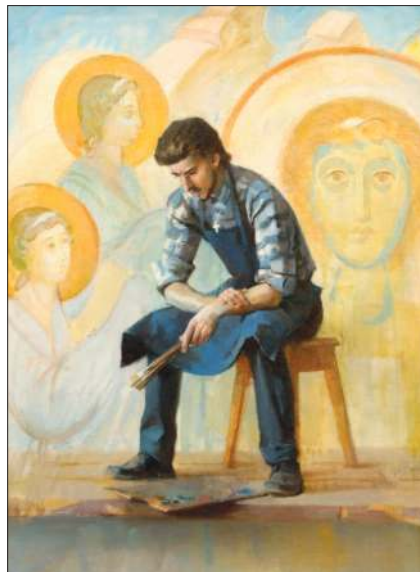
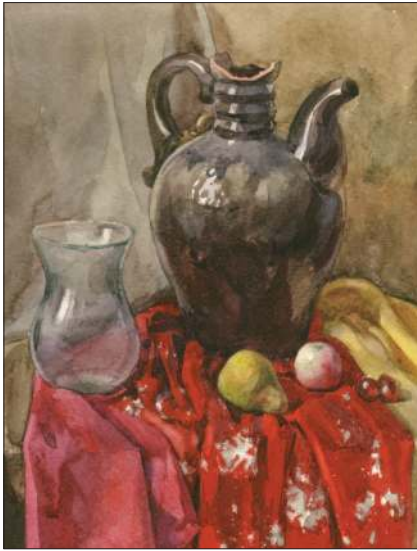

В.С. Шаров

**АКАДЕМИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ**

В.С. Шаров

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

3-Е ИЗДАНИЕ,
обновленное и дополненное

Рисунок

■
Живопись

■
Станковая композиция

■
Пленэр

УДК 741(075)
ББК 85.1я7
Ш 26

Совместный научно-образовательный проект
Астраханского художественного училища имени П. А. Власова
и издательства «Эксмо»

Учебное пособие рекомендовано к печати
Методическим советом Астраханского художественного училища имени П. А. Власова

Рецензенты:

С. А. СИРЕНКО,
председатель художественного экспертного совета фонда «Новые имена»;
член комиссии по живописи Союза художников России; лауреат премии города Москвы,
профессор МГАХИ имени В. И. Сурикова

Л.Н. НИКОНОВ,
заслуженный работник культуры РФ; член Союза художников России;
доцент кафедры рисунка и живописи факультета архитектуры и дизайна АГУ

В.И. МАКУХА,
преподаватель АХУ, заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников России

Е.В. МИХАЙЛОВА,
преподаватель ФГОУ СПО (техникум) Московского государственного академического художественного училища
памяти 1905 года; председатель цикловой комиссии по рисунку МГАХУ памяти 1905 года

А.П. АНДРЮХИН,
заведующий практикой МГАХУ памяти 1905 года, преподаватель перспективы, основ дизайна,
методики обучения изобразительного искусства, разработчик примерной программы по дисциплине «Перспектива»
и примерных программ производственной (профессиональной) практики по художественным специальностям

Шаров, Владимир Стефанович.
Ш26 Академическое обучение изобразительному искусству /
В.С. Шаров. — 3-е изд., обновлен. и доп. — Москва : Эксмо, 2022. —
648 с. : ил.

ISBN 978-5-04-095705-7

Данная книга представляет собой учебное пособие по изобразительному искусству. Она адресована учащимся художественных училищ, а также любому желающему постичь основы изобразительной грамоты.

В пособии изложены законы и понятия из комплекса теоретических знаний, важных для овладения изобразительной грамотой. Пособие включает в себя систематическое иллюстрированное изложение академического курса по рисунку, живописи, станковой композиции и пленэру на основе программ, разработанных методическим кабинетом Московского государственного академического художественного училища памяти 1905 года для отделения «Живопись» художественных училищ и рекомендуемых Министерством культуры РФ.

