

Министерство образования и науки Российской Федерации
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
направленность (профиль) образовательной программы
Дизайн костюма

Благовещенск, 2017

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

Составители: Кукушкина З.И., Благова, Т. Ю.

Кукушкина З.И., Благова Т. Ю. Рисунок для профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: Сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 54.03.01 направленность (профиль) образовательной программы Дизайн костюма / АмГУ, ФДиТ; сост. З.И. Кукушкина, Т.Ю. Благова. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017.

Рассмотрен на заседании кафедры дизайна

© Амурский государственный университет, 2017
© Кафедра дизайна, 2017
© Составители: Кукушкина З.И., Благова, Т. Ю.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ	4
<i>Семестр 3. Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок фигуры человека. Способы изображения набросков различными графическими способами и средствами.</i>	4
Тема 1. Зарисовки фигуры человека с натуры	4
Тема 2. Зарисовки рук в различных положениях.	6
Тема 3. Зарисовки стопы ноги в различных положениях.	7
Тема 4. Зарисовки фигуры человека в костюме по памяти и представлению	8
<i>Семестр 4. Раздел 2. Рисунок обнаженной и одетой фигуры человека. Принципы построения многофигурной композиции.</i>	9
Тема 5. Зарисовки обнаженной фигуры	9
Тема 6. Зарисовки фигуры человека в костюме	10
Тема 7. Зарисовки фигуры человека в костюме различных силуэтных форм	11
Тема 8. Выполнение 3-х фигурной композиции	13
<i>Семестр 5. Раздел 3. Выполнение художественно-графических композиций творческих эскизов костюма и плаката-афиши и журнальной графики</i>	14
Тема 9. Выполнение творческих эскизов с изображением фигуры в костюме	14
Тема 10. Выполнение рекламного плаката	19
Тема 11. Выполнение предварительных набросков с натуры для плаката	19
Тема 12. Шрифт и его роль в композиции плаката.	19
ПРИЛОЖЕНИЕ. Примеры выполнения графических работ студентов	22

В самостоятельную работу студентов входит изучение теоретического материала по дисциплине, представленном в данном сборнике.

Данный сборник составлен на основе учебного пособия:

Специальный рисунок и проектная графика. Учебное пособие. / Составители: Кукушкина З.И., Присяжная И.М. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2018. – 222 с.

Семестр 3. Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок фигуры человека. Способы изображения набросков различными графическими способами и средствами.

Тема 1. Зарисовки фигуры человека с натуры

Задание. Зарисовки фигуры человека (статичное положение), используя модульную сетку и способ «схемы». Решение: графическое (черно-белое) линейное, пятновое, линейно-пятновое.

Цель: изучение правил изображения человека в связи с точкой опоры, изучение пропорций и особенностей постановки фигуры. Использование условно-пропорциональной схемы строения фигуры человека.

Задачи: выполнить зарисовку фигуры человека в одежде, соблюдая последовательность построения рисунка: изучение пропорций и пластики тела человека; построение общего наброска позы фигуры, т.е. определение положения таза, торса, направления плечевого пояса, головы, конечностей способом «схемы».

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

Рекомендации к выполнению работы:

Изображение (зарисовка) выполняется 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. Одна из основных задач зарисовок - передать впечатление характерного движения.

Работу над зарисовкой фигуры человека в костюме необходимо разбить на этапы и вести ее последовательно. Зарисовку следует начинать с краткого анализа условно-пропорциональной схемы фигуры. Выполнение зарисовок начинается с изучения условно-пропорциональной схемы изображения фигуры человека. В настоящее время художественным канонам считается такая человеческая фигура, у которой длина головы составляет 1:8 часть от всей длины тела – от темени до стоп. Представлен канон изображения женской фигуры, модулем является часть фигуры – высота головы. Вертикаль, равная росту, разделена на 8 отрезков, которые соответствуют конструктивным поясам фигуры. Расстояние от темени до линии талии содержит три модульных единицы, от талии до линии пяток – пять (соотношение этих частей 3:5 является пропорцией «золотого сечения»). Линия талии является основным горизонтальным членением фигуры, делит ее условно на верхнюю и нижнюю части. Такая фигура считается гармонически сложенной, она зрительно удлинена, имеет ясно выраженную область талии, сравнительно небольшую голову, пропорциональные верхние и нижние конечности (рис. 39).

В эскизной графике принято упрощать изображение фигуры, приводить ее к простым и понятным геометрическим формам.

Выделяют два способа выполнения набросков: способ «строительных кубиков» и способ «схемы». В первом способе сложные формы тела нужно разложить на геометрические тела, более простые. Исходить сначала требует из крупных объемных форм, постепенно расчленяя их на более мелкие объемы, прорисовывая эллипсы внутри формы или на границе соединения форм. Такие наброски легче выполнить с обнаженной модели, так как формы в ней более понятны. Путем шарнирного соединения простых геометрических массивов возникает учебный манекен, представляющий человеческую фигуру. Геометрическая форма должна представлять каждую часть фигуры: голову, шею, торс, таз, плечи, предплечья, бедра, голени, ступни ног, ладони. Три жестких массива – голова, торс (грудная клетка), таз - соединяются друг с другом. Не имея возможности сгибаться, они могут только изменять положение относительно друг друга в трех плоскостях движения. Сложная комбинация геометрических форм может представлять собой условное изображение фигуры как в статичном положении, так и в движении: голова изображается яйцеобразной формой, шея – форма цилиндра, торс

превращается в усеченный конус, у которой большое основание является плечевым поясом, а малое – талией, тазобедренная часть – усеченный конус, бедро – усеченный конус, голень – комбинация двух усеченных конусов (в области икроножных мышц, стопы ног – клиновидная форма (рис. 40).

Способ «схемы» самый кратковременный (3-5 мин). Такие наброски рекомендуется делать со стоящей фигуры с ясно выраженным положением корпуса к опорной плоскости ног.

При опоре фигуры на две ноги осевые линии, проходящие через пояс и таз, параллельны и располагаются горизонтально. Центр тяжести: вертикальная осевая проходит яремную ямку и заканчивается в промежутке между стопами ног.

Если фигура стоит с опорой на одну ногу, то крайняя точка бедра опорной ноги будет находиться выше крайней точки бедра свободной ноги. Не опорная, свободная, нога в этом случае может иметь положение отставленной в сторону, согнутой в колене, отведенной назад (по выбору) (рис. 41).

Уровень коленной чашечки опорной ноги в рисунке находится всегда выше уровня коленной чашечки ноги свободной. Коленная чашечка свободной ноги никогда не может быть выше коленной чашечки опорной ноги.

Перед началом выполнения рисунка определяют композиционное расположение изображения фигуры на листе бумаги. В соответствии с требованиями модельерского рисунка изображение нужно выполнить во всю высоту листа, так как на фигуре будет получено крупное изображение костюма. Линию пяток рекомендуется наметить немного выше нижнего края листа, учитывая выступающую часть стоп ног позируемой фигуры. После композиционного размещения определяются пропорций фигуры по вертикали, подчиняя их условно-пропорциональной схеме. Рекомендуется рисовать фигуру соответственно модулю (единицы измерения) один к восьми. Данный способ является практичным и быстро исполняемым. Так как дальнейшее изображение фигуры в эскизе будет соответствовать пропорциям модного образа один к девяти и один к десяти.

Проведение направляющих линий общего изгиба торса от яремной ямки по белой линии живота. После изучения условно-пропорциональной схемы определяется направление ног, рук, шеи, головы.

Следующим этапом является построения рисунка основных форм тела, обобщенных до простых геометрических тел и их комбинации. Грудной клетке нужно придать форму усеченного бочонка, тазобедренной части - трапецевидную 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 (рис. 42).

Одежду на фигуре человека следует изображать в стилизованной обобщенной манере, подчинить формы складок одежды особенностям человеческого тела (рис. 43).

Выделяют характерные складки, 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 тела человека. Одежда из мягких, тонких, легких 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, изображение этих элементов необходимо для последующей их стилизации в эскизе костюма (рис. 44).

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. Освещенная поверхность фигуры в одежде выполняется легкими светлыми линиями, теневая - более толстыми, плотными.

Изучив способы изображения фигуры человека с использованием условно-пропорциональной схемы можно приступить к этапам изображения фигуры в костюме с опорой на одну (левую) ногу (рис. 45).

Контрольные вопросы к практической работе:

1. Выполнение рисунка фигуры человека по условно – пропорциональной схеме. Пропорции фигуры человека.
2. Что такое модуль и как он используется в рисовании фигуры человека?
3. Использование способа «схемы» и других в рисовании фигуры человека.
4. Рисунок фигуры человека в одежде в простых и более сложных позах: с опорой на одну ногу, в повороте, в ракурсах и т. п.
5. В чем отличие зарисовок и набросков?

Тема 2. Зарисовки рук в различных положениях.

Задание: Зарисовки рук в различных положениях с натуры и по памяти. Решение: линейно-конструктивное.

Цель: Изучение анатомического строения руки, специфики строения в связи с ракурсом, закрепление знаний анатомического строения в рисунке.

Задачи: выполнить зарисовки кистей рук человека в различных положениях, соблюдая последовательность построения рисунка: изучение анатомического строения основных частей кистей рук; композиционное решение изображения; передача пропорций общей массы и конструктивных особенностей строения рук; детальная прорисовка фалангов пальцев; завершение линейного рисунка.

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

Рекомендации к выполнению работы:

В учебном процессе предусмотрен ряд занятий, направленных на приобретение навыков выполнения зарисовок головы, кистей рук с натуры. Для этого необходимо знание условно-пропорциональных схем соотношения отдельных частей фигуры и пропорций головы, кистей рук, стоп ног. Эти схемы помогают избежать 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 величиной головы. В рисунке модели длина кисти руки, равна величине от подбородка головы до корней волос (рис. 36).

К изображению кистей рук предъявляются определенные требования. Условное изображение пропорций кисти руки представляет собой простую схему. Кисть руки от запястья до кончиков пальцев состоит из двух равных половинок: ладони (пястье) и фалангов пальцев, которые равновелики между собой. Большой палец располагается на линии, проходящей через середину пястья и первой фалангой указательного пальца. Форма пальцев и их фалангов принято изображать в виде призматической формы, в противоположность ошибочного в виде цилиндрической формы.

Конечности рисовать довольно сложно, но длительное наблюдение, знание анатомии, упражнения с натуры и по памяти помогут овладеть этими навыками. При выполнении рисунка не следует рисовать руки в сложном ракурсе. Важно, чтобы была видна вся кисть с пятью пальцами, следует избегать изображения женской руки, не соответствующему классическому положению рук модели на подиуме. Не стоит прорисовывать фаланги пальцев с ногтями и кольцами, так как это загромождает эскиз, отвлекает от главной идеи (рис. 37).

Стилизованные изображения кисти руки должны отвечать требованиям упрощенного рисунка, который будет постоянно использоваться в модельерском эскизе (рис. 38).

Контрольные вопросы к практической работе:

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

Тема 3. Зарисовки стопы ноги в различных положениях.

Задание: Зарисовки стопы ноги в различных положениях в обуви различного ассортимента. Решение: линейно-конструктивное, линейно-пятновое.

Цель: закрепление знаний и навыков построения рисунка стопы,

Задачи: определение взаимосвязи формы обуви и стопы, умение изображать различные стилизованные изображения стопы и обуви.

Рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

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

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, А3 лист располагается вертикально или горизонтально.

Рекомендации к выполнению работы:

В учебном процессе предусмотрен ряд занятий, направленных на приобретение навыков выполнения зарисовок стопы ноги, обуви и аксессуаров. Для этого необходимо знание пропорциональных соотношений частей фигуры человека между собой, кистей рук, стоп ног. Важно знать отношений длины пальцев и ладони к размеру головы, отношения стопы ноги и высоты головы. В стилизованном эскизе модели длина стопы и головы равновелики (рис. 30).

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.

При изображении стопы нужно быть особо внимательными, рисуя стопы: его форма представляет собой комбинацию цилиндра, две сферы-щиколотки, из которых внутренняя выше, внешняя – ниже, пяточная кость в виде сферы, на которой возвышается коническая часть плюсны, она соединяется с плоской призматической формой фалангов пальцев (рис. 31). Положительно «работает» на изображение стопы и обуви методика построения зарисовки исходя из отпечатка следка на горизонтальной поверхности. После его перспективного изображения находится место положения каблука, пятки, средней части стопы (плюсны) и фалангов пальцев. Далее «надстраивают» высоту и форму каблука, пятки, линиями внутреннего и внешнего свода, соединяют с «призмой фалангов пальцев» (рис. 32).

