

МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский архитектурный институт (государственная академия)»
(МАРХИ)

Кафедра «Дизайн архитектурной среды»

М.А. Соколова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по освоению дисциплины
«ОСНОВЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
для студентов направления подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»

уровень подготовки
бакалавр

Москва 2015

УДК 74:72(075.8)

ББК 85.11/12я73

С 59

Соколова М.А. Методические указания по освоению дисциплины «Основы пластической культуры» / М.А. Соколова. – М.: МАРХИ, 2015. – 19 с.

Рецензенты:

проф., докт. искусствоведения Мелодинский Д.Л.

доц., канд. искусствоведения Панова Н.Г.

Методические указания по освоению дисциплины «Основы пластической культуры» носят комплексный характер и содержат пояснения к выполнению практических заданий по дисциплине в рамках практических занятий и самостоятельной работы на 1-3 курсе в 1-6 семестрах.

Дисциплина соединяет в единый комплекс три блока: графику, пластику, колористику. Графика объединяет рисунок, графический дизайн, основы фотомастерства; пластика - основы композиции (ОПК) и скульптуру; колористика - живопись и цветоведение. Учебные задания основываются на изучении композиционных приемов и принципов пластического искусства XX века, что обусловлено повышенным интересом искусства этого периода непосредственно к языку художественного творчества. Материал дисциплины формирует способность ориентироваться в многообразии явлений современной пластической культуры, способствует определению собственных приоритетов в искусстве, дает понимание места художественно-пластической составляющей в синтетическом проектном творчестве.

Методические указания предназначены для организации работы по освоению дисциплины «Основы пластической культуры» для студентов направления подготовки 270300 «Дизайн архитектурной среды» всех форм обучения.

Методические указания утверждены заседанием кафедры «Дизайн архитектурной среды», протокол № 14, от «27» апреля 2015 г.

Методические указания рекомендованы к изданию решением Научно-методического совета МАРХИ, протокол №09-14/15 от 20 мая 2015 года

© Соколова М.А., 2015

© МАРХИ, 2015

Содержание

1. Введение. Цели и задачи дисциплины	3
2. Содержание дисциплины	3
3. Особенности выполнения заданий по основным разделам дисциплины	5
4. Рекомендуемая литература	19

1. Введение. Цели и задачи дисциплины.

Дисциплина «Основы пластической культуры» ставит своей целью погружение студента в атмосферу сегодняшних художественных ощущений, развитие способности осмысленного зрительного восприятия окружающего мира и навыков создания выразительной формы, формирование основ проектно-художественного мышления, развитие чувства композиции, материалов и навыков работы с ними.

Программа дисциплины соединяет в единый комплекс несколько традиционно самостоятельных дисциплин: **графику, пластику, колористику**, объединенные в художественный курс. **Графика** объединяет рисунок, графический дизайн, основы фотомастерства; **пластика** это основы композиции (ОПК) и скульптура; **колористика** включает живопись и цветоведение. Дисциплина «Основы пластической культуры» опирается на композиционные приемы и принципы Мастеров 20-нач.21 века. Выбор художественной культуры 20-нач.21 века, как поля для методического изучения, связан с тем, что это время появления и развития искусства, основным отличием которого от предыдущих исторических периодов является повышенный интерес непосредственно к языку художественного творчества. Материал дисциплины формирует способность ориентироваться в многообразии явлений современной пластической культуры, способствует определению собственных приоритетов в искусстве, формированию личной эстетической профессиональной позиции студента. Успешное освоение дисциплины дает понимание места художественно-пластической составляющей в синтетическом проектном творчестве. В структуре учебного плана дисциплина «Основы пластической культуры» формирует базовые навыки для последующего освоения дисциплин «Основы пластической культуры 2», Практика «Основы пластической культуры (графика)», Практика «Основы пластической культуры (цвет)», «Архитектурная колористика», «Пластические искусства 20-21 веков», «Современный художественный язык».

Задания художественно-пластического курса неразрывно связаны с процессом освоения материала дисциплин «Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды, «Архитектурно-дизайнерское проектирование интерьера», ВКР, решают композиционно-планировочные проблемы внутри проектного задания. Выполнение очередного проектного задания начинается с работы над художественной концепцией проекта, где доминирование заданий пластического курса связано с необходимостью погружения в проектную тематику.

2. Содержание дисциплины.

Дисциплина состоит из шести разделов соответствующим 1-2 семестрам обучения по направлению «Дизайн архитектурной среды».

Раздел 1. Освоение элементов пластического языка с помощью материалов и технологий.

Раздел 2. Аналитический рисунок природных и рукотворных объектов.

Раздел 3. Аналитическое рисование постановки.

Раздел 4. Объемно-пространственное моделирование элементов визуального языка.

Раздел 5. Структурное расчленение природы живописными средствами.

Освоение навыков структурного расчленения происходит на материале знакомства с композиционными приемами и принципами Мастеров 20-нач.21 века.

Раздел 6. Живописное обобщение природы.

Освоение навыков живописного обобщения происходит на материале знакомства с композиционными приемами и принципами Мастеров 20-нач.21 века.

3. Особенности выполнения заданий по основным разделам дисциплины.

Раздел 1. Освоение элементов пластического языка с помощью материалов и технологий.

Задания этого раздела знакомят с первоосновами пластического языка художественной культуры – линией, пятном, фактурой, структурой, цветом, плоскостью, объемом, пространством. С помощью этого универсального языка студент получает целостное представление о пластическом устройстве предметно-пространственного окружения. Знакомство происходит на материале освоения сухих и жидких художественных материалов.

Рисование линий и пятен является первым осваиваемым навыком в работе с любым материалом. В дальнейшем с этого начинается знакомство не только с материалами, оставляющими следы на бумаге, но и работа с бумажным коллажем, картоном (объемным коллажем), объемными элементами для моделирования. С помощью этого универсального языка студент получает целостное представление о пластическом устройстве всякой художественной материи.

