



Содержание

Введение	6	Творческий эскиз: выходим за рамки быстрого рисунка ...	90
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	8	Книга дизайнера	92
Материалы для рисования и их характеристики ...	10	РИСУНОК ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ...	94
Графит и его твердость	12	Перспектива: осязаемая реальность	96
Рисование чернилами	14	Основы перспективы	98
Краска и приемы ее использования	16	Позиции для изучения пространства или объекта ...	102
Подходящая бумага	18	Построение окружностей	108
Дополнительные материалы	20	Лестницы в перспективе	110
Материалы для произведения замеров на объекте	22	Метод контуров и пропорций	112
Цифровое оборудование	24	Тени и отражения в одноточечной перспективе	116
Линия, штрих и пятно	26	Фигура человека	122
Экспериментирование с материалами для рисования	28	Введение в антропометрию	124
Значение умения рисовать	30	Объекты вокруг человека	126
Тон: от реальности к бумаге	34	Техники наложения цвета	128
Моделировка при передаче пространства и объектов	40	Цветные карандаши, акварель и гуашь	130
ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ПРОЕКЦИРОВАНИЕ И ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ	50	Маркеры: выразительность и скорость	132
Прямоугольное проектирование	52	Изображение материалов	136
Различия между европейским и американским методами проектирования	54	Каменные материалы	138
Вид изнутри, горизонтальный план снизу и сверху	56	Металлические и полупрозрачные материалы	142
Разрезы: воображаемые сечения	58	Дерево: прорисовываем прожилки	144
Изображение лестниц	60	Текстиль в дизайне интерьера	146
Стандарты и общие графические принципы	62	Окружающие объекты на рисунке	148
Линии и их способность передавать информацию	64	Деревья и растения	150
Рисунок предмета в масштабе	66	Пространство в целом: рисунок для презентации	154
Цифровые обозначения и надписи	70	Вспомогательные средства для выбора цветов	156
Измерение пространства	72	Другие техники презентации	158
Первые советы	74	Коллаж: сочетание идей	160
Понимание пространства	76	Представление проекта с помощью сторибора	162
Эскиз: изображение пространства	78	РИСУНОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	168
Осуществление замеров	80	Рисунок как источник информации	170
Случаи, требующие особого внимания	82	Аксонметрическая проекция	172
РИСУНОК НА ЭТАПЕ АНАЛИЗА И ТВОРЧЕСТВА	84	Строительный чертеж в процессе работы	174
Эскиз в процессе творчества	86	От строительного чертежа к чертежу детали	176
Анализ, концепция, изучение планировки и масштабное видение	88	Другие отрасли дизайна	178
		Графический и промышленный дизайн в рисунке дизайна интерьера	180
		Соотношение работ дизайнера интерьера	186
		Глоссарий	188
		Библиография	190
		Благодарности	191



Введение

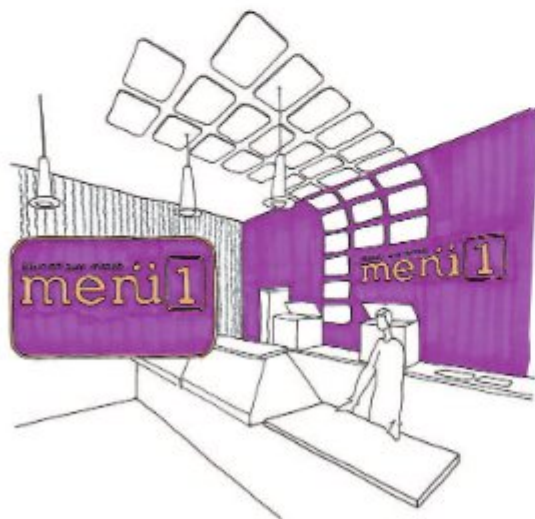
Рисунок — главный инструмент дизайнеров интерьера на различных этапах работы: эскизы возникают в сознании и вскоре заполняют белый лист, связывая воедино идею и рисунок. Выразительные рисунки используются в презентации для передачи ощущения пространства, достигаемого посредством объема, тени, текстуры, цвета и настроения. Эскизы позволяют четко показать строителям, какие работы необходимо выполнить. Это лишь некоторые примеры использования рисунка при создании дизайн-проекта интерьера.

