

Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОУВПО «АмГУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Дизайн»

_____ Е.Б. Коробий

«_____» _____ 2007г.

РИСУНОК (часть 2)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для специальности 070801 – «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы»

Составитель: Аверина Т.А.

Благовещенск

2007 г.

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета прикладных искусств
Амурского государственного
университета

Т.А. Аверина

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Рисунок (часть 2)» для студентов очной формы обучения специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007. – 55 с.

Учебно-методический комплекс направлен на оказание методической помощи в овладении студентами полного курса обучения специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» базовой дисциплины общепрофессионального цикла.

Комплекс включает рабочую программу; методические рекомендации и указания к лабораторным занятиям; фонд контролируемых материалов.

© Амурский государственный университет, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1. Программа дисциплины, соответствующая требованиям государственного образовательного стандарта.....	5
2. Рабочая программа дисциплины.....	6
2.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.....	6
2.2. Содержание дисциплины.....	7
2.2.1. Федеральный компонент.....	7
2.2.2. Наименование тем, их содержание, объем в лабораторных часах.....	8
2.2.3. Перечень промежуточных форм контроля знаний.....	18
2.2.4. Экзамен	19
2.2.4.1. Пояснительная записка в отношении к студенту.....	19
2.2.4.2. Критерии оценки.....	19
3. Методические рекомендации и указания по проведению лабораторных занятий.	21
4. Учебно-методические материалы по дисциплине. Основная и дополнительная литература.....	50
5. Фонд контролирующих материалов.....	52
5.1. Контрольные вопросы по теоретическому курсу дисциплины.....	52
5.2. Контрольные вопросы по практическому курсу дисциплины (клаузуры).....	53

ВВЕДЕНИЕ

Рисунок – основа изобразительного искусства, на которой базируется весь процесс обучения творческой специальности. Твердые принципы изображения формы в учебном рисунке, взаимосвязь заданий позволяют развитию творческих способностей студентов.

Академический рисунок (часть 2) присутствует в программах всех лет обучения. Эта дисциплина относится к фундаментальным, способствует общехудожественному развитию и помогает решению специальных проблем проектирования.

Программа обучения строится на взаимосвязи двух дисциплин: академического и специального рисунка. Специальный рисунок более конкретно отвечает задачам будущей работы, чем академический рисунок; формирует общехудожественное и общедизайнерское мышление. В академическом рисунке (часть 2) многие задачи требуют большой творческой активности, фантазии и инициативы.

Владея техникой рисунка, художник декоративно-прикладного искусства образно и логически познает бесконечное богатство окружающего мира, фиксирует свои разнообразные конструктивно-художественные и технические идеи в процессе их исполнения. Овладение мастерством специального рисунка у студента должно завершиться развитием способности свободного представления проектируемого предмета в голове и умение изобразить его на листе бумаги с любой точки зрения и в любом ракурсе, в цвете или графически.

Графическое изображение присутствует на всех этапах проектирования художественной керамики; участвует в формировании, развитии и выражении замысла художника. Всестороннее знание и владение навыками и приемами работы специального рисунка повышает культуру специалиста, влияет на качество его творческих исканий, развивает его, как творческую личность.

1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

Программа курса «Рисунок (часть 2)» составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования. «Рисунок (часть 2)» является составной частью общепрофессиональной подготовки дизайнеров.

Курс «Рисунок (часть 2)» направлен на овладение методами изобразительного языка академического рисунка; приобретение навыков изображения объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры с помощью изучения основ строения, конструкции и пространства; изучение живой природы, объектов предметной и пространственной среды; овладение методами работы над изобразительной графикой, связанные с получаемой квалификацией.

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Курс	1-5	Семестр	1-9
Лекции _____ (час.)		Экзамен _____	1-9 _____ (семестр)
Лабораторные занятия	660	(час.)	
Всего часов	660		

2.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Данная программа составлена для специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Основной целью изучения дисциплины является совершенствование графической подготовки студентов, а также совершенствование технического мастерства выполнения проектных работ.

Преподавание курса базируется на знаниях рисунка, живописи, черчения, полученных студентами в общеобразовательных учреждениях, и связано с дисциплиной государственного образовательного стандарта «Проектирование». Навыки, приобретенные студентами на занятиях по дисциплине «Академический рисунок (часть 2)», будут полезны при курсовом и дипломном проектировании.

По завершению обучения по дисциплине студент должен знать:

- основные правила компоновки листа;
- правила передачи тональных отношений группы предметов и их пропорций, отношений «предмет - фон»;
- правила линейно-конструктивного построения;
- различные виды линейной, линейно-пятновой, пятновой, точечной графики;
- технику отмывки;
- передавать различные фактуры;
- основные требования к грамотной подаче графических работ, в частности проекта

Основной формой владения рисунком в процессе обучения художника-дизайнера является рисование в студии-мастерской. Овладение знанием профессиональной изобразительной грамоты, усовершенствование ранее полученных навыков и на этой основе воспитание высокого художественного вкуса становится неотъемлемой задачей в процессе обучения рисунку. Студент должен анализировать натуру, ее форму, что позволит развить в нем мышление художника. Важной задачей является также овладение умением делать краткосрочные рисунки, зарисовки, наброски. Большое внимание для развития творческих способностей художника-дизайнера уделяется рисованию по представлению, учебно-творческой и самостоятельной практике студентов. Главное требование учебного рисунка – точность в передаче видимой природы, развитие объемно-конструктивного мышления и умение его передачи на лист бумаги, точность всех пропорций изображаемого предмета, постоянный анализ природы, что позволит развивать необходимую художнику зрительную память.

По мере усложнения учебных заданий на последующих курсах студентам рекомендуется обращаться к другим материалам, кроме графитного карандаша: тушь, пастель, сангина, уголь, соус и др.; т.к. это обогащает палитру возможностей самого рисунка, придает ему многообразие. Весь курс обучения, а также характер учебных постановок строится по принципу: «от простого к сложному».

В целях формирования общехудожественного и дизайнерского мышления в программу «Рисунок (часть 2)» вошли задания над разработкой и исполнением графических листов как одного из основных средств художественного проектирования керамики.

2.2. Содержание дисциплины

2.2.1. Федеральный компонент

ОПД.Ф.03. Овладение методами изобразительного языка академического рисунка. Приобретение навыков изображения объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры с помощью

изучения основ строения, конструкции и пространства; изучение пластической анатомии на примере гипсовых слепков, живой природы, объектов предметной и пространственной среды. Рисунок, связанный с получаемой квалификацией.

Все занятия построены по принципу сочетания теории и лабораторных занятий. Выполнение графических упражнений, рисование с натуры и по воображению. Предусмотрены домашние задания в форме набросков, зарисовок, сбора информации, наблюдения. По окончании курса подводится итог в форме предварительного и комплексного просмотра.

