

Дизайнерский рисунок

СКЕТЧИНГ

ФИО преподавателя: Драгунова Евгения Петровна
e-mail: dragunova@mirea.ru

Скетч — это способ моментально визуализировать свои мысли, а в процессе дизайна — замечать ошибки и находить оптимальное решение

Виды скетчинга:

Ландшафтный **скетчинг**

Архитектурный **скетчинг**

Travel-скетчинг

Lifestyle-скетчинг

Food-иллюстрация

Флористический (ботанический) **скетчинг**

Анималистический **скетчинг**

Fashion-иллюстрация

Интерьерный **скетчинг**

Индустриальный (промышленный) **скетчинг**

Ювелирный **скетчинг**

Ландшафтный скетчинг

Техника, которой часто пользуются как художники, так и дизайнеры самых разных областей, пришла к нам с из Европы и наиболее распространена среди промышленных и интерьерных дизайнеров, архитекторов

Архитектурный скетчинг

Скетч выполняется профессиональными маркерами, выглядит ярко и смело. Здесь очень важна скорость и легкая недосказанность. Дизайнеры рисуют скетчи для того, чтобы презентовать свою идею заказчику, предложить варианты, подобрать форму или цвет объекта и т.д.

Дэнни Хок

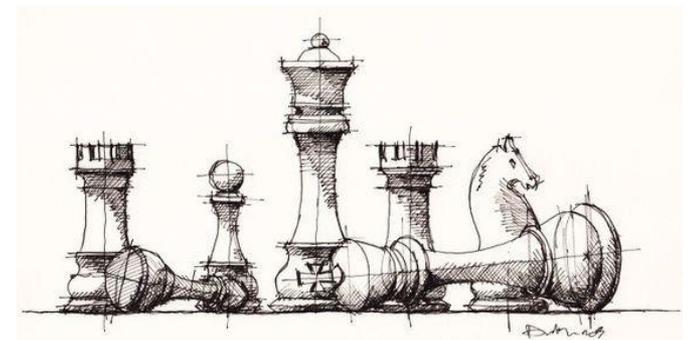
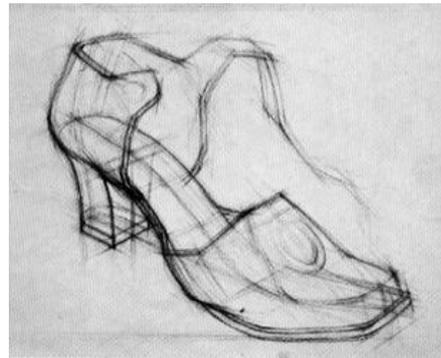
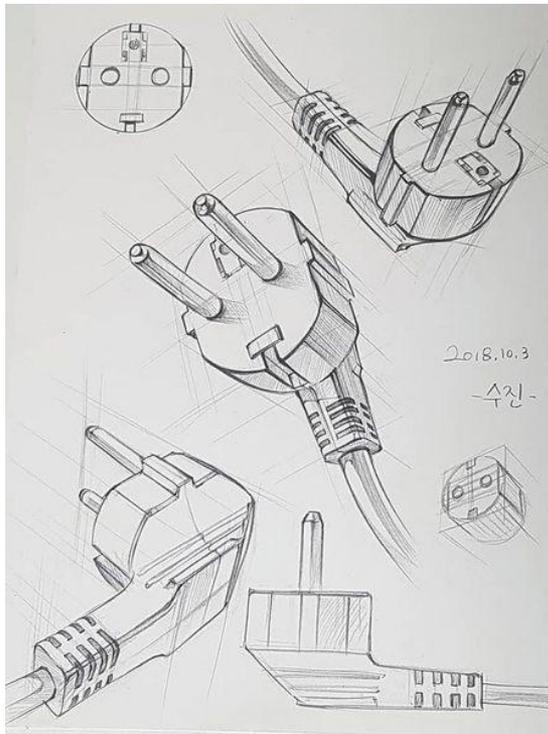
Travel sketching (скетчинг о путешествиях или городской)

Самое важное в этом виде – умение передать настроение, атмосферу места, «схватить момент». Необходимо уметь правильно передать масштаб, пропорции объекта. В этом виде скетчинга очень важна скорость исполнения, так как в путешествиях и поездках нет возможности долгих пленэров. Необходимо уметь вычленять главное в сюжете и графическими способами стилизовать это в рисунке.

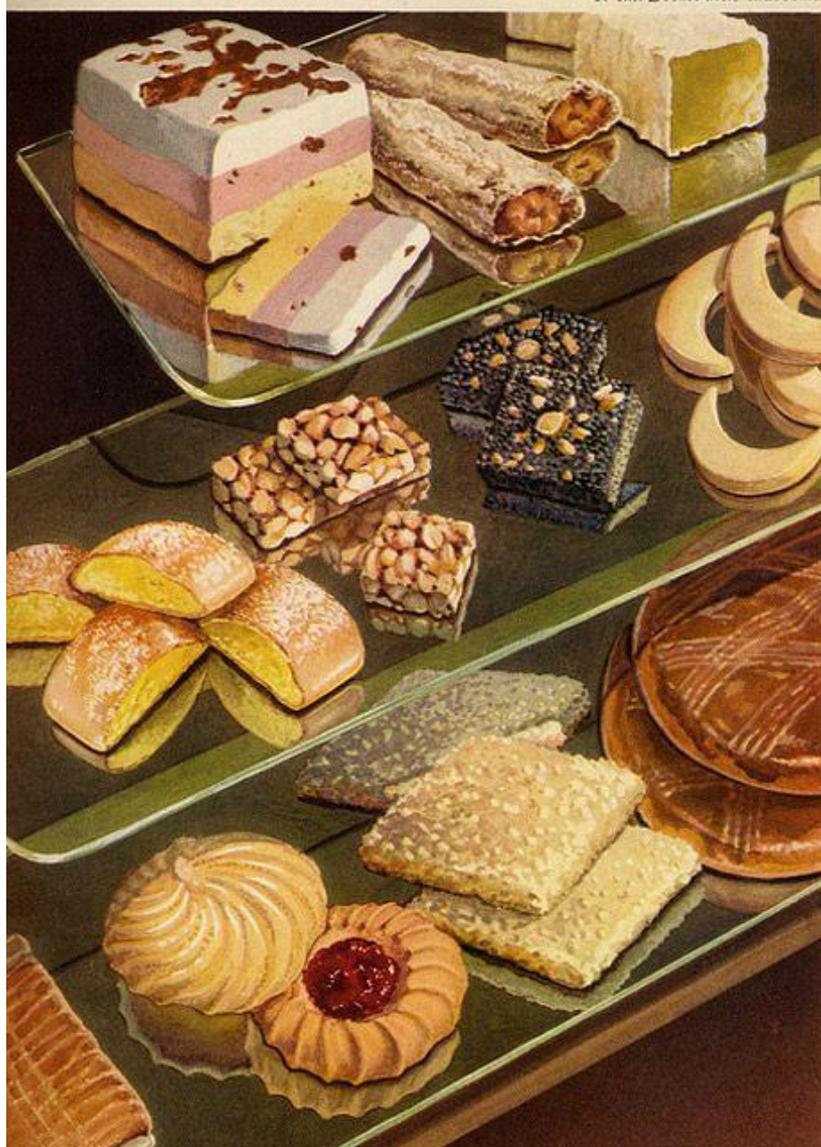
Lifestyle-скетчинг - это одна из разновидностей скетчинга, схожая с **travel-скетчингом**, так как задача иллюстратора - изобразить различные предметы повседневного "стиля". Это могут быть различные предметы гардероба, имиджевые аксессуары, гаджеты и так далее. Может включать в себя остальные виды скетчей.

Food-иллюстрация или скетч рисунок еды. На сегодня самый популярный и вкусный вид скетч -иллюстрации. Используется для создания кулинарных рецептов, рекламной продукции, оформлении меню и интерьеров.

Торгиздат **1956-1961** гг.

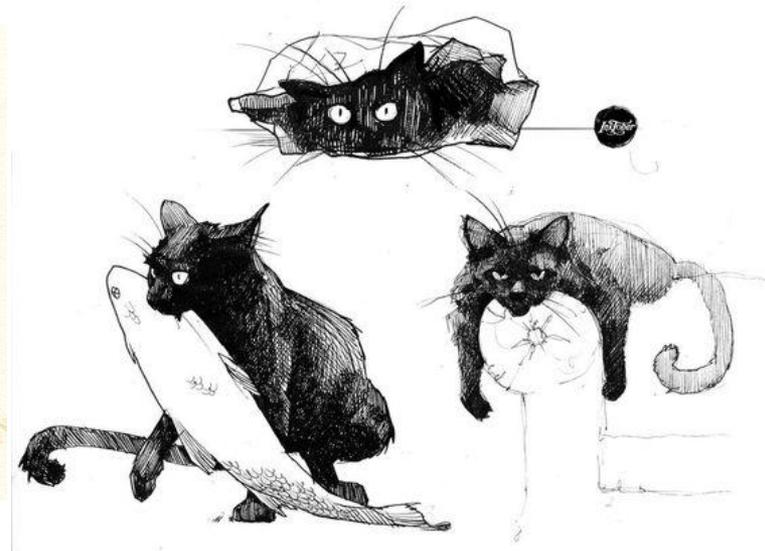
Флористический (ботанический) скетчинг

– это рисунки цветочных композиций, по сути являющиеся ботанической иллюстрацией. Это направление используется в работе флористами и декораторами. Иллюстраторы используют этот вид скетчинга для создания работ, использующихся на косметических установках, эко-продуктах, рекламах и так далее.

Анималистический скетчинг

Это зарисовки животных и птиц, по сути являющиеся анималистической иллюстрацией выполненные как акварелью, так и маркерами. Основными выразительными средствами являются пятно и линия.

