

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА»

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
по учебной работе

 /Т.А. Ибрянова/

« 05 » 2017 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ТЕМУ

ТЕХНИКА РИСУНКА И РИСОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для студентов по специальностям:
54.02.05 Живопись (по видам)
(Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись),
54.02.01.Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки
в области культуры и искусства

Дисциплина: ОП.01. Рисунок

Самара
· 2017

Одобрены
Предметной цикловой комиссией
специальных дисциплин
«__»_____201__ г.
Председатель комиссии
_____ /И.А.Князева/

Составлены на основе Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства; 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись)

Автор _____ / _____ /

преподаватель _____ ГБПОУ
«Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»

Методическая рекомендация «ТЕХНИКА РИСУНКА И РИСОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» предназначена для студентов художественных училищ. В основу разработки положен накопленный опыт преподавания предмета «Рисунок» в художественном училище и высших художественных учебных заведениях РФ, а также методика преподавания предмета в Российской академии художеств. Рекомендация может быть использована на занятиях по рисунку, композиции, декоративно – прикладной композиции, театральной и дизайнерской композиции и других творческих занятиях.

Автор: А.А.Панов, преподаватель спец.дисциплин ГБПОУ Самарской области «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова – Водкина».

Содержание

Пояснительная записка	4
Основная часть.....	5
Заключение.....	9
Информационные источники.....	10

Пояснительная записка

Методическая рекомендация «ТЕХНИКА РИСУНКА И РИСОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» разработана в полном соответствии с программой учебной дисциплины «Рисунок», являющейся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки. А также полностью соответствует

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014г. № 1391;

Положению о планировании, организации самостоятельной работы студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в области культуры и искусства в разделе профессионального цикла.

Цель данной методической рекомендации - помочь методически грамотно пользоваться техническими приемами работы карандашом, сангиной и другими материалами. В содержании материала уделяется внимание последовательности работы карандашом, углем, сангиной, соусом, формируется понимание, что техническое мастерство должно быть органически связано со всем процессом построения рисунка.

Основная часть

Одним из решающих моментов приобретения художественного мастерства является техника. От рисовальщика требуется техническое совершенство, большой навык и вкус в пользовании различными рисовальными материалами — орудиями его труда. Основная причина робости в рисовании заключается в отсутствии технического навыка. Вопросы техники рисунка, вопросы изучения приемов работы рук являются настолько серьезными, что умалчивать о них в художественной школе нельзя. Между тем вопросам техники рисунка в нашей методической литературе уделяется очень мало внимания, дается мало методических рекомендаций по работе карандашом, углем, сангиной, соусом.

Развитие технических навыков также необходимо художнику, как необходима скоропись в чистописании для свободного начертания письменных знаков. Художник не должен испытывать затруднений в технике рисования, так же как не испытывает этого человек при письменном изложении своих мыслей.

Свобода и виртуозность владения языком искусства дает возможность художнику всецело отдаваться творчеству, легко решать творческие замыслы и добиваться наибольшего эффекта. Художник, слабо владеющий изобразительной техникой, оказывается скованным и не может выразить свои замыслы в полную силу.

Не следует думать, будто бы техника приходит сама собой. Техника рисунка — это сумма рациональных приемов работы, это искусство, которому надо учиться. В результате правильно проводимых занятий и внимательного обдумывания методики работы можно овладеть необходимыми техническими навыками.

Не следует смешивать понятия «техника рисунка» и «манера». Манера — это почерк художника, который связан с темпераментом художника, с его природным характером. Манера присуща каждому своя.

В связи с затронутым вопросом необходимо прежде всего выяснить, что мы понимаем под техникой рисунка. Техника — это искусство выполнения, это „находчивость“, это предугадывание тех эффектов, которые могут получиться при использовании данного приема. Техника — это не только особая манера изящно проводить штрих к штриху, но и толковое выражение, передача характера формы. При техническом воспроизведении рисунка происходит рефлекторное действие руки и глаза, которое дает возможность художнику не задумываться над средствами изображения, а производить над натурой более глубокий анализ. Техническое мастерство должно быть органически связано со всем процессом построения рисунка. Только та техника рисования может

считаться удовлетворительной, которая вытекает из органического понимания сущности рисунка, когда каждый штрих, каждая линия, пятно выражает форму, объем, характер более убедительно и реально. Поэтому технику рисунка не следует понимать как шаблон, раз и навсегда свойственный данному художнику.

Основная задача техники — это как можно выразительнее донести до зрителя то, что видел и чувствовал художник, но никогда техника не должна быть самодовлеющей. Она необходима как средство для достижения цели. Целью же является правдивое реалистическое изображение.

Существует множество технических приемов работы карандашом, сангиной и другими материалами. Овладеть определенной техникой рисунка студент может только в процессе упорных и длительных занятий. Каждый вид техники имеет свои специфические особенности, и художник должен знать, что можно извлечь из угля, сангины, карандаша и как одним и тем же материалом можно добиваться различных эффектов. Например, работая углем или сангиной, можно применить различную технику рисунка. В одном случае можно ограничиться только тоновой лепкой формы, в другом — сочетать тоновую прокладку со штрихом.

Среди различных материалов, которые помогают молодому художнику быстрее овладеть мастерством рисунка, особого внимания заслуживают *тушь и перо*.

Перо дает тонкую, красивую линию и позволяют четко прорисовывать детали. Кроме того, работа пером с первых же шагов приучает рисовальщика внимательно относиться к делу, наносить линии очень обдуманно и с большим расчетом, так как малейшее невнимание влечет искажение формы, а при исправлении рисунка — грязь и кляксы. Перо очень дисциплинирует, не дает возможности думать о постороннем, рука приобретает легкость движений.

Часто художники применяют в рисунке *сангину и черный угольный карандаш*. Такое сочетание материалов позволяет повысить выразительность рисунка, передать реально материал, его фактуру. Сочетание угля и сангины дает возможность художнику повысить выразительность.

Для *графитного карандаша* более характерна штриховая техника рисунка, что мы видим у художников старой академической школы. Для *угля, соуса, сангины* больше подходит широкая, живописная прокладка тона.

Работа карандашом.

Овладевая техникой, необходимо научиться правильно пользоваться рисовальным материалом. Например, при работе карандашом не следует затирать рисунок пальцем, так как это приводит к излишней черноте, рисунок становится грязным и маловыразительным. При такой технике работы тон в тени становится глухим, он не дает нужной прозрачности и теряет свою свежесть. Для *карандаша* более характерны четкие, ясные, чеканные рисунки.

Наоборот, при работе *углем, сангиной, соусом* растирание помогает добиваться более разнообразных нюансов и передачи материальности. Здесь этот метод позволяет художнику найти более тонкие переходы от света к тени. Но главное внимание в учебном рисунке должно быть обращено на анализ формы предмета. Технику рисунка нельзя отрывать от основных задач учебного рисунка, она должна помогать лучше, убедительнее выражать форму на плоскости. Художнику нужно знать, что при работе штрихом или тоном движения карандаша и, соответственно, руки должны соответствовать направлению каждой плоскости в пространстве, подчеркивать и указывать изгиб каждой поверхности формы. Методика использования тональных возможностей карандаша следующая. Вначале ученик работает карандашом очень осторожно, еле-еле прикасаясь к бумаге. Когда основной рисунок намечен и требуется уточнение формы, художник начинает усиливать нажим карандаша на бумагу. Затем он начинает делать акценты, давать карандаш в полную силу, добиваясь наибольшей выразительности.

В учебном рисунке техника не должна бросаться в глаза. Качество рисунка определяется не эффектно положенными штрихами, а тем, как выражена конструктивная слаженность рисунка, соразмерность всех составных частей.

Каждая линия, каждый штрих, которые наносятся на плоскость бумаги, помогают рисовальщику выразить, наглядно передать зрителю то, что он желает рассказать. Следя за формой натуры, художник передает штрихом, линией ее характер, особенности ее строения. Рисовальщик должен как бы рассказывать зрителю, какова форма предмета, как его поверхности отграничиваются от окружающего пространства, как изгибается поверхность, в какую сторону направлена та или иная плоскость.

Техника рисунка должна быть подчинена разуму, логическому осмыслению всего процесса изображения. Образование у человека специальных двигательных навыков без опоры на сознание не может быть. Именно сознание помогает человеку приобрести новый опыт в работе. Практически освоение сложных движений никогда не происходит без осознания целей и задач, стоящих перед обучающимся, что уже указывает на непереносное участие сознания в этом процессе.

Работа углем.

В процессе обучения рисунку художник должен узнать выразительные свойства каждого рисовального материала, чтобы с их помощью донести до зрителя свои впечатления и чувства ясным и убедительным языком изобразительного искусства. Углем можно добиться очень тонких переходов светотени, передать материальность. В учебном рисунке уголь дает студенту возможность находить приемы работы, отвечающие темпераменту, вкусам и творческим устремлениям данного студента. В отличие от карандаша уголь более подвижный и податливый материал, он легко смахивается с бумаги тряпкой и хорошо втирается в поры при употреблении растушки. Для более

тонкой моделировки формы тоном применяются растушки, сделанные из замши, лайки, бумаги. Снимать уголь во время моделирования формы в рисунке, то есть вводить свет в нужных местах формы резинкой (ластиком) не следует. Для этого лучше всего пользоваться клячкой или мякишем белого хлеба. Бумагу под угольный рисунок надо брать пористую, шероховатую. Если такой бумаги найти нельзя, то можно воспользоваться и гладкой чертежной бумагой, но предварительно ее надо обработать: натянуть на планшет и покрыть жидким раствором клейстера (из муки или крахмала), куда можно немного добавить гуашевых белил. Однако на такой грунтованной бумаге работать сложнее, так как уголь уже не будет так легко смахиваться.

Закончив рисунок, его надо закрепить. Фиксировать угольные рисунки можно снятым молоком, канифолью, растворенной в бензине и даже сахарной водой (два кусочка пиленого сахара на 1/2 стакана воды). В последнее время многие фиксируют рисунки лаком для волос.

Уголь можно сочетать с другими материалами — *мел, сангина, цветные карандаши*. Но введение других материалов должно быть очень сдержанным.

Работа соусом.

Не менее выразителен как рисовальный материал соус. Соус своей бархатистой фактурой позволяет художнику выполнять очень красивые рисунки. Однако работать соусом очень трудно, он не терпит постоянных поправок, плохо снимается с бумаги, а при сильном нажиме на бумагу дает излишние черноты. Рисунок соусом требует от художника предельной осторожности, повышенной внимательности и методичности в работе.

Работать соусом можно двумя способами — сухим и мокрым.

Методика работы сухим соусом состоит в следующем: на небольшом клочке бумаги растирают палочку соуса, полученным порошком с помощью растушки наносится основной рисунок, затем тон постепенно усиливается и заканчивается рисунок палочкой сухого соуса. Мокрый способ дает возможность художнику добиваться в рисунке живописного звучания. Способ мокрого соуса состоит в следующем: на блюдце растирается кусочек соуса и смачивается водой, затем сухим соусом с помощью растушевки намечается рисунок головы, а потом уже кистью, как при работе акварелью, прокладываются основные тональные отношения жидким соусом. Заканчивается рисунок опять сухим соусом. Преимущество мокрого соуса состоит в том, что проложенные мокрым соусом полутона позволяют после высыхания продолжать моделировать форму — выбирать света и блики, усиливать тон в нужных местах.

Не меньше внимания к себе требует и такой рисовальный материал как резинка. Резинкой надо пользоваться умело; она помогает в работе над рисунком только в том случае, если ее применяют правильно и осторожно. В противном случае она — враг. Например, при работе карандашом, сангиной,

соусом резинка незаменима, особенно в передаче фактуры шелка, меха, металла, стекла. При работе же углем, бистром, карандашом типа «Негро» резинка — враг, она почти непригодна, она портит бумагу, оставляет после себя неисправимые следы. При работе свинцовым карандашом резинка нужна в том случае, когда нужно уточнить форму, уничтожить ошибочно нанесенные линии, выбрать блик. Когда же в рисунке нужно сгладить или смягчить штриховку, осветлить или немного ослабить необходимые места в тоне, резинку лучше не употреблять. Здесь лучше воспользоваться мякишем хлеба или клячкой.

Работа сангиной.

Сангина — рисовальный материал естественного (вулканического) происхождения красновато-бурого или красновато-коричневого цвета, мягкий, подобно мелу. В настоящее время натуральной сангины в продаже не бывает, ее заменяют искусственные палочки, приготовляемые из охристых красок и глины. Хорошими сортами сангины являются те, которые не царапают бумагу и хорошо растираются. Метод работы сангиной такой же, как и углем, ею можно штриховать, растушевывать пальцем, тряпочкой и растушками (из замши, кожи, бумаги). Часто сангиной работали в сочетании с другими рисовальными материалами — углем, итальянским карандашом, пастелью.

Заключение

Со всеми этими технологическими особенностями материала художник должен ознакомиться на практике.

Повышение технического мастерства, ознакомление с техникой и технологией материалов не следует понимать как окончательное решение проблемы художественного мастерства. В учебном рисунке решение технических задач является лишь начальной подготовкой, начальной ступенью дальнейшего развития мастерства.

Информационные источники

Основные источники:

- Аксенов К.Н. Рисунок. М.: Просвещение, 1987.
- Баммес Г. Видеть и понимать. – Берлин, 1988.
- Баммес Г. Мы рисуем человека. – Берлин, 1989.
- Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. М.: Эксмо, 2007.
- Наброски/ Под ред. В.А. Могилевцева. - М.: Изд. искусство, 2007.
- Могилевцев В.А. Основы рисунка. – СПб.: Артindex, 2007.
- Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1953.
- Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. – М.: Эксмо, 2013.
- Никодеми Г.Б. Рисунок. Акварель и темпера. - М.: Эксмо, 2005.

Дополнительные источники:

- Белинский П.А. Академический рисунок. Наброски. - М.: Академия Н.Нестеровой, 2009.
- Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика. - М.: Академия, 2007.
- Ватагин В.А. Изображение животного. - М.: Сварог и К, 1999.
- Луковенко Б.А. Рисунок пером. - М.: Изобразительное искусство, 2000.
- Рисунок и живопись. Техника рисования фигуры человека и движения /Под ред. Ю.М. Кирцера. - М.: Изобразительное искусство, 2000.
- Строгановская школа рисунка. - М.: Сварог и К, 2001.
- Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. - С.-Пб.: «Проект 3003» - «Лики России», 2007.
- Учебный рисунок/Под ред. О.А. Еремеева, Н.Н. Репина, В.А. Королева. - Издательство Китай, Тяньцзинь, 1996.
- Учебный рисунок в Академии художеств/Еремеев В.О., Королев В.А. - М.: Изобразительное искусство, 1995.

- Вавилин В.Ф., Вавилин В.В., Моисеенко В.А., Федин В.А. Рисунок: учебное пособие. - М.: ИМУ, 2004.
- Дюваль М. Анатомия для художников. - М.: Издательство Шевчук, 2001.
- Краморов С.Н. Конструктивный рисунок. - М.: Академия, 2005.
- Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художников. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002
- Куриляк Р. Размышления художника-анатома, советы начинающему художнику, 2003.
- Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – М.: Астрель, 2001.
- Чиварди Д. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании. М.: Эксмо-пресс, 2001.
- Альберт Г., Вульф Р. Основы рисования. - М.: Попурри, 2004.
- Барчай Е. Анатомия для художников. - М.: Эксмо-пресс, 2000.
- Гаптилл Л. Работа пером и тушью. - М.: Попурри, 2001.
- Глассфорд К. Рисунок пером и тушью. - М.: Астрель, 2004.
- Замедянский И. Практический курс рисунка. Женская фигура. - М.: Акелла, 2004.
- Лещинский А.А. Основы графики. - Гродно: ГрГУ, 2003.
- Лушников Б.В. Рисунок. Портрет. – М.: Владос, 2004.
- Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека.
- Учебный рисунок в Академии художеств/Еремеев В.О., Королев В.А. - М.: Изобразительное искусство, 1995.
- Хогард Б. Игра света и тени. - М.: Астрель, 2001.