2.2.2. Наименование тем, их содержание, объем в лабораторных часах

1 КУРС, 1 СЕМЕСТР

№ п/п	Наименование темы	Тип занятий	Кол-во часов	Наглядные пособия	Формы контроля
1.	Вводное занятие. Знакомство с понятиями: спецрисунок, графика, графические материалы, выразительные средства графики.	Л	4	Репродукции : альбомы, графические материалы. Работы студентов из методического фонда.	
2.	Организация работы и подготовительные упражнения (упражнения для тренировки руки и глазомера)	ЛР	4	Образцы выполнения задания	Промежуточный контроль
3.	Понятие перспективы. Перспективные построения. Центральная перспектива куба. Угловая перспектива куба.	Л ЛР	4	Репродукции , наглядные таблицы, раздаточный материал. Кубы разных масштабов	Промежуточный контроль

4.	Перспективное построение геометрических тел (конуса, цилиндра, пирамиды, шестигранной призмы, шара)	Л ЛР	8	Примеры работ, геометрические тела (конус, цилиндр, пирамида, шестигранная призма, шар)	Промежуточный контроль
5.	Натюрморт из геометрических тел. Линейно-конструктивный рисунок.	ЛР	6	Примеры работ, 4 разных геометрических тела	Промежуточный контроль
6.	Основные типы «врезок» различных геометрических тел. Абстрактная композиция из нескольких геометрических тел с выполнением сечений, сопряжений, членений и врезок объемно и в аксонометрии.	Л ЛР	12	Примеры работ	Промежуточный контроль
7.	Построение натюрморта из несложных по форме предметов быта, без драпировки. Линейно-конструктивный рисунок.	ЛР	8	Примеры работ, реквизит из метод. фонда.	Промежуточный контроль
8.	Построение натюрморта из трех предметов быта сложной комбинированной формы Линейно-конструктивный рисунок.	ЛР	12	Примеры работ, реквизит из метод. фонда (самовар, кружка, тарелка и т.д.)	Промежуточный контроль
9.	Рисунок постановки, состоящей из драпированной ткани (шелк, шифон) в композиции с бытовыми предметами. Линейно-конструктивный рисунок. Легкий тон.	ЛР	14	Примеры работ, реквизит из метод. фонда.	Промежуточный контроль
	Материал: простой карандаш разной мягкости				

	ВСЕГО		72		В конце семестра – экзамен
--	--------------	--	----	--	----------------------------

1 КУРС, 2 СЕМЕСТР

№ п/п	Наименование темы	Тип занятий	Кол-во часов	Наглядные пособия	Формы контроля
1.	Упражнение на развитие воображения «Ассоциации»	ЛР	4	Примеры работ	Промежуточный контроль
2.	Техника работы пером и тушью.	ЛР	12	Примеры работ, наглядные таблицы, репродукции работ художников, выполненных в технике тушь-перо	Промежуточный контроль
	Графика натюрморта				
3.	Натюрморт. Линейная графика.	ЛР	4	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
4.	Натюрморт. Линейно-пятновая графика.	ЛР	8	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
5.	Натюрморт. Пятновая графика.	ЛР		Постановка натюрморта.	Промежуточный

			8	Примеры работ, репродукции	контроль
6.	Натюрморт. Точечное изображение.	ЛР	8	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
7.	Натюрморт. Фантазийное изображение.	ЛР	8	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
8.	Натюрморт. Смешанная техника	ЛР	12	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
	Материалы: тушь, перья, кисти, гелевая ручка				
	ВСЕГО		64		В конце семестра – экзамен

2 КУРС, 3 СЕМЕСТР

№ п/п	Наименование темы	Тип занятий	Кол-во Часов	Наглядные пособия	Формы контроля
1.	Наброски с натуры фигуры человека. Стилизация фигуры человека в различных графических техниках.	ЛР	6	Работа с натуры. По очереди позируют студенты. Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
Графика натюрморта					
2.	Основы штриховки тонким пером. Упражнения.	ЛР	4	Примеры работ, наглядные таблицы. Листы-задания	Промежуточный контроль
3.	Натюрморт. Штриховая графика			Постановка	Промежуточный контроль

		ЛР	10	натюрморта. Примеры работ, репродукции из книг	очный контроль
4.	Натюрморт: сосуд сложной формы на драпировке со складками. Решение: сосуд – пятно, драпировка – линия, штрих	ЛР	8	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции из книг	Промежуточный контроль
5.	Натюрморт из 4-х сосудов с поверхностью разной фактуры.	ЛР	8	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции из книг	Промежуточный контроль
6.	Натюрморт. Трехтоновое решение. Техника отмывки.	ЛР	8	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
7.	Натюрморт. Применение фактур: сухая кисть, тампование губкой, тканью; трафарет.	ЛР	8	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
8.	Натюрморт. Декоративное изображение.	ЛР	8	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
9.	Натюрморт. Смешанная техника (линия, пятно, штрих, фактура).	ЛР	12	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
	Материалы: тушь, перья, кисти, гелевая ручка				
	ВСЕГО		72		В конце семестра – экзамен

2 КУРС, 4 СЕМЕСТР

№ п/п	Наименование темы	Тип занятий	Кол-во часов	Наглядные пособия	Формы контроля
1.	Наброски фигуры человека с натуры. Решение – силуэт. Наброски людей, не отрывая руки от листа.	ЛР	6	Примеры работ, репродукции	Промежutoчный контроль
Графика натюрморта					
2.	Натюрморт. Техника: линия, штрих, пятно, фактура (черное на белом).	ЛР	12	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции	Промежutoчный контроль
3.	Натюрморт. Применение эффектов туши: растекание по сырому, от дуновения, брызги и др.	ЛР	8	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции	Промежutoчный контроль
4.	Натюрморт. Техника: линия, штрих, пятно, сухая кисть (белое на черном).	ЛР	8	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции	Промежutoчный контроль
5.	Натюрморт. Техника: воскография (энкаустика).	ЛР	16	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции	Промежutoчный контроль
6.	Натюрморт. Абстрактное решение.	Л ЛР	14	Постановка натюрморта. Примеры работ, репродукции	Промежutoчный контроль
	ВСЕГО		64		В конце семестра – экзамен

3 КУРС, 5 СЕМЕСТР

№ п/п	Наименование темы	Тип занятий	Кол-во часов	Наглядные пособия	Формы контроля
1.	Упражнение «Метаморфозы». Предложить новое видение			Примеры работ,	Промежutoчный

	привычных предметов (молоток, ножницы, очки и др.).	ЛР	6	репродукции Реквизит (молоток, ножницы, булавка, очки, вилка, замок и др.)	контроль
2.	Композиция силуэтная (из силуэтов 7-10 сосудов разной формы составить композицию).	ЛР	8	Сосуды разных форм - не менее 15. Примеры работ.	Промежуточный контроль
3.	Клаузура. Разработка 3-х форм керамических кружек и различных вариантов ручек к каждой из них. Техника произвольная.	ЛР	12	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
4.	Клаузура. Разработка вариантов форм чайников (5 шт.) Техника произвольная.	ЛР	12	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
5.	Натюрморт в технике «коллаж».	ЛР	12	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
6.	Планшет: «Выставка керамики». Разработка декоративной композиции-плаката в трех техниках (черно-белой, черно-белой + 1 цвет, коллаж)	ЛР	22	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
	<u>Материалы:</u> тушь, перья, кисти, кусочки ткани, губка, акварельные краски, цветные карандаши, пастель, гуашь и др.				
	ВСЕГО		72		В конце семестра – экзамен

3 КУРС, 6 СЕМЕСТР

№	Тип	Кол-	Наглядные	Формы
---	-----	------	-----------	-------

п/п	Наименование темы	занятий	во часов	пособия	контроля
	Графика портрета				
1.	Наброски фигуры, полуфигуры и головы человека с натуры.	ЛР	8	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
2.	Портрет. Простой карандаш.	ЛР	8	Примеры работ, репродукции Работа с натуры	Промежуточный контроль
3.	Портрет. Линейная графика.	ЛР	4	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
4.	Портрет. Линейно-пятновая графика.	ЛР	4	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
5.	Портрет. Пятновая графика (белое на черном). -	ЛР	4	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
6.	Портрет. Применение фактур (сухая кисть, губка и др.).	ЛР	6	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
7.	Портрет. Возможности туши (растекание, раздувание и др.).	ЛР	6	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
8.	Портрет. Свободная техника.	ЛР	8	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
9.	Портрет. Абстрактное изображение.	ЛР	12	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
10.	Упражнения «Ассоциации». Произвольное рисование линий с закрытыми глазами,	ЛР	4	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль

	построение композиции на заданную тему, используя полученные линии. Тема: портрет.				
	ВСЕГО		64		В конце семестра – экзамен

