

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН**

Методический доклад
Тема: «Графика как основа
изобразительного искусства»

Выполнила: Шайхутдинова О.Ю.

с. Красная Горка, 2020г.

Введение

Глава I. Графика как самостоятельный вид искусства.

1.1. Исторические сведения о возникновении и развитии искусства графики.

1.2. Виды графики.

1.3. Материалы графики.

1.4. Изображение животных и птиц в искусстве графики.

Заключение

Введение

Рисунок — это высшая честность искусства.

Энгр

Актуальность проблемы исследования. Графика как один из самых древних и распространённых видов художественного творчества занимает видное место в изобразительном искусстве. «Она способствует развитию эстетического воспитания и образования, развивает художественный вкус, помогает в усвоении ряда специальностей», - считает современный теоретик искусства

Благодаря сравнительной простоте художественного языка, удобству воспроизведения в больших тиражах, графика широко используется в области массовой агитации и пропаганды. Графика служит средством воспроизведения живописи и скульптурных работ.

Великий итальянский художник эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти писал: «Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры; рисунок - источник и корень всякой науки»

Рисунок как самостоятельная область творчества может быть художественным и творческим. Это такой рисунок, когда художник не копирует предмет, а выбирает самое важное и характерное, усиливает его, опуская всё второстепенное. Такой рисунок играет огромную роль в развитии художественного вкуса, имеет большое познавательное и воспитательное значение, например рисунки к басням

Рисунок является основным видом детского творчества в рисовании на различные темы и в декоративном рисовании.

Замечательный художник Марк Шагал считал, что основой обучения будущего художника является реалистическое искусство. Он писал: «Учить в художественной школе надо реалистическим методам, молодых художников прежде всего следует крепко поставить на ноги... другое дело, как будет развиваться художник после завершения учёбы... Во всех художественных школах мира реалистические принципы обучения одни и те же»

Рисунок имеет большое значение в практической деятельности школьника, студента, рабочего, техника, инженера и людей различных специальностей, работающих в различных областях науки, техники и культуры. Он играет важную роль в определении контура, формы, объёма предметов и их рас

положения в пространстве. При помощи рисунка человек также познаёт и изучает окружающую действительность. «Умение понимать рисунок и чертеж в огромной степени облегчает изучение инструмента, станка, машины и различных агрегатов. Рисование и черчение приобретают теперь особенно большое значение потому, что мы вплотную занялись овладением техники», - отмечали в свое время теоретики искусства

Глава 1. Общие сведения об искусстве графики.

1.1. Историческая справка возникновения и развития искусства графики.

Графика как вид изобразительного искусства появилась не сразу. Графические изображения создавались уже тогда, когда люди жили в пещерах, добывали огонь трением, шли на охоту с каменным топором. Рисунки процарапывались или наносились красками на стены пещер, были контурными, силуэтными. Краски вплоть до 13-14 веков выполняли в изобразительном искусстве второстепенную роль, лишь подчеркивая контуры рисунка, и носили декоративный характер.

Начало теоретического обоснования правил рисования принадлежит египтянам. Обучение технике рисования осуществлялось по двум направлениям.

С одной стороны, отработывалось свободное движение руки, чтобы главные контурные линии легко наносились кистью на поверхность доски или папируса. С другой стороны, ученик должен был иметь крепкую и твердую руку, чтобы уверенно выцарапывать контур на стене для фрески, на камне для **барельефа**. Среди рисунков древних египтян наряду с религиозными сюжетами можно увидеть рисунки, отражающие жизненные впечатления: кошки гуляют среди зарослей папируса; девушка ловит рыбу; люди играют на музыкальных инструментах.

Древнегреческие художники утверждали, что сущность прекрасного в симметрии, в гармонии частей и целого. В основу метода обучения рисунку было положено рисование с натуры, однако рисунок использовался только в подготовительных и учебных целях, самостоятельного значения он ещё не имел.

В эпоху Римской империи само изобразительное искусство, а значит и рисунок в частности, имели 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 её эмоциональное и духовное состояние.

