

BILLEDKUNST

Avancerede tegneteknikker

FIGURTEGNING OG ANATOMI

Velkommen til School To Go og dagens undervisning!

Dette er et forløb i faget "Billedkunst" i tre episoder, med de tre temaer inden for avancerede tegneteknikker: Figurtegning og anatomi, "Dybde og atmosfære" og til sidst "Detaljer og finesser". Der vil både være lytte-tekster og øvelser i episoderne.

Introduktion

Velkommen til en spændende rejse ind i billedkunstens verden! Forestil dig et sted, hvor du kan bringe dine idéer til live blot ved at bevæge en blyant over et stykke papir. Et magisk sted, hvor dine tanker og drømme kan springe ud og blive til smukke tegninger. Dette sted findes – lige her i vores billedkunstklasse!

I de kommende uger skal vi dykke ned i en fascinerende del af kunstens verden: tegning af menneskefigurer og forståelse af den menneskelige krop. Men dette er ikke bare almindelig tegning; vi skal udforske, hvordan vi med streg og skygge kan fange menneskekroppens skønhed, styrke og bevægelse.

Forestil dig, at du kan skabe en tegning, der ser ud, som om den næsten kan bevæge sig på papiret! For at gøre det, skal vi først lære om de forskellige dele af menneskekroppen – ikke bare hvordan de ser ud, men også hvordan de passer sammen og bevæger sig. Dette kaldes "anatomi", og det er et vigtigt værktøj for enhver kunstner.

Vi vil også lege med noget, der kaldes "gestiktegning". Det er en sjov og hurtig måde at tegne mennesker i bevægelse. Ved at gøre dette kan vi fange øjeblikke – som en person, der løber, hopper eller måske endda danser.

Under vores eventyr vil vi se på nogle af de mest berømte kunstnere i historien og lære, hvordan de brugte disse teknikker til at skabe fantastiske værker. Vi vil opleve, hvordan kunst ikke kun er en måde at se verden på, men også en måde at udtrykke, hvordan vi føler os indeni.

Så tag din blyant og dit nysgerrige sind, og lad os begive os ud på denne spændende kunstrejse sammen. Jeg lover dig, at du vil se verden omkring dig på en helt ny måde!

Glæd dig til at opleve, udforske og skabe.

Klar til at starte? Lad os hoppe ind i kunstens farverige verden!

Mål for undervisningen:

- Jeg skal kunne anvende min forståelse af kroppens proportioner til at tegne en grundlæggende menneskelig figur.
- Jeg skal kunne sammenligne og kontrastere forskellige menneskelige stillinger og forstå, hvordan bevægelse påvirker kropssposition.
- Jeg skal kunne skabe en gestiktegning, der udtrykker en følelse eller en handling, ved at bruge min forståelse af menneskelig anatomi og bevægelse.

Hvordan kan vi bruge Leonardo da Vincis studier af den menneskelige anatomi fra renæssance-perioden til at forstå grundlæggende proportioner i vores egen figurtegning?

Ved du, hvem Leonardo da Vinci var? Han var ikke kun en berømt kunstner, der malede det kendte billede af Mona Lisa, men også en rigtig nysgerrig videnskabsmand. For mange år siden, tilbage i renæssanceperioden, lavede Leonardo da Vinci en masse studier af den menneskelige krop. Han ville forstå, hvordan alt hang sammen indeni, såsom muskler, knogler og hvordan vi bevæger os.

Leonardo var faktisk en af de første, der rigtigt studerede kroppen for at forbedre sine tegninger og malerier. Han lavede detaljerede tegninger af mennesker, hvor han nøje viste de forskellige dele af kroppen. Disse tegninger hjælper os selv i dag med at forstå, hvordan mennesker ser ud, både på ydersiden og indersiden.

Nu tænker du måske, "Hvad har dette at gøre med mig og tegning?" Jo, det er her, det bliver spændende! Ved at kigge på Leonardo da Vincis tegninger, kan vi lære rigtig meget om, hvordan man tegner mennesker. Leonardo fandt ud af, at kroppen har nogle bestemte proportioner – det vil sige, at forskellige dele af kroppen har en bestemt størrelse i forhold til hinanden. For eksempel, vidste du, at et menneskes ansigt typisk kan deles op i lige store dele mellem øjnene, næsen og munden?