В этой книге будет рассказано исключительно о рисунке от руки, который представляется нам наиболее важным элементом для развития в профессии дизайнера. Дизайнер может перемещаться в пространстве или двигать объекты, сидя за столом и используя лишь бумагу и карандаш. Он может изображать различные текстуры и материалы, чтобы увидеть, как они сочетаются, и сравнивать их. Дизайнер даже может создавать проекты, отражающие индивидуальность человека, живущего

в глобализованном мире информационных технологий, приведших к однообразию.

Приобретение привычки делать зарисовки с натуры также полезно, поскольку это отличный способ запоминать объекты, привлекающие наше внимание на улице или в путешествиях. Встречающиеся формы, сочетания цветов, конструктивные особенности, текстуры и т. д. — все это имеет смысл зарисовывать в маленькой тетради для путешествий, любая из этих деталей в будущем может послужить отправной точкой для целого нового проекта.

Эта книга стала результатом накопленного опыта в профессии дизайнера интерьера и преподавательской работы, а также анализа других отраслей дизайна и художественного рисунка. Структура книги совпадает с порядком следования этапов дизайн-проекта. Рисунки от руки — графические образы, кото-



«Мы говорим слишком много. Нам следует меньше говорить и больше рисовать. Лично мне хотелось бы отказаться от слов и, как в живой природе, общаться только по необходимости и делать это посредством рисунков».

Арне Якобсен



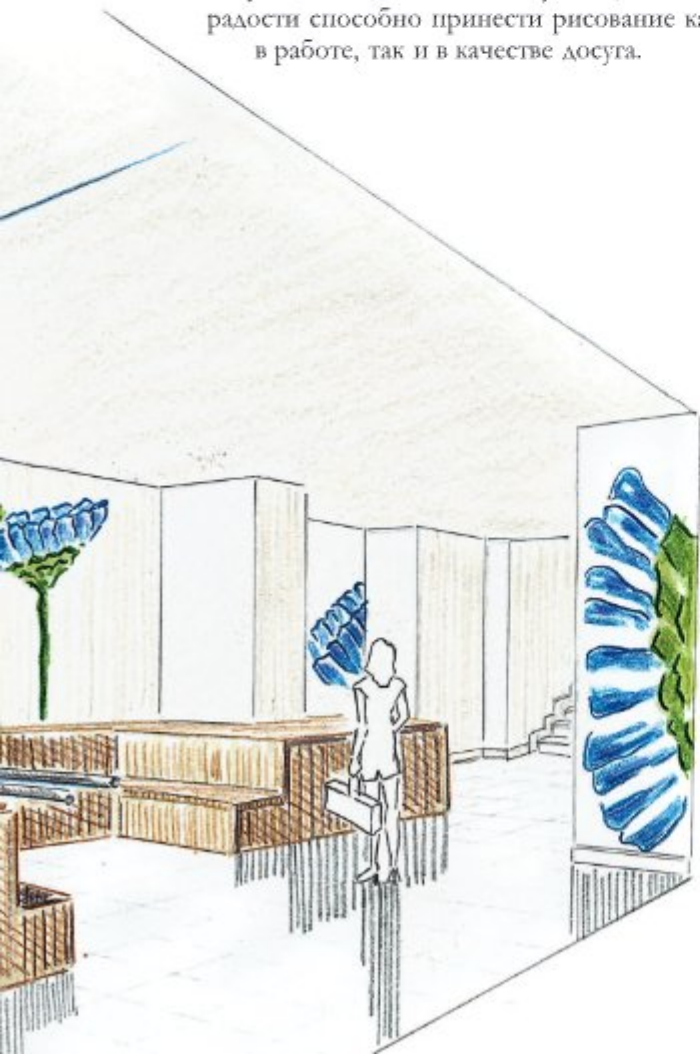


рые должен уметь создавать каждый дизайнер, важны почти на всех этапах. И не стоит забывать о цвете, столь же значимом, как свет или объем, и используемом в объяснениях с первой главы до последней.

Рисунок и преподавание рисунка изменились. Сегодня обучение рисунку происходит иначе, чем пятнадцать лет назад, ведь принципы в профессии стали другими. В связи с этим, с педагогической точки зрения, мы затронем определенные темы, со всей строгостью придерживаясь актуальных требований к рисунку от руки, чтобы дизайнер, овладев многочисленными графическими разновидностями, смог понимать сам и быть понятым другими.