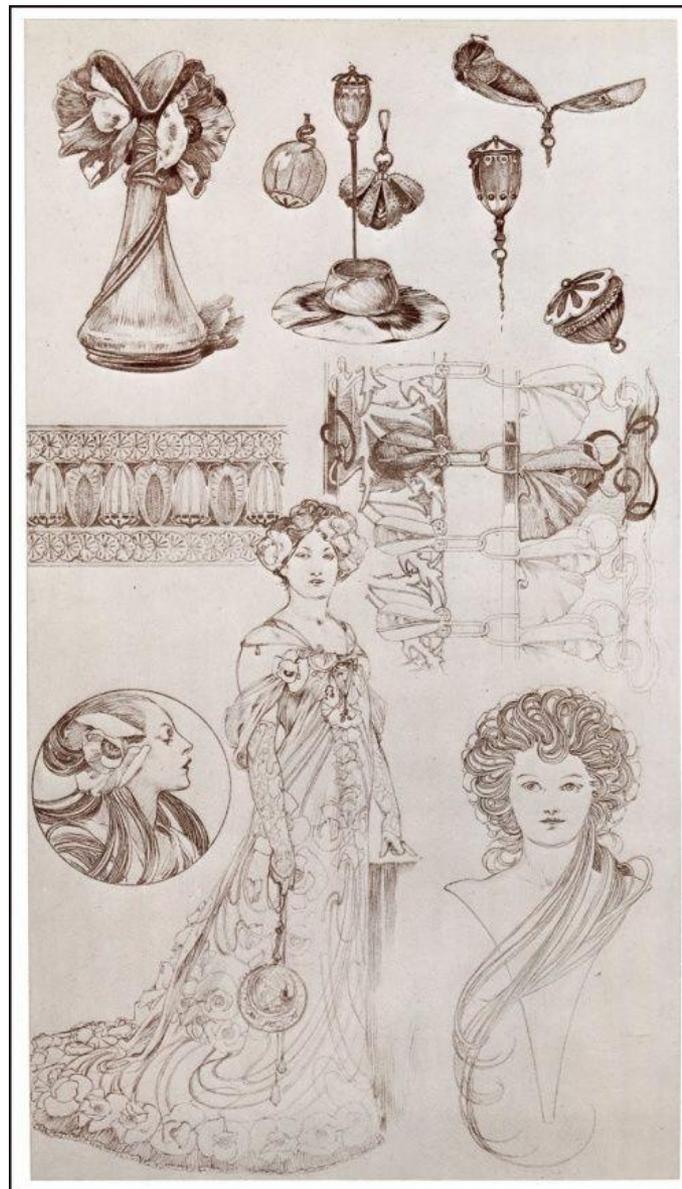

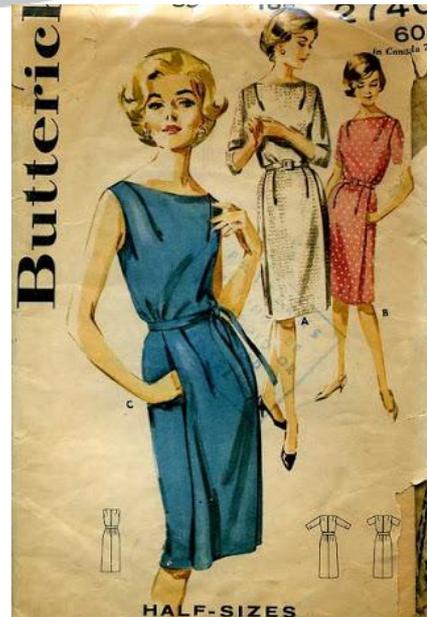
Фэшн-скетчинг

Этот вид скетчинга относится к модельерам, стилистами, имиджмейкерами, которым необходимо владеть зарисовками человеческой фигуры и лица, фактурой материалов, передавать характер типажа (прическа, стиль), обувь, аксессуары, головной убор, (сумки, очки, ремни). Такие иллюстрации часто используются для журналов мод, в кампаниях мод.

Альфонс Муха

Интерьерный скетчинг

— это создание быстрых зарисовок и эскизов внутреннего пространства жилых помещений, начальная отрисовка дизайна интерьера и декора для интерьера

Чтобы создавать интерьерные скетчи, необходимо знание и понимание законов перспективы, чувство пропорций, умение передавать объем предметов, а также умение изображать различные материалы и фактуры.

ART NOUVEAU

42

ALCOVE

Dessin de M. de FÉNEL, Parties exécutées et Parties en menuiserie
PARVÉLITE SUITE MOOREL

Ed. Vajot 1897

G. Schœffel, Ed.

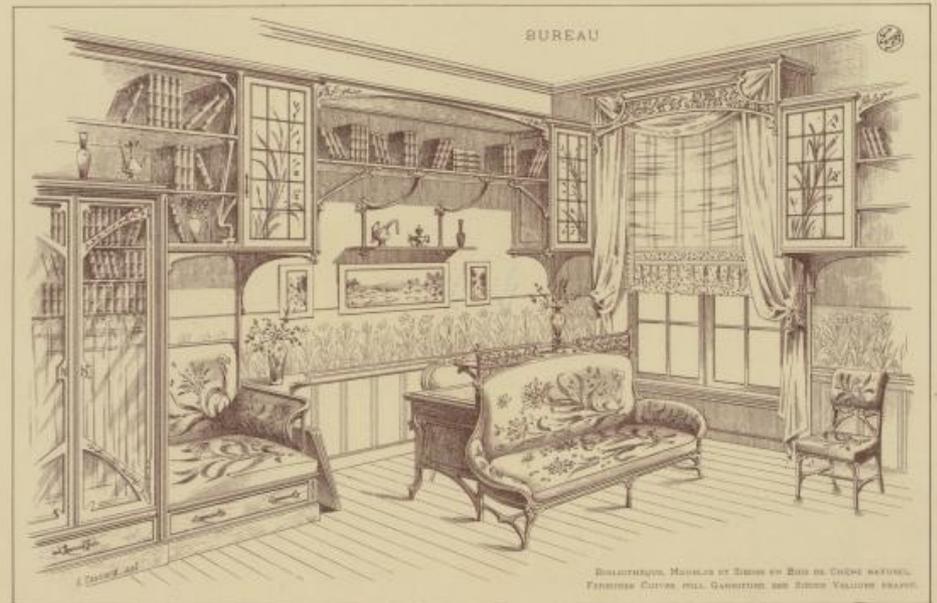
Imp. Lemeroy, Paris

DÉCORATION - AMÉUBLEMENT

Edouard Vajot

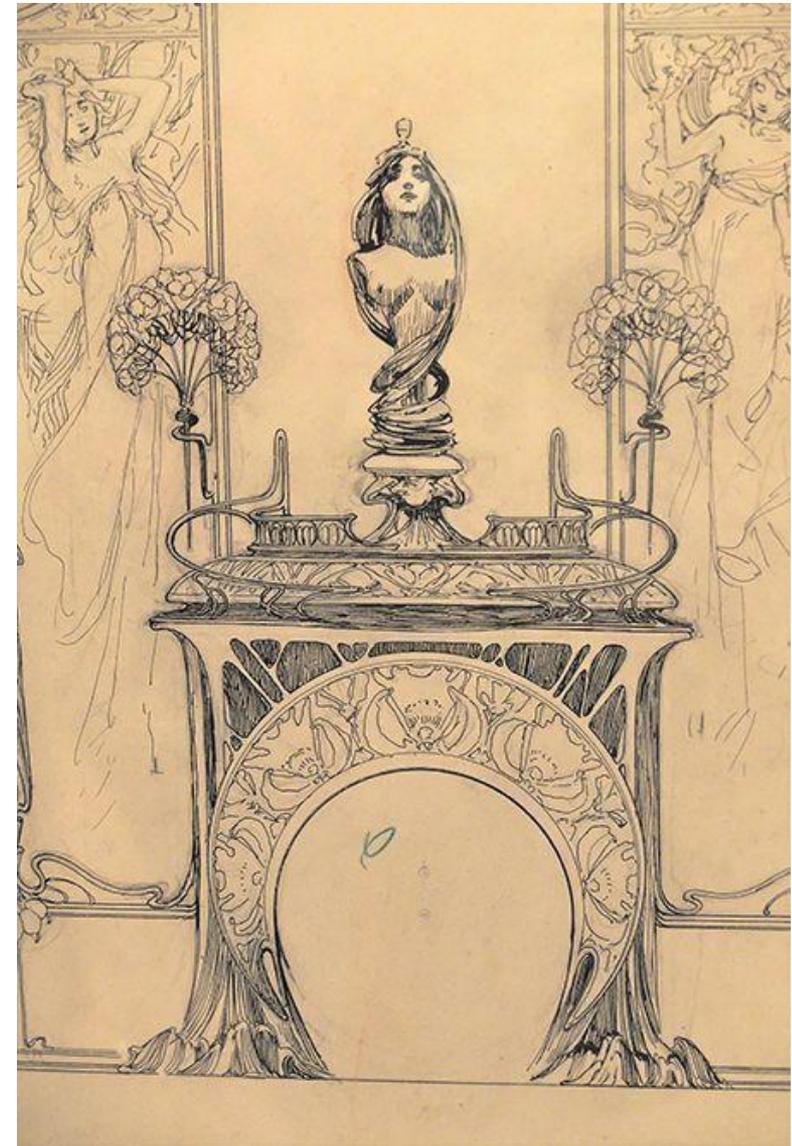
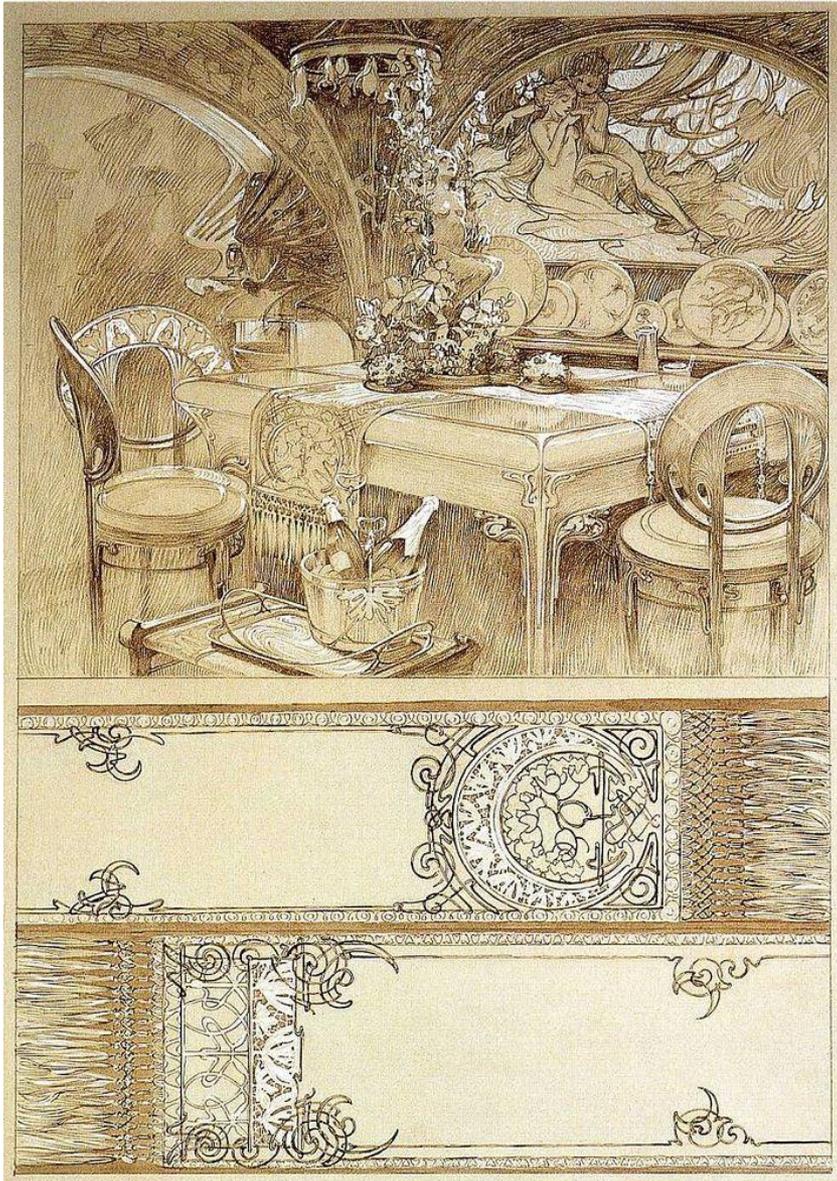
Париж **1898** год.

