

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
городского округа Перевозский Нижегородской области
«Детско-юношеский центр г.Перевоза»

статья на тему
«История возникновения рисунка»

Автор-составитель:
педагог д/о высшей категории Пузрова Н.В.

г. Перевоз
2018 г.

История возникновения рисунка

Рисунок и отпечаток на листе бумаги (в древности – на папирусе, на пергаменте) называют графикой. Графика включает рисунок и печатные художественные произведения (гравюру, литографию и др.), основывающийся на искусстве рисунка, но обладающий собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Термин "Графика" первоначально употреблялся лишь применительно к письму и каллиграфии. Новое значение он получил в конце 19 - начале 20 вв. в связи с бурным развитием полиграфии и распространением каллиграфически чёткого, контрастного, линейного рисунка, наиболее удобного для фотомеханического воспроизведения в книге и журнале.

Такое понимание графики в дальнейшем было расширено. Кроме контурной линии, графика использует штрих и пятно, также контрастирующие с белой (реже цветной или чёрной) поверхностью бумаги - основного материала графики. Сочетанием тех же средств могут создаваться тональные нюансы. Графика не исключает и применения цвета. Наиболее общий отличительный признак графики - особое отношение изображаемого предмета к пространству, роль которого во многом выполняет фон бумаги, "воздух белого листа", по выражению советского мастера графики В. А. Фаворского. Пространственное ощущение создают не только не занятые изображением участки листа, но часто (например, в рисунках акварелью) и прорывающийся под красочным слоем фон бумаги. При этом связанное с плоскостью листа графическое изображение носит и в известной мере плоскостной характер(7, с. 5)

Рисование зародилось в глубокой древности во времена, когда человек начал запечатлевать на стенах пещер сцены охоты при помощи древесного угля и земляных пигментов. Древние египтяне первыми стали использовать ручки, изготовленные из заточенных тростниковых палочек и чернила из

измельченной земли, чтобы рисовать иероглифы на листах папируса. Однако все эти ранние рисунки носили символический характер.

Так продолжалось до наступления периода греческого классицизма. Тогда художники начали изображать реалистические пейзажи, разрабатывать концепции пропорций, пространства и объема, которые до сих пор являются классическими основами искусства рисования.

В период Средневековья работа художников была тесно связана с Христианской церковью, которая требовала отказа от объемных и реалистичных изображений и одобряла только символические образы. Всё изменилось с расцветом Ренессанса, в период между 14 и 16 веками. Термин "ренессанс" означает "Возрождение". В эту новую эру на смену догматам Средневековья вновь пришел интерес к классическим идеалам греческого и римского искусства. Рисование стало одним из основных направлений в искусстве. Предметом пристального и внимательного изучения стали анатомия, пропорции и видение перспективы, а учеников поощряли рисовать с натуры или копировать работы старых мастеров.

Всплеск художественной активности сопровождался появлением большого количества инструментов и материалов для рисования. Уголь и мел применялись при выполнении крупных изображений. Посеребренный стержень - прообраз графитового карандаша - использовался для создания набросков. Посеребренное перо представляло собой серебряную проволоку, вставленную в деревянную рукоятку. Им выводили изящные линии на бумаге, обработанной гипсом и мелом. Рисунки ручками и чернилами выполнялись на бумаге различных тонов, часто дополнительно оттенялись белым мелом.

В этот благодатный период творческого расцвета в мире появились величайшие художники, перед искусством которых мы преклоняемся и сегодня. Среди них Леонардо да Винчи (1452-1519), Микеланджело (1475-1564), Рафаэль (1483-1520), Альбрехт Дюрер (1471-1528), Ганс Гольбейн (1497-1543).

В период раннего Ренессанса (начало 15 века) рисунки были линейными, с

четкими контурами, основное внимание уделялось точности исполнения деталей. Но к наступлению позднего Ренессанса (конец 15- начало 16 века) художники постепенно отошли от строгих традиций - поиски новых форм самовыражения привели к большей свободе, и многие из них отказались от тщательной прорисовки деталей. Формы стали размытыми, порой преломленными, рисунки наполнились светом, пространством и воздухом.

К 17 столетию рисунок наконец-то стал самостоятельной и признанной формой художественного выражения, а не просто дополнением к живописи. Техники простой и перекрестной штриховки, а также яркой эффект чiarоскуро (контраст темного и светлого), использование мастерами Возрождения, позволили привести в этот художественный жанр свободу и смелость. Голландия подарила миру нескольких великих мастеров, в том числе Рембрандта (1606-1669) и Клода Лорейна (1600-1682), создавших множество прекрасных рисунков, выполненных ручкой и чернилами, а также кистью и аквельными красками.

В 18 веке центром художественных инноваций стала Франция. Появление графитового карандаша способствовало увеличению популярности рисунков, поскольку позволило прорисовывать более тонкие линии и оттенки без необходимости обращаться к чернилам. Антуан Ватто (1684-1721) работал в светлой и утонченной манере, следуя идеалам рококо, требующим грации и изящества исполнения. Популярность приобрела и пастель. Ее наиболее известными почитателями стали Розальба Кариера (1674-1757), Жан-Батист Шарден (1699-1779) и Квентин де ла Тур (1704-1788).

Новый виток возрождения классических традиций произошел в первой половине 19 века во Франции. Жан Августин Доминик Энгр (1780-1867), бесспорно величайший мастер эскиза своей эпохи, выполнил карандашом множество портретов и эскизов.

