Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Певекская школа искусств»

Методический доклад

Наброски и зарисовки

Преподаватель изобразительного искусства

Мостовая Ия Анатольевна

г. Певек

2025

В течение всего курса обучения изобразительному искусству рисование с натуры является основным видом учебной работы. В процессе обучения рисованию наряду с длительными, многосеансными рисунками с натуры важное место занимают и быстрые рисунки-наброски, и зарисовки. В отличие от длительного рисунка, где основательно прорабатывается даже мельчайшие детали сложного целого, наброска и зарисовки с натуры предполагают чаще всего передачу общего впечатления, самого главного в объектах изображениях, или же, наоборот, отдельных частностей натуры. Вместе с тем в наброске в не меньшей степени, чем в длительном рисунке, предполагается правильность передачи формы, пропорций, объёма, пространственного положения предмета, психологического состояния изображаемого человека, эстетической сущности окружающей действительности. Для наброска характерна скорее некоторая простота, обобщённость, широта в передаче формы объекта. Главное же заключается в том, что набросок есть непосредственная и возможно быстрая передача данного впечатления, передача непосредственного восприятия натуры. То есть наброски и зарисовки представляют собой средство выразить первоначальное впечатление от натуры, когда как в длительном рисунке закрепляют и уточняют форму натуры на основе тщательного её изучения.

Наброски и зарисовки, как непосредственная передача изобразительными средствами окружающей действительности, имеют очень древнюю историю. Человек стремился изобразить окружающий его мир с древних пор. Уже в изображениях первобытного художника наблюдается большое искусство передачи действительности.

Главной задачей наброска ставилось нахождение «положения фигур» и «целого» (общего), т.е. набросок выполнял функцию важнейшего средства познания характерного в изображаемых предметах внешнего мира, функцию, которую он выполнял в течении всех последующих столетий и выполняет в наши дни. «Поры вдохновения», во время которого выполняется набросок, определяет эмоциональность, образность, непосредственность быстрых рисунков. В академиях рисунок изучали в отрыве от композиции и живописи, на специальных занятиях рисованием, то в мастерских художников Возрождения (особенно в эпоху раннего Возрождения) будущий мастер овладел рисунком в непосредственной связи с композиционной работой. Вот почему рисунки художников эпохи Возрождения часто носят незавершённый вид. Учитель, удостоверившись, что ученик правильно понял конструктивное построение предмета, верно, передал анатомическое строение человеческого тела, уловил в рисунке движение, не заставлял ученика оттушевать рисунок целиком, а позволял оставлять его в стадии аналитического построения. Огромное значение, в связи с этим, придавали наброску все выдающиеся художники Возрождения.

Микеланджело писал: «Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры: рисунок является источником и душой всех видов живописи, и корнем всякой науки. Тот, кто так много достиг, что овладел рисунком, я скажу, что он владеет ценным сокровищем, потому что он может создавать образы более высокие, чем любая башня, равно как кистью, так и разумом, и не встретит стены, которая не была бы слишком узка и мала для безграничности его фантазии». Трудно назвать более или менее известного художника как Микеланджело, у которого было большое количество разнообразных набросков и зарисовок.

Наброски и зарисовки, как важнейшие составные элементы изображения, как художественно – выразительные средства, предшествуют и сопутствуют созданию произведений графики, живописи, скульптуры, декоративно – прикладного искусства, помогают выделить главное, идею в различных жанрах изобразительного искусства. Любое произведение изобразительного искусства, архитектурное сооружение, как правило, начинается с наброска.

Наброски и зарисовки служат художнику специфическим средством изучения мира. Но этот способ даёт возможность не только познавать формы природы, её пространственные свойства и эстетические особенности, но и творчески овладевать ими, т.е. преобразовывать их в формы искусства. Причём быстрый рисунок, являясь художественным выражением реальных форм, очертаний, пространства, движений природы и животных, психологического состояния человека, различных отношений объектов и явлений действительности, представляет собой отражение существенных сторон и качеств действительности, самой жизни, а не просто является специфическим средством её передачи.

