

О. П. Фролов, И. М. Жемчужникова

РИСУНОК
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

*Учебно-методическое пособие
для преподавателей*

Нижний Новгород
2017

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет"

О. П. Фролов, И. М. Жемчужникова

РИСУНОК

Графический дизайн

Утверждено редакционно-издательским советом университета
в качестве учебно-методического пособия

Нижний Новгород
ННГАСУ
2017

ББК 85.15
Ф 91
Ж 53
УДК 741.02

Рецензенты:

Михайлов С. М. – доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой дизайна ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»

Ахмедова Е. А. – доктор архитектуры, профессор, зав. кафедрой градостроительства АСИ ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

Фролов О. П. Рисунок. Графический дизайн [Текст]: учебно - метод. пособие /О. П. Фролов, И. М. Жемчужникова; Нижегород. гос. архитектур.- строит. ун-т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2017. – 33 с. ISBN 978-5-528-00251-4

В учебно-методическом пособии изложены задачи и цели учебных заданий, направленных на овладение методом изобразительного языка академического рисунка, на приобретение знаний, умений изображения объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры с их обязательным изучением основ строения, конструкции. На приобретение навыков рисования специального рисунка, на решение профессиональных задач, имеющих целью овладения изобразительными приемами трансформаций, преобразований, ассоциаций, т.е. овладение рисунком, связанным с получением профессиональной квалификации.

Предназначено для преподавателей высших учебных заведений архитектурно-дизайнерских специальностей (по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн).

Данное пособие сохраняет авторский стиль изложения материалов.

ББК 85.15

ISBN 978-5-528-00251-4

© О.П. Фролов, 2017
© И.М. Жемчужникова, 2017
© ННГАСУ, 2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели дисциплины

Рисунок – интереснейшая область художественного творчества. Он пронизывает все виды изобразительного искусства, живописные полотна, скульптурные станковые и монументальные произведения, театральные декорации, архитектурные и дизайнерские проекты. Выступает во всех изобразительных акциях как самостоятельный вид искусства. В творческой деятельности художника или проектировщика рисунок приобретает формы тщательно проработанной студии или беглого натурального наброска.

Обучение рисунку рассчитано на три с половиной года и направлено на приобретение знаний, умений, развитие композиционного мышления, способности решать композиционно-творческие задачи. Основной целью является расширение и обогащение обучающихся сознательным подходом к художественному творчеству. На начальном этапе рисования – освоение фундаментальных академических знаний, умений и навыков. Воспроизводить с натуры во всех проявлениях изображаемую форму и пространство. Доминирующей целью является владение пластико-ритмическими, формообразующими, конструктивными, декоративными, стилевыми и иными качествами и закономерностями, направленными на развитие фантазии, изобретательности, на поиск нового. Развитие пространственного мышления, остроты и эмоциональности восприятия, творческого воображения. Свободное владение различными средствами графики, моделирование на плоскости листа любого учебного задания "от себя". Через ряд последовательных учебных заданий, применяя разнообразие техник, выполнять различной степени сложности графические формально-декоративные композиции, направленные на развитие творческого мышления в области преобразований, трансформаций, изобретательства, находящих реализацию на ключевом предмете – проектная графика. Из вышеотмеченного следует: три с половиной года обучения дисциплине рисунок – срок, за который студенты осваивают академический и специальный рисунок. Курсовые задания дисциплины построены так, что академический рисунок, начиная с первого, до последнего семестра сопровождается спецрисунком.

1.2. Базовые документы

1.2.1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению 54.03.01 Дизайн.

1.2.2. Государственные требования к содержанию и уровню подготовки дизайнеров по направлению 54.03.01 Дизайн направленность (профиль) Графический дизайн (квалификация – бакалавр).

1.2.3. Программа по рисунку МГХПА им. Г.С. Строганова.

1.2.4. Программа по рисунку СПбГХПА им. А.Л. Штиглица.

1.3. Структура дисциплины

Курс	Направление	Профиль	Объем учебных часов					Контроль знаний
			Все го	Лекций	Лабор.	Практ. семин.	Самост. работа	
I	54.03.01 Дизайн	графический дизайн	288			288		зачет с оценкой
II	54.03.01 Дизайн	графический дизайн	288			288		зачет с оценкой
III	54.03.01 Дизайн	графический дизайн	288			288		зачет с оценкой
IV	54.03.01 Дизайн	графический дизайн	144			144		зачет с оценкой

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучение рисунку начинается с решения академических задач: цельность композиции, выявление главного, поиск взаимосвязи рисуемых предметов. За период обучения студенты учатся анализировать и выявлять пластико-ритмические, формообразующие, конструктивные, декоративные и иные качества и закономерности академического рисунка с учетом подготовки специалиста в области графического дизайна. Параллельно с академическим рисунком ряд курсовых заданий выполняются с ориентацией на освоение программных требований при изучении специального рисунка. То есть ставится цель – выявить у студентов инициативные способности совершить трансформацию рисунка академической трактовки в графическую композицию с формалистическим уклоном. Этим творческим действием затрагивается возможность выявить преобразовательные способности обучающихся. В помощь реализации проектных графических задач развивать творческое воображение, остроту и эмоциональность восприятия. Свободно владеть различными средствами графики.

С тем чтобы преобразовать академический в специальный рисунок, учебная постановка аналитически осмысливается, рисунок через превращение как бы из одной обретает другую, новую жизнь. При этом для большей выразительности графически преобразованный рисунок может быть цветным, «погруженным» в колористическую среду. Ценность выполнения таких заданий состоит в непосредственной связи рисунка с нормативной колористикой. При изображении цветных формально-декоративных, графических рисунков-композиций, у студентов закрепляются ранее

полученные знания, приобретенные на дисциплине «Колористика». Применение цвета положительно обогащает академический и специальный рисунок. Позитивно влияет на выполнение графических учебных заданий на дисциплине «Проектная графика».

2.1. Разделы дисциплины и их содержание

2.1.1. Дисциплина Рисунок начинается на I курсе изучением законов академического рисунка с подключением нескольких заданий, предусматривающих выполнение задач по освоению специального рисунка.

2.1.2. Для среднего периода обучения изобразительные задачи усложняются с обращением к выполнению более сложных учебных академических постановок с ориентацией на создание специализированных графических композиций.

2.1.3. В завершающий период обучения предлагаемые задания значительно усложняются. Их значимость выводится на более самостоятельное освоение преобразовательного процесса рисования, связанного с завершением изучения академического и специального рисунка.