В эпоху Возрождения искусство рисунка приобрело самостоятельную значимость. Изучение памятников античности обусловило новое содержание искусства. Сложилась другая система художественного видения - изображение стало строиться как реальная картина. Особенно важным было формирование специфического языка рисунка. Линия приобрела пластическую выразительность, способность в самом нажиме передавать объём и пространство.

К этому времени в рисунке использовались 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 перьями, кистями на белой бумаге и на бумаге разнообразных цветов, тонированной и грунтованной. Это обогатило художественные и технические возможности изображения.

В истории развития рисунка существовали два различных подхода к изображению, две системы передачи формы: объёмная, живописная. При объёмном изображении форма передаётся чётким контуром и моделировкой объёма, при живописном - контуры словно бы растворяются в окружающем воздушном пространстве.

Строгой, линейной манере следовали такие художники эпохи Возрождения как А. Матеньи, Леонардо да Винчи, Микеланджело.

Венецианские художники рисовали в свободной манере, к ним относятся: Джорджоне, Тициан, Б. Веронезе, Я. Тинторетто.

Большой вклад в развитие рисунка внёс Леонардо да Винчи. У него были целые альбомы с набросками, зарисовками и рисунками, которые потом становились шедеврами изобразительного искусства. Леонардо да Винчи является создателем первого в европейском искусстве пейзажного рисунка.

Великими мастерами линейного рисунка, выполненного серебряным штифтом, были Ян ван Эйк, А. Дюрер, Рафаэль и другие. А. Дюрер создавал рисунки всех типов и жанров.

Русская школа 18-19 веков также внесла много нового в технику рисунка. Виртуозно владели рисунком О. Кипренский, К. Брюллов и многие другие ученики Академии художеств.

Лосенко, , И. Репина и многих других русских мастеров дают представление о различных приёмах использования графических материалов.

И. Репин любил выполнять остропсихологические рисунки графитным карандашом и использовать растушовку.

Большое значение имеет иллюстративный рисунок. Многие писатели и поэты делали рисунки и зарисовки, как иллюстрации к своим произведениям. Были художники, которые делали иллюстрации к **детским книгам**. Лучшие рисунки к ним создали - иллюстратор сказок, - анималист, мастер детской книги для дошкольников, и другие.

С наступлением Великой Отечественной войны рисунок стал носить военный характер. Выпускалось огромное количество плакатов и листовок. Рисунок стал серьёзным защитником Родины, который морально уничтожал врага.

После окончания войны основной тематикой рисунка стала жизнь советского человека.

Путь развития графики был трудным. А теперь можно с уверенностью назвать рисунок не просто видом изобразительного искусства, но и её основой.

1.2. Виды графики.

По видам графику разделяют на:

- 1) станковую или листовую (станковый рисунок, эстамп, лубок);
- 2) книжную и журнально-газетную;
- 3) прикладную (грамоты, дипломы, марки, этикетки, афиши и др.);
- 4) гравюры (ксилография, линография, литография, офорт, сухая игла, гравюра на картоне и др.).

Виды графики

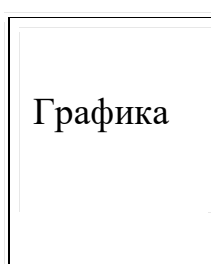
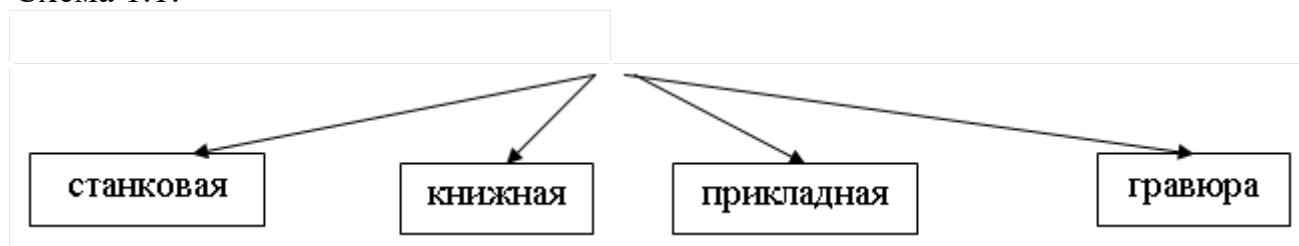

Схема 1.1.