Линия – простейший след, который может быть оставлен на бумаге красящим материалом - и начало любой графической работы. Можно провести линию легко, изящно, естественно, с ощущением в руке определенного материала, с помощью линий можно выразить характер разнообразных эмоций и состояний. Наиболее выразительными, часто употребляемыми в рисовании являются «летающие» линии. Летящая линия проводится легким, но точным движением, она направлена немного вверх слева направо, на концах утончается, «пропадает», ее длина соответствует естественному движению руки (10-15 см). Такими линиями в дальнейшем будет выполнена большая часть линейных и структурных рисунков. В работе жидкими материалами особое внимание характеру линии уделяется при рисовании тушью. Освоение линий разного характера, позволяет затем перейти к моделированию их с помощью объемных материалов или при работе с бумажным коллажем.

Пятно – первооснова любой тональной или живописной поверхности. Характер пятен может быть разным – от размашистых и энергичных до деликатных или таинственных. По технологии изготовления пятно может быть бледным, следом легкого прикосновения материала к бумаге, сочным, как результат активного их взаимодействия, растертым пальцем, выполненным по мокрой бумаге или размытым водой. Пятно красящим материалом образуется группами взаимно-пересекающихся линий с небольшим смещением направления между этими группами. К выразительным качествам пятен относятся их очертания и характер поверхности. В работе с бумагой важным становится очертание вырезаемого пятна, а с помощью объемных элементов конструктора моделируются и очертания, и «составной» характер поверхности пятна. В работе с

картоном линия и пятно становятся темой для перевода плоского листа в объемный, являясь шагом на пути к архитектурному макетированию.

Через освоение элементарных навыков студенту прививается интерес к простоте и естественности, а в практике работы с материалами – интерес к творчеству формальному, технологическому, возникающему при непосредственном контакте с ними. Задачей упражнений, на первом этапе, является освоение нескольких основных типов линий и пятен и технологии их изображения различными материалами. В процессе работы, осваивая «летающие», «живые», «рыхлые», «естественные» линии, «структурные», «плотные», «воздушные» пятна, студент начинает воспринимать качество прикосновений к бумаге и материалу как самостоятельную ценность. Целью овладения этими навыками является такая степень свободы в обращении с материалом, когда тот становится продолжением руки, а освоенный технологический прием – предпосылкой к формальному, станковому творчеству.

Сухие материалы(карандаш, уголь, пастель и др.).

Сухие материалы осваиваются в первую очередь. К ним относятся карандаш, уголь, соус, пастель. Работа ими развивает у студента точность прикосновений.

Жидкие материалы.Жидкие (тушь), цветные (темпера).

Жидкие материалы – сложнее в освоении. В эту группу входят гуашь, тушь, акварель. Здесь появляется подготовительный этап освоения технологии работы. Эта группа материалов развивает у студента свободу и экспрессию в процессе работы, а также дает навык обобщенного видения натуры. Работа сухими и жидкими материалами закрепляется в создании простейших композиций из линий и пятен и аналитическом рисовании.

Коллаж.(Бумаги цветные, тонированные, ахроматические).

Знакомство с техникой коллажа начинается с изучения непосредственно технологии - в качестве материала используется, в основном, черная бумага. Ее максимально активная тональность повышает контрастность и выразительность работ. Осваиваются композиционные принципы организации плоскости.

Композиционные задания.

Композиционные задания следуют непосредственно за первыми прикосновениями к материалам и являются упражнениями на применение освоенной технологии. Бессюжетные композиции предлагают соединить фиксированное количество определенного типа заданных элементов в несложную композицию. Тематические решают небольшую творческую задачу – те же элементы и ограничения, но поводом для композиции служит какая-либо тема.

Тема 1.1.1. Рисование линий и пятен сухими материалами. (АУД)

Тема 1.1.2. Рисование линий и пятен различного характера. (СР)

Карандашные линии – тонкие, прямые и ровные, могут быть разнотональными; по типу проведения могут быть быстрые (т.н. «летающие») и медленные (естественные, живые).Линии углем – более яркие, сочные, акцентированные; их диапазон значительно больше – от тонкой, еле заметной линии до широкой и уверенной.Линии соусом – более рыхлые, широкие и естественно-неровные.Линии фломастером – одной толщины, меньше зависящей от нажима, они графически самые заметные, требуют точности и уверенности руки. Технологическая естественность длины линий. Соответствие толщины и яркости линии используемому материалу.

Пятно карандашом – аккуратное, штрихуется с помощью пересекающихся взаимно-параллельных линий, штрихи располагаются группами, с небольшим смещением направления.Пятно углем – более энергичное и свободное, выполняется без отрыва руки от листа бумаги, штрихами в двух близких направлениях. Следы прикосновения материала более заметные и выразительные.Пятно соусом – более рыхлое, связное, движения руки более спокойные, естественные, следы прикосновения материала и форма

пятна менее проявленные. Пятно фломастером – графически наиболее активное, его выполнение требует точности и аккуратности, как и при работе карандашом. Пятно естественной формы, идущей от технологии штрихования, может напоминать природные аналоги. Заполнение поверхности пятна равномерное, с просветами бумаги сквозь штрихи.

Тема 1.2.1. Рисование линий и пятен жидкими материалами. (АУД)

Используя возможности плоской кисти, ею можно нарисовать тонкие и толстые линии и кончиком и ее плоскостью. По типу проведения линии могут быть прямые, проводимые быстро и легко, прямые, проводимые отрезками (такая линия, удобная для рисования, может быть довольно долгопрямой и уверенной) и неровные, так называемые «живые», проводимые медленно. Линии кладутся на листе горизонтально, параллельно сторонам листа, не упираясь в его края. Получение естественных для руки, по длине, ширине и качеству линий. Уверенность прикосновений кистью. Точность размещения линий на листе бумаги.

Первое пятно делается кончиком кисти тонкими взаимно-пересекающимися штрихами, отрывая руку от листа бумаги. Важно оставлять «светящиеся» пробелы, но при этом не класть штрихи слишком рыхло. Второе пятно рисуется плоскостью кисти, не отрывая руки от листа бумаги. Третье пятно выполняется разбавленной тушью, имеет более выразительную поверхность с заметными следами движения кисти. Плотность штрихов такова, что поверхность выглядит однородной, но с заметными следами движения кисти и белыми просветами между ними. Оценивается форма пятен и их расположение на листе.

