

Андреева Варвара Владимировна

доцент, доцент

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»

г. Москва

ФОРМИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ: ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНИКИ НЕПРЕРЫВНОГО РИСОВАНИЯ

Аннотация: автор статьи отмечает, что в профессиональной подготовке дизайнеров одежды ключевое значение имеет развитие визуального мышления – способности оперировать пространственными и образными представлениями, видеть целостную форму и её детали. Традиционные методы обучения часто не в полной мере активизируют этот тип мышления, что обуславливает поиск новых педагогических инструментов. Техника непрерывного рисования является эффективным и доступным педагогическим инструментом для творческого развития дизайнеров одежды. Её целенаправленное использование на начальных этапах обучения повышает гибкость, беглость и оригинальность визуальных решений, что положительно сказывается на качестве проектной деятельности.

Ключевые слова: дизайн одежды, линия, обучение дизайнеров, методика обучения, визуальное мышление, непрерывное рисование, техника «не отрывая руки», развитие креативности, графическая грамотность, графика, эскизы.

Роль линейных изображений в истории трудно переоценить. Само понимание культуры графической линии, теоретическое осознание и обоснование этого произошли на рубеже XIX–XX вв. вместе с признанием графики как самостоятельного вида изобразительного искусства. В начале XX века графика стала особенно популярна, а ее элементы стали применяться методически чисто и утонченно [4, с. 46]. В первую очередь, это относится к работе с линией. Многие художники этого периода обладали великолепным чувством линии, например, английский иллюстратор Обри Бердслей. Художники и критики не раз отмечали

красоту линии Бердслея, которая в его ранних произведениях слишком часто сводилась почти к каллиграфии. Никто никогда не доводил простую линию до ее необходимого конца с такой уверенностью и точностью цели. Обри Бердслей никогда не уклонялся от трудностей, оставляя линии на воображение критиков, которые могли бы сами закончить их за счет умалчивания его средств [1, с. 232], (рис. 1).

Мастерством владения линией владел и Анри Матисс. «Линия точная, в одну толщину и одного напряжения, вьется, словно нитка, обозначая преимущественно контур и кое-что внутри силуэта», – так описывает графические изображения А. Матисса, А.М. Лаптев [2, с. 77], (рис. 2).

Высочайшей культурой графической линии обладал выдающийся художник XX в. Пабло Пикассо. Он избегает резких деформаций, а гибкие, свободно льющиеся линии изображают грациозных женщин (рис. 3). «Ведь только контурный рисунок не является подражанием. Оттого – то, как я недавно говорил вам, я люблю «Метаморфозы», – говорил. П. Пикассо [3, с. 26]. Еще одним примером можно считать знаменитые световые рисунки Пабло Пикассо, где он «рисовал» фонариком в воздухе на длинной выдержке. Такой новый способ мышления в формате непрерывной линии показывает широкое использование возможностей нестандартных подходов в творчестве.

С помощью линии мастера описывают характер изображения, она может быть «жесткой» и «прихотливой», «легкой» и «стремительной». Техник работы с линией много, и каждый художник вносит в них что – то новое.

Также существует множество графических материалов, которые позволяют сделать линию максимально живой и выразительной. Она может быть проведена пером или кистью, карандашом или линером, а также, получена в офорте, линогравюре или монотипии. Линейная графика – сложная изобразительная техника, так как имеет минимум средств для создания выразительного изображения. За кажущейся легкости линии, стоит большой опыт наблюдений и много часов практической работы. Очень важно грамотно обучаться линейной графической технике, изучив ее глубинный смысл и принципы. Неопытная работа с линией

приводит к тому, что линейность может перейти в грубую схематичность и невыразительную «проволочность».

Рис. 1. О. Бердслей. Иллюстрация к пьесе О. Уайльда «Саломея». 1894г.

Рис. 1

Рис. 2. А. Матисс. Женщина с распущенными волосами. 1944г.

