

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская школа искусств Предгорного муниципального округа
Ставропольского края

Методический доклад
«Рисунок – основа пластических искусств»

Подготовлен преподавателем
Отделения изобразительного искусства:
Ковалевой С.В.

Февраль 2023г.

РАССМОТРЕНО:

на заседании

Методического совета

МБУДО ДШИ Предгорного округа

протокол № ___ от _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

МБУДО ДШИ Предгорного округа

_____ И.В. Линева

« ___ » _____ 20__ г.

Содержание

1. Введение
2. Виды рисунка и их отличительные черты
3. История рисунка
4. Самые знаменитые рисунки
5. Приложение
6. используемая литература

Рисунок - основа пластических искусств

Введение

Искусство - одно из важнейших и интереснейших явлений в жизни общества, неотъемлемая часть человеческой деятельности, играющая значительную роль в развитии не только отдельной личности, но и общества. Уходящее в глубь веков искусство рисунка не только лежит в основе разных видов изобразительного искусства, но и является самостоятельной художественной техникой. Рисунок можно считать самым непосредственным видом искусства. Эта непосредственность позволяет напрямую запечатлеть то, что вы видите, а зарисовка с натуры вдохновляет и приносит свои плоды. Рисунок все еще остается одним из самых эффективных способов прямой передачи визуальной информации, несмотря на возрастающую роль фотографии.

Рисунок - какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств - контурной линии, штриха, пятна. Различными сочетаниями этих средств (комбинации штрихов, сочетание пятна и линии и т. д.) в рисунке достигаются пластическая моделировка, тональные и светотеневые эффекты.

Рисунок имеет самостоятельное значение в искусстве, являясь видом графики, и вместе с этим любой вид пластических искусств не может без него обойтись, потому что рисунок – основа живописи и скульптуры, народного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры.

Рисунок – структурная основа любого изображения: графического, живописного, скульптурного, декоративного. Рисунок – средство познания и изучения действительности.

Многочисленные разновидности рисунка различаются по технике, методам и характеру рисования, по назначению, жанрам и темам.

Рисунок может служить учебным, вспомогательным целям, при создании произведений разных видов искусств и украшать интерьер.

Самостоятельное значение имеет станковый рисунок – выполненное на мольберте (станке художника), на отдельном листе, тщательно проработанное художественное произведение различных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, мифологический рисунок и др.). Темы для рисунков могут подсказать сама жизнь, история или фантазия.

Жизненные впечатления художник может зафиксировать в быстро выполненных набросках и зарисовках. Подготовительный рисунок необходим при создании живописных полотен, фресок, мозаик и витражей. Дизайнер или архитектор свой первоначальный замысел проекта фиксирует с помощью рисунка в эскизах. Скульптору необходимо хорошее владение рисунком, чтобы правильно передавать пропорции и объем, располагать форму в пространстве. Композиция скульптурного рельефа начинается с рисунка.

Виды рисунка и их отличительные черты

Рисунок в искусстве представляет собой изображение предметов с помощью разнообразных графических средств: точек, линий, штрихов, пятен. Существует огромное разнообразие его видов, которые различаются по многим критериям:

- **технике выполнения.** Рисунки бывают оригинальными или печатными. Оригинальные изображения наносят на бумагу в единственном экземпляре. Печатные варианты (эстампы) получаются путем оттиска оригиналов с клише из древесины (гравюра) или металла, камня (литография);
- **целевому назначению.** Рисунки разделяют на творческие и академические (учебные). В творческих работах художник отображает свой внутренний мир. Впоследствии они становятся полноценными шедеврами. С помощью академического рисунка будущие мастера оттачивают технику исполнения. Они могут копировать оригиналы известных художников или рисовать живые и неодушевленные предметы с натуры. Сложность заданий постепенно нарастает по ходу учебного процесса, а опытный педагог осуществляет полный контроль за качеством их исполнения. Существует также разделение на станковые и подсобные типы. Образцы станковой живописи предназначены для восприятия зрителем в качестве самостоятельного произведения. Подсобные наброски используют в процессе работы над масштабной картиной для тщательного прорисовывания отдельных предметов, а также в творческом поиске;

Академический рисунок – многочасовую работу с подробной передачей конструкции и светотени объектов – выполняют слушатели Академии художеств и студенты высших специальных учебных заведений. Такая система обучения сложилась с конца XVI века

и, как правило, включает копирование «оригиналов» признанных мастеров, рисование с гипсовых античных слепков и затем – с живой природы.

