

СКРАЙБИНГ

Скетчноутинг

Скетчноутинг – актуальное направление визуализации. Это иллюстрированные заметки с персонажами, цитатами, стрелками и другими элементами, помогающие структурировать, запомнить и осмыслить информацию

Структурирование или интеллектуальный хаос?

В чём плюсы визуальных заметок?

Скетч — это креативный конспект студента. Не дословное цитирование, а игра образами и мыслями.

Визуализация наиболее ключевых моментов, которая осуществляется карандашиком или ручкой от руки.

Но что можно конспектировать?

Конспекты, семинары, конференции, планы работы, заметки путешествий и др

Для большей красоты «черновик» желательно превратить в красочный графический полноценный материал.

Советую обязательно прочесть:

[Думать «глазами»: визуальное мышление](#) (о [методе визуального мышления](#) (Visual Thinking) Дэна Розма)
[Думать глазами-2: скетчи, визуальные истории, визуализация данных](#) («Визуальные заметки» Майка Роуди)

Искусство Этруссии. Искусство Рима

До конца 6 в. до н. э.
Этруская династия
правит Римом
С 5 в. до н. э. Рим начал
важные действия
против Этруссии
Римляне взяли свой
латинский язык.

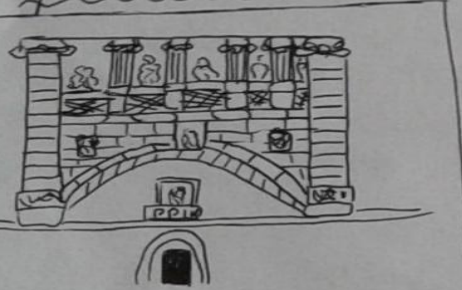
Этрусы изобрели
бетон.

Обязательной прена-
мением римских
гераров были обществ-
ные бани (римляне
называли их термы)

Характерной для рим-
ского искусства я архитек-
турные триумфальные
арки, воздвигавшиеся
в память военных побед
важных событий, в честь
императоров.

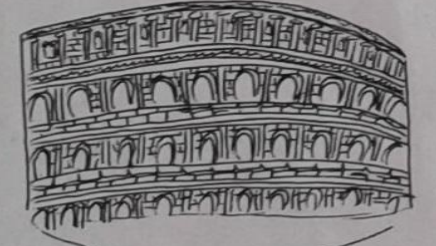
• Сидьнтурный портрет
Ларарии - домашние
святиница

Архитектура.

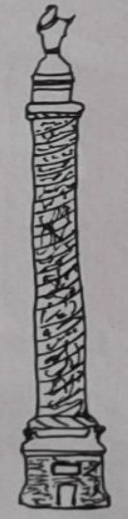
Ворота п. Марция
и п. Августа в Перузье

Монахский орден,
сход с дорическими
стилем.

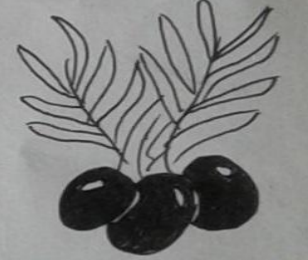

Амфитеатр
Траяна

Колонна Траяна

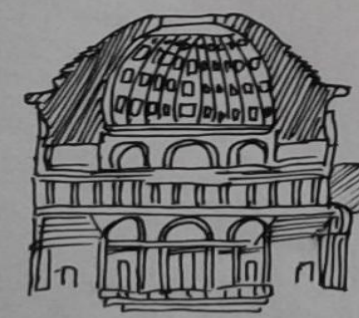
Живопись

Скульптура

Статуя
императора
Августа

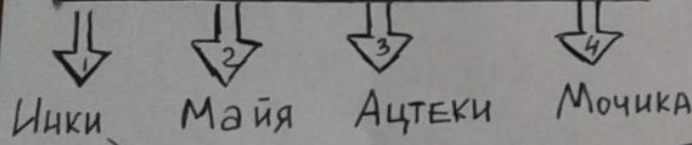

Пантеон - храм всех богов.
Триумфальные арки
Самой большой римской церкви - Коллеги
(Амфитеатр)

Искусство Американских цивилизаций

Вселенная: 13 христианств
 краек. - б. Востока
 бешка - б. Севера
 герк. - б. Запада
 псст. - б. Юга
 земля ув. в устье
 Копана Калакмуля Тикаль
 Паленке