Создание живописной поверхности.

Берем четыре краски: белила, охра, кобальт и сажу. Лист бумаги условно делим пополам. Первую половину листа покрываем пятнами смешанного колера, добавляя в каждую порцию измененное количество ингредиентов, получая пятна с преобладанием то одной, то другой краски, но в целом одного «грязеобразного» цвета.

На второй половине листа делаем то же, но с большим количеством воды – жидким колером, сквозь который светится бумага, а мазки кисти заметнее. Колористику этого задания можно соединить с «бесцветьем» пейзажа в определенное время года или состоянием интерьера при определенном освещении. Это задание может быть вводным при знакомстве с творчеством некоторых художников, например, Д. Моранди. Цветовая и тональная цельность поверхности. Естественность характера пятен и их соединений. Живописное «богатство» поверхности.

Тема 1.2.2. Создание группы пятен различной цветности. (СР)

Кладем на листе 3 или 4 пятна, выполненные гуашью. Повторяем это упражнение 4 раза, используя разную колористику.

Спектральные цвета взяты из банки. В зависимости от их размера, пятна можно по-разному компоновать на листе: одинаковые пятна; одно из пятен крупнее; пятна размещены на листе с наложениями, с возникновением сложного цвета на их границе.

Сложные, смешанные цвета. Используется несложная смесь – в каждый спектральный цвет добавлен дополнительный. Цветовая палитра может быть природно-тематической.

Разбеленные цвета. По очереди добавляем в белила немного сложного цвета, получая «жемчужную», «райскую», «небесную» колористику.

Сложные приглушенные цвета. Добавляем черную краску к нашим сложным цветам, не доводя их до черноты. Цвет остается красивым, сложным, но живописно-приглушенным, близким к цветности природных материалов – дерева, металла, камня и

т.д.Свобода прикосновений кистью к бумаге, их энергия, размах. Естественность красочной поверхности и контуров пятен. Осмысленность расположения пятен на листе.

Тема 1.3.1. Простейшие композиции из линий и пятен сухими и жидкими материалами. Создание композиции из линий на заданную тему. (АУД)

Лист последовательно заполняется линиями в разных направлениях, особое внимание обращается при этом на качество прикосновений. Сначала выполняем летящие линии карандашом, затем – тонкие и сочные линии углем и так далее. Каждый последующий слой линий проводится и обсуждается с педагогом отдельно. Упражнение тренирует качество прикосновений (задание #1, 2), прививает первые композиционные навыки, связанные с размещением элементов на листе бумаги. Сверхзадача: создание выразительной, вибрирующей, многослойной поверхности с помощью качественных прикосновений. Качество прикосновений и размещение на листе отдельных слоев линий. Выразительность окончательной работы.

Размещаем на листе поочередно от трех до пяти пятен разного характера: штрихованное, без отрыва руки, торцом угля, растертое, размытое. Особенностью выполнения задания является организация взаимодействия пятен на листе на каждой стадии работы – пятна могут быть положены рядом, с наложениями или, наоборот, отдельно, что зависит от особенностей выполнения конкретного пятна – размашистого или аккуратного, большого или маленького – и создает на листе волнующее состояние тайны, легкости, пространственности или мощи. Качество выполнения отдельных элементов. Осмысленное размещение элементов на листе на каждом этапе задания.

Тема 1.3.2. Создание композиции из пятен на заданную тему. (СР)

Тема выполняемой композиции – «Поздняя осень» («Пустыня», «Море» и др.). Материал – пастель (темпера). Задание предполагает поиск адекватной теме цветности, характера пятен и композиционного решения.

Вспоминаем стихи об осени, определяем ключевые слова характеризующие понятие «поздняя осень» – сквозистая, холодная, острая, хмурая и т.п. и природные составляющие, которые будем изображать. Затем расшифровываем их:

земля – затоптанная земля, грязь, спутанная трава;

лес – лесной массив, группа деревьев, ветви с просветами;

небо – хмурое серое, свинцовые тучи, просветы в облаках.

Лист 1. Рисуем последовательно все типы пятен на листе, находя соответствие составляющим пейзажа в возможностях различных сухих материалов.

Лист 2. Рисуем на другом листе свободную композицию из выбранных 5-ти наиболее характерных пятен первого листа – «Моя поздняя осень».

Качество выполнения отдельных элементов. Осмысленность размещения элементов на листе. Соответствие композиции листа теме «Поздняя осень».

Тема 1.4.1. Линия и пятно в технике коллажа. (АУД)

Это задание помогает педагогу подойти к разговору о современном искусстве, т.к. простое действие – разрыв, контраст черного и белого и тема работы – пейзаж – обладают повышенной выразительностью при технологическом минимуме затраченных усилий.

Лист 1. Разрываем лист черной бумаги пополам, получая «живую» линию. Размещаем лист на паспарту вертикально, раздвигая его в месте разрыва. Белый просвет проявляет красоту рваных краев, его ширина требует особенного внимания. В зависимости от качеств разрыва работа напоминает пейзаж с линией горизонта разного характера.

Лист 2. Повторяем разрыв листа еще раз, но размещаем половинки листа на горизонтальном паспарту рядом, как бы продолжая общую линию. Получается черно-белый пейзаж, степень «холмистости» которого зависит от неровностей линии разрыва.

Выразительность линии разрыва, осмысленность расположения на паспарту фрагментов листа.

Лист 3. Разрываем лист черной бумаги на 4 части (пополам, а затем каждую половину еще на две части). Располагаем получившиеся фрагменты на паспарту так, чтобы при сохранении внешнего очертания листа они были немного сдвинуты, делаем композицию, которую можно назвать таинственной. Выразительность линии разрыва, определенность фрагментов листа, наличие композиционного мотива в расположении на паспарту фрагментов листа.

Тема 1.4.2. Создание линий и пятен в технике коллажа. (СР)

Лист 1. Разрезание листа линиями разного качества: прямая, волнистая и активно ломаная, зигзагообразная линии. Располагаем разрезанный лист черной бумаги на паспарту, раздвигая бумагу в местах разреза, и наклеиваем.