ЗАДАНИЯ I КУРСА, 1-го СЕМЕСТРА

В 1-м семестре учебные задания построены на выполнении академических постановок традиционным методом обучения. Главным объектом изучения предложен натюрморт, который позволяет получить первые академические навыки рисования и ориентирует на умение передавать форму, свет, пространство, перспективу, пропорции, композиционную гармонию постановки. Ключевое значение придается композиции (составление, соединение). Композиция является главной составляющей произведения искусства, основополагающий компонент, определяющий степень художественной грамотности автора. Вышеизложенные правила и закономерности рисования положены в задания 1-го семестра. Вышеизложенные правила и закономерности рисования введены в задания 1-го семестра. Особое внимание уделяется линейно-конструктивному рисунку, а точнее – линии. На начальной стадии обучения доминирует более линия, чем тон, ее переменные возможности. Линией можно изобразить объем, линейную, воздушную, тональную и пространственную перспективы. Желательно, чтобы линии, намечающие основные объемы рисуемого предмета, проводились не импульсивно рваными, проложенными несколько раз в одном направлении, напоминающими штриховку, а продленными от одной визуальной начальной точки к другой. Если линия, проложенная одним движением, не угадана по месту, то рядом проводится другая, уточняющая искомое изображение. Обучение линейному рисунку у будущего специалиста вырабатывает оптимальную оперативную "технику собеседования" с

оппонентом-заказчиком (быстрый объяснительный рисунок должен быть синхронным с речью автора).

ЗАДАНИЕ 1

НАТЮРМОРТ

Сложный натюрморт, состоящий из 3-4 гипсовых крупных предметов геометрической формы (конус, цилиндр, пирамида, призма, шар, розетка) с обязательным включением куба на фоне светлых драпировок, которыми застилаются и завешиваются горизонтальная и вертикальная плоскости подиума. Освещение академическое. Источник света располагается над натюрмортом сверху и спереди под 45 градусов.

Прежде чем рисовать предмет, следует внимательно разобраться в строении его формы, определить основные грани, плоскости, образующие объем. Проследить за компоновкой натюрморта в листе. Выявить пространство. Во внешней форме предмета видеть внутреннюю конструкцию – скелет. Например, рисуя куб, рекомендуется изображать не только видимые стороны, но и скрытые от глаз. Если в рисунке не подчеркивается конструкция предмета, то изображаемый предмет выглядит бесформенным. Без выявления конструктивной основы предмета, как бы искусно ни была передана светотень, на рисунке объемную форму сложнее выявить. На переднем плане главного предмета применяется легкая штриховка, т.е. минимум штриховки. Штриховка должна укладываться на предмет по его форме. При таком техническом приеме штрихи выявляют наиболее реально объем или плоскость рисуемого предмета. Хаотичное нанесение штрихов не дает желаемого результата.

Материал: мягкий карандаш (М3-М5).

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 2

ЛИНЕЙНЫЙ РИСУНОК ВАЗ (эллипсы)

В качестве объекта рисования на подиум без драпировок ставится крупная гипсовая ваза простой округлой формы. Освещение академическое.

На фоне рисунков пяти ваз-копий меньшего размера в разных ракурсах композиционно удачно расположить рисунок большой вазы. Создать линейную композицию из ваз. Изображением ваз предусматривается изучение прорисовок окружностей в разных ракурсах, построенных в перспективе, по сути – рисование эллипсов. Рисунок ваз, в различных положениях осуществляется линиями без теней. На большой вазе возможна очень легкая штриховка для выявления некоторой объемности.

Цель состоит в обучении студентов умению точной прорисовки эллипсов с последующей реализацией на предстоящих заданиях по рисунку, а также на

курсовых проектных заданиях, когда, например, в перспективе интерьерного пространства изображаются круглые формы.

Материал: мягкий карандаш (3М-5М).

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 3

НАТЮРМОРТ (индустриальный, линейный)

На подиуме ставится несложный натюрморт из 3–4 предметов индустриального изготовления, например швейная машинка и т.д. Освещение традиционно академическое.

Опираясь на ранее приобретенные умения и знания, на третьем задании предлагается выполнение более сложной задачи. Прежде всего рисунок тщательно встроить в формат листа – композиция. Главным образом прорисовать конструктивную суть каждого предмета, их пластическую взаимосвязь. Особое внимание придается изображению линий с учетом их тональной градации, их плотности, т.е. зримо построить плановость. В процессе рисования следует напомнить значение карандашной линии. Стараться учить студентов проводить линию одним движением. При этом нажимом на карандаш усиленный след от графита на бумаге с приближением к дальней точке уменьшается, сходя почти на нет. Предметы рисуются прозрачными с видимым конструктивным построением.

Материал: мягкий карандаш (3М-5М).

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 4

ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ (графические приемы)

Курсовое графическое задание выполняется на планшете форматом А-2, двумя стадиями.

1-я стадия

По творческому замыслу разрабатывается хорошо построенная авторская композиция, плотно заполняющая формат листа. Изображаемая графическая композиция, отступя от краев листа на расстояние 3 см, окантовывается широкой рамкой (примерно 1,5 см). Площадь листа, заключенная в рамку, делится менее широкими линиями на шесть частей. Линии внутри рамки по желанию студентов изображаются разной ширины. Далее площадь листа делится горизонтальной линией на две неравные части. Затем изображенная горизонтальная линия пересекается двумя криволинейными вертикальными линиями, которые с учетом произвольных расстояний между собой делят плоскость композиции на три части.

Преподавателю следует проследить, чтобы у студентов не было места повторению изображаемой композиции.

Материал: мягкий карандаш, фломастер.

Количество часов – 16.

2-я стадия

Созданные по выбору студентов шесть ячеек заполняются различными техническими приемами: линиями, точками, штриховкой, пятнами, штрих-пятнами, штрих-точками и т.д. При помощи технических приемов все ячейки заполняются фломастером черного цвета, за исключением одной, которая в средней части графической композиции изображается фломастером ярко-красного цвета.

Материал: фломастеры.

Количество часов – 8.

ЗАДАНИЕ 5

НАТЮРМОРТ (точками)

На подиум без драпировок ставятся в линию два гипсовых изделия, например куб, конус и сложной формы керамическая ваза. В зависимости от задуманной композиции размеры предметов могут варьироваться. Освещение обычное.

Натюрморт изображается двумя стадиями на формате листа А3.

1-я стадия

Расстановка реквизита на листе композиционно индивидуальна. В этом ключевой смысл настоящего задания. После выполнения вариантов один из рисунков утверждается преподавателем.

Материал: мягкий карандаш.

Количество часов – 8.

2-я стадия

По легкому карандашному рисунку принятого варианта разными видами инструментов (перьями, рапидографом, изографом, кистью и т.п.) точками круглой формы, разной величины выполняются предметы натюрморта объемными.

Цель: варьируя размерами точек, выявить объемы реквизита с учетом построения воздушной перспективы.

Материал: перья, рапидографы, изографы, кисти и т.д.

Количество часов – 12

ЗАДАНИЕ 6

РИСУНОК (обрубковка)

На подиуме выше уровня глаз сидящего человека устанавливается голова-обрубковка Гудона (гипс). Освещение спереди сверху – так, чтобы падающая тень от носа не доходила до очертания верхней губы. Чтобы удачнее показать материал (гипс), его белизну, устанавливается экран с противоположной стороны, с тем чтобы не затемнить неосвещенную часть обрубковки. Рисуются обрубковка без фона на листе размером А-2.