BUREAU

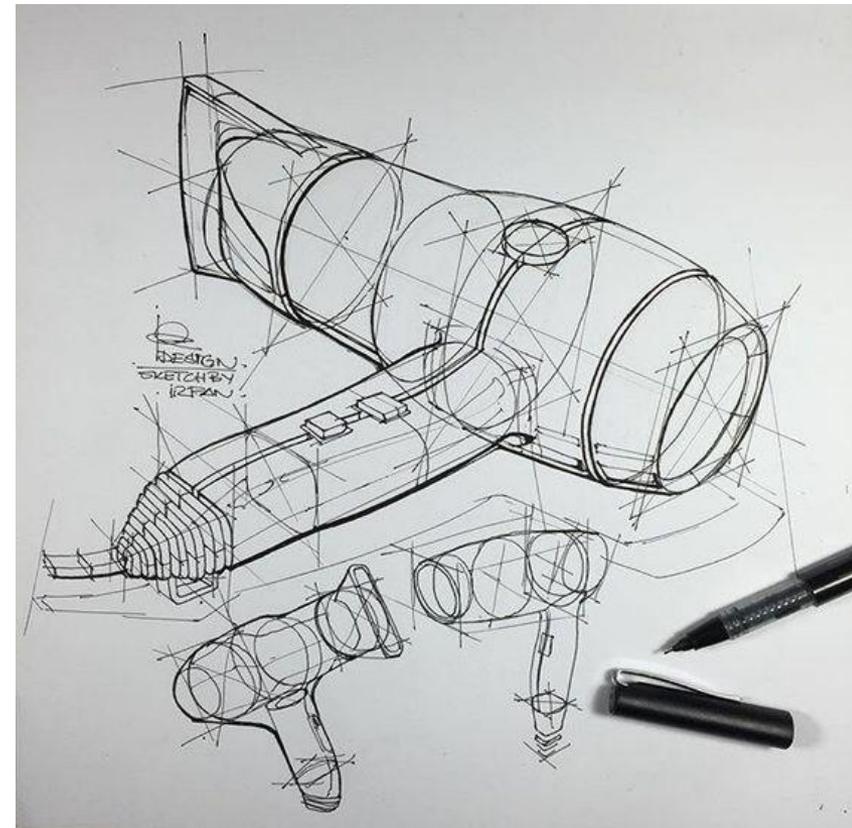
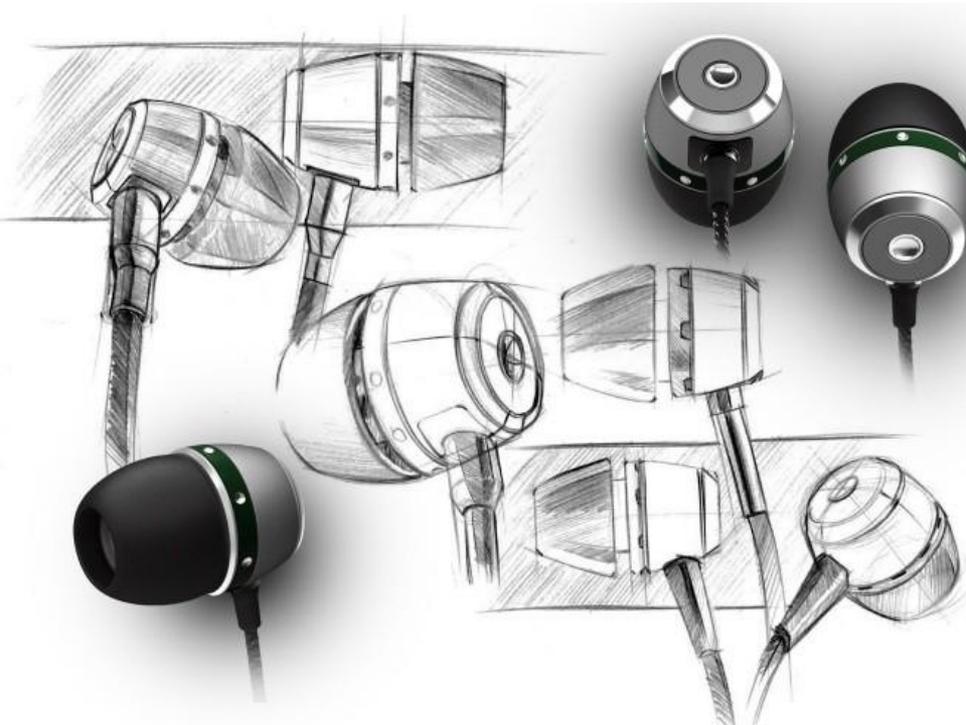

Reproduction, Modèles et Dessins de M. de FÉNEL, MATHIAS
FÉLIX, CLOVIS, HENRI, GABRIELLE, GUY, JEAN, YVES, MARCEL.

