

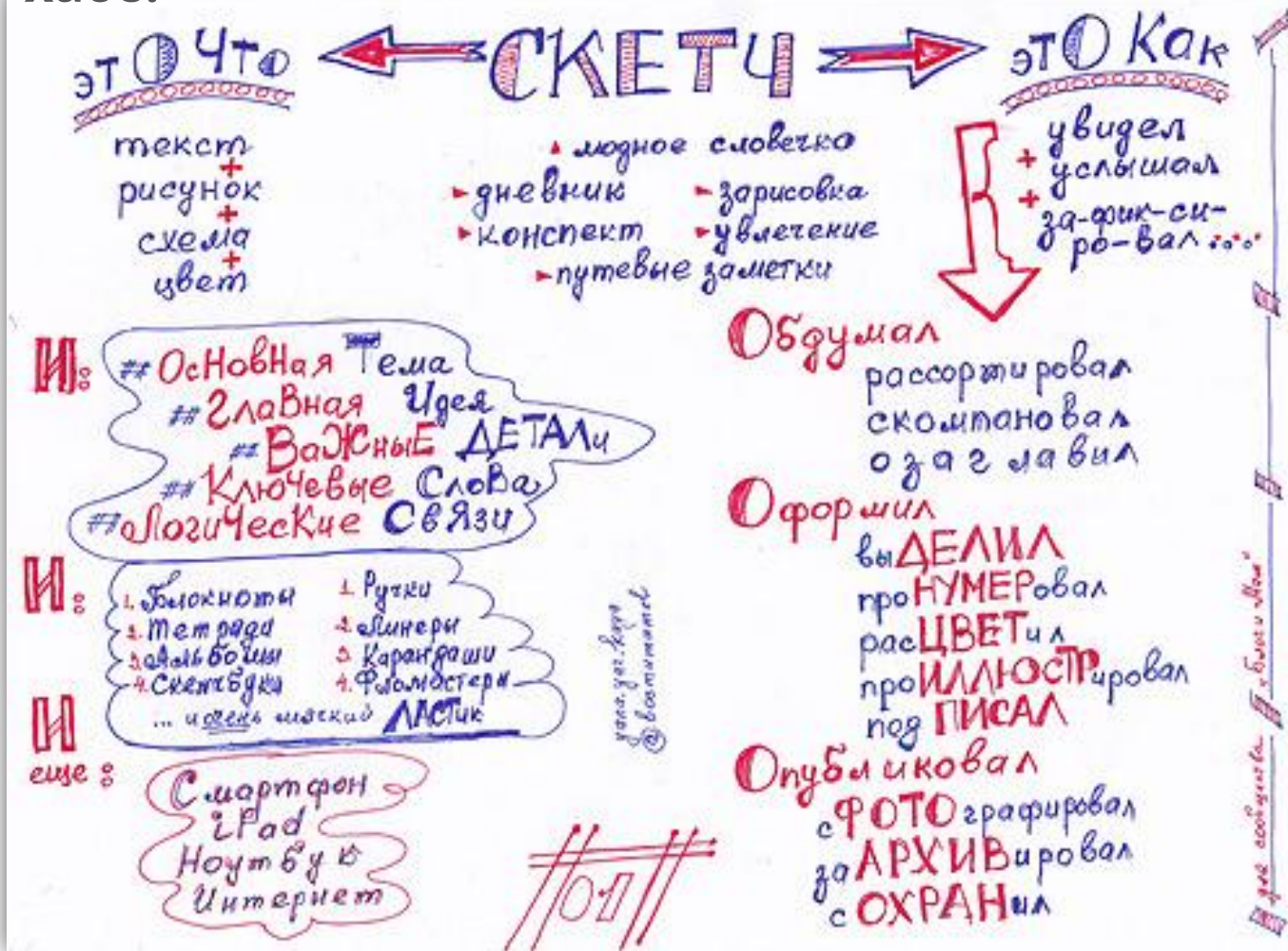
СКРАЙБИНГ

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)

Что это такое? Вид изобразительного искусства

В классическом искусстве жемчужиной — воспроизведение окружающего мира. После XIX века эта основная цель уходит на второй план — живопись как вид искусства скорее определяет круг техник и материалов, которыми работает художник. История живописи до нашего времени.