УДК 741(075)
ББК 85.1я7

ISBN 978-5-04-095705-7

© Шаров В.С., текст, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Рецензия	11	Построение объема тоном	94
Рецензия	13	Понятие «большая форма».....	95
Введение	15	Линейно-конструктивный	
К учащимся	17	рисунок	99
Академическая система обучения		Светотеневой рисунок.....	102
изобразительному искусству и ее задачи	18	Тональный рисунок.....	103
Постановка глаза.....	20	Последовательность ведения	
Константность восприятия	24	работы над рисунком.....	104
Работа отношениями.....	26	Рисование мягкими материалами.....	108
Цельное и раздельное видение.		Выполнение наброска	111
Выделение главного	30	Рисунок на полях.....	115
Работа по памяти, представлению,			
воображению	36	Практические задания	116
Знания	37		
Основы линейной перспективы	38	I семестр	117
Воздушная перспектива	48	Натюрморт из предметов быта.	
Светотень.....	51	Беседа о задачах обучения рисунку.....	118
Умения.....	59	Натюрморт из трех-четырех	
Навыки	67	проволочных каркасов	
Самообучение, сознательность		геометрических тел.....	119
и активность в учебе, воспитание		Натюрморт из предметов быта	
самостоятельного мышления	68	(сквозная прорисовка)	129
Путь к самостоятельному творчеству	70	Натюрморт из двух табуреток	132
		Рисунок гипсового шара с небольшим	
		предметом	135
		Натюрморт из гипсовых	
		геометрических тел.....	137
		Рисунок складок висящей ткани	141
		Натюрморт с гипсовой вазой и	
		драпировкой	144
		Рисунок драпировки, лежащей на	
		геометрическом теле	146
		Рисунок симметричного гипсового	
		орнамента (два рисунка)	148
		Рисунок асимметричного гипсового	
		орнамента	153
		Натюрморт с гипсовым орнаментом	
		и драпировкой	155
Рисунок.....	75		
Теоретические сведения	76		
Постановка руки.....	76		
Рисунок карандашом.....	78		
Проведение линий.....	81		
Пространственные свойства линии.....	82		
Техника штриха	84		
Тушевка.....	87		
Общее понятие о строении формы			
(конструкция).Классификация форм ...	88		
Виды линий.			
Построение формы линией	90		
Построение окружности			
в перспективе.....	93		

II семестр	158	Рисунок черепа человека в трех поворотах с натуры и по представлению.....	225
Рисунок гипсового орнамента высокого рельефа (розетка)	158	Голова натурщика и череп человека в одном повороте	225
Рисунок капители дорической колонны	159	Голова натурщика в трех поворотах	228
Рисунок гипсовой вазы с рельефом.....	164	Голова натурщика.....	228
Натюрморт из крупных предметов быта	164	Голова натурщицы	231
Рисунок капители дорической колонны на плинте в ракурсе.....	168	Голова натурщика в повороте относительно плечевого пояса.....	231
Рисунок капители коринфской колонны	171	Голова натурщицы в головном уборе.....	234
Натюрморт в интерьере.....	171	Голова натурщика в ракурсе	234
Интерьер	175	Анатомическая голова с плечевым поясом.....	237
Рисунок гипсовой маски тигра (маскарон).....	178	Голова с обнаженным плечевым поясом.....	239
Рисунок гипсовой маски льва.....	182	Голова с плечевым поясом	239
III семестр	182	V семестр	242
Беседа о рисовании головы человека.		Беседа о рисовании обнаженной фигуры человека. Наброски обнаженной	
Наброски различных гипсовых голов	183	фигуры человека	242
Гипсовая маска (Антиной).....	194	Рисунок скелета человека	
Обрубочная голова и череп человека в одном повороте.....	194	(2 поворота)	249
Античная гипсовая голова в двух поворотах (Венера Милосская).....	199	Рисунок обнаженной	
Античная гипсовая голова (Гермес)	199	мужской фигуры с прорисовкой	
Анатомическая голова и череп человека в одном повороте	203	скелета (2 поворота)	249
Гипсовые слепки частей лица Давида	203	Части тела человека	254
Маска Давида.....	209	Анатомическая фигура (2 поворота)....	268
Гипсовая голова Сократа	213	Гипсовая фигура (Дорифор)	272
Гипсовая голова Гомера	213	Обнаженная мужская фигура	
Гипсовая голова в повороте (Аполлон).....	218	(2 поворота)	272
Крупная гипсовая голова (Геракл)	218	Обнаженная мужская фигура.....	278
IV семестр	223	VI семестр	278
Беседа о рисовании живой головы.		Наброски обнаженной фигуры	
Наброски головы человека	223	человека	278
		Рисунки скелета в различных	
		движениях (по представлению)	280
		Гипсовая фигура (Раб)	280
		Обнаженная мужская фигура.....	281
		Голова молодой натурщицы	281