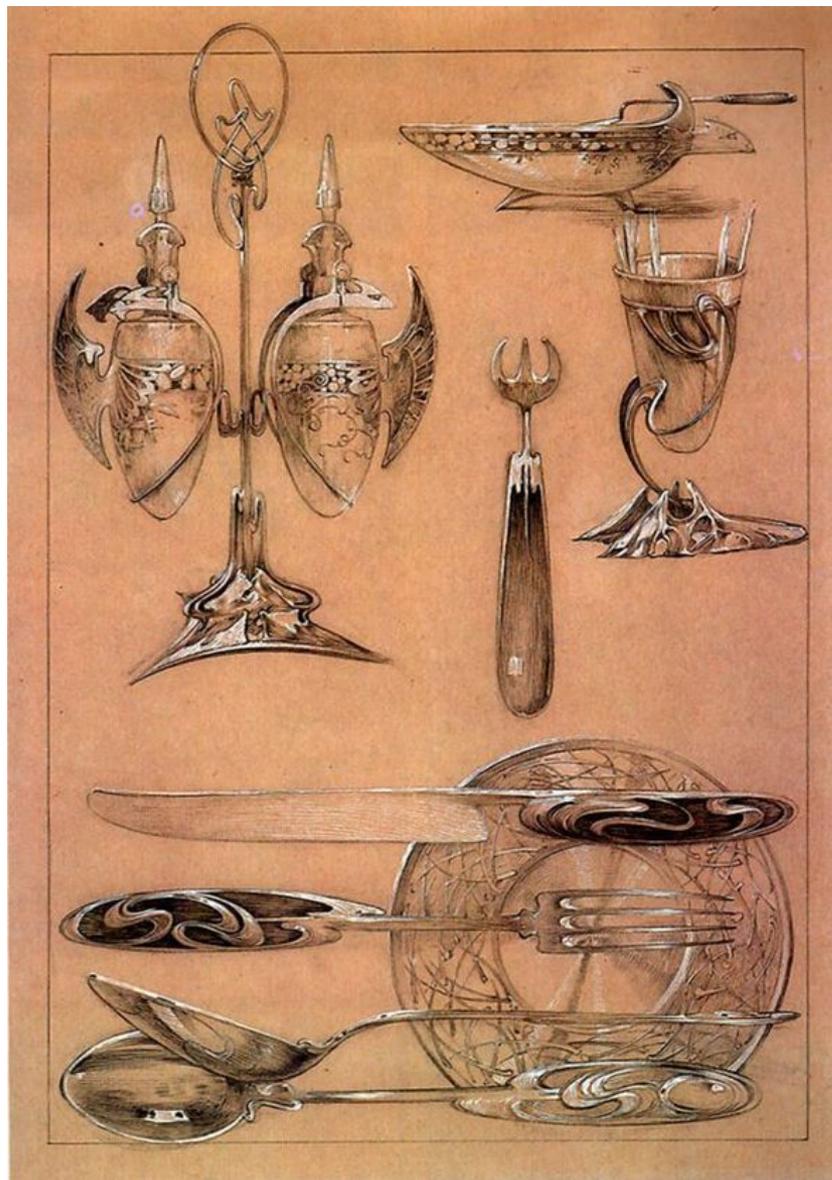
Альфонс Муха

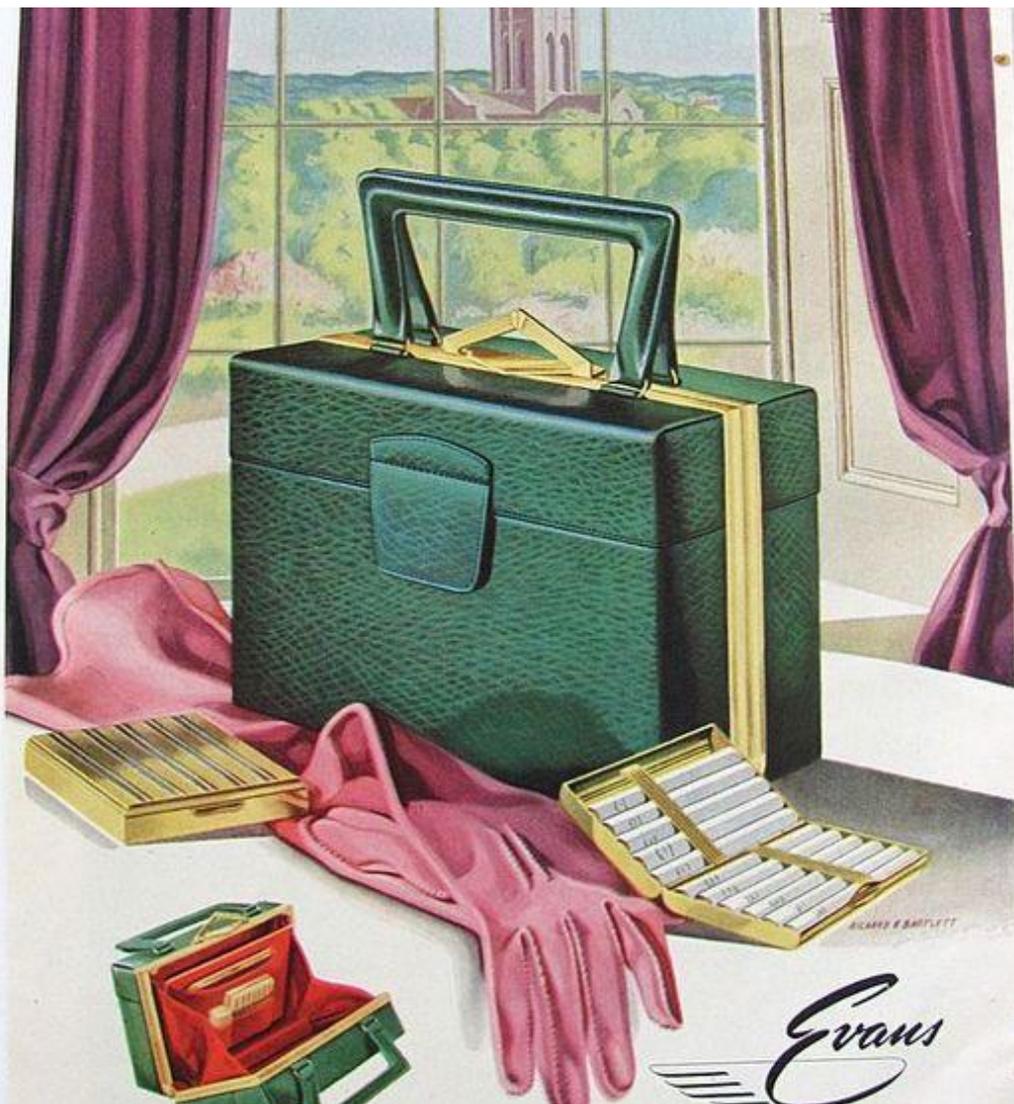
В промышленном скетчинге преобладают зарисовки объектов повседневной жизни. Для визуализации воображаемых или реальных предметов часто используются простые и точные геометрические формы.

Альфонс Муха

Evans Case 1947

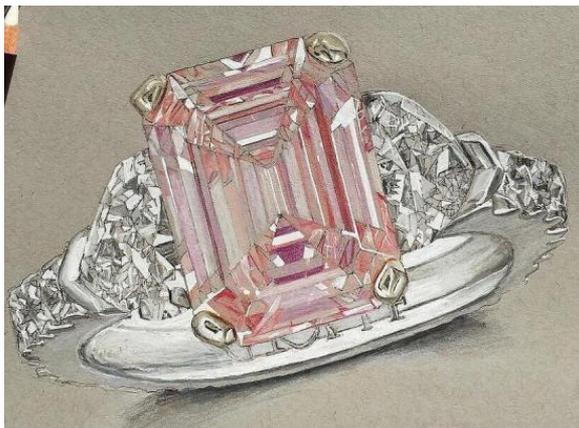

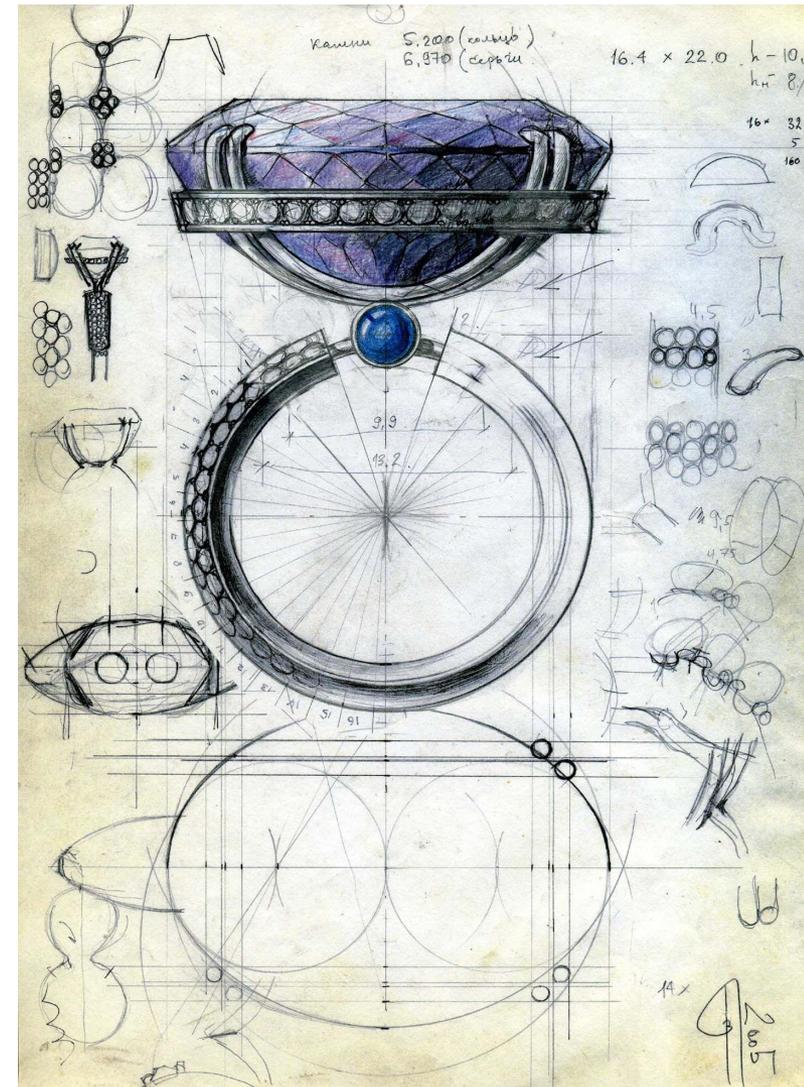
Торгиздат 1956-1961 гг.