, один из авторов словаря по МХК, отмечает: «Станковая графика является тем видом графики, которая наиболее свободно позволяет художнику самому выбирать и трактовать тему своего рисунка. Она не связана с литературным текстом. Художник сам выбирает материал и формат листа. Станковые рисунки чаще выполняют на бумаге, картоне и материи, реже на дереве, металле и камне. К произведениям изобразительного искусства относится станковый рисунок».

Эстампом называется художественное изображение, отпечатанное на бумаге с доски из дерева; металла, линолеума или специального камня. Для этого поверхность доски или камня обрабатывается соответственным образом/
Лубок - народная картинка, отличающаяся особой простотой и доступностью образов и предназначенная для массового распространения. Лубок печатался вначале с доски из липового луба. В 18-ом веке стали печатать с металлической доски, но название осталось то же. Обычно лубок

сопровождался пояснительным, чаще всего стихотворным текстом. В России лубок в 17-ом веке имел религиозные темы, а в 18-ом веке главными образами стали сказочно-былинные, бытовые, сатирические.

В советском искусстве художественную форму лубка художники использовали в *плакате*.

Книжная и журнально-газетная графика имеет свои особенности.

Оформление книги, журнала и газеты проходит сложный процесс, в котором переплетаются художественное творчество и техника. Оформление книги - это выражение литературного содержания художественными и полиграфическими средствами. К художественным средствам относятся: различные иллюстрации, то есть изображения, раскрывающие содержание книги, журнала, газеты; рисованный орнамент, чертежи, схемы, карты, репродукции с фотографий, картин, плакатов; рисованные шрифты. К полиграфическим средствам относятся материалы для изготовления книги, то есть бумага, картон, краски и так далее, а также способы воспроизведения. *Гравюра* - вид графики, в котором изображение является печатным оттиском рельефного рисунка, нанесенного на доску гравером.

Гравюру по способам печатания разделяют на три основные группы:

- 1) выпуклая печать;
- 2) углублённая печать;
- 3) плоская печать.

Гравюра выпуклой печати. К ней относится гравюра на дереве - ксилография и линолеуме - линогравюра. Для этой печати характерно удаление при помощи вырезания или выдалбливания доски тех мест, которые на бумаге остаются белыми. Выпуклости на доске покрываются краской. При оттиске на бумагу она оставляет след - рисунок.

Гравюра на дереве появилась в конце 6-го века. Родиной её считается Китай, она встречается в Индии, Японии и других странах. В России гравюра на дереве возникла в середине 16-го века.

Гравюра углублённой печати. К ней относятся все способы гравирования на металле: резцовая гравюра, «сухая игла» и меццо-тинто, а также офорт и его разновидности - мягкий лак и квинта. Для углублённой гравюры характерны углубление на металлической доске в форме царапин или борозд. Резцовая гравюра на металле отнимает много времени, требует большого физического

напряжения. Работа ведётся стальным резцом кубической формы с ромбовидным срезом. На стальную или медную доску путём вдавливания наносится рисунок.

В способе «сухая игла» гравер процарапывает металлическую доску специальной твёрдой иглой или осколком алмаза.

Способ меццо-тинто более сложный, но он допускает непрерывный и тончайший переход от тени к свету. Хорошие меццотинтовые оттиски редки и дороги, так как доски быстро стираются.

Офорт - вид гравюры на металле, в котором углубления получаются путём травления металла кислотами.

Полированную поверхность медной или цинковой доски покрывают кислотоупорным лаком. Особой иглой по лаку наносится рисунок. Кислота действует на металл только там, где повреждён лак, оставляя рисунок на металле.

Мягкий лак является разновидностью офорта, где вместо обычного покрывного лака применяется более жирный и мягкий по составу. Рисунок наносится не иглой, а карандашом, но не прямо на слой лака, а на тонкую бумагу, положенную на него.

Аквинта - также разновидность офорта. Этот приём используется для получения мягких акварельных переходов в травленной гравюре.

Классическая резцовая гравюра на металле и офорт получили в России расцвет в 18-ом веке .