Одетая и обнаженная фигура в одном повороте	281	Живопись гуашью	353
Обнаженная мужская полуфигура (сидящая)	293	Масляная живопись	354
Одетая женская полуфигура.....	293	Темперная живопись.....	366
Одетая фигура.....	300	Акриловая живопись	368
VII семестр.....	300	Практические задания	369
Наброски обнаженной и одетой фигуры человека.....	301	I семестр	370
Обнаженная женская фигура.....	301	Вводная беседа о живописи, технике акварели. Краткосрочные этюды несложного натюрморта	370
Голова с внимательной проработкой формы	302	Беседа о работе отношениями. Краткосрочные этюды несложных натюрмортов, различных по цветовому строю	371
Обнаженная мужская фигура (сидящая)	302	Беседа о цельности восприятия и выделении главного. Краткосрочный этюд несложного натюрморта	372
Полуфигура.....	310	Натюрморт из предметов, ясных по тону и форме (гризайль).....	373
Обнаженная мужская фигура в ракурсе (два рисунка)	310	Натюрморт из предметов, ясных по форме и цвету	378
Одетая фигура в неглубоком пространстве	318	Беседа о живописи гуашью. Натюрморт из предметов, ясных по форме и цвету	378
Одетая фигура (тематическая постановка)	318	Натюрморт из предметов, сближенных по цвету: а) в теплой гамме; б) в холодной гамме	379
VIII семестр	319	Натюрморт из предметов, контрастных по цвету	384
Наброски обнаженной фигуры в движении.....	319	Натюрморт с драпировкой.....	385
Анатомическая фигура в движении.....	322	Этюд чучела птицы или животного	385
Фигура в интерьере.....	322	Натюрморт из предметов, различных по материальности	390
Голова молодой натурщицы или натурщика.....	323	II семестр	391
Интерьер с фигурой человека	323	Беседа о технике масляной живописи. Натюрморт из предметов, ясных по форме и тону (гризайль).....	391
Обнаженная фигура в ракурсе	323	Натюрморт из предметов, ясных по форме и цвету	393
Одетая фигура.....	331		
Живопись.....	332		
Теоретические сведения	333		
Краткие сведения по цветоведению.....	333		
Построение объема цветом.....	336		
Колорит	343		
Техники живописи.....	348		
Акварельная живопись.....	348		