ВИДЫ

которыми работает художник — с помощью рисунка

СТАККОВАЯ

Выполняется на небольшой порцелиновой основе (можно взять и керамику в другом месте). От «стакка», на котором работает художник (пыль на лабиринт, но здесь конструкция).

ТИПЫ (делится по следующему материалу в краске):

- МАЛО (Пигмент + Масло)
- ТЕМПЕРА (Пигмент + Яичный желток)
- ЭНКАУСТИКА (Пигмент + Воск)
- АКРИЛ (Пигмент + Акриловый смола в виде водной дисперсии).

МОДУМЕНТАЛЬНАЯ

Недвижимая, выполняется преимущественно в зданиях (наружные или внутри). Это оно растет на стене или потолке. В случае мозаики может быть и пол.

ТИПЫ:

- ФРЕСКА (ТЕМПЕРА ПО СУХОЙ или СВОЕЙ ШТУКАТУРКЕ)
- МАЛО
- МОЗАИКА (ВЫКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ТЕ ССОР — МАЛЕНЬКИХ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ РАЗНОЦВЕТНЫХ КАМНЕЙ И СМАЛЬТ)

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ

- ЭМАЛЬ (СТЕКОЛОВИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ)
- ВИТРАЖ (ЦВЕТНОЕ СТЕКЛО/ЖИВОПИСЬ НА СТЕКЛЕ)
- КЕРАМИКА (ГЛАЗУРИ + КЕРАМИКА + ОБИЖИТ)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА:

Традиционно оценка художественного качества живописи по четырем направлениям: композиция, рисунок, живопись, техничность советского искусства.

КОМПОЗИЦИЯ: раскладка или компоновка элементов изображения (обрабатывает композиция художника + как работает со средствами (картинкой, как организуется движение взгляда зрителя/наблюдателя)

РИСУНОК: выстраивание живописи. Несмотря на художник работает в передаче цвета, как выстраивает композицию, какие линии характерны (оформление, формы и т.д.).

ЖИВОПИСЬ: выстраивание работы с цветом

Иногда используют композиционные средства: техника, композиция, живопись, техничность советского искусства.

Стежкие виды акварели настольная гуашь

Масло

СТЬ ТЕХНИКИ: сложное искусство — масло. Плотное, не жидкое. Живопись на холсте или доске (плотная). Для работы используют грунт — основа краски. Бумага вымачивается в масле. Сначала делают контурный рисунок. На картине выкладывают краски (каждый цвет по отдельности). Желтые, синие и другие цвета, но добавляет дополнительные краски. Масло темное и фактурное → можно писать крупные реалистичные картины. Очень популярное искусство. Многие три направления: реализм, импрессионизм, абстракционизм. Живопись маслом — это искусство. Работа акварелью (с водой) или гуашью (разбавляется водой). Живопись маслом или акрилом. Пример: Художник, Франсуа Буше

Керамика

СТЬ ТЕХНИКИ: за основу из глины наносится глина, для закрепления они обжигаются. Цветы и обжиг в определенной температуре. Видает симметричной и декоративной росписи, многоцветная и одноцветная. Хромирование может в качестве цвета или обжигать 4500 °C. Температуры к работе акрил или цветными (необязательные цвета). Роспись, «мозаика» в росписи готовой модели. Роспись, мозаика в росписи по предварительно обжиганному изделию. Пример: красочная роспись и феллоновая вазония. Др. Тресен

Энкаустика

СТЬ ТЕХНИКИ: это искусство рисования. Выглядит разные стили: более реалистичные, более абстрактные. Выглядит как живопись, но это искусство. Пример: французские портреты

Акрил

СТЬ ТЕХНИКИ: искусство живописи с помощью акрила. Это искусство живописи. Пример: James Jean