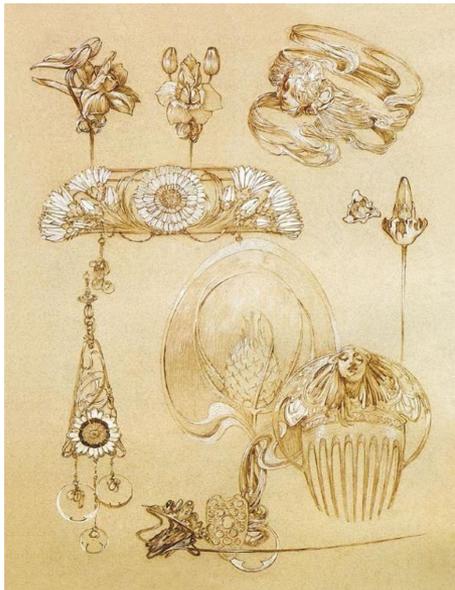
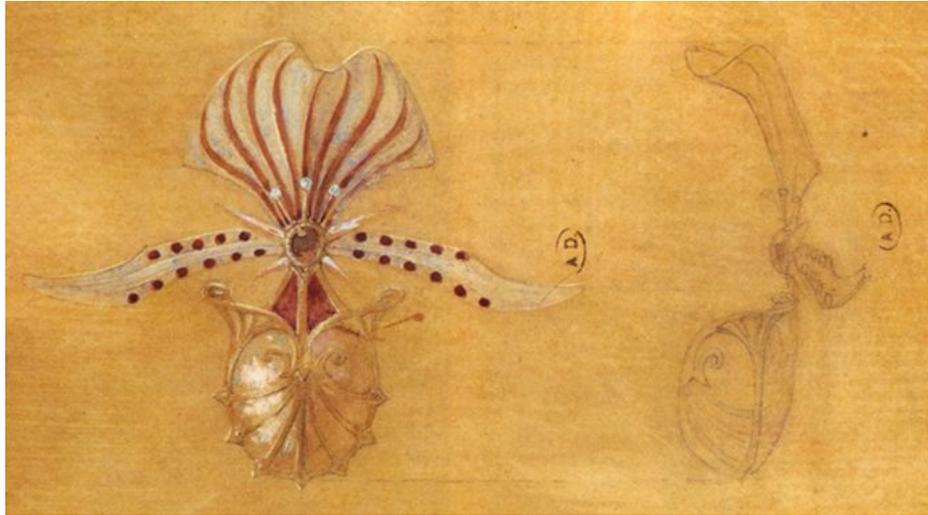
Ювелирный скетчинг

У ювелирного скетча есть свои особенности, отличающие его от художественного эскиза или наброска. В ювелирном скетче всегда есть техническая составляющая и точность в соотношении размеров всех частей и деталей изделия, которые рисуются различным нажимом для получения линий различной ширины и интенсивности. Рисуются ювелирный скетч обычно на тонированной бумаге с темперой с возможным затемнением цветными маркерами и обязательной передачей материала в цвете.

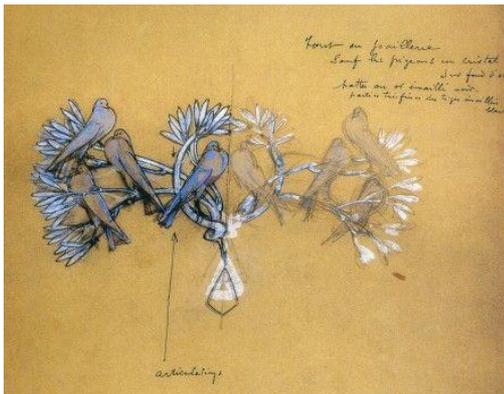
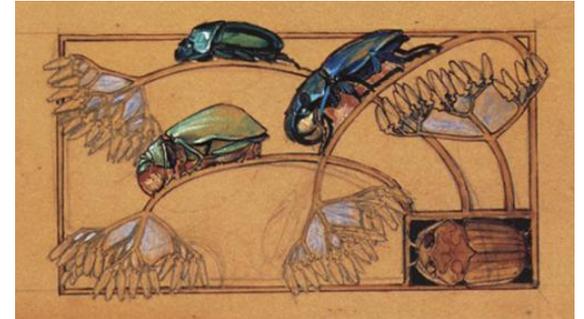
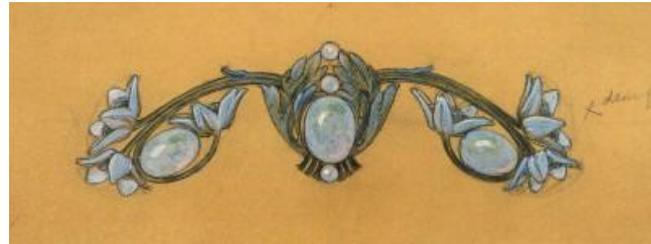

Альфонс Муха

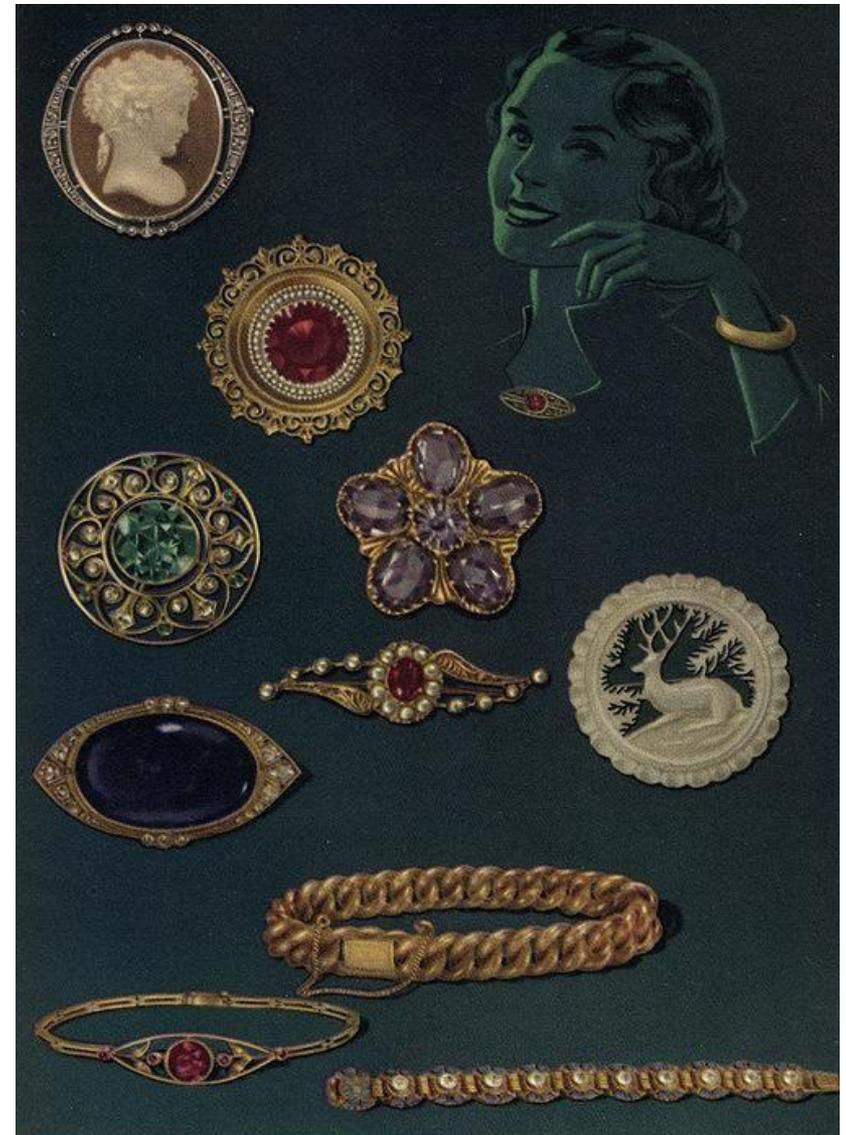
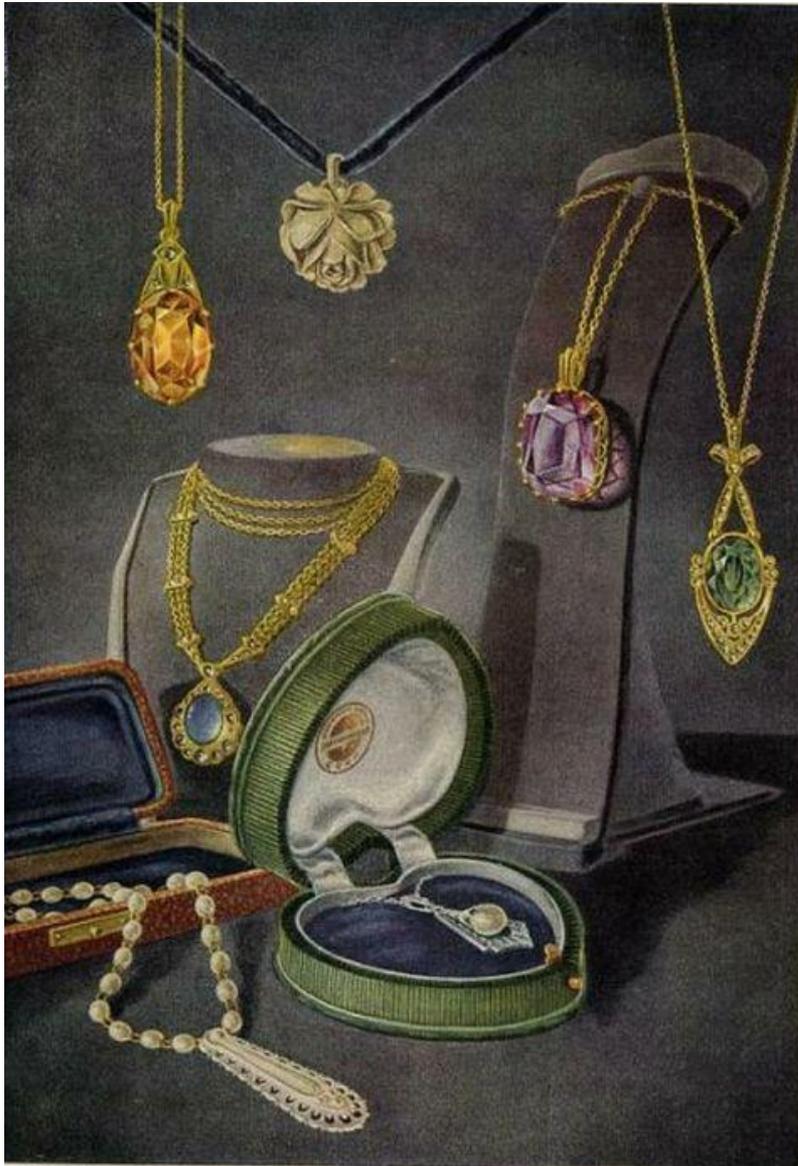
Рене Лалик