В зависимости от моды, обувь может иметь различную форму и декор. Изменение формы и высоты голенищ, 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 пропорций частей фигуры человека помогут правильно изобразить стопу человека в различной модной обуви (рис. 33). На основе рисунка с натуры выполняются стилизованные (упрощенные) изображения женской обуви, которые используются в эскизе костюма (рис 34). На основе рисунка с натуры выполняются творческие, упрощенными изображениями стопы и обуви (рис. 35 а, 35 б).

Контрольные вопросы к практической работе:

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

Тема 4. Зарисовки фигуры человека в костюме по памяти и представлению.

Задание: на основе знаний анатомии и правил выполнения рисунка фигуры человека, выполнить зарисовки фигуры по памяти, представлению и воображению.

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

Последовательность построения рисунка:

- используя знания и умения выполнения фигуры человека с натуры выполнить зарисовку соответственно условно-пропорциональной схемы;
- выполнить наброски по памяти с различными заданиями на движение фигуры и позы;
- выполнить зарисовки фигуры по представлению и воображению.

Задание является проверочной и закрепляющей работой после темы «Зарисовки фигуры с натуры».

Предлагаются 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 и согнута в колене.
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.

Рекомендации к выполнению работы:

Зарисовки по памяти исполняются через некоторый промежуток времени после наблюдения, на основе закрепившихся в сознании зрительных образов.

Зарисовки по памяти полезно провести и в аудитории после исполнения зарисовок с натуры, а затем проверить нарисованное по памяти. Работа над набросками по памяти способствует значительному улучшению работы над наброском с натуры. Глаз становится острым и цепким, способным быстро анализировать увиденное, данный опыт рисования необходим в дальнейшей работе над созданием эскизов моделей костюма (рис. 46).

Зарисовки по представлению связаны с более длительным запоминанием ранее воспринятых объектов и способностью более или менее четко представлять их обобщенный образ в своем сознании (рис. 47).

Зарисовки по воображению, тесно связанные с набросками по представлению, применяются в первоначальных композиционных поисках при решении какой-либо творческой темы. Такой набросок-эскиз выполняется на основе комбинаций своих представлений о человеке, о его характере и модном образе. Варианты заданий на постановку различных поз фигуры рекомендуется использовать на первой стадии построения. В этом случае необходимо воспользоваться способом «схемы» в изображении позы, далее каждая часть фигуры изображается упрощенно – в виде простой геометрической формы (цилиндр, конус и т. д.) (рис. 48). Итогом работы является прорисовка одежды на фигуре. Одежду на фигуре человека следует изображать в обобщенной манере, подчинить формы одежды особенностям формы человеческого тела. Нужно выделить небольшое число лаконичных складок, которые подчеркнут пропорции, объем, движение, жест изображаемой фигуры. Если костюм из мягких, тонких, легких тканей, то он четко выявляет и подчеркивает пластику тела. Одежда из плотных толстых тканей обычно скрывает форму, обобщая фигуру. Построение рисунка фигуры, изображаемого «насквозь» под одеждой, оставить в тонких линиях, усилить линии в

прорисовке особенностей костюма. Необходимо подчеркнуть освещенную часть фигуры в одежде легкими светлыми линиями, тенью - более толстыми, плотными (рис. 49).

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?

Семестр 4. Раздел 2. Рисунок обнаженной и одетой фигуры человека. Принципы построения многофигурной композиции.

Тема 5. Зарисовки обнаженной фигуры

Задание: Зарисовки обнаженной фигуры, линейно-конструктивный рисунок (стоящая и сидящая фигуры).

Цель: изучение правил изображения обнаженной фигуры человека

Задачи: компоновка изображения, передача движения и пропорций, конструктивное построение, анатомический анализ.

Рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

- анализ и пластическое осмысление натурной постановки;
- композиционное размещение фигуры в листе;
- передача движения фигуры и пропорциональных отношений;
- конструктивное решение объемов, анатомический анализ;
- передача материальных качеств пластической формы тоном;
- обобщение рисунка.

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

Рекомендации к выполнению работы:

Предварительно до этого задания каждый студент делает наброски и зарисовки еженедельно. Модель должна менять 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. В зарисовках передается движение, пропорции масс, пространственные связи, характер, это вырабатывает у студентов такие качества, как наблюдательность, умение видеть сущность, позволяет проявить индивидуальность и собственную манеру исполнения. Зарисовки обнаженной модели выполняются в тот же временной период (рис. 65). Это дает возможность изучать пластику движений человека, увязывая ее с характером одежды. Выполнять зарисовки сидящей фигуры сложнее для начинающего рисовальщика из-за иных пропорций фигуры стоя. В сидящей фигуре важно определить отношение направления торса к тазовой и бедренной частям тела.

Методика выполнения зарисовок:

- от начала до конца наблюдать натуру и изображать ее на бумаге;
- по памяти, т.е. после наблюдения натуры через какое-то время закрепить увиденное в сознании и затем воспроизвести натуру на бумаге;
- по представлению «от себя», т.е. фиксируя на бумаге
- представление о ранее увиденной натуре.

Наблюдения, на основе закрепившихся в сознании зрительных образов: Наброски по памяти полезно провести и в аудитории после исполнения длительного рисунка, а затем проверить нарисованное по модели. Работа над набросками по памяти способствует значительному улучшению работы над наброском с натуры.

Наброски по представлению связаны с более длительным запоминанием натурной модели и способностью четко представлять ее обобщенный образ в своем сознании.

Наброски по воображению, тесно связанные с набросками по представлению, применяются в первоначальных композиционных поисках при решении декоративной композиции обнаженной модели в интерьере. Работа выполняется на основе комбинаций своих представлений об обнаженной фигуре и окружающей среде. Активность восприятия конструктивной формы натуры выражается в набросках линейным способом (рис. 66). Линии нужно разнообразить, как по ширине (толщине), так и по тональной насыщенности в зависимости от расположения форм обнаженной фигуры в пространстве. Линия должна быть гибкой, певучей, замкнутой, опоясывающей форму тела. Следующим этапом должно быть освоение линейно-объемного метода рисования. Рисунок обнаженной натуры большого формата выполняется от общего к частному. В линейно-объемном рисунке контур, границы объема дополняются штриховым пятном, который используется как средство передачи элементов светотени. В тональном рисунке важно передать отношение теней, полутонов и света на основе ранее приобретенных знаний и навыков по выявлению объема простых геометрических тел (цилиндра, конуса, сферы). При этом студенту имеется возможность не только проще построить фигуру человека, но и найти правильный перспективный вид формы в пространстве (рис. 68 а, 68 б). Для решения тональных отношений плоскостей форм обнаженной фигуры используется легкий штрих. Рисунок обнаженной фигуры человека начинают с определения ее центра тяжести расположенного в области таза на уровне лобковой кости. Через найденный центр тяжести проводят вертикаль, проходящую через площадь опоры, а вверху через яремную ямку. Определяют пропорции сидящей фигуры один к шести (рис. 67). На осевой изображают линии направления плечевого пояса, груди, талии, бедер, коленных чашечек. Затем от яремной ямки намечают линию середины торса (белая линия живота), определяя этим движение торса. Далее переходят к определению пропорций фигуры по горизонтали. Легкими штрихами определяют ширину торса, головы, плеч и в последнюю очередь – рук, начиная от плеч до локтя и далее до кистей рук. Контур рисунка можно подчеркнуть штрихом в затемненных местах общей формы. Закончить рисунок обнаженной фигуры человека необходимо обобщением всех деталей и подчинение их главному. Перед проведением задания следует показывать рисунки обнаженной фигуры человека работы мастеров. В линейно-тональном рисунке можно использовать кроме карандаша, сангину, уголь, жидкую тушь (рис. 69). Рисование обнаженной модели является основой для дальнейшего применения рисунка в различных областях художественного творчества: создание эскизов костюма и декоративной композиции обнаженной модели в интерьере.

Примеры выполнения сидящей фигуры на рисунках 70-73.

Контрольные вопросы к практической работе:

1. В чем отличие выполнения зарисовок и набросков от академических учебных постановок?
2. Как вы понимаете единый процесс изучения обнаженной фигуры и рисовании фигуры человека в костюме?
3. Какие выразительные графические средства применяются при выполнении зарисовок?
4. В чем отличие построения рисунка фигуры в позе «сидя и стоя»?
5. Рисунок фигуры человека в одежде в простых и более сложных позах: с опорой на одну ногу, в повороте, в ракурсах и т. п.

Тема 6. Зарисовки фигуры человека в костюме

Задание: Зарисовки фигуры человека в костюме в различных положениях. Решение: линейно-конструктивное.

Цель: изучение характерных складок и пластической взаимосвязи фигуры человека и формы костюма.

Задачи: анализ постановки фигуры человека, определение пропорциональных отношений и движения частей фигуры, определение зависимости формы костюма с формой человеческого тела.

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

Рекомендации к выполнению работы:

Работу над зарисовкой модели человека в костюме нужно вести последовательно, используя при этом методику изображения фигуры в одежде с помощью графических средств пятна и линии.

Последовательность выполнения зарисовки с натуры или фотомодели по журналам мод:

1. Зарисовку нужно начинать с определения позы фигуры. Выбор фотомодели (поза фигуры должна быть удачной для показа конструкции одежды, не должно быть дополнительной опоры);

2. Анализ движения фигуры (определить опорную ногу);

3. Определение композиции в листе;

4. Определение яремной ямки, построение осевой центра тяжести на модели;

5. Фиксация на модели подбородка, середины переносицы, лба, середины глаз, яйцеобразной формы головы;

6. Определение направления линии плеч;

7. 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);

8. Определение изгиба торса от яремной ямки по линии середины торса (белой линии живота);

9. Определение направления линии груди, которая будет почти параллельна линии плеч;

10. Определение направления линии талии;

11. Определение линии бедер, соподчиняется линии талии (вертел бедра опорной ноги поднято вверх, не опорной – вниз);

12. Определение линии колен (опорное колено выше);

13. Определение положения щиколотки опорной ноги (касается или приближается к осевой), показатель точки опоры;

14. Определение расстояния от середины коленной чашечки одной ноги до коленной чашечки другой ноги (использовать модуль – высота головы);

15. Определение положения рук (у опущенной руки локоть находится на уровне талии), у руки согнутой в локте угол сгиба находится между уровня груди и талии;

16. Рисунок основных объемов тела, обобщенных до простых геометрических тел и их комбинации.

17. Построение формы одежды.

Ширина и толщина всех частей тела фотомодели соизмеряется с высотой ее головы (модулем). Голова составляет 1/8 часть от всего роста.

Примеры выполнения в соответствии с рисунками 43-47.

Тема 7. Зарисовки фигуры человека в костюме различных силуэтных форм

Задание: Зарисовки фигуры человека в костюме различных силуэтных форм (фигура в движении). Решение: пятновое силуэтное.

Цель: выявление различий силуэтных форм костюма.

Задачи: изучение правил обобщения и стилизации формы, выявление красоты пятна.

Последовательность выполнения зарисовки:

- анализ позы фигуры человека;

- определение пропорциональных отношений частей фигуры;

- построение обобщенной обнаженной фигуры;

- определение зависимости силуэта формы костюма и формы человеческого тела;

- проработка отдельных частей и деталей в одежде;

- завершение зарисовок и создание многофигурной композиции.

Требования к оформлению: Натурные зарисовки выполняются в карандаше на листе

формата А3, лист располагается вертикально. Итоговый чистовой лист выполняется тушью.

Рекомендации к выполнению работы:

Последовательность работы над графическим изображением заключается в следующем:

а) рисунок с натуры, б) работа над эскизами, в) выполнение чистовых графических листов.

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

В данной работе зарисовки фигуры человека выполняются на отдельных листах, чтобы затем их можно было компоновать их вместе. В работе учитывается характер силуэтной формы костюма и одномасштабность изображения. Композиция из отдельных фигур получится хорошей тогда, когда на одном листе изображаются хотя бы по две фигуры, связанные единым пластическим замыслом (рис. 59). Ошибочно на итоговой композиции располагать фигуры на одинаковом расстоянии, в одних и тех же позах, если фигуры разномасштабны, если одна фигура нарисована выше другой, а по масштабу они одинаковы. Используя отдельные зарисовки выполняется итоговая композиция из пяти и более фигур, одетых в костюмы различных силуэтных форм.

Силуэты в костюме могут быть классифицированы по виду геометрической формы: прямой, трапециевидный, овальный, Х-образный, А-образный, силуэт «ампир» (модели с завышенной талией), комбинированный (из нескольких фигур) (рис. 60).

