

Министерство образования и науки Российской Федерации
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК И ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА

Учебное пособие

Благовещенск

2018

*Рекомендовано
учебно-методическим советом университета*

Рецензенты:

Сорокина Т.В., руководитель авторского ателье «Татьяна Сорокина», модельер, член Союза дизайнеров России;

Кондратьев В.В., председатель Союза художников России Амурской области, лауреат премии Амурского комсомола, лауреат премии в области литературы и искусства администрации Амурской области

Кукушкина З.И., Присяжная И.М. (составители)

Специальный рисунок и проектная графика: учебное пособие / сост. З.И. Кукушкина, И.М. Присяжная. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2018.

Учебное пособие предназначено для студентов направленности 54.03.01 «Дизайн» по направлению подготовки (профиль) «Дизайн костюма»; может использоваться студентами 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» по направлению подготовки (профиль) «Конструирование швейных изделий». В данном пособии представлен теоретический курс к практическому заданию и обширный иллюстративный материал по специальному рисунку и графике костюма: рассмотрены основные принципы, приемы, средства. Учебное пособие направлено для проведения лекционных, практических занятий, а также для самостоятельной работы студента по дисциплинам «Специальный рисунок» и «Проектная графика».

В авторской редакции

© З.И. Кукушкина, И.М. Присяжная, 2018

© Амурский государственный университет, 2018

ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие – результат многолетнего опыта преподавания дисциплины «Специальный рисунок и проектная графика» для студентов – дизайнеров по костюму и инженеров-конструкторов изделий легкой промышленности.

В пособии собран весь ценный материал для качественного обучения студентов.

Предлагаемый материал содержит основные теоретические и практические положения специального рисунка и проектной графики, в определенной степени приближенного к декоративному стилизованному графическому изображению.

Изложение в учебном пособии всего курса обучения «Специального рисунка и проектной графики» вызвано необходимостью более четко выявить последовательность художественной подготовки дизайнеров и конструкторов изделий легкой промышленности.

Деление курса графической подготовки на «Специальный рисунок и проектную графику» устойчиво входило в практику обучения. Вопросы преемственности и взаимосвязи этих двух дисциплин стали актуальными в связи с обучением бакалавров по направлению дизайна костюма и конструкторов изделий легкой промышленности.

Задача настоящего пособия – на конкретном материале показать методику обучения рисунку и модографики, с учетом того что формирование дизайнера и конструктора происходит в творческом процессе проектирования костюма. Настоящее пособие представляет собой попытку обобщить многолетний практический опыт преподавания «Специального рисунка и проектной графики».

При изложении материала в пособии раскрываются особенности обучения специальной графики после рисования с натуры дизайнеров моды и конструкторов изделий легкой промышленности, а также методику выполнения заданий.

Каждая глава пособия отражает одну тему, имеющую последующую взаимосвязь и ее в обучении с первого по четвертый курс. Такая структура пособия

позволит студенту первых курсов быстро увидеть качественный результат в итоговых работах на старших курсах.

Расположение теоретического материала в целом отражает последовательность его обучения от «простого к сложному».

В пособии в его приложении приведен перечень практических вопросов и заданий по «Специальному рисунку» и «Проектной графики». Пособие иллюстрировано лучшими учебными работами студентами факультета дизайна и технологии АмГУ.

Тема №1: Рисунок натюрморта, составленного из гипсовых моделей. Линейно-конструктивное рисование.

Цель: получение необходимых знаний законов композиции, наблюдательной перспективы. Передача пропорций и пространственного положения предметов. В задачу студентов входит правильное размещение предметов в листе, передача плановости с помощью линий используя законы линейной и воздушной перспективы, определение пропорции и перспективного построения предметов.

Это задание является началом всего обучения специального рисунка и графики эскиза костюма.

Задание: выполнить линейно-конструктивный рисунок натюрморта, соблюдая его последовательность, в решении задач:

- композиционного размещения предметов в листе;
- передача пропорциональных отношений;
- на основе правил линейной, наблюдательной перспективы определить углы наклона параллельных прямых, относительно линии горизонта и точки зрения, используя знания, полученные на занятиях академического рисунка;
- графическая подача, передача законов воздушной перспективы посредством разнотональных линий и линий различной толщины.

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

Рекомендации к выполнению работы:

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

I этап. Композиционное размещение изображаемых предметов натюрморта выполнять на плоскости листа с таким расчетом, чтобы изображение не было слишком велико (не подходило близко к краям листа) или слишком мелко.

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

II этап. Выявление пропорциональных соотношений между отдельными частями предмета и его общей формы с другими гипсовыми моделями.

III этап. Выявление конструктивных особенностей формы гипсовых моделей используются линии различного тона и толщины. В зависимости от направления, толщины, силы тона линия воспринимается идущей в глубину или лежащей на плоскости. Линия играет двойную роль, являясь элементом плоскости, а так же объема.

Форма гипсовых моделей натюрморта строится бес передачи светотонального состояния, а с помощью системы линий различной активности (изображается передний план предмета толстыми и темными, второй и третий план тонкими и бледными).

Практику выполнения рисунка каркасных фигур начинают с построения объема призмы, как наиболее ясной конструктивной формы геометрических тел. Модель размещают ниже горизонта так, чтобы рисовальщик видел одновременно все три поверхности куба или грани призматических тел.

После определения общих пропорций намечают условную линию горизонта, которая поможет верно определить перспективу. Теперь можно определить пропорциональные соотношения трех граней призмы и углы наклона па-

раллельных ребер: нижней плоскости (основания), боковых и верхней. При этом надо помнить, что по мере удаления от горизонта горизонтальные поверхности «открываются» больше. Акцентированной линией подчеркиваем с нажимом на карандаш, ближний план и мягкими линиями – уходящие в глубину ребра. Самое трудное в рисунке – это передать плоскости, «уходящие» от зрителя в глубину (рис. 1).

На гипсовых моделях можно отрабатывать любые учебные задания, связанные с передачей простой и сложной формы техническими средствами с помощью линии в передаче конструкции и пропорции объемов (рис. 2 а, 2 б).

Дальнейшее освоение линейно-объемного метода дает более ярко выраженные результаты, несмотря на ограниченную дифференциацию линий делают графический рисунок и эскиз модели одежды более наглядным и убедительным (рис. 3).

При проектировании костюма в эскизах моделей преобладает линейное решение, умение пользоваться толстой, прямой, гибкой, тонкой, хрупкой линией. Это умение отрабатывается при выполнении задания №1 (рис. 4).

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Что такое линейная, воздушная перспективы?
2. Какое значение имеет линия горизонта для изображения предметов?
3. Как строится куб, если он расположен выше, ниже или на уровне линии горизонта?
4. Как строится призма, стоящая или лежащая на горизонтальной плоскости?
5. Как строятся тела вращения?
6. Как изображаются в перспективе гипсовые предметы с помощью линий, используя линейную и воздушную перспективу?

Тема №2: Рисунок простого натюрморта из предметов быта. Объемное рисование.

Цель: получение необходимых знаний по композиции, закрепление зна-

ний законов перспективы, передача пропорций и объемов формы посредством элементов светотени.

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

- композиционное размещение предметов в листе;
- изучение, анализ формы предметов, состоящий из комбинации простых геометрических форм (цилиндра, конуса, сферы);
- передача пропорциональных отношений;
- в соответствии с законом линейной и наблюдательной перспективы построить формы предметов;
- графическая подача, передача законов воздушной перспективы посредством тона;
- передача объема при помощи элементов светотени.

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

Рекомендации к выполнению работы:

Процесс работы над натюрмортом можно разделить на четыре этапа: схематизация (начальный этап упрощенного изображения общей формы), типизация (выявление характерных признаков формы предметов путем построения конструкции с помощью вспомогательных линий), индивидуализация (выявление отличных особенностей предметов, включая детали) и обобщение рисунка (подчинение деталей большой форме, выявление главного, выразительного, собирание натюрморта в единое целое).

Начальные стадии построения композиции натюрморта выполняется по аналогии задания №1. Рисунок натюрморта (группы предметов) значительно усложняется еще и потому, что каждый предмет представляет из себя совокупность комбинированной формы (цилиндр, конус, сфера).

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

Задание на передачу объема при помощи элементов светотени не преобладают в комплексе заданий по спец.рисунку, таким заданиям отводится часть времени тем не менее они необходимы для развития графических навыков. В учебном плане задания по рисунку тесно связаны с заданием по специальной графике методически. Рекомендуется выполнять натюрморт из бытовых предметов в комбинации с драпировкой из ткани в полоску. В этом случае обязательным является передача движения основных складок драпировки и связи рисунка орнамента на ткани с движением драпировки. Изображая складки, учесть излом формы ткани в местах наибольшего провисания, передать свойства поведения рисунка на ткани различной плотности и фактуры.

В данном учебном задании сложность заключается в умении не только изобразить орнамент с равномерным ритмом элементов (орнамента в полоску) относительно движения складок (рис. 5).

На основе зрительных впечатлений от конкретного светотеневого состояния постановки, поиска пластического движения светотени по форме предмета, определение темных, средних и светлых пятен на листе, их сравнительного анализа закладываются богатые возможности для дальнейшей творческой работы над созданием графических листов по теме «Декоративное этюдирование» (рис. 6 а, 6 б). Эта работа развивает навыки владения линией, штрихом, умение передавать объем с помощью элементов светотени.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

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

Тема №3: Рисунок натюрморта, состоящего из бытовых предметов и драпировки. Работа является основой для создания декоративных композиций.

Цель: выполнить зарисовку натюрморта с драпировкой с орнаментом в полоску как основу для выполнения стилизованного изображения натюрморта в пятновом, линейно-пятновом и линейном черно-белом изображении.

Задание: используя выполненный в карандаше рисунок, выполнить несколько копий рисунка натюрморта в уменьшенном изображении (форэскизы).

При выполнении форэскизов использовать способы стилизации:

- изучение, анализ графических приемов, выполнение изображения с помощью пятна, линии, линии и пятна.

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

Рекомендации к выполнению работы:

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

Рисование натюрморта ведется в той же последовательности, что и работа над предыдущими заданиями. Вначале намечаются композиция, движение, конструкция и пропорции общих форм, создавая тем самым основу для дальнейшей работы (рис. 7). Конкретизировав строение формы, переходят к лепке

ее светотенью. На этом этапе рисования нужно стараться соблюдать соразмерность деталей по отношению к целому (смотреть задание №2).

При выполнении форэскизов на формате А5 композицию, выполненную в карандаше формата А3 несколько изменяют и стилизуют.

Условия упрощения изображения:

1. Ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
2. Части не могут меняться местами без ущерба для целого;
3. Ни один элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для него.

Используются принципы стилизации:

Стилизация в графике – это обобщение, упрощение, плоскостность изображения, выявление через линию и пятно наиболее характерного, типичного. Стилизация – отказ от излишне объемной моделировки формы, графичность, при этом возможны более удлиненные пропорции предметов натюрморта и фигуры человека, а также условно плоскостная орнаментальная трактовка изображения без лишней его детализации, это отказ от всего случайного и выявление характерного (рис. 8).

Принципы и процесс трансформации, стилизации формы предметов натюрморта в декоративном этюдировании:

1. Любой объект натюрморта может быть переработан фантазией и способностью подметить характерное; можно утрировать природную форму, доводя ее до максимальной остроты, например, предельно округлить пузатенький кувшин, активно вытянуть удлиненную форму груши, подчеркнув пластику предметов нанесением декоративного рисунка. Важно при этом исходить из особенностей конкретного объекта, нецелесообразно, например, круглую форму заменять на квадратную и наоборот;

2. Произвольное изменение количественного состава предметов - отказ от одних, введение новых. Можно передвигать предметы в композиции, менять их местами, увеличивать или уменьшать их количество, вводить дополнительные

объекты, добавлять недостающие драпировки или фрукты для заполнения пространства, но главное – сохранить суть и узнаваемость постановки;

3. Отказ от объемной пространственной формы предметов путем перехода на условную плоскостную аппликативную или силуэтную трактовку;

4. Свободна интерпретация цветовых и светлотных отношений, поиск новых колористических гамм цветов (цветная графика);

5. Преобразование пластического содержания отдельных предметов, создание новой формы посредством анализа и синтеза геометрических форм. Возможно изменение соотношений пропорций как внутри одного предмета, так и между несколькими;

6. Сознательное нарушение или разрушение пространственной перспективы плоскости, использование двухмерной перспективы. Если необходимо показать перспективу в натюрморте, то делать это надо достаточно условно. Избегая выхваченных из действительности натуральных ракурсов нужно превращать их в оправданные, композиционно осмысленные развороты формы. Все приемы должны работать на выявление выразительности композиции и предметов в ней.

Допускаются различного рода условности: предметы можно подвешивать в воздухе, преломлять их форму, изгибая и наклоняя в стороны, устанавливая их на мнимой, условной плоскости. Один и тот же объект в композиции может восприниматься с нескольких точек зрения, например, основание кувшина изображается фронтально, а горлышко – развернуто, как будто на него смотрят сверху, или блюдо с фруктами развернуто к зрителю, что дает возможность увидеть лежащие на блюде фрукты.

Графические разработки декоративного натюрморта целесообразно начинать на оптимальном размере бумаги формата А5. Это делается для того, чтобы глаз привык к определенным пропорциям стандартного листа (рис. 9 а, 9 б).

С линии начинается художественное проектирование и изображение костюма в рекламной графике.

Линия может быть кокетливой, нервной или уверенной, воздушной или колючей и т.д. (рис. 10).

Линией можно не только пользоваться для плоскостного выражения, но и создавать иллюзию объема и пространства: линия, лежащая на теневой поверхности толще, на световой – тоньше (рис. 11 а, 11 б). Пользуясь разнообразием линий, можно создать иллюзию рельефа, объема выступающего и отступающего, простого и сложного пространства. Дизайнеру необходимо виртуозно владеть графической линией для свободного и точного изображения своей идеи в эскизе костюма.

Линии широко используются в декоративной композиции при изображении особенностей предметов натюрморта, выявляя их конструкцию и усиливая впечатление декоративности композиции. Линейный рисунок лучше всего выполнять черным цветом, пером или кистью, используя тушь, гуашь, гелиевую ручку (рис. 12 а, 12 б).

Будущему дизайнеру одежды необходимо выработать навыки изображения с помощью линии и штриха: фактуры тканей, меха, трикотажа, поверхностей самых разных материалов. Например, с помощью только линии нарисовать мохнатость меха, пушистость пряжи «мохер и перьев», рисунок трикотажных переплетений, виртуозные изгибы каракуля, разнообразные фактуры отделок: перьев, украшений, кружев, лент, кантов, вышивок, пайеток, стекляруса (рис. 13).

В пятновом изображении декоративного натюрморта используется метод простых геометрических форм, который основан на превращении всей окружающей действительности в простые формы. Пятновая трактовка способствует максимальному силуэтному обобщению формы в плане ее геометризации (с помощью геометрических фигур, таких как овал, многоугольник, окружность и т.д.), иногда приводят к искусству силуэта, которое имеет свою специфику и свои законы. Стилизованную силуэтную форму вазы или сосуда в пятновом решении можно выразить заливкой рисунка по контуру одним тоном. Для этого используются черная или коричневая краска.

Выполняя изображение белое на черном, или черное на белом, необходимо соблюдать следующие требования к силуэту:

он должен быть четким, края аккуратно прорисованы;

внутри контура он должен иметь локальное пятно без разводов, для этого лучше пользоваться тушью, а не закрашивать маркером.

С помощью чередования черных и белых пятен можно выразить условное изображения объема или светотень на предметах (рис. 14 а, 14 б). Масса белых и черных пятен должна быть уравновешена в количественном плане. Расположить предметы в композиции натюрморта надо в равновесии, при этом разделить плоскость формата вертикальной осью на две части, количество светлых и темных пятен с левой стороны в целом должно равняться той же массе справа (рис. 15).

При использовании оверлеппинга в пятновой графике усиливается впечатление декоративности в композиции. Если в натюрморте предметы зацепляются друг за друга, они не могут отделиться на другой план, поэтому одновременно вторгаются один в другой, разрушая форму, и создают плотно связанную группу (рис. 16 а, 16 б).

Линейно-пятновая графика:

Сочетание линии и пятна как нельзя лучше подходит для работы над всеми учебными заданиями по эскизированию костюма (рис. 17 а, 17 б). Линейно-пятновые изображения в основном не имеют объемных характеристик и открывают большие возможности для насыщения композиции орнаментальными мотивами, передаче условного объема предметов натюрморта, где линия применяется с освещенной стороны, а пятно – в теневой части (рис. 18 а, 18 б).

Удачное, эффектное сочетание линии и пятна используется дизайнерами при изображении рисунка и фактуры текстиля. Певучесть и утонченность линий, переходящая в напряженность мощного аккорда черной плоскости, как нельзя более точно выражает изощренность современных рисунков тканей (рис. 19 а, 19 б).

Богатство возможностей линейно-пятновой техники позволяет даже при минимальной палитре черно-белых или двухтоновых изображений создавать интересные композиционные решения. Глубокий тон темного пятна в сочетании с линией выглядит более живым, так как они в соподчинении усиливают звучание друг друга.

Точечное изображение строится на основе точек разной величины, как правило, это след от точечного прикосновения пером, кистью, фломастером или ручкой к поверхности, без движения этим инструментом в какую-либо сторону. Принцип пунктирной манеры (от лат. *punctum* - точка) заключается в создании изображения путем сложной системы точек. Смена тональностей в изображении достигается за счет различной величины, плотности расположения и формы точек.

В настоящее время точечная графика широко применяется как при комбинации с линией и пятном, так и в чистом виде. В текстиле техника работы точкой называется «пико», она используется для передачи интересной фактуры поверхности и красиво и остро сочетается с большими пятнами сложной конфигурации.

В заключении работы с декоративным этюдированием натюрморта выполняется задание эмоционально-образного звучания.

Декоративная композиция в этом случае создается на основе ощущения, представления, воображения, абстрагирование, стилизация изображения.

В художественном образе декоративного натюрморта один предмет раскрывается через другой, сопоставляются два разных самостоятельных явления. Примером подобного симбиоза может быть композиция, в которой декоративный натюрморт связан с ощущением наводнения. В этой композиции на первый взгляд образ соединяет несоединимое и, благодаря этому, раскрывает потаенные стороны реальных явлений.

Примеры образных композиций (трансформации эмоциональных представлений) декоративного натюрморта представлены на основе произведений С. Дали и т.д. Цель обучения дизайнеров - разработать механизм мышления для

генерирования новых идей в форме изображаемых предметов. Из реальной действительности берется все для создания ассоциаций и построения образной композиции. Например, вещи бытового дизайна: чайники, вазы; предметы и явления из природы: небо, дождь, снег, вода, леса, деревья, цветы, горы, ветки, плоды и т.д. Список предметных ассоциаций может быть бесконечным: в решении композиции используются не только вещи и предметы, но и состояние человеческой психики (печаль, радость, горе, любовь, коварство, зло, добро, тревога, испуг, напряжение, покой) (рис. 20 а - 20 г).

Специфика использования графических приемов изображения в подаче моделей одежды тесно связано с навыками, полученными в работе над декоративным этюдированием.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Какие элементы светотени используются в рисунке для передачи объема формы?
2. Какие стадии используются в рисовании натюрморта?
3. Как изображается фон в соседстве с предметами?
4. Какими средствами изображается форма драпировок?
5. Как изображается ткань с орнаментом?
6. В какой последовательности нужно рисовать натюрморт из бытовых предметов?
7. От чего зависит форма складок на драпировках?
8. Какую роль в натюрморте играют драпировки?

Тема №4: Рисунок композиции из 2-х драпировок (однотонной и с рисунком) с наколок. Черно-белая графика композиции из двух драпировок.

Цель: изучить пластическую связь складок разного характера, передача тоновых различий с помощью различной толщины и характера штриха, эффект градации тона орнаментальной ткани.

Задание: используя знания теории академического рисунка, выполнить тональный рисунок, состоящий из однотонной ткани и ткани с орнаментом, учитывая последовательность работы:

- анализ характера происхождения складок;
- определение пропорций общей массы драпировок;
- анализ тональных отношений;
- линейно-конструктивное построение движений складок;
- определение взаимосвязи рисунка ткани в полоску относительно её драпировки;
- проработка рисунка в тоне;
- завершения графического изображения.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально или горизонтально. Работа является основой черно-белого графического изображения.

Рекомендации к выполнению работы:

В данной композиции из двух драпировок могут использоваться варианты на одной или двух точках опоры. Драпировки, свисающие с двух точек образуют систему складок в виде дуг, или образуют конусообразные формы. Складки вначале падают вертикально и потом спускаются по направлению к нижней линии складок. Вторая драпировка дополняет и образует ступенчатую композицию. Целесообразно использовать разные ткани: темную и светлую, однотонную и ткань с рисунком. Выразителем объемных форм складок является различный характер линии и штриха. Различное насыщение частей рисунка штрихами позволяет выявить объем и форму драпировки. Штрихи нужно наносить по направлению складок или сгущать их, используя мягкий карандаш или сухую щетинную кисть, создавая штриховое пятно. На одной из драпировок имеется орнамент, с его помощью можно добиться эффекта объемности складок без применения светотени (особенно в черно-белой графике). Намечая положение орнамента (ленточного или сетчатого) нужно помнить о том, что его элементы повторяются через определенные интервалы.

Приступая к изображению драпировки, необходимо продумать как компоновать рисунок на листе, уравновесить изображение. Равновесие достигается распределением элементов изображения равномерно слева и права, сверху и снизу. В нижней части рисунка оставляют больше свободного места. Далее намечается легкими линиями контуры рисунка, в котором будет намечаться драпировка. Линия на рисунке приобретает пространственный характер, усиливаться по тону или даже исчезать. Широкие линии указывают на затемненные края драпировки, черные пятна передают впечатление затемненных участков и создают иллюзию различного расположения складок.

Изображение драпировок имеет большое значение при изображении фигуры человека в костюме. Драпировки и складки участвуют в создании формы костюма и являются одним из важных средств его украшения. Складки помогают различать формы тела, которые они покрывают. Кроме того, драпирующая ткань несет в себе массу различных характеристик. Она замирает, затихает, успокаивается, иногда бурлит, шумит, кричит (рис. 21 а, 21 б).

Костюм, его основные и декоративные детали в зависимости от вида ткани (трикотажное полотно, лен, шерсть) имеют свойство драпироваться. Все перечисленные виды драпировки могут быть заложены в крое.

Для правильной передачи формы драпировок и складок нужно понимать их пропорцию и конструкцию. Для того, чтобы научиться рисовать драпировки разного конструктивного характера, оборки и воланы, необходимо иметь представление о способах кроя и притачивания этих элементов костюма.

Драпировка с конструктивной точки зрения - это укладывание материала в свободно лежащие или падающие складки различного характера с их последующим закреплением. Все многообразие драпировок подразделяют на пять основных групп. Название соответствует их формообразованию: трубчатые, каскадные, лучевые, пазушные, радиальные.

Тональный рисунок является основой для создания черно-белой композиции, в создании которой можно использовать такие материалы, как тушь, кисть, гуашь, акварель.

На основе выполненного тонального рисунка композиции драпировок необходимо выполнить графическое линейно-пятновое, черно-белое изображение. Сначала рисунок переводят через стекло, после этого выполняются пятновое изображение однотонной драпировки, основным элементом которого являются черные или белые пятна. В орнаментальной драпировке определяется движение орнамента в ритмическом порядке. Последним этапом является обобщение черно-белого изображения. Пятновая графика более условна, чем линейная, она двухмерна и не имеет глубины. На изображение здесь работает сочетание различных по конфигурации пятен и плоскостей, которые определяют изобразительные формы. Пятно отвечает за тон, фактуру, силуэт, объем (рис. 22 а, 22 б).

Линейно-пятновая графика используется в изображении драпировки с орнаментом. Линия и пятно – самое распространенное сочетание графических средств в эскизах художников-модельеров. Линия и пятно эффектно работают в графических листах, но требуют такта в их применении. Линия может нести одинаковую изобразительную нагрузку с пятном, а может служить дополнением, например, силуэтного изображения. Такие изображения наиболее выразительны, они позволяют в полной мере передать декоративность и материальность изображаемых поверхностей.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Каково значение черно-белой графики в образовательном процессе дизайнеров костюма.
2. Возможности использования линейной графики.
3. Что можно выразить с помощью пятна.
4. Задачи применения линейно-пятновой графики.
5. Какое значение имеет рисунок драпированной ткани для специалиста-дизайнера?
6. Перечислить виды образования складок.
7. Какова последовательность изображения складок?
9. Как определить зависимость движения рисунка ткани относительно

драпировки?

Тема №5: Рисунок головы человека. Рисунок головы человека в головном уборе. Графическое, стилизованное изображение головы.

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

Задание: используя знания условно-пропорциональной схемы головы человека, выполнить рисунок головы человека в головном уборе различной формы, на основе рисунка с натуры выполнить стилизованное изображение.

Порядок выполнения задания:

- изучение пропорций головы;
- изучение формы головного убора;
- передача пропорций и конструктивных особенностей фигуры человека;
- передача пропорций и конструктивных особенностей строения головного убора;
- выполнить стилизованные изображения головы в головном уборе.

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

Рекомендации к выполнению работы:

В данном пособии приводится один из простых методов построения условно-пропорциональной схемы строения головы, состоящий из следующих этапов:

овал лица (пропорции его равны два к трем) делится пополам вертикально и горизонтально.

Вертикальная линия является осью симметрии лица, горизонтальная – линией разреза глаз;

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

вертикальная линия делится на 10 равных частей. Верхняя десятая часть – это линия волосяного покрова. Граница между первой и второй частями верхней половины головы – линия надбровных дуг. Граница второй и третьей частью нижней половины головы – линия основания носа. Губы располагаются на границе третьей и четвертой части нижней части головы. Уши находятся между двумя дугами, проходящими между линией надбровных дуг и линией основания носа (рис. 23).

Если посмотреть на голову человека в профиль, то видно, что ее высота и ширина примерно равны. Два овала одного размера, вписанные в квадрат, дают примерное представление о форме головы. Завершают рисунок прорисовкой головы, частей лица и прически (рис. 24).

В любую эпоху в состав ансамбля костюма входит головной убор. Единое стилистическое решение ансамбля часто завершает головной убор, который всегда должен быть согласован с формой и стилистикой костюма, а также быть исполнен в едином графическом решении.

Головной убор имеет два типа: сугубо практический и профессиональный. Современные модельеры уделяют внимание шляпам, шапкам, кепи, беретам, тонким платкам, шалям или палантинам (рис. 25).

Различные варианты головных уборов, как правило, создаются на основе базовой формы, характерной для того или иного вида шляп, шапок или кепок. Рисунок меховой шапки строится на основе овала, кепки-бейсболки - на основе полусферы. Условность изображения должны донести в рисунке информацию о форме, конструкции изделия и фактуре материала, из которого оно изготовлено (рис. 26а. 26 б).

Рисунок шляпы строится на основе простейшей геометрической формы – цилиндра. Порядок построения рисунка головы в шляпе следующий: сначала легкими тонкими линиями намечают форму головы, объем прически и вспомогательные линии, определяющие пропорции лица. Затем намечают основную форму шляпки схематично, в виде цилиндра, затем по форме головы рисуют контур прилегания шляпы и ее боковые линии с учетом толщины материала:

меха, кожи, фетра или другого материала. Необходимо соблюдать соответствие величины верхней половины головы и глубины тульи шляпы, определять пропорции ширины полей по отношению к высоте стенок цилиндра и к радиусу доньшка шляпы. Далее прорисовывают необходимые составные части головного убора, выявляя в рисунке все видимые части формы. Согласовывают рисунок с пластикой лица и формой прически (рис. 27).

В зависимости от выбранной графической подачи эскиза можно передать форму и фактуру изделия с помощью линии, точки или штриха, продемонстрировать различные фактуры материала, например, меха, атласа, фетра, кожи и т.д.

На основе рисунка с натуры выполняются стилизованные (упрощенные) изображения женской и мужской головы, которые используются в эскизе костюма (рис 28, 29). Вид прически, стилизованный ее образ должен соответствовать стилю одежды.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

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

Тема №6: Рисунок стопы ноги. Зарисовки обуви различного ассортимента. Стилизация рисунка обуви.

Цель: закрепление знаний анатомического построения стопы, приобретение практических навыков рисования, определение взаимосвязи формы обуви и стопы. Умение изображать различные стилизованные изображения стопы и обуви.

Задание: используя знания пропорций и анатомических особенностей

стопы, выполнить рисунок обуви в различных положениях.

Рекомендуется придерживаться определенной 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 изоб-

ражения 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 лабораторной 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 №7: Рисунок рук в различных положениях на одном листе. Стилизованное изображение кистей рук.

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

Задание: используя знания пропорций и анатомических особенностей фигуры человека, выполнить рисунок кистей рук в различных положениях с натуры и по памяти (в стилизованном изображении).

Рекомендуется придерживаться определенной последовательности:

- 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 избегать наиболее часто встречающихся ошибок в прорисовке головы, а именно, мест нахождения глаз, носа, губ, ушей, отношений длины пальцев и ладони к длине головы, отношения стопы ноги с 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 лабораторной 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 №8: Зарисовки фигуры человека (статичное положение) с использованием модульной сетки и способа «схемы».

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

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

- изучение пропорций и пластики тела человека;
- изучение опорно-механических функций скелета человека и изображение способом «схемы»;
- передача пропорций строения фигуры;
- изучение движения фигуры;

- построение общего наброска позы фигуры, т.е. определение положения таза, торса, направления плечевого пояса, головы, конечностей способом «схемы»;

- выявление формы одежды на фигуре человека. Прорисовка головы, кистей рук, обуви;

- завершение линейного рисунка с учетом линейной графики.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата 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 каноном 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 единиц, 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 - трапециевидную форму, шее - форму цилиндра, голове - яйцевидную форму, бедро рисовать в виде усеченного конуса, голень - в виде комбинации двух усеченных конусов (в области икроножных мышц), стопам ног - клиновидную форму (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 лабораторной 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 №9: Зарисовки фигуры человека в костюме по памяти и представлению.

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

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

Тема №10: Графические натурные зарисовки фигуры человека в одежде, с использованием линии пятна в тональном графическом изображении.

Цель: выполнить натурные зарисовки фигуры человека в одежде на основе знаний и умений рисования с натуры. Использовать соответствующую технику графического исполнения заданий.

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

Требования к оформлению работы: натурные зарисовки выполняются на листе плотной бумаги формата А3 с изображением 3 фигур в линейной, пятновой и линейно-пятновой технике исполнения (лист располагается горизонтально).

Художественные материалы: гуашь, тушь, гелевая ручка, фломастер, кисть, перо.

Рекомендации к выполнению работы:

Работу над зарисовками в черно-белом исполнении следует начинать с наброска в карандаше. Построение рисунка фигуры выполняется на основе условно-пропорциональной схемы (восемь модульных единиц). Движение фигуры отвечает построению способа схемы. Графика является самым распространенным видом изобразительного искусства. Точка, линия и пятно – графические элементы, позволяющие создать любое изображение. Навыки выполнения изображения с помощью линии и пятна рассматривалось в задании №3.

Линейная графика. С помощью линии определяются границы форм, плоскостей, а также изображаются особенности модели одежды ее конструкции.

В графической подаче одежды используют линии:

1. Тонкая в одну толщину и одного напряжения;
2. Разнотолщинная, то почти исчезающая, то мощно выходящая из нее;

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

Пятновая графика приходит к искусству силуэта – черный силуэт на белом фоне или белый силуэт на черном. Пятновая графика более условна, чем линейная, она двухмерна и не имеет глубины. На изображение здесь работает сочетание различных по конфигурации пятен и плоскостей, которые определяют изобразительные формы. Пятно отвечает за тон, фактуру, силуэт, объем в форме костюма (рис 50).

В линейно - пятновой графике основным изобразительным элементом являются черные и белые пятна (плоскости). Работа выполняется на основе зрительных впечатлений от конкретного светотеневого состояния модели человека в одежде. Определяются границы светотени по форме одежды и фигуры, и после этого заполняются плотным черным тоном теневое пятно.

Линия и пятно – самое распространенное сочетание графических средств в эскизах художников-модельеров. Линия может нести одинаковую изобразительную нагрузку с пятном, а может служить дополнением, например, силуэт-

ного изображения. Линия в линейно-пятновой графике может и не быть контуром всего изображения, обрисовывая лишь какую-то ее часть или деталь. Линейно-пятновые изображения наиболее выразительны, они позволяют в полной мере передать декоративность и материальность фактуры ткани (рис. 51 а, 51 б).

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Какова цель выполнения зарисовок в линейно-пятновой подаче?
2. Какова цель выполнения зарисовок в пятновой подаче?
3. Что можно выразить линией в эскизе костюма?

Тема №11: Зарисовки фигуры (женская модель) в костюме из орнаментированной ткани (полоска, клетка).

Цель: изучение характерных складок и пластической взаимосвязи фигуры человека и формы костюма. Акцент на изображение орнамента в пятновой и линейно-пятновой технике исполнения.

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

- анализ постановки фигуры человека;
- определение пропорциональных отношений и движения частей фигуры;
- определение зависимости формы костюма с формой человеческого тела;
- выполнение изображения орнамента в костюме с помощью линии и пятна, штриха, точки.

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 и рисунка орнамента на ткани.

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

В этой работе главное внимание уделяется поиску выразительных средств и приемов графического решения данной постановки. Лучшие варианты с натуры, выполненные в карандаше, используются для выполнения чистовых листов. Законченной композицией будет считаться работа в двухтональном черно-белом изображении с использованием линии и пятна. Важно уметь изображать костюм с орнаментом, поскольку в моделировании одежды используются ткани с орнаментом. Выделяются три широко распространенные орнамента: ленточный (в виде бордюра, каймы), сетчатый (элементы расположены равномерно по горизонтали и вертикали), композиционно замкнутый (вписанный в квадрат, круг, овал, треугольник) орнамента. При создании костюма необходимо уметь показать композиционное решение орнаментируемой ткани. Расположение ткани под углом 45 градусов дает пластическое полное облегание формы. При этом направление уточных и долевых нитей ткани и орнамента изменяется соответственно с выбором модели. Если на поверхности ткани имеется орнамент, то с его помощью можно добиться на рисунке эффекта движения складок без применения светотени (рис. 52).