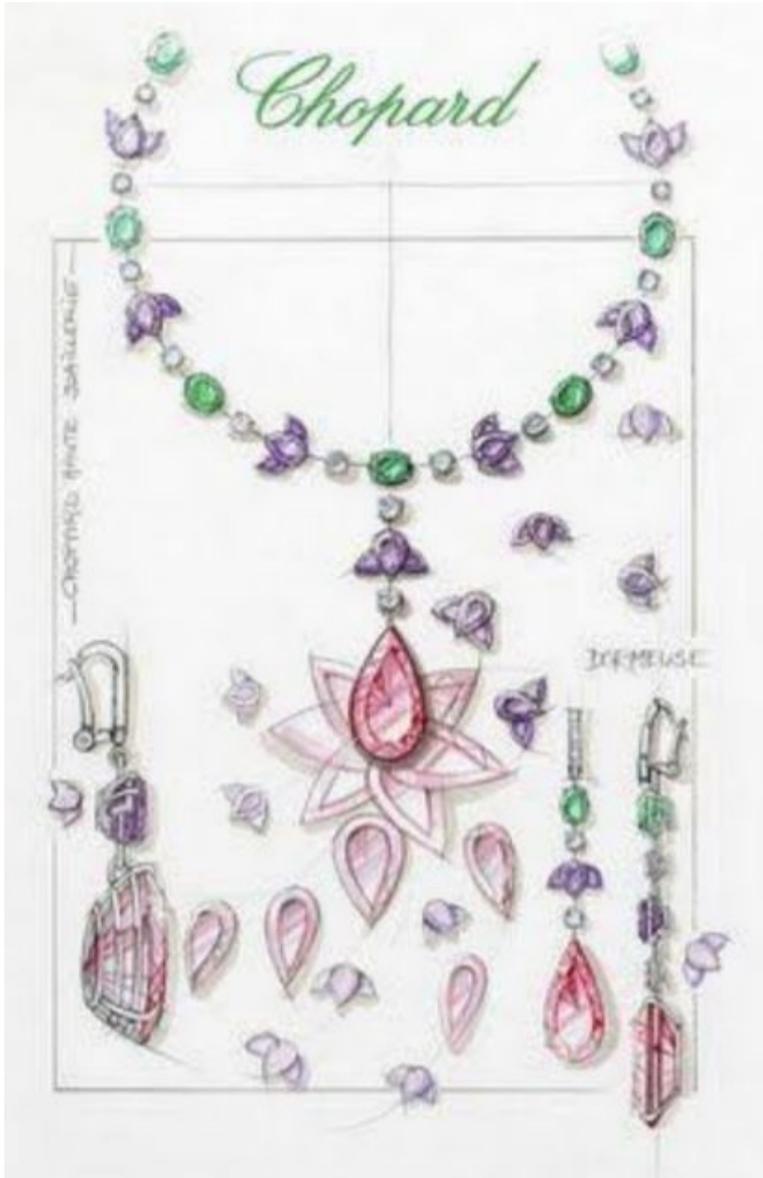
ЭСКИЗЫ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. КАРЛ ФАБЕРЖЕ

Торгиздат, **1956-1961** гг.

CHOPARD

ПРИЕМЫ И БАЗОВЫЕ НАВЫКИ В СКЕТЧИНГЕ

Линия - основное выразительное средство скетча - линии различной толщины и интенсивности. При помощи сочетаний жирных- интенсивных и слабых- тонких линий, передается воздушная перспектива в эскизах.

Пятно - выразительное средство скетча, чаще всего бывает цветным, но может быть ахроматичным выражением теневой зоны.

Размывка, заливка - предварительная акварельная заливка цветом и дальнейшая работа линером. Для последующей прорисовки используются линия и штрих.

Штриховка - применяется для передачи объема и светотени, может иметь различную плотность и форму

Тушевка - в отличие от штриха линия не разрывается, а имеет зигзагообразный

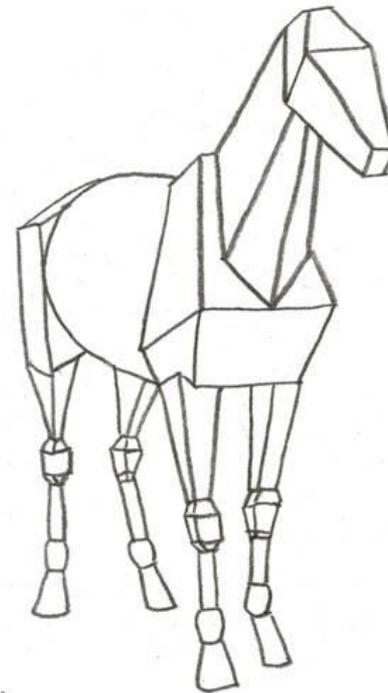
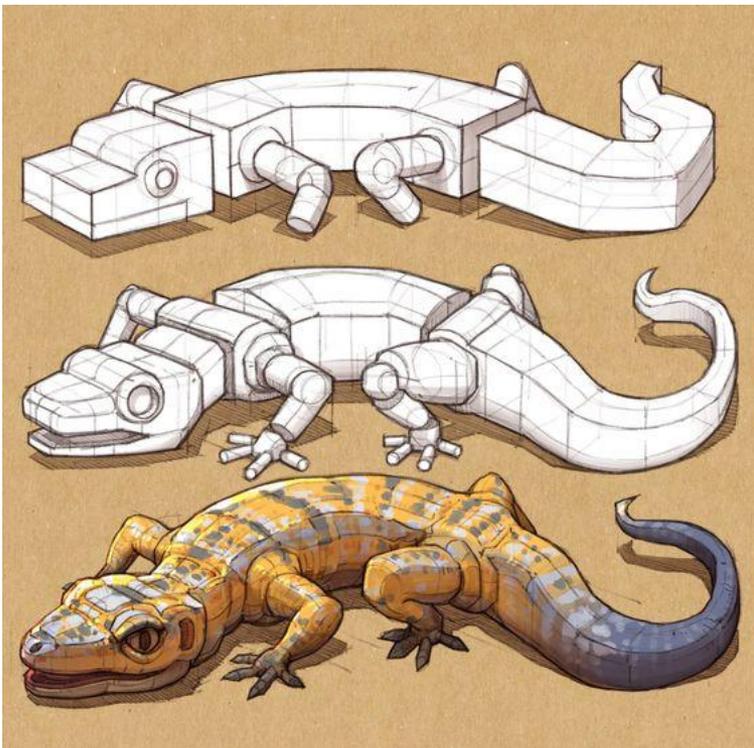
Прямая линейная перспектива
Вид перспективы, рассчитанный на неподвижную точку зрения и предполагающий единую точку схода на линии горизонта (предметы уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего плана).

Воздушная перспектива

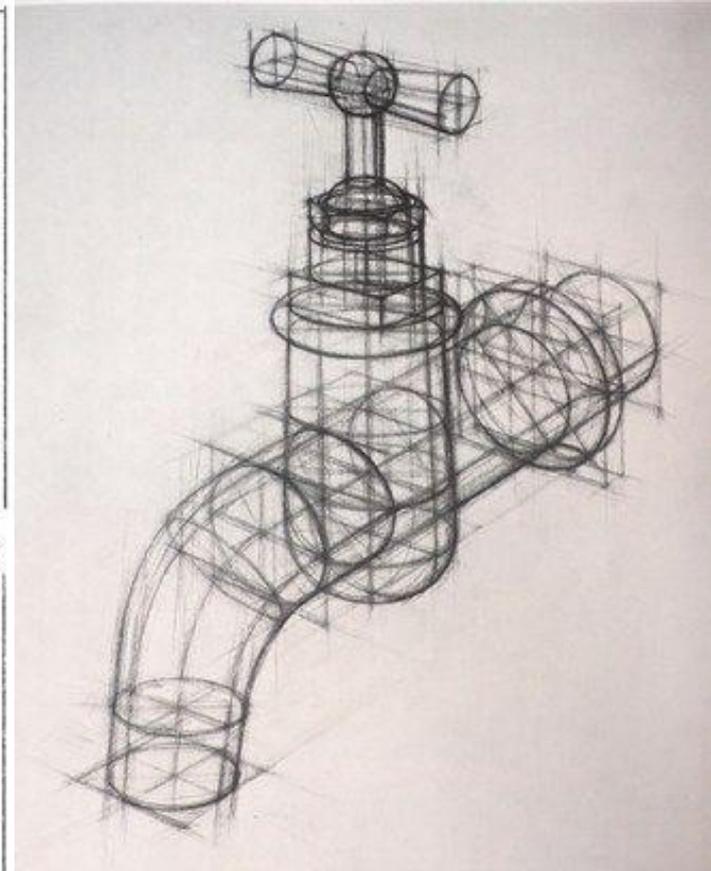
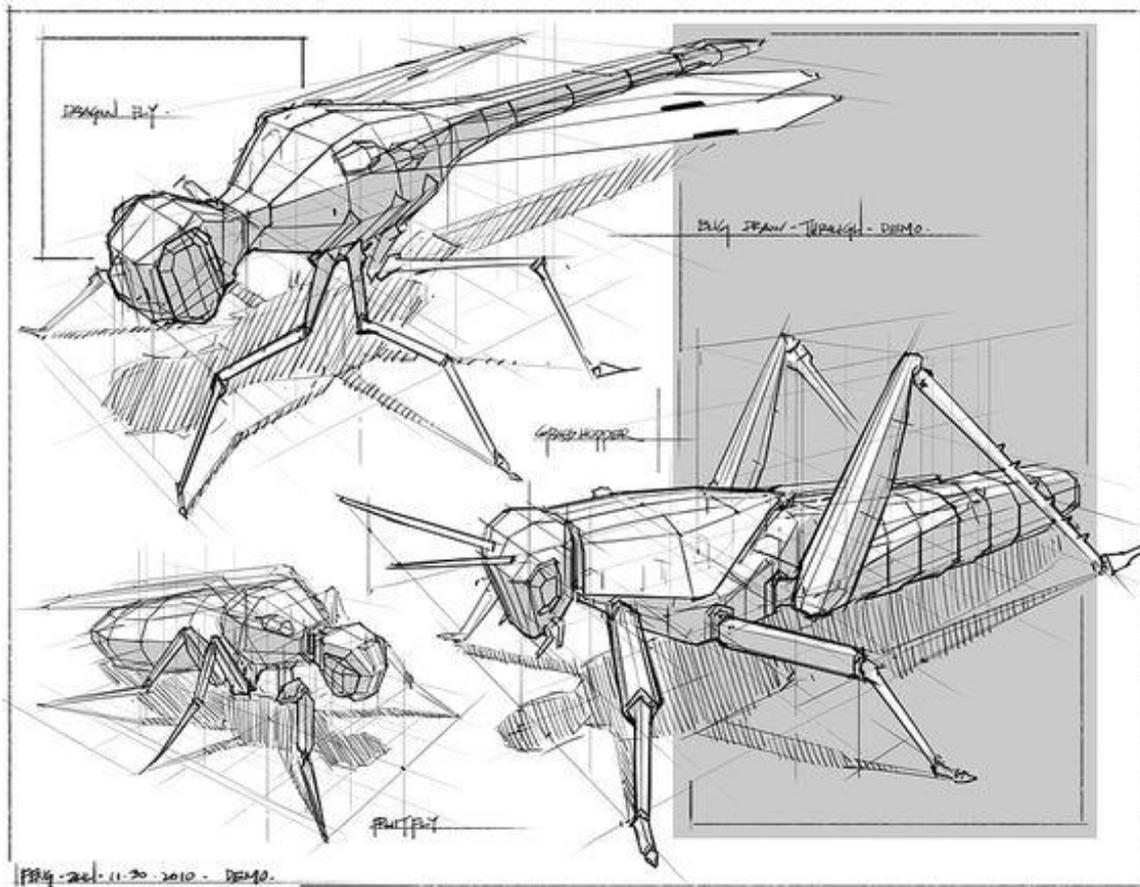

