

Курс повышения квалификации специалистов,
бакалавров, магистров и аспирантов
в области архитектуры, дизайна
и изобразительного
искусства.

«Скетчинг»

Методические рекомендации

По проведению

Курса

«Скетчинг»

Скетчинг

Авторская методика Семенова С.Л.

Цель курса - развить объёмно пространственное и образное мышление. Помочь в формировании целостности восприятия. Способствовать умению видеть концепцию готового объекта, плюсы и минусы до начала, и во время её воплощения. Так же помочь приобретению навыка моделирования образа в сознании, трансформации и визуализации его. Ознакомить с различными способами и приёмами изображения объекта.

План методической работы:

- 1. Тестирование, определение уровня подготовки слушателя. Выявление основных проблем.**
- 2. Развитие объёмно-пространственного мышления.**
- 3. Решение комплексной задачи по формированию, удержанию и изображению сложного объекта.**
- 4. Изображение реального объекта.**
- 5. Понятие композиции и стилистики**
- 6. Изучение и освоение различных техник подачи графического изображения.**

1. Тестирование, определение уровня подготовки слушателя. Выявление основных проблем.

На этом этапе слушатели выполняют пробную работу на тему простейшего архитектурного скетча. Далее проводится обучение самостоятельному анализу своей работы и выявлению проблем, определяется круг основных задач на дальнейшее обучение и уровень сложности упражнений. В результате слушатель получает опыт ухода от искажённой эмоциональной оценки своей работы и формирования более адекватного анализа своего уровня восприятия и способности изображения задуманного образа. Так же формируется более правильное отношение к своим ошибкам, как нормальным и даже необходимым элементам творческого поиска. Коллективный разбор проблем позволит слушателю более реально определить свой уровень рисунка и более точно определить свои цели и позиции.

Ознакомительная лекция о правилах ведения занятий, материалах, приспособления. Рекомендации наиболее эффективных способов восприятия информации и усвоения навыков рисунка.

Постановка руки.

Знакомство с различными видами линий согласно задаче (конструктивная, поисковая, декоративная).

Выполнение серии упражнений на стабильность, точность, вариативность. Изображение предмета в перспективе согласно уровню понимания с соблюдением принципов освоенных в предыдущих упражнениях.

Формирование позитивного отношения к ошибкам как признакам творческого поиска. Выработка стратегии работы, в которой корректировка, исправление и поиск являются основой формой деятельности.

Исправление своей работы.

Исправление чужой работы.

Сравнительный анализ восприятия своих и чужих ошибок.
Корректировка оценочных способностей.

Обсуждение и разбор темы.

2. Развитие объемно-пространственного мышления.

Целью этого раздела является обозначение слушателю основных принципов объемно-пространственного мышления.

Так же объясняется необходимость развития данного мышления для моделирования объемных объектов различной сложности, для моделирования различных пространств и интерьеров.

Читается лекция по перспективе.

Объясняются способы создания иллюзии объема на плоскости и основные рефлекторные ошибки, разрушающие ощущение объема. Слушатели на практике пробуют изобразить куб с максимальным эффектом объема.

Выполнение различных рисунков куба в разных ракурсах.

Выполнение различных рисунков сложной фигуры состоящей из кубиков различного размера.

Обсуждение и разбор ошибок.

3. Решение комплексной задачи по формированию, удержанию и изображению сложного объекта.

На этом этапе стоит задача помочь слушателю сформировать простейший объем в своём сознании, и научить его усложнять, насыщать деталями, не потеряв главный образ, а при выполнении рисунка, не запутаться в множестве линий. Удержание эффекта объема с увеличением количества элементов. Слушателем выполняются

рисунки на усложнение предмета. Трансформация кубика в фигуры любой сложности. Рисунок предметов мебели. Тела вращения. Создание элемента с круглыми и гранными формами, вращение его в различные ракурсы. Выполняется рисунок сложного предмета в разных ракурсах. Уровень сложности подбирается сообразно исходному уровню подготовки слушателя.

Выполнение рисунков трансформации куба в более сложные формы с добавлением элементов фигур вращения.

Выполнение рисунков состоящих из большого количества простых элементов с изучением макро и микро пластики.

Выполнение рисунков реальных предметов на основе различных простейших геометрических тел.

Обсуждение и разбор ошибок.

4. Рисунок реального объекта.