В графике костюма фактуры, рисунки и орнамент ткани выполняются условными графическими приемами, знаками:

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

Для передачи фактуры используются различные виды графической подачи:

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

- набрызг, напыление (твидовые поверхности) (рис. 53).

Итогом работы является выполнение серии графических листов черно-белого изображения фигуры человека в одежде из орнаментированной ткани (рис. 54). Графические листы выполняются с помощью линии, пятна, точки. Логическим продолжением задания на следующих курсах обучения является создание многофигурной композиции на основе зарисовок моделей в одежде с различным орнаментом (клетка, полоска, горох). Многофигурная композиция рекомендуется выполнять на формате А2 последовательно:

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

Важную роль в этой работе играет впечатление уравновешенности правой и левой части, наличие композиционного центра и пластического единения всех фигур.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

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

Тема №12: Рисунок гипсовой фигуры (гипсовый слепок Венеры Милосской). Орнаментально-графическое решение декоративной композиции гипсовой фигуры.

Цель: передача пропорций и тональных отношений, закрепление знаний в построении стоящей фигуры человека. выявление пластической взаимосвязи фигуры человека с драпирующимися тканями. Передача разных качественных характеристик изображения с помощью различных графических средств.

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

- изучения движения гипсовой фигуры;
- композиционное расположение фигуры в листе;
- выполнение рисунка фигуры в заданной позе;
- построение движения фигуры способом «схемы»;
- определить положение опорной ноги, наклона таза, грудной клетки;
- определение пропорциональных отношении грудной клетки, плечевого пояса и других частей фигуры в соответствии с модулем;
- лепка формы линией, штрихом и тоном;
- завершение рисунка с учетом воздушной перспективы.
- для выполнения стилизованного изображения использовать предыдущий;
- выполнение стилизации изображений;
- определение применения графических способов и приемов.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А3, лист располагается вертикально. Графические листы выполняются тушью на формате А3.

Рекомендации к выполнению работы:

Основной задачей этой работы является: на основе рисунка с натуры гипсовой фигуры выполнить линейно-пятновое, пятновое и линейное черно-белое изображение.

Предваряя работу на графических листах, необходимо определить последовательность отдельных этапов рисунка, направленных на передачу движения, пропорций, формы. Выполняется зарисовка фигуры в заданной позе. Определяющим движением стоящей модели является главная линия, идущая по перед-

ней части поверхности фигуры: от яремной ямки, вдоль оси грудины, белой линии живота, середины лобка, по внутренней поверхности опорной ноги. Сзади главная линия идет вдоль позвоночного столба, от седьмого шейного позвонка, через крестец, межъягодичный разрез, вдоль внутренней поверхности ноги к внутренней лодыжке.

Выполняя общую массу фигуры, намечая изгибы главной линии движения всего тела, нужно зафиксировать положение опорной ноги, наклон таза в сторону свободной ноги, противоположенный наклон грудной клетки вместе с плечевым поясом. Главным упором для фигуры является правая нога, левая согнута и накрыта драпировкой. Тазобедренный сустав принял положение справа на лево. Наклон линии плеч противоположен наклону таза. Голова повернута и имеет наклон к левой руке. Плечевой сустав, часть левой руки подняты вверх и находится на уровне подбородка. Грудная клетка наклонена, нижняя ее правая часть находится ближе подвздошной кости, чем левой. Средняя линия торса (белая линия живота) выгнута и находится в разных плоскостях относительно середины головы. Линия груди следует за направлением плечевого пояса, линия талии подчиняется направлению линии таза. В композиции рисунка Венеры рекомендуется использовать пропорции от верхней части темени до уровня колен. В этом промежутке величина высоты головы Венеры укладывается около пяти раз.

Плечи, между крайними точками дельтовидных мышц равна ширине таза, ширина линии талии меньше этих величин, но немного больше высоты головы. Определяя пропорции бедер, талии, плеч и др. нужно сверять с модулем высоты головы. Положение колена согнутой ноги строить (сверять) «по вертикали» относительно яремной ямки. Правая нога, являясь опорной находится напротив яремной ямки фигуры. Часть поднятой вверх правой руки определяется «горизонталью» и находится напротив подбородка головы. Заканчивая рисунок необходимо согласовывать место положения основных мышц, деталей с целым, приводя к общей тональности в соответствии с местоположением источника света. В процессе выполнения тонального рисунка осознав условия освещения,

прокладываем светотень (вначале собственные, а затем и падающие тени), полутона и т. д. Необходимо учесть материальность гипсовой фигуры, используя при этом мягкую манеру исполнения штрихом (рис. 55). Лучшие варианты решений постановки переводятся в чистовые листы. Ставится задача добиться лаконизма в трактовке изображения гипсовой фигуры на основе стилизации (рис. 56).

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

При выборе приема стилизации нужно учесть следующие факторы:

- использование графических приемов;
- принадлежность к образной теме.

Важно определить степень стилизации. Мера условности изображения зависит от вида эскиза и техники его исполнения, но незнание анатомии человека и неумение правильно рисовать фигуру нельзя замаскировать никакой стилизацией. В стадии поиска способов графического изображения натурная зарисовка уточняется. В процессе разработки графических листов у студентов развивается умение передать пластику изображаемой фигуры, умение что то выделить или опустить. Стилизация в работе над декоративной композицией фигуры Венеры – это плоскостность изображения, выражение через линию и пятно наиболее характерного, типичного (рис. 57). Студентам предлагается выполнить несколько листов декоративного изображения в линейной, пятновой, линейно-пятновой графике. Все этапы работы над монокомпозицией необходимо подчинить задачам эмоционально-образного решения, в основе которого могут быть разнообразные настроения радости, грусти и т. д. (рис. 58). По завершению этой работы задание должно отвечать следующим требованиям: образ гипсовой фигуры должен нести художественную выразительность, орнаментальное черно-белое решение отражает опыт работы над предыдущими заданиями.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Рисование фигуры в зависимости от изменения позы.
2. Рисунок фигуры человека в одежде в простых и более сложных позах: с опорой на одну ногу, в повороте, в ракурсах и т. п.
3. Графические средства, используемые в рисунке: линии, штрихи, тональное пятно. Графические материалы и их применение.
4. От чего зависит выбор графических средств?
5. От чего зависит степень стилизации?
6. Как передается образность в графическом стилизованном изображении?

Тема №13: Пятновое изображение многофигурной композиции моделей в одежде различных силуэтных форм.

Цель: выявление различий силуэтных форм костюма.

Задание: на основе знаний выполнения рисунка человека и его анатомических особенностей, выполнить одномасштабные зарисовки фигуры человека в костюмах различных силуэтных форм, соблюдая 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 лабораторной 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 №14: Рисунок и зарисовки обнаженной женской фигуры в позе сидя и стоя.

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

Задание: на основе знаний анатомии и ведения рисунка фигуры человека, выполнить лаконичными изобразительными средствами рисунок обнаженной фигуры, соблюдая последовательность построения рисунка:

- 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 выполняет-

ся 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.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. В чем отличие выполнения зарисовок и набросков от академических учебных постановок?
2. Как вы понимаете единый процесс изучения обнаженной фигуры и рисования 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 №15: Выполнение декоративной композиции с изображением обнаженной модели в интерьере.

Цель: используя различные графические приемы и средства выполнить серию графических листов.

Задание: выполнить графическое изображение на основе натурной зарисовки, используя различные художественные средства выражения, и последовательность выполнения:

- изучение композиции предметов среды интерьера;
- композиционное размещение фигуры в листе;
- использование композиционных свойств и средств в размещении элементов;
- выбор графических средств выражения.

Требования к оформлению: Чистовые листы выполняются на формате А2, лист располагается вертикально.

Рекомендации к выполнению работы:

Метод творческой интерпретации является образным средством выражения творческого замысла, в основе которой лежит переработка разнообразных форм окружающей среды в условные, плоскостные орнаментальные изображения. В работе над заданием студенты должны придерживаться следующей системы:

- искать выразительные средства для реализации своей идеи (создание форэскизов);
- создать целостную композицию. Подчинить второстепенное главному;
- уметь пользоваться средствами композиции (ритм элементов, пропорции, контраст);
- использовать соответствующую технику черно-белой графики для раскрытия образности.

Начинать работу над декоративной композицией с изображением обнаженной фигуры в интерьере с поиска композиционного центра. Работая над интерьером, необходимо найти наибольшую выразительность объекта. Интерьер тесно связан с жизнью и бытом людей, в нем обитающих. Обивочные ткани, мебель, паркет, горшечные цветы характеризуют род занятий, вкус обитателей, создавая этим образно - ассоциативное восприятие окружения. Декоративную силу композиции придает умело найденный ритм элементов интерьера. В этой работе студенты должны идти от главного элемента к деталям, к их сопоставлению, в результате чего можно получить гармоническую цельность композиции.

Последовательность работы: используя предварительный рисунок обнаженной натуры, его можно перевести через стекло и считать основой для выполнения декоративных композиций (рис. 70 а, 70 б). Студентам предлагается изучение предметов современного и сохранившихся интерьеров. Перед выполнением чистового листа рекомендуется выполнить форэскиз декоративной композиции. Используя различные графические средства художественного выражения (линия, пятно и линия, сочетание точки с линией и пятном и т. д.) вы-

полнить серию чистовых графических листов. Выбор графических средств в работе диктуется образной темой, творческим замыслом студента. Пятно и линия как приемы графической подачи оказывают сильнейшее эмоциональное воздействие (рис. 71). В формировании декоративной композиции существенную роль играет техника разнотолщиной линии ритмического чередования и равновесия черно-белых пятен плоскостно-орнаментальной трактовки (рис. 72). Характер трактовки декоративной композиции обнаженной модели и интерьера может определяться разнообразным композиционным и художественным замыслом (рис. 73).

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Графические средства, используемые в рисунке: линии, штрихи, тональное пятно. Графические материалы и их применение.
2. Задачи обобщения и стилизации фигуры человека.
3. Условность и стилизация как метод выражения, используемый художниками – модельерами при рисовании.
4. Черно-белая графика и виды графических приемов исполнения: рисунок, линией, штрихом, отмывкой.
5. Какие выразительные графические средства применяются при выполнении зарисовок обнаженной фигуры?

Тема №16: Рисунок костюма на манекене (ткани воздушные, легкие, плотные, тяжелые).

Цель: изучить пластическую связь складок различной фактуры материала с форматами манекена. Передача тональных и фактурных отношений.

Задание: на основе знаний ведения рисунка, выполнить тональный рисунок костюма на манекене, ткани определенной фактуры и свойств, соблюдая последовательность выполнения:

- анализ характера происхождения складок и фактуры ткани;
- определение общей массы пропорций моделей костюма;

- анализ тональных отношений;
- линейно-конструктивное построение движений складок;
- передача в рисунке характера и структуры тканей;
- определение характера драпировки разных тканей;
- проработка рисунка в тоне, передача фактуры при помощи элементов светотени;
- завершения рисунка с учетом правил линейной и воздушной перспективы.

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

Рекомендации к выполнению работы:

Главная задача дизайнера при рисовании фигуры в проектируемой модели одежды является практическое усвоение связи одежды с фигурой человека, передача фактуры материала. Рисуя складки и драпировки на одежде, необходимо прежде всего выявить форму манекена, подчеркнуть характер пропорций. Ориентиром для успешного усвоения рисунка одетой фигуры служат практика рисования одежды из ткани оригинальной фактуры на манекене. При изображении костюма и драпировок следует правильно построить форму костюма и линии складок:

- с выступающими изломами (на одежде из плотных тканей),
- мягких, пластичных складок на одежде из ткани атлас, трикотажных полотен и т. д.
- крупных, толстых складок на одежде из джинсовой ткани, сукна, драпа.

Выполнение рисунка одежды с драпированными участками на манекене следует выполнять с поиска пластической выразительности ткани, предварительно наметив пропорции основы манекена, подобно фигуре человека. Изображение одежды на манекене может нести информацию не только о видах драпировки, но и о фактуре строения видимой поверхности ткани. В этом случае передача фактуры атласной поверхности материала нужно выполнять с помо-

шью элементов светотени (контрастными по тону в этом случае являются тени и свет) (рис. 74, 75).

Формы костюма определяют характер применения фактуры. Геометрическая четкость прямого силуэта воплощается путем применения жестких тканей (джинс, плащевые ткани, тафта). Овальные силуэты рекомендуется выполнять из пластичных, мягких тканей (трикотажные полотна, натуральный или искусственный шелк) (рис. 76).

Дизайнеру, проектирующему одежду, требуется углубленная и тщательная работа по изучению образования складок ткани на фигуре и умение передавать в рисунке характер и структуру. Характер драпировки ткани зависит от физических свойств нитей, из которых она соткана, от вида ее переплетения, от толщины ткани и ее упругости. Такие ткани, как толстое сукно, драп, грубый джинс отличаются высокой упругостью. Тонкая костюмная ткань, шелк, вискозные материалы, трикотаж образуют мелкие короткие частые складки (рис. 77).

При выполнении эскиза костюма важно уметь отбирать для изображения наиболее характерные складки, сформированные в результате движения основных форм тела человека. Основные складки в костюме образуются на участках формы в области плечевого пояса, тазобедренного сустава, в локтевом и коленном суставах, на передней поверхности груди и живота. Одной из характерных черт конструкции складок является образование в местах переломов складок и перехода их в другие складки, так называемых «глазков» в виде петель. Именно в месте образования петли находится точка, над которой начинается выпуклость ткани и движение планов складки, идущей до встречи с движением другой петли. Форма и рельеф складок зависит от фактуры ткани. Чем ткань жестче, тем резче обозначаются на ней «петли», а складки становятся более угловатыми. Грубые, толстые ткани дают крупные «петли» и складки. На мягких тканях, способных к растяжению, петли и складки слабые и не четкие.

При выполнении эскиза костюма важно уметь отбирать для изображения наиболее характерные складки, сформированные в результате движения основ-

ных форм тела человека. Стилизованная фигура модели, наряду с упрощением и геометризацией форм рисунка, изображается в динамике или статике, поэтому при ее изображении необходимо выявлять наиболее характерные складки, заломы, пластику заминающегося материала одежды при рисовании фигуры идущей, стоящей в динамичной позе или статичной (рис. 78 а).

Изображать характерное движение ткани следует четкими линиями и точными пятновыми акцентами. Выполняя эскизы в плоско-графической манере, очень важно следить за изменениями, связанными с формой костюма и его посадкой на фигуре в том или ином ракурсе.

На бумаге можно добиться идеального образа модели, отобрав лишь основные характерные узлы драпировки одежды при движении фигуры – это драпировка материала на сгибе руки в локте, при движении фигуры в области колен, при опоре на одну ногу в тазобедренной области. При изображении свободной, мешковатой одежды, даже в статичной позе необходимо изображать заломы материала в области колен, щиколоток, в области талии петлевидными линиями (рис. 78 б).

Изображать характерное движение ткани следует четкими линиями и точными тональными акцентами. Выполняя рисунки в графической манере, очень важно следить за изменениями, связанными с формой драпировок и их посадкой на фигуре манекена.

Драпировка создает объемные формы со своеобразным рельефом поверхности. Мягкие, тягучие ткани дают плавные гибкие складки как в поперечном, так и в косом направлении. Тонкие, жесткие, торчащие ткани драпируют только в косом направлении.

К модным фактурам относятся: твиды, букле, гобеленовые материалы, набивной шелк, ворсистые материалы имитирующие мех, материалы с металлизированным напылением, лен, хлопок.

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

- линией и точкой – ощущение прозрачности, нежности, мягкости (рис. 79);

- пятном – активные резкие фактуры и рисунок (клетка, горох).

Для передачи фактуры используются различные виды графической подачи:

- энкаустика (клетка, букле, мех, трикотаж);

- монотипия (шелк, шифон);

- трафарет (геометрический рисунок ткани, джинс, вельвет);

- набрызг, напыление (твидовые поверхности).

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. От чего зависит характер драпировки ткани?

2. Каким образом можно показать фактуру ткани в рисунке графическими способами?

3. Каким образом зависит формообразование костюма от структуры ткани?

Тема №17: Рисунок фигуры (стоящей) в театральном костюме. Выполнение эскиза однофигурной композиции. Стилизация фигуры и костюма.

Цель: передача пропорций фигуры и ее позы, передача тоном фактуры ткани.

Задание: на основе знаний, умений и навыков рисования фигуры, выполнить тональный рисунок фигуры человека в одежде из атласной ткани, соблюдая последовательность выполнения:

- анализ постановки фигуры человека, композиционное размещение рисунка в листе;

- определение пропорциональных отношений и движения частей фигуры;

- построение обобщенной обнаженной фигуры;

- определить зависимость формы костюма от формы человеческого тела;

- проработка рисунка в тоне и определение тональных соотношений ча-

стей одежды и фона;

- передача свойств фактуры ткани графическими приемами;
- завершении рисунка с учетом правил воздушной перспективы.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально, эскизы моделей выполняются на формате А3 и А4.

Рекомендации к выполнению работы:

Рисунок начинается с построения фигуры и одежды на фигуре. Рисунок полезно начинать с простой позы с опорой на одну ногу. На стоящей фигуре яснее читаются складки драпировок, возможность выражения разнообразных форм и фактур. Рисунок одетой фигуры выполняется последовательно:

- выполняется композиционный набросок с одетой фигуры. Определяется место и масштаб фигуры на листе. Ориентируясь на главные формы фигуры человека: грудная клетка, плечевой пояс, шея, голова, верхние и нижние конечности, легче разобраться в движении фигуры ее позы. Рекомендуется выполнять легкими линиями формы фигуры под одеждой, на этой стадии рисунка фигуру обнажают и выполняют рисунок обнаженной фигуры. Постановка фигуры и определение движения ее, основных пропорций осуществляется следующим образом: находят главную линию движения, наклон таза и плечевого пояса, через основные массы тела проводят осевые линии. Линейно-конструктивная зарисовка обнаженной фигуры выполняется по опорным точкам.

Далее обнаженную фигуру одевают в театральный костюм. Драпировки костюма отчетливее воспринимаются как наружная оболочка, которая подчиняется формам тела. Изображая наиболее характерные складки в одежде нужно уточнить силуэт одетой фигуры в целом. Одежду на фигуре человека следует изображать в обобщенной манере, подчинить формы складок одежды особенностям человеческого тела. Нужно выделить небольшое число лаконичных складок, которые подчеркнут пропорции, объем, движение, жест изображаемой фигуры человека и тем самым усилят выразительность костюма. Важно пере-

дать характеристику материала, из которого изготовлен костюм, для этого художник-модельер использует различные изобразительные средства. Одежда из мягких, блестящих, тонких, легких тканей четко выявляет светотень и подчеркивает пластику тела. Особое внимание сосредоточить на передачу свойств блестящей ткани в местах мягких складок сгиба локтей, колена, плеча, в области груди и живота (рис. 80).

И на последнем этапе работы необходимо отказаться от вспомогательных линий. Начиная тональную проработку формы и передачу свойств ткани, следует обобщить рисунок. Необходимо подчеркнуть светотеневой контраст между светом и тенью, обратить внимание на передачу рефлексов в местах складок, конструктивных особенностей костюма его деталей (оборки, воланов и т. д.). Обобщая детали следует добиваться выразительности рисунка средствами пространственной линии, штриха и пятна.

Будущий дизайнер, модельер должен понимать основы композиции и уметь грамотно изобразить модель, созданную в материале, сохранив при этом образную характеристику, подчеркнуть конструктивно-технологические особенности модели.

Рисование эскиза модели заметно отличается от классического академической школы рисунка. Главное в работе с моделью – продемонстрировать особенности костюма, его силуэтную форму и членения внутри формы, рисунок ткани. Пропорции фигуры человека исполняют здесь роль основы для поиска новых креативных идей, ибо костюма не существует без человека (рис. 81, 82).

Изображение фигуры в костюме выполняется с большей или меньшей степенью стилизации (условности, упрощения). Стилизация предусматривает отказ от излишней моделировки формы. При этом возможны более удлиненные пропорции фигуры, более условная проработка головы, рук, ног и т.д. Для выполнения набросков и зарисовок, в дальнейшем – эскизов в костюме из разных тканей, используются стилизованные изображения фигуры человека.

Стилизованная фигура модели, соответствующая модному силуэту, изображается пропорционально 1:10 – это оптимальный вариант стилизованной фи-

гуры, когда высота головы составляет одну десятую часть длины всего тела. При изображении стилизованной фигуры, пропорции туловища следует рисовать в соответствии с пропорциональной фигурой: расстояние от линии плеч до линии груди, от линии груди до линии талии, от линии талии до линии бедер составляет высоту головы (модуль).

Вытягивание фигуры осуществляется в основном за счет длины ног, а точнее – голени – расстояния от колена до линии лодыжки. Несколько удлиняется шея (ее длина составляет половину модуля) для наилучшей демонстрации формы воротника будущего изделия (рис. 83).

Характер однофигурной композиции эскиза костюма может быть динамичным (непокойным и стремительным, что можно подчеркнуть, рисуя фигуру в сложной позе или в движении) или статичным (уравновешенным и спокойным: фигура изображается с опорой на две ноги или на одну ногу).

Фигура в костюме может располагаться в центре или ближе к центру листа. Характер стилизации должен соответствовать виду и назначению одежды и стилевому решению. В основном используют стилизацию фигуры с пропорцией головы к телу 1:10. Зачастую в эскизах пропорции фигуры видоизменяются в связи с изображаемым ассортиментом. В этом случае нижняя часть ноги удлиняется значительно больше, если выполняется изображение длинной роскошной юбки или брюк, имеющих сложные конструктивные членения (рис. 84, 85).

Допускается изображать фигуру в костюме до линии бедер, в этом случае увеличивается модуль (высота головы). Модель в таком случае изображается значительно по размеру, демонстрируя более подробно конструктивные особенности, вид отделки, фактуру материала. Выбирая тот или иной прием стилизации в изображении однофигурной композиции нужно обязательно учитывать такие факторы (рис. 86):

- назначение изображаемой одежды (вечерняя, деловая, для отдыха и занятий спортом);

- принадлежность к определенной возрастной группе (манера изображения молодежной одежды не подходит для эскизирования одежды, предназначенной для старшего возраста);

- образ модели (ассоциативные источники, эмоциональный настрой);

- вид и назначение эскиза (творческий эскиз или рекламная графика).

Изображая одежду на фигуре с разворотом туловища (например, в 3/4), нужно соблюдать следующие условия:

- пропорции костюма должны органично сочетаться с ракурсом и пропорциями фигуры (рис. 87);

- все детали одежды (воротник, карманы, паты), конструктивные и декоративные линии костюма должны подчиняться правилу перспективных сокращений и изображаются относительно белой линии живота или середины туловища.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Какова последовательность выполнения рисунка фигуры человека в одежде?

2. Как располагаются складки драпированных форм относительно фигуры человека?

3. Как определить зависимость пластической фигуры складок в соответствии с освещенностью?

4. Какими графическими средствами передается фактура блестящей и матовой ткани?

5. Задачи и цели стилизации фигуры человека в эскизировании костюма?

6. Основные принципы построения однофигурной композиции?

Тема №18: Рисунок фигуры в народном костюме. Выполнение форэскизов фигуры человека в народном костюме. Графическое двух - трехтоновое решение.

Цель: закрепление навыков рисования с натуры, выявление пластической

взаимосвязи форм фигуры человека, определение ритмического строя орнамента в костюме. Поиск выразительных средств и приемов графического решения данной постановки.

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

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

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально. Фор-эскизы выполняются на формате А4 (тушь, гуашь).

Рекомендации к выполнению работы:

Будущие дизайнеры должны усвоить приемы передачи средствами рисунка и графики орнаментов, используемых в народных костюмах, почувствовать характер узора, тональные и цветовые отношения.

Работа над декоративной моделью, какой является народный костюм, развивает эстетический вкус, ценить народное творчество, желание творить по законам красоты. Изучая народный костюм, его пропорции, ритм, декор, конструкцию, студенты приобретают умения и навыки для создания эскизов костюма с элементами фольклора. Сложность данного задания заключается не только в необходимости овладеть техникой создания общей формы складок, от выступающих планов к углубленным местам, но и в умении передать на рельефе складок перспективное сокращение узора. В качестве костюмной постановки для данного упражнения используется модель в народном костюме сидя. Рисунок сидящей фигуры в костюме выполняется соответственно ранее полученным знаниям и навыкам: от изображения обнаженной фигуры до одетой в

народный костюм.

Для постановок выбирается одежда из тканей с разнообразным орнаментом, чтобы в процессе работы можно было разобраться в особенностях строения складок и зависимости от них орнамента. Проблема взаимодействия человека и драпировки переходит в проблему взаимодействия человека, драпировки и орнамента (рис. 88).

Орнамент нужно изображать по форме ткани с учетом изменения объема тела и перспективных сокращений. После построения формы одежды на фигуре человека и ее деталей нужно определить основные тональные отношения, проработав объемную форму светотенью, можно приступать к изображению узора поверх найденного рельефа складок. На освещенных участках формы складок можно «списать» мягким тоном орнамент на уходящих планах (рис. 89 а).

Насыщенность орнаментальными мотивами помогает перейти к специальным проблемам образования художника-модельера и прорабатывается в дальнейшем в графическом исполнении. Следующим этапом в изображении фигуры в народном костюме является создание форэскизов с помощью графических средств черно – белой и цветной графики.

Эта работа имеет следующие задачи: выполнить серию графических форэскизов с изображением фигуры человека в народном костюме, используя линию, пятно последовательно:

- анализ и выражение замысла графического изображения;
- определение композиции графического листа;
- определение способа графического решения (пятновое, линейное, линейно-пятновое);
- определение ритма пятен, линий, движения орнамента относительно всего изображения. Стилизованная зарисовка выполняется в черно-белой графике на листе формата А4, лист располагается вертикально. Начальным этапом работы над созданием графического решения фигуры человека является выполнение натурной зарисовки на формате А4, рекомендуется использовать копию в уменьшенном масштабе. Рисунок выполняется с учетом специфических

требований для последующего графического решения. Зарисовку копируют через стекло под графику, делая соответствующий отбор линий и границы пятен. Форэскизы можно постоянно корректировать до желаемого выразительного изображения. Поиск ритмических чередований элементов графического изображения может выполняться за счет чередований элементов орнамента и формы костюма. Выполнение форэскизов расширяет возможности изучения средств и приемов графического изображения. Рекомендуется выполнять композиции двух и трехтоновых решений. Двухтоновые изображения можно разделить на группы:

- линейные (линии одинаковой толщины и разнотолщинные);
- пятновые (силуэтные, черное пятно на белом, белое на черном);
- смешанные изображения (выполняются на основе линии и пятна, штриха, точки) (рис. 89 б).

Выбор средств основано на предварительном анализе орнаментальных, графических композиций. При двухтоновом черно-белом решении фоном является один тон, изображением другой тон. В трехтоновой композиции главным средством является контрастность, которая возникает при соотношении трех тонов следующих пропорциях:

1. Площади светлых, средних и темных тонов равны (примерно по 33%). Возникает композиция спокойная, статичная;
2. Большая площадь светлого (50%), средний тон приближен по светлоте к светлому (31%), мало черного (19%). Композиция светлая, тонально динамичная;
3. Много темного (50%) и сближенного с ним по светлоте среднего (31%), мало светлого (19%). Композиция темная, тонально динамичная;
4. Много среднего (60%), мало светлого и темного тона (по 20%). Композиция графична (рис. 90 а - 90 г).

Двухтоновые композиции всегда плоскостны. Небольшой глубиной обладают трехтоновые композиции в связи со способностью светлых тонов «выступать», а темных «отступать», но это свойство не нарушает принцип плоскост-

ности. Введение в композицию третьего тона повышает выразительные возможности светлотных отношений (рис. 91).

Трехтоновость обеспечивает ясную читаемость произведения искусства, его конструктивность. 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 (рис. 92 а, 92 б).

В работе над графическими листами идет процесс изучения постановки с фигуры человека в народном костюме и создания на ее основе форэскизов графическими средствами. Постановки дают эмоциональный заряд, на основе которых выполняется несколько графических декоративных решений. При работе со сложной постановкой (фигура в орнаментальном костюме) возникает возможность организации графического листа трехтонового, декоративного решения, образа, постановки. Большое значение в графическом изображении одетой модели имеет рисунок орнамента. Выполнение черно-белого графического изображения с помощью линии, пятна является упражнением для создания композиций журнальной графики и многофигурной сюжетной композиции.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Какова последовательность выполнения рисунка фигуры человека в одежде, сидящим на стуле?
2. От чего зависит расположение складок в одежде?
3. Чем обуславливается зависимость орнамента и драпировки в костюме?
4. Перечислить приемы графического изображения и их особенностей исполнения
5. Каковы принципы графического изображения и отражения образного строя композиции?
6. Последовательность стилизации графических форэскизов фигуры человека в одежде.
7. На чем основана орнаментальная организация графического листа.

Тема №19: Построение многофигурной композиции на основе зарисовок моделей в историческом костюме. Решение орнаментальное.

- а) зарисовки с натуры (модель в костюме)
- б) разработка форэскизов орнаментально-графических решений
- в) выполнение чистовых листов по подготовительному материалу.

Цель: закрепление навыков рисования с натуры, использования опыта стилизации в разработке графических листов декоративного характера.

Самостоятельное изучение и выявление пластической взаимосвязи группы моделей в многофигурной композиции. Умение последовательно «от простого к сложному» вести разработку сложного графического задания определенной тематической направленности.

Задание: на основе выполненных зарисовок фигуры в историческом костюме выполнить форэскиз многофигурной композиции с целью развития плоскоотно-орнаментального видения натуры, образно-ассоциативного мышления, умения использовать орнаментальные мотивы в итоговой чистовой композиции.

Требования к оформлению: Форэскизы выполняются карандашом на листе формата А4, чистовые листы на формате А2, тушь, лист располагается вертикально и горизонтально.

Рекомендации к выполнению работы:

Соблюдая последовательность выполнения задания:

- выполнение пяти и более зарисовок моделей в исторических костюмах (областей России и д. р.);
- зарисовки выполняются в тональном, линейно-пятновом решении, отражают характер орнамента в костюме;
- поиск композиционного размещения фигур в листе форэскиза, используя принцип построения рядовой композиции;
- использование предварительного рисунка фигур и копирование его под графику на чистовой лист;

- организация заполнения листа с помощью линий и пятен, орнаментальное заполнение;

- объединение, обобщение отдельных линий и равновесие пятен орнаментальной композиции;

- выбор графического двух-трех тонового черно-белого решения;

- исполнение чистовых листов орнаментальной композиции с использованием пятна, линии, точки, штриха.

Рекомендуемые варианты заданий:

- черно-белое изображение на светлом фоне;

- изображение на темном фоне.

Для построения гармоничной многофигурной композиции необходимо так расположить и связать (пластически и тонально) отдельные части графического листа, чтобы создать единое целостное впечатление. В большей степени целостность связана с законченностью.

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

- одномасштабные композиции;

- разномасштабные композиции.

При выполнении одномасштабной композиции устанавливается пластическая связь между фигурами (движением головы, ног, поворотом торса), элементы фона помогают связать и объединить их.

В работе над композицией одновременно изображают фигуры и элементы фона, что важно для прослеживания пластической связи между фигурами и фоном. Если фигуры только две, то они располагаются рядом друг с другом, их пластическая связь должна быть очень тесной. Обе привлекают внимание зрителя даже в случае разной активности их выражения (рис. 93).

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

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

Замкнутые композиции строятся по форме круга или полукольца. Одна или несколько фигур могут быть главными, но иногда изображается так, что все фигуры находятся в равном положении. Глубина пространства может быть большой, неограниченной. К замкнутым композициям следует отнести построение, где действие разворачивается по принципу кольца, триптиха, когда группы фигур располагаются слева и справа от главной фигуры.

В разомкнутой композиции изображения моделей подаются одна за другой, и группа разворачивается в одной плоскости по ширине листа. Пластичное движение фигур может идти справа налево или слева направо. Этот способ построения композиции почти не имеет глубины пространства. и он часто применяется в форэскизной работе (рис. 94).

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

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

Принципы построения многофигурной композиции на основе зарисовок:

Первым принципом является выбор характерных элементов композиции:

- объединение моделей по однородным признакам (стилю и форме костюма);
- выявление наиболее важной однородности (ассортиментная группа,

стиль и т.д.), которую необходимо подчеркнуть в композиции: изображение выполнено в историческом стиле;

- включение в композицию контрастов, которые создают в ней напряжение (контраст силуэтных форм, чередующийся с прямыми, статичными силуэтами, используются пятновые и тональные контрасты др.).

Вторым принципом является соблюдение закона ограничения, т.е. однородного схожего изображения (не более трех):

в материале;

в деталях;

в видах орнамента;

в форме.

Третий принцип. При группировке большого числа изображений, создаются группы по два или три элемента.

Четвертый принцип. Обеспечение свободного пространства между группировками, так как при плотном сжатии теряется красота отдельных частей композиции костюма.

Пятый принцип заключается во взаимосвязи между группировками и внутри их достигается линией, пластикой, а также, когда одни фигуры обращены вполоборота к другим и к зрителю.

Шестой принцип. Условное изображение объема, применение законов перспективы в многофигурной композиции достигается с помощью плоскостно-декоративной подачи.

Седьмой принцип. Композиция правильно организована, если соблюдается оптическое равновесие элементов, получаемой путем правильного размещения крупных, тяжелых, темных форм относительно малых, легких, светлых.

Восьмой принцип. Творческая интерпретация и эксперимент – залог успеха в создании гармоничной композиции. Автор может использовать построение сюжетной композиции в связи со своим образом мышления.

При выполнении многофигурной композиции нередко допускаются следующие ошибки, которые разрушают целостность композиции:

разобщенность фигур на листе;

одинаковое расположение фигур в одних и тех же позах и на одинаковых расстояниях друг от друга;

разномасштабность фигур (заложен разный модуль в предварительных зарисовках);

разноуровневость одномасштабных фигур (с одинаковым модулем построения фигуры).

При выполнении декоративной графической композиции необходимо использовать изображение, наполненное орнаментом. Из большого количества орнаментов в историческом костюме и выполняемой работе используется каймовый, ленточный, сетчатый орнамент, расположенный равномерно по горизонтали и вертикали (рис. 95). Изображая орнамент, необходимо следить чередование его элементов через одинаковые интервалы. Нарушение ритма может вызвать ощущение дробности, ведет к потере цельности изображения. Чтобы орнамент «не разрушил» фигуру, важно определить ритмический строй элементов изображения: связь орнамента с формой костюма, костюма и орнамента с фигурой и ее движениями (рис. 96).

