

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

РИСУНОК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
сборник учебно-методических материалов

для направления подготовки 54.03.01– Дизайн

Благовещенск, 2017

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета дизайна и технологии
Амурского государственного
университета*

Составители: Саяпина Н.Д., Аверина Т.А.

Рисунок для профессиональной деятельности: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», направленность (профиль) образовательной программы Дизайн среды, направленность (профиль) образовательной программы Дизайн интерьера. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 27 с.

© Амурский государственный университет, 2017

© Кафедра дизайна, 2017

©Саяпина Н.Д., Аверина Т.А., составление

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	5
Раздел «Рисунок с натуры. Перспективное построение».	5
Тема 1. Цели и задачи дисциплины. Материалы и инструменты.	5
Тема 2. Рисунок с натуры простых геометрических тел: куб в трех положениях; куб и цилиндр; группа из нескольких геометрических тел.	7
Тема 3. Рисунок по представлению. Куб в перспективе в нескольких положениях в пространстве.	11
Тема 4. Творческое задание. Композиция из геометрических тел по воображению.	12
Раздел «Эскиз. Особенности его исполнения».	13
Тема 5. Графика эскиза. Разнообразие графических приемов и материалов. Промежуточные стадии эскизирования – изменения характера эскиза. Связь характера графики с общим замыслом проекта.	13
Раздел «Отмывка, цветная подкладка»	15
Тема 6. Композиция и цвет. Отмывка, цветная подкладка Объемно пространственное представление проекта.	15
Тема 7. Акварельная отмывка	17
Тема 8. Гуашь. Работа гуашью.	18
Раздел «Рисунок ландшафта»	19
Тема 9. Особенности изображения ландшафта. Способы перспективного построения. Способы графического изображения ландшафта с постройками, озеленением и др. элементами обустройства. Материалы и техника исполнения.	19
2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	25

ВВЕДЕНИЕ

Главной целью курса «Рисунок для профессиональной деятельности» является формирование у студентов знаний особенностей этапов и специфики эскизного поиска, визуализации проектного решения, профессиональных навыков подачи проектно-графического материала.

Курс построен таким образом, чтобы студент учился систематизировать и обобщать закономерности графики в проекте; повышать культуру изучения внешних свойств предметов, влияющих на восприятие пластики формы и достигать художественного совершенства.

Учебный процесс в высшей школе строится на основе практической подготовки, на практических занятиях на основе повторения различного рода упражнений. Здесь в большей степени должна проявиться организация собственной деятельности студента, как активного начала преобразующего сознания индивида. Форма практических занятий направлена на приобретение новых знаний в результате эксперимента. Все занятия построены по принципу сочетания теории и практических занятий. Практические занятия предусматривают выполнение графических упражнений, рисование с натуры и по воображению. Предусмотрены домашние задания в форме набросков, зарисовок, сбора информации и завершения аудиторных практических работ.

Преподавание курса базируется на знаниях рисунка, живописи, черчения, полученных студентами в общеобразовательных учреждениях. Навыки, приобретенные студентами на занятиях по дисциплине, будут полезны при курсовом и дипломном проектировании.

Решение задач делится на два этапа:

1) под наблюдением преподавателя, который делает необходимые замечания и пояснения по ходу выполнения практического задания.

2) самостоятельная работа после подробного устного объяснения задания педагогом. В данном случае студент должен выявить недостаточно ясные для себя вопросы перед каждым заданием.

Практические задания являются важным моментом обучения. Это та часть учебного процесса, которая обеспечивает реальные условия для овладения способами профессиональной деятельности. Необходимо, чтобы практические занятия были максимально приближены к конкретному виду деятельности. Выполняя практические задания, студенты должны развивать характерные умения деятельности дизайнера. В деятельности специалистов по рисунку такие умения должны обеспечивать возможность выполнения анализа формы. К ним, например, относятся:

- изучение приемов работы различными графическими материалами и инструментами;
- изучение приемов графического изображения с натуры и по воображению;
- применение основ композиции при построении различных изображений.
- использование знаний цветоведения и создание гармоничных цветовых сочетаний.
- изучение приемов создания фактур, имитирующих различные материалы.
- овладение умением анализировать конструкцию формы, грамотным тональным рисунком, с целью передать форму, объём, силуэт предметов и расположение их в пространстве.

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Общие рекомендации: студентам рекомендуется, работая над заданием, следить за достаточным освещением рабочего места и неизменностью источника света, каждая работа выполняется на отдельном листе (формата А4, А3, А2, в зависимости от задания), должны быть в наличии карандаши различной мягкости, ластик, линейка, гелевая черная ручка, рапидограф, черная тушь, тонкие перья, гуашь, жесткие кисти различных размеров, кусочки ткани с разной фактурой, губка поролоновая, воск, игла для процарапывания, картон.

Раздел «Рисунок с натуры. Перспективное построение».

Тема 1. Цели и задачи дисциплины. Материалы и инструменты.

Цель: познакомить студентов с задачами дисциплины, особенностями и требованиями, с программой практических работ, рассказать о видах графики, о графических инструментах и материалах.

Задание состоит из двух частей: а) выполнение упражнений - освоение работы инструментами, изучение видов бумаги, свойств графитного карандаша, гелевой ручки и др. инструментов; б) копирование образцов дизайнерского рисунка.

Ход работы:

Сначала организовывается рабочее место, подготавливается инструмент и материалы к работе. Работа выполняется в черно белом варианте, инструментами и материалами выбранными студентами по желанию. Студенты отрабатывают приемы работы с различными инструментами и материалами на формате А4 выполняя упражнения:

а) работа карандашом, это упражнение помогает усвоить технические приемы владения карандашом, которые будут способствовать успешному усвоению практики изобразительной грамоты. Начальные упражнения напоминают физические упражнения. Они развивают динамику и укрепляют мелкие мышцы кисти руки для определенной, требующей точности, длительной работы во время рисования. Упражнения на постановку руки включают рисование: а - прямые вертикальные линии; б - прямые горизонтальные линии; в - прямые горизонтальные и вертикальные линии; г - прямые диагональные линии в направлении с верху вниз; д - прямые диагональные линии в направлении с низу верх; е - прямые диагональные линии в направлении с низу верх и с верху вниз; ж - горизонтальная волнистая линия с утолщением; з - диагональные волнистые линии с утолщением в направлении с низу верх; и - диагональные волнистые линии с утолщением в направлении с верху вниз;

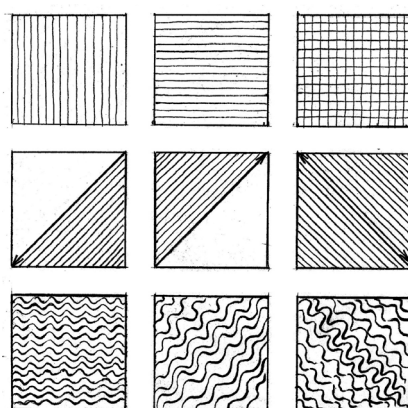

Рисунок 1 - Упражнения на постановку руки

Упражнение на развитие глазомера, приобретение навыков свободных и плавных движений руки рисующего при нанесении линий на бумагу во всех направлениях. Линии как главное средство для изображения предмета должны быть выразительными, разнообразными по толщине и кривизне, а также рационально использоваться в рисунке. Следует вырабатывать такой навык, чтобы линию проводить одним общим движением, что способствует

выполнению быстрого, точного и выразительного рисунка. С этой целью упражнения подготовительного характера и первые рисунки необходимо выполнять от руки.

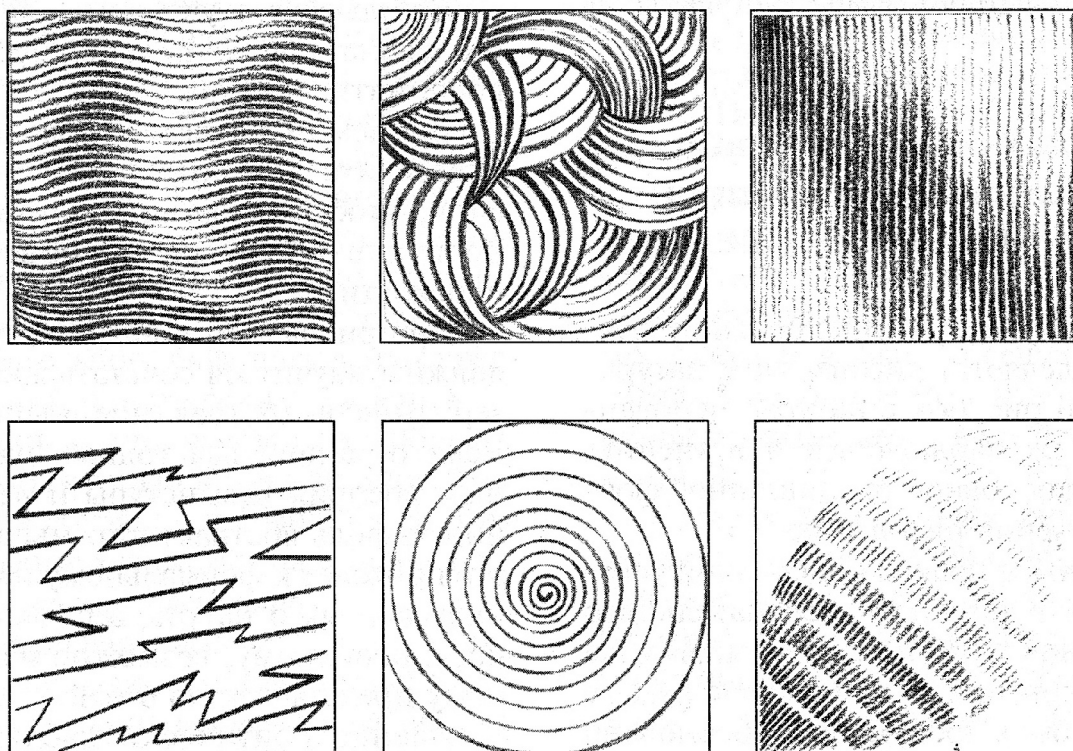

Рисунок 2 - Упражнения на развитие глазомера

Упражнение направленное на умение добиваться плавных переходов от темного к светлому и обратно, Плавных переходов можно добиться путем смягчения границ тонов различной силы посредством растушевки или в один прием — постепенным изменением нажима грифеля и расстояния между штрихами