Лист 2. Разрезание листа зигзагообразно на 4 части (сначала пополам, а затем каждую половину еще на две части). Характерные выразительные лоскуты бумаги получаются, если ломаная линия состоит из крупных отрезков. Делаем композицию «Динамика», располагая получившиеся фрагменты на паспарту так, чтобы они были активно сдвинуты, но не меняли своего места относительно листа.

Выразительность линии разреза, определенность фрагментов листа, наличие композиционного мотива в расположении на паспарту фрагментов листа.

Раздел 2. Аналитический рисунок природных и рукотворных объектов.

Объекты, предлагаемые к анализу – часть сложного и умного устройства окружающего мира: природного и рукотворного. Изучая их устройство, можно не только совершенствовать рисовальные способности, но и расширять понимание устройства материи, необходимое будущему профессионалу. Рисование природных объектов вдохновляло творчество многих известных архитекторов. Например, любовь и интерес к органическим природным формам присутствуют в рисунках Ле Корбюзье, изучавшего их устройства как модели будущих архитектурных форм. Среди объектов для изучения могут фигурировать так называемые «неорганические мелочи», собранные в разное время на берегу моря, различные овощи и фрукты, имеющие заметную структуру, и знакомые предметы, окружающие нас в повседневной жизни – последние, в основном, по представлению.

Анализ включает такие операции как вычленение пластического устройства, абстрагируясь от других качеств натуры, и его последующее предъявление. Важную роль в этом процессе имеет сопутствующее освоение творчества художников, в чьей работе значимо аналитическое взаимодействие с окружающими объектами, заметна работа с художественными элементами, видна определенность композиционных решений. Это знакомство обнаруживает примеры обобщенно-заостренного видения и модельного изображения объектов реальности.

В процессе работы происходит знакомство с одним из ключевых понятий, открытых искусством 20 века – абстракцией. Абстрагирование является средством формирования обобщенных, наиболее выразительных образов реальности. *Абстракция*, или абстрагирование, – прием, широко представленный в человеческом познании. При непосредственном чувственно-образном отражении окружающей среды абстрагирование выделяет одни свойства, становящиеся ориентирами для восприятия и действия, в то время как другие игнорируются. Абстрагирование является для художника естественным

инструментом формирования обобщенных образов реальности, позволяющим выделить в ней значимые для деятельности связи и отношения объектов, отграничив их от других.

В качестве инструмента формирования способности к анализу предлагается особый тип заданий и упражнений, предлагающих вербально или визуально выявить пластическую модель устройства объекта.

Изображение простых предметов и форм с использованием линий и пятен.

В упражнениях на изображение простых предметов и форм технологические и композиционные навыки, полученные ранее, используются для передачи особенностей природы с помощью линий и пятен разного качества и разными, соответствующими поставленной задаче, материалами. Появляется способность видеть характерные качества природы и находить адекватные средства для ее изображения, развивается навык быть точным в выражении мысли. Задания формируют навыки предпроектного анализа средовых объектов.

Основной задачей этого раздела является умение анализировать природу, выявляя ее специфические характеристики, а также, опираясь на проведенный анализ, умение формулировать суть объекта, в которой наиболее значимыми являются лишь главные его свойства. Начиная с простой геометрии плоских элементов и заканчивая активно-цветными природными формами сложной конфигурации, в натурной конкретности можно видеть существование линий и пятен, характеризующих наиболее выразительные ее свойства, выбирая подходящий материал для фиксации своих наблюдений. Задача этого этапа - помочь сосредоточиться на наиболее существенном для изображаемой природы: линейном абрисе, структурной схеме, пятнистом характере фактуры или цвете предмета.

Объекты природы рисуются линиями и пятнами, качества которых так же значимы, как и точность в передаче формы, пропорций или тональности и цветности объекта.

Аналитическое рисование натуральных объектов.

Основным изучаемым навыком является умение анализировать природу, выявляя ее наиболее выразительные характеристики. В роли таких качеств могут выступать – геометрическая форма объекта, структура его устройства, фактура или текстура его поверхности, цвет или материал. В ряду упражнений предлагаются следующие типы взаимодействия с натурной реальностью:

- рисунок с природы;
- рисунок по памяти;
- рисунок по представлению;
- обобщающий рисунок-формула.

Тема 2.1.1. Структурное рисование органических объектов, выявляя суть объекта. (АУД)

Это упражнение может следовать непосредственно за первыми прикосновениями углем к бумаге. Оно соединяет навык проведения тонкой летящей линии, видения обобщенной геометрической конфигурации предмета (рисуемой вначале тонко) и структуры его устройства, рисуемой обобщенно-условно с помощью «летящей» линии. Работа начинается с возвращения к азам – проведения линий и их соединений. Рисование каждого объекта происходит поэтапно. Вначале тонко проводим основные оси, затем рисуем обобщенно очертания объекта (в рисунке раковины это часть круга и прямоугольник в основании). Далее рисуем обобщенно устройство, структуру предмета, игнорируя дефекты его формы и поверхности. Качество линий, аналитическая точность рисунка.

Тема 2.1.2. Заполнение листа точными структурными рисунками мелких объектов. (СР).

Подбор включает количество объектов, соответствующее количеству студентов. Вначале студенты разбирают по одному объекту для рисования, а затем обмениваются ими. Первые 1–2 объекта студенты рисуют самостоятельно, после чего необходимо провести обсуждение работ. В процессе разговора выясняется, что все срисовывают подробности, не обращая внимания на суть, структуру предметов. Педагог формулирует словесно наиболее важные качества предметов, затем он или ассистент рисует 1–2 объекта. (Пример комментария: объект со смещенной осью, закрученный по спирали, с корявым краем, сложносоставной и т.д.). Далее студенты рисуют остальные объекты самостоятельно, скорректировав свои действия. Композиция листа в целом. Точность в понимании и изображении отдельных объектов.

Тема 2.2.1. Рисование объекта дизайна с выявлением его устройства и принципа функционирования. (АУД).