Воздушная перспектива перед глазами смотрящего вдаль человека открывается длинным коридором, который имеет свою плотность и температуру, а также светлотные градации, понижение цветности и контраста

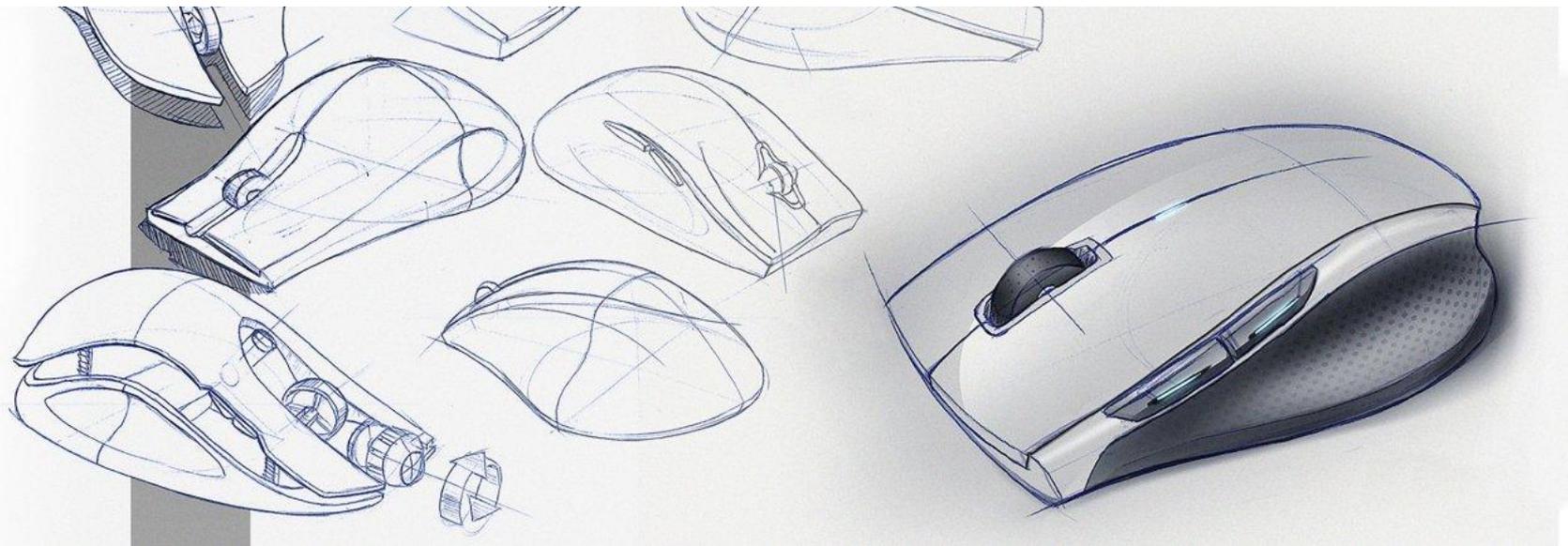
Эскизы промышленного дизайнера должны быть очень точными в вопросах размера и формы. Этот стиль эскизов начинается с изучения того, как рисовать геометрические фигуры, такие как кубы, сферы, конусы и цилиндры, — и сочетать их вместе для создания более интересных и сложных фигур.

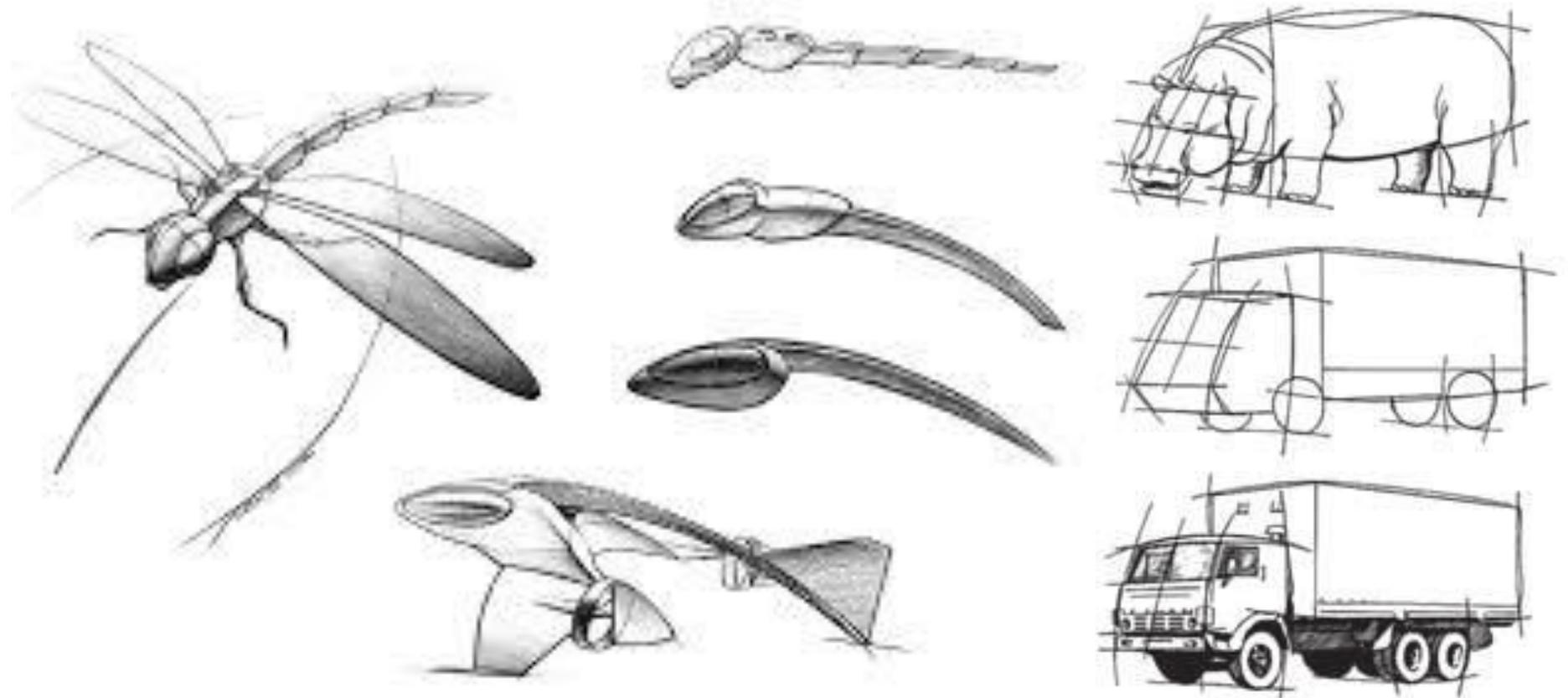
Графическая точность необходима, поскольку нельзя потерять правильную форму объекта в пользу красоты изображения. Это приведёт к невозможному объекту, лишённому заданных функций.