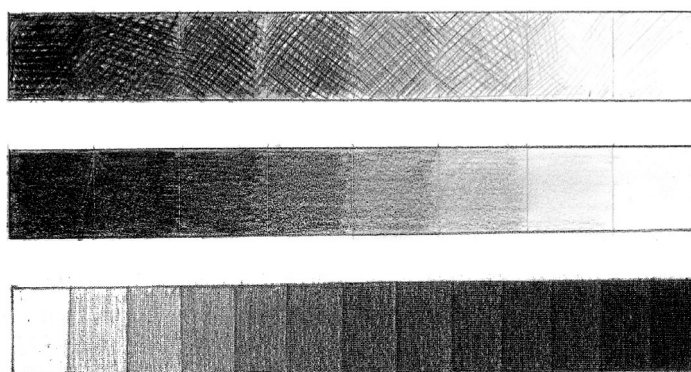

Рисунок 3 - Упражнения на "градуировку" тоном

Рисунок 4 - Упражнения на постановку руки

Тема 2. Рисунок с натуры простых геометрических тел: куб в трех положениях; куб и цилиндр; группа из нескольких геометрических тел.

Цель: освоить теоретические навыки построения линейной и световоздушной перспективы, научиться представлять объекты и формы в пространстве. Получить навыки рисования геометрических фигур с натуры.

Ход работы: Выполнить перспективные построения различных геометрических тел с натуры (куб, призма, пирамида, цилиндр, конус). Выполнить зарисовки каждого объекта с разных ракурсов. Выполнить построение натюрморта из геометрических тел с натуры. Рисунок выполнить с сохранением линий построения, светотеневую моделировку сделать легкой штриховкой твердым карандашом.

Материалы: ватман формата А3, карандаши Н, НВ, ластик.

