

С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев,
М. В. Кармазина

ИСКУССТВО

Изобразительное искусство

Учебник

В двух частях. Часть I

Рекомендовано
Министерством
образования и науки
Российской Федерации

6-е издание, стереотипное

Москва

2019

УДК 373.167.1:741
ББК 85.1я72
Л75

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— учебная работа;

— наблюдение, эксперимент;

— алгоритм работы;

— основы изобразительной грамоты;

— использование информационных технологий;

— классические образцы;

— синтез искусств;

— личность художника, творца.

Ломов, С. П.

Л75 Искусство. Изобразительное искусство. 7 кл. В 2 ч. Ч. 1 : учебник / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина. — 6-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2019. — 143, [1] с. : ил. — (Российский учебник).

ISBN 978-5-358-22033-1 (ч. 1)

ISBN 978-5-358-22030-0

Учебник соответствует ФГОС ООО, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, включён в Федеральный перечень.

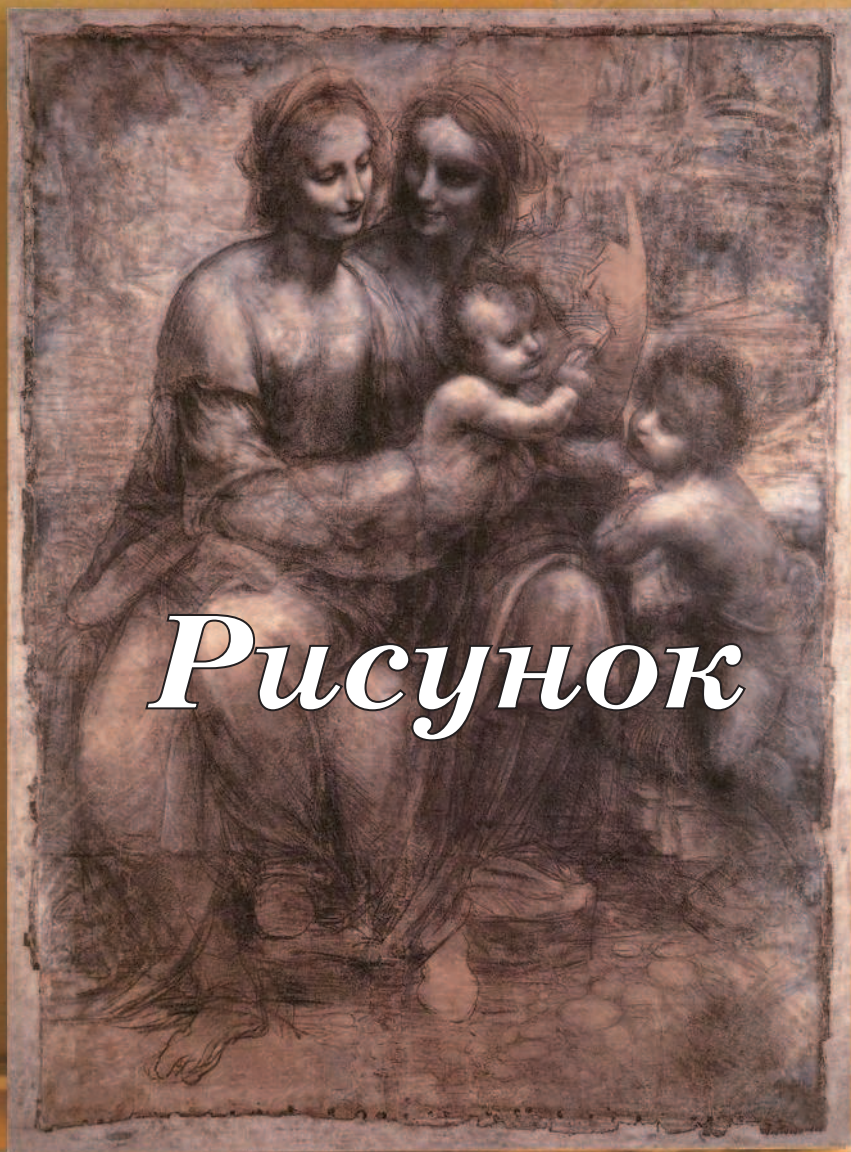
В комплексе с учебником издаются электронная форма учебника, рабочая программа, рабочая тетрадь, рабочий альбом и методическое пособие.

