренебрежительное отношение к этим требованиям приводит к неудаче к самостоятельной работе.

Итак, композиция — главное средство художественного оформления тортов.

Первостепенное значение в композиции имеют *логичность* изобразительных элементов и *обоснованность* их применения. Композиционное построение таких элементов должно быть мотивированным. Нельзя, например, смешивать между собой различные фигуры, не связанные тематически.

Одним из факторов, влияющих на композиционное решение отделки поверхности торта, служит *декоративность*. Как известно, любое изделие, выполняющее функцию украшения, по праву называют декоративным. Декоративность кондитерских изделий рассматривается как украшение высокопитательного

продукта дополнительными элементами — стилизованными цветами, листиками, фигурками птиц и животных и т. п.

Необходимость придания торту или прянику определенного украшения возникла на основе извечного стремления человека к эстетическому преобразованию создаваемого им самим предметного мира. Украшая кондитерские изделия, мастер создает (декорирует, орнаментирует) прежде всего привлекательную композицию из имеющихся в его распоряжении сырья и полуфабрикатов посредством более или менее развитого художественного мышления. Он так или иначе через декоративность сочиненной композиции передает определенный смысл — праздничность, торжественность, символичность и т. д.

Еще одна особенность декоративного оформления поверхности тортов — *цветовая характеристика* композиции украшения. Арсенал пищевых красителей и естественная окраска белого крема, шоколада, варенья и других компонентов отделки тортов должны использоваться в композиции по признакам гармоничного сочетания тонов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. *Какие выразительные средства используют при компоновке элементов украшения тортов?*
2. *Что вы понимаете под термином «декоративность»?*

29. Композиция квадратного торта

Основной раздел самостоятельной работы в подготовке к производственной деятельности — выполнение упражнений в компоновке элементов украшения тортов. Учиться компоновать, т. е. самостоятельно

решать задачи оформления поверхности кондитерских изделий, — главная задача курса «Рисование и лепка»

Учиться компоновать — значит практически реализовать теоретические знания выразительных средств композиции на основе творческого воображения. Оригинальную композицию создают при условии прочного владения знаниями и навыками линейно-пространственного изображения формы и ее декорирования.

Использование выразительных средств композиции в художественном оформлении тортов имеет специфические особенности. Характер декоративно отделанной поверхности изделия должен иметь определенную степень художественности. Именно поэтому при проявлении фантазии и творческого воображения в составлении композиции нужно учитывать как раз специфику кондитерского изделия, где отделка поверхности несет в себе свойства орнаментированного изображения, не имеющего никакой аналогии с принципами декоративно-прикладного искусства. Даже в рисунке по композиции изображенный торт должен выглядеть пищевым продуктом, а не декоративной плиткой.

Желание украсить торт оригинальной композицией лишь в том случае отвечает делу, если проведена работа над формой в целом, т. е. если форма сама построена как украшение. Процесс самостоятельных поисков композиции украшения торта связан с выбором темы. Тему оформления изделия нужно хорошо продумать, во всех деталях мысленно определить форму элементов украшения и предполагаемую композицию. Украшение должно определяться как названием торта, так и выбором элементов и их соотносительностью друг с другом и с целым.

Прежде чем продумать смысловые и изобразительные связи в композиции торта, необходимо выделить в ней наиболее важную часть и подчинить ей второстепенные. Такая часть будет композиционным центром. Если такого центра нет, то не будет и целостности композиции торта, т. е. основного условия организации формы как украшения.

Квадратная форма торта позволяет моделировать любые варианты композиции, если число элементов украшения четное (4, 6 и т. д.). Например, 4 одинаковых элемента можно расположить на поверхности квадрата в разнообразных вариантах и всегда по-новому.

Квадратная форма создает впечатление устойчивости, статичности композиции. Следует найти соразмерное этой форме композиционное решение, уравновесить и придать стройный ритм рисунку украшения. Внимание будущего кондитера должно быть направлено на квадратную поверхность, чтобы попытаться увидеть декоративный абрис композиции. Нужно помнить всегда в таких случаях, что активное воображение создающего композицию приводит его к нескольким вариантам, в одном из которых рождается как бы особым образом организованная система линий и форм — декоративность оформления торта.

Эскизные варианты композиции очень нужны на первом этапе ее поисков. Придав всем элементам украшения смысловую характеристику, каждый из эскизных вариантов делают в небольшом размере на одном месте, чтобы не повторить одних и тех же фрагментов оформления.

Даже в эскизе нельзя воспринять изображенное изделие законченным, если его декоративные элемен-

ты зрительно не уравновешены, не упорядочено их расположение на поверхности, нет единства и художественной выразительности композиции. Закономерности композиции имеют объективную основу в самой действительности, представляя собой лишь отражение в человеческом сознании разнообразных ее свойств. Таким образом, в удачном варианте композиции квадратного торта можно увидеть, что любая законченная форма состоит не из случайного соединения отдельных и независимых друг от друга элементов украшения, а является гармонически стройным в своем единстве целым и имеет определенный порядок в построении.

Удачный вариант эскизного решения компоновки украшения торта становится основой рисунка изделия. Рисунок делают в цвете, используя правила светотени.

И эскизные пояски, и рисунок выполняют в прямоугольных проекциях — горизонтальной и профильной. В первой видна вся декоративная композиция торта сверху, во второй — сбоку. Профильное изображение торта необходимо для того, чтобы показать композиционное решение бордюра, составляющего вместе со всеми элементами украшения торта единое целое: горизонтальная проекция; профильная проекция.

В связи с тем, что в данном упражнении можно широко проявить фантазию и творческое воображение, тема оформления поверхности торта может быть любой. Например, квадратный торт может иметь название «Олимпийское золото». Такое изделие на кондитерских предприятиях не вырабатывается, и поэтому самостоятельная работа в учебных целях приносит большую практическую пользу. Здесь нет перед гла-

зами или в памяти готового образца, что сковывало бы творческую инициативу и очень мешало бы в работе над эскизными вариантами. Поэтому полная свобода выбора элементов украшения по спортивной теме располагает к творческому раскрепощению, вызывает естественную заинтересованность в самостоятельной работе.

Представить себе композицию квадратного торта на спортивную тему можно, предварительно продумав конкретное выражение ее в виде определенных атрибутов, сгруппированных в какой-либо мотив, складывающийся на основе именно спортивного, торжественного по своему строю характера.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Выполните эскизные варианты торта «Олимпийское золото».

30. Композиция круглого торта

Специфическую особенность композиции украшения поверхности торта составляет ее *условность*. В художественной отделке кондитерского изделия условная форма элементов украшения находит особое выражение. Декоративное оформление торта как бы несет в себе признаки круглой скульптуры и скульптурного рельефа, условность цвета и т. д.

Когда, например, рисуют с натуры фигуру какого-либо зверька с целью практического изучения его формы и объема, пытаются передать конструктивные особенности натуры и выразить характер с помощью светотеневой моделировки. Объемная фигурка белочки или медвежонка на поверхности торта уже не нужда-

ется в подобной тщательной проработке формы. Здесь условная форма фигурки зверька, изготовленной чаще всего из шоколада, выступает всего лишь элементом украшения пищевого продукта. Она предельно обобщена. Следовательно, соблюдение требований стилизации становится отличительной чертой украшающих торт элементов. *Стилизовать элементы* — значит добиваться определенной условности их формы.

Условность, с одной стороны, облегчает, а с другой — затрудняет работу кондитера на производстве. Необходимо в творческой производственной деятельности отбирать самые характерные формы, стилизовать их, компоновать в группу, в целое, находить тематическое решение, варианты, создавать, наконец, оригинальную композицию украшения торта.