Силуэты в костюме можно классифицировать по степени прилегания к телу человека: свободный, расширенный, полуприлегающий, приталенный (прилегающий), зауженный книзу (рис. 61).

Полуприлегающий силуэт в одежде повторяет форму тела, делая плавный прогиб в области талии на естественном месте, поэтому проектируют ее умеренного или малого объема в зависимости от степени прилегания.

Прямой силуэт по геометрическому виду близок к прямоугольнику или квадрату, а также к перевернутой большим основанием вверх трапеции. Прямой силуэт может иметь жесткий, четко выраженный контур или мягкие, скругленные очертания.

Трапециевидный 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 (рис. 62).

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. 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. В изделиях силуэта «песочные часы» малообъемный лиф сочетается с плотно облегающей юбкой, разделяясь линией талии.

После выявления силуэтных форм в одежде выполняется пятновое изображение, которое иногда сочетается с линейной прорисовкой конструкции других деталей. Вид графической подачи изображения может быть следующей:

темные пятновые силуэтные изображения на светлом фоне;

светлые пятновые силуэтные изображения на темном фоне;

темные и светлые силуэтные изображения с включением в изображения небольших участков поверхности фактуры (рис. 63). Силуэтные изображения позволяют применять в качестве исходного для дальнейшей стилизации в эскизе костюма. Каждый автор

композиционно располагает фигуры, группируя их, используя при этом приемы пятновой черно-белой графики (рис. 64).

Контрольные вопросы к практической работе:

1. Какова последовательность выполнения рисунка фигуры человека в одежде?
2. Как определить зависимость рисунка силуэтной формы костюма и силуэта фигуры человека?

3. Какими графическими средствами передается форма костюма в зарисовке?

4. Графические средства, используемые в рисунке: линии, штрихи, тональное пятно.

Графические материалы и их применение.

5. Черно-белая графика и виды графических приемов в рисовании: рисунок силуэтом, линией, штрихом.

6. Перечислить основные силуэты современной одежды

Тема 8. Выполнение 3-х фигурной композиции

Задание: Выполнение композиционных графических листов с изображением 3 фигур.

Решение: 2-3-х тональное, линейное, линейно-пятновое.

Цель: научиться компоновать и согласовывать в листе 3 фигуры в костюме.

Задачи: изучение правил объединения фигур в 3-хфигурной композиции, изучение графических возможностей линейного и линейно-пятнового изображения.

Рекомендации к выполнению работы:

Проблема композиционных связей в двух-фигурной, трех-фигурной композиции решается как «проблема диалога фигур» или «проблема общения фигур». Изображения необходимо увязать между собой: по смыслу и пластически (пространственно).

В двух-фигурных композициях обе фигуры важны, они приковывают внимание, даже если одна из них по замыслу второстепенная. Общение двух фигур с третьей может быть прямым или выражаться поворотами голов, жестами, а может быть скрытым – внутренним. Различные нюансы общения (вплоть до разобщения) выражает дистанция между фигурами (рисунки приложения 46-50, 105).

Допускаются двух-фигурные композиции, когда дистанции между фигурами сокращаются до минимума, ее практически нет, и фигуры сливаются в один общий силуэт. Многофигурная композиция из отдельных фигур получится правильной тогда, когда на листе будет организована одна или две группы, связанные одним пластическим замыслом. Разобщенность может разрушить цельность композиции, если они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и в одних и тех же позах.

Для построения гармоничной многофигурной композиции необходимо так расположить и связать (пластически и тонально) отдельные части графического листа, чтобы создать единое целостное впечатление.

При решении многофигурной композиции в зависимости от размера фигур, вида и назначения одежды возможны два варианта:

одномасштабные композиции (рис. 106 а, 106 б);

разномасштабные композиции (рис. 107).

При выполнении одномасштабной композиции устанавливается пластическая связь между фигурами (касанием плечевого пояса, поворотом торса).

В работе над композицией одновременно изображают фигуры и элементы фона, что важно для прослеживания пластической связи между фигурами и фоном.

В разномасштабной композиции фигуры находятся в сложном взаимодействии, поэтому роль степени условного пространства возрастает.

В разномасштабной композиции нельзя допускать следующее:

положение стоп меньшей по масштабу фигуры не должно быть на одном уровне с другой фигурой, большей по масштабу;

разномасштабные фигуры рисуются с разным по величине модулем (величиной головы).

Пропорции головы ближней фигуры на 1/3 или 1/2 больше, чем у фигуры второго плана.

Многофигурные композиции выполняются на листах, приближающихся к прямоугольнику с большей длиной (используется высота листа А4).

Композиционный центр многофигурной композиции является смысловым композиционным узлом всех существующих связей. В большинстве случаев он находится в середине изображения картинного поля или близко к нему. Это обуславливается различными сюжетными задачами работ и особенностями пластической организации композиции.

В процессе выполнения эскиза необходимо помнить о многообразии графических приемов и способов изображения. Оно может быть черно-белым, цветным. Убедительность и выразительность эскиза моделей достигается использованием пятновой графики, линией и пятна. Акцентирование композиционного центра выражается усилением тона линии, усилением анализа формы, тоновым контрастом или цветовой гаммой.

Контрольные вопросы к практической работе:

1. Последовательность выполнения зарисовок мужской фигуры.
2. В чем состоит пропорциональное различие мужской и женской фигур?
3. Специфика постановки мужской фигуры в различных позах.
4. Принципы построения двух-фигурной композиции.
5. Какие возможности имеют характер и пластика поз в двух-фигурной композиции?
6. Чем выражается в рисунке общение двух, трех фигур?
7. Чем является фор-эскиз в подготовительной работе над графическим изображением?
8. В чем заключается последовательность выполнения графических листов?
9. Композиционная особенность построения многофигурной композиции.
10. Графические приемы изображения многофигурной композиции.

Семестр 5. Раздел 3. Выполнение художественно-графических композиций творческих эскизов костюма и плаката-афиши и журнальной графики

Тема 9. Выполнение творческих эскизов с изображением фигуры в костюме

Задание: Выполнение творческих эскизов с изображением фигуры в костюме с использованием различных приемов изображения цветной графики.

Цель: научиться сочетать цвета в эскизе костюма, применять графические фактуры.

Задачи: изучить правила гармоничного сочетания хроматических цветов, изучить графические приемы передачи фактур, применить знания о цвете и графических фактурах в эскизе.

Требования к оформлению: работа выполняется на листе формата А3.

Художественные материалы: гуашь, кисть, гелевая ручка.

Рекомендации к выполнению работы:

Выполнить эскиз в хроматических цветах, в 2 или 3 тона, применяя один из вариантов гармонических сочетаний (цвета подбираются по хроматическому ряду) на основе знаний цветового круга. Произвести описание модели по цвету.

Используя фотомодель по журналам мод произвести разработку эскиза модели с учетом обобщения форм и стилизации.

Эскиз модели выполнить в хроматических тонах с учетом парности цветов и сочетанием 3-х цветов (согласно количеству ассортимента одежды в комплекте), соблюдая последовательность выполнения:

- проследить использование актуальных цветовых тонов в современной одежде по фотомодели;
- определить по хроматическому ряду сочетание цветов;
- цветовые решения эскиза модели выполнить в плоскостно-декоративной технике последующей переработкой в линейную графику. Эскиз выполняется с решением двухцветного сочетания или трехцветного сочетания (по принципу «треугольников»).

Выполнение цветного изображения эскизов костюма развивает у студентов видение гармонических сочетаний, необходимых при выполнении композиции моделей костюма.

Большие изобразительные возможности содержит цветная графика. При умелом составлении композиции эскиза костюма цветная графика приобретает особые качества изысканности, элегантности. Графическими средствами можно передать чувство фактуры и цвета ткани. Принципы построения цветного изображения эскиза в тональном различии, сравнении пропорций площадей, пятен аналогичен созданию ахроматического решения.

Для наибольшей выразительности графического многоцветного костюма с целью имитации фактуры ткани используют различные техники графической подачи.

При выполнении композиции эскиза костюма в цвете используются различные виды техники: плоскостно-декоративная техника, монотипия, энкаустика, аппликация с использованием цветных бумаг и выкрасок и др. Использование различных видов техники графических композиций дает возможность передать в эскизе фактурное решение, отражающее образную характеристику замысла художника. Каждая из этих техник обеспечивает свой иллюзорный эффект передачи фактуры материалов изображаемых предметов костюма.

Монотипия – это техника печати, при которой возможен один единственный отпечаток с плотной поверхности.

Монотипия выполняется следующим образом. На поверхность стекла или картона, чередуя пастозные и разбавленные слои, наносится краска (акварель, гуашь, темпера) кистью или ватным тампоном (рис. 144 а). Техника письма должна быть живой, непосредственной. Особенно хорошо получается монотипия тогда, когда в работе применяется разная фактура – плотные тона прокладываются пастозно и рельефно, светлые места пишутся жидко, каждый мазок четко читается.

Чтобы не допустить высыхания красок и получить отпечаток, необходимо ускорить процесс выполнения работы.

Влажный лист бумаги осторожно накладывают на доску или стекло и несколько раз прокатывают по нему валиком, равномерно надавливая на всю поверхность изображения. Изображение эскиза в технике монотипия характеризуется бархатистостью и особой живописностью, используется при изображении моделей костюма из шелковой или шифоновой ткани (рис. 144 б).

Энкаустика (от греч. *enkaio* – вжигаю) – это особая графическая техника с использованием парафина или воска (рис. 145 а).

Начальным этапом работы является нанесение на лист бумаги рисунка и выполнение эскиза в плоскостно-декоративной технике. Цвета рекомендуется брать более насыщенные, светлые или яркие. Вторым этапом, поверх цветного изображения наносится втиранием парафин тонким слоем. Следующим слоем является гуашь черная или других темных тонов. Рекомендуется смешать гуашь с мылом или шампунем, чтобы получить гладкую и ровную поверхность.

Графику выполняют, руководствуясь форэскизом или рисунком, линии которого можно предварительно продавить тонко отточенным карандашом или перевести на кальку. Продавленные линии служат ориентиром для выполнения графической композиции заостренным предметом виде цыганской иглы или спицы (рис. 145 б).

Выразительность композиции в технике «Энкаустика» заключается в фактурности, мерцании пятен и линий – белых или цветных.

Энкаустика эффектно показывает декоративный орнамент ткани в клетку, трикотажное переплетение.

Аппликация – это наложение на бумагу различных материалов, создающих тем самым рисунок, орнамент, изображение.

Использование аппликации с успехом может применяться в костюмном эскизировании. При этом на изобразительную плоскость могут наклеиваться самые разные материалы, чаще всего это разнообразные виды бумаги: цветная однотонная, вырезки из газет и журналов, а также созданная самостоятельно путем окрашивания акварелью и гуашью обычной белой бумаги (рис. 146 а).

Кроме бумаги на эскиз могут наклеиваться фольга, ткань, кожа, мех, тогда такой способ изображения будет называться коллажем.

Это связано с тем, что изображение строится за счет сочетания пятен различного цвета, формы и размеров. Линия здесь не имеет самостоятельного значения, она является лишь границей пятен.

Техника аппликации обладает определенными достоинствами: она дает возможность не отвлекаясь на мелкие детали изображать крупные пятна основных силуэтных масс, приводя их к упрощенной геометрической форме.

При работе над коллажем и аппликацией можно использовать следующие материалы: бумага разноокрашенная разных сортов (матовая и глянцевая), калька, бумага с типографическими фактурами, мягкая бумага разных сортов, обои с рисунком.

При работе используются искусственные и синтетические материалы: самоклеющаяся пленка разных цветов, искусственный кожзаменитель, текстильные материалы, гладкоокрашенные ткани, ткани с ткацким рисунком.

Аппликативное решение композиции может быть различной сложности и сочетаться с другими приемами и техниками изображения.

Овладение навыками создания художественно-графической композиции является важным этапом в подготовке будущих дизайнеров в области проектирования и разработки моделей при изготовлении костюма (рис. 146 б).

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь обобщать форму предметов, композиционно организовывать графический лист, выделять композиционный центр различными техническими и графическими приемами изображения, владеть разнообразными техниками исполнения декоративной композиции.

Обучение графическим приемам выполнения эскиза завершается творческим процессом освоения общих принципов преобразования всех способов в декоративные образы (рис. 147, 148).

Работая над заданиями к лабораторной, курсовой, дипломной работ, студенты должны придерживаться следующей системы:

- искать выразительные средства для реализации своей идеи;
- создавать целостную композицию, подчинять второстепенное главному;
- уметь пользоваться цветовыми и тоновыми контрастами;
- использовать ритм как организующее начало;
- определять цветовой строй гармонических сочетаний;
- использовать различные техники декоративного изображения.

