

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

Кафедра «Дизайн архитектурной среды»

Н.Г. Панова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПРАКТИКА ОСНОВЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ЦВЕТ)

для студентов направления подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
уровень подготовки «БАКАЛАВР»

Москва 2015

УДК 74:72.017(075.8)
ББК 85.11/12в.я73
П 16

Панова Н.Г.

Практика. Основы пластической культуры (цвет). Методические указания. – М.: МАРХИ, 2015. –16 с.

Рецензенты:

Доктор арх., проф. кафедры «Дизайн архитектурной среды» Ефимов А.В.
Доктор арх., проф. кафедры «Ландшафтная архитектура» Максимов О.Г.

Методические указания по освоению дисциплины «Практика. Основы пластической культуры (цвет)» носят комплексный характер и включают разделы:

- тематика лекционного раздела;
- методические указания по проведению практических занятий;
- методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

Пособие раскрывает цели, задачи, содержание практических занятий и самостоятельной работы по дисциплине «Практика. Основы пластической культуры (цвет)», раскрывает содержание практических заданий.

Методические указания предназначены для организации работы по освоению дисциплины «Практика. Основы пластической культуры (цвет)» и предназначены для студентов 2 курса направления подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» всех форм обучения (очная, очно-заочная).

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

© Н.Г. Панова, 2015

© Московский архитектурный институт
(государственная академия), 2015

Содержание

Введение	4
Раздел 1. Цвет в профессиональной деятельности архитектора	
Особенности пленэрной живописи	6
Тема 1. Роль цвета в профессиональной деятельности архитектора	6
Тема 2. Этюд в архитектурном творчестве разных эпох	6
Раздел 2. Рисование объектов реальности живописными средствами	7
Задание 1. Формульное изображение деревьев, растений, овощей, фруктов, рукотворных или природных объектов	7
Задание 2. Формульное изображение живописными средствами предметов интерьера или предметов быта	7
Задание 3. Изображение постановки с выявлением формы предметов линиями и пятнами	8
Раздел 3. Освоение композиционных принципов, опираясь на творчество художников и архитекторов 20-21 вв.	9
Задание 1. Эскизы и краткосрочные натурные этюды. Рисование «глазами» художников 20-21 вв.	10
Задание 2. Изображение фрагмента реальности с помощью геометризованных живописных пятен	11
Задание 3. Деталь или фрагмент сооружения как система линий и пятен	11
Задание 4. Архитектурная постройка в городской, сельской или природной среде (соединение линейного контура, геометризованных пятен и фактуры)	12
Задание 5. Изучение устройства архитектурного ансамбля	12
Задание 6. Изучение городского или сельского пространства с помощью светотеневого обобщения	12
Задание 7. Интерьер	13
Задание 8. Живописно-коллажная работа «Дух места»	13
Материалы	14
Контрольные вопросы	14
Литература	15

ВВЕДЕНИЕ

Практика Основы пластической культуры (цвет) в процессе комплексного обучения вместе с предметами художественного цикла участвует в основной художественной подготовке студентов младших курсов.

Целью проведения практики является передача изобразительными и формальными средствами взаимосвязи архитектуры и природной среды. Основное внимание уделяется передаче цвето-пластических характеристик архитектурной среды под воздействием различного освещения, воздушной и цветовой перспективы, особенностей природного ландшафта. Учащиеся продолжают осваивать различные живописные средства и техники в работе с натуры.

Летняя учебная практика способствует пониманию проблем стиля, восприятия масштаба, пропорций и форм архитектурных сооружений. Студент знакомится с изменениями в восприятии цвета, формы и пластики архитектурных объектов под действием окружающей среды и состояния освещенности. Изучение живописными средствами взаимовлияния пластических и цветовых характеристик архитектуры способно дать уникальный опыт комплексного восприятия взаимосвязи: объект – окружающая среда как важнейшего компонента профессионального мышления.