Конструктивная схема построения головы-обрубковки была предложена увлекающимся анатомией французским скульптором Гудоном. Она является и по сей день наглядным учебным пособием для понимания грамотного изображения головы.

Особому вниманию подлежит выполнение закономерности построения линейной и пространственной перспектив. Как линиями, так и тоном надо стараться выдерживать передний и последующие планы. С удалением от источника света обрубковки, освещенные и теневые плоскости необходимо тонально точнее распределить в глубину.

Материал: мягкий карандаш (3М-5М).

Количество часов – 24.

Итого за семестр 136 часов.

ЗАДАНИЯ I КУРСА, 2-го СЕМЕСТРА

Рекомендуемые задания 2-го семестра содержательно состоят из планомерно развивающихся учебных задач, которые приближают студентов к главной цели – научиться рисовать человека. Академический рисунок головы предстает перед учащимися в формате решения всех задач и требований, которые предъявляются к академическому учебному рисунку.

ЗАДАНИЕ 7

РИСУНОК АНАТОМИЧЕСКОЙ ГОЛОВЫ

На подиум ставится анатомическая гипсовая голова на уровне или несколько выше уровня глаз сидящего человека. Освещение традиционное. Оно наиболее правильное, когда падающая тень от кончика носа не касается кромки верхней губы. С целью смягчения тени на неосвещенной части головы с противоположной ее стороны устанавливается экран. Как известно, без подсветки головы при помощи экрана учащиеся излишне затемняют рисунок и не прорабатывают формы головы в затемненной части.

Форма головы человека сложна и многообразна. Вместе с тем ее строение основывается на анатомической конструктивной структуре, которая определяет общий характер пластики ее формы. В построении головы отражается внутренняя конструкция – структура костей черепа и располагающихся мышц.

При рисовании головы ставится цель выполнения ее в классической академической манере. Это, по сути, процесс вдумчивого, тщательного изучения головы человека с запоминанием формы и пластики мышц для последующих работ над портретом. Рисунок изображается на листе форматом А-2.

Материал: карандаш.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 8

РИСУНОК ГИПСОВОЙ РИМСКОЙ АНТИЧНОЙ ГОЛОВЫ

На высокий подиум ставится гипсовая римская античная голова. Освещение академическое. Обязательно устанавливается экран. Голова изображается на листе размером А-2.

Академический тональный рисунок изображается во весь формат листа. За счет правильного освещения головы форме придается большая выразительность, обобщенность, при этом обостряется и усиливается ее образное содержание.

Рисующий голову должен прочувствовать и промоделировать материал – гипс, его светотеневую, богатую рефлексам характеристику. При этом надо постоянно обращать внимание на сохранение построения целостных, обобщенных форм головы. Целью изучения головы является уяснение внешних и внутренних основ построения формы, ее динамики.

Материал: твердый и мягкий карандаш.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 9

ЧЕРЕП ЧЕЛОВЕКА

Череп человека рисуется без драпировок при умеренном освещении, выявляющим его сложную форму. Неосвещенную сторону черепа следует высветить за счет экрана с противоположной стороны постановки.

Задание включает последовательное выполнение двух графических листов. На первом листе изображается череп с изучением его структуры. На втором разрабатывается его фантазийно-творческое преобразование, выраженное конечной целью, выполнением задания – созданием "Проекта монумента черепа человека" на формально-декоративной пластической основе.

1-й лист

Изображается академический тональный рисунок трех черепов в ракурсах: фас, профиль, три четверти.

В композицию листа входит свободное размещение черепов в разных ракурсах. Желательно, чтобы рисунки голов ни размерами, ни расположением черепов на листе не повторялись, чтобы при выполнении задания проявлялась авторская индивидуальность. Особое внимание адресуется компоновке черепов на плоскости листа.

Цель: в фантазийном пространстве, организованном архитектурными элементами или геометрическими телами, разнообразно варьируя падающими тенями от черепов, создать структурно целостную красивую объемно-пространственную композицию.

Материал: карандаш (3М-5М).

Количество часов – 20.

2-й лист

Рисунок-проект "Монумент черепа человека"

Рисунок "Монумент черепа человека" – свободная, творческая, даже дерзкая, преобразовательная интерпретация темы. На основе изучения анатомии черепа, его архитектоники, пластической сущности выполняется задание "Монумент черепа" на постаменте в форме проекта-эскиза из произвольного материала (металл, стекло, керамика) с обязательным применением цвета.

Цель: на основе реального объекта обучить студентов навыкам абстрагирования и трансформации черепа в декоративную композицию. Выявлению способности к поиску неожиданных решений. Умению выбирать лучший вариант из предложенных эскизных рисунков. Умению развивать перспективные пластические находки идей. Мыслить ассоциативно.

В задание включается знакомство со спецификой и особенностями применяемого материала, с его обработкой и технологическими возможностями. Параллельно с выполнением задания изучаются и анализируются репродукции с произведений мастеров, выполненные различными видами техники.

Конечная цель задания – создание монументального образа "Череп человека", максимально удаленного от правдоподобия, но сохраняющего истину изображаемого черепа. При работе над рисунком следует не выходить за рамки художественности, не переходить при этом в вульгарное или патологическое изображение черепа. Рисунок выполняется в цвете выбранного материала.

Материал: гуашь, темпера, аэрограф.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 10

НАТЮРМОРТ (сложный)

Натюрморт состоит из гипсовой античной римской головы и двух контрастных по форме предметов на фоне драпировки. Освещение академическое с максимальным выявлением падающих и собственных теней на предметах и на драпировке.

Задание выполняется на трех листах, композиционно и графически взаимосвязанных между собой. Завершается разработкой третьего листа, выполненного в технике коллажа.

1-й лист (1-я стадия)

Академический тональный рисунок.

В процессе рисования постановки основное внимание уделяется выполнению конструкции натюрморта в целом и каждого отдельно взятого предмета с обязательным акцентом на их композиционно-пластическую связь между собой. Особому вниманию подлежит выявление формы предметов реквизита за счет правильного распределения светотени. С целью поиска улучшенного композиционного решения натюрморта возможно смещение предметов и складок драпировок на плоскости листа. Этим действием достигается обучение студентов навыкам аналитического мышления.

Материал: карандаш.
Количество часов – 20.

2-й лист(2-я стадия)

Рисунок – картон натюрморта

Одной из целей выполнения задания является превращение предыдущего объемно-пространственного решения в трехтональный, плоскостной, декоративно-ритмический рисунок. На этой стадии изображения натюрморта обращается внимание на трактовку рисунка скупыми графическими средствами как в целом, так и в деталях. При этом следует отказаться от нюансировки формы, рисовать реквизит упрощенно, обобщая и выделяя плоскости освещенных поверхностей. Тонально дифференцировать плоскости полутеней и собственных теней. Поскольку рисунок со второго листа переводится на третий, являясь подготовительным к технике коллажирования, то на рисунке – картоне четко обозначить три тональности с четкими границами: темную, светлую и промежуточную, по тону они должны быть хорошо сгармонизированными. Только с таким графическим подходом к выбору тональностей можно решить поставленную задачу. Разработанный таким образом второй лист является рабочим листом к третьей завершающей стадии. Картон не выставляется на просмотр.

