

BILLEDKUNST

Dynamisk figurtegning

BEVÆGELSE OG GESTIK

Velkommen til School To Go og dagens undervisning!

Dette er et forløb i faget "Billedkunst" om dynamisk figurtegning i tre episoder, nemlig: "Bevægelse og gestik", "Anatomiske detaljer" og til sidst "Udtryk og følelser". Der vil både være lytte-tekster og øvelser i episoderne.

Introduktion

Velkommen til en spændende del af vores billedkunstundervisning, hvor vi skal dykke ned i den fascinerende verden af dynamisk figurtegning! I de kommende uger vil du begive dig ud på en rejse for at udforske, hvordan kunstnere fanger essensen af menneskelig bevægelse og gestik gennem deres tegninger.

Forestil dig, hvordan en danser bevæger sig på en scene, hvordan en atlet springer eller løber, eller endda, hvordan dine venner laver sjove bevægelser, når de leger. Alle disse bevægelser er fulde af liv og energi – og det er netop, hvad vi vil prøve at fange i vores kunst.

I dynamisk figurtegning kigger vi ikke bare på, hvordan mennesker ser ud, når de står stille, men hvordan deres kroppe ændrer sig, når de bevæger sig. Vi vil lære om "linjer af handling", som er de imaginære linjer, der løber gennem en figur i bevægelse og viser retningen og energien af deres bevægelser. Disse linjer hjælper os med at skabe kunstværker, der ser levende og bevægede ud, selvom de bare er på papir.

Men vent, der er mere! For at tegne mennesker i bevægelse godt, skal vi også have en forståelse for menneskekroppens anatomi. Bare rolig, vi skal ikke blive læger, men vi skal lære lidt om, hvordan knogler og muskler arbejder sammen for at skabe bevægelse. Denne viden vil hjælpe os med at lave tegninger, der ser realistiske ud.

Vi vil også eksperimentere med forskellige tegneteknikker, fra hurtige skitser til mere detaljerede tegninger. Vi vil se på, hvordan forskellige kunstnere, som for eksempel Edgar Degas med sine balletdansere eller Leonardo da Vinci med hans detaljerede studier af menneskekroppen, har brugt dynamisk figurtegning til at udtrykke bevægelse og følelser.

Og så kommer det sjove: du skal selv prøve kræfter med at tegne! Du vil få mulighed for at skabe dine egne dynamiske figurtegninger ved at observere mennesker omkring dig eller bruge billeder som inspiration. Det kan være alt fra en ven, der poserer, til en atlet i aktion.

Gennem hele dette forløb vil du lære at se og fange bevægelsen omkring dig, og hvordan du kan overføre den energi og det liv, du ser, til dine egne kunstværker. Jeg glæder mig til at se, hvordan du udtrykker bevægelse og gestik gennem dine tegninger. Så lad os komme i gang og bringe dine tegninger til liv!

Mål for undervisningen:

- Jeg skal kunne genkende og navngive de grundlæggende principper for dynamisk figurtegning.
- Jeg skal kunne forklare, hvordan bevægelse og gestik kan vises i en tegning.
- Jeg skal kunne anvende teknikker for dynamisk tegning for at skabe en simpel figur i bevægelse.
- Jeg skal kunne identificere anvendelsen af linjer og skravering i en dynamisk figurtegning.

Hvad forstår vi ved dynamisk figurtegning, og hvordan adskiller det sig fra traditionel figurtegning?

Dynamisk figurtegning er en spændende måde at tegne mennesker på, hvor fokus ligger på bevægelse og energi. Forestil dig, at du ser en person, der løber, danser eller hopper – deres kroppe er ikke stille, men i konstant bevægelse. Når du tegner på en dynamisk måde, prøver du at fange denne bevægelse og energi på dit papir.

I dynamisk figurtegning ser vi ikke kun på de præcise detaljer i personens ansigt eller tøj, men mere på hvordan hele kroppen bevæger sig. Du tænker på linjerne i kroppen som om de er i bevægelse – som en danser i midten af et spring. Det handler om at fange den følelse og retning af bevægelse snarere end at tegne hver lille detalje perfekt.

Dette adskiller sig fra traditionel figurtegning, hvor målet ofte er at tegne en person så nøjagtigt og detaljeret som muligt, som de ser ud, når de står eller sidder stille. I traditionel figurtegning bruger du måske lang tid på at sikre, at alle proportioner (som afstanden mellem øjnene, størrelsen af hovedet i forhold til kroppen) er helt korrekte. Du observerer omhyggeligt og prøver at kopiere hver lille detalje.

