

ОСНОВА И РАЗВИТИЕ РИСУНКА (ОТ ПЕЩЕРНО НАСКАЛЬНЫХ РИСУНКОВ ДО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ)

Ринат Рафаилович Биктимиров

Заведующий кафедры

«Театральная декорационная живопись»

Национальный институт

художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода

DOI: <https://doi.org/10.37547/ssa-V5-05-09>

Аннотация: В данной статье ведется исследование основы академического рисунка, методом изучения истории первобытного искусства, истории возникновения рисунка в зарубежных странах, России и нашей страны, основоположников рисунка и методов преподавания дисциплины и использование его в искусстве.

Ключевые слова: первобытный рисунок, художественное произведение, искусство рисунка, форма, методы рисования, выразительность линии, учебное рисование, изображение, контур, пластическая форма.

Annotatsiya: Mazkur maqolada akademik chizmatasvir asoslari, ibtidoiyi davr, Rossiya, xorijiy mamlakatlarda rasmning kelib chiqish tarixini, chizmatasvir usullarini ta'limda o'rganish va undan san'atda foydalanish uslubi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ibtidoiy davr, uslub, tasvir, kontur, chizish shakli, chizmatasvir usullari, chiziq ifodasi, o'quv rasmi, badiiy asar, plastik shakl.

Abstract: This article is a study of the basis of academic drawing, by studying the history of primitive art, the history of the emergence of drawing in foreign countries, Russia and our country, the founders of drawing and methods of teaching drawing and its use in art.

Keywords: primitive drawing, work of art, form, drawing methods, expressiveness of line, educational drawing, image, contour, plastic form.

Высшая художественная школа закладывает основы профессиональной грамотности и мастерства, формирует мировоззрение художника. В выполнении этих ответственных задач особая роль принадлежит рисунку как основе всех видов изобразительного искусства. Рисунок не только искусство, но и наука, обучающая мыслить формой, понимать конструктивную основу, изображать пластическую структуру предмета на плоскости. Рисунок - средство выражения мыслей, чувств, фантазии, представлений в любой композиционной и проектной работе. Данное пособие содержит методические обоснования основных программных заданий учебного рисунка, разбирает вопросы практики рисунка, методики его преподавания. Становление и развитие современной узбекской школы академического рисунка проходит на качественно новом, с позиций современных требований уровне, на основе осмысления исторических национальных традиций. В то же время учебный академический рисунок вооружает начинающего рисовальщика изобразительной грамотой, формирует, совершенствует и воспитывает его как художника, закладывает базу для дальнейшей самостоятельной творческой деятельности, научные знания помогают искусству, облегчают работу художника, способствуют тому, что творчество художника становится более возвышенным и глубоким.

Рисунок - древнейший вид изобразительного искусства. Первобытный человек рисует изображения на кости и камне острым предметом, уголь и грунт появились в то время, когда минеральными красками на стенах пещер изображали сцену охоты. В

искусстве Древнего мира преобладал контурно-линейный рисунок, в котором отсутствовали штриховые модели и освещение. На изображении ниже с мировым именем, найденном в пещере Зараутсой (Сурхандарья) видно, как люди бросают камни и копья в дикого быка, затем следует сцена, в которой он сбивает ее с крутого обрыва. Это изображение относится к древнему каменному веку (мезолит).

Также примечательно изображение оленя, вырезанное на камне, найденном в Ходжакенте. Его размеры близки к реальным размерам оленя - 1,9 метра. Найденное изображение дикого быка также имеет форму силуэта с точки зрения изображения, учитывая выпуклость рельефа камня. Эти два изображения относятся к периоду палеолита. На керамике III-II веков до нашей эры, а также на настенных росписях (Чуст, Далварзинтепа) можно увидеть в основном изображения неба, Земли, Солнца, людей и животных. Изображения первобытного периода, найденные в предгорьях (Сармышсай) Зарафшана. [1.9с] Люди первобытной эпохи наносили различные изображения углем на скалы и камни, а затем проводили по ним острым камнем. Затем они раскрасили изображения в розовый цвет. Великолепные образцы дошли до нас на древнеегипетских картинах или греческих вазах. Древние египтяне первыми начали использовать чернила, сделанные из острых тростниковых палочек и измельченной земли, для рисования иероглифов на папирусе. Эти ранние рисунки носили символический характер. Так продолжалось до греческого классического периода. Позже художники начали изображать реальные сцены, разрабатывая концепции пропорций, пространства и объема, которые до сих пор являются классическими основами рисованного искусства.

