

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

ТЕХНИКА ГРАФИКИ
сборник учебно-методических материалов

Направление подготовки: 54.03.01. Дизайн
Направленность (профиль) образовательной программы: «Графический дизайн»

Благовещенск, 2017

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

Составитель: Сотникова Е.А.

Техника графики: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки:

54.03.01. Дизайн, направленность (профиль) образовательной программы: «Графический дизайн»

– Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017, 12 с.

Рассмотрен на заседании кафедры дизайна

© Амурский государственный университет, 2017

© Кафедра дизайна, 2017

© Сотникова Е.А., составление

Содержание

1.	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	4
	1.1 Методические указания по выполнению творческих заданий	4
	1.2. Графические материалы и рекомендации по работе в разных графических техниках.	8
	1.3. Графические приемы и техники	9
2.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	10

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

В процессе практических занятий осуществляется углубление теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы.

При подготовке к практическим занятиям следует пользоваться основной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины.

Овладение знанием профессиональной изобразительной грамоты, усовершенствование ранее полученных навыков и на этой основе воспитание высокого художественного вкуса главная задача в освоении дисциплины. Студент должен анализировать натуру и ее форму, развивать мышление художника, овладеть техникой краткосрочных рисунков, набросков.

1.1. Методические указания по выполнению творческих заданий по дисциплине «Техника графики»

Творческое задание 1

Декоративный натюрморт. Натюрморт, изображенный с помощью фактур. Трансформация форм. Декоративное решение многоуровневого усложненного натюрморта в данной технике.

Цели и задачи:

Декоративный натюрморт – раздел дисциплины, посвящённый изображению натюрморта в различных графических техниках. В результате студенты закрепляют знания о правильной последовательности построения натюрморта из бытовых предметов, учатся стилизовать и перерабатывать натурное изображение, знакомятся с особенностями различных графических техник

- получение необходимых знаний по композиции натюрморта, закрепление знаний законов перспективы, передача пропорций и пространственного положения предметов;

- передача пропорций и пространственного положения предметов;

- развитие тонового видения и навыков штриховки;

- развитие ассоциативное мышление, воображение;

- овладение приемами работы пером и тушью;

- знакомство с особенностями линейной графики, видами линий (линейно-пятновой, пятновой, точкой);

- изучение стилизации и переработке натурного изображения;

- знакомство с возможностями применения различных фактур в графическом изображении;

- умение выражать задуманный образ средствами и приемами в различных графических техниках.

Состав задания:

1. Выполнить построение натюрморта с натуры, соблюдая композицию, пропорциональные отношения.
 2. С помощью линий разного вида и разной толщины переработать натурное изображение в стилизованный натюрморт. Выбирая линию той или иной толщины учитывать правила воздушной перспективы, положение предметов в пространстве.
 3. На основе предыдущего задания выполнить линейно-пятновой вариант, декоративно переработав натурное изображение.
 4. Используя стилизацию натюрморта, выполнить работу в технике линейно-пятновой графики.
 5. На основе предыдущего задания выполнить изображение натюрморта в штриховой технике. При этом, используя тот или иной вид штриховки, учитывать фактурные особенности предметов.
 6. Используя наиболее подходящую к тому или иному предмету фактуру (сухая кисть, тампование губкой, тканью, сжатой бумагой и др.), выполнить графическое изображение натюрморта. Учесть тональные отношения предметов и плановость.
 7. Применить различные эффекты растекания, разбрызгивания, расплывания туши в стилизованном декоративном натюрморте. Предварительно все эффекты попробовать выполнить на отдельных листах бумаги.
 8. Выбрав наиболее удачный из предложенных вариантов декоративного решения натюрморта, выполнить задание с применением любых изученных техник. Возможно применение авторских графических техник.
- Материалы и инструменты:** бумага формата А3, простой карандаш, перо, кисти разной толщины, тушь, губка, кусочки тканей различных фактур, бумажные трафареты, ножницы, различные фактурные материалы (кусочки ткани, губка, сетка и др.).

Примеры творческих работ студентов Амурского государственного университета по теме

Творческое задание 2

Декоративный портрет. Условно-декоративная стилизация изображения головы человека. Портрет (мужской или женский)

Графика портрета. Творческая работа дизайнера требует профессионального умения рисовать фигуру и голову человека. При изучении дисциплины уделяется большое внимание рисунку фигуры и портрета человека с натуры и их стилизованному изображению в различных графических техниках.

Цели и задачи:

- закрепление знаний по анатомии человека, пропорций человеческой фигуры, отличия мужской и женской фигуры;

- последовательность выполнения набросков с фигуры человека;

- закрепление умения работы с различными графическими техниками;

- отработать навыки работы с основными приемами и видами штриховки тонким пером,

- с возможностями применения различных фактур в графическом изображении.

- разобраться с особенностями силуэтного изображения на примере изображения фигуры человека

- возможность применения различных графических материалов в изображении человека.

- применение линейной графики на примере выполнения поясного портрета человека.

- отработать технику пятновой графики и «негативного» изображения на примере портрета.