Регулярно совершались кровавые ритуалы в Тиауанако
 Культура могила известна портретной керамикой. Мастера работали с 3-мя красками: белой, черной, красной
 Жертвы паукобразным существам

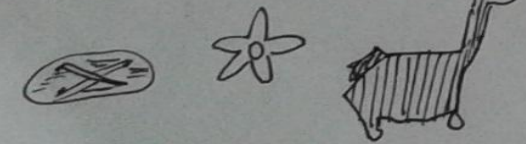

1 "Комментарии"
 Гарселасо де ла Вега

МАЙЯСАРАСИ

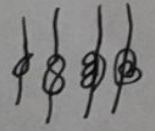

Манко Калик
 Виракоча -
 Творец мира
 и основатель
 белой

Трапунья -
 символ
 архитектуры
 инков

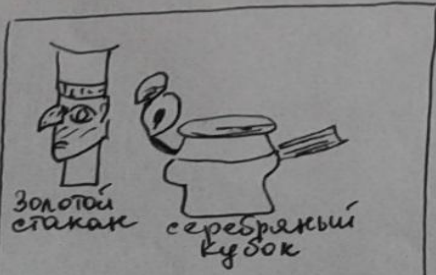
Письменность
 инков -
 Кипу

Астрономия

Ступенчатая

Украшения и украшения
 из золота, серебра,
 драгоценных камней
 • Текстиль, керамика

2 Майя
 Религия - связь
 жизни и
 смерти
 (Блаже-во; Мейналь)
 Храмы карисей в
 Паленке

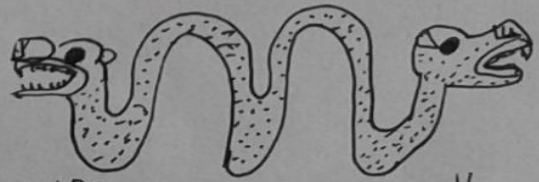

Признак красоты - косоглазие
 соблаз. роль - игра в шах

3 Ацтеки
 столица - Тенотитлан
 (Торжилили централь-
 ную Мексику)
 • Прославление
 побед над врагами
 • Возвеличили вассалов
 правителей и верхов-
 кой знати

Символ Солнца

Ювелирное
 искусство

4 Мочика
 Знаменит - металлургией и
 ювелирностью искусства

Культуре Мочика относятся Солнечная
 и Лунная пирамиды. Построены из
 самана.

АРХИТЕКТУРА

РАННЕЕ И ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО: Раннее государство. Сохранение традиций из Египта - пирамиды. В Египте - пирамиды. В Египте - пирамиды. В Египте - пирамиды.

СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО: Среднее государство. Развитие архитектуры. Развитие архитектуры. Развитие архитектуры. Развитие архитектуры.

ДОДИНАСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД:

Почти нет древесины, основной строительный материал - кирпич и камень. Пирамида Хуфу, Большая Сфинкс, Пирамида Хеопса.

НОВОЕ ЦАРСТВО: Новое государство. Развитие архитектуры. Развитие архитектуры. Развитие архитектуры. Развитие архитектуры.

ПОЧТИ НЕТ ДРЕВЕСИНЫ, ОСНОВНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ - КИРПИЧ И КАМЕНЬ.

ЖИВОТНЫЕ

СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО:

Среднее государство. Развитие архитектуры. Развитие архитектуры. Развитие архитектуры. Развитие архитектуры.

РАННЕЕ И ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО:

Раннее и древнее государство. Развитие архитектуры. Развитие архитектуры. Развитие архитектуры. Развитие архитектуры.

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

- ПЕРИОДИЗАЦИЯ**
- ДОДИНАСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
  - РАННЕЕ ЦАРСТВО 3100-2500 гг. до н.э.
  - ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО 2500-1700 гг. до н.э.
  - СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО 1700-1300 гг. до н.э.
  - НОВОЕ ЦАРСТВО 1300-332 гг. до н.э.
  - ПОЗДНИЙ ПЕРИОД 332-30 гг. до н.э.

