

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Институт искусств и дизайна
Кафедра дизайна

С. Н. Зыков
Е. В. Яркова

Проектный рисунок. Пропедевтика. Ч. 1

Учебно-методическое пособие

Ижевск
2021

УДК 766
ББК 85.19
3-966

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом УдГУ

Зыков С.Н., Яркова Е.В.

З-966 Проектный рисунок. Пропедевтика. Ч.1: Учебно-методическое пособие.
— Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2021. — 24 с.

ISBN 978-5-4312-0967-3 (общий)

ISBN 978-5-4312-0968-0

Пособие нацелено на углубленное освоение дисциплины «Пропедевтика» направления обучения «Дизайн». Здесь рассматриваются темы и вопросы практических занятий, которые связаны с формированием графическими средствами смысловой идеи будущих дизайн-проектов. В частности, затронуты вопросы отражения в абстрактных композициях тематик идентификации личности и идентификации детской (учебной среды). Материалы пособия являются результатом совместной работы с кандидатом технических наук, доцентом Н.Ф. Коротяевой, иллюстрированы работами ее учеников с благодарностью и светлой памятью о ней.

Издание предназначено для студентов ВО, изучающих курс «Пропедевтика» направления обучения «Дизайн» в соответствии с ФГОС.

УДК 766
ББК 85.19

ISBN 978-5-4312-0967-3 (общий)
ISBN 978-5-4312-0968-0

© С.Н. Зыков, Е.В. Яркова, 2021
© ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет», 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Материалы и инструменты для создания графических композиций	5
Тема 1. Идентификация личности	6
Тема 2. Идентификация учебной (детской) среды	15
Список литературы.....	23

ВВЕДЕНИЕ

Создание объектов дизайна различного назначения предусматривает обеспечения не только функциональности, но и заданного эмоционального фона, определение которого достигается различными средствами и приемами композиционно-пластического, графического выражения. Поэтому у бакалавров направления «Дизайн» предполагает наличие пропедевтических навыков проектного рисунка, связанного с формальной и абстрактной композицией предметов и пространств.

Процесс обучения строится на осознании и закреплении функционально-эстетических аспектов среды различного назначения: личностной, детской, общественной и производственной. При этом студенты формируют свое композиционное видение объекта и выражают его графически. Характерный аналитический рисунок не только позволяет, но и обязывает студента сохранять собственную творческую индивидуальность. Методически задачи усложняются по мере освоения учебного курса предмета.

Результатом прохождения курса проектного рисунка является приобретение студентом навыков самостоятельного творческого мышления при работе с предметно-средовыми пространствами, их свободного композиционного конструирования в соответствии с выбранной (или заданной) проектной тематикой.

В заключение учебного пособия приводится список литературы, где широко освещены истоки появления и развитие специального проектного рисунка [1-5].

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ

Графическое изображение является одним из основных профессиональных средств дизайнера. Оно помогает формировать, развивать и выражать проектный замысел и служит своеобразным инструментом мыслительной деятельности дизайнера. Наглядность графического моделирования расширяет объем оперативной памяти, дает стимул графической мысли.

Из всего многообразия палитры графических средств и материалов в теме «Идентификация» предпочтение отдается классическому арсеналу: это простой графитный карандаш с возможными включениями мягких графических материалов – сангины, угля, соуса.

«Карандаш» – это самое простое по устройству и в то же время надежное и эффективное по результатам применения графическое средство. Карандаши простые являются самым удобным и универсальным материалом. Заточивая карандаш под острым или пологим конусом, оставляя длинный или короткий грифель, можно регулировать удобство пользования инструментом в соответствии с личными вкусами и особенностями графической работы. Качество инструмента зависит от качества графического стержня (он не должен быть ломким), а также от свойств, текстуры и мягкости деревянной оправы (дерево должно быть легким в заточке, срезаться не крупной ровной стружкой без сколов). В проектной графике применяется следующая маркировка карандашей: ТМ, М, 2М, 3М, 4М, 5М, 6М (отечественная маркировка), F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B (зарубежная маркировка).

Уголь и сангина – это мягкий графический материал, который выпускается в виде прессованных стержней. Линейный рисунок данным видом материала имеет свои особенности: с помощью угля и сангины можно получить широкую рыхлую линию, что позволяет применять такую технику на гладкой и фактурной бумаге. Также с помощью данных материалов можно добиться живописных качеств рисунка и обобщить изображение. В процессе работы этими материалами необходимо помнить, что линии и штрихи проводятся без нажима, легко, как бы скользя по бумаге. Резкие нажимы приводят к ломке, крошению материала. Стирать изображение можно чистой тканью или чистым и очень мягким ластиком.

Бумага. Для выполнения рисунка в карандаше необходима бумага с плотной поверхностью, позволяющая легко стирать резинкой карандашные линии. Чем хуже качество бумаги (чем более ворсиста ее поверхность), тем мягче должен быть грифель. Рисунок мягким грифелем (4B, 5B, 6B), угольным стержнем, сангиной не требует особого качества бумаги. Для этих целей могут быть использованы крафт, тонкий картон, калька. При выборе бумаги следует исходить из того, какие цели преследует данный рисунок. Если в композиции не требуется четкого изображения объекта, а необходимо отобразить лишь его общие параметры и признаки, то можно использовать для работы бумагу с рыхлой, ворсистой поверхностью. Если линейный рисунок должен сравнительно точно отражать параметры объекта, то бумага для его исполнения должна иметь относительно плотную и гладкую поверхность (например, ватман)» [1, 2].

ТЕМА 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ

В задании необходимо выполнить объемно-пространственную композицию, которая передает характер личности через предметно-пространственный образ ее среды.

ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Выбор объекта идентификации личности.

Объектом идентификации для создания формальной графической композиции могут выступать конкретные известные личности из различных сфер деятельности и эпох:

- *политические деятели;*
- *писатели, художники;*
- *скульпторы;*
- *поэты;*
- *учёные;*
- *богословы;*
- *философы;*
- *военные;*
- *и т.д.*

При выборе объекта необходимо отдавать предпочтение личностям, которые имеют яркие индивидуальные особенности характера, поведения, уклада жизни, привычек, творческого наследия и т.д.