Цель раздела - переход к изображению архитектуры различной сложности, формирование идеи рисунка, определение смысловой задачи.

Обучение созданию концепции и удержанию её в процессе выполнения работы, обучение различным способам соподчинения и растворения элементов.

Определение смыслового центра и изображение схем одного объекта с различными смысловыми центрами. Основные принципы и варианты расположения информации на листе, основы композиции листа.

Рисуем макет архитектурного объекта с натуры. Формирование наглядности, читаемости картинке. Ускорение. Быстрые и очень быстрые наброски с объекта.

Формирование скоростной не точной линии. Убираем страх из линии в быстрых рисунках.

Разбираем фасад различной степени сложности: от конструктивизма до классики. Микро и макро-пластика. Различие проработки одинаковых элементов.

Создание и растворение акцентов в повторяющихся элементах и в общей подаче всего рисунка. Роль тщательной проработки или упрощение мелких деталей. Движение от общего к частному и наоборот. Способы обобщения, упрощения вторичных элементов.

Выполнение рисунков реальной архитектуры с различной степенью проработки.

Выполнение рисунков объекта с выбором различных акцентов в зависимости от поставленной задачи или идеи рисунка.

Выполнение серии скоростных рисунков и обучение ускорению и замедлению сообразно идеи рисунка.

Выполнение рисунка сложного фасада с обучением последовательному обобщению, упрощению элементов.

Обсуждение и разбор ошибок.

5. Понятие композиции и стилистики

Цель раздела - ознакомить слушателя с основными принципами подачи и восприятия информации, способами влияния на восприятие различных эстетических приёмов. Так же ознакомить с основными ошибками, разрушающими впечатление от работы и мешающими пониманию основной идеи.

Лекция о композиции: "Что такое композиция и как она влияет на восприятие и красоту картинки".

Объяснение понятия ритм линий, композиционный центр и растворение. Изучение понятия фактура, декоративная поверхность.

Зачем нужна штриховка и есть ли альтернативы? Различные типы штриховки: от жёсткой, до мягкой полу-тушёвки. Тональный, линейный и линейно тональный рисунок.

Изучение понятия стилистики. Умышленное или спонтанное искажение. Иносказание, зачем это нужно и что создаёт художественную выразительность рисунка? Различные приёмы и особенности техник, влияющие на стилистику изображения. Шкала от сухого, информативного полу-чертежа до выразительного, живого рисунка.

Изучение различных степеней упрощения, искажения, обобщения.

Выполнение серии упражнений на понимание ритма.

Выполнение серии упражнений на создание различных фактур.

Выполнение различных штриховок и тушёвок.

Выполнение рисунка одного объекта различными приёмами.

Выполнение серии рисунков одного объекта с различной степенью и типом искажения. Выбор наиболее интересных стадий и подбор задачи, которой эти стадии максимально подходят. Изучение влияния техники на искажение и стилистику. Изучение связи обобщения и стилистики.

Обсуждение и разбор ошибок.

6. Изучение и освоение различных техник подачи графического изображения.

Цель раздела ознакомить слушателя с различными приёмами и техниками, а также с их комбинациями.

Знакомство с различными приёмами исполнения. Конструктивный рисунок, декоративный рисунок. Различная степень сжатия и обобщения информации в быстром и сверхбыстром рисунке.

Допустимая и необходимая кривизна и неточность линии, как это влияет на восприятие, на выразительность рисунка.

Различные приёмы проведения линии.

Практические упражнения по изображению одного и того же объекта различными приёмами.

Знакомство с такими понятиями, как живая линия, энергетика линии, композиционность линии. Определение есть ли у линии композиционный центр.

Выполнение различных набросков с целью создания наибольшей выразительности рисунка. Изменение места, силы и плавности распределения гротеска на различных набросках. Изучение роли предварительной фокусировки на задаче, в эмоциональном, информативном фоне работы.

Освоение различных техник и их комбинаций. Практические работы по рисунку объектов в различных техниках.

Линер, гелевая ручка.

Выполнение полу-тонального, строгого, декоративного рисунка подобного гравюрам. Изучение различных способов штриховки и способов формирования тональных пятен разной интенсивности. Изучение особенностей тушевой графики.

Выполнение поисково-живописного рисунка со штриховкой.

Выполнение скоростного поисково-живописного рисунка. Изучение особенностей скоростного рисунка. Роль выше описанных техник в декоративных, аналитических и информационных задачах.