Учебный рисунок представляет собой обширную область разнообразных заданий по рисованию геометрических тел, гипсовых орнаментов, разнообразных натюрмортов, объектов мира техники и природы, человека, пейзажа, архитектурных построек и др. Как правило, учебные задания по рисунку соответствуют программным задачам, их предлагается выполнять по мере нарастания сложности в специальных условиях под контролем педагога. Рисунок, включающий учебное рисование с натуры, рисование по памяти и воображению, составляет основу художественного образования.

Учебный рисунок в свою очередь делится на 2 вида учебной работы: длительный анализ природы (длительный рисунок) и короткие зарисовки (наброски). В длительном рисунке учащиеся серьезно и глубоко изучают правила и законы построения, сосредотачивают внимание на отдельных этапах изображения, вникают в суть реалистического рисунка. В процессе выполнения набросков и зарисовок студенты приучаются быстро, легко и свободно владеть своими знаниями и навыками.

С помощью одних и тех же средств рисунка: линии, штриха, пятна – художниками создается разнообразное восприятие мира. Все зависит от того, как художник использует эти средства художественной выразительности, как он ведет линию и кладет пятно, в какой пропорции использует светлое и темное, как передает пространство и др. Благодаря рисунку мысль, наблюдение фиксируются на бумаге. Рисунок выявляет отношение художника к изображаемому. Почерк художника отражает его душевное состояние.

- **жанру и тематике.** Существует огромное тематическое и жанровое разнообразие рисунков: от традиционных натюрмортов, портретов и пейзажей до изображений на историческую, героическую, религиозную, мифологическую, фантастическую, бытовую, фэнтезийную и прочие тематики.
- **характеру и способам рисования.** В процессе работы над картиной автор совмещает два основных способа рисования: с натуры и по памяти. Они гармонично переплетаются между собой. Мастер старается не только максимально достоверно передать увиденное, но и добавляет личные впечатления. В результате один и тот же предмет (объект), нарисованный разными людьми, на двух картинах может выглядеть совершенно по-иному;
- **использованию выразительных средств.** Основными изобразительными средствами для рисования художникам служат линии, тона, светотени и пропорции. В зависимости от их сочетания получаются разные варианты: от предельно упрощенных (четко передающие конструкцию предметов) до максимально приближенных к завершенным произведениям (наиболее достоверные в художественном плане);
- **материалу основы и используемым инструментам.** В древнейшие времена люди рисовали на различных доступных материалах: папирусе, восковых табличках, пергаменте и бересте. Сегодня для этих целей чаще всего используют бумагу,

картон или холст. Инструментами для рисования служат карандаши, уголь, тушь, сангина, сепия, пастель или акварельная краска.

В зависимости от детализации художественной композиции и сложности исполнения различают несколько основных видов:

- **Набросок.** Предназначен для запечатления на бумаге отдельных замыслов или наблюдений автора.
- **Зарисовка с натуры.** Используется для отображения на бумаге наиболее характерных (существенных) особенностей натуры для дальнейшей детальной проработки.
- **Эскиз.** Фиксирует замысел отдельной части или всего произведения. Исполняется в свободной манере, содержит важные детали будущего полотна: построение композиции, соотношения основных цветов, пространственные планы.
- **Этюд.** Представляет собой небольшое по размерам, но завершённое по форме произведение.