Основоположителем среднеазиатского изобразительного искусства считается великий миниатюрист мусаввир Камолиддин Бехзад (1455-1536) Герат, зрелый художник Восточного возрождения. Основатель гератской школы миниатюры; став известным как лидер, наставник, мусаввир музаххибов, он был призван на службу во дворец султана Хусейна, место, которое станет художественной академией его времени. Это то, что специалисты называют «Нигорханай бехуд» или «академия Бехзода» (гератская школа миниатюры). Мусаввир создал в Герате чехру (портрет) ряда своих современников, обучив группу молодых людей секретам живописи. Его ученики распространили свои традиции по всему Ближнему Востоку. Традиции Бехзода оказали положительное влияние на творчество художников более позднего периода

Итальянские художники, принадлежащие к Флорентийской и римской школе, эпох Возрождения создают линейный стиль изображения. Они работают со структурами пластических форм, которые придают изображению особую насыщенность и живую выразительность. В рисунках Мантинья, Микеланджело и Леонардо да Винчи. Венецианские художники, напротив, рисуют свободно, быстро, в несколько эскизном стиле Тициан, П. Веронезе. В рисунках Тинторетто главную роль играет легкий красивый штрих. До XV-XVI вв. роспись на деревянных досках, пергаменте, но с XIV века сегодня используется бумага, которая является основным материалом для рисования. Самый древний инструмент для рисования - металлический грифель (карандаш). В Средние века художники обычно работали свинцовым карандашом, который оставлял мягкие, легко стираемые линии. Поэтому они рисуют линии свинцовым карандашом, а затем продолжают другими материалами.

Первоначально карандаш использовали во вспомогательных целях, но в конце XVIII века научились делать карандаши различной твердости, а также резиновые ластики, графитовый карандаш становится очень популярным. В XVII-XVIII веках в Европе были созданы академии искусств, где рисунок стал ключевым компонентом обучения. Студенты изучали основы рисунка, включая анатомию, пропорции и композицию, чтобы развивать свои навыки и становиться профессиональными художниками.

В первой половине XIX века блестящий мастер графитового карандаша французский художник Д.Энгр тонкой контурной линией мастерски изобразил игру света на поверхности предметов несколькими штрихами. Предел простоты и артистизма живой

линии мы наблюдаем в контурных рисунках Энгра. Можно здесь вспомнить рисунки Рубенса и по контрасту с ними рисунок Боттичелли. В рисунках Буше, Фрагонара, Ватто трудно найти вертикальные и горизонтальные опоры. Мы попадаем в мир пышных складок, завитков, изящных изгибов в фигурах. Художники первой половины XIX века в России. О. А. Кипренский, К. Р. Брюллов, П.А.Федотов, и другие. Отбор главного, упор на форму, как постоянный фактор, легкая подтушевка, как беглый намек на светотеневую лепку, характеризуют рисунки А. Иванова. Во второй половине XIX века. Создано рисунки графитовым карандашом И. Е. Репин, В.Серовым.

В XX веке мало кто из художников так целеустремленно и настойчиво рисовал в продолжение всей жизни, мало кто выработал столь завершённый стиль рисунка и достиг в черно-белой графике таких впечатляющих результатов. Можно с уверенностью сказать, что, в первую очередь, именно Матисс создал современный рисунок. [2.324с]

Узбекские художники Ч. Ахмаров, Р. Ахмедов, Н. Шин, Р.Чориев также использовали карандаш, рисовали жизненные сцены, портреты и пейзажи в своем стиле. Карандаш и по сей день не утратил своих характеристик. Мастера-художники, юные ученики, студенты используют в своей работе графитовые карандаши.

Учебный академический рисунок - это такая учебная дисциплина, которая раскрывает принципы построения реалистического изображения на плоскости. Она учит правильно видеть и правильно передавать средствами рисунка окружающую нас действительность, помогает понять законы строения формы предметов и использовать эти законы в практике построения изображения. Она даёт художественную культуру, знания и навыки, необходимые для самостоятельной творческой работы. Эта дисциплина включает в себя изучение анатомии, пропорций, композиции, светотени и технических навыков рисования. Академический рисунок часто используется как основа для дальнейшего развития художественных навыков и стиля.