После проделанной работы по композиции квадратного торта переходят к новому заданию — самостоятельной организации элементов декоративного оформления круглого торта. Разумеется, рисунок композиции внутри круга должен быть иным в сравнении с организованной поверхностью квадрата. Замкнутая кривая по краю торта ориентирует автора композиции на особую плавность рельефов украшения, на иные пропорции, ритм и т. п.

Пропорции — наиболее действенное средство организации всех элементов «круглой» композиции в единое целое. Благодаря верно найденным пропорциям устанавливается соразмерность основания торта и рельефной поверхности декоративной отделки изделия.

Упорядочить нагромождение элементов, организовать пространство, придать композиции статичность или динамичность можно с помощью ритма. *Чувство ритма* в композиции украшения помогает закрепить

углы ряда чередующихся элементов, образовать простые или сложные ряды и т. д.

Целостность — свойство любой композиции. Все части композиции должны выглядеть соподчиненными. Обязательно среди них есть что-то главное, подчиняющее себе все второстепенное. Без этой *соподчиненности* композиция будет казаться составленной из отдельных, совершенно независимых друг от друга частей.

Весь процесс работы над композицией круглого торта состоит из тех же последовательных этапов, что и работа над подобным украшением квадратного торта, а именно: выполнение эскизов, выбор удачного варианта, выполнение цветных изображений торта.

Самостоятельное композиционное решение художественной отделки тортов можно справедливо считать важнейшим этапом развития художественно-творческого мышления и профессиональной подготовки. Именно в такой работе можно получить ясное представление о закономерностях организации геометрически точной плоскости (поверхности), объема и пространства.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое эскиз?
2. Почему необходимо выполнить несколько эскизных вариантов композиции торта?
3. Как вы понимаете условность украшения торта?
4. Что такое целостность и соподчиненность элементов украшения кондитерского изделия?
5. Выполните варианты композиции торта для своего дня рождения.

ЛЕПКА

.....

ГЛАВА 12

ОСНОВЫ ЛЕПКИ

.....

31. Содержание и задачи лепки

Одно из древнейших искусств на нашей планете — изобразительное — складывается из следующих видов — живописи, графики и скульптуры. Два первых все свои изображения связывают исключительно с плоскостью, а вот третий — скульптура — выглядит в своих изобразительных формах реально объемной, т. е. служит частью объективно существующего пространства. При создании скульптурного изображения художник использует различные пластичные материалы. В технике *скульптуры* (от лат. *sculperе* — вырезать, высекать) автор удаляет лишние части материала — лепит, вырезает, высекает и т. п. Если, например, живописец в картине использует пропорциональные натуре оттенки цвета, то скульптор придает художественному образу убедительность и целостность через объемность формы.

Главная особенность скульптуры — объемно-пластическая, трехмерная форма. Объем в скульптуре то же, что цвет в живописи или тоновое пятно в графике.

Материалы для создания скульптуры — глина, пластилин, воск, дерево, мрамор, гранит, бронза, чугун и др. — обладают различными свойствами, позволяющими в работе с ними добиваться разных художественно-выразительных возможностей. Мягкая, податливая глина, например, создает в объеме любые детальные подробности, а такой твердый минерал, как гранит, подходит только для передачи обобщенных форм без какой-либо детализации.

Полнообъемная скульптура, позволяющая рассмотреть изображение со всех сторон, иначе называется круглой. Скульптурное произведение, связанное с плоскостью стены, постамента, носит название рельефа. *Рельеф* имеет 2 разновидности: *барельеф* и *горельеф*.

Главный объект скульптуры — человек. Значительно реже художники-скульпторы изображают животный мир, и то лишь в качестве дополнения к воплощению образа человека. Растительный орнамент служит в скульптуре объектом для декоративного украшения зданий, фонтанов, оград и т. д.

Лепка как один из видов скульптуры представляет собой наиболее доступную в техническом отношении работу с использованием глины или пластилина. Первоначально взятый объект в лепке наращивается способом прибавления небольших кусочков глины либо пластилина для придания изображению характерной формы.

Упражнения по лепке помогают освоению объемно-выразительных свойств и форм животного и растительного мира, используемых для фигурной отделки поверхности кондитерских изделий. Они способ-

ствуют овладению основами изобразительной грамоты. Практическая лепка пробуждает художественно-эстетическое отношение будущих кондитеров к предметному, зрительно воспринимаемому миру.

Упражнения предусматривают лепку растительного орнамента, а также фруктов, овощей, цветов, животных, птиц с натуры, изготовление макетов тортов.

Последовательность работы — от общего к частному — так же, как и в рисовании, необходима в лепке. Нужно учиться видеть не только отдельные части предмета, но и их взаимосвязь, сочетание, т. е. целое, общее.

Развитие воображения, целеустремленности и работоспособности на занятиях лепкой имеет ряд специфических особенностей. Учащиеся убеждаются в том, что упражнения требуют определенных навыков, и как бы ни проста была изображаемая модель, вылепить ее с натуры непросто: работа всегда связана с чувством изображаемой реальности. Поэтому необходимо изучать, анализировать форму: от самой простой до сложной, соотношения ее частей, пропорций, объемных качеств. Вместе с тем нужно пробуждать в себе живое, эмоциональное отношение к натуре, к ее предметности. Здесь возникает творческий подход к выполнению упражнения.

Таким образом, основная задача упражнений по лепке — развитие творческих способностей, которые непременно проявятся в профессиональной работе по художественной отделке пирожных и тортов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. *Что такое скульптура?*
2. *Назовите основные задачи лепки.*

32. Инструменты и материалы для лепки

Любые лепные работы выполняют пальцами и ладонями: скатывают бесформенную массу пластилина или глины, сплющивают, сдавливают, оттягивают, заглаживают объемную форму и т. п. При мелкой и аккуратной отделке поверхности изображаемого предмета используют специальные инструменты — *деревянные стеки* и *пластмассовые гладкие лопаточки*.

Стеки и лопаточки нужны для срезания лишних пластов глины или пластилина, заравнивания поверхностей, выполнения углублений, работы в местах изгиба формы, нанесения фактуры и т. д.

Работающему с пластичным материалом следует иметь небольшую по размеру *дощечку из фанеры* средней толщины. Она служит подставкой и позволяет соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте. Чтобы пластилин не прилипал к дощечке, ее предварительно покрывают олифой.

В работе над изготовлением макетов тортов понадобятся в качестве каркасов плотные картонные коробки разных форм и размеров.

Мягкий пластичный материал — *пластилин* — это искусственная масса, приготовляемая из глины, воска, сала, не засыхающая, позволяющая лепить из нее небольшие по размерам фигуры. Вылепленные из пластилина фигуры не изменяют своей формы, не растрескиваются, как фигуры из глины, которую в работе постоянно нужно поддерживать во влажном состоянии. Главное достоинство пластилина в отличие от всех других мягких скульптурных материалов — его постоянная пригодность к употреблению. Достаточно немного помять пластилин пальцами, чтобы он раз-

мяк и стал подвижным, очень гибким. Кроме того, ценно в этом материале то, что он не прилипает к рукам.

Промышленность выпускает пластилин в виде разноцветных брусков. Если для работы нужна одноцветная масса, все бруски смешивают. В лепке фруктов, овощей, наоборот, незаменим цветной пластилин, особенно приближающийся по тону к тому или иному дару природы.

33. Лепка растительного орнамента

Приступая к работе с пластилином для создания объемных изображений, следует ознакомиться с таким понятием, как рельеф.

Рельеф в скульптуре существует с древнейших времен и до наших дней. Великое творение древнегреческой рельефной скульптуры — горельефный фриз Пергамского алтаря, изображающий битву богов с гигантами.

