

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.2

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.

3-966 Проектный рисунок. Пропедевтика. Ч.2: Учебно-методическое пособие.
— Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2021. — 24 с.

ISBN 978-5-4312-0967-3 (общий)

ISBN 978-5-4312-0969-7

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 среды общественного назначения и идентификации промышленной среды. Материалы пособия являются результатом совместной работы с кандидатом технических наук, доцентом Н.Ф. Коротаевой, 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 978-5-4312-0969-7

© 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 среды общественного назначения	6
Тема 2. Идентификация промышленной среды	13
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].

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

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 пресованных 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 СРЕДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

В задании необходимо выполнить объемно-пространственную композицию, которая передает образ среды общественного назначения через ее представление в предметно-пространственных образах.

Этапы работы:

1. Выбор определенной среды общественного назначения в качестве объекта идентификации.

Объектом идентификации для создания формальной графической композиции могут выступать различные предметно-наполненные средовые пространства, относящиеся к следующим сторонам общественной жизни современного человека:

- торговля;
- религия, обряды и обычаи;
- искусство;
- культура;
- наука и образование;
- спорт;
- сфера коммуникаций;
- и т.д.

При выборе объекта идентификации необходимо руководствоваться принципом наибольшей полноты знаний и представлений об объекте.

2. Формирование набора предметно-пространственных образов выбранной общественной среды (как реальных, так и вымышленных): предметы, пространство, 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.

Элементом композиции и их взаимосвязям могут задаваться вымышленные характеристики 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 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 выбранную среду общественного назначения.

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Идентификация среды общественного назначения. Работа Виктора Гауса

1-й Этап.

В качестве объекта идентификации автор выбрал точное и яркое представление общественной среды, как среды коммуникативного пространства. Он представил идентифицируемую среду как синтез различных коммуникаций, (транспортных, электрических, телефонных и т.д.).

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

В наборе предметно-пространственных образов, которые формируют предметную композицию, соседствуют самые разнообразные элементы, которым присущи фантазмагория и аллегория (рисунок 1):

- *транспортные автомобильные и железнодорожные эстакады;*
- *спутанные электрические провода и кабели;*
- *цепь фонарей уличного освещения;*
- *трубопроводная сеть;*
- *телефонная будка с растущим из нее живым листом;*
- *энергетическая или телефонная подстанция, гипертрофированно удлиненная в башню;*
- *человек, идущий по канату, соединяющий точки «А» в точку «Б», как символ связующего назначения городских коммуникации;*
- *и т.д.*

4-й этап.

На основе предметной композиции автор выстроил формальную композицию (рисунок 2) из четких геометрических форм (ферменных конструкций), создал общую геометрическую пространственную структуру с акцентом на наименее стилизованный «живой» объект – лист дерева, который остается живым даже в этом нагромождении проводов, стекла, бетона.

Рисунок 1 – Предметная композиция.
Идентификация среды общественного назначения

Рисунок 2 – Формальная композиция.
Идентификация среды общественного назначения

Идентификация среды общественного назначения.

Работа Александра Лоскутова

1-й Этап.

В качестве объекта идентификации автор выбрал общественную среду диско-бара. Выбор объекта исследования был обусловлен хорошим знанием предметно-пространственного мира объекта идентификации в силу специфики профессиональных обязанностей автора.

2-й Этап.

Набор предметно-пространственных образов характерный среды общественного назначения автор видит таким:

- звуковоспроизводящая аппаратура;
- наушники;
- CD-диски;
- световая аппаратура;
- специальная меблировка кафе и баров;
- и т.д.

3-й этап.

Из выбранных предметно-пространственных образов автор попытался создать предметную композицию, структура которой подчинена общему замыслу создания атмосферы молодежного бара (рисунок 3). Композиция имеет ярко выраженный смысловой акцент на образе звуковоспроизводящей аппаратуре.

4-й этап.

На основе предметной композиции автор выстроил формальную композицию (рисунок 4), где в значительной мере стилизовал предметы, доведя их формы только символических очертаний. При этом общая структура композиции не претерпела изменений и сохранила общие очертания молодежного диско-бара.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РАБОТ
ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Театр, кино, эстрада, цирковая, парки и аттракционы, офисы, торговля, экспозиционная среда, митинги и демонстрации, спортивные состязания, турпоходы и туристические слеты, гостиница, отдых, бюрократизация и т.д.