ОСОБЕННОСТИ

- ТЕСНО СВЯЗАНО С РЕЛИГИЕЙ
- КАНОНИЧНО
- ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ
- ЗАТРОНУТАЯ ЖИЗНЬ

СКУЛЬПТУРА

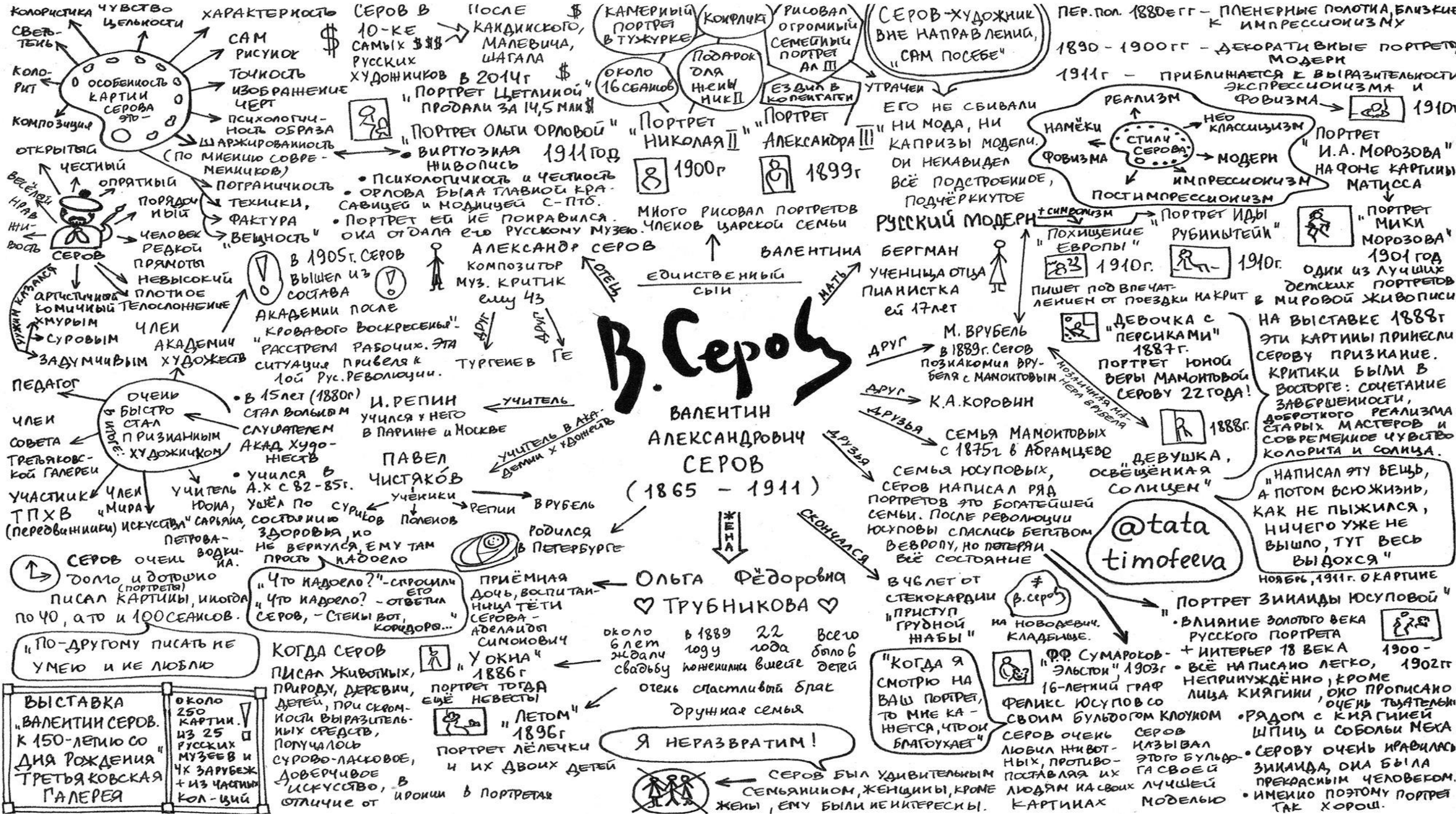
СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО: Среднее государство. Развитие скульптуры. Развитие скульптуры. Развитие скульптуры. Развитие скульптуры.

ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО: Древнее государство. Развитие скульптуры. Развитие скульптуры. Развитие скульптуры. Развитие скульптуры.