Предлагаемый комплекс учебников для 5—9 классов разработан в системе научно-педагогической школы академика В. С. Кузина и обеспечивает преемственность обучения в начальной и основной школе. Комплекс учебников В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной «Изобразительное искусство» для 1—4 классов создан на основе традиций отечественного художественного образования.

УДК 373.167.1:741
ББК 85.1я72

ISBN 978-5-358-22033-1 (ч. 1)
ISBN 978-5-358-22030-0

© ООО «ДРОФА», 2014

Рисунок

Рисунок мягкими материалами

Художник думает рисунком.

С. Дали

Рисунок углём

Вспомните и назовите материалы, которые используют для рисунка.

Познакомьтесь с мягкими графическими материалами.

Сухое красящее вещество **уголь** известно людям с первобытных времён. Основой, на которую наносились рисунки углём в разные исторические периоды, служили самые разнообразные материалы. В первобытные времена рисовали на сводах пещер, в Древнем мире — на папирусе, в Средние века — на пергаменте и деревянных дощечках. С эпохи Возрождения (XIV—XVI вв.) и до наших дней основным материалом для рисунка углём служит бумага, нередко тонированная.

Уголь используют как для создания самостоятельных рисунков, не требующих тонкой проработки деталей и чётких линий, натуральных зарисовок (ил., с. 7, слева), так и в качестве материала для выполнения подготовительных работ к будущим картинам (ил., с. 5, 7, справа). Углём выполняют эскизы, наброски, рисунки под живопись, наносят изображение

К. Коро. Пейзаж с деревьями и озером. Уголь

на холст, стены и прочие материалы, делают картоны. *Картон* — это рисунок будущей картины, фресковой живописи, мозаики, витража в их натуральную величину. Картоны выполняются с разной целью. Например, с целью переноса рисунка на поверхность. Тогда картон прокалывается по контуру рисунка, рисунок обводится или затирается углём, и через проколы уголь попадает на поверхность будущей работы. Иногда бумагу покрывают с обратной стороны рисунка углём, используя его в качестве копировального покрытия, и обводят рисунок нажатием карандаша. Такие способы переноса изображения на плоскость были особенно распространены в эпоху Возрождения. Сейчас их используют в области дизайна интерьеров, монументальной живописи и т. д. Нередко в картоне решаются тоновые задачи будущего произведения.

Рисунки углём очень выразительны и отличаются от всех остальных материалов бархатистостью и матовостью штриха, мягкостью линий и тоновых переходов. Этот материал позволяет работать быстро, раскованно, свободно передавая творческие замыслы, настроение и переживания художника.

Научитесь работать углём. За много веков процесс его изготовления мало изменился. Уголь представляет собой обожжённые тонкие веточки деревьев без коры (липы, берескле-

