

ЛИНЕАРНЫЙ РИСУНОК КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ХУДОЖЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЭСКИЗИРОВАНИЯ

Дё Ю.С., Хруль Т.С.

Томский политехнический университет
dvojulias@gmail.com

Введение

Успех работы любого дизайнера зависит от множества навыков, в том числе умение быстро и точно отобразить задуманный образ на этапе зарождения идеи. Поэтому вопрос моментальной и наглядной подачи является актуальным. Эскиз или скетч (англ. sketch «эскиз, набросок, зарисовка») - это быстро выполненный свободный рисунок, бывает графическим и живописным. Способы и материалы создания разные. Поэтому целью нашей работы является выявление наиболее эффективного метода художественного моделирования и эскизирования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести сравнительный анализ существующих техник подачи быстрых зарисовок;
2. Выделить критерии эффективности подачи быстрых зарисовок;
3. Определить методику эффективного эскизирования;
4. Осуществить экспериментальную проверку предложенной методики.

Определение и апробирование методики

Существуют разные техники подачи быстрых зарисовок:

Графические: зарисовки карандашом, пером, ручкой.

Рис. 1 Пример карандашной зарисовки

Создание объема в карандашном эскизе (рисунок 1.) происходит за счет штриховки и растушевки. Штриховкой показываются тонные соотношения такие как: свет, рефлекс, блик и т.д. Штрих следует по форме предмета, для более точной передачи геометрии. Плановость прорабатывается за счет толщины линии, чем ближе предмет, тем толще линии его контура, чем дальше, тем линии тоньше. Таким образом, создается воздушная перспектива. Плюс карандашной зарисовки — это возможность корректировки построения в процессе работы (за

счет стирательной резинки и многослойности штрихов). К минусам можно отнести время, затраченное на плановую проработку. Быстрое эскизирование карандашом только за счет контурного, линейного рисунка и воздушной перспективы выглядит не выразительно.

Техник эскизирования пером или линером (это ручка с водными чернилами) много, но основой является линейный рисунок (подобный линии, однонаправленный), особенностью является легкость и информативность. Любой текст состоит из линий, поэтому линейный рисунок легко читается. Несмотря на свою простоту, любая линия обладает характером: она может быть мягкой и покладистой, а может быть острой и резкой. Она не только определяет контур предмета, но в какой-то степени передает и объем, и цвет, и пространство. Минусом техники является монотонность. Для расстановки планов как вариант применяют цветную бумагу в сочетании с белой гуашью. Пример линейного наброска представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Линейный эскиз

Живописные: эскизы пром. маркерами, акварелью, гуашью. Данные методы, как правило, являются дополнением к карандашному рисунку. Суть заключается в наложении цвета на уже готовый, отрисованный карандашный или перьевой эскиз. Существуют различные градации хроматических и ахроматических цветов. В данном случае представлен эскиз маркером рисунок 3, здесь ахроматическая гамма служит для разбивки цвета по тонам. Минусами работы с пром. маркерами является сложность в исправлении цвета в случае ошибочного выбора. К плюсам можно отнести скорость работы и эффективность за счет тоновой яркости. Работа с гуашью схожа с маркером: достаточно плотные и конкретные тона, зато есть вариативность.

Рис. 3 Эскиз пром. маркерами

Эскиз акварелью или гуашью в чистом виде достаточно прост и условен, не хватает деталей, за счет которых мог бы выделиться первый план. Зато выглядит легко и живо. Пример акварельного наброска представлен на рисунке 4.

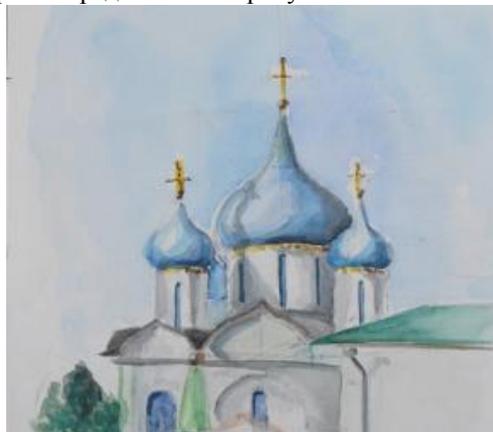

Рис. 4. Акварельный эскиз

Критериями эффективности эскиза являются:

1. Скорость создания необходима для быстроты фиксации идеи или образа, которые имеют свойство ускользать и видоизменяться.

2. Точность или детальность является основой любой индивидуальности. Для передачи настроения и характерных особенностей объекта в арсенале инструмента должен быть спектр вариативности (например, изменение толщины линии, нажима, динамики).

3. Работа с пространством один из важнейших моментов в создании любой композиции. Любое тело подчинено законам перспективы, поэтому техника эффективного метода эскизирования должна обладать многоплановостью и арсеналом формообразующих приемов.

4. Не смотря на детальность и объемность образ объекта должен быть легким, понятным и читаемым.

5. Набросок должен быть атмосферным, передавать настроение и окружение данного момента.

Для определения метода эффективного художественного моделирования проанализируем

вышеперечисленные техники с условием их эффективности и сделаем вывод что, скетч должен быть быстрым, точным, легким, глубоким, как с точки зрения объема, так и с точки зрения настроения. Под эти критерии подходит линейный рисунок, за счет сокращения времени рисования, при использовании данного вида техники рисунок получается "чистовым". Художник не тратит времени на исправления недочетов. Пропадает "боязнь листа", появляется характер и атмосфера свойственные именно этому моменту.

Недостаток плановости компенсируется акварелью. Она в отличие от гуаши и маркера прозрачна, легка и обладает удивительным свойством фиксации момента. Как высохнет краска не знает даже сам автор, направляющий кисть. Эта непредсказуемость и есть настроение здесь и сейчас. Акварелью можно добиться погружение объекта в фоновую среду, при этом выделив его характерные черты. Пример на рисунке 5.

Рис. 5. Линиарный эскиз с акварельным фоном

Вывод

В ходе работы был проведен сравнительный теоретический и практический анализ существующих техник эскизирования, выявлены критерии эффективности подачи быстрых зарисовок. Осуществлена экспериментальная часть, которая подтвердила, что линейный скетч в сочетании с акварелью в среднем на 8% быстрее, чем штриховой карандашный набросок. Это процентное соотношение было выведено из времени, затраченного на создание 15 штриховых набросков памятников архитектуры в г. Суздаль и 15 линейных рисунков в сочетании с акварелью. Были так же проведены эксперименты по внедрению гуаши и пром. маркера в линейный скетч, что не привело к желаемому результату и не отвечало характеристикам эффективности. Такие критерии как атмосферность и легкость эскиза достаточно субъективны, они зависят множества факторов. Если сравнивать работы одного автора, представленные в этом докладе, то можно с уверенностью сказать, что линейный рисунок в сочетании с акварелью обладает всеми критериями эффективности.