В этой книге представлены основы различных видов рисунка для применения в профессиональной деятельности, при этом издание можно использовать как справочное или учебное пособие.

Надеемся, что наша книга вдохновит читателя рисовать, будь то за рабочим столом или на улице. Читатель сможет узнать, сколько радости способно принести рисование как в работе, так и в качестве досуга.



ХАВЬЕР ХИМЕНЕС КАТАЛАН

В 1996 году окончил школу Пау Гаргальо в Бадалоне по специальности «Дизайн интерьера» и в 2006 году — школу Йоджа в Барселоне по специальности «Графический дизайн». Проходил обучение в области изобразительного искусства в Барселонском университете. Энергичный и многогранный дизайнер вместе с Давидом Ортегой представляет *Estudio Criterio*. Получил множество наград в области графического дизайна, в частности за создание корпоративного стиля и плакатов. В настоящее время работает над проектом дизайна пиктограмм и изображений для обучения чтению и письму.

ДАВИД ОРТЕГА ГОМЕС

В 1996 году окончил школу Пау Гаргальо в Бадалоне по специальности «Дизайн интерьера», в тот же год вместе с Хавьером Хименесом основал *Estudio Criterio*. *Criterio* предлагает услуги в области графического и промышленного дизайна и занимает видное место в сфере дизайна интерьера. Совмещает работу в студии с другой деятельностью. С 2006 года работает преподавателем в Европейском институте дизайна в Барселоне и преподает различные дисциплины. В последние годы проявляет интерес, как личный, так и педагогический, ко всем аспектам творчества, развивающего внутренний потенциал каждой личности.

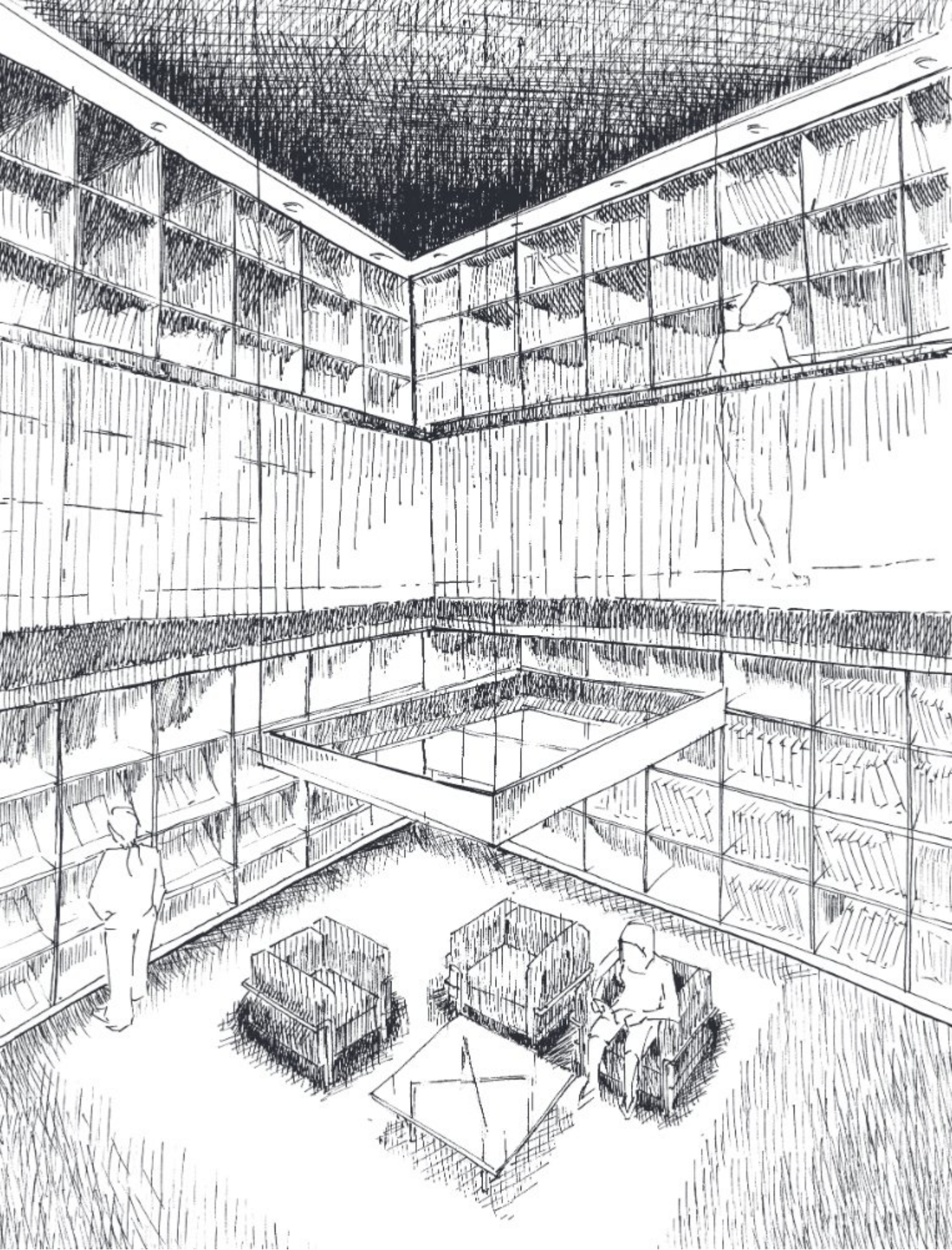
Проект ремонта вестибюля жилого дома в Барселоне. Рисунок в перспективе создан с помощью акварельных карандашей. В проекте пространство организовано вокруг цветочницы, пристроенной к центральной опоре. Для оформления стен предлагается стенная роспись с цветочными мотивами