Наброски и зарисовки, как любые другие рисунки, выполняют функции:

- *учебно - познавательную*, когда рисунок служит средством изучения натуры, действительности и накопления профессиональных знаний и умений;

- *творческую,* с точки зрения средств реалистического выражения творческого замысла в этом случае рисунки могут быть самостоятельными художественными произведениями, одним из видов графики, а изучение натуры служит основой для создания художественного образа. Обе функции органически связаны и представляют собой единство в изобразительной деятельности как начинающего заниматься изобразительным искусством, так и зрелого мастера, опытного художника. В любом случае рисунок, наброски и зарисовки являются художественным средством отражения действительности, художественным средством выражения чувств, мыслей, представлений профессионального художника, юного рисовальщика.

В творчестве уже известных мастеров мы встречаем десятки и сотни набросков и зарисовок, которые свидетельствуют о внимательном, вдумчивом изучении закономерностей формы, объёма, конструктивного строения объектов окружающего мира, о передаче тех чувств, того волнения, которые охватили художника при встрече с поразившим его явлением, событием. Мастера рисовали натурщиков и учебные натюрморты, наброски уличных сцен и портретов современников, зарисовки пейзажа и архитектурных сооружений, животных. Рисунки выполнялись непосредственно, в соприкосновении с объектами, явлениями, не связываясь в воображении художника с конкретной тематической композицией, с конкретным сюжетом. Увидел художник поразившую его группу студентов на вокзале, достал альбом и тут же зарисовывает её. Привлекло внимание поваленное молнией дерево или зеркальная гладь ясного озера – опять карандаш с альбомом в руки. Такое собрание рисунков впрок является необходимым в дальнейшей творческой работе. Оно позволяет накапливать наблюдения, впечатления действительности, жизни, и нередко отправным моментом в создании замечательных произведений искусства. Большую пользу оказывает рисование на улице, в метро, в учреждениях, на стройках, в гостях. Помимо накопления впечатлений, такое рисование развивает умение «видеть» действительность, характерные особенности предметов и явлений. Умение же «видеть» - необходимый компонент художественного творчества.

Особое значение приобретают занятия набросками в развитии «части лица» - глаза, нос, губы, руки и наблюдательности учащегося. Ограничен временем, учащийся вынужден будет отбрасывать детали, стремиться несколькими линиями, штрихами схватывать лишь самое существенное, самое характерное для данной модели. Из всех впечатлений, получаемых им от натуры, учащийся должен выделять то главное, что характеризует изображаемый объект. Это развивает и тренирует его наблюдательность, способствует целостному восприятию предметов, облегчает приобретение конкретных навыков. В каждом отдельном случае набросок имеет своё ярко выраженное определённое назначение. Это может быть изучение тех или иных закономерностей натуры, например строения объёмной формы предметов, их конструкций или же законов линейной, воздушной перспективы, светотени во всём разнообразии их сложных взаимоотношений. Набросок бывает, незаменим при рисовании живых моделей – птиц, животных, человека, особенно при изображении движения. Сделать законченный рисунок с движущейся модели невозможно. Рисуя натурщика, которого можно установить в позе, выражающей движение, нельзя обычным рисовальным приёмом передать ту живость красоту и правдивость движения, которые получаются в наброске, так как в позе, выражающей движение, человек может выстоять 2-3 минуты, по истечении которых поза его невольно изменится, станет напряжённой, неестественной – одним словом, потеряет свою первоначальную прелесть и правдивость. Да и сама поза человека в этом случае будет лишь имитацией движения.

Важны наброски и зарисовки в процессе работы над композицией. Здесь рисунок, выполненный за несколько минут, превращается в средство выявления характерных черт того или иного персонажа, помогает сосредоточить внимание учащегося на главном в композиции. Практические работы над композицией, вырабатывающие свободное и творческое овладение фигурами в движении, а также способствующие накоплению живого материала для его использования в течение последующей работы.