Главное выразительное средство рисунка – линия. Линия запечатлевает неуловимое в движении жизни. Сплетаясь в разнообразные формы, линия бывает тонкой, изысканной и кружевной, колючей и злой, нежной и бархатистой. Богатство графических материалов помогает быть линии предельно разнообразной.

Работы величайших мастеров прошлого и ведущих художников современности позволяют проследить историю развития рисунка, раскрывают особенности их творческого метода и выразительные возможности работы карандашом, тушью, углем, сангиной, пастелью и другими графическими материалами.

История рисунка

История рисунка берет свое начало с самых истоков человеческой цивилизации. На протяжении многих тысячелетий до появления письменности наши предки изображали сцены из охоты, фигуры людей и животных на стенах пещер для передачи друг другу важной информации. Древняя наскальная живопись имеет огромную историческую ценность, но не представляет интереса для искусствоведов и художников.

Начало теоретического обоснования правил рисования принадлежит египтянам. Они первыми стали устанавливать законы изображения, обучать определенным канонам. Обучение технике рисования осуществлялось по двум направлениям. С одной стороны, вырабатывалось свободное движение руки, чтобы ученик мог легко наносить кистью главные контурные линии на поверхность доски или папируса. С другой – ученик должен был иметь крепкую и твердую руку, чтобы уверенно выцарапывать контур рисунка на стене для фрески, на камне для барельефа и др.

Древнегреческие художники при разработке своих канонов исследовали человеческое тело. Они утверждали, что сущность прекрасного заключается в стройном порядке, в симметрии, в гармонии частей и целого. Художники Древней Греции старались изобразить реальный мир как можно точнее, поэтому в основу метода обучения рисунку было положено рисование с натуры. Рисунок с натуры — это изображение, выполняя которое мы наблюдаем и познаем объект, показываем на бумаге его внешний вид и изучаем одновременно его строение.

В эпоху Римской империи само изобразительное искусство, а значит и рисунок, приняло как бы прикладной характер. Поэтому при обучении рисованию преобладало копирование образцов, повторение приемов работы древних греков.

Средневековое изобразительное искусство отвергало реалистические тенденции, если они не отвечали религиозному сюжету. Рисунок был направлен не на точность передачи натуры, а на ее эмоциональное, духовное состояние.

Все разновидности технических приемов рисунка, дошедшие до нашего времени в основном сложились в эпоху Возрождения в Италии. Уже тогда в рисунке применялись свинцовые, серебряные и другие металлические грифели (штифты), графит, итальянский карандаш, сангина, уголь, мел, пастель, а также жидкие материалы – бистр, тушь, разноцветные чернила, акварель, белила. Рисовали гусиными и тростниковыми перьями, кистями на белой бумаге и бумаге разнообразных цветов, тонированной и грунтованной. Все это привело к исключительному богатству художественных и технических приемов.

К. Брюлов. Турчанка. Акварель

Техника рисунка, сложившаяся в эпоху Возрождения, оказала сильнейшее влияние на последующие поколения художников и стала основой для многих художественных школ, которые выработали свои технические и художественные приемы работы теми же материалами.

Строгую, линейную манеру рисунка вырабатывали художники Возрождения, принадлежавшие к флорентийской и римской школам: А. Матеньи, Леонардо да Винчи, Микеланджело. Венецианские художники, напротив, рисовали в свободной манере, например Тициан, П. Веронезе, Я. Тинторетто предпочитали использовать легкий живописный штрих и пятно.

Великими мастерами линейного рисунка, выполненного серебряным штифтом, были Ян ван Эйк, А. Дюрер, Рафаэль и др. Художником, блестяще владеющим графитным карандашом, в первой половине XIX века был французский художник Ж.-Д. Энгр.

В связи с бурным развитием русского искусства в XVIII в. после преобразовательных реформ Петра I в национальном языке слово «рисунок» стало употребляться в его подлинном смысле. Древнее слово «риска» означало то, что мы сейчас понимаем под термином «линия» или «черта». На его основе и родилось слово, которым обозначают особую технику выполнения графического изображения.

Рисунки как изображения появляются на бумаге лишь с помощью таких изобразительных средств, как линии и штрихи.

Линия в изображении играет роль своеобразной границы, отделяющей форму предмета по его очертаниям (контурам) от других элементов, которые имеют свои отличительные признаки. Штрих, являющийся формально той же линией, но только короткой, прерывистой, несет в изображении функцию, необходимую для передачи объемности предмета (штриховка в рисунке создает впечатление правдоподобности формы и связи ее с окружающей средой).

Русская школа XVIII и XIX веков также внесла много нового в технику рисунка. Virtuозно владели рисунком О. Кипренский, К. Брюллов и ряд других учеников Академии художеств. Они любили выполнять работы на слегка желтой или голубой бумаге с использованием ее тона, что избавляло рисунок от излишней перегруженности листа. Даже учебные рисунки этих художников украшают в настоящее время крупные музеи изобразительного искусства.

Самые знаменитые рисунки

Среди знаменитых работ гениальных художников рисунки отнюдь не занимают лидирующие позиции. По популярности они все-таки уступают пальму первенства более эффектным и красочным картинам известных мастеров. Но давайте отдадим дань уважения этому виду искусства и вспомним несколько значимых работ.

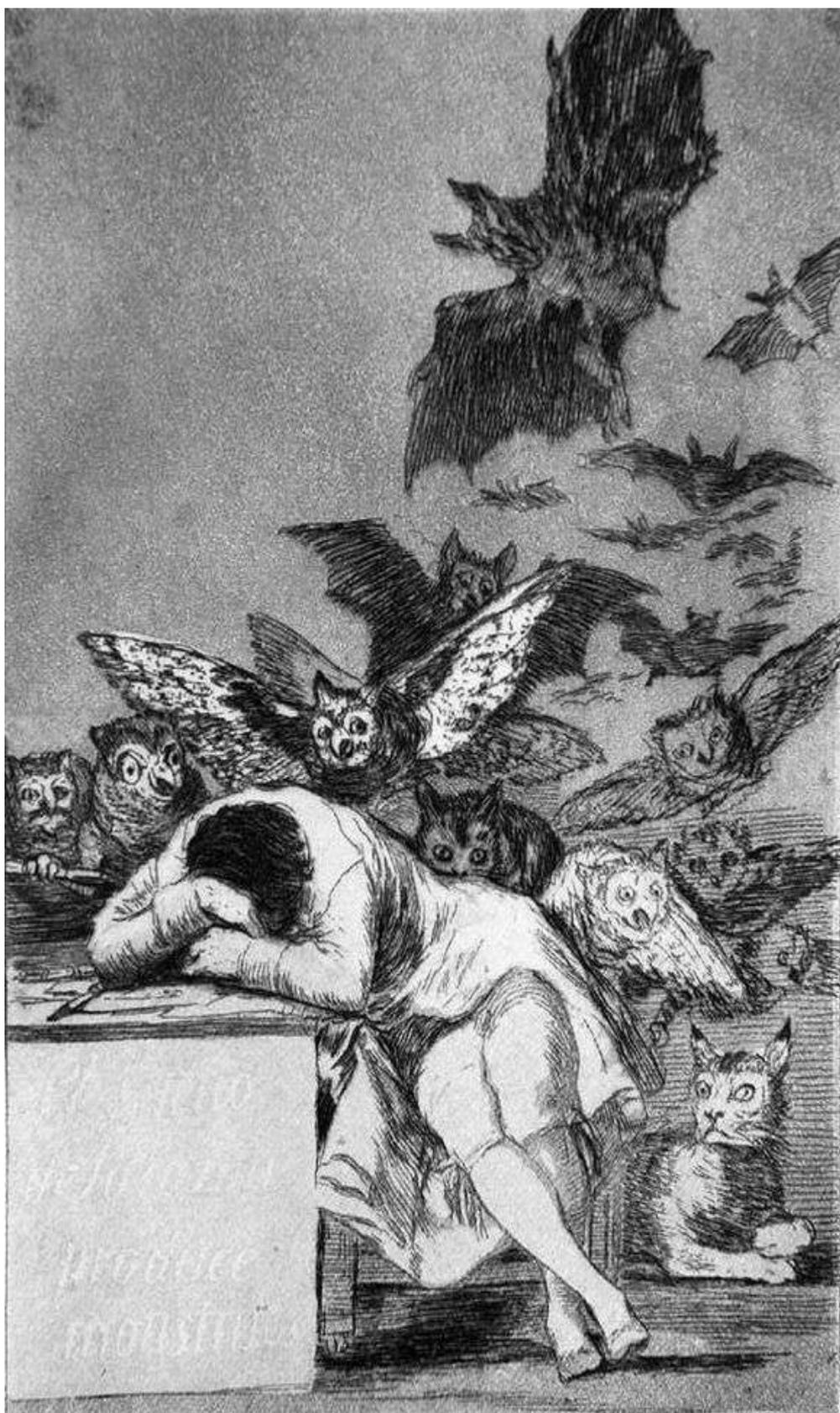
«**Витрувианский человек**» Леонардо да Винчи. Изображение обнаженного мужчины в двух пропорциях кисти великого мастера уже более 500 лет служит образцом внутренней симметрии человеческого тела и даже Вселенной.

