

УДК 004:74
ББК 32.973+85.15
Р54

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Spain

Все права защищены.

Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается

Javier Jiménez Catalán, David Ortega Gómez
AULA DE DIBUJO PROFESIONAL —
DIBUJO A MANO ALZADA PARA DISEÑADORES DE INTERIORES

Перевод с испанского *Александры Савельевой*

Хименес, Каталан Хавьер., Ортега, Гомес Давид.
Р54 Рисунок в дизайне интерьера / пер. с исп. яз. А. Ю. Савельева. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 192 с.: илл. — (*Лучшие уроки по рисованию для профессионалов (цветная)*).
ISBN 978-5-17-148656-3 (рус.)
ISBN 978-84-342-3526-7 (исп.)

В данной книге предлагаются способы применения разнообразных графических приемов, которые дизайнеры интерьера используют для создания рисунков: наброски, эскизы, описание идей клиенту, решение трудностей по вопросам строительства.

Иллюстрированное подарочное издание станет прекрасным подарком как начинающим дизайнерам, так и профессионалам, желающим разнообразить свою технику.

Подробное пошаговое издание-учебник включает в себя:

- описание материалов для рисования и их характеристики
- понятия «линия», «штрих» и «пятно»
- прямоугольное проецирование и общепринятые графические понятия
- рисунок на этапе анализа и творчества
- основы перспективы
- особенности изображения человека
- техники наложения цвета
- изображение различных материалов
- представление окружающих объектов на рисунке
- техники презентации проекта
- рисунок для строительства
- графический и промышленный дизайн в рисунке дизайна интерьера

УДК 004:74
ББК 32.973+85.15

16+

Издание для досуга

Серия «Лучшие уроки по рисованию для профессионалов (цветная)»

Хавьер Хименес Каталан, Давид Ортега Гомес
РИСУНОК В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Перевод с испанского *Александры Савельевой*

Заведующая редакцией *Юлия Даник*. Руководитель направления *Анастасия Чудова*. Ответственный редактор *Дарья Островская*
Литературный редактор *Елена Травкина*. Научный редактор *Иван Орлов*. Дизайн обложки *Алексей Закопайко*
Технический редактор *Мариятта Караматовян*. Корректор *Алена Воробьева*. Компьютерная верстка *Юлии Анищенко*

Общероссийский классификатор продукции ОК-034—2014 (КПЕС 2008): 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Подписано в печать 09.01.2024. Формат 84х108/16. Усл. печ. л. 20,16.

Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура Garamond. Тираж экз. Заказ №

Произведено в Российской Федерации

Изготовлено в 2024 году

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»

129085, РФ, г. Москва, Звёздный бульвар, л. 21, стр. 1, ком. 705, пом. I, 7 этаж

Наш электронный адрес: www.ast.ru

E-mail: ask@ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО

129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат.

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz

Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорртаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі

«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 2 51 59 89, 90, 91, 92; Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген. Өндірген мемлекет: Ресей

ISBN 978-5-17-148656-3 (рус.)
ISBN 978-84-342-3526-7 (исп.)

© Copyright ParramonPaidotribo—World Rights
© А. Ю. Савельева, перевод, 2022
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024

Содержание

Введение	6
----------------	---

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Материалы для рисования и их характеристики ...	10
Графит и его твердость	12
Рисование чернилами	14
Краска и приемы ее использования	16
Подходящая бумага	18
Дополнительные материалы	20
Материалы для произведения замеров на объекте	22
Цифровое оборудование	24

Линия, штрих и пятно

Экспериментирование с материалами для рисования	28
Значение умения рисовать	30
Тон: от реальности к бумаге	34
Моделировка при передаче пространства и объектов	40

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ПРОЕКЦИРОВАНИЕ И ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

Прямоугольное проектирование	52
Различия между европейским и американским методами проектирования	54
Вид изнутри, горизонтальный план снизу и сверху	56
Разрезы: воображаемые сечения	58
Изображение лестниц	60

Стандарты и общие графические принципы

Линии и их способность передавать информацию	64
Рисунок предмета в масштабе	66
Цифровые обозначения и надписи	70

Измерение пространства

Первые советы	74
Понимание пространства	76
Эскиз: изображение пространства	78
Осуществление замеров	80
Случаи, требующие особого внимания	82

РИСУНОК НА ЭТАПЕ АНАЛИЗА И ТВОРЧЕСТВА

Эскиз в процессе творчества	86
Анализ, концепция, изучение планировки и масштабное видение	88

Творческий эскиз: выходим за рамки быстрого рисунка ...	90
Книга дизайнера	92

РИСУНОК ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ...

