

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 (ГРАФИКА)

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 (графика). 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 (графика)» 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 (графика)», раскрывает содержание практических заданий.

Методические указания предназначены для организации работы по освоению дисциплины «Практика. Основы пластической культуры (графика)» 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. Рисунок и проектная графика в профессиональной деятельности архитектора	6
Тема 1. Роль рисунка в профессиональной деятельности архитектора	6
Тема 2. Рисунок в искусстве и архитектуре 20-21 вв.	6
Тема 3. Эскиз в архитектурном творчестве 20-21 вв.	6
Раздел 2. Аналитическое рисование объектов реальности с помощью первооснов графического языка	7
Задание 1. Аналитический рисунок растений, овощей, фруктов, рукотворных и природных объектов	7
Задание 2. Аналитическое рисование предметов	8
Задание 3. Рисование предметных постановок, выявляя их различные пластические характеристики	8
Раздел 3. Освоение композиционных принципов, опираясь на творчество художников и архитекторов разных направлений	9
Задание 1. Аналитический рисунок малых архитектурных форм или архитектурной детали как система линий и пятен	10
Задание 2. Фрагмент здания (соединение линейного контура и фактуры)	10
Задание 3. Аналитический рисунок устройства архитектурной постройки (городской или сельской) в светотени	11
Задание 4. Изучение устройства ансамбля	11
Задание 5. Рисунок городского или сельского пространства как система геометрии и пятен разной фактуры	12
Задание 6. Рисунок интерьера	12
Задание 7. Графическая фиксация своих наблюдений – синтетическая работа «Дух места»	13
Материалы	13
Контрольные вопросы	13
Литература	15

ВВЕДЕНИЕ

Целью проведения практики является передача изобразительными и формальными средствами взаимосвязи архитектуры и природной среды. Основное внимание уделяется передаче графическими средствами характеристик архитектуры и природного окружения под воздействием различного освещения, особенностей природного ландшафта. Учащиеся продолжают знакомство с различными графическими средствами и техниками в работе.

Летняя практика «Основы пластической культуры (графика)» последовательно дополняет дисциплину вуза «Основы пластической культуры», «Основы пластической культуры 2», тематически связана с дисциплинами «История искусств», «История архитектуры». В процессе комплексного обучения вместе с предметами художественного цикла практика участвует в основной художественной подготовке студентов младших курсов.

В процессе обучения продолжается знакомство с творчеством выдающихся мастеров пластической культуры разных эпох – художниками, скульпторами, дизайнерами, архитекторами – представителями наиболее значительных художественных течений прошлых и нынешнего столетий. Особое внимание уделяется освоению основных пластических особенностей этих течений и использование их в работе с натуры. Одним из видов работы с натуры является выполнение заданий определенным графическим приемом, например, линия, пятно, фактура, структура, геометрия, ритм, контраст, цвет.

Учебная работа сопровождается кратким теоретическим курсом «Рисунок и проектная графика в профессиональной деятельности архитектора», который содержит ряд фундаментальных и прикладных основ дисциплины для освоения ее закономерностей, методика их применения, типологию 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.

Задачи, на решение которых направлена дисциплина:

1. Расширение, углубление и закрепление навыков, полученных в аудиторных занятиях, открытие методов и возможностей рисунка в процессе изучения природы и архитектуры;
2. Изучение структуры устройства окружающего мира через знакомство с предметами интерьера, быта, растениями, пейзажем, постройкой, храмом, поселением, ансамблем и т. д.
3. Освоение различных графических приемов, опирающихся на работы мастеров разных эпох. Использование определенных узких приемов для выполнения упражнений.

В результате освоения дисциплины учащийся должен:

Знать: возможности графических, пластических материалов и технологий, помогающих в выражении художественно-проектной идеи, графические и пластические особенности творчества разных мастеров, последовательность и взаимовлияние течений в искусстве и архитектуре, их воздействие на формообразование в архитектуре и дизайне, средства и факторы проектирования, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при

разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели, мыслить творчески, инициировать новаторские решения.