НОВОЕ ЦАРСТВО: Новое государство. Развитие скульптуры. Развитие скульптуры. Развитие скульптуры. Развитие скульптуры.

СИМВОЛЫ: Символы древнего Египта. Символы древнего Египта. Символы древнего Египта. Символы древнего Египта.

ГРАФИКА

- передать характером символа (= буквы) акценты → размер, вес, написание, цвет.
- слияние вербального (звучание) и визуального (написания)
- слияние слова и изображения.
- связь цвета букв и их звучания.
- пространство для экспериментов
- выход на абстракцию

В поэзии: от слов и смысла → к звукам и ощущениям

ЖИВОПИСЬ

- **ОТЗВУКИ ФОВИЗМА:** яркие контрастные цвета, самостоятельная жизнь цвета → нет четкой ориентации на реальность.
- **ОТ КУБИЗМА:** рубленые формы, упрощение формы, использование трапеций + колаж
- **ОТ ПРИМИТИВИЗМА:** образы простых людей, подчеркнутая неуклюжесть рисунка, нет детальной проработки
- **ОТ ФУТУРИЗМА:** несколько фаз движения одновременно, динамизм

ОДНОВРЕМЕННО
 Новые направления появились одновременно как арт-движения

Луровский и Прокофьев через несколько месяцев разделили месяцы, ушли за 5 лет.

Новые направления появились одновременно как арт-движения

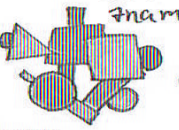
- ПОЧТИ ВСЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧИЛИСЬ ЗАРУБЕЖЕМ
- ВЫПИСЫВАЛИ ИНОСТРАННУЮ ПРЕССУ ПО ИСКУССТВУ
- ВЫСТАВКИ ЗАПАДНЫХ ХУДОЖНИКОВ

КТО: Ларионов
 Гончарова
 Машков Розанова
 Митуров Попова
 Малковская
 братья Бурлюки
 Кручённых
 Шейнников.

Сформировалось в России под влиянием французского кубизма и (Пикассо, Брак) и итальянского футуризма (Маринетти, Боччони).

ОТ КУБИЗМА

- расслоение на плоскости
- увидеть модель в нескольких моментах одновременно
- упрощение техники

ОТ ФУТУРИЗМА

- динамика - ак
- эстетика войн отношению к
- эпатажность
- символика

≈ 1910-е до 1917 года

живопись

МАНИФЕСТ

Сознательное манипулирование реакцией. Тесное сотрудничество со СМИ → запатентованные эпатажные выходы, под

В ОБРАЩЕНИИ В РАМКИ ФЕНОМЕН → ПРИСВОЕНИЕ ВЫСШЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
 XIX в. - начало XX в. заморское искусство постмодернизм, авантюризм, футуризм, кубизм, символизм
 В России новые направления появились одновременно с развитием одновременно с использованием. Потребности.

Лопухов

Испания

1710 Французского Войны - художник, гравер, портретист
 "Ровестры побегавшие в ночь на 3 мая" - в 1792г - отлож (коммюна, биржевые)
 "Зонтик" - 1808-1814г - оккупация Бонапартом (темной войной)
 "Сок рафина роздает" - Бонапартом
 "Судавиш (серия копирингос)" (темной войной)
 "Жом мукою" - "Сотурн" - поздний перелом

РОМАНТИЗМ

Конец 18 - середина 19 века.

Германия

Шверинский замок
 Каспар Давид Фридрих
 "Крест в горах" - 1807
 "Алтарь в дубовой роще"
 "Странник над морем тумана"

- направление преднее худ. в основе которого лежит романтирование предм. произведения.
 - возвращается к истокам тел-ого существованию, к миру природы
 - в иск-ве подается перелом души страдания, эмоции, чувства
 - сюжет богатывается средне-вековой и восточной экзотикой

* Эклетика - арх-ра романтизма (смешение стилей)
 Ск-ра интерес к личности 20-30-е гг XIX в.
 "Наполеон обретший бессмертие"

* Школера - эскиз мясом в полной натуре
 Ксилография - гравюра на камне
 Пастаральность - образ моды на природу

Англия

Уильям Блейк "Геккога" - Бошинг Сурбот - 1795
 "Флохи и Сурраше Адама" - 1795
 Уильям Тернер в 16- "Академия художеств"
 "Кораблекрушение" "Человек и Стихия"
 "Пожар Лондонского Парламента"
 Джон Констебл "Загорел над морем" / этюд на пленэре "Стучихен"
 "Белая лошадь" "Садок в Солсбери"

Германия

- 1) Неодобность изобр-е соботий, пейзажа, морей
- 2) Опора на эмоции, мирот, традиционность
- 3) Жанровость и контрастность композиции
- 4) Пейзажи, любованные природой.