Рельеф (от итал. *relief* — выпуклость, выступ) имеет ряд условностей, вытекающих из существа объемного изображения предметов в сокращенном виде. Эта особенность происходит из-за бинокумерного несовершенства нашего зрения: мы отлично видим на расстоянии и даже определяем размеры по горизонтали и вертикали, а вот третье измерение — в глубину — воспринимаем с искажением действительных размеров и очертаний. Происхождение и существование рельефа стало возможным из-за этой особенности зрения людей. Различают 2 вида рельефов — барельеф и горельеф.

Рельеф, в котором выпуклое изображение почти уплощено, т. е. едва выступает из плоскости, называется *барельефом*. Примером барельефа служит изображение на медалях, монетах. Следовательно, барельеф — низкий рельеф.

Высокий рельеф носит название *горельефа*. Здесь изображение часто полностью выступает из плоскости, становящейся для него фоном.

Первым упражнением в лепке следует избрать работу с натуры по изображению растительного орнамента. Скульптурное изображение орнамента, как правило, рельефное. Лепные орнаментальные украшения снаружи и внутри зданий в виде геометрических и растительных элементов, предметов быта, различной атрибутики и т. д. были широко распространены в прошлые века. Встречаются такие украшения и в современных сооружениях. Орнаментальными композициями декорированы, например, многие станции Московского метрополитена.

Для первого упражнения целесообразно использовать гипсовую модель простого и понятного по форме, немного выступающего над плоской поверхностью квадратной плиты, стилизованного трилистника. Трилистник представляет собой симметричную форму, имеющую вид широкого черешка с двумя боковыми круглыми листьями и одним центральным, возвышающимся над ними.

Перед работой с пластилином делают карандашный эскиз на бумаге трилистника примерно в четверть размера натурной модели. Эскиз нужен для разметки на нем с помощью линейки прямолинейной сетки, которая позволит более точно перенести очертания орнамента непосредственно на пластилин. После это-

го на подставку из фанеры накладывают кусок однотонного пластилина и бутылкой раскатывают массу до толщины не более 1 см с ровной поверхностью. При этом нужно стремиться к тому, чтобы «лепешка» была по возможности ближе к квадратной форме с размером стороны не менее 15 см. Стекой подрезают стороны для придания плите правильной квадратной формы. Высчитав размеры клетки для плиты, наносят стекой, пользуясь линейкой, сетку и уже окончательно уточняют форму квадратной поверхности. Затем, воспользовавшись карандашным эскизом, острым концом стеки делают рисунок на пластилиновой плите. Имея сетку, рисунок орнамента сделать легче и точнее.

Из размягченного пластилина отделяют небольшие кусочки и рукой сплюсывают их. Придерживаясь границ формы прорисованного трилистника, накладывают сплюсненные куски материала на поверхность плиты, наращивая таким образом объем.

Постепенно модель рельефного орнамента в пластилине приобретает в общих чертах форму натуры. Когда можно убедиться в достаточной определенности объема, стекой конкретизируют отдельные участки рельефного изображения и окончательно уточняют форму трилистника. По завершении этапа работы пальцем заглаживают поверхности, обобщая рельеф.

На следующем занятии работа с натуры усложняется лепкой барельефа либо ветки винограда с листьями и кистью, либо дубовой ветки с желудями. Здесь учащимся приходится решать несколько иные задачи по сравнению с выполнением первого рельефа: листья того или иного растения имеют разную длину и толщину и по-разному выступают над плоскостью из-

за характерных изгибов и очертаний, и эти размерные отношения определяются на глаз. Но тем не менее в этих упражнениях необходимо попытаться добиться и точности, и передачи существенных признаков природы, и даже проявить творческие устремления.

На примере первых упражнений в лепке рельефного орнамента проходит усвоение как закономерностей восприятия особенностей рельефа, так и принципов изображения.

34. Лепка с натуры фруктов и овощей

В качестве натуры для первого упражнения следует взять простое и в то же время наиболее характерное по форме объемное тело, например *яблоко*. Моделью может послужить как восковый муляж, так и натуральный плод. Его лучше всего вылепить в натуральную величину.

Яблоки обычно имеют шарообразную форму, слегка приплюснутую в верхней и нижней частях. Кроме того, там же находятся углубления для черешка и венчика.

Перед лепкой внимательно изучают форму яблока и этим самым определяют его свойства — объем, пропорции, плотность, фактуру. Такие действия исключают работу «по поводу натуры», когда на фанерной подставке бездумно, но достаточно ловко скатывают шар, хотя бы и в размер натуры, а затем, не глядя на яблоко, а «зная» его форму, пальцем продавливают углубление, куда вставляют также легко раскатанный черешок.

Лепка с натуры представляет собой углубленное изучение предметного мира.

В лепке яблока постепенно наращивается объем и выявляется характерная форма путем постоянного сравнения работы с натурой, выделения главных признаков, проверки положения оси, связывающей черешок и венчик, и сходства вылепливаемой модели с плодом.

Кроме лепки яблока, полезным упражнением будет объемное изображение *груши*, несколько более сложной по форме: яблоко шарообразно, а груша выглядит как сочетание шара и конуса. И в этом упражнении модель вылепливают в натуральную величину плода. Способ работы с пластилином такой же, как того требует техника лепки. Размягченным материалом наращивают объем модели, определяя отношение ширины к высоте и положение границы узкой и широкой частей груши.

В лепке овощей интерес представляет коническая форма такого корнеплода, как *морковь*. Вылепить ее геометрический объем в натуральную величину — значит выполнить часть работы в передаче общей характеристики предмета. Но детальная проработка поверхности модели корнеплода требует сосредоточенного внимания, ибо вся поверхность моркови покрыта выпуклостями и углублениями.

Упражнения по лепке овощей заканчиваются работой по изображению с натуры муляжа корнеплода *свеклы* с листьями. Трудность здесь возникает при лепке ботвы. Хотя листья муляжа правдоподобно воспроизводят форму настоящих, они все-таки восковые, бутафорные, и эта ненатуральность видна. При лепке листьев выясняют их общую форму. Поэтому ворох

свекольных листьев воспроизводят как единый целый объем, а затем выделяют пластические особенности природы детальной проработкой поверхности стекой.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вылепите с натуры гроздь винограда и несколько грибов разных видов.

35. Лепка с натуры цветов

Цветок *розы* — самый распространенный изобразительный элемент украшения поверхности кондитерских изделий.

Для лепки следует взять розовый или красный брусок пластилина для самого цветка, зеленый — для стебля и листьев.

Перед лепкой розы цветок внимательно изучают, выделяя в нем общую форму и основные признаки: направленность стебля и бутона, а также листьев, конструктивное строение общего объема и пластику его выражения.

Роза — цветок, состоящий из нескольких рядов лепестков, которые расположены вокруг завязи. В самом первом ряду, находящемся на уровне завязи, лепестки имеют слегка выпуклую форму, их верхние края загнуты внутрь. Лепестки средних ярусов почти прямые, чуть разгибающиеся во внешние стороны. Последний ярус лепестков розы усиливает это направление краев, обрамляя среднюю часть цветка изящными по форме изгибами.

Пластика выражения общего объема — последний этап лепки, когда учащийся объединяет все характерные признаки предмета в целое, завершая таким об-

разом создание модели и приходя к пониманию единства всех составных частей пластической формы.

Работу над лепкой с натуры цветка розы необходимо вести в той последовательности, которая определяется конструктивным строением формы растения. Понимание пластической формы пробуждает уверенность в себе и готовность приступить к работе.

Для сравнения с натурой лепить модель удобнее всего в натуральную величину — это и легче, и затрат времени меньше. В процессе лепки смотреть на натуру для уточнения и поправок следует время от времени и недолго, чтобы не утомлять зрение и лучше обнаруживать допущенные ошибки.