Перспектива: осязаемая реальность	96
Основы перспективы	98
Позиции для изучения пространства или объекта	102
Построение окружностей	108
Лестницы в перспективе	110
Метод контуров и пропорций	112
Тени и отражения в одноточечной перспективе	116

Фигура человека

Введение в антропometriю	124
Объекты вокруг человека	126

Техники наложения цвета

Цветные карандаши, акварель и гуашь	130
Маркеры: выразительность и скорость	132

Изображение материалов

Каменные материалы	138
Металлические и полупрозрачные материалы	142
Дерево: прорисовываем прожилки	144
Текстиль в дизайне интерьера	146

Окружающие объекты на рисунке

Деревья и растения	150
Пространство в целом: рисунок для презентации	154
Вспомогательные средства для выбора цветов	156

Другие техники презентации

Коллаж: сочетание идей	160
Представление проекта с помощью сториборда	162

РИСУНОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Рисунок как источник информации	170
Аксонметрическая проекция	172
Строительный чертеж в процессе работы	174
От строительного чертежа к чертежу детали	176

Другие отрасли дизайна

Графический и промышленный дизайн в рисунке дизайна интерьера	180
Соотношение работ дизайнера интерьера	186
Глоссарий	188
Библиография	190
Благодарности	191

Введение

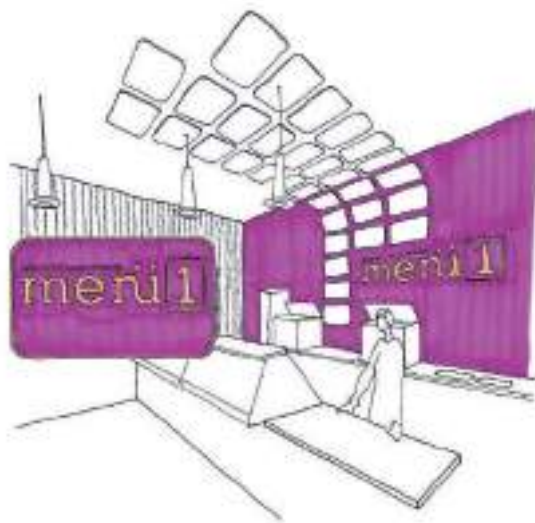
Рисунок — главный инструмент дизайнеров интерьера на различных этапах работы: эскизы возникают в сознании и вскоре заполняют белый лист, связывая воедино идею и рисунок. Выразительные рисунки используются в презентации для передачи ощущения пространства, достигаемого посредством объема, тени, текстуры, 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.

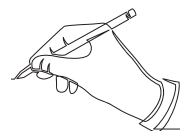
Эта книга стала результатом накопленного опыта в профессии дизайнера интерьера и преподавательской работы, а также анализа других отраслей дизайна и художественного рисунка. Структура книги совпадает с порядком следования этапов дизайн-проекта. Рисунки от руки — графические образы, кото-