Материалы для рисования, их использование и графические средства

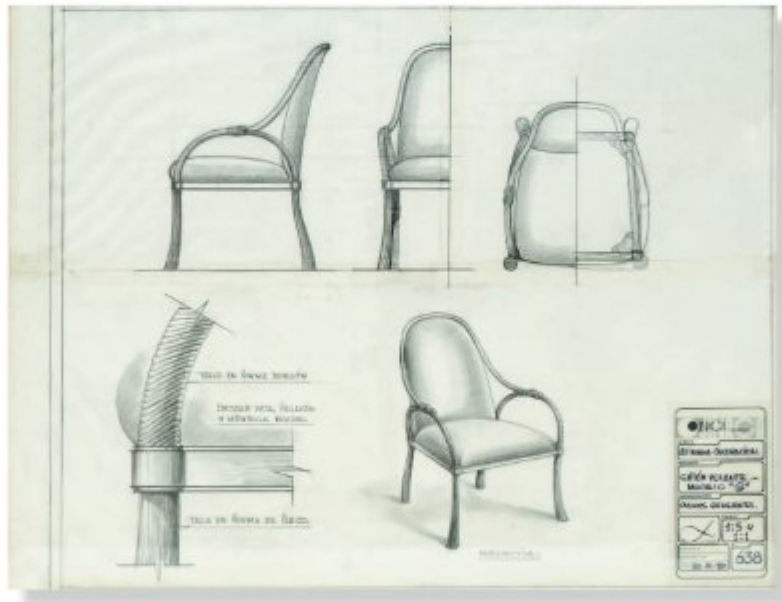
«По мере того как изобразительные техники развиваются, становится все более очевидно, что их роль не ограничивается инструментализацией изобразительных средств...»

Фернандо Рамос, Высшая техническая школа архитектуры, Барселона (ETSAB)





Материалы для рисования



КАРЛОС ОХИНАГА

Дизайн стула, модель "C", рисунки графитовым карандашом на кальке



и их характеристики



Материалы для рисования — это физическое продолжение рисующего человека. И прекрасно, если, находясь в руках, они становятся их частью. Материалы для рисования, которыми пользуется дизайнер интерьера для создания рисунков от руки, едва ли изменились за последние годы; разумеется, в отличие от информационных материалов, о которых скорее можно сказать, что они не изменились, а только появились. Качество материалов отчасти влияет на процесс и результат рисования и, следовательно, на успех реализации проекта. С другой стороны, на каждой стадии проекта используются определенные материалы, и также каждый специалист работает с определенными инструментами для конкретных целей. Совокупность этих факторов обогащает рисунок.