Уметь: композиционно организовать графическими средствами средовые объекты на плоскости; применять технологии графического и пластического моделирования в работе с натуры, логически верно, аргументированно и ясно разъяснять свою точку зрения; вести дискуссию, ориентироваться в быстроменяющихся условиях.

Владеть: принципами организации среды графическими средствами, характерными для определенных художественных течений и приемами формообразования отдельных мастеров; навыками композиционного формообразования на плоскости с использованием элементов пластического языка; графическими средствами и технологиями моделирования, навыками самостоятельного научного мышления.

Главное, на что нацелена дисциплина, увидеть и передать графическими средствами характер взаимодействия структуры объема и строения ландшафта, который имеет собственную структуру.

Форма итогового контроля

Зачет с оценкой

РАЗДЕЛ 1.

РИСУНОК И ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИТЕКТОРА

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

Передача взаимоотношений архитектурных объектов и окружающего природного контекста – важнейшая задача профессионалов – архитекторов, архитекторов-дизайнеров и дизайнеров средовых объектов. Поэтому летняя практика, во время которой студенты могут воочию убедиться в существовании этих взаимоотношений, является эффективным средством профессионально обучения. Структура ландшафта, с которым студент сталкивается возможно впервые, и структура архитектурного объекта, встроенного в этот ландшафт, является основной идеей летней практики. Идею сосуществования естественного и искусственного можно наблюдать во многих произведениях художников-классиков, модернизма и постмодернизма. Это вечная проблема архитектурно-дизайнерского творчества, которая находит свое решение в графической интерпретации объекта и контекста, чему посвящена летняя практика.

Тема 1. Роль рисунка в профессиональной деятельности архитектора.

1. Профессиональные основы рисунка архитектора. Архитектурный рисунок как средство создания архитектурной формы.

Роль архитектурного рисунка в аспекте прямого и косвенного влияния на стиль и характер архитектурного формообразования.

2. Рисунок в системе архитектурного образования. Развитие графической культуры, композиционного мышления, навыков использования графического языка в качестве средства архитектурного проектирования.

3. Виды рисунка (архитектурный рисунок с соблюдением пропорций, которые дают представление о масштабе, объеме; художественный (эскизный рисунок), выполняется быстро и в свободной форме, передает облик и пропорции здания, городского пейзажа и др.

Рисование по памяти и его значение в профессиональной деятельности архитектора.

Тема 2. Рисунок в искусстве и архитектуре 20-21 вв.

1. Рисунок в творчестве выдающихся художников и архитекторов 20-21 вв. Особенности архитектурной графики в разных направлениях 20-21 вв. (отличительные черты, композиционная составляющая, способы выражения идеи посредством графических средств).

2. Архитектурный рисунок как одно из средств оформления проектной работы, как фактор формирования архитектурного творчества. Выражение графическими средствами пространственной иллюзорности изображения на плоскости, условности линейной перспективы, трехмерности, глубины и т. д.

Тема 3. Эскиз в архитектурном творчестве 20-21 вв.

1. Знакомство с набросками, зарисовками, эскизами в архитектурном творчестве выдающихся мастеров 20-21 вв. (Ле Корбюзье, Э. Мендельсон, А. Росси, Ф. Райт, О. Нимейер, И. Леонидов, И. Голосов и др.).

Набросок дает возможность выразить первое впечатление от натуры. Быстрые эскизы и зарисовки, помогают выявить главное в натуре, ее отличительные черты, основные пропорции, композиционные характеристики.

2. Архитектурные эскизы-фантазии, как своеобразное выражение процесса поиска композиционных форм, в основу которых положены искусственные и естественные тектонические структуры, графически осмысливаемые мастерами 20 в.

3. Использование графических средств - линия различной толщины, штрих, пятно, фактура, геометрия, сочетание различных надписей, цветовой контур, цветное пятно, совмещение различных проекций: план, фасады, разрезы, перспективы, отдельные детали.