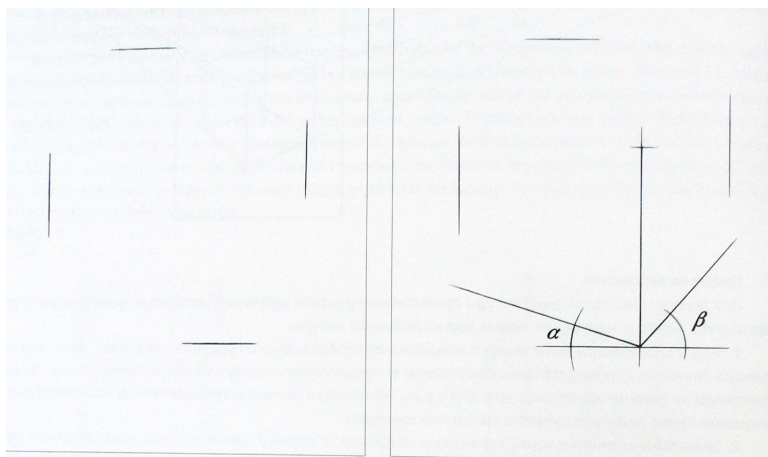

Рис.24

Рис.25

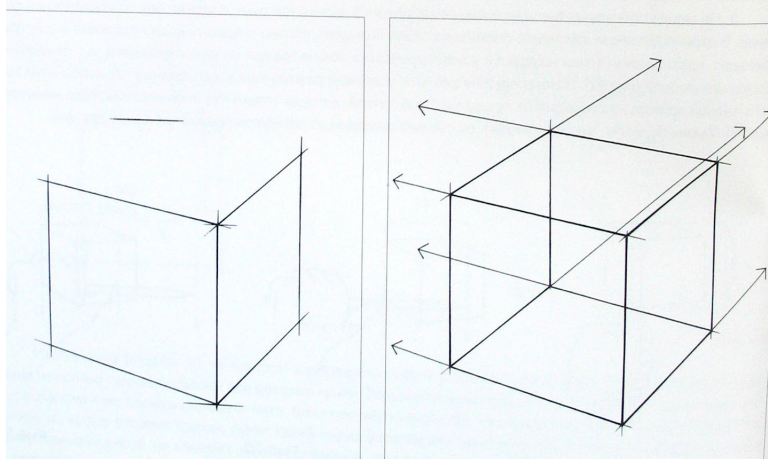

Рисунок 5 – Угловая перспектива куба

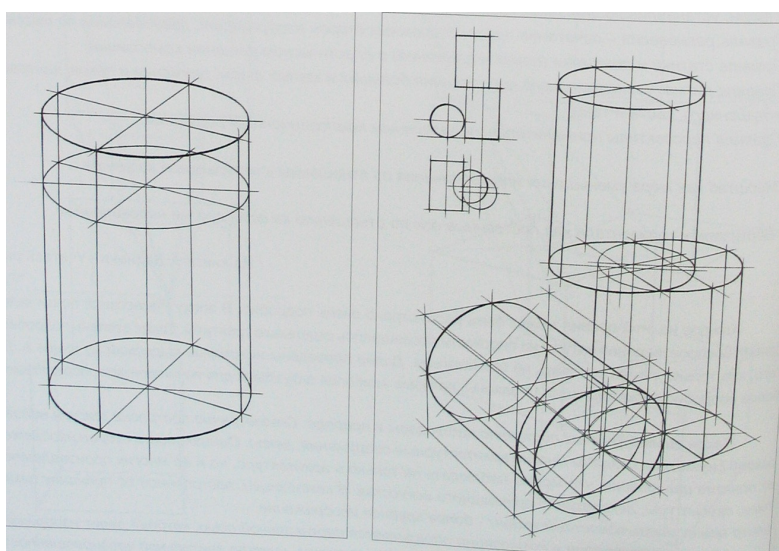

Рисунок 6 – Перспектива цилиндра

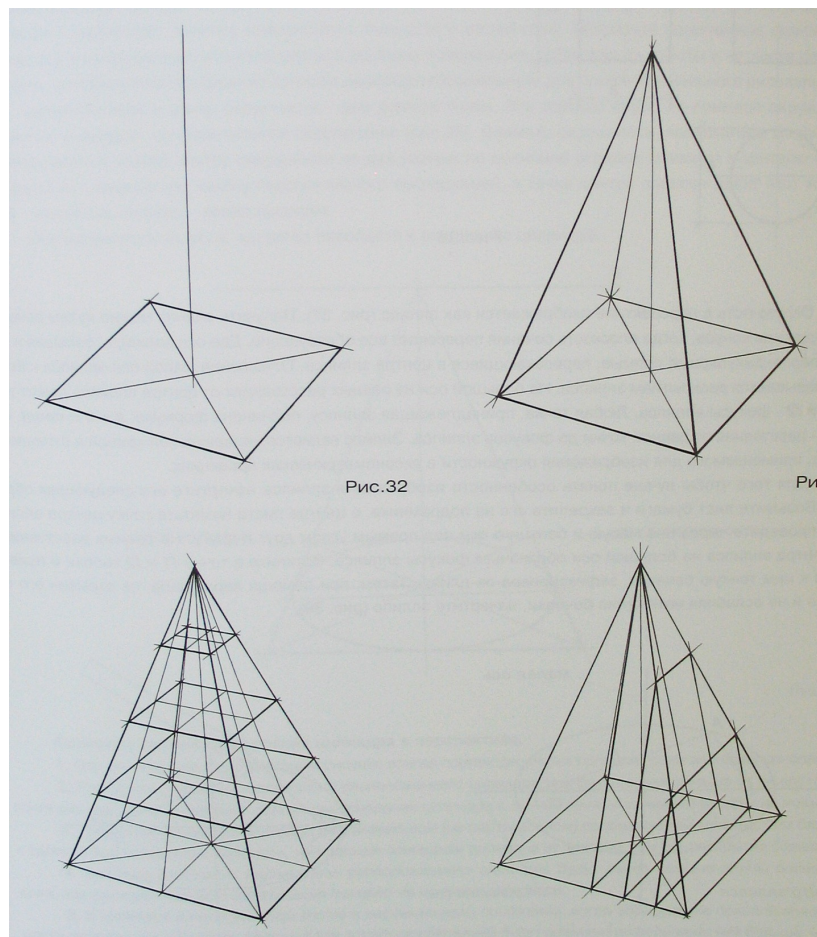

Рисунок 7 – Перспектива пирамиды

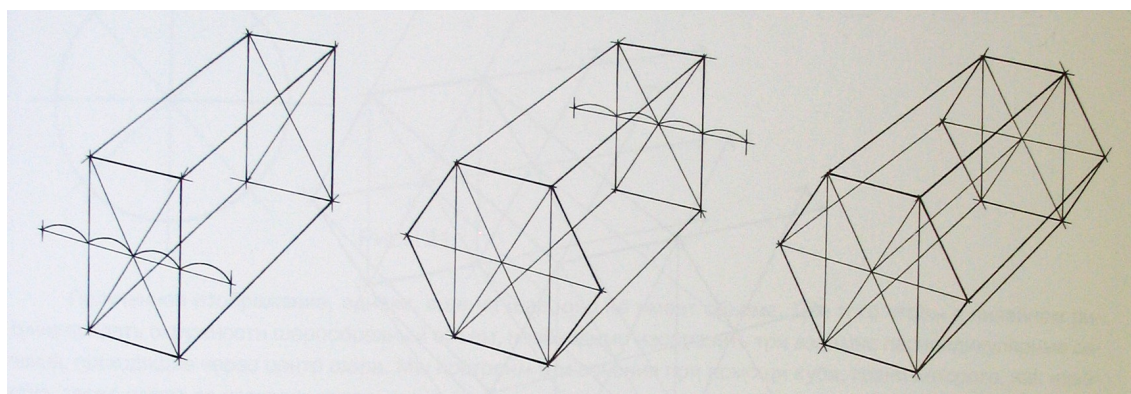

Рисунок 8 – Перспектива шестигранной призмы

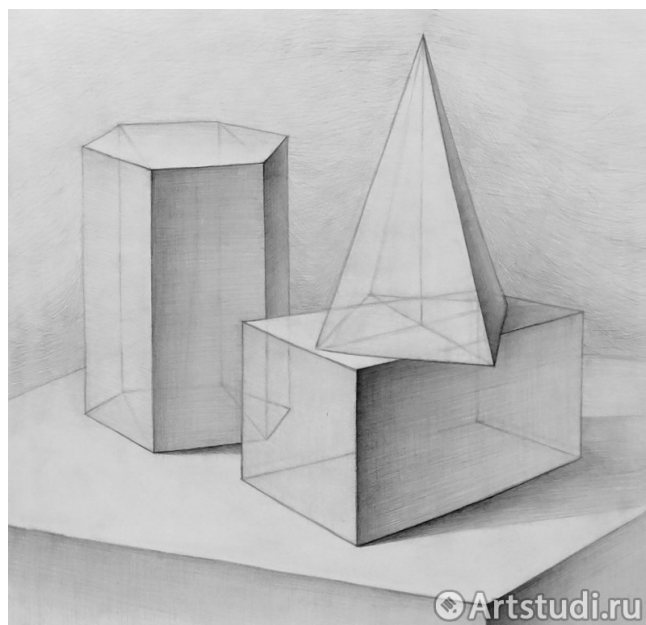
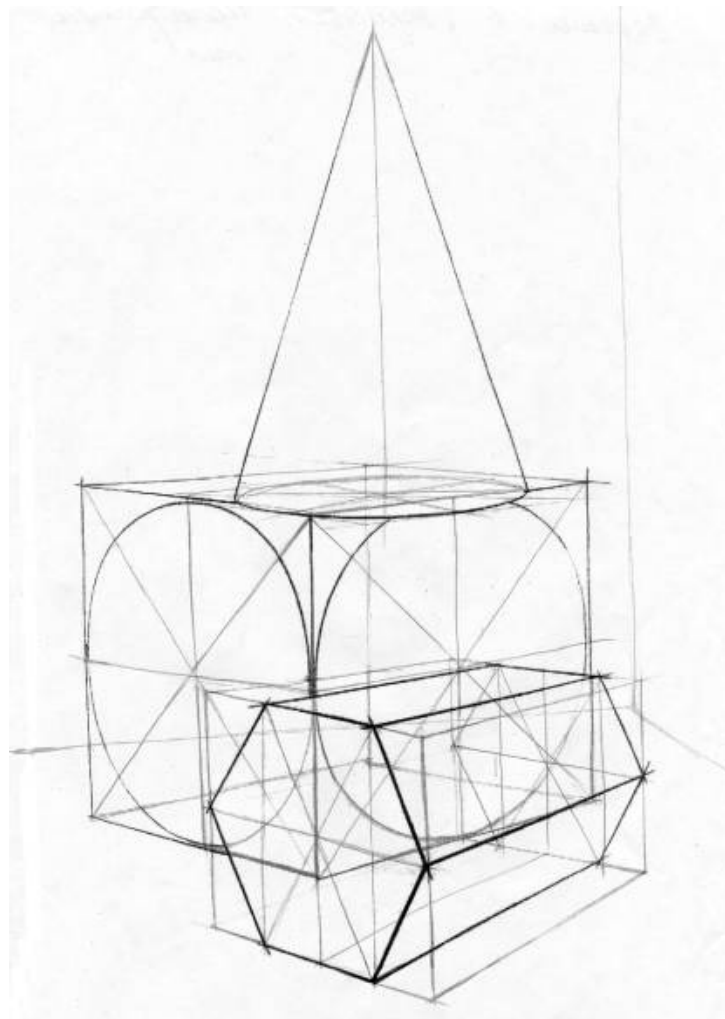

Рисунок 9 – Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из геометрических тел

Тема 3. Рисунок по представлению. Куб в перспективе в нескольких положениях в пространстве.

Цель: закрепить знания фронтального и углового перспективного построения.

Ход работы: Выполнить построение композиции из нескольких кубов по представлению, Предварительно сделать несколько поисковых эскизов.

Материалы: ватман формата А-4, А-3, карандаш графитный 2Н, НВ, ластик.

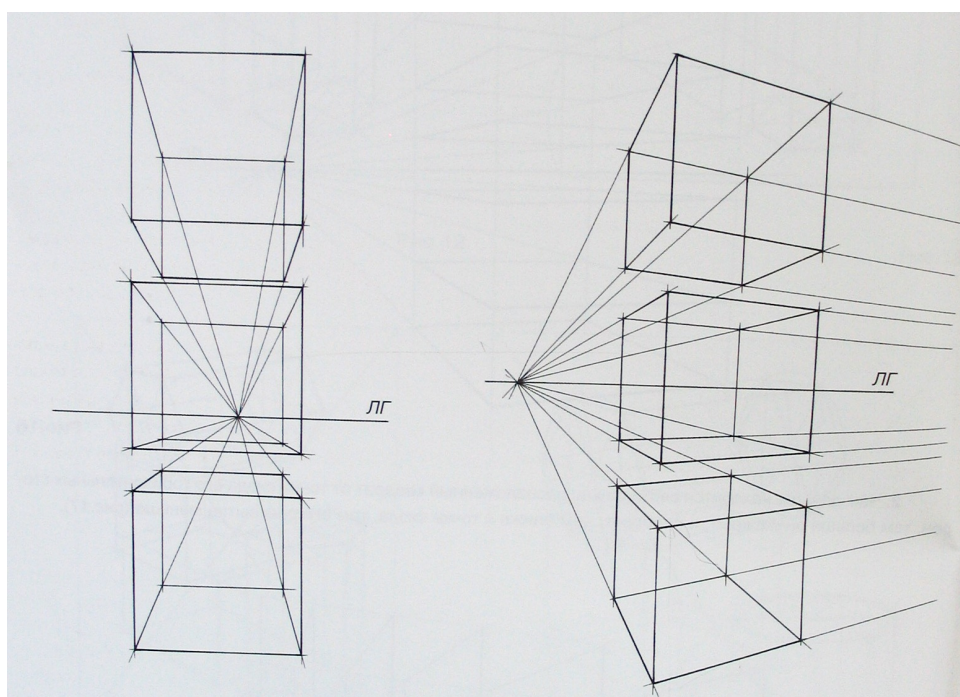
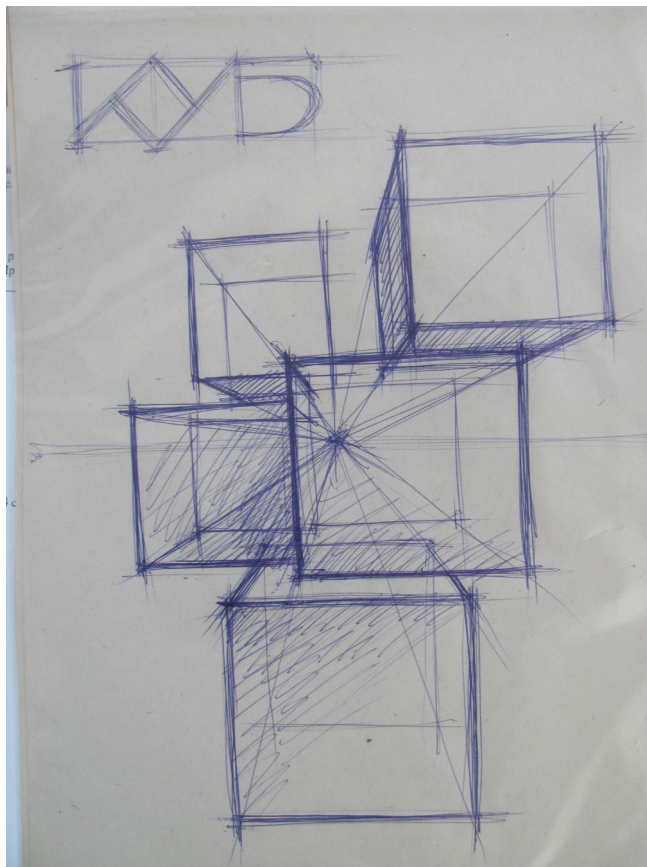

Рисунок 10 – Композиция из кубов по представлению

Тема 4. Творческое задание. Композиция из геометрических тел по воображению.

Цель: закрепление знаний фронтального и углового перспективного построения, развитие навыков рисунка по представлению, творческой фантазии.

Ход работы: выполнить композицию по воображению из нескольких геометрических тел по законам перспективы. Для составления композиции студентам предложено использовать геометрические тела различных форм, применяя фронтальную и угловую перспективы. Важно учитывать, чтобы предметы пересекались или накладывались друг на друга, следует избегать соединения граней соседних предметов в одной плоскости. Предлагается взять за основу будущей композиции 3-4 элемента, таких как куб или параллелепипед, пропорционально разместить и объединить их, а далее развить эту комбинацию, добавляя различные тела вращения, такие как шар, цилиндр, конус, чтобы они органично вошли и усовершенствовали существующую группу.

Для более эффектного рисунка врезки выгоднее располагать в пространстве, не изображая плоскость и линию горизонта, представить, что предметы висят в воздухе и рисовать их можно с любой стороны, так ракурсы врезок и пересечений выглядят более эффектно, а в некоторых случаях более наглядно.

Желательно изображать объекты в соразмерном друг другу масштабе, то есть не совмещать большой куб и врезанный в него маленький шарик, от этого абрис пересечения не будет ясным и выразительным.

Материалы: ватман формат А4, А2, карандаши разной мягкости.

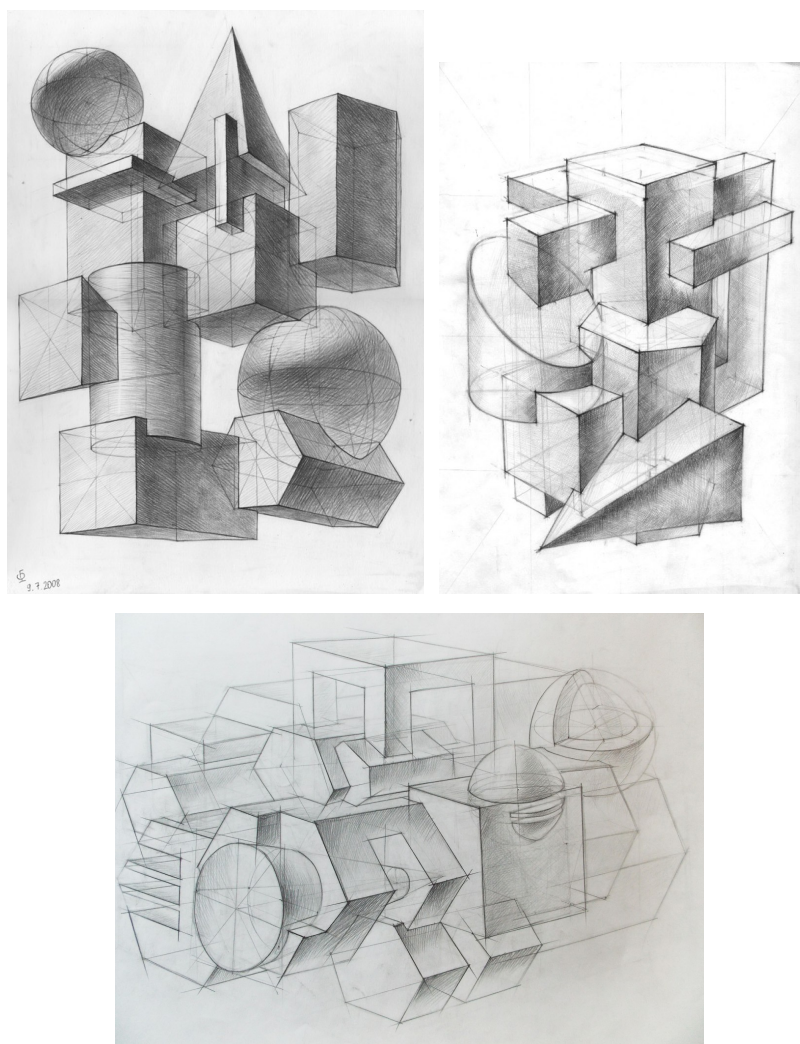

Рисунок 11 - Объемно-пространственные композиции из геометрических тел

Раздел «Эскиз. Особенности его исполнения».

Тема 5. Графика эскиза. Разнообразие графических приемов и материалов. Промежуточные стадии эскизирования – изменение характера эскиза. Связь характера графики с общим замыслом проекта.

Цель: научить последовательно выполнять работу над рисунком, понимать разницу между эскизной работой и законченной графической композицией

Ход работы:

Поиск наилучших вариантов графических композиций называется эскизной работой. Эскизы выполняются как с натуры, так и без натурной постановки. Особо внимание уделяется композиционному поиску наилучшего выражения идеи. Также в работе над черно-белыми эскизами сразу определяют общее светлотное состояние. Такую графику в зависимости от соотношения черного и белого делят на «темную» и «светлую». «Темную», как правило исполняют пятном или пятном и штрихом, светлую работу чаще представляют в линейном решении. Штрих или точка в графике создают промежуточные серые градации. Наилучшие варианты графических композиций выполняются в виде законченных графических чистовых листов, выражающих замысел автора в полной мере. Вместе с тем, в процессе переноса эскиза, могут добавляться детали, либо что-то убирается, если появились новые мысли. То есть выполнение чистового варианта – также творческая работа.

Чтобы понять характер эскизной работы, студентам предлагается выполнить быстрые наброски с натуры; для понимания характера законченной графической композиции студенты выполняют длительный рисунок.

а) *Наброски.*

Необходимо выполнить несколько набросков с натуры интерьеров аудиторий, холлов. Передать пропорции помещения, выбрать ракурс, определить линию горизонта, точку видения (схода всех линий перспективного построения).

Материалы: карандаш графитный, формат – А4 (несколько штук).

б) *длительный рисунок.*

выполнить длительный рисунок пространства интерьера (копия). Передать пропорции помещения, выбрать ракурс, определить линию горизонта, точку видения (точку схода всех линий перспективного построения), тоном показать свет и тени. Выполнить рисунок с применением разных графических инструментов (карандаш; тушь, перо; маркер)

Материалы: карандаш графитный, тушь, перо; маркер, формат – А3.

Рисунок 12 - Длительный рисунок интерьера. Карандаш

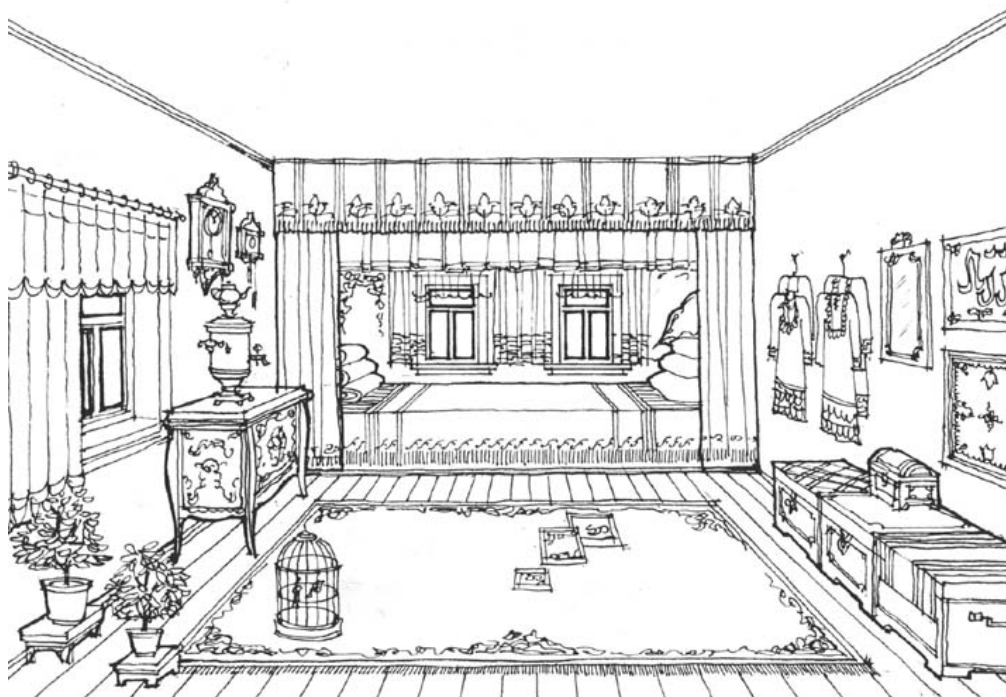

Рисунок 13 - Длительный рисунок интерьера. Тушь, перо

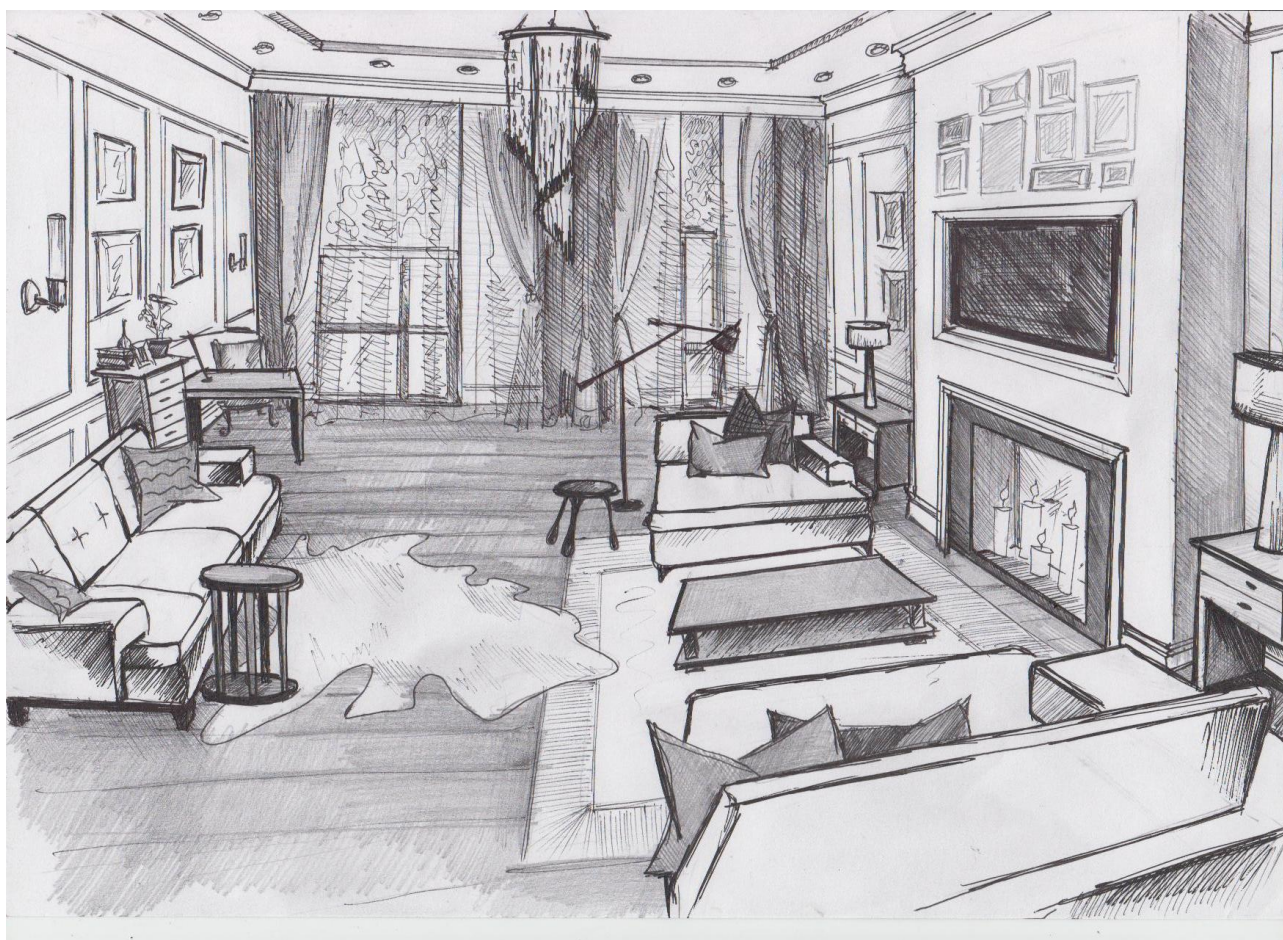

Рисунок 14 - Длительный рисунок интерьера. Смешанная техника

Раздел «Отмывка, цветная подкладка».

Тема 6. Композиция и цвет. Объемно-пространственное представление проекта.

Выполнить рисунок городской улицы. Цветом залить и обозначить здания, улицы, озеленение и др. Выполнить копии графических работ художников, архитекторов, дизайнеров. Использовать образцы работ, выполненных в разных техниках.

При выполнении объемно-пространственного представления проекта в цвете (архитектурного объекта, средового пространства) необходимо соблюдать этапы:

- выполнение подготовительного рисунка и проверка его точности;
- легкая прокладка цветом больших плоскостей;
- постепенное насыщение плоскостей;
- лепка формы, передача объема, детализация;
- обобщение.

Материалы: формат лист А3, гелевая ручка, тушь, акварель, гуашь, цветной карандаш.

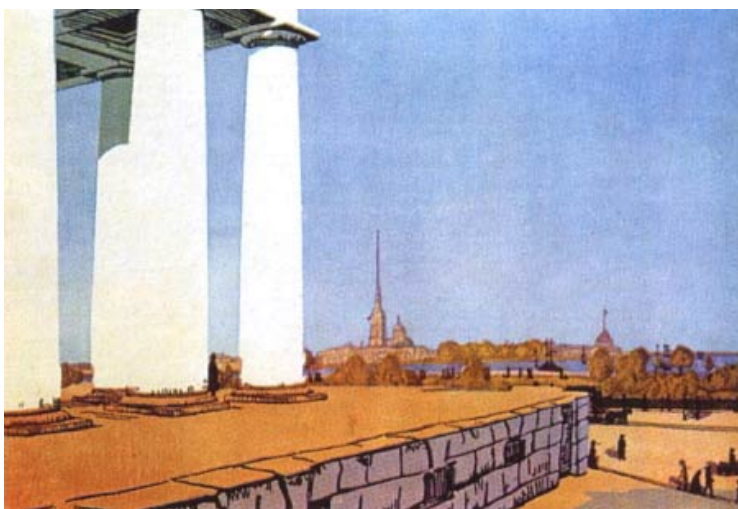

Рисунок 15 - Рисунки городской среды, работы художников

Рисунок 16 – Зарисовки городской среды. Скetchи

Тема 7. Акварельная отмывка

Цель: закрепить навыки акварельной отмывки на примере длительного рисунка архитектуры.
Ход работы: выполнить рисунок здания с фотографии. Изучить форму, конструктивные особенности архитектурного строения, продумать композицию. Выполнить в технике «акварельная отмывка».

Материалы: формат – лист А-3, графитный карандаш, тушь, акварель.

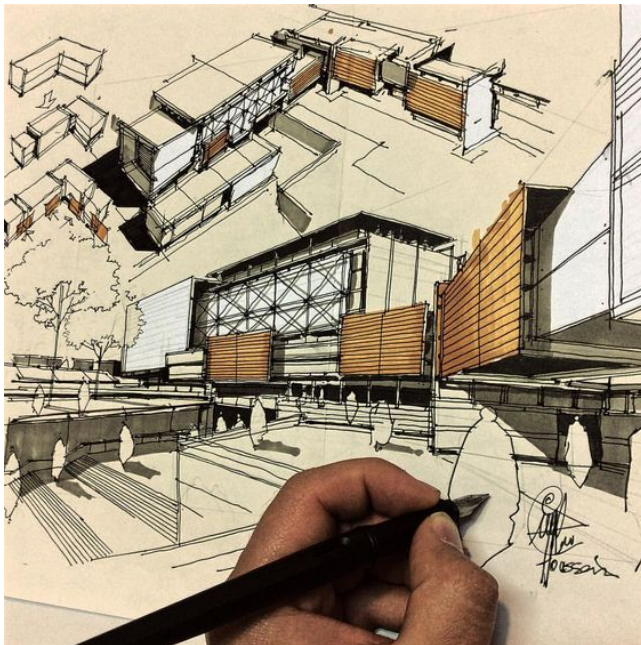

Рисунок 17 – Рисунки архитектуры в технике «акварель, тушь»

Тема 8. Гуашь. Работа гуашью.

Цель: закрепить навыки работы гуашью на примере выполнения городского пейзажа.

Гуашь обладает пастозными (кроющими) свойствами, поэтому при работе гуашью работа ведется от темного к светлому, в отличие от акварели. Работу выполняют поэтапно, давая нижнему слою высохнуть. Также важно тщательно вымешивать цвета, подбирая оттенки. Не рекомендуется использовать неразбавленный цвет «прямо из банки». Прием «а-ля-прима», живопись в полную силу, применяют только в краткосрочных этюдах. Применение того или иного способа зависит от поставленной задачи. В работе необходимо сразу определить самые насыщенные по цвету участки, а также определить тональные отношения и теплохолодность.

Ход работы: выполнить рисунок городской улицы. Цветом заполнить и обозначить здания, улицы, озеленение и др.

Материалы: формат – лист А-3, графитный карандаш, гуашь.

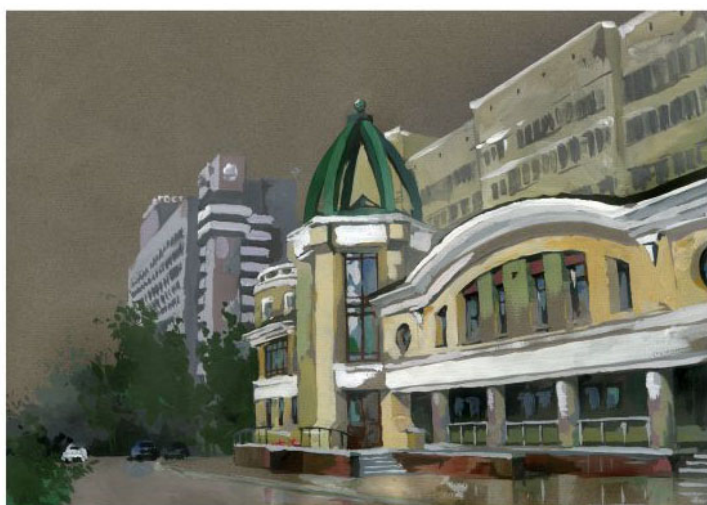

Рисунок 18 – Изображение архитектурных объектов гуашью

Раздел «Рисунок ландшафта»

Тема 9. Особенности изображения ландшафта. Способы перспективного построения. Способы графического изображения ландшафта с постройками, озеленением и др. элементами обустройства. Материалы и техника исполнения.

Цель: Знакомство со способами графического изображения ландшафта с постройками и элементами обустройства. Научиться выполнять графическое изображение ландшафта с объектами в перспективе по выбранному плану.

Задание состоит из 2 частей:

А) Выполнить копии: планов, рисунки отдельных элементов озеленения, обустройства, архитектуры в пространстве.

Б). Выполнить рисунок городской зоны (парк, набережная).

Материалы: графитный карандаш, тушь или ручка, маркер, акварель, перо, кисть №3,5. Форматы А-4, А-3.

Ход работы:

а) Изучив готовые образцы планов ландшафта других дизайнеров, на листах А4 сделать копии условных обозначений деревьев, кустарников, цветников, дорожек, строений, разрезов почвы и др. обозначения.

б) Взяв за основу готовый план, выполнить перспективное построение участка земли с постройками и элементами обустройства по выбранному плану с использованием угловой перспективы на листе формата А4.

в) На формате А4 сделать рисунок ландшафтного объекта в линейном исполнении. Продумать композицию листа, технику исполнения, расположение надписей.

г) Выполнить графическое изображение ландшафта в линейно – пятновом решении на ватмане формата А3; техника исполнения - одноцветная акварель.

д) Выполнить графическое изображение городской зоны (парк, набережная) в многоцветной графике, техника исполнения – акварель с доработкой

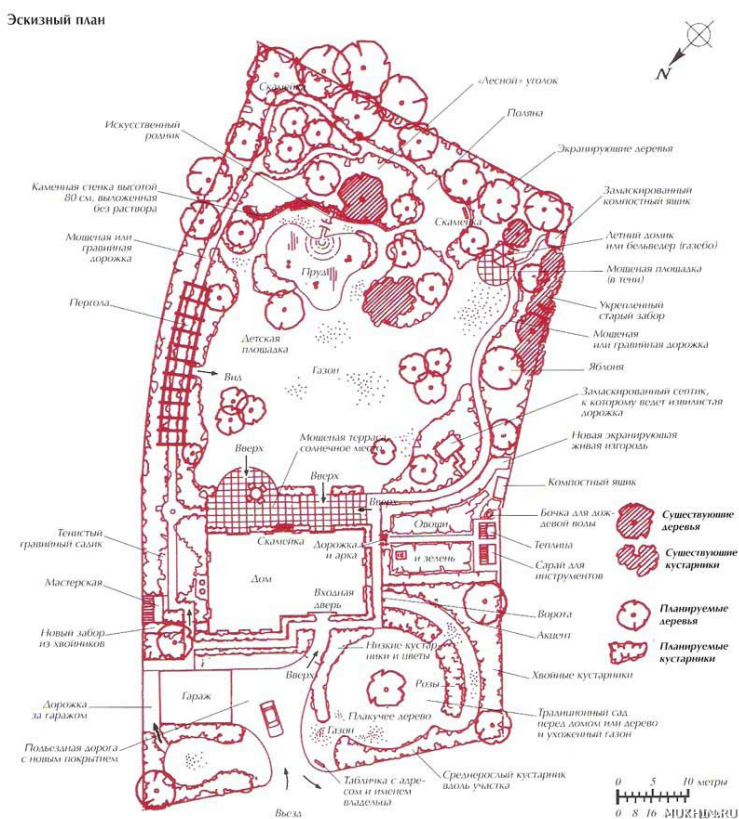

Рисунок 19 – План участка

Рисунок 20 – План участка

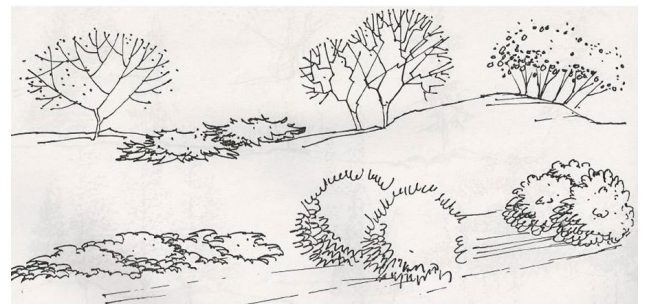
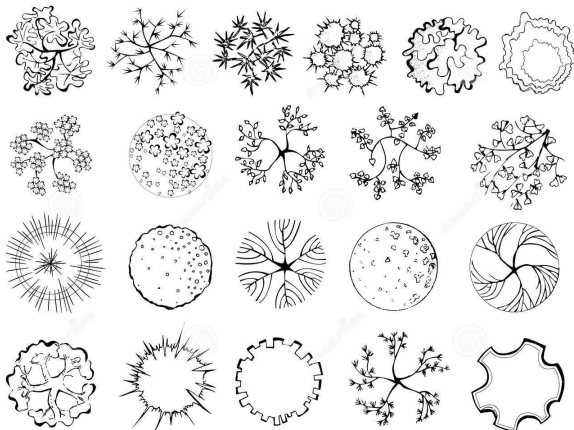

Рисунок 21 – Различные стили в изображении деревьев

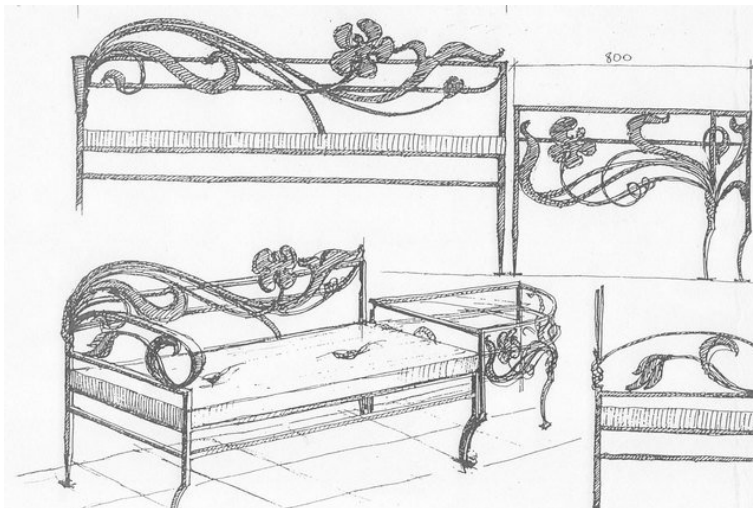
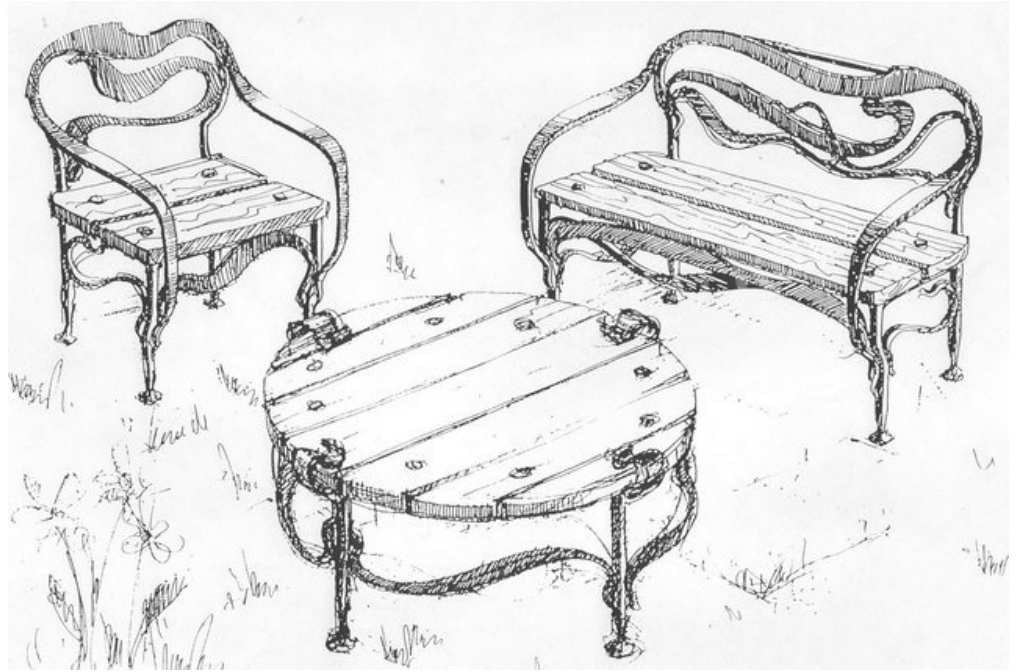
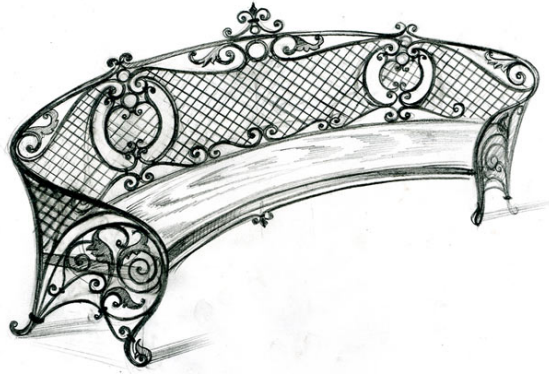