2. Формирование набора предметно-пространственных для выбранной личности образов (как реальных, так и вымышленных): предметы, среда, время и т.д.

3. Поиск композиционного решения на основе различных графических приемов.

При выборе решения могут применяться следующие приемы:

- *предметно-пространственные образы находятся в определенных иерархических и взаимосвязанных отношениях;*
- *в наборе предметно-пространственных образов масштаб является условной величиной и обусловлен значимостью предмета в общей композиции;*
- *элементы композиции могут быть как реальные, так и воображаемые.*

Элементам композиции и их взаимосвязям могут задаваться вымышленные характеристиками по принципам:

- *фантазмагории (фантазмагория – нечто нереальное, призрачное, созданное мечтой, воображением);*
- *метафоры (свойства и характеристики одного предмета или явления используются для создания образа другого предмета или явления).*

4. Выполнение формальной композиции.

На основе найденного композиционного решения предметно-пространственных образов, используя различные средства их трансформации, создается формальная графическая композиция. При этом выявляются и акцентируются основные линейно-плоскостные элементы (силовые линии, плоскости и их взаимосвязи), которые определяют основную структуру композиции. Предметно-пространственные образы доводятся до предельной геометризации (стилизируются), утрачивая свойства реальных объектов и сохраняя только саму идею о них. Таким образом, рождается общий формально-геометрический образ, характеризующий выбранное для идентификации предметно-образное пространство личности.

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Представленные ниже примеры выполнения графических заданий является плодом общего методического подхода работы с проектным рисунком, предложенным и апробированным при работе со студентами-дизайнерами кандидата технических наук, доцента Надежды Федоровны Коротаевой.

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Идентификация личности писателя Пелевина. Работа Виктора Гауса

1-й этап.

В качестве объекта идентификации автор выбрал личность современного писателя Виктора Пелевина. Творчество этого писателя характеризуют такие понятия, как фантазмагория, гипербола, перевоплощение, смешивание времен и пространств.

2-й и 3-й этапы автор работы проводил параллельно.

В наборе предметно-пространственных образов, которые формируют предметную композицию, соседствуют самые разнообразные элементы, некоторые из которых обладают фантазмагорическими свойствами (Рисунок 1):

- пишущая машинка с грибами-опятами вместо клавиш;
- чайник, выпускающий из носика пар из букв;
- круглые колеса, символизирующие вероятно «колесо времени»;
- фонарные столбы около жилых домов, напоминающие могильные кресты;
- человек, читающий исписанные листы;
- мельницы, похожие на башни средневековых крепостных стен, с гипертрофированно увеличенными лопастями;
- неустойчивая пирамида из мебели;
- и т.д.

4-й этап.

На основе предметной композиции автор выстроил формальную композицию (рисунок 2), где с помощью стилизации и доведения реальных очертаний предметно-пространственных образов до элементарных геометрических форм (треугольники, коробки, балки, диски, кубы и т.д.) выстроил некую общую геометрическую пространственную структуру с акцентированием на определенные композиционные связи. Созданную пространственную геометрическую структуру автор ассоциирует с идентифицируемой личностью писателя Виктора Пелевина.