Сначала вылепливают завязь — в характерной форме, вокруг которой группируют тонкие лепестки с выпуклыми боками и плавно изогнутыми во внутреннюю сторону верхними краями. Затем продолжают наращивать объем модели все новыми лепестками, вылепленными отдельно, внимательно следя за их формой в натуре и передавая ее пластически в работе.

Лепка с натуры цветов, применяемых в качестве декоративного украшения поверхности кондитерских изделий, — весьма важный раздел изучения основ изобразительной грамоты. Непосредственное изображение цветов с изучением их конструктивного строения играет неоценимую роль в формировании чувства композиции и воспитании образного видения.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вылепите из пластилина цветки гвоздики, астры, тюльпана, хризантемы.

36. Лепка животных и птиц

Лепить животных и птиц труднее, чем фрукты и цветы. Это связано со сложными внешними формами представителей животного мира. Умение рисовать и лепить их приобретают в процессе работы с натуры, предполагающей внимательное изучение характерных особенностей зверей и пернатых, а также по памяти, представлению и воображению.

Упражняться в лепке птиц и зверей учащимся придется при помощи чучел.

У каждого животного своя «индивидуальность». Например, белка — абсолютно неусидчивый зверек, к тому же любопытный. Хорошо изготовленное чучело зверька прекрасно передает присущие белке повадки и живость ее характера.

Размер модели из пластилина не должен превышать 25 см в длину. Туловище животного, будь то белка или слон, имеет как бы общее движение, т. е. направление основных частей тела зверя. Такое общее движение нужно рассмотреть в натуре и передать в объемном изображении, не забывая при этом и о характере животного.

Несколькими кусками размягченного пластилина образуют объемную форму. Затем мелкими кусочками пластической массы уточняют объем, определяя соотношение частей тела животного — размеры головы, туловища, ног, хвоста.

Когда основное направление и отношения пропорций выяснены, переходят к проработке общей формы отдельных частей тела, не оставляя без внимания одновременно особенности строения головы, шеи, спины, лапок, хвоста. Выявив общий характер всей фи-

гуры зверька, начинают детальную проработку стекой каждой отдельной части. Специально передавать фактуру, т. е. шерстный покров, не нужно — она явится результатом работы над формой.

Принцип работы над лепкой фигуры, например *медвежонка*, такой, как и при выполнении предыдущего задания.

Начало лепки фигуры *медвежонка* связано с определением размера изображения и объемного построения обобщенных геометрических форм — призматического туловища, конусообразной головы и т. д. Первоначальный объем делают несколько меньше того, которым завершается упражнение, чтобы постепенно наращивать форму кусочками пластилина.

Уточняют объем выявлением общего и характерного, пропорциональных отношений.

В дальнейшей работе от общего переходят к определению деталей, от главного — к второстепенному. В процессе детализации все время нужно видеть целое, чтобы понять, какую же его часть составляет та или иная деталь.

Последней стадией лепки фигуры *медвежонка* станет детальная проработка всего объема. Делают это стекой.

Переход от лепки животных к лепке пернатых представляет определенную трудность, которая дополняется еще и изготовлением проволочного каркаса.

Форма всех птиц отличается ярко выраженной обтекаемостью в виде плавных переходов объемов друг в друга.

Анатомическое строение пернатых сходно по внешним признакам. Главные внешние признаки птиц рас-

смаатриваются в такой последовательности: туловище, крылья, хвост и лишь затем голова и ноги.

Для учащихся наиболее понятным строением формы обладает голубь — птица средних размеров.

В лепке *голубя* каркас нужен, потому что тонкие лапки, вылепленные из пластилина, не выдержат тяжести туловища, имеющего к тому же уклон к хвосту. Каркас делают из проволоки в виде остова с опорой для ног, он передает пропорции чучела птицы.

Лепку голубя ведут на основе принципа создания скульптурного объема — от общего к частному. При этом можно успешнее справиться с задачей, если используемые мягкость и одновременно достаточная упругость пластилина будут увязаны с формой, найденной сразу и постепенно наращиваемой без утраты общего характера фигуры птицы.

В проработке деталей стекой воспроизводят не подробности, а характер оперения.

Еще одно упражнение — лепка *лебедя*. Изобразить в объеме эту птицу с красивой головой на длинной изящной шее и элегантным туловищем — задание сложное. Во-первых, лепить придется, пользуясь фотоснимками этой птицы, во-вторых, очертания объема пернатого способствуют в процессе лепки развитию чувства красоты. Создание скульптурного образа лебедя начинают с проволочного каркаса, в дальнейшем он во многом повлияет на характер наращивания объема из кусочков пластилина. Заканчивают лепку лебедя проработкой отдельных объемов в единстве с целым.

К О Н Т Р О Л Ь Н О Е З А Д А Н И Е

Вылепите из пластилина орла в полете, пользуясь рисунком или фото.

МАКЕТЫ ТОРТОВ

.....

37. Изготовление макетов тортов по эскизам преподавателя

Макет торта — объемная модель кондитерского изделия, изготовленная из пластилина под руководством преподавателя рисования и лепки. Размер макета лучше всего выдержать в масштабе 1 : 2,5 (за единицу принимается размер подлинного кондитерского изделия).

Упражнение по изготовлению макета торта выполняет каждый учащийся, пользуясь эскизом, разработанным и предоставленным ему преподавателем.

В каждом эскизе выбирают форму изделия и намечают рельефное украшение его поверхности. Далее на основе разработанного в деталях эскиза учащиеся делают цветные изображения торта во фронтальном и профильном видах. Фронтальное изображение показывает поверхность художественной отделки кондитерского изделия без искажений. Его решают в цвете со светотеневой моделировкой акварельными или гуашевыми красками. Точно так же рисуют профильный вид торта, в котором показывают форму бокового украшения. Эти изображения затем используют как образцы для изготовления макета.

В зависимости от формы торта подбирают каркас для его макета. В качестве такого каркаса может служить вырезанная по форме изделия деревянная пластина в определенном масштабе сторон и толщины.

Следующий этап — покрытие верхней и боковых поверхностей деревянного каркаса тонким слоем пластилина, имитирующего цвет подлинного изделия.

После заглаживания поверхности покрытого пластилином каркаса начинают лепку отдельных элементов украшения, применяя разноцветный пластилин.

38. Самостоятельная работа по изготовлению макетов тортов

Разрабатывая первоначальный эскиз торта, учащиеся выбирают конкретную тему и определяют ее содержание. Этот процесс называется композицией и служит лучшему раскрытию замысла.

Следуя требованиям к разработке эскиза и выполнению по нему цветного рисунка во фронтальном и профильном видах, приступают к самостоятельной работе. Итак, при самостоятельной работе встает задача создать изделие. Начинать следует с тематической разработки композиции в эскизах.

Выполнение эскизов — работа, в которой основная роль отведена фантазии и зрительной памяти. Сразу найти удачный эскиз трудно, но, выбрав удачный вариант, его конкретизируют тщательной проработкой деталей, обобщая затем всю композицию. Затем эскизу дают цветовую характеристику.

Выверенный эскиз становится основой для дальнейшей работы, которая заключается в строгом соблюдении всех правил последовательного изготовления макета торта по самостоятельно разработанной теме.

СПОСОБЫ ОТДЕЛКИ

.....

ГЛАВА 14

ОСНОВЫ ОТДЕЛКИ

.....

39. Содержание и задачи отделки

Внешний вид кондитерских изделий является их рекламой. Они привлекают внимание, вызывают желание приобрести то или иное кондитерское изделие. Но оформление кондитерских изделий не должно быть трудоемким и излишне сложным. Не допускается использование бутафории.

Отделка кондитерских изделий чаще всего производится различными *кремами*, которые характеризуются отличными вкусовыми качествами, высокой ка-

лорийностью и пластичностью. При изготовлении кремов нужно особенно тщательно соблюдать температурный и санитарный режимы.