4 КУРС, 7 СЕМЕСТР

№ п/п	Наименование темы	Тип занятий	Кол-во часов	Наглядные пособия	Формы контроля
Графика портрета. Эмоциональное состояние человека					
1.	Изучение мимики, поз и жестов человека в различных эмоциональных состояниях. наброски с натуры.	Л ЛР	4	Примеры работ, репродукции Учебные таблицы	Промежуточный контроль
2.	Разработка графических этюдов на тему: «Эмоциональное состояние человека».	ЛР	28	Примеры работ, репродукции Учебные таблицы	Промежуточный контроль
Графика фигуры человека					
3.	Наброски людей. Преобразование фигуры человека в стилизованный мотив орнамента. Составление антропоморфного орнамента.	ЛР	8	Примеры работ, репродукции Работа с натуры	Промежуточный контроль
4.	Рисунок сидящей фигуры человека. Карандаш. Линейно-конструктивное построение, штриховка.	ЛР	8	Примеры работ, репродукции Работа с натуры	Промежуточный контроль
5.	Фигура человека. Черно-белая графика. Техника: линия, пятно.	ЛР	8	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
6.	Фигура человека. Техника: черно-белая графика + 1 цвет.	ЛР	8	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль

7.	Фигура человека. Техника: смешанная, применение фактуры.	ЛР	8	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
	ВСЕГО		72		В конце семестра – экзамен

4 КУРС, 8 СЕМЕСТР

№ п/п	Наименование темы	Тип занятий	Кол-во часов	Наглядные пособия	Формы контроля
Графика фигуры человека					
1.	Зарисовка фигуры человека в сложной позе. Карандаш	ЛР	4	Примеры работ, репродукции Работа с натуры	Промежуточный контроль
2.	Фигура человека. Декоративное изображение. Черное на белом.	ЛР	8	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
3.	Фигура человека. Декоративное изображение. Белое на черном.	ЛР	8	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
4.	Декоративная композиция из двух или более фигур. Произвольная техника.	ЛР	12	Примеры работ, репродукции	Промежуточный контроль
	ВСЕГО		32		В конце семестра – экзамен

5 КУРС, 9 СЕМЕСТР

№ п/п	Наименование темы	Тип занятий	Кол-во часов	Наглядные пособия	Формы контроля
1.	Творческое освоение выработанных			Репродукции, альбомы.	Промежу

	профессиональной практикой графических способов подачи проекта. Проектирование декоративной садово-парковой скульптуры с изображением фигуры человека. Клазура. Чистовой планшет.	ЛР	28	Работы студентов из методического фонда.	точный контроль
2.	На основании разработанной скульптуры, создание графического листа-иллюстрации в любой изученной технике.	ЛР	8	Репродукции: альбомы. Работы студентов из методического фонда.	Промежуточный контроль
	ВСЕГО		36		В конце семестра – экзамен

2.2.3. Перечень промежуточных форм контроля знаний

Вид контроля	Учебная неделя
1, 3, 5, 7, 9 СЕМЕСТР (18 НЕДЕЛЬ)	
1. Текущий просмотр работ	2 неделя
2. Текущий просмотр работ	4 неделя
3. Текущий просмотр и анализ академических работ	5 неделя
4. Текущий просмотр работ	7 неделя
5. Текущий просмотр работ	9 неделя
6. Текущий просмотр и анализ академических работ	11 неделя
7. Текущий просмотр работ	13 неделя
8. Итоговый просмотр и аттестация академических работ	18 неделя
2, 4, 6, 8 СЕМЕСТР (15 НЕДЕЛЬ)	
1. Текущий просмотр работ	2 неделя
2. Текущий просмотр работ	3 неделя
3. Текущий просмотр и анализ академических работ	5 неделя
4. Текущий просмотр работ	8 неделя

5. Текущий просмотр работ	10 неделя
6. Текущий просмотр и анализ академических работ	12 неделя
7. Текущий просмотр работ	14 неделя
8. Итоговый просмотр и аттестация академических работ	15 неделя

2.2.4. Экзамен

2.2.4.1. Пояснительная записка в отношении к студенту

В конце каждого семестра студенты сдают экзамен. Он проводится в форме комплексного просмотра, где выводится итоговая оценка по результатам выполненных академических работ (по пятибалльной шкале). К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебный план (лабораторные работы) в полном объеме.

2.2.4.2. Критерии оценки

Оценка «отлично» выставляется, если графическое изображение закомпоновано в лист, четко просматривается ритмическое чередование масс, их уравновешенность, полностью выполнены задачи в передаче фактур поверхностей предметов, их пластических особенностей, тщательность и аккуратность в исполнении всех видов графических работ. Грамотное композиционное построение и правильное тональное решение работы.

Оценка «хорошо» выставляется, если работа закомпонована в формате, прослеживается правильный подход в решении главных задач композиции – ритма, композиционного центра, уравновешенности масс; недостаточно технично переданы графические изображения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа неудачно закомпонована в формате, не убедительно переданы фактуры, пластика и объем. Допущены ошибки в композиционном, тональном решении, в построении.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не решены задачи композиции, нет техничности в исполнении, серьезные ошибки допущены в композиционном и тональном решении, в построении.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ.

1 курс , 1 семестр

Тема 1 (4 часа): Вводное занятие. Знакомство с понятиями: спецрисунок, графика, графические материалы, выразительные средства графики.

Цель занятия: познакомить студентов с особенностями предмета, с программой лабораторных работ; рассказать об инструментах и материалах и целях обучения.

Задания:

1. Подготовить комплект материалов и принадлежностей для работы по предмету

Тема 2 (4 часа): Организация работы и подготовительные упражнения

Цель занятия: познакомить с организацией рабочего места художника-дизайнера; выполнить подготовительные упражнения для тренировки руки и глазомера.

Задания:

1. Проведение серии прямых линий в различных направлениях: горизонтальные, вертикальные, наклонные.

2. Проведение серии кривых линий в различных направлениях: овалы, окружности и т.д.

3. Деление отрезков на равные и неравные части.

4. Построение от руки простых геометрических форм: треугольники, квадраты, прямоугольники.

5. Выполнение штриховки различных видов и градуированных тонов

Материалы и инструменты: бумага формата А 4, простой карандаш.

Тема 3 (4 часа): Понятие перспективы. Перспективные построения. Центральная перспектива куба. Угловая перспектива куба.

Цель занятия: напомнить законы перспективного изображения предметов на плоскости. Познакомить с основами линейно-конструктивного построения («прозрачно»).

Задания:

1. Упражнение на прямую перспективу куба. От руки достроить изображение на выданных листах.

2. Упражнение на угловую перспективу куба. Построение композиции из трех поставленных друг на друга кубов. Линейно-конструктивный рисунок («прозрачно»).

Материалы и инструменты: раздаточный материал для задания 1; бумага формата А 2, простой карандаш.

Тема 4 (8 часов): Перспективное построение геометрических тел (конуса, цилиндра, пирамиды, шестигранной призмы, шара).

Цель занятия: продолжить знакомство с правилами перспективного построения предметов на плоскости.

Задания:

1. Выполнить линейно-конструктивное построение конуса, цилиндра, пирамиды, шестигранной призмы, шара. Шестигранную призму и цилиндр нарисовать в вертикальном и горизонтальном положении. Ракурс выбрать самостоятельно.

Материалы и инструменты: несколько листов формата А3, простой карандаш.

Тема 5 (6 часов): Натюрморт из геометрических тел.

Цель занятия: закрепить знания перспективного построения предметов на плоскости.

Задания:

1. Изображение группы геометрических тел «прозрачно» на заданной плоскости (ракурс выбрать самостоятельно).

Материалы и инструменты: бумага формата А 2, простой карандаш.

Тема 6 (12 часов): Основные типы «врезок» различных геометрических тел. Абстрактная композиция из нескольких геометрических тел с выполнением сечений, сопряжений, членений и врезок объемно и в аксонометрии.

Цель занятия: развитие пространственного конструктивного мышления.

Задания:

На основе предыдущего задания «Натюрморта из геометрических тел» по представлению выполнить композицию, используя приемы «врезок» фигур друг в друга, наложение фигур, смещение относительно горизонтальной плоскости.

1. Выполнить несколько эскизов композиций на заданную тему (статика, динамика).

2. Наиболее удачный эскиз перенести на бумагу формата А2, доработать линиями разной толщины, ввести легкий тон.