Исключительно важна роль наброска в педагогической деятельности преподавателя изобразительного искусства. Преподаватель, постоянно выполняя на виду у всего класса различные рисунки, иллюстрирует им своё объяснение, показывает ход работы с натуры или рисование на тему. Отличительными чертами таких педагогических рисунков должны быть простота и убедительность исполнения, доходчивость и наглядность передачи главного, характерного в изображаемых объектах. Сравнивая наброски выдающихся мастеров изобразительного искусства с набросками и зарисовками учащихся, можно сделать вывод, что психические процессы при создании быстрого и непосредственного рисунка у взрослых и у юных рисовальщиков основаны на одних и тех же закономерностях и имеют общую природу. Главное различие заключается лишь в том, что у мастеров изобразительного искусства эти процессы имеют высокую степень развития, что и определяет в основном качество набросков художников и набросков учащихся. И как говорил известный советский психолог, один из ведущих специалистов в области детского художественного творчества, доктор педагогических наук Е.И. Игнатьев: «Наша конечная цель – путём разумного руководства и систематического обучения приблизить изобразительную деятельность ребёнка к элементарным основам вполне грамотного реалистического изображения».

Материалы, применяемые для выполнения набросков и зарисовок, разнообразны. Наиболее удобны следующие:

* графитные карандаши различной мягкости;
* цветные карандаши;
* тушь (кисть мокрой и сухой, а также пером);
* соус (мокрый и сухой);
* сангина;
* пастель;
* однотонная акварель (сепия, умбра, вандик, ламповая копоть);
* масляная краска полусухой кистью (охрой, кость жжёной);
* мел (на тонированной бумаге, картоне);
* уголь (древесный и прессованный).

В большинстве случаев наброски выполняют на бумаге. Бумага различается по плотности и фактуре. Графитными карандашами (а также цветными) рисуют на ватманской, полуватманской, слоновой, рисовальной, чертёжной бумаге. Плотную шероховатую бумагу и рыхлую типа обёрточной применяют для работы углём.

Графитный карандаш *–* самый удобный и наиболее доступный материал. Разным нажимом, а также разной очинкой карандаша мы получаем большое разнообразие тонов - от светлых и до густых тёмных. Но штрихи с очень сильным нажимом отличаются неприятным блеском. Проведённые карандашом штрихи прочно держатся на бумаге, их не нужно закреплять. Стоящие на конце каждого карандаша буква М и Т или (B и H англ.) с цифрами означают степень мягкости или твёрдости графита.

Карандаш довольно хорошо стирается резинкой, клячкой и мякишем хлеба.

Рисунки тушьювыполняют кистью и пером.

Если набросок выполняют кистью, то обычно для этой цели применяют колонковую кисть, а к туши добавляют воду. Колонковой кистью можно работать и без добавления воды в тушь. Можно пользоваться и обыкновенными мягкими акварельными кисточками. Туши на кисть набирается совсем немного, и почти сухой кистью можно выполнять всё изображение.

Однотонная акварель – материал, очень прочно закрепляющийся на бумаге, с широкими возможностями. Однотонная акварель позволяет выполнять и чисто тоновые наброски, и одними линиями. Для работы акварелью рекомендуется брать ватман или полуватман, т.е. бумагу лучшего качества, на которой можно неоднократно смывать. Акварель не требует фиксирования и сразу же прочно ложится на бумагу.

Соус – жирный и мягкий материал, он продаётся цилиндрическими столбиками или палочками, в упаковке из оловянной бумаги. Мокрым соусом работать довольно легко: он хорошо стирается резинкой, даёт приятный тон. В самом начале работы палочку сухого соуса освобождают от упаковочной бумаги и, положив на чистую тарелочку или блюдце, намывают мокрой кистью. Можно наносить один слой соуса на другой. Для покрытия широких участков тоном можно применять щетинную кисть. Если позволяет время и если это требуется, после просушки наброска можно применить растушёвку или вату. Освещённые участки наброска, блики прорабатывают резинкой. Закреплять мокрый соус не требуется, так как он и сам достаточно прочен.