В зависимости от рецептуры и технологии приготовления кремы приблизительно можно распределить на следующие группы: сливочные, белковые, заварные. *Кремы сливочные* — наиболее распространенные: их используют для украшения изделий, а также для склеивания и смазывания пластов, наполнения полостей выпеченных полуфабрикатов. *Кремы белковые* легкие, пышные и поэтому применяются только для отделки и наполнения изделий. *Заварные кремы* не используются для отделки, так как они имеют неустойчивую структуру и поэтому в данной части учебника рассматриваться не будут.

Также для украшения поверхности используются различные *посыпки, помада, глазурь* и т. п.

Важнейшее условие успешного обучения способам отделки — систематическое и последовательное изучение различных способов отделки, а также умение хорошо ориентироваться в выборе нужных инструментов при украшении изделий.

На поверхности тортов и пирожных делают различные украшения: геометрические орнаменты, рисунки из цветов и листьев, различные тематические рисунки определенного содержания. Запрещается применять красители, кроме разрешенных к применению Министерством здравоохранения РФ.

Из отделочных полуфабрикатов делают разнообразные декоративные украшения для изделий, пользуясь для этого специальными приемами и различными приспособлениями.

Кондитер, овладевший навыками практического

рисования и лепки, сумеет более профессионально и эффектно оформить поверхность торта.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы цель и задачи отделки кондитерских изделий?
2. Что дает кондитеру знание способов отделки кондитерских изделий?

40. Инструменты для отделки

Для занятий отделкой кондитерских изделий нужны специальные материалы, принадлежности и инструменты: крем, глазурь, повидло, помада, желе, фрукты, цукаты, шоколад и т. п., кондитерские гребенки, корнетики (бумажные конусные трубочки) и отсадочные мешки с набором металлических или пластмассовых трубочек.

Самым простым украшением является нанесение прямых и волнистых линий на поверхности изделия, смазанного кремом, при помощи *кондитерской гребенки*. Ее можно изготовить из белой жести, алюминия, пластмассы. Размеры и фасон зубчиков гребенки могут быть различными (рис. 35).

Более сложные украшения изготавливаются при помощи *корнетиков* или кондитерских отсадочных мешков с набором трубочек. Корнетик изготавливают из кальки, пергаментной или другой плотной бумаги, не впитывающей жир. Вырезают из нее прямоугольный треугольник и свертывают в конусную трубочку. Выступающие концы листа загибают внутрь, чтобы скрепить корнетик. Острый конец корнетика надрезают в зависимости от того рисунка, который хотят получить.

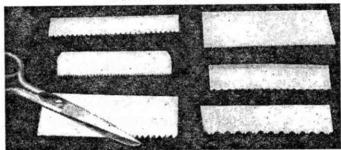
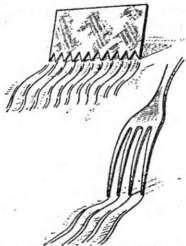

Рис. 35. Кондитерские гребенки и простейшие рисунки, получаемые с помощью гребешка и вилки

Для изготовления *кондитерского отсадочного мешка* используют плотную ткань (лучше всего тик-ластик). Мешок имеет конусную форму, в узкий конец которой вставляют различные трубочки. Новый мешок перед употреблением нужно обязательно прокипятить. После работы отсадочные мешки промывают в теплой воде, смешанной с пищевой содой, и

кипятят 3—5 мин, высушивают и хранят в специально отведенном месте (рис. 36).

Рис. 36. Отсадочный (кондитерский) мешок с гладкой трубочкой

Отсадочные трубочки изготавливают из белой жести, алюминия, пластмассы в виде конуса, конец которого имеет фигурное отверстие, из него и «отсаживают» крем в виде различных украшений. Иногда используют кондитерский отсадочный мешок, в узкий конец которого вставляется конусное кольцо с винтовой нарезкой; на него можно затем навинчивать трубочки разного фасона. Этим достигается разнообразие рисунков.

Разнообразные узоры на тортах и пирожных выполняют, «отсаживая» крем из металлических фасонных трубочек, вставленных в отсадочный мешок. Набор из 10—12 трубочек с различной конфигурацией срезов позволяет выполнять многообразные украшения, необходимые для отделки пирожных и тортов.

Основные варианты отсадочных трубочек приведена на рис. 37.

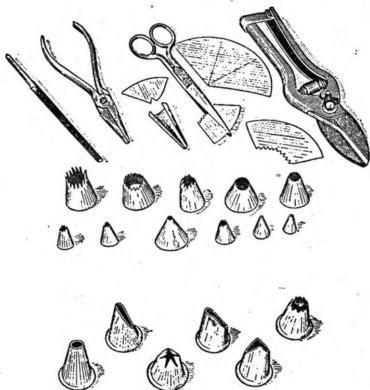

Рис. 37. Фасонные трубочки из жести

Контрольные вопросы и задания

1. Что вы знаете о инструментах для отделки кондитерских изделий?
2. Самостоятельно изготовьте корнетики с различными срезами.

МНОГООБРАЗИЕ УКРАШЕНИЙ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

.....

W

41. Украшение из крема и глазури

Для украшения изделий кремом и глазурью применяют кондитерские гребенки (см. рис. 35, 38), корнетики (рис. 39) и отсадочные мешки с набором металлических или пластмассовых трубочек. При отделке изделий кремом нужно помнить, что более рельефные и красивые украшения получаются из кремов сливочных, «Шарлотт», «Гляссе». Хорошо сохраняют форму крем из сливок, крем белковый (заварной), крем «Зефир». Изделия, отделанные кремом белковым, иногда подвергают тепловой обработке при температуре 220° С в течение 1—3 мин, чтобы сохранить рисунок.

Украшения из глазури можно сразу наносить на изделие или заготовить впрок. Для этого украшения

«отсаживают» на листы, покрытые пергаментной бумагой, и подсушивают при комнатной температуре. Самым простым украшением является нанесение прямых или волнистых линий на поверхность изделия, смазанного кремом, при помощи кондитерской гребенки (рис. 38).

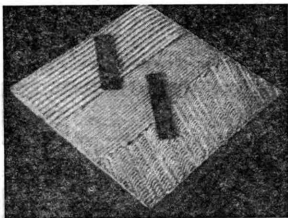
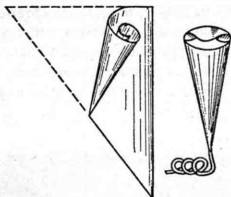

Рис. 38. Нанесение прямых и волнистых линий на поверхность изделия кондитерской гребенкой

Более сложные украшения изготавливаются при помощи корнетиков или кондитерских отсадочных мешков с набором трубочек (рис. 39).

Корнетик наполняют кремом или глазурью до половины, плотно закрывают, чтобы при надавливании крем или глазурь «отсаживались» только из нижнего отверстия. При помощи корнетика с узким отверстием наносят надписи, цифры и делают рисунки (рис. 40). Корнетик с прямым срезом дает возмож-

Изготовление корнетика

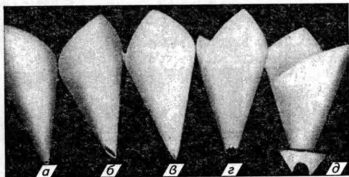

Рис. 39. Бумажные корнетики с различными срезами: а — прямыми; б — косыми; в — клинообразными; д — прямым срезом и картонной пластинкой, вкладываемой при изготовлении розы г — с зубчиками

ность проводить линии, ставить точки, делать бомбочки, конусики, шишечки, иглы на ежике, сделанном из бисквита (рис. 41).

Косо срезанным корнетиком можно сделать цветочки и нанести по краям торта или другого изделия красивые бордюры (рис. 42).