Рис. 2

Рис. 3. П. Пикассо. Молодая девушка

Рис. 3

Поэтому для обучения студентов – дизайнеров используются методики, позволяющие развивать наблюдательность и тренировать художественные навыки, используя ряд упражнений [5, с. 29–35].

В таких случаях очень актуально упражнение «Одной линией» – практика, которая не просто развивает навык рисования, но и дает студенту понимание целостности. В физическом плане эта техника улучшает твердость руки, контроль над линией и развивает глазомер. Необходимость вести длинную, непрерывную линию без дрожи и остановок – лучшая тренировка для моторики.

Также, на начальном этапе студенты часто сталкиваются с такой проблемой, как боязнь «чистого листа» и ожидание быстрого идеального результата.

Задание «Не отрывая руки» заставляет усиленно работать мозг, учит нестандартно решать задачи и креативить.

Есть несколько ключевых принципов этой техники. Во – первых, при выполнении заданий, используется минимум средств для достижения максимальной выразительности. Отсутствие лишних деталей заставляет сосредоточиться на форме и силуэте. Во – вторых, процесс требует полного погружения. Невоз-

можно отвлечься, ведь одно неверное движение может нарушить всю композицию. При этом, усиливается концентрация мозговой деятельности, так как нет возможности стереть уже нарисованные линии.

Также, в этом упражнении очень важно проложить весь «маршрут» линии. Где она начнется, пересечет саму себя, чтобы создать новую деталь и где закончится. Необходимым условием является правильное положение студента – сидеть нужно ровно, чтобы видеть весь лист полностью. При этом условии можно мысленно представить расположение объекта на листе и рассчитать его границы для корректной компоновки в формате.

Для студентов направления «Дизайн одежды» в качестве упражнения предлагается использовать данную технику при изображении моделей одежды и образов головы на основе референсов.

Сначала необходимо подобрать фотографии с подиумных показов или фотосессий дизайнеров – законодателей моды. Далее нужно проанализировать референс и определить основной характер образа: определить акцентные формы и фактуры и поддерживающие их составляющие. Это делается для понимания пластики и характера линий, которые наиболее точно и выразительно смогут отобразить создаваемый на бумаге образ. Также важно выбрать художественный материал, от которого зависит фактура и пластика самой линии. Для более изящных и легких линий подойдут тонкие линеры, которые дают тонкую, моноширинную линию, очень четкую и гладкую. Шариковые ручки дают линию более «живую» и разнообразную по толщине и насыщенности. Брашпен (ручка-кисть) позволяет менять толщину линии в зависимости от нажима, что добавляет динамики и выразительности. Для более фактурных линий можно использовать карандаши: мягкие графитовые или цветные. Также возможно работать в технике «Не отрывая руки» на графическом планшете (например, iPad с Apple Pencil), что открывает новые возможности и имеет расширенный выбор инструментов (рис. 5).

Далее необходимо продумать маршрут – чтобы нарисовать детали, придется петлять, возвращаться назад, пересекать уже нарисованные линии. Наиболее удобно начинать сверху и спускаться вниз, прорисовывая основные формы и

крупные детали. После, можно возвращаться для прорисовки мелких элементов и фактур материалов. При этом важно держать всю область листа под контролем с помощью периферического зрения. Работа над эскизом ведется последовательно, рисунок должен «проявляться как фотография», без деления на уже готовые полностью прорисованные участки и совсем не тронутые части. Таким образом, развивается пространственное и композиционное мышление, способность удерживать в голове общий план и видеть, как каждое действие влияет на целое. Интересно практиковать «пересекающиеся» линии, разрешать линии перекрываться, создавая иллюзию объёма. Также можно попробовать предварительно на отдельном листе сделать варианты изображения, не отрывая руки фактур материалов (горохи, клетки, полосы, растительные орнаменты, кружево, мех и т. п.). Для большей выразительности можно не закрывать всю поверхность орнаментом, а определить более яркие и четкие плоскости (рис. 6).

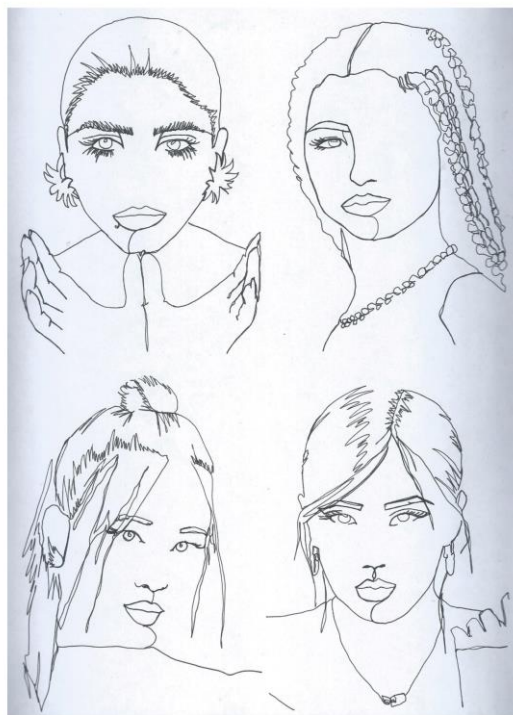

Рис. 4. Работы студентов в технике «Не отрывая руки»

Рис. 4

Рис. 5. Работы студентов в технике «Не отрываая руки»

Рис. 5

Рис. 6. Работы студентов в технике «Не отрываая руки»

Рис. 6

Особая задача – это изображение образа головы в технике «Не отрывая руки». Необходимо подойти к решению этой задачи через цельность восприятия, умение видеть объект не как набор отдельных частей (нос, глаза, уши), а как единую, взаимосвязанную систему. В данном случае, важна стилизация изображения для усиления характера макияжа и прически. Также сначала необходимо проанализировать акценты: яркие глаза или губы, детали прически, аксессуары и т. п. Далее, во время рисования, можно что – то проработать более детально, а менее значимые части не прорисовывать. Маршрут линии при изображении головы особенно важен, так как части лица рисуются одной линией, необходимо думать об анатомически грамотных местах их соединения линиями (рис. 4).

Отдельно нужно сказать о самой частой проблеме, когда студент впервые работает в технике «Не отрывая руки» – это стремление к идеальной симметрии и ровности. В рисовании одной линией кажущиеся несовершенства – часть стиля. Легкая кривизна, случайное пересечение – все это добавляет работе живости и уникальности. Нужно научиться принимать ошибки и видеть в них красоту. Именно легкая асимметрия и живая, чуть дрожащая линия придают работе ручной работы шарм и уникальность. Это доказательство того, что рисунок создан человеком, а не машиной. Готовый рисунок – это сложный, иногда немного хаотичный лабиринт, который вдруг складывается в цельный, узнаваемый образ. Данное упражнение помогает студенту почувствовать доверие к своей руке, своему глазу и своей интуиции, которое растет с каждым рисунком. Мозг переключается с режима «оценка» на режим «стратегия». Это тренирует префронтальную кору, отвечающую за планирование и решение сложных задач.

Рисование одной линией – это не просто художественная техника. Это философия, которая учит видеть суть вещей, ценить простоту и находить красоту в непрерывном движении. Это мощный инструмент для развития креативности и творческого мышления. А умение видеть объект не как совокупность отдельных частей, а как единую траекторию – фундаментальный навык, необходимый в любом виде изобразительного искусства.

Список литературы

1. Бердслей О. Рисунки. Проза. Стихи. Афоризмы. Письма. Воспоминания и статьи о Бердслее / О. Бердслей. – М.: Игра-техника, 1992.
2. Лаптев А.М. Рисунок пером / А.М. Лаптев. – М.: Изд-во Академии художеств, 1962. – 166 с.
3. Пикассо П. Сборник статей о творчестве / П. Пикассо. – М.: Иностранная литература, 1957.
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика / Н.П. Бесчастнов. – М.: Владос, 2002. – 272 с.
5. Станьер П. Практический курс рисования / П. Станьер, Т. Розенберг. – Мн.: Попурри, 2005. – 432 с.