Материал: карандаш.
Количество часов – 16.

3-й лист (3-я стадия)

Коллаж

На 3-м листе студенты знакомятся с техникой выполнения коллажа из цветной бумаги, используя заготовленную для этой цели рабочую заготовку – картон (2-й лист). Обладать знаниями и умением управлять цветотональной гармонизацией, точно и аккуратно вырезать из цветной бумаги выкройки по заданному рисунком контуру. Затем тщательно наклеить бумажные выкройки клеем (на безводной основе) встык, как это делается при наклейке шпона техникой маркетри. Не применяются водные клеи: они коробят бумагу. Наклейка выкроек выполняется на неокрашенный чистый лист бумаги, натянутый на планшет или на вспененный картон.

При выполнении курсового задания следует:

- а) определиться с выбором тонального диапазона;
- б) выбрать доминантный цвет;
- в) гармонизировать цветовые отношения.

Материал: карандаш, цветная бумага или оракал сгармонизированного цвета, резиновый клей.

Количество часов – 20.

Итого за семестр – 136 часов.

ЗАДАНИЯ II КУРСА, 3-го СЕМЕСТРА

Задания этого семестра состоят из планомерно и постепенно развивающихся учебных задач, которые все больше приближают студентов к главной цели: научиться рисовать человека, суть заключается в неповторимости арсенала самых сложных пластически совершенных и красивых форм.

ЗАДАНИЕ 11

АНАТОМИЧЕСКАЯ ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА

На высокий подиум ставится гипсовая анатомическая фигура человека (экорше – стрелец). Направленность освещения должна максимально выявить мышечную структуру постановки.

В данную курсовую работу входит изучение гипсовой анатомической фигуры человека в движении. В основе задания лежит необходимость изучения фигуры человека, с одной стороны, для закрепления знаний и умений, реализованных в предыдущих курсовых работах, с другой – данное задание является рисунком-преддверьем к более сложному изображению – обнаженной натуры. заданием предусмотрено выполнение трех стадий на двух графических листах, тематически и композиционно взаимосвязанных. Ключевой целью является преобразование академического рисунка фигуры стрельца в рисунок,

подвергнутый, свободной творческой трансформации в плоскостное декоративное изображение – «Витраж».

1-й лист (1-я стадия)

Академический рисунок фигуры человека

На этом этапе рисования студенты, выполняя рисунок экорше, одновременно знакомятся с технологией изготовления витража, его спецификой, требованиями и ограничениями. Параллельно анализируются и обсуждаются репродукции витражей разных эпох и стилей. Перед выполнением задания студентам предлагается в эскизной форме разработать ряд рисунков будущего витража. В зависимости от ракурса и композиционного расположения фигуры и сопутствующего фонового рисунка из предложенных эскизных вариантов выбирается наиболее выгодный. В рисунке выбранного варианта подчеркнута важным является содержательная и пластическая организация плоскости будущего витража, в которую вписывается фигура стрельца. В процессе работы над академическим тональным рисунком главное внимание придается композиционному размещению фигуры в листе и передаче конструкции фигуры в движении, а также пропорциям с учетом взаимосвязи и взаимозависимости форм. Умело изобразить фигуру стрельца без лишнего затемнения рисунка. Необходимо также не забывать о решении задач, касающихся 2-го листа: декоративность, ритмичность, пластическая выразительность, условность, которые будут обязательными в процессе трансформации фигуры стрельца в витражную композицию. После выполнения академических задач на рисунке экорше студенты приступают к переводу изображения на 2-й лист – картон.

Материал: карандаш.

Количество часов – 20.

2-й лист (2-я стадия)

На этой стадии академический рисунок анатомической фигуры с окружающим фоном претерпевает существенные изменения. Перед переводом в витраж рисунок трансформируется в декоративно-ритмическую композицию. В общей композиции витража фигура человека становится доминантой, которой графическими средствами придается еще большая динамика с упрощенно прорисованной анатомией. С целью усиления выразительности рисунка фигуры допускается ее упрощение и даже нарушение в прорисовке анатомии и каждого элемента фона, но до такой степени, чтобы полученные граничащие линии рисунка имели очертания, продиктованные технологией раскроя витражного стекла. Необходимо обратить внимание на рациональную прорисовку контура межстекольных соединений и спаек. Конкретизировать непосредственную связь с приемлемой технологией, например размеры переплетов рамы оконного проема, с членениями стекол витража. Ширина

(толщина) контурного рисунка фигуры и оконного переплета должны доминировать по отношению к ширине (толщине) межстекольных перегородок. Что же касается композиционной организации фона вокруг фигуры, то фон может быть разнообразным. Авторы вольны обратиться к любому содержанию сюжета, органично увязанному с рисунком фигуры. В итоге изображение витража в целом должно образовать единую графическую декоративную сетку-решетку. Промежуточный лист – картон для работы над витражом не выставляется на просмотр.

Материал: карандаш. При разработке эскизов желательное применение фломастеров.

Количество часов – 16.

3-й лист (3-я стадия)

Витраж

Третий лист является квинтэссенцией разрабатываемого витража. На третьем листе черно-белый рисунок преобразуется в цветовую декоративную композицию. В данном случае каждому студенту отдается предпочтение в выборе желаемой цветовой гаммы. Она может быть смешанной, холодной или теплой. Определение цвета преимущественно зависит от идеи, которую авторы желают выразить в своей работе. Разобраться, какое место занимают цветодоминанта и цвето-аккомпаниаторы в колористической структуре витража. В общем колорите витража расставляются цветовые акценты на применение количества того или иного цвета, на размер цветowych пятен, их место и ритмику, которую они занимают в гармонично согласованной колористической структуре «Витража».

Материал: гуашь, темпера, акварель, тушь.

Количество часов – 16

ЗАДАНИЕ 12

НАТЮРМОРТ ИЗ ТРЕХ ГИПСОВЫХ ПРЕДМЕТОВ

Натюрморт формируется в единую композиционную постановку из гипсовой античной римской головы и двух гипсовых геометрических фигур на фоне небольшой светлой драпировки. Источником света может быть прожектор или лампа, установленная сбоку, несколько выше плоскости подиума. Рисунок в данном случае строится на выявление контрастных длинных теней, на горизонтальной плоскости подиума, которые должны нести характер декоративности. Темными тенями и светлыми объемами предметов реквизита на листе выстраивается пропорциональная гармоничная ритмика пятен, приближающихся характеристикой рисунка к орнаментальному изображению. По своей психологической настроенности в рисунке должны отразиться

напряженность, динамика, передаваемые энергичными, свободными движениями руки рисующего студента.

Материал: карандаш (3М-5М).