Рисунок 22 – Изображение садовой мебели

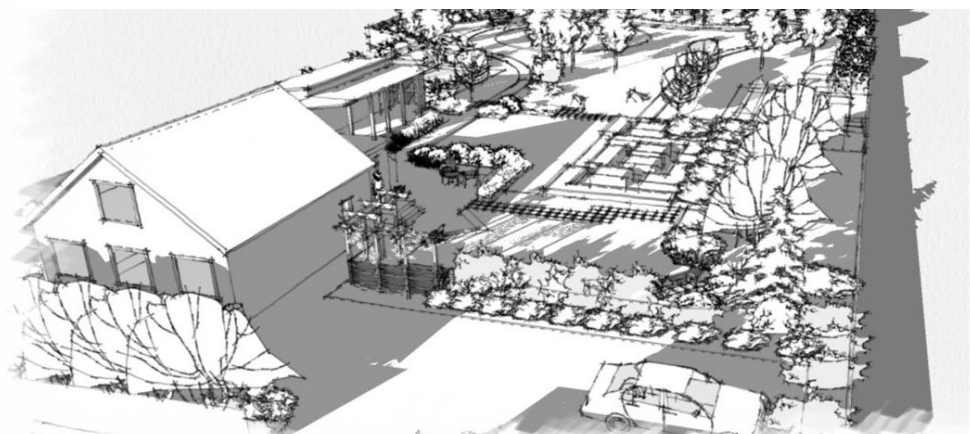
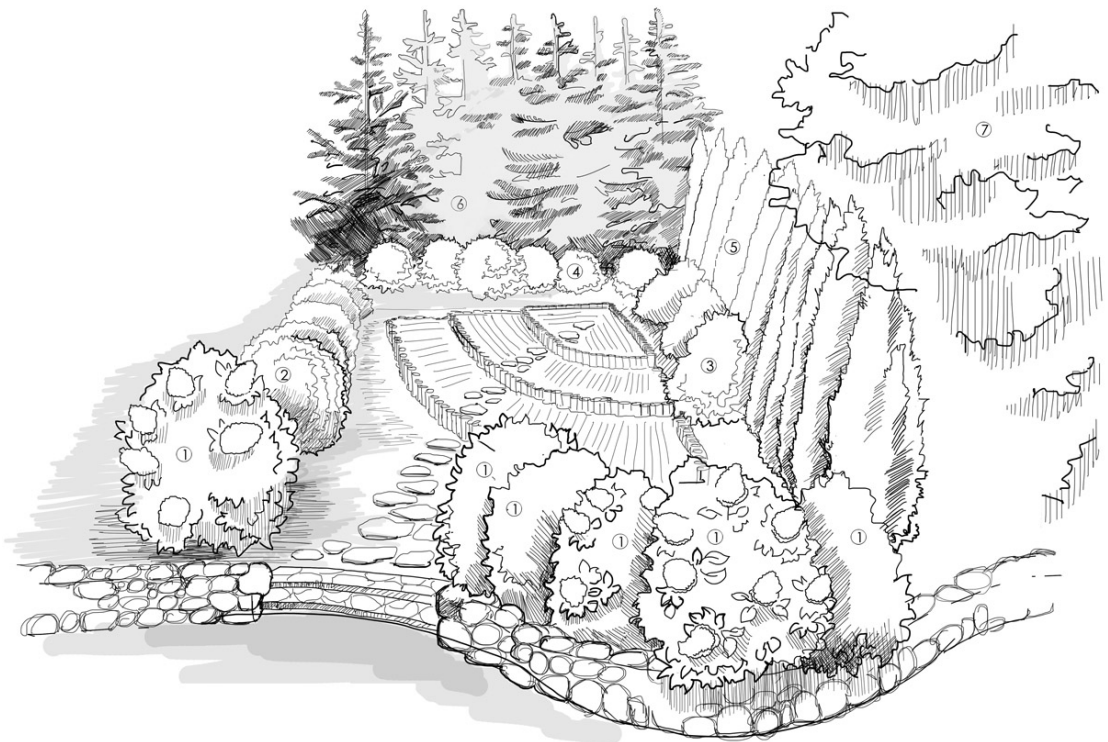
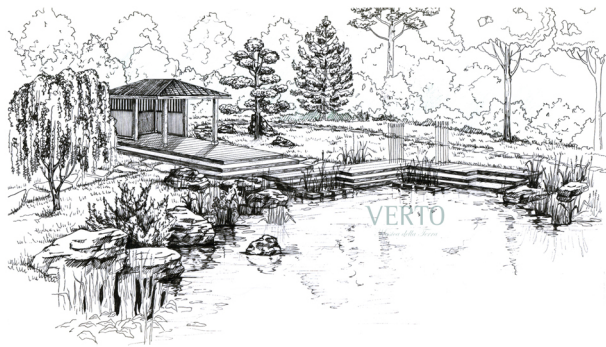

Рисунок 23 – Изображение ландшафтных участков

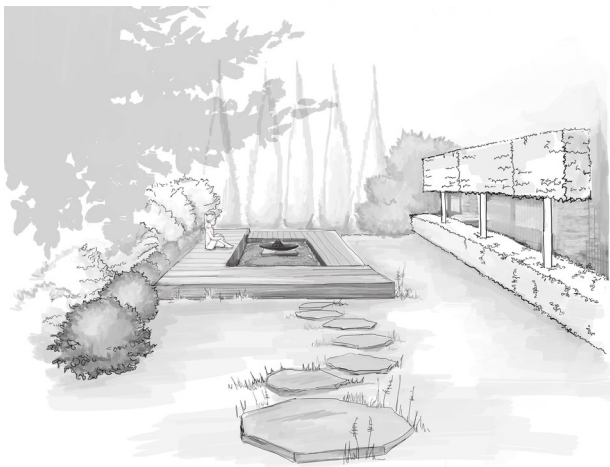
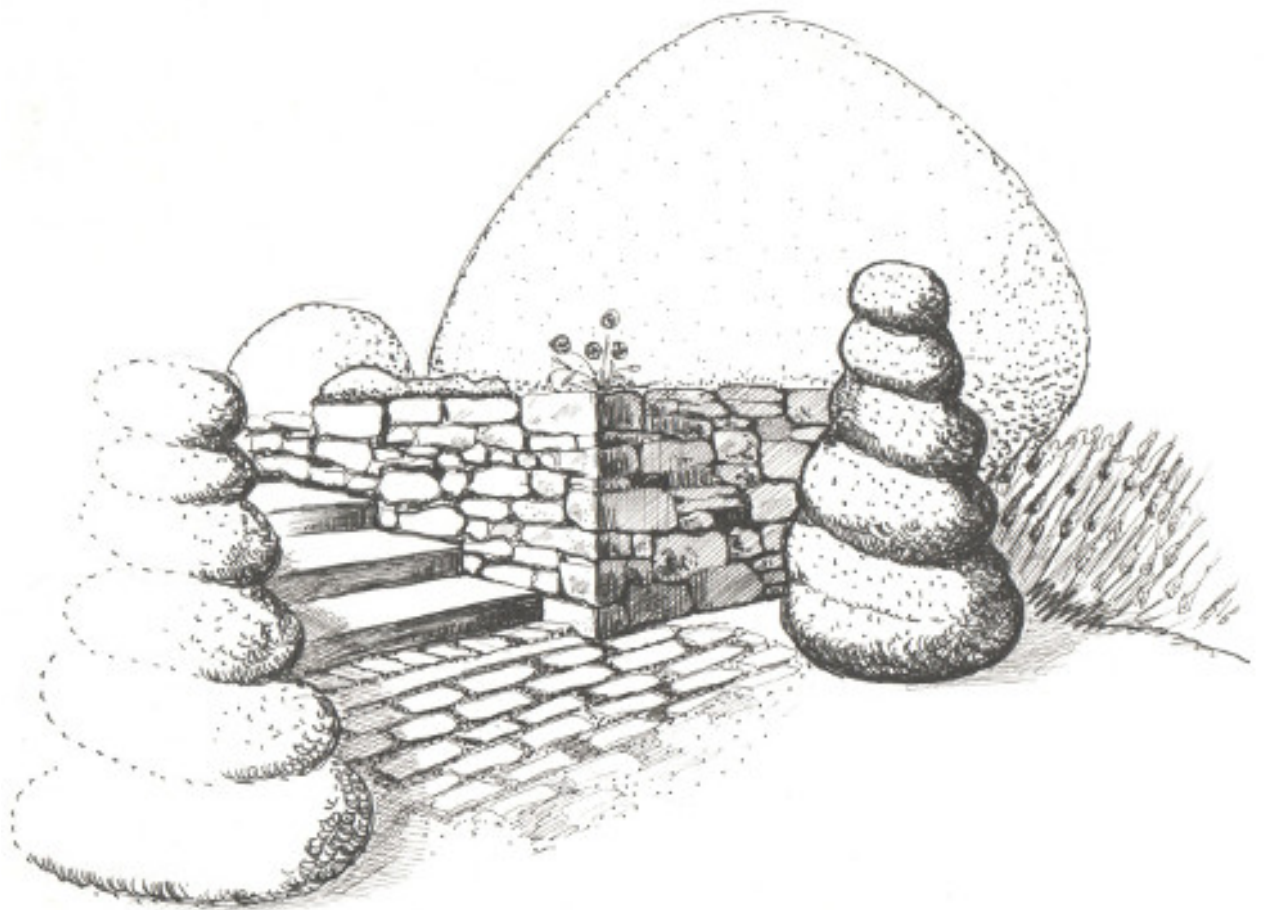