В работе над графическими листами происходит отбор использования графических средств. Для создания плоскостных изображений целесообразно применение пятновой графики, точки и линии в изображении орнамента. Все фигуры в историческом костюме должны быть взаимосвязаны и обусловлены.

При выполнении подготовительных зарисовок фигуры человека в костюме в черно-белой графике большую роль играет форэскиз. В форэскизе формируется замысел, определяется один из способов решения изображения: пятном, линией и пятном, линией. В форэскизе нужно найти пластическую связь элементов одежды и ее декора, определить основные ритмы пятен, линий для новых интересных композиционных решений. Композиции могут быть как с ярким сюжетным выражением, как и довольно отвлеченные. Сюжетные постановки передают конкретный образ человека и его костюма, дух эпохи. При этом происходит взаимодействие непосредственных жизненных впечатлений с

художественным обобщением, отбором (рис. 97).

Способы и приемы изображения костюма меняются и зависят от требований конкретной моды стиля эпохи. Это подтверждается взаимосвязью между графической формой и моделью, выполненной в материале наполненной орнаментом. В качестве упражнения студентам предлагается выполнение орнаментальной многофигурной композиции в современном костюме (рис. 98).

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Основные принципы построения многофигурной композиции?
2. Особенности композиционного построения многофигурных композиций: центральные композиции?
3. Принципы группировки отдельных изображений в многофигурной композиции?
4. Роль композиционного центра в многофигурной композиции?
5. Использование средств композиции для выявления композиционного центра графического листа?

Тема №20: Натурная зарисовка группы фигур в костюме (женская и мужская фигуры). Построение двух и многофигурной композиции.

Цель: Изучение пропорциональных особенностей мужской фигуры и пластической взаимосвязи одежды и фигур (женской и мужской).

Задание: используя знания и навыки в рисовании фигуры человека, выполнить рисунки фигур различных пропорциональных отношений по половому признаку, используя серию рисунков с изображением мужской и женской фигур, выполнить графическую многофигурную композицию: соблюдая последовательность построения:

- анализ пропорциональных различий мужской и женской фигуры;
- изучение движения и постановки фигур, их пластической взаимосвязи;
- передача пропорций и конструктивных особенностей строения обобщенной и обнаженной фигуры;

- детальная прорисовка формы и деталей одежды мужской и женской;
- выполнение фэрэскизов на основе предыдущих рисунков;
- композиционное построение двухфигурной композиции на чистовом листе, используя принцип «диалога» или проблему общения;
- тональная и пластическая организация изображения двухфигурной композиции.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально, графические эскизы моделей на формате А4.

Рекомендации к выполнению работы:

Выполнение зарисовок начинается с изучения условно-пропорциональной схемы изображения мужской фигуры. Художественным каноном считается мужская фигура, у которой длина головы составляет 1:8 часть от всей длины тела – от темени до стоп. Расстояние от темени до линии талии состоит из 3 условных модульных частей, от талии до линии пяток – 5 условных модульных частей, такая фигура считается гармонически сложенной.

Существует различие в пропорциях женских и мужских фигур. Мужчина имеет более высокий рост и более крепкое телосложение, чем женщина. Костные выступы и мышцы обозначены у него более рельефно. Плечи всегда шире бедер, что является признаком мужественности, силы. Талия шире, шея толще, верхние и нижние конечности мужчины длиннее и мускулистее, чем у женщины. Внешняя пластическая форма тела мужчины непосредственно зависит от ее внутреннего строения. В связи с этим изящные пропорции женской фигуры подчеркивают величественность фигуры мужской, которые выглядят жестче и монументальнее (рис. 99).

Для мужского торса характерна развитость широчайшей мышцы спины, которая дает особую пластику на уровне линии груди, отличную от женского тела. Обычно сильно развиты косые мышцы живота, определяющие ширину нижнего основания трапеции тазобедренной части. Рельеф верхней части ноги мужской фигуры сильно отличается от рельефа женской ноги за счет особой

развитости прямой мышцы бедра, завершающей общую отличительную пластику мужского тела. Также следует обратить внимание на более выдающиеся бицепсы и икры при рисовании мужской фигуры, так как они играют немаловажную роль при посадке на фигуру одежды. Величина дельтовидной мышцы часто дает представление не только о ширине плеч, но и об общем характере фигуры, соответствующей определенному иллюстративному и эстетическому образу.

Эскизы моделей одежды для мужчин должны отвечать требованиям эскизной графики и законам анатомии. Для выполнения зарисовок используется условно-пропорциональная схема изображения фигуры, уменьшается мышечная масса фигуры, что позволяет сделать фигуру в эскизе более стройной, не увеличивая ее и не изменяя базовые пропорции (рис. 100, 101).

Для построения торса мужской фигуры необходимо использовать перевернутый равнобедренный треугольник, вершина которого находится в лобковой точке, а основание треугольника - ширина плеч. При пересечении с линией талии, ширина треугольника в этой области геометрически определит ширину талии фигуры, а пересечение треугольника с линией груди – ширину грудной клетки фигуры и ширину бедер (они у пропорциональной фигуры равны). Последовательность выполнения зарисовки мужской фигуры аналогична выполнению зарисовки женской фигуры (рис. 102).

При определении пластики контуров тела фигуры следует понимать, что в отличие от женской фигуры, фигура мужская наиболее геометрична, то есть если пластику женского тела можно сравнить с мужской, то мужская фигура – это четкое соединение геометрических форм.

Следует обратить внимание на особую постановку мужской фигуры в отличие от женской при демонстрации одежды: женщины обычно прогибаются в пояснице, двигаются от «бедра», мужчины же всегда подают таз вперед, ноги широко расставлены, - этакая «поза ковбоя», демонстрация свободы и мужественности.

Особенности мужской фигуры и принимаемые ею позы всегда уникаль-

ны, даже если при первом взгляде на нее кажется, что фигура стоит с опорой на две ноги, и линия центра тяжести строго вертикальна. Для анализа и рисования мужской фигуры требуется довольно большой объем исследовательской работы и изобретательность, чтобы соотнести информацию из учебника анатомии с собственными наблюдениями за мужской фигурой.

Выполнение эскиза моделей отличается от рисунка с натуры декоративной стилизацией и обобщением форм. По сравнению со стилизованной женской фигурой, длину торса мужской стилизованной фигуры следует рисовать на половину модуля длиннее, таким образом, лобковая точка будет находиться посередине фигуры, что соответствует канонам человеческой фигуры. Торс и шея мужской стилизованной фигуры удлиняется, давая простор для творческой фантазии модельера, тем не менее, стилизация фигуры непременно должна соотноситься с демонстрируемыми предметами одежды. В эскизной графике принято упрощать изображение мужской фигуры, приводить ее к простым и понятным геометрическим формам: торс в виде треугольника с широким основанием, прямоугольник, зауженный книзу, в связи с этим редко используется пластическое решение стилизации мужской фигуры.

Композиционное размещение одно- или многофигурной композиции фигур предполагает максимальное заполнение листа в связи с увеличенным плечевым поясом мужской фигуры по сравнению с женской. В связи построением большинства вариантов мужской одежды, фигуры мужчин в одежде могут изображаться, перекрывая друг друга, не лишая зрителя полной информации о конструкции костюма (рис. 103).

Некоторый «консерватизм» в мужской одежде влияет на создание композиций монументального характера, без сложной динамики жестов и ракурсов. Композиционное равновесие фигуры завершает рисунок достаточно крупной стопы в обуви. Пользуясь условным «языком» эскиза можно довольно эффективно передать брутальность мужской моды, подчеркнуть характер ношения одежды мужчинами. Стилизованный рисунок должен передавать мысли автора

и его наблюдения за анатомией фигуры, для этого нужно внедрить в эскиз некую метафору, открывающее невидимое глазу (рис. 104).

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

В двухфигурных композициях обе фигуры важны, они приковывают внимание, даже если одна из них по замыслу второстепенная. Общение двух фигур 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 (рис. 105).

Допускаются двухфигурные 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 лабораторной 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 двухфигурной композиции.
5. Какие возможности имеют характер и пластика поз в двухфигурной композиции?
6. Чем выражается в рисунке общение двух, трех фигур?
7. Чем является форэскиз 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.

Тема №21: Акцентирование элементов и деталей костюма с помощью графических средств. Этапы эскизирования.

Цель: использование различных средств в черно-белой графике в изображении доминанта композиции костюма.

Задание: выполнить серию эскизов фигуры человека в костюме, используя пятно, линию, штрих, точку.

- выполнение подготовительного рисунка;

- определение графических средств относительно выявления доминанта в костюме;

Требования к оформлению: Графические листы выполняются на листе формата А2, А4, лист располагается вертикально. Материалы: тушь, перо.

Рекомендации к выполнению работы:

В изобразительной практике дизайнера по костюму в процессе рисования эскиза одетой модели необходимо передать все признаки и характеристики костюма. Прежде изобразить его силуэт, конструкцию, фактуру, детали. При рисовании фигуры человека в костюме, задача усложняется тем, что необходимо сознательно увидеть индивидуальные особенности натурной зарисовки, особенности конструкции костюма, оригинальность силуэтной формы и деталей.

Важность и убедительность формы достигается отбором. Нужно определить, что главное и что второстепенное. Следует помнить, что выразительность формы достигается использованием акцентировки. Акцентирование можно передать усилением тона, линии или усилением анализа формы.

Наброски и зарисовки служат вспомогательным, последующим материа-

лом для осуществления замысла в готовом изделии. Выполнение зарисовок и набросков изучалось в предыдущих темах данного пособия.

Для приобретения навыков «акцентирования» основного доминанта в костюме студентам предлагается первоначально выполнить зарисовки фигуры человека с натуры в одежде различных силуэтных форм и конструктивного решения. В зарисовках фигуры на тему «акцентирования» должны будут отразиться знания и опыт рисования с натуры: передача пластической анатомии, характера движений, силуэтной формы и деталей костюма. Основными графическими средствами выражения в зарисовках фигуры в костюме его оригинальных деталей является линия, пятно, штрих (рис. 108 а).

Акцентирование индивидуальных признаков костюма раскрываются за счет усиления тональной насыщенности штриха, глубины тона, толщины линии. Акцентирование может быть пластическим, функциональным, показывать характерные признаки формы и детали костюма.

В процессе выполнения зарисовки модели в костюме возникает проблема усиления, подчеркивания наиболее существенного, важного. Иногда по замыслу дизайнера деталь костюма становится доминирующей: воротник, карман, вид орнамента ткани, конструкция волана и т. д. Акцент может быть сделан на том, что является наиболее важным и актуальным, в одном случае: конструктивная связь элементов формы, в другом - ритм деталей, в третьем - силуэтная орнаментальность. Пространственные, функциональные, смысловые, пластические и другие акценты могут с успехом выражаться в модельерском рисунке при умелом использовании линии (рис. 108 б).

Художник-модельер в своей производственной деятельности в рамках ателье индивидуального пошива, Дома моделей, магазина тканей и т.д. обычно выполняет модельерский набросок проектируемой модели, который может выполняться как неполное обобщенное изображение фигуры в костюме за короткий промежуток времени 3-5 мин (рис. 109 а).

Модельерский набросок не отличается особой выразительностью и художественностью, зато дает исчерпывающую информацию о конструктивных

особенностях формы костюма, покрое, пропорциях, членениях и деталях, пластике линий, обусловленной пластическими свойствами конкретных материалов, образцы которых обычно прилагаются к рисунку (рис. 109 б).

Модельерский рисунок выполняется по представлению, «от себя», может являться результатом практического опыта, просмотра и изучения журналов мод, фиксируя основные акценты в костюме.

Манера и стиль изображения эскиза молодежной и авангардной одежды отличается способом выполнения эскизов костюма для людей старшего возраста. При изображении моделей, проектируемых на фигуры свыше 50 размера, необходимо использовать стилизацию фигуры с модулем 1:8, так как фигура, с пропорцией 1:10 несовместимо в связи с конструкцией в одежде.

В модельерском рисунке требуется лаконичными средствами и обобщенной трактовкой передать самое существенное и характерное в костюме изображаемой модели. Быстрое выполнение зарисовки модной одежды на фигуре в производственных условиях (ателье, дома моделей и т. д.) часто оказывается предпочтительнее, так как дают наглядное представление о конструкции и творческом замысле.

Выбирая графический прием подачи эскиза в работе с клиентом нужно учитывать факторы:

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

Мера условности изображения зависит от вида эскиза и техники его исполнения. Применяя пятновую графику, в эскизе акцентируют силуэт в костюме, линейная графика отражает конструкцию костюма, линейно-пятновая передает орнамент ткани, вид силуэтной формы.

Наряду с изучением изобразительной грамоты студентам необходимо уметь выявить и технические, конструктивные и технологические особенности, в связи с этим выполняются рабочие эскизы. Рабочий эскиз передает полное представление о разрабатываемых формах и конструкциях. С этой целью одна и та же модель изображается на фигуре человека в различных поворотах: спе-

реди, сбоку, сзади. Вид костюма сзади и в профиль иногда изображают без фигуры и размещают рядом с фигурой, в уменьшенном масштабе. Рабочие эскизы выполняются линейно-конструктивно с уточнением особенностей модели, выявлением конструкции и письменным пояснением особенностей технологии обработки изделий.

Рабочий эскиз должен давать полное представление о местонахождении декоративной отделки, строчки, которые определяют композиционный строй изделия. Рабочий эскиз – это конструктивный эскиз, который является мостом между замыслом художника-модельера и работой конструктора, технолога и др. специалистов, призванных эту идею осуществлять в реальном изделии.

Требования, предъявляемые к рабочему эскизу, выполняемому в условиях малого швейного предприятия, представлены ниже:

- центральное место в листе занимает изображение фигуры человека в том ракурсе, который наиболее полно информирует зрителя об особенностях костюма (например, цельновыкроенный рукав в изделии изображается на фигуре с поднятой рукой, акцентируется крой рукава);

- эскизы выполняют в карандаше, гелиевой ручкой, тонким фломастером: линейно, иногда с введением пятна черно-белой или цветной графике;

- самый распространенный вариант изображения – это вид спереди, справа на эскизе помещается плоскостное изображение (вид сзади), без фигуры в уменьшенном масштабе;

- эскиз должен обладать выразительной пластикой, точностью пропорциональных членений;

- поясняющие надписи дают представление о тканях и прочих материалах, которые дизайнер планирует использовать для исполнения данной одежды;

- в правом верхнем углу эскиза прикрепляются небольшие образцы тканей.

Рабочие, модельерские, эскизы обычно выполняются для работы в таких условиях, где закройщик, дизайнер и заказчик изделия, работая вместе, в процессе изготовления имеют возможность импровизировать с пропорциями и де-

талями костюма. Рабочий эскиз – наиболее «приземленная», но при этом исчерпывающая графическая версия проектируемого изделия. Для работы предприятий серийного или мелкосерийного производства необходимо уметь выполнять технические эскизы проектируемой одежды.

Следующей разновидностью костюмографии является технический эскиз. Технический эскиз – это подробная расшифровка всех конструктивных и технологических моментов модели, предложенных в творческом эскизе.

Технический рисунок является элементом визуальной коммуникации для дизайнера, который работает на промышленном производстве: облегчает профессиональное общение между художником и конструктором; дает возможность более точно понять основные конструктивные узлы; нивелирует стилизацию и сводит изображение к единым международным стандартам.

Существует два вида технического рисунка: модель на фигуре-шаблоне и плоскостное изображение модели без фигуры (рис. 110).

Модель на фигуре-шаблоне. Многие дизайнеры пользуются стандартной болванкой, размноженной на ксероксе, либо рисуют фигуру с одинаковым положением рук и ног, абсолютно не видоизменяя ее. Шаблоны мужской и женской фигур выполняются с пропорцией головы 1:8 (голова входит в рост фигуры 8 раз). Это позволяет выполнять эскиз «реальной одежды», учитывая пропорции, соотношение элементов и конфигурацию деталей костюма (рис. 111). Шаблоны детской фигуры выполняются с пропорциями (модуль: к высоте фигуры), соответствующими той или иной возрастной категории (1-3 года – 1:4, 4-6 лет – 1:5, 7-10 лет – 1:6, 11-16 лет – 1:7).

Плоскостное изображение модели без фигуры. В этом случае рисуют вертикальную ось симметрии фигуры, на ней – горизонтали, соответствующие основным конструктивным поясам (плечевому, поясному, бедренному), соблюдая при этом пропорции фигуры (рис. 112).

В точных пропорциях с соблюдением определенных правил, такой технический рисунок может создаваться от руки с помощью карандаша и линейки, а

может на компьютере, с использованием программы Coral Draw, Adobe Illustrator, CAD.

Условия выполнения технического рисунка:

наличие Fashion-эскиза как основной идеи;

знание пропорций фигуры (размерное соотношение каждой части тела к другим частям, и ко всей фигуры в целом). В изображении технического рисунка используется модуль – высота головы которого составляет 1:8 всей фигуры; проработка рисунка с учетом плечевого, талиевого и бедренного пояса для плечевой одежды, и с учетом талиевого, бедренного пояса, линии колен и линии щиколоток для поясной. В моделировании и эскизной графике принято понимать круговые линии и их горизонтальные проекции, мысленно проводимые на уровне линии: плеч, шеи, груди, талии, бедер, коленей, икр ног, лодыжек, стоп. Конструктивные пояса называются в соответствии с названием тех участков тела, на уровне которых они проходят. Плечевой пояс определяет особенности плечевой одежды (платье, жакет, пальто, пелерина, плащ и т. д.), талиевый пояс определяет особенности поясной одежды (юбки, брюки, шорты), бедренный пояс влияет на форму силуэта модели в целом, формируя облегание или расширение книзу.

Технический рисунок должен быть максимально информативен. Такой эскиз всегда выполняется в графике, так как проблемы цвета решаются в творческом эскизе и могут помешать точному воспроизведению конструктивных особенностей модели. На техническом эскизе точно прорисовывается конструкция моделей, конфигурация деталей (воротников, клапанов, вид отделки, фурнитура), направление конструктивных и декоративных линий.

Характерной особенностью технического эскиза является наличие отделочных строчек. Художник, как никто другой должен отчетливо понимать, что размер и цвет отделочной строчки может значительно повлиять на внешний вид изделия. Именно поэтому все отделочные строчки и детали должны быть изображены в эскизе.

Чтобы представление о всех особенностях конструкции изображаемого костюма было как можно более полным, на техническом эскизе изделие может изображаться в различных ракурсах: вид спереди, сзади, иногда сбоку. Если модель имеет какие-то сложные и оригинальные идеи, то их изображают в виде укрупненных фрагментов (рис. 113).

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Основные этапы эскизирования в проектировании костюма.
2. От чего зависит выбор графических средств?
3. Способы выражения доминанта костюма в модографике.
4. Цели и задачи модографики?
5. Каковы возможности акцентирования в рисунке?
6. Какие детали костюма могут быть основными и необходимыми в эскизе?

Тема №22: Композиция рисунка нескольких фигур на одном листе. Журнальная полоса, буклет, разворот страниц журнала мод.

Цель: выработка навыков составления многофигурной композиции с определенным ритмом, масштабом, размером, количеством фигур, с текстом и заголовком. Решение задач композиции, акцентирование первого плана относительно второго с помощью графических средств.

Задание: выполнить линейно-конструктивный рисунок разномасштабной многофигурной композиции в костюме, соблюдая его последовательность:

- анализ пластического взаимодействия изображаемых групп;
- композиционное размещение в листе;
- определение пропорций элементов композиции первого и второго плана;
- пластическое, ритмическое решение композиции;
- решение проблемы акцентирования.
- соблюдая принципы многофигурной композиции, и требования оформ-

ления журнальной полосы, выполнить композицию изображения, путем правильного размещения крупных, тяжелых, относительно малых, светлых масс;

- для уравнивания частей многофигурной композиции использовать один из способов центрального замкнутого и разомкнутого построения композиции.

Требования к оформлению: Натурная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А2, лист располагается вертикально, графические листы выполняются на формате А3 (тушь, гуашь).

Рекомендации к выполнению работы:

Промышленное производство одежды, художественное конструирование, дизайн костюма в рамках развития рыночной экономики связаны с разнообразными видами рекламы. Реклама моделей одежды ведется посредством различных графических приемов. Смысл рекламы костюма – показ лучших его сторон, возбуждения к нему интереса у покупателей. Характер модели диктует выбор графических средств, возможную композицию, образную и сюжетную заявку изображение. Изучение разработки рекламной продукции студентами-дизайнерами находит отражение в художественной части курсовых и дипломных работ. Используются следующие виды и формы рекламной продукции: плакат информационного характера (реклама к демонстрации готовой коллекции), в журналах мод, разворот страниц журналов, в буклетах, проспектах, на упаковках. Прерогатива дизайнера по костюму, где и в какой форме, в каком объеме применять способы и законы рекламы. Учебные занятия по спец. рисунку и проектной графике строятся последовательно: включают освоение знаний и навыков оформления всей художественной части курсового и дипломного проекта, а также рекламных листов в виде буклета, разворота страниц журнала мод. Студентам предлагается в качестве подготовительной работы выполнить рисунок многофигурной композиции, состоящий из нескольких групп моделей с натуры. Рисунок выполняется в карандаше на формате А2, возможно использование правил разномасштабной композиции (рис. 114).

Первым принципом, который является выбор характерных элементов композиции:

объединение моделей по стилю, форме, цвету, фактуре и ассортименту молодежной одежды;

включение в композицию контрастов силуэтных форм костюма, тональных отношений.

Не рекомендуется использовать однородные изображения: в материале, в деталях, в цвете, в форме.

Композиция всего изображения должна представлять неравносторонний треугольник - динамичная композиция. Равносторонний треугольник - статичная композиция.

В композиционном построении изображения можно использовать группы по два или три элемента, между которыми нужно обеспечить свободное пространство.

Цельность многофигурного изображения достигается линией, пластикой, когда одни элементы обращены вполоборота к другим элементам и к зрителю.

Обязательное использование плоскостно-декоративной техники в разномасштабной композиции.

Удобочитаемость изображения заключается в соблюдении оптического равновесия при помощи правильного размещения крупных, тяжелых, темных форм относительно малых, легких, светлых.

Залог успеха в работе - творческая инициатива и фантазия.

При выполнении многофигурной композиции в рисовании с натуры нельзя допускать следующие ошибки: разобщенность фигур на листе, расположение фигур в одних и тех же позах и на одинаковых расстояниях друг от друга.

В многофигурной композиции рисунка с натуры состоящих из отдельных фигур получится правильным тогда, когда группы фигур попарно связаны одним художественным замыслом. Сначала на листе размещают поочередно группы, состоящие из двух или трех фигур, занимая место второго плана, оставляя место при этом для первого.

Зарисовка с натуры группы моделей является первоначальным поиском организации многофигурной композиции. Эта работа используется для решения композиции на втором листе в черно-белой графике (рис. 115 а, 115 б).

Композиционный центр в рисунке многофигурной композиции является смысловым центром изображения.

Смещение композиционного центра к какому-либо краю изобразительной плоскости может повлечь к неуравновешенности композиции.

Пластическая связь фигур в композиции всегда связано с поиском расположения фигур и использования необходимых приемов выражения. Пластика фигуры, движения, разнообразие поз не должны мешать хорошей читаемости формы и конструкции костюма на фигуре.

Продолжением работы в целях создания рекламной продукции является оформление разворота страницы журнала мод.

Дизайнеры, занимающиеся практическим моделированием должны уметь оформлять обложку, разворот страниц журнала мод, а также отдельных страниц любого издания. Журнал мод – специфическое издание, которое создается по законам журнальной графики. Перед дизайнером встает проблема сочетаемости изображения и шрифта, оформления разворота и буклета и т. д. Для выполнения композиции к развороту журнала мод рекомендуется использовать зарисовки фигур по иллюстративным источникам (журналов мод).

Приступая к этой работе необходимо овладеть навыками рисования фигуры, используя фотомодели.

Последовательность выполнения зарисовки с фотомодели следующая:

1. Подбор фотомodelей по журналам мод;
2. Изучение моделей одежды. Определение названия ассортимента одежды, пола, возраста, назначения, сезонности, материала, силуэта, стиля;
3. Анализ позы моделей одежды:
  - фиксирование положения фигуры в пространстве;
  - разбор построения общего наброска позы фигуры, т. е. определение положения таза, торса, плечевого пояса, головы, конечностей;

4. Построение фигуры общего наброска «схемой»;

- прорисовка как видимых, так и невидимых поверхностей обобщенной обнаженной фигуры;
- анализ движения фигуры фотомодели (определить опорную ногу);
- определение композиции в листе;
- определение яремной ямки и осевой на фотомодели;
- фиксация на фотомодели подбородка, середины переносицы, лба, середины глаз, яйцеобразной формы головы;
- определение направления линии плеч;
- 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);
- определение изгиба торса от яремной ямки по линии середины торса (белой линии живота);
- определение направления линии груди, которая будет параллельна линии плеч;
- определение направления линии талии;
- определение линии бедер, параллельной линии талии (бедро опорной ноги поднято вверх, не опорной – вниз);
- определение линии колен (опорное колено выше);
- определение положения щиколотки опорной ноги (касается или приближается к осевой);
- определение расстояния от середины коленной чашечки одной ноги до коленной чашечки другой ноги (использовать модуль – высота головы);
- определение положения рук (у опущенной руки локоть находится на уровне талии);
- рисунок основных объемов тела, обобщённых до простых геометрических тел и их комбинации.
- построение рисунка формы одежды на фигуре (рис. 116).

Ширина и толщина всех частей тела фотомодели соизмеряется с высотой ее головы (модулем).

Зарисовки по иллюстративным источникам выполняются с использованием декоративной стилизации, то есть изображение путем упрощения формы предмета, рисунка с помощью специфических приемов.

Эскиз костюма – это образ, идеал, в нем возможны отклонения от канонов, утрировка пропорций тела человека (в разумных пределах). В манере современного исполнения эскизов модели одежды исполнения принято изменять соотношения классических пропорций фигуры, художники часто сознательно изменяют эти пропорции: размер головы может составлять $1/9$ или $1/10$.

Туловище оказывается короче, а бедро и голень удлиняются. Благодаря этим искажениям естественных пропорций человеческого тела, зритель воспринимает изображаемого человека более высоким и стройным. Эскиз создает впечатление грациозности, легкости.

Важно определить степень стилизации. Мера условности изображения зависит от вида эскиза и техники его исполнения.

Ширина плеч стилизованной фигуры может достигать двух модулей, так как на фигуре с широкими прямыми плечами красиво смотрятся модели определенного ассортимента (бюстье, сарафаны, жакеты и т.д.). Ширина талии такой фигуры равна одному модулю, иногда талию рисуют немного уже, особенно при изображении Х-образного силуэта модели одежды. Ширина бедер изображается меньше величины плечевого пояса.

Такие утрированные пропорции модной фигуры (высокой, худой) вполне оправданы, более того, кажутся естественными, убедительными и вполне современными. Главное – не потерять чувство меры и развивать художественный вкус к рисованию (рис. 117).

Рекомендуются характерные позы фигуры человека для демонстрации костюма в композиции эскиза:

фигура чаще всего располагается фронтально, в фас, в $3/4$, реже в профиль, совсем редко – со спины;

ракурсные положения фигуры как правило не используются, так как ракурс зрительно сокращает фигуру, ее части, что приводит к изменению формы костюма. Сильных ракурсов следует избегать;

нельзя использовать сложные движения фигуры, ее наклоны, ведущие к искажению пропорций костюма и сложному зрительному восприятию его частей;

положение лежащей и сидящей фигуры редко применяются, так как они затрудняют прочтение конструкции костюма.

Для передачи позы фигуры в движении нужно придерживаться следующих правил (рис. 118):

если голова наклоняется в одну сторону, то линия плеч тут же отклоняется в противоположную;

линия таза будет направлена в сторону, противоположную линии плеч;

руки идущей фигуры находятся в контрдвижении бедер (если правое бедро выходит вперед, то правая рука – назад, и наоборот).

Эти правила – правила идеального равновесия, без их соблюдения фигуры в эскизе получатся неподвижными и искусственными.

Приобретая необходимые знания об анатомическом строении человека и построения фигуры по условно-пропорциональной схеме, а также навыки рисования фигуры, следует помнить, что все части тела построены по определенным анатомическим законам и связаны между собой путем сложных комбинаций костных суставов и мышечных соединений.

Изображая фигуру, необходимо помнить условно-пропорциональную зависимость частей фигуры

На основе выполненных стилизованных изображений моделей, соблюдая принципы построения, выполняется графическая многофигурная композиция в целях оформления журнальной полосы.

Для этого используются центральные композиции выполняются относительно вертикальной оси симметрии листа. Фигуры сбиты в одну группу, занимающую весь лист, акцентируются детали одежды (рис. 119).

Замкнутые композиции строятся по форме круга или полукольца. Одна или несколько фигур могут быть главными, но иногда изображается так, что все фигуры находятся в равном положении. К замкнутым композициям относится построение, где действие разворачивается по принципу кольца, триптиха. Кольцевые композиции могут быть вытянуты в виде эллипса по вертикали, горизонтали или диагонали прямоугольного изобразительного поля (рис. 121).

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

К разомкнутым относятся композиции, где изображается шествие, бег, столкновение групп людей, ограничивающееся размерами листа. Такие композиции встречаются в журнальной графике (рис. 120).

В работе над созданием журнальной графики, кроме построения выше перечисленных способов композиции имеются промежуточные варианты. Разнообразие впечатлений от композиции (спокойствие, сдержанность, радость, величавость, беспокойность и т.д.) определяется не только темой и содержанием изображаемого, но и формой выражения – тональными отношениями, цветом, композиционным построением.

При оформлении разворота страниц журнала мод, буклета необходимо учитывать плоскость формата изображения и нанесенную на нее изображение коллекции моделей со шрифтом (рис. 122, 123).

Задача художника привлечь покупателя оригинальным силуэтом эффектной стильной моделью заинтересовать его приобретении. В следствии этого используется множество технических приемов и композиционных средств выражения. Изображение коллекции моделей дополняется творческим девизом заголовком темы (рис. 124).

При размещении на нескольких страницах графического изображения необходимо связать их общим цветовым решением, одинаковыми графическими приемами, применением общей рамки. В журналах и буклетах изображение сопровождают текстом, содержащим направление моды, информацию о цвето-

вой гамме и т. д. Буклеты оформляются по типу журнального разворота и складываются по принципу «гармошки» (рис. 125).

В художественно-графической части дипломного проекта может быть использован любой вид графической подачи рекламной продукции, выбор которого зависит от замысла дипломника.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Какие элементы костюма могут быть главными или необходимыми в разномасштабной композиции?
2. В чем заключаются принципы построения многофигурной композиции?
3. Что является основой динамической композиции?
4. Что является основой статической композиции?
5. Требования, предъявляемые к выполнению центральных и замкнутых композиций?
6. Задачи и цели стилизации фигуры человека в эскизировании костюма
7. Факторы, влияющие на восприятие и оценку изображаемых моделей в печатном издании
8. Основные принципы построения многофигурной композиции
9. Приемы авторской стилизации женской фигуры

Тема №23: Выполнение композиционно-графических листов близких к теме курсовой и дипломной работы.

Цель: поиск графических средств выразительности соответствующей теме дипломной работы. Оригинальность композиционного и графического решения.

Задание: на основе полученных знаний и навыков, выполнить серию графических эскизов моделей костюма, близких к теме дипломной работы, используя различные технические приемы цветной и черно-белой графики, соблюдая последовательность работы:

- анализ тенденций моды, модной гаммы цветов;
- поиски идей в линии, выполнение конструктивного рисунка;
- работа над форэскизами с детальной проработкой;
- выполнение черно-белых эскизов, использование ограниченной палитры;
- выполнение композиций с использованием различных техник цветной графики (плоскостно-декоративная, коллаж, монотипия, энкаустика и т.д.).

Требования к оформлению: Эскизы выполняются с использованием различных графических средств на листах формата А2, А3, А4, лист располагается вертикально.

Рекомендации к выполнению работы:

Прерогатива художника-модельера - графическая часть проектной работы по созданию тех или иных моделей, и ему решать, где, в какой форме и в каком объеме применять законы рекламы.

Художественно графический раздел курсовых и дипломных работ включает выполнение графических листов, отвечающих задачам моделирования, с использованием приемов и методов эмоционального воздействия на зрителя.

В графике дизайнеров влияние рекламных процессов проявляется в двух формах:

изображении моделей с различной степенью участия законов рекламы в проектной работе.

В этом случае используются все стадии проектной работы в графике:

- практические наброски, поиски идеи в линейном изображении;
- работа над форэскизами с детальной проработкой;
- черно-белые эскизы;
- цветные эскизы;
- конструктивный рисунок;
- рабочий эскиз;
- эскиз, приближенный к рекламной подаче, многофигурная композиция с изображением всех моделей коллекции;

- рекламный лист графической части коллекции моделей, планшетная композиция, плакат, проспект, и т. д.

Одна из главных задач дизайнера или модельера – как можно точнее «донести» свою идею до исполнителей и заказчиков. Профессиональное выполнение эскиза является важным критерием для положительного восприятия проектируемой модели одежды.

Профессиональный fashion-эскиз - это:

грамотные пропорции фигуры;

уверенная линия рисунка (использование четких линий и быстрых мазков кисти);

убедительная постановка фигуры в листе (фигура не падает и не хромает на одну ногу);

выверенная композиция листа (высота фигуры почти равна высоте листа, а не расположена «где-то посередине»);

выбор правильного ракурса постановки фигуры для более выигрышного акцента на деталях костюма (положение в фас, профиль, вид со спины);

авторская, творческая стилизация фигуры, наличие индивидуального почерка художника.

Fashion-эскиз, или эскизный рисунок дизайнера, – это не сухая зарисовка с условными обозначениями (линиями рельефов, выточками и др.), содержанием его является красота, к какому бы назначению изделие не относилось. Поэтому прежде чем нарисовать модель новой формы, дизайнер должен понять материал, почувствовать его пластику, способность образовать силуэт, складки, сборки, воспринимать отделку.