Тема 2.2.2. Структурный рисунок традиционного объекта дизайна. (СР)

Работа начинается с анализа устройства изучаемого предмета, материала, из которого он сделан, ситуации, в которой он служит человеку. Этот анализ определяет набор изображений, с помощью которых анализируется объект. типы проекций, используемый материал, композиция листа постепенно определяются в процессе анализа. Это могут быть строгие, почти «архитектурные» проекции, рисунок, показывающий «последовательную сборку» предмета, то есть «конструктор», а может быть рисунок «объекта в антураже», то есть среды, где он обычно живет. Осмысленный выбор типа изображения, аналитическая точность рисунка, дизайнерское решение листа в целом.

Тема 2.3.1. Обобщенное рисование предметов, геометризую форму объекта. (АУД).

Задание формирует навык видеть в любой, даже сложноустроенной фигуре, простые геометрические составляющие. Уголь и тушь.

Лист 1. Рисуем линейным контуром последовательно вырезаемые из бумаги формы, следя за их расположением на листе и качеством линии.

Лист 2. Рисуем на другом листе линейным контуром одну сложную форму свободно и быстро.

Лист 3. В задании используются 2 типа линий: толстая и тонкая. Толстой линией рисуется видимый контур предметов, а тонкой – невидимый. Рисуем предметы различных геометрических очертаний с учетом возрастания их сложности. Рисование начинается с разметки на листе более тонкой линией. Качество линии, правильность восприятия геометрии отдельных фигур.

Тема 2.3.2. Обобщенный рисунок объектов с натуры, выявляя их главные характеристики. (СР)

В набор объектов для такого типа рисования входят контрастные по своим качествам объекты, их особенности должны быть очевидны. Например:

- ясно-структурный объект;
- объект с активно заметной фактурой поверхности;
- объект с определенной геометрической конфигурацией;
- знакомый объект с характерными деталями и т.д.

В рисунке используются навыки, полученные в предыдущих заданиях. Это умение нарисовать предмет пятном, сделать рисунок контура, проявляющий геометрию, структурный рисунок и т.д. Качество прикосновений и способность видеть суть изображаемого объекта.

Тема 2.4.1. Рисование по представлению знакомых предметов. (АУД)

Рисуем последовательно называемые педагогом 5–6 знакомых, повседневно встречающихся предметов. Примерный набор предметов для рисования–

шкаф, стул, дерево, рыбка, батон колбасы, зубная щетка, игрушка, шарф. Важно понимать, какой конкретно предмет изображается, рисуя его внимательно, с характерными деталями. Например, рисуя шкаф, надо вспомнить, как умно устроен традиционный шкаф внутри и как можно эти качества передать в рисунке – нарисовать фронтально, с открытыми дверцами за которыми видно устройство. Рисуя рыбу или кусок торта надо знать, какая это конкретно рыба (сухая, в банке, щука и т.д.), торт – слоеный или с ягодами.

Тема 2.4.2. Рисунок по памяти с выявлением структуры устройства. (СР)

Рисуем последовательно 5–6 знакомых, повседневно встречающихся предметов. В рисунке используются навыки, полученные в предыдущих заданиях: умение нарисовать предмет пятном, сделать рисунок контура, проявляющий геометрию, структурный рисунок и т.д. Качество рисования линий и пятен, точность и характерность изображаемого.

Раздел 3. Аналитическое рисование постановки.

Расслоенное рисование сложной натуры с выявлением «формулы» ее художественно-пластического устройства.

В аналитически-синтезирующих заданиях качества натуры сначала расчленяются на отдельные составляющие – силуэт, контур, структура линейная, структура светотеневая, цвет, фактура – и изображаются с использованием линий и пятен разного качества, а затем вновь соединяются в финальном рисунке-синтезе. Примером такого типа заданий является расслоенный рисунок сложной предметной постановки или расслоенное графическое изучение сложного средового фрагмента.

Изображая постановку расслоенно-аналитически (вычлняя очертания формы, структуру, объемные характеристики в светотени, фактурные или цветовые характеристики) студент получает средства создания обобщенных, выразительных образов объекта. На этом этапе не только закрепляется освоение методики предпроектного анализа, но формируется инструмент рождения художественной концепции в заданиях по архитектурно-дизайнерскому проектированию.

Расслоенное рисование постановки представляет собой попытку «художнического» взаимодействия с реальностью, результатом которого должна стать «синтетическая картина», «модель мира», создание которой является целью любого художественного творчества. Сначала ставится задача увидеть и изобразить только характер силуэта постановки с помощью пятна. Затем – линейный контур постановки, уточняющий характер силуэта конкретных предметов. Далее последовательно: линейная структура, объем в светотени, фактура, цвет и, наконец, синтетический рисунок, где каждый предмет изображается наиболее соответствующим его особенностям способом, а предыдущий изобразительный опыт соединяется в непростую, разнообразную целостность. На каждой стадии материал (сухой, жидкий) и элемент языка (линия, пятно) участвуют в изображении какого-либо пластического качества элементов. Итоговый синтезирующий рисунок предполагает изображение каждого объекта наиболее адекватным ему способом, при этом в целом происходит художественное «сплавление» разнородных изображений с целью создания полифонической целостности.

Тема 3.1.1. Видение структуры устройства предметов и ее изображение линейно. (АУД)

Работа начинается с возвращения к азам – проведения линий и их соединений.

Рисование каждого объекта происходит поэтапно. Вначале тонко проводим основные оси, затем рисуем обобщенно очертания объекта. Далее рисуем обобщенно устройство, структуру предмета, игнорируя дефекты его формы и поверхности. Точность пропорций предметов и их геометрии, внимание к вспомогательному построению, выявление пространственности через тональную разницу видимых и невидимых линий.

Тема 3.1.2. Рисунок структурно предметной постановки, считая объекты условно прозрачными. (СР)

Анализируем постановку с точки зрения геометрического устройства составляющих ее предметов. Рисунок начинаем с обобщенного обозначения расположения на листе основных масс постановки и отдельных предметов. Далее рисуем постановку условно-прозрачной, используя цвет для выявления различных предметов постановки. Обращаем внимание на размещение элементов в пространстве, их характерные пропорции, детали, акцентируем стыки и соединения форм. Рисунок сопровождаем осями, сечениями и линиями построения. Толщину и характер линий выбираем в соответствии с качествами предмета и его расположением в пространстве. Видимые линии – активнее, предметы на переднем плане – заметнее. Сверхзадача этой стадии работы – создать живой, эскизный, сочный, но в то же время точный и сконструированный рисунок.