Выполнение упражнений на уход от шаблонов.

Рисунок не отрывая руки.

Рисунок не глядя на лист.

Нахождение своей оптимальной скорости проведения линии.
Определение ключевых элементов объекта и соединение их
максимальным количеством вариантов

Проведение произвольных, подсознательных линий. Подсознательные
акценты. Выход на сверхбыстрый рисунок от 7 до 3 секунд.

Выполнение большого количества скоростных набросков.

Выполнение более длительных набросков 1,2,3 минуты с более
тщательной проработкой.

Обсуждение и разбор ошибок.

Изучение роли цвета в рисунке.

Добавление акварели, фломастера или цветного карандаша в
живописный линейный рисунок. Какую роль играет даже
незначительное введение одного цвета или пары сближенных цветов?
Как это влияет на ритм и целостность восприятия, на композицию в
целом? Выделение цветом только фона, только элементов антуража,
или только объекта.

Выполнение рисунков соответствующих примеров.

Обсуждение и разбор ошибок.

Мягкий графитный карандаш.

Лекция о различных приёмах карандашного рисунка и
особенностях графитной графики.

Типы карандашей и влияние мягкости на восприятие картинки.
Плоская штриховка. Удержание чёткого не размазанного пятна. Как
форма и качество изображения пятна влияет на восприятие объёма?
Отличие тонально объёмного рисунка от тонально плоскостного.
Фактура. Что такое грязь и как с ней бороться?

Почему звонкость и читаемость рисунка не зависят от яркости? Ластик и его возможности. Различные приёмы работы ластиком.

Пятновой рисунок без линий. Скоростные тональные наброски очень маленького размера 4-5 см. Как размер влияет на целостное восприятие? Ритм пятен. Формирование соподчинённости и постепенное увеличение формата, проработки с сохранением концепции. Проработка вторичных и мелких элементов сообразно концепции.

Градиент пятна. Как интересно проработать плоскость, не воспроизводя её полностью?

Выполнение трёх рисунков одного фрагмента с различным градиентом ключевых поверхностей. Изучение различных типов градиента. Композиционный акцент каждого пятна. Взаимодействие этих акцентов и влияние на читаемость, выразительность картинки.

Выполнение трёх рисунков одного объекта с различной скоростью и степенью проработки.

Обсуждение и разбор ошибок.

Освоение техники скетча фломастерами.

Равномерная заливка плоскости. Заливка с градиентом. Чёткий край пятна. Смешивание цветов. Формирование акцентов.

Выполнение серии упражнений по равномерной заливке, удержанию чёткого края, объединению потёков.

Выполнение упражнений на ускорение штриховки.

Выполнение рисунка простого предмета в цвете. Изучение собственных и падающих теней. Изучение принципа "Тёплое, холодное".

Скорость линии и чёткость фиксации как определяющий фактор качества скетча.

Выполнение подбора цветовой гаммы. Создание большого количества поисковых выкрасок, концептуально, в несколько простейших мазков.

Выполнение рисунка предмета мебели и фрагмента интерьера. Разбор степени проработки, детализации и насыщения композиционного центра.

Выполнение рисунка простейшего интерьера или архитектурного объекта в более подробной технике. Поиск цветовой гаммы на основе большого количества вариантов простейших выкрасок. Сначала грубый подбор цветовой гаммы, потом более тонкий с подбором оттенков определённого цвета.

Выполнение рисунка объекта в скоростной технике. Несколько вариантов с изменением цветовой гаммы и степени проработки.

Выполнение одного и того же архитектурного объекта в различных техниках с подбором масштаба сообразно приёму. Выбор наиболее комфортной и интересной техники для себя.

Выполнение объекта в выбранной технике. Три изображения с различной степенью проработки:

1. подробная подача.
2. быстрая, но достаточно аккуратная подача.
3. очень быстрая подача, предельно упрощённая, концептуально передающая идею.

Обсуждение и разбор ошибок.

Заключительная работа.

Процесс обучения должен быть достаточно пластичен, опираясь на индивидуальные особенности и исходный уровень подготовки

слушателя. В связи с этим в программу могут быть внесены некоторые корректировки.

2019 г.

Список рекомендуемой литературы.

1. Иохансен Иттен «Искусство цвета» Москва Д .Аронов 2010 г.