Men i dynamisk figurtegning er hurtighed og følelsen af bevægelse mere vigtig. Du tegner hurtigt, ofte med løse, flydende streger for at fange den overordnede følelse af personens bevægelse. Det betyder ikke, at detaljer og proportioner ikke er vigtige, men de er ikke hovedfokus. Hovedfokus er at vise dynamik, energi og bevægelse.

Et eksempel på dynamisk figurtegning kunne være en hurtig skitse af en fodboldspiller i aktion, hvor hovedfokus er på hans dynamiske stilling, den måde hans krop bøjer sig, og hans energi, ikke nødvendigvis på hans præcise ansigtstræk eller de eksakte detaljer i hans tøj.

Så, når du tegner dynamisk, prøver du at fange en følelse, en bevægelse, en øjeblikkelig handling – det gør det levende og spændende, næsten som om din tegning også er i bevægelse!

Hvordan kan vi observere og gengive menneskelig bevægelse og gestik i vores tegninger?

At observere og gengive menneskelig bevægelse og gestik i dine tegninger er som at være en detektiv, der opdager, hvordan kroppen bevæger sig og udtrykker følelser. Her er nogle trin, du kan følge:

1. Observation: Først skal du virkelig kigge på, hvordan folk bevæger sig. Dette kan du gøre ved at se på folk omkring dig, se videoer eller bruge billeder som reference. Bemærk, hvordan kroppen ændrer form, når den bevæger sig. For eksempel, når nogen løber, hvordan er deres arme og ben da? Hvordan vipper deres krop frem og tilbage?

2. Forstå grundformene: Alle mennesker er opbygget af enkle former som cirkler, ovaler og rektangler. For eksempel kan hovedet ses som en oval, brystet som en bredere oval, og arme og

ben som lange rektangler. Når du forstår disse grundformer, bliver det lettere at tegne mennesker i bevægelse, fordi du kan se, hvordan disse grundformer bevæger sig og ændrer sig.

3. Tegn aktionslinjer: En aktionslinje er en enkel linje, der viser retningen af kroppens bevægelse. For eksempel, hvis nogen springer, vil aktionslinjen gå fra hovedet ned til fødderne og vise springets retning. At starte med en aktionslinje kan hjælpe dig med at få en følelse af bevægelsen, før du begynder at tilføje detaljer.

4. Tilføj bevægelse: Når du tegner, skal du prøve at føle bevægelsen i din egen hånd. Lad dine streger være løse og dynamiske. Hvis du tegner nogen, der danser, kan du lade din hånd "danse" på papiret. Dette kan hjælpe med at gøre dine tegninger mere levende og udtryksfulde.

5. Studer gestik: Gestik er de bevægelser, folk laver med deres kroppe, især hænder og arme, for at udtrykke følelser eller kommunikere. Se, hvordan folk bruger deres kroppe, når de taler, råber, viser glæde eller er kedede af det. Disse bevægelser kan fortælle meget om en persons følelser.

6. Praktisér, praktisér, praktisér: Jo mere du tegner, jo bedre bliver du til at gengive bevægelse og gestik. Tegn hurtige skitser uden at bekymre dig for meget om at lave fejl. Dette kaldes ofte for "gesture drawing" og er en fantastisk måde at blive bedre til at fange bevægelse.

7. Giv din figur vægt og balance: Overvej, hvordan kroppens vægt fordeles i forskellige positioner. Dette hjælper med at gøre din figur mere realistisk. For eksempel, hvis en person står på ét ben, vil deres kropsvægt være skiftet mod det ben.

Husk, det vigtigste er at have det sjovt og eksperimentere. Nogle af de bedste læringer sker, når du prøver noget nyt og ser, hvad der sker!

Kender vi en kunstner, der er kendt for sin brug af dynamik og bevægelse i sine værker, og beskrive, hvordan de fremstiller dette?

En af de kunstnere, der er mest kendt for sin brug af dynamik og bevægelse i sine værker, er Edgar Degas. Han var en fransk kunstner, der levede i det 19. århundrede, og han er især berømt for sine malerier, tegninger og skulpturer af balletdansere.