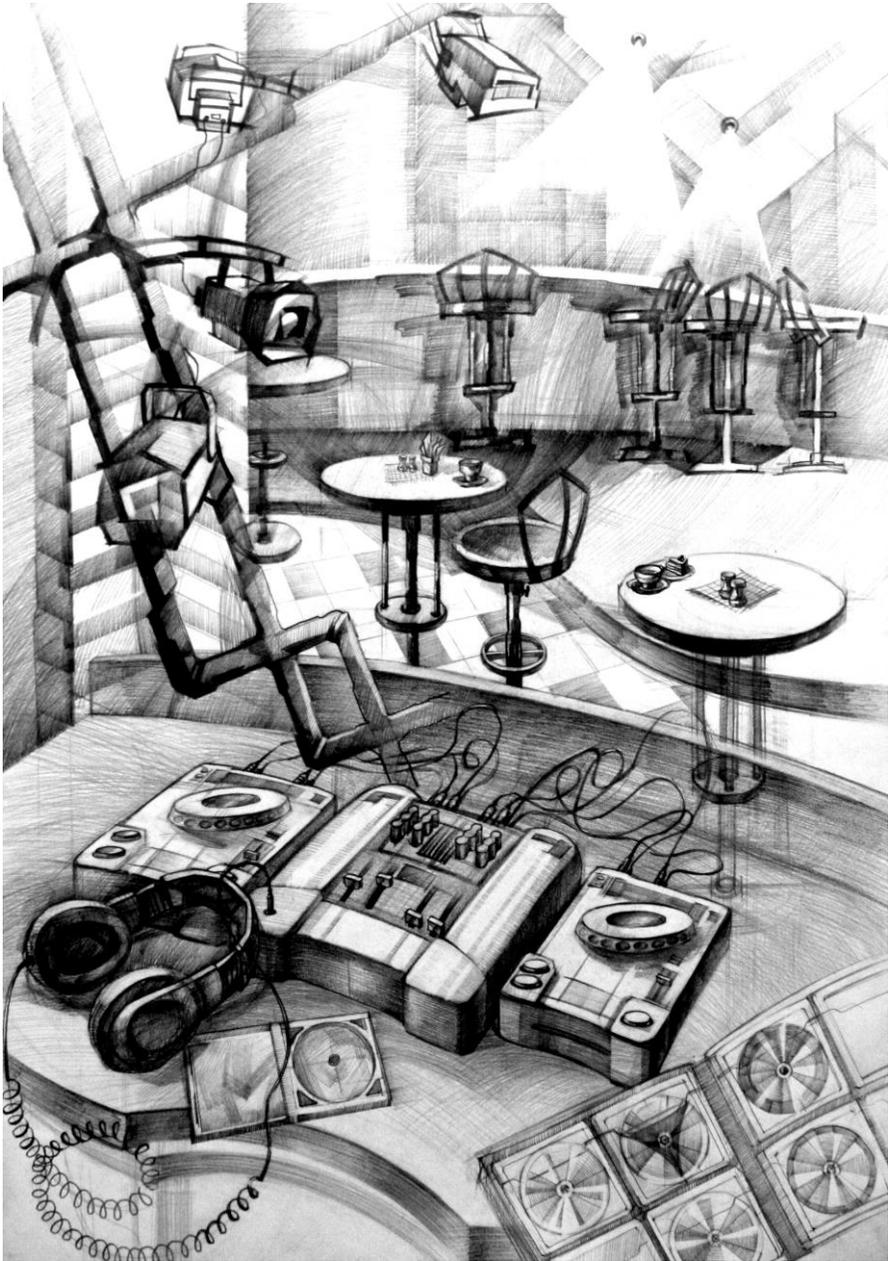

Рисунок 3 – Предметная композиция.
Идентификация среды общественного назначения

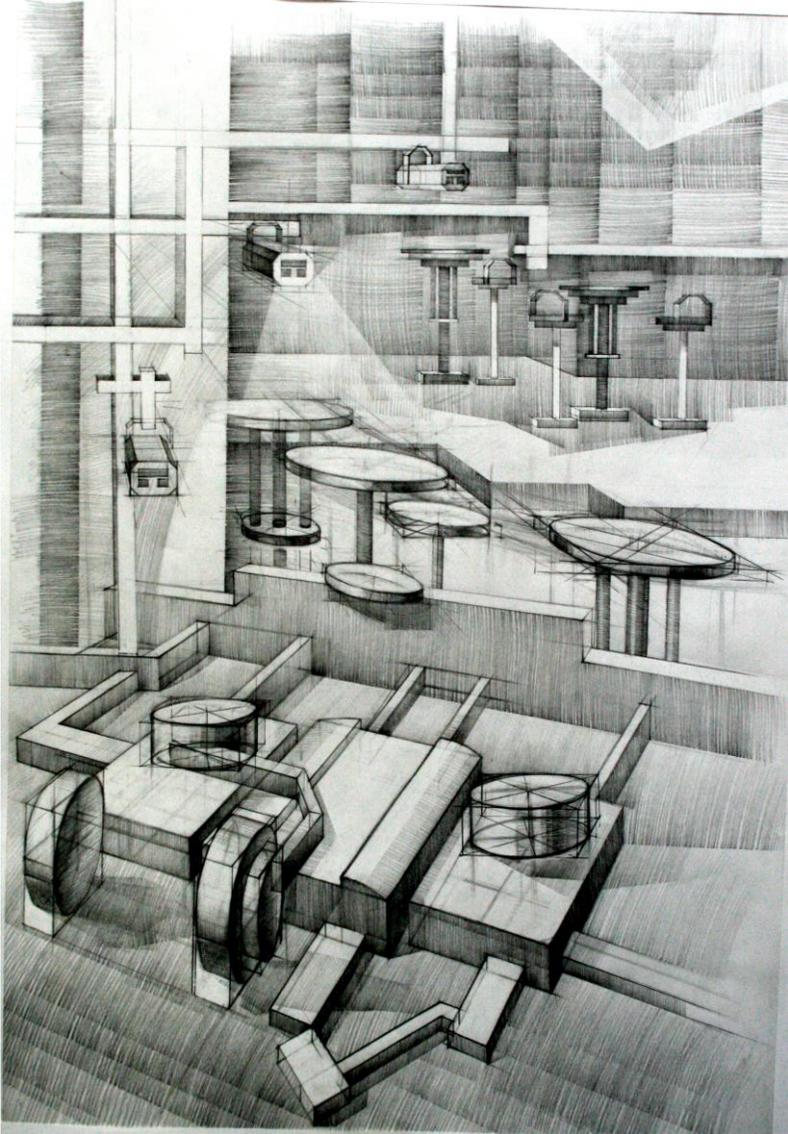

Рисунок 4 – Формальная композиция.
Идентификация среды общественного назначения

ТЕМА 3

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ

В задании необходимо выполнить объемно-пространственную композицию, которая передает образ среды общественного назначения через ее представление в предметно-пространственных образах.

Этапы работы:

1. Выбор определенной среды общественного назначения в качестве объекта идентификации.

Объектом идентификации для создания формальной графической композиции могут выступать различные предметно-наполненные средовые пространства, относящиеся к сфере промышленного производства:

- заводы и фабрики;
- технологические процессы;
- транспортная инфраструктура;
- конвейеры и роторные линии;
- инструменты и оборудование;
- системы охраны, сигнализации и оповещения;
- и т.д.

При выборе объекта идентификации необходимо руководствоваться принципом наибольшей полноты знаний и представлений об объекте идентификации.

2. Формирование набора предметно-пространственных образов выбранной общественной среды (как реальных, так и вымышленных): предметы, пространство, время и т.д.

На данном этапе необходимо собрать наиболее полную информацию о предметно-пространственной специфике идентифицируемой индустриальной среды в виде фотоматериала, графических зарисовок и набросков по выбранной теме.

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:

- фантазмагии (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 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 выбранную индустриальную среду.