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 13

ГОЛОВА ЗЕВСА

На высокой подставке устанавливается гипсовая голова Зевса. В настоящем задании применяется резкое контрастное освещение головы Зевса. Она освещена снизу.

Кроме выполнения академических задач изображения головы Зевса, т.е. композиции, конструкции, передачи характера графическими средствами, а также освещения снизу, нужно активизировать форму, выявлять ее выразительность и драматизм. Свет резко освещает поверхности головы, которые к нему обращены, остальные поверхности погружены в тень. Создается театральный драматически выразительный эффект, эффект с использованием в данном рисунке преувеличения контраста света и тьмы. Диапазон тональности максимально широк от белого листа до тона в полную силу карандаша. Голова Зевса рисуется без фона и возможно плотно компоуется в размер листа.

Материал: карандаш.

Количество часов: 24.

ЗАДАНИЕ 14

РИСУНОК ЖИВОЙ ГОЛОВЫ

На подиуме натурщик. Освещение академическое.

Рисунок живой головы, части фигуры человека, является началом изучения его форм. Через рисование портрета студенты овладевают правилами и закономерностями передачи сложнейшей системы природного формообразования. После освоения задания академического рисования гипсовых голов в 1-м семестре в настоящем задании внимание акцентируется на изучении подвижных форм живой головы. Особенность прорисовки ее строения лежит в области понимания форм сложности второго порядка. Здесь также необходимо увидеть характер целого, характер деталей, составляющих это целое, их взаимосвязь, функциональную и пластическую выразительность и красоту. Выполнение рисунка живой головы нацеливает на усвоение наиболее пластично обобщенных ее форм. Процесс рисования головы и особенно ее лицевой части опирается на знания пропорций. В свою очередь, пропорции частей головы подвержены изменениям в зависимости от индивидуальных, национальных и возрастных особенностей.

Рисую голову, следует постоянно соблюдать композиционные закономерности размещения головы на листе, не забывая об ее освещенности и т.п. Рисовать голову следует с расстояния не менее двух метров.

Особому вниманию подлежат закономерности построения линейной и пространственной перспектив. Как линиями, так и тоном выдерживаются передний и последующие планы. С удалением деталей головы от источника света точнее распределяются освещение и тени в глубину. Помнить, что рисунок смотрится более живым, если изображение активизируется энергичными движениями руки рисующего и выполняется мягким карандашом (от 3М до 6М). Не следует изображать рисунок темным.

Материал: мягкий карандаш.

Количество часов – 24.

Итого за семестр 136 часов.

ЗАДАНИЯ II КУРСА, 4-го СЕМЕСТРА

Четвертый семестр – новый этап обучения академическому рисунку, который начинается введением неизведанного поля знаний, помогающих студентам решать специфические художественные задачи.

Предлагается последовательный переход рисования из области академического в область иного – специализированного.

Цель: научить студентов творчески преобразовывать, трансформировать натурную форму предметов или объектов в декоративные графические композиции. При выполнении учебных заданий научить студентов различным изобразительным и графическим техникам.

ЗАДАНИЕ 15

НАТЮРМОРТ (трансформация – кубизм)

На фоне светлой драпировки набирается натюрморт из пяти крупных разнохарактерных по форме и материалу предметов небольших размеров с мелкой детализацией. Освещение традиционно академическое.

Предстоит выполнить два листа тематически и графически взаимосвязанных единым стилем. Выполняется натюрморт графическим материалом, выбранным по желанию каждого студента. Из применяемых графических материалов могут быть: соус, гуашь, акварель, пастель.

1-й лист

Из предложенного реквизита с акцентом на выявление формы выполнить академический тональный рисунок.

В зависимости от места, с которого рисуется натюрморт, студенты имеют возможность в художественных целях на листе сдвигать, уменьшать или увеличивать предметы, корректировать перспективу. В момент изображения натюрморта прежде всего нужно увидеть, а затем выявить объемность и материальность формы каждого предмета, не забывая графически подчеркнуть их конструктивную особенность. Взвешенно решить рисунок в тоне. Желательно применить различные графические изобразительные приемы.

Материал: на выбор из вышеперечисленных.

Количество часов – 20.

2-й лист

Аналитический кубизм

На втором листе композиция претендует на декоративность, трансформацию в условный стиль "академического кубизма". Если первый лист – это традиционно академический рисунок, на котором реквизит построен по правилам линейной перспективы, то на втором листе перспектива игнорируется и на арену выступает прорисовка реквизита, подчиненного законам, заимствованным у кубизма. В произведениях кубизма пространство как бы сжимается в плоскость, подобно рельефу.

Чтобы изображение структурно развивалось по правилам творческого подхода в произведениях кубизма, оно не строится в глубину, в то же время должно быть скульптурно убедительным и визуально осязаемым. В его пространстве происходит пересмотр реальных форм предметов, которые преобразуются в условные формальные изображения с обязательной перекомпоновкой местоположений реквизита на листе. Таким образом, создается условная декоративная композиция из формально изображенных предметов, но визуально напоминающих себя. При этом, наряду с проводимой трансформацией натюрморта в формальную композицию, студентам предстоит трактовать изображение натюрморта как будто он одновременно рассматривается с многих точек зрения, то есть с разных сторон, рассматривает и анализирует каждую грань предмета.

Вводится как бы четвертое измерение – время, происходит осмысление совмещения видов проекций предметов, а следовательно, и их изображение: сверху, снизу, сбоку.

Как видим, время органично входит в структуру произведений кубизма. Диктует свои условия. В этом особенность произведений кубизма.

Чтобы изображение структурно органично развивалось по правилам кубистического подхода, учебное задание выполняется без признаков пространства, которое не строится в глубину. В то же время оно скульптурно убедительно и визуально осязаемо.

При выполнении задания рекомендуется разработать несколько эскизных вариантов в виде композиционных идей, из которых выбирается лучший, и

после согласования с преподавателем, отмеченная идея переводится на формат второго листа.

Ввиду кажущейся раздробленности и измельченности форм изображаемых предметов в итоге декоративно формальная композиция должна быть гармонизированно целостной. В выполняемом курсовом задании присутствие цвета должно быть сдержанным.

Материал: тот же, что и на 1-м листе.

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 16

НАТЮРМОРТ В ДВА ТОНА

На подиуме составляется натюрморт из трех предметов сложной ажурной формы, разных по размеру, силуэту, материалу и фактуре, например станок ножной швейной машины «Зингер». Освещена постановка резким светом с близкого расстояния, при этом падающие тени на вертикальную и горизонтальную плоскости подиума и реквизита должны образовать сложный декоративный контрастный рисунок.

Если в предыдущих курсовых заданиях рисунки преимущественно изображались с использованием широкого диапазона тональности, то настоящая работа нацелена на применение только двух резко противоположных тонов – черного и белого.

Задача: студенты должны графическим языком в два тона строго, не допуская промежуточных тонов, трактовать заданный рисунок. То есть скупно распорядиться черным цветом, который в единстве с белым фоном должны построить графически согласованную композицию в стиле минимализма. Тонально по массам распределить количество черного и белого, ритм, соподчиненность пятен-площадей с обязательной их гармонизацией между собой. При этом в процессе рисования постоянно прослеживать композиционную целостность рисунка.

