

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Амурский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ
сборник учебно-методических материалов

для направления подготовки 29.03.05
«Конструирование изделий легкой промышленности»

Благовещенск, 2017

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

Составитель: Благова, Т. Ю.

Художественно-графическая композиция [Электронный ресурс]: сборник учеб.-метод. материалов по дисциплине для направления подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» / АмГУ, ФДиТ; сост. Т.Ю. Благова. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017. Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8745.pdf

Рассмотрен на заседании кафедры дизайна

© Амурский государственный университет, 2017

© Кафедра дизайна, 2017

© Благова, Т. Ю., составитель

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА.....	4
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ.....	4
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.....	6
Примеры выполнения творческих эскизов к курсовой работе.....	8

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

представлено в учебном пособии:

1. Благова Т.Ю. Абстрактная композиция: Учебное пособие / Т.Ю. Благова. - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2016. – 78 с.
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7417.pdf

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

Лабораторные работы проводятся по следующим темам:

- Тема 1. Эскизирование юбок
- Тема 2. Эскизирование жакетов
- Тема 3. Эскизирование платьев
- Тема 4. Эскизирование костюмов
- Тема 5. Эскизирование пальто
- Тема 6. Эскизирование трикотажных изделий
- Тема 7. Эскизирование кружевных и вышитых изделий
- Тема 8. Эскизирование драпировок, сборок, воланов
- Тема 9. Эскизирование изделий в полоску

Эскизирование осуществляется с помощью художественно-графических техник (фактур).

Художественно-графические фактуры.

В графике фактуры материала выполняются условными графическими приемами, знаками:

- точкой – ощущение прозрачности, нежности, мягкости, романтичности;
- пятном – активные контрастные и бликующие фактуры, четкие рисунки;
- линией можно передавать различные образы в зависимости от ее конфигурации;
- штрихом достигается впечатление объемного изображения, так как штрих позволяет

показать на предмете участки тени и полутени.

Точка, линия, пятно, штрих – это графические элементы, средства художественного выражения, позволяющие создать любое изображение. В эскизной графике существует понятие «графическая фактура», которое означает способ заполнения поверхности изобразительного листа различными графическими знаками. В отличие от реальной фактуры предметов, которую можно ощущать визуально и тактильно (на ощупь), в графике говорить о разнице фактур можно лишь в иллюзорном смысле, потому что физически поверхность графического листа, заполненная различными способами, остается однородной.

Основные фактуры.

Линейная графика. Через линию передаются как качества самих предметов – кривизна, угловатость, так и качества движения – напряженного или вялого, быстрого или медленного. Линия также служит границей, определяющей контуры предмета. Линии создают определенный художественно-эмоциональный образ предмета и воздействуют на восприятие и психику зрителя. Впечатление проходит на ассоциативном, интуитивном уровне восприятия и генетической памяти человека.

Линии могут иметь различный начертательный характер: они бывают прямые, кривые, зигзагообразные, ломаные, витиеватые. В свою очередь, кривые линии делятся на кривые с постоянным радиусом кривизны, к которым относятся окружности и дуги, и кривые с переменным радиусом кривизны, представляющие собой гиперболы, параболы, спирали и произвольные кривые.

Прямые горизонтальные линии, ассоциируясь с горизонтом, вызывают у зрителя чувство устойчивости, стабильности, покоя; прямые вертикальные линии передают стремление вверх,

динамичность, они сообщают форме стройность; наклонные линии создают ощущение неустойчивости, движения, причем чем больше наклон этих линий, тем активнее воспринимается движение. Самая напряженная по пластике – ломаная линия, она несет в себе элементы динамики, агрессивности. Совсем по-другому воспринимаются кривые линии. Кривые с постоянным радиусом выражают плавное, спокойное движение; в природе этих линий заложена идея постоянства, статики, уравновешенности. Кривые же с переменным радиусом несут в себе активную динамичность, напряженность, неравномерность, убывающее или нарастающее движение. Кроме того, в кривых с переменным радиусом кривизны заложены также признаки качения, вращения и развития.

Линии также бывают разной толщины.

Линии одной толщины и одного напряжения, вьющиеся, словно нить.

Линии разной толщины могут расширяться, утончаться или исчезать. Те элементы объекта или композиции, которые должны привлечь внимание зрителя с первого взгляда, необходимо рисовать четко, толстой линией, а остальные – тонкими, светлыми и прерывистыми линиями.

Нервные линии – или нервные, быстрые росчерки передают эмоциональность художника и его объекта. Такие линии используются в быстрых набросках, чтобы запечатлеть эмоциональный момент.

Пятновая графика. В пятновом изображении форма предметов определяется сочетанием различных по конфигурации пятен. Пятна могут иметь естественную, правдивую, слегка утрированную форму, либо создавать декоративную художественную форму. Использование двух тонов, например, черного и белого, требует от художника кропотливости, достижения эстетической конфигурации пятен. Использование темных и светлых оттенков цвета в одном предмете создает иллюзию его объемного изображения. В зависимости от конфигурации пятен эмоциональное воздействие на зрителя различно. Угловатые пятна несут резкий, жесткий образ. Обтекаемые овальные и каплевидные пятна несут мягкий пластичный образ.

Линейно-пятновая графика – одновременное использование линии и пятна. Линия может расширяться и переходить в пятно или дополнять пятновой рисунок.

Точечная графика или пуантилизм. *Пуантилизм* (от фр. *pointiller* – писать точками) – художественный прием в живописи, графике: письмо отдельными четкими мазками (в виде точек или мелких прямоугольников), наносимые на холст чистые краски в расчете на их оптическое смешение в глазу зрителя, в отличие от механического смешения красок на палитре. Изобрел пуантилизм французский живописец Ж. Сера на основе научной теории дополнительных цветов. Оптическое смешение трех чистых основных цветов (красный, синий, желтый) и пар дополнительных цветов (красный – зеленый, синий – оранжевый, желтый – фиолетовый) дает значительно большую яркость, чем механическая смесь пигментов. [[http://bibliotekar.ru/slovarZhivopis/149.htm.](http://bibliotekar.ru/slovarZhivopis/149.htm)] Пуантилизм используют также в черно-белой графике. Точечная фактура романтична и невесома, передает нежные образы.

Штриховая графика. Штрих передает объем формы и фактуру материала изображаемого объекта. Он может выявить структуру поверхности, трудноразличимую при ярком свете. Техника нанесения штриха трудоемкая и длительная, она требуется в академическом рисунке. Манера нанесения штриха может быть индивидуальна. В современной графике штрих может использоваться как декоративная техника.

Декоративная графика. Основа любой графики – рисунок. Он как цвет в живописи или пластика в скульптуре. Графический рисунок показывает темперамент, характер, настроение художника – это полноценная картина. Декоративная графика – это искусство сочетания в основном двух цветов: черного и белого, выраженное с помощью линий различной конфигурации. Заполняя объект декоративными элементами (завитками, кружками и полукружьями, пятнами необычной формы, треугольниками или прямоугольниками), мастер извлекает художественную выразительность, подстраиваясь под характер объекта или наделяя его новыми свойствами. Декоративная графика – нарядный, контрастный рисунок, радующий глаз.

Дополнительные фактуры.

Для передачи фактуры используются также и другие виды графической подачи: монотипия, воскография, трафарет, отлип, аппликация, набрызг.

Монотипия - техника нанесения красок пятнами на идеально гладкую поверхность (стекло, пластик, вода) с последующим наложением и снятием бумаги с поверхности; полученный на бумаге отлип всегда получается единой, уникально.

Граттаж (воскография) (от [фр. gratter](#) — скрести, царапать) — способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитого тушью. Произведения, выполненные в технике граттажа, отличаются контрастом белых или цветных линий рисунка и чёрного фона. Можно также закрасить картон толстым слоем цветных восковых мелков. Можно взять цветной картон, тогда восковой свечой наносится слой воска. Затем широкой кистью или губкой наносится на поверхность слой туши. Когда тушь высохнет, острым предметом – циркулем, зубочисткой или вспарывателем процарапывается рисунок.

Трафарет – техника нанесения рисунка с помощью перфорированного листа (рисунка, вырезанного на бумаге, пленке, скотче). Перфорированный лист с рисунком накладывается на декорируемую поверхность, плотно прижимается или приклеивается, а перфорированное место закрашивается широкой кистью или губкой или забрызгивается краской. Затем перфорированный лист аккуратно снимается, постепенно от уголка, а на поверхности появляется закрашенный рисунок.

Отлип. На поверхность листа бумаги или рельефной ткани (кружево, вязаное полотно) наносится краска (темпера, акрил), затем она прижимается к декорируемой поверхности и ею делается отлип.

Набрызг. На поверхность листа краска разбрызгивается с помощью щетки.

Интуитивное рисование или живопись – это рисование ощущений, настроения с помощью произвольного нанесения цветовых пятен, линий, точек, штрихов, которые просятся на бумагу в данный момент времени. Данная техника развивает интуицию, воображение, является релаксационной. Полученные абстрактные изображения могут являться фоном для художественных образов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В самостоятельную работу входит доработка эскизов по заданиям лабораторных работ, а также выполнение курсовой работы.

Структура курсовой работы

1. Анализ ассортимента одежды. (Должны быть представлены рабочие эскизы и определения)

- 1.1. Ассортимент платьев.
 - 1.2. Ассортимент блузок.
 - 1.3. Ассортимент пальто.
 - 1.4. Ассортимент плащей.
 - 1.5. Ассортимент курток.
 - 1.6. Ассортимент юбок.
 - 1.7. Ассортимент брюк.
 - 1.8. Ассортимент трикотажных изделий.
 - 1.9. Ассортимент корсетных изделий.

2. Анализ деталей одежды. (Должны быть представлены рабочие эскизы и подписи)

- 2.1. Разновидности воротников.
- 2.2. Покрой рукавов.
- 2.3. Разновидности застежек.
- 2.4. Разновидности карманов.

2.5.Разновидности капюшенов.

2.6.Разновидности кокеток.

2.7.Мелкие детали одежды.

3.Композиционный и конструктивный анализ моделей одежды (на примере 2-3 коллекций выбранного дизайнера)

Приложение. Творческое задание - 10 рабочих эскизов моделей одежды в различной художественно-графической черно-белой технике. Необходимо показать с помощью художественно-графических средств конструкцию модели одежды и фактуру материала.

Например:

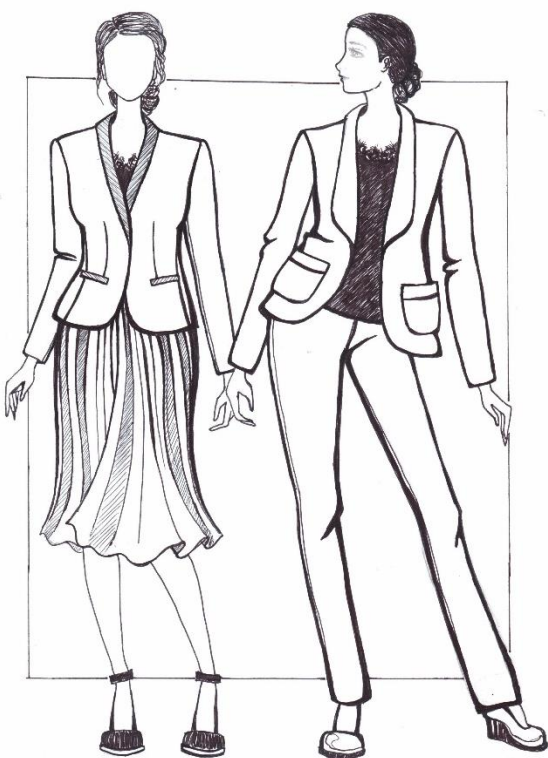
Варианты моделей различного назначения в различных техниках:

- 1) Деловое платье из костюмной ткани (линейная, уголковая)
- 2) Платье-свитер из объемного рельефного трикотажа (декоративная)
- 3) Романтическое платье с оборками из хлопка (линейная, штриховка)
- 4) Нарядное платье с воланами из шелка (точечная)
- 5) Платье-рубашка из хлопка(линейная, уголковая)
- 6) Деловой классический костюм (линейная, уголковая, штриховка)
- 7) Деловой костюм с элементами спортивного (джинсовый) или романтического стиля (с шелковыми рюшами)
- 8) Спортивно-повседневный костюм из трикотажа свитшот+брюки (линии с утолщением)
- 9) Пальто из драпа с трикотажной отделкой (штриховка+ трикотаж)
- 10) Пальто из драпа с меховой отделкой (штриховка)
- 11) Трикотажное комбинированное платье
- 12) Трикотажный повседневный костюм туника+брюки
- 13) Меховое пальто или куртка
- 14) Плащ деловой

Примеры выполнения творческих эскизов к курсовой работе

Платье-рубашка из хлопка (линейная графика)
Нарядное платье с воланами из шелка (точечная графика)

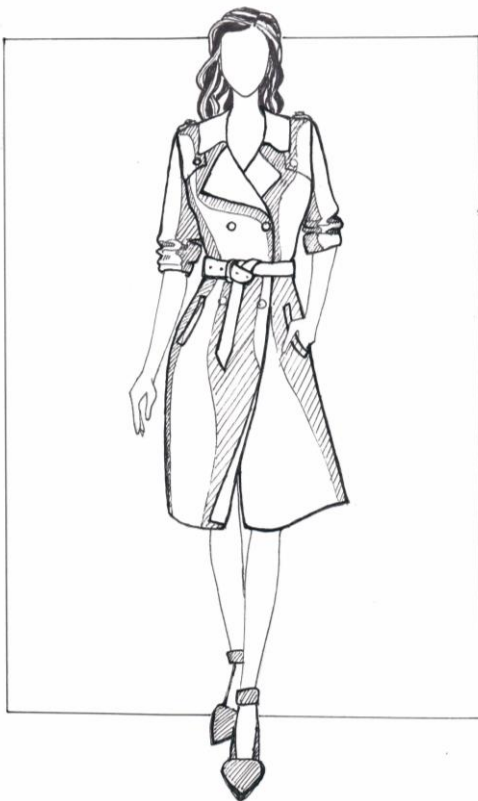

Деловой костюм в линейной и штриховой технике
Синтепоновое пальто в пятновой технике

Нарядная одежда из кружева (декоративная техника)

Платье-свитер из объемного рельефного трикотажа (декоративная техника)

Плащ в линейной и штриховой технике
Спортивный костюм в линейной технике

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