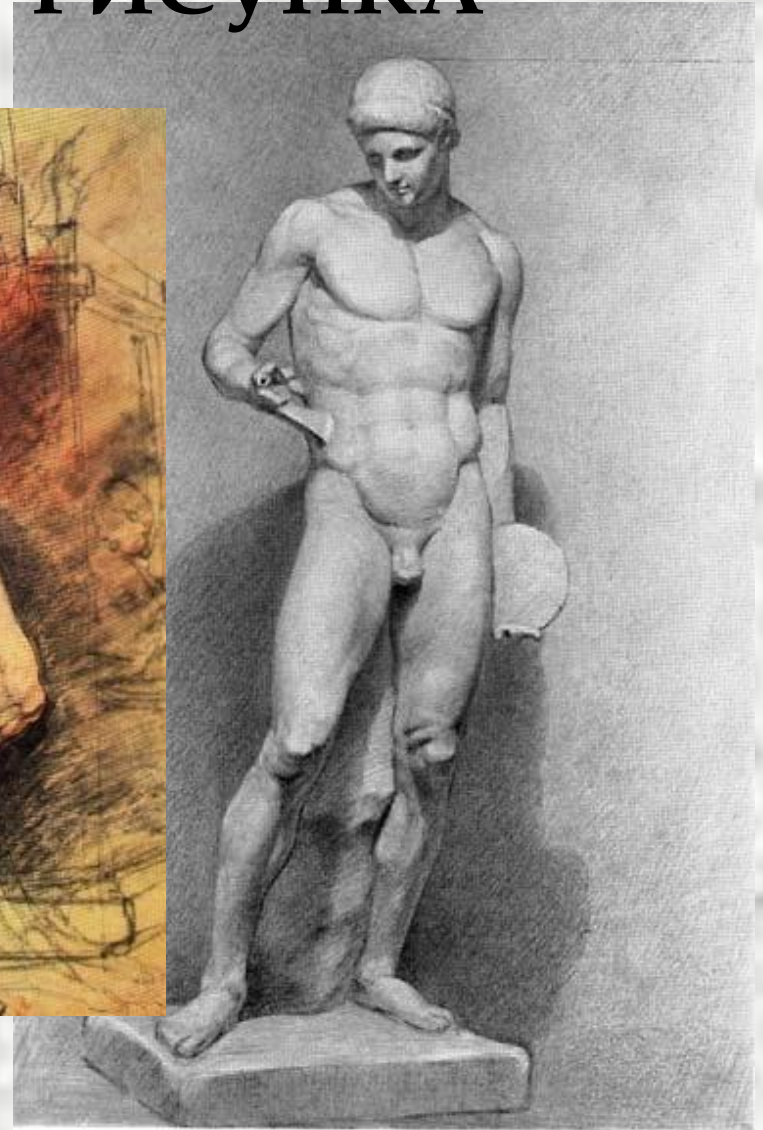

РУССКАЯ ШКОЛА РИСУНКА

«А как **рисунок есть начало** и
основание всем другим частям, который
разграничивает краски и отличает
предметы один от других, то изящность и
исправность оно не менее нужны в
живописи, как чистота слова в
красноречии»

Понятие о совершенном
живописце. СПб., 1789, с. 60.

Работу выполнил
студент 3 к.03гр.:
Планидин Н.С.

Преподаватель: Гудилина С.И.

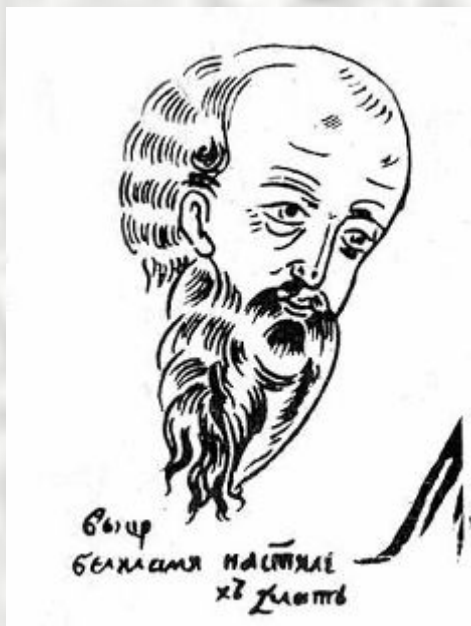
«Своя мысль». Н.Н.Жуков 1949

Инициалы из «Остромирова Евангелия». 1056-1057

Миниатюра из «Добрилова Евангелия». 1164.

Прорись.

Интерес к рисованию как к учебной дисциплине на Руси возник очень давно. Рисование как общеобразовательный предмет и методы его преподавания в Древней Руси были связаны в основном с обучением грамоте. Уже в XI веке рукописная книжная графика и миниатюра достигают достаточно высокой степени развития («Остромирово Евангелие», 1056–1057, «Изборник Святослава», 1073, «Добрилово Евангелие», 1164, «Трирская Псалтырь», 1078–1087 и ряд других) Почти во всех рукописных книгах содержатся рисунки и рисованные заглавные буквы. Многие инициалы изображались с головами зверей, птиц и даже людей Все это говорит о том, что вместе с грамотой ученики овладевали и рисунком. Грамоте же на Руси начали обучаться с X века. Из летописей мы узнаем, что князь Владимир (988) «послал братья у знатных людей и отдавать на книжное учение, Ярослав (1028), «приде к Новгороду, собра от старост и поповых детей 300 учити книгам».

Каравак, Луи.
Портрет
Петра I. 1716.

Л. Каравак. Портрет императрицы Анны Ивановны. 1730.