Материал: карандаш, тушь.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 17

РИСУНОК – ТОРС ВЕНЕРЫ

На высокую подставку ставится гипсовый торс Венеры, за ним с подставки свисает темная богатая складками драпировка. Рекомендуется рядом с торсом положить небольшого размера черный предмет, он не рисуется, а только играет роль камертона, задающего общее тональное изображение торса

Венеры. Устанавливается экран с направленным освещением под углом 45 градусов.

Через рисунок торса Венеры студентам еще раз дается возможность встретиться и прочувствовать эпоху античности. Заданием предусматривается выполнение рисунка в академической трактовке техникой (мокрый) соус. Рисунок соусом позволяет раскрыть возможность ошутимее понять и построить локальную форму античной фигуры. Продемонстрировать мастерство в передаче материала – прозрачности и белизны гипса в сочетании с плотной фактурой рельефных складок драпировки. После завершения рисунка контрастными линиями карандаша в воде разводится соус. Его раствором незначительной плотности акварельной кистью покрывается весь лист (№8 – 10). При этом необходимо, чтобы карандашное изображение просматривалось через нанесенный слой соуса. Самые темные падающие тени на торсе Венеры, и прежде всего под мышкой, изображаются светлее темной драпировки. В большинстве случаев студенты покрывают бумагу слишком темным тоном соуса и после применения ластика для высветления гипсового изображения торса не справляются с выявлением его белизны. В таком случае, в процессе покрытия бумаги перетемненным тоном разведенного соуса, не добиться присущей гипсу необходимой белизны и прозрачности. Что же касается увеличения тона драпировки, необходимо вторично покрыть ее более плотным раствором соуса. Выявление белых поверхностей на торсе осуществляется стиранием (снятием слоя соуса) с поверхности листа острым концом ластика. Ластиком с заостренным концом обычно пользуются, как карандашом. Самые темные падающие тени на торсе Венеры изображаются намного светлее темной драпировки. Что же касается увеличения тона драпировки, необходимо вторично покрыть ее плотным раствором соуса. Тон драпировки и ее структурный рисунок складок, особенно в тенях, доводится черным мягким карандашом до необходимой плотности.

Суть рисунка состоит в гармоничном сопоставлении черного и белого, в демонстрации разницы текстуры материалов и их плотности. При этом изображение торса Венеры следует выполнять, подчиняясь правилам академического рисунка.

Материал: мокрый соус, черный карандаш, клячка, ластик с острым кончиком.

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 18

ПОЯСНОЙ ПОРТРЕТ С РУКАМИ

На стуле, установленном на подиуме, рисуется со спины натурщик с хорошо выраженной мускулатурой. Освещение академическое.

Прежде чем приступить к изображению рисунка, важно студенту выбрать место, с которого будет рисовать, с тем чтобы наиболее интересно

закомпоновать в листе чрезвычайно сложную пространственную позу сидящего натурщика с вынесенными вперед и положенными на бедра руками. Выверить пропорции, размеры, гармонию структурных и пластических форм головы, плечевого пояса и рук. Работу выполнить с ориентацией на все правила и закономерности академического рисунка, т.е. приложить к этому все ранее накопленные умения и знания. Рисунок выполняется без фона с плотной компоновкой в лист.

Материал: мокрый и сухой соус.

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 19

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗА ЗВЕЗДЫ

На планшете изображаются в линию пять рамок квадратной формы или окружностей. В первой рамке или окружности рисуется рельефная классической формы, граненая пятиконечная звезда. Затем в трех рамках или окружностях выполняются рисунки последовательной трансформации в формализованный образ рыбы. На пятом изображается окончательный преобразованный рисунок рыбы.

Цель: научить студентов творческому преобразованию неживого объекта в природный – живой. В данном случае это касается трансформации формы звезды в декоративно фантазийный рисунок природного объекта – рыбу.

Задание выполняется на одном листе двумя стадиями.

1-я стадия

На первом рисунке контрастными утолщенными линиями изображается звезда. Оконечности звезды изображаются рельефными за счет заполнения одной из двух граней черным цветом. На поверхности звезды, не смещаясь с центра, рисуется тонкой линией окружность. Студентам предлагается, опираясь на контурную форму звезды или окружности, по выбору, создать орнаментальным графическим приемом рисунок рыбы, Оконечности звезды трансформируются в форму рыбы-хищницы, имеющей удлиненную форму. Окружность подсказывает иную трансформацию формы рыбы.

2-я стадия

Из пяти рисунков на первом и на пятом изображения укрупняются.

На втором рисунке появляются заимствованные формы у рыбы, которые во внешний вид звезды или окружности вносят незначительные изменения.

На третьем рисунке признаки формы звезды или окружности в облике рыбы проявляются значительно меньше.

На четвертом изображении формы звезды или окружности почти исчезают, т.е. занимают не значительное место.

В пятой рамке или окружности без признаков внешнего вида звезды или окружности создается финальный рисунок формально-декоративного фантазийного образа рыбы.

Выполняется курсовое задание с применением линейной графики, с введением в изображение орнаментального начала. Последовательное применение трансформации изображения звезды завершается рисунком декоративно-фантазийной рыбы.

Материал: маркер, фломастер, гуашь.

Количество часов – 24.

Итого за семестр 136 часов.

ЗАДАНИЯ III КУРСА, 5-го СЕМЕСТРА

Содержание заданий семестра формируется из учебных задач, реализованных в период предыдущего обучения. Предполагается последовательный переход из области академического в область специализированного рисунка, очерченного границами знаний и умений сопровождающих творчество будущего специалиста в области проектной графики.

Цель: научить студентов творческому преобразованию натуральных изображений в пластико-ритмические и иные формообразующие артефакты с учетом выполнения учебных заданий, обучающих студентов различным техническим приемам.

ЗАДАНИЕ 20

НАТЮРМОРТ (стул – графика)

В данной курсовой работе основным изображаемым объектом предлагается черный стул, который рисуется в сложном ракурсе, как бы плавающим в пространстве (стул подвешивается). Выбирается такой ракурс разворота стула, чтобы на рисунке расстояние между самой приближенной и самой удаленной частями было максимальным. На стул или за ним вывешивается белая небольшого размера драпировка, композиционное место которой определяется каждым студентом по своему усмотрению. В разрабатываемой курсовой работе обязательно должна быть темная бутылка с наклеенной красивой этикеткой. Бутылка изображается в любой части листа в вертикальном положении, как предмет, уравнивающий композицию.

Наиболее приближенная к студентам часть стула и бутылки тщательно прорисовываются. Уходящий в пространство реквизит все более теряет контрастность как в линиях, так и в тоне, вплоть до утрирования. Затем по предварительно подготовленному линейному рисунку акварелью или мокрым

соусом выполняется тональная проработка изображения натюрморта (растяжка). Далее форма предметов натюрморта отрабатывается графическим приемом штриховки пером с тушью.