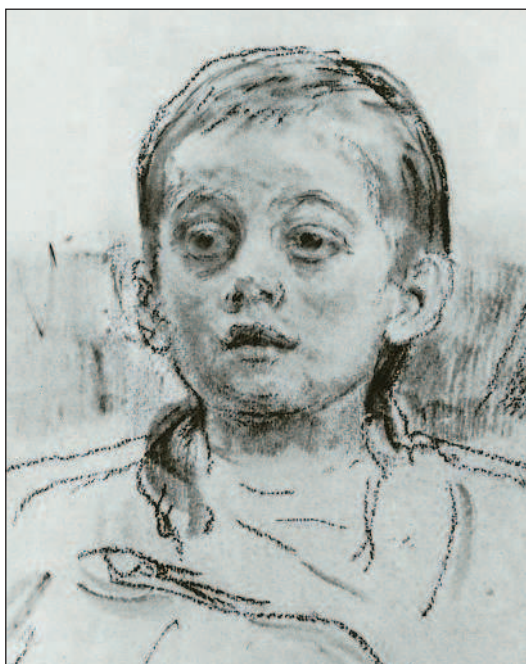
та, ивы и др.) различного диаметра — от 3 до 8 мм. Сейчас такой уголь называют рисовальным. С XIX в. получил распространение второй вид угля — прессованный уголь, который изготавливают из угольного порошка и растительного клея. Рисовальный уголь более мягкий и даёт нежную тоновую шкалу и большую тоновую вибрацию штриха. Прессованный уголь более твёрдый, его тональный диапазон шире, чем у рисовального угля, так как он даёт возможность набрать тон от плотного угольно-чёрного цвета до легчайшего серого. С XIX в. выпускаются угольные карандаши различной мягкости (мягкий, средний и твёрдый).

Для работы углём используют шероховатую бумагу, которая лучше удерживает его, или бумагу с фактурной поверхностью, придающей рисунку выразительность за счёт дополнительного тонового разнообразия.

Для работы удобно кончик уголька затачивать под углом в 45° . Это позволяет работать как остриём, нанося тонкие штрихи и линии, так и заточенной поверхностью, нанося широкие штрихи и линии толщиной до 5—7 мм. Этот материал даёт возможность быстро покрывать большие поверхности. Для этого отламывают от уголька кусочек нужной длины (1—2 см и более), немного затачивают его боковую поверхность, несколько раз проведя по бумажной палитре, и тушуют или штрихуют нужные участки в рисунке широкой плоскостью. Широкой поверхностью угля удобно также лепить объём предметов, плоскостями изменяя направление штриха в соответствии с движением формы.

Уголь, как и все мягкие материалы, растирают на бумаге растушкой — короткой палочкой из бумаги или замши с конусообразными концами, кусочком ткани, кистью и другими инструментами, добиваясь плавных тоновых переходов. Прессованный уголь можно растворять влажной кистью и наносить на бумагу как чёрную акварель.

Подправить рисунок или ослабить тон легко клячкой (мягким ластиком, напоминающим пластилин), промакивая или прокатывая её по поверхности бумаги, или пальцами, так как уголь настолько мягкий материал, что легко удаляется с бумаги. Это качество угля создаёт трудности в хранении работ, поэтому их закрепляют фиксативом (в том числе и лаком для волос). Для этого работу располагают вертикально и равномерно с расстояния 30 см распыляют закрепитель.