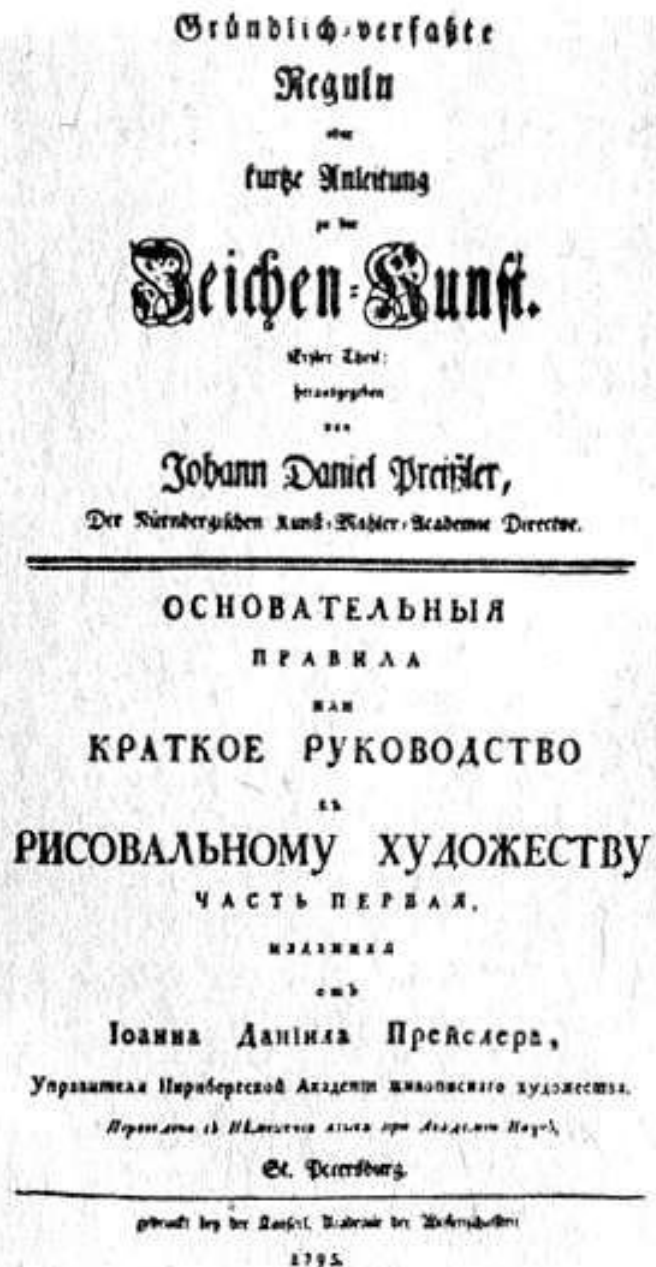
До XVIII века основным методом обучения рисованию было копирование образцов, то есть копировальный метод. Как общеобразовательный предмет рисование в ту пору еще не получило широкого развития, оно начинает вводиться в учебные заведения только в начале XVIII века

Укрепление могущества России, реформы Петра 1 вызвали общий подъем культуры в стране. Появилась большая потребность в людях, которые умели бы составлять карты, выполнять рисунки и иллюстрации к книгам по военному и инженерному Делу, по медицине, ботанике и другим наукам. Необходимость овладения навыками рисования стала остро ощущаться почти во всех профессиях. Это понимал и глава государства. О. В. Михайлова пишет: «Есть сведения, что Петр I намеревался ввести рисование в школьное обучение вообще. Энергичный Петр и сам пытался обучаться рисунку и гравированию, беря уроки у Шхонебека».

В 1711 году при Петербургской типографии Петр I организует светскую школу рисования, где учащиеся не только копировали оригиналы, но и рисовали с натуры. Руководил этой школой вначале иконописец Григорий Одольский, а затем его брат Иван.

Из-за границы приглашаются педагоги-художники, с которыми заключаются контракты, — датчанин Д. Вухтерс, швейцарцы Георг и Мария Доротея Гзель, немецкий рисовальщик И. Гриммель, итальянец Б. Тарсия, француз Л. Каравак и многие другие.

Рисование начинает широко внедряться в общеобразовательные учебные заведения. Так, рисование было включено в число учебных предметов Морской академии (1715), хирургической школы при Санкт-Петербургском военном госпитале (1716), в Карповской школе феофана Прокоповича (1721), в Кадетском корпусе (1732), в гимназии при Академии наук (1747), в воспитательном училище при Воскресенском (Смольном) монастыре (1764). В 1724 году в Российской Академии наук наряду с прочими науками предусматривалось преподавание и «знатнейших художеств», и студенты, «буде охота есть», могли заниматься рисованием.

Для правильной организации методики преподавания рисования в этих учебных заведениях была издана книга И. Д. Прейслера «Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству». Это было первое серьезное методическое пособие по рисунку в России. Книга была издана одновременно на русском и немецком языках.

Особый интерес для нас представляет книга Прейслера с методической точки зрения. В пособии намечается определенная система обучения рисунку. Книга давала наставления не только начинающим художникам, но и тем, кто обучал рисованию.

Обучение по системе
Прейслера начинается с
объяснения назначения в
рисунке прямых и кривых
линий, затем
геометрических фигур и
тел и, наконец, правил их
использования на
практике. Автор с
методической
последовательностью
указывает ученику, как
можно, переходя от
простого к сложному,
овладеть искусством
рисунка.