4. Метод фиксации архитектурных замыслов. Отражает этапы поиска художественного образа архитектурного сооружения. Поиск объемно-пространственных структур средствами последовательного анализа, не прибегая к ластик или изменению уже выполненного эскиза.

РАЗДЕЛ 2.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПЕРВООСНОВ ГРАФИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Раздел 2 и 3 состоит из описания практических заданий летней практики и их алгоритма выполнения. Особенностью этого блока упражнений является быстрота выполнения заданий.

Содержание упражнений второго и третьего разделов летней практики – продолжение работы с первоосновами графического языка художественной культуры, осваиваемыми в процессе первого и второго курса – линией, пятном, фактурой, структурой, цветом, плоскостью, объемом, пространством.

Методика использования средств композиции допускает одновременное применение линий, штриховки и тональных пятен.

Задание 1. Аналитический рисунок растений, овощей, фруктов, рукотворных и природных объектов.

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

Задание выполняется в виде натуральных зарисовок, посвященных изучению растений, овощей и фруктов с различным устройством. Основным изучаемым навыком в этом разделе является умение анализировать природу, 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, материал). Видеть характерные качества объектов и изображать их соответствующим заданному материалом.

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.

Студент в данном упражнении может освоить разный тип линий с помощью разных материалов, а также использовать разнохарактерное пятно для проявления устройства изображаемого объекта.

Формат А-3, разные графические материалы.

Задание 2. Аналитическое рисование предметов.

Цель задания: формирование навыка аналитического устройства объекта, структурный рисунок с использованием проекций, соединенных 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.). В зависимости от выбранного объекта, рисунок может включать схему, эскизы деталей и узлов, план, фасад и разрез предмета. Предметы изображаются условно с помощью линий и тональных пятен, заостряя внимание на формульности объекта, т.е. на характерных особенностях, обнажая их устройство. Также можно рисовать знакомые предметы по памяти, акцентируя внимание на их узнаваемых характеристиках. Следует выбирать тот тип изображения, который наиболее выразительно передает суть их устройства.

Требования к выполнению задания и материалы: Задание выполняется преимущественно линией и пятном, характер которых зависит от изображаемых объектов. Выбор материала также зависит от объекта изображения.

Алгоритм выполнения задания:

1. Анализ устройства изучаемого объекта (материал, конструктивные узлы, предмет в естественной среде);
2. Определение типа изображений и материала исполнения;
3. Композиция листа, состоящая из проекций или изображения предмета в среде.

Формат А-3, разные графические материалы.

Задание 3. Рисование предметных постановок, выявляя их различные пластические характеристики.

Цель задания: знакомство студента с разными качествами натуры, освоение навыка аналитического рисунка, расслоенное рисование.

Рисунок постановки выполняется в несколько стадий с последовательным выявлением ее различных пластических характеристик: силуэта, контура, структуры, объема, тональности, фактуры, цвета (выбор конкретных характеристик зависит от учебного контекста и определяется педагогом). В завершении этого задания выполняется итоговый синтетический рисунок постановки в свободной манере, с использованием опыта предыдущего изучения.

Требования к выполнению задания и материалы: Студент определяет акцент на различных качествах изображаемого объекта с помощью разных графических способов. Задание может выполняться контуром или пятном, с помощью которых передается разная фактура предметов. Синтетический рисунок соединяет линию и пятно в одном изображении, в результате проделанных этапов должен получиться образ постановки, состоящий из ее характерных черт, обнаруженных в процессе анализа и изображения теми графическими средствами, которые определяются студентом индивидуально.

Алгоритм выполнения задания:

1. Анализ структуры устройства предметов (линейное изображение);
2. Изображение группы предметов обобщенно (контур, силуэт, тональное пятно);
3. Изображение группы предметов, выявляя фактуру;
4. Синтетический рисунок (изображение каждого предмета в наиболее соответствующем его характеру технологическому приему)

Формат А-3, угольный карандаш, пастель или соус.

РАЗДЕЛ 3.

ОСВОЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ, ОПИРАЯСЬ НА ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ И АРХИТЕКТОРОВ РАЗНЫХ ЭПОХ. РИСОВАНИЕ «ПЕРВОЭЛЕМЕНТАМИ» ПЛАСТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА.

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

Темой работ в данном разделе 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 художников 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. Далее 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 (сухие 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 предлагается графическое и архитектурное наследие мастеров разных эпох: Леонардо да Винчи, Дюрер, Рафаэль, Караччи, Пиранези, Паладио, Гонзаго, Саврасов, Серов, художники «Мир искусства» (Бакст, Бенуа, Лансере, Сомов), Сезанн, Матисс, Пикассо, Брак, Грис, Кандинский, Келли, Лисицкий, Чашник, Черников, Татлин, Родченко, Степанова, Ван Дусбург, Вантонгерлоо, Келли, Экстер, Розанова, Лентулов, Моранди, Николсон, Альдо Росси, Шиле, Хokusай, Ноаковский, Жолтовский, Дейнека, Митрохин, Кокорин, Ермолаев и др. 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, тональные отношения, взаимосвязь со структурой. Таким образом, содержание может быть передано не изобразительными средствами, имитирующими элементы реального окружения, а более формальными средствами.

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. Аналитический рисунок малых архитектурных форм или архитектурной детали как система линий и пятен.

Значение архитектурной детали для понимания строя и стиля архитектурного сооружения. Особенности рисунка архитектурных деталей и малых форм. Определяются характеристики данной формы с применением ряда графических средств и подходящих методов представления (линейный рисунок, система линий и пятен, система пятен разного характера и размера, др.). Возможно сочетание различных графических материалов. Возможно использовать один графический прием, например, показать устройство объектов изображения с помощью линейного рисунка или в соединении с разнотональными пятнами.

Выбор объекта для изображения определяется характером архитектурной постройки, техника исполнения зависит от предложенного преподавателем графического наследия художника или архитектора.

Выполняется серия рисунков от изобразительных до обобщенных (формульных).

Выполнить 5-7 зарисовок малых архитектурных форм и архитектурных деталей, формат А-5, А-4, графические материалы.

Задание 2. Фрагмент здания (соединение линейного контура и фактуры).

Рисунок архитектурной постройки или архитектурных памятников – способ изучения закономерностей композиции архитектурного наследия, развитие образного творческого мышления архитектора. Особая роль в рисунке уделяется структуре, пропорциям, масштабной соразмерности.

Выполняется фрагмент здания (архитектурный памятник, сельский дом), учитывается освещение, падающие тени, которые подчеркивают тектонику сооружения. Научиться видеть реальность как систему линий и пятен в их композиционном взаимодействии. Объект изображается поэтапно с целью перевода реальности в систему линейных очертаний и разнотональных пятен разного характера.

1. Рисунок фрагмента контуром
2. Рисунок фрагмента силуэтом
3. Рисунок фрагмента в светотени
4. Рисунок фрагмента как соединение линейного рисунка и геометризованных условных пятен тона
5. Рисунок фрагмента как соединение линейного рисунка и сплавленных рыхлых пятен разного характера (с помощью пастели)

Выполнить 5 зарисовок фрагмента, можно выполнять работу в разном ракурсе и при разном освещении. Формат этапов А-3. Графические материалы.

Задание 3. Аналитический рисунок устройства архитектурной постройки (городской или сельской) в светотени.

Светотень - средство композиции, применяется для передачи объема предметов. Степень выявления объема связана со степенью освещения, которая влияет на определение тонального контраста, образующего тень, полутень и рефлексы.

Научиться видеть в архитектурной постройке композиционное соединение плоскостей, фактурных пятен, линейного контура. Выявление объемности и тональности с помощью графических средств. При выборе мотива композиции учитывается наличие объектов природного окружения, студент в работе опирается на графический язык художников, которые предложены для изучения. В работе над этим заданием особое внимание уделяется первому плану, который определяет положение зрителя относительно изображаемого объекта, организует «вход» в композицию, тем самым сообщая ей пространственность.