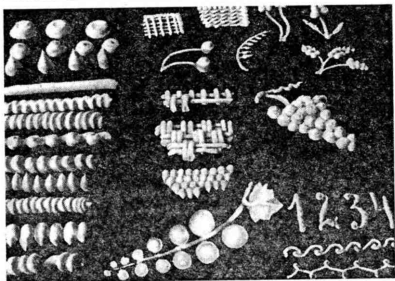

Рис. 40. Украшения из крема, выполненные корнетиком с прямым срезом

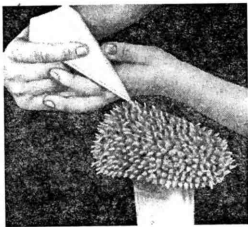

Рис. 41. Нанесение кремом игл на "ежике"

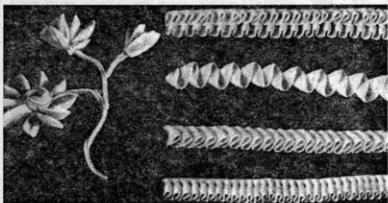

Рис. 42. Украшения, выполненные корнетиком с косым срезом

Из клинообразно срезанного корнетика отсаживают крем в виде листиков различной величины и формы (рис. 43).

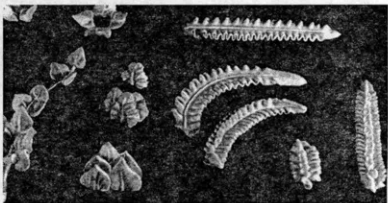

Рис. 43. Украшения, выполненные корнетиком с клинообразным срезом

Чаще используется корнетик с зубчиками. При разной величине зубчиков можно сделать из крема много рисунков разнообразной формы (рис. 44). Из корнетика с крупными зубчиками отсаживают тесто для фигурного печенья. Если в середину металлической трубочки с зубчиками вставить конусную трубочку, то крем будет выдавливаться между наружной зубчатой и внутренней гладкой трубочками, в результате чего получится цветок с отверстием посередине.

Разнообразие рисунков обеспечивается зигзагообразными и волнообразными движениями корнетика, изменением силы давления правой руки на корнетик, а также изменением угла наклона его по отношению к изделию.

Разнообразие рисунков обеспечивается зигзагообразными и волнообразными движениями корнетика,

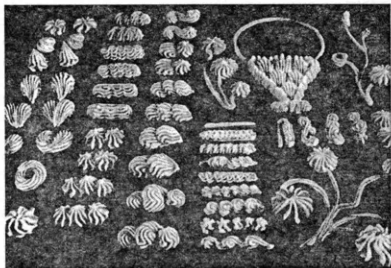

Рис. 44. Украшения, выполненные корнетиком с зубчиками

изменением силы давления правой руки на корнетик, а также изменением угла наклона его по отношению к изделию.

Перед окончанием выполнения какого-либо рисунка прекращают надавливать на корнетик и узким концом его делают резкое движение вперед от себя вдоль рисунка; тогда остаток выходящего из отверстия крема ляжет малозаметным язычком на поверхность рисунка.

При подъеме корнетика вверх в конце отсадки на рисунке образуется конус, которого иногда следует избегать. Для этого, подняв корнетик, нужно опустить его, а затем быстрым рывком поднять, при этом образуется шарик крема.

Для нанесения мелких узоров, надписей и точек узкий конец корнетика следует держать близко к изделию, а для нанесения длинных ровных рисунков корнетик нужно держать высоко.

Крупные цветы перед нанесением на торты сначала формуют на пергаментной бумаге и закрепляют в холодильнике, после чего ножом укладывают на торт.

Красивое украшение тортов и пирожных — роза из крема. При изготовлении ее сначала вырезают из бисквита конусную лепешку, которая служит основанием для розы. Лепешку укрепляют на специальном держателе, или на разогнутой столовой вилке, или заостренной палочке (рис. 45).

Для нанесения на розу лепестков из крема нужна плоская металлическая трубочка, которую вставляют в узкий конец корнетика или отсадочного мешка. Если плоской трубочки нет, в узкий прямо срезанный конец корнетика надо вложить загнутую проволоку

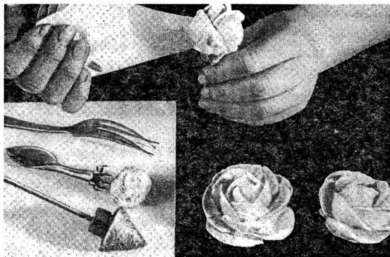

Рис. 45. Изготовление роз из крема

(рис. 46) или вырезанную из картона (рис. 39, д), жести или целлулоида дугообразную пластинку, которая сделает узкий конец корнетика плоским.

Рис. 46. Корнетик и проволока, вкладываемые внутрь его при изготовлении розы из крема

В левую руку берут держатель с бисквитом, а в правую — корнетик. Вращая бисквит, выдавливают на него крем из корнетика в виде дугообразных лепестков розы.

Чтобы сделать лепестки бело-розовыми, надо положить в одну сторону корнетика белый крем, а в другую — розовый. Этот прием можно использовать и при нанесении других рисунков.

Когда роза готова, кладут корнетик на стол, подкладывают 2 пальца левой руки под бисквитную лепешку и осторожно извлекают из нее острие держателя; затем подкладывают под розу вилку и переносят розу на украшаемое изделие или на тарелочку для охлаждения.

Все корнетики и отсадочные мешки после использования следует немедленно очистить от остатков крема; мешки моют и кипятят, а корнетики уничтожают. Нельзя пользоваться теми же корнетиками на следующий день.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Изготовьте розу из крема.

W

42. Украшение белковой рисовальной массой

*Для 150 г рисовальной массы: 1 яичный белок, 130 г сахарной пудры, 3—5 капель лимонной кислоты, крас-
ки пищевые*

Просеянную через сито с очень мелкими ячейками сахарную пудру всыпать в чистую сухую фарфоровую чашку и при помешивании деревянной лопаточкой добавлять белок; затем взбить массу, пока она не станет пышной, на что потребуется около 10 мин.

Для улучшения пластичности массы добавить немного кислоты, подкрасить массу в любой цвет или оставить белой.

Посуда при изготовлении должна быть чистой, малейшее присутствие жира не позволит взбить массу.

Для рисования нужно приготовить такой же корнетик, как и при работе с кремом. Массой заполняют корнетик, закрывают толстый конец его и срезают ножницами тонкий кончик.

Характер рисунка зависит от формы среза. На рис. 47 показаны простейшие украшения из белковой массы, выполненные корнетиком с прямым срезом. Белковая масса — не такой скоропортящийся полуфабрикат, как крем. Рисунок из нее долго сохраняется на изделиях.

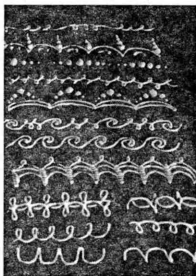

Рис. 47. Простейшие украшения из белковой массы

Если массу используют не сразу после приготовления, ее следует покрыть влажной салфеткой во избежание образования корочки на поверхности.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Изготовить украшение в виде растительного орнамента.

43. Украшение из фруктовой рисовальной массы

100 г повидла, джема или абрикосового мармелада протереть через частое ситечко, полученную массу подкрасить пищевыми красками в любой цвет, положить в корнетик и приступить к рисованию. Особенно красиво на пирожных получаются цветные точки или мелкие фигурки, сделанные из фруктовой рисовальной массы.

44. Украшение из мучной рисовальной массы

*Мука — 125 г, молоко — 50 г, сахарный песок — 15 г,
1 яичный белок*

Сахар, молоко и яичный белок взбить венчиком до полного растворения сахара. Не прекращая взбивания, постепенно добавлять муку до получения сметанообразной массы, которую переложить в корнетик.

