

Российская академия живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова

Владимир Чёрный



Графические материалы
в изобразительном искусстве.
Истоки возникновения
и способы применения.

учебно-методическое пособие

Москва
2025

Содержание

Введение	11
Зарождение и развитие искусства в разных культурах	12
Раннее искусство.....	12
Передняя Азия.....	14
Египет.....	16
Индия.....	18
Китай.....	20
Минойский Крит.....	22
Помпеи	24
Фаюмский портрет.....	26
Византия.....	29
Русь.....	32
Итальянское Возрождение.....	38
Применение различных графических материалов.....	40
Уголь	40
Серебряный карандаш.....	42
Свинцовый карандаш.....	44
Итальянский и французский карандаши	46
Графитный карандаш.....	48
Сангина.....	50
Тушь.....	52
Гравюра и офорт.....	54
Мел.....	56
Сепия.....	58
Соус.....	60
Пастель.....	62
Акварель.....	66
Гуашь.....	70

Творческие мастерские и академическое образование	72
Рекомендуемые инструменты для работы графитным карандашом	76
Карандаши разной твёрдости и мягкости	76
Держатели для карандашей и цанговый карандаш	77
Рекомендуемая заточка карандаша	78
Наждачные бруски для заточки карандашей	79
Ластик/стирательная резинка для карандаша	81
Как ослабить тон рисунка	84
Отвес	85
Растушка	86
Зеркало	90
Муштабель	90
Пенал	94
Бумага	95
Основные виды бумаги	96
Натягивание бумаги на планшет	98
Тонировка бумаги	100
Преемственность традиций академического рисунка	103
Форэскизи эскиз	103
Затемняющий короб	104
Поэтапное ведение работы	104
Драпировки	138
Различные способы переноса изображений	140
Сетка Дюрера	140
Примеры переноса изображения по клеткам	142
Камера-обскура	146
Камера-люцида	150
Появление фотоаппарата	152
Волшебный фонарь	156
Фотопроектор	158
Компьютерные технологии	160
Поэтапное ведение работы от эскизов до полной реализации первоначального замысла с применением компьютерных технологий.	162
Заключение	164
Список используемых ученических и студенческих работ	166
Список используемой литературы	169



Введение

Человечество всегда стремилось изобразить что-то из увиденного или поразившего его воображение. Первые примеры, которые датируются от 30 до 10 тыс. лет до н.э., мы можем найти на стенах пещерных стоянок первобытных людей. Они прекрасно сохранились в подземных галереях на юге Франции и в Испании. Эти рисунки оставлены самыми ранними художниками.

В них преимущественно изображены животные, а также сцены охоты и религиозные обряды первобытных людей. Для изображения наскальных рисунков они использовали минеральные пигменты: известняк, охры (природный пигмент красного или желтого цвета) и различные минералы. Многие рисунки выполнялись натуральными красителями; например, древесным углем, жженой костью и кровью крупного рогатого скота. Со временем кровяной альбумин реагировал с воздухом, в результате чего рисунок становился прочным и долговечным.

По мере развития человечества в разных частях света, независимо друг от друга, а порой взяв на вооружение предыдущие знания, развивался и приобретал всё более изысканные черты, художественный язык. Появлялись новые изобразительные техники и приёмы, использовались различные материалы для изображения того или иного замысла.



*Рисунок эпохи позднего палеолита, 41—35 тыс. лет до н.э.
Эль-Кастильо (Испания).*