Англия конец XIX в. Прерываэлитот: 1) Восстание против Акарем, традиции и мепю порра- ками или

Д.Р. Россети
 "Юность дево Марии"
 П-Т. Элизабет Суррам
 Э.Э. Милле
 "Орание"

РОЗОНАЧА (3) воздирати в качестве морелей
 ММИКИ дудей или
 СМ ВОЛИМ РАВСТВЕННИКОВ
 4) Средневековые сюжеты

2) За возвращение к иск-вности и простоте рац. итальянского иск-ва (90 Раораэле)

Италия

Эжен Делакруа
 "Эмоцион-ть цвета"
 "Свобода, верующая парад" - 1830
 "Смерть Сардиняна" - 1827

Франция

Тьердор Жерико - конфликтность мира, страсти
 "Орхидей конюток ле рей импер. гвардии" - 1812
 "Плот "Мерцос" - от оганние до борьбы
 "Серия портретов душев-нобольных"

Особенность!
 Глубокое чувство природы, представленной в движении
 (зарожение пейзажа)
 Прерафаэлитот

← Зузья →

ПРЕВРАЩЕНИЕ

МЕТАБОЛИЗМ

ХАЙ ТЕК

В ЯПОНИИ

ИЗМЕНЕНИЕ

СТРУКТУРНЫМ
ЭКСПРЕССИВИЗМ

ПОЗНАНИИ
МОДЕРНИЗМ

МОДУЛЬНОСТЬ

СТЕКЛО
ПЛАСТИК
ПРЯМО ЛИ НЕЙНОСТЬ

МОТРИЗМ

↓
ЧТО?

КАНДИНСКИЙ

- ОСНОВНЫЕ ИДЕИ:
- о цвет и форма имеют символическое начало. При сочетании формы и цвета рождается определенный смысл.
  - о у цвета есть звук. Картины пишутся как симфонии — у каждого цвета есть своя партия.
  - о главное в произведении — „внутреннее содержание“. Искусство — духовно, и важно изобразить не форму, а суть вещей и явлений.

НАШИ, ПЕРВЫЕ:
 МАЛЕВИЧ
 КАНДИНСКИЙ
 ТАТЛИН
 ЛИСИЦКИЙ

КО ПЕРВЫЙ?

- о параллельность работы в одном направлении — ТЕОРИЯ, ИДЕИ, ПРАКТИКА
- о борьба за лавры первооткрывателя → фальсификация & свезений, постановка ложных дат на произведениях.

БЕСПРЕДМЕТНОСТЬ — НЕ ИЗОБРАЖАТЬ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.

абсолютное НИЧТО?

вовсе нет абстрактная живопись имеет рассказывать зрителю о чём угодно. Здесь содержание остаётся, меняется способ общения со зрителем, во главе — кодировка информации средствами самого искусства, а не с помощью образов окружающего мира

ТАК
уже
ли
нов
язык абстракции?

- о простые формы,
- о большие массы,
- о отсутствие деталей

ДА-ДА!

начало произведения в любом веке.

▲●■ ХУДОЖНИКИ-АБСТРАКЦИОНИСТЫ НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ С БАЗОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПОСЛЕ ДУЮЩИЕ ФАЗЫ ПРОРАБОТКИ ОТБРАСЫВАЮТСЯ. = УХОД ОТ ТРАДИЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ БАЗОВОГО ЭТАПА РАБОТЫ НАД ПРОИЗВЕДЕНИЕМ. ■●▲

@natasha_kaija

СКАЗАТЬ
одной точкой.

ВСЁ.

ТА САМАЯ ТОЧКА

ДЕ-ЮРЕ
Кандинский
ДЕ-ФАКТО
Все дружно

▲ДУХОВНОСТЬ

ЛИСИЦКИЙ

- ОСНОВНЫЕ ИДЕИ:
- о выход супрематизма в мир реальных вещей. Дизайн, архитектура.
  - о искусство — для людей, в каждый дом.
  - о проектирование и разработка произведений.
  - о произведение как машина.