Натюрморт из предметов, контрастных по цвету.....	394	Обнаженная мужская фигура в простом движении (гризайль).....	426
Натюрморт из предметов, сближенных по цвету: а) в теплой гамме; б) в холодной гамме.....	397	Полуфигура в национальном или театральном костюме.....	426
Натюрморт из крупных предметов быта.....	397	Голова натурщика или натурщицы.....	427
Натюрморт из предметов быта, различных по материальности.....	401	Обнаженная мужская фигура (сидящая).....	434
III семестр.....	402	Одетая фигура.....	434
Несложный осенний натюрморт.....	402	VII семестр.....	435
Натюрморт с гипсовым орнаментом ...	403	Натюрморт.....	435
Натюрморт в неглубоком пространстве.....	403	Полуфигура.....	435
Натюрморт в усложненных условиях освещенности.....	408	Голова натурщика или натурщицы.....	436
Натюрморт с гипсовой маской человека или животного.....	408	Фигура в национальном или театральном костюме.....	436
Крупная гипсовая голова (гризайль) ...	409	Обнаженная женская фигура.....	437
IV семестр.....	410	Одетая фигура (тематическая постановка).....	437
Натюрморт с гипсовой головой.....	410	VIII семестр.....	444
Голова пожилого натурщика (гризайль).....	411	Полуфигура.....	444
Голова пожилого натурщика.....	411	Обнаженная женская фигура в усложненных условиях освещенности.....	445
Голова пожилой натурщицы.....	416	Голова натурщика или натурщицы.....	445
Голова молодого натурщика или натурщицы.....	416	Фигура в усложненных условиях освещенности.....	446
Голова натурщицы в головном уборе.....	417	Полуфигура (тематическая постановка).....	446
V семестр.....	418	Одетая фигура (тематическая постановка).....	453
Натюрморт.....	418	Станковая КОМПОЗИЦИЯ.....	454
Два этюда головы натурщиков в разных условиях состояния среды....	418	Теоретические сведения.....	455
Этюд головы в ракурсе.....	419	Законы композиции.....	456
Этюд головы с обнаженным плечевым поясом.....	424	Изобразительные средства композиции ...	458
Этюд головы с плечевым поясом.....	424	Организация композиции.....	458
VI семестр.....	425	Выразительные средства композиции.....	469
Обнаженная мужская полуфигура.....	425		

Композиционные приемы.....	470	Упражнение в достижении единства на основе гармонии и выделения главного	519
Виды композиций.			
Композиционные схемы.....	472	V семестр.....	526
Метод работы над композицией.....	472	Выявление пластического мотива.	
Практические задания	480	Композиция на заданную тему	526
I семестр	481	Свет как средство выявления главного в композиции	527
Упражнение для развития образного мышления	482	Сложная ритмическая ситуация	528
Упражнение для развития пластического восприятия	483	VI семестр	529
Организация плоскости и понятие равновесия	486	Композиция на современную тему.....	529
II семестр	492	Композиция на историческую тему	534
Упражнение для развития художественного видения	492	VII семестр.....	535
Понятие единства.		Композиция по летним впечатлениям.....	535
Упражнение в выделении главного	493	Преддипломное задание	535
Понятие контраста.		VIII семестр	538
Контраст как средство выражения замысла. Поиски проявления контраста в жизни	500	Дипломная работа	538
III семестр.....	501	Пленэр.....	548
Упражнение для развития остроты художественного видения	501	Теоретические сведения	548
Упражнение в решении различных пространственных ситуаций	508	Практические задания	552
Понятие ритма. Ритм в построении художественного образа. Поиски проявления ритмических ситуаций в жизни.....	509	I курс	553
IV семестр	511	Рисунок	553
Основы построения движения в композиции.		Зарисовки элементов пейзажа — отдельных растений, деревьев, веток и стволов, зданий и архитектурных фрагментов.....	553
Наблюдение движения в жизни.....	511	Зарисовки несложного пейзажа с неглубоким пространством	566
Упражнение в достижении лаконичного композиционного решения	518	Зарисовки несложного пейзажа с глубоким пространством	566
		Зарисовки животных и птиц	571

Живопись	575	Этюды пейзажа	
Длительные этюды натюрморта		в различных состояниях	610
(две постановки)	575	Этюды пейзажа с архитектурой	
Этюды элементов пейзажа	578	и со стаффажем	611
Этюды несложного пейзажа		Композиция	620
в различных состояниях	586	Эскиз пейзажа со стаффажем	620
Этюды несложного пейзажа		III курс	620
с ограниченным пространством	587	Рисунок	620
Этюды несложного		Рисунки головы, одетой	
пространственного пейзажа	587	и обнаженной фигуры человека	621
Композиция	594	Рисунки пейзажа	624
Эскиз пейзажа	594	Живопись	627
II курс	594	Длительные этюды фигуры	
Рисунок	595	(две постановки)	627
Зарисовки техники	595	Этюды головы, одетой	
Рисунки пейзажа с архитектурой	595	и обнаженной фигуры человека	627
Зарисовки деревьев, групп деревьев	600	Этюды пейзажа	636
Зарисовки головы и фигуры		Композиция	636
человека	600	Жанровый эскиз	636
Живопись	606	Примечания	637
Длительные этюды головы		Рекомендуемая литература	638
(две постановки)	606	Список иллюстраций	
Краткосрочные этюды головы	606	и использованной литературы	639
Этюды деревьев, групп деревьев	610		