«Лукреция» Рафаэль. Это произведение дошло до нас, не в последнюю очередь, благодаря желанию менее известных современников скопировать шедевры мастера. Маркантонио Раймонди на основе этого эскиза создал свою знаменитую гравюру.

«Меланхолия» Альбрехт Дюрер. Таинственный эстамп великого немецкого художника имеет небольшие размеры — всего 23,9 × 18,8 см. Тщательно прорисованная гравюра содержит множество явных и скрытых символов. Интересный факт — живописец был по натуре меланхоликом, как и множество гениальных творческих личностей всех времен.

«Сон разума рождает чудовищ» Франциско Хоце де Гойя (Francisco José de Goya). Офорт одного из самых ярких представителей стиля романтизма создан на основе простой испанской поговорки. Но великий Гойя сумел создать гениальное произведение из обыденной вещи.

Значение рисунка в искусстве сложно переоценить. С его помощью художники ищут новые интересные идеи и композиции для своих произведений.

О. Кипренский в рисунке «Натурщик с красным плащом», благодаря использованию итальянского карандаша, сангины и мела, добивается обилия полутонов и живописного впечатления.

В рисунке К. Брюллова «Портрет Полины Виардо», выполненном графитным карандашом, сделана тончайшая моделировка объема средствами светотени. Хорошо передано сходство с моделью, неповторимое движение знаменитой певицы того времени.

В известном рисунке «Группа из двух натурщиков» К. Брюллов использовал сложное сочетание материалов: сангины, пастели, угля и мела. Этим он добился богатства тоновых оттенков и цветовых нюансов.

Многочисленные рисунки Брюллова, выполненные акварелью, производят впечатление законченных картин, например поражающая своим ювелирным мастерством «Турчанка».

Рисунки русских мастеров А. Лосенко, А. А. Иванова, И. Репина и многих других дают прекрасные примеры различных приемов использования материала.

Великий живописец А. А. Иванов обогатил возможности акварели, заставил ее звучать с новой выразительной силой.

Поражают особой одухотворенностью акварельные рисунки А. А. Иванова к библейским и евангельским сюжетам, выполненные с помощью белил на бумаге приятного теплого тона.

Эти листы – многофигурные, сложные композиции, раскрывающие человеческие характеры. Художник добивается необыкновенной гармонии цветовых сочетаний.

И. Репин любил выполнять остропсихологические рисунки графитным карандашом и использовать в них растушку. Из рисунков углем на холсте интересен «Портрет Элеоноры Дузе». Репин применил в нем разнообразные технические приемы: то уголь кладется плашмя, особенно при изображении одежды и фона, и слегка растирается, то работа ведется свободным, широким штрихом. Репин очень умело передает фактуру платья, кресла, волос с помощью угля и шероховатой поверхности холста.