«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

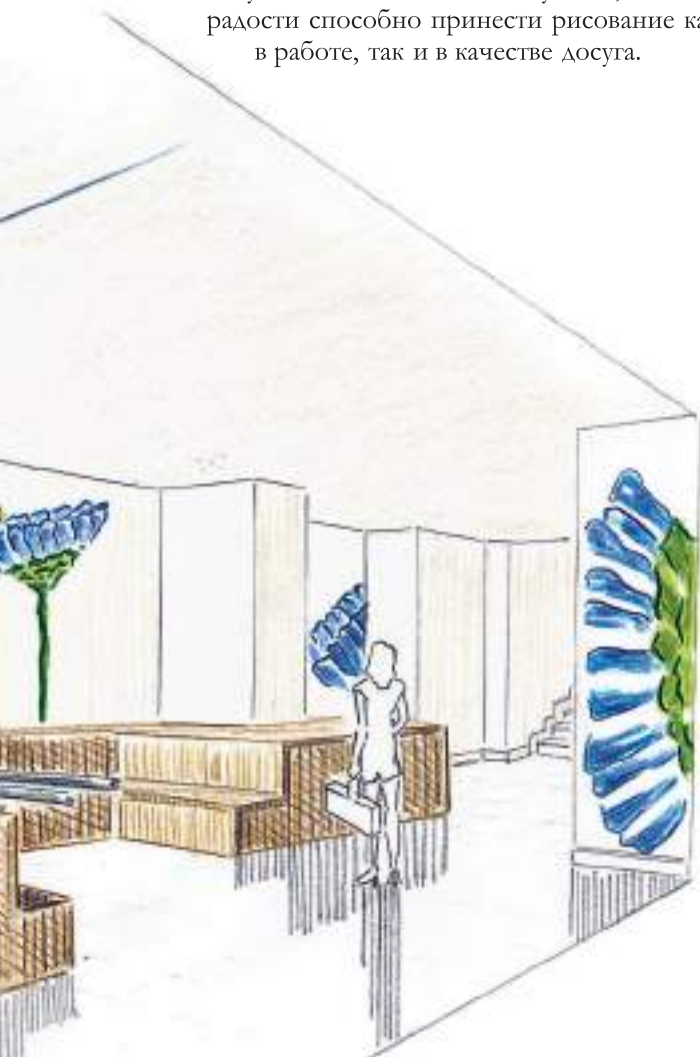

рые должен уметь создавать каждый дизайнер, важны почти на всех этапах. И не стоит забывать о цвете, столь же значимом, как свет или объем, и используемом в объяснениях с первой главы до последней.

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 преподаёт различные дисциплины. В последние годы проявляет интерес, как личный, так и педагогический, ко всем аспектам творчества, развивающего внутренний потенциал каждой личности.

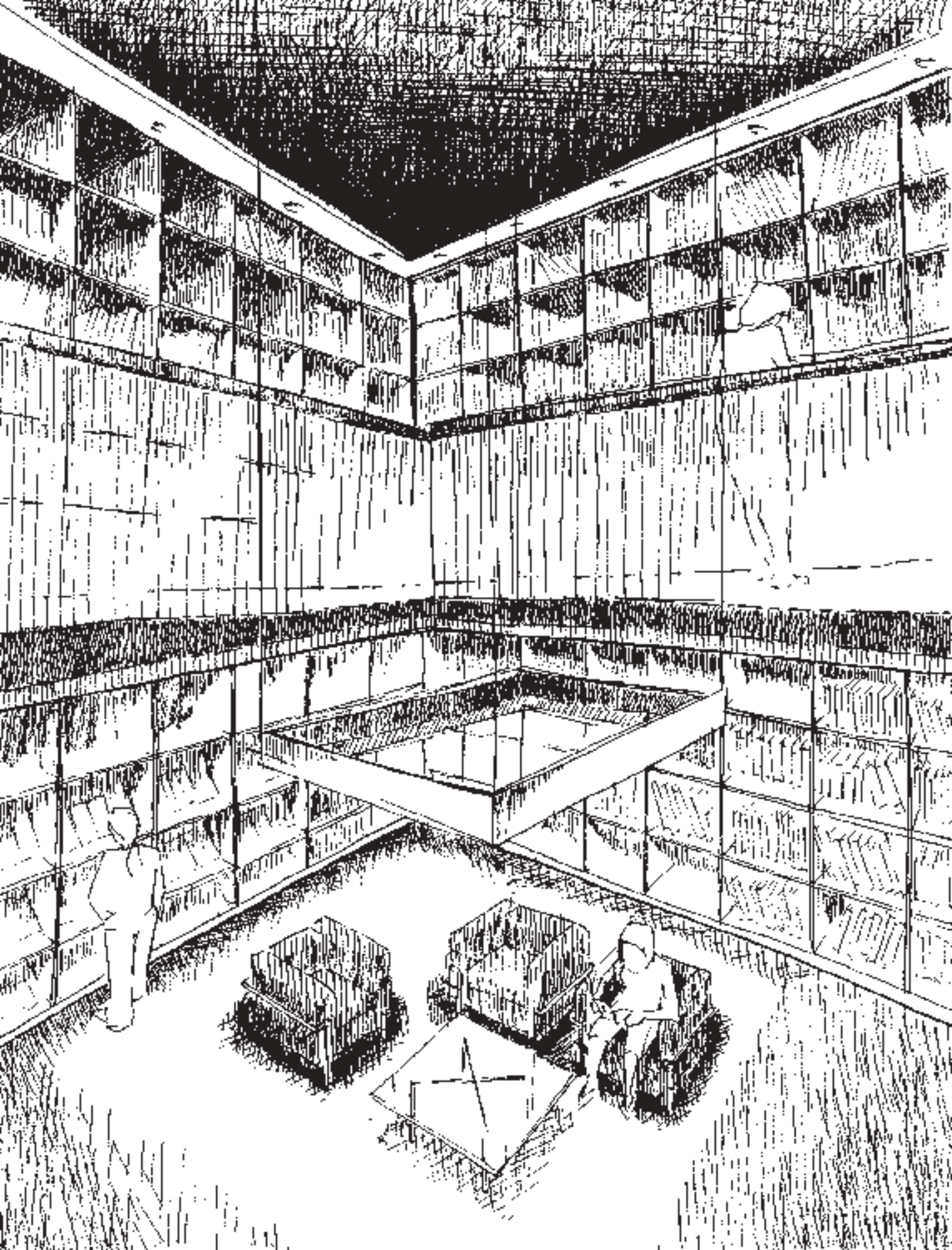
Проект ремонта вестибюля жилого дома в Барселоне. Рисунок в перспективе создан с помощью акварельных карандашей. В проекте пространство организовано вокруг цветочницы, пристроенной к центральной опоре. Для оформления стен предлагается стенная роспись с цветочными мотивами