И. Репин. Детская головка. набросок к картине «Не ждали». Уголь, сангина

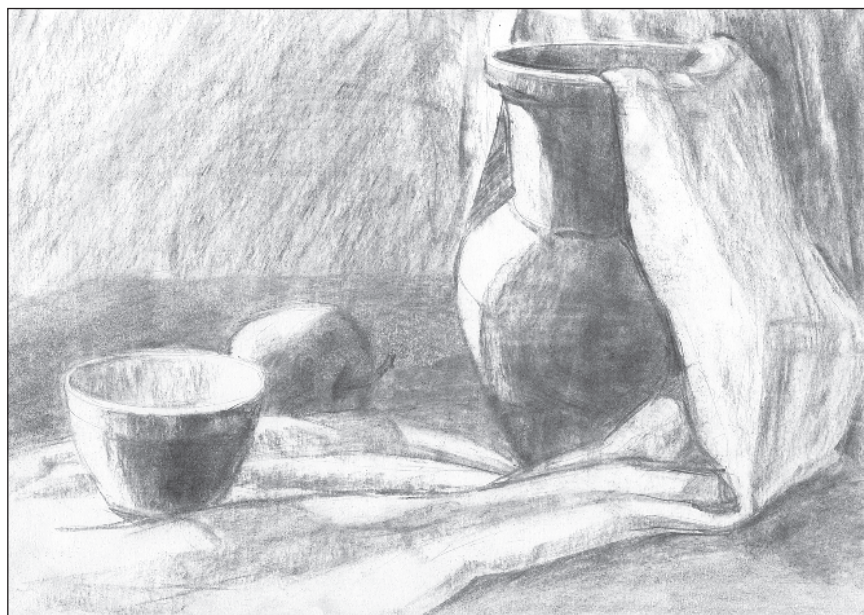
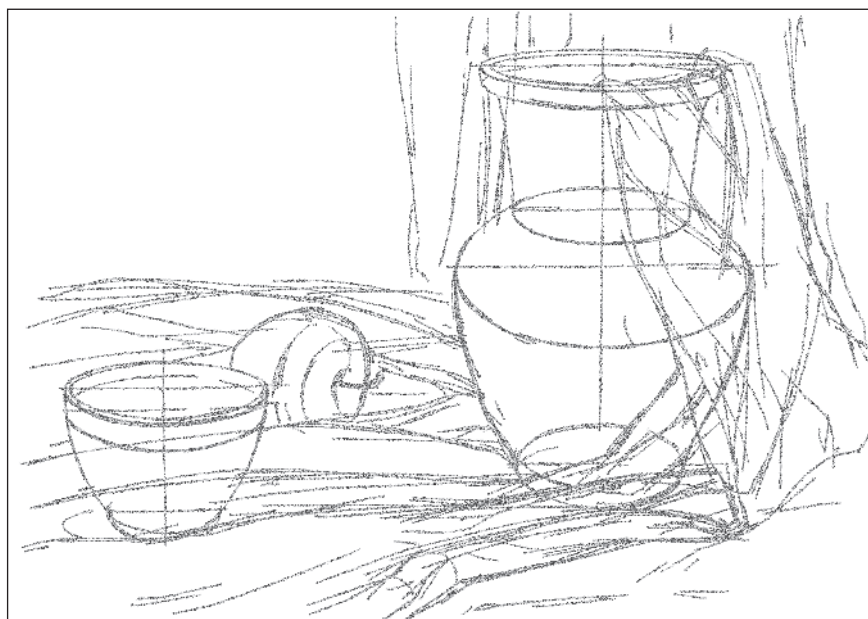
В. Серов. Портрет Ф. И. Шаляпина. Уголь, мел

Выполните углём натюрморт, состоящий из простых предметов быта. Рисунок под уголь делайте более тёмными контурными линиями, чем под акварель (ил., с. 8). Существует несколько вариантов последовательности ведения работы в тоне углём.

Первый вариант.

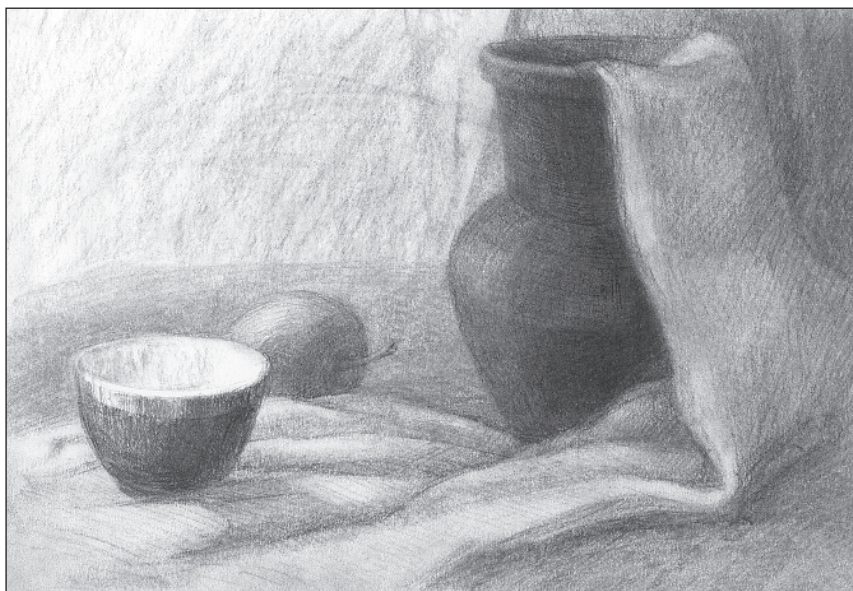
✠ **1-й этап.** Начинайте работу в тоне с самых тёмных мест. Отбейте свет от полутени и тени, выявляя форму и тон всех теневых поверхностей и падающих теней.