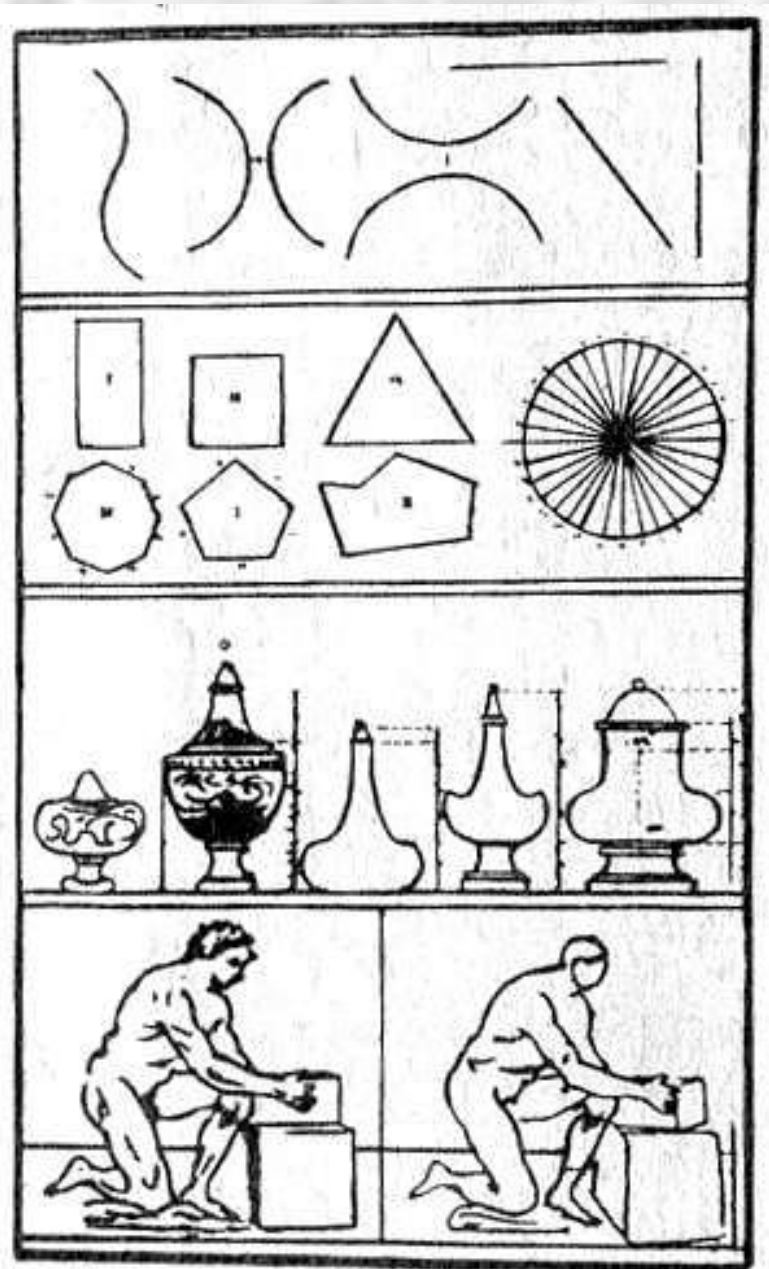
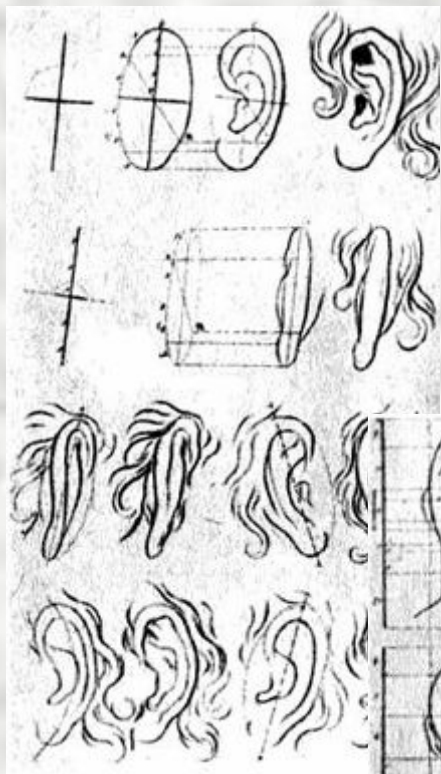
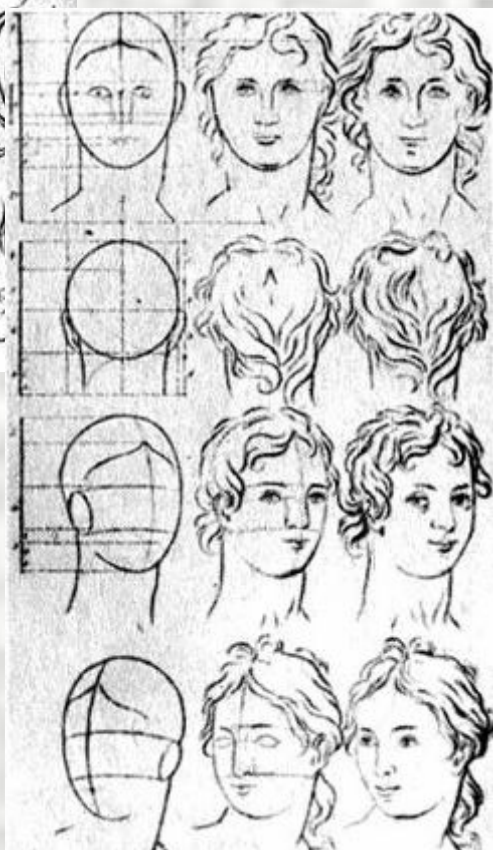

Таблица из пособия И. Д. Прейслера

Таблицы из
пособия
И. Д. Прейслера

Какой бы объект для рисования Прейслер ни предлагал, он прежде всего старается помочь ученику справиться с трудностями анализа формы предмета и построения его на плоскости. Он наглядно показывает, как следует методически последовательно строить изображение.

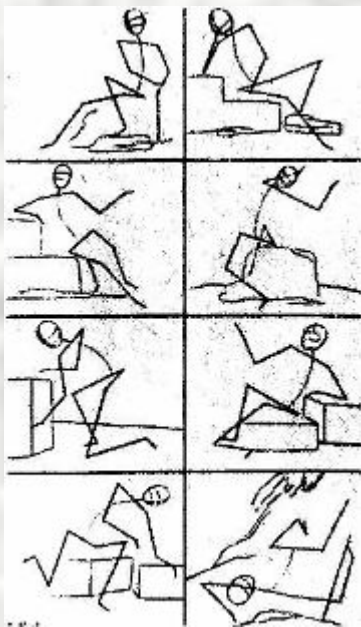
Это мы видим на каждой таблице, идет ли разговор о рисовании частей человеческого лица или всей головы. Как и большинство художников-педагогов того времени, в основу обучения рисунку Прейслер кладет геометрию. Геометрия помогает рисовальщику видеть и понимать форму предмета, а при изображении ее на плоскости облегчает процесс построения. Однако, предупреждает Прейслер, применение геометрических фигур должно сочетаться со знанием правил и законов перспективы и пластической анатомии.

Методика построения изображения и анализа натуры, указывает Прейслер, должна подчиняться строгой последовательности. Вначале наносятся основные ориентиры – взаимно пересекающиеся (вертикальная и горизонтальная) прямые линии, которые должны помогать ученику правильно определять положение в пространстве как всей фигуры, так и каждой ее части: «Параллельные и перпендикулярные линии служат для проверки отношений: как далеко плечо перед локтем, левое колено перед плечом, одно плечо выше другого, одна пятка ниже другой». Затем, намечая общий характер формы, надо “ухватить” движение фигуры и определить “средние” (осевые) линии как всей фигуры, так и каждой ее части: «Сии линии членов суть средние линии всякой части, что бы она ни изображала – руку ли, ногу ли или тело».