Материалы и инструменты: бумага формата А 4 – несколько листов, бумага формата А2, простой карандаш.

Тема 7 (8 часов): Построение натюрморта из несложных по форме предметов быта, без драпировки. Линейно-конструктивный рисунок.

Цель занятия: получение необходимых знаний по композиции, закрепление знаний законов перспективы, передача пропорций и пространственного положения предметов.

Задания:

1. Правильно разместить предметы на листе бумаги, передать плановость по законам воздушной перспективы, верно определить пропорции и выполнить перспективное построение предметов.

Материалы и инструменты: бумага формата А 2, простой карандаш.

Тема 8 (12 часов): Построение натюрморта из трех предметов быта сложной комбинированной формы. Линейно-конструктивный рисунок.

Цель занятия: получение необходимых знаний по композиции, закрепление знаний законов перспективы, передача пропорций и пространственного положения предметов. Развитие тонового видения и навыков штриховки.

Задания:

1. Выполнить линейно-конструктивное построение натюрморта, учитывая пространственное положение предметов, их пропорции. Соблюдая правила воздушной перспективы ввести легкую штриховку и линии разной толщины.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш разной мягкости.

Тема 9 (14 часов): Рисунок постановки, состоящей из драпированной ткани (шелк, шифон) в композиции с бытовыми предметами. Легкий тон.

Цель занятия: передача характеристики складок, связи складок с предметами. Закрепление навыков перспективного и линейно-конструктивного построения предметов на плоскости, навыков штриховки.

Задания:

1. Выполнить линейно-конструктивное построение предметов и драпировки, анализируя изменение складок. Соблюдая правила воздушной перспективы и плановость ввести легкую штриховку и линии разной толщины.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш разной мягкости.

1 курс , 2 семестр

Тема 1 (4 часа): Упражнение на развитие воображения «Ассоциации».

Цель занятия: закреплять знания о законах композиции; развивать ассоциативное мышление, воображение.

Задания:

1. С закрытыми глазами на бумаге произвольно рисовать линии за заданный промежуток времени (30, 20, 15 секунд – на усмотрение преподавателя) – 10 листов формата А4.

2. Построение композиций из полученных линий на заданную тему (натюрморт, пейзаж, город будущего, портрет и т.д.) – не менее 5 композиций. Изображения дорабатываются любыми графическими материалами.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, простой карандаш, графические материалы (тушь, гелевая ручка, акварель, пастель и др.)

Тема 2 (12 часов): Техника работы пером и тушью.

Цель занятия: овладение работой пером и тушью.

Задания:

1. Тонким пером выполнить различные виды линий и других графических фактурных рисунков.

2. Закрепить полученные навыки, выполнив копию с работы художника (репродукции предоставляет преподаватель).

Материалы и инструменты: для задания 1 - бумага формата А4, для задания 2 – бумага формата А3; тонкое перо, рапидограф, тушь.

Графика натюрморта – ряд занятий посвящен изображению натюрморта в различных графических техниках. В результате студенты закрепляют знания о правильной последовательности построения натюрморта из бытовых предметов, учатся стилизовать и перерабатывать натурное изображение, знакомятся с особенностями различных графических решений.

Тема 3 (4 часа): Натюрморт. Линейная графика.

Цель занятия: познакомить с понятием линейной графики, видами линий, особенностями линейного изображения. Научить стилизации и переработке натурального изображения.

Задания:

1. Выполнить построение натюрморта с натуры, соблюдая красивую композицию, пропорциональные отношения.

2. С помощью линий разного вида и разной толщины переработать натурное изображение в стилизованный натюрморт. Выбирая линию той или иной толщины учитывать правила воздушной перспективы, положение предметов в пространстве.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простой карандаш, рапидограф, перо, тонкая кисть.

Тема 4 (8 часов): Натюрморт. Линейно-пятновая графика.

Цель занятия: познакомить с понятием линейно-пятновой графики, особенностями ее выполнения. Закрепить навыки стилизации и переработки натурального изображения.

Задания:

1. Простым карандашом выполнить построение натюрморта с натуры, выбрав интересный ракурс.

2. На основе предыдущего задания выполнить линейно-пятновой вариант, декоративно переработав натурное изображение.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простой карандаш, перо, кисти разной толщины, тушь.

Тема 5 (8 часов): Натюрморт. Пятновая графика

Цель занятия: познакомить с понятием пятновой графики, ее особенностями. Закрепить навыки стилизации и переработки натурального изображения.

Задания:

1. Простым карандашом выполнить построение натюрморта с натуры, выбрав интересный ракурс.

2. На основе предыдущего задания выполнить стилизацию натюрморта, используя графику пятна.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простой карандаш, перья, кисти разной толщины, тушь.

Тема 6 (8 часов): Натюрморт. Точечное изображение.

Цель занятия: познакомить с особенностями точечного изображения, приемами его выполнения.

Задания:

1. Простым карандашом выполнить построение натюрморта с натуры, выбрав интересный ракурс.

2. Используя различные инструменты выполнить точечное изображение натюрморта. Учитывать правила воздушной перспективы, тональные отношения.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простой карандаш, рапидограф, перо, деревянные или другие палочки, тушь, гелевая ручка.

Тема 7 (8 часов): Натюрморт. Фантазийное изображение.

Цель занятия: развивать умение выразить задуманный образ средствами и приемами различных графических техник.

Задания:

1. Выполнить зарисовку натюрморта с натуры.

2. Применив различные приемы стилизации натюрморта, сделать несколько эскизов.

3. Наиболее удачный эскиз перенести на чистый лист и доработать, используя различные графические техники.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простой карандаш, рапидограф, перья, кисти разной толщины, тушь.

Тема 8 (12 часов): Натюрморт. Смешанная техника.

Цель занятия: закрепить навыки работы тушью, научить правильно сочетать различные графические техники для создания единого образного решения.

Задания:

1. Простым карандашом выполнить построение натюрморта с натуры, выбрав интересный ракурс.
2. На основе предыдущего задания выполнить стилизацию натюрморта, используя изученные графические техники.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш, рапидограф, перья, кисти разной толщины, тушь.

2 курс , 3 семестр

Тема 1 (6 часов): наброски с натуры фигуры человека. Стилизация фигуры человека в различных графических техниках.

Цель занятия: закрепить знания пластической анатомии, вспомнить пропорции человеческой фигуры, отличия мужской и женской фигуры, научить последовательности выполнения набросков с фигуры человека. Вспомнить и закрепить различные графические техники.

Задания:

1. Выполнить наброски фигуры человека с натуры (пятиминутные наброски студенты выполняют, по очереди позируя друг другу).
2. На основе предыдущего задания выполнить стилизацию человеческой фигуры, используя различные графические техники:

Линия – 3

Линия - пятно – 3

Пятно – 3

Свободная техника – 3

Материалы и инструменты: бумага формата А4, простой карандаш, гелевая ручка, перо, кисти, тушь.

Тема 2 (4 часа): Основы штриховки тонким пером. Упражнения.

Цель занятия: познакомить с основными приемами и видами штриховки тонким пером.

Задания:

1. При помощи наглядных таблиц выполнить различные виды штрихов тонким пером (прямые линейные, фигурные).

Материалы и инструменты: бумага формата А4, перо, рапидограф, тушь.

Тема 3 (10 часов): Натюрморт. Штриховая графика

Цель занятия: научить применять различные виды штриховки пером в изображении натюрморта.

Задания:

1. Простым карандашом выполнить построение натюрморта с натуры, выбрав интересный ракурс.

2. На основе предыдущего задания выполнить изображение натюрморта в штриховой технике. При этом, используя тот или иной вид штриховки, учитывать фактурные особенности предметов.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простой карандаш, перо, рапидограф, тушь.

Тема 4 (8 часов): Натюрморт: сосуд сложной формы на драпировке со складками. Решение: сосуд – пятно, драпировка – линия, штрих.

Цель занятия: познакомить со способами изображения драпировки в линейно-штриховой технике.