Эскизная работа предваряет композиционные поиски в материале. При изображении fashion-эскиза не следует забывать, что пропорции и масштабность форм изделия зависит от:

антропологических данных фигуры;

модных направлений и тенденций;

функциональной направленности костюма.

Дизайнер при изображении фигуры человека в эскизе должен стремиться к ясной трактовке изделия на фигуре в наиболее характерных для демонстраторов моделей позах, к выявлению красоты движения тела в целом и его составных частей так, чтобы убедить зрителя в красоте замысла.

Работая над графическими листами, решая задачи проектирования костюма следует продумать, как связать свои предложения, используя средства и приемы цветной графики.

Любой вид графической рекламы костюма, который был взят за основу проекта (костюм для различных ситуаций, различного стилового решения моделей одежды, данные по возрастной группе, характера тканей и т.д.), существует определенная последовательность этапов работы:

- анализ рекламной ситуации;
- эскизный поиск графического замысла;
- сбор и обработка рабочего (натурного и литературного) материала;
- первичная эскизная зарисовка;
- исполнение законченных композиций.

Модели одежды до начала работы над рекламной графикой должны быть выполнены в рабочих эскизах и частично отработаны в материале на фигуре человека. Плакатный вариант или журнальный - идея дипломанта.

Идею, время, место действия, сюжет для исполнения своего модельерского замысла следует выбирать таким образом, чтобы приблизиться к образной теме дипломного проекта.

Эскизный поиск предшествующий выполнению лабораторных, курсовых, дипломных работ ведется в карандаше и в цвете на листах небольшого, формата А5, А4, в черно-белом изображении с использованием пятна и линии.

Исполнение законченных графических композиций - это заключительный этап работы над рекламной частью художественно-графической экспозиции. Он представляет собой окончательное исполнение рекламных листов в необходимом для дипломной экспозиции размере с применением всех запланированных и экспериментально отработанных ранее графических приемов.

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

Данная глава имеет своей целью рассмотреть особенности цветного графического изображения Fashion-эскиза, указать последовательность работы над заданием и рассказать о материалах для работы в цветной графике, о технических приемах их применения.

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.

Путь к цветной графике при выполнении качественного эскиза костюма возможен через предварительное написание декоративного натюрморта (рис. 126, 127 – 129). Декоративный натюрморт призван создавать общее впечатление нарядности, праздничности и служить украшением.

Выполнение композиции декоративного натюрморта на первых курсах развивает у будущих дизайнеров чувство ритма цветовых пятен, чувство цветовой гармонии, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от светлоты и насыщенности. Навыки в работе с цветом, изучение цветовой гармонии приобретается студентами на занятиях «Декоративная живопись» и используются при выполнении цветного изображения эскиза модели (рис. 130 - 132).

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 пя-

тен 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 (смотреть задание № 18).

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, фиалковый.

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 цветовых 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 цветного 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 модографии (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.

При выполнении цветовых решений эскиза модели в плоскостно декоративной технике используют линейную графику для выявления конструкции костюма.

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 оттиск, 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 в 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 материал, 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, мятая 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.

Контрольные вопросы к лабораторной 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. Последовательность работы над рекламно-графическими эскизами костюма.
7. Требования к выполнению графических листов дипломной работы.
8. Технические возможности исполнения графических листов.
9. Перечислить виды графической подачи фактуры материала.
10. Свойства фактуры материала и соответствие ее форме костюма.

Тема №24: Многопредметная композиция модных дополнений к костюму (головной убор, обувь, модные детали).

Цель: выявить смысловую, стилевую и конструктивную связи костюма и его дополнений.

Задание: выполнить линейно-конструктивные зарисовки дополнений к костюму с натуры и из журналов мод с целью изучения модных тенденций и единого стилевого решения. Использование данной информации в решении композиции графических листов дипломной работы, соблюдая последовательность выполнения задания:

- сбор информации по всем источникам (телевидение, литература, журналы мод);
- выполнение зарисовок модных головных уборов, сумок, перчаток оригинальной конструкции;
- зарисовки предметов аксессуарной группы, соответствующие стилевому

решению костюма;

- зарисовки и передача конструктивных особенностей модной обуви и кожгалантереи;

- зарисовки модных деталей одежды определенного назначения и стилового решения.

Требования к оформлению: Натурные зарисовки выполняются в карандаше, фломастере на листах формата А3, лист располагается вертикально.

Рекомендации к выполнению работы:

Эскизы моделей одежды с хорошо продуманными дополнениями к костюму наиболее полно передают тот или иной стиль в моде. С их помощью можно передать дух эпохи: перенести дизайнера например в 60-е годы или выразить современную тему в эскизе костюма.

Работая над эскизом спортивных моделей, костюм обычно дополняют строгой короткой стрижкой, и соответствующими этому стилю аксессуары. Создавая классические модели одежды, дополняют этот вид элегантной одежды соответствующими предметами аксессуаров. Для авангардных костюмов используют сложные, часто асимметричные формы аксессуаров (сумки, обувь, и т. д.).

В эскизе костюма стиль прически дополняет или подчеркивает образ модели, поэтому главным в эскизе модели одежды должен оставаться костюм, а прическа лишь соответствовать общему замыслу.

Направление моды в одежде и аксессуарах постоянно изменяется: вместе с формой и конструкцией костюма видоизменяется головной убор, дополняя общий образ или выступая в качестве доминанты. Современные модельеры должны уделять внимание дизайну головных уборов (шляпам, шапкам, кепи, беретам, тонким платкам), а также дизайну сумок и бижутерии.

Костюм и его дополнения, обувь, головные уборы часто изображаются в одной рекламной композиции или дополняют последовательную рекламную часть дипломного проекта. В дизайне костюма реклама головных уборов, обуви и дополнений к костюму объединяется также с рекламой парфюмерии, бижуте-

рии, галантерейных изделий. Активизирует психологическое воздействие на зрителя оформление всех предметов «рекламной упаковки».

В курсе «Специального рисунка» большое внимание отводится изображению дополнений к костюму. Графическое решение может соединять в себе пятно и линию, или быть пятновым. В рисунке с натуры необходимо усилить внимание к конструктивности, композиционности, к передаче фактуры материалов.

При изображении к дополнению к костюму используются три основных вида композиции:

- расположение на плоскости формата изображений одномасштабных предметов. Обувь, головные уборы, бижутерия могут быть расположены в виде натюрморта (рис. 149 а).

- ведущие силуэтные формы выделяются масштабом изображений. Ведущая форма обуви решена пятном и линией, другие предметы изображены только линейно (рис. 149 б, 150).

- включение фигуры в костюме для передачи связи с аксессуарами в связи с основными тенденциями моды в одежде.

Композиционное решение листа в каждом отдельном случае зависит от функции и стилового содержания. Работу над композицией чистового листа следует начинать с зарисовок с натуры натюрморта, содержащего предметы аксессуаров определенного стилового направления (морской стиль, сафари и т. д.). Рисунок выполняется от общего к частному от прорисовки больших главных к прорисовки мелких. При изображении дополнений к костюму возникает задача воспроизведения силуэтной формы и детали каждого предмета, которая могла быть подходящим аккомпанементом к образу костюма. Следующим этапом работы является стилизация и обобщение форм, выбор основных композиционных центров, которые следует делать не больше трех (рис. 151).

Цветовая палитра, способ графической подачи чистового листа должен соответствовать цветовой гамме дипломной коллекции или модной гамме цветов стилового направления. Костюм и его дополнения, обувь, головные уборы

изображаются в одной рекламной композиции или составляют последовательную серию (рис. 152).

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Задачи зарисовок из журналов мод?
2. Последовательность выполнения зарисовок головных уборов.
3. Последовательность выполнения зарисовок модной обуви.
4. Что относится к модным деталям одежды определенного стиля?
5. С чего нужно начинать работу над стилизованной композицией дополнения к одежде?
6. Требования, предъявляемые к построению композиции изображения дополнений костюма?

Тема №25: Выполнение форэскизов и чистовых листов композиции рекламного плаката по теме курсовой или дипломной работы.

Цель: Закрепление навыков в составлении декоративной композиции применяя различные графические материалы и техники подачи. Поиск наиболее интересного варианта композиции, соответствующей теме близкой к теме дипломной работы.

Задание: на основе предварительно выполненных композиционно-графических листов, форэскизов, выполнить композицию рекламного плаката с изображением и текстом, близким к дипломному проекту, соблюдая последовательность выполнения:

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

- 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 компо-

зиции плаката;

- использование средств композиции плаката в плане организации изображения (условность, обобщение рисунка, условность цвета, гротеск, контрасты и лаконичность);

- выполнение форэскиза 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:

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 композицион-

ный).

Изображение плаката – афиши предназначенного для характеристики моделей конкретного направления и средства выражения подбираются в соответствии с их особенностями: используются общие эффектные пластико - цветочные 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 заставку 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.

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

Работа над плакатом строиться 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 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 форэскизе. В композиции необходимо определить основные ритмы пятен, линий, вид специфической подачи, местоположение основного элемента компо-

зиции плаката и место для шрифта (рис. 158). Источником новых решений, интересных композиционных находок является творческое воображение. После отбора лучшего варианта форэскиза 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.

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 (смотреть задание №23).

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, сопровождают 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 (смотреть задание №22).

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

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Форма и содержание рекламной графики дипломной работы.
2. Композиционное построение рекламного 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.
8. Материалы для выполнения плаката.

Тема №26: Последовательность работы над графической частью дипломного проекта (работы).

Цель: выявление знаний и навыков, полученных на протяжении всего периода обучения.

Задание: используя знания и навыки, выполнить творческие эскизы в черно-белой и цветной графике соответствующей тематике диплома. Определить объем и виды рекламной графики.

Требования к оформлению: Композиция творческих эскизов на листе формата А3, А4. Многофигурная композиция на формате А2, планшетный ряд – индивидуальные размеры.

Рекомендации к выполнению работы:

Работа над графической частью дипломного проекта является заключительной, итогом всего обучения.

Важнейшая сторона дипломного проекта – образное решение коллекции модели и их выражение в графической части диплома. Средства, приемы графики проектируемых моделей дипломных моделей коллекции в большей степени зависят от требований конкретной моды. От модных тенденций зависят материалы, из которых изготавливаются модели одежды, в следствии этого происходит выбор графической подачи, цветовой гаммы, способов подачи, с

помощью которых строится изображение. Существует определенная последовательность выполнения работы:

- анализ новых тенденций в моде и рекламе;
- сбор литературного и натурального материала;
- эскизный поиск рекламной идеи;
- первичная эскизная отрисовка;
- исполнение законченных композиций (рис. 160 а, 160 б, 161 - 167).

Прежде чем приступить к выполнению задания, следует изучить концептуальную основу дипломного проекта: исторический костюм, творчество художников, архитекторов, музыкантов. Обретение творческого вдохновения возникает через эмоциональную и ассоциативную основу увиденных явлений (рис. 160 а). До начала работы в материале модели одежды должны быть отрисованы в рабочих эскизах (рис. 161), которые выполняются с помощью линии, пятна, на формате А5 и менее. Рабочий эскиз является наиболее распространенным, при выполнении которого происходит поиск и отработка формы силуэта, конструкции, соединения разных материалов, вид отделки. Рабочий эскиз требует предельно ясного прочтения, при его выполнении можно пользоваться тушью, карандашом, фломастером, шариковой ручкой, кистью. Варианты поисков выполняются с разными уровнями графического выражения образности.

Перевод рабочих эскизов в чистовые ведется на творческой основе, в результате всех полученных умений и навыков автора, создается графическое произведение в виде цветного изображения эскиза (рис. 162 – 165). Детальная отрисовка общего замысла с применением собранного материала (натурные рабочие эскизы) используются в творческих эскизах. Формат листов выбирается исходя из композиционного замысла. В композиции творческого эскиза определяется размещение, соотношение и взаимосвязь (пластичность, динамичность, статичность, акцентировка, экспрессивность, контрастность) всех элементов формы и изобразительных средств, с целью наиболее убедительного решения темы. В творческом эскизе важно передать характеристики материалов, из которых проектируется костюм, для этого художник-модельер исполь-

зует различные изобразительные средства в графической части дипломного проекта.

Графические средства и материалы, рекомендуемые для использования в работе: ткани, полимерная пленка, бумага, красящие материалы (тушь, акварель, гуашь, темпера, уголь, пастель, сангина).

Инструменты для графической работы: кисти, перья, деревянные палочки, авторучки, фломастеры. Приемы исполнения: лессировка, пастозное наложение цвета, «сухая кисть», коллаж, аппликация, фотомонтаж.

Графический, рекламный замысел вытекает из общей концепции проектируемой коллекции, объем, количество планшетов в которой, связано с идеей дипломанта. Перечень работ может состоять из журнальной графики, проспекта, плаката, планшетов с изображением моделей в рабочих и творческих эскизах (рис. 160 – 167). Композиция на полимерной основе (баннер) состоит из монтажа фотомodelей и творческих эскизов (рис. 165, 180 - 181). В общий замысел входит выбор формата, вида и количества работ, манеры и техники исполнения. Большим размером формата дипломной экспозиции стремятся придать планшету характер станковости, «тип выставочного». Существует связь между размером и способом изображения в многофигурной композиции, в композиции баннера, в рисунке форэскиза, в рабочем эскизе и т. д. (рис. 168 - 175). Исполнение законченных композиций является итогом работы над художественно - графической экспозицией диплома (рис. 176 - 179). Он представляет собой комплекс работ, состоящий из выполнения планшетного ряда с включением многофигурной композиции в цветном изображении, с применением всех запланированных и экспериментальных графических приемов. Интересные идеи, хороший дизайн тогда доходит до зрителя, когда они переданы в пластически завершенной форме, когда найдено созвучие мысли и графического языка, выражающего концепцию диплома (рис. 182 – 183).

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Особенности графического изображения моделей в графической экспозицией диплома.

2. Особенности графического изображения моделей в творческом эскизе
3. Требования, предъявляемые к рабочему эскизу
4. Факторы, влияющие на восприятие и оценку изображаемых в графической экспозиции моделей одежды
5. Особенности композиционного построения многофигурных композиций
6. Образно-пластическое решение единичных моделей коллекции диплома. Выбор графических средств.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Рисование с натуры натюрморта из предметов быта. Линейно-конструктивный рисунок (формат А3, карандаш).

В постановке рекомендуется использовать следующие предметы: чайник, ваза, кружка, тарелка, драпировка из ткани в полоску, муляж фруктов, букет из сухих веток.

Цель: Выполнить линейно-конструктивный рисунок натюрморта из предметов быта по основным законам композиции, соблюдая правильную компоновку предметов в листе. Определить соразмерность предметов между собой, определить форму предметов из геометрических ее составляющих.

2. Трансформация элементов натюрморта. Графическое (черно-белое) решение натюрморта: Пятновая графика, силуэтная подача.

1. Пластическое решение силуэта натюрморта (стилизация натюрморта с помощью круглых и овальных линий);
2. Графическое решение силуэта натюрморта методом комбинации простых форм (треугольников, прямоугольников и т.д.). Формат А5. Тушь.

Цель: выполнить трансформацию композиции натюрморта с помощью пластических и прямых линий. Работа выполняется на форэскизов размером формата А5 карандашом, затем перерабатывается в пятновую черно-белую графику на формате А5 тушью. При выполнении работы студент должен получить знания и навыки о приемах подачи эскизов в пятновой графике.

3. Декоративное этюдирование натюрморта. Графическое (черно-белое) решение натюрморта: линейная графика.

1. Пластическое решение натюрморта с применением разнотолщинных линий;
2. Геометрическое решение с применением одностолщинных линий. Формат А5. Тушь.

Цель: выполнить трансформацию натюрморта с помощью пластических и с помощью геометрических линий. Работа выполняется на форэскизах размером формата А5 в черно-белой графике (линейная) на формате А5 тушью и кистью. Пластическое решение натюрморта выполняется с помощью разнотолщинных линий, геометрическое – с помощью одностолщинных линий с применением инструментов. При выполнении работы студент должен получить знания и умения в выполнении эскизов в линейной графике.

4. Графическое изображение фигуры человека в костюме:

1. Пятновая графика
2. Линейно-пятновая графика. Формат А5. Тушь.

Цель: выполнить стилизацию изображения на формате А5 тушью в черно-белой графике (пятновой и линейно-пятновой). Обратить внимание на особенности силуэтной и пятновой графики. Выявить преимущества линейно-пятновой графики относительно пятновой. При выполнении работы студент должен получить знания о пятновой и линейно-пятновой графике и получить навык выполнения работы в этих видах графики.

5. Выполнить двухфигурную композицию, используя «диалог общения».

Костюм, декорированный статичным орнаментом, который будет присутствовать во всем изображении костюма, так и по фону. Можно использовать несколько видов несложных метрических орнаментов, а также отдельные их элементы. Динамичный натюрморт, также наполненный орнаментом, но уже динамичным.

Цель: Научиться пользоваться декором, использовать его не только в качестве украшения, но и как достижение статики и динамики, правильно определяя орнамент в композиции. Большие по размеру предметы декорируются сложнее, меньше – проще, совсем мелкие лишь введением в них элемента орнамента с больших предметов.

Требования: поисковые варианты выполняются в карандаше на формате А5.

Внимательно отнестись к компоновке изображения; при реализации основной идеи заботиться об аккуратности исполнения, соблюдать тональные контрасты

6. Выполнить трехфигурную декоративную композицию в костюмах, наполнив их декором. В данной ситуации орнамент выступает в роли связующего элемента, находя свое отражение на различных участках композиции. Необходимо обратить внимание на то, что мелкие предметы меньше наполняются орнаментом, чем крупные, так как любая крупная форма решается сложнее, чем мелкая.

Возможно использование любых типов орнамента, но не стоит использовать очень сложные, чтобы не усложнилось восприятие композиции.

7. Живописный натюрморт.

Выполнить несложный натюрморт из 4 – 5 предметов на фоне декоративной драпировки в полоску. Формат А3. Гуашь. На основе этой работы выполнить цветной эскиз модели в костюме.

Цель: закрепить навык компоновки предметов натюрморта в листе, развить у студентов чувства ритма, цветной гармонии, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности звучания, светлоты и фактурности.

Требования: грамотно скомпоновать изображение на листе, правильно изобразить тональные и цветовые переходы из одного цвета в другой.

8. Трансформация предметов натюрморта. Графическое решение натюрморта: Черно-белое решение с введением одного хроматического цвета. На основе этой работы выполнить цветной эскиз модели в костюме.

1. Ограниченная палитра (черно-белый + 1 цвет)

2. Два ахроматических цвета и один хроматический. Формат А5. Тушь, гуашь.

Цель: выполнить декоративный натюрморт, стилизуя формы предметов, вначале в виде наброска размером формата А5 карандашом, затем в трехтональном решении (черный, белый, серый) на формате А5 гуашью. Данная ра-

бота помогает развить у студента чувство соразмерности разнотональных плоскостей. Далее вместо одного из тонов (черного или серого) ввести в композицию хроматический цвет, который будет являться цветовым акцентом в декоративной композиции. Познавая различные приемы графики, студент постигает возможности выражения образности замысла порой самыми скупыми средствами.

9. Декоративное изображение натюрморта и переработка в цветную графику. На основе этой работы выполнить цветной эскиз модели в костюме.

1. Плоско-декоративная техника с использованием контрастно-дополнительных цветов (красного и зеленого) из теневого и внутреннего цветового круга;

2. Плоско-декоративная техника с использованием контрастно-дополнительных цветов (синего и желтого) из теневого и внутреннего цветового круга. Формат А3

Цель: выполнить трансформацию натюрморта вначале в виде форэскиза, применяя плоско-декоративную технику на формате А3 гуашью. Такие задания развивают у студентов чувства ритма, цветовой гармонии, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности звучания, светлоты и фактурности. При выполнении работы студент должен получить знания о применении цвета в создании эскизов, получить навык работы гуашью.

10. Декоративное изображение натюрморта и переработка в цветную графику (монохромная палитра). Формат А3. На основе этой работы выполнить цветной эскиз модели в костюме.

Цель: выполнить трансформацию натюрморта вначале в виде форэскиза, применяя плоско-декоративную технику, и варьируя цветовыми оттенками одного цвета на формате А3 гуашью. Такие задания развивают у студентов чувства цветовой гармонии, трехсветлотной цветовой подачи, соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности звучания, светлоты и фактурности. При выполнении работы студент должен получить знания о при-

менении монохромной палитры любого цвета из четвертей цветового круга, в создании эскизов, получить навык работы гуашью.

11. Выполнить декоративную композицию натюрморта, состоящую из 3 – 4 предметов, используя один из видов цветовых гармоний: гармонию родственных цветов. Формат А3, гуашь. На основе этой работы выполнить цветной эскиз модели в костюме.

Цель: создать гармоничные в цветовом отношении декоративные композиции с грамотно подобранными тональными и цветовыми оттенками родственных цветов из теневого, основного и малонасыщенного круга. Отработать умение применять знание по цветовой грамоте в практической работе.

Требования: применить цветовые гармонии не механически, а верно подбирая цвета по тону и насыщенности. Добиваться цветового равновесия в композиции, не забывая о центре композиции.

12. Выполнить декоративную композицию натюрморта, состоящую из 3 – 4 предметов, используя один из видов цветовых гармоний: гармонию родственно-контрастных цветов. Формат А3, гуашь. На основе этой работы выполнить цветной эскиз модели в костюме.

Цель: создать гармоничные в цветовом отношении декоративные композиции с грамотно подобранными тональными и цветовыми оттенками родственно-контрастных цветов из теневого, основного и малонасыщенного круга. Отработать умение применять знание по цветовой грамоте в практической работе.

Требования: применить цветовые гармонии не механически, а верно подбирая цвета по тону и насыщенности. Добиваться цветового равновесия в композиции, не забывая о центре композиции.

13. Выполнить цветную графику натюрморта в технике энкастика. Формат А3. Гуашь. На основе этой работы выполнить цветной эскиз модели в костюме.

Цель: получить навык выполнения декоративного натюрморта в технике энкастика, используя полученные знания о цветовой гармонии. Выпол-

нить трехтоновую композицию, состоящую из насыщенных основных и промежуточных цветов.

Требования: правильно использовать последовательность исполнения работы в технике энкаустика, создать интересную композицию с использованием знаний о контрасте тонов и цвета.

14. Выполнить декоративный натюрморт в технике аппликация. Формат А3. На основе этой работы выполнить цветной эскиз модели в костюме.

Цель: получить навык выполнения работы в технике аппликация, закрепить знания о стилизованном пятновом изображении предметов. Развить у студентов чувство гармонии цветовых пятен. Аппликация выполняется с помощью вырезок из журналов.

15. Выполнить декоративный натюрморт в технике монотипия. Формат А3. Гуашь. На основе этой работы выполнить цветной эскиз модели в костюме.

Цель: получить навык выполнения работы в технике монотипия, используя цветовую палитру родственных, родственно-контрастных и контрастных сочетаний. Закрепить полученные знания об организации тональных отношений цветовых пятен и декоративном исполнении натюрморта из предметов быта.

16. Выполнить зарисовки с натуры фигуры человека в костюме, используя способ «схемы». Проанализировать эти зарисовки с целью выделения больших геометрических форм фигуры человека. Техника: тушь, перо.

17. Выполнить упрощенную условно-пропорциональную схему фигуры человека, имеющую естественные пропорции: голова составляет 1:8 часть всего роста.

18. Выполнить изображение фигуры человека способом «схемы», используя упрощенную условно-пропорциональную схему (модуль 1:8).

19. Выполнить изображение фигуры человека, используя прием стилизации (голова составляет 1:10 всего роста).

20. Выполнить изображение стилизованное мужской и женской фигуры способом «схемы» и произвести сравнительный анализ особенностей пропорционального строения этих фигур

21. Выполнить стилизованное изображение кистей рук в различных положениях, применительно к демонстрации моделей одежды, используя различные варианты авторской стилизации.

22. Выполнить стилизованное изображение стопы в обуви различных моделей, применительно к демонстрации одежды, используя различные варианты авторской стилизации.

23. Выполнить стилизованное изображение головы человека с различными прическами, применительно к образному решению моделей одежды, используя различные варианты авторской стилизации.

24. Выполнить однофигурную композицию в соответствии с правилами построения. Использовать плоскостно – декоративную технику.

25. Выполнить двухфигурную композицию в соответствии с правилами построения, используя ограниченную палитру графических средств.

26. Выполнить двухфигурную разноплановую композицию в соответствии с правилами построения, используя технику аппликации.

27. Выполнить трехфигурную композицию в соответствии с правилами построения, используя технику энкаустика.

28. Выполнить трехфигурную разноплановую композицию в соответствии с правилами построения, используя комбинированную технику подачи.

29. Выполнить многофигурную рядовую композицию (замкнутую) в черно – белой графике.

30. Выполнить многофигурную разомкнутую композицию в черно – белой графике.

31. Выполнить многофигурную композицию, используя принцип кольцевого построения в черно – белой графике.

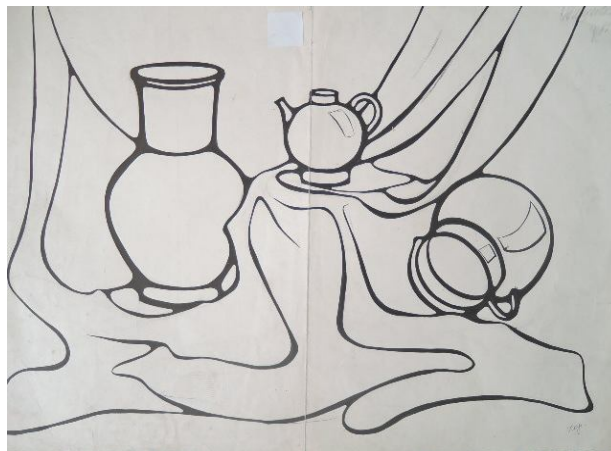
32. Выполнить многофигурную композицию, используя свойство равно-стороннего треугольника теории цветосочетания.

Рис. 1.