ПРОЕКТ

СУПРЕМАТИЗМ
МАЛЕВИЧ

- ОСНОВНЫЕ ИДЕИ:
- о новое общество — новые предметы и искусство
  - о разрушить всё старое и на этом месте возвыгнуть новое.
  - о абсолютное ничто = произведение без наслоений культуры.

ФОРМА

ТАТЛИН

основные идеи:

- о работает с конструкциями → выход абстракции в объём.
- о вводит в художественный язык абстракции дополнительный вектор — фактуру (помимо цвета и формы)
- о введение в произведение динамическое начало — подвижно.

ФАКТУРА

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Родитель должен немного подготовиться: почитать об основных идеях выбранного художника (направления), акцент на интересные факты, близкие ребёнку.

- ✓ **Кто:** лучше всего начинать с реалистической живописи, с жанровых сценок или исторических полотен (например, Павел Федотов).
- ↓ следующий этап - импрессионисты (например, Клод Моне).
  - ↓ фовисты (ранний Анри Матисс), кубисты (Жорж Брак) и футуристы (Умберто Боччони).
  - ↓ абстракционисты (Малевич, Кандинский).

Для начала выберите одно направление или одного художника, чтобы не получилось каша.

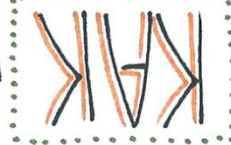
- ✓ **Где:** дома (по книгам, репродукциям, на компьютере/планшете).
- на занятии по истории искусства (лучше выбрать небольшой цикл, а не одиночное занятие).
  - в музее (найдите с выставки одного художника или с одного или двух залов, с работами одной эпохи).

- ✓ **Как:**
- чтение рассказов о художниках и направлениях
  - обсуждение впечатлений от произведений
  - сравнение работ
  - поиск связи между идеями и техникой

Не рассказывайте ребёнку всё сразу: знания, полученные на собственном опыте, лучше запоминаются.

В ЧЁМ СВЯЗЬ ИДЕЙ И ВЗГЛЯДОВ НА МИР И ТЕХНИКИ, МАНЕРЫ, СЮЖЕТА И ВИДА ИСКУССТВА

Искусство ДЕТЯМ

Зачем ребёнку искусство?

- формирование аналитического мышления — анализ → вывод
- умение добывать знания
- развитие фантазии
- дверь в разные культуры
- развитие логики
- проигрывание различных социальных ситуаций в игровой форме

МНОГОГРАННОЕ ПОЗНАНИЕ МИРА — И ЕГО ИСТОРИИ —

ИСКУССТВО ДОСТУПНО ВСЕМ

ИСКУССТВО — ЭТО ЯЗЫК.

Художественный язык. На нём можно говорить, читать и его можно понимать. Техника и стилистика используются вместе слов.

Важно! Будьте честными с детьми в собственном восприятии произведений → Если оно умасно, честно выскажите мнение ребёнку. А затем постарайтесь понять, почему художник выбрал именно такую манеру.

ГЛАВНОЕ — РАЗГАДАТЬ ИДЕЮ ХУДОЖНИКА

КАК ЧТО СМОТРЕТЬ

КАК ЧТО СДЕЛАНО, К ТОМУ, СДЕЛАНО, ОТ ТОГО, СДЕЛАНО

КАК ЧТО СДЕЛАНО

@nataasha_kajja nataashakajja.com nataashakajja@gmail.com

2. В роли персонажа:

- Кто художник?
- Что происходило? (предметы и т.д.)
- Кто происходил?
- Знаю ли ещё кого-то происходивших?

1. РАСКАЖИ: (НАПРИМЕР)

- что было до/после события?
- как картина?
- о чём говорят персонажи?
- кто хочет жить в ком-наме или где?
- как этот забавок?
- где может происходить?

— кто прямо перед зрителем или персонажи? — кто/откуда? — кто/откуда? — кто/откуда? — кто/откуда?

— кто/откуда? — кто/откуда? — кто/откуда? — кто/откуда?

— кто/откуда? — кто/откуда? — кто/откуда? — кто/откуда?

— кто/откуда? — кто/откуда? — кто/откуда? — кто/откуда?