Основная цель: изобразительными средствами до иллюзорности выявить воздушную перспективу.

Материал: карандаш, перо, тушь, акварель, мокрый соус.
Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 21

РИСУНОК ОБНАЖЕННОЙ НАТУРЫ

На подиуме ставится обнаженная натура, с опорой на одну ногу, так чтобы опорная нога не перекрывалась другой. Освещение традиционное. Но для того, чтобы не были слишком темными, не освещенными части фигуры, требуется установить с теневой стороны рефлектор.

Достоверное изображение фигуры человека возможно только при достаточном изучении анатомии. Как известно, человек состоит из костной, мышечной структуры, а также сухожилий и т.д. Изучая аудиторно пластическую анатомию, студенты одновременно должны стараться выполнять ее основные положения, а не следовать поверхностному срисовыванию форм тела. Для обучающихся главной задачей является: осознать, проникнуть в суть формы человеческого тела, изучить строение скелета, основные группы мышц, суставы, влияющие на формообразующую пластику тела.

Рисунок начинается с композиционного расположения фигуры на листе бумаги. В процессе рисования решаются две основополагающие задачи: правильно поставить фигуру на опорную ногу и правильно распределить пропорциональные отношения между частями тела. Для начала рекомендуется двумя отметками карандаша на формате листа обозначить размер фигуры, затем нанести третью отметку, делящую фигуру пополам. Она попадает на область лонной кости. Если у фигуры длинные ноги, то третья отметка отмечается выше и, наоборот, короткие ноги, то третья отметка опускается ниже лонной кости. Для стабильной устойчивости позирующей натуры из яремной ямки, находящейся в месте схождения ключиц, мысленно проводится вертикаль, которая должна попасть на середину подъема опорной ноги. В том случае, если нет отвеса, то определяется расстояние от яремной ямки до края планшета по горизонтали, а затем полученным размером от края планшета берется расстояние от середины подъема ступни. При изображении фигуры со спины вертикальная линия ведется от седьмого шейного позвонка и завершается на середине пятки опорной ноги. Следует помнить, что в фигуре размещается от 6 до 7 голов (размер головы может быть модулем для всей фигуры). Также надо помнить, что длина плеча и предплечья одинаковые по

размеру между собой. Длина бедра от тазобедренного сустава до коленной чашечки равна длине голени от коленной чашечки до наружной лодыжки. Чтобы зафиксировать момент движения фигуры, надлежит несколько увеличить наклоны намеченных набросочных линий плечевого пояса и таза. Этим изобразительным приемом необходимо подчеркнуть в рисунке движение и энергию изображаемой натуры.

Линейно-конструктивный рисунок начала изображения фигуры является первоосновой. Линейно-конструктивный рисунок, одновременно подкрепляется тональной штриховой – прорисовкой тоном. Известно, что для выявления объема может применяться любой прием штриховки. Важен результат. Но, учитывая особенности формообразования человеческого тела, которое в основе состоит из округлых форм, рекомендуется штриховку вести по форме, т.е. округлыми линиями. Такая штриховка особенно результативна при изображении округлых форм в ракурсе. Ключевое значение остается за изображением большой формы, умением выделять главное. Рисуя натуру, студентам необходимо овладевать мастерством выполнения воздушной и линейной перспективы как линией, так и тоном.

Практические рекомендации: на всех занятиях по рисунку обнаженную натуру следует рисовать с точно установленного места (студентам запомнить местоположение ножек стула на полу); перед рисованием выждать пять минут, т.е. дать натуре время установиться. За это время проверить на рисунке пропорции и соотношение частей фигуры между собой, и только после этого продолжить выполнение рисунка.

Материал: мягкий карандаш.
Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 22

КУРИЦА (графика)

Предлагается разработать орнаментальный рисунок курицы с тремя цыплятами. Весь лист заполняется изображаемым рисунком. Как курицу, так и цыплят рисуют в положении сидя или стоя. Главная цель данной работы: создать рисунок курицы с цыплятами в виде орнаментального декоративного изображения. Но прежде необходимо выполнить несколько эскизных карандашных рисунков. Наиболее интересный рисунок переносится на лист форматом А-3 и обводят пером или ручкой, заряженной красителем черного цвета.

Материал: тушь, ручка
с черным красителем.
Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 23

ГОТИКА (рисунок лентой)

Курсовое графическое задание разрабатывается в условиях аудитории на двух листах, без обращения к предметам реквизита. Предстоит изобразить преобразовательно-декоративную композицию на тему "Готика". Перед началом рисования преподаватель на примерах архитектуры готических средневековых культовых зданий проводит беседу о готическом стиле и его особенностях. К выполнению задания не привлекаются интерьерные формы и графические начертания готических шрифтов. Скорее всего, здесь предлагаются внешние, устремленные вверх архитектурные формы самого сооружения. В процессе выполнения курсового задания архитектурные натурные формы должны быть преобразованы в придуманную, иную графическую изобразительно-декоративную композицию, состоящую из ленты.

1-й лист (картон)

Задача: красиво во весь лист (картон) закомпоновать сплошной без расчленений лентой слово "Готика" с возможным его повторением, т.е. в графической композиции может быть дважды. Слово «Готика» пишется придуманным студентами шрифтом-рисунком. Исключается копирование готического шрифта. Лентой без разрывов рисуется слово «Готика», которое на плоскости листа выстраивается с ориентацией на вертикальное начертание, с устремлением вверх, не должна рисоваться в горизонтальном положении, то есть направленность вверх должна быть под углом не превышающим 35 градусов. По сути, требуется создать заполняющую весь лист композицию в виде целостного ленточного орнамента, вымышленного готического ленточного начертания. В нарисованном изображении должна отсутствовать прямолинейность прочтения слова «Готика». В данном задании отдается предпочтение ассоциативности. Картон не рассматривается на просмотре.

Материал: карандаш.

Количество часов – 20.

2-й лист

Рисунок с картона переводится на второй демонстрационный лист. При этом для завершения курсовой работы определяется ее сгармонизированное колористическое решение, т.е. задание выполняется двумя цветами: одним цветом фон, другим лента.

Материал: гуашь.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 24

ЛИНЕЙНЫЙ НАТЮРМОРТ

В настоящем задании необходимо изобразить абстрактную композицию, составленную из реквизита, с которым студенты встречались на I курсе, а именно: выстроить сугубо графическую композицию из числа геометрических фигур: куба, пирамиды, конуса, шара, цилиндра, призмы. Из перечисленного реквизита выбирается три предмета, размеры которых остаются не измененными. Желательно, чтобы студенты не повторялись в выборе предложенного реквизита. Для изображения объемности рисуются предметы линиями различной ширины, с учетом выявления света и собственных теней. Плоскость, находящаяся в тени, изображается более широкими линиями. Например, менее освещенная плоскость куба выполняется широкими линиями. Освещенная плоскость куба выполняется тонкими линиями. Расстояния между линиями определяются студентами. Курсовая работа выполняется в черно-белом варианте графическим инструментарием. Применяемыми линиями не делается растяжек. Такой подход к изображению графической композиции неприемлем. Допускается выполнение графической композиции фломастерами черного цвета. Преподавателю показать студентам образцы ранее выполненных курсовых заданий. При этом натюрморт следует построить на предполагаемой виртуальной плоскости.