Изложенное содержание отражает основы декоративной композиции, позволяет реализовать идею о необходимости предварительной подготовки к решению учебных и творческих задач на уровне дисциплин специализации в процессе выполнения курсовых работ, дипломных проектов.

В процессе творческой деятельности будущий дизайнер по костюму должен овладеть цветовой грамотой, знать основные характеристики цвета и способы их взаимодействия в композиции, для выполнения которых используются две группы цветов: ахроматические и хроматические.

Ахроматические цвета - не имеют цветового тона и отличаются только по светлоте. Условием любого изображения на плоскости является заметность пятен по отношению друг к другу. Главное влияние на нее оказывает относительная светлота пятен. Светлотная контрастность является главным средством построения композиции (рис. 133, 134).

Двухтоновые композиции всегда плоскостны. Небольшой глубиной обладают двухтоновые композиции в связи со способностью светлых тонов «выступать», а темных «отступать», трехтоновость обеспечивает ясную читаемость произведения искусства, его конструктивность, и создают соответствующее образное решение в эскизах: праздничность,

нарядность и тому подобное. Введение в композицию третьего тона повышает выразительные возможности светлотных отношений в ахроматических и цветных изображениях (рис. 135).

В композиции возможно присутствие и большего количества тонов, чем три, но добавочные тона должны приближаться к трем основным, иначе изображение теряет читаемость и художественные качества.

Лучшее взаимодействие площадей трех тонов наступает тогда, когда они связаны математическими пропорциями.

Дизайнеры по костюму руководствуются в своей практической деятельности цветовым кругом, в основу которого положены разработки В.М. Шугаева. Цветовой круг этого автора строится на четырех основных цветах: желтый, красный, синий, зеленый.

Хроматические цвета – это спектральные цвета, которые отличаются друг от друга по трем характеристикам:

1. Цветовой тон – название цвета, например, синий, зеленый, коричневый. Название цветового тона может быть связано с явлением или предметом природы, например, цвет ночного неба, фиашковский.

2. Светлота – степень отличия цветового тона от черного и белого. В спектральных цветах как самый светлый воспринимается желтый цвет, а самый темный – фиолетовый.

3. Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического или наличие белого цвета в основном тоне. Например, красный – насыщенный цвет, цвет цветущей яблони (розовый) – малонасыщенный.

В разработке эскизов моделей одежды относительно цветового круга В.М. Шугаева используются четыре вида цветовых сочетаний двух тонов:

сочетание родственных цветов, находящихся в одной четверти круга: желтый, оранжево-желтый, желто-красный (рис. 136 а);

сочетание родственно-контрастных цветов (два цвета, соединяемые хордой, параллельной диаметру круга в соседних четвертях). Например, оранжевый и салатный, фиолетовый и цвет морской волны (рис. 136 б);

сочетание контрастных или дополнительных цветов, находящихся на противоположных концах диаметра круга. Например, красный и зеленый, желтый и синий (рис. 136 в).

Исходя из теории гармонического сочетания цветов, используются следующие варианты исполнения цветных эскизов:

1. В гармонизируемых цветах присутствует равное количество главных цветов (например, желто-оранжевый и желто-зеленый);

2. Цвета одинаковые по светлоте, т.е. в них присутствует равное количество белого или черного цвета;

3. Цвета одинаковые по насыщенности (это пары взаимно дополнительных цветов, например, оранжевый – синий, они имеют одинаковую силу цвета).

Создание многоцветного трехтонального плоскостно декоративного решения с целью определения расположения цветных пятен, обуславливается количеством цветов использованием теории гармонических сочетаний по принципу треугольников:

1. Два родственных цвета в основании узкого равнобедренного треугольника сочетаются с третьим на его вершине, который является контрастно-дополнительным к этим двум (рис. 137 а);

2. Плоский равнобедренный треугольник. Два родственно-контрастных цвета и третий главный объединяет первых два;

3. Три родственно-контрастных цвета сочетаются по принципу прямоугольного треугольника. Гипотенуза треугольника является диаметром цветового круга;

4. Три цвета в вершинах равностороннего треугольника, вписанного в цветовой круг: одна из его сторон параллельна диаметру круга. На вершине расположен главный цвет, который является контрастно-дополнительным цвету, входящему в пару других цветов (рис. 137 б);

В своей творческой практике будущие дизайнеры вынуждены выражать свой замысел, используя ограниченное количество цветов (от трех до четырех), что обусловлено особенностями технологического процесса при создании эскизов костюма. Творческие замыслы при выполнении курсовых и дипломных работ можно выразить средствами «ограниченной палитры», с помощью которого сокращается палитра цвета графических средств и количество временных затрат.

В этом случае создание орнаментально-графической композиции эскиза: используется трехтоновая графика с одним цветом плюс черный, а также выполнение форэскиза с помощью сокращенной палитры, т.е. несколькими основными цветовыми тонами, имеющимися в натуре. Можно вводить также и условные цвета, например, используя синий и желтый как основные цвета, добавляют их производный – зеленый, а при использовании красного и зеленого в качестве основных – создается коричневый.

Графика ограничена в своих цветовых решениях и не может соперничать в этом отношении с живописью.

Часто к черно-белому изображению привлекается всего один цвет. При выполнении трехтоновых решений основное внимание следует сосредоточить на определении взаимосвязи черного, белого и серого. В декоративной композиции эскиза костюма вместо серого в сочетании с белым и черным вводят один цвет определенной светлоты и цветности, который становится особо значительным, впечатляющим, сложным, содержащим выражение образного звучания.

Использование хроматического цвета в композиции возможно в трех случаях:

1. Размещение цвета для уравнивания тоновых пятен. Необходимо следить, чтобы хроматический цвет повторялся на всех участках композиции, для этого его располагают в определенной ритмической последовательности;

2. Хроматический тон в декоративной композиции может соответствовать среднему или темному тону, например, изображаться на участке полутонов или собственной тени;

3. Для выражения декоративности ткани, ее орнамента и определения композиционного центра, цвет может являться фоном.

После выполнения композиции с использованием «ограниченной палитры» рекомендуется приступить к выполнению монохромной композиции.

Монохромия – композиция, где цвета подчинены одному главному цвету.

Приглушенные тона (из теневого круга Шугаева) дают хороший эффект при использовании их в большом количестве в сочетании с пастельными тонами того же цвета. Акцентом в модели костюма (композиционным центром) может служить дополнение более яркого тона или даже почти чистого цвета (рис. 138).

Одним из примеров создания монохромной композиции является применение трех родственных цветов: чистый желтый, оранжевый, оранжево-красный. Количество желтого и оранжевого в каждом цвете различно. Гармония сочетаний достигается следующим образом:

1. Разбелить чистый желтый, уменьшая в нем количество желтого;

2. Оранжевый разбелить в меньшей степени, уменьшая количество желтого и красного одновременно;

3. Оранжево-красный оставить неизменным (рис. 139).

Цветная графика с применением монохромной палитры открывает широкие возможности в дизайне одежды, например, целостностью цветового восприятия характеризуется элегантный костюм.

Орнаментально-графическое решение, выполнение костюма эскиза в плоскостно декоративном изображении является одним из распространенных способов изображения в модографике (рис. 140).

Плоскостно декоративная техника в эскизе костюма, ее использование развивает у будущих дизайнеров развивается чувство ритма, цветовой гармонии, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей. Орнаментальное видение пригодится им в дальнейшем при выполнении эскизов, композиции костюма, обуви, аксессуаров.

Плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения в эскизе базируется также на выявлении орнаментально-ритмической основы и заключается в отказе от объемности и трехмерности формы костюма.

Анализируя приемы декоративно-графического решения эскиза модели, можно выделить основные декоративные решения: ковровое решение и витражное решение.

ковровое решение – элементы костюма декорированы орнаментом (рис. 141);

витражное решение – локальные цветовые пятна, черный или цветной контур вокруг них. Здесь очень важен силуэт, характер пятна, пластика самого контура (рис. 142, 143).

Порядок выполнения орнаментально графического цветного изображения эскиза костюма:

Творческие эскизы к дипломной, курсовой работам выполняются на основе рисунка по памяти, с натуры или с фотомодели выполняется эскиз в хроматических цветах, в два или три тона, применяя один из вариантов гармонических сочетаний.

Эскиз модели может выполняться в хроматических тонах или на основе ограниченной палитры согласно ассортимента коллекции одежды.

Контрольные вопросы к практической работе:

1. На какие две большие группы делится все многообразие цветов?

2. Перечислить основные характеристики цвета.

3. Какие цвета называются родственными, родственно-контрастными, контрастными?

4. Какие существуют типы гармонических цветовых сочетаний?

5. Какие существуют варианты гармоний двух цветов и как они составляются?

6. Перечислить виды графической подачи фактуры материала.

7. Свойства фактуры материала и соответствие ее форме костюма.

Тема 10. Выполнение рекламного плаката

Задание. Работа над поиском различных композиций рекламного плаката. Выбор композиции и выполнение рекламного плаката на формате А2.

Тема 11. Выполнение предварительных набросков с натуры для плаката

Задание: Выполнение предварительных набросков с натуры в костюмах, соответствующих тематике плаката.

Тема 12. Шрифт и его роль в композиции плаката.

Задание: Выбор шрифта, соответствующего образу плаката. Разработка авторских вариантов.

Цель: Поиск наиболее интересного варианта композиции и выполнение плаката.

Задачи: на основе предварительно выполненных композиционно-графических листов, фор-эскизов, выполнить композицию рекламного плаката; подобрать текст, шрифт, близким к образной теме дипломного проекта.

Последовательность выполнения работы:

- выполнение линейно-конструктивного рисунка одетой фигуры в костюме стилевой, образной или этнической направленности;
- анализ графических листов и выбор изображения для плаката-афиши;
- стилизация изображения, связь шрифта и основного элемента в композиции плаката;
- использование средств композиции плаката в плане организации изображения (условность, обобщение рисунка, условность цвета, гротеск, контрасты и лаконичность);
- выполнение фор-эскиза плаката с применением ограниченной палитры, соответствующей цветовой гамме диплома.

Требования к оформлению: Зарисовки выполняются карандашом, тушью, фломастером, гуашью на листах формата А3, лист располагается вертикально. Форэскизы выполняются тушью, гуашью на листах формата А3, лист располагается вертикально, чистовой лист выполняется на планшете.

Рекомендации к выполнению работы:

В зарисовках с натуры, являющиеся первой стадией выполнения композиции плаката,

изображается модель в костюме определенной стилевой направленности. Зарисовка выполняется в карандаше, может иметь плоскостный или объемный характер. При этом нужно передать движение фигуры, положение тела в пространстве, связь костюма с фигурой. В зарисовках может быть использованы натурные постановки на тему: «балет», «спортивные единоборства», «исторический костюм» (рис. 156 а, 156 б).

При выполнении рисунка фигуры человека в костюме с орнаментом важно определить ритмический строй: связь орнамента с формой костюма (рис. 157 а, 157 б). После выполнения подготовительного рисунка с натуры определяется построение композиции и способ графического выполнения этой композиции в фор-эскизе. В композиции необходимо определить основные ритмы пятен, линий, вид специфической подачи, местоположение основного элемента композиции плаката и место для шрифта (рис. 158). Источником новых решений, интересных композиционных находок является творческое воображение. После отбора лучшего варианта фор-эскиза приступают к выполнению чистового листа, в композиции которого усиливается какая то часть костюма, по законам гротеска и контраста, какая то деталь, вид отделки передвигается или исключается из композиции. Изображение приобретают условность, рисунок обобщается до лаконизма.

Иллюстративный характер плаката заменяется декоративностью композиции. Основным изобразительным элементом композиции плаката является активное пятно на гладком фоне, центровое расположение изображаемого объекта - вот характерные черты плакатов.

Графический плакат тесно связан с процессом торговли, реализации продукции. Промышленное производство одежды и художественное конструирование дали толчок развитию плаката, рекламирующего изделия текстильной и легкой промышленности.

Плакаты с изображением моделей одежды различаются своей направленностью:
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.

Изобразительное решение плаката в рамках работы домов модели должно соответствовать показам разных коллекций, поэтому оно не может быть конкретным. Плакат носит информативный характер (текстовый и композиционный).