В процессе освоения практики продолжается знакомство с творчеством выдающихся мастеров пластической культуры 19-21 вв. – художниками, скульпторами, дизайнерами, архитекторами – представителями наиболее значительных художественных течений через освоение основных черт этих течений и использование их цвето-пластических характеристик при работе с натуры. Одним из видов работы с натуры является выполнение заданий определенными живописными средствами и техниками, например, линия, пятно, фактура, структура, геометрия, ритм, контраст, многослойность.

Летняя практика «Основы пластической культуры (цвет)» последовательно дополняет дисциплину вуза «Основы пластической культуры», «Основы пластической культуры 2». Тематически связана с дисциплинами вуза «История искусств», «История архитектуры». Связана с практическим изучением взаимосвязи архитектуры в ее природном контексте.

Задачи, на решение которых направлена дисциплина:

- освоение навыков работы с натуры на открытом воздухе, с использованием знаний, полученных в результате изучения художественно-пластических дисциплин;
- развитие композиционного и образного мышления;
- формирование профессионального видения, цветовой и визуальной культуры, основанной на опыте изучения теории восприятия и практики выполнения натуральных работ;
- изучение архитектурной среды, ее наполнение, анализ применения цвета в архитектурных постройках;
- формирование развитого художественного мышления, способствующего осознанному использованию опыта мастеров 19-21 вв. в процессе работы с натуры;
- изучение взаимовлияний в пластических искусствах, их композиционные законы;
- расширение, углубление и закрепление навыков, полученных в аудиторных занятиях, открытие методов и возможностей живописи в процессе изучения природы и архитектуры;

- изучение структуры устройства окружающего мира через знакомство с пейзажем, домом, храмом, поселением, ансамблем, предметами интерьера, быта, растениями и т. д.;
- освоение различных живописных приемов, опирающихся на работы мастеров разных эпох.

В результате освоения дисциплины учащийся должен:

Знать: возможности живописных материалов и технологий, помогающих в выражении художественной идеи, принципиальные особенности наиболее значительных художественных течений в пластических искусствах 19-21 вв. и их использование в работе с натуры, последовательность и взаимовлияние этих течений, их воздействие на формообразование в архитектуре и дизайне; средства и факторы проектирования, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке профессиональных решений, координировать междисциплинарные цели, мыслить творчески, инициировать новаторские решения.

Уметь: использовать различные живописные техники и материалы при работе с натуры, использовать характерные черты и приемы творчества мастеров 19-21 вв. при работе с натуры, композиционно организовывать цвето-пластическими средствами средовые объекты на плоскости; осуществлять функции лидера в проектом процессе; анализировать художественные направления разных эпох через изучение литературы; логически верно, аргументированно и ясно разъяснять свою точку зрения; вести дискуссию; принимать на себя ответственность за осуществление проектных работ в малом коллективе, принимать основополагающие решения.

Владеть: принципами организации среды, используя различные колористические средства; навыками композиционной организации плоскости, с использованием элементов пластического языка; живописными средствами и технологиями; воображением, способен мыслить творчески, инициировать новаторские решения, координировать междисциплинарные связи.

Форма итогового контроля

Зачет с оценкой

РАЗДЕЛ 1.

ЦВЕТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИТЕКТОРА. ОСОБЕННОСТИ ПЛЕНЭРНОЙ ЖИВОПИСИ

Первый раздел проводится в виде отдельных лекций или тематических бесед, предваряющих каждое практическое упражнение.

Учебная работа сопровождается кратким теоретическим курсом «Цвет в профессиональной деятельности архитектора. Особенности пленэрной живописи». Раздел содержит ряд фундаментальных и прикладных основ для освоения закономерностей, методики их применения, изучения типологии композиционных средств, способов и приемов, как в архитектурно-пространственной композиции, так и в изобразительной работе. Теоретический курс излагается на вводных беседах, предваряющих каждый раздел практических упражнений.

Тема 1. Роль цвета в профессиональной деятельности архитектора.