Рис. 2 а

Рис. 2б

Puc. 3

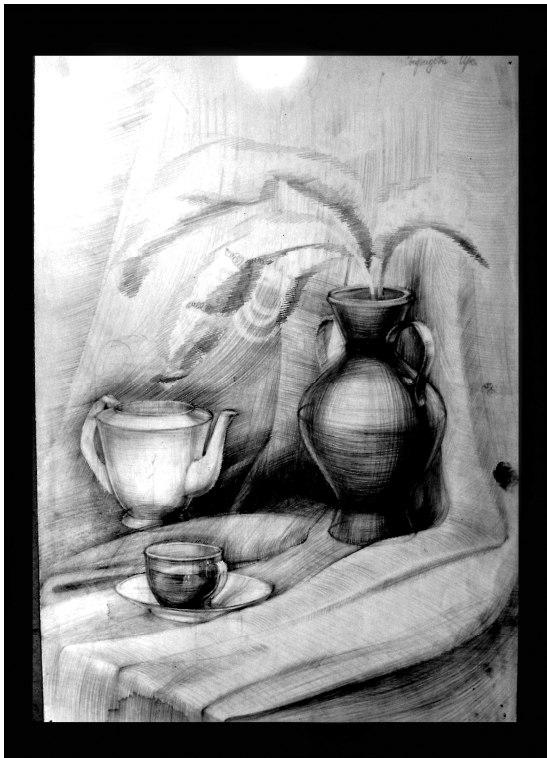

Puc. 4

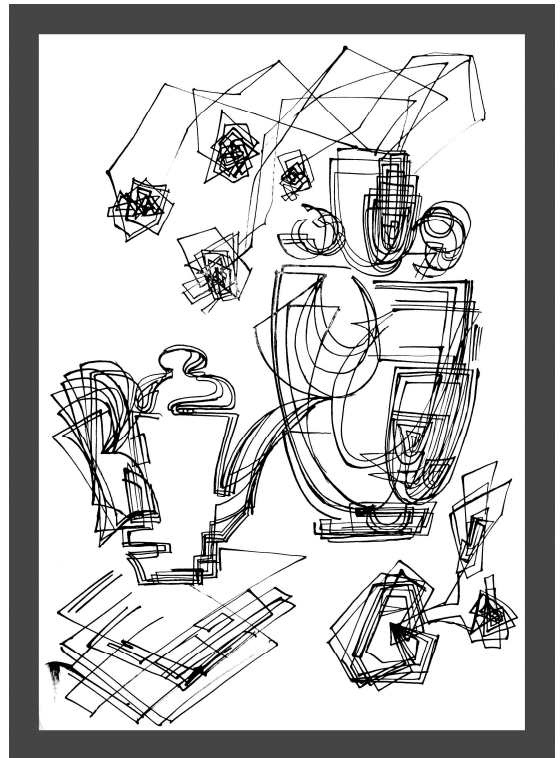

Puc. 5

Puc. 6 a

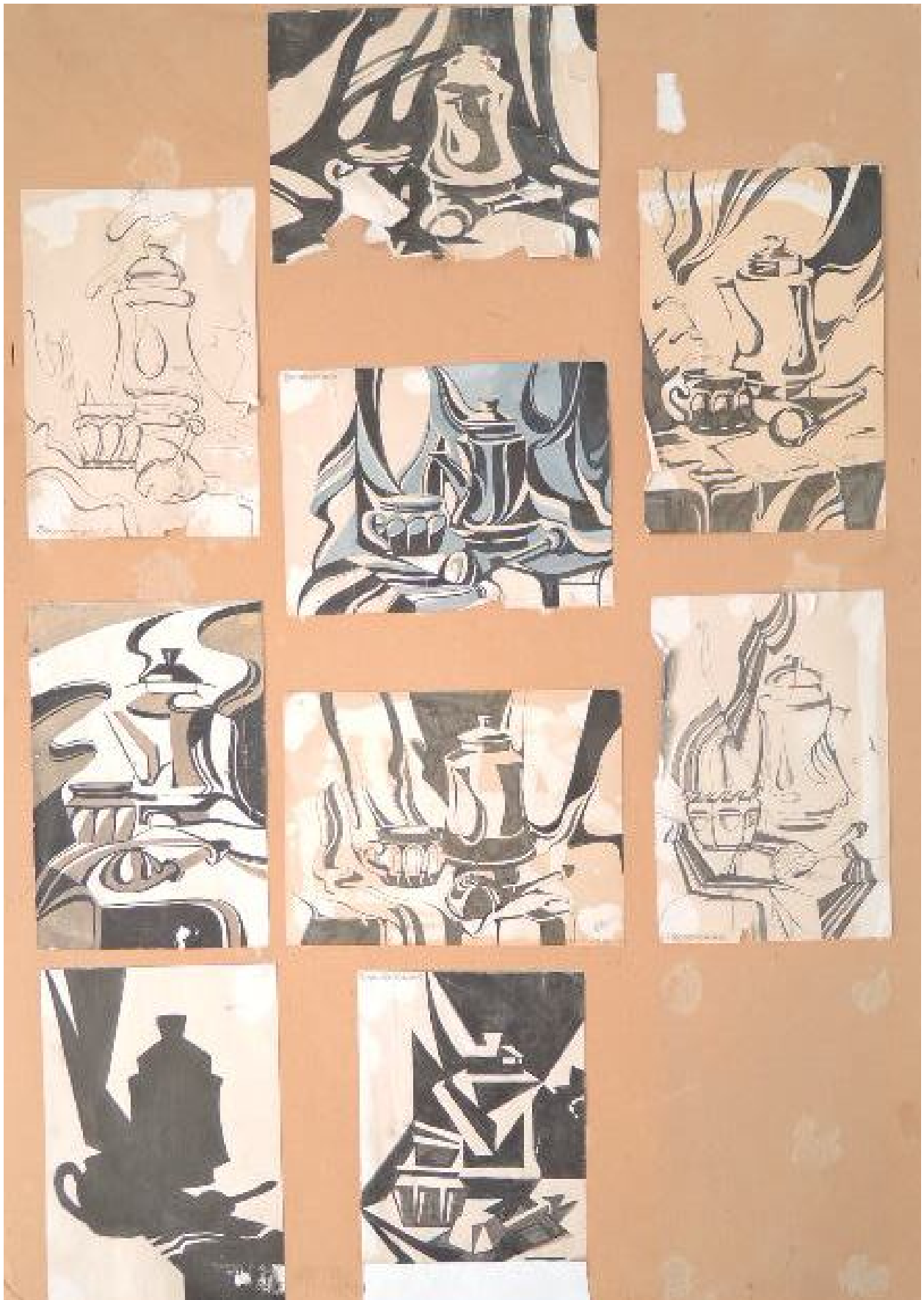
Puc. 6 b

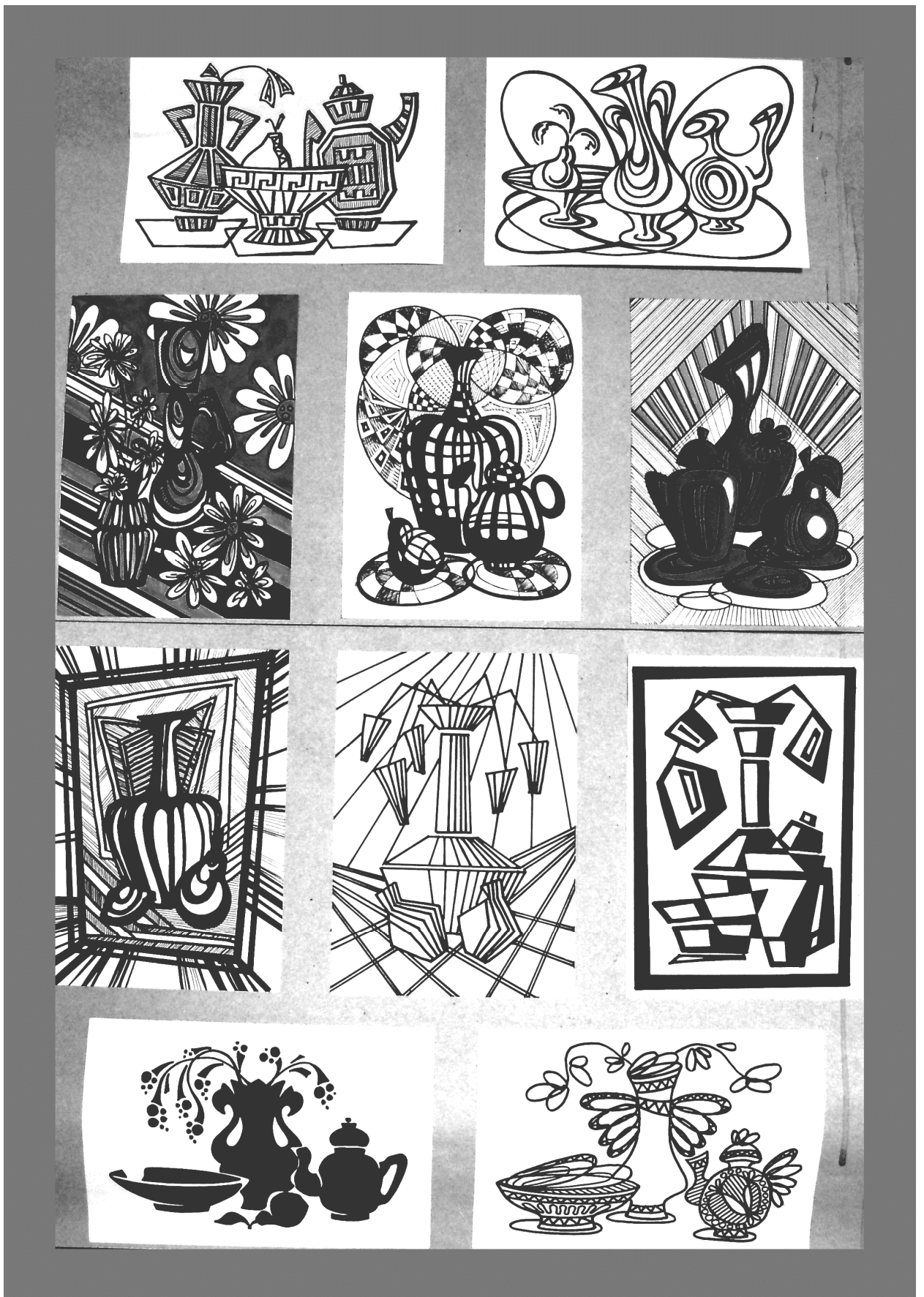
Рис. 7

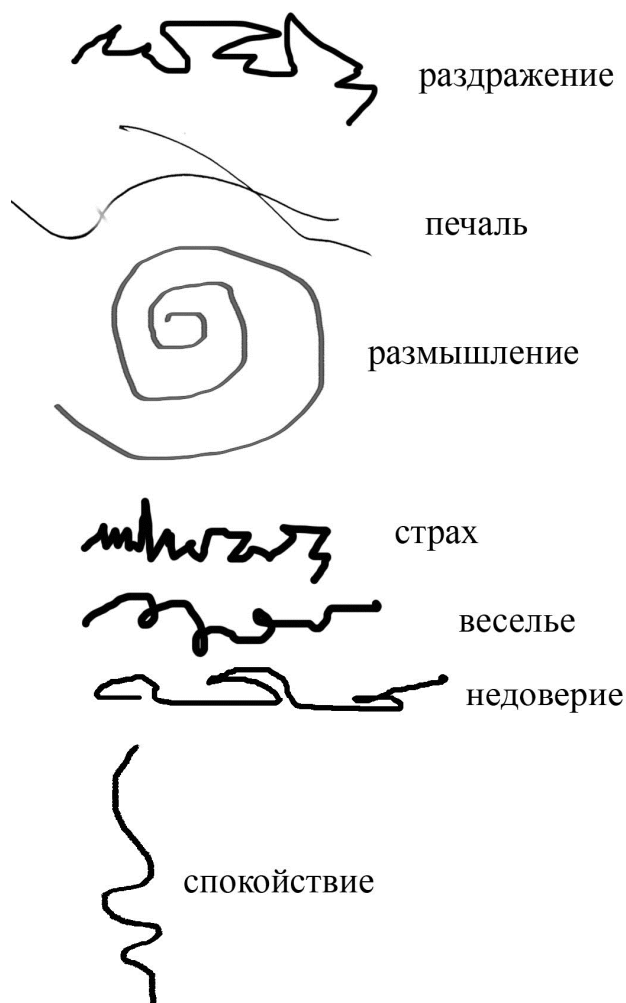
Рис. 8

Рис. 9 а

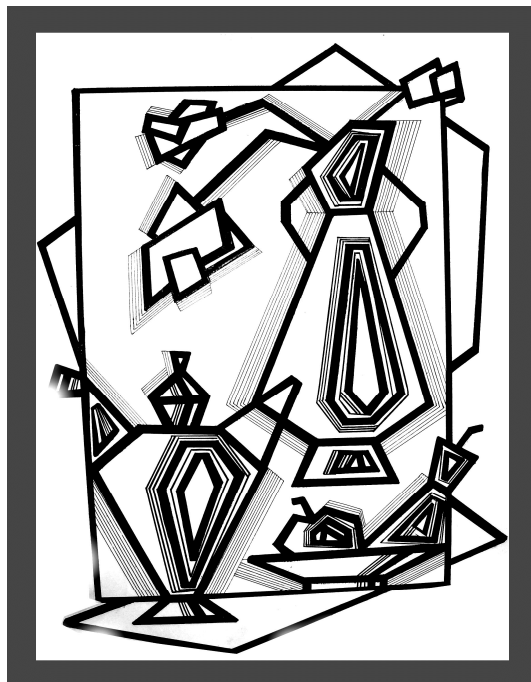
Рис. 96

Рис. 10

Рис. 11 а

Рис. 11 б

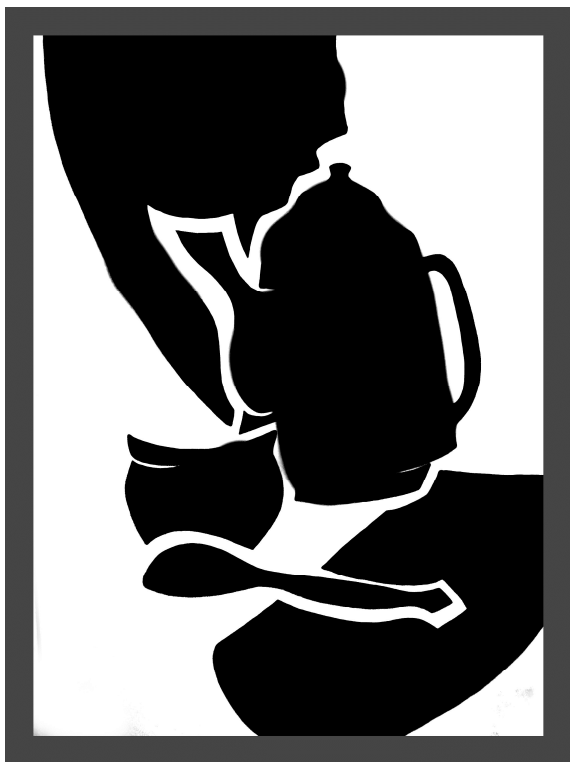
Puc. 12 a

Puc. 12 б

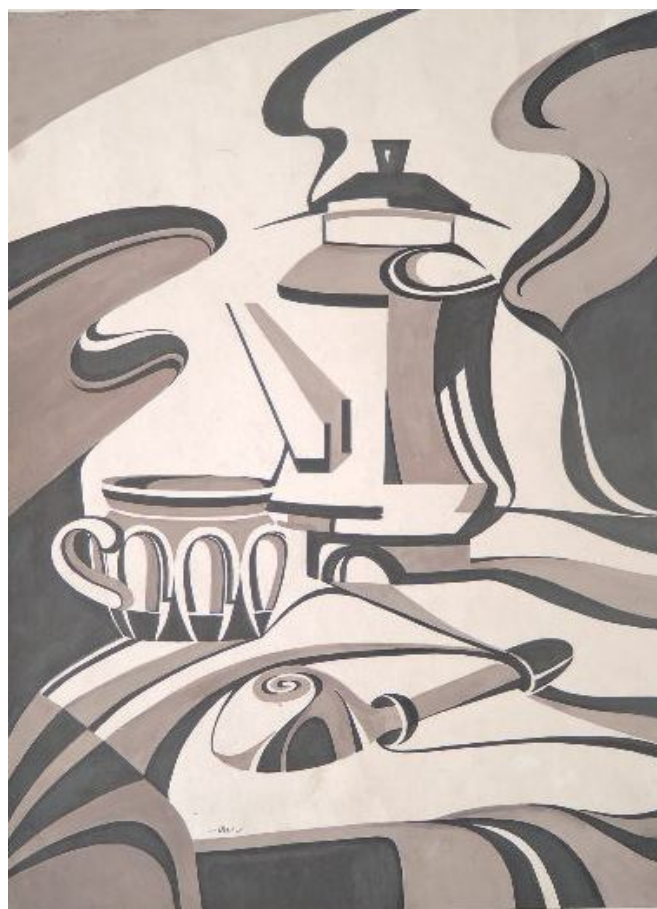
Puc. 13

Puc. 14 a

Puc. 14 б

Puc. 15

Puc. 16 a

Puc. 16 б

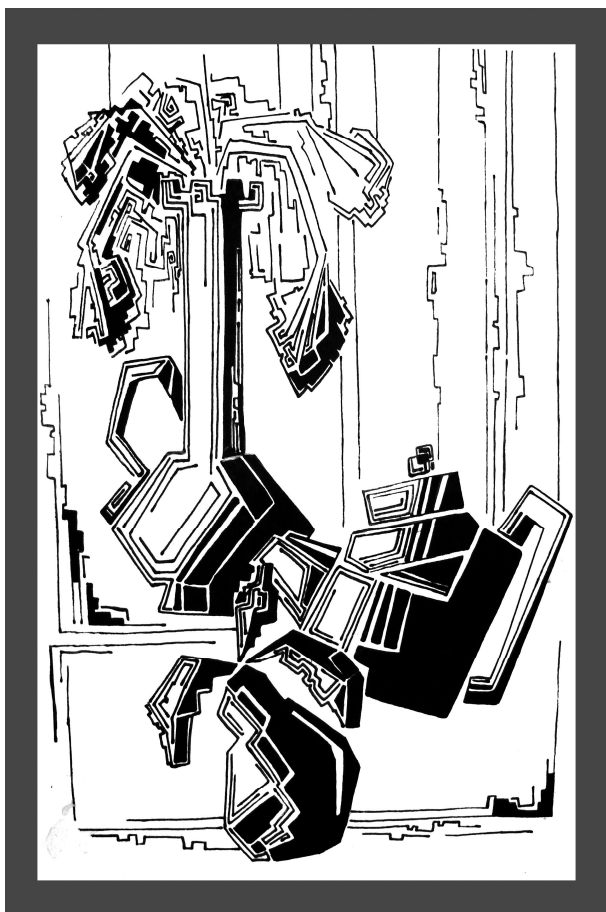

Puc 17 a

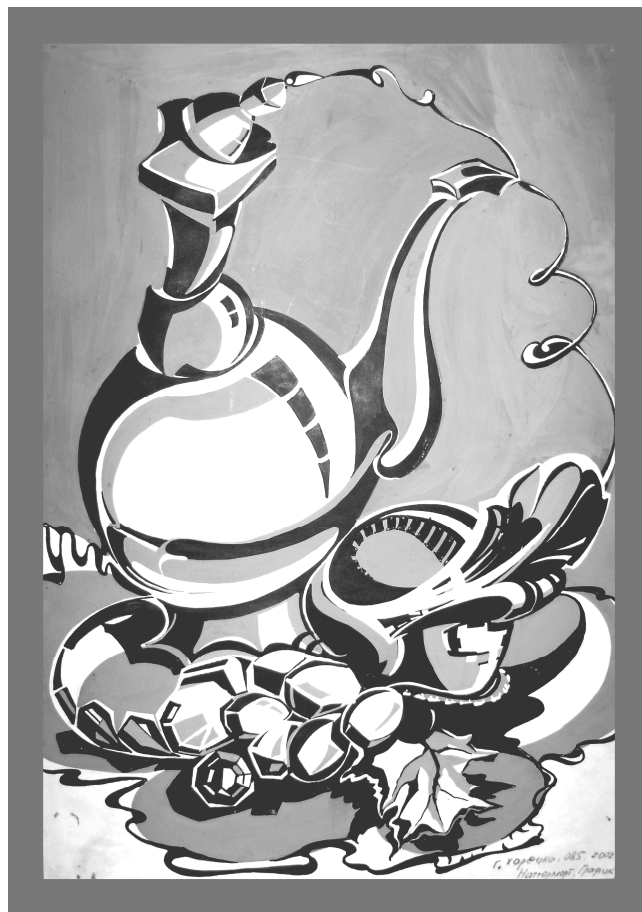

Puc. 17 б

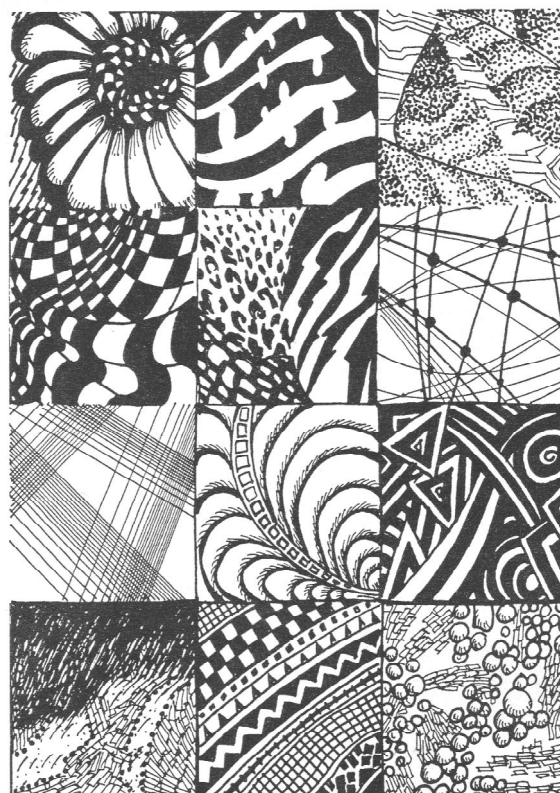
Puc. 18 a

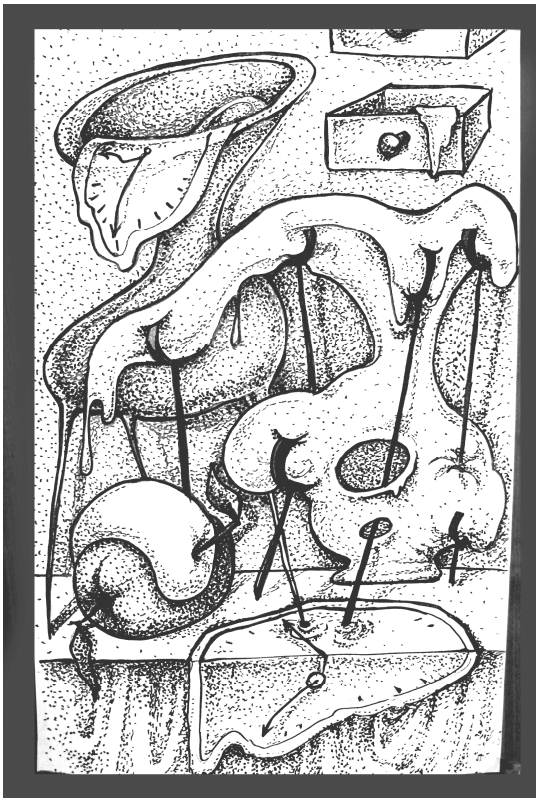
Puc. 18 б

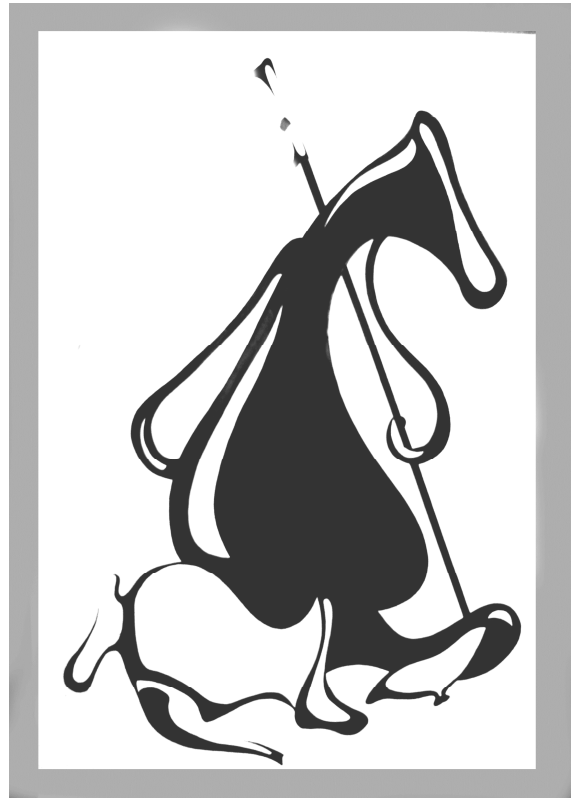
Puc. 19 a

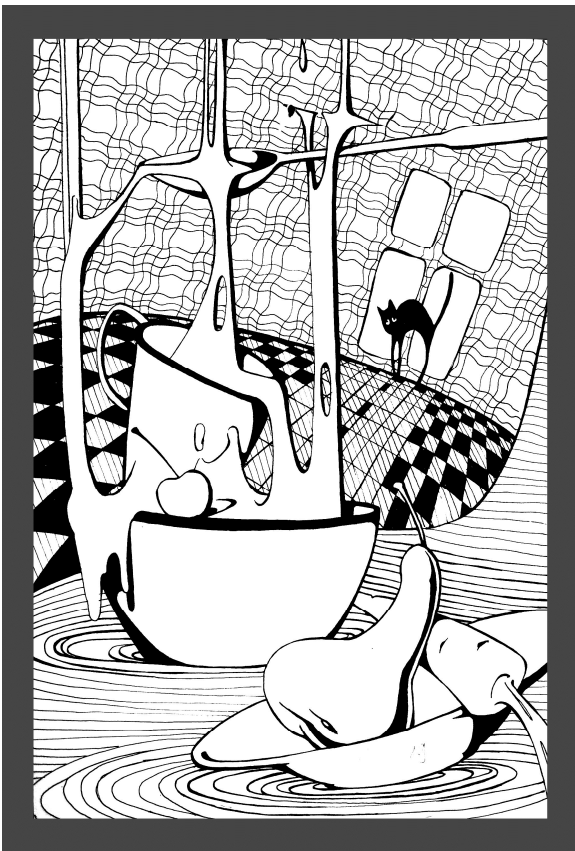
Puc. 19 б

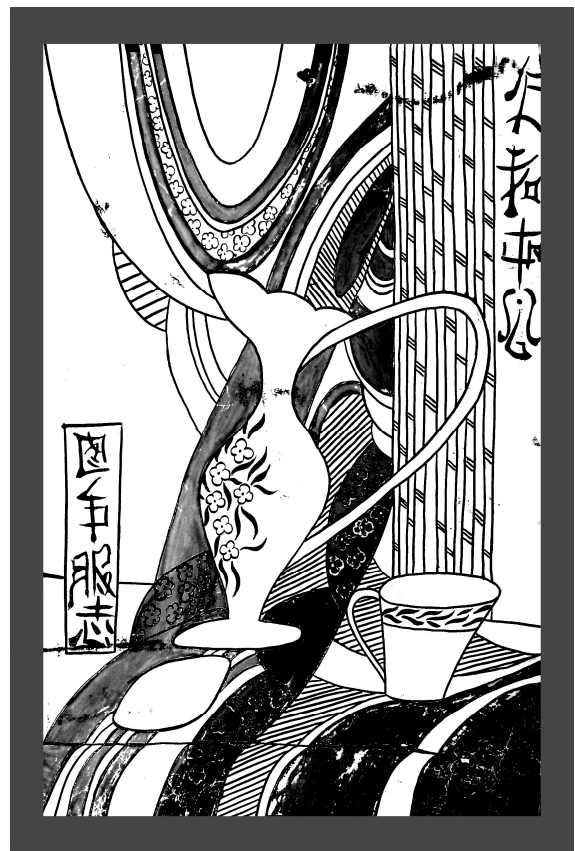
Puc. 20 a

Puc 20 б

Puc. 20 в

Puc 20 г

Рис. 21 а

Рис. 21 б

Рис. 22 а

Рис. 22 б

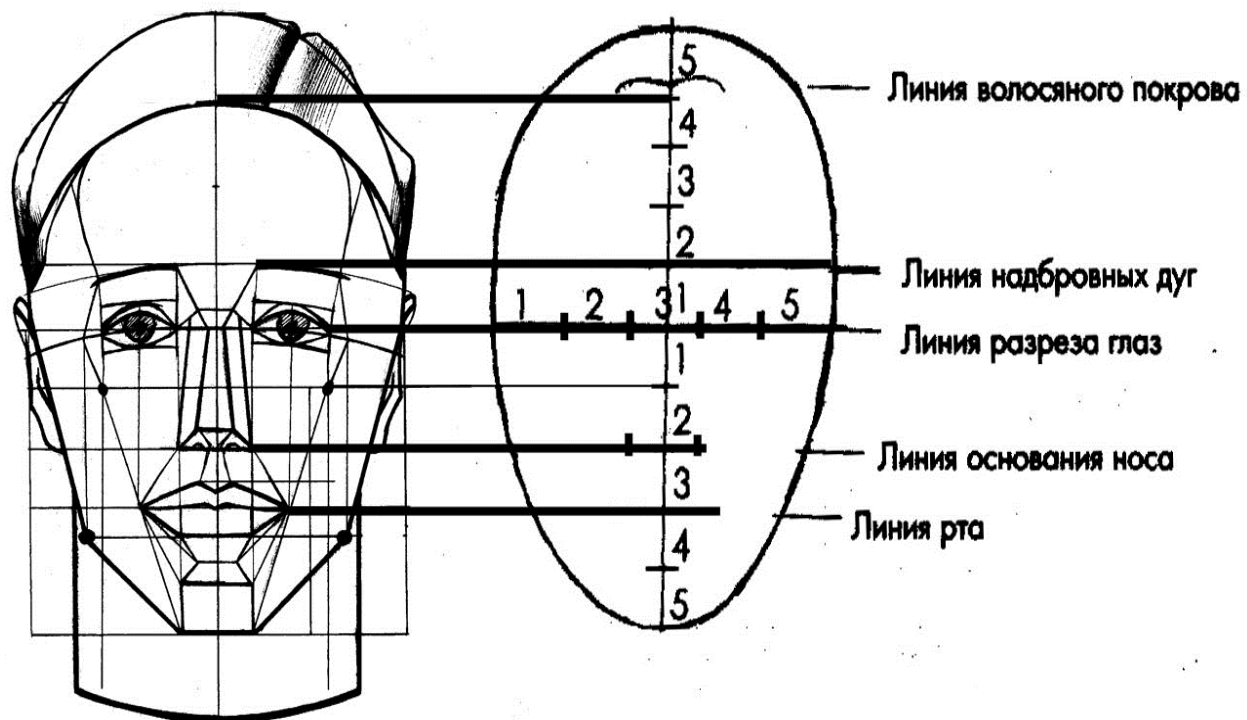

Рис. 23

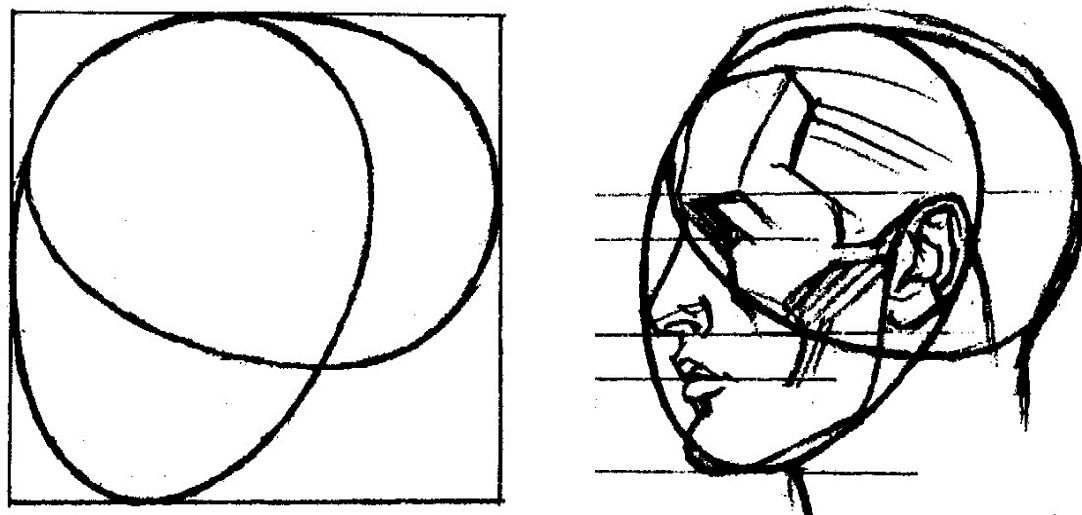
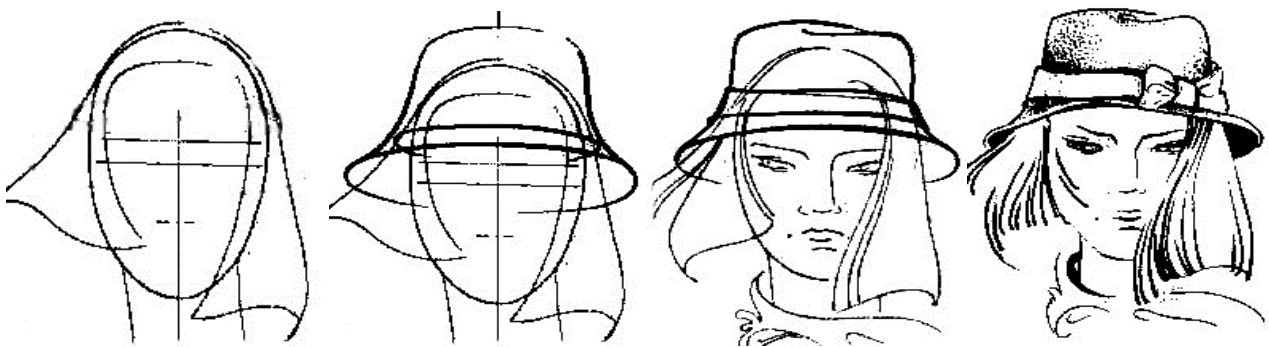

Рис. 24

Puc. 25

Puc. 26 a

Рис. 26 б

Рис. 27

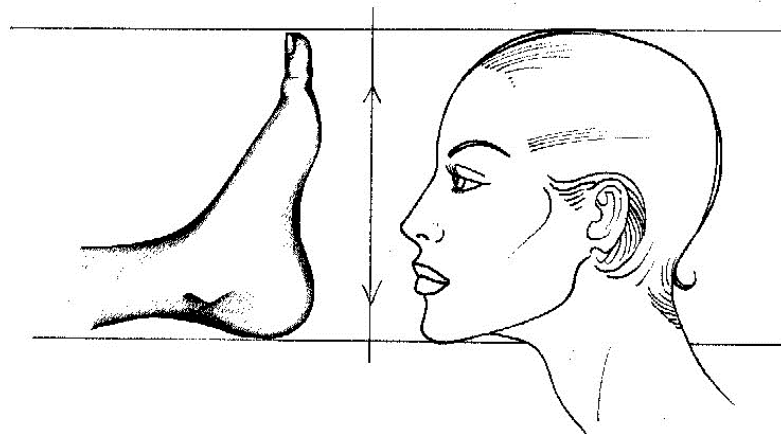

Puc. 28

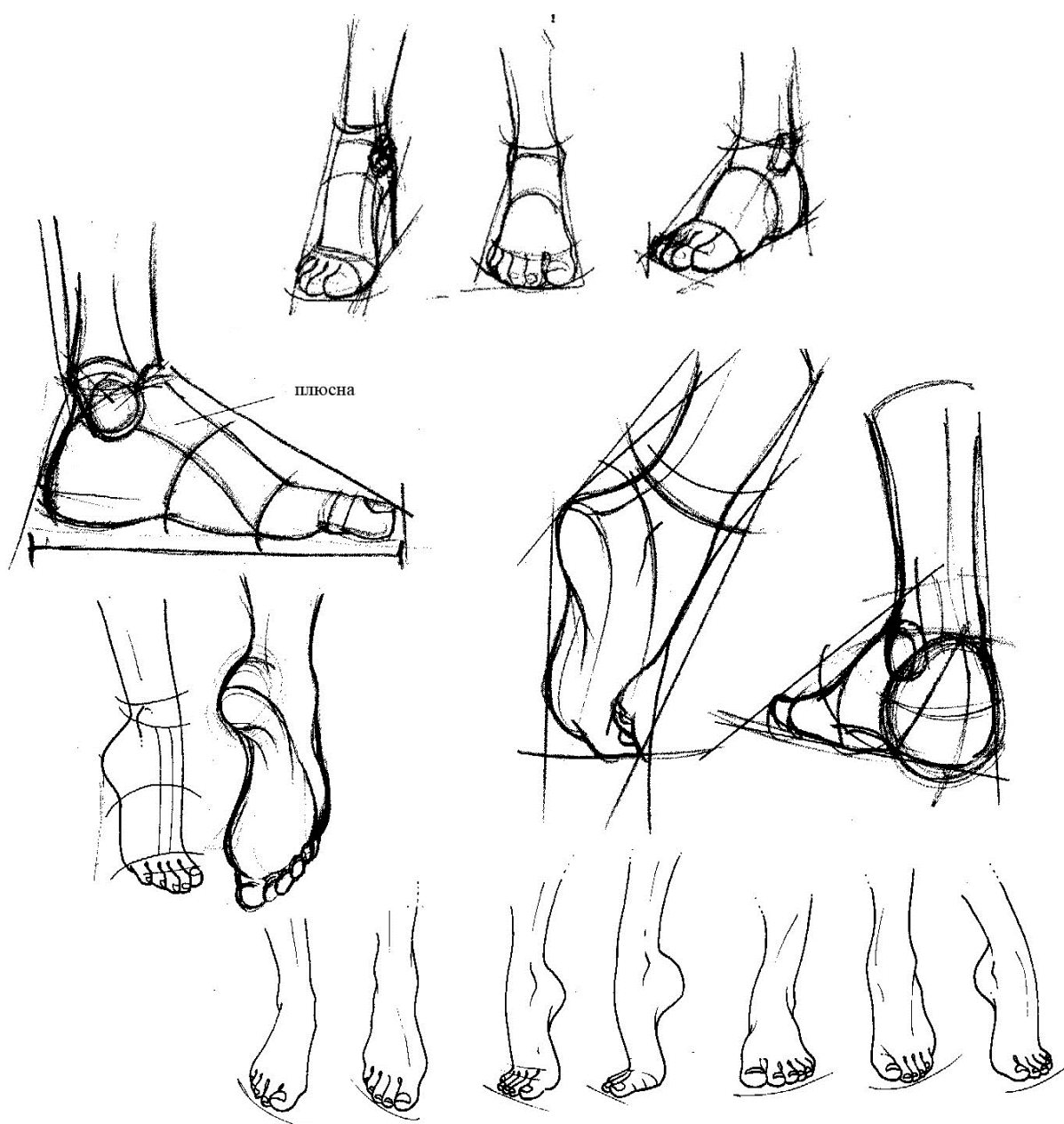

Puc. 29

Рис. 30

Рис. 31

Puc. 32

Puc. 33

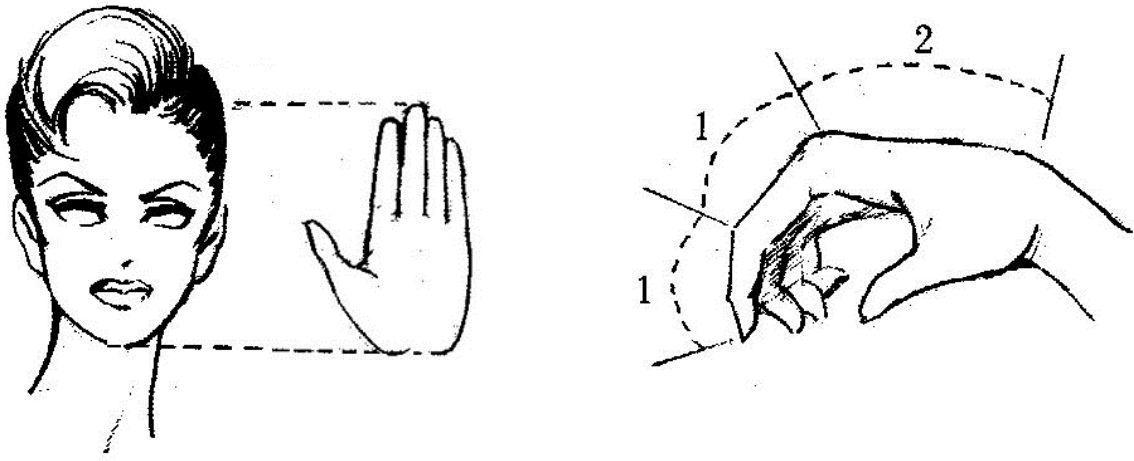
Puc. 34

Puc. 35 a

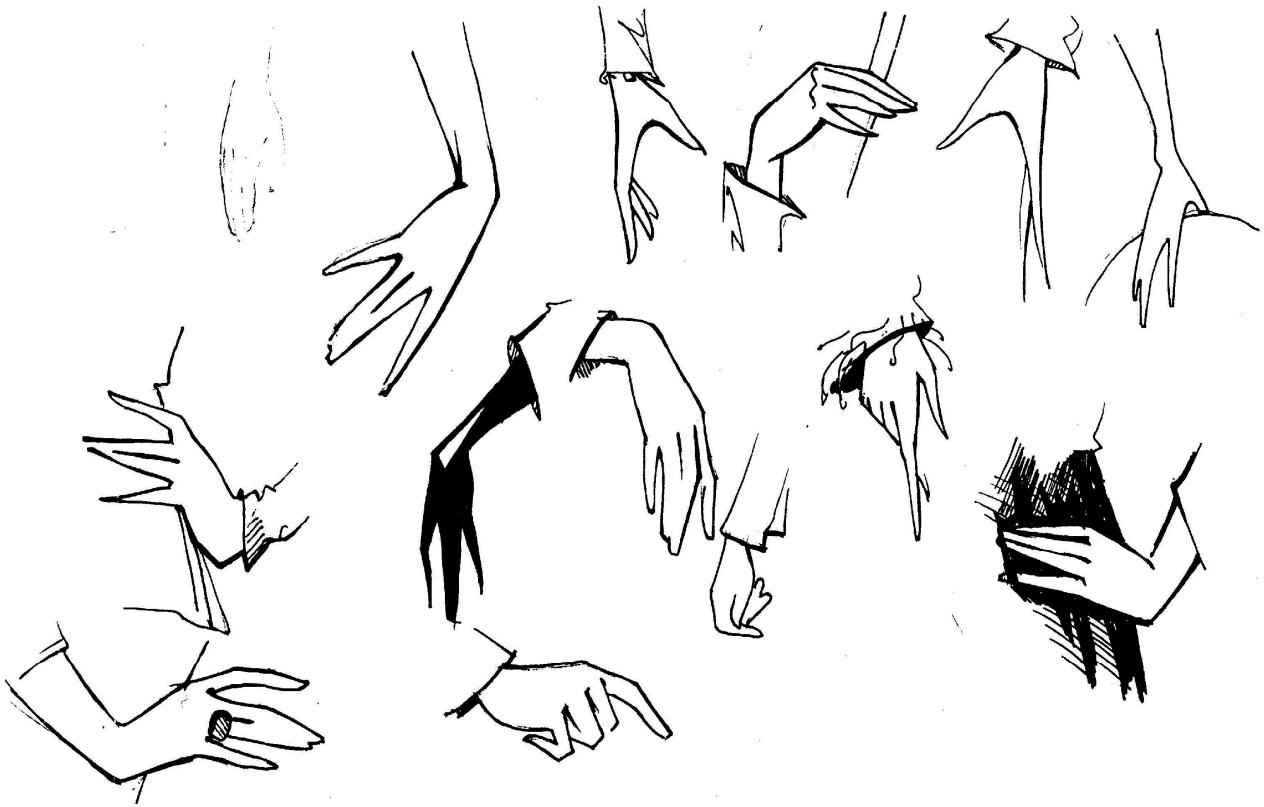
Puc. 35 б

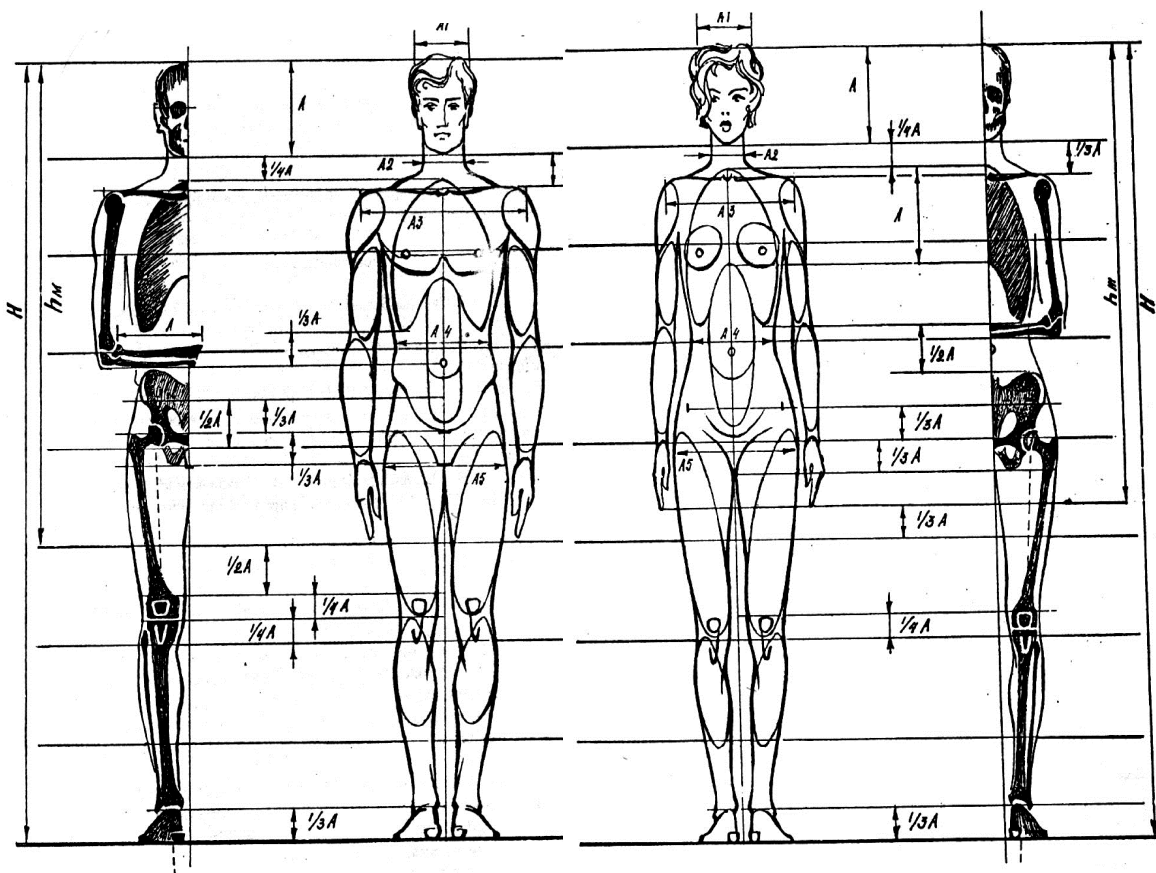
Puc. 36

Puc. 37

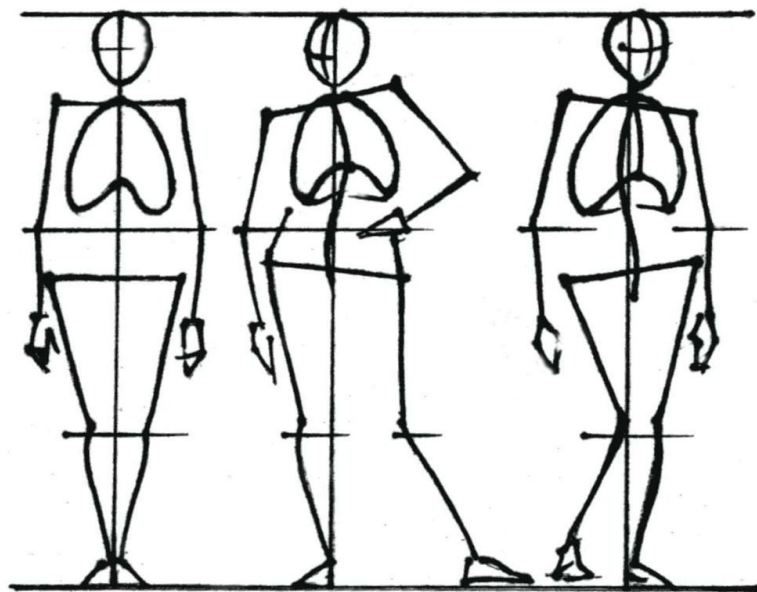
Puc. 38

Puc. 39

Puc. 40

Puc. 41

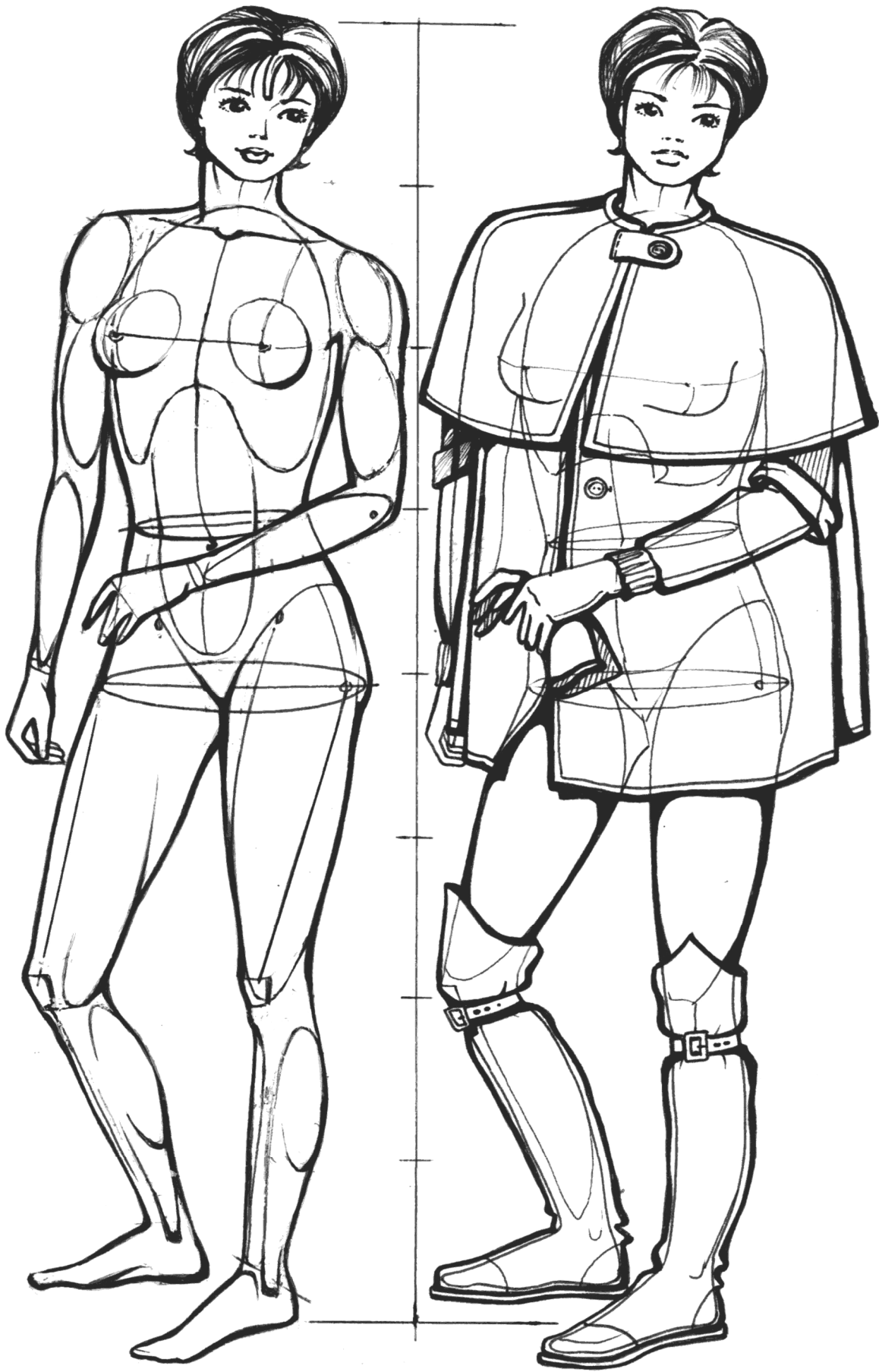

Рис. 42

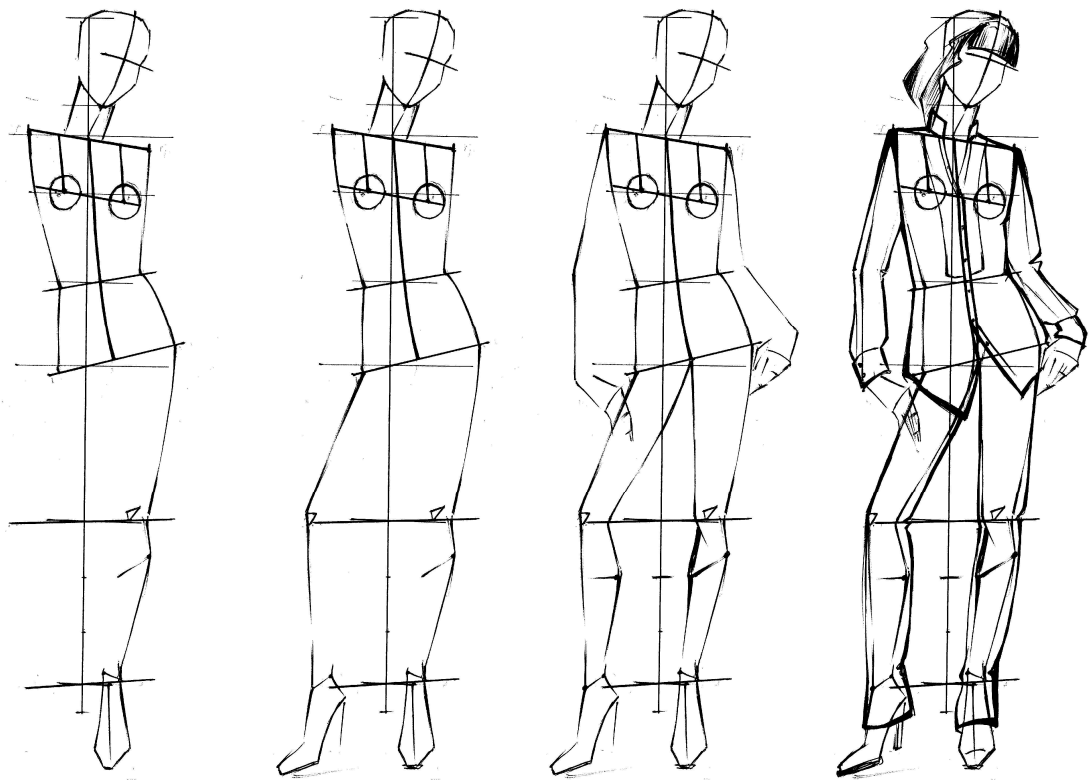
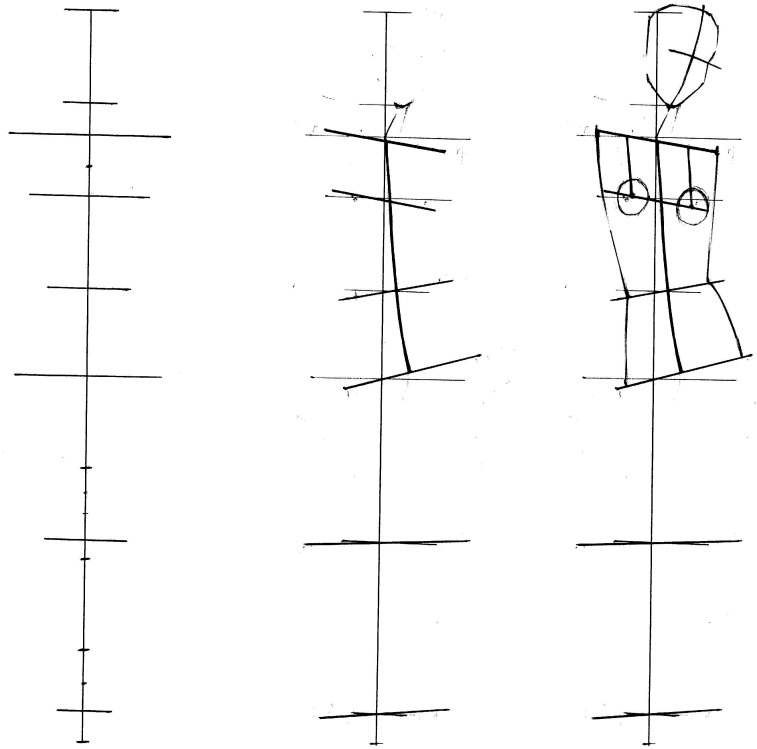
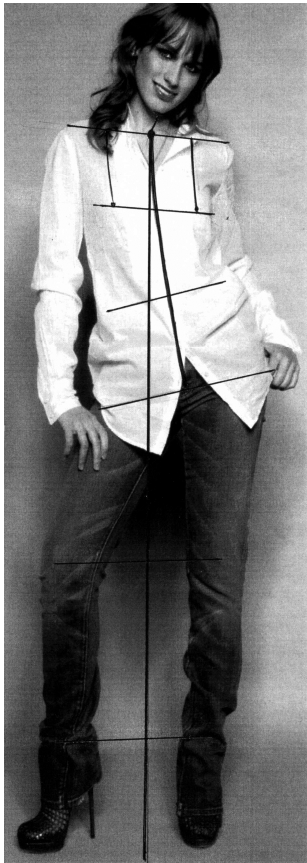

Рис. 43

Puc. 44

Рис. 45

Рис. 46

Рис. 47

Puc. 48

Puc. 49

Puc. 50

Puc. 51 a

Puc. 51 б

Puc. 52

Puc. 53

Рис. 54

Puc. 55

Puc. 56

Puc. 57

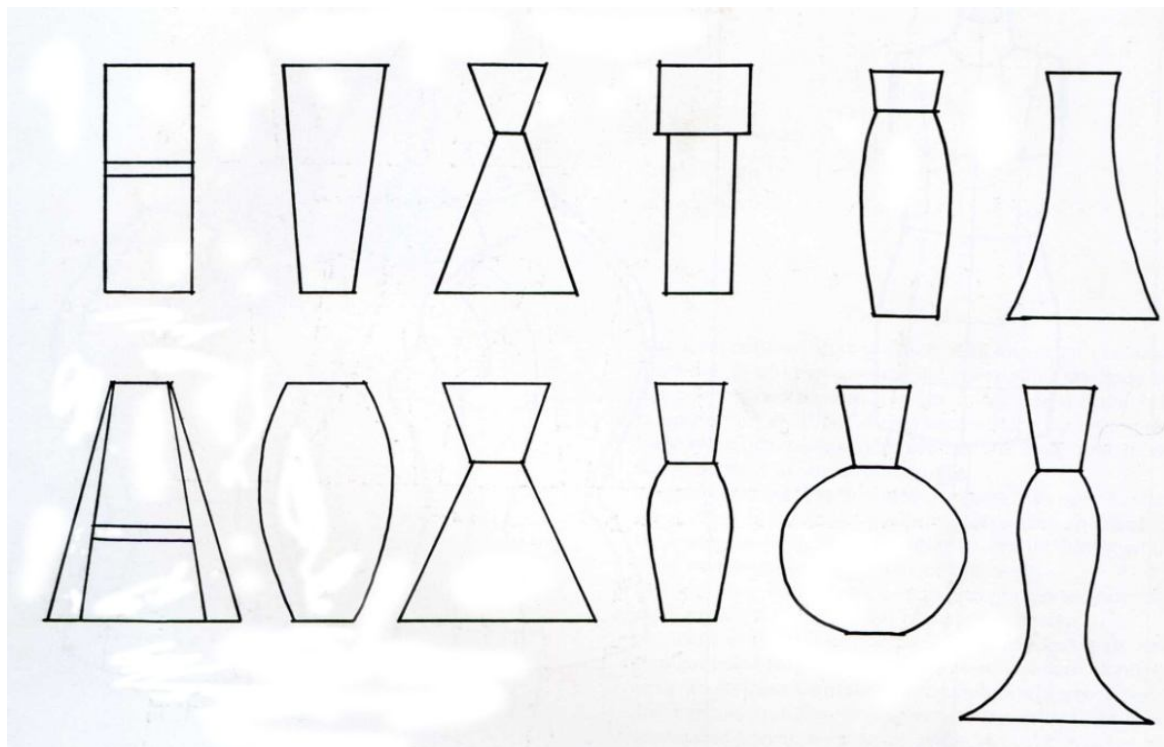
Puc. 58 a

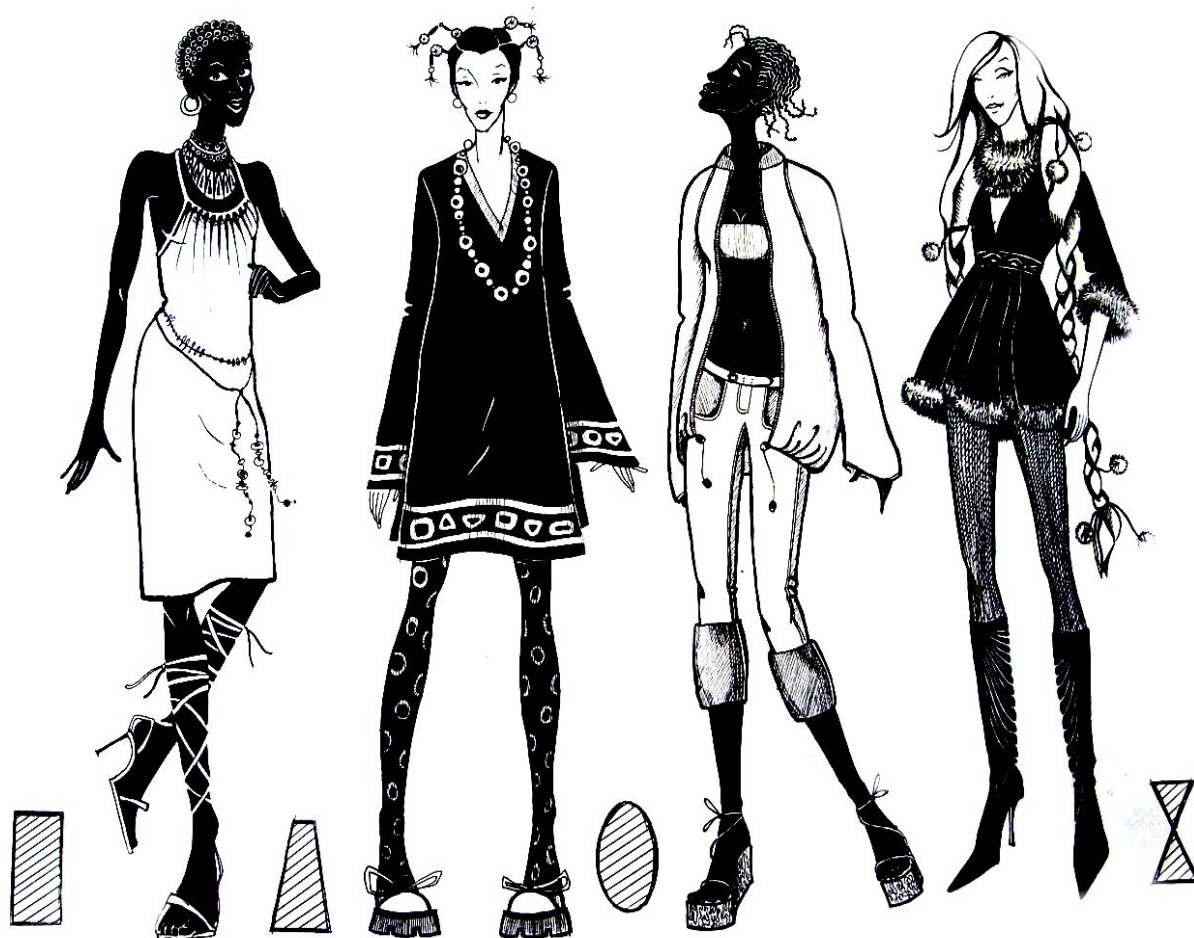
Puc. 58 б

Puc. 59

Puc. 60

Puc. 61

Puc. 62

Puc. 63

Puc. 64

Puc. 65

Рис. 66

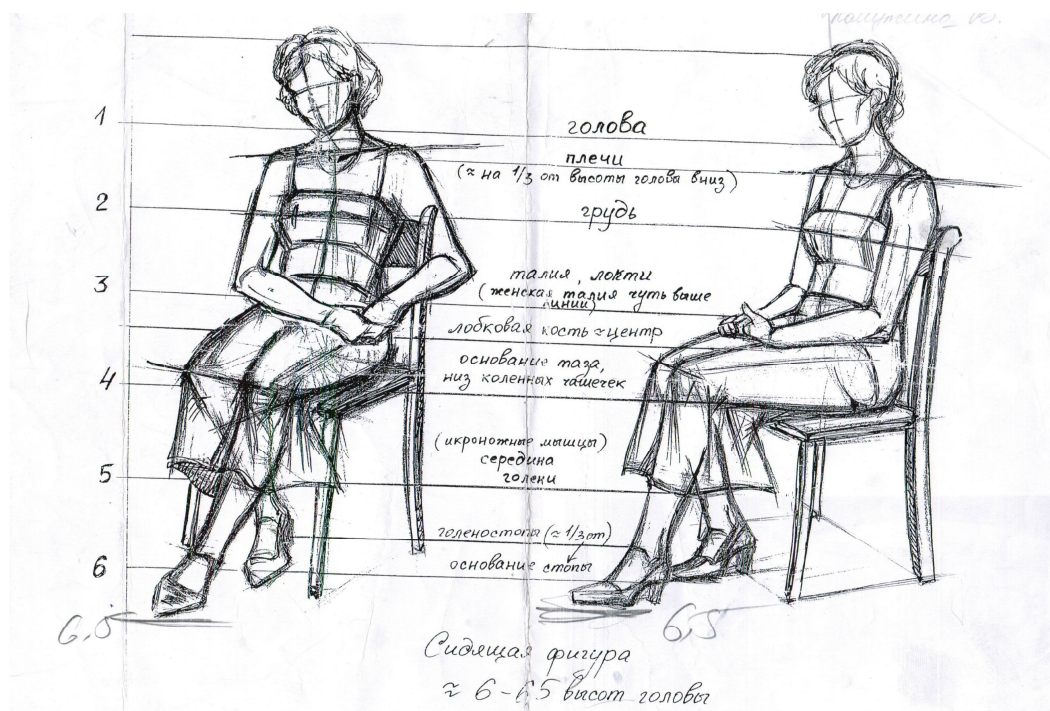

Рис. 67

Puc. 68 a

Puc. 68 б

Puc. 69

Puc. 70 a

Puc. 70 б

Puc. 71

Puc. 72

Puc. 73

Рис. 74

Puc. 75

Puc. 76

Puc. 77

Puc. 78

Puc. 79

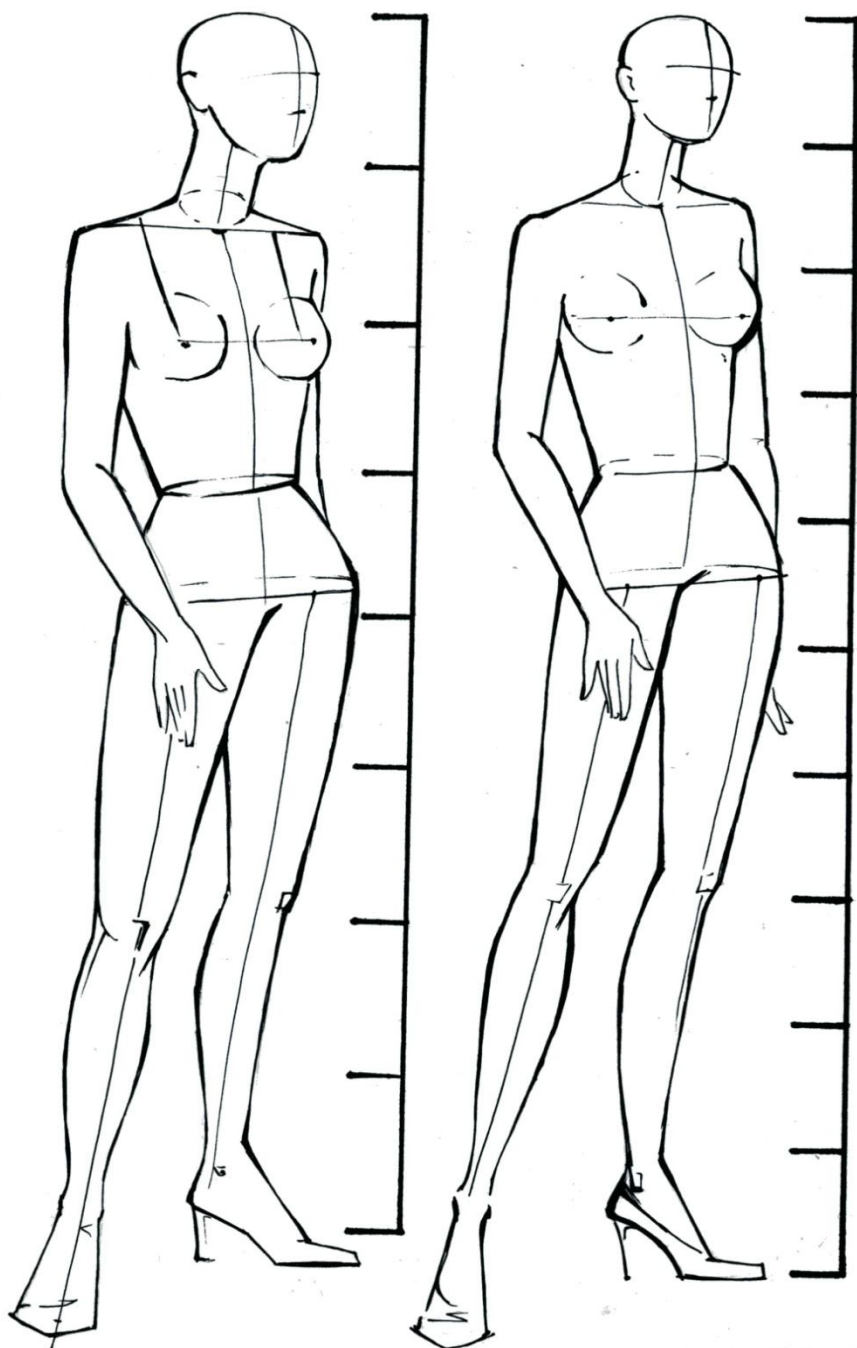
Рис. 80

Puc. 81

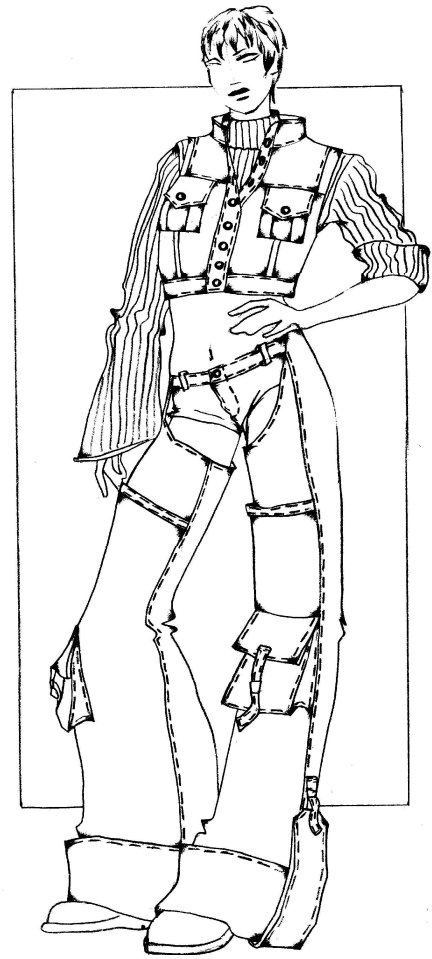
Puc. 82

Рис. 83

Puc. 84

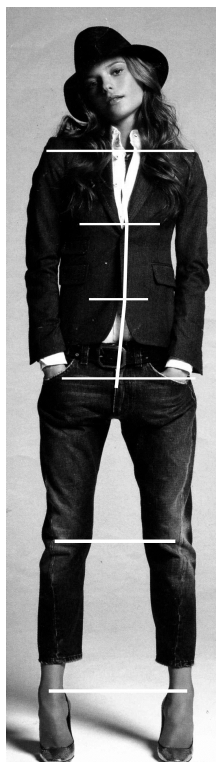

Puc. 85

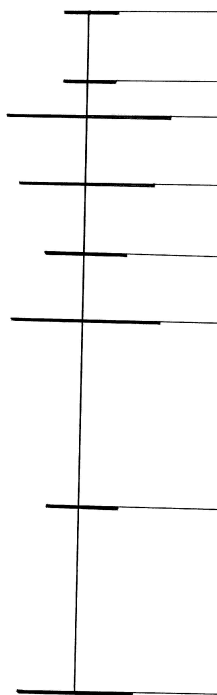

Puc. 86

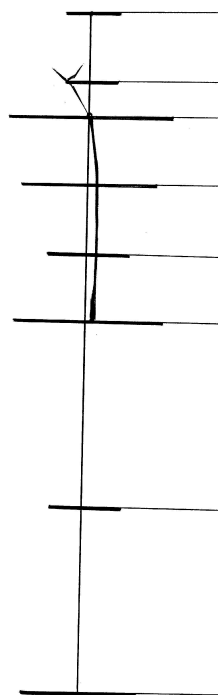

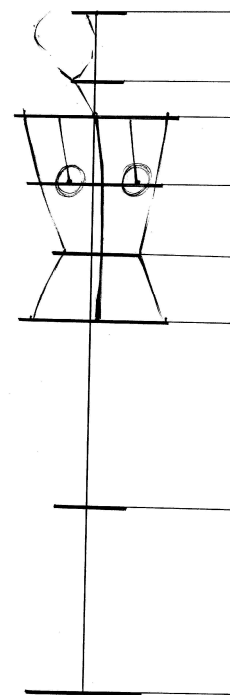
1

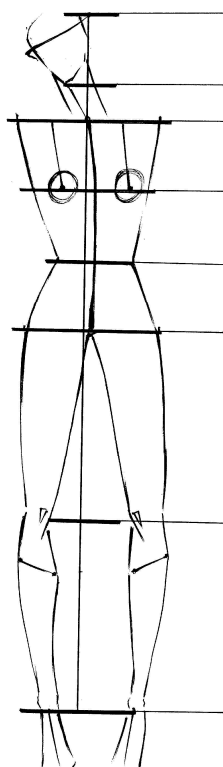
2

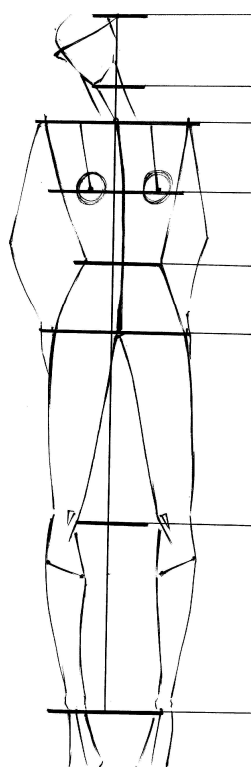
3

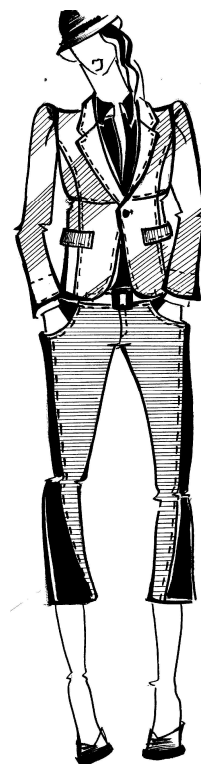
4

5 - 6

7

8

Puc. 87

Рис. 88

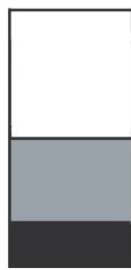
Рис. 89 а

Рис. 89 б

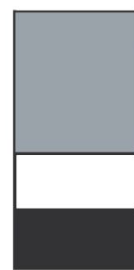
а

б

в

г

Рис. 90

Рис. 91

Рис. 92 а

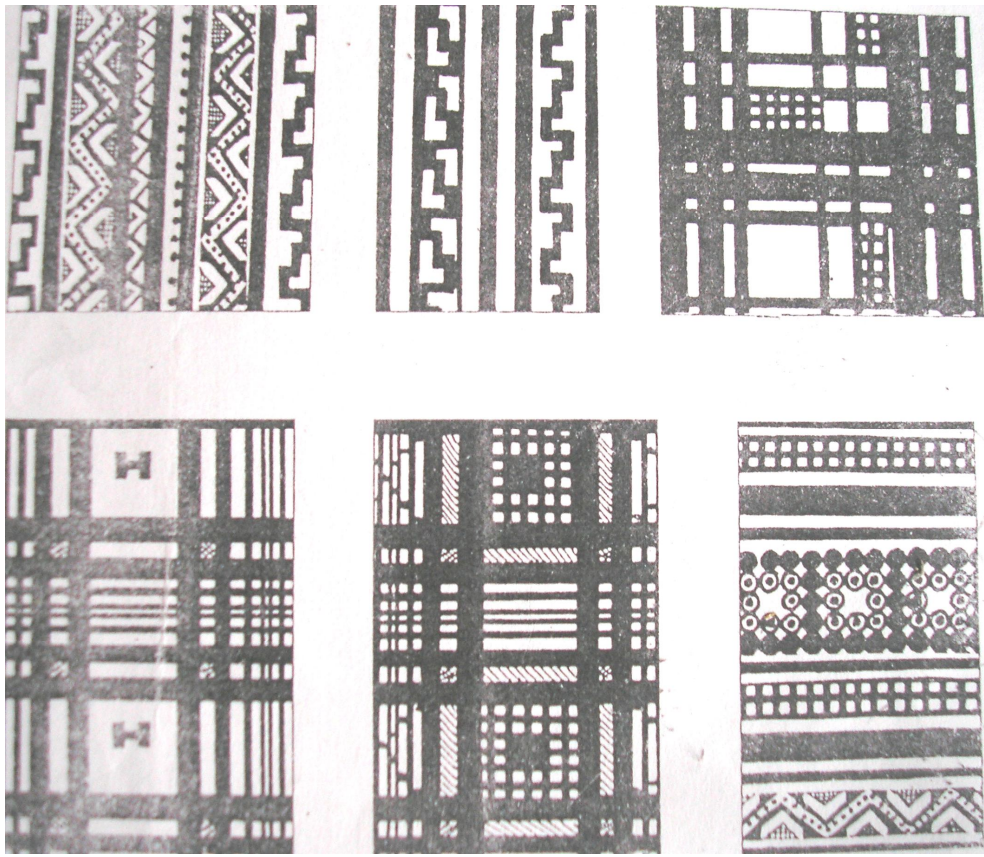
Рис. 92 б

Рис. 93

Рис. 94

Рис. 95

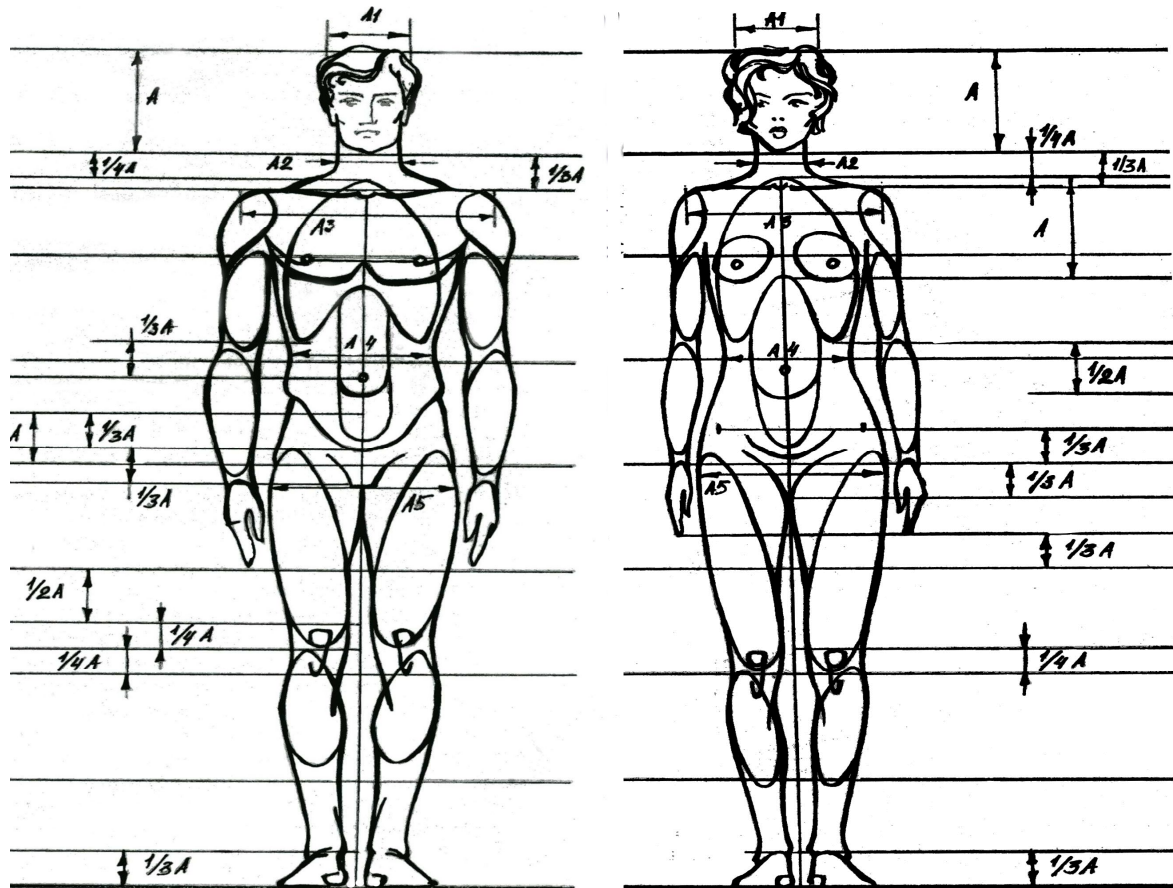
Puc. 96

Puc. 97

Puc. 98

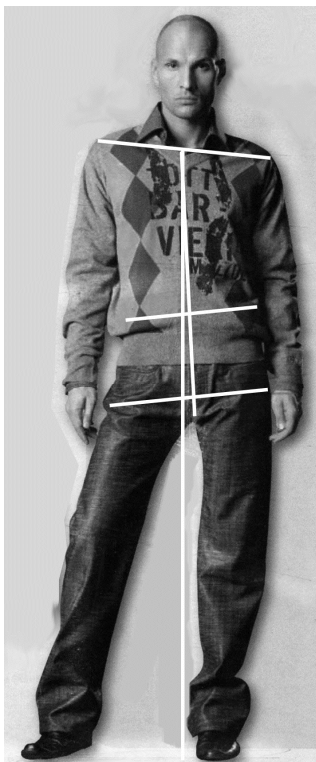

Puc. 99

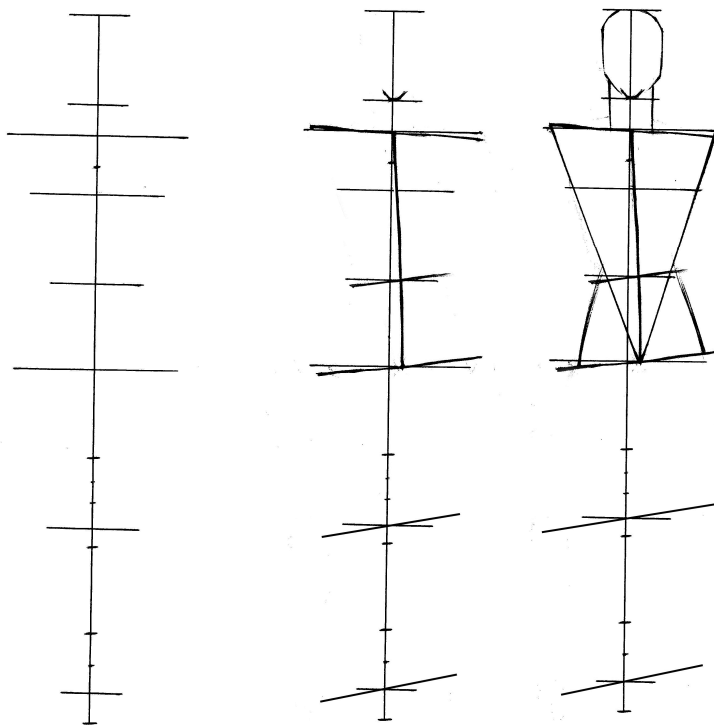

Puc. 100

1

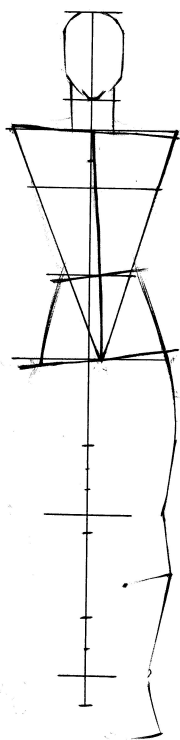
Puc. 101

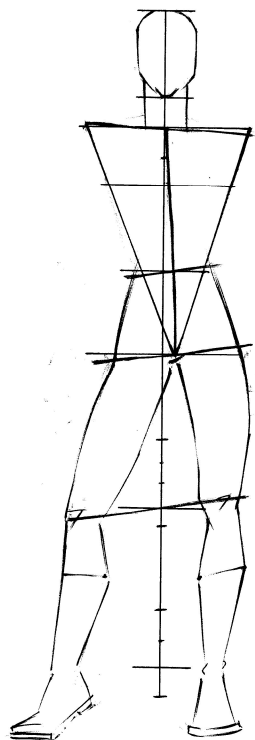
2

3

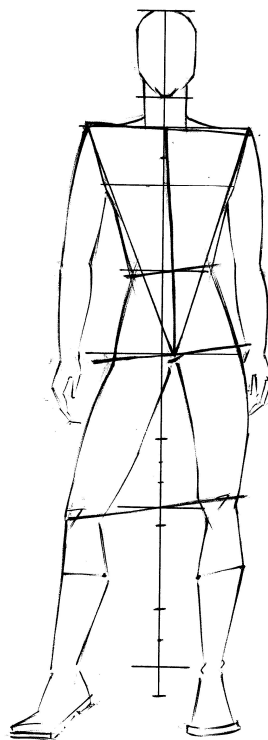
4

5

6

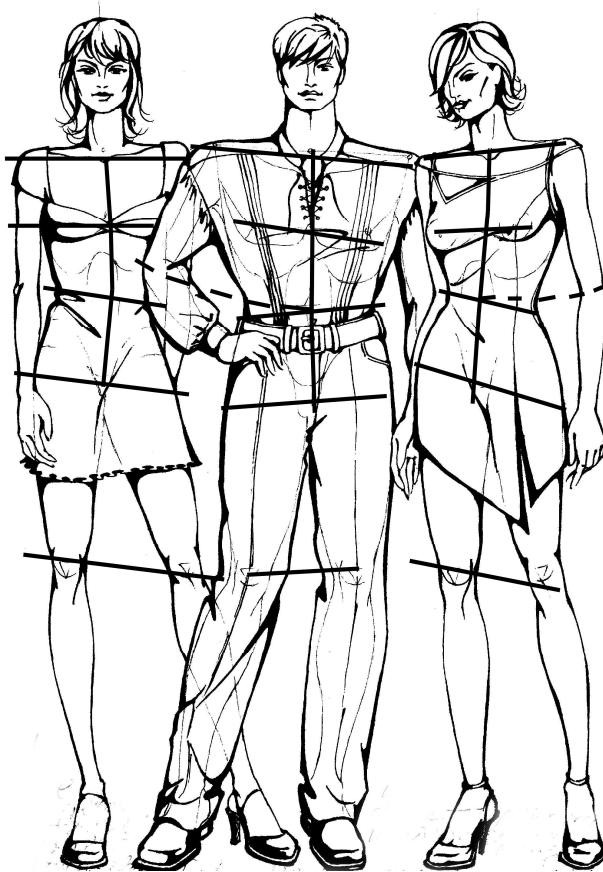

7

8

Puc. 102

Puc. 103

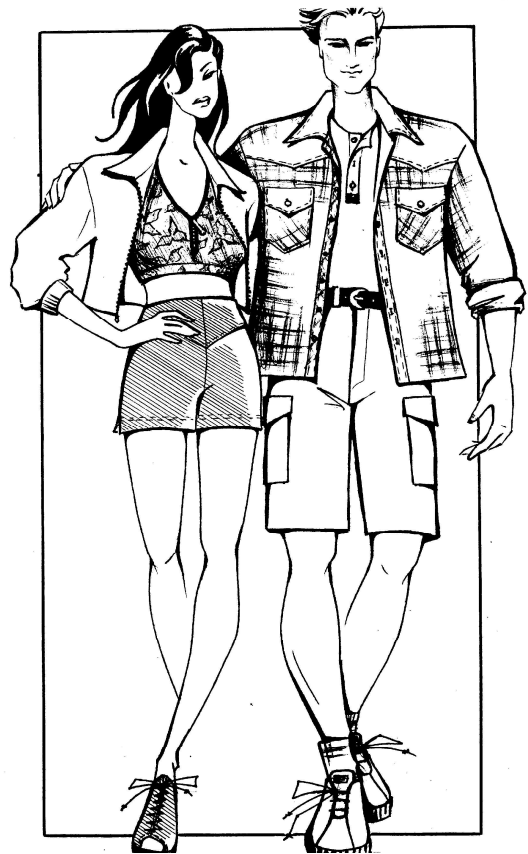
Puc. 104

Рис. 105

Рис. 106 а

Рис. 106 б

Рис. 107

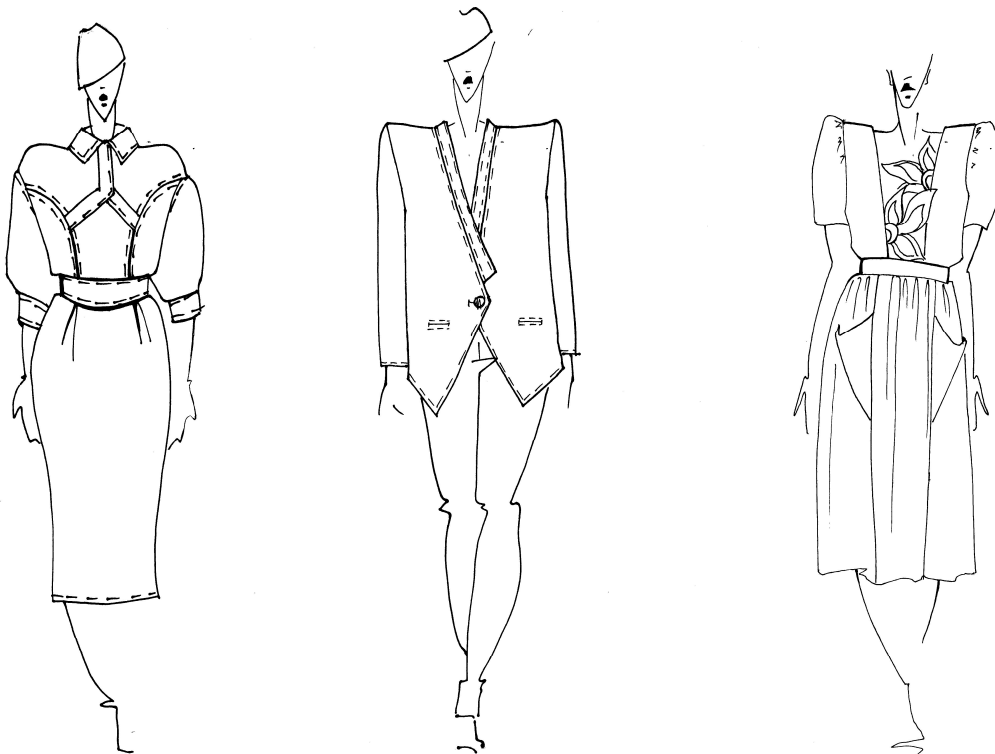
Рис. 108 а

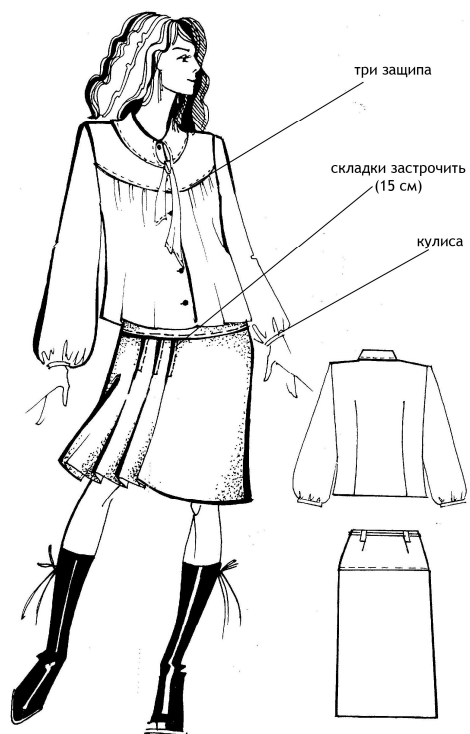
Рис. 108 б

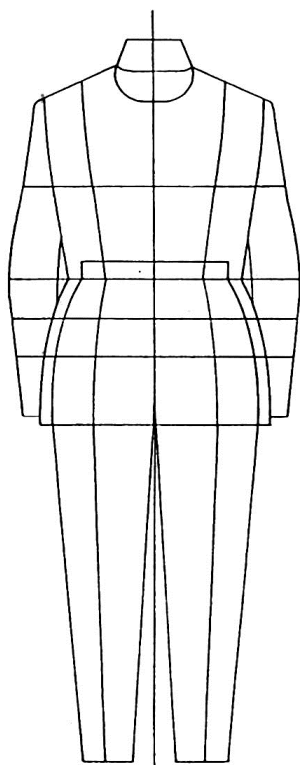
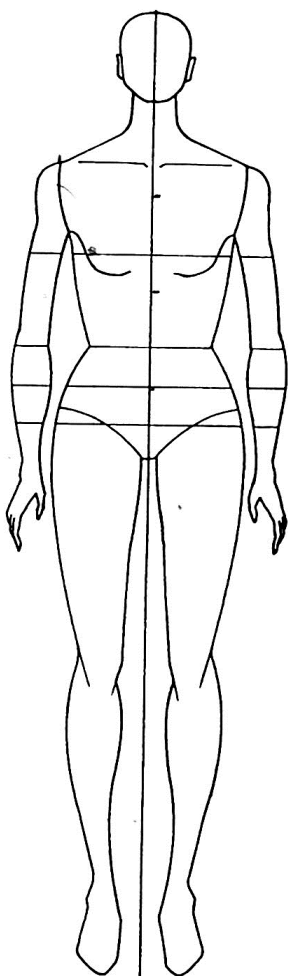
Puc. 109 a

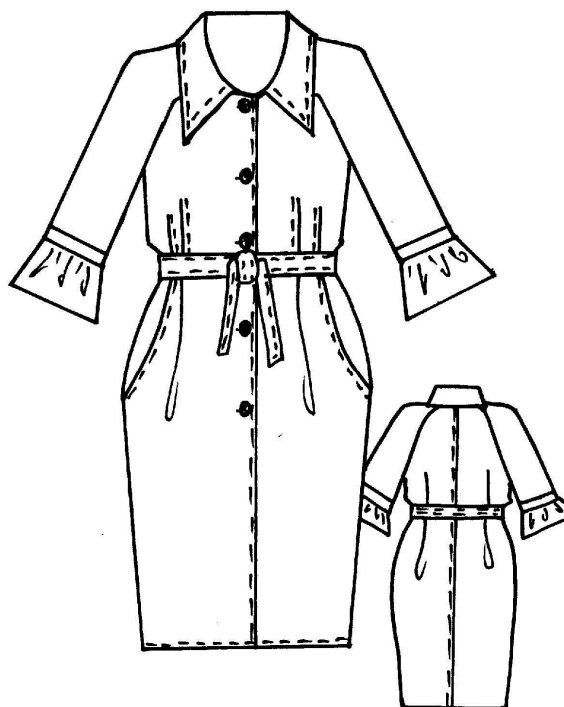
Puc. 109 b

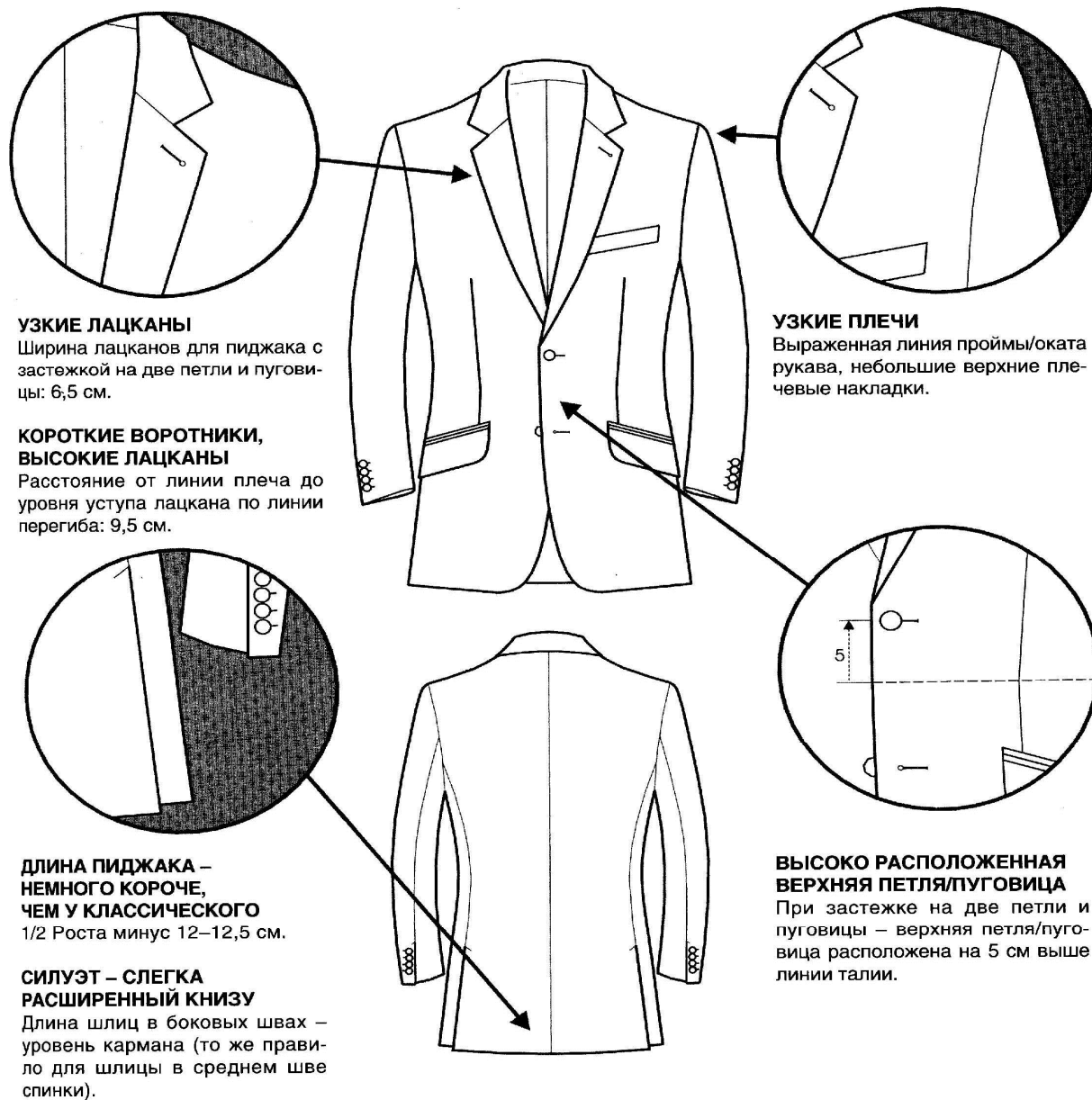
Рис. 110

Рис. 111

Рис. 112

УЗКИЕ ЛАЦКАНЫ

Ширина лацканов для пиджака с застёжкой на две петли и пуговицы: 6,5 см.

КОРОТКИЕ ВОРОТНИКИ, ВЫСОКИЕ ЛАЦКАНЫ

Расстояние от линии плеча до уровня уступа лацкана по линии перегиба: 9,5 см.

УЗКИЕ ПЛЕЧИ

Выраженная линия проймы/оката рукава, небольшие верхние плечевые накладки.

ДЛИНА ПИДЖАКА – НЕМНОГО КОРОЧЕ, ЧЕМ У КЛАССИЧЕСКОГО
1/2 Роста минус 12–12,5 см.

СИЛУЭТ – СЛЕГКА РАСШИРЕННЫЙ КНИЗУ

Длина шлиц в боковых швах – уровень кармана (то же правило для шлицы в среднем шве спинки).

ВЫСОКО РАСПОЛОЖЕННАЯ ВЕРХНЯЯ ПЕТЛЯ/ПУГОВИЦА

При застёжке на две петли и пуговицы – верхняя петля/пуговица расположена на 5 см выше линии талии.

Рис. 113

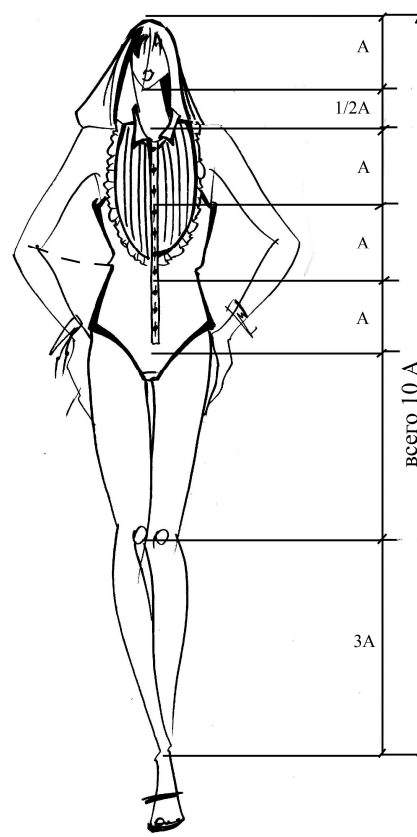
Рис. 114

Рис. 115 а

Рис. 115 б

Рис. 116

Рис. 117

Puc. 118

Puc. 119

ПОРТРЕТ ЖАКЕТА СЕГОДНЯ

СПОРТИВНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ

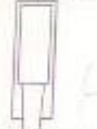
Модные пальто и полушубки, как и в прошлые сезоны, имеют широкие рукава и «плоские» подплечники.
Новые разработки получили место на изделиях из кожи. Сегодня это пальто с асимметричным

материалом для пальто. Модные, длинные и короткие пальто, бейсболки. Беречься в моде пальто на молнии и застегивающиеся в талии пальто, неординарно оформленные плечи, облегающие фигуру. Уже традиционно остаются популярными пальто, верха и др.

Рис. 120

ПРЯМОЙ УГОЛ
Стиль, который характеризуется прямыми линиями, четкими формами, отсутствием лишней декоративности. Характерны: прямые линии, отсутствие лишней декоративности, четкие формы, отсутствие лишней декоративности.

ПЫШНОСТЬ
Характеризуется наличием большого объема, пышными формами. Характерны: пышные формы, наличие большого объема, пышность, наличие большого объема.

ТЕКУЧЕСТЬ
Характеризуется наличием плавных, текучих линий. Характерны: плавные линии, текучесть, наличие плавных линий.

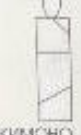

МОДНЫЕ СИЛУЭТЫ 2011 - 2012

КОЖАН
Характеризуется наличием элементов из кожи. Характерны: элементы из кожи, наличие элементов из кожи.

УГЛОВАТЫЕ
Характеризуется наличием острых углов, четких форм. Характерны: острые углы, четкие формы, наличие острых углов.

КРИМСОН
Характеризуется наличием ярких, насыщенных цветов. Характерны: яркие цвета, насыщенные цвета, наличие ярких цветов.

Рис. 121

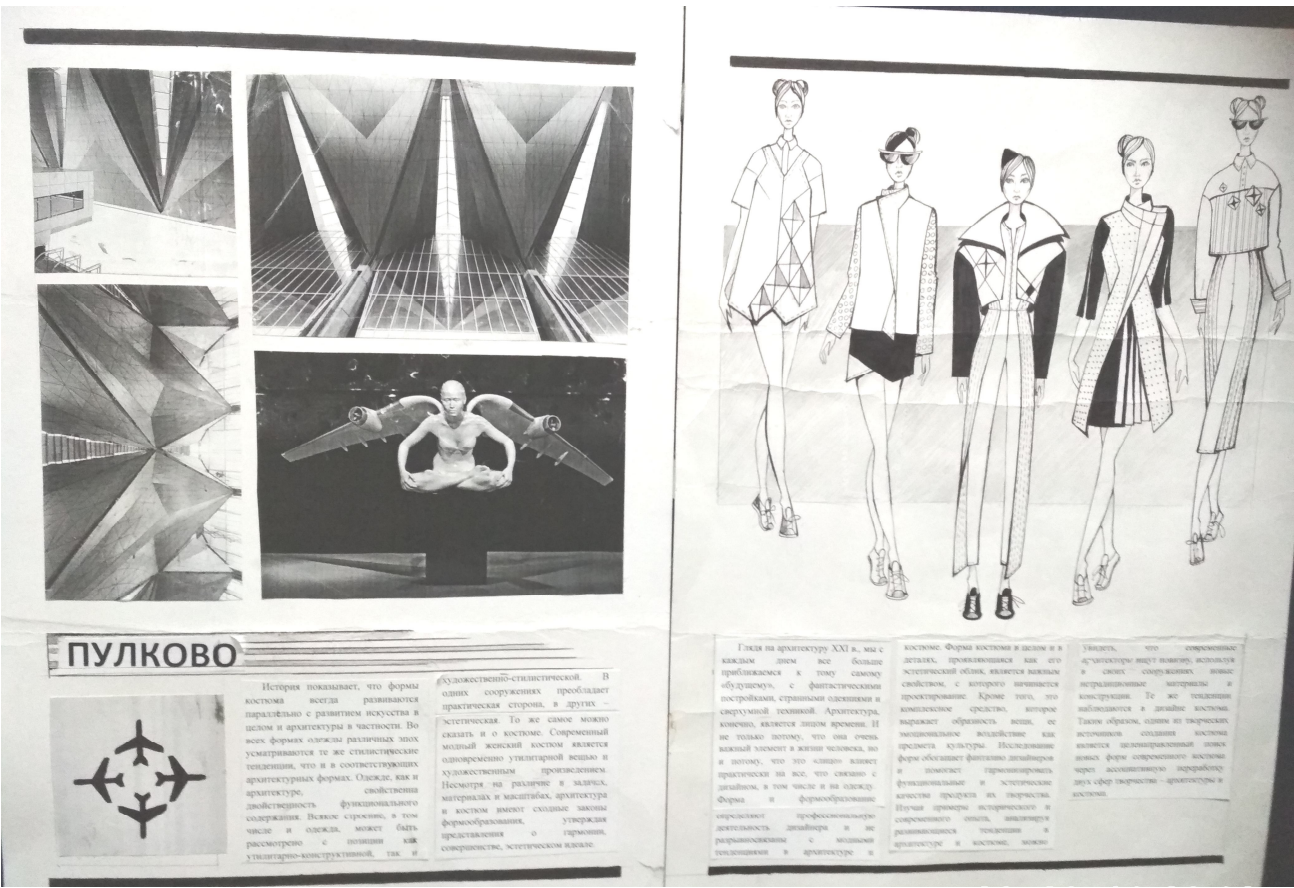

ХОД КОНОМ

Огромный успех «симметриграф» братьев Иммерманн обусловлен необыкновенно быстрым его распространением по всему миру. Через пять с небольшим месяцев после первых коммерческих показов в Париже симметриграф выставлялся в России. 4 мая 1906 года на открытии летнего сезона в уютнейшем театре имени «Александрин» в Санкт-Петербурге, в том самом помещении, в котором в 1911 году снимались первые советские звуковые фильмы, началось торжественное представление аттракциона «симметриграф братьев Иммерманн». Несколько дней спустя симметриграф увидели москвичи и летнее тур «Эрмитаж». Иллюстрациям в армии и миссиями импрессионеры Вертинского, Бачко, например, через «симметриграф» стал одним из главных аттракционов в кафе-концерте Шарля Синтия, организованном по случаю Всероссийской выставки из Москвы и Нижнего Новгорода. Здесь его впервые увидел мистификатор Михаил Горький. И не только увидел, но и

Рис. 124

ПУЛКОВО

История показывает, что формы костюма всегда развиваются параллельно с развитием искусства в целом и архитектуры в частности. Но все формы одежды различных эпох усматриваются те же стилистические тенденции, что и в соответствующих архитектурных формах. Одежда, как и архитектура, свободна двойственна функционального содержания. Всякое строение, в том числе и одежда, может быть рассмотрено с позиций как утилитарно-конструктивной, так и художественно-стилистической. В одних сооружениях преобладает практическая сторона, в других — эстетическая. То же самое можно сказать и о костюме. Современный модный женский костюм является одновременно утилитарной вещью и художественным произведением. Несмотря на различие в материалах и масштабах, архитектура и костюм имеют сходные законы формобразования, утверждая представления о гармонии, совершенстве, эстетическом идеале

Глядя на архитектуру XXI в., мы с каждым днем все больше приближаемся к тому самому будущему, с фантастическими строениями, странными одеяниями и спиральной лестницей. Архитектура, конечно, является ядром времени. И не только потому, что она очень важный элемент в жизни человека, но и потому, что это здание владеет практически на все, что связано с дизайном, в том числе и на одежду. Форма и формобразование — основной профессиональный предмет дизайнера и не разрываемые с модными тенденциями в архитектуре и костюме. Форма костюма и дизайн в деталях, проявляющаяся как это эстетический облик, является важным свойством, с которого начинается проектирование. Кроме того, это комплексное средство, которое выражает образность вещи, ее эмоциональное воздействие как предмета культуры. Исследование формы облекает фактически дизайнера и помогает гармонизировать функциональные и эстетические качества продукта их творчество. Штучная архитектура исторически и современными тенденциями развивается в архитектуре и костюме, можно увидеть, что современная архитектура имеет влияние, используя в своих сооружениях, новые индустриальные материалы и конструкции. Те же тенденции наблюдаются в дизайне костюма. Таким образом, одним из творческих источников создания костюма является дизайнерская линия. Новые формы современного костюма через ассоциативную переработку двух сфер творчества — архитектуры и костюма.