Мозаика

СТЬ ТЕХНИКИ: искусство живописи и скульптуры. Мозаика — искусство живописи. Пример: мозаики Софии Киевской

Витраж

СТЬ ТЕХНИКИ: живопись по форме стекла. Витраж — искусство живописи. Пример: витражи Мира Шага

Эмаль

СТЬ ТЕХНИКИ: искусство живописи по стеклу. Эмаль — искусство живописи. Пример: эмалевые иконы

Миниера

Будничная живопись — искусство живописи. Пример: иконы Андрея Рублева

Фреска

СТЬ ТЕХНИКИ: живопись по сырой штукатурке. Фреска — искусство живописи. Пример: фрески в храмах

Живопись

Искусство Этруссии. Искусство Рима

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

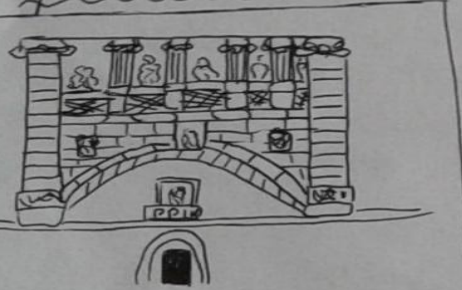
Этруски изобрели
бетон.

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.

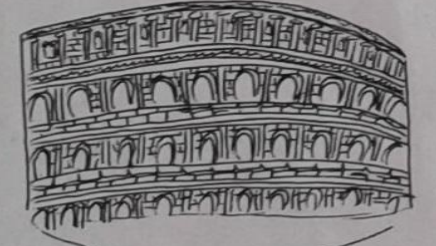
• Сидьнтурный портрет
Ларарии - домашние
святиница

Архитектура.

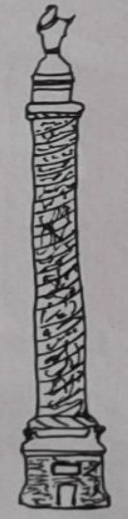
Ворота п. Марция
и п. Августа в Перузье

Монахский орден,
сход с дорическими
стилем.

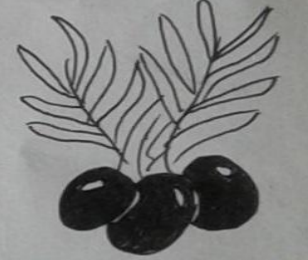

Амфитеатр
Флавий

Колонна Траяна

Животные

Скульптура

Статуя
императрицы
Августа

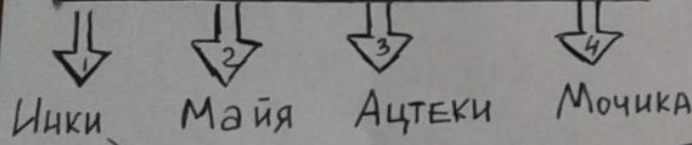

Пантеон - храм всех богов.
Триумфальные арки
Самой большой римской церкви - Флавий
(Амфитеатр)

Искусство Американских цивилизаций

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

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

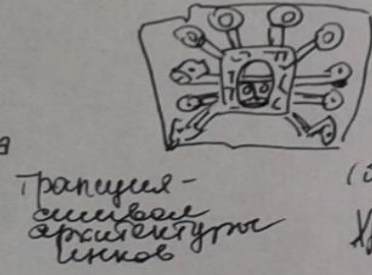

1 "Комментарии"
 Гарселасо де ла Вега

МАЙЯСАРАСИ

Манко Калик
 Виракоча -
 Творец мира
 и основатель
 белой

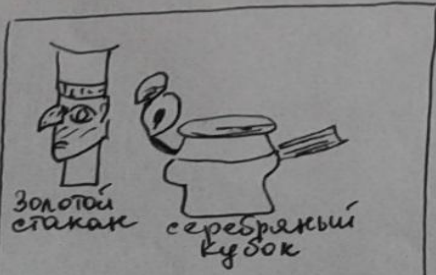
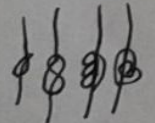
2 Майя
 Религия - связь жизни и смерти (блже-во; Мейналь)
 Храмы карисей в Паленке