Når vi tegner, kan vi bruge disse proportioner til at gøre vores figurer mere realistiske. Hvis vi forstår, hvordan kroppen naturligt passer sammen, kan vores tegninger af mennesker se rigtige ud, i stedet for at arme og ben ser for lange eller for korte ud.

Og det er ikke kun om størrelsen; det handler også om, hvordan kroppen bevæger sig. Leonardo studerede menneskers stillinger og bevægelser, og det hjælper os med at tegne mennesker i forskellige stillinger – løbende, hoppende eller måske dansende.

Så ved at studere, hvordan Leonardo da Vinci undersøgte den menneskelige krop, kan vi blive bedre til selv at tegne mennesker. Vi lærer, hvor store arme skal være i forhold til kroppen, hvordan benene bør se ud, når en person går, og så meget mere.

Tænk på det som at have en hemmelig vejledning til tegning, der er mange hundrede år gammel! Ved at bruge de samme observationer som Leonardo, kan vi lave vores egne kunstværker, der ser både smukke og virkelige ud. Så næste gang du tegner en person, forestil dig, hvordan Leonardo ville have gjort det – kig på proportionerne, stillingerne, og hvordan lyset falder på kroppen. Det er ligesom at have en lille Leonardo da Vinci til at hviske tegnetips i dit øre!

Er du klar til at prøve? Husk, det handler ikke om at være perfekt, men om at lære og have det sjovt med tegningen!

Hvor finder man de primære muskelgrupper i det menneskelige legeme, og hvordan kan denne viden anvendes til at skabe mere livlige og realistiske figurer i tegning?

Forestil dig, at du skal tegne en superhelt. Du ved, hvordan han skal se ud, men hvordan får du ham til at se stærk og dynamisk ud på papiret? Her kommer forståelsen af menneskets muskelgrupper ind i billedet!

Menneskekroppen er dækket af mange muskler, og de hjælper os med at bevæge os på alle mulige måder. Nogle af de primære muskelgrupper, vi har, inkluderer musklerne i vores arme, ben, mave og ryg. For eksempel, i vores arme, har vi biceps og triceps, som hjælper os med at løfte og bøje vores albuer. I vores ben har vi store muskler som quadriceps og hamstrings, som hjælper os med at løbe og hoppe.

Men hvordan bruger vi denne viden, når vi tegner? Tænk på musklerne som guidelines for at skabe dine figurer. Når du tegner en person, der løfter en tung genstand, kan du vise, hvordan bicepsen på armen strammer og bliver mere fremtrædende. Eller hvis du tegner nogen, der sparker til en fodbold, kan du fremhæve, hvordan benets muskler strækker sig og arbejder.

Ved at forstå, hvor de vigtigste muskelgrupper er, og hvordan de ser ud, når de er i brug, kan du gøre dine tegninger mere livlige og realistiske. Det er ikke nødvendigt at tegne hver eneste muskel, især når du laver tegneserier eller mere stiliserede tegninger. Men ved at have en grundlæggende forståelse af, hvor musklerne er og hvordan de fungerer, kan du tilføje små detaljer, der gør en stor forskel.

For eksempel, hvis din figur står op, kan du vise en smule af muskeldefinitionen i benene for at vise, at de bærer figurens vægt. Hvis figuren holder en pose, kan du vise, hvordan skulder- og armemuslerne strammer sig for at holde posen.

Ved at bruge denne tilgang bliver dine figurer ikke bare stive statuer; de vil se ud som om, de virkelig kan bevæge sig og udføre handlinger. Det gør dine tegninger mere interessante og sjovere at se på!

Og husk, det er altid en god ide at kigge på billeder af rigtige mennesker eller endda kigge på dig selv i spejlet, for at se hvordan musklerne arbejder i forskellige positioner. Du kan endda stille dig selv i forskellige stillinger og mærke, hvordan dine egne muskler arbejder, før du prøver at tegne dem.

Hvorfor er det vigtigt at forstå kroppens proportioner, når man tegner menneskefigurer, og hvordan kan vi bruge gestiktegning som en øvelse til at forbedre denne forståelse?

Forestil dig, at du vil tegne en person, men når du er færdig, ser det ud som om deres arme er for lange, eller deres hoved er for lille sammenlignet med resten af kroppen. Det ville se ret mærkeligt ud, ikke sandt? Det er her, forståelsen af kroppens proportioner kommer ind i billedet.