- закрепить навыки работы в черно-белой графике с помощью различных фактур (сухой кисти, губки и т.д.) в портрете человека.

- закрепить навыки работы в черно-белой графике с помощью возможностей туши (растекание, раздувание, брызги и др.) в портрете человека.

Состав задания:

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

2. Используя разработанный ранее поясной портрет человека, выполнить стилизацию портрета тушью в линейной графике. Использовать линии разной толщины, учитывая светотеневую градацию и плановость.

3. Выполнить стилизацию портрета в линейно-пятновой графике. Решить объемно, разобрав изображение на светотеневые участки, либо плоско, декоративно, разбив на плоскости (лицо, волосы, руки, одежда и т.д.). Использовать технику пятновой графики и «негативного» изображения в портрете.

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

5. Выполнить несколько вариантов абстрактного изображения портрета человека, используя различные приемы стилизации. Наиболее удачный эскиз выполнить в различных графических техниках, возможно использовать авторскую графическую технику. Выполнить окончательный вариант на чистом листе в выбранной технике.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, А3, простой карандаш, перо, кисти разной толщины, тушь, губка, кусочки тканей различных фактур, бумажные трафареты, ножницы, различные фактурные материалы (кусочки ткани, губка, сетка и др.), пастель, мелки и др.

Творческое задание 3

Фигура человека в интерьере (декоративное решение). Учебный интерьер со стаффажем.

Интерьер общественного пространства, выполненный в технике скетча (зал ожидания, аэропорт, библиотека, кафе и др.) Стилизация фигуры человека в интерьере.

Умение изображать фигуру человека, стилизованный образ является одним из необходимых элементов графической подготовки дизайнеров, т. к. именно детали, сопровождающие специализированный чертеж, помогают наиболее полно раскрыть идею проекта. Стаффаж может усиливать художественно-образное и содержательное содержание проекта. Изображая стаффаж можно создать различные состояния природы, подбирая одежду и аксессуары. Стаффаж может отразить характер исторической эпохи, стиль и моду или особый колорит той или иной страны. От исторически сложившегося стиля в искусстве может зависеть не только одежда и транспортные средства, но и техника исполнения рисунка. Стаффаж способен указывать на функциональность объекта: стаффаж с книгой, или стаффаж со спасательным кругом и т.д. Стаффаж может усиливать образность проектируемых объектов, например, монументальность, воздушность, динамичность, статичность и пр.

Цели и задачи:

- закрепление знаний анатомии человека, закрепление навыков работы с натуры; выявление индивидуальных особенностей, характера позирующего человека.
- изучение способа акцентирования деталей с помощью введения цвета в черно-белую графику.
- развивать умение правильно сочетать различные техники и фактуры в черно-белой или цветной графике для создания целостного художественного образа.
- закрепление навыков рисования с натуры, конструктивного и аналитического мышления.
- развитие образного мышления, творческого потенциала, умение передавать определенное настроение средствами черно-белой или цветной графики.

Состав задания:

1. Зарисовка модели с натуры с привязкой к среде, выбирая для каждого листа фокус внимания. Обращать внимание на композицию, организацию фигуры в листе и пространстве. Решить задачу гармоничном соподчинении частей: фигуры и интерьера.

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

3. Составить декоративную композицию со стилизованной фигурой и придуманным окружением (зал ожидания, аэропорт, библиотека, кафе и др.), Создать определенный образ, иллюстративный портрет. Выполнить несколько вариантов эскизов (2-3 шт)

4. Используя стилизацию фигур, разработать двухфигурную или многофигурную композицию в интерьере. Использовать авторскую графическую технику.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, А3, простой карандаш, перо, кисти разной толщины, тушь, губка, кусочки тканей различных фактур, бумажные трафареты, ножницы, различные фактурные материалы (кусочки ткани, губка, сетка и др.), пастель, мелки и др.

Творческое задание 3

Декоративное решение пейзажа в заданных колористических и светотональных отношениях. Абстрактная композиция объема и формы в цвете.

Цели и задачи:

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

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

- закрепление навыков рисования с натуры, конструктивного и аналитического мышления.

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

Состав задания:

1. Этюд ландшафтного объекта, выполненного в скетче с использованием цветных художественно-графических материалов.

2. Абстрактная композиция объема и формы в цвете.

3. Разработка декоративной композиции. Изучение взаимосвязей отдельных элементов, пластики, динамики, использование цвета, фактуры, объема в пространственной композиции.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, А3, простой карандаш, перо, кисти разной толщины, тушь, губка, кусочки тканей различных фактур, бумажные трафареты, ножницы, различные фактурные материалы (кусочки ткани, губка, сетка и др.), пастель, мелки и др.

1. 2. Графические материалы и рекомендации по работе в разных графических техниках.

Для выполнения работ по «Техника графики» требуются разнообразные материалы и инструменты.

Рисунок выполняется карандашом, углём, сангиной, живописный этюд – гуашью, темпе-

рой.