Трапунья - символ архитектуры инков

Ступенчатая

Письменность инков - Кипу
 • Астрономия

Золотой стакан серебряный кубок

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

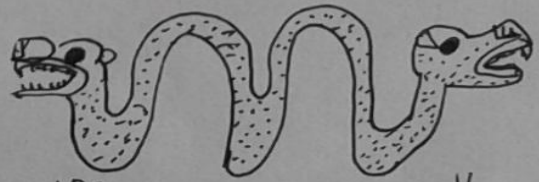
Признак красоты - косоглазие
 соблазнитель - игра в шах

3 Ацтеки
 столица - Тенотитлан (Тлакскалтецтли центральная Мексика)

- Траславление побед над врагами
- Возвеличили ваче правителей и верховной знати

Символ Солнца

Ювелирное искусство

4 Мочика
 Знамениты - металлургией и ювелирностью искусства

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

АРХИТЕКТУРА

ДОДИНАСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД:
 Материалы - известняк, порфирит
 с вкраплениями - известняк и кварц-песок.

РАННЕЕ И ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО: Различные усыпальницы. Софиты не использовались - не ставили. → Софиты → только велье, уахты и царей. Зеркала → сфинксы, статуи, статуи.

ХРАМЫ: Усыпальницы, храмы, статуи, статуи. Усыпальницы, храмы, статуи, статуи.

СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО: Усыпальницы, храмы, статуи, статуи. Усыпальницы, храмы, статуи, статуи.

НОВОЕ ЦАРСТВО: Усыпальницы, храмы, статуи, статуи. Усыпальницы, храмы, статуи, статуи.

ПОЗДНИЙ ПЕРИОД: Усыпальницы, храмы, статуи, статуи. Усыпальницы, храмы, статуи, статуи.

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

ЖИВОТНЫЕ

СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО:

Религиозные изображения. Статуи животных. Животные в искусстве. Животные в искусстве.

РАННЕЕ И ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО:
 Животные в искусстве. Животные в искусстве.

СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО:
 Животные в искусстве. Животные в искусстве.

НОВОЕ ЦАРСТВО:
 Животные в искусстве. Животные в искусстве.

ПОЗДНИЙ ПЕРИОД:
 Животные в искусстве. Животные в искусстве.

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

- ПЕРИОДИЗАЦИЯ**
- ДОДИНАСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (3000-1000 гг. до н.э.)
  - РАННЕЕ ЦАРСТВО (3000-2500 гг. до н.э.)
  - ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО (2500-2000 гг. до н.э.)
  - СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО (2000-1700 гг. до н.э.)
  - НОВОЕ ЦАРСТВО (1700-1000 гг. до н.э.)
  - ПОЗДНИЙ ПЕРИОД (1000-300 гг. до н.э.)

ОСОБЕННОСТИ

- Тесно связано с религией.
- Канонично. Устойчивые формы.
- Возможности для эволюции.
- Защитная жизнь.

СКУЛЬПТУРА

ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО: Усыпальницы, статуи, статуи. Усыпальницы, статуи, статуи.

СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО: Усыпальницы, статуи, статуи. Усыпальницы, статуи, статуи.

НОВОЕ ЦАРСТВО: Усыпальницы, статуи, статуи. Усыпальницы, статуи, статуи.