Чтобы научиться быстро и хорошо улавливать движения человеческой фигуры, Прейслер предлагает ученику запомнить основные схемы движения.

Когда характер формы и движения найдены, нужно установить пропорции, для чего следует основательно ознакомиться с законами антропометрии. Прейслер предлагает основательно изучить те таблицы, где законы пропорций изложены и наглядно показаны. Однако, говорит художник-педагог, измерение и проверка пропорциональных отношений должны проходить не с помощью линейки и циркуля, а на глаз «Рисовальщик должен иметь циркуль в глазу, а резчик – в руках»

Вполне естественно, передовые люди России стали думать о создании специальных художественных заведений. В 1724 году А. К. Нартов, а в 1725 году М. П. Абрамов предлагают проекты создания Академии художеств. В 1746 году профессор Струбе подает правительству записку об организации Академии художеств, однако и она успеха не имела.

В 1755 году И. И. Шувалов вновь поднимает вопрос о необходимости создания Академии художеств и получает от Елизаветы согласие.

В 1756 году он едет за границу, где при посредстве Дидро и Вольтера знакомится с постановкой художественного образования во Франции. Возвратившись в Россию, он подает проект об утверждении Академии художеств в Москве при университете. 6 ноября 1757 года последовал указ Сената на имя куратора (Шувалова), в котором разрешалось ему, согласно его представлению, учредить Академию художеств. В 1758 году Академия художеств была переведена в Санкт-Петербург с шестнадцатью учениками.

Так в 1758 году по инициативе И. И. Шувалова в Петербурге была основана академия трех знатнейших художеств — живописи, скульптуры и архитектуры, где впервые стали серьезно обучать изобразительному искусству русских художников. Здесь начала формироваться новая методика преподавания рисования.

Основным учебным предметом в академии должен был стать рисунок. В первом Уставе Академии художеств Шувалов писал: «Следовательно, к достижению всего вышеписанного началом и основанием служить имеет твердое и исправное рисование, без чего упражняющийся в сих благородных художествах желаемого совершенства достигнуть не может».

Рисунки Греза

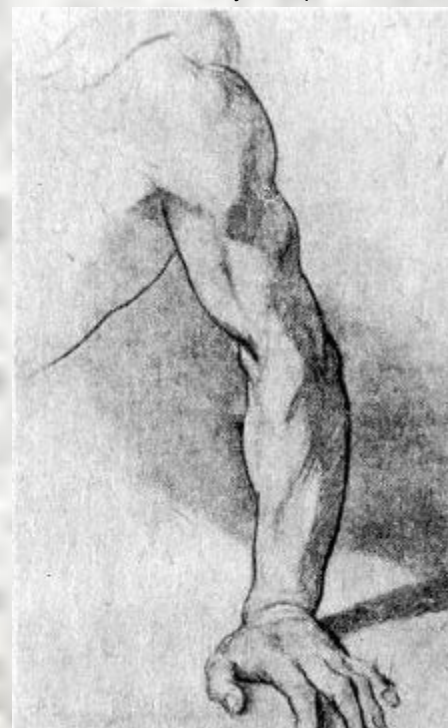
Воспитанники академии разделялись на группы по возрастам: 1-я группа — с 6 до 9 лет, 2-я — с 9 до 12, 3-я — с 12 до 15 лет, 4-я — с 15 до 18 лет.

В первой группе, помимо общеобразовательных дисциплин, практиковалось рисование с оригиналов, гипсов и с натуры. Рисование начиналось со знакомства с техникой и технологией. Карандаш требовалось держать дальше от очищенного конца, что давало большую свободу и подвижность руки. Образцами в оригинальных классах служили гравюры с рисунков выдающихся мастеров, рисунки преподавателей академии, а также и рисунки особо отличившихся учеников.

Особой популярностью у преподавателей и воспитанников пользовались рисунки. Выразительность Линий в его рисунках помогала учащимся наглядно видеть и понимать пластику форм. Множество рисунков для оригинального класса сделали Г. Ф. Шмидт, А. П. Лосенко.

Г. Ф. Шмидт. Рисунок-оригинал

А. П. Лосенко. Рисунок-оригинал

Ф. Ф. Репнин. Рисунок с оригинала

Во второй группе рисовали с оригиналов, гипсов и с натуры. К концу года ученика начинали копировать с оригиналов рисунки голов, частей человеческого тела и обнаженные человеческие фигуры (академии), вначале гипсовые, а затем живые. С натуры рисовали орнаменты и гипсовые головы.

В третьей группе изучались перспектива, рисование с оригиналов, гипсов и с натуры, живопись, скульптура, архитектура, гравировальное искусство. С натуры рисовали гипсовые фигуры Антиноя, Аполлона, Германика, Геракла, Геркулеса, Венеры Медицейской.

