

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Амурский государственный университет»

Кафедра

Дизайна
(наименование кафедры)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Спецрисунок
(наименование дисциплины)

Основной образовательной программы по направлению подготовки
072500.62 Дизайн (дизайн костюма)
(код и наименование специальности)

Благовещенск 2012

УМКД разработан доцентом кафедры дизайна
(степень, звание, фамилия, имя, отчество разработчиков)
Кукушкиной Зоей Ивановной

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры

Протокол заседания кафедры от «___» _____ 2012 г. № _____

Зав. кафедрой _____ / Е.Б. Коробий /
(подпись) (И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания УМСС 072500.62 Дизайн (дизайн костюма)
(указывается название специальности)
от «___» _____ 2012 г. № _____

Председатель УМСС _____ / Е.Б. Коробий /
(подпись) (И.О. Фамилия)

1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины: «Спецрисунок» является формирование общехудожественного и общедизайнерского мышления, творческих способностей и графических навыков. Развитие графических навыков на основе теории построения композиции костюма.

Задачами дисциплины являются:

- развитие объёмно-пространственного мышления и умения лаконично изображать рисунок фигуры человека на плоскости;
- знание линейной и воздушной перспективы, рабочих качеств изобразительных материалов, различных графических средств и инструментов;
- освоение графических приёмов изображения набросков и рисунка фигуры человека;
- воспитание образного композиционного мышления, эстетического вкуса, чувства пропорций.

1.2 Место дисциплины в учебном процессе

Дисциплина «Спецрисунок» относится к вариативной части дисциплины по выбору (Б2. ДВ1) учебного плана по направлению 072500.62 «Дизайн».

Дисциплина базируется на школьных курсах преподавания изобразительного искусства программы средней школы, а также цикле художественных дисциплин (Б2), изучаемых параллельно с данной по программе ВУЗа: академический рисунок, технический рисунок.

Процесс изучения дисциплины «Спецрисунок» направлен на формирование следующих компетенций:

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечая путь и выбор средств самосовершенствования (ОК-7);

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);

владением рисунком, умение использовать рисунки в практике составления композиции и переработка их в направлении проектирования любого проекта, владение принципами набора техники исполнения конкретного рисунка, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи, владение элементарными профессиональными навыками, методами и технологией классических техник графики (ПК-2);

разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приёмы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3);

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основы изобразительной грамоты, пропорциональные отношения и особенности фигуры человека, материалы и технику рисунка и графики.

уметь: воспринимать пространство, движение, единство формы и содержание, натурную постановку; рисовать с натуры и по памяти; выполнять наброски и зарисовки фигуры человека; применять различные графические материалы.

владеть: практическими навыками в рисовании фигуры человека, предметов и многофигурной композиции на плоскости (бумаге).

1.3 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 216 часов.

Линейно-конструктивный рисунок фигуры человека. Изучение строения формы, правил, способов построения изображения с учётом законов перспективы на основе сведений

анатомии. Рисунок обнаженной и одетой модели, передача пластического движения формы в многофигурной композиции. Способы изображения краткосрочных рисунков и набросков фигуры человека различными графическими способами и средствами.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Лаб. раб.	Самост.	
1	Линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта	1	1-18	-	36	-	1-18 нед. Проверка графических лабораторных работ. 4 нед – сдача лаб. раб. №1 6 нед. - сдача лаб. раб. №2 10 нед. – сдача лаб. раб. №3 16 нед.- сдача лаб. раб. №4
2	Линейно-конструктивный рисунок фигуры человека	2	1-18	-	36	-	1-18 нед. Проверка графических лабораторных работ. 6 нед – сдача лаб. раб. №1 10 нед. - сдача лаб. раб. №2 12 нед. – сдача лаб. раб. №3 16 нед.- сдача лаб. раб. №4
3	Изучение способа построения фигуры человека на основе законов перспективы и анатомии	3	1-18	-	36	-	1-18 нед. Проверка графических лабораторных работ. 3 нед – сдача лаб. раб. №1 9 нед. - сдача лаб. раб. №2 15 нед. – сдача лаб. раб. №3 16 нед.- сдача лаб. раб. №4
4	Рисунок обнаженной и одетой фигуры	4	1-18	-	36	-	1-18 нед. Проверка графических лабораторных работ. 4 нед – сдача лаб. раб. №1 8 нед. - сдача лаб. раб. №2 12 нед. – сдача лаб. раб. №3 16 нед.- сдача лаб. раб. №4
5	Принципы построения многофигурной композиции	5	1-18	-	36	-	1-18 нед. Проверка графических лабораторных работ. 4 нед – сдача лаб. раб. №1 8 нед. - сдача лаб. раб. №2 10 нед. – сдача лаб. раб. №3 16 нед.- сдача лаб. раб. №4
6	Способы изображения набросков различными графическими способами и средствами	6	1-10	-	20	-	1-10 нед. Проверка графических лабораторных работ. 6 нед – сдача лаб. раб. №1 10 нед. - сдача лаб. раб. №2
7	Выполнение композиционно-	6	11-18	-	16	-	11-18 нед. Проверка графических лабораторных работ.

графических листов композиции плаката						18 нед – сдача лаб. раб. №1
Итого:			-	216	-	Экзамен – 1-6 семестры

1.4 Содержание разделов и тем дисциплины

Дается характеристика основного содержания учебной дисциплины по разделам, темам.

1.4.1 Лекций не запланировано

1.4.2 Лабораторные занятия 1 курс 1 семестр

I курс, 1 семестр

№ п/п	Содержание лабораторных занятий	кол-во часов
1	Тема 1. Рисунок натюрморта, составленного из гипсовых геометрических предметов. Решение: линейно-конструктивное.	8
2	Тема 2. Рисунок натюрморта, составленного из бытовых предметов сложной комбинированной формы, (самовар, ваза с фруктами и т. д.). Решение: линейно-конструктивное.	12
3	Тема 3. Рисунок постановки, состоящий из ткани в полоску в композиции с бытовыми предметами. Решение: линейно-конструктивное.	8
4	Тема 4. Графическое линейно-пятновое чёрно-белое выполнение натюрморта с тканью в полоску.	8
ИТОГО:		36

1 курс, 2 семестр

№ п/п	Содержание лабораторных занятий	кол-во часов
1	Тема 5. Зарисовки фигуры человека (статичное положение) используя модульную сетку и способ «схемы». Решение: графическое (черно-белое) линейное, пятновое, линейно-пятновое.	12
2	Тема 6. Зарисовки человека в головном уборе различной формы. Решение: линейно-конструктивное, графическое линейно-пятновое.	8
3	Тема 7. Зарисовки рук в различных положениях с натуры и по памяти. Решение: линейно-конструктивное.	4
4	Тема 8. Зарисовки стопы ноги в различных положениях. Зарисовки обуви различного ассортимента. Решение: линейно-конструктивное, графическое линейно-пятновое.	4
5	Тема 9. Зарисовки фигуры человека в костюме в различных положениях. Решение: линейно-конструктивное.	8
ИТОГО:		36

2 курс, 3 семестр

№ п/п	Содержание лабораторных занятий	кол-во часов
-------	---------------------------------	--------------

1.	Тема 10. Рисунок гипсовой фигуры Венеры. Решение: тональное.	6
2.	Тема 11. Выполнение композиционных листов с изображением Венеры Милосской (гипсовый слепок). Решение: пятновое, линейно-пятновое, линейное.	12
3.	Тема 12. Рисунок фигуры (женская модель) в костюме из орнаментированной ткани (полоска, клетка). Решение: тональное.	12
4.	Тема 13. Графическое черно-белое решение фигуры человека в костюме из орнаментальной ткани. Решение: линейно-пятновое, линейное.	8
ИТОГО:		36

2 курс, 4 семестр

№ п/п	Содержание лабораторных занятий	кол-во часов
1	Тема 14. Наброски и зарисовки одетой фигуры в различных движениях. Решение: черно-белое, графическое, техника и материал по выбору.	8
2	Тема 15. Зарисовки обнаженной женской фигуры (стоящая и сидящая фигуры). Решение: линейно-объемное.	8
3	Тема 16. Изображение обнаженной фигуры в интерьере. Решение: графическое, черно-белое (линейно-пятновое, линейное).	12
4	Тема 17. Зарисовки одетой фигуры человека в костюмы различных силуэтных форм (фигура в движении). Решение: линейно-конструктивное.	8
ИТОГО:		36

3 курс, 5 семестр

№ п/п	Содержание лабораторных занятий	кол-во часов
1	Тема 18. Рисунок фигуры в народном костюме. Решение: тональное.	8
2	Тема 19. Черно-белая графика фигуры человека в народном костюме. Решение: пятновое, линейное, линейно-пятновое.	8
3	Тема 20. Рисунки групп из 2-х фигур (женская и мужская модели). Предварительная работа над форэскизами. Решение: тональное (линейно-объемное).	10
4	Тема 21. Выполнение композиционных графических листов с изображением 3 фигур. Решение: 2-3-х тональное, линейное, линейно-пятновое.	10
ИТОГО:		36

3 курс, 6 семестр

№ п/п	Содержание лабораторных занятий	кол-во часов
1	Тема 22. Изображение нескольких фигур на одном листе. Журнальная полоса, обложка, разворот. Решение: линейно-конструктивное, графическое, 2-3-х тоновое.	12

2	Тема 23. Серия рисунков фигуры человека в костюмах разной стилевой направленности. Предварительная работа для тематического плаката. Решение: линейно-конструктивное.	8
3	Тема 24. Работа над поиском композиций рекламного плаката. Шрифт и его роль в композиции. Решение: графическое в 2-3 тона.	8
4	Выполнение чистовых листов композиции рекламного плаката.	8
ИТОГО:		36

1.5 Матрица компетенций учебной дисциплины

Разделы	Компетенции						Итого Σ общее количество компетенций
	ОК1	ОК6	ОК7	ОК8	ПК2	ПК3	
Линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта	+	+	+				3
Линейно-конструктивный рисунок фигуры человека	+	+	+				3
Изучение способа построения фигуры человека на основе законов перспективы и анатомии	+	+	+				3
Рисунок обнаженной и одетой фигуры	+	+	+				3
Принципы построения многофигурной композиции	+	+	+		+		4
Способы изображения набросков различными графическими способами и средствами	+	+	+	+	+		5
Выполнение композиционно-графических листов композиции плаката	+	+	+	+	+	+	6

1.6 Образовательные технологии

Лабораторные

Репродуктивный метод: рекомендуется выполнение лабораторных работ по правилам с аналогичными сходными образцами.

Наглядный метод: иллюстрирование, показ творческих эскизов.

Индивидуальные методы обучения: выполнение практических заданий, отражающих конкретные исследования по заданию преподавателя.

1.7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Система оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине включает тестовые вопросы, задания для контрольной работы, индивидуальные задания для выполнения лабораторных работ.

Система оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации

по дисциплине базируется на итогах промежуточного просмотра лабораторных работ в каждом семестре.

Текущий контроль (просмотр выполнения лабораторных работ студентов) – 2 балла к каждой лабораторной работе, выполненной в срок.

Промежуточная аттестация (две контрольные точки) - 10 баллов (по 5 баллов за каждую контрольную точку).

Защита лабораторных работ (предварительный просмотр работ ведущим преподавателем) – 10 баллов.

Самостоятельная работа студентов программой не предусмотрено.

1.8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.

2. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил

б) дополнительная литература:

1. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учеб. пособие: доп. УМО/ Н. П. Бесчастнов. - М.: Владос, 2008. - 256 с.: рис., цв.ил.. - (Изобразительное искусство)

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов : Учеб. пособие: Доп. Мин. обр. РФ/ Н.П. Бесчастнов. -М.: ВЛАДОС, 2004. -176 с.:а-ил

3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : Учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ/ Н.П. Бесчастнов. -М.: Владос, 2002. -272 с.:z-рис.

4. Бесчастнов Н.П. Живопись [Текст] : учеб. пособие для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Н.П. Бесчастнов, В.Я. Кулаков, И.Н. Стор и др. - М. : ВЛАДОС, 2001, 2004. - 224 с.

5. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281

6. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

7. Красников В.Г. Каноны рисунка фигуры человека : учеб.-метод. пособие/ В. Г. Красников, А. И. Жигалов; АмГУ, ФДиТ. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. -40 с.:а-рис.

в) Периодические издания:

- Искусство - Первое сентября
- Ателье
- Швейная промышленность
- Текстильная промышленность

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
1	http://museum.ru/m166	Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств содержит 466 картин европейских и российских мастеров, более 160 рисунков Л.-Ж. Лерена и 190 графических листов Л.-Ж. Лерена

2	http://www.artlib.ru/:	Библиотека изобразительного искусства содержит в разделе «ресурсы по искусству» каталог сайтов по всем направлениям изобразительного искусства, в том числе и рисунку, а также содержит информацию о многих российских и зарубежных художниках
---	--	--

1.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

- 1) Гипсовые слепки для выполнения лабораторных работ.
- 2) Учебно-методические плакаты плакаты.
- 3) Творческие эскизы студентов для выполнения типовых задач.
- 4) Набор иллюстраций (картины художников, графика) к курсу лабораторных работ.
- 5) Мультимедийный проектор, средства коммутации.
- 6) Специализированные аудитории по рисунку и графике со стендами с образцами графических работ.