Задания:

1. Выполнить рисунок натюрморта с натуры, при этом главное внимание уделить красивому композиционному расположению складок и сосуда.

2. На основе предыдущего задания выполнить линейно-пятновой вариант натюрморта. При чем сосуд решить в пятновой технике, драпировку – в линейно-штрихой. При нанесении линий и штрихов учитывать воздушную перспективу и светотеневую градацию на складках.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простой карандаш, перо, рапидограф, кисть, тушь.

Тема 5 (8 часов): Натюрморт из 4-х сосудов с поверхностью разной фактуры.

Цель занятия: научить применять различные графические техники работы тушью для передачи той или иной фактуры предметов.

Задания:

1. Выполнить рисунок натюрморта с натуры в карандаше.
2. Закончить работу тушью, применив для каждого сосуда наиболее подходящую графическую технику (линия, штрих, пятно, точка).

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простой карандаш, перо, рапидограф, кисть, тушь.

Тема 6 (8 часов): Натюрморт. Трехтоновое решение. Техника отмывки

Цель занятия: познакомить с техникой отмывки, закрепить навыки декоративного решения натюрморта.

Задания:

1. Простым карандашом выполнить построение натюрморта с натуры, выбрав интересный ракурс.
2. Выполнить «разбивку» изображенного натюрморта на участки разной тональности.
3. Используя технику отмывки, выполнить трехтоновое изображение натюрморта (белый – серый – темно-серый при белом фоне бумаги; либо светло-серый – серый – черный при работе на картоне).

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простой карандаш, беличьи кисти разной толщины, растворы туши или черной акварели, тушь.

Тема 7 (8 часов): Натюрморт. Применение фактур: сухая кисть, тампование губкой, тканью; трафарет.

Цель занятия: познакомить с возможностями применения различных фактур в графическом изображении.

Задания:

1. Простым карандашом выполнить построение натюрморта с натуры, выбрав интересный ракурс.

2. Используя наиболее подходящую к тому или иному предмету фактуру (сухая кисть, тампование губкой, тканью, сжатой бумагой и др.), выполнить графическое изображение натюрморта. Учесть тональные отношения предметов и плановость.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простой карандаш, перо, тушь, губка, кусочки тканей различных фактур, бумажные трафареты, ножницы.

Тема 8 (8 часов): Натюрморт. Декоративное изображение.

Цель занятия: использование различных графических техник в декоративном решении натюрморта. Закрепление навыков стилизации.

Задания:

1. Выполнить зарисовку натюрморта с натуры, выбрав наиболее удачный ракурс.
2. Предложить несколько вариантов декоративного решения натюрморта.
3. Наиболее удачный вариант перенести на чистый лист и доработать тушью, применив любые изученные техники.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простой карандаш, перо, кисти, тушь, различные фактурные материалы (кусочки ткани, губка, сетка и др.).

Тема 9 (12 часов): Натюрморт. Смешанная техника (линия, пятно, штрих, фактура).

Цель занятия: на примере натюрморта научить грамотно сочетать различные способы графической подачи изображения.

Задания:

1. Простым карандашом выполнить построение натюрморта с натуры, выбрав интересный ракурс.
2. Используя различные способы работы тушью, предложить реалистическое или декоративное решение натюрморта.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш, перо, кисти, тушь, различные фактурные материалы (кусочки ткани, губка, сетка и др.).

2 курс, 4 семестр

Тема 1 (6 часов): наброски фигуры человека с натуры – силуэтное решение. наброски людей, не отрывая руки от листа.

Цель занятия: познакомить с особенностями силуэтного изображения на примере изображения фигуры человека. Второе задание полезно для тренировки руки и развития глазомера.

Задания:

1. Студенты выполняют наброски друг с друга. Сначала рисуют карандашом, затем дорабатывают изображения тушью, находя интересный силуэт. При этом допускается стилизация фигуры.

2. Наброски второго задания выполняются блуждающей линией, не отрывая карандаш от листа. Допустимо использовать кроме карандаша гелевую или шариковую ручку, фломастер и др., т.к. эти наброски не следует исправлять, сохраняя живость линии.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, простой карандаш, тушь, кисти, черный фломастер или маркер, гелевая или шариковая ручка.

Тема 2 (12 часов): Натюрморт. Техника: линия, штрих, пятно, фактура (черное на белом).

Цель занятия: вспомнить различные способы работы тушью.

Задания:

1. Простым карандашом выполнить построение натюрморта с натуры, выбрав интересный ракурс.

2. Используя различные способы работы тушью, предложить реалистическое или декоративное решение натюрморта.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш, перо, кисти, тушь, фактурные материалы.

Тема 3 (8 часов): Натюрморт. Применение эффектов туши: растекание по сырому, от дуновения, брызги и др.

Цель занятия: познакомиться с новыми возможностями использования туши в графическом изображении.

Задания:

1. Выполнить легкий набросок натюрморта с натуры.
2. Применить различные эффекты растекания, разбрызгивания, расплывания туши и закончить работу. Предварительно все эффекты попробовать выполнить на отдельных листах бумаги.

Материалы и инструменты: бумага формата А 2, простой карандаш, кисти, тушь, трубочка.

Тема 4 (8 часов): Натюрморт. Техника: линия, штрих, пятно, сухая кисть (белое на черном).

Цель занятия: познакомить с особенностями «негативного» изображения на примере натюрморта.

Задания:

1. На тонированной черной или темной цветной бумаге (картоне) выполнить легкий набросок натюрморта с натуры.
2. Применяя различные способы графической подачи (линия, пятно, штрих, тампование, сухая кисть и др.), белой гуашью выполнить реалистическое или декоративное изображение натюрморта.

Материалы и инструменты: тонированная черная (цветная) бумага формата А2 (картон), простой карандаш, кисти жесткие и мягкие, белая гуашь.

Тема 5 (16 часов): Натюрморт. Техника: воскография (энкаустика).

Цель занятия: познакомить с техникой воскографии (энкаустики) и ее особенностями.

Задания:

1. На планшете, заранее подготовленном, выполнить построение натюрморта с натуры. Перевести изображение на отдельный лист.
2. На планшете выполнить легкий цветной подмалевок акварелью.
3. Ровным слоем покрыть поверхность планшета восковой свечой. Либо растопить воск и нанести его кистью.

4. Покрыть слой воска раствором туши с мылом (примерно в равных пропорциях). Перенести рисунок, нацарапав его легкими линиями.

5. Используя различные гравировальные инструменты, выполнить «негативное» изображение натюрморта. При этом следить, чтобы изображение не получилось слишком дробное. Уметь находить главное.

Материалы и инструменты: планшет 50x75 см, восковая свеча, тушь, мыло, широкая кисть, гравировальные инструменты.

Тема 6 (14 часов): Натюрморт. Абстрактное решение.

Цель занятия: познакомить с особенностями абстрактного изображения на примере натюрморта.

Задания:

1. Выполнить набросок натюрморта с натуры.
2. Выполнить несколько эскизов абстрактного изображения натюрморта, используя различные приемы стилизации (искажение, геометризация форм и т.д.) – не менее 10.
3. Наиболее удачный вариант перенести на чистый лист и решить в черно-белой графике в любой изученной технике.

Материалы и инструменты: бумага формата А4 для эскизов, бумага формата А2, простой карандаш, тушь, перья плакатные, кисти.

3 курс, 5 семестр

Тема 1 (6 часов): Упражнение «Метаморфозы». Предложить новое видение привычных предметов (молоток, ножницы, очки и др.)

Цель занятия: развивать ассоциативное мышление, воображение; умение передавать задуманный образ средствами графики.

Задания:

1. Из предложенных предметов (молоток, ножницы, очки, ножовка, булавка, вилка, шуруп и т.д.) выбрать один и сделать его зарисовку с натуры.

2. Предложить как можно больше вариантов преобразования (метаморфозы) известного предмета с точки зрения юмора или абсурда.

3. Наиболее удачные варианты вместе с реалистичным изображением предмета разместить на формате А3 и выполнить тушью в любой технике.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, бумага формата А3, простой карандаш, перо, кисти, тушь.