Рис. 125

Puc. 126

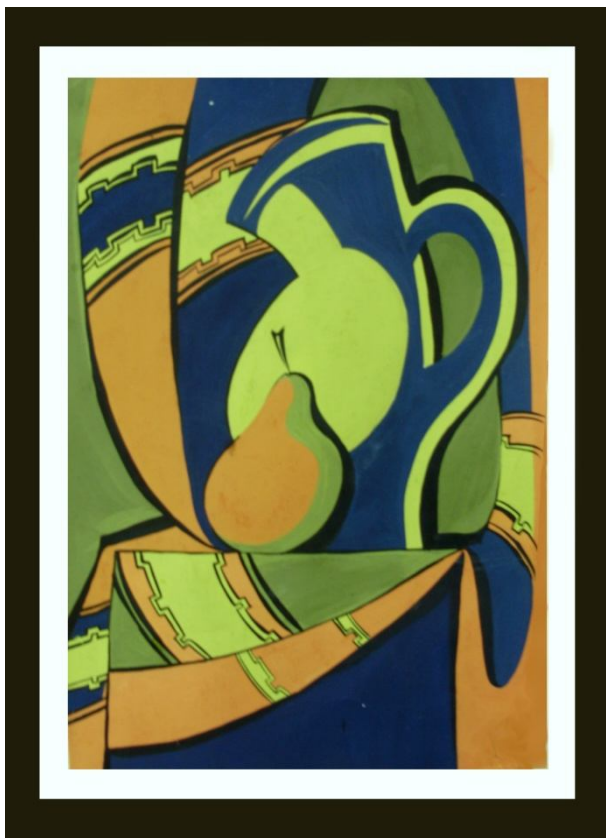
Puc. 127

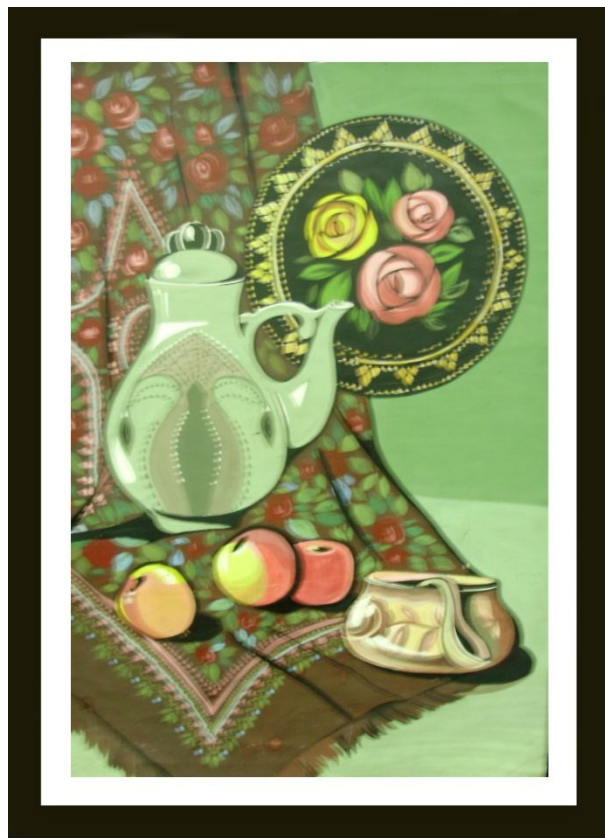
Puc. 128

Puc. 129

Рис. 130

Рис. 131

Рис. 132

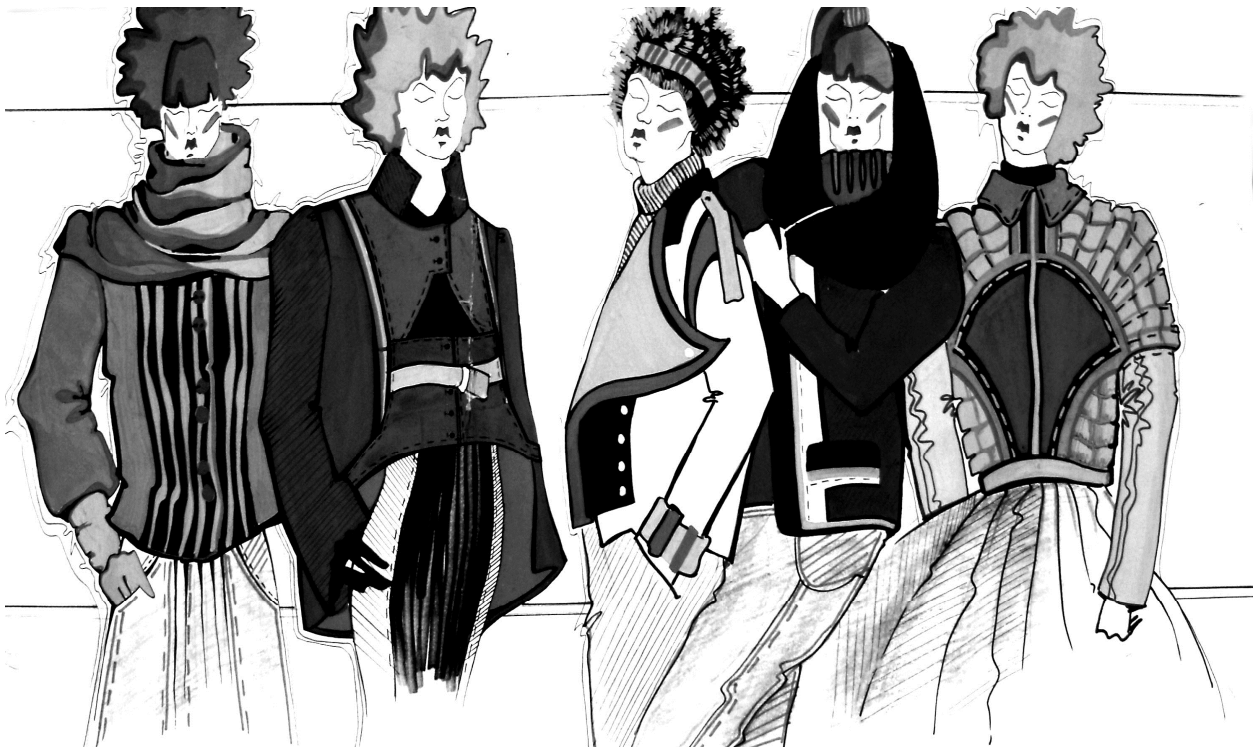

Puc. 133

Puc. 134

Puc. 135

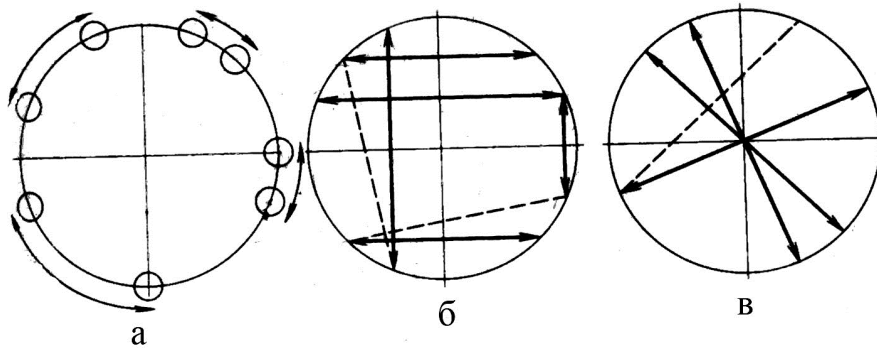

Рис. 136

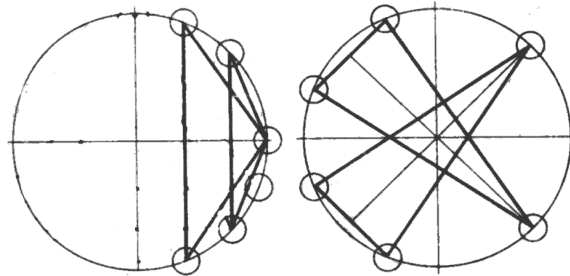

Рис. 137 а

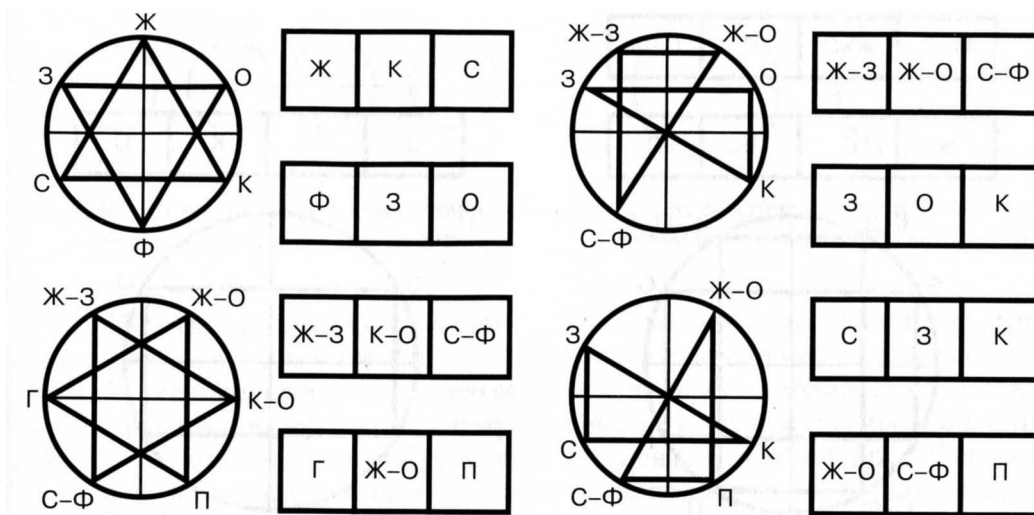
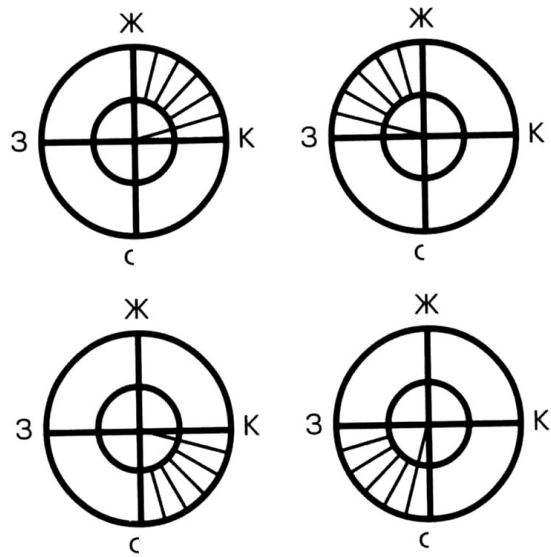

Рис. 137 б

Рис. 138

Рис. 139

Рис. 140

Puc. 141

Puc. 142

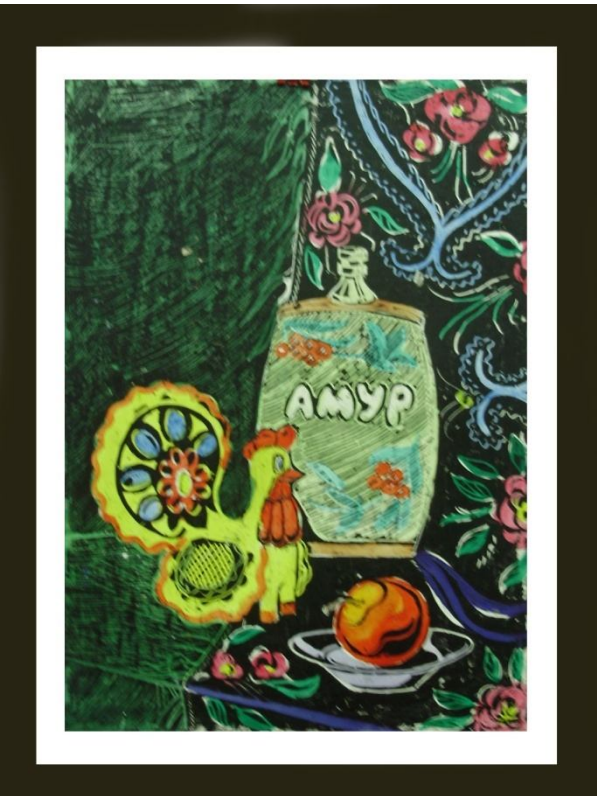
Puc. 143

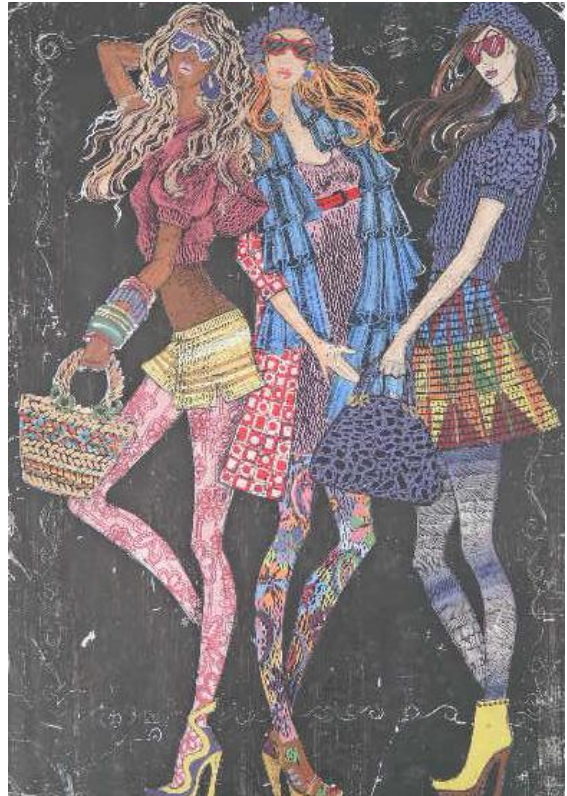
Puc. 144 a

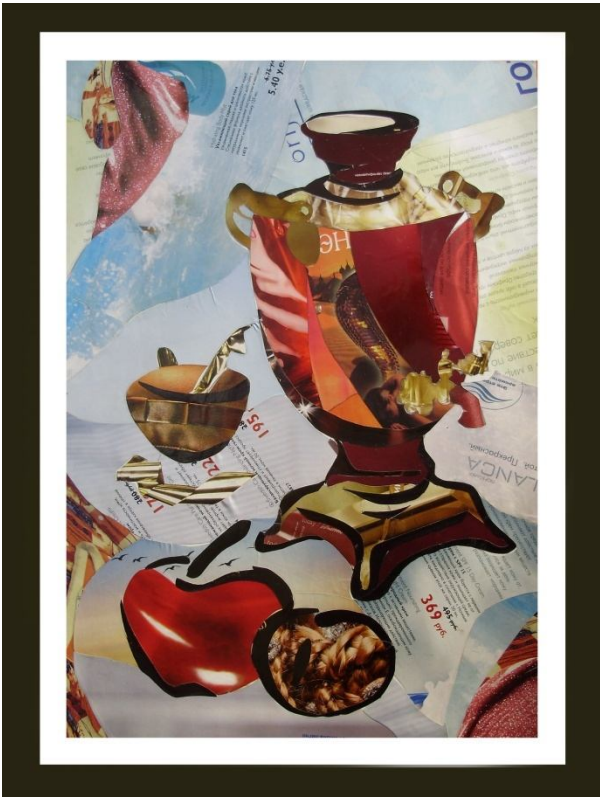
Puc. 144 б

Puc. 145 a

Puc. 145 б

Рис. 146 а

Рис. 146 б

Рис. 147

Рис. 148

Рис. 149 а, б

Рис. 150

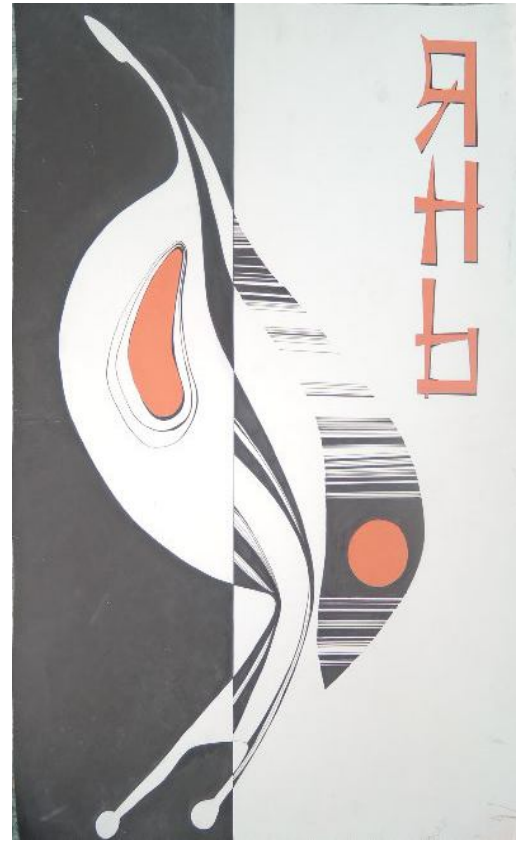

Puc. 151

Puc. 152

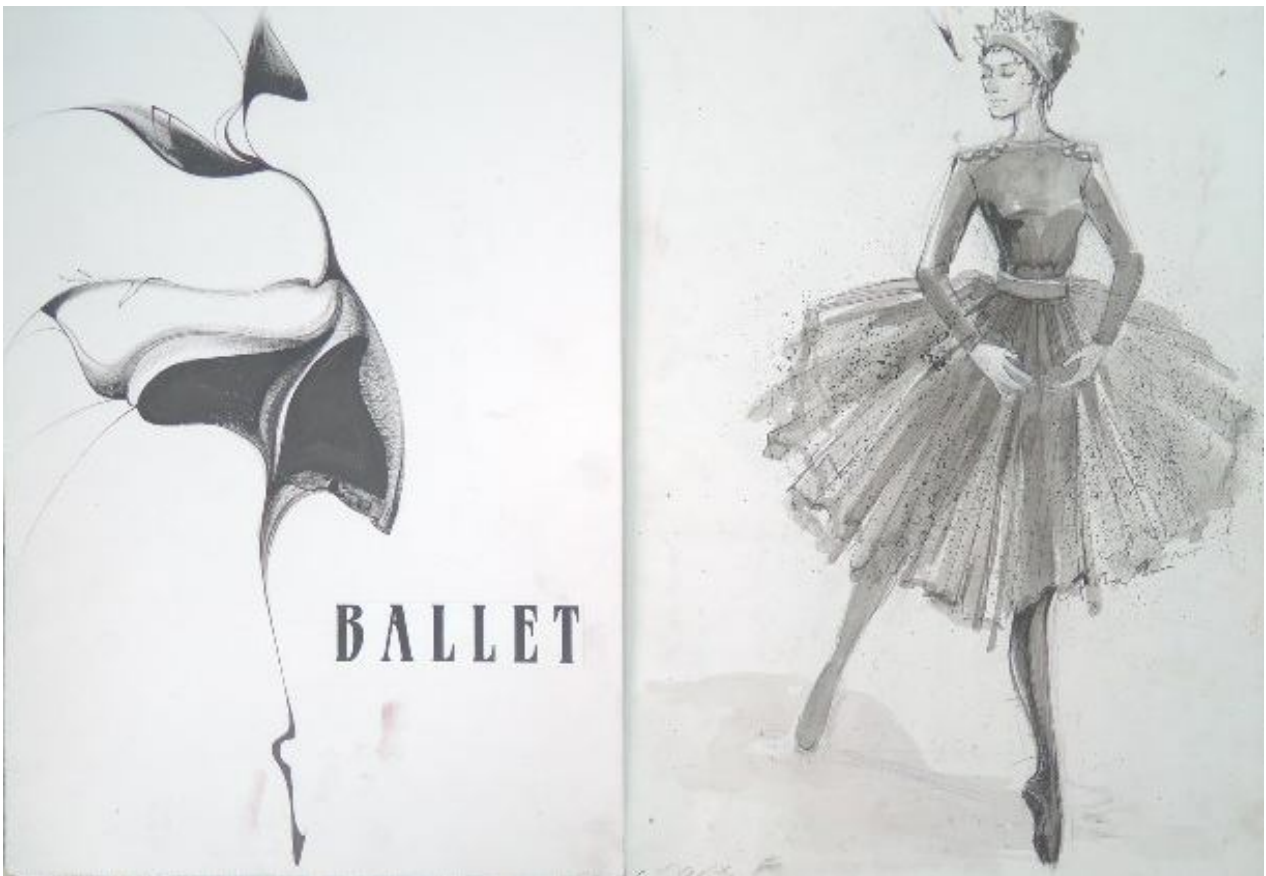
Рис. 153 а и б

Рис. 154

Рис. 155 а и б

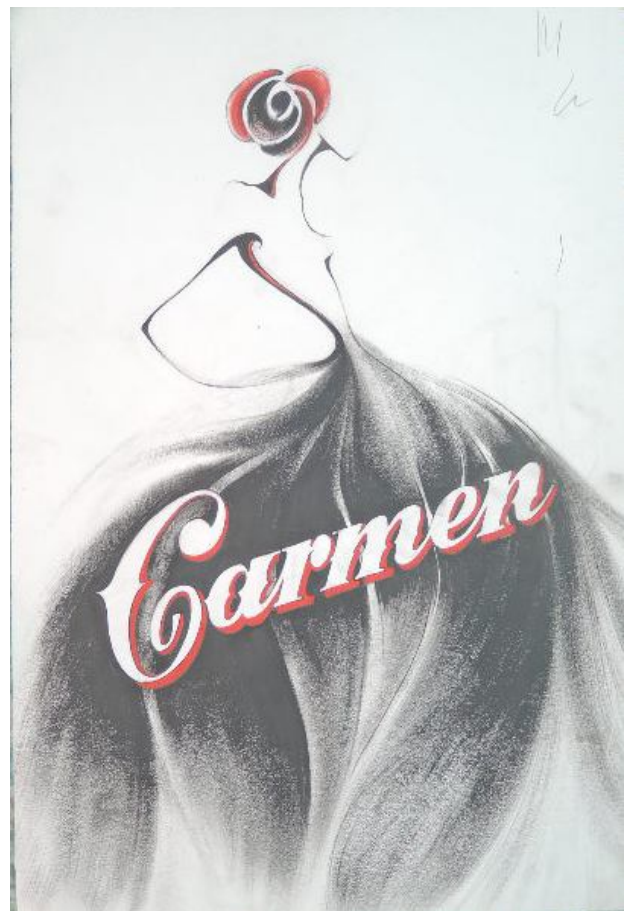
Рис. 156 а и б

Рис. 157 а и б

Рис. 158

Рис. 159

biocity

Архитектура [лат. *architectura*, гр. *archi* – главный и *tektonos* – строить, возводить] – зодчество, искусство проектировать и строить. Архитектура создает материально организованную среду, необходимую людям для их жизнедеятельности, в соответствии с назначением, современными техническими возможностями и эстетическими требованиями общества.

В архитектуре взаимосвязаны функциональные, технические, эстетические начала: польза, прочность, красота. Основные выразительные средства, применяемые в архитектуре, – композиция, тектоника, пластика объемов, масштабность, ритм, пропорциональность, а также фактура и цвет поверхностей материалов, синтез искусств и др.

Архитектурные сооружения отражают художественный стиль эпохи, как и произведения любого другого вида искусства. Своей художественно-образной стороной архитектура отличается от простого строительства. Архитекторы создают для человеческой жизнедеятельности художественно организованное пространство, которое является возможной средой для синтеза искусств.

Архитектура и мода не только питаются одними и теми же идеями, они даже используют одинаковые профессиональные термины: фактура, орнамент, эскиз, размер, образ. Вопросы единого подхода в постановке творческой задачи и взаимосвязи проектной деятельности архитекторов и дизайнеров одежды интересуют

Рис. 160 а

Рис. 160 б

Puc. 161

Puc. 162

Рис. 163

Рис. 164

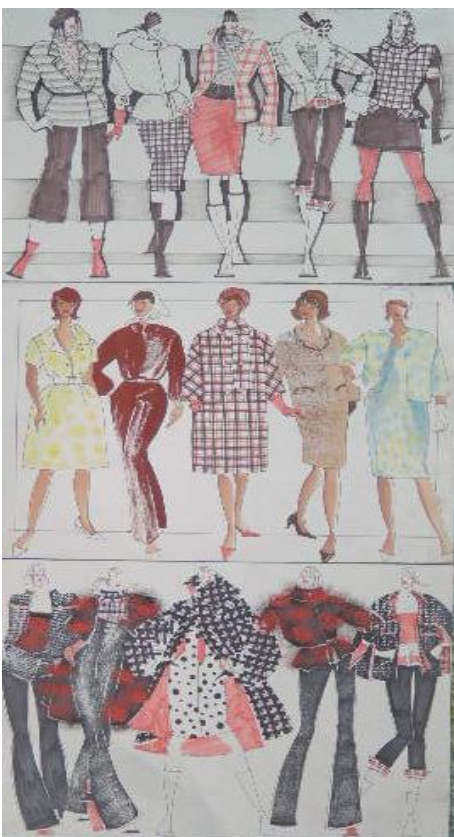
Рис. 165

Рис 166

Рис. 167

Рис.168

Рис. 169

Puc. 170

Puc. 171

Puc. 172

Puc. 173

Puc. 174

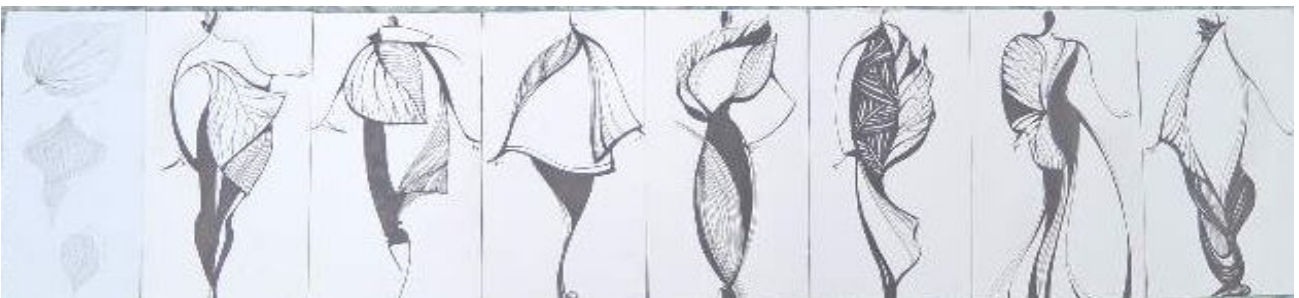
Puc. 175

Puc. 176

Puc. 177

Puc. 178

Puc. 179

Рис. 180

Рис. 181

Puc. 182

Рис. 183

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Антонов, Ф.В. Рисунок: Учебное пособие для вузов / Ф.В. Антонов, Н.П. Бесчастнов, и др.. – М.: 1988. – 176 с.
2. Бердник, Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. – Ростов-на / Д: Феникс, 2001. – 320 с.
3. Бесчастнов, Н.П. Черно-белая графика: Учеб. пособие: доп. Мин. Обр. РФ / Н.П. Бесчастнов. – М.: Владос, 2002. – 272 с.: рис.
4. Благова Т.Ю. Абстрактная композиция: Учебное пособие / Т.Ю. Благова. - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2016. – 78 с.
5. Благова Т.Ю. Композиция костюма: Учебно-методическое пособие / Т.Ю. Благова, З.И. Кукушкина - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2014. – 55 с.
6. Бусыгина О.М. Стилизация фигуры человека. Учебно-методическое пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002. – 40 с.
7. Данилова, О.Н. Художественно-графическая композиция / О.Н. Данилова, О.М. Бусыгина. – Владивосток: Изд. ВГУЭС
8. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека: уч. пос. для студентов-дизайнеров. – М.: Гном и Д, 2001. – 120 с., цв.ил.
9. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства / Ермолаева Л.П.: Учебное пособие. – М.: «Архитектура - С», 2009. – 152 с., цв.ил.
10. Иванченко, Л.Ф. Основы композиции: основные законы и средства композиции: Практикум: Учебно-методическое пособие / Л.Ф. Иванченко, Л.В. Соболев. – Благовещенск: Изд. АмГУ, 2004. – 58 с.
- 11.Рокуэлл Кент. Живопись. Графика. – М.: Изд. Академии художеств СССР, 1962. – 150 с.
12. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: уч. пос. – М.: Высшая школа, 2005. – 272 с.
13. Кукушкина, З.И. Проектная графика в дизайне костюма: учебно - метод. посо-

- бие / З.И. Кукушкина, Т.Ю. Благова. – Благовещенск: Изд. АмГУ, 2007. – 122 с.
14. Кукушкина, З.И. Эскизная графика: учебное пособие / З.И. Кукушкина, М.И. Волчкова. – Благовещенск: Изд. АмГУ, 2010. – 114 с.
  15. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: уч. пос. для вузов. Рекомендовано Мин. обр. РФ. – М.: Владос, 2004. – 144 с.
  16. Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 480 с., ил.
  17. Медведев Л.П. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: уч. пос. – М.: Просвещение, 1986. – 160 с.
  18. Пармон Ф.М. Рисунок и мода-графика: учебник. Рекомендован УМО РФ по образованию в легкой пром. – Екатеринбург: изд. гуманитарного ун-та, 2004. – 256 с.
  19. Пармон Ф.М., Рисунок и графика костюма: учебник для вузов / Ф.М. Пармон, Т.П. Кондратенко. – М., 1987. – 208 с.
  20. Шорохов, Е.В. Композиция. Учебное пособие М.: Просвещение, 1986.
  21. Ющенко О.В. Проектная графика в дизайне костюма, Омск, 2014.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>ВВЕДЕНИЕ</i>	3
Тема № 1. Рисунок натюрморта, составленного из гипсовых моделей. Линейно-конструктивное рисование	4
Тема № 2. Рисунок простого натюрморта из предметов быта. Объемное рисование.....	7
Тема № 3. Рисунок натюрморта, состоящего из бытовых предметов и драпировки. Работа является основой для создания декоративных композиций.....	9
Тема № 4. Рисунок композиции из 2-х драпировок (однотонной и с рисунком) с наколок. Черно-белая графика композиции из двух драпировок.....	15
Тема № 5. Рисунок головы человека. Рисунок головы человека в головном уборе. Графическое, стилизованное изображение головы	19
Тема № 6. Рисунок стопы ноги. Зарисовки обуви различного ассортимента. Стилизация рисунка обуви	21
Тема № 7. Рисунок рук в различных положениях на одном листе. Стилизованное изображение кистей рук.....	24
Тема № 8. Зарисовки фигуры человека (статичное положение) с использованием модульной сетки и способа «схемы»	25
Тема № 9. Зарисовки фигуры человека в костюме по памяти и представлению.....	30
Тема № 10. Графические натурные зарисовки фигуры человека в одежде, с использованием линии пятна в тональном графическом изображении.	32
Тема № 11. Зарисовки фигуры (женская модель) в костюме из орнаментированной ткани (полоска, клетка).....	34
Тема № 12. Рисунок гипсовой фигуры (гипсовый слепок Венеры Милосской). Орнаментально-графическое решение декоративной композиции гипсовой фигуры.....	38
Тема №13. Пятновое изображение многофигурной композиции моделей в одежде различных силуэтных форм.	41

Тема № 14. Рисунок и зарисовки обнаженной женской фигуры в позе сидя и стоя.....	44
Тема № 15. Выполнение декоративной композиции с изображением обнаженной модели в интерьере	47
Тема № 16. Рисунок костюма на манекене (ткани воздушные, легкие, плотные, тяжелые)	49
Тема № 17. Рисунок фигуры (стоящей) в театральном костюме. Выполнение эскиза однофигурной композиции. Стилизация фигуры и костюма.....	53
Тема № 18. Рисунок фигуры в народном костюме. Выполнение форэскизов фигуры человека в народном костюме. Графическое двух-трехтоновое решение	58
Тема № 19. Построение многофигурной композиции на основе зарисовок моделей в историческом костюме. Решение орнаментальное	62
Тема № 20. Натурная зарисовка группы фигур в костюме (женская и мужская фигуры). Построение двух и многофигурной композиции	67
Тема № 21. Акцентирование элементов и деталей костюма с помощью графических средств. Этапы эскизирования.....	73
Тема № 22. Композиция рисунка нескольких фигур на одном листе. Журнальная полоса, буклет, разворот страниц журнала мод.....	79
Тема № 23. Выполнение композиционно-графических листов близких к теме курсовой и дипломной работы	87
Тема № 24. Многопредметная композиция модных дополнений к костюму (головной убор, обувь, модные детали).....	100
Тема № 25. Выполнение форэскизов и чистовых листов композиции рекламного плаката по теме курсовой или дипломной работы.	103
Тема № 26. Последовательность работы над графической частью дипломного проекта (работы).	108
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Практические задания для самостоятельной работы .....</i>	<i>112</i>
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .....</i>	<i>119</i>
<i>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .....</i>	<i>218</i>

Зоя Ивановна Кукушкина,
доцент каф. «Дизайн» АмГУ;

Ирина Михайловна Присяжная,
доцент каф. «Дизайн» АмГУ, канд. техн. наук

Специальный рисунок и проектная графика. Учебное пособие

Заказ 68.