Цель: выполнить требования к правильному построению предметов в перспективе. Средствами графики наиболее остро выразить пространство.

Материал: тушь, фломастер, рейсфедер, ручка.

Количество часов – 24.

Итого за семестр 136 часов.

ЗАДАНИЯ III КУРСА, 6-го СЕМЕСТРА

ЗАДАНИЕ 25

ЖЕНСКИЙ ПОЯСНОЙ ПОРТРЕТ

В достаточно глубокое пространство интерьера около античной капители, которая частично задрапирована светло-серой тканью, посажена театрально одетая женщина в светлой одежде и светлой шляпе, Освещение постановки верхнее.

Цель: изобразительным языком умело передать пространственную постановку, ее воздушность, легкость, насыщенность светлотой серебристого рисунка.

Материал: произвольный.

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 26

НАТЮРМОРТ (кеда)

На высокую подставку ставится кедя с насыщенно выраженной декоративностью внешнего вида. В контраст выставленной кеды на эту же подставку помещается сложной формы стеклянный предмет. Ярким освещением обеспечивается хорошая видимость предметов.

Предварительно делается несколько эскизных вариантов будущего рисунка. Реквизит на поле листа размещается произвольно. По ходу эскизной разработки реквизита создается индивидуальная, оригинальная, экспрессивная композиция. Особенность настоящей творческой работы состоит в придании внешнему виду предметов остро выраженной декоративности, то есть, применив орнаментацию, максимально перевоплотить облик обычной кеды в декоративное графическое изображение. После утвержденной преподавателем разработки варианта принятая декоративная композиция переводится на плоскость листа. Изображенное курсовое задание выполняется линейной графикой яркими, сгармонизированными цветными графическими материалами.

Материал: фломастеры, маркеры.

Количество часов – 16.

ЗАДАНИЕ 27

ОДЕТАЯ ЖЕНСКАЯ ФИГУРА

На подиуме женская фигура в красивой одежде бело-серого тона. Натуру надлежит поставить на опорную ногу, которая не должна перекрываться другой ногой. При достаточном освещении наряд женщины должен ярко подчеркивать особенности строения ее фигуры.

На начальной стадии рисования рекомендуется изобразить фигуру, как бы просматриваемую под одеждой, т. е. обнаженной. И только после изображения анатомических особенностей фигуры, ее конструкции, пластического характера формы тела, должна прорисовываться ее одежда. К завершению курсового задания необходимо четко следить за изображением складок одежды, которые, облекая форму тела, выявляют ее тектоническую особенность. Раскрыть богатство рисунка в более линейной технике, не увлекаясь тушевкой.

Материал: произвольный.

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 28

ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА (с листа)

На подиум ставится натурщик с разворотом (барочная постановка), т.е. ось его плечевого пояса в виде сверху должна быть развернута в противоположном направлении по отношению к оси таза. Рука натурщика находится на поясе, на противоположной стороне по отношению к опорной ноге. Освещение академическое. Необходимо установить экран, смягчающий теневую сторону фигуры натурщика.

Рисунок плотно размещается на листе. Легкими ориентированными линиями ведется поиск пропорций, уточняется характер движения, точность постановки природы на опорную ногу. Далее можно приступить к рисунку, который выполняется следующим графическим приемом. Берется стандартный лист обычной писчей бумаги, прикладывается на плоскость листа, на который предварительно были нанесены легкие линии или засечки, определяющие основные пропорции и объемы природы. Затем лист писчей бумаги водят по границам рисунка фигуры натурщика и срывными движениями карандаша с листа наносятся линии-штрихи, выявляя этим графическим приемом формы обнаженного тела и скелетно-мышечную структуру натурщика. Выше предложенная изобразительная техника рисунка "от листа" положительно сказывается на повторении знаний пластической анатомии.

Материал: мягкий карандаш.
Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 29

ГРАФИЧЕСКАЯ АБСТРАКТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Наряду с освоением академического рисунка и многочисленных работ композиций формалистических трактовок, в данном случае ставится цель обратиться к возможности изобразить на плоскости листа графическую линейную декоративную абстрактную композицию техникой коллажа.

Перед выполнением задания начисто разрабатывается ряд эскизов, из которых лучший переводится на планшет. На планшет наклеивается черный матовый оракал, допускается черная бумага или ватман, окрашенный черной гуашью или темперой. На черном фоне планшета линиями, вырезанными из матового белого оракала, выклеивается требуемая композиция. Она составлена из различной ширины лекальных или прямых линий, и только линий. Воедино с линиями, как их продолжение или рядом с ними, клеиваются из оракала красного цвета мелкие геометрические фигурки по выбору из квадратиков, кружочков, ромбиков и т.д.). Расположенные чуть ли не в виде орнамента

фигурки играют роль украшения. Их красный цвет, активизируя выразительность абстрактной композиции, занимает примерно 5% от общей площади планшета,

С первых эскизов (до завершения учебного задания) ключевой целью являлся поиск композиции с выявлением главного и второстепенного, с четким прочтением визуального центра, не выходящего структурным построением за границы листа,

Материал: оракал, гуашь, темпера
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 30

РИСУНКИ МИРА ЖИВОТНЫХ

Рисунок животных осуществляется с выходом студентов в Нижегородский зоопарк. Выполняется работа свободным выбором графического материала и инструментария на 4 листах формата А4.

Изображаются рисунки животных на двух листах в технике штриха и на двух листах точечной графикой. Очень важно не размещать на листах рисунки произвольно, а следовательно, не забывать о правилах композиции.

Выполняется учебное задание в черно-белой графике.

Материал: свободный выбор.
Количество часов – 28.
Итого за семестр – 136 часов.

ЗАДАНИЯ IV КУРСА, 7-го СЕМЕСТРА

ЗАДАНИЕ 31

ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ «Илья Муромец»

Курсовая графическая разработка формализованной композиции на тему – «Илья Муромец» осуществляется двумя стадиями.

1-я стадия

Выполнение задания начинается с разработки ряда эскизных рисунков сидящего на богатырском коне Ильи Муромца.

Материал: мягкий карандаш.
Количество часов – 12.

2-я стадия

Из ряда выполненных эскизных рисунков выделяется наиболее интересный и после согласования с преподавателем переводится на лист форматом А2, на котором изображается сидящий на богатырском коне вооруженный русский богатырь Илья Муромец. Графическая композиция окаймляется рамкой шириной 30 мм, с богатой российской орнаментацией, которая, в свою очередь, изображается на расстоянии 30 мм. от краев листа. Рисунок учебного задания по желанию студентов выполняется с учетом выбора разных графических материалов, инструментов и техник (линиями, точками, штрