

МБУ ДО ДШИ СТ. НОВОПЛАСТУНОВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА НА ТЕМУ:
РИСУНОК В ЖИВОПИСИ. ЗНАЧЕНИЕ И СИМВОЛИКА ЦВЕТА.

Преподаватель:
Ворошилова М.П.

Ст. Новопластуновская

2021 г.

Содержание

1. Введение.....	3
2. Основная часть.....	4
3. Заключение.....	8
4. Список литературы.....	9

1. Введение

Какую роль рисунок играет в живописи? Сейчас очень часто можно услышать, что рисунок живописцу не нужен и рисование цветовым пятном избавляет от нудного рисования. В живописи способы, приемы и средства построения основываются на рисунке. Сами по себе краски не передают свойства предметов, их пропорции, объемы и пространство.

На рисунке основываются способы, приемы и средства построения на плоскости живописных форм. Сами по себе краски, без рисунка, не передают свойства предметов, их пропорции, объемы, пространство и т.д. Рисунок – это основа и начало обучения живописи. Для передачи объема и материальности предметов в рисунке необходимо владеть законами светотени и тоновыми передачами рисунка, чувством пропорций и перспективы. Без этих знаний невозможно передать характеристики цветом, т.е. цветные мазки самостоятельно не выражают закономерность цветового построения реалистической формы. У учащихся на начальных этапах живописи не всегда проявляется правильное расположение предметов на плоскости (на листе) за счет недооценки ими рисунка в живописи. Знание рисунка помогает передать пластическую форму. Работа над натурной постановкой невозможна лишь с линейным абрисом (контуром) предметов и их последующей раскраской. Художнику требуется постоянно рисовать, уточняя пропорции и форму предметов в процессе работы над цветовыми и тональными отношениями в рисунке.

2. Основная часть

Произведения выдающихся художников замечательны прежде всего необычайным мастерством рисунка, сочетанием пластичности форм и верности тона и цвета. Большинство знаменитых живописцев — это прежде всего замечательные рисовальщики. Такие художники, как К- П. Брюллов, И. И. Шишкин, В. Е. Маковский, В. Д. Поленов, И. Е. Репин, М. А. Врубель, В. А. Серов, К- А. Коровин, искусно владели рисунком. В живописи важно наличие пластической формы, ее объема, пропорций, пространственных качеств. Когда живописец передает эти качества природы, то говорят — у него хороший рисунок. Если нет этих качеств, изображение будет свидетельствовать о крайне небрежно исполненной живописи, о неумении автора рисовать.

Первоосновой художественной образности в реалистическом искусстве является рисунок, воспроизводящий предметную форму, передающий характер людей и событий. В нем заложены успехи композиционного мышления, развития воображения. Как правило, композиция создается и фиксируется (во всяком случае, пластическая идея) прежде всего в рисунке. Даже у очень многих скульпторов и архитекторов пластический мотив возникает в первоначальном наброске, в рисунке. А у художников пластическая идея, общая мысль композиции всегда возникает в рисунке.

Так Микеланджело в рисунке видел «источник и корень всякой науки» применительно других дисциплин, таких как живопись, скульптура, архитектура и т.д.

Шарль Лебрен утверждал, что рисунок — это всегда полюс и компас, который нас направляет, дабы не дать потонуть в океане краски, где многие тонут, желая найти спасение.

Энгр на дверях своей мастерской написал: «Сюда придут ученики, которых я буду обучать рисунку, а выйдут отсюда живописцы».

Тициан говорил, что не цвета делают фигуры прекрасными, а хороший рисунок. И находясь уже в возрасте ни дня не пропускал изображая что-нибудь углем или мелом.

Джордж Вазари утверждал, что практика приобретенная путем многолетнего изучения за рисованием, делает людей выдающимися живописцами.

В.Е. Маковский неоднократно повторял, что живопись, не основанная на рисунке, будет не искусством, а беспорядочным набором красочных пятен.

П.П. Чистяков учил: «Не умеющий рисовать, не будет писать как следует».

И. Е. Репин ежедневно по 2—3 часа занимался рисунком, считая его основой живописи.

А. М. Васнецов, вспоминая о системе преподавания П. П. Чистякова, говорил, что «его идеалом была форма — рисунок».

Профессиональное мастерство рисунка в реалистическом его понимании, необходимо художникам разных профилей: графику, архитектору, декоратору, монументалисту и многим другим. Невозможно воспитать настоящего художника кино или театра, если он не подготовлен как рисовальщик. От уровня изобразительной культуры, воспитанной реалистической школой рисунка, зависит ценность творческого вклада художников разных видов изобразительного искусства.

В изобразительном искусстве рисунок существует как самодостаточный, самостоятельный предмет. Он является первоосновой художественной образности воспроизводящий предметную форму, передающий характер людей, животных, событий и предметов. В нем заложены успехи композиционного мышления и развития воображения. Как правило, композиция создается и фиксируется прежде всего в рисунке.

А вот другие виды визуального творчества без рисунка обойтись не могут. Скульптура, архитектура, живопись несостоятельны, если в их основе не лежит рисунок. Пластический мотив и пластическая идея композиции

видов изобразительного искусства всегда возникает в первоначальном наброске. Рисунок – это прежде всего анализ, логика, изучение внутренней и внешней конструкции предмета.

В самом начале своего пути художнику следует делать акцент на рисовании, цель которого изучение формы предмета, для того, чтоб потом уметь мыслить конструктивно и грамотно рисовать изображаемые объекты. Начинающий художник должен много внимания уделить рисованию простых форм, таких как куб, эллипс, шар, так как они лежат в основе как простых форм, так и сложных объектов. Например, если учащимся дать задание нарисовать собор, то тут можно пойти двумя путями, один из которых – попытка обвести его таким каким он его видит, и второй – построить объект, манипулируя простыми формами. В первом случае работа получится наврядли получится пропорциональна и композиционно грамотна. Рисуя по второму пути, разобрав собор на простые формы, легче будет найти верное расположение на плоскости, придать работе верный силуэт и проработать детали.

Так зачем же живописцу рисунок?

Во-первых, для того, чтобы понимать и грамотно видеть конструкцию изображаемых форм. Во-вторых – не раскрашивать потом предварительно нанесенный рисунок, а рисовать цветом.

Все представляют себе линейный рисунок и его главный выразительный элемент – это линия. С помощью линии художник моделирует форму, с помощью нее конструируется изображение соблюдая пропорции, перспективу, находится композиционное решение, а также создаются наброски. Линия самостоятельна, ею можно полностью ограничиться. Полностью высказав мысль на плоскости, не прибегая к другим изобразительным средствам.

Что лежит в основе живописного рисунка? Чем он полезен при работе цветом?

Живописный рисунок моделирует форму не линией, а тональным пятном. Играя пятном согласно натуре, попадая в верные тональные отношения можно завершить работу, не сделав ни одной линии на ней. Рисунок редко бывает только линейным или только тональным, для максимальной выразительности художник использует оба приема в своей работе.

Живописный рисунок и навык моделировать форму тональным пятном очень важен в живописи. Именно рисуя цветом, мы рисуем пятном, но в живописи пятно имеет двойное значение, в первую очередь это цвет и уже потом тон. И эти два важных значения в живописи равны, художник подбирает нужный цвет вместе с тоном.

В истории изобразительного искусства можно легко найти примеры как линейного, так и живописного рисунка, можно понаблюдать за великими художниками, узнать какими приемами они пользовались, изучая их работы.

Вообще с рисунком не все так однозначно, как с живописью, которая может быть как песня. Если художник нашел гармонию в цвете, то картина оживет и запоет, если нет – значит нет. Какофонии звуков, как и хаосу негармоничных цветовых пятен не станет внимать ни один ценитель.

Рисунок универсален по своим задачам, именно в нем происходит первый поиск идеи, интересной композиции. Часто он не находит своей реализации в больших полотнах, порой рисунок это просто способ думать для художника. У многих художников можно найти много вот таких «мыслей» в рисунках, скопившихся за многие годы работы. Только в рисованных набросках можно оценить потенциал удачного решения и попытаться перенести его на холст или опровергнуть, как неинтересный вариант.

3. Заключение

В заключение хочу сказать, что в живописи нельзя рассматривать цвет вне связи с рисунком. Нужно рисовать по мере того, как пишешь. Наметив рисунок для живописи, надо как бы забыть об условных контурах формы, надо лепить объемную форму объекта вместе с окружающим пространством, передавать ее пропорции и материальность. Так, начиная с подготовительного рисунка и кончая последними ударами кисти, художник все время имеет дело с рисунком, то есть с изучением и пониманием формы. По словам Д. Н. Кардовского, если мы говорим, что живопись — это продолжение рисунка цветом, то это значит, что живописная трактовка формы начинается с рисунка и в процессе работы она неоднократно корректируется и уточняется им. Мастерство владения рисунком обеспечивает успех в создании живописного произведения. П. П. Кончаловский, рассматривая значение в живописи рисунка и приемов письма, писал: «Настоящий прием в живописи — это мазок, совершенно точно, исчерпывающе передающий форму».

4. Список литературы

1. Беда Г.В. - Живопись: Учеб. Для студентов пед. ин - тов по спец. № 2109 «Черчение, изобразительное искусство и труд».- М.: Просвещение, 1986. - 192 с.
2. 2. Рисунок и Живопись/ «Искусство» - М.: 27/ 1; 1960 - 365 с
3. 3. Рисунок и Живопись/ «Искусство» - М.: 27/2; 1960-281 с. Ростовцев Н.Н. - Академический рисунок: Учеб. Для студентов худож. - граф. фак. пед. ин - тов. - 2-ое изд. доп. и перераб. - М.: Просвещение, 1984. - 240 с., ил.
4. 4. Волков Н.Н. - Композиция в живописи/ «Искусство», 103051 - М., 1977. - 263 с.