Тема 3.2.1. Видение и изображение предмета или группы предметов обобщенно: контуром, силуэтом, цветовым или тональным пятном. (АУД)

Рисуем постановку условно, как бы в контражуре, против света. Такой рисунок позволяет ощутить расположение основных масс предметов, их расчлененность или простую форму, позволяет естественным образом почувствовать размер и расположение всей группы предметов на листе. Обсуждаем очертания органических и геометризованных объектов, очертания их общей массы, наличие в ней просветов. Рисуем общий силуэт постановки обобщенным пятном, из центра, уделяя специальное внимание очертаниям объектов, просветам между ними, заостряя их характерные очертания. Качество пятна, точность очертаний общей массы предметов, просветов в ней. Осмысленное размещение рисунка на листе.

Тема 3.2.2. Рисунок обобщенно предметной постановки, последовательно обобщая ее сложносоставной характер – единым неразрывным контуром, обобщенным силуэтным пятном, как группу пятен цвета. (СР)

Задание учит изображать предмет обобщенным цветовым пятном, создавая целостную цветовую композицию. При выполнении этого рисунка мы используем уже полученные навыки (рисование линий и пятен) и типы освоенной там же колористики: природные, спектральные, сложные, разбеленные и др. цвета. Поскольку предметы, составляющие постановку, имеют разную цветность – окрашены рукотворно-локально или природно-сложно, важно найти цветовую формулу постановки, переведя цвет реального предмета в обобщенно – условный. Цвет может располагаться в очертаниях предмета одним пятном или в соответствии с его естественной «распятненностью» или «полосатостью». Красота цветовых сочетаний и композиционно-осмысленное расположения пятен цвета на листе.

Тема 3.3.1. Выявление светотеневой структуры с помощью пятен разной тональности. (АУД)

Этот рисунок, выполняемый углем, делается с использованием богатых тональных возможностей этого материала, дающего рыхлые, сочные, растертые прикосновения. Первая стадия рисунка – изображение тональных характеристик предметов с помощью пятен. Вторая – изображение пятен собственных и падающих теней. Сверхзадача

рисования (как и в стадии «структурный рисунок») работать эскизно, энергично, легко выполняя линии построения, а затем также эскизно и выразительно (контрастно и определенно или воздушно и прозрачно) в зависимости от характера предметов, добавить тон и светотень. Выявление тональности и характера геометрической формы предметов. Выявление расположения объемов в пространстве. Создание ощущения цельности, слитности, «архитектурной монументальности».

Тема 3.3.2. Рисунок предметной постановки в светотени, обращая внимание на характер расположения тональных пятен. (СР)

Учимся видеть распределение света и тени в постановке как систему пятен. Обсуждаем очертания различных компонентов постановки, очертания их общей массы, распределение в ней пятен света и тени. Рисуем постановку линиями и пятнами, обобщая пятна тени и оставляя белую бумагу в освещенных местах. Качество пятна, точность расположения пятен света и тени. Осмысленное размещение рисунка на листе.

Тема 3.4.1. Выявление фактур предметов с помощью различного типа пятен. (АУД)

Этот рисунок предваряет более сложное рисование разнофактурных объектов в общей постановке, дает навык изображения предмета характерным пятном, проявляющим качества фактуры и текстуры предмета. Для рисования выбираем три предмета простой, приближенной к прямоугольнику формы, но контрастно-фактурные. Задачей рисования является поиск адекватных этим предметам пятен из ранее освоенных и выразительное их выполнение на листе. Выразительность и контрастность пятен.

Тема 3.4.2. Рисунок предметной постановки, используя пятна различного характера, соответствующие фактуре натуральных предметов. (СР)

Задание учит видеть реальность как систему фактурных пятен, а также видеть и изображать предметы, выявляя характеристики их поверхности, игнорируя геометрию формы и объемность. В этом рисунке мы рассматриваем предметы постановки как фрагменты разной материи – прозрачной, отражающей, текстурно-полосатой, распятненной, рельефной, слоистой, волокнистой и т.д. Используя возможности сухих материалов в оставлении следов различной тональности, рыхлости, сочности, а также навыки штрихования аккуратных, энергичных и свободных пятен, изображаем предметы, как систему разнохарактерно-распятненных и заштрихованных силуэтов. Выявление тональности и характера поверхности предметов. Выявление материальности предметов. Создание ощущения «перетекающей пятнистой целостности».

Тема 3.5.1. Синтетический рисунок постановки. (АУД)

Тема 3.5.2. Рисунок предметной постановки, используя различные способы изображения отдельных объектов, соответствующие их характеру. (СР)

Задание формирует навык использования расслоенного анализа объектов реальности для изображения отдельных предметов заостренно-характерно, а постановки в целом – как образно-композиционной «картины мира». Обсуждаем рисунки постановки по отдельным слоям. Обнаруживаем, что составляющие постановку предметы обладают разной характерностью, проявляющейся наиболее выразительно через один из слоев: силуэт, контур, структуру, объем, фактуру или цвет. Делаем синтетический рисунок, где каждый объект изображается через соответствующий его характеру слой, определяемый студентом индивидуально. Сверхзадача работы – создание цельного сложносоставного рисунка, художественная выразительность которого – в композиционной пространственности прикосновений разного качества и плотности. Точность соответствия характера изображения качеству каждого предмета. Цельность постановки в целом.

Выразительность соединения прикосновений разного качества. Художественная выразительность постановки в целом.

Зачет. Просмотр портфолио за семестр. (АУД)

Составление портфолио за семестр. (СР)

Составление портфолио решает двойную задачу – систематизация и оформление выполненных в течение семестра работ и формирование собственного «пластического багажа» студента. Материал портфолио в дальнейшем способствует ориентации в многообразии явлений современной пластической культуры, способствует определению собственных приоритетов в искусстве, формированию личной эстетической профессиональной позиции студента.

Форма выполнения работы: выставочный планшет, папка, презентация, видео-материал.