Degas havde en særlig måde at fange sine motiver på, især når det kommer til balletdansere. Han brugte ikke kun sine evner til at vise, hvordan de så ud, men mere vigtigt, hvordan de bevægede sig. I stedet for at male danserne stående stille, valgte Degas at fange dem i midten af en bevægelse eller en dans. Det kunne være alt fra en danser, der strækker sig, til en, der springer i luften.

Hvordan gjorde Degas dette? Han observerede nøje dansernes bevægelser og stillinger. Han studerede, hvordan muskler og stof bevægede sig sammen med danseren. I hans kunst kan du

se, hvordan en dansers kjole svajer, eller hvordan hendes fødder er præcist positioneret, mens hun danser. Han brugte lys og skygge til at skabe en følelse af dybde og bevægelse og brugte hurtige, sikre penselstrøg for at vise den hurtige bevægelse af dansen.

Degas' kunst viser os ikke bare, hvordan dansen ser ud, men hvordan den føles. Ved at se på hans værker, kan vi næsten høre musikken og føle dansernes energi og koncentration. Det er som om han har stoppet tiden et øjeblik, så vi kan se og mærke hver lille bevægelse.

Degas brugte også forskellige vinkler og perspektiver i sine billeder. I stedet for altid at male fra tilskuernes synspunkt, kunne han male fra oven, fra siden, eller endda bagfra. Dette hjalp med at give en ny fornemmelse af rum og bevægelse i hans billeder. Ved at ændre perspektivet, kunne han vise os danserne på måder, vi normalt ikke ser – dette gør hans kunstværker dynamiske og interessante.

Så, når vi taler om Edgar Degas og hans brug af dynamik og bevægelse, taler vi om hans evne til at bringe dans og bevægelse til live på lærredet. Han fanger øjeblikke, der føles levende og fulde af energi, og det er dette, der gør hans kunst så speciel og husket endnu i dag.

Hvorfor er det vigtigt at forstå menneskekroppens anatomi, når man skaber dynamiske figurtegninger?

At forstå menneskekroppens anatomi er rigtig vigtigt, når man skaber dynamiske figurtegninger, altså tegninger, hvor mennesker er i bevægelse eller laver forskellige stillinger. Tænk på anatomi som et kort over kroppen, der viser, hvor alle delene er, og hvordan de passer sammen.

Når kunstnere forstår anatomi, ved de, hvor alle knoglerne og musklerne er, og hvordan de virker. Dette hjælper dem med at tegne mennesker mere nøjagtigt, selv når de skaber billeder fra deres fantasi. For eksempel, hvis du ved, hvor albuen er, og hvordan den bøjer, kan du tegne en arm, der ser realistisk ud, selv når den er i en svær stilling, som når man svinger et bat eller vinker.

Desuden, når vi bevæger os, er det ikke kun vores arme og ben, der bevæger sig. Hele vores krop ændrer sig lidt. Hvis du kender til kroppens anatomi, kan du vise disse ændringer i dine tegninger. Det gør dine tegninger mere overbevisende og livlige. For eksempel, hvis en person løber, ved du, at musklerne i benene og armene spændes, og dette kan du vise i din tegning.

At kende til anatomi hjælper også med at forstå, hvordan kroppen holder balance. Når folk står, sidder eller bevæger sig, fordeles deres vægt på forskellige måder. Ved at forstå dette kan du lave tegninger, hvor personerne ikke ser ud som om, de er ved at falde, medmindre du selvfølgelig vil have dem til at se sådan ud!

En anden god ting ved at kende til anatomi er, at det hjælper dig med at tegne alle slags mennesker. Mennesker kommer i alle former og størrelser, men vi har alle de samme knogler og muskler indeni os. Når du forstår det, kan du tegne mennesker, der er høje, korte, stærke, tynde, børn, voksne – alle sammen!

Til sidst, ved at kende anatomi, kan du også blive bedre til at vise følelser gennem kropsstillinger. Kroppen viser følelser, ikke kun ansigtet. Tænk på, hvordan din krop ser ud, når du er glad, sammenlignet med når du er trist eller bange. Ved at forstå kroppens anatomi kan du tegne hele kroppen, så den viser disse følelser.

Så, selvom det kan virke som meget at lære, er anatomi virkelig vigtig for alle, der vil tegne mennesker godt, især når de er i bevægelse. Det er lidt som at lære reglerne i et spil: Når du først kender dem, kan du spille meget bedre!

Hvordan kan vi bruge linjer og skravering til at udtrykke bevægelse og følelser i vores dynamiske figurtegninger?