1. Цвет как средство создания архитектурной формы.
2. Основные колористические понятия (насыщенность, светлота, тон, цветовая гармония, колорит, локальный цвет и др.) в работе на пленэре.
3. Роль цвета в архитектурном формообразовании.
4. Развитие живописной культуры, композиционного мышления, навыков использования средств колористики в качестве основ архитектурного проектирования.
5. Использование цвета в творчестве выдающихся архитекторов разных эпох. (особенности, композиционная составляющая, способы выражения идеи посредством живописных средств).
6. Цвет как одно из средств оформления проектной работы. Выражение живописными средствами пространственной иллюзорности изображения на плоскости, условности воздушной перспективы, трехмерности, глубины и т. д.

Тема 2. Этюд в архитектурном творчестве разных эпох.

1. Этюд дает возможность выразить первое впечатление от природы, выявить главное, заострить композиционные особенности, используя цвет. Использование живописных средств - пятно, фактура, цветовой контур, линия различной толщины и характера. Влияние освещения (естественного, искусственного, утреннего, дневного, вечернего), погодные условия в работе на пленэре.
2. Метод фиксации архитектурных замыслов живописными средствами как этап поиска художественного образа архитектурного сооружения или архитектурного комплекса.
3. Задачи, решаемые с помощью этюда: развитие цветового и композиционного мышления; изучение выразительных средств и приемов организации пространственно-пластических характеристик природы живописными средствами; сочетание абстрактного и изобразительного.

РАЗДЕЛ 2.

РИСОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОСТИ ЖИВОПИСНЫМИ СРЕДСТВАМИ.

Раздел 2 и 3 состоит из описания практических заданий, которые выполняются в процессе летней практики. Особенность этого блока упражнений в быстроте освоения заданий. Содержание упражнений второго и третьего разделов практики – продолжение работы с первоосновами живописного языка художественной культуры, осваиваемыми в процессе первого и второго курса – линией, пятном, фактурой, структурой, плоскостью, объемом, пространством.

Задание 1. Формульное изображение деревьев, растений, овощей, фруктов, рукотворных или природных объектов.

Цель задания: рисунок природных форм помогает развивать аналитическое мышление, стимулирует творческую фантазию. Наблюдение и воспроизведение с помощью живописных средств формы растений, способствует развитию пластических навыков, формированию композиционного мышления и поиску обобщенного, условного изображения реальной действительности. Учащиеся продолжают знакомство с особенностями жидких материалов, овладевают навыком работы точной линией разного характера и навыком рисования пятном.

Предметом для упражнений могут быть отдельные ветки, цветы, органические предметы. Выполняются короткие этюды овощей и фруктов, имеющих заметную структуру.

Основным изучаемым навыком в этом разделе является умение анализировать натуру, выявляя ее наиболее выразительные характеристики, а также, опираясь на проведенный анализ изображать «формулу» объекта (изображение, в котором наиболее значимы главные, выразительные характеристики, это могут быть геометрическая форма объекта, его структура, фактура или текстура, цвет или материал.

Часть упражнений желательно выполнять силуэтно, не заполняя основную поверхность бумаги. Это акцентирует внимание на абрисе, структуре, усиливает светлотные и цветовые касания по границам с изобразительной плоскостью.

Требования к выполнению задания и материалы:

Алгоритм выполнения задания:

1. Анализ объектов изображения. Определение материала и техники исполнения;
2. Структурное рисование природных и рукотворных форм с натуры;
3. Условное (обобщенное) рисование объектов;
4. Рисование объектов по памяти и представлению.

Задание выполняется контуром или пятном, характер которых зависит от изображаемых объектов.

Формат А-3, живописные материалы.

Задание 2. Формульное изображение живописными средствами предметов интерьера или предметов быта.

Цель задания: формирование навыка аналитического изучения устройства объекта, посредством соединения разнохарактерных пятен, объединенных в композиционную целостность с учетом характера объекта.

Объектами изображения могут быть предметы интерьера (стул, лавка, шкаф, стол, кровать) и предметы быта (чайник, самовар, прялка и др.). Предметы изображаются условно с помощью линий и пятен цвета, заостряя внимание на формульности объекта, т.е. на характерных особенностях, обнажая их устройство. Также можно рисовать знакомые предметы по памяти, акцентируя внимание на узнаваемых характеристиках. Следует выбирать тот тип изображения, который наиболее выразительно передает суть их устройства.