Гравюра плоской печати. К ней относится литография. Рисунок наносится на поверхность специального литографского камня.

Литография делится на два вида: автолитографию и репродукционную литографию.

Автолитография - такой вид литографии, когда автор-художник сам создаёт своё произведение непосредственно на камне, с которого получается оттиск на бумаге.

Репродукционная литография резко отличается от автолитографии. Мастер-литограф только копирует уже готовый оригинал, данный художником.

1.3. Материалы графики.

Материалом для рисования с древних времён служил уголь; в Эпоху Возрождения входит в употребление так называемый «итальянский карандаш» (чёрный мел по качествам своим похожий на уголь) и сангина («красный мел»); с 16-го века применяется графит, а с конца 18-го века появляется карандаш в деревянной оправе.

Для выполнения заданий по рисунку наиболее предпочтительны графитные и цветные карандаши, фломастеры, акварель, тушь, соус, цветные мелки, а также уголь, сангина, пастель.

Разнообразие графических материалов

Графитный карандаш удобен и для учебных, и для творческих работ. Он имеет приятный серый тон и некоторый блеск, легко стирается резинкой. Этим карандашом создают рисунки линейного, линейно-штрихового и тонально-живописного плана. Для рисования графитный карандаш самое простое и доступное средство.

Графит ложится на любую бумагу и не осыпается. Линией и штрихом хорошо работать на плотной, гладкой бумаге, а зернистая бумага подойдёт для тональной работы. Хорошо выглядят рисунки карандашом на пожелтевшей от времени бумаге.

Графитный карандаш хорош для рисунков в альбоме, на ватманском листе.

1. *Цветными карандашами* также можно достичь разнообразных графических и живописных эффектов особенно акварельными карандашами, которые можно размыть водой. В статье учителя отмечено: «Это материал, который доступен и прост в работе, поэтому им часто рисуют дети. Возможности цветных карандашей значительно богаче, но дети их не используют. Причина здесь в том, что детям, школьникам необходимо методически грамотно и увлекательно представить эти приёмы. Тогда цветные карандаши станут спутником творчества многих людей, даже непрофессионалов».

«Научите детей использовать фантастические узоры для заполнения плоскости предмета, например, клеточки, волны, ромбики, кружки и вы увидите радостные глаза ребёнка. Он понял, что его рисунок стал значительно красочнее и интереснее. Использование декоративных пятен обогащает и раскрепощает детскую фантазию и непосредственно детский рисунок», - пишет .

«Уголь как рисовальный материал использовался художниками с глубокой древности. Углем можно работать двумя способами: используя линии и штрихи и применяя тональную тушевку. Уголь даёт глубокий бархатистый чёрный цвет и большой диапазон тональных переходов. Им выполняют быстрые наброски, эскизы и длительные рисунки. Он очень удобен в работе и легко стирается. Уголь четко выявляет форму предмета, позволяет передать свет и тень. Им рисуют на бумаге, картоне, холсте, стене и других поверхностях. Лучше использовать шероховатую бумагу. Интересные рисунки углём получаются на цветном фоне неярких тонов. Рисунки углём следует закреплять специальным фиксативом или лаком для волос», - дает пояснения , **авторитетный** ученый-методист по изобразительному искусству.

«Фломастер легко скользит по бумаге и оставляет красивую плавную линию, которую нельзя стереть. Рисунок выполняют, используя линии, штрихи или декоративные пятна. Хороши фломастеры для набросков с натуры, зарисовок пейзажей, декоративно-оформительской работы.

Сангину, материал красно-коричневого цвета, использовал в рисунке ещё Леонардо да Винчи. Рисунки сангиной бывают линейные, штриховые и тоновые. Она хорошо растушевывается на шероховатой бумаге, картоне, грунтованном холсте. Осваивать технику работы этим материалом следует начинать с набросков, а продолжать в более длительных рисунках с натуры или по представлению», - замечает автор.

Соус - это материал для рисования в виде толстых палочек-карандашей из прессованных красителей с клеем, обёрнутых в фольгу. Он применяется в больших и длительных рисунках, в набросках и зарисовках. Существует две техники выполнения рисунков соусом: мокрый соус (размывается кистью с водой) и сухой соус (наносится на бумагу штрихом).