2-й этап. Займитесь объёмом, детализацией, пространственными отношениями между предметами. Выявляйте

1-й и 2-й этапы выполнения натюрморта углём

форму не только светотеневыми отношениями, но и направлением штриховки или тушёвки. Уточните тоновые отношения, сравнивая поочерёдно вначале теньевые поверхности, затем полутеньевые и световые. По необходимости в соответствии с натурой усиливайте или ослабляйте разницу между светом и тенью в каждом предмете.

3-й этап выполнения натюрморта углём

3-й этап. Проверьте соответствие общих тоновых отношений натуре и цельность работы (выявлено ли главное и подчинено ли ему второстепенное, нет ли отвлекающих пятен в работе или ощущения её незавершённости).

Второй вариант ведения работы соответствует этапам выполнения рисунка сангиной (ил., с. 15).

Ответьте на вопросы

1. В чём заключается выразительность рисунков углём? Поясните на примерах.

2. Чем отличаются приёмы работы углём от приёмов работы карандашом?

Рисунок сангиной

Вспомните, кто из знаменитых художников был хорошим рисовальщиком. Назовите своего любимого автора и произведения.

Слово «сангина» (от фр. *sanguine*, от лат. *sanguis*) означает «кроваво-красный». Сангина представляет собой, как и уголь, цилиндрические или призматические палочки небольшого размера. Как и уголь, сангину выпускают также и в виде карандашей различных оттенков: от красно-коричневого с фиолетовым оттенком до оранжево-охристого с красным оттенком.

Микеланджело.

Этюды
к фигуре
Ливийской
сивиллы.
Сангина

Раньше художники использовали в работах натуральную сангину минерального происхождения (охру, окрашенную окислами железа в красный цвет), в эпоху Возрождения охру смешивали с другими красителями и пережигали. От времени обжига зависел оттенок сангины. Современные художники используют искусственную сангину.

Сангину первоначально использовали для подготовительных рисунков к фрескам, которые наносились прямо на оштукатуренную стену. Позже этот материал стали использовать и в графических работах. Основой для рисунка сангиной стала бумага. В эпоху Возрождения сангиной стали выполнять наброски, линейные и тоновые зарисовки, рисунки с натуры. Сангину часто используют в работе над портретами и в рисунках фигуры человека, так как тёплые оттенки сангины близ-

Микеланджело.
Роспись свода
Сикстинской капеллы.
Ливийская сивилла

ки к цвету тела человека. Посмотрите на работы Микеланджело, зарисовку Ж. Грёза, на академический пейзаж Ж. Фрагонара (ил., с. 10—13). Сангину использовали и используют художники разных эпох. В XVI—XVII вв. — П. Рубенс, в XVII—XVIII вв. — А. Ватто, в XVIII в. — Ж. Шарден, XVIII—XIX вв. — Ж. Фрагонар, в XIX в. — импрессионисты (О. Ренуар, Э. Мане), в XX в. — К. Сомов, М. Добужинский, В. Шухаев, А. Яковлев и др. Интерес художников к этому материалу не ослабел и в наши дни (ил., с. 14).

Благодаря оттенкам сангины и особенностям технических приёмов рисунки, выполненные этим материалом, смотрятся очень живописно.