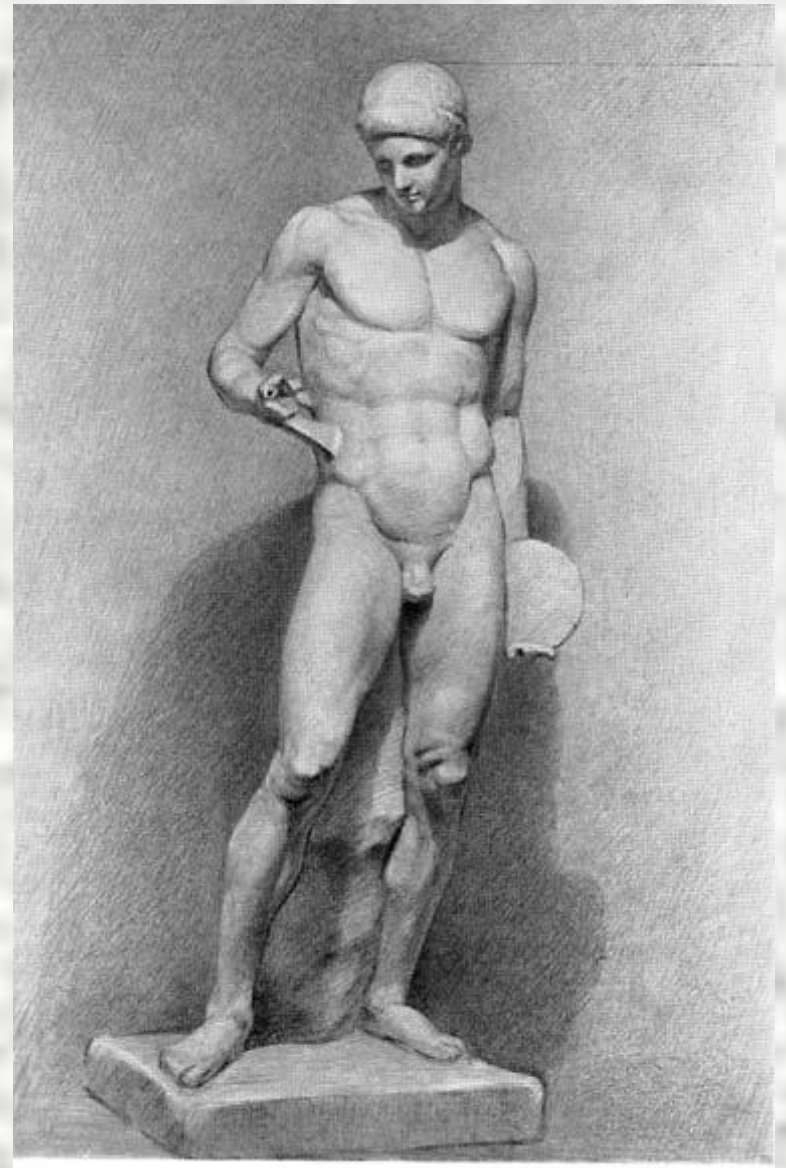
Родчев. Натурщик

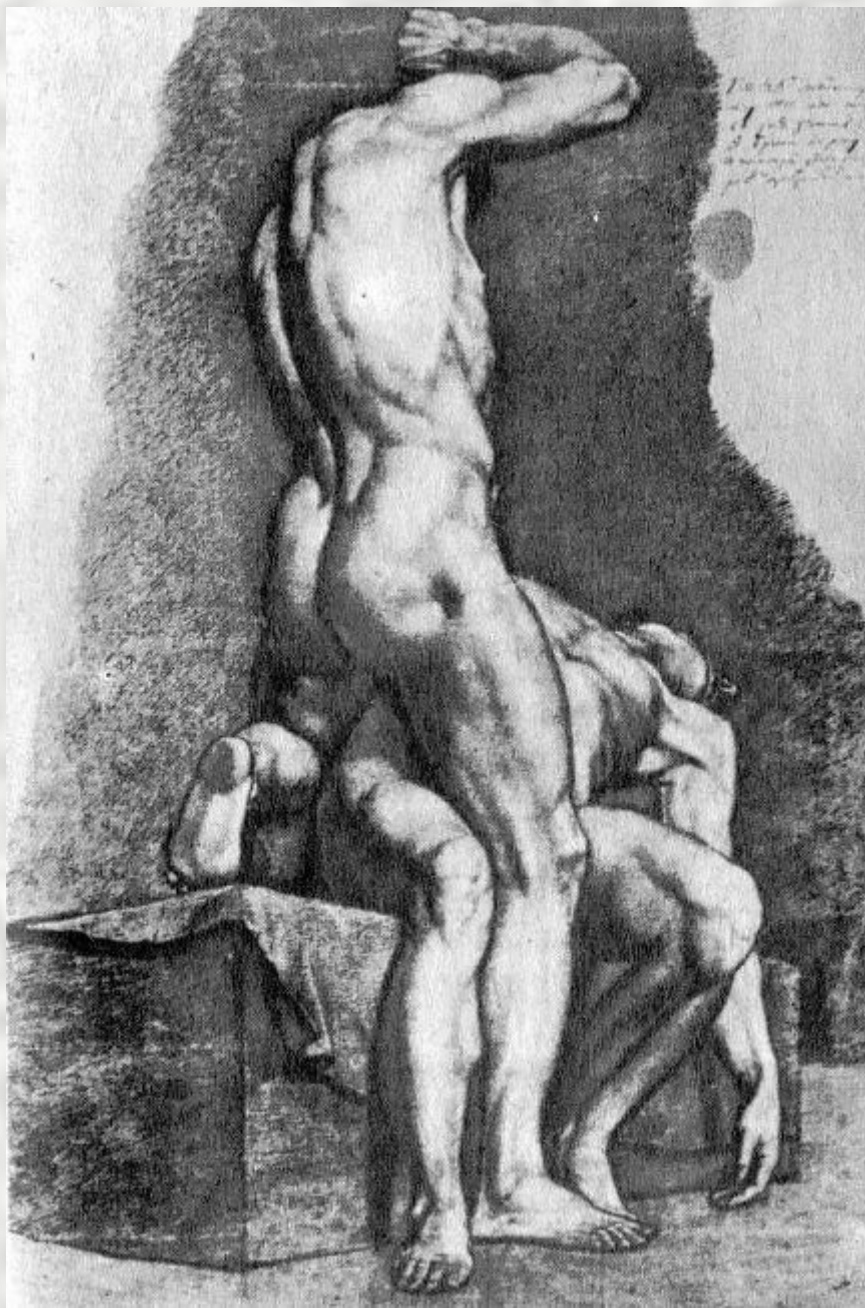
Зевс. учебный рисунок.

Здесь ученик рисовал с гипсовых слепков до тех пор, пока у него не появлялись необходимые профессиональные навыки. После этого он мог перейти к рисованию живой натуры в натурном классе. Рисуя фигуру, ученик обязан был тщательно изучить не только схему ее построения, но и точный абрис той или иной модели.

Чтобы досконально заучить фигуру, ученику приходилось рисовать одну и ту же постановку несколько раз. Известно, что К. П. Брюллов сделал сорок рисунков с группы Лаокоона. Мастерство было настолько велико, что некоторые академики могли начать рисунок с любого места. Так, виртуоз академического рисунка Егоров мог нарисовать человеческую фигуру наизусть одной линией, не отрывая карандаша от бумаги, начиная с мизинца ноги.

Апоксиомен. учебный рисунок.

Система и методика обучения рисунку в России в XVIII веке была отличной от многих академий Западной Европы и современных художественных учебных заведений. Если в современных учебных заведениях студент обязан выполнить программу курса в течение года, невзирая на успехи, то в академии XVIII века, а также в первой половине XIX века воспитанник мог переходить из одного класса в другой, например из гипсофигурного в натурный, только достигнув определенных успехов. Поэтому не удивительно, что в 14 лет Ф. Бруни уже рисовал сложные двухфигурные постановки с обнаженных натурщиков, оставаясь в третьей возрастной группе.

Ф. А. Бруни. Академический рисунок

Пять стадий работы над рисунком с натуры гипсовой головы античной скульптуры.

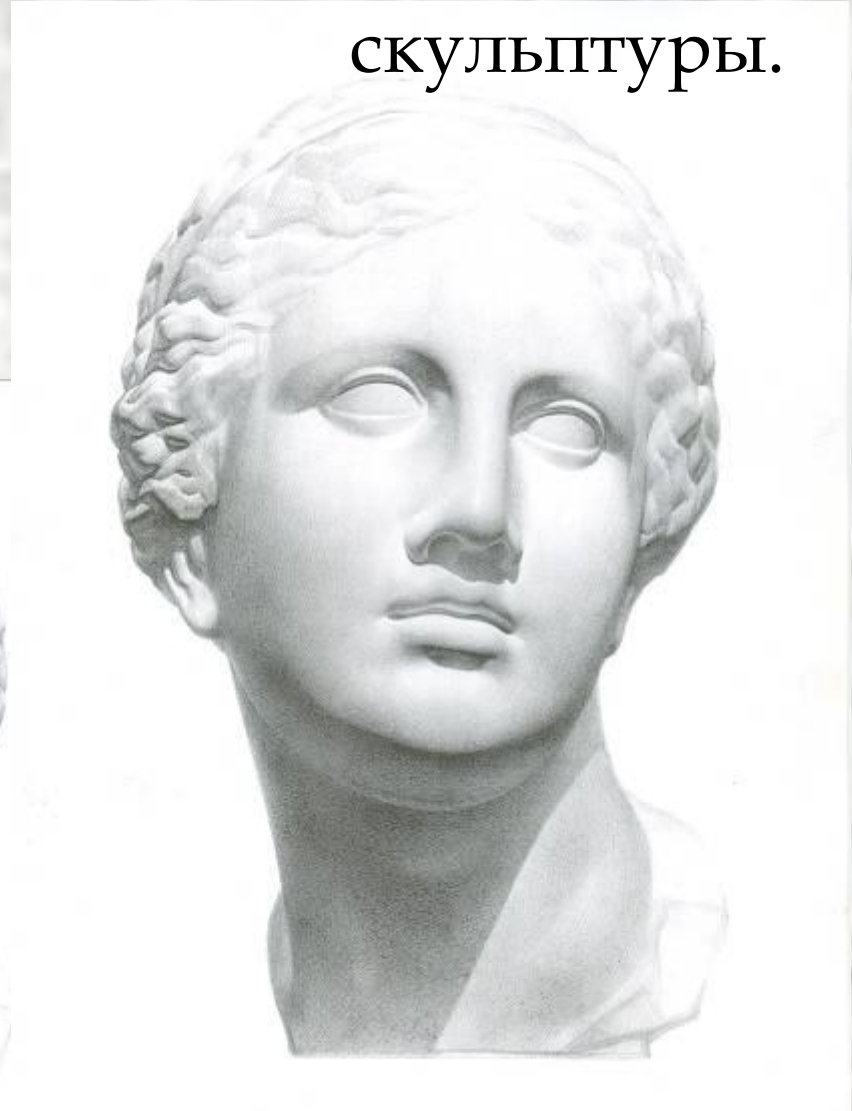
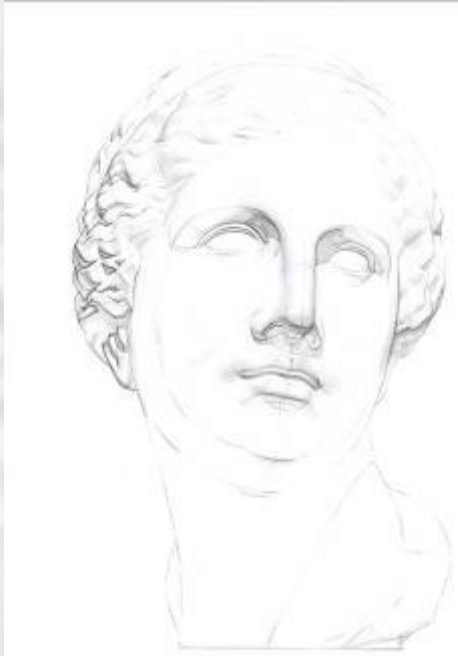
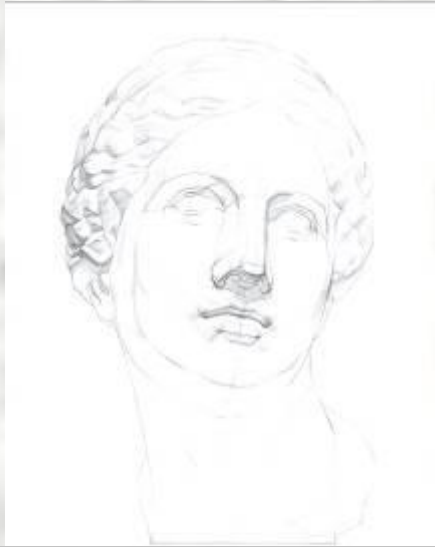

Рисунок с натуры гипсового слепка с античной скульптуры детали головы человека. Афродита. Фас. Третья стадия работы.

Рисунок с натуры гипсового слепка с античной скульптуры детали головы человека. Афродита. Фас. Четвертая стадия работы.

Рисунок с натуры гипсового слепка с античной скульптуры детали головы человека. Афродита. Фас. Пятая стадия работы.