Графит и его твердость

С помощью этого инструмента можно передавать как абстрактные идеи, так и точную и однозначную информацию. Графитовые карандаши бывают различных оттенков, от светло-серого до насыщенного темного. С их помощью можно создавать разнообразные линии. Эти карандаши классифицируются по твердости, которая обозначается маркировкой от 8В до 9Н. Самым жирным, мягким и темным считается карандаш с маркировкой 8В. Затем следуют карандаши с маркировками 7В, 6В и так далее до В. После мягкости, обозначаемой буквой В, следуют маркировки Н, 2Н, 3Н... до 9Н, карандаши с характеристиками, противоположными карандашам группы В.

ПРИМЕНЕНИЕ

В художественном рисунке предпочтительно использовать мягкие карандаши, ведь рисовать ими проще. Цвет линий бывает от светло-серого до темно-серого. Графитовыми карандашами можно рисовать сначала тонкие изящные линии, впоследствии делая их толще и ярче. Такие карандаши позволяют создавать тени, сразу придавая объем рисунку. Однако чем мягче грифель, тем быстрее пачкается бумага и затупляется его кончик, рисунок становится менее четким. Для рисунка от руки используют карандаши с маркировками от 5В до 5Н. Для технического рисунка выбирают ряд от НВ до 9Н. Карандаши этой группы позволяют создавать однородные линии одного тона серого цвета. В случае, если в рисунке используются разные карандаши, необходимо использовать серию одного производителя, так как зачастую твердость карандашей различных марок отличается.

Графитовые карандаши — единственная группа материалов на основе графита, бывающая всех степеней твердости

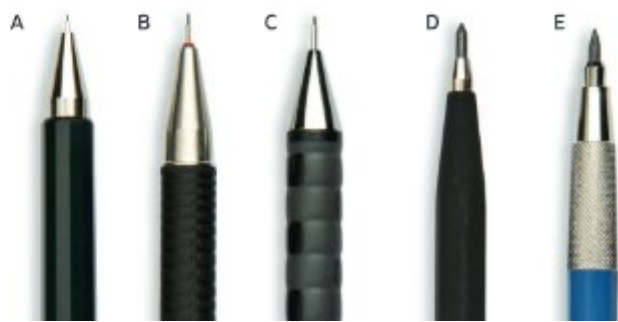


Графитовые бруски с квадратным и круглым сечением подходят для рисования первых набросков



Механический карандаш со стержнем диаметром 5 мм

Механические карандаши со стержнями диаметром 0,35 мм (А), 0,5 мм (В), 0,7 мм (С) и 2 мм (D и E). Удобно иметь механические карандаши для стержней всех степеней твердости





ГРАФИТОВЫЕ БРУСКИ

Бывают разных размеров и сечений (круглые, квадратные, шестигранные). В продаже можно обнаружить не твердые, а только мягкие бруски, которые и используются в художественном рисунке. Также такими брусками удобно делать первые наброски, так как они не требуют постоянной заточки. Для рисования на больших поверхностях особенно хороши графитовые бруски с большим сечением, благодаря которому линии видны на бумаге четко.

КАРАНДАШ

Это отличный художественный инструмент для дизайнеров. Карандаш весит немного и ощущается как продолжение руки. Однако для работы необходимо иметь при себе точилку.

МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ

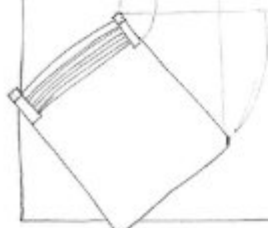
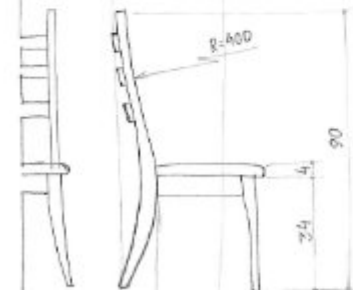
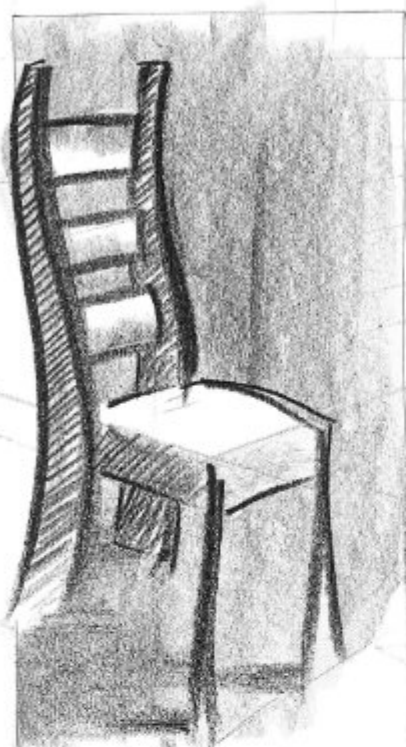
Помимо того, что они бывают различной степени твердости, стержни таких карандашей имеют диаметр от 0,35 до 2 мм. Они подходят для технического рисунка. Самые тонкие стержни не требуют заточки.