Задание включает несколько стадий:

1. Анализ постройки.
2. Работа с натуры (лист включает план, разрез, фасад сооружения, характерные детали и конструктивные узлы, аксонометрию).
3. Итоговый «синтетический» рисунок объекта в среде.

Выполнить 3-5 зарисовок. Формат этапов А-4, итоговая «синтетическая» работа А-3 или А-2. Графические материалы.

Задание 4. Изучение устройства 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. Студент осваивает пластический принцип работ, предложенного для изучения художника или архитектора.

Если место проведения практики не предполагает наличие архитектурных ансамблей, можно изобразить систему архитектурных сооружений или главную площадь города, любой мотив, интересный своими пространственными характеристиками.

Этапы работы могут включать:

1. Изображение генплана, рисунки отдельных объектов, фрагменты построек. 2. Итоговая работа показывает ансамбль в его природной среде.

Необходимо добиться образно-композиционной целостности в изображении, художественная выразительность которого передается с помощью композиционной пространственности прикосновений разного характера, соединения разных графических средств.

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

Задание 5. Рисунок городского или сельского пространства как система геометрии и пятен разной фактуры.

Перевод изображения в свободную композицию из разнохарактерных изображений разной формы. Выполняется рисунок открытого пространства, выявляется плановость. Особенности графического изображения открытого пространства – вид, позволяющий пространству раскрыться до линии горизонта.

В композиции особое место отводится среде (соотношение неба, земли воды) – особенности рисунка открытого пространства.

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 в рисунке (выбор линии горизонта, точки схода, перспективные сокращения, пропорции, масштабность, освещенность). Одной из стадий выполнения задания, является перевод натурной реальности в условное, формализованное изображение с помощью выявления геометрии и пятен разной фактуры, свойственных разным типам материи. Техника исполнения зависит от предложенного преподавателем графического наследия художника или архитектора.

Формат А-2, графические материалы.

Задание 6. Рисунок интерьера.

Особенности рисунка интерьера. Выбор точки зрения. Выбор линии горизонта.

Выявление и передача перспективных изменений и конструкции в зависимости от точки зрения, линии горизонта, места рисующего, освещенности (естественное, искусственное). В зависимости от этих критериев определяется и средства изображения. 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. Итоговый рисунок интерьера. Может изображаться интерьер общественного или жилого пространства.

Формат А-3, А-2, графические материалы.

Задание 7. Графическая фиксация своих наблюдений – синтетическая работа «Дух места».

Это коллективная работа, включающая обсуждение впечатлений от характера среды, а затем их графическую фиксацию. Результатом является рисунок-формула, передающий суть объектов и природного окружения, а лист, собирающий отдельные зарисовки в целое – моделью, передающей 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 зарисовок. 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.

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, др.

Материалы, необходимые для работы:

Сухие материалы: карандаш, уголь, соус, сангина, фломастер, пастель. Жидкие материалы: тушь, акварель. Разность материалов обоснована различными их характеристиками и типом оставляемого следа на поверхности бумаги: рыхлый, сочный, разный по тону и характеру. Студент осваивает качества материалов, их особенности, возможности применения в разных упражнениях. Самым универсальным материалом является прессованный уголь, оставляющий разную линию (тонкую, рыхлую, сочную), разное пятно (рыхлое или плотное). Пастель может использоваться в более длительных упражнениях, где студент задумывается не только о качестве и характере линий и пятен, но и учится подбирать цвета, соединять их друг с другом.