Требования к выполнению задания и материалы: Задание выполняется преимущественно пятном, характер которых зависит от изображаемых объектов. Возможно соединять графическую или живописную линию и пятно в одном изображении.

Алгоритм выполнения задания:

1. Анализ устройства изучаемого объекта (материал, конструктивные узлы, предмет в естественной среде);
2. Определение типа изображений и материала исполнения. Перевод объекта в систему условных геометрических пятен разного размера, характера и цветности;
3. Композиция листа, состоящая из отдельных фрагментов или целого изображения предмета в среде.

Формат А-3, разные живописные и графические материалы.

Задание 3. Изображение постановки с выявлением формы предметов линиями и пятнами.

Цель задания: научиться выявлять форму и объемность предметов, используя линию, пятно и фактуру. Изучается взаимное влияние предметов друг на друга с помощью рефлексов и бликов.

Постановка выполняется в несколько стадий с последовательным выявлением различных пластических и колористических характеристик, с учетом ее расположения на открытом воздухе. Делается акцент на качестве проведения линий, закрашивания поверхностей, точности передачи пропорций предметов, их размещении на листе.

Требования к выполнению задания и материалы:

Студент определяет акцент на различных качествах изображаемых объектов с помощью разных приемов. Задание может выполняться контуром или пятном, или с помощью их соединения, возможно передавать разную фактуру предметов.

Алгоритм выполнения задания.

Серия быстрых набросков:

1. Рисование с помощью контура, соединяя линии разной толщины, цвета и характера;
2. Силуэтное закрашивание предметов, где акцент делается на композиционном размещении предметов постановки и качестве покраски;
3. Изображение бликов и рефлексов от предметов, использование соединения линии и пятна.

4. Изображение группы предметов, выявляя фактуру;

Формат А-3, акварель, темпера, гуашь (по выбору студентов).

РАЗДЕЛ 3.

ОСВОЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ, ОПИРАЯСЬ НА ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ И АРХИТЕКТОРОВ 20-21 ВВ.

Изучение средового контекста и его взаимодействия с архитектурным объектом – важная тема архитектурно-дизайнерского образования, тем более, что изучается она на пленэре с его естественно полихромией и динамикой освещения. Взаимодействие полихромии объекта и средового окружения – важная колористическая проблема, которая затрагивала многих художников прошлого, например, импрессионистов, трактовавших цветовую среду, как единство объекта и контекста. Эти же задачи решались и мастерами последующих поколений. Сезанн, отказавшись от линейной перспективы, использовал исключительно цветовую перспективу. По-другому относились к решению этой проблемы мастера фовизма, предпочитавшие переложение реальных цвето-пространственных отношений на сочетание активных цветов, не нарушающего, однако, поверхности картинной плоскости. Опыт этих и других мастеров пластической культуры может быть успешно освоен лишь после работы на пленэре во время летней практики.

Целью освоения тем является совершенствование колористических умений и навыков, работа в живописной манере изучаемого мастера, использование первоэлементов пластического языка, которые определяются учащимся или педагогом в зависимости от контекста задания, выявление и передача перспективных изменений, изучение объектов в зависимости от точки зрения, линии горизонта, освещения (естественного или искусственного), места рисующего.

Темой работ данного раздела является пейзаж, постройка, деталь или фрагмент сооружения, ансамбль, панорама интерьер, которые студенты изображают с опорой на пластические принципы работ художников, изучаемых в этом блоке упражнений. Творчество этих Мастеров может быть словесно и визуально определено несложной и понятной формулой. Первая половина дня посвящена упражнениям на тему изучения методов и приемов мастера с помощью выполнения условных копий или фрагментов работ «в духе» мастера, затем студенты закрепляют навык в самостоятельной работе. Выбор конкретных художников осуществляется педагогами в зависимости от учебного контекста.

Алгоритм выполнения упражнений 3 раздела:

1. Знакомство с личностью, работами художника или художественного направления через изучение литературы, просмотр слайдов, рассказ преподавателя.
2. Формулирование основных принципов и методов работы мастера через эскизирование, условные копии.
3. Работа с натуры в материале близком изучаемому мастеру или направлению (жидкие материалы, коллаж). Изучение натуры происходит с помощью анализа, изучения устройства, определения пластических характеристик и завершается созданием синтетического образа натуры «глазами мастера или направления».