Тема 2 (8 часов): Композиция силуэтная (из силуэтов 7-10 сосудов разной формы составить композицию).

Цель занятия: напомнить особенности силуэтного изображения, закрепить навыки стилизации и нахождения красивого композиционного решения в листе.

Задания:

1. Сделать силуэтные наброски представленных сосудов и предложить несколько вариантов их композиционного размещения в листе (собрать в группы и по отдельности, разместить в линию и по кругу и т.д.)

2. Наиболее удачный вариант перенести на чистый лист и завершить тушью.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, бумага формата А3, простой карандаш, перо, кисти, тушь.

Тема 3 (12 часов): Клазура. Разработка 3-х форм керамических кружек и различных вариантов ручек к каждой из них. Техника произвольная.

Цель занятия: познакомить с понятием клазуры, особенностями графической фиксации мысли художника-дизайнера. Исследовать различные способы графической подачи эскиза керамического изделия.

Задания:

1. Разработать 3 формы керамических кружек и по две ручки к каждой из них. Придумать как можно больше вариантов.

2. Выполнить свой вариант клаузуры по заданной теме в черно-белой графике.

3. Выполнить свой вариант клаузуры по заданной теме в цветной графике.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, бумага формата А2, простой карандаш, фломастер, перо, тушь, пастель, акварель, цветные карандаши.

Тема 4 (12 часов): Клаузура. Разработка вариантов форм чайников (5 шт.) Техника произвольная.

Цель занятия: закрепить навыки работы над клаузурой, развивать ассоциативное, дизайнерское мышление.

Задания:

1. Придумать как можно больше вариантов форм керамических чайников. Выбрать пять наиболее интересных.

2. Выполнить свой вариант клаузуры по заданной теме в черно-белой графике.

3. Выполнить свой вариант клаузуры по заданной теме в цветной графике.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, бумага формата А2, простой карандаш, фломастер, перо, тушь, пастель, акварель, цветные карандаши.

Тема 5 (12 часов): Натюрморт в технике «коллаж».

Цель занятия: Знакомство с техникой «коллаж» и ее особенностями.

Задания:

1. Подготовить материалы для выполнения коллажа. Самостоятельно выкрасить кусочки бумаги различной по фактуре (тонкой, жесткой, шершавой, глянцевой, мятой и др.).

2. На планшете сделать построение натюрморта с натуры.

3. Выполнить коллаж, учитывая плановость и тональные отношения между предметами.

Материалы и инструменты: бумага различной фактуры, планшет 50x50 см, карандаш простой, кисти, гуашь, акварель, пастель и др., ножницы, клей.

Тема 6 (22 часа): Планшет: «Выставка керамики». Разработка декоративной композиции-плаката в трех вариантах (черно-белое решение, черно-белая техника + 1 цвет, коллаж).

Цель занятия: работа над поиском композиций рекламного плаката. Знакомство с ролью шрифта в композиции. Знакомство с техникой коллажа.

Задания:

1. Выполнить несколько вариантов эскизов плаката. Выбрать наиболее удачное композиционное решение.

2. Окончательный вариант отрисовать еще раз, увеличить и перенести на планшет. Выполнить три варианта графического решения композиции (черно-белый, черно-белый + 1 цвет, коллаж).

Материалы и инструменты: бумага формата А4, планшет 50x75 см, карандаш простой, перо, кисти, тушь, гуашь, акварель, материалы для выполнения коллажа.

3 курс 6 семестр

Графика портрета. Работа художника-дизайнера требует профессионального умения рисовать фигуру и голову человека. В академическом рисунке (часть 2) уделяется большое внимание рисунку фигуры и портрета человека с натуры, а также их стилизованному изображению в различных графических техниках.

Тема 1 (8 часов): наброски фигуры, полуфигуры и головы человека с натуры. Техника произвольная.

Цель занятия: Тренировка руки и глазомера в быстрых набросках с натуры. Применение различных графических материалов в изображении человека.

Задания:

1. Выполнить не менее 20 набросков фигуры, полуфигуры и головы человека с натуры (студенты рисуют друг друга за работой, не позируя специально) в произвольной технике. Какие-то наброски выполняются быстро, не более пяти минут, какие-то дольше с детальной прорисовкой. Желательно применить различные графические материалы: карандаш, шариковая, гелевая ручка, фломастер, маркер, уголь и т.д.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, различные графические материалы: карандаш, шариковая, гелевая ручка, фломастер, маркер, уголь и т.д.

Тема 2 (8 часов): Портрет. Простой карандаш.

Цель занятия: выявить умение конструктивного построения поясного портрета человека.

Задания:

1. Простым карандашом выполнить конструктивное построение поясного портрета человека с натуры. Выбрать интересный ракурс.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш.

Тема 3 (4 часа): Портрет. Линейная графика

Цель занятия: закрепить навыки линейной графики на примере выполнения поясного портрета человека.

Задания:

1. На основе предыдущего задания выполнить стилизацию портрета тушью в линейной графике. Использовать линии разной толщины, учитывая светотеневую градацию и плановость.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш, перо, кисти, тушь.

Тема 4 (4 часа): Портрет. Линейно-пятновая графика.

Цель занятия: закрепить навыки линейно-пятновой графики на примере выполнения портрета человека.

Задания:

1. Выполнить стилизацию портрета в линейно-пятновой графике. Решить объемно, разобрав изображение на светотеневые участки, либо плоско, декоративно, разбив на плоскости (лицо, волосы, руки, одежда и т.д.).

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш, перо, кисти, тушь.

Тема 5 (4 часа): Портрет. Пятновая графика (белое на черном).

Цель занятия: отработать технику пятновой графики и «негативного» изображения на примере портрета.

Задания:

1. Стилизовать портрет, выполненный с натуры, в пятновой графике. Сделать несколько эскизов.

2. Наиболее удачный эскиз легкими линиями перенести на тонированную черную бумагу (картон), белой гуашью выполнить портрет в пятновой графике.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, тонированная черная бумага формата А2 (картон), простой карандаш, кисти, белая гуашь.

Тема 6 (8 часов): Портрет. Применение фактур (сухая кисть, губка и др.).

Цель занятия: закрепить навыки работы в черно-белой графике с помощью различных фактур (сухой кисти, губки и т.д.) в применении к портрету человека.

Задания:

1. С помощью различных фактур (сухой кисти, тампования губкой, тканью и др.) выполнить реалистическое или декоративное изображение портрета человека. Суметь правильно подобрать ту или иную фактуру для передачи волос, кожи или одежды.

2. При необходимости доработать портрет тонким пером.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш, кисти, тушь, различные фактурные материалы (губка, кусочки ткани и др.)

Тема 7 (6 часов): Портрет. Возможности туши (растекание, раздувание и др.).

Цель занятия: закрепить навыки работы в черно-белой графике с помощью возможностей туши (растекание, раздувание, брызги и др.) в применении к портрету человека.

Задания:

1. С помощью различных возможностей туши (растекание, раздувание, брызги и др.) выполнить стилизованное изображение портрета человека. Учитывая невозможность исправления работать обдуманно и аккуратно.

2. При необходимости доработать портрет тонким пером.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш, перо, кисти, тушь, трубочка стеклянная или пластмассовая.

Тема 8 (8 часов): Портрет. Свободная техника.

Цель занятия: закрепить навыки работы в черно-белой графике в применении к портрету человека. Грамотно сочетать различные техники для создания единого образного решения.

Задания:

1. Применяя различные техники работы тушью, выполнить реалистическое или стилизованное изображение портрета человека.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш, перо, кисти, тушь, трубочка стеклянная или пластмассовая, различные фактурные материалы.

Тема 9 (12 часов): Портрет. Абстрактное изображение.

Цель занятия: напомнить правила абстрактного изображения на примере портрета человека.