И тем не менее к середине 19 века многие французские художники стали отходить от строгих канонов классицизма. Эжен Делакруа (1798-1863) стал лидером романтического движения. Его рисунки, выполненные ручкой и

чернилами, наполнены энергией, стремительностью, а прерывистые линии передают его отношение к сюжету.

Оноре Домье (1808-1879) принадлежал к группе художников-реалистов, которые пренебрегли историческими сюжетами и обратились к изображению окружающей их обыденной жизни. Рисунки Домье наполнены юмором, сатирой и глубоким сопереживанием своим персонажам. Он использует уголь, ручку и чернила, чтобы усилить и подчеркнуть акценты, демонстрируя тем самым остроту своего восприятия окружающей действительности.

20 век стал символом прорыва в художественном творчестве и знаменуется огромным разнообразием способов художественного выражения. Стоит упомянуть хотя бы несколько ярких имен. Пабло Пикассо (1881-1973), чья продуктивная деятельность подарила миру множество стилей, сюжетов и техник. Анри Матисс (1869-1954), мастерски использовавший в своем творчестве каллиграфические линии. Джорджио Моранди (1890-1964), сумевший достичь вершины мастерства в использовании света и тени, создаваемых при помощи простой и перекрестной штриховки. Дэвид Хокни (род. в 1937 г.) под влиянием которого начал развиваться интерес к цветному карандашу, превратившемуся из детской забавы в необходимый для профессионалов инструмент. Применив техники простой и перекрестной штриховки, Дэвид Хокни отражает тончайшие оттенки и цветовые переходы.

Графика пейзажа очень изменилась. Она трансформировалась из простого наскального рисунка в полотна великих мастеров, которые ничуть не уступают действительности. Художники обращаются к непосредственному изучению природы, строят пространство в картинах, основываясь на принципах научно разработанной линейной и воздушной перспективы, пейзаж у них становится реальной средой, в которой живут и действуют персонажи.

Неисчерпаемое многообразие природы породило в изобразительном искусстве различные виды пейзажного жанра. Рассмотрим их:

1. В сельском пейзаже художника привлекает поэзия деревенского быта, его

естественная связь с окружающей природой.

2. Городской пейзаж отличается рационально организованной руками человека пространственной средой, включающей в себя здания, улицы, проспекты, площади, набережные.

3. Морской пейзаж - марина (от итальянского *marina*, от латинского *marinus* - морской) - произведение живописи или графики, изображающее морской вид, сцену морского сражения или иные события, происходящие на море. В качестве самостоятельного вида пейзажной живописи марина выделилась в начале 17 века, в Голландии.

4. Архитектурный пейзаж близко соприкасается с городским. Разница между ними заключается лишь в том, что в архитектурном пейзаже художник главное внимание обращает на изображение памятников архитектуры в синтезе с окружающей средой.

5. В индустриальном пейзаже художник стремится показать роль и значение человека-созидателя, строителя заводов и фабрик, плотин и электростанций, ажурных конструкций вокзалов и мостов, паутин железнодорожных линий.

6. Каждый пейзаж художник трактует по-своему, вкладывая в него определенный смысл. Так, пейзаж, в котором природа представляется величественной и недоступной для человека, можно назвать героическим.

В нем изображаются высокие скалистые горы, могучие деревья, спокойная гладь вод и на этом фоне - мифические герои и боги.

7. Пейзаж-картина, предназначенный для украшения здания, обычно выполняется так, чтобы дополнить архитектуру, сделать ее выразительнее. Эта служебная функция пейзажа заставляет художника сочинять и стилизовать природные мотивы, заботясь не столь о реалистической трактовке изображаемого, сколько о красоте группировки пейзажных элементов, о соответствии их формы стене. Естественно, что и цветовой строй такой композиции условный, отвечающий целям украшения, отчего пейзаж стал называться декоративным.

8. В пейзажном жанре находят свое косвенное воплощение исторические

события, о которых напоминают изображенные архитектурные и скульптурные памятники, связанные с этими событиями. Такой пейзаж называют историческим. Он оживляет в памяти давно минувшее и дает ему определенную эмоциональную оценку.

9. Величавые картины природы, полные внутренней силы, особой значимости и бесстрастного спокойствия характерны для эпического пейзажа.

10. В пейзаже порой запечатлевается бунтарское начало, несогласие с существующим порядком вещей, стремление подняться над обыденным, изменить его. Грозные тучи, клубящиеся облака, мрачные закаты, буйство ветра - мотивы романтического пейзажа.

Список литературы:

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учебное пособие. - М: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012.-301 с.
2. Ефанов В.П. Живопись. Рисунок. - М.: Союз художников РСФСР, 1989, 101с.
3. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2007. – 271с.
4. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 480 с., ил.
5. Материалы и техники рисунка: учебное пособие/Инс-т живописи, скульптуры и арх-ры имени И.Е. Репина; под ред. В.А.Королева — 2 е изд.- М.: Изобразительное искусство. 1984,- 96с
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М.: Просвещение, 1995, - 125с.
7. Сенин В.П., Коваль О.В Школа рисунка карандашом. - ООО «Книжный клуб», 2007. - 110с.
8. Фёдоров-Давыдов А.А. О нашей пейзажной живописи//Рисунок и советское искусство. – М, 1975.