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Идентификация промышленной среды. Работа Виктора Гауса

1-й Этап.

В качестве объекта идентификации автор выбрал конвейерное производство. При этом особое внимание уделено тому, что это производство является полностью автоматизированным, где человеческое участие сведено к минимуму.

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

В наборе предметно-пространственных образов, которые формируют предметную композицию, соседствуют разнообразные предметы и механизмы, которые характерны для промышленного производства (рисунок 5):

- *механические руки роботов;*
- *корпуса закрытых автоматизированных линий;*
- *арочные конструкции больших цехов и складских помещений;*
- *и т.д.*

4-й этап.

На основе предметной композиции автор выстроил формальную композицию (рисунок 6). При этом объем стилизации предметно-пространственных образов не значителен. По мнению автора, промышленная среда сама по себе в значительной мере насыщена четкими рельефными очертаниями и доводить эти очертания еще до большей геометризации нет необходимости.

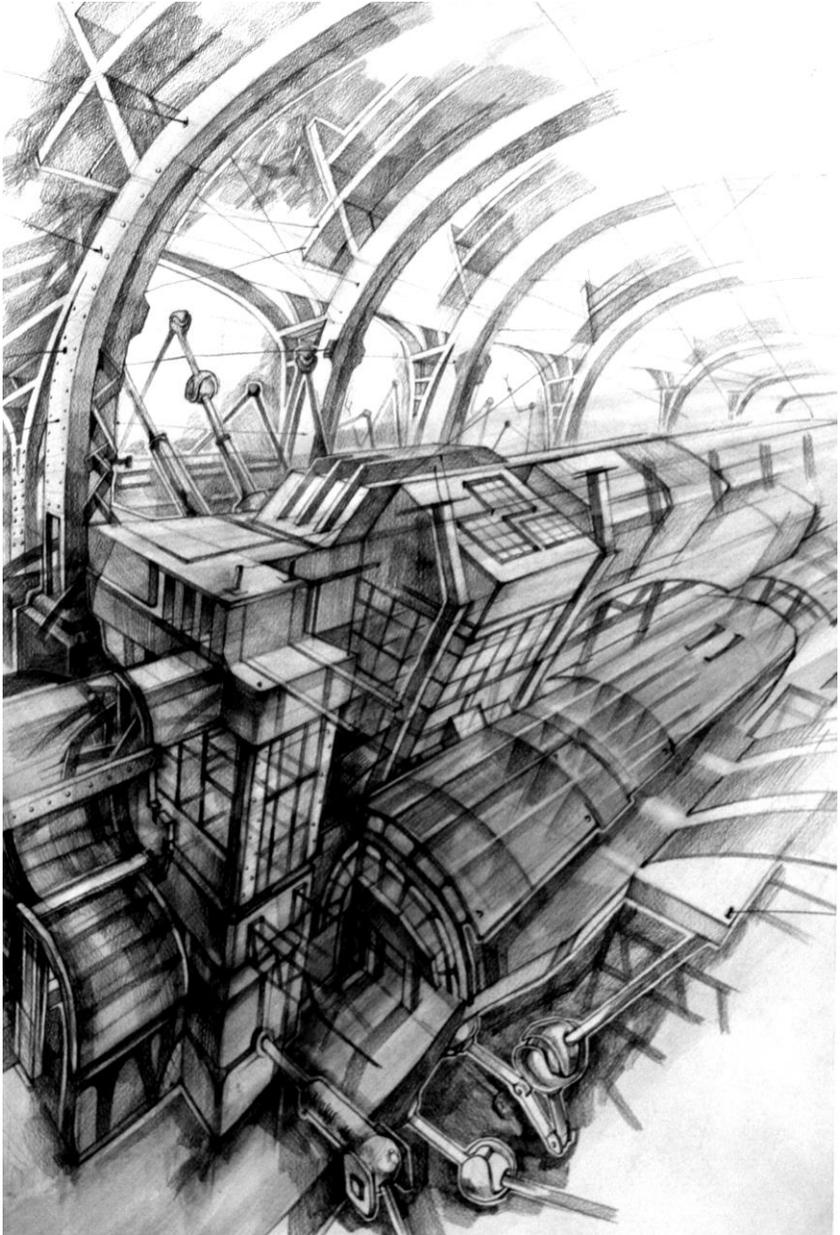

Рисунок 5 – Предметная композиция.
Идентификация промышленной среды

Рисунок 6 – Формальная композиция.
Идентификация промышленной среды

Идентификация промышленной среды. Работа Елены Сухих

1-й Этап.

В качестве объекта идентификации автор выбрал химическое производство. Необходимо отметить, что для максимально точной идентификации необходимо было глубоко изучить специфику химического производства и средовых пространств, связанных с ним.

2-й Этап.

Набор предметно-пространственных образов характерный промышленной среды, связанной с химическим производством, автор видит следующим образом:

- *переплетение трубопроводов различного диаметра;*
- *металлические и бетонные эстакады и переходы;*
- *лестницы;*
- *разнообразные емкости, в которых происходят химические реакции;*
- *и т.д.*

3-й этап.

Из выбранных предметно-пространственных образов автор попытался создать предметную композицию, структура которой подчинена общему замыслу создания атмосферы химического производства (рисунок 7). В данной работе автор не счел нужным применять элементы фантасмагории и аллегории, рассматривая мир химического производства сугубо приземленным и далеким от сказочных превращений.

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 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 обобщенного образа, который представляет собой упорядоченную мешанину простейших геометрических составляющих. Созданную пространственную геометрическую структуру формальной композиции автор идентифицирует с промышленной средой производства химической продукции.

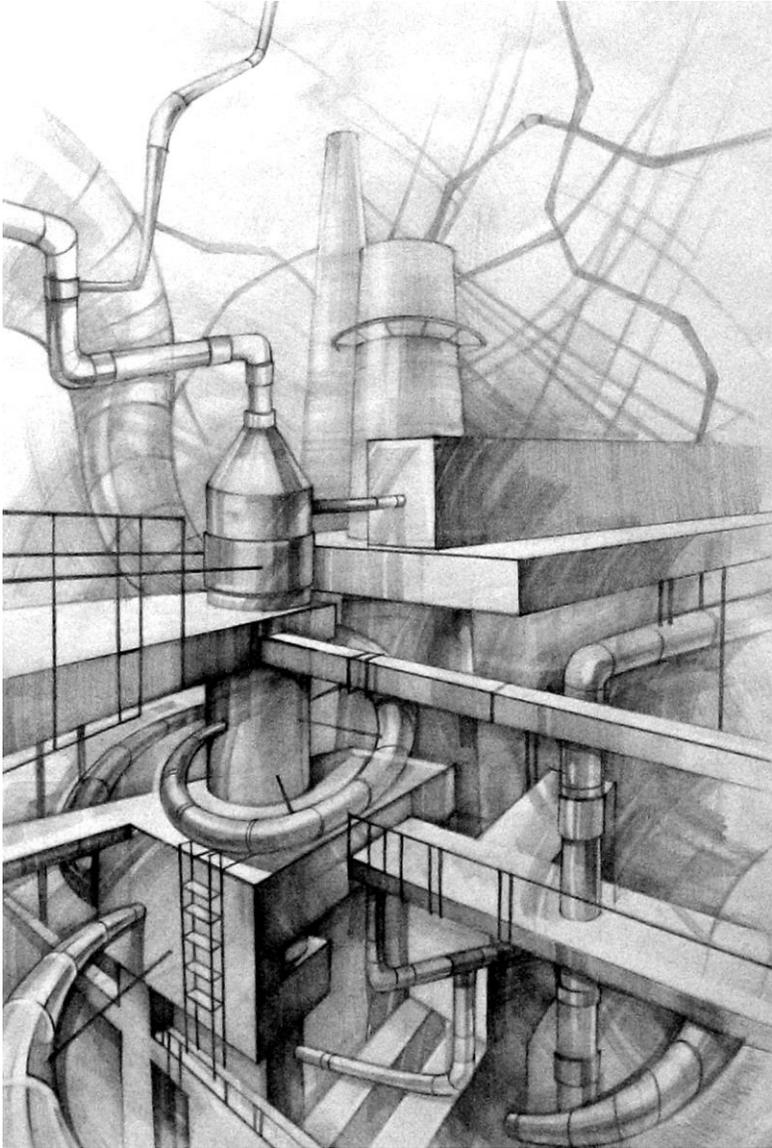

Рисунок 7 – Предметная композиция.
Идентификация промышленной среды

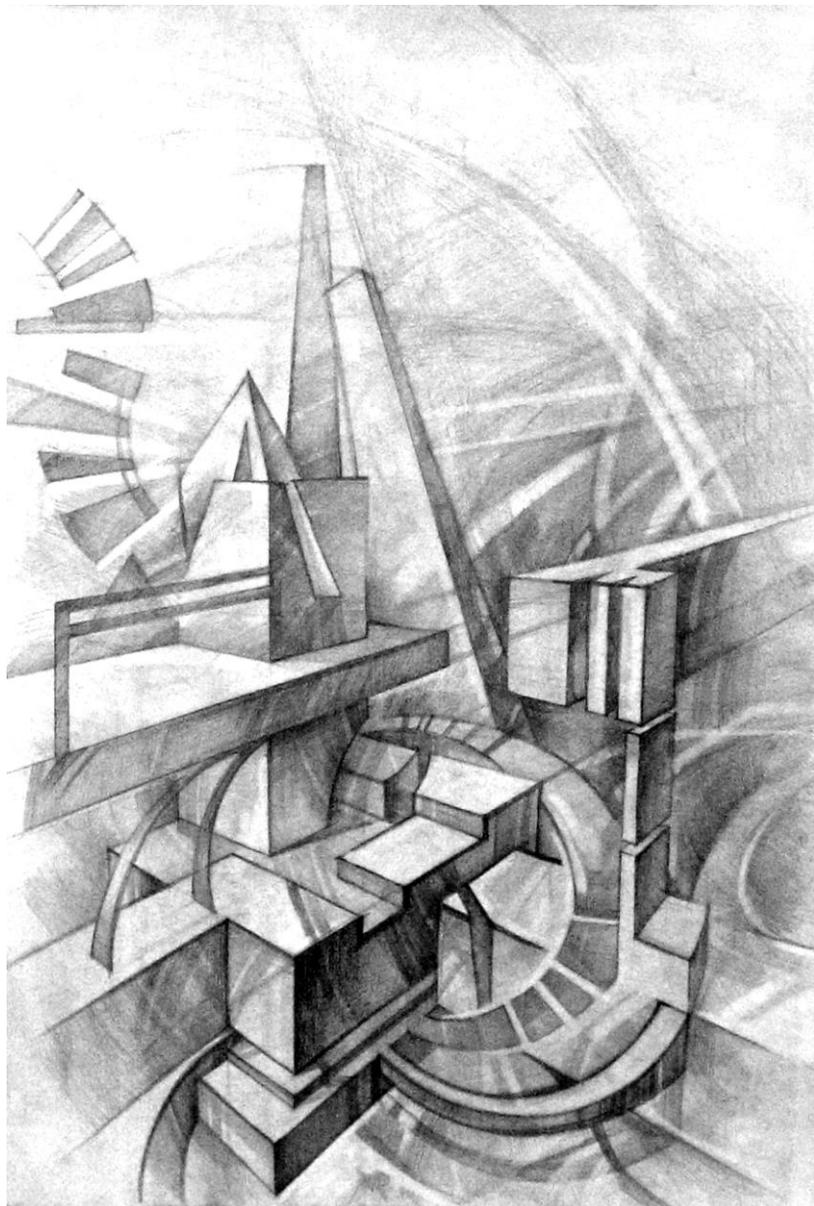

Рисунок 8 – Формальная композиция.
Идентификация промышленной среды

Идентификация производственной среды. Работа Ильи Кривошеина

1-й Этап.

В качестве объекта идентификации автор выбрал образ массового поточного производства промышленных изделий, где одновременно присутствуют такие элементы как конвейерное производство, складские помещения и транспортная инфраструктура.

2-й Этап.