1.10 Рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине

1 курс, 1 семестр

№ раздела	Неделя	Содержание раздела	Вид учебной деятельности	Min кол-во баллов	Max кол-во баллов
1	2	3	4	5	6
1.	1-7	Линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта	Выполнение лабораторных работ №1, №2	13	24
	8-12		Выполнение лабораторных работ №3	10	18
	13-18/		Выполнение лабораторных работ №4	10	18
Итого				33	60
Всего по курсу лабораторных работ				33	60
Экзамен				22	40
Итого				55	100

1 курс, 2 семестр

2.	1-7	Линейно-конструктивный рисунок фигуры человека	Выполнение лабораторных работ №1	10	18
	8-12		Выполнение лабораторных работ №2,3	13	24
	13-18		Выполнение лабораторных работ №4, №5	10	18
Итого				33	60
Всего по курсу лабораторных работ				33	60

Экзамен	22	40
Итого	55	100

2 курс, 1 семестр

3.	1-7	Изучение способа построения фигуры человека на основе законов перспективы и анатомии	Выполнение лабораторных работ №1,2	13	24
	8-12		Выполнение лабораторных работ №3	10	18
	13-18		Выполнение лабораторных работ №4	10	18
Итого				33	60
Всего по курсу лабораторных работ				33	60
Экзамен				22	40
Итого				55	100

2 курс, 2 семестр

4.	1-7	Рисунок обнаженной и одетой фигуры	Выполнение лабораторных работ №1	10	18
	8-12		Выполнение лабораторных работ №2	10	18
	13-18		Выполнение лабораторных работ №3,4	13	24
Итого				33	60
Всего по курсу лабораторных работ				33	60
Экзамен				22	40
Итого				55	100

3 курс, 1 семестр

5.	1-7	Принципы построения многофигурной композиции	Выполнение лабораторных работ №1,2	13	18
	8-12		Выполнение лабораторных работ №3	10	18
	13-18		Выполнение лабораторных работ №4	10	24
Итого				33	60
Всего по курсу лабораторных работ				33	60
Экзамен				22	40
Итого				55	100

3 курс, 2 семестр

6.	1-7	Способы изображения набросков различными графическими	Выполнение лабораторных работ №1	10	18
----	-----	---	----------------------------------	----	----

	8-12	способами и средствами	Выполнение лабораторных работ №2,3	13	24
7.	13-18	Выполнение композиционно-графических листов композиции плаката	Выполнение лабораторных работ №4	10	18
Итого				33	60
Всего по курсу лабораторных работ				33	60
Экзамен				22	40
Итого				55	100

Соотношение рейтинговой и итоговой оценки

Количество баллов	Итоговая оценка
100-90	Отлично
89-75	Хорошо
74-55	Удовлетворительно
меньше 55	Неудовлетворительно

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Методические указания (рекомендации) для преподавателя.

Любая учебная дисциплина имеет свои особенности реализации, не составляет исключение программа курса «Спецрисунок», при разработке которой был использован ряд педагогических принципов и правил.

Знания современного специалиста по дизайну костюма должны быть фундаментальными, профессионально и практически ориентированными. Именно эти положения и лежат в основе разработки дидактических принципов курса «Спецрисунок».

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины.

Работа с учебниками. При работе с книгами рекомендуется делать конспективные записи, и выполнять зарисовки, изучая при этом основные правила изображения. То есть работа с источниками – это не только чтение, но и выписывание нужного материала, что повышает уровень усвоения и запоминания.

Знакомство с университетской системой образования происходит уже на первом занятии, где от студента требуется не просто внимание, но и самостоятельность в изучении литературы. Обычный вузовский курс, в котором последовательно излагается материал по учебной программе, включает следующее:

- изучение дополнительной литературы, включая методические пособия;
- вводные занятия, где преподаватель дает общие представления о дисциплине, ее предмете и объекте, определяет цели и задачи курса, методологию и методы, рекомендует литературу, дает ее анализ;
- текущие занятия по конкретным темам курса, которые также разделяются на виды. Преподаватель может просто ознакомить с новой темой, выделить основные моменты, объяснить причинно-следственные связи, сделать выводы.

Вместе с тем может быть поставлена «проблемная» ситуация по какому-либо дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки зрения и аргументы различных художников, дается их критический анализ. Это более сложный вариант занятия, так как предполагается, что студенты уже владеют фактическим материалом и основными понятиями. Поэтому без усвоения уже пройденного материала студенту будет сложно понять обсуждаемую проблему.

На заключительных занятиях делаются общие выводы по работам, характеризуются итоги и результаты, определяются тенденции.

Таким образом, в процессе всего обучения нужно учитывать актуальность современных требований к графическому образованию дизайнеров.

2.2 Методические указания к лабораторным работам

Первый курс, первый семестр (36 часов)

Лабораторная работа №1

Тема: Рисунок натюрморта, составленного из гипсовых геометрических предметов (8 часов).

Цель: получение необходимых знаний законов композиции, наблюдательной перспективы. Передача пропорций и пространственного положения предметов. В задачу студентов входит правильное размещение предметов в листе, передача плановости по законам воздушной перспективы, определение пропорции и перспективное построение предметов.

Задание: Выполнить линейно-конструктивный рисунок натюрморта, соблюдая его последовательность:

- композиционное размещение предметов в листе;
- передача пропорциональных отношений;
- на основе правил линейной, наблюдательной перспективы определить углы наклона

параллельных прямых;

- графическая подача, передача законов воздушной перспективы.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально или горизонтально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Полученные на этих моделях навыки пространственного мышления дают возможность и на непрозрачных телах почувствовать, связать форму в пространстве, воспринимать и изображать предметы уверенно, убедительно и сознательно.

I этап. Композиционно разместим изображаемый предмет на плоскости листа с таким расчетом, чтобы изображение не было слишком велико (не подходило близко к краям листа) или слишком мелко.

Используем метод композиционного размещения изображаемого предмета по крайним точкам, ориентируясь на геометрический центр и края листа бумаги, прорезанного отверстия.

II этап. Найдем общую массу предмета с определением, через основные конструктивные опорные точки и узлы, пропорциональных соотношений между отдельными частями предмета и его общей формы.

Нанесем легкими линиями перспективу. Вспомогательными линиями определим направление точек схода, лежащих на горизонте.

III этап. Прорисуем конструкции предмета более акцентированными, конкретными, выверенными линиями.

Рисунки каркасных фигур начинают с построения объема куба, как наиболее ясной конструктивной формы геометрических тел. Модель размещают ниже горизонта так, чтобы рисовальщик видел одновременно все три поверхности куба (в трехчетвертном повороте)

Определив общие пропорции силуэта куба, намечаем условную линию горизонта, которая поможет верно определить перспективу. Теперь можно определить пропорциональные соотношения трех сторон куба: нижней плоскости (основания), двух боковых и верхней. При этом надо помнить, что по мере удаления от горизонта горизонтальные поверхности «открываются» больше.

Акцентированной линией подчеркиваем более конкретно, с нажимом на карандаш, ближний план и мягкими линиями – уходящие в глубину ребра. Самое трудное в рисунке – это передать плоскости, «уходящие» от зрителя в глубину.

На гипсовых моделях можно отрабатывать любые учебные задания, связанные с передачей простой и сложной натуры техническими средствами рисунка: конструкцией и пропорциями объемов, освещением, фактурой, линейной и воздушной перспективой, пластикой анатомического строения человека и животного. На освоении гипсовых образцов вырабатываются точность и острота рисунка.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

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?

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.

2. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил

3. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. -

Лабораторная работа №2

Тема: Рисунок натюрморта, составленного из бытовых предметов сложной комбинированной формы (самовар, ваза с фруктами и т.д.). Решение линейно-конструктивное (12 часов).

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

Задание: используя знания и навыки в рисовании гипсовых предметов геометрической формы, выполнить рисунок натюрморта, состоящий из предметов сложной геометрической формы, соблюдая последовательность построения рисунка:

- композиционное размещение предметов в листе;
- изучение, анализ формы предметов, состоящий из комбинации простых геометрических тел;
- передача пропорциональных отношений;
- в соответствии с законом линейной перспективы построить эллипсы нижних оснований, среднего уровня и уровня основания горловины;
- графическая подача, передача законов воздушной перспективы;
- передача объема при помощи элементов светотени.

Требования к оформлению: Натюрная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально или горизонтально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

При рисовании натюрморта из предметов быта придерживаются общих правил последовательного изображения предметов по принципу «от общего к частному» и «от частного к общему». Условно процесс работы над натюрмортом можно разделить на четыре этапа: схематизация (начальный этап упрощенного изображения общей формы), типизация (выявление характерных признаков формы предметов путем построения конструкции с помощью вспомогательных линий), индивидуализация (выявление отличных особенностей предметов, включая детали) и обобщение рисунка (подчинение деталей большой форме, выявление главного, выразительного, собирание натюрморта в единое целое).

Рисунок натюрморта (группы предметов) значительно усложняется еще и потому, что надо передать форму не одного предмета, а нескольких, увязанных между собой, выдержать масштаб и тональную закономерность постановки в целом.

Здесь нельзя ограничиться только линейно-конструктивным построением форм, а нужно стремиться передать тональные градации, сравнивая между собой теневые и освещенные поверхности предметов, силу собственных падающих теней. При этом штрих должен быть легким, тени прозрачными. Нужно избегать сильного нажима на карандаш, так как тени только кажутся черными. Глубину тона на теневых поверхностях нужно стремиться передать за счет правильно найденных тональных отношений. В течение всей работы над натюрмортом, выражая форму тоном, не следует забывать о необходимости проверки и сопоставления отдельных частей постановки друг с другом, уточнять общую форму предметов, выражая их пластику светотенью и штрихом по форме.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Что такое тень собственная и тень падающая?
2. Что такое полутон и рефлекс?
3. Что такое свет и блик?
4. Как распределяется свет на предметах граненой формы?
5. Как распределяется свет на предметах имеющих круглые поверхности?
6. Какие виды техники используются в рисунке для передачи объема формы?
7. Что такое константность восприятия?
8. Что такое анализ формы?

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.
2. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учеб. пособие: доп. УМО/ Н. П. Бесчастнов. - М.: Владос, 2008. - 256 с.: рис., цв.ил.. - (Изобразительное искусство)

Лабораторная работа №3

Тема: Рисунок постановки, состоящий из ткани в полоску в композиции с бытовыми предметами. Решение линейно-конструктивное (8 часов).

Цель: Передача характеристики складок, фактуры материала, связи складок с предметом.

Задание: используя навыки в рисовании натюрморта, выполнить композицию рисунка натюрморта, состоящего из бытовых предметов на фоне драпированной ткани, соблюдая последовательность построения рисунка:

- композиционное размещение предметов в листе;
- изучение, анализ формы предметов, состоящий из комбинации простых геометрических тел;
- передача пропорциональных отношений;
- передача движения основных складок драпировки и построения конструкции предметов;
- при изображении складок, учесть излом формы ткани в местах наибольшего провисания, передать свойства ткани различной плотности и фактуры, а так же движения орнамента относительно складок;
- лепка формы светотенью, правильно определить отношения тона между предметами и драпировкой.

Требования к оформлению работы: Натюрная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально или горизонтально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Драпировка в данном случае служит не только фоном, но и органично входит в состав натюрморта.

Рисование натюрморта ведется в той же последовательности, что и работа над предыдущими заданиями. Вначале намечаются композиция, движение, конструкция и пропорции общих форм, создавая тем самым основу для дальнейшей работы. Конкретизировав строение формы, переходят к лепке ее светотенью. На этом этапе рисования нужно стараться соблюдать соразмерность деталей по отношению к целому.

В данном учебном задании сложность заключается в умении не только изобразить орнамент с многочисленными деталями, но и выявить тоном различные материальные качества гипса и ткани.

Все складки можно разделить на три основных типа: вертикальные (прямые), диагональные (косые) и радиальные (лучевые).

Складки, вертикально направленные вниз, принимают у клинообразную форму. Плотная, жесткая ткань дает более рельефные складки. Подобные складки образуются на углах ткани, покрывающей прямоугольную крышку стола.

Осваивая технические приемы передачи тканей различной плотности и фактуры, красоту складок, разнообразие их движения и пропорции, студент готовится к более сложной и интересной задаче изображения драпировки на фигуре человека.

После компоновки и линейно-конструктивного построения предметов приступают к выявлению формы при помощи светотени, все время помня о тональном масштабе и добиваясь выразительности рисунка за счет верно найденных отношений между предметом и драпировкой.

Рисунок драпировки может считаться настоящим абстрактным изображением, созданным сложной игрой геометрических форм, которую образуют, и их независимость по отношению к формам.

Драпировки и складки участвуют в создании формы костюма и являются одним из важных средств его украшения. Для правильной передачи формы драпировок и складок нужно понимать их пропорцию и конструкцию. Для того, чтобы научиться рисовать драпировки разного конструктивного характера, оборки и воланы, необходимо иметь представление о способах кроя и притачивания этих элементов костюма.

Драпировка с конструктивной точки зрения - это укладывание материала в свободно лежащие или падающие складки различного характера с их последующим закреплением. Все многообразие драпировок подразделяют на пять основных групп:

трубчатые;
каскадные;
лучевые;
пазушные;
радиальные.

Драпировка создает объемные формы со своеобразным рельефом поверхности. Большое количество видов драпировок обусловлено пластическими свойствами материалов, в частности тканей.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Какие виды техники используются в рисунке для передачи объема формы?
2. Что такое константность восприятия?
3. Что такое анализ формы?
4. Какие стадии мы используем в рисовании натюрморта?
5. Как и когда мы рисуем фон?
6. От чего зависит форма драпировок?
7. Какие виды драпировок вы знаете?
8. Как изображается ткань с орнаментом?
9. В какой последовательности надо рисовать натюрморт из бытовых предметов?
10. От чего зависит форма складок на драпировках?
11. Какую роль в натюрморте играют драпировки?
12. Какова трактовка складок драпировки тоном?

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.

2. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил

3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учеб. пособие: доп. УМО/ Н. П. Бесчастнов. - М.: Владос, 2008. - 256 с.: рис., цв.ил.. - (Изобразительное искусство)

4 Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.
Первый курс, первый семестр (36 часов)

Лабораторная работа №4

Тема: Графическое линейно-пятновое черно-белое выполнение натюрморта с тканью в полосу (8 часа).

Цель: закрепление навыков графической подачи в черно-белой графике, передача тональных отношений, движения и объемности складок без применения светотени.

Задание: на основе выполненного рисунка (натюрморт с однотонной и орнаментальной драпировкой), выполнить линейно-пятновое чёрно-белое изображение:

- выполнение подготовительного рисунка, используя предыдущий;

- нанесение локальных пятновых изображений;
- определение движения орнамента с помощью линий;
- обобщение черно-белого изображения.

Требования к оформлению: Графическая зарисовка выполняется тушью на листе формата А2, лист располагается вертикально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Графика является самым распространенным видом изобразительного искусства. Точка, линия и пятно – графические элементы, позволяющие создать любое изображение.

Линейная графика. В этом виде исполнения основным графическим элементом является линия. С помощью линии определяются границы форм, плоскостей.

В графической подаче одежды линия бывает:

1. Точная в одну толщину и одного напряжения;
2. Разнотолщинная, то почти исчезающая, то мощно выходящая из нее;
3. Неровная, словно нанесенная дрожащей рукой, но именно от этого имеющая особую чувственность.

Линия широко используется в графике, при изображении особенностей модели, выявлении конструкции.).

Пятновая графика. В пятновой графике основным изобразительным элементом являются черные и белые пятна (плоскости). В крайнем выражении пятновая графика приходит к искусству силуэта – черный силуэт на белом фоне или белый силуэт на черном. Пятновая графика более условна, чем линейная, она двухмерна и не имеет глубины. На изображение здесь работает сочетание различных по конфигурации пятен и плоскостей, которые определяют изобразительные формы. Пятно отвечает за тон, фактуру, силуэт, объем.

Линейно-пятновая графика. Линия и пятно – самое распространенное сочетание графических средств в эскизах художников-модельеров. Линия и пятно эффектно работают в графических листах, но требуют такта в их применении. Линия может нести одинаковую изобразительную нагрузку с пятном, а может служить дополнением, например, силуэтного изображения. Линия в линейно-пятновой графике может и не быть контуром всей фигуры, а обрисовывать лишь какую-то ее часть или деталь. Такие изображения наиболее выразительны, они позволяют в полной мере передать декоративность и материальность изображаемых поверхностей.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Каково значение черно-белой графики в образовательном процессе дизайнеров костюма.
2. Возможности использования линейной графики.
3. Что можно выразить с помощью пятна.
4. Задачи применения линейно-пятновой графики.

Рекомендуемая литература:

1. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил.
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учеб. пособие: доп. УМО/ Н. П. Бесчастнов. - М.: Владос, 2008. - 256 с.: рис., цв.ил.. - (Изобразительное искусство).
3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : Учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ/ Н.П. Бесчастнов. -М.: Владос, 2002. -272 с.:z-рис.
4. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281.

Первый курс, второй семестр (36 часов)

Лабораторная работа №5

Тема: Зарисовки фигуры человека (статичное положение) используя модульную сетку

и способ «схемы». Решение: графическое (черно-белое) линейное, пятновое, линейно-пятновое (12 часов).

Цель: изучение правил изображения человека в связи с точкой опоры, изучение пропорций и особенностей графической подачи моделей.

Задание: выполнить однофигурную композицию рисунка фигуры человека в одежде, соблюдая последовательность построения рисунка:

- изучение движения фигуры;
- композиционное размещение рисунка;
- построение общего наброска позы фигуры, т.е. определение положения таза, торса, направления плечевого пояса, головы, конечностей способом «схемы»;
- передача пропорций строения обобщенной фигуры;
- выявление формы одежды на фигуре человека. Прорисовка головы, кистей рук, обуви;
- завершение линейного рисунка с учетом линейной графики.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально или горизонтально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Зарисовка – более полное, чем набросок, изображение, выполняемое с натуры в относительно короткий промежуток времени (10-20 мин). В зарисовке отсутствуют мелкие детали и ненужные подробности, показываются только главные массы формы тела и одежды, отдельные характерные детали. Тщательная проработка всей формы в зарисовке отсутствует, она свойственна длительному рисунку.

Одна из основных задач зарисовок - передать впечатление характерного движения.

Работу над зарисовкой фигуры человека в костюме необходимо разбить на этапы и вести ее последовательно.

1-я стадия. Зарисовку следует начинать с краткого анализа условно-пропорциональной схемы (мужской, женской) фигуры. Внимательно рассмотреть натуру с различных точек и выбрать наиболее, на ваш взгляд, интересное положение, обратив внимание и на эффекты освещения.

2-я стадия. Проанализировать позу натуры. При опоре фигуры на две ноги осевые линии, проходящие через плечевой пояс и таз, параллельны и располагаются горизонтально. Вертикальная линия центра тяжести будет проходить через яремную ямку и середину расстояния между следками ног. Если же фигура стоит с опорой на одну ногу, то со стороны опорной ноги осевая линия, проходящая через таз, поднимается выше, чем со стороны расслабленной ноги. Для сохранения равновесия частей тела в рисунке осевая линия, проходящая через плечевой пояс, должна иметь направление движения, обратное осевой линии тазового пояса. Вертикальная линия центра тяжести при этом будет проходить через яремную ямку к плоскости внутренней лодыжки опорной ноги.

3-я стадия. Перед началом выполнения рисунка определяют композиционное расположение изображения фигуры на листе бумаги. Рисунок нужно поместить во всю высоту листа, верхние точки рисунка фигуры намечаются очень близко к его верхнему краю. Линию пяток рекомендуется наметить немного выше нижнего края листа, учитывая выступающую часть стоп ног позируемой фигуры.

4-я стадия. Определение пропорций фигуры по вертикали, подчиняя их условно-пропорциональной схеме. Легко касаясь карандашом бумаги наметить направляющие линии, характеризующие общее движение головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки, таза, бедер, голени, предплечий, локтя и кистей рук по отношению друг к другу, а также определить направление относительно вертикалей и горизонталей.

5-я стадия. Проведение направляющих линий общего изгиба торса от яремной ямки по белой линии живота. Определение общих направлений ног, рук, шеи, головы.

6-я стадия. Рисунок основных объемов тела, обобщенных до простых геометрических тел и их комбинации. Грудной клетке нужно придать форму усеченного бочонка, тазобед-

ренной части - трапециевидную форму, шее - форму цилиндра, голове - яйцевидную форму, бедро рисовать в виде усечённого конуса, голень - в виде комбинации двух усечённых конусов (в области икроножных мышц), стопам ног - клиновидную форму. Построение основных объёмов вести с учётом перспективного построения и пространственного расположения форм.

7-я стадия. Построение рисунка формы одежды на фигуре. Одежду на фигуре человека следует изображать в стилизованной обобщённой манере, подчинить формы складок одежды особенностям человеческого тела. Нужно выделить небольшое число лаконичных складок, которые подчеркнут пропорции, объём, движение, жест изображаемой фигуры человека и тем самым усилят выразительность костюма. Рисовать складки так, чтобы ни одна из них со своими тенями в глубине не пересекала ни одной формы тела, то есть, чтобы углубления складок не оказалось глубже, чем поверхность одетой формы человека. Одежда из мягких, тонких, лёгких тканей четко выявляет и подчеркивает пластику тела. Одежда из плотных толстых тканей обычно скрывает форму, обобщая фигуру. Особое внимание сосредоточить на прорисовке складок в местах сгиба локтей, колена, плеча, в области груди и живота.

8-я стадия. На последнем этапе работы необходимо отказаться от вспомогательных линий. Начиная тональную проработку формы и передачу материальности, следует обобщить рисунок. Построение рисунка фигуры, изображаемого "насквозь", оставить в тонких линиях, усилить линии в прорисовке особенностей костюма. Необходимо подчеркнуть в линиях светотеневой контраст: освещённая часть фигуры в одежде выполняется лёгкими светлыми линиями, теневая - более толстыми, плотными.

Пятновая графика. В пятновой графике основным изобразительным элементом являются черные и белые пятна (плоскости). В крайнем выражении пятновая графика приходит к искусству силуэта – черный силуэт на белом фоне или белый силуэт на черном. Пятновая графика более условна, чем линейная, она двухмерна и не имеет глубины. На изображении здесь работает сочетание различных по конфигурации пятен и плоскостей, которые определяют изобразительные формы. Пятно отвечает за тон, фактуру, силуэт, объем.

Линейно-пятновая графика. Линия и пятно – самое распространенное сочетание графических средств в эскизах художников-модельеров. Линия и пятно эффектно работают в графических листах, но требуют такта в их применении. Линия может нести одинаковую изобразительную нагрузку с пятном, а может служить дополнением, например, силуэтного изображения. Линия в линейно-пятновой графике может и не быть контуром всей фигуры, а обрисовывать лишь какую-то ее часть или деталь. Такие изображения наиболее выразительны, они позволяют в полной мере передать декоративность и материальность изображаемых поверхностей.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1.Рисование фигуры человека по условно – пропорциональной схеме. Пропорции фигуры человека. Трансформация условно- пропорциональной схемы в зависимости от изменения позы.

2.Что такое модуль и как он используется в рисовании фигуры человека?

3.Рисунок фигуры человека в одежде в простых и более сложных позах: с опорой на одну ногу, в повороте, в ракурсах и т. п.

4.В чем отличие зарисовок от набросков в рисунке фигуры человека с натуры?

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.

2. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил

3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : Учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ/ Н.П. Бесчастнов. -М.: Владос, 2002. -272 с.:z-рис.

4. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

5. Красников В.Г. Каноны рисунка фигуры человека : учеб.-метод. пособие/ В. Г. Красников, А. И. Жигалов; АмГУ, ФДиТ. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. -40 с.:а-рис.

Лабораторная работа №6

Тема: Зарисовки человека в головном уборе различной формы. Решение: линейно-конструктивное, графическое линейно-пятновое (8 часов).

Цель: выявление пластической связи головы человека с головным убором различной формы, изучение анатомических особенностей головы человека и способов графической подачи.

Задание: используя знания условно-пропорциональной схемы головы и фигуры человека, выполнить рисунок фигуры человека в одежде и головном уборе различной формы:

- изучение формы головного убора;
- композиционное построение фигуры человека;
- определение положения таза, торса, плеч, конечностей, головы;
- передача пропорций и конструктивных особенностей фигуры человека;
- выявление общей формы одежды;
- передача пропорций и конструктивных особенностей строения головного убора;
- завершение линейного рисунка.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально или горизонтально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Схематическое, условное изображение пропорций головы представляет собой овал с нанесенными на него линиями, обозначающими место расположения глаз, носа, губ, ушей.

Существует немало методов, позволяющих нарисовать лицо идеальных пропорций. В данном пособии приводится *один из простых методов построения схемы головы, состоящий из следующих этапов:*

овал лица делится пополам вертикально и горизонтально. Вертикальная линия является осью симметрии лица, горизонтальная – линией разреза глаз;

горизонтальная линия делится на 5 равных частей. Вторая и четвертая часть – размер глаз, третья часть – расстояние между уголками глаз;

вертикальная линия делится на 10 равных частей. Верхняя десятая часть – это линия волосяного покрова. Граница между первой и второй частями верхней половины головы – линия надбровных дуг. Граница второй и третьей частью нижней половины головы – линия основания носа. Губы располагаются на границе третьей и четвертой части нижней части головы. Уши находятся между двумя дугами, проходящими между линией надбровных дуг и линией основания носа.

Если посмотреть на голову человека в профиль, то видно, что ее высота и ширина примерно равны. Два овала одного размера, вписанные в квадрат, дают примерное представление о форме головы.

Наиболее ярким выразителем стиля в любую эпоху является ансамбль костюма. Он выражает стиль своего времени не только в форме, тканях, цвете и т.д., но и в самой структуре, композиции, символике костюма. Единое стилистическое решение ансамбля часто завершает головной убор, который всегда должен быть согласован с формой и стилистикой костюма, а также быть исполнен в едином графическом решении.

Направление моды в одежде и головных уборах постоянно изменяется: вместе с формой и конструкцией костюма видоизменяется головной убор, дополняя общий образ или выступая в качестве доминанты. В наш утомленный фантазиями век головной убор немного обезличен, часто имеет лишь два типа: сугубо практический и профессиональный. Хотя со-

временные модельеры все же должны уделять внимание шляпам, шапкам, кепи, беретам, тонким платкам, шалям или палантинам.

Различные варианты головных уборов, как правило, создаются на основе базовой формы, характерной для того или иного вида шляп, шапок или кепок. Рисунок меховой шапки строится на основе овала, кепки-бейсболки - на основе полусферы. Условность изображения должны донести в рисунке информацию о форме, конструкции изделия и фактуре материала, из которого оно изготовлено.

Рисунок шляпы строится на основе простейшей геометрической формы – цилиндра. *Порядок построения рисунка головы в шляпе следующий:* сначала легкими тонкими линиями намечают форму головы, объем прически и вспомогательные линии, определяющие пропорции лица. Затем намечают основную форму шляпки схематично, в виде цилиндра, затем по форме головы рисуют контур прилегания шляпы и ее боковые линии с учетом толщины материала: меха, кожи, фетра или другого материала. Необходимо соблюдать соответствие величины верхней половины головы и глубины тульи шляпы, определять пропорции ширины полей по отношению к высоте стенок цилиндра и к радиусу доньшка шляпы. Далее прорисовывают необходимые составные части головного убора, выявляя в рисунке все видимые части формы. Согласовывают рисунок с пластикой лица и формой прически.

Завершают рисунок прорисовкой головы, частей лица и прически, а также декоративных элементов шляпы. В зависимости от выбранного графического стиля эскиза можно передать объем изделия с помощью линии, точки или штриха, продемонстрировать различные фактуры материала, например, меха, атласа, фетра, кожи и т.д.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Сто является основой для изображения головного убора?
2. Какие варианты головных уборов создаются на основе базовой формы цилиндра?
3. Каков порядок построения рисунка головы в головном уборе?
4. Чему соответствуют пропорции головного убора и его деталей?

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.
2. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил
3. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281
4. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

Лабораторная работа №7

Тема: Зарисовки рук в различных положениях с натуры и по памяти. Решение: линейно-конструктивное (4 часа).

Цель: Изучение анатомического устройства руки, специфики строения в связи с курсом, закрепление знаний анатомического строения в рисунке по памяти.

Задание: используя знания условно-пропорциональной схемы и анатомических особенностей фигуры человека, выполнить рисунок кистей рук в различных положениях с натуры и по памяти:

- изучение движения кистей рук;
- композиционное решение листа;
- передача пропорций и конструктивных особенностей строения рук;
- выявление обобщенной формы;
- детальная прорисовка ладони и фалангов пальцев;
- завершение линейного рисунка.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально или горизонтально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

В учебном процессе предусмотрен ряд занятий, направленных на приобретение навыков выполнения зарисовок головы, рук и ног с натуры. Для этого необходимо знание условно-пропорциональных схем соотношения частей и пропорций головы, кистей рук, стоп ног. Эти схемы помогают избегать наиболее часто встречающихся ошибок в прорисовке головы, а именно, мест нахождения глаз, носа, губ, ушей, отношений длины пальцев и ладони к длине головы, отношения стопы ноги с длиной головы. В рисунке модели длина кисти руки, стопы и головы равновелики.

К изображению кистей рук предъявляются определенные требования. Условное изображение пропорций кисти руки представляет собой простую схему. Длина кисти руки равна лицу (длина головы от подбородка до линии роста волос). Кисть руки от запястья до кончиков пальцев состоит из двух равных половинок: ладони и фалангов пальцев, которые равновелики между собой. Большой палец располагается на линии, проходящей через середину верхней фаланги указательного пальца.

Конечности рисовать довольно сложно, но длительное наблюдение, знание анатомии, упражнения с натуры и по памяти помогут овладеть этими навыками. Умение анализировать рисунки великих рисовальщиков прошлого и современных иллюстраторов моды также помогут в овладении навыков рисования кистей рук.

При выполнении рисунка не следует рисовать руки в сложном или некрасивом ракурсе. Важно, чтобы была видна вся кисть с пятью пальцами, следует избегать изображения женской руки, когда кисть похожа на клешню. Не стоит прорисовывать фаланги пальцев, ногти, кольца, так как это загромождает эскиз, отвлекает от главной идеи.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Перечислить составные части кисти руки.
2. Чему равны пропорции кисти руки относительно других пропорций человека?
3. Какова последовательность изображения кисти руки?
4. Дать характеристику пропорциональных отношений фалангов пальцев.

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.
2. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил
3. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281
4. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

Лабораторная работа №8

Тема: Зарисовки стопы ноги в различных положениях. Зарисовки обуви различного ассортимента. Решение: линейно-конструктивное, графическое линейно-пятновое (4 часа).

Цель: закрепление знаний анатомического строения стопы, приобретение практических навыков рисования, взаимосвязи формы обуви и стопы. Умение изображать различных положениях стопу и обувь в различной графической подаче.

Задание: используя знания условно-пропорциональной схемы и анатомических особенностей фигуры человека, выполнить рисунок стопы ноги в различных положениях в обуви:

- изучение движения стопы ноги;
- композиционное решение листа;

- передача пропорций и конструктивных особенностей строения стопы в обуви;
- выявление обобщенной формы;
- детальная прорисовка стопы ноги в обуви различных фасонов;
- завершение линейного рисунка.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально или горизонтально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

В учебном процессе предусмотрен ряд занятий, направленных на приобретение навыков выполнения зарисовок головы, рук и ног с натуры. Для этого необходимо знание условно-пропорциональных схем соотношения частей и пропорций головы, кистей рук, стоп ног. Эти схемы помогают избегать наиболее часто встречающихся ошибок в прорисовке головы, а именно, мест нахождения глаз, носа, губ, ушей, отношений длины пальцев и ладони к длине головы, отношения стопы ноги с длиной головы. В стилизованном эскизе модели длина кисти руки, стопы и головы равновелики.

Обувь является составной частью костюма, она изображается в едином стиле с костюмом, его формой и назначением. Но без знания анатомического строения ноги, в частности стопы, специфике ее работы при стоянии, ходьбе и выполнении других движений, невозможно правильно изобразить в эскизе костюма.

Длина стопы и головы в рисунке равновелики. При изображении стопы нужно быть особо внимательными, рисуя взем стопы: его форма на виде сбоку напоминает прямоугольный треугольник.

Обувь рисуют в тех поворотах, в которых хорошо понятна их форма и конструкция: в профиль, три четверти и вид спереди. Сначала намечают осевое направление ступней ног, затем отмечают положение щиколоток и пятки, отмечают на осевой величину модуля (длина головы), строят обобщенную форму стопы в обуви, определяют высоту каблука, соединяя пятку и пальцы линиями свода и подъема ступней ног.

В зависимости от моды, обувь может иметь различную форму и декор. Изменение формы и высоты голенищ и колодки обуви тесно связано с удлинением или укорочением костюма: чем длиннее юбка, тем короче обувь. В любом случае нужно следить за пропорциональным соотношением длины костюма и высоты обуви, например, недопустимо такое соотношение, когда юбка доходит до середины колен, а высота сапог изображается до середины икры, зрительно укорачивая при этом ноги.

Знания пластической анатомии, особенностей скелета человека помогут правильно изобразить стопу человека в различной модной обуви.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Перечислить составные части стопы ноги.
2. Чему равны пропорции стопы относительно других пропорций человека?
3. Какова последовательность изображения стопы ноги?
4. Дать характеристику пропорциональных отношений частей стопы ноги.

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.
2. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил
3. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281
4. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

Лабораторная работа №9

Тема: Зарисовки фигуры человека в костюме в различных положениях. Решение: линейно-конструктивное (8 часов).

Цель: закрепление знаний анатомии человека. Выявление пластической связи движение фигуры и форм костюма.

Задание: на основе знаний построения фигуры человека, используя способ схемы, выполнить наброски и зарисовки одетой фигуры в различных движениях:

- изучение характерных движений фигуры человека, используемых в графических листах;

- построение движения основных частей фигуры;

- построение обобщенной обнаженной фигуры;

- построение фигуры в ракурсе и соподчиненность одежды относительно данной позы.

Рекомендуемые движения фигуры:

1. Фигура человека с опорой на правую ногу

2. Фигура человека с опорой на левую ногу, правая рука на бедре

3. Фигура человека с опорой на правую ногу, левая нога приближена к правой в коленях

4. Фигура человека с опорой на левую ногу, правая нога согнута в колене.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально или горизонтально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Набросок – неполное, обобщенное изображение, выполняемое в короткий промежуток времени (3-5 мин). Задача наброска – передать форму рисуемого объекта в основных пропорциях и характерном движении.

Зарисовка – более полное, чем набросок, изображение, выполняемое с натуры в относительно короткий промежуток времени (10-20 мин). В зарисовке отсутствуют мелкие детали и ненужные подробности,

показываются только главные массы формы тела и одежды, отдельные характерные детали. Тщательная проработка всей формы в зарисовке отсутствует, она свойственна длительному рисунку.

Одна из основных задач зарисовок - передать впечатление характерного движения.

Линия обладает большими изобразительными возможностями. Пользуясь только одними линиями, не вводя в рисунок светотени, можно не только изобразить пропорции фигуры человека, но и передать её положение в пространстве, объём и характер движения одежды.

В линейной зарисовке линии должны быть разнообразными по тону - от самого тёмного и до самого светлого, разными по толщине, резкими и расплывчатыми, сплошными и прерывающимися. Они то усиливаются, то слабеют, то приближаются, то удаляются, исчезая совсем и вновь появляясь во всю силу. Аккуратное вырисовывание формы непрерывными линиями одинаковой толщины придаёт рисунку сухой, резкий и, вместе с тем, вялый вид. Такой рисунок так же скучен, как монотонное пение или чтение без интонации. Самый правильный по пропорциям и перспективе рисунок, обведённый жесткими и одинаковыми по толщине линиями, будет производить неприятное впечатление сухого чертежа. Если же линии в рисунке разнообразные: сильные и жирные, легкие и еле заметные, то линейная зарисовка хорошо вписывается в плоскость бумаги, становится объемной, пространственной и живой.

Различные изменения в характере линий не должны быть случайными и произвольными, они должны быть связаны с натурой. В зарисовке контурные линии силуэта и границы поверхностей форм разделяются штрихом разного качества, как по тону, так и по ширине и мощности. В тональных частях линия проводится сильным нажатием карандаша, в освещенных и на выпуклых частях фигуры и одежды - слабым нажатием. Те элементы, которые бросаются в глаза с первого взгляда и характеризуют композиционный центр, изображаются

резче и отчетливее, а остальные рисуются тонкими, светлыми и прерывистыми линиями.

Для быстрого и правильного выявления характера линий, подчеркивающих форму, следует поглядеть на натуру, прищулив глаза, чтобы увидеть ее обобщенно.

По мере накопления опыта в быстром линейном рисовании в зарисовку можно вводить светотень, стараясь большими теневыми пятнами передать объем.

Итак, пропорции, движения и характер - вот те свойства натуры, которые передаются в зарисовке и в наброске. Если все эти условия соблюдены, то зарисовка может иметь и самостоятельную художественную ценность.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. В чём отличие выполнения набросков от длительных учебных рисунков с натуры?
2. Какие графические материалы используются для набросков и зарисовок?
3. От чего зависит характер драпировки на одежде?

Рекомендуемая литература:

1. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281

2. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

3. Красников В.Г. Каноны рисунка фигуры человека : учеб.-метод. пособие/ В. Г. Красников, А. И. Жигалов; АмГУ, ФДиТ. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. -40 с.:а-рис.

Второй курс, третий семестр (36 часов)

Лабораторная работа №1

Тема: Рисунок гипсовой фигуры Венеры. Решение: тональное. (6 часов).

Цель: передача пропорций и тональных отношений, закрепление знаний в построении стоящей фигуры человека. выявление пластической взаимосвязи человека с драпирующимися тканями.

Задание: используя знания пластической анатомии, выполнить изображение гипсовой фигуры Венеры:

- изучения движения фигуры Венеры;
- постановка фигуры в заданной позе;
- выполнить обобщенный набросок фигуры;
- определить положение опорной ноги, наклона таза, грудной клетки;
- построить пропорциональные отношения таза, грудной клетки, плечевого пояса в сравнении с величиной головы;
- лепка формы линией, штрихом и тоном;
- завершение рисунка с учетом воздушной перспективы.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А3, лист располагается вертикально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Предваряя работу на основном листе, необходимо определить последовательность отдельных этапов рисунка, направленных на передачу движения, пропорций, формы. Для достижения этой цели полезно выполнить краткосрочные наброски с разных точек обзора фигуры (спереди, сбоку, сзади).

Затем выполняется обобщенный набросок фигуры в заданной позе. Определяющим движением стоящей модели является главная линия, идущая по переднее поверхности фигуры: от яремной ямки, вдоль оси грудины, белой линии живота, середины лобка, по внутренней поверхности опорной ноги. Сзади главная линия идёт вдоль позвоночного столба, от седьмого шейного позвонка, через крестец, межъягодичный разрез, вдоль внутренней поверхности ноги к внутренней лодыжке.

Набрасывая общую массу фигуры, намечая изгибы главной линии движения всего те-

ла, нужно зафиксировать положение опорной ноги, наклон таза в сторону свободной ноги, противоположенный наклон грудной клетки вместе с плечевым поясом.

В верхней части фигуры выделяется расстояние от большого вертела до плечевого сустава опущенной руки. Таким образом получаются три равные части: голень со стопой, бедро, плечевой пояс.

Голова укладывается в высоте фигуры семь раз. Шея равна расстоянию от основания носа до подбородка.

Последовательно, осознав условия освещения, прокладываем светотень (вначале собственные, а затем и падающие тени).

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Рисование фигуры человека по условно – пропорциональной схеме. Пропорции фигуры человека. Трансформация условно- пропорциональной схемы в зависимости от изменения позы.

2. Что такое модуль и как он используется в рисовании фигуры человека?

3. Рисунок фигуры человека в одежде в простых и более сложных позах: с опорой на одну ногу, в повороте, в ракурсах и т. п.

4. Графические средства, используемые в рисунке: линии, штрихи, тональное пятно. Графические материалы и их применение.

Рекомендуемая литература:

1. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учеб. пособие: доп. УМО/ Н. П. Бесчастнов. - М.: Владос, 2008. - 256 с.: рис., цв.ил.. - (Изобразительное искусство)

3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : Учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ/ Н.П. Бесчастнов. -М.: Владос, 2002. -272 с.:z-рис.

4. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

Лабораторная работа №2

Тема: Выполнение композиционных листов с изображением Венеры Милосской (гипсовый слепок). Решение: пятновое, линейно-пятновое, линейное (8 часов).

Цель: передача разных качественных характеристик изображения с помощью различных графических средств.

Задание: на основе рисунка Венеры Милосской, выполнить линейно-пятновое, пятновое и линейное чёрно-белое изображение:

- выполнение подготовительного рисунка, используя предыдущий;

- выполнение стилизации изображений;

- определение применения графических средств.

Требования к оформлению: Графические листы выполняются на листе формата А3, лист располагается вертикально. Материалы: тушь, перо.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

В декоративно-прикладном искусстве, к которому относится эскизирование костюма, слово «стилизация» имеет следующий смысл: *обобщение изображения путем упрощения формы предмета, рисунка с помощью специфических приемов.* Эскиз костюма – это образ, идеал, в нем возможны отклонения от канонов, утрировка пропорций тела человека (в разумных пределах).

Авторская стилизация – это творческая переработка художником окружающей действительности и внесение в нее своих мыслей, чувств, индивидуальных оттенков при ее отображении.

В современной графике принято изменять соотношения не только горизонтальных размеров. Голова составляет 1/8 часть от всего роста (рис. 7а), но художники часто созна-

тельно изменяют эти пропорции: размер головы может составлять 1/9 или 1/10. Туловище оказывается короче, а бедро и голень удлиняются (рис. 7б). Благодаря этим искажениям естественных пропорций человеческого тела, зритель воспринимает изображаемого человека более высоким и стройным. Эскиз создает впечатление грациозности, легкости.

Выбирая прием стилизации нужно учитывать факторы:

- назначение и ассортимент изображаемой одежды;
- ее принадлежность к определенной возрастной группе;

Важно определить степень стилизации. Мера условности изображения зависит от вида эскиза и техники его исполнения, но незнание анатомии человека и неумение правильно рисовать фигуру нельзя замаскировать никакой стилизацией.

Последовательность выполнения рисунка:

1. Анализ движения фигуры (определить опорную ногу);
2. Определение композиции в листе;
3. Определение яремной ямки и осевой;
4. Фиксация на фотомодели подбородка, середины переносицы, лба, середины глаз, яйцеобразной формы головы;
5. Определение направления линии плеч;
6. Определение опорной ноги фигуры: через яремную ямку опустить перпендикуляр, нога, к которой он приблизится, является опорной (если перпендикуляр находится между щиколотками, то обе ноги опорные);
7. Определение изгиба торса от яремной ямки по линии середины торса (белой линии живота);
8. Определение направления линии груди, которая будет параллельна линии плеч;
9. Определение направления линии талии;
10. Определение линии бедер, параллельной линии талии (бедро опорной ноги поднято вверх, не опорной – вниз);
11. Определение линии колен (опорное колено выше);
12. Определение положения щиколотки опорной ноги (касается или приближается к осевой);
13. Определение расстояния от середины коленной чашечки одной ноги до коленной чашечки другой ноги (использовать модуль – высота головы);
14. Рисунок основных объемов тела, обобщенных до простых геометрических тел и их комбинации.

15. Построение рисунка формы драпировки на фигуре

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. В какой зависимости находится пластика складок одежды от формы тела человека?
2. От чего зависит выбор графических средств?
3. От чего зависит степень стилизации?
4. Как передается образность в графическом стилизованном изображении?

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.
2. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.
3. Красников В.Г. Каноны рисунка фигуры человека : учеб.-метод. пособие/ В. Г. Красников, А. И. Жигалов; АмГУ, ФДиТ. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. -40 с.:а-рис.

Лабораторная работа №3

Тема: Рисунок фигуры (женская модель) в костюме из орнаментированной ткани (полоска, клетка). Решение: тональное (12 часов).

Цель: изучение характерных складок и пластической взаимосвязи фигуры человека с драпирующимися складками ткани. Акцент на изображение орнамента.

Задание: на основе знаний построения фигуры человека и анатомических особенностей, выполнить рисунок фигуры человека в костюме из ткани с орнаментом:

- анализ постановки фигуры человека;
- определение пропорциональных отношений и движения частей фигуры;
- построение обобщенной обнаженной фигуры;
- определить зависимость формы костюма от формы человеческого тела;
- проработка рисунка в тоне и нанесение орнамента на драпированную поверхность одежды;
- завершении рисунка с учетом правил воздушной перспективы.

Требования к оформлению: Натюрная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально или горизонтально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Работу над зарисовкой фигуры человека в костюме необходимо разбить на этапы и вести ее последовательно.

1-я стадия. Рисунок следует начинать с краткого анализа условно-пропорциональной схемы (мужской, женской) фигуры. Внимательно рассмотреть натуру с различных точек и выбрать наиболее, на ваш взгляд, интересное положение, обратив внимание и на эффекты освещения.

2-я стадия. Проанализировать позу натуры. При опоре фигуры на две ноги осевые линии, проходящие через плечевой пояс и таз, параллельны и располагаются горизонтально. Вертикальная линия центра тяжести будет проходить через яремную ямку и середину расстояния между следками ног. Если же фигура стоит с опорой на одну ногу, то со стороны опорной ноги осевая линия, проходящая через таз, поднимается выше, чем со стороны расслабленной ноги. Для сохранения равновесия частей тела в рисунке осевая линия, проходящая через плечевой пояс, должна иметь направление движения, обратное осевой линии тазового пояса. Вертикальная линия центра тяжести при этом будет проходить через яремную ямку к плоскости внутренней лодыжки опорной ноги.

3-я стадия. Перед началом выполнения рисунка определяют композиционное расположение изображения фигуры на листе бумаги. Рисунок нужно поместить во всю высоту листа, верхние точки рисунка фигуры намечаются очень близко к его верхнему краю. Линию пяток рекомендуется наметить немного выше нижнего края листа, учитывая выступающую часть стоп ног позируемой фигуры.

4-я стадия. Определение пропорций фигуры по вертикали, подчиняя их условно-пропорциональной схеме. Легко касаясь карандашом бумаги наметить направляющие линии, характеризующие общее движение головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки, таза, бедер, голени, предплечий, локтя и кистей рук по отношению друг к другу, а также определить направление относительно вертикалей и горизонталей.

5-я стадия. Проведение направляющих линий общего изгиба торса от яремной ямки по белой линии живота. Определение общих направлений ног, рук, шеи, головы.

6-я стадия. Рисунок основных объемов тела, обобщенных до простых геометрических тел и их комбинации. Грудной клетке нужно придать форму усеченного бочонка, тазобедренной части - трапециевидную форму, шее - форму цилиндра, голове - яйцевидную форму, бедро рисовать в виде усеченного конуса, голень - в виде комбинации двух усеченных конусов (в области икроножных мышц), стопам ног - клиновидную форму. Построение основных объемов вести с учётом перспективного построения и пространственного расположения форм.

7-я стадия. Построение рисунка формы одежды на фигуре. Одежду на фигуре человека следует изображать в обобщенной манере, подчинить формы складок одежды особенностям человеческого тела. Нужно выделить небольшое число лаконичных складок, которые подчеркнут пропорции, объем, движение, жест изображаемой фигуры человека и тем самым

усилят выразительность костюма. Рисовать складки так, чтобы ни одна из них со своими тенями в глубине не пересекала ни одной формы тела, то есть, чтобы углубления складок не оказалось глубже, чем поверхность одетой формы человека. Одежда из мягких, тонких, лёгких тканей четко выявляет и подчеркивает пластику тела. Одежда из плотных толстых тканей обычно скрывает форму, обобщая фигуру. Особое внимание сосредоточить на прорисовке складок в местах сгиба локтей, колена, плеча, в области груди и живота.

8-я стадия. На последнем этапе работы необходимо отказаться от вспомогательных линий. Начиная тональную проработку формы и передачу рисунка ткани, следует обобщить рисунок. Построение рисунка фигуры, изображаемого "насквозь", оставить в тонких линиях, усилить линии в прорисовке особенностей костюма. Необходимо подчеркнуть в линиях светотеневой контраст: освещённая часть фигуры в одежде выполняется лёгкими светлыми линиями, теневая - более толстыми, плотными.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Какова последовательность выполнения рисунка фигуры человека в одежде?
2. Как располагаются складки драпированных форм относительно фигуры человека?
3. Как определить зависимость пластической фигуры складок и рисунка ткани?
4. Какими графическими средствами передается фактура и структура ткани?

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : Учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ/ Н.П. Бесчастнов. -М.: Владос, 2002. -272 с.:z-рис.
3. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.
4. Красников В.Г. Каноны рисунка фигуры человека : учеб.-метод. пособие/ В. Г. Красников, А. И. Жигалов; АмГУ, ФДиТ. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. -40 с.:а-рис.

Лабораторная работа №4

Тема: Графическое черно-белое решение фигуры человека в костюме из орнаментальной ткани. Решение: линейно-пятновое, линейное (8 часа).

Цель: Передача движения и объемности складок без применения светотени.

Задание: на основе выполненного рисунка (фигура человека в костюме), выполнить линейно-пятновое, пятновое и линейное чёрно-белое изображение:

- выполнение подготовительного рисунка, используя предыдущий;
- нанесение локальных пятновых изображений;
- определение движения орнамента с помощью линии, пятна, точки;
- обобщение черно-белого изображения.

Требования к оформлению: Графическая зарисовка выполняется тушью на листе формата А2, лист располагается вертикально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Используя натурные зарисовки фигуры человека в одежде с различными силуэтными формами, выполнить три эскиза костюма с учетом обобщения форм в линейной, пятновой и линейно-пятновой технике исполнения. Решаются задачи: выявление силуэтных форм в костюме с помощью пятна, выявление конструктивных особенностей – с помощью линий, подача рисунка тканей и условного объема – с помощью линий и пятна.

В графике основным графическим элементом является линия. С помощью линии определяются границы форм, плоскостей.

В графической подаче одежды линия бывает:

1. Точная в одну толщину и одного напряжения;
2. Разнотолщинная, то почти исчезающая, то мощно выходящая из нее;
3. Неровная, словно нанесенная дрожащей рукой, но именно от этого имеющая осо-

бую чувственность.

Линия широко используется в рабочих эскизах, при изображении особенностей модели, выявлении конструкции.

Пятновая графика. В пятновой графике основным изобразительным элементом являются черные и белые пятна (плоскости). В крайнем выражении пятновая графика приходит к искусству силуэта – черный силуэт на белом фоне или белый силуэт на черном. Пятновая графика более условна, чем линейная, она двухмерна и не имеет глубины. На изображение здесь работает сочетание различных по конфигурации пятен и плоскостей, которые определяют изобразительные формы. Пятно отвечает за тон, фактуру, силуэт, объем.

Линейно-пятновая графика. Линия и пятно – самое распространенное сочетание графических средств в эскизах художников-модельеров. Линия и пятно эффектно работают в графических листах, но требуют такта в их применении. Линия может нести одинаковую изобразительную нагрузку с пятном, а может служить дополнением, например, силуэтного изображения. Линия в линейно-пятновой графике может и не быть контуром всей фигуры, а обрисовывать лишь какую-то ее часть или деталь. Такие изображения наиболее выразительны, они позволяют в полной мере передать декоративность и материальность изображаемых поверхностей.

В графике костюма фактуры материала выполняются условными графическими приемами, знаками:

- линией и точкой – ощущение прозрачности, нежности, мягкости;
- пятном – активные резкие фактуры и рисунок (клетка, горох).

Для передачи фактуры используются различные виды графической подачи:

- энкаустика (клетка, букле, мех, трикотаж);
- монотипия (шелк, шифон);
- трафарет, аппликация (геометрический рисунок ткани, джинс, вельвет);
- набрызг, напыление (твидовые поверхности).

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. В какой зависимости находится пластика складок одежды от формы тела человека?
2. Как изобразить орнамент ткани на поверхности одежды?
3. Какое значение имеет одежда, как дополнительное средство художественного выражения?
4. От чего зависит характер складок на драпировках, образующихся на одетой фигуре человека?

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.
2. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.
3. Красников В.Г. Каноны рисунка фигуры человека : учеб.-метод. пособие/ В. Г. Красников, А. И. Жигалов; АмГУ, ФДиТ. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. -40 с.:а-рис.

Второй курс, четвертый семестр (36 часов)

Лабораторная работа №1

Тема: Наброски и зарисовки одетой фигуры в различных движениях. Решение: черно-белое, графическое, техника и материал по выбору (8 часов).

Цель: закрепления знаний анатомического строения фигуры человека. Выявление формы и движения тела, используя способ «схемы».

Задание: на основе знаний анатомии и правил выполнения рисунка фигуры человека, выполнить зарисовки фигуры с натуры:

- выполнение зарисовок фигуры человека с натуры;
- выполнение набросков с различными заданиями на движение фигуры;

- выполнить зарисовки фигуры по представлению и воображению.

Варианты заданий:

1. Фигура человека с опорой на две ноги, голова развернута влево
2. Фигура человека с опорой на левую ногу
3. Фигура человека с опорой на правую ногу
4. Фигура человека с опорой на две ноги, левая рука на бедре
5. Фигура человека с опорой на правую ногу, левая рука на бедре
6. Фигура человека с опорой на левую ногу, правая рука на бедре
7. Фигура человека с опорой на две ноги, правая рука на бедре
8. Фигура человека с опорой на левую ногу, обе руки на бедрах
9. Фигура человека с опорой на правую ногу, левая нога приближена к правой в коленях

нях

10. Фигура человека с опорой на левую ногу, правая нога согнута в колене.

Требования к оформлению: Зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А3 лист располагается вертикально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Наброски по памяти исполняются через некоторый промежуток времени после наблюдения, на основе закрепившихся в сознании зрительных образов. Друзья, коллеги, прохожие на улице могут стать объектами изображения. Наброски по памяти полезно провести и в аудитории после исполнения длительного рисунка, а затем проверить нарисованное по модели. Эти наброски крайне необходимы для развития наблюдательности и зрительной памяти, без которых не может быть успешной творческой работы, не может быть художника. Работа над набросками по памяти способствует значительному улучшению работы над наброском с натуры. Глаз становится острым и цепким, способным быстро анализировать увиденное, т.е. таким, который иногда называют глазом художника.

Наброски по представлению связаны с более длительным запоминанием ранее воспринятых объектов и способностью более или менее четко представлять их обобщенный образ в своем сознании. (Если, например, дать студентам задание нарисовать фигуру человека, то скорее всего будет воплощен не конкретный образ какого-то человека, а довольно абстрактное изображение человека вообще.)

Наброски по воображению, тесно связанные с набросками по представлению, применяются в первоначальных композиционных поисках при решении какой-либо творческой темы, сюжета. Такой набросок-эскиз выполняется на основе комбинаций своих представлений о человеке. Примером могут служить изображения человеческих голов в композиционных поисках таких известных мастеров изобразительного искусства, как Тициан, Рубенс, Леонардо да Винчи и др.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Какова цель выполнения зарисовок по памяти?
2. Последовательность выполнения набросков и зарисовок по памяти.
3. Чем отличается задание выполнения набросков по памяти от зарисовок по представлению.
4. Какие задачи решает выполнение наброска по воображению?

Рекомендуемая литература:

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : Учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ/ Н.П. Бесчастнов. -М.: Владос, 2002. -272 с.:з-рис.
2. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281
3. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

4. Красников В.Г. Каноны рисунка фигуры человека : учеб.-метод. пособие/ В. Г. Красников, А. И. Жигалов; АмГУ, ФДиТ. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. -40 с.:а-рис.

Лабораторная работа №2

Тема: Зарисовки обнаженной женской фигуры (стоящая и сидящая фигуры). Решение: линейно-объемное (8 часов).

Цель: компоновка изображения, передача движения и пропорций, конструктивное решение объемов, анатомический анализ.

Задание: на основе знаний анатомии и ведения рисунка фигуры человека, выполнить лаконичными изобразительными средствами пластику обнаженной фигуры:

- результатом поиска выражения формы обобщенной обнаженной фигуры является контур или линия;
- композиционное размещение фигуры в листе;
- передача пластики фигуры несколькими линиями без отрыва карандаша от бумаги;
- выбор индивидуальных поз и передача индивидуальных пропорциональных отношений.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально или горизонтально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Эта задача сопровождает наши занятия по рисунку регулярно каждую неделю 2-го курса до конца обучения. Каждый студент делает наброски еженедельно по 3—4 часа. Модель через 3—5 минут изменяет позу, в результате чего каждый студент выполняет не менее 30 зарисовок в неделю тушью, соусом, сангиной с использованием кисти, острой палочки по бумаге для письма. Но допускается применение других инструментов. Зарисовки не являются эскизом — это готовый, приносящий результат графический жанр. Он передает движение, пропорции масс, пространственные связи, характер. Этот жанр воспитывает у студентов такие качества, как исключительно интенсивную наблюдательность, умение видеть сущность и игнорировать несущественное, позволяет проявиться индивидуальности и особому способу видения, развить креативную способность. К возможностям наброска также относится осмысленное использование случайных пластического материала и инструментов. Это необходимо в интересах визуального воплощения.

Зарисовки одетой фигуры выполняются в тот же временной период, что и зарисовки обнаженной модели. Это дает возможность изучать пластику движений человека, увязывая ее с характером одежд. Зарисовки одетой модели — не менее сложное задание, чем зарисовки обнаженной модели. Методически зарисовки одетой модели можно считать частью второй стадии изучения фигуры человека. Первая стадия — обнаженная модель, вторая — человек и драпировка (одежда).

Делать зарисовки сидящей и лежащей модели сложнее для начинающего рисовальщика из-за менее четкой прочитываемости пропорций фигуры и определенного сокращения бедренной части ног в случае изображения анфас или вполупорот. В сидящей фигуре важно определить отношение направления торса к тазовой и бедренной частям, наметив сиденье стула.

После того, как студенты освоили навыки рисования стоящей и сидящей в спокойном положении натуры, можно перейти к зарисовкам модели в различных поворотах.

«Делая зарисовки фигуры, постарайтесь прежде всего определить и хорошо охарактеризовать ее движение. Я буду постоянно вам повторять: движение это жизнь», — говорил Энгр. По сути дела, основные требования к художнику, рисующему фигуру, изложены в этих высказываниях Энгра, большого художника и великого рисовальщика.

Три способа выполнения зарисовок:

- от начала до конца наблюдать натуру и изображать ее на бумаге;

- по памяти, т.е. после наблюдения природы через какое-то время закрепить увиденное в сознании и затем воспроизвести природу на бумаге;
- по представлению «от себя», т.е. фиксируя на бумаге
- представление о ранее увиденной природе.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. В чём отличие зарисовок от длительных учебных рисунков?
2. Как вы понимаете единый процесс изучения обнаженной фигуры в рисовании фигуры человека в костюме?
3. Какие выразительные графические средства применяются при выполнении зарисовок?

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : Учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ/ Н.П. Бесчастнов. -М.: Владос, 2002. -272 с.:z-рис.
3. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

Лабораторная работа №3

Тема: Изображение обнаженной фигуры в интерьере. Решение: графическое, черно-белое (линейно-пятновое, линейное) (12 часов).

Цель: верное воспроизведение изученной, ранее рисованной природы при помощи графических средств.

Задание: на основе знания ведения зарисовок обнаженной фигуры, выполнить изображение обнаженной фигуры в интерьере, представлению и воображению:

- выполнить зарисовку обнаженной фигуры, композиционно разместив его в листе;
- выполнить зарисовку обобщенной обнаженной фигуры;
- выполнить зарисовку предметов интерьера, окружающих обнаженную фигуру;
- композиционное размещение предметов интерьера и фигуры.

Требования к оформлению: Работа выполняется тушью на листе формата А2, лист располагается вертикально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Постоянным источником творческой фантазии является природа, однако пользоваться ею надо умело. Нельзя пассивно копировать ее, это приведет к холодному, мертвому антихудожественному решению. Творчески активное восприятие природы (в данном случае постановки из двух фигур) важно для образной выразительности декоративного изображения. Очень важно разглядеть в природе и понять роль пластических поворотов и контрастов, суметь их выявить и усилить.

В работе над этим заданием следует помнить, что подготовительный рисунок с природы является основой изображения. При рисовании моделей в постановке в интерьере используется творчески активный метод выражений формы на основе образного реалистического восприятия. Необходимо добиваться лаконизма в трактовке формы, изображая модели и предметы сокращенными средствами, по принципу минимум средств, максимум выразительности.

Нанося рисунок на бумагу, необходимо учитывать, что линия, моделирующая форму, может быть твердой, статичной или подвижной, нервной, обрисовывать форму и сообщать ей материальность. Линия — это одно из средств решения формы.

Работу над постановкой необходимо начинать с композиционных поисков. Если четко определена задача, то и окончательное решение будет найдено быстрее. По сути дела, это основной и важнейший этап работы, здесь определится идея и замысел, осуществляется поиск его выражения на бумаге. Как известно, умение композиционно мыслить, сочинять имеет огромное значение в искусстве. Определенное расположение элементов постановки фигур

— линий, пятен — является содержанием эскизов. Форэскизы представляют главную мысль, идею будущего решения наиболее выразительными средствами. Эскизы в стадии поиска уточняются, и количество их может быть очень большим. Лучше всего делать такие эскизы на отдельных небольших листах различного формата.

Большое значение при работе над композицией придается формату листа. Необходимо развивать у студента умение компоновывать фигуры и предметы в выбранный формат (квадрат, прямоугольник и т.д.). В работе необходимо передать пластику изображаемых фигур и предметов, равновесие в композиции произведения, завязку всей работы, ее зрительный центр.

Работу над форэскизами можно вести различными путями, но нужно исходить из основной идеи, определение которой предшествует работе над эскизом. Чем яснее будет решена художественно-образная сторона в эскизе, тем легче будет работать над завершением композиционных листов однофигурной постановки в интерьере.

Необходимо соблюдать некоторые правила композиционных поисков.

1. Всё в работе над однофигурной постановкой должно быть подчинено выражению основного ее содержания. Все должно находиться во взаимосвязи.

2. Необходимо найти композиционный центр, привлекающий к себе наибольшее внимание.

3. Для достижения большей выразительности должны быть употреблены все средства решения пространства, светотени, контрастов, сочетаний плоскостей, ритма, пластики и т.д.

4. Не должно быть случайности в размещении фигур.

5. Размер работы должен соответствовать ее содержанию.

6. Необходимо соблюдать ритмический строй и масштабность фигур, которым подчиняется трактуемая форма. Работая над однофигурной композицией, необходимо ставить перед собой четкую задачу, придерживаясь правил композиции. Композицию надо строить таким образом, чтобы ничего нельзя было изъять из нее или передвинуть. Следует показать ее неделимость (т.е. распадение на несколько частей).

Завершенная работа по этому заданию должна отвечать следующим требованиям:
выразительный линейно-конструктивный, подготовительный рисунок;
образ человека и костюма должен нести художественную выразительность;
фигуры должны быть размещены на листе наиболее интересно, между ними и фоном должна прослеживаться пластическая связь, для чего следует выбрать оптимальный формат листа.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Что вы знаете о пропорциях, анатомии, конструкции фигуры?

2. При помощи каких опорных точек строится форма тела человека?

3. В чем отличие рисунка обнаженной фигуры от рисунка по воображению?

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.

2. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил

3. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281

4. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

Лабораторная работа №4

Тема: Зарисовки одетой фигуры человека в костюмы различных силуэтных форм (фигура в движении). Решение: линейно-конструктивное (8 часов).

Цель: выявление отношения формы костюма, конструкции, материала.

Задание: на основе знаний построения фигуры человека и анатомических особенностей, выполнить рисунок фигуры человека в костюмы разных силуэтных форм:

- анализ постановки фигуры человека;
- определение пропорциональных отношений и движения частей фигуры;
- построение обобщенной обнаженной фигуры;
- определить зависимость формы костюма и его силуэта от формы человеческого тела;

- проработка рисунка в тоне и передача драпировки в одежде;
- завершении рисунка с учетом правил воздушной перспективы.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально или горизонтально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

При рисовании одетой модели нужно передать все признаки и характеристики костюма и прежде всего его силуэт, конструкцию, фактуру, детали, не забывая при этом, что костюм на фигуре и для фигуры. Будущий художник-модельер должен «свободно владеть» фигурой человека. При рисовании фигуры человека в костюме, задача усложняется. необходимо сознательно увидеть индивидуальные особенности натурной зарисовки, особенности конструкции костюма, увидеть связь костюма с фигурой, её положением в пространстве, увидеть, где и как собрались складки, где ткань костюма вытянулась и т.д.

Убедительность формы достигается отбором. Нужно определить, что главное и что второстепенное. Следует помнить, что убедительность и выразительность формы достигаются использованием акцентировки. Акцентирование можно проводить усилением тона линии или усилением анализа формы. Трудности акцентирования заключаются ещё в том, что оно ведется в течении всего процесса рисования.

Силуэты могут быть классифицированы по виду геометрической формы:

1. Прямой;
2. Трапециевидный;
3. Овальный;
4. Х-образный;
5. А-образный;
6. Силуэт «ампир» (модели с завышенной талией)
7. Комбинированный (из нескольких фигур).

Силуэты можно классифицировать по степени прилегания к телу человека:

1. Свободный;
2. Расширенный;
3. Полуприлегающий;
4. Приталенный (прилегающий);
5. Зауженный книзу.

Силуэты, выявляющие и повторяющие естественные контуры фигуры, называют скульптурными (полуприлегающие и приталенные силуэты, акцентирующие талию).

Силуэты, отступающие от естественных очертаний фигуры, называют декоративными. Они маскируют или скрывают линии поверхности тела человека, зрительно деформируют и искажают его пропорции и формы, как бы отвлекая от них внимание.

Основные силуэтные группы:

Полуприлегающий силуэт характеризуется своей приближенностью к естественным пропорциям фигуры человека, уравновешенностью ширины на уровнях груди и бедер. Такая одежда повторяет форму тела, делая плавный прогиб в области талии на естественном месте, поэтому проектируют ее умеренного или малого объема в зависимости от степени прилегания. Является одним из самых популярных в моде последних лет.

Прямой силуэт по геометрическому виду близок к прямоугольнику или квадрату, а также к перевернутой большим основанием вверх трапеции. Ширина такой одежды пример-

но одинакова, уравновешена на всех уровнях фигуры. Прямой силуэт может иметь жесткий, четко выраженный контур или мягкие, скругленные очертания. Одежда прямого силуэта по степени прилегания к фигуре бывает большого, умеренного или малого объема.

Трапецевидный силуэт по геометрическому виду соответствует трапеции с меньшим основанием верху и большим основанием внизу. Расширение книзу изделия бывает различным по величине, но всегда начинается выше уровня талии. Такая одежда может быть большого, умеренного или малого объема. Одним из традиционных представителей данной группы является А-образный силуэт.

Овальный силуэт по геометрическому виду близок к яйцеобразной форме и может проходить по линии плеч, рук, спускаясь далее вниз до принятого уровня длины.

Приталенный силуэт по своему геометрическому виду может быть очень разнообразен, представляя собой комбинацию плоских фигур, которая обязательно предусматривает акцент в области талии, по-разному расположенный относительно естественного уровня. Традиционными считаются силуэтные формы «песочные часы» и Х-образная, общей чертой которых является плотно облегающий фигуру лиф. Х-образный силуэт напоминает две трапеции, соединенные между собой малыми основаниями по линии талии. Такая одежда имеет заметный контраст между расширенными линиями плечевого пояса и низа и тонкой талией. В изделиях силуэта «песочные часы» малообъемный лиф сочетается с плотно облегающей юбкой, разделяясь линией талии.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Какова последовательность выполнения рисунка фигуры человека в одежде?
2. Как располагаются складки драпированных форм относительно фигуры человека?
3. Как определить зависимость силуэтной формы костюма от силуэта фигуры человека?
4. Какими графическими средствами передается рисунок фигуры человека в костюме?

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.
2. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281
3. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

Третий курс, пятый семестр (72 часа)

Лабораторная работа №1

Тема: Рисунок фигуры в народном костюме. Решение: тональное (8 часов).

Цель: закрепление навыков рисования с натуры, выявление пластической взаимосвязи форм в фигуре человека, определение ритмического строя орнамента и формы костюма.

Задание: выполнить тональный рисунок фигуры человека в народном костюме, соблюдая его последовательность:

- композиционное размещение фигуры в листе;
- передача характерных пропорциональных особенностей фигуры;
- передача движения фигуры и взаимодействия формы костюма с фигурой человека;
- определение ритмического строя и связи орнамента с формой костюма;
- выполнение линейно-объемного рисунка, изучение складок одежды;
- завершение работы, проработка рисунка в тоне.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально или горизонтально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Для постановок выбирается одежда из тканей с разнообразным орнаментом, чтобы в процессе работы можно было разобраться в особенностях строения складок и зависимости от

них орнамента. Проблема взаимодействия человека и драпировки переходит в проблему взаимодействия человека, драпировки и орнамента.

Орнамент нужно изображать по форме ткани с учётом изменения объёма тела и перспективных сокращений. Насыщенность орнаментальными мотивами помогает перейти к специальным проблемам образования художника-модельера и прорабатывается в дальнейшем в графическом исполнении.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Какова последовательность выполнения рисунка фигуры человека в одежде, сидящим на стуле?
2. От чего зависит расположение складок в одежде?
3. Каким образом правильно передать драпировку одежды на фигуре человека?
4. Чем обуславливается зависимость орнамента и драпировки в костюме

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.
2. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281
3. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

Лабораторная работа №2

Тема: Черно-белая графика фигуры человека в народном костюме. Решение: пятное, линейное, линейно-пятное (8 часов).

Цель: поиск выразительных средств и приемов графического решения данной постановки. Создание графического произведения на основе форэскиза в чистовой композиции.

Задание: выполнить серию форэскизов графическими средствами фигуры человека в народном костюме, насыщенном орнаментом и складками:

- анализ и выражение замысла графического изображения;
- определение композиции графического листа;
- определение способа графического решения (пятно, линия, линейно-пятное);
- определение основных ритмов пятен, линий, движения орнамента относительно всего изображения.

Требования к оформлению: Стилизованная зарисовка выполняется в чёрно-белой графике на листе формата А4, лист располагается вертикально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

В работе над графическими листами идёт процесс изучения постановки с фигурой человека в народном костюме и создания на её основе композиций графическими средствами. Постановки дают эмоциональный заряд, на основе которых выполняется несколько графических декоративных решений. При работе со сложной постановкой (фигура в орнаментальном костюме) возникает возможность орнаментальной организации графического листа, декоративного решения, образа, постановки. Большое значение в графическом изображении одетой модели имеет рисунок орнамента относительно рисунка складок одежды. Выполнение черно-белого графического изображения с помощью линии, пятна является подсобной работой для создания композиций журнальной графики.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Перечислить приёмы графического изображения и их особенностей исполнения
2. Каковы принципы графического изображения и отражения образного строя?
3. в чём заключается цель стилизованных графических форэскизов фигуры человека в одежде.
4. На чём основана орнаментальная организация графического листа.

Рекомендуемая литература:

1. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов : Учеб. пособие: Доп. Мин. обр. РФ/ Н.П. Бесчастнов. -М.: ВЛАДОС, 2004. -176 с.:а-ил

3. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

Лабораторная работа №3

Тема: Рисунки групп из 2-х фигур (женская и мужская модели). Предварительная работа над форэскизами. Решение: тональное (линейно-объемное) (10 часов).

Цель: передача пластической связи между фигурами. Образное и конструктивное единство композиции.

Задание: используя серию рисунков с изображением мужской и женской фигур, заполнить графическую композицию двух фигур:

- выполнение форэскизов на основе предыдущих рисунков;
- композиционное построение двухфигурной композиции на чистовом листе, используя принцип «диалога» или проблему общения;
- тональная и пластическая организация изображения двухфигурной композиции.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Проблема композиционных связей в двухфигурной композиции решается как «проблема диалога» или «проблема общения». Два изображения необходимо увязать между собой: по смыслу и пластически (пространственно).

В двухфигурных композициях обе фигуры важны, они приковывают внимание, даже если одна из них по замыслу второстепенная. Общение двух фигур может быть прямым или выражаться поворотами голов, жестами, а может быть скрытым – внутренним. Различные нюансы общения (вплоть до разобщения) выражает дистанция между фигурами.

Допускаются двухфигурные композиции, когда дистанции между фигурами сокращаются до минимума, ее практически нет, и фигуры сливаются в один общий силуэт. В таких случаях двухфигурная композиция сближается по законам построения с однофигурной.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Принципы построения двухфигурной композиции.
2. Какие возможности имеют характер и пластика поз в двухфигурной композиции?
3. Чем выражается в рисунке общение двух фигур?
4. В чём состоят пропорциональные отличия мужской и женской фигуры?

Рекомендуемая литература:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Н. Г. Ли. -М.: Эксмо, 2007. -480 с.:а-рис.

2. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281

3. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

4. Красников В.Г. Каноны рисунка фигуры человека : учеб.-метод. пособие/ В. Г. Красников, А. И. Жигалов; АмГУ, ФДиТ. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. -40 с.:а-рис.

Лабораторная работа №4

Тема: Выполнение композиционных графических листов с изображением 3 фигур. Решение: 2-3-х тональное, линейное, линейно-пятновое (10 часов).

Цель: поиск наиболее характерных движений, ракурсов фигуры в костюме, используемых в модографике. На основе зарисовок найти пластическую связь между несколькими фигурами. Выполнить 2 варианта форэскизов.

Задание: на основе знаний и умений рисования фигуры человека, выполнить зарисовки обнаженной и одетой фигуры как подготовительный этап для выполнения многофигурной композиции:

- выполнение зарисовок обнаженной и одетой фигуры, используя способ схемы;
- анализ пластического движения человека и характера одежды;
- выявление драпировки одежды соответственно форме тела;
- выполнение натуральных зарисовок человека в одежде в различных поворотах и с разными силуэтными формами костюма.

Требования к оформлению: Зарисовки выполняются на листе формата А3 в карандаше, лист располагается вертикально. Форэскиз выполняется в карандаше, на формате А2.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Используя натурные зарисовки фигуры человека в одежде с различными силуэтными формами в костюме, выполняется форэскиз трёх-четырёх фигур, при этом определяется их пластическая взаимосвязь.

В целях углубленного изучения пластики человеческой фигуры, осознания характера движения в конкретной жизненной ситуации делаются наброски с постановок из двух фигур в студии и многофигурных комбинаций, встречаемых, наблюдаемых студентами в жизни. Случайно увиденное в жизни интересное расположение людей в группе часто дает художнику больше, чем упорная и длительная работа с натурщиками. Интересный групповой набросок может послужить хорошим материалом к эскизам будущих композиций.

Наброски групп людей являются основной учебной задачей в работе над фигурой человека, так как здесь значительно усложняется композиционная часть рисунка. Композиционные наброски учат внимательно следить за состоянием людей в действии, быстро ориентироваться, зрительно запоминать воспринятое. Основой такого наброска является не детальное изображение людей, что почти невозможно, а характер пластической взаимосвязи фигур.

В подобном наброске находят применение все полученные за время обучения знания, навыки работы над набросками разных типов и видов. Свободное выполнение композиционных набросков, как со статических, так и с динамических групп людей крайне облегчает работу над эскизной частью курсовых и дипломных проектов художников-модельеров, так как сюжетная сторона эскиза имеет большое значение в восприятии предлагаемых решений. Ведь костюм является выражением определенной психологии людей, их образа жизни и мышления, так что образность, а где надо и сюжет приобретают громадное значение. Недооценка этого приводит к слабой художественной выразительности дипломных проектов, а принижение вышеизложенных факторов во всем процессе обучения не позволит студенту подняться на должный уровень современного художника-дизайнера.

Графическая композиция встречается в творчестве модельеров не менее часто. Даже одна модель, изображенная в нескольких поворотах или ракурсах, дает одну из форм композиционной организации. Несколько различных зарисовок моделей позволяют делать эффектные многофигурные композиции, широко и разнообразно показывающие идею, заложенную в основу работы. Этим приемом активно пользуются в процессе эскизирования моделей и для рекламы новых изделий при оформлении журналов мод.

Проблема композиционных связей в многофигурной композиции решается как «проблема диалога» или «проблема общения». Два изображения необходимо увязать между собой: по смыслу и пластически (пространственно).

В многофигурных композициях все фигуры важны, они приковывают внимание, даже если одна из них по замыслу второстепенная. Общение этих фигур может быть прямым или выражаться поворотами голов, жестами, а может быть скрытым – внутренним. Различные нюансы общения (вплоть до разобщения) выражает дистанция между фигурами.

Допускаются многофигурные композиции, когда дистанции между фигурами сокращаются до минимума, ее практически нет, и фигуры сливаются в один общий силуэт.

В многофигурной композиции композиция из отдельных фигур получится правильной тогда, когда на листе будет организована одна или две группы фигур, связанные одним пластическим замыслом. Композицию может разрушить разобщенность фигур на листе, если они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и в одних и тех же позах.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Последовательность выполнения зарисовок обнаженной и одетой фигуры.
2. Последовательность выполнения форэскизов многофигурной композиции с использованием предварительных зарисовок.
3. Как решается проблема композиционных связей в многофигурной композиции?

Рекомендуемая литература:

1. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : Учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ/ Н.П. Бесчастнов. -М.: Владос, 2002. -272 с.:z-рис.
3. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281
4. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

Третий курс, шестой семестр (36 часов)

Лабораторная работа №1

Тема: Изображение нескольких фигур на одном листе. Журнальная полоса, обложка, разворот. Решение: линейно-конструктивное, графическое, 2-3-х тоновое (12 часов).

Цель: выработка навыков составления многофигурной композиции с определенным ритмом, масштабом, размером, количеством фигур, с текстом и заголовком.

Задание: на основе полученных знаний и навыков, выполнить изображение четырёх-пяти фигур на одном листе, композиционно и пластически связав их тонально:

- выполнение предварительных зарисовок модели в одежде;
- выявление важной однородности (ассортимент, стиль, материал);
- объединение моделей в различных поворотах, связав их композиционно на форэскизе;
- соблюдая принципы многофигурной композиции, и требования оформления журнальной полосы, выполнить композицию изображения, путём правильного размещения крупных, тяжелых, относительно малых, светлых масс;
- для уравнивания частей многофигурной композиции использовать один из способов центрального замкнутого и разомкнутого построения композиции.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Для уравнивания частей многофигурного расположения моделей применяется способ центрального, замкнутого и разомкнутого построения композиции. О замкнутых композициях можно сказать, что в целом они статичны, а разомкнутые, с движением, уходящим иногда за пределы листа, динамичные.

Центральные композиции выполняются относительно вертикальной оси симметрии листа. Фигуры сбиты в одну группу, занимающую почти весь лист. Все изображения моделей попадают мгновенно в поле зрения, и взгляд направляется на изучение деталей одежды.

Замкнутые композиции строятся по форме круга или полукольца. Одна или несколько фигур могут быть главными, но иногда изображается так, что все фигуры находятся в

равном положении. Глубина пространства может быть большой, неограниченной. К замкнутым композициям следует отнести построение, где действие разворачивается по принципу кольца, триптиха, когда группы фигур располагаются слева и справа от главной фигуры.

Кольцевые композиции могут быть вытянуты в виде эллипса по вертикали, горизонтали или диагонали прямоугольного изобразительного поля, куда свободно вкомпоновываются простые геометрические формы (квадрат, прямоугольники, круг, овал и др.).

В композиции в виде триптиха изменение пластических взаимосвязей изображений центральной и боковых фигур подчиняют друг другу благодаря повороту тела, изменению поз фигур.

В *разомкнутой* композиции изображения моделей подаются одна за другой, и группа разворачивается в одной плоскости по ширине листа. Пластическое движение фигур может идти справа налево или слева направо. Этот способ построения композиции почти не имеет глубины пространства. и он часто применяется в фор-эскизной работе.

К разомкнутым относятся композиции, где изображается шествие, бег, столкновение групп людей, ограничивающееся размерами листа. Разомкнутые композиции организуют движение фигур справа налево, слева направо и по диагонали. Такие композиции встречаются в журнальной графике.

Следует отметить, что центральные, развернутые и замкнутые композиции могут иметь промежуточные варианты. Разнообразие впечатлений от композиции (спокойствие, сдержанность, радость, величавость, беспокойность и т.д.) определяется не только темой и содержанием изображаемого, но и формой выражения – тональными отношениями, цветом, композиционным построением.

Многофигурные композиции выполняются на листах, приближающихся к прямоугольнику с большей длиной. Высота такого листа чаще может быть одинаковой с высотой листа формата А3 или А4, а длина его будет зависеть от количества фигур (5-7 фигур) и способа их постановки.

Композиционный центр многофигурной композиции является смысловым композиционным узлом всех существующих связей. В большинстве случаев он находится в середине картины картинного поля или близко к нему. Но это не означает, что композиционный центр будет совпадать с геометрическим центром графического листа. Это обуславливается различными сюжетными задачами работ и особенностями пластической организации композиции.

Многофигурная композиция может быть построена на неразрывной связи фигур с окружением. Смещение композиционного центра к какому-либо краю изобразительной плоскости может повлечь к неуравновешенности композиции.

В творческом эскизе может быть закомпоновано изображение серии моделей, составляющих коллекцию. Такой вариант художественного эскиза, представляющий собой многофигурную композицию, помимо рисунков самих моделей одежды может иметь фон, отражающий некую условную среду, а также пояснительный и рекламный текст. Последнее имеет место на плакатах и журнальных страницах. В этом случае творческие эскизы выполняют роль рекламной продукции.

Пластическая связь фигур в композиции – понятие сложное, и каждый автор должен найти свою, характерную только для него композицию, расположить фигуры по-своему, найти выразительные графические средства, использовать необходимые приемы выражения. Пластика фигуры, движения, *разнообразие поз не должны мешать хорошей читаемости формы и конструкции костюма* на фигуре, а динамика фигуры в эскизе призвана выявлять и подчеркивать красоту костюма, его выразительные детали, общий силуэт.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. В чём заключаются принципы построения многофигурной композиции?
2. Что является основой динамической композиции?
3. Что является основой статической композиции?
4. Требования, предъявляемые к выполнению центральных и замкнутых композиций?

Рекомендуемая литература:

1. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281
2. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.
3. Красников В.Г. Каноны рисунка фигуры человека : учеб.-метод. пособие/ В. Г. Красников, А. И. Жигалов; АмГУ, ФДиТ. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. -40 с.:а-рис.

Лабораторная работа №2

Тема: Серия рисунков фигуры человека в костюмах разной стилевой направленности. Предварительная работа для тематического плаката. Решение: линейно-конструктивное (8 часов).

Цель: поиск наиболее характерных движений, ракурсов фигуры в костюме, используемых в модографике.

Задание: на основе знаний и умений рисования фигуры человека, выполнить зарисовки одетой фигуры в костюмы разных стилей как подготовительный этап для выполнения плаката:

- выполнение зарисовок одетой фигуры, используя способ схемы;
- анализ пластического движения человека и характера одежды (силуэта и стиля);
- выявление драпировки одежды соответственно форме тела;
- выполнение натуральных зарисовок человека в одежде в различных поворотах и с разными силуэтными формами костюма.

Требования к оформлению: Зарисовки выполняются на листе формата А3 в карандаше, лист располагается вертикально. Форэскиз выполняется в карандаше, на формате А2.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Используя натурные зарисовки фигуры человека в одежде различной стилевой направленности, выполняется графические эскизы.

В целях углубленного изучения пластики человеческой фигуры, осознания характера движения в конкретной жизненной ситуации делаются наброски. Случайно увиденное в жизни интересное расположение людей в группе часто дает художнику больше, чем упорная и длительная работа с натурщиками. Интересный набросок может послужить хорошим материалом к эскизам будущих композиций.

В подобном рисунке находят применение все полученные за время обучения знания, навыки работы над набросками разных типов и видов. Свободное выполнение композиционных набросков, как со статических, так и с динамических групп людей крайне облегчает работу над эскизной частью курсовых и дипломных проектов художников-модельеров, так как сюжетная сторона эскиза имеет большое значение в восприятии предлагаемых решений. Ведь костюм является выражением определенной психологии людей, их образа жизни и мышления, так что образность, а где надо и сюжет приобретают громадное значение. Недооценка этого приводит к слабой художественной выразительности дипломных проектов, а принижение вышеизложенных факторов во всем процессе обучения не позволит студенту подняться на должный уровень современного художника-дизайнера.

Графическая композиция встречается в творчестве модельеров не менее часто. Модель, изображенная в нескольких поворотах или ракурсах, дает одну из форм композиционной организации. Несколько различных зарисовок моделей позволяют делать эффектные композиции, широко и разнообразно показывающие идею, заложенную в основу работы. Этим приемом активно пользуются в процессе эскизирования моделей и для рекламы новых изделий при оформлении плакатов.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Последовательность выполнения зарисовок фигуры в костюме.

2. Последовательность выполнения форэскизов композиции плаката.
3. Как решается проблема композиционных связей изображения и шрифта?

Рекомендуемая литература:

1. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : Учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ/ Н.П. Бесчастнов. -М.: Владос, 2002. -272 с.:z-рис.
3. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281
4. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

Лабораторная работа №3

Тема: Работа над поиском композиций рекламного плаката. Шрифт и его роль в композиции. Решение: графическое в 2-3 тона (8 часов).

Цель: поиск наиболее интересного варианта композиции, соответствующей теме близкой к теме дипломной работы (самостоятельный).

Задание: на основе предварительно выполненных зарисовок по образной теме изображения человека в костюме, выполнить графические форэскизы рекламного плаката:

- выполнение линейно-конструктивных рисунков одетой фигур в костюмах этности-ля;
- использование средств композиции плаката в плане стилизации изображения (условность, обобщение рисунка, условность цвета, гротеск, контрасты и лаконичность);
- связь шрифта с изображением;
- композиционное размещение изображения и шрифта;
- выполнение форэскиза в ограниченной палитре (чёрно-белая графика плюс один цвет).

Требования к оформлению: Форэскизы выполняются карандашом, тушью, фломастером, гуашью на трех листах формата А3, лист располагается вертикально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Иллюстративный характер плаката заменяется декоративностью композиции. Художниками используются активные графические средства — работа цветового пятна.

Активное пятно на гладком фоне, центровое расположение изображаемого объекта — вот характерные черты плакатов.

Графический плакат тесно связан с процессом торговли. Плакат все больше приспособляется к требованиям жизни и мышлению людей. Тексты плакатов сокращаются, усиливаются художественные средства. Динамичность жизни рождает динамику образов в рекламе. Увеличиваются размеры плаката, расширяется круг идей плакатной графики.

Промышленное производство одежды и художественное конструирование дали толчок развитию плаката, рекламирующего изделия текстильной и легкой промышленности.

Плакаты с изображением моделей одежды:

- информирующие о регулярном показе моделей одежды в различных учреждениях;
- внушающие целесообразность новых форм одежды, показывающие направление развития тех или иных тенденций в моделировании;
- рекламирующие качества одежды, поступившей в продажу или готовящейся к поступлению.

В первом случае изобразительное решение должно соответствовать показам разных коллекций, поэтому оно не может быть конкретным. Плакат носит информативный характер (текстовый и композиционный).

Во втором случае изображение предназначено для характеристики моделей конкрет-

ного направления и средства выражения подбираются в соответствии с их особенностями. Значит, можно исполнить плакат, используя общие эффектные пластико-цветовые приемы, но-необходим элемент, убеждающий, что новые формы полностью соответствуют современности и более удобны, чем существующие. В самом общем виде, плакат — сообщение для публики и рассматривается как: информативный, психологический и коммерческий инструмент, в зависимости от того, что преобладает — информация, внушение или продажа.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Задачи информационно-рекламного плаката.
2. Условия соответствия шрифта изображению.
3. Средства композиции плаката.
4. Материалы для выполнения плаката.

Рекомендуемая литература:

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : Учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ/ Н.П. Бесчастнов. -М.: Владос, 2002. -272 с.:z-рис.
2. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиогр. : с. 281
3. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

Лабораторная работа №4

Тема: Выполнение чистовых листов композиции рекламного плаката (8 часов).

Цель: Закрепление навыков в составлении декоративной композиции применяя различные графические материалы и техники подачи.

Задание: на основе предварительно выполненных композиционно-графических листов, выполнить композицию рекламного плаката и рекламного проспекта с изображением моделей, текстом, близким к дипломному проекту:

- анализ графических листов и выбор изображения для плаката-афиши;
- обобщение, стилизация изображения, связь шрифта и изображения в композиции плаката;
- выполнение форэскиза плаката с применением ограниченной палитры, соответствующей цветовой гамме диплома;
- выполнение проспекта, складывающегося по принципу «гармошки»;
- выбор предварительных поисковых рабочих эскизов для проспекта;
- выполнение макета проспекта в черно-белой линейно-пятновой графике;
- композиционное размещение изображения и текста на лицевой и обратной стороне проспекта.

Требования к оформлению: Форэскизы выполняются тушью, гуашью на листах формата А3, лист располагается вертикально. В монотипии и аппликации применять текстильные материалы, бумагу, фольгу.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

В учебном процессе рекламная графика у студентов в основном ассоциируется с плакатом, символически изображающим идею формы костюма. Такой плакат традиционно входит в графическую часть диплома и ему уделяется особое внимание. Он сильно привязан ко всей графической серии дипломной работы и составляет ее неразрывную часть. Связь осуществляется через единую пластику форм в плакате и законченных эскизах, цвет, светлоту, прием исполнения. В определенной степени это «обложка» серии чистовых листов и по своей идее — нечто среднее между плакатом и иллюстрированной страницей журнала мод. На нем отрабатываются навыки, которые в дальнейшем при необходимости могут быть использованы в коммерческом плакате, графике журналов мод, проспекте и буклетах. Плакат графической части диплома наиболее близок плакату — афише о демонстрации моделей.

В графической рекламе костюма изображение практически всегда сопровождается

текстом. В зависимости от назначения это может быть одно слово (например, название фирмы), и довольно большой текст. Американские исследователи пришли к выводу, что ценность рисовальной (изобразительной) рекламы много выше, чем текстовой, и более 20% поверхности отводить под текст нежелательно.

Реклама моделей одежды в значительной степени ведется средствами графики. Смысл рекламы изделия — показ лучших его сторон, возбуждение к нему интереса у потенциального покупателя. Характер модели диктует выбор графических средств, возможную композицию и, если это необходимо, сюжетную заявку изображения.

Плакат должен быть лаконичным. Интенсивность современной жизни требует простых и ярких образов, кратких и выразительных фраз. Быстрое движение на улицах не дает возможности зрителю остановиться и спокойно рассмотреть изображение. Публика не созерцает плакат, а реагирует только на то, что отвечает ее интересам; необходимо определять аудиторию, к которой будет обращен плакат, и идеи, с которыми к ней будут обращаться.

Разворот журнальной страницы позволяет применять много композиционных и технических приемов. Коллекция моделей может быть размещена на нескольких страницах. Необходимо продумать их содержание, выделить главное. Творческий девиз помогает раскрыть содержание. Самым устойчивым композиционно считается разворот, состоящий из двух страниц, объединенных одной темой. Образуется растянутый прямоугольник. Выполнять отдельную страницу сложнее, так как необходимо учитывать, что будет помещено на соседней странице. При размещении темы на нескольких страницах необходимо обеспечивать их связность. Это и общее цветовое решение, и одинаковые технические

приемы, применение общей рамки, группировок фигур с учетом «растяжки» темы на несколько листов.

В проспектах, буклетах, каталогах изображения моделей одежды, как и в журналах, сопровождаются текстом. Чаще используются фотоизображения, реже рисованные. Наиболее интересными можно считать проспекты и буклеты, складывающиеся по принципу «гармошки». Их оформление может быть решено по подобию журнального разворота или отдельной страницы.

В дипломной рекламно-графической части может быть использован любой из перечисленных видов графической подачи. Выбор зависит от характера рекламируемой коллекции, замысла дипломника и приобретенных им навыков.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Форма и содержание рекламной графики дипломной работы.
2. Композиционное построение рекламного проспекта
3. Организация шрифта в композиции рекламы.
4. Цели и задачи рекламной графики.

Рекомендуемая литература:

1. Стародуб К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. -191 с.:а-ил

2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : Учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ/ Н.П. Бесчастнов. -М.: Владос, 2002. -272 с.:z-рис.

3. Бесчастнов Н.П. Живопись [Текст] : учеб. пособие для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Н.П. Бесчастнов, В.Я. Кулаков, И.Н. Стор и др. - М. : ВЛАДОС, 2001, 2004. - 224 с.

4. Степучев, Роберт Александрович. Костюмографика: учеб. пособие/ Р. А. Степучев. - М.: Академия, 2008. - 286 с.: ил.. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность). - Библиограф. : с. 281

5. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

3 КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

3.1 Текущий контроль знаний

Текущий контроль служит проверкой усвоения базовых знаний.

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется при выполнении и сдаче каждого задания и защиты лабораторной работы. Нормы оценки знаний предполагают учёт индивидуальных особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений.

3.2 Итоговый контроль знаний.

В конце каждого семестра студенты сдают экзамен. Он проводится в форме комплексного просмотра, где выводится итоговая оценка по результатам выполненных академических работ. Оцениваются результаты рисунка по пятибалльной шкале.

Рисунок считается полностью выполненным, если в листе прочитываются законы композиции, реально по заданию прочитываются формы и их соотношения друг с другом, воздушная и линейная перспектива.

3.3 Критерии оценки

Оценка "отлично" выставляется, если постановка закомпонована в лист, четко прослеживается линейный рисунок с передачей пропорциональных соотношений и перспективы, представлено владение материалом, художественно выполняется объем и характер постановок.

Оценка "хорошо" выставляется, если постановка закомпонована в лист, прослеживается правильный подход к ведению линейно-конструктивного рисунка, переданы пропорциональные соотношения перспектива: недостаточно художественно выявляется объем за счет свето-теневых участков и невыразительно передается характер постановки.

Оценка "удовлетворительно" выставляется, если рисунок недостаточно закомпонован в лист, прослеживается правильный подход к ведению линейно-конструктивного рисунка с допуском некоторых ошибок в передаче пропорциональных соотношений и перспективы, недостаточно художественно выявляется объем и недостаточно выразительно передается характер постановок.

Оценка "неудовлетворительно" выявляется если рисунок слабо закомпонован в лист, отмечен неумелый подход ведения линейно-конструктивного построения постановки с допуском грубых ошибок в передаче пропорциональных соотношений и перспективы, невыразительно передан объем и характер постановки.

4 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Для реализации компетентного подхода программа дисциплины «Основы ресурсосберегающих технологий» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Одним из элементов педагогической системы являются организационные формы обучения. Они делятся на индивидуальные, коллективные групповые, аудиторные и внеаудиторные. Эта классификация не является строго научной, но позволяет несколько упорядочить разнообразие форм обучения.

Организационные формы обучения – это виды учебных занятий, отличающихся друг от друга дидактическими целями, местом проведения, продолжительностью.

В рамках различных организационных форм обучения преподаватель обеспечивает активную познавательную деятельность обучаемых, используя фронтальную, групповую и индивидуальную работу.

Фронтальная работа предполагает совместную деятельность всей группы: преподаватель излагает материал для всей группы, ставит одинаковые задачи, а студенты решают одну проблему.

При групповой работе учебная группа разделяется на несколько подгрупп, которые выполняют одинаковые или различные задания.

При индивидуальной работе каждый студент получает задание, которое он выполняет независимо друг от друга. Индивидуальная форма организации учебного труда особенно целесообразна для таких видов работ, в которых могут более ярко проявиться индивидуальные особенности и возможности обучаемых.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Рабочая программа учебной дисциплины	3
1.1	Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2	Место дисциплины в учебном процессе	3
1.3	Структура и содержание дисциплины	3
1.4	Содержание разделов и тем дисциплины	5
1.5	Матрица компетенций учебной дисциплины	7
1.6	Образовательные технологии	7
1.7	Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины	7
1.8	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	8
1.9	Материально-техническое обеспечение дисциплины	9
1.10	Рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине	9
2	Методические указания по изучению дисциплины	12
2.1	Методические указания (рекомендации) для преподавателя	12
2.2	Методические указания к лабораторным работам	12
3	Контроль знаний	46
3.1	Текущий контроль знаний	46
3.2	Итоговый контроль знаний	46
3.3	Критерии оценки	46
4	Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном процессе	47