Запасные стержни для механических карандашей, встречающиеся в продаже, бывают различных диаметров и твердости



Интересно экспериментировать с такими художественными материалами, как уголь для рисования, прессованный уголь и карандаш Конте

Многогранность художественных принадлежностей на основе графита позволяет создавать в ходе проекта как первые интуитивные эскизы, так и изображения, выполненные в системе прямоугольного проецирования





Рисование чернилами

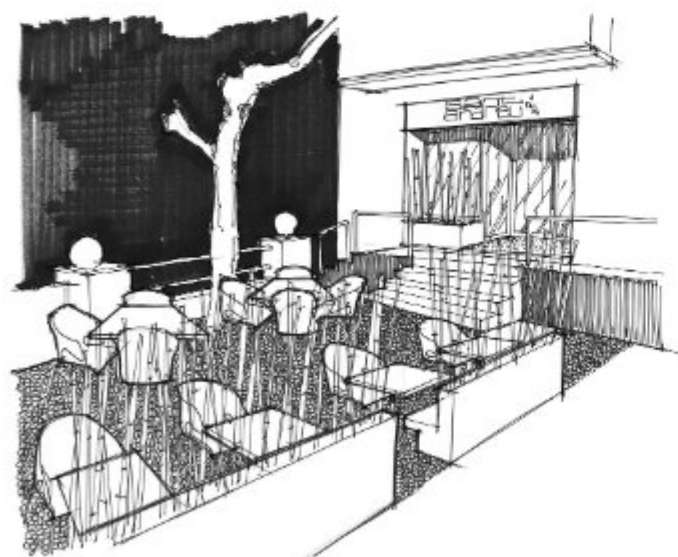
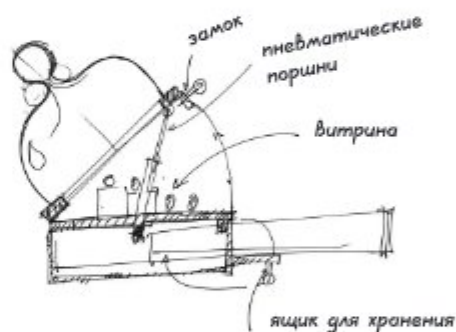
Дизайнер интерьера также повседневно использует инструмент с чернилами — маркер. Отличительными характеристиками маркеров и ручек считается черный цвет и одинаковая толщина линий, однако при использовании перьевой ручки ширина линий может меняться. Кисти и тушь позволяют создавать еще более толстые линии.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Работа с чернилами подразумевает невозможность вернуться назад. Это важный психологический аспект: понимая, что уже проведенную линию невозможно стереть, художник должен решить заранее, где начнется и закончится каждая линия рисунка. Образ будущего изображения основывается на понимании, какие линии использовать, как разбить сложные формы на простые элементы, каковы будут границы рисунка, ракурс и т. д. Осознание того, что рисунок невозможно будет стереть, имеет и отрицательную сторону — это может создавать напряжение, которое художнику ни к чему. Тем не менее рисование чернилами позволяет стать увереннее.