Пять стадий работы над рисунком головы натурщика

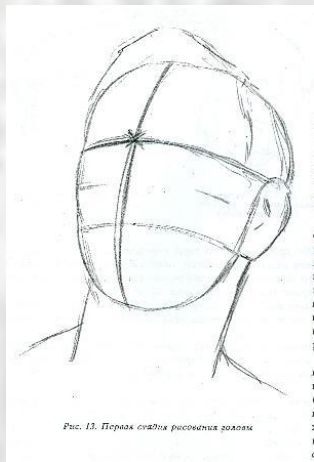

Рис. 13. Первая стадия рисования головы

Рис. 14. Вторая стадия рисования головы

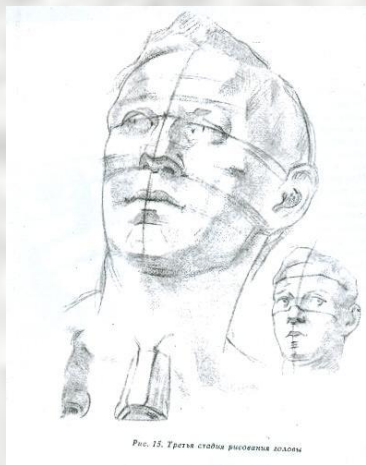

Рис. 15. Третья стадия рисования головы

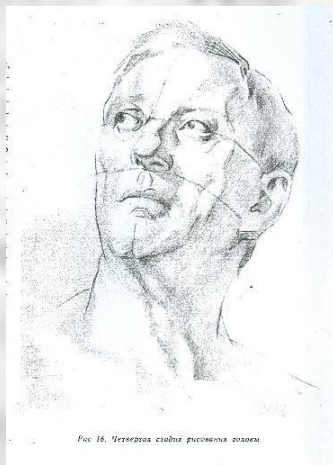

Рис. 16. Четвертая стадия рисования головы

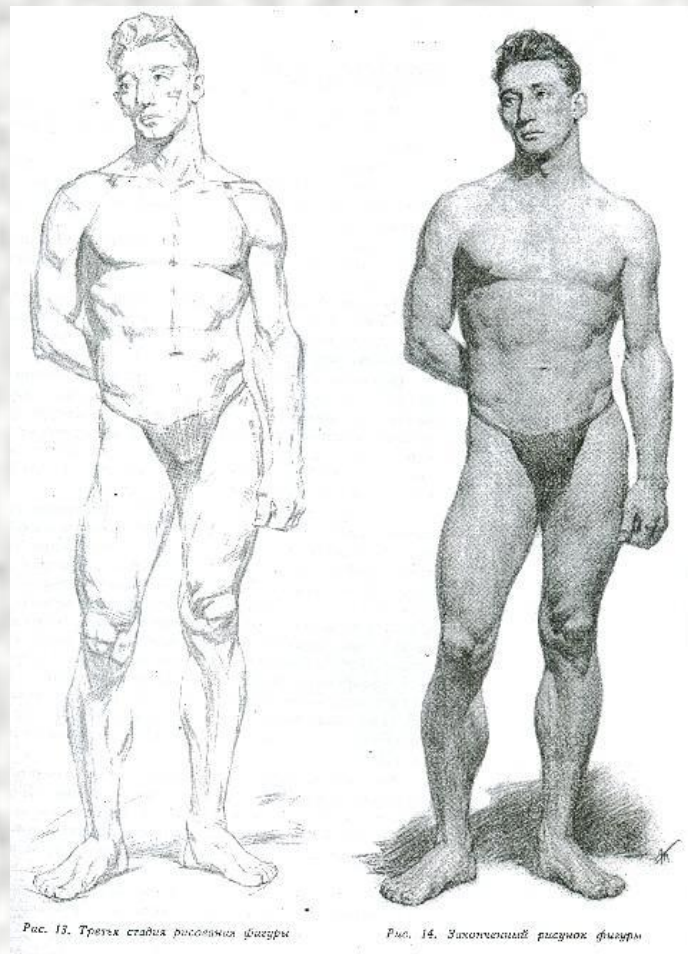
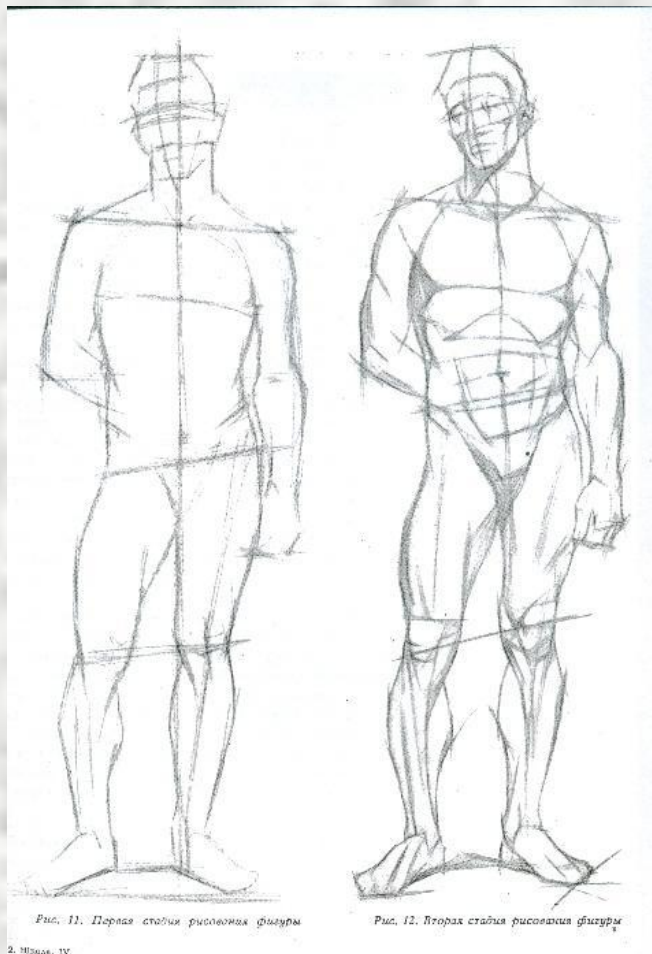

Наброски головы в разных положениях

Рис. 18. Голова в различных поворотах

Четыре стадии работы над рисунком фигуры натурщика

Источники информации

Серов. Автопортрет.

- <http://www.artacademy.spb.ru/index.htm>
- http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html
- <http://graphic.org.ru/>
- <http://rosculture.ru/>
- Школа изобразительного искусства в девяти выпусках. Выпуск 3. Москва, 1961.
- Школа изобразительного искусства в девяти выпусках. Выпуск 4. Москва, 1962.
- Дети. Рисунки Н.Н.Жукова. Москва 1962.