Сангина – имеет вид коричневых или рыже-красных толстых карандашей, но без какой-либо оправы. Отличительные признаки сангины – большая мягкость, лёгкость размазывания по бумаге. Этот материал очень удобен для набросков и зарисовок. Сангину можно применять двумя способами. Один из них состоит в том, что куски сангины широко прокладывают тени, после чего острым ребром это же куска обозначают границы освещённых участков и самых важных деталей. Затем широкой резинкой, растирая сангину равномерно по поверхности листа бумаги, прорывает рисунок. Мякишем белого хлеба, размятого в руке, можно протирать светлые участки. При другом способе работы сангиной пользуются как обычным графитным карандашом.

***Пастель (цветные мелки*)** – по своим свойствам имеет много общего с сангиной, хотя и мягче её.

Уголь – изготовляют из древесных прутиков, в основном берёзовых, которые обжигают в печи. Отдельные сорта угля получают из разрезанного на части ствола дерева. Прессованный уголь, получают не обжигом палочек в печи, а прессуется из угольного порошка. Связующим веществом служит растительный клей. Отличие одного сорта от другого заключается в том, что прессованный уголь значительно жирнее и чернее древесного.

В домашних условиях уголь изготовить довольно просто. Нужно нарезать нужного размера (но одинаковой длины) палочки из берёзовых веточек, положить их в жестяную банку из-под консервов, со всех сторон засыпать песком, плотно закрыть банку и поставить в огонь, или печь.

Уголь позволяет проводить линии различной толщины – от еле заметных до очень густых, чёрных предельно насыщенных тонах. Во время работы уголь мажет бумагу, но его очень легко можно снять мякишем белого хлеба, резинкой, клячкой, тампоном из ваты или даже чистой мягкой тряпкой.

Для угля берут бумагу шероховатую, типа ватман, или специальную крупнозернистую. Гладкую бумагу нельзя употреблять, на ней уголь плохо закрепляется, осыпается.

Возможности угля очень большие. Углём работают и в штриховой технике, как карандашом, и в более живописной манере, используя сочность, мягкость угля.

Разновидность угля являются угольные карандаши, имеющие определённые номера в зависимости от мягкости.

Очень выразительны, бывают наброски и зарисовки, выполненные на цветной (тонированной) бумаге. На такой бумаге любили рисовать многие мастера изобразительного искусства. Такая бумага заранее даёт для рисунка средний тон, по которому можно работать как тёмным, так и светлым. Как её приготовить? Мелкотолчёную пастель, сангину или ещё какое-нибудь красящее вещество равномерно втирают в поверхность листа тампоном из ваты. Цветную бумагу легко приготовить при помощи раствора кофе и чая, а также заливками однотонной акварели и гуаши. На такой бумаге можно работать резинкой, мелом, прорабатывая светлые места. С этой же целью применяются гуашевые белила.

Рисунок углём следует зафиксировать. Фиксативы наносят пульверизатором. Лист бумаги с рисунком кладут горизонтально (как правило, на пол) и обрызгивают из пульверизатора. При этом надо стоять в полный рост над рисунком и следить за тем, чтобы не появилось крупных капель и потёков. После одного раза рисунок должен просохнуть, а затем его снова фиксируем.

Тематическое рисование играет большую роль в эстетическом воспитании школьников, в развитии воображения.

В содержание рисования на темы входит изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование литературных произведений. Необходимость пользования набросками во время выполнения тематического задания объясняется тем, что рисование на темы окружающей действительности и иллюстрирования основывается на пристальном наблюдении и изучении окружающих нас предметов и явлений. Учащимся приходится рисовать человека, животных, птиц, различные машины, растения, предметы обихода, трудовой и учебной деятельности. Детям всё это трудно воспроизводить всё это по памяти, ведь запас их зрительных образов не так уж велик. К тому же задача изображения требует от ребёнка чёткости, конкретности образа. Вот почему школьники должны выполнять как можно больше набросков и зарисовок с предметов и объектов, относящихся к определённой теме. В первом классе учащиеся, перед тем как выполнит рисунки на темы «Осенний день», «Как я провёл лето», «Новогодняя Ёлка», «Весна на улице», делают зарисовки с натуры листьев деревьев, веток деревьев, елей, простых по форме цветов.