К рассмотрению предлагаются следующие художественные направления и крупнейшие мастера 20 в. от Боннара, Сезанна, фовистов (Матисс, Вламинк, Дерен),

кубистов (Пикассо, Брак, Грис) к супрематистам (Малевич, Лисицкий, Чашник), конструктивистам (Татлин, Родченко, Степанова), неопластицистам (Мондриан, Ван Дусбург, Вантонгерлоо), футуристам (Боччони, Северини), кубофутуристам (Экстер, Розанова, Лентулов, Фальк, Машков), Де Сталь, Ротко, Магритт, Уайет, Николсон, Раушенберг, Поляков. Творчество этих мастеров может быть охарактеризовано понятной формулой.

В работах делается акцент на формализации – передаче содержания формальными средствами: структура объекта – линии, пятна, их взаимное расположение, ритм; колорит объекта – цветовая палитра и ее взаимосвязь со структурой. Таким образом, содержание может быть передано не изобразительными средствами, имитирующими элементы реального окружения, а более формальными средствами.

При работе с натуры студент учится переводить бесконечное многообразие цвета на ограниченный словарь палитры изучаемого мастера или направления. Например, когда происходит знакомство с направлением «Фовизм» студенты получают навыки работы с контрастными, насыщенными цветами. Понимают, что дополнительные цвета, расположенные рядом, усиливают друг друга, создают визуальное возбуждение и акцентируют внимание. И напротив, когда студенты работают с мастерами-метафизиками, такими как Моранди и Уайет, происходит знакомство со сдержанным, сероватым колоритом. Высветляя или затемняя спектральный цвет, создается приглушенная палитра оттенков и происходит снижение их эмоционального воздействия. Знакомясь с цвето-пластическим языком мастеров, студент осваивает различные живописные технологии, например:

1. Мондриан, Малевич. Организация плоскости (ортогонально, динамично). Работа с цветом локально.
2. Сезанн, Пикассо. Создание реальности параллельной натуре. Создание неоднородно окрашенной поверхности, так называемая «вибрирующая» поверхность, многослойность.
3. Никола Де Сталь, Ротко. Цветовой образ реальности. Пастозная поверхность, многослойность, просвечиваемость слоев цвета
4. Матисс, Моранди. Спектральные и жемчужные (сероватые) цвета.
5. Лентулов, Николсон. Синтез абстрактного и реального. Работа на грунтованной основе. Знакомство с цвето-графическим сплавом и др.

Выбор конкретных художников осуществляется педагогами в зависимости от учебного контекста.

Раздел делится на три крупных блока: рисунок экстерьера архитектурных сооружений, интерьерное пространство, итоговая синтетическая работа.

Задание 1. Эскизы и краткосрочные натурные этюды. Рисование «глазами» художников.

Задача выполнения быстрых этюдов – нахождение разного колористического состояния и фиксирование сюжета будущих композиций. Благодаря выполнению быстрых этюдов студент знакомится с особенностями природного ландшафта и его архитектурного наполнения. К этим работам студенты возвращаются неоднократно в процессе дальнейшей работы на пленэре. Этюды выполняются максимально быстро по времени, изображаемые объекты показываются условно.

Учащиеся знакомятся с основами цвето-пластического языка некоторых мастеров 20-21 вв. и применяют особенности их цвето-пластического языка в работе с натуры. Выбираются простые сюжеты, в которых фиксируются только природные состояния и основные пластические характеристики объектов. Желательно выполнять этюды в разное время суток и при разных погодных условиях. Таким образом студент имеет возможность работать с колористической палитрой от сближенной до спектральной.

*Эскизы и краткосрочные натурные этюды выполняются на протяжении всей практики.
Формат А5, А4, живописные материалы*

Задание 2. Изображение фрагмента реальности с помощью геометризованных живописных пятен.