Раздел 4. Объемно-пространственное моделирование элементов визуального языка.

Основные элементы визуального языка – линия, плоскость, объем, пространство осваиваются с использованием палитры технологий пластического моделирования при одновременном освоении фундаментальных типов композиционной организации – закономерном и свободном. Среди осваиваемых художественных технологий – макетирование, конструктор, материальный подбор. Изучение выразительных возможностей материала, как формообразующего компонента в поиске пластического решения формирует навыки художественной реакции на качества материала.

Тема 4.1.1. Объемное моделирование с использованием картона. Врезка. (АУД)

Основным изучаемым понятием является плоскость, а осваиваемым навыком – плоскостей методом «врезки», превращающей плоский лист в объемно-пространственное тело. Моделирование развивает пространственное воображение, композиционное видение формы, навыки композиционного формообразования.

Разделить лист на 5-7 частей модульно с увеличением размера. Последовательно врезать элементы решая композиционные задачи: статика, динамика, ритм, тектоника, антитектоника и др.

Тема 4.1.2. Объемное моделирование с использованием картона. Надрез-отгиб. (АУД)

Основным изучаемым понятием является плоскость, а осваиваемым навыком – расчленение ее методом «надреза – отгиба», превращающего плоский лист в объемное, а затем и пространственное тело. Моделирование развивает пространственное воображение, композиционное видение формы, навыки композиционного формообразования.

Разделить плоскость на 3 неравных фрагмента при помощи надрезов-сгибов таким образом, чтобы плоскость стала самостоятельной. Длина фрагментов плоскости должна быть такой разной, чтобы согнутая плоскость выглядела динамичной. В каждом из 3-х фрагментов надрезать и отогнуть часть плоскости. Отогнутые фрагменты плоскостей должны быть крупными, выразительными и композиционно-разнообразными. Таким образом полоса картона становится композиционно-организованным проницаемым «пространственным телом». Композиционная выразительность и пространственность картонного листа.

Тема 4.2.1. Объемное моделирование с использованием конструктора. (АУД)

«Конструктор» позволяет моделировать пластические первоэлементы от линии до пространства быстро и наглядно. Конструктор развивает у студента точность выбора и

навык композиционной работы не только на плоскости, но в объеме и пространстве. Здесь же происходит первое знакомство с основными типами формообразования: закономерным и свободным.

Тема 4.2.2. Основные виды композиции. (АУД)

Работа начинается с выбора каждым студентом своего набора брусков для работы.

Закономерно.

1. Выкладываем **линию**. Методика: студенты делают вначале это сами – кто как понял. Сделали все неправильно, слишком сложно, незаконмерно. Затем, происходит обсуждение, дается уточняющая рекомендация. Надо было сделать следующее:
 - взять одинаковые элементы;
 - линия должна быть простой: прямой или ломаной;
 - могут быть элементарные структурные сдвиги, смещения, демонстрирующие составной характер линии;
 - сложные (иные) элементы проявляем, но подчиняем общему закону.
2. Выкладываем **плоскость**. Обыгрываем то количество элементов, структуру, которую выбрали. Надо знать о каждом элементе, что он работает, что он интересен. Когда одинаковые элементы лежат рядом, они не видны, поэтому нужны закономерные сдвиги, смещения элементов. Плоскость может быть с дырками, но с дырками, организованными закономерно.
3. **Объем** выкладываем на тех же принципах: сдвиг, повтор, чередование. (Вспоминаем работы К. Андре и А. Родченко).
4. Структурированно **пространство** – нечто ограниченное отдельными элементами, лучше однотипными.

Свободно.

1. Выкладываем «свободную» **линию**. Пытаемся достигать качества свободы малыми средствами, а повороты и сломы линии делать артикулированно. Например, была простая линия, а дальше с ней что-то стряслось: из линии выбит кусок, там где тонко произошел естественный слом. Пример хаотично сложенной линии – линия из разных, контрастных элементов.
2. Свободная **плоскость**:
 - стихийная, «сложенная из чего попало»;
 - то же – нюансно;
 - из одинаковых элементов, но сложенных динамично;
 - динамично, но направления элементов и дырки выложены закономерно.
3. Свободный, динамичный **объем**. В этом упражнении возможна опора на работы Д. Смита с динамичным выкладыванием элементов (на одной опоре) или на работы Э. Каро с выкладыванием элементов динамично-пространственно.
4. **Пространство**. Выкладываем на фрагменте стола несколько элементов почти случайно, размышляем о поэзии случайности, растворенной в явлениях природы, и о художниках, которые пытаются работать как природа.

Тема 4.3.1. Моделирование с помощью материального подбора. (АУД)

В работе с материальным подбором используются фрагменты натуральных материалов. В искусстве 20 века работа с такого рода объектами была названа «ассамбляжем». В учебных заданиях акцент делается на проникновении в «душу материала», на сочетаемости материалов между собой. Инструментом соединения является ощущение разнообразной природы материала, осваиваются композиционные принципы.

Тема 4.3.1. Моделирование с помощью материального подбора. (СР)

Овладение основами быстрого предметного моделирования. Работаем с коллекциями предметов и материалов в учебной мастерской. Работа начинается с выбора объектов. Выясняем, что есть объекты, обладающие собственной выразительностью, проявляющейся в форме (линии или пятна), фактуре, следах жизни или бывшего использования. Выложенные на плоскости, они без соседства с другими могут быть разнохарактерными линиями или пятнами. Поэтому отбираем те объекты, в которых есть качество «полуфабрикатов» – т.е. ярко выраженное одно из качеств: форма, фактура, цвет или материал. Разбиваем их на родственные группы: по тону, цвету, фактуре, размеру и форме. Выкладываем побригадно линию и пятно из этих подборов таким образом, чтобы эти линии и пятна соответствовали характеру выбранной группы родственных объектов, а их количество было осмысленным. Сверхзадача упражнения – пробуждение интереса к простому складыванию, работе с материалом, которые могут быть реализованы в дальнейших самостоятельных станковых работах. Естественность расположения элементов на плоскости, осмысленность их соседств, наличие композиционной затеи.

Раздел 5. Структурное расчленение натуры живописными средствами.