Русские художники второй половины XIX века развили и широко использовали в своем искусстве технику соуса как сухого, так и мокрого, когда он разводится водой, подобно

акварели. Н. Крамской выполнил этюд женской головы к картине «Неутешное горе» в свободной манере, с использованием штриха, в технике сухого соуса.

Рисунки В. Серова, Б. Кустодиева, В. Борисова-Мусатова, М. Врубеля представляют собой образцы мастерского сочетания разнообразных рисовальных материалов в одном листе.

В. Серов, работая над «Портретом О. К. Орловой», применил уголь, сангину и цветные карандаши. Получился рисунок, близкий к живописному изображению. Серов использовал почти все употреблявшиеся в его время художественные материалы, извлекая из них максимальные возможности, необходимые для создания произведения. Ему удавалось добиваться простоты и общей гармонии тона, несмотря на сложную технику исполнения. Обладавший высоким мастерством, виртуозной техникой и тонким вкусом, Серов создал немало великолепных рисунков.

Особую манеру наложения штрихов М. Врубелем невозможно спутать с почерком другого художника. Чтобы он не изображал – розу в стакане, пейзаж, ребенка в кровати, нервные, угловатые, перекрещивающиеся врубелевские штрихи безошибочно узнаются.

Пером как инструментом рисования охотно пользовались великие мастера всех поколений – Леонардо да Винчи, Микел- анджело, Тициан, Дюрер, Рембрандт, Доре, И. Репин, В. Серов, М. Врубель и многие другие. Они оставили нам неповторимые и бесконечно разнообразные перовые рисунки. Обычно рисовали чернилами, тушью, сепией (краской коричневого цвета) на гладкой, плотной, белой или тонированной бумаге. Часто сочетали технику работы пером и кистью. Приемы перового рисунка разнообразны, их создавали выдающиеся мастера западноевропейского и русского

искусства. Рисунок пером требует от художника точности и уверенности, так как почти невозможно внести исправления.

Пастель и акварель используют и для рисунка, и для живописи. Все зависит от того, что больше предпочитает художник – линию или пятно, многоцветие или монохромность. Большое количество рисунков кистью, особенно портретов, оставили нам такие мастера, как К. Брюллов, И. Репин, И. Крамской, В. Серов, М. Врубель и многие другие.

Художники XX века продолжают развивать традиции русской школы – реалистического рисунка и создают много нового в области свободного, островыразительного, экспрессивного, нарушающего традиционные нормы рисунка авангардных направлений.

Богатый материал для изучения техники рисунка мировой и русской школ находится в крупнейших художественных музеях.

Приложение

Джованни
Антонио
Сольяни.

Голова
молодого
святого.
Около
1521г.

Пармиджанино (Франческо Маццола).
Ландскнехт, пьющий из кувшина 1530 –
1540г.

Пармиджанино (Франческо Маццола).
Мадонна с младенцем в облаках 1524 –
1527г.

Жан Мишель Моро Младший.
Отдых молодой матери. 1762

Жан Мишель Моро Младший
Туалет перед маскарадом. 1762

Рембранд Харменс Ван Рейн.
Набросок женщины с ребенком на руках.
Рубеж 1640 – 1650-х

Винсент Ван Гог. Портрет молодой
девушки. 1888г.

Использованная литература.

Основы рисунка для учащихся 5-8 классов *Сокольникова Н.М.*

Воскресенская Е.Д.: Рисование карандашом и красками. - СПб.: Питер, 2011

Визер В.В.: Живописная грамота. Основы искусства изображения. - СПб.: Питер, 2006

Барчаи Е.: Анатомия для художников. - М.: Эксмо, 2006

Кузин В.С.: Рисунок. Наброски и зарисовки. - М.: Академия, 2004

Хаген Р.-М.: Питер Брейгель Старший : около 1525-1569. - Кёльн: Арт-Родник, 2000

Верделли А.: Искусство рисунка. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2001