Получить навык изображения окружающей реальности с помощью геометризованных живописных пятен. В качестве сюжета для рисования может выступать фрагмент пейзажа или архитектурная постройка. В качестве вдохновляющих прототипов выступают работы М. Ротко. Возможно использовать колористику других художников, например, Матисс, Моранди, Пикассо, но изображать реальность необходимо, используя стилистическую манеру Ротко. Реальность переводится в систему абстрактных цветовых пятен, последовательно наносимых на лист. Количество пятен должно быть ограничено, очертания могут быть размыты и сплавлены с фоном, форма пятен близка к прямоугольной, но имеет не четкие границы.

Формат А3, живописные материалы.

Задание 3. Деталь или фрагмент сооружения как система линий и пятен.

Научиться видеть реальность как систему линий и пятен в их композиционном взаимодействии. Объект изображается поэтапно с целью перевода реальности в систему линейных очертаний и пятен разного характера. Необходимо учитывать условия работы на открытом воздухе, освещение, падающие тени, которые подчеркивают тектонику объекта.

Композиция листа включает интересный фрагмент по пластическим и колористическим характеристикам, например, фрагмент фасада или архитектурную деталь (окно, портал и др.).

Выбор объекта для изображения определяется характером архитектурной постройки, техника исполнения может соответствовать цветопластическим характеристикам мастера 20-21 вв., изучаемого в этом задании. Возможно сочетать различные живописные материалы.

Необходимо изобразить фрагмент городской среды как композиционное взаимодействие свободно расположенных пятен цвета и линейных очертаний объектов. Необходимо заострять характер изображаемого объекта с помощью акцента на освещении. Выполняется серия рисунков от изобразительных до обобщенных (формульных).

Задание включает несколько стадий:

1. Силуэтное изображение;
2. Фрагмент в светотени;
3. Фрагмент, соединяющий линейный рисунок с наложением пятен цвета.

Выполнить 5 этюдов фрагмента, можно выполнять работу с разного ракурса и при разном освещении. Формат этапов А-3, живописные материалы.

Задание 4. Архитектурная постройка в городской, сельской или природной среде (соединение линейного контура, геометризованных пятен и фактуры).

Научиться видеть в архитектурной постройке композиционное соединение плоскостей, фактурных пятен, линейного контура. Выявление объемности и тональности с помощью живописных средств.

При выборе мотива композиции студент должен учитывать наличие объектов природного окружения и опираться на цвето-пластический язык мастеров, которые будут предложены для изучения. В работе над этим заданием особое внимание следует уделить первому плану, который определяет положение зрителя относительно изображаемого объекта и организует «вход» в композицию, тем самым сообщает ей пространственность.

Формат А3, А2, живописные материалы.

Задание 5. Изучение устройства архитектурного ансамбля.

Пространственная взаимосвязь объектов достигается благодаря взаимодействию первого среднего и дальнего планов. Своеобразие архитектурной среды передается за счет изображения узнаваемых объектов: памятников архитектуры, особенностей ландшафта и др. Если место проведения практики не предполагает наличие архитектурных ансамблей, можно изобразить систему архитектурных сооружений или главную площадь города, любой мотив, интересный своими пространственными характеристиками. Для реализации этого задания используется цвето-пластический язык мастера, наиболее соответствующий выполнению упражнения.

Необходимо добиться образно-композиционной целостности в изображении, художественная выразительность которого передается с помощью композиционной пространственности прикосновений разного характера, соединения разных приемов. Итоговая работа показывает ансамбль в его природной среде.

Выполнить 3-4 этапа на формате А-4. Итоговая работа выполняется на формате А-3. Живописные материалы.

Задание 6. Изучение городского или сельского пространства с помощью светотеневого обобщения.

Перевод изображения в свободную композицию из разнохарактерных изображений разной формы. Выполнить живопись открытого пространства, выявить плановость, воздушную перспективу. Особенности живописного изображения открытого пространства – вид, позволяющий пространству раскрыться до линии горизонта. В композиции особое место занимает среда (соотношение неба, земли, воды).