На смазанный маслом и посыпанный мукой противень (лист) нанести массой с помощью корнетика фигурки и рисунки (рис. 48) или сделать из нее орнаменты с помощью шаблонов.

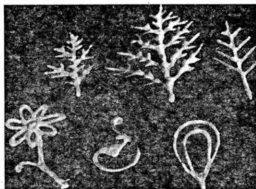

Рис. 48. Нанесение фигур и рисунков с помощью корнетика

Подготовленную к выпечке на противне рисовальную массу иногда покрывают разными посыпками. Сразу же после выпечки украшения из массы можно изогнуть в виде спиралей и завитушек, сохраняющих эту форму после остывания.

Некоторые украшения, выпеченные из мучной массы, дополнительно покрывают белковой рисовальной массой.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Изготовьте украшение в виде цветка.

45. Украшения из желе

Сахар — 414 г, патока — 103 г, эссенция — 3 г, кислоты лимонная — 2 г, агар — 10 г, краска пищевая — 1 г, вода — 496 г.

Желе приготовить. Можно ароматизировать желе вином, фруктовым соком, ванилином. Приготовлен-

ное незастывшее желе разлить в несколько блюдечек (толщина слоя желе должна быть равна 1 см) и окрасить пищевой краской, в каждом блюдечке разной.

Когда желе остынет и затвердеет, нарезать его ножом или выемками на кубики, ромбики и другие фигурки (рис. 49), украсить ими пирожные, торты и другие изделия.

Рис. 49. Украшения из желе

Для приготовления разноцветного желе налить в блюдечко незастывшее желе одного цвета слоем толщиной 2 мм, после затвердения этого слоя налить поверх него второй слой другого цвета, затем в таком же порядке третий, четвертый и пятый слои разных цветов. Вырезать из затвердевшего желе различные фигурки.

Хорошим украшением является мозаичное желе. Для приготовления его разноцветное желе надо нарезать мелкими кубиками, затем в блюдечко налить слоем 5 мм бесцветное или молочное желе, всыпать

в него кубики разноцветного желе, перемешать и остудить.

Мраморное желе готовят из желе двух, трех или четырех цветов. Незадолго до застывания, когда желе делается тягучим, соединяют желе всех цветов вместе и выливают в блюдечко слоем толщиной 1—1,5 см; затем проводят палочкой по желе, в результате чего оно приобретает вид мрамора.

После затвердения разрезают желе на кубики или ромбики.

Контрольное задание

Изготовьте украшения в виде звездочек и ромбиков.

46. Украшения из шоколада

Для получения шоколадной стружки положить плитку шоколада на 30 мин в теплое место температурой около 30°C. Когда шоколад делается пластичным, нарезать его ножом на тонкие слои (рис. 50).

Срезанный слой свертывается в трубочку. Получившиеся трубочки — шоколадную стружку — уложить на пирожное или торт. Украшение приобретает более красивый вид, когда шоколадную стружку, уложенную на изделие, слегка посыпают сахарной пудрой.

Для приготовления шоколадных усиков плитку шоколада разламывают на кусочки, кладут в фарфоровую чашку и ставят в теплое место для получения шоколадной массы консистенции густой сметаны. Эту

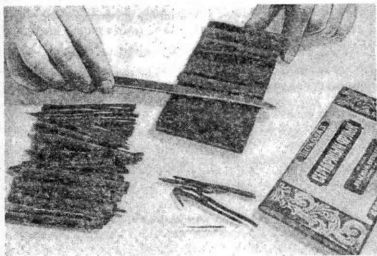

Рис. 50. Приготовление шоколадной стружки

массу кладут в бумажный корнетик, срезают узкий кончик его и выдавливают всевозможные фигурки на белую бумагу. Более сложные узоры рисуют на бумаге карандашом и по ним наносят из корнетика шоколад.

Можно также предварительно сделанный карандашом или чернилами рисунок положить под прозрачную бумагу и по ней нанести шоколадом рисунок.

Шоколадные рисунки, сделанные на бумаге, нужно поставить в прохладное место для затвердения, после чего осторожно ножом отделить от бумаги и поместить на украшаемое изделие.

Если шоколадные усики получаются серыми, без глянца, надо положить их обратно в чашечку, разогреть до жидкого состояния (34°C) и, мешая, охладить.

дить до получения густой плотной массы; затем вторично разогреть ее, помешивая, но не более чем до 35°C, и из этой массы корнетиком отсаживать различные рисунки.

Из более густой шоколадной массы можно сделать красивый узор с помощью корнетика с зубчатой трубкой. Его также предварительно высаживают на бумаге, а после охлаждения укладывают на торт.

Для этого к подогретому шоколаду, мешая, добавляют постепенно по капле воду, пока шоколад не загустеет до консистенции густой сметаны. Избыток воды может испортить шоколад. Для украшения пирожных и тортов можно также использовать шоколадные конфеты фабричного изготовления.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Изготовьте шоколадные усики.

47. Украшения из марципана

Миндаль — 497 г, сахарный песок — 398 г, патока — 15 г, вода — 60 г, сахарная пудра — 100 г, коньяк — 30 г, краска пищевая — 1 г

Очистить миндаль, высушить его, затем растереть на миндалетерке до очень мелких крупинок и пропустить 2—3 раза через мясорубку. Налить воду в сахар и уварить сироп до пробы на твердый шарик. Положить в сироп растертый миндаль и, размешивая деревянной лопаточкой, нагревать массу еще 3—4 мин.

После этого переложить массу из кастрюли на слегка смазанный маслом противень или тарелку и охладить.

Охлажденную массу пропустить через мясорубку с частой решеткой. Приготовленный таким образом марципан представляет собой пластичную массу, из которой можно формировать разнообразные украшения.

Если марципан оказался очень мягким, надо добавить к нему тонко просеянную сахарную пудру и промесить.

Если же марципан слишком плотный и при формовке крошится, следует влить в него охлажденную кипяченую воду; для лучшей связи можно заварить клейстер из 1 чайной ложки крахмала и добавить в марципан.

Марципан быстро засыхает, потому его нужно покрыть влажной марлей или положить в плоскую тарелку и сверху накрыть мисочкой. Из марципана лепят ручную или делают при помощи форм грибки, ягоды, овощи, фигурки животных и т. п. Изделия из марципана с помощью кисточки можно разрисовывать пищевыми красками, растворенными в винном спирте. Можно раскатать марципан в тонкий пласт и накрыть им торт; марципан используют также в качестве начинки.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вылепите ручную фигурки любимых животных.

48. Украшения из карамели

Сахарный песок — 824 г, патока — 82 г, вода — 274 г, ароматическая эссенция — 2,8 г, краска пищевая — 1 г

Приготовить сахарный сироп и уварить его до пробы на карамель.

Чтобы карамель не засахарилась, в начале варки в сироп добавить уксусную эссенцию. Можно добавить лимонную или виннокаменную кислоту, но от этого карамель желтеет.

Из карамели легко приготовить карамельные листики. Для этого из картофеля, моркови или репы вырезают штампик наподобие листа с прожилками.

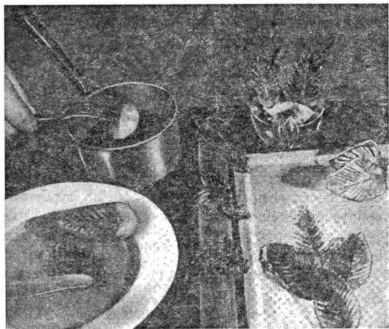

Рис. 51. Приготовление карамельных листиков

Штампик укрепляют на столовой вилке и нижнюю часть его с рисунком обмакивают в горячую карамель (рис. 51); затем штампик с прилипшей карамелью кладут на слегка смазанную маслом холодную тарелку, карамель немного приклеивается к тарелке, и штампик легко отделяется от карамели. Карамельный листик ножом отделяют от тарелки и, пока он не остыл, растягиванием или перегибанием на скалке придают ему любую форму.