Учебное академическое рисование - это определённая система обучения и воспитания. Курс учебного рисования включает в себя целый ряд учебных заданий, этапов. Одним из таких заданий является рисунок гипсовой античной головы. Задачей рисунка гипсовых слепков является уяснение сущности формы и наблюдение за тем, как меняются, в зависимости от освещения, соотношения светлого и темного. Гипсовая модель - художественное произведение, выполненное мастером, где выявлены и подчеркнуты только те детали, которые способствуют выражению особенностей характеристики данной головы в передаче зрительного образа. К тому же форма найдена, решена в материале, видна определенная манера скульптора, что важно при изучении классических образцов.

Рисование с гипсовых слепков имеет очень большое значение. Оно является подготовкой к работе над изображениями натурщиков. Изучение формы головы удобно осуществлять при рисовании гипсов потому, что неподвижная натура позволяет проводить точную самопроверку пропорциональных соотношений частей, все расстояния можно от одной опорной точки. Кроме того, одноцветность белого гипса облегчает задачу, позволяя сосредоточить все внимание на передаче объёма без выявления тональных различий, которые свойственны формам живой натуры.

Европейский рисунок как вид искусства сложился в эпоху Возрождения, когда утвердилось его базовое значение при подготовке всякого мастера, работающего в художественной области. На рубеже средневековья и Возрождения, а также в раннем Возрождении художники не сохраняли свои рисунки, именно поэтому так мало рисунков этого периода можно найти в музеях. Чаше встречаются контурные наброски для миниатюр, но рисунок для миниатюры имел совершенно определенную функцию: обводились линией те места, которые нужно было закрасить.

Высокое Возрождение в корне изменило отношение к рисунку. Великие мастера - Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль - создали и, к счастью, сохранили много своих рисунков, достойных называться истинными шедеврами. Ценность этих работ тем более велика, что в это время закладывались научные основы реалистического рисунка, был

создан аппарат перспективы, изучалась анатомия человека и животных. Интересно отметить, что до Леонардо рисунки на бумаге или пергаменте почти не встречаются. Исследователи связывают этот факт с расцветом настенной живописи: художники делали подготовительные рисунки прямо на стене. Развиваясь по форме, рисунок еще долгое время не имел самостоятельного значения.

Впервые подготовительный рисунок на бумаге начал делать Парри Спинелли (около 1387-1453), и к середине XV века эскизы на бумаге окончательно вытесняют синопию (ил.). Это оказалось удобнее, не надо уже было взбираться на леса для рисования на штукатурке, эскизы делались в мастерской. С изменением метода подготовительной работы художники стали делать очень много рисунков, широко используя различные техники. И собственно рисунок начался не с подготовительных эскизов и картонов, а с тех свободных поисков выразительной композиции, предназначенной для фрески, которые были вначале заключены в рамки настенной росписи, а затем все более и более приобретали самостоятельность. Получили распространение рисунки-копии с работ известных мастеров, которые помогали молодым художникам учиться рисовать.

Качественно новый метод рисования предложил Пизанелло (около 1395-1455). Он начал делать рисунки с натуры, изучая предметы с точки зрения формы. Это по сути дела были первые учебные рисунки. Рисовал Пизанелло добиваясь эффекта неяркого скользящего света. По технике эти рисунки предшествуют высокому Возрождению, когда рисунок становится самостоятельным видом искусства.

Великие мастера рисунка итальянского Возрождения выработали технику двух направлений: линейную и тональную. Микеланджело, Леонардо и другие мастера флорентийского круга рисовали в строгой линейно-пластической манере, а венецианцы Тициан, Веронезе, Тинторетто создавали рисунки так называемого живописного стиля, используя эффект пятна и некоторой эскизности. Особо следует отметить рисунки Дюрера, ярчайшего представителя немецкого Возрождения в XVI веке. Графика Дюрера отличается четкостью, ясной логикой штриха и линии. Как любое явление искусства, рисунок имел свои периоды расцвета. Начав блистательную самостоятельную жизнь в эпоху Возрождения, европейский рисунок приобрел новые черты и новую популярность в XVII веке в Голландии, а в XVIII веке - во Франции. Получает большое развитие карандашный портрет, создаются обширные коллекции рисунков, графические работы украшают стены домов простых горожан. Клуэ и Энгр во Франции, Рембрандт в Голландии, Рубенс во Фландрии, Тьеполо и Гварди в Италии создают классические по мастерству исполнения рисунки, на которых учатся многие поколения художников.

В XVIII - первой половине XIX века рисование начинает прочно завоевывать свое место в общеобразовательных школах. Начало этому положил швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746—1827), учителя рисования которого не случайно называли отцом школьной методики.