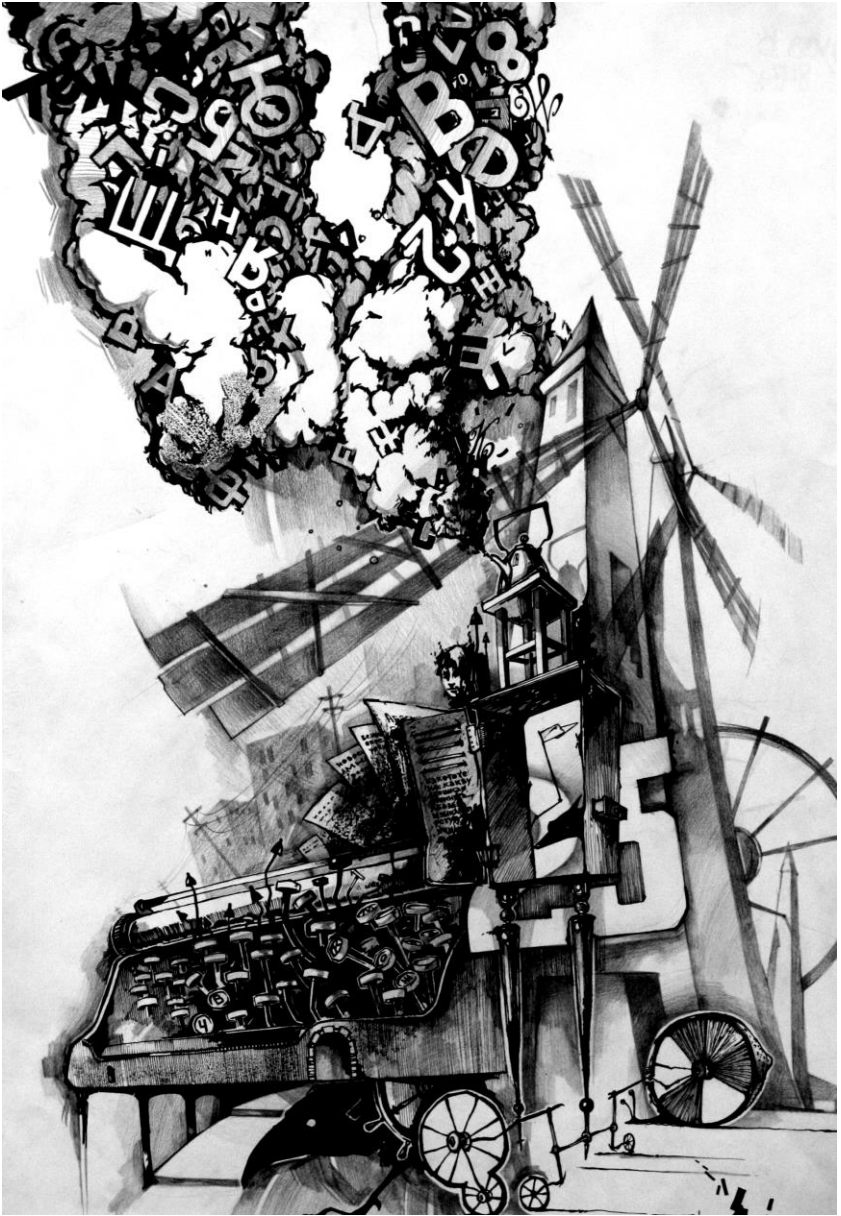

Рисунок 1 – Предметная композиция.
Идентификация личности писателя Пелевина

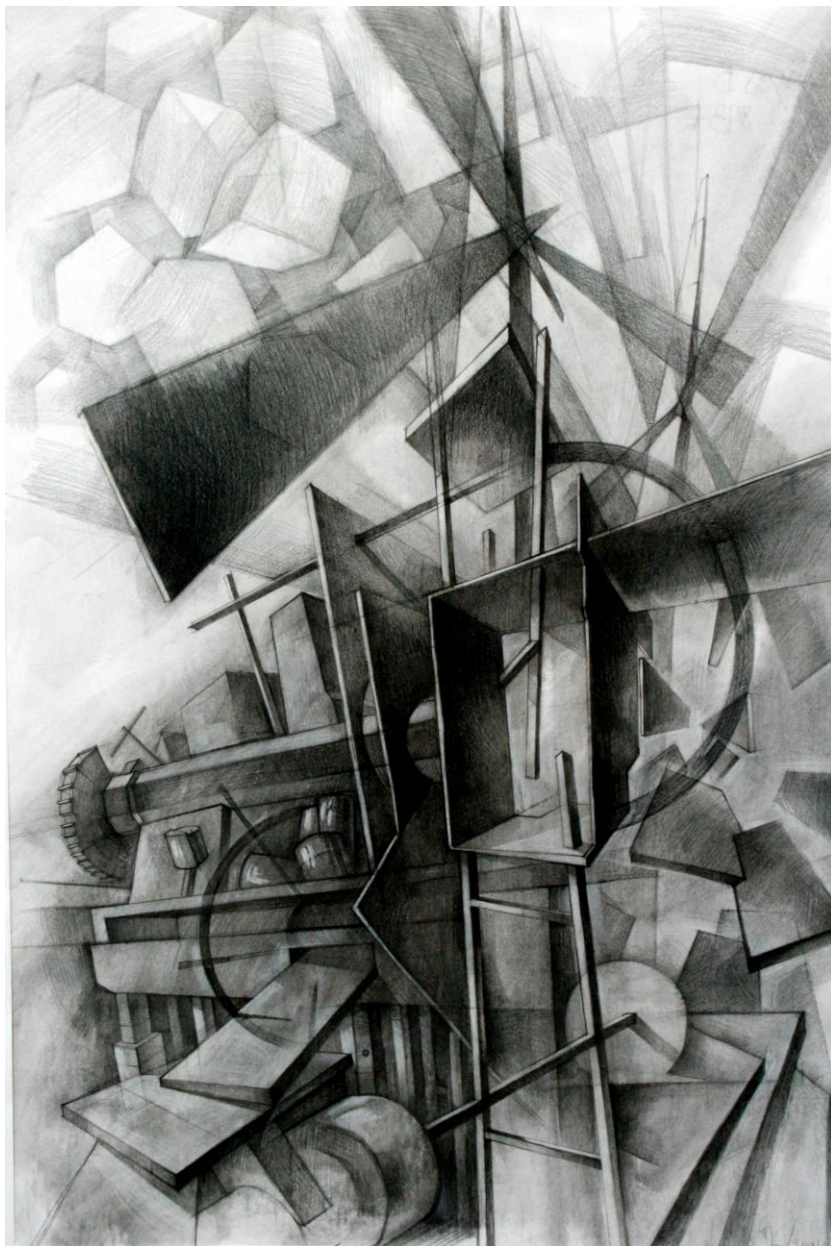

Рисунок 2 – Формальная композиция.
Идентификация личности писателя Пелевина

Идентификация личности Виктора Цоя. Работа Анны Денисовой

1-й Этап.

В качестве объекта идентификации автор выбрал харизматичную личность молодежной музыкальной культуры – Виктора Цоя. Творчество и жизнь, его окружающий мир, по мнению автора – мир музыки, творческой неустойчивости, в сети которой музыкант попал, и остался там навсегда.

2-й Этап.

Набор предметно-пространственных образов, которые, по мнению автора, создают мир такого известного и во многом загадочного человека, полная картина ухода из жизни которого до сих пор остается тайной, представляют из себя следующий перечень:

- гитара;
- струны;
- музыкальные клавиши;
- кисти рук, оплетающие гриф гитары;
- паутина;
- человеческий глаз;
- и т.д.

3-й этап.

Из выбранных предметно-пространственных образов автор попытался создать предметную композицию, элементы которой объединены общей идеей создания харизматичного образа музыканта и человека Виктора Цоя (см. Рисунок 5). Гитара, гриф которой обвивают кисти человеческих рук, и паутина судьбы, из которой не вырваться.

4-й этап.

На основе предметной композиции автор выстроил формальную композицию (рисунок 6), где с помощью стилизации и доведения реальных очертаний предметно-пространственных образов до элементарных геометрических форм попытался создать общую геометрическую пространственную структуру. При этом автор намерено не стал стилизовать гитару и гриф, подчеркнув тем самым тот факт, что идентифицируемая личность была музыкантом. Но кисти рук превратились в железные пути на гитарном грифе, а четкость и геометричность контуров струн наводят на мысль, что они уже порваны, как прервана и творческая жизнь музыканта.

Созданную пространственную геометрическую структуру формальной композиции автор идентифицирует с личностью Виктора Цоя.

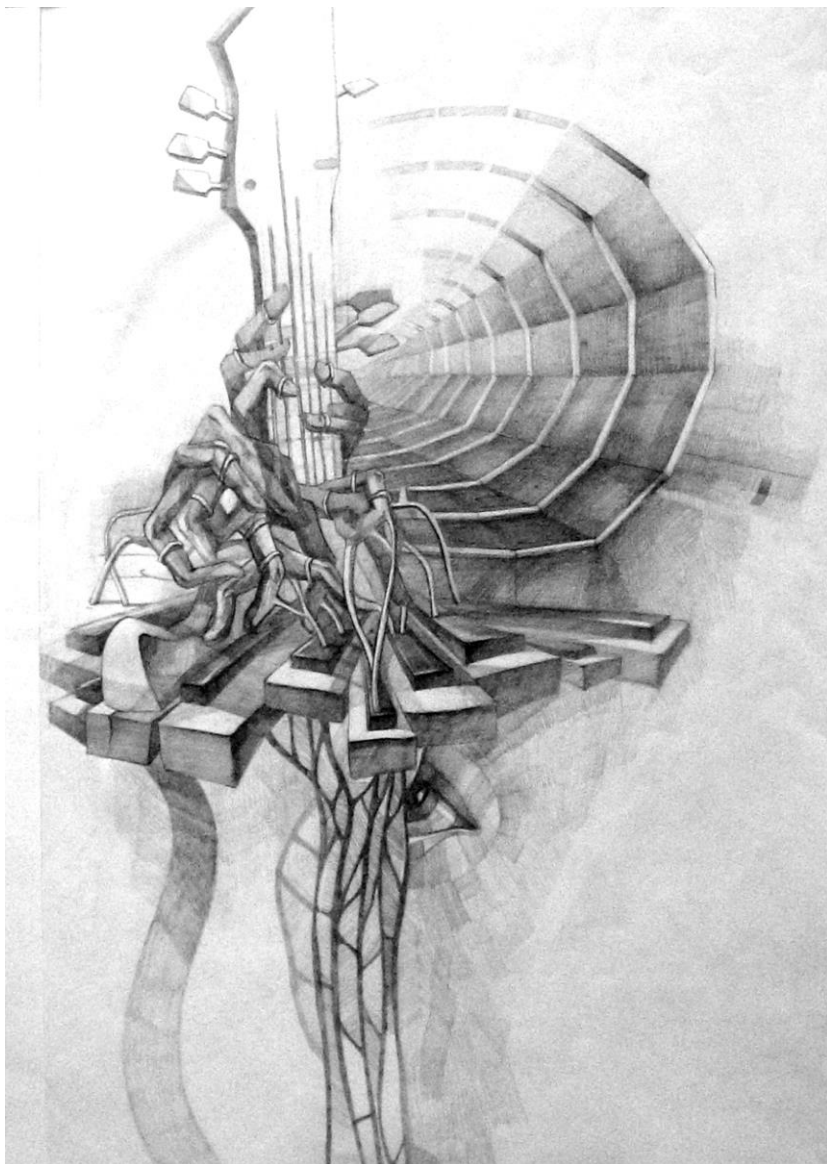

Рисунок 5 – Предметная композиция.
Идентификация личности Виктора Цоя

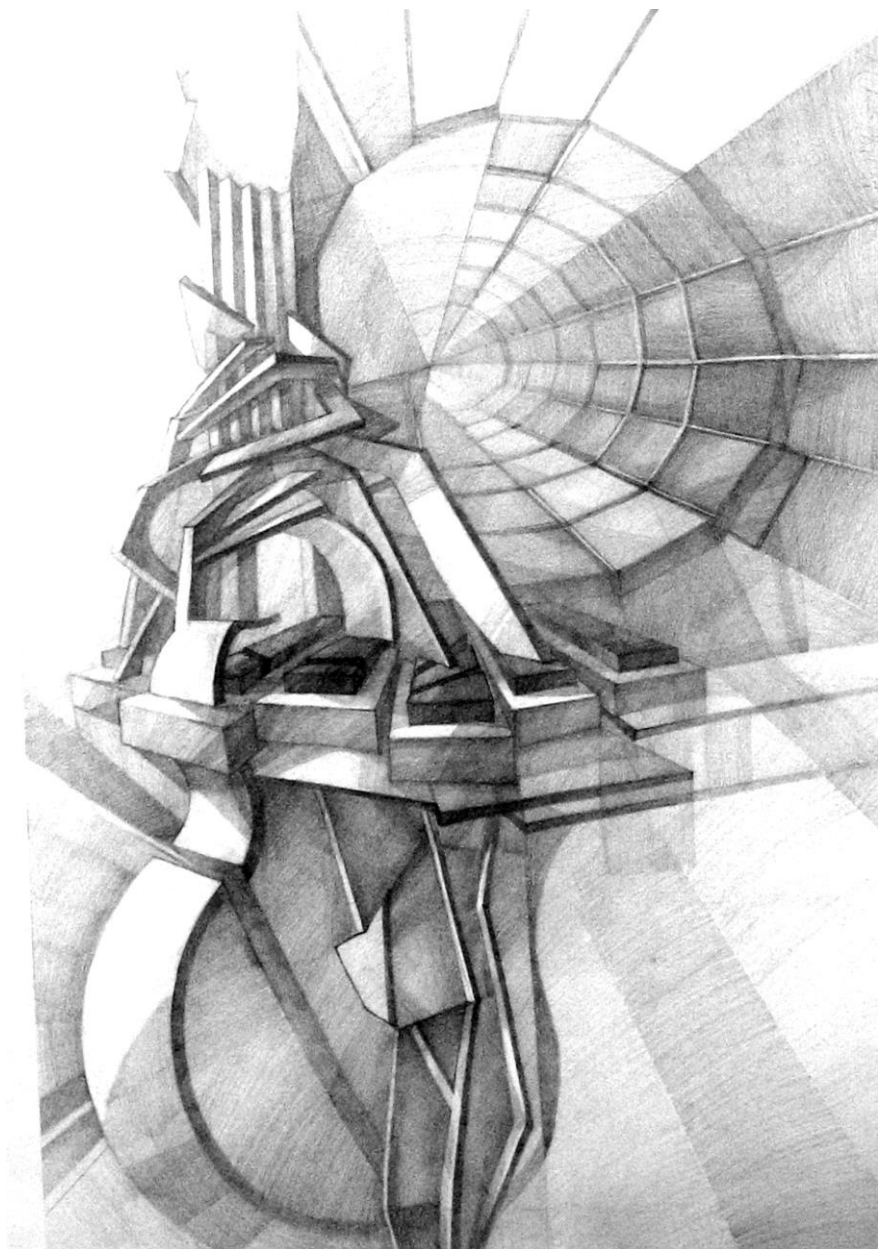

Рисунок 6 – Формальная композиция.
Идентификация личности Виктора Цоя

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РАБОТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Архитекторы, дизайнеры и художники:

Ле Корбюзье, Леонардо Давинчи, Антонио Гауди, Алвар Аалто, Чарльз Макентош, Каземир Малевич, Заха Хадид, Микелеанджело Буаноротти, Барталамео Растрелли, Росси, Василий Кандинский, Александр Родченко и т.д.

Актеры и режиссеры:

Чарли Чапли, Ллойд, Мерлин Монро, Василий Шукшин, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Нона Мордюкова, Игорь Косталевский, Эльдан Рязанов, Юрий Никулин, Георгий Вицин и т.д.

Писатели и поэты:

Александр Пушкин, Сергей Есенин, Иван Бунин, Анна Ахматова, Агния Барто, Сергей Михалков, Лев Толстой, Федор Достоевский, Марина Цветаева, Братья Стругатские, Сомерсед Моэм, Ирвинг Шоу, Джек Лондон, Экзюпери и т.д.

Научные, политические деятели и военные:

Михаил Ломоносов, Мичурин, Павлов, Лев Ландау, Иосиф Сталин, Черчель, Петр Капица, Петр I, Иван Грозный, Екатерина II, Александр Македонский, Александр Невский, Суворов, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Гай Юлий Цезарь, Конфуций, Пифагор, Диоген, Сократ, Гомер, Эзон и т.д.

ТЕМА 2

ИДЕНТИФИКАЦИЯ УЧЕБНОЙ (ДЕТСКОЙ) СРЕДЫ

В задании необходимо выполнить объемно-пространственную композицию, которая передает образ детства через его представление в предметно-пространственных образах.

Этапы работы:

1. Выбор определенной возрастной группы детей в качестве объекта идентификации.

Объектом идентификации для создания формальной графической композиции могут выступать конкретные определенные возрастные группы детей и подростков:

- до 7 лет;
- с 8 до 14 лет;
- с 15 до 21.

При выборе объекта идентификации руководствоваться следует сугубо личными предпочтениями.

2. Формирование набора предметно-пространственных для выбранной группы детей образов (как реальных, так и вымышленных): предметы, среда, время и т.д.

Выбор предметно-пространственных образов напрямую связан с выбранной возрастной группой детей.

3. Поиск композиционного решения на основе различных графических приемов.

При выборе решения могут применяться следующие приемы:

- предметно-пространственные образы находятся в определенных иерархических и взаимосвязанных отношениях;
- в наборе предметно-пространственных образов масштаб является условной величиной и обусловлен значимостью предмета в общей композиции;
- элементы композиции могут быть как реальные, так и воображаемые.

Элементам композиции и их взаимосвязям могут задаваться вымышленные характеристиками по принципам:

- фантазмагории (фантазмагория – нечто нереальное, призрачное, созданное мечтой, воображением);
- метафоры (свойства и характеристики одного предмета или явления используются для создания образа другого предмета или явления).

4. Выявление формальной композиции.

На основе найденного композиционного решения предметно-пространственных образов, используя различные средства их трансформации, создается формальная графическая композиция. При этом выявляются и акценти-

руются основные линейно-плоскостные элементы (силовые линии, плоскости и их взаимосвязи), которые определяют основную структуру композиции. Предметно-пространственные образы доводятся до предельной геометризации (стилизируются), утрачивая свойства реальных объектов и сохраняя только саму идею о них. Таким образом, рождается общий формально-геометрический образ, характеризующий выбранную для идентификации возрастную группу детей или подростков.

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Идентификация детства (с 8 до 14 лет). Работа Виктора Гаусса

1-й Этап.

В качестве объекта идентификации автор выбрал образ детства детей с 8 до 14 лет. Этот отрезок жизни детей можно оценить, как восхождение по ступеням лестницы познания.

2-й и 3-й Этапы автор работы проводил параллельно.

В наборе предметно-пространственных образов, которые формируют предметную композицию, соседствуют самые разнообразные элементы, некоторые из которых обладают фантазмагорические свойствами (Рисунок 7):

- *пересечение лестницы, идущих в различных, даже нереальных, направлениях;*
- *кубик рубака с замочной скважиной;*
- *школьный звонок;*
- *парты и стулья;*
- *карандаши;*
- *школьные доски;*
- *слон, который привносит в общую картину атмосферу непередаваемых детских эмоций;*
- *и т.д.*

4-й этап.

На основе предметной композиции автор выстроил формальную композицию (рисунок 8), где с помощью стилизации и доведения реальных очертаний предметно-пространственных образов до элементарных геометрических форм (треугольники, коробки, балки, диски, кубы и т.д.) выстроил некую общую геометрическую пространственную структуру с акцентированием на определенные композиционные связи. Созданную пространственную геометрическую структуру автор ассоциирует с идентифицируемой детской школьной средой.

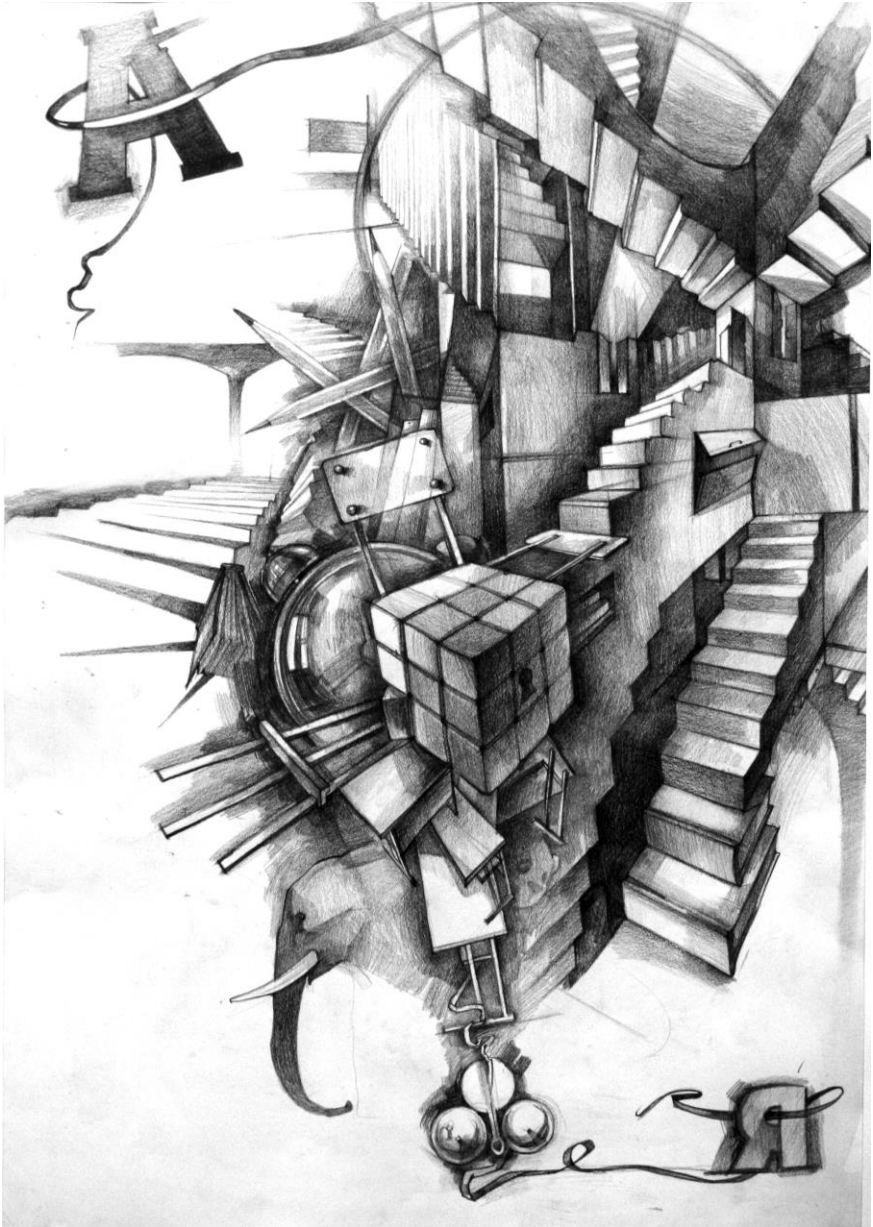

Рисунок 7 – Предметная композиция.
Идентификация детства (с 8 до 14 лет)

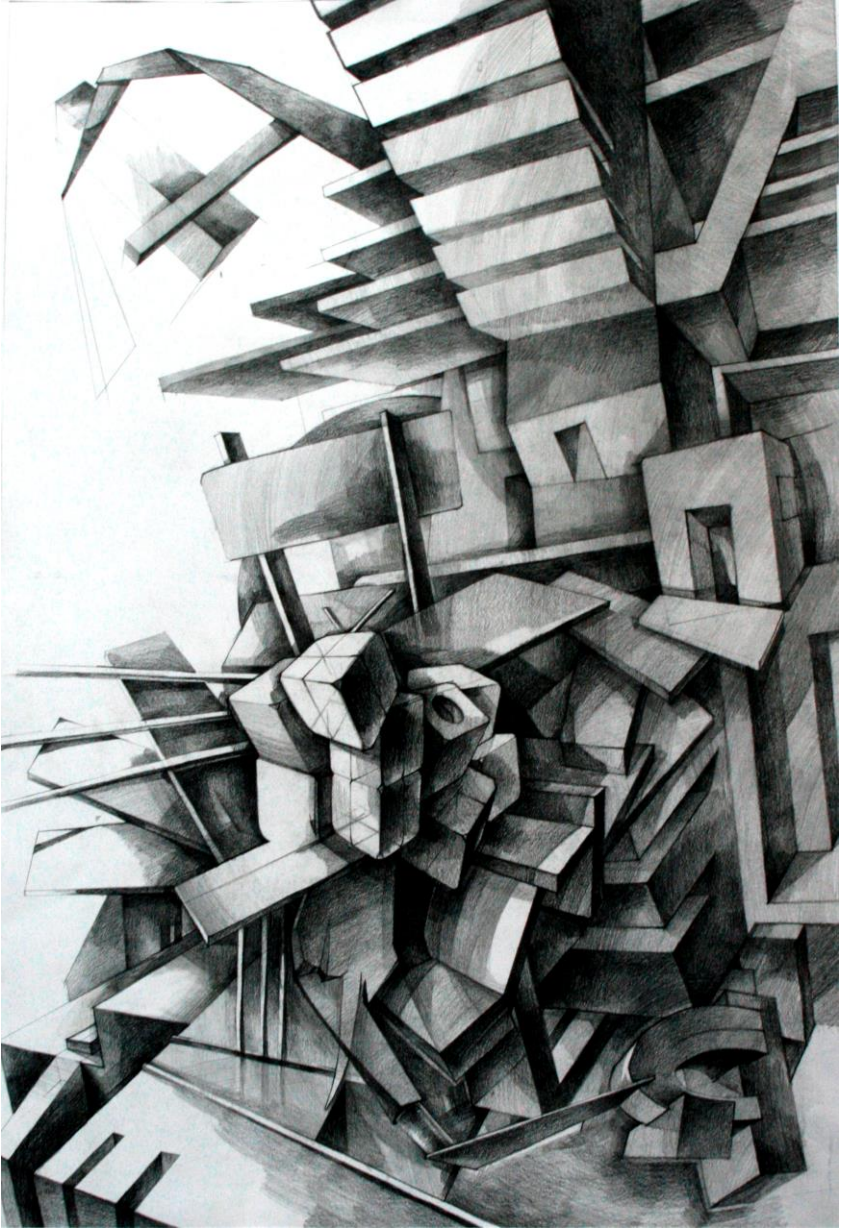

Рисунок 8 – Предметная композиция.
Идентификация детства (с 8 до 14 лет)

Идентификация детства через мир увлечений. Работа Елены Сухих

1-й Этап.

В качестве объекта идентификации автор мир детских увлечений, которые присущи детям как младшего (до 7 лет) возраста, так и детям от 8 до 14 лет. В этот период параллельно со школьными занятиями ребенок посещает множество кружков по интересам, секций и т.д.

2-й Этап.

Набор предметно-пространственных образов характерный для мира детский увлечений автор видит таким:

- шашки, шахматы, домино;
- ручки, карандаши, пеналы для них;
- детские кубики;
- разнообразные конструкторы;
- мячики;
- плюшевый игрушечный мишка;
- и т.д.

3-й этап.

Из выбранных предметно-пространственных образов автор попытался создать предметную композицию, где ее элементы объединены общей идеей создания атмосферы детских увлечений (Рисунок 9). При этом предметно-пространственные образы, акцентируя и дополняя друг друга, создают ощущение детства.

4-й этап.

На основе предметной композиции автор выстроил формальную композицию (рисунок 10), где с помощью стилизации и доведения реальных очертаний предметно-пространственных образов до элементарных геометрических форм попытался создать общую геометрическую пространственную структуру. Стилизацию предметов в формальной композиции автор довел до крайности, оставив от них только элементарные объемы и основные направления образующих линий. В итоге автор достиг некоего цельного обобщенного образа, который ассоциируется с конструктором из сложных геометрических составляющих, в некоторых из которых угадываются буквы из школьного букваря.

Созданную пространственную геометрическую структуру формальной композиции автор идентифицирует с миром детских увлечений.

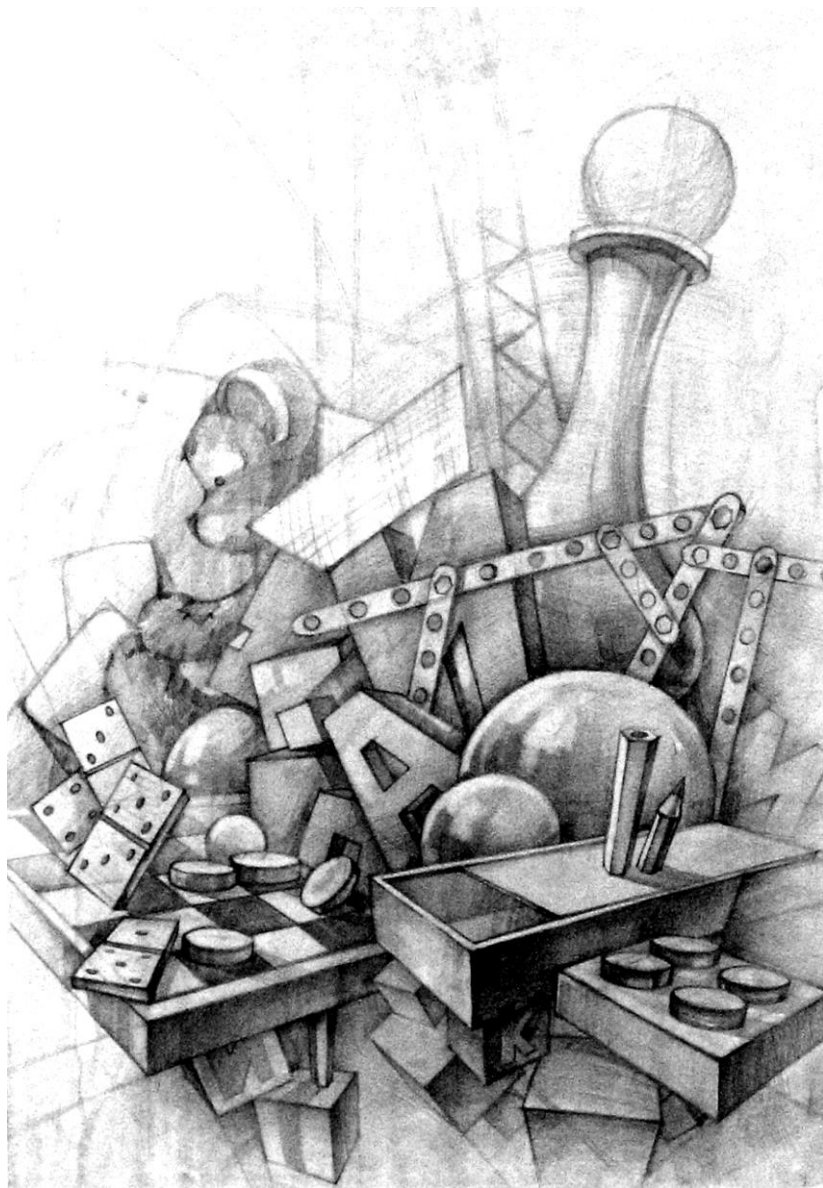

Рисунок 9 – Предметная композиция.
Идентификация детства через мир увлечений

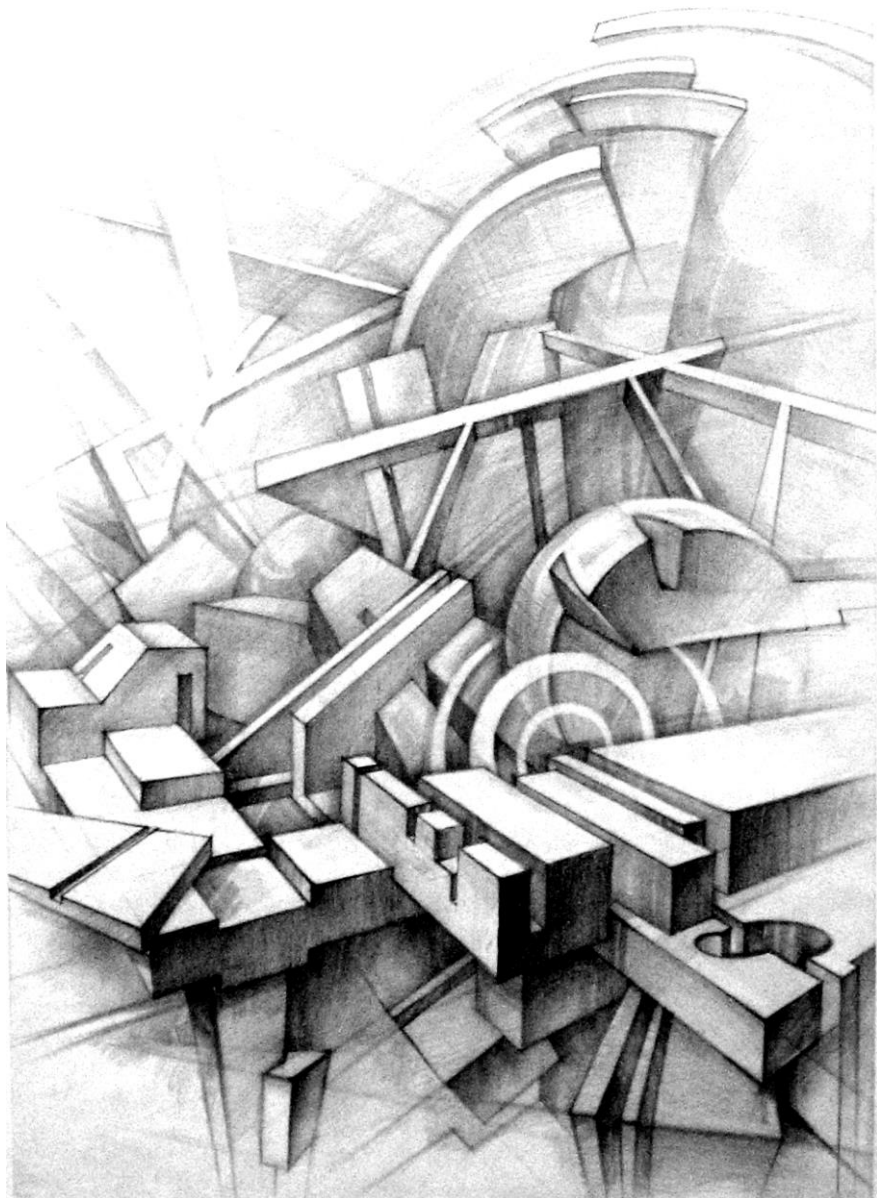

Рисунок 10 – Формальная композиция.
Идентификация детства через мир увлечений

Идентификация детства (до 7 лет). Работа Елены Сухих

1-й Этап.

В качестве объекта идентификации автор выбрал образ детства детей до 7 лет. Этот ранний отрезок жизни детей перед школой характеризуется началом осмысленного освоения окружающего мира.

2-й Этап.

Набор предметно-пространственных образов, окружающий ребенка дошкольного возраста и определяющий круг его увлечений, автор определил следующим:

- детская машинка (почти настоящая, по мнению ребенка);
- кубики (с помощью которых обучают цифрам и буквам);
- первая школьная доска;
- двухэтажная детская кровать;
- шахматные фигуры (которыми можно играть в солдатики);
- детская мебель;
- и т.д.

3-й этап.

Из выбранных предметно-пространственных образов автор попытался создать предметную композицию, где расположение каждого элемента не случайно, а структурно формирует картину детского дошкольного мира (Рисунок 11). Легкий акцент при этом делается на «почти настоящую» детскую машинку-каталку. Этим автор определяют идентифицируемый возрастной период детства – до 7 лет.

4-й этап.

На основе предметной композиции автор выстроил формальную композицию (рисунок 12), где с помощью стилизации и доведения реальных очертаний предметно-пространственных образов до элементарных геометрических форм попытался создать общую геометрическую пространственную структуру. При этом большая часть предметов приобрела формы, отдаленно напоминающие буквы из букваря – первой книги, которую читает ребенок в возрасте до 7 лет. Созданную пространственную геометрическую структуру формальной композиции автор идентифицирует именно с этим периодом жизни ребенка

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РАБОТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ УЧЕБНОЙ (ДЕТСКОЙ) СРЕДЫ

Учеба, спорт, игра, увлечения, путешествия, интернет, сказка, мир книжных героев и образов и т.д.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кудряшев, К.В. Архитектурная графика / К.В. Кудряшов. – М.: «Архитектура –С», 2006. – 312 с.
2. Кудряшев К.В. Проблемы изобразительного языка архитектора. / К.В. Кудряшов, Л. Байзетцер. – М.: Стройиздат, 1985. – 239 с.
3. Зайцев К.Г. Современная архитектурная графика: учеб. пособие для вузов по спец. "Архитектура" / К. Г. Зайцев. - М.: Стройиздат, 1970. - 204с.
4. Черников Я.Г. Архитектурные фантазии. / Я.Г. Черников. – Л.: Международная книга, 1933
5. Тихонов, С.В. Рисунок: учеб. Пособие для студентов архитектурных специальностей вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. – М.: Стройиздат, 1983.-295 с.

Учебное издание

Зыков Сергей Николаевич
Яркова Елена Владиленовна

**Проектный рисунок. Пропедевтика.
Ч.1**

Учебно-методическое пособие

Авторская редакция

Подписано в печать 30.12.2021. Формат 60x84 ¹/₁₆.

Усл. печ. л. 1,4. Уч.-изд. л. 1,1.

Тираж 300 экз. Заказ № 2460.

Издательский центр «Удмуртский университет»
426034, Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корп. 4, каб. 207
тел./ факс: +7(3412) 50-02-95 E-mail: editorial@udsu.ru

Типография Издательского центра «Удмуртский университет»
426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 2.
Тел. 68-57-18