Набор предметно-пространственных образов, связанный с массовым поточным производством, автор определил следующим:

- набор шин разного размера;
- перфорированная лента транспортера;
- лента конвейера, уходящая в бесконечность;
- поддерживающая транспортные механизмы металлическая конструкция;
- и т.д.

3-й этап.

Из выбранных предметно-пространственных образов автор создал предметно-пространственную композицию, ассоциированную с началом сборочного конвейера, где большинство предметов как бы ждут своего момента установки в общую сборочную единицу (рисунок 9). Акцент композиции при этом делается на металлическую конструкцию с большим отверстием посередине, что символизирует вход на начало производственного процесса.

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 попытка создать общую геометрическую пространственную структуру. При этом не утерялись основные образы предметной композиции и ее смысл: колеса разного размера по-прежнему ждут своей очереди к установке (хотя и приобрели квадратные очертания), а входное отверстие производственной линии дополнилось дополнительными арочными элементами.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РАБОТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ

Металлургия, деревообработка, машиностроение, производство оружия, легкая промышленность, парфюмерное и химическое производства, крупносерийное производство, фермерское хозяйство, производственные цеха и складское хозяйство, конвейерные и транспортные линии, системы охраны и сигнализации и т.д.

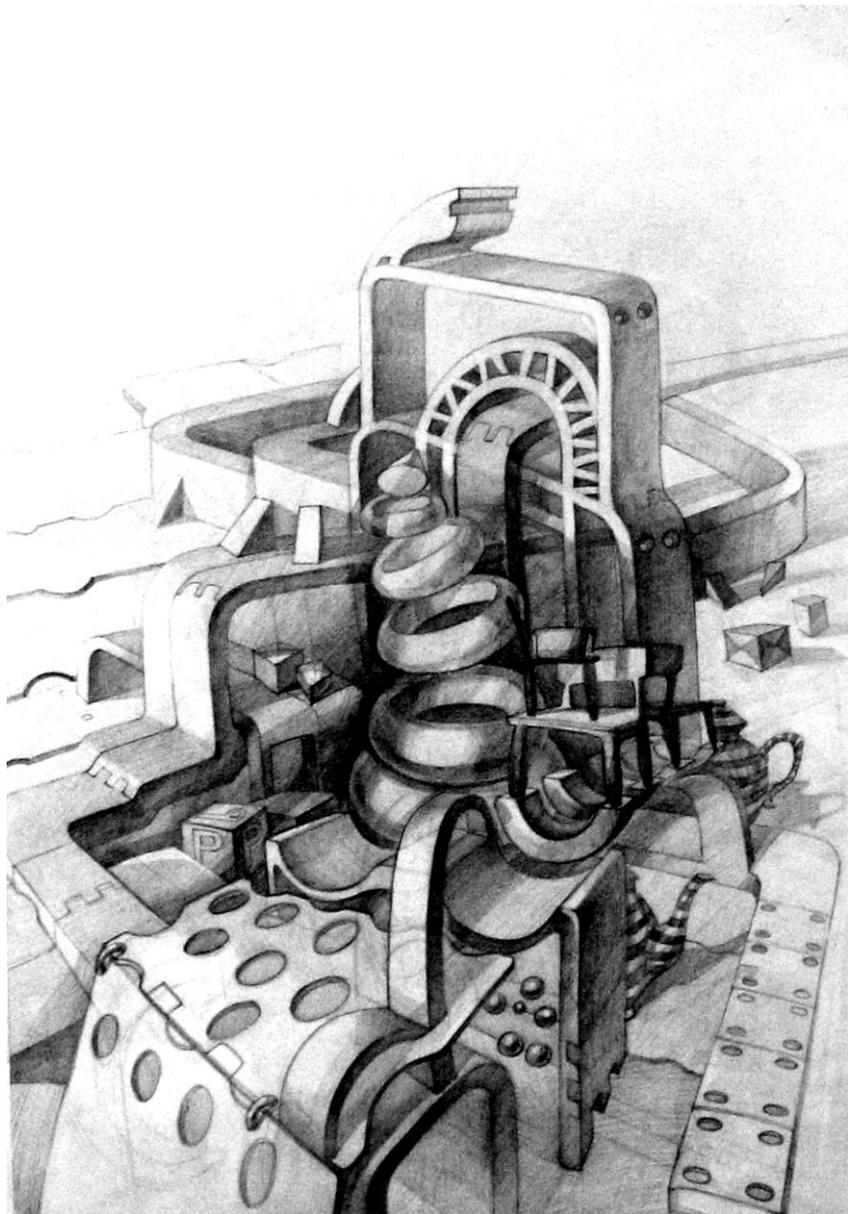

Рисунок 9 – Предметная композиция.
Идентификация промышленной среды

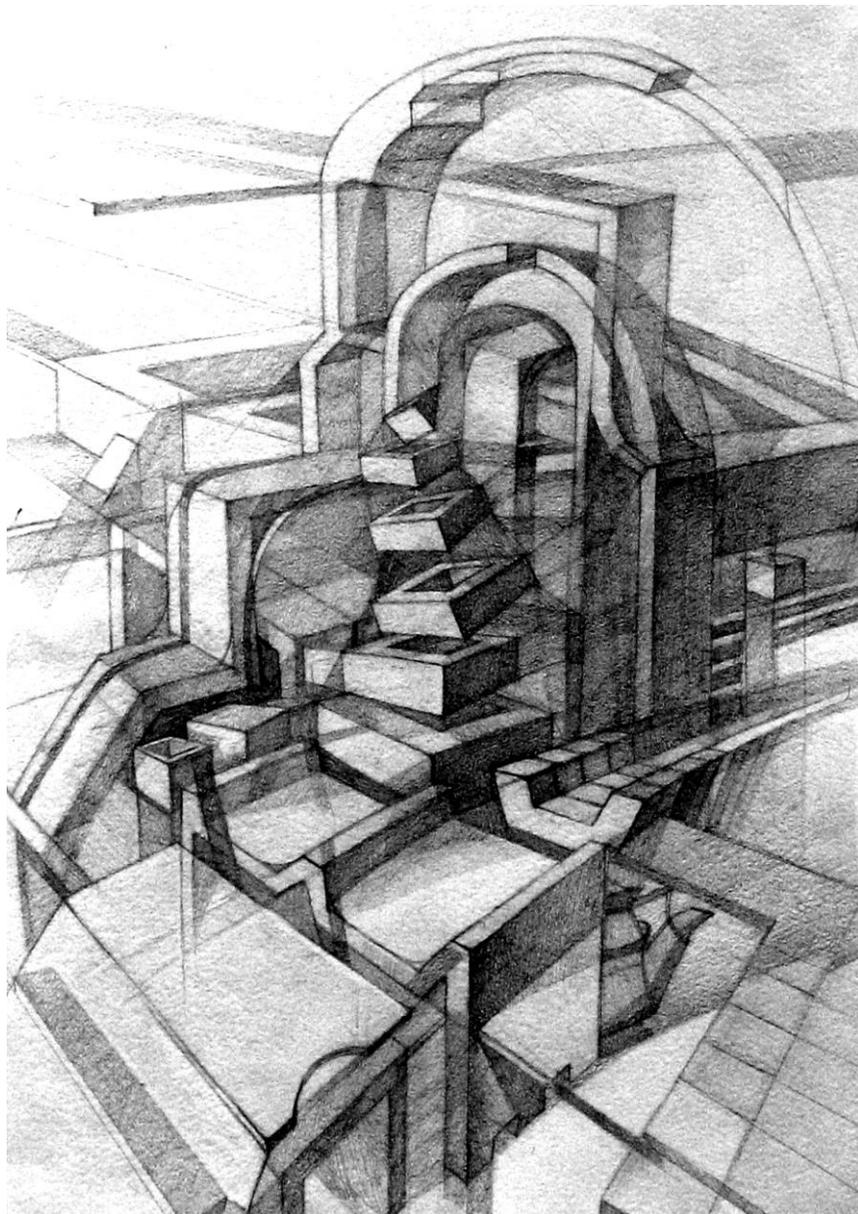

Рисунок 10 – Формальная композиция.
Идентификация промышленной среды

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.2**

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 № 2461.

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