Рисунок 24 – Изображение элементов ландшафта

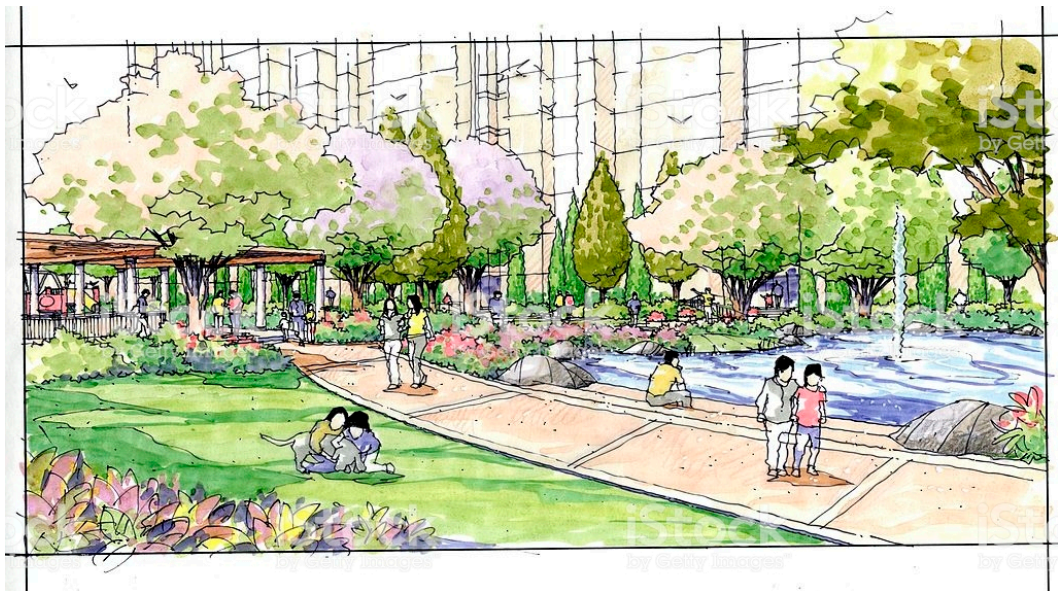

Рисунок 25 – Изображение ландшафта в цвете

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Существенной задачей начального обучения является развитие профессиональной зоркости дизайнера, умения видеть в объекте характерные черты, умения давать оценку увиденному. Накопление визуального опыта необходимо для развития правильной самооценки и для развития умения ставить себе проектную задачу как ориентир деятельности, «видеть» основу решения замысла прежде, чем начинается работа. Это особенно важно для развития целенаправленности действий.

Развитие художественно-проектных представлений как специфической формы профессионально-художественного видения дизайнера во многом зависит от методической направленности процесса обучения. Отправным пунктом этой деятельности может быть только целостное представление о будущем результате – ориентир, обеспечивающий необходимую для творчества свободу осознанного выбора.

Особенностью дисциплины «Рисунок для профессиональной деятельности» является непосредственная связь учебного процесса с практикой. Курс «Рисунок для профессиональной деятельности» должен служить подготовке квалифицированных, эстетически грамотных специалистов, способных грамотно подбирать и применять материалы при разработке художественного замысла.

Самостоятельная работа направлена на развитие и формирование профессиональных компетенций, изучение основных видов современных материалов и технологии выполнения работ для реализации дизайн-проекта на практике.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, Интернет-ресурсами, завершение и оформление аудиторных графических заданий, выполнение домашних заданий.

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. Преподаватель, демонстрируя студентам образцы графических приемов и техник из сайтов, журналов, преподаватель раскрывает разнообразие техник проектной подачи объектов дизайн-проектирования, особенности композиционного и колористического решения. Преподаватель ставит перед студентом задачу: отбирая понравившиеся образцы, трансформирует их в авторские разработки и техники графической подачи проектных работ. Основу преподавания дисциплины составляют технологии проблемного обучения, как наиболее отвечающие задачам обучения.

Темы самостоятельной работы

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с основными понятиями дисциплины «Рисунок для профессиональной деятельности», виды графических изображений, графические материалы и инструменты.

Задание 1. Цель: ознакомление с видами графики. Выполнение практических работ: упражнения на освоение работы инструментами, изучение видов бумаги, свойств графитного и цветного карандаша и др. материалов.

Задание 2. Копирование образцов дизайнерского рисунка

Тема 2. Рисунок с натуры простых геометрических тел: куб в трех положениях; куб и цилиндр; группа из нескольких геометрических тел.

Задание 3. Выполнить виды линий. Закончить аудиторную практическую работу.

Задание 4. Штрих. Закончить аудиторную практическую работу.

Тема 3. Рисунок по представлению. Куб в перспективе в нескольких положениях в пространстве.

Задание 5. Закончить аудиторную практическую работу

Задание 6.

Задание 7. Работа с натуры. Закончить аудиторную практическую работу.

Задание 8.. Конструктивное построение тел вращения, завершить аудиторное задание.

Задание 9. Работа с натуры. Натюрморт из геометрических тел, завершить аудиторное задание.

Задание 10.. Работа по воображению. Композиции из геометрических форм. завершить аудиторное задание.

Тема 4. Творческое задание. Композиция из геометрических тел по воображению.

Задание 11. Закончить аудиторную практическую работу.

Тема 5. Графика эскиза. Разнообразие графических приемов и материалов. Промежуточные стадии эскизирования – изменения характера эскиза. Связь характера графики с общим замыслом проекта.

Задание 12. Наброски. Закончить аудиторную работу.

Задание 13. Рисунок длительный, пространство интерьера. Закончить аудиторную работу.

Тема 6. Композиция и цвет. Объемно пространственное представление проекта. Перспектива как метод изображения. Фронтальная перспектива. Угловая перспектива.

Задание 14. Выполнить рисунок городской улицы. Закончить аудиторную работу.

Задание 15. Выполнить рисунок городской площади и отмыть цветом при помощи акварели. Закончить аудиторную работу.

Тема 7. Акварельная отмывка Освещение в интерьере, естественное и искусственное освещение, собственные и падающие тени.

Задание 16. Выполнить рисунок с натуры. Закончить аудиторную работу. Копирование.

Тема 8. Гуашь. Работа гуашью.

Задание 17. Выполнить рисунок городской улицы. Закончить аудиторную работу. Копирование.

Тема 9. Особенности изображения ландшафта. Способы перспективного построения. Способы графического изображения ландшафта с постройками, озеленением и др. элементами обустройства. Материалы и техника исполнения.

Задание 18. Копирование. Выполнить копии: планов, рисунки отдельных элементов озеленения, обустройства, архитектуры в пространстве. Завершить аудиторную работу.

Задание 19. Выполнить рисунок городской зоны (парк, набережная). закончить аудиторную работу.

Саяпина Наталия Дмитриевна
доцент кафедры дизайна АмГУ
Аверина Татьяна Александровна
ст.преподаватель кафедры дизайна АмГУ

Рисунок для профессиональной деятельности: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», направленность (профиль) образовательной программы Дизайн среды, направленность (профиль) образовательной программы Дизайн интерьера. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 27 с.

Усл. печ. л. 1,7.