Рисование в школе Песталоцци рассматривает как общеобразовательный предмет. Все знания, по его мнению, исходят из числа, формы и слова. Первым шагом к познанию служит созерцание. Чтобы иметь возможность правильно мыслить, необходимо правильно рассматривать окружающую природу. Рисование и есть наисовременнейший способ приобрести это умение. [5.114с]

В России история классического рисунка начинается со 2-й половины XVIII века, когда в Петербургской Академии художеств, преподавали А. Лосенко, Г. Угрюмов, А. Иванов, К. Брюллов сами блестящие рисовальщики, ранее учившиеся в академии. Трепетное отношение к линии, строгая форма, совершенство пропорций, высокая техника - характерные черты русского рисунка. Новый подъем рисовального искусства связан с П. Чистяковым, учителем И. Репина, В. Сурикова, В. Васнецова, В. Поленова, В. Серова, М. Врубеля и других великолепных мастеров. У Чистякова учился и Д. Кардовский, впоследствии разрабатывавший методику обучения рисунку. Живым и крепким рисунком обладали передвижники от Крамского до Касаткина. На рубеже XIX и XX веков в

противовес нарождающейся тенденции разрушения старого рисунка, они поставили совершенную технику во главу угла художественного произведения, объявив форму высшей целью искусства.

Еще один важный шаг в методике преподавания рисунка был совершен в Строгановке. Рисунок Строгановской школы относится к числу наиболее ярких явлений отечественной художественной культуры. Уже к началу XX в. складывается неповторимый специфический почерк этой рисовальной школы, стремящейся к выявлению структурности, конструктивной прочности, обобщению графического изображения. в 1908 г. введением курса «Творческое рисование». Этот новый предмет, созвучный духу эпохи, стремился преодолеть ограниченность и косность академического рисования, замкнувшегося на подражании образцу, ремесленному копированию натуры, излишней обработке деталей. Творческое рисование способствовало раскрытию индивидуальных способностей художественно одаренной личности. [3.12с]

В послереволюционный период техника рисунка, пережив годы невежественного отрицания, годы натиска малограмотных нигилистов, в конце концов, сохранила реалистические традиции и осталась одним из главных элементов обучения, неотделимой от содержательной стороны рисунка.

В Узбекистане развитие рисунка как предмета берет начало с 1920 годов. Преподавали в Изостудиях Самарканда и Ташкента такие мастера живописцы как Н. Розанов, Рождественский, Л. Бурэ, О. Татевосян. Позже в Самаркандском училище П. Беньков и З. Ковалевская великолепно сформировали метод обучения с А. Волковым, путем обмена студентами во время летней практики. Также примечательны рисунки Усто Мумина, который был увлечен поисками синтеза традиций русской иконописи и восточной миниатюры. А. Николаев был замечательным рисовальщиком, в его творчестве преобладали линейное начало и строгая тональная разработка светотени. [4.286с]

Основание в 1950 годах кафедры станковой живописи, театрально декорационной живописи и монументальной живописи в Театрально художественном институте имени Островского в Ташкенте, повлияли на развитие дисциплины. В учебном процессе предмет рисунок берет за основу метод рисования с натуры, изначально с гипсовых слепков и живой натуры. Также ставится задача изучение пластической анатомии. В разные годы в институте преподавали рисунок Р. Ахмедов, Н.Кузыбаев, М.Саидов, И.Д.Рубин, Ч.Ахмаров, Н.С.Пак, В.Дрыгин, Оганесов, Ковинин, Имомов. В. Соседов, Жмакин. В 1956 году на кафедру театральной декорационной живописи для обучении композиции театральной декорации были приглашены именитые мастера И.Вальденберг, В.Рыфтин и художник кино Э.Калантаров.[6.133с] Уроки пластической анатомии преподавали В.Шевченко и С.Мирзаев, также в разные годы вели занятия по рисунку Р.Ризамухамедов, Г.Мордвинцева Т.Содилов в РХУ М.Умаров, О.Муинов. Многие годы при Ташкентском текстильном комбинате работала художественная студия, находившаяся во дворце культуры текстильщиков студия Я.Л.Фрумгарца которая воспитала плеяду многих художников.

Рисунок довольно поздно обрел самостоятельность, оставаясь, долгое время лишь подготовительным этапом. Прежде чем стать отдельным направлением в искусстве, рисунок бытовал как скрытое профессиональное знание. Постепенно сформировалось представление о базовой ценности рисунка как основания всех изобразительных искусств.

Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода ведущее высшее учебное заведение нашей страны, и другие художественные, прикладные и архитектурные высшие учебные заведения основательно готовят будущих художников, уделяя огромное внимание рисунку как базовой учебной дисциплине. Современный реалистический рисунок опирается на многовековую традицию рисовального искусства, на признанную почти всеми академическими школами работу непосредственно с натуры, дающую надежную основу при создании композиционного рисунка.

Список использованной литературы:

1. Учебный рисунок. Биктимиров.Р.Р. Учебное пособие. Изд. «Lesson press» 128стр. с ил. – Т.: 2024г.
2. Искусство рисунка. Сб. статей и публикаций/ Сост. Г. В. Ельшевская Изд. «Советский художник» – М.: 1990.—368 с., ил.
3. Строгановская школа рисунка: учебное пособие. Москва: 2001. – 352 с. ил.
4. Хакимов, А. История искусств Узбекистана. Древность, средневековье, современность [Текст]/А. Хакимов. — Ташкент: Zilol buloq,2022.-528 с.
5. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию.—М.: Просвещение, 1981. — 51 с.
6. Н.Хасанова XX аср ЎЗБЕКИСТОН БАДИИЙ ТАЪЛИМИ (таълими ва ривожининг асосий тенденциялари) Тошкент: «San`at» журнали нашриёти, 2014.-324 б.

Рис.1 Симоне Мартини. Мадонна с ангелами. Синопия.

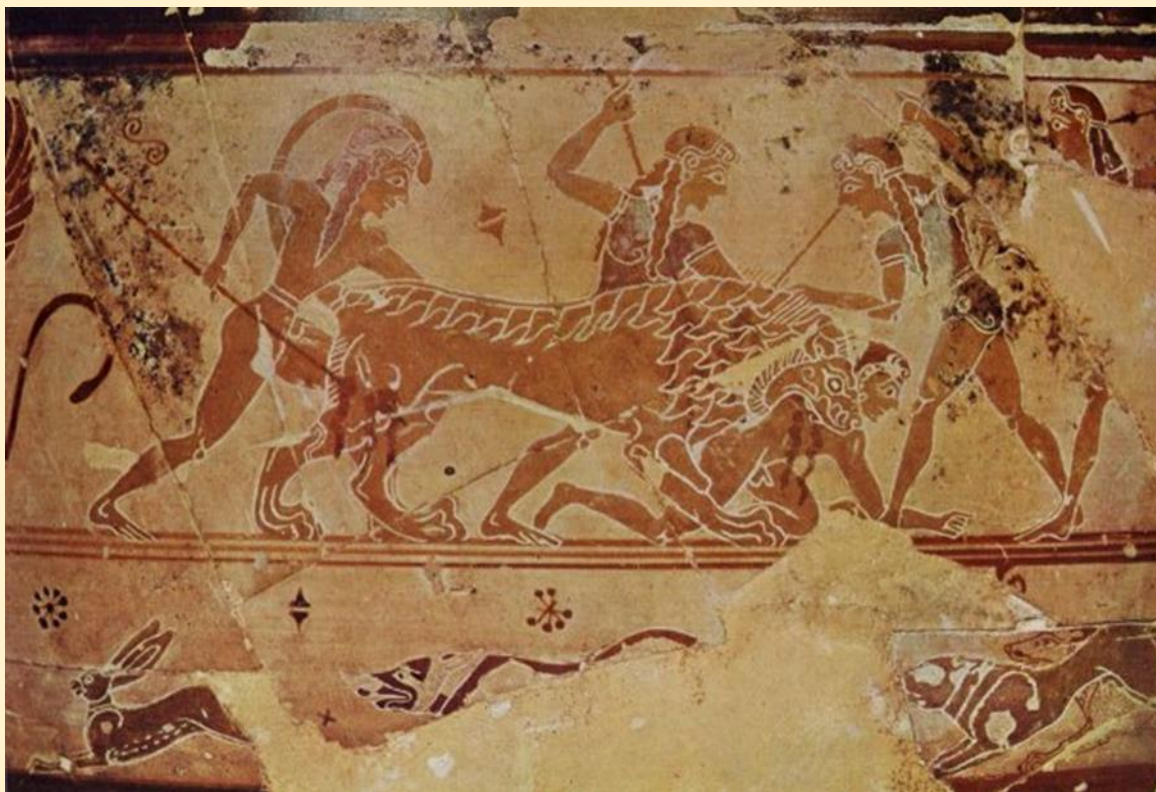

Рис.2 Древнегреческие рисунки.Ваза.

Рис.3 Пещера Альтамира. Изображение бизона.

Рис.4.Камолиддин Бехзод. Хусейн Байкаро.

Рис.5. Чингиз Ахмаров.

Рис.6.Египетские мотивы.

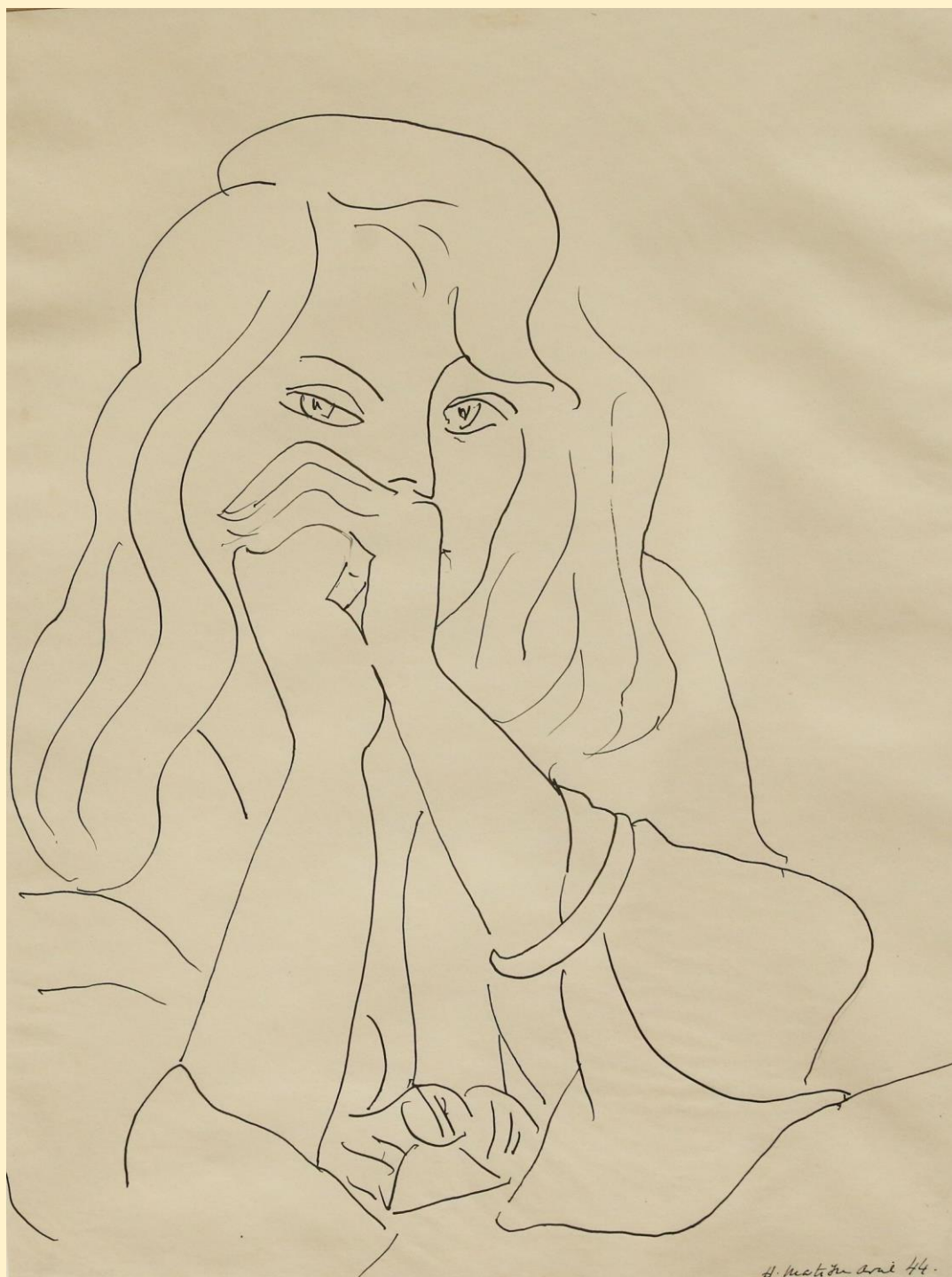

Рис.7. Анри Матисс женский портрет