Электронные источники:

- Виртуальный музей Лувр. <http://louvre.historic.ru>
- Государственный Русский музей. <http://www.rusmuseum.ru>
- Государственная Третьяковская галерея. <http://www.tretyakovgallery.ru>
- Государственный Эрмитаж. <http://www.hermitagemuseum.org>
- История изобразительного искусства. <http://www.arthistory.ru/>
- Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина – ГМИИ www.arts-museum.ru
- Он-лайн библиотека электронных книг для художников (интернет-ресурс, адрес <http://friends-forum.com/forum/showthread.php?t=33937>)
- <http://artclassic/edu.ru/>
- Техника рисунка для студентов (интернет-ресурс, адрес <http://www.risunochki.ru/>)
- Основы техники рисунка (интернет-ресурс, адрес <http://pro-risunok.ru/>)
- Он-лайн библиотека электронных книг для художников (интернет-ресурс, адрес <http://friends-forum.com/forum/showthread.php?t=33937>)
- Сборник электронных книг по живописи и рисунку (интернет-ресурс, адрес <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=985473>).

РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации
«Техника рисунка и рисовальные материалы»
к учебной дисциплине ОП.01. Рисунок
для обучающихся по специальности 54.02.05. Живопись (по видам), 54.02.01.
Дизайн (по отраслям) по программе углубленной подготовки в области
культуры и искусства
преподавателя специальных дисциплин ГБПОУ «Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-Водкина» Панова А.А.

Представленные методические рекомендации «Техника рисунка и рисовальные материалы» соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.05. Живопись (по видам), 54.02.01. Дизайн (по отраслям) по программе углубленной подготовки в области культуры и искусства и рабочей программе учебной дисциплины «Рисунок» училища. В рекомендациях последовательно и логично изложен процесс использования различных рисовальных материалов.

Предложенные методические рекомендации призваны дать студентам необходимые профессиональные знания и навыки, отработать полученные знания на практике, наглядно продемонстрировать, что техника рисунка необходима как средство для достижения цели. Целью же является правдивое реалистическое изображение.

Данные рекомендации имеют цель помочь методически грамотно пользоваться техническими приемами работы карандашом, сангиной и другими материалами. Материал изложен грамотно, последовательно, понятно, опираясь на знания работы с различными рисовальными материалами.

Методические рекомендации заслуживают высокой оценки и могут быть использованы студентами художественного училища в творческой и учебной работе.

Рецензент:

Старший преподаватель кафедры
«Архитектурно-строительная графика и
изобразительное искусство» АСА СамГТУ,
член ТСХ России

Н.К. Хожайлова

Подпись Сараева Н.И.
удостоверяю, заместитель начальника управления
по персоналу и делопроизводству ГБПОУ ВО «СамГТУ»
Сараева Н.И.

РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации
«Техника рисунка и рисовальные материалы»
к учебной дисциплине ОП.01. Рисунок
для обучающихся по специальности 54.02.05. Живопись (по видам),
54.02.01. Дизайн (по отраслям) по программе углубленной подготовки в
области культуры и искусства
преподавателя специальных дисциплин ГБПОУ «Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-Водкина» Панова А.А.

Предложенные методические рекомендации изложены последовательно, понятно. Материал доступен в качестве рабочих советов для студентов, заканчивающих училище по специальности 54.02.05. Живопись (по видам), 54.02.01. Дизайн (по отраслям) по программе углубленной подготовки в области культуры и искусства, соответствует учебному плану, требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и содержанию рабочей программы учебной дисциплины «Рисунок». В содержании материала уделяется внимание последовательности работы карандашом, углем, сангиной, соусом, формируется понимание, что техническое мастерство должно быть органически связано со всем процессом построения рисунка.

Представленный текст изложен последовательно, информация подана исчерпывающе полно, логично, понятно. Методические рекомендации могут быть рекомендованы для формирования профессиональных умений и навыков в изобразительном творчестве, в учебных заданиях по программе училища.

Методические рекомендации наглядно демонстрируют профессионализм и опыт автора как художника-рисовальщика и преподавателя, заслуживают высокой оценки.

Рецензент:

Преподаватель спец. дисциплин
ГБПОУ «Самарское художественное училище
им. К.С. Петрова-Водкина», член СХ России

К.Г. Глазова

Турнир Глазовой - заверено
Директор Лео Т.М. Мисюк