Аналогичные наброски выполняют учащиеся и более старших классов при рисовании на темы о природе: «Осень в саду», «Осень в деревне», «Сбор урожая», «Весенний день» и др.

Наброски и зарисовки листьев и веток дуба, берёзы, ёлки, сирени, земляники, различных цветов – ромашки, фиалок, незабудок – помогают детям более реалистично выразить в тематических работах характерные формы, очертания растительного мира, передать индивидуальные особенности деревьев, кустарников. Особенно возрастает роль набросков во время выполнения рисунков на тему, где по содержанию надо изображать людей. Чтобы хорошо провести занятие по тематическому рисованию, необходимо такому заданию уделить 2-3 урока. Наброски с натуры выполняются на первом уроке после подробного разъяснения преподавателем особенностей содержания и выполнения заданной темы. При выполнении набросков с учащихся преподаватель старается поставить этих учащихся в позы, максимально приближающиеся к позам, движениям, действиям людей в изображаемом сюжете. Например, рисуя на тему «На пришкольном участке», учащиеся делают наброски с товарищей, имитирующих копание лопатой, поливание цветов и т. п. Главное в таких набросках – изучения и фиксация на листе бумаги того или иного движения, поворота фигуры, взаимоотношения частей тела. Учащиеся должны обращать внимание также на то, как копающий держит лопату, на пропорции человеческой фигуры копающего. Изучаются также светотеневые отношения фигуры. Одновременно с этим можно выполнить зарисовки с лопатой, ведра и другие предметы. Способы выполнения набросков с человека и других объектов могут быть самыми различными. На каждый набросок человека школьникам даётся 3-8 мин.

Наброски и зарисовки можно выполнять и непосредственно работая над тематическими рисунками. Это особенно нужно делать, если преподаватель во время индивидуальной работы с учащимися видит, что они затрудняются изобразить какое-либо движение или действие персонажей композиции. Очень полезно выполнять наброски с двух или трёх учащихся, составляющую сюжетную группу. Ведь передача взаимодействия людей в композиционной группе, выражающегося в пространственном взаиморасположении людей, в смысловой связи группы, в передаче перспективных и пропорциональных отношений (кто дальше, кто ближе), в линейном сочетании движений фигур, рук, ног, является наиболее трудной и часто невыполнимой задачей для учащихся. Сюжеты групповой постановки могут быть разные — это, как правило, зависит от общего тематической композиции. Выполнение набросков с человека усложняется тем, что каждый учащийся выбирает по своему усмотрению определённый сюжет, определённый момент литературного произведения, т.е. каждому школьнику нужно изобразить фигуры людей в ситуации, выбранной только им. Все учащиеся должны делать наброски совершенно различных положений и движений человека. Поставленные для этой цели учащиеся принимают простые, обычные позы. Не все объекты действительности, изображаемые в композиции учащегося, можно рисовать в классных условиях. К таким объектам относятся деревья, дома, различные виды транспорта. Вот почему желательно в теплые осенние и весенние дни вместе с учащимися выходить за пределы школы или на пришкольный участок, или на расположенный поблизости сквер, в парк – и выполнять наброски. Перед таким занятием с учащимися преподаватель должен заранее наметить место, куда они пойдут заранее объяснить учащимся, что они должны рисовать, какими материалами, сколько времени отводится им на каждый набросок. Такая предварительная подготовка будет залогом успеха занятия на улице. Важно постоянно помнить, что наброски и зарисовки, представляя собой эффективное средство изучения пластичности формы, конструктивного строения, объёма, является одновременно целенаправленным средством активации внимания, интереса детей к изобразительному творчеству, всей познавательно – творческой деятельности учащихся.

Заключение

Наброски и зарисовки – это неотъемлемая часть творческого процесса художника. Они помогают развивать технические навыки, наблюдательность и фантазию. Умение выполнять качественные наброски является важным элементом профессионального мастерства.

Литература

Ростовцев Н.Н. «Академический рисунок».

Михайлов А.М. «Рисунок. Наброски и зарисовки».

Кузин В.С. «Наброски и зарисовки».