Задания:

1. Выполнить несколько вариантов абстрактного изображения портрета человека, используя различные приемы стилизации.
2. Наиболее удачный эскиз попробовать выполнить в различных графических техниках, в том числе с применением цвета.
3. Выполнить окончательный вариант на чистом листе в выбранной технике.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, бумага формата А2, простой карандаш, перо, кисти, тушь, различные фактурные материалы, акварель, гуашь, пастель и др.

Тема 10 (4 часа): Упражнения «Ассоциации». Произвольное рисование линий с закрытыми глазами, построение композиций на заданную тему, используя полученные линии. Тема: портрет.

Цель занятия: развивать ассоциативное мышление, воображение, напомнить основные правила построения плоскостной композиции.

Задания:

1. С закрытыми глазами произвольно наносить линии за заданные промежутки времени (30, 20, 10 секунд на усмотрение преподавателя).
2. Из полученных линий построить композиции на тему «Портрет».
3. Доработать композиции тушью в техниках: 5 – линия, 5 - линия-пятно, 5 – пятно.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, простой карандаш, перо, кисти, тушь.

4 курс, 7 семестр

Тема 1 (4 часов): Изучение мимики, поз и жестов человека в различных эмоциональных состояниях. наброски с натуры.

Цель занятия: познакомиться с особенностями изображения человека в различных эмоциональных состояниях.

Задания:

1. Познакомиться с особенностями изображения человека в различных эмоциональных состояниях на примере репродукций, наглядных таблиц.

2. Выполнить наброски фигуры, полуфигуры человека в различных эмоциональных состояниях (тоска, задумчивость, мечтательность и др.). наброски выполняются карандашом с натуры (студенты по очереди позируют друг другу). Выполнить не менее 15 набросков. Наиболее удачные доработать тушью.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, простой карандаш, перо, кисти, тушь.

Тема 2 (28 часов): Разработка графических этюдов на тему: «Эмоциональное состояние человека».

Цель занятия: закрепить навыки изображения человека в различных эмоциональных состояниях. Развивать умение создавать определенный художественный образ, настроение средствами графики.

Задания:

1. Выполнить несколько эскизов, отображающих различные эмоциональные состояния человека (радость, счастье, грусть, задумчивость и др.). Решение стилизованное, декоративное. Выбрать три наиболее удачные эскиза и доработать их в различных техниках.

2. Выполнить три графические композиции, отображающих различные эмоциональные состояния человека. Используя изученные техники и приемы графической подачи выявить определенный художественный образ. При этом две композиции решить в черно-белой графике, одну – в цветной.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, бумага формата А2, простой карандаш, перо, кисти, тушь, акварель, гуашь, пастель, мелки и др.

Тема 3 (8 часов): **Наброски людей. Преобразование фигуры человека в стилизованный мотив орнамента. Составление антропоморфного орнамента.**

Цель занятия: закрепить навыки построения фигуры человека с натуры и ее дальнейшей стилизации, познакомить с понятием антропоморфного орнамента и его особенностями.

Задания:

1. Выполнить с натуры не менее 15 набросков (студенты по очереди позируют друг другу) простым карандашом.

2. Выбрать наиболее удачный для стилизации набросок и преобразовать фигуру в орнаментальный мотив. Составить антропоморфный орнамент в полосе, круге, треугольнике и др., используя полученный мотив.

3. Первоначальный набросок, орнаментальный мотив и орнамент перенести на чистый лист и выполнить в любой графической технике.

Материалы и инструменты: бумага формата А4 для набросков и стилизации, бумага формата А3 для окончательного варианта, простой карандаш, перо, кисти, тушь, акварель, гуашь, пастель, мелки и др.

Тема 4 (8 часов): **Рисунок сидящей фигуры человека. Карандаш. Линейно-конструктивное построение, штриховка.**

Цель занятия: закрепление знаний анатомии человека, закрепление навыков работы с натуры; выявление индивидуальных особенностей, характера позирующего человека.

Задания:

1. Выполнить конструктивное построение фигуры человека с натуры, ввести штриховку, учитывая воздушную перспективу и светотеневую градацию.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш.

Тема 5 (8 часов): Фигура человека. Черно-белая графика. Техника: линия, пятно

Цель занятия: закрепление навыков работы тушью на примере изображения фигуры человека.

Задания:

1. На основании предыдущего задания выполнить линейно-пятновое изображение фигуры человека.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш, перья, кисти, тушь.

Тема 6 (8 часов): Фигура человека. Черно-белая графика плюс один цвет.

Цель занятия: изучение способа акцентирования деталей с помощью введения цвета в черно-белую графику.

Задания:

1. На основании натурального изображения выполнить стилизацию. Завершить работу в технике: черно-белая графика + 1 цвет, грамотно расставляя акценты.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш, перо, кисти, тушь, гуашь любого цвета.

Тема 7 (8 часов): Фигура человека. Техника: смешанная, применение фактуры.

Цель занятия: развивать умение правильно сочетать различные техники и фактуры в черно-белой или цветной графике для создания целостного художественного образа.

Задания:

1. На основании натурального изображения выполнить стилизацию. Завершить работу в любой технике: черно-белой или цветной, но с применением фактур (сухая кисть, губка и др.).

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш, перо, кисти, тушь, гуашь, акварель, мелки, пастель, фактурные материалы.

4 курс, 8 семестр

Тема 1 (4 часа): Зарисовка фигуры человека в сложной позе. Карандаш.

Цель занятия: закрепление навыков рисования с натуры, конструктивного и аналитического мышления.

Задания:

1. Простым карандашом выполнить зарисовку фигуры человека в сложной позе. Сделать линейно-конструктивный рисунок, ввести легкий тон.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш.

Тема 2 (8 часов): Фигура человека. Декоративное изображение. Черно-белая графика.

Цель занятия: развитие образного мышления, творческого потенциала, умение передавать определенное настроение средствами черно-белой графики.

Задания:

1. Выполнить стилизацию натурального изображения фигуры.
2. Составить декоративную композицию со стилизованной фигурой и придуманным окружением, создать определенный образ, иллюстративный портрет. Выполнить несколько вариантов эскизов.

3. Наиболее удачный эскиз перенести на чистый лист и выполнить в черно-белой графике в любой технике.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш, тушь, перья, кисти.

Тема 3 (8 часов): Фигура человека. Декоративное изображение. Цветная графика.

Цель занятия: развитие образного мышления, творческого потенциала, умение передавать определенное настроение средствами цветной графики.

Задания:

1. На основании предыдущего задания разработать композицию в цвете, в любой технике.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш, кисти, акварель, гуашь, пастель и др.

Тема 4 (8 часов): Декоративная композиция из двух или более фигур. Произвольная техника.

Цель занятия: развитие образного мышления, творческого потенциала, умение передавать определенное настроение средствами черно-белой или цветной графики.

Задания:

1. На основании предыдущих заданий разработать двухфигурную или многофигурную композицию в любой технике, черно-белой или цветной. Предварительно выполнить несколько эскизов.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, простой карандаш, перья, тушь, кисти, акварель, гуашь, пастель и др.

5 курс, 9 семестр

Тема 1 (28 часов): Творческое освоение выработанных профессиональной практикой графических способов подачи проекта.

Проектирование декоративной садово-парковой скульптуры с изображением фигуры человека. Клазура. Чистовой планшет.

Цель занятия: развитие образного мышления, творческого потенциала, умения последовательно «от простого к сложному» вести разработку сложного графического задания определенной тематической направленности. Закрепление навыков грамотного применения различных техник в графической подаче эскизов, клазуры, чистового планшета.

Задания:

1. Выдача задания, обдумывание, сбор аналогов, зарисовки с натуры.
2. Работа над эскизами, выполнение клазуры (применение различных графических техник и способов подачи);
3. Проработка основного варианта эскиза и выполнение чистового планшета в любой графической технике.

Материалы и инструменты: бумага формата А4 - эскизы, бумага формата А2 – клазура, планшет 50x75 см, простой карандаш, перья, тушь, кисти, акварель, гуашь, пастель и др.