Пастель - живопись сухими мягкими цветными карандашами без оправы, «спрессованными из стёртых в тонкий красочный порошок минеральных красителей с добавлением скрепляющего или разбеливающего вещества - гуммиарабика, молока, мела, гипса, талька. Пастельные карандаши бывают твёрдые, средней твёрдости и мягкие», - так определяет свойства материала. «В школьной практике учителя изобразительного искусства используют пастель. С помощью нежных оттенков материала дети постигают закономерности колорита, могут выразить настроение, характер объекта, т. е. учатся тонко чувствовать эстетику окружающего мира», - замечает один из классиков методики изобразительного искусства.

Пастелью также называют произведения, выполненные пастельными карандашами. Ими рисуют на шероховатой бумаге, картоне, грунтованном холсте, замше, пергаменте. Рисунки, выполненные пастелью необходимо закреплять фиксатором или лаком для волос.

1.4. Изображение животных и птиц в искусстве графики.

Анималистический жанр - жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения являются животные. Художники-анималисты уделяют основное внимание художественно-образной характеристике животного, его повадок.

Анималистические рисунки - древнейший вид изобразительной деятельности человека, уходящей своими корнями в эпоху верхнего палеолита (20-40 тысяч лет до н. э.). Образ зверя был настолько популярен в творчестве древних художников, что его изображения встречаются чаще других сюжетов в палеолите, мезолите и неолите. Целый ряд древних графических композиций можно считать шедеврами мирового искусства.

Именно тогда были намечены основные стили в изображении животных, определены графические приёмы.

Изображения зверей, сделанные рукою доисторического человека, исполнены по памяти и представлению и по обобщённости и точности образов напоминают выверенные графические композиции.

Графика животных Древнего Египта, Китая, стран Дальнего Востока, Америки и других регионов позволяет студентам найти близкие «по духу» изображения.

Изображение птиц и животных требует пристального изучения их внешнего облика. Характера пластики и конструктивного строения формы тела.

Рисунок птиц. Представление о происхождении и развитии птиц, об анатомическом строении и образе жизни поможет наблюдательному рисовальщику найти их индивидуальные особенности.

Известный художник-анималист советует: «Зарисовки лучше начать с неподвижной натуры - чучел птиц. Полезно вначале сделать несколько ознакомительных зарисовок или набросков с чучела большой птицы, а затем выполнить рисунок в разных положениях, предварительно познакомиться с их анатомическим строением, пропорциями и движением, влияющими на характер формы.

Очень полезны наброски и зарисовки домашних животных с натуры и в зоопарке. Для начала лучше избрать в качестве натуры животных в состоянии покоя или их малоподвижные позы. В дальнейшем можно перейти к зарисовкам активно движущихся моделей».

Борис Михайлович Неменский напутствует учителя: «Младший школьный возраст отличается подлинным интересом ко всему живому, к фауне и флоре окружающего мира. Нужно помочь детям увидеть красоту животных, пластику и грацию их движений. При грамотном объяснении, показе приёмов работы графическими материалами дети с удовольствием рисуют своих домашних питомцев, лесных обитателей, образы экзотических и фантастических зверей. Главное, передать свою увлечённость детям!».

Заключение

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что графика действительно является основой изобразительного искусства, так как графический рисунок является первым этапом создания любого произведения изобразительного искусства. Все авторы едины во мнении о том, что рисунок является основой изображения, дает четкое, ясное представление о конструкции, объеме объекта.

О художественных возможностях графики подробно и образно пишут теоретики искусства, о разнообразии материалов мы подробно ознакомились, изучая монографии «Виды изобразительного искусства». В ходе исследования мы опирались на работы художника-анималиста и педагога-методиста. Исследование графики обогатило, расширило наши знания о графике, о её художественных возможностях.

Знакомство с мнением авторитетного учёного, художника и педагога в книге «Мудрость красоты» даёт нам основание считать, что учить детей понимать искусство графики, изучать художественные возможности разных материалов и предоставлять детям радость рисования карандашом, пастелью, фломастерами - это необходимый компонент художественного развития детей.

Изучение теории графического искусства необходимо для более глубокого