Цветовые, тональные градации, а также опора на живопись определенных мастеров составляют колористическую основу задания. Особое место в выполнении задания отводится сочетанию цветов разных планов. В этом задании студент учится видеть в изображении объектов пространства композиционное соединение разнофактурных пятен, имеющих разную по пластике форму. Происходит дальнейшее совершенствование умений и навыков в поиске и выборе мотива, в пользовании общими правилами и закономерностями композиционных решений.

Формат А3, А2. Живописные материалы.

Задание 7. Интерьер.

Особенности живописного изображения интерьера. Солнечный свет в интерьере, проходящий через окна и проемы меняет свою цветность и светлоту. Выбор точки зрения. Выбор линии горизонта. Выявление и передача перспективных изменений в зависимости от точки зрения, линии горизонта, места рисующего, освещенности (естественное, искусственное). Для подчеркивания характерных отличительных особенностей устройств интерьера, особое значение уделяется взаимодействию света и тени, которые способны определить акценты и подчеркнуть пространство. Студенты могут изображать интерьер общественного или жилого пространства.

Интерьерное пространство желательно изображать в несколько стадий: от более изобразительного к условному (формульному) изображению. Рисунок интерьерного пространства может быть ограничен определенными средствами, методами и приемами и состоять из стадий: 1. Выявление структуры; 2. Выявление светотени; 3. Соединение линейного и тонального рисунка, где тональные пятна имеют разную фактуру и характер очертаний (зависит от предметного наполнения интерьера); 4. Использование цвета (научиться работать обобщенным цветовым пятном, создавая целостную цветовую композицию)

Этапы рисования:

1. Поиск через эскизирование и зарисовки.
2. Итоговая работа.

Формат А3, А2. Живописные материалы.

Тема 8. Живописно-коллажная работа «Дух места».

Это коллективная работа, включающая обсуждение впечатлений от характера среды, а затем их синтетическую фиксацию. Результатом является нахождение формул, передающих суть объекта или природного окружения. Затем выполняется итоговая работа, собирающая отдельные эскизы и живописные изображения в целое и создается некая модель, передающая характер духа места, изучаемого в процессе пленэра.

Работа включает несколько стадий:

1. Определить словарь понятия «Дух места»
2. Найти соответствие между словесным понятием и его пластическим выражением путем выполнения быстрых, формульных этюдов. Важно зафиксировать узнаваемые объекты, характерные для места проведения практики или пространственные ситуации, в которых словесное определение наиболее выразительно передано с помощью визуального ряда.
3. Найти соответствие между словесным понятием и его пластическим выражением в архитектурном объекте или его фрагменте.
4. Итоговая синтетическая работа, соединяющая разные техники исполнения.

Формат А2. Живописные материалы.

Результатом пленэра является серия из 20-30 графических листов разного размера (А-5, А-4, А-3, А-2).

Место проведения практики вариативно: г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, село Ошевенск Каргопольского р-на и др.

Материалы, необходимые для работы:

Тушь, акварель, гуашь или темпера. Разность материалов обоснована различными их характеристиками и типом оставляемого следа на поверхности бумаги. Студент осваивает качества материалов, их особенности, возможности применения в разных упражнениях. Кисти разного размера, разной мягкости (щетина, колонок или искусственный ворс), также возможно использовать мастихин для создания разного типа поверхности, в том числе фактурной.

Контрольные вопросы и задания

1. Роль цвета в профессиональной деятельности архитектора.
2. Этюд и его особенности.
3. Живопись в творчестве художников и архитекторов 20-21 вв.
4. Перспектива в живописи.
5. Освещение (естественное, искусственное, утреннее, дневное, вечернее) и его роль при работе с натуры.
6. Основные цвето-пластические характеристики работ художников и архитекторов 20-21 вв., изучаемых на практике.