Når vi tegner, kan vi bruge noget, der hedder linjer og skravering, for at vise bevægelse og følelser. Dette er ikke bare vilkårlige streger på papiret, men de hjælper med at give dine tegninger liv og fortælle en historie om, hvad din figur føler eller gør. Lad os se, hvordan du kan gøre dette:

Brug af linjer til at udtrykke bevægelse:

- **Aktionslinjer:** Forestil dig en linje, der går gennem figuren i din tegning. Denne linje, kaldet en "aktionslinje", hjælper med at vise, hvilken retning figuren bevæger sig i. Hvis en person springer, vil aktionslinjen være buet og dynamisk, hvilket giver en følelse af, at personen virkelig flyver gennem luften.
- **Løse og flydende linjer:** Når du tegner din figur, brug løse og flydende linjer snarere end stive og lige linjer. Dette hjælper med at vise, at din figur er i bevægelse. Tænk på, hvordan en løber ser ud – deres krop er aldrig helt stiv, men altid i en slags flydende bevægelse.
- **Retningslinjer:** Du kan også bruge linjer til at pege i retningen af bevægelse. Hvis din figur vifter med en hånd, kan du tilføje linjer, der følger håndens bevægelse, som viser, hvor hurtigt den bevæger sig.

Brug af skravering til at udtrykke følelser:

- **Mørke og lette områder:** Følelser kan vises gennem brugen af lys og skygge i din tegning. Hvis du vil vise, at din figur er trist eller bange, kan du bruge tungere, mørkere skraveringer, som skaber en tung og dystert stemning. For en glad eller energisk figur, brug lysere skraveringer og mere åbent rum.

- Skraveringens retning: Retningen af dine skraveringer kan også vise følelser. Aggressive, hurtige skraveringer kan give en følelse af angst eller vrede, mens bløde, lette skraveringer kan vise ro eller lykke.
- Kontraster: At lege med kontraster mellem meget mørke og meget lyse områder kan også hjælpe med at skabe følelsesmæssig dybde. For eksempel kan en figur, der står i en mørk skygge med kun ansigtet oplyst, se meget dramatisk og følelsesladet ud.

Husk, at linjer og skravering ikke bare er der for at fylde rummet i din tegning, men de er værktøjer til at fortælle en historie og vise, hvordan din figur føler og bevæger sig. Så næste gang du tegner, tænk over, hvordan du kan bruge disse teknikker til at gøre dine figurer mere livlige og udtryksfulde.

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

Arbejdsopgaver:

1. Bevægelsesstudie: "Tegn en serie hurtige skitser af en person i forskellige bevægelser – hoppe, løbe, danse. Brug aktionslinjer til at vise bevægelsens retning."
2. Gestikspil: "Arbejd med en partner; en laver en tilfældig gestik eller stilling, mens den anden tegner det. Skift roller efter hver tegning."
3. Skraveringsteknikker: "Prøv forskellige skraveringsteknikker for at vise lys, skygge og bevægelse på et menneske i bevægelse."
4. Følelsesudtryk: "Tegn en figur, der udtrykker en følelse gennem gestik, f.eks. glæde, vrede eller sorg. Brug kroppens holdning og bevægelse for at udtrykke følelsen."
5. Sammenlign og Lær: "Sammenlign din tegning med en partners. Diskuter, hvad I kan lære af hinandens måder at udtrykke bevægelse og følelser på."

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

Her starter ideerne til lærerne:

Ideer til læreren:

- Bevægelsesobservation: Start klassen med en sjov opvarmningsaktivitet, hvor eleverne observerer og tegner hinanden i forskellige bevægelser eller gestikker.

- Anatomilektion: Gennemgå en kort lektion om menneskekroppens anatomi relateret til bevægelse, for at hjælpe eleverne med at forstå, hvordan de skal tegne kroppen korrekt.
- Studie af kunstnere: Vis og diskuter værker af kunstnere kendt for deres dynamiske figurtegninger, som Degas eller Giacometti. Analyser hvordan disse kunstnere viser bevægelse og følelser.
- Gruppekritik: Arranger en session, hvor eleverne deler deres arbejde med klassen, og alle giver konstruktiv feedback.
- Bevægelse og musik: Spil forskellige typer musik, og lad eleverne tegne bevægelser og gestikker inspireret af musikken for at udforske forholdet mellem lyd og visuel udtryk.