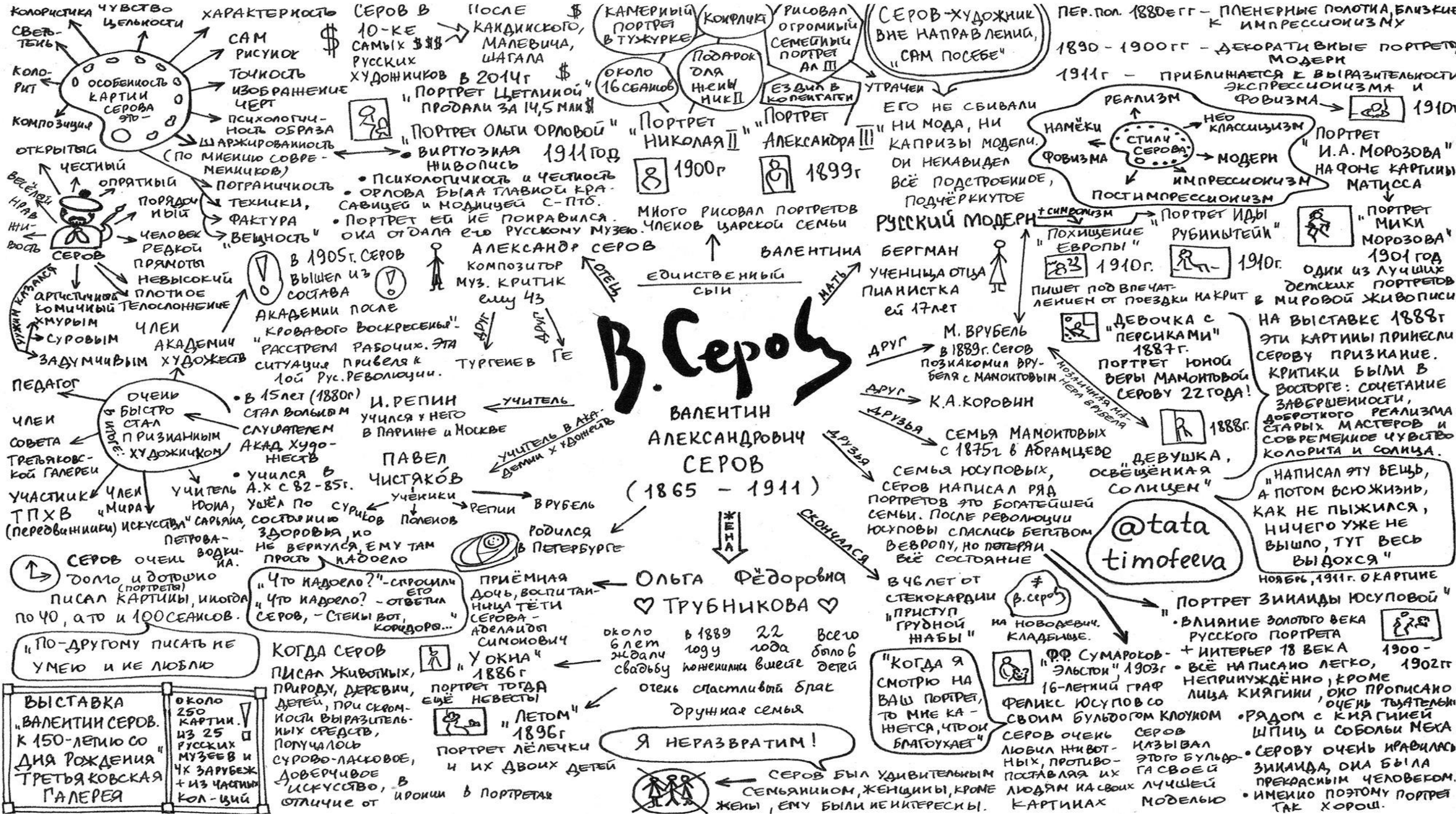

• ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ = ФАРАОН = ВОПЛОЩЕНИЕ БОГА.

• КА... (text partially obscured)

СИМВОЛЫ:

Символы египетского искусства. Символы египетского искусства.

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 + коллаж
- **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
 Керузи, Малкович, Кандинский, Мейерхольд, Уем за 5 лет.

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

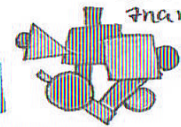
КТО: Ларионов

Тонкарова
 Машков Розанова
 Митюлов Попова
 Маковский
 братья Бурлюки
 Кручённых
 Шабанов.