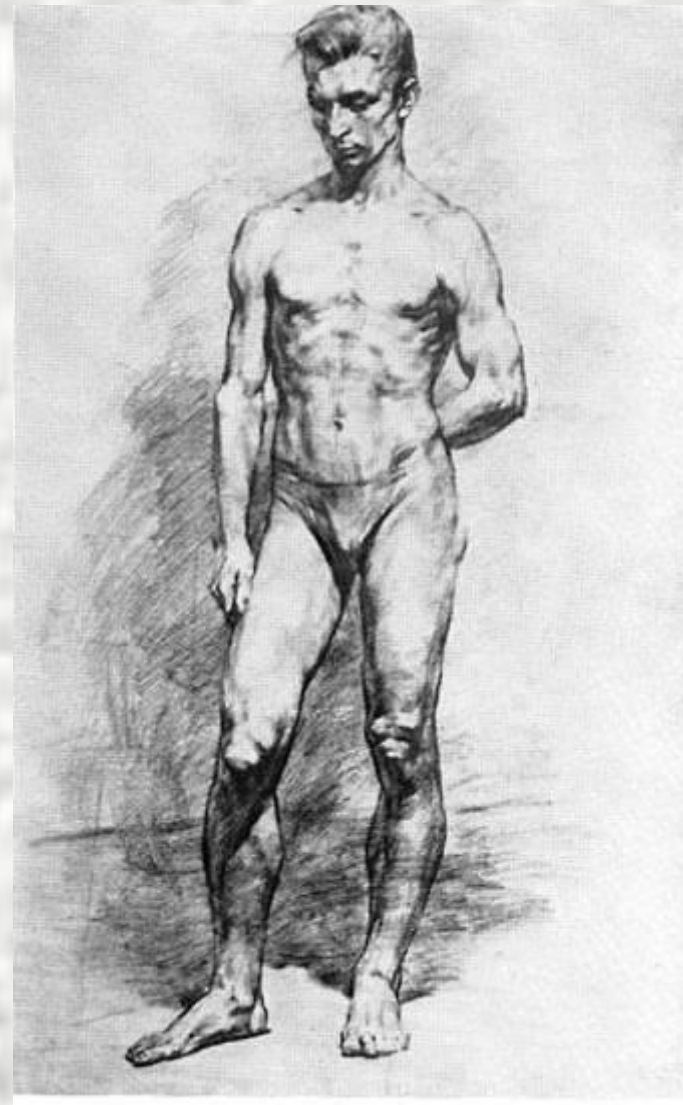
Вопросы и задания

Вопросы:

- Как вы думаете, почему рисунок одинаково важен для живописцев, скульпторов и архитекторов?
- По современной методике или по методике 18 века вы бы хотели заниматься?
- В чем преимущества и недостатки этих методик?
- Можно ли в ахроматическом рисунке увидеть (почувствовать) цвет?

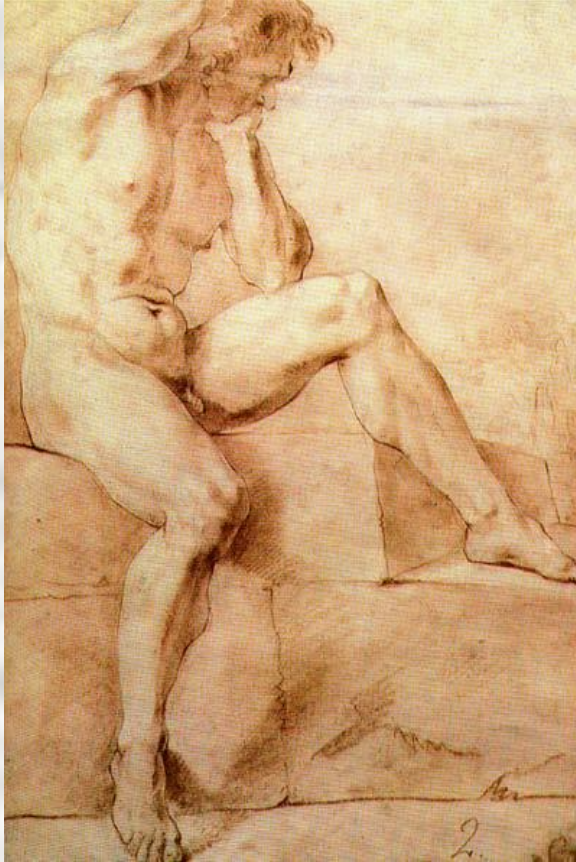
Задания:

- Проанализируйте поэтапное выполнение рисунка гипсовой головы и головы натурщика. В чем заключается задача каждого этапа?
- Выполните конструктивную зарисовку головы человека и быстрый эмоциональный набросок. Сравните результаты.

Сопроводительный текст

Тема: РУССКАЯ ШКОЛА РИСУНКА

О.Кипренский.Натурщик

- **Цели:** познакомить учеников с русской Академической Школой Рисунка, с ее образованием, формированием, становлением, традициями и законами. Рассказать о том, как воспитывались и учились великие русские художники. Показать основные стадии выполнения рисунка.
- **Возрастная группа:** Данная информация и задания рассчитаны на учеников 9-10 классов школ.
- **Источники информации** <http://www.artacademy.spb.ru/index.htm>
<http://www.artacademy.spb.ru/index.htm>
http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html
<http://graphic.org.ru/>
<http://rosculture.ru/>
Школа изобразительного искусства в девяти выпусках. Выпуск 3. Москва, 1961.
Школа изобразительного искусства в девяти выпусках. Выпуск 4. Москва, 1962.
Дети. Рисунки Н.Н.Жукова. Москва 1962.
- **Вопросы:**
 - Как вы думаете, почему рисунок одинаково важен для живописцев, скульпторов и архитекторов?
 - По современной методике или по методике 18 века вы бы хотели заниматься?
 - В чем преимущества и недостатки этих методик?
 - Можно ли в рисунке ахроматическом рисунке увидеть (почувствовать) цвет?
- **Задания:**
 - Проанализируйте поэтапное выполнение рисунка гипсовой головы и головы натурщика. В чем заключается задача каждого этапа?
 - Выполните конструктивную зарисовку головы человека и быстрый эмоциональный набросок. Сравните результаты.

Работу выполнил студент 3 к.03гр.: Планидин Н.С. Преподаватель: Гудилина С.И.