Литература

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие: пер. с англ. / Р. Арнхейм. М.: Прогресс, 1971.
2. Барышников, В.Л. Живопись. Теоретические основы. Методические указания к заданиям базового курса дисциплины «Живопись». – М.: Архитектура-С, 2010. – 120 с.
3. Браем, Г. Психология цвета. М.: Астрель, 2009.
4. Волков, Н. Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977.
5. Волков, Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984.
6. Власов, В. Г. Архитектоническая форма в изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне: единство методологии, типологии и терминологии/Архитектон. Известия вузов. №43 сент. 2013.
7. Ермолаев, А. и др. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера: Учебное пособие / А.П. Ермолаев, Т.О. Шулика, М.А. Соколова – М.: Архитектура-С, 2005 – 464 с., ил.
8. Ермолаев, А. Новый словарь архитектора-дизайнера. Серия «Быть посредником». – М.: LiniaGrafik, 2014. – 215 с.: ил.
9. Ермолаев А.П. Главная книга средового существования. – М.: ОАО «Щербинская типография», 2004 – 384 с.: ил.
10. Ефимов, А.В. Цвет + Форма. Искусство 20-21 веков (живопись, скульптура, инсталляция, ленд-арт, дигитал-арт). – М.: Букс Март, 2014. – 616 с.: ил.
11. Ефимов А.В. Колористика города. – М.: Стройиздат, 1990. – 265 с.
12. Ефимов А.В., Панова Н.Г. Колористика города. Теория и практика // Научно-практический и культурно-просветительский журнал «Архитектура и строительство России». – 2015. – №6. – с. 24-33
13. Иконников, А. В. Художественный язык архитектуры. - М.: Искусство, 1985. – 175 с.
14. Иттен И. Искусство цвета / Пер. с немецкого. – М.: Издатель Д. Аронов, 2004. – 96 с.: ил.
15. Кудряшов К., Байзетцер Л. Проблемы изобразительного языка в архитектуре. М., 1985.
16. Корбюзье, Ле. Тайны творчества: между живописью и архитектурой / Ле Корбюзье; сост. и науч. ред. Жан-Луи Коэн. – Москва: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2012.
17. Корбюзье, Ле. Творческий путь. – М.: Стройиздат, 1970.
18. Омеляненко, Е. В. Цветоведение и колористика. –СПБ.: Планета музыки, 2014..
19. Книги по современной отечественной графике и графике зарубежных мастеров (монографии П.Пикассо, А. Матисс, Э.Келли, Б. Никольсон и др.), а также монографии о творчестве современных отечественных и зарубежных архитекторов.
20. Поли, Д. Рисовать и писать красками. /Ле Корбюзье. Тайны творчества. Между живописью и архитектурой. - М.: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2012. 50
21. Раппопорт, А. Г., Сомов Г. Ю. Форма в архитектуре. /Раппопорт А. Г. Форма в архитектуре: проблемы теории и методологии. – М.: ВНИИ теории архитектуры и градостроительства, С. 334-336.
22. Раппопорт, А.Г. 99 писем о живописи. - М.: Искусство, 2004.
23. Раушенбах, Б. А. Геометрия картины и зрительное восприятие. - М.: Интерпракс, 1994.
24. Раушенбах, Б.А. Пространственные построения в живописи. - М.: Искусство, 1980.

25. Ревякин, П. П. Техника акварельной живописи. –М.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959 г. 58.
26. Тарабукин, Н. Проблема пространства в живописи. /Тарабукин, Н, Вопросы искусствознания - М.: Квazar. 1993 № 1-3. 63
27. <http://www.archvuz.ru/> 11
28. Public Art Lab [Электронный ресурс] Режим доступа: www.publicartlab-berlin.de/projects-2/media-facades-festivals/media-facades-festival-europe-2010/.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

1. Ермолаев А. и др. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера: Учебное пособие / А.П. Ермолаев, Т.О. Шулика, М.А. Соколова – М.: Архитектура-С, 2005 – 464 с., ил.
2. Рабочая программа «Живопись» для направления «Архитектура», МАРХИ, 2010 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Власов, В. Г. Архитектоническая форма в изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне: единство методологии, типологии и терминологии/Архитектон. Известия вузов. №43 сент. 2013. <http://www.archvuz.ru/> 11
2. Public Art Lab [Электронный ресурс] Режим доступа: www.publicartlab-berlin.de/projects-2/media-facades-festivals/media-facades-festival-europe-2010/.