Внимание к произведениям художественно-пластической культуры 20 века, связано с тем, что это время появления и развития искусства, основным отличием которого от предыдущих исторических периодов является повышенный интерес непосредственно к языку художественного творчества. Выбор имен для изучения обусловлен возможностью пропедевтического анализа работ, то есть выявления художественных средств и композиционных принципов, с последующим переводом результатов аналитической работы в простые упражнения.

Освоение происходит в несколько этапов. Вначале предлагается информация о личности мастера в виде сообщения. Далее - знакомство с его работами через их аналитические копии. Затем - освоение принципов, методов и технологических приемов работы через простые упражнения, помогающие их освоению. Потом - «материальная композиционная формула» и ее расслоенное аналитическое рисование. И, наконец, самостоятельная композиция в духе изученных принципов и приемов работы.

Общий метод освоения объектов пластической культуры заключается в разложении пластической материи на элементарные составляющие (компоненты языка и систему их взаимосвязей), их формальное освоение и формирование навыка учебного «созидания» с помощью изученных элементов:

- анализ пластического объекта мастера (ряда объектов) с вычленением морфем и фонетики (художественных средств выразительности) и синтаксической системы (композиционных принципов устройства);
- освоение морфологии и фонетики мастера через систему упражнений;
- освоение синтаксиса мастера через формальное моделирование - создание композиционной формулы работ мастера с помощью предметного подбора;
- синтезирующая работа - творческая интерпретация композиционной формулы с использованием художественного материала, а также освоенных морфологии, фонетики и синтаксиса мастера. На этом уровне ранее изученные средства и художественные материалы связываются с индивидуальной художественной системой мастера. Осваиваемые композиционные принципы, связанные с творческими принципами мастера представляют собой широкую палитру для последующего самостоятельного художественного творчества.

Тема 5.1.1. Фовизм. Расчленение природы с использованием цветовых контрастов. Анализ работы в стиле фовизм (М. Вламинк, А. Дерен, А. Матисс) с выявлением композиционных и живописных особенностей. (АУД)

Тема 5.1.2. Работа с природой, опираясь на живописные особенности фовизма, с использованием чистых спектральных цветов и черного контура. (СР)

Тема 5.2.1. П. Сезанн Структурное расчленение природы с помощью живописных пятен. Аналитическая копия фрагмента работы П. Сезанна с выявлением ее живописных особенностей. (АУД)

Тема 5.2.2. Работа с природой в духе мастера с использованием навыка структурного живописного расчленения. (СР)

Тема 5.3.1. А. Матисс. Послойное расчленение природы с помощью соединения живописных поверхностей.

Аналитическая копия работы А. Матисса с выявлением композиционных и живописных особенностей. (АУД)

Тема 5.3.2. Создание многослойной живописной поверхности с помощью последовательного наложения живописных слоев (постановка в красно-зеленой гамме). (СР)

Раздел 6. Живописное обобщение природы.

Освоение навыков живописного обобщения также происходит на материале знакомства с композиционными приемами и принципами Мастеров 20-нач.21 века.

Тема 6.1.1. М. Ротко. Создание отвлеченной композиции с помощью геометризованных пятен живописной поверхности. Создание многослойной вибрирующей поверхности, с последовательным нанесением прозрачных слоев краски. (АУД)

Тема 6.1.2. «Колористический портрет» с использованием живописного языка М. Ротко. (СР)

Тема 6.2.1. Д. Моранди. Изображение модели натурального объекта с помощью светотеневого обобщения.

Аналитическая копия работы мастера. (АУД)

Тема 6.2.2. Изображение постановки «глазами Моранди». (СР)

Зачет. Работа «Мои пластические предпочтения».

Изображения объектов архитектуры, дизайна, искусства, цитаты из произведений литературы, изображенные с использованием освоенных графических и пластических навыков, собственные фотографии, имеющие выраженные авторские художественные характеристики композиционно организованы на одном листе. Работа выполняется вручную или с привлечением цифровых средств. При выполнении работы выбирается индивидуальный характер ее оформления, включающий определенные ритмические характеристики, цветность, пластический строй.

Портфолио за год. (АУД)

Работа «Мои пластические предпочтения» и составление портфолио за год. (СР)

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Ермолаев А.П. Шулика Т.О. Соколова М.А. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера: Учеб. пособие. / Ермолаев А.П. и др. – М.: Архитектура-С, 2005. – 464 с., ил.

Дополнительная литература:

2. Ермолаев А.П. Новый словарь дизайнера – М.: «LiniaGrafic», 2014. – 216 с.: ил.

3. Ефимов А. Цвет+форма. Искусство 20-21 веков. Живопись, скульптура, инсталляция, лэнд-арт, дигитал-арт. БуксМарт, М., 2014. – 616 с., ил.

4. Соколова М.А. Пластическая пропедевтика в обучении архитектора-дизайнера. (Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры по спец. 05.23.20 – Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры, в 2-х томах. М., МАРХИ, 2011

5. Соколова М.А. Современная визуальная система в контексте образования архитектора-дизайнера Наука образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ: Тезисы докладов научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых студентов. - М., МАРХИ, 2012. – С. 225

6. Монографии, посвященные творчеству отдельных мастеров пластической культуры 20-21 вв. зарубежных и отечественных изданий.

7. Дженкс Ч. А. Язык архитектуры постмодернизма / Пер. с англ. А.В. Рябушина, М.В. Уваровой; Под ред. А.В. Рябушина, В.Л. Хайта. М.: Стройиздат, 1985. –136 с.: ил.4.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Список публикаций http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=806898

1. Соколова М.А. Современный визуальный язык и пластическое образование (статья) Международный электронный научно-образовательный журнал АМІТ, № 4 (13), 2010.

2. Соколова М.А. Закономерный тип формообразования, как основа устройства природного мира, понятие пластической культуры и учебная задача архитектурно-дизайнерского образования (статья) Международный электронный научно-образовательный журнал АМІТ, № 1(14), 2011.

3. Соколова М.А. Свободный или рефлексивный тип формообразования в пластической культуре и образовании архитектора-дизайнера (статья) Международный электронный научно-образовательный журнал АМІТ, № 1(14), 2011.