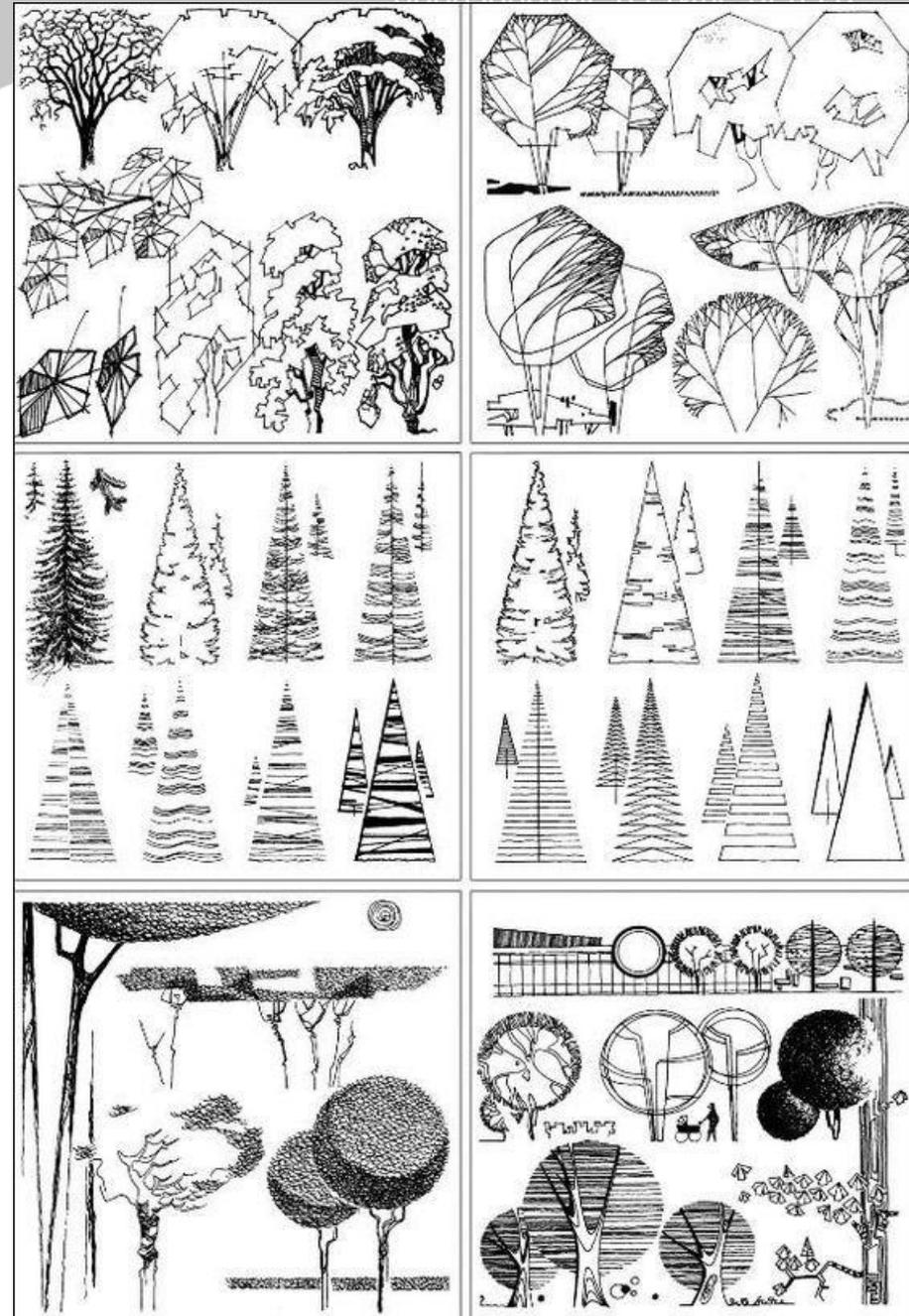
Промышленные дизайнеры делают скетчи будущих изобретений, чтобы исследовать и детально рассмотреть свои идеи. Обдумать продукты, которые еще не существуют, но которые можно спроектировать и воплотить в жизнь

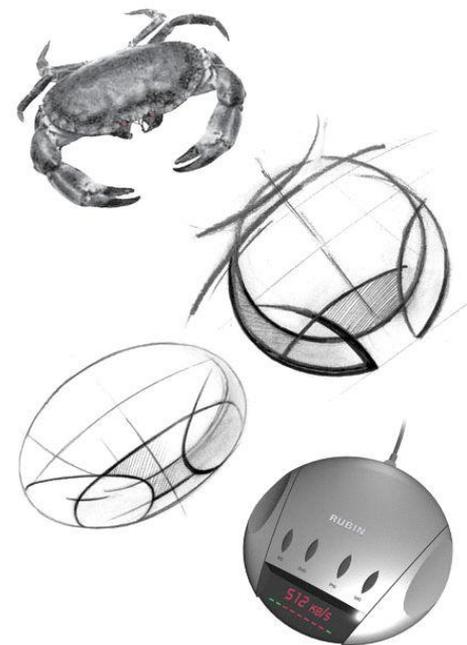
Очень важным приемом при отрисовке идеи в скетче является стилизация. Процесс стилизации – это творческий процесс, направленный на создание обобщенного декоративного образа.

Сначала выполняется зарисовка с натуры, максимально верно передающая сходство с объектом, затем зарисовку приближают к условной форме трансформируя или стилизуя. Одну зарисовку можно привести к различным решениям.

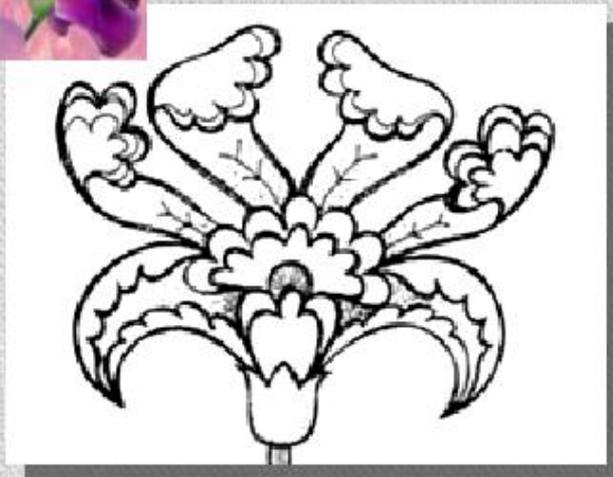
В процессе стилизации отбрасываются несущественные детали предметов и оставляются только общие, наиболее характерные и отличительные черты. Обобщение формы может быть выполнено живописными средствами, декоративными или абстрактными приемами.

Стилизация обобщает и подчеркивает особенности формы объекта как в сторону упрощения, так и в сторону усложнения

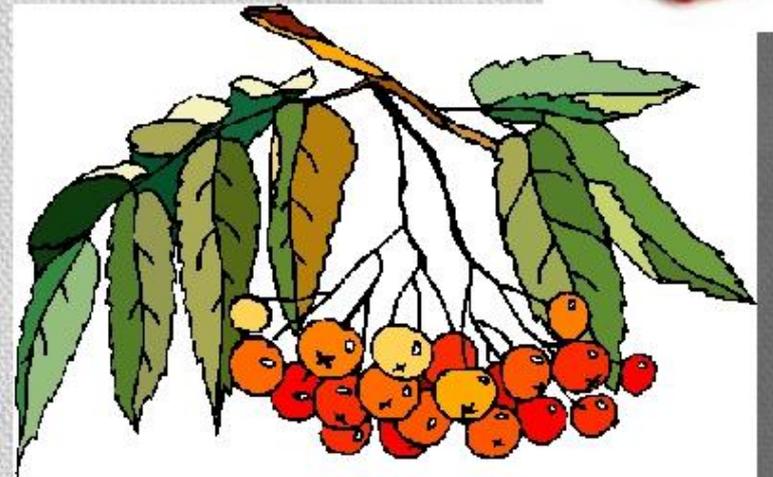
Средства стилизации :

Штрих, пятно, линия

Характерная черта:

Упрощенность , лаконизм

- 1. Всегда иметь при себе блокнот и хотя бы пару фломастеров, рисовать, когда есть даже несколько минут: в ожидании транспорта, за чашкой кофе, на лекциях.**
- 2. Не использовать простой карандаш и ластик. Рисовать сразу линером или фломастером. Не исправлять, быть смелее.**
- 3. Если кажется, что не получилось нарисовать, что хотелось, перевернуть лист и нарисовать ещё один скетч.**

- Типичные недостатки и ошибки абитуриентов в рисунках, которые могут служить критериями оценки их работы:
- Неправильное композиционное размещение рисунка на листе (мелкий или крупный размер изображения, смещение его в сторону, вверх, вниз).
Искажение пропорций (неверное соотношение высоты и ширины изображаемого, неточное расположение деталей).
Обратная или слишком резкая перспектива. Плоскостное изображение.
Жесткая и грубая техника штриха. Оконтуренность рисунка.
или вялая серость тона. Излишняя чернота тона).
Рыхлость и нечеткость формы. Ограниченный диапазон тоналностей (**2-3** тона).
Дробность изображения, несогласованность тоналного звучания отдельных частей и деталей. Слабое использование выразительных возможностей изображения (отсутствие или слабо выраженное чувство красоты, соразмерности, гармонии, понимания принципов стилевого единства и органической целостности изображаемого).

- **Список использованных источников:**
- **1.** Соколова М.Л. Этюды для дизайнеров. Сборник задач и упражнений. Томск.: **СТТ, 2019–176 с.**
- **Электронный ресурс:**
- **2.** Юниум – [Электронный ресурс] – режим доступа:
<http://learn.unium.ru/uniumdesign/design1/lesson4/>
- **3.** Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. Уч. пособ. – М.: Академия, **2007. – 208с., ил.**
- **4.** Быков З.Н., Крюков Г.В., Минервин Г.Б., Филимонова Н.А., Холмянский Л.М. Художественное конструирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий: Учебник для студентов художественно-промышленных вузов. –М.: Высш.шк., **1986.**
- **5.** Сикл Э. Еще больше оптических иллюзий /Пер. с англ. - М.: АСТ; Астрель, **2006. – 167с.: ил.**
- **6.** Лин М.В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования во всех видах дизайна: от эскиза до реального проекта: архитектура, ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров, графический дизайн. /Пер. с англ. О.П.Бурмаковой. – М.: АСТ, Астрель, **2012. – 199 с.**

Спасибо за внимание!