Для графических работ понадобятся материалы: акварель, тушь, чернила, гуашь. Инструменты: кисти (колонок, белка, щетина), перо, авторучки, фломастеры, рапидографы, пульверизаторы, аэрографы, валики и тампоны.

Основным инструментом художника являются кисти различных сортов и размеров. Они необходимы для работы акварелью, тушью, жидким соусом, чернилами гуашью и др. красителями. Диапазон работы кистью от свободного покрытия краской больших плоскостей до проведения тонкой линии. Толщина штриха свободна. Линия всегда «живая» по сравнению с изображенной пером и изменяет силу давления на кисть.

Примеры работы кистью: лессировка, пастозное наложение цвета, «сухая кисть».

Лессировкой называется наложение очень тонкого слоя краски, через который просвечивает основа. При пастозном наложении цвета – слой краски уничтожает просвечивание через неё основы.

Прием «сухая кисть» требует большого опыта и заключается в том, что кисть со слегка подсохшей на ней краской, проходя по шероховатой бумаге, не окрашивает всю плоскость, а закрывает мелкие точки выступающих зерен бумаги.

Для работы пером используют тушь и чернила. Отличительные особенности перьевого штриха – ограниченный диаметр штриховой линии, некоторая механичность переходов от тонкой к более широкой линии, жесткость краев самого штриха делают перьевое изображение более «сухим», «вырезанным» и более отвлеченным, чем выполнение кистью. Для работы пером используют тушь и чернила. При рисовании пером подчеркнутая точность штриха требует большого напряжения и твердости руки. Достоинства пера проявляются главным образом в работах небольшого размера.

Для получения равно окрашенных поверхностей применяют пульверизаторы и аэрографы, заправляющиеся жидкой краской.

При выполнении фактур краску наносят различными тампонами или валиками с интересной текстурой (пористая резина, поролон, мочалка, пенопласт) и т.д.

1.3. Графические приемы и техники

Линия, штрих, пятно, точка, являются средствами графического выражения. Изображения можно разделить на четыре основные группы: линейные, пятновые, штриховые, точечные существует смешанная группа, состоящая из изображений, построенных на основе линии и пятна, линии и штриха, пятна и штриха, пятна и точки, линии, пятна и штриха, точки линии, пятна и штриха.

Линия в графических изображениях удачно сочетается с пятном. Линия и штрих постоянно

сопутствуют друг другу. Штрих работает как дополнительное средство для передачи конструкции той или иной части изображения, активизации движения формы, выявления фактуры материала. Использование точки в сочетании с линией и пятном или штрихом непростое дело. Изображения, выполненные точкой, имеют ярко индивидуальный характер и для логичного сочетания с ним пятна и штриха требует продуманной манеры работы.

Линейные изображения. В этих изображениях линия – основное изобразительное средство с помощью линии определяется граница форм плоскостей. Линия передает переживания и чувства художника. Она может быть: одной толщины и одного направления, вьющейся, словно нитка; разной толщины, то почти исчезающей в плоскости бумаги, то выходящей из неё; неровной, словно нанесенной дрожащей рукой, но именно поэтому имеющей неровности и передающий особую чувствительность.

Пятновые и силуэтные изображения. В пятновой графике основным изобразительным и выразительным средством является пятно или силуэт. Такая графика условна, двухмерна, не имеет глубины.

Штриховые изображения. Штрих в изображениях всегда соседствует с линией и редко применяется отдельно, но изображения, в которых он доминирует, называется штриховым. В отличие от линии штрих складывается из коротких движений руки и пера на бумаге в соответствии с возможностями движения кисти руки. Штрихование это совокупность коротких движений пера (руки).

Точечные изображения. Изображение строится на основе точек разной величины, но одинаковой конфигурации. Точку на бумаге можно определить как след от прикосновения концом острого пера, кисти, карандаша, ручки без движения в какую-либо сторону. Изображения, построенные на различных приемах графического выражения.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа включает завершение выполнения творческих заданий, подготовку к практическим занятиям, подготовку к текущей и итоговой аттестации (экзамену).

Самостоятельно студент работает над окончательным графическим листом, который должен выполняться на основе наиболее удачного форэскиза, сделанного в аудитории. Достоинства и недостатки эскиза были обсуждены с преподавателем, и при выполнении графического листа необходимо учитывать его замечания.

Не следует механически переносить изображение форэскиза на большой формат. Это не просто технический процесс, а творческая работа. Бездушное увеличение эскизов до размеров окончательной композиции ведёт к схематизации и выхолощенности произведения. В процессе

работы открываются новые возможности, появляются новые мысли, которые несколько изменяют задуманное в эскизе.

Техничное исполнение законченных листов должно быть высоким, так как в графике неряшливость в работе ослабляет читаемость композиции.

Целью самостоятельной работы является:

- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений;
- формирование умений самостоятельно выполнять творческие задания;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления.

Сотникова Елена Алексеевна,
доцент кафедры дизайна АмГУ

ДПИ в проектировании средовых объектов: сборник учебно-методических материалов по направлению подготовки: 54.03.01. Дизайн, Направленность (профиль) образовательной программы: «Дизайн среды» – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2018, 12 с.