Изображение плаката – афиши предназначенного для характеристики моделей конкретного направления и средства выражения подбираются в соответствии с их особенностями: используются общие эффектные пластико - цветовые приемы. Плакат - сообщение для публики и рассматривается как: информативный, психологический и коммерческий инструмент, в зависимости от того, что преобладает - информация, внушение или продажа.

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 моделей костюма в плакате и законченных эскизах посредством цвета и приемов исполнения.

В определенной степени плакат - это «обложка» серии чистовых листов и по своей идее - нечто среднее между эскизами 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 рекламе костюма изображение практически всегда сопровождается текстом. В зависимости от назначения это может быть одно слово - название фирмы, имя дизайнера. Американские исследователи пришли к выводу, что ценность рисовальной (изобразительной) рекламы много выше, чем текстовой, и более 20% поверхности отводить под текст

нежелательно.

Реклама дипломной коллекции моделей одежды в значительной степени ведется средствами графики. Характер образа коллекции диктует выбор графических средств, возможную композицию и, если это необходимо, сюжетную заявку изображения (рис. 153 а, 153 б).

Плакат должен быть лаконичным. Интенсивность современной жизни требует простых и ярких образов, кратких и выразительных фраз.

Композиция плаката, пропагандирующий модный силуэт, оригинальность конструкции костюма, образность коллекции должна быть ясной, активно воздействующей на зрителя.

Композиция плаката включает шрифт, можно использовать готовый шрифт (электронный вариант), он должен соответствовать идеи, замыслу всей образной темы. Одни шрифты производят впечатление ясности, легкости, другие тяжести, грубости, суровости. Графическая выразительность плаката достигается соподчиненностью ритмического строя элементов изображения и образностью шрифта. То есть образность шрифта должна согласовываться с образностью плаката и темой дипломной или курсовой работы. Важно выявить эмоциональное качество: плавность, каллиграфичность шрифта соответствует элегантным утонченным темам, а резкость, ломанность букв – брутальной неформатной теме, этнический шрифт соответствует этнической теме.

Если шрифт используется как текст в плакате, то размер шрифта увеличивается, его делают более контрастным по отношению к фону и изображению (рис. 154).

Работа над плакатом строится в последовательности: зарисовки натуральных постановок фигуры в костюме определенного стилевого направления, далее выполняется форэскиз на основе применения графических средств (рис. 155 а, 155 б). Листы форэскиза анализируются и используются далее в работе над композицией плаката в натуральную величину на планшете.

В условиях ограниченного количества учебного времени студентам предлагается выполнить чистовую композицию плаката с использованием минимальной палитры: черно-белое пятновое решение с включением одного цвета («оттенки красного», теплых тонов цветовой палитры) (рис. 159). Место расположения цветового пятна может быть композиционным центром, заголовком плаката, композиция может быть построена на симметрии или быть ассиметричной. Плакат выполняется в технике аппликации, используется коллаж, трафарет, набрызг, плоскостно декоративная техника подачи. При работе над плакатом рекомендуется использовать материалы в технике аппликации.

Плакат - афиша к дипломному проектированию знакомит зрителей с новинками дизайна костюма. Он не только рекламирует, но и раскрывает содержание коллекции, преследует задачи помощи выбора товара, воспитание художественного вкуса потребителя.

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 практической работе:

1. Форма и содержание рекламной графики дипломной работы.
2. Композиционное построение рекламного плаката.
3. Организация шрифта в композиции рекламы.
4. Цели и задачи рекламной графики.
5. Задачи информационно-рекламного плаката.
6. Условия соответствия шрифта изображению.
7. Средства композиции плаката.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Примеры выполнения графических работ студентов

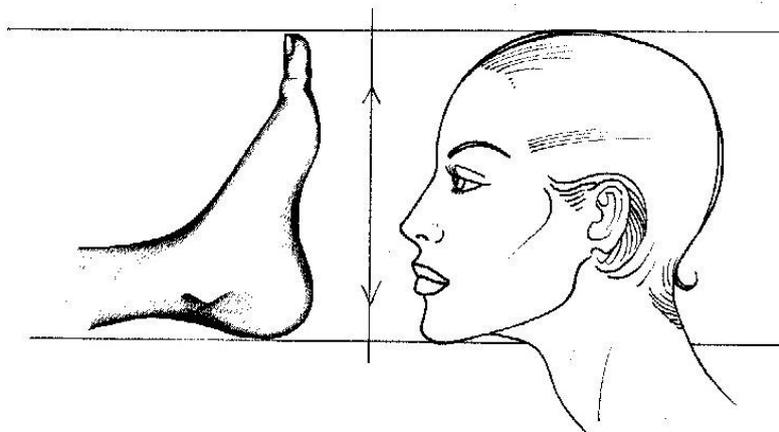

Рис. 30

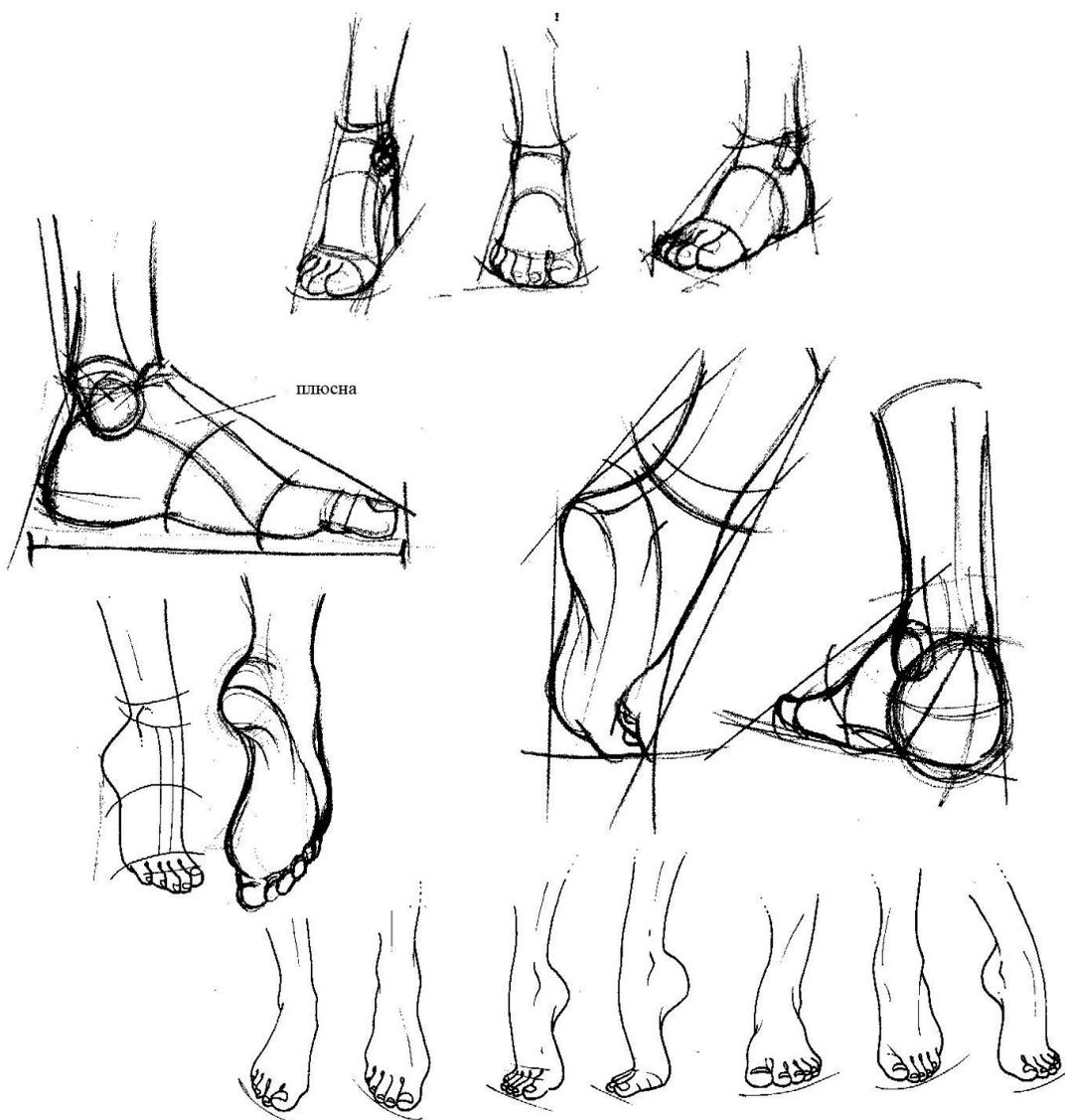

Рис. 31

Puc. 32

Puc. 33

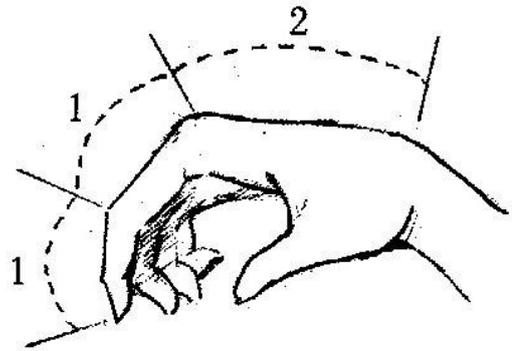
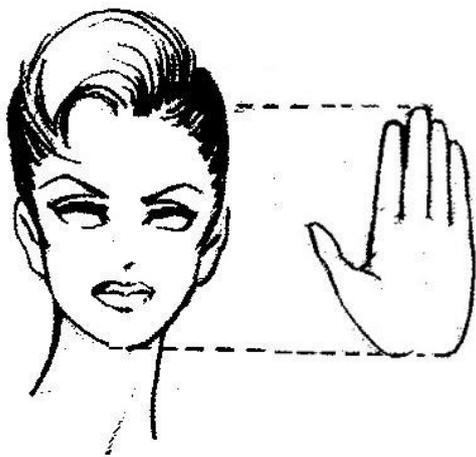
Puc. 34

Puc. 35 a

Puc. 35 б

Puc. 36

Рис. 37

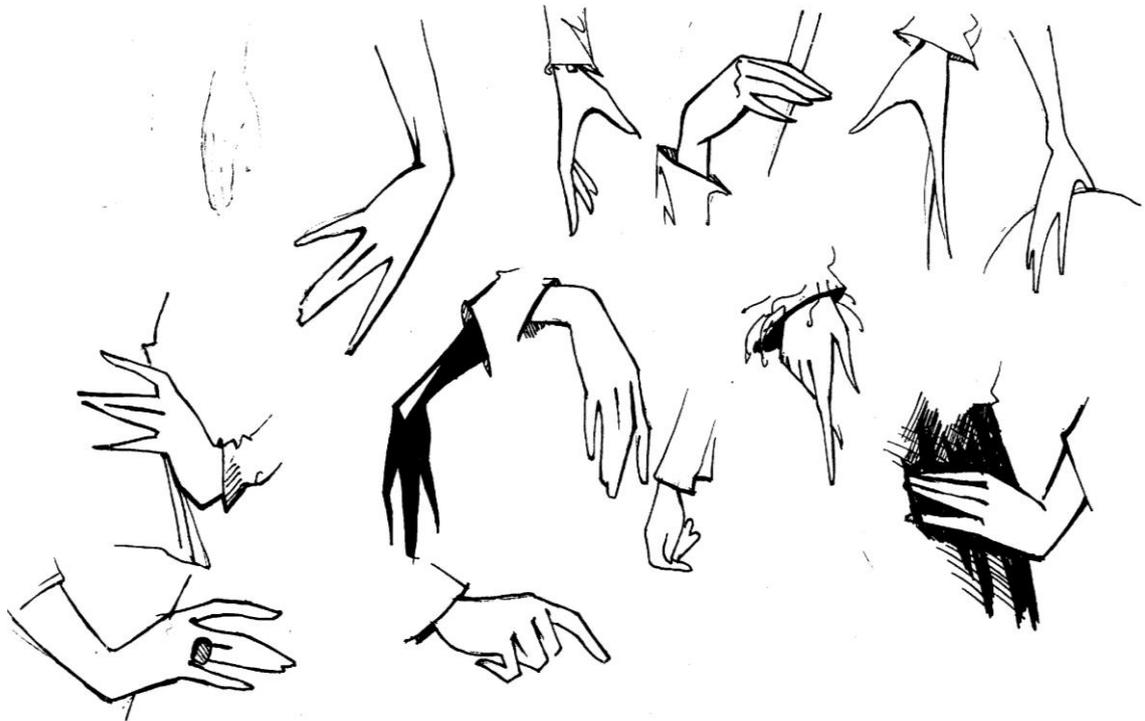
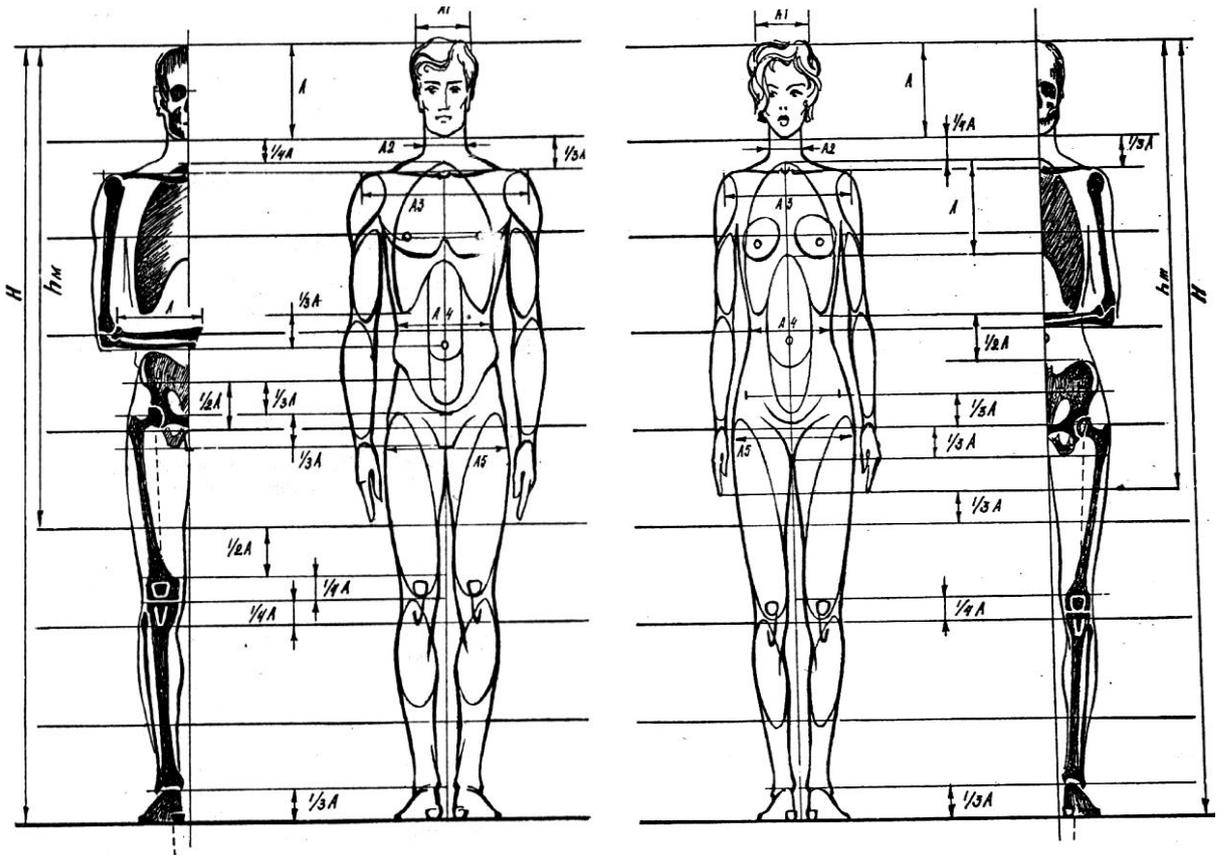

Рис. 38

Puc. 39

Puc. 40

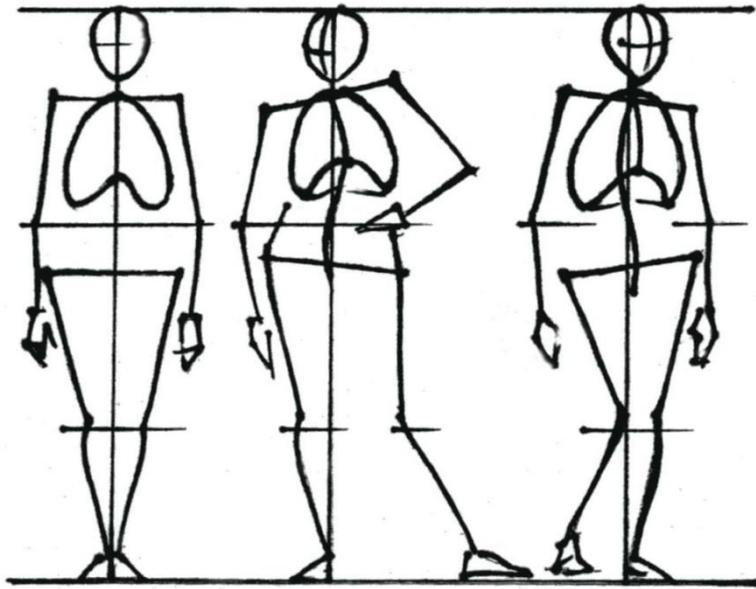

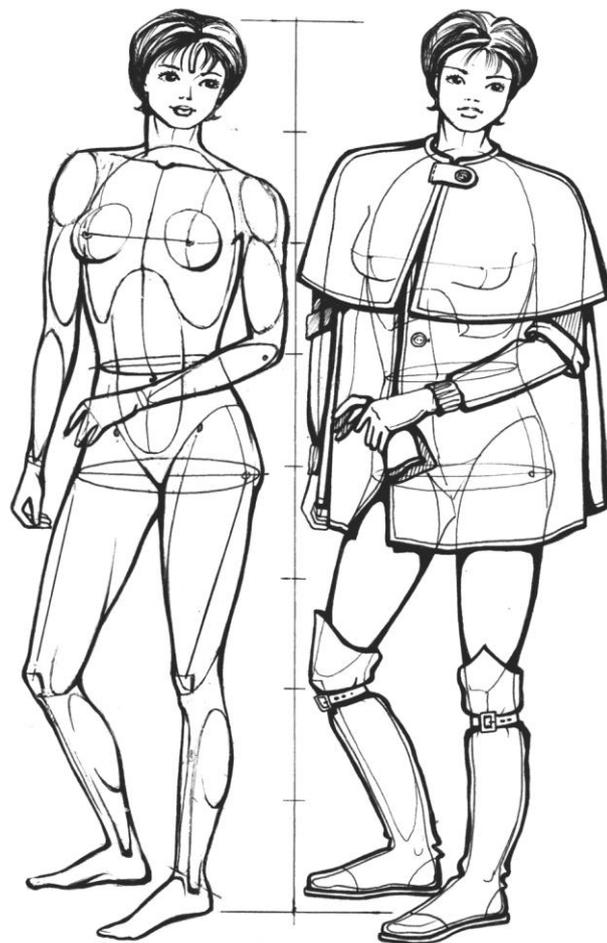
Рис. 41

Рис. 42

Puc. 43

Puc. 44

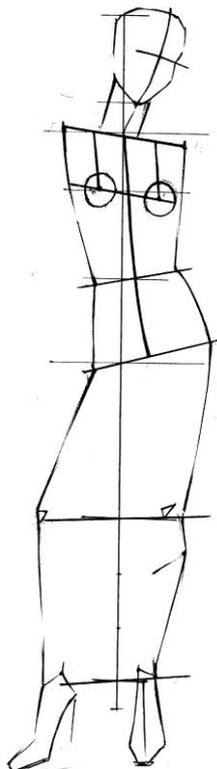
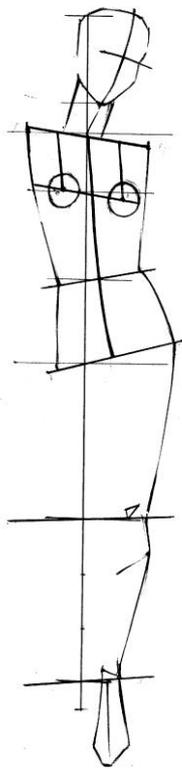
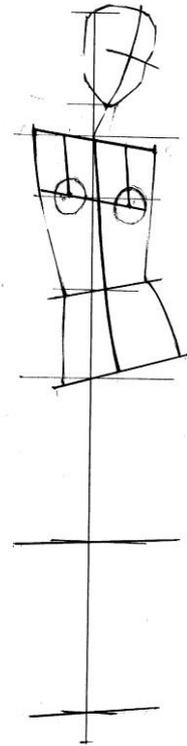
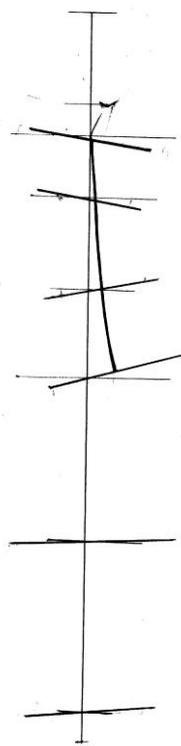
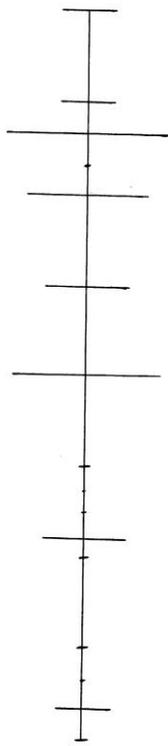
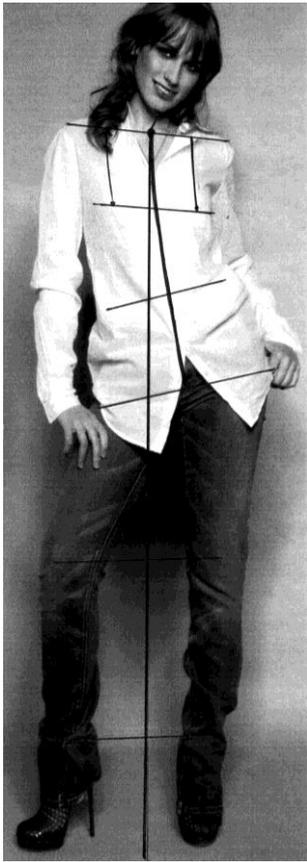

Рис. 45

Рис. 46

Рис. 47

Puc. 48

Puc. 49

Рис. 50

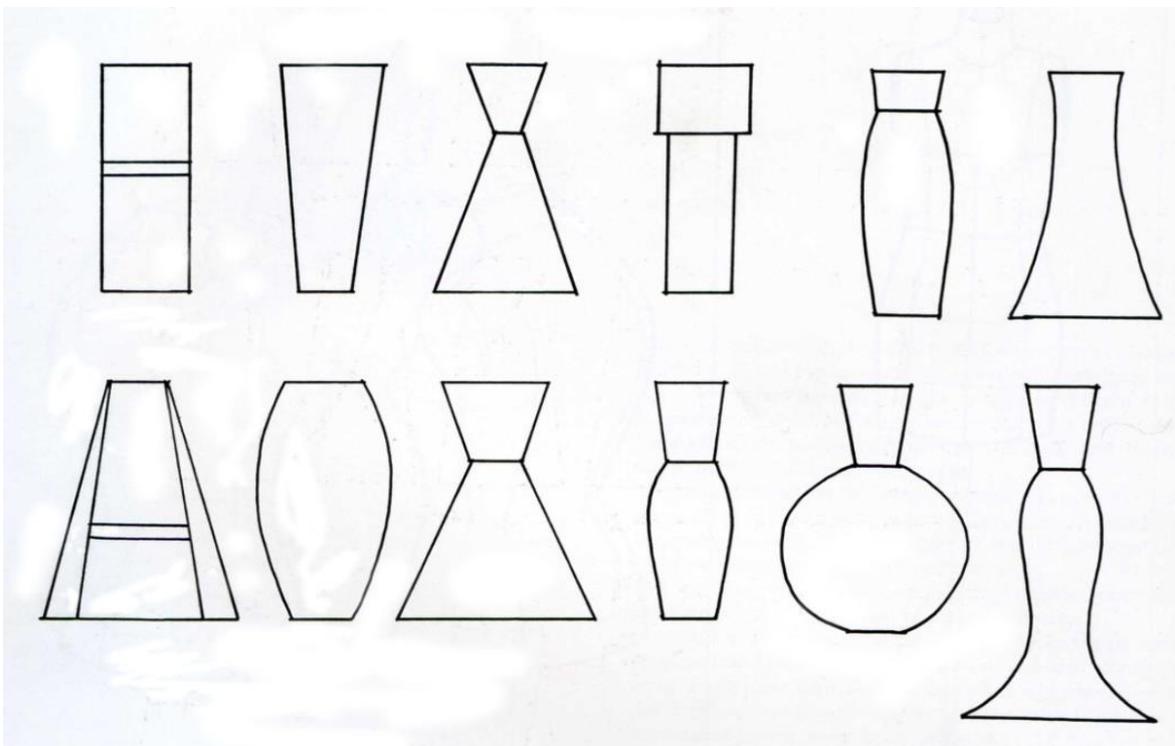

Рис. 60

Puc. 61

Puc. 62

Puc. 63

Puc. 64

Puc. 65

Puc. 66

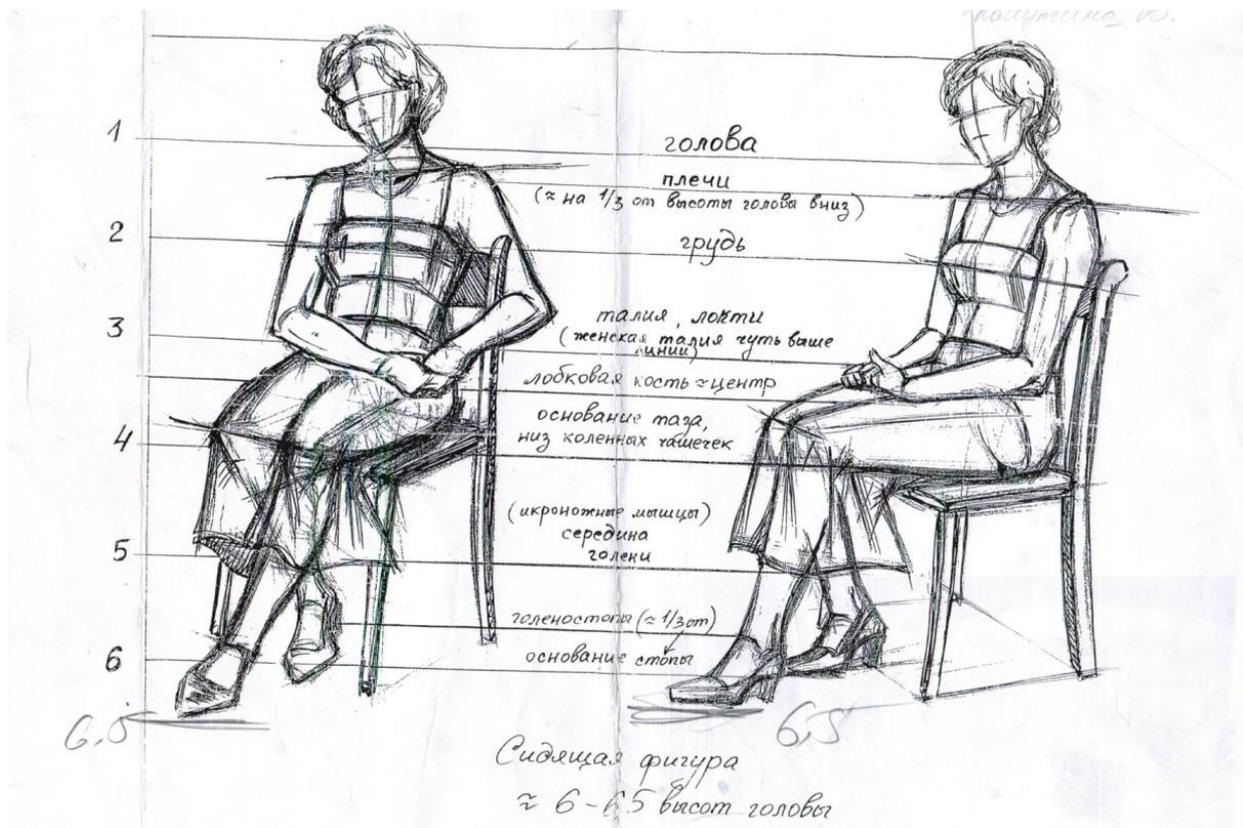

Рис. 67

Рис. 68 а

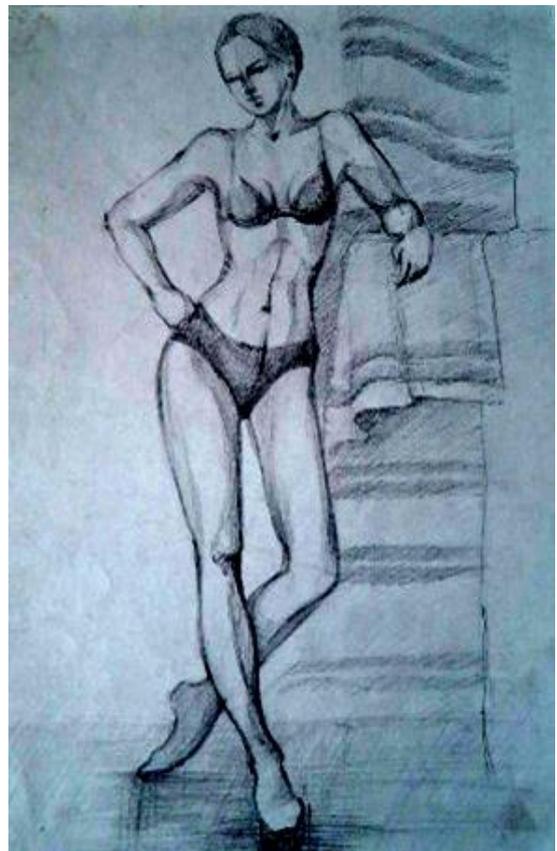

Рис. 68 б

Puc. 69

Puc. 70 a

Puc. 70 б

Puc. 71

Puc. 72

Puc. 73

Puc. 78

Puc. 79

Puc. 105

Рис. 106 а

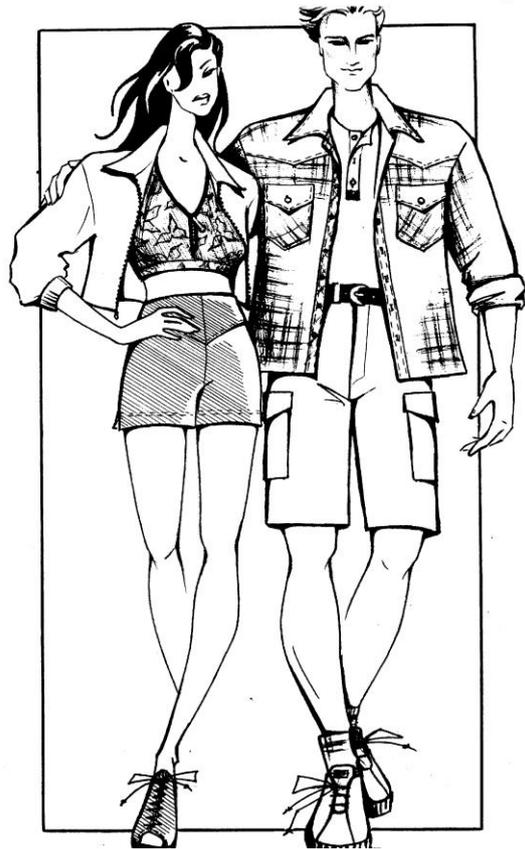

Рис. 106 б

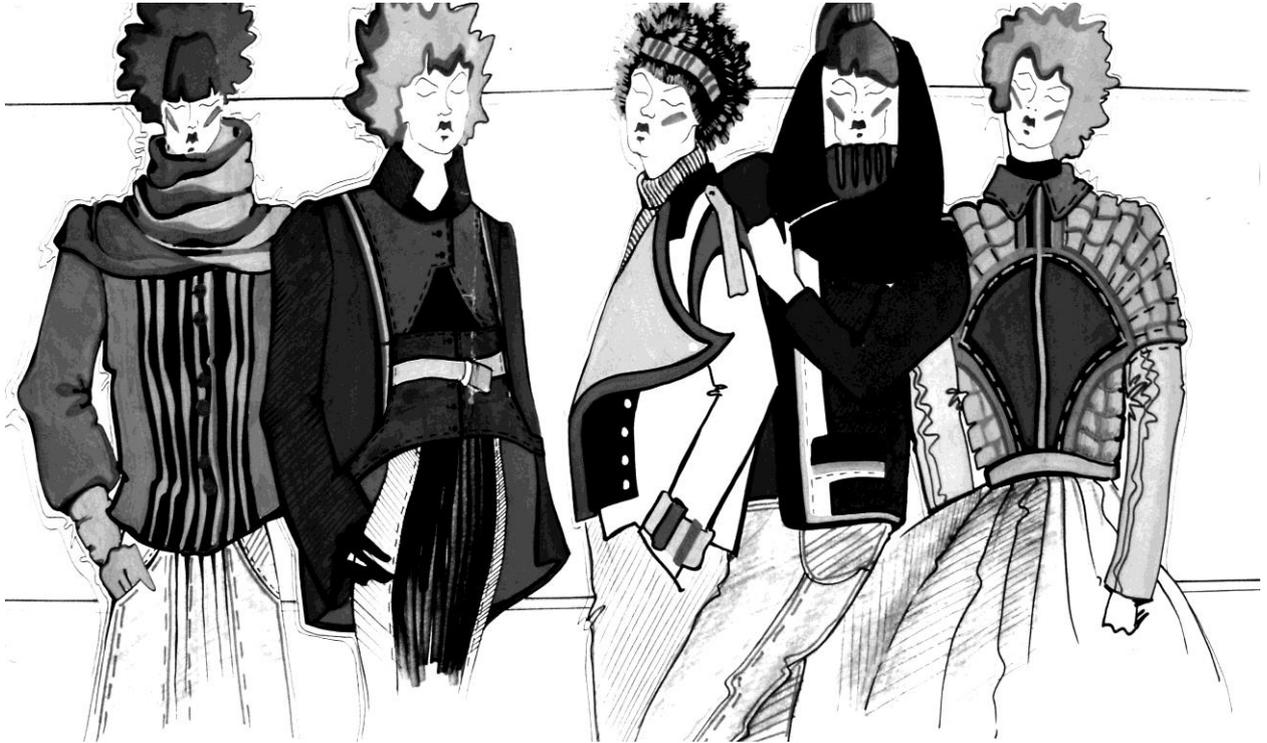
Рис. 107

Puc. 133

Puc. 134

Puc. 135

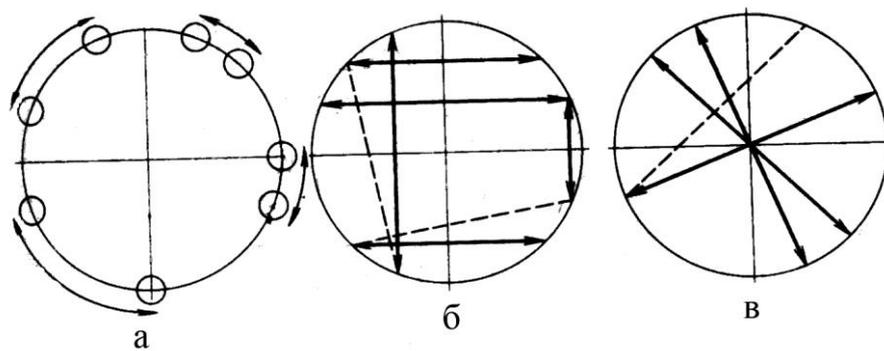

Рис. 136

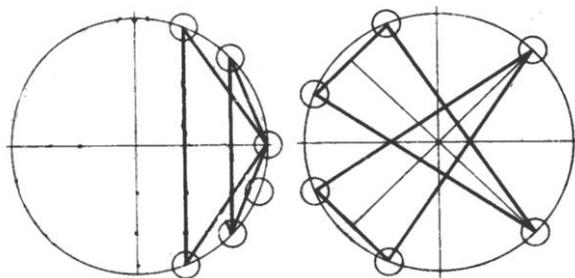

Рис. 137 а

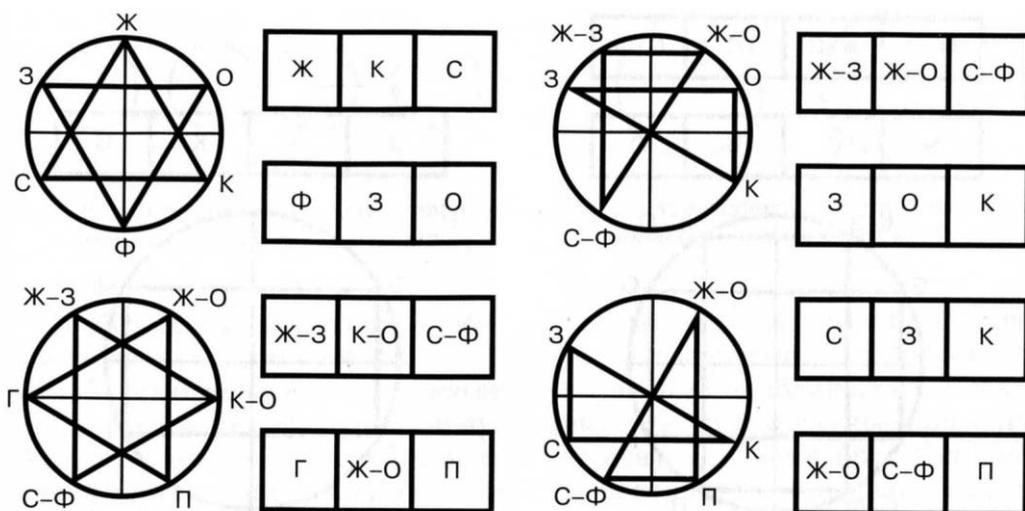

Рис. 137 б