Линии, проведенные маркерами и ручками: маркер с наконечником из волокнистого стержня, ширина линии 0,8 мм (А). Ручка с игольчатым наконечником, жидкие чернила, ширина линии 0,5 мм (В). Ручка с игольчатым наконечником, гелевые чернила, ширина линии 0,4 мм (С)



Перспектива террасы бара, выполненная маркером с толстым скошенным наконечником. Работа Ксавьера Роселье

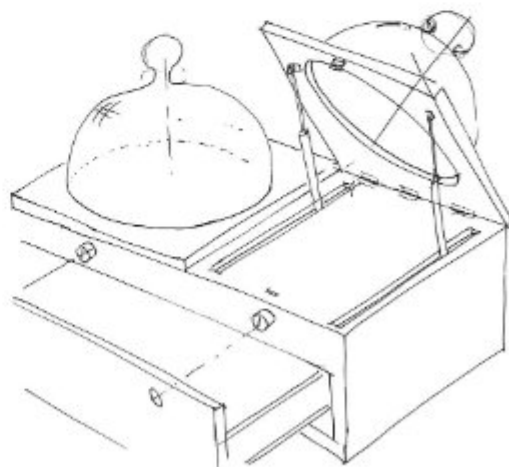


Рисунок от руки в разрезе и изометрической проекции для дизайна витрины ювелирии в магазине одежды



Ручки

Ручки бывают разных диаметров, но цветовая гамма у них ограничена. Рекомендуется всегда иметь одну при себе. Ручки классифицируются по типу наконечника: игольчатый или шариковый.

А также по типу чернил: жидкие, на масляной основе или гелевые. Цветовая гамма обычно включает от одного до пяти цветов. Где бы вы ни находились, ручкой можно с легкостью нарисовать вид предмета сбоку для строителей или перспективу для заказчика.

Линеры с калиброванным наконечником

Это особенные ручки. Представлены в различных диаметрах, от 0,05 до 1 мм. Калиброванные наконечники очень хрупкие, поэтому рекомендуется хранить их на рабочем столе.

Маркеры со средними и толстыми наконечниками

из волокнистого материала
Наконечники таких маркеров толстые, круглые или скошенные, в продаже представлена ограниченная цветовая гамма. Это универсальные инструменты, которые можно использовать в качестве дополнительных для рисования на любой стадии проекта: от создания первых набросков, перспективы для презентации до рисунка, выполняемого на самом объекте, и так далее.

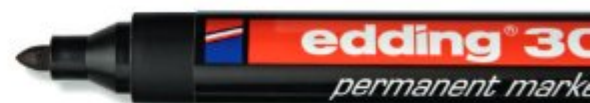
Проект ремонта жилого помещения в районе Эшампле в городе Барселона. Эскиз гостиной и закрытого балкона выполнен ручкой с гелевыми чернилами и игольчатым наконечником толщиной 0,4 мм

Виды маркеров в зависимости от типов наконечников:
с волокнистым, толстым, скошенным наконечником, от 4 до 12 мм (А);
с волокнистым, широким, круглым наконечником, от 1,5 до 3 мм (В);
с волокнистым наконечником средней толщины, 1 мм (С)

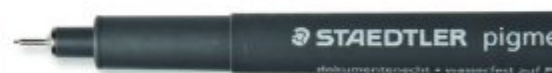
А



В



С





Краска и приемы ее использования

В дизайне интерьера краска применяется для того, чтобы передать предполагаемую цветовую палитру поверхностей данного пространства. Результаты и скорость наложения слоев определяют, будет ли художник использовать ее в своих рисунках. Краска выполняет две задачи. С одной стороны, она позволяет определить, какие именно красящие материалы и каких цветов будут использоваться для мебели, отделочных покрытий, тканей и так далее и как они будут сочетаться. С другой стороны, с помощью нее можно передать цвета, выбранные для спроектированного пространства.

АКВАРЕЛЬ

Одна из главных характеристик этого материала заключается в его прозрачности, позволяющей видеть цвета всех слоев, наложенных ранее. При использовании акварели необходимо всегда иметь под рукой чистые и сухие тряпки, чтобы высушить кисть или убрать с бумаги лишнюю краску. Акварель наносится кистью на влажную поверхность бумаги под небольшим наклоном, начиная с верхней части листа. Наиболее светлые области рисунка, а именно белые, остаются нетронутыми, ведь именно таким образом «рисуют» белые объекты.



Футляр для акварели и кисть

Перспектива выполнена в рамках проекта ресторана с помощью акварельной краски.

Обратите внимание, что акварель не размывает рисунок в карандаше. При рисовании чернилами следует быть осторожным, поскольку некоторые из них водой размываются