РЕЦЕНЗИЯ

Каждый человек в своей душе является художником. Однако профессии художника необходимо учиться, чтобы средствами изобразительного искусства уметь выражать свои мысли, точнее и тоньше видеть образы окружающего мира.

Книга В. С. Шарова «Академическое обучение изобразительному искусству в художественном училище (рисунок, живопись, станковая композиция, пленэр)» написана как учебник, в котором рассматриваются основы изобразительной грамоты. Автором выбран и убедительно изложен четырехлетний курс спецдисциплин на отделении «Живопись».

Несомненным достоинством книги является то, что она в довольно компактной форме включает в себя теоретическую и практическую часть сразу по четырём дисциплинам академической школы: рисунку, живописи, станковой композиции, пленэру. Темы излагаются доступно.

Еще одним существенным достоинством книги является широкое иллюстрирование изложенного материала. Показана последовательность выполнения многих заданий по рисунку. Наряду с работами автора в иллюстративный ма-

териал включены произведения мастеров изобразительного искусства, что будет способствовать воспитанию высокого вкуса, пониманию задач творчества у молодого поколения художников.

Важная тема, затрагиваемая в пособии — взаимосвязь учебного процесса и дальнейшей творческой деятельности выпускника училища. Автор достаточно внимательно и убежденно рассматривает вопрос гармоничности перехода от учёбы к самостоятельному творчеству.

Пособие может активно использоваться в работе преподавателями художественных училищ. Особенно опыт и знания автора книги пригодятся молодым преподавателям.

Книга В. С. Шарова, учитывая совокупность перечисленных качеств, способна принести пользу начинающим художникам. Она будет способствовать развитию их дарования, профессиональных знаний и умений, воспитанию любви и преданности изобразительному искусству. Учитывая это, можно надеяться, что данная книга будет применяться в качестве учебника в художественных училищах страны.

*Л. Н. Никоноров
Заслуженный работник культуры РФ
Член Союза художников России
Доцент кафедры рисунка и живописи
факультета архитектуры
и дизайна АГУ*

ВВЕДЕНИЕ

Для того чтобы стать художником, необходимы профессиональные знания и практическая подготовка. Ведь, не владея материалами, не умея изобразить объем и пространство, нужное состояние природы, невозможно передавать свои замыслы. Эти важные знания и умения комплексно дает академическая школа.

Время академического обучения изобразительному искусству на различных его ступенях, различных формах обучения может составлять от 3 до 15 лет (в общей сложности). Конечно, каждый сам выбирает, сколько времени посвятить своей профессиональной подготовке, определяет, насколько глубокие академические знания ему необходимы для работы, для творчества.

Художественное училище является средним звеном в системе художественного образования школа — училище — институт. Училище является основным звеном в этой системе, дающим базовую профессиональную подготовку. Так, курс спецдисциплин на отделении «Живопись» в художественном училище содержит все основные темы академической школы. Поэтому автор настоящего пособия остановился на изложении этого курса.

В различные годы длительность обучения на живописном отделении художественного училища была различной (пятилетней и четырехлетней). Для изложения основ обучения изобразительному искусству в данном пособии выбрана четырехлетняя программа. По мнению автора, основные разделы в ней наиболее удачно раскладываются по годам и семестрам,

лучше выдерживаются межпредметные связи. Кроме того, для получения среднего образования четыре года обучения — срок вполне достаточный.