Материалы для рисования, их использование и графические средства

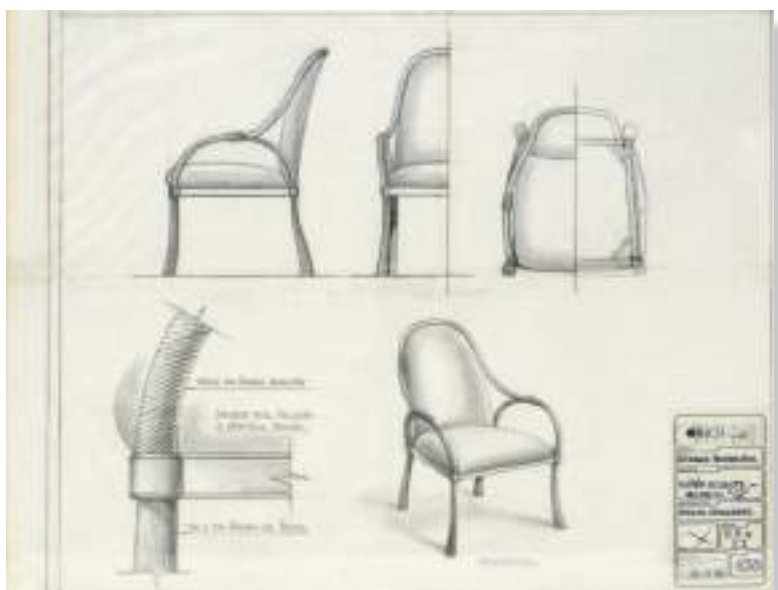
«По мере того как изобразительные техники развиваются, становится все более очевидно, что их роль не ограничивается инструментализацией изобразительных средств...»

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

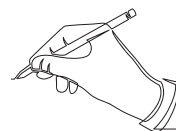
Графитовые бруски с квадратным и круглым сечением подходят для рисования первых набросков

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.

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

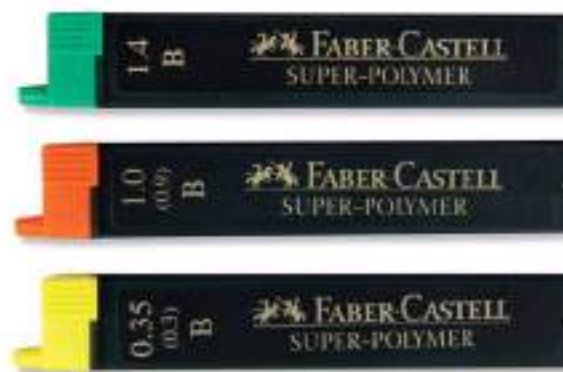
КАРАНДАШ

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.