Kroppens proportioner handler om, hvordan de forskellige dele af kroppen forholder sig til hinanden i størrelse. For eksempel er et voksent menneskes hoved normalt omkring en ottende del af deres samlede højde. Og afstanden fra toppen af hovedet til navlen er normalt den samme som fra navlen til fødderne. Ved at kende disse slags regler, kan vi tegne menneskefigurer, der ser mere realistiske og proportionelle ud.

Men hvordan bliver vi gode til dette? En sjov og effektiv måde er ved at øve os gennem noget, der kaldes gestiktegning. Gestiktegning er, når du hurtigt skitserer en person i en bestemt stilling eller bevægelse, ofte i løbet af kun få sekunder eller minutter. Formålet er ikke at tegne en perfekt figur, men snarere at fange den overordnede form og bevægelse.

Ved at praktisere gestiktegning lærer du at se og forstå de grundlæggende former og proportioner af kroppen hurtigere. Du bliver også bedre til at se, hvordan mennesker bevæger sig og hvordan forskellige dele af kroppen linjer op med hinanden. For eksempel, hvis nogen står med én hånd på hoften, vil du bemærke, hvordan skulderen, albuen og hoften skaber en vis linje og form.

Denne øvelse hjælper dig ikke kun med at blive hurtigere og mere sikker i dine tegninger, men også med at gøre dine figurer mere dynamiske og naturlige. Du begynder at forstå, hvordan kroppen bevæger sig og står i rummet, hvilket er super vigtigt, når du vil skabe dine egne tegninger fra hovedet.

Så næste gang du tegner, prøv at starte med nogle hurtige gestiktegninger for at varme op. Måske du kan bede en ven om at posere for dig, eller finde billeder online, som du kan tegne efter. Husk, det er okay, hvis det ikke ser perfekt ud - det er alt sammen en del af læreprocessen.

Hvornår skal man anvende skygge og lys i figurtegninger for at skabe dybde og tredimensionalitet, og hvordan kan studier af værker fra barokperioden inspirere os?

Når du tegner mennesker, kan du bruge skygge og lys til at gøre dine tegninger se mere levende og virkelige ud, næsten som om de kunne træde ud af papiret. Tænk på lys og skygge som en

måde at vise, hvor lys kommer fra i din tegning. Når lys rammer en person eller et objekt, skaber det lyse områder og skygger.

For eksempel, hvis du tegner en person med en lampe, der lyser fra siden, vil den side af personen tættest på lampen være meget lysere end den anden side, som vil være mørkere. Den mørke side vil have skygger. Ved at tegne disse lyse og mørke områder på din figur, kan du gøre det, så det ser ud som om der er rigtigt lys i din tegning, hvilket får din figur til at se mere tredimensionel ud.

Nu, hvordan kan vi lære af barokperiodens kunstnere? Barokperioden var en tid med meget dramatiske og detaljerede kunstværker, og kunstnerne fra den tid var mestre i at bruge lys og skygge. De brugte noget, der kaldes "chiaroscuro", som er et italiensk ord, der betyder 'lys-mørke'. Det beskriver, hvordan man kan skabe stærke kontraster mellem lys og mørke for at give tegninger og malerier dybde og drama.

Du kan kigge på malerier fra barokperioden og se, hvordan kunstnerne har brugt lys og skygge til at gøre deres figurer og scener livlige og spændende. Du vil bemærke, at de ofte lader meget mørke områder støde direkte op til meget lyse områder. Dette får det til at se ud som om lyset virkelig skinner på figurerne og skaber dybe skygger.

Når du studerer disse malerier, prøv at lægge mærke til, hvor kunstnerne har placeret de lyseste lys og de dybeste skygger. Du kan endda prøve at kopiere nogle af deres teknikker i dine egne tegninger. Ved at eksperimentere med at placere lys og skygge i dine figurer, ligesom barokkunstnerne gjorde, kan du starte med at give dine tegninger mere dybde og gøre dem mere realistiske.

Husk, det er okay at eksperimentere og prøve forskellige ting for at se, hvad der fungerer bedst. Og jo mere du øver dig, jo bedre bliver du til at bruge lys og skygge til at gøre dine tegninger endnu bedre!

Hvordan kan man skabe udtryksfulde gestiktegninger, der fanger menneskets bevægelser og følelser, ved at observere og tegne ud fra hverdagslivets situationer?