Тема 2 (8 часов): На основании разработанной скульптуры, создание графического листа-иллюстрации в любой изученной технике.

Цель занятия: развитие образного мышления, творческого потенциала. Закрепление навыков грамотного применения различных техник в выполнении графического листа-иллюстрации.

Задания:

1. Работа над эскизами, выполнение нескольких вариантов в различных графических техниках.
2. Окончательный вариант перенести на чистый лист и выполнить в любой графической технике.

Материалы и инструменты: бумага формата А4 - эскизы, бумага формата А2 – окончательный вариант, простой карандаш, перья, тушь, кисти, акварель, гуашь, пастель и др.

**4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.
ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

Основная:

1 Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с.

2 Пармон Ф.М. Рисунок и мода-графика. Учебник: Рек. УМО РФ по обр./ Ф.М. Пармон. – Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. – 256 с.

3 Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов./ Н.П. Бесчастнов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.

Дополнительная:

1 Иоханнес И. Искусство формы. / И. Иоханнес // Пер. с нем. И предисловие Л. Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2004. – 136 с.

2 Гаптилл А.Л. Работа пером и тушью / А.Л. Гаптилл // Пер. с англ. А.Ф. Зиновьев. – 2-е изд. – Мн.: ООО «Попурри», 2004. – 256 с.

3 Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции / Г.И. Кулебакин, Т.Л. Кильпе. – М.: Высшая школа, 1994.

4 Виноградова Г.В. и др. Проектная графика. – Благовещенск: АмГУ, 2000. – 20 с.

5 Горячев А.Д. Методы наглядного изображения /А.Д. Горячев, Е.Е. Эльясберг. – М.: Просвещение, 1965.

6 Сапожников А.П. Полный курс рисования / Под ред. В.Н. Ларионова. – М.: Алев, 1996.

7 Нешумов В.В. и др. Художественное проектирование. – М.: Просвещение, 1979. – 175 с.

8 Флиит Т. Анатомия для художников: Фигура человека в движении: Пер. с англ. /Т. Флиит. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 208 с.

9 Новиков Н.В. Проектная графика: Методические рекомендации. – СПб.: СПбГХПА, 1996. – 63 с.

10 ВНИИТЭ « Библиотека дизайнера» - Москва, 1992г.

Наглядные пособия:

Альбомы образцов выполнения работ, раздаточный материал, студенческие работы из методического фонда, репродукции из книг, журналов, наглядные таблицы.

5. ФОНД КОНТРОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

5.1 Контрольные вопросы по теоретическому курсу дисциплины

1. Что такое линейная, воздушная перспективы?
2. Какое значение имеет линия горизонта для изображения предметов?
3. Как строится куб, если он расположен выше, ниже или на уровне линии горизонта?
4. Как строится призма, стоящая или лежащая на горизонтальной плоскости?
5. Как строится четырехгранная пирамида, лежащая на горизонтальной плоскости?
6. Как строятся тела вращения?
7. Как изображается в перспективе масштаб ширины, высоты и глубины?
8. Что такое тень собственная и тень падающая?
9. Что такое полутона и рефлекс?
10. Что такое свет и блик?
11. Как распределяется свет на предметах граненой формы?
12. Как распределяется свет на предметах имеющих круглые поверхности?
13. Какие виды техники используются в рисунке для передачи объема формы?
14. Что такое константность восприятия?
15. Что такое анализ формы?
16. Какие стадии мы используем в рисовании натюрморта?
17. От чего зависит форма драпировок?
18. В какой последовательности надо рисовать натюрморт из бытовых предметов?
19. Что означает выражение: рисовать “от частного к общему” или “от общего к частному”?
20. На каком этапе рисования натюрморта прорабатываются детали объемной формы?

21. Для чего необходим этап обобщения рисунка?
22. Перечислите выразительные средства графики.
23. Перечислите графические материалы, которые вы знаете.
24. Каковы особенности работы в технике тушь-перо?
25. Какие виды штрихов тонким пером вы знаете?
26. В чем заключается отличие абстрактного изображения от декоративного?
27. Какова последовательность работы над рисунком живой головы человека?
28. В чем состоит особенность выполнения рисунка головы в декоративном решении?
29. Какие материалы используются при выполнении набросков?
30. Чем отличается набросок от краткосрочного рисунка и зарисовки?
31. Каковы приемы и виды графических решений набросков?
32. Каковы задачи рисунка фигуры человека, выполняемого в течение непродолжительного времени?
33. Каковы особенности рисования фигуры человека в ракурсе?
34. Что такое антропоморфный орнамент?
35. Какова последовательность построения декоративной графической композиции?
36. В какой зависимости находится шрифт и изображение в плакате?

5.2 Контрольные задания по практическому курсу дисциплины (клаузуры)

1. Постройте кубы, расположенные на разных уровнях по отношению к линии горизонта (выше линии горизонта, на уровне линии горизонта, под случайным углом и во фронтальном положении)
2. Постройте шестигранную призму, лежащую на горизонтальной плоскости под случайным углом к линии горизонта.
3. Постройте пирамиду, лежащую на горизонтальной плоскости.

4. Постройте цилиндры, стоящие на горизонтальной плоскости, расположенные ниже и выше линии горизонта.
5. Постройте конус, стоящий на горизонтальной плоскости.
6. Постройте шар.
7. Постройте куб и на его грани нанесите штрихи, выявляющие объем.
8. Постройте цилиндр, определите, откуда падает свет, и нанесите штрихи на его поверхность, выявляя объем.
9. Составьте и нарисуйте натюрморт из двух геометрических тел.
10. Составьте и нарисуйте натюрморт из трех геометрических тел.
11. Нарисуйте драпировку, закрепленную на вертикальной плоскости в двух точках опоры.
12. Выполните линейно-конструктивный рисунок бытового предмета сложной комбинированной формы.
13. Составьте и нарисуйте натюрморт из бытовых предметов на фоне драпировки из ткани одного цвета.
14. Изобразите предметы из разных материалов, в том числе предмет с блестящей поверхностью, на которой цветные рефлексы особенно заметны. Для постановки можно использовать, например, фарфоровую, керамическую или металлическую вазу на цветном фоне.
15. Выполните декоративное изображение натюрморта, передающего определенное настроение (хмурый день, праздник, одиночество, счастье и т.д.). Работа ведется по представлению. Сделайте несколько эскизов в любой технике черно-белой графики. Наиболее удачный эскиз выполните в чистовом варианте.
16. На основе предыдущего задания выполните абстрактное изображение натюрморта. Разработайте 2-3 эскиза в цветной графике. Наиболее удачный эскиз выполните в чистовом варианте.
17. Выполните упражнение «Ассоциации» на тему «Автопортрет», «Портрет друга» и др. Решение – линия, линия – пятно, пятно.

18. Выполните в карандаше два – три рисунка головы живой модели в разных поворотах и наклонах в течение нескольких минут.
19. Выполните рисунок головы в декоративном решении.
20. Выполните карандашом наброски фигуры человека, используя схему его строения.
21. Выполните ряд набросков с фигуры человека в течение 1 мин. – 1 ч., используя различные виды графических решений, применяя разнообразные материалы.
22. Выполните несколько длительных зарисовок фигуры человека в одежде. Зарисовки выполните линейно – графическим способом, используя разнообразные материалы.
23. Выполните рисунок фигуры человека в одежде, помогающей выявить выразительность силуэта и создать необходимый художественный образ. В рисунке главное внимание уделите передаче остроты силуэта фигуры в одежде. Основной задачей этого упражнения является поиск пластической силуэтной формы.
24. По рисунку фигуры человека выполните линейное и линейно – пятновое графическое решение. Работу начните с небольших эскизов (высотой 12 - 15 см). Упражнение выполните тушью, кистью, пером или стеклянной палочкой.
25. Выполните многофигурную композицию в декоративном решении, для чего сделайте большое количество набросков и зарисовок фигуры человека с натуры. Затем из них составьте несколько вариантов декоративной композиции. Графическое решение – произвольное. Выберите лучший эскиз и выполните по нему чистовую работу.