Контрольные вопросы и задания

1. Роль рисунка в профессиональной деятельности архитектора.
2. Быстрый рисунок и его особенности.
3. Рисунок в творчестве художников и архитекторов разных эпох.
4. Перспектива в рисунке.
5. Освещение (естественное, искусственное, утреннее, дневное, вечернее) и его роль при работе с натуры.
6. Основные пластические характеристики работ художников и архитекторов 20-21 вв.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ермолаев, А. Новый словарь архитектора-дизайнера. Серия «Быть посредником». – М.: LiniaGrafik, 2014. – 215 с.: ил.
2. Ефимов, А.В. Цвет + Форма. Искусство 20-21 веков (живопись, скульптура, инсталляция, ленд-арт, дигитал-арт). – М.: Букс Март, 2014. – 616 с.: ил.
3. Осмоловская, О.В., Мусатов, А.А. Рисунок по представлению: в теории и упражнениях: от геометрии к архитектуре/учебное пособие. М: Архитектура-С, 2008.
4. Аркин, Д. Рисунок архитектора (заметки) // Архитектура СССР. 1933. № 1.
5. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие: пер. с англ. / Р. Арнхейм. М.: Прогресс, 1971.
6. Барщ, А. О. наброски и зарисовки / А. О. Барщ. М.: Искусство, 1970.
7. Гельфонд, А. Л. Архитектурное проектирование общественных пространств / А. Л. Гельфонд; Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2013. – 265 с.: ил.
8. Глазычев, В. Л. Поэтика городской среды / В. Л. Глазычев // Эстетическая выразительность города. – Москва, 1986. – С. 130-157.
9. Дайнека, А.А. Учитесь рисовать. – М.: Издательство академии художеств, 1961.
10. 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.
11. Ермолаев, А. Новый словарь архитектора-дизайнера. Серия «Быть посредником». – М.: LiniaGrafik, 2014. – 215 с.: ил.
12. Ермолаев А.П. Главная книга средового существования. – М.: ОАО «Щербинская типография», 2004 – 384 с.: ил.
13. Иттен, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и др. школах – М.: Издатель Д. Аронов, 2004. – 138 с.: ил.
14. Зайцев, К. Г. Графика и архитектурное творчество. -М.: Стройиздат, 1995.
15. Зайцев, К.Г. Современная архитектурная графика. М.: Стройиздат, 1989
16. Кудряшов, К. В. Архитектурная графика. / К. В. Кудряшов. - М.: Стройиздат, 1990.
17. Кудряшов К., Байзетцер Л. Проблемы изобразительного языка в архитектуре. М., 1985.
18. Ле Корбюзье. Творческий путь. – М.: Стройиздат, 1970.
19. Максимов, О.Г. Рисунок в профессии архитектора. М.: Стройиздат, 1999
20. Максимов, О.Г. Рисунок в архитектурном творчестве: Изображение, выражение, созидание: Учеб. пособие для вузов / О. Г. Максимов. М.: Архитектура-С, 2002.
21. Мамакова, Н.Д, Мамаков, Н.В. Графический язык архитектора: Учебное пособие / Мамакова Н.Д, Мамаков Н.В. – К., 1986.
22. Палласмаа, Ю. Мыслящая рука: архитектура и экзистенциальная мудрость бытия / Ю. Палласмаа; пер. с англ. М. Химанен. – Первое изд. – Москва: Классика-XXI, 2013. – 176 с. ил.
23. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков В. Б. Рисунок. М.: Стройиздат, 1983.
24. Чернихов, Я. Архитектурные фантазии. – Л.: Международная книга, 1933.
25. Сапрыкина Н.А. Архитектурная форма: статика и динамика: учеб. пособие для вузов / – М.: Архитектура-С, 2004. – 408 с.: ил.

26. Словесные конструкции: 35 великих архитекторов мира: сб. ст. / под ред. Е. Микулиной. – Москва: КоЛибри: Азбука-Атикус, 2012. – 240 с.: ил.
27. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной композиции: Учеб. пособие / Изд. 2-е – М.: Архитектура-С, 2004. – 95 с.: ил.
28. Янес Магали Дельгадо, Домингез Эрнест Редондо. Рисунок для архитекторов. – М.: Издательство «АРТ-РОДНИК», 2005.
29. 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.
30. 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
31. Public Art Lab [Электронный ресурс] Режим доступа: www.publicartlab-berlin.de/projects-2/media-facades-festivals/media-facades-festival-europe-2010/.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

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.

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/.