Из слегка остывшей пластичной карамели можно сделать завитушки. Для этого надо скатать карамель в виде жгутика и спирально намотать на смазанную маслом палочку.

Можно покрасить карамель любой пищевой краской и ароматической эссенцией придать ей соответствующие вкус и запах.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Изготовьте карамельные листики различной формы.

49. Украшение посыпкой для торта

Кондитерские изделия можно украшать разноцветными посыпками, приготовленными из различных продуктов. Желательно посыпку просеивать через сито, чтобы крупинки ее были приблизительно одинакового размера.

Вначале просеивают через редкое сито, затем через частое, получают среднюю и мелкую посыпку.

Для украшения изделий посыпкой очень удобно пользоваться картонными, целлулоидными шаблонами,

изображающими разные эмблемы, фигуры животных, орнаменты. На рис. 52 показан шаблон-звезда, который был наложен на изделие перед посыпкой его сахарной пудрой, после посыпки остался рисунок звезды.

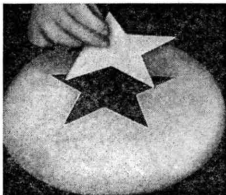

Рис. 52. Использование шаблона звезды

На рис. 53 показана отделка торта ножом после посыпки.

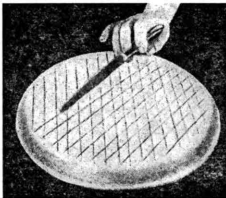

Рис. 53. Отделка торта ножом после посыпки

После посыпки торт укладывают на блюдо, покрытое салфеткой из пергаментной бумаги (на рис. 54).

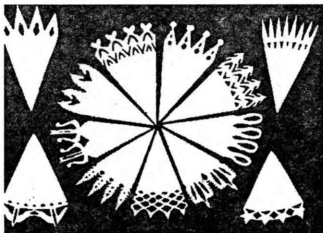

Рис. 54. Образцы самодельных салфеток

50. Украшение из штрейзеля

*Мука — 300 г, масло — 240 г, сахарный песок — 300 г,
12 яичных желтков*

Штрейзель представляет собой крупные мучнисто-масляные сладкие крошки, которыми посыпают сформованное тесто перед выпечкой.

Все продукты хорошо перемешивают до образования крошек.

Для получения равномерных по величине крошек надо просеять их через редкое сито. Если масса очень мягкая и крошка не образуется, следует охладить массу

и добавить муки, и наоборот, если при растирании получается очень мелкая мучнистая крошка, надо добавить масло или желток.

51. Украшение фруктами и цукатами

Свежие фрукты и ягоды используют при приготовлении сезонных тортов и пирожных (корзиночка фруктово-желейная, см. цв. вклейку). Отбирают самые красивые экземпляры без малейших признаков порчи, промывают, кладут на сито для стекания воды.

Консервированные фрукты используют круглый год. Сироп, в котором находятся фрукты, также употребляют в кондитерском производстве. Если сироп прозрачный, то его применяют для приготовления желе, если мутный — для промочки. Фрукты кладут на сито для подсушивания. Их укладывают на поверхность, покрытую фруктовой начинкой или кремом. Можно сверху покрыть желе или карамелью.

Цукатами также украшают поверхность изделий, их предварительно красиво нарезают. Часто используют для украшения вместе консервированные фрукты, цукаты и кусочки желе в виде фигурок.

52. Украшения из кандира

Сахар-рафинад — 745 г, сахарная пудра — 74 г, вода — 224 г

Из кандира отливают объемные пустотелые фигурки, которые используют для украшения тортов.

Для этой цели применяют гипсовые формы. Половинки форм промывают, связывают вместе и кладут в воду на 2—3 часа. Сырая форма предотвращает прилипание сиропа к стенкам.

В подготовленную форму через отверстия, находящиеся в низу фигурки, заливают горячий кандир, через несколько минут у стенок образуется твердая корочка. Через 10—15 мин незастывший кандир выливают и оставляют форму на 30 мин. Затем ее развязывают, полученную фигурку вынимают и высушивают не менее суток. Фигурку можно раскрасить пищевыми красителями или глазурью.

Заключение

Изучение основ изобразительной грамоты и композиции — сложный познавательный процесс.

Композиция декоративной отделки поверхности кондитерских изделий означает организацию внешней формы пирожного или торта. Красочное оформление высококалорийного продукта становится результатом творческого подхода кондитера к своему труду.

Используя материал учебника в соответствии с требованиями программы подготовки кондитеров по выработке тортов и пирожных, учащиеся, творчески относящиеся к процессу освоения знаний и умений, достигнут прекрасных результатов.

Чтобы хорошо украсить изделие, требуется длительная практика. С помощью данного учебника учащиеся могут освоить простейшие виды украшения, а затем постепенно более сложные, что поможет им добиться успеха и профессионального признания. Изучив данный учебник, и вы сможете сделать такие же украшения тортов и пирожных.

Оглавление

Введение	3
----------------	---

Часть 1 РИСОВАНИЕ

<i>Глава 1. ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ</i>	6
1. Цель и задачи рисования	6
2. Рисунок — важнейшая область художественного творчества	8
3. Материалы для рисования	11
4. Техника рисования и ее разнообразие	14
<i>Глава 2. РИСОВАНИЕ ПЛОСКИХ ПРЕДМЕТОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ</i>	19
5. Начальные упражнения по рисованию	19
6. Рисование геометрических фигур	23
<i>Глава 3. РИСОВАНИЕ ОРНАМЕНТОВ</i>	28
7. Виды орнамента	28
8. Рисование орнаментов	32

<i>Глава 4. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ</i>	37
9. Рисование с натуры — изучение действительности	37
10. Перспектива	39
11. Композиция рисунка	42
12. Понятие светотени	44
13. Последовательность работы над рисунком	48

<i>Глава 5. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ ОБЪЕМНЫХ ПРЕДМЕТОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ</i>	52
14. Рисование с натуры куба	52
15. Рисование с натуры призмы, шара, пирамиды	56

<i>Глава 6. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ ПРЕДМЕТОВ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА И РАСТЕНИЙ</i>	61
16. Рисование с натуры тарелки, чашки, вазы	61
17. Рисование с натуры растений	65

<i>Глава 7. ПОНЯТИЕ О ЦВЕТЕ</i>	69
18. Что такое цвет	69
19. Техника работы акварелью и гуашью	71

<i>Глава 8. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ</i>	75
20. Рисование с натуры яблок, груш, апельсинов, персиков, винограда	75
21. Рисование с натуры моркови, репы, редиса, свеклы, грибов	79

47. Украшения из марципана	145
48. Украшения из карамели	147
49. Украшение посыпкой для торта	148
50. Украшение из штрейзеля	150
51. Украшение фруктами и цукатами	151
52. Украшения из кандида	151
Заключение	153

Автор-составитель
Коева Валентина Алексеевна

РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА
кондитерских изделий

Ответственный редактор *Э. А. Юсупянц*
Художник *В. Кириченко*
Корректоры: *Н. Пустовойтова, В. Югобабян*

Лицензия ЛР № 065194 от 2 июня 1997 г.
Сдано в набор 24.11.00. Подписано в печать 01.02.01.
Формат 84 × 108/32. Бум. тип № 2.
Гарнитура CG Times. Печать высокая. Усл. п. л. 8,4.
Тираж 10000 экз. Зак. № 67

Издательство «Феникс»
344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 17

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-00-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Отпечатано с готовых диапозитивов в ЗАО «Книга»
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 57