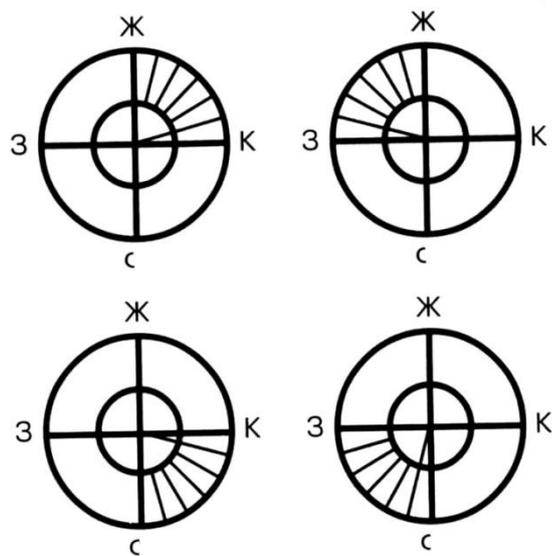

Рис. 138

Рис. 139

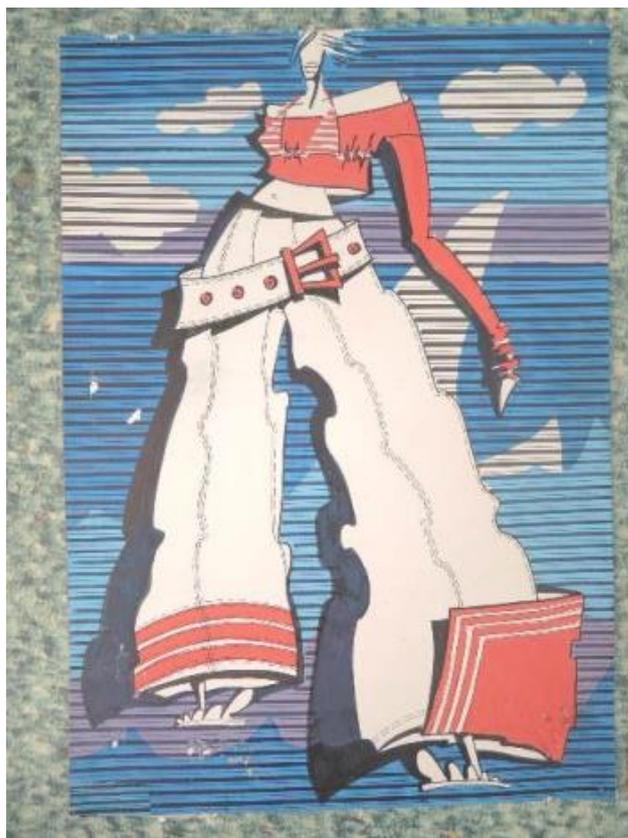
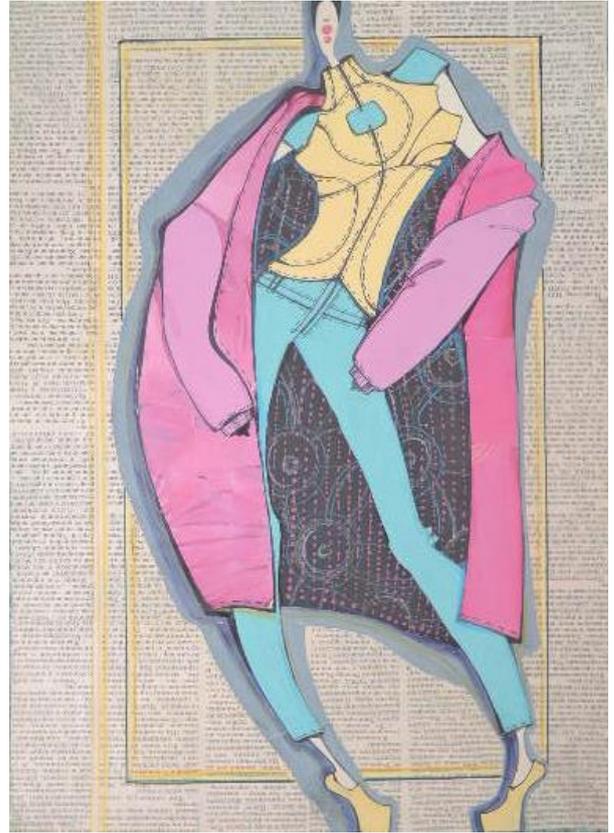

Рис. 140

Puc. 141

Puc 142

Puc. 143

Рис. 144 а

Рис. 144 б

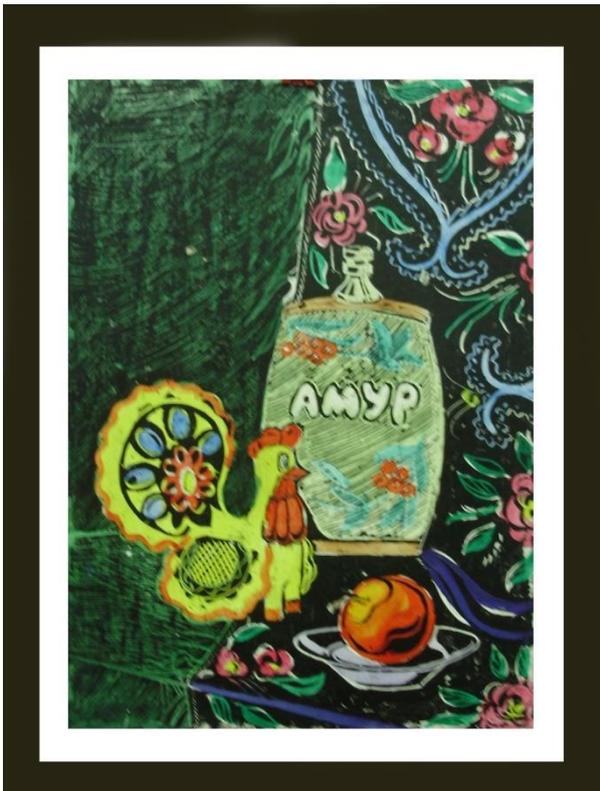

Рис. 145 а

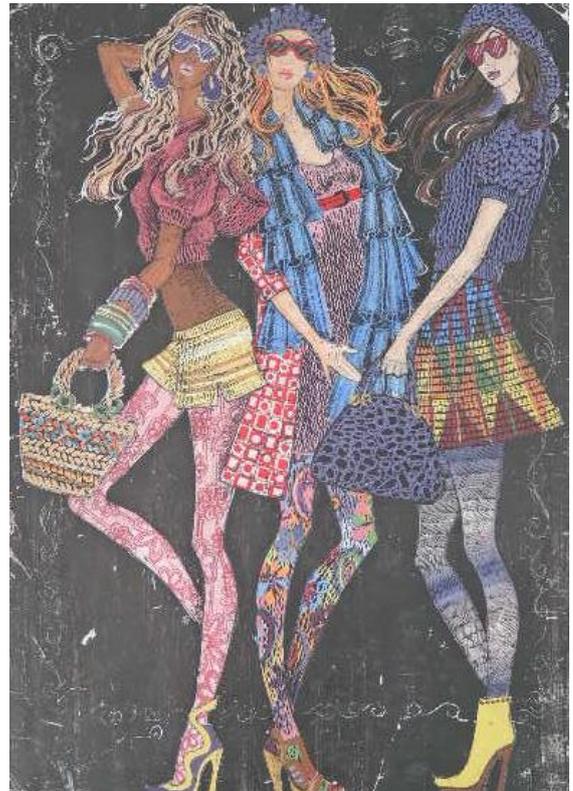

Рис. 145 б

Рис. 146 а

Рис. 146 б

Рис. 147

Рис. 153 а и б

Рис. 154

Рис. 155 а и б

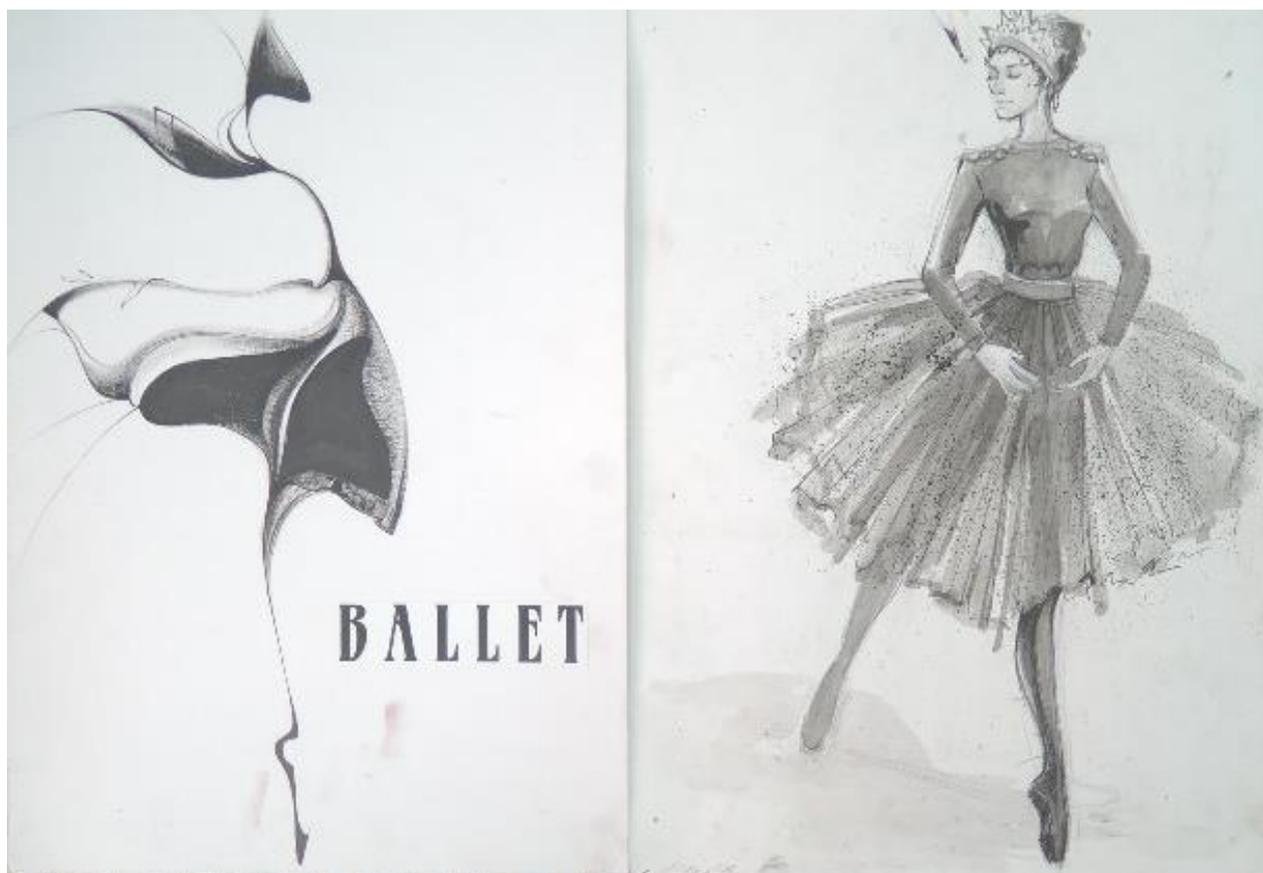

Рис. 156 а и б

Рис. 157 а и б

Рис. 158

Рис 159

Кукушкина Зоя Ивановна
доцент кафедры дизайна АмГУ,
член Союза дизайнеров России

Благова Татьяна Юрьевна,
доцент кафедры дизайна АмГУ, кандидат педагогических наук,
член Союза дизайнеров России