Издано довольно много учебной литературы по изобразительному искусству. В основном это отдельные учебники по рисунку и живописи. Целью автора было создание настольной книги, компактно включающей в себя теорию и практику сразу по четырем дисциплинам академической школы: рисунку, живописи, станковой композиции, пленэру. Это, несомненно, очень удобно для начинающих художников.

Автор не претендует на окончательное разрешение всех методических вопросов; эту работу следует рассматривать как попытку помочь учащимся понять законы построения изображения на плоскости, активно и сознательно относиться к процессу своего обучения. В задачу автора входит как изложение практического метода выполнения учебных заданий, так и раскрытие их внутренней логики, определяющей последовательность заданий, освещение роли и значения отдельных заданий в системе всего курса обучения. Важной темой, затрагиваемой в пособии, он считает рассмотрение взаимосвязи учебного процесса и дальнейшей творческой деятельности, вопроса гармоничности перехода от учебы к самостоятельному творчеству.

Важной задачей автор также считал полноценное иллюстрирование данного пособия. Иллюстративный материал, включающий в себя показ поэтапного ведения ряда заданий, не предлагается в качестве

образцовых решений. Он предназначен в первую очередь для объяснения тем, демонстрации методических положений и рекомендаций. С этой целью наряду с работами автора приводятся работы мастеров изобразительного искусства.

В пособие не включен раздел пластической анатомии, так как учебник пластической анатомии (анатомии для художников) лучше приобрести отдельно.

Пособие может быть использовано в работе преподавателями художественных школ и училищ, художественно-технических и художественно-педагогических вузов. Предлагаемые здесь способы постановки и решения учебных задач могут и должны варьироваться в зависимости от практических условий работы, возрастной категории учащихся, их уровня подготовки и т. д.

К УЧАЩИМСЯ

Искусство требует знаний

Б. Брехт

Обучение изобразительному искусству — процесс сложный и интересный. Он связан с развитием любви к окружающему миру, способности видеть красивое, образно воспринимать действительность. Он воспитывает такие качества, как чувство пропорций, формы, цвета, пространства.

Одного таланта недостаточно, чтобы заниматься искусством. Искусству нужно учиться. Эффективность вашей учебы будет зависеть не только от педагогического мастерства преподавателя, материальной и методической базы учебного заведения. Чтобы понять задачи творчества, освоить выразительные средства, существующие в изобразительном искусстве, требуются желание, упорство и трудолюбие. Работая на уроках и самостоятельно над постоянно возникающими задачами, вы должны проявлять силу воли и стойкость характера.

Курс обучения изобразительному искусству складывается из большого количества разнообразных упражнений. Не пренебрегайте ими. Не делите их на легкие и трудные, интересные и скучные, важные и второстепенные. Все упражнения ставят нужные для вас задачи, все необходимы для вашего творческого и профессионального роста.

Важную роль в творческом и профессиональном развитии играет умение учиться

сознательно, зряче, самостоятельно ставить цели, стремление иметь обоснованное собственное мнение, склонность увлекаться, иметь предпочтения, способность критически и трезво относиться к своим работам.

У некоторых из вас будут периоды, когда кажется, что ничего не получается, когда возникают сомнения относительно правильности выбранного вами пути. Не опускайте руки. Красота окружающего мира, радость от соприкосновения с искусством, вдохновенные примеры творческого подвига художников различных времен помогают преодолеть все трудности. Знайте, что преодоление неудач — всегда шаг в развитии.

А самое главное, помните, что в искусстве важен в первую очередь поэтический дар художника. Бывает, что не все у вас удается в процессе обучения, но это еще не говорит о том, что вы лишены этого дара. История изобразительного искусства знает немало примеров, когда ученики, ничем особо не выделявшиеся во время обучения, тем не менее становились впоследствии выдающимися художниками.

И если у вас есть тяга к прекрасному, любовь в сердце и душа ваша бодрствует — вы не ошиблись в своем выборе, и все у вас получится.