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

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

Рисование чернилами

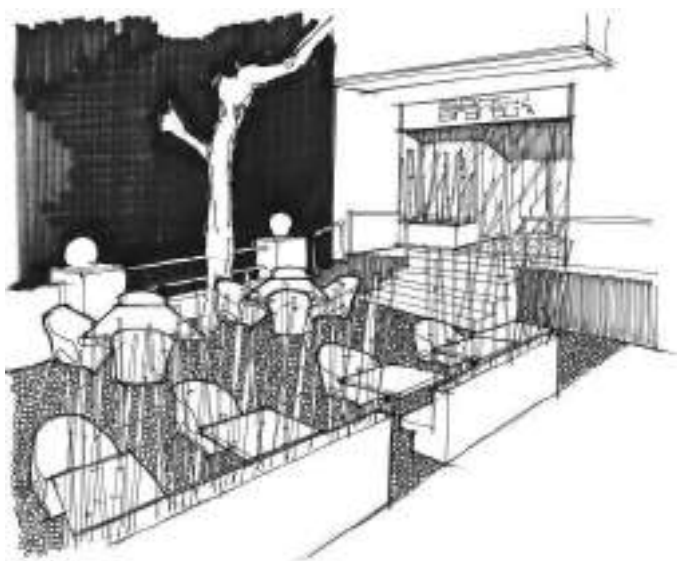
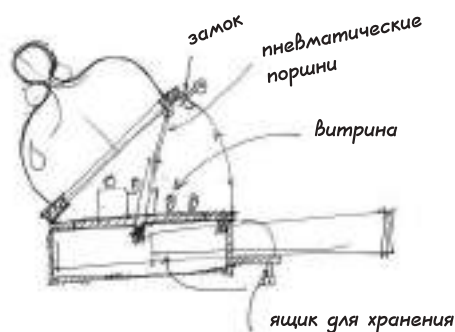
Дизайнер интерьера также повседневно использует инструмент с чернилами — маркер. Отличительными характеристиками маркеров и ручек считается черный цвет и одинаковая толщина линий, однако при использовании перьевой ручки ширина линий может меняться. Кисти и тушь позволяют создавать еще более толстые линии.

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 Роселью

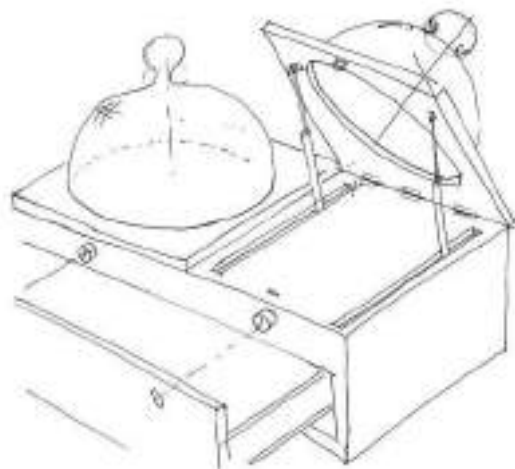
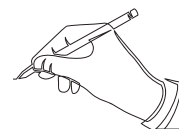

Рисунок от руки в разрезе и изометрической проекции для дизайна витрины ювелирии в магазине одежды

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

ИЗ ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА

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)

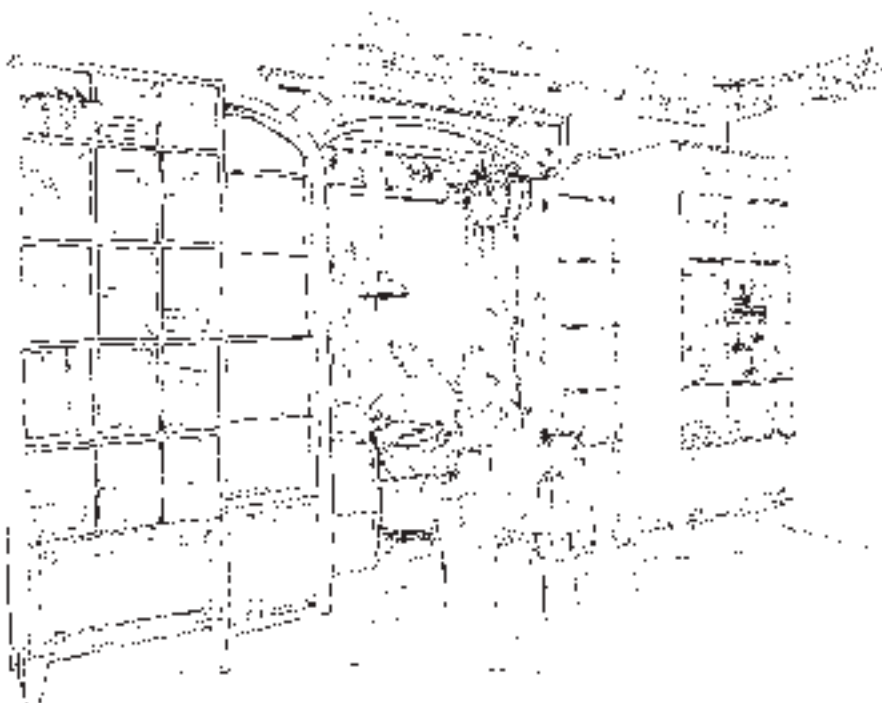
А

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