Научитесь работать сангиной. Технические возможности сангины шире возможностей рисовального и прессованного

Ж. Грёз. Голова жены. Зарисовка к картине «Возвращение пьяницы». Сангина

А. Ватто. Лист с набросками: семь женских голов и две мужские. Чёрный, белый мел, сангина на желтоватой бумаге

угля. Можно рисовать сангиной, предварительно смочив её или бумагу водой. В этом случае сангина теряет свою матовость и бархатистость. Эти технические приёмы изменяют ширину линии и штриха, усиливают их тон, плотность, контрастность рисунка. Кроме того, сангину можно растушёвывать влажной кистью или ваткой, добиваясь более тонких,

Ж. Фрагонар. Вилла д'Эсте в Тиволи. Сангина

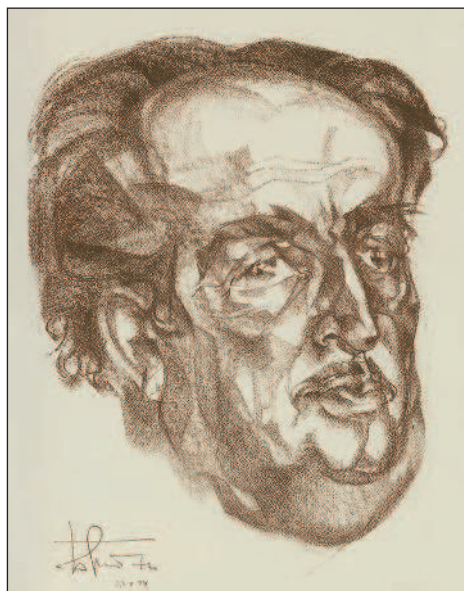
прозрачных слоёв и оттенков. Получаются работы в технике «гризайль». По сути, этот материал позволяет использовать графические и живописные приёмы или смешивать их в одной работе.

Часто сангину совмещают в рисунках с другими материалами. Например, в эпоху Возрождения появилась так называемая техника «трёх карандашей», когда в одной работе совмещались уголь, сангина и белый мел (ил., с. 12). Такое сочетание материалов позволяет графические работы сделать живописными благодаря контрасту тёплых оттенков сангины с холодными оттенками угля и белого мела. Нередко сангину сочетают с тушью или итальянским карандашом.

Выбор оттенка цвета сангины для рисунка надо осуществлять в зависимости от цветовой гаммы натуры или творческого замысла. Тёплые красные оттенки сангины подходят для изображения тела человека, для рисования пейзажа больше подходят коричневые холодные оттенки сангины. В рисунке натюрморта выбор зависит от цветовой гаммы предметов и окружения.

М. Врубель. Автопортрет. Уголь, сангина, грунтованная бумага

Б. Жутовский. Галич Александр Аркадьевич. Сангина

Для работы сангиной чаще используют белую бумагу, которая даёт возможность передать тончайшие тональные переходы натуры. Техника работы в этом материале характеризуется сочетанием широких мазков и растушёвок с тонкими штрихами (ил., с. 15).

Рисунки сангиной можно корректировать и исправлять клячкой и ластиком. Работы, выполненные этим материалом, не принято закреплять, так как фиксатив сильно изменяет рисунок, лишая его тонких тоновых нюансов и переходов. Рисунки сангиной защищают от внешних воздействий стеклом.

Существуют и другие мягкие материалы: мелки, похожие на сангину, — *сепия* (тёплый коричневый) и *бистр* (холодный тёмно-коричневый).

Выполните рисунок натюрморта сангиной.

 1-й этап. Определите общий тон натюрморта, который может быть светлым, тёмным или средним.

2-й этап. Определите общую характерную форму, пластику предметов. Уточните основные пропорции и основные тональные отношения.

3-й этап. Детализируйте рисунок.

4-й этап. По необходимости ластиком выявите световую сторону предметов и наметьте блики. Обобщите рисунок.