Сформировалось в России под влиянием французского кубизма (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 года до 1917 года

живопись

МАНИФЕСТ

Сознательное манипурирование реакцией. Тесное сотрудничество со СМИ → запатрирование эпатажные выходы, под

→ ОБРАЩЕНИЕ В РАМКИ ФЕНОМЕНА
 → ПРИСВОЕНИЕ ВЫХОДА
 → ПРИСВОЕНИЕ СИМВОЛА
 → ПРИСВОЕНИЕ СИМВОЛА
 → ПРИСВОЕНИЕ СИМВОЛА

Испания

1710 Французского Голя - худ-к, гравер портретист
 "Ровестры побегавшие в ночь на 3 мая" - в 1792г - отлож (коммюнар, бирюшье)
 "Зонтик" - 1808-1814г - оккупация Бонапартом (темно война)
 "Сок рафина роздает" - "Саванна" (серия каприччос)
 "Жон тухлого" - "Сатурн" - поздний период

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 переработанная страдания, эмоции, чувства
 - сюжет обогатился средне-вековой и восточной экзотикой

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

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

Англия

Герцог

- 1) Неодобность изобр-е соботий, пейзажа, морей
- 2) Опора на эмоции, мирот, традиционность
- 3) Жанровность 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
 Д.Э. Милле
 "Орание"

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

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

Искусство

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
 (зарождение пейзажа)
 Прерафаэлитот

← Зусья →

ПРЕВРАЩЕНИЕ

МЕТАБОЛИЗМ

ХАЙ ТЕК

В ЯПОНИИ

ИЗМЕНЕНИЕ

СТРУКТУРНЫМ
ЭКСПРЕССИВИЗМ

ПОЗНИИ
МОДЕРНИЗМ

МОДУЛЬНОСТЬ

СТЕКЛО
ПЛАСТИК
ПРЯМО
ЛИНЕЙНОСТЬ

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.

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

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.

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

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

ФАКТУРА

С ЧЕГО НАЧАТЬ

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

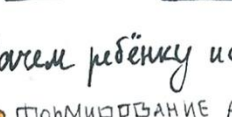
- ✓ **Кто:** лучше всего начинать с реалистической живописи, с жанровых сценок или исторических полотен (например, Павел Федотов).
- ↓ следующий этап - импрессионисты (например, Клод Моне).
  - ↓ фовисты (ранний Анри Матисс), кубисты (Жорж Брак) и футуристы (Умберто Боччони).
  - ↓ абстракционисты (Малевич,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

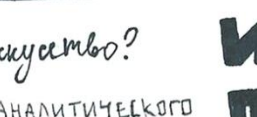
Не рассказывайте ребёнку всё сразу: знания, полученные на собственном опыте, лучше запоминаются.

- 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 —

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

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

1. РАСКАЖИ: (ПРИМЕР)
- что было во/после события как картина?
  - о чём говорят персонажи?
  - кто шепчет шутки в ком-наме или драме?
  - как это выглядит?
  - где может происходить действие?
  - кто какое выполняет действие?

2. В РОЛИ ПЕРСОНАЖА:
- Знаю ли ещё похожие произведения?
  - Кто персонажи?
  - Что было? (Андрей, предметы и т.д.)
  - Почему так получилось?
  - Знаю ли ещё похожие произведения?

Искусство доступно всем

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.

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

@nataasha_kajja nataashakajja.com nataashakajja@gmail.com

- КАК
- что было во/после события как картина?
  - о чём говорят персонажи?
  - кто шепчет шутки в ком-наме или драме?
  - как это выглядит?
  - где может происходить действие?
  - кто какое выполняет действие?
  - Знаю ли ещё похожие произведения?
  - Кто персонажи?
  - Что было? (Андрей, предметы и т.д.)
  - Почему так получилось?
  - Знаю ли ещё похожие произведения?

КАК + ЧТО

КТО

ЧТО

КАК

ЧТО

КТО

ГЛАВНОЕ — РАЗГАДАТЬ ИДЕЮ ХУДОЖНИКА