At skabe udtryksfulde gestiktegninger betyder, at du tegner mennesker på en måde, så man kan se, hvad de føler eller laver, bare ved at kigge på din tegning. Det er som at fortælle en lille historie uden ord, kun med billeder. For at gøre dette, kan vi bruge det, vi ser omkring os hver dag.

Forestil dig, at du sidder i parken. Rundt omkring dig er der mennesker, der laver alle mulige ting: En person går hurtigt med stramme skuldre, en anden sidder slappet på en bænk med et

drømmende udtryk, og en lille gruppe venner griner højt sammen. Hver af disse personer viser følelser og bevægelser, som fortæller os noget om, hvad de tænker eller føler.

For at tegne udtryksfulde gestiktegninger, kan du starte med at vælge en person og lægge mærke til de store linjer i deres krop. Hvor er deres arme? Hvordan holder de deres hoved? Er deres krop åben og imødekommende, eller lukket og anspændt? Disse store bevægelser fortæller meget om personens stemning.

Når du tegner, prøv at fange disse store linjer og kroppsstillinger først. Du behøver ikke at tegne alle detaljerne med det samme. Start med de store, enkle former, som viser kroppens holdning. Dette er din gestiktegning – en hurtig, enkel skitse, der fanger en persons bevægelse eller følelse.

Efterhånden kan du lægge mærke til mindre ting, som kan hjælpe med at vise følelser. Er personens øjenbryn rynket? Smiler de bredt, så øjnene lukkes en smule? Disse små detaljer kan tilføje meget til dine tegninger.

Du kan også bruge det, du observerer, til at skabe dine egne figurer i forskellige situationer. Hvordan ville en person se ud, hvis de tabte deres is? Hvordan ville de stå, hvis de ventede spændt på en ven? Ved at tænke på disse hverdagssituationer og hvordan folk reagerer på dem, kan du begynde at skabe dine egne historier gennem dine gestiktegninger.

Husk, det vigtigste er at se rigtigt godt efter og øve dig meget. Jo mere du observerer mennesker og deres bevægelser, og jo mere du tegner, desto bedre bliver du til at skabe udtryksfulde og levende tegninger. Og husk, det skal være sjovt! Så tag din blyant, og begynd at udforske verden omkring dig gennem dine tegninger.

Nu er det tid til at lave et par opgaver og tænke over hvad vi lige har lært.

Arbejdsopgaver

1. Identifikation: Se på et diagram over menneskekroppen. Skriv navnene på de store muskelgrupper ved siden af de relevante dele på kroppen.
2. Proportions Tegning: Brug en simpel regel, som "hovedet er ca. en ottendedel af kroppens højde", for at tegne en person stående. Husk at bruge en blyant, så du nemt kan rette.
3. Bevægelse Studie: I par, observer din partner i forskellige stillinger (stående, siddende, løbende). Tegn hurtige skitser, der fanger bevægelsen og holdningen.
4. Analyse og Feedback: Byt tegninger med din partner, og diskuter, hvad der er godt, og hvad der kunne forbedres. Se specifikt på proportioner og bevægelse.
5. Udtryksfulde Gestiktegninger: Vælg en følelse (glæde, overraskelse, tristhed) og tegn en figur, der udtrykker denne følelse gennem kropsholdning og bevægelse.

Når du har svaret på opgaverne, så slutter denne episode.

Her starter ideerne til lærerne:

Ideer til læreren:

- Introduktion til Anatomi: Brug plakater eller slides til at vise og diskutere de primære muskelgrupper og kroppens proportioner.
- Demonstration: Vis eksempler på gestiktegninger, og demonstrer, hvordan man hurtigt kan fange en figur i bevægelse.
- Interaktive Øvelser: Organiser aktiviteter, hvor eleverne kan observere og tegne hinanden i forskellige stillinger. Dette hjælper med forståelsen af bevægelse og kropspostur.
- Kritik Sessioner: Faciliter konstruktive feedback sessioner, hvor eleverne kan præsentere deres arbejde og modtage feedback.
- Udforskning af Kunst: Vis eksempler på figurtegninger fra forskellige perioder, især fra barokperioden, for at illustrere brugen af lys, skygge og bevægelse.
- Sammenligningsaktivitet: Lad eleverne sammenligne tegninger før og efter at have lært om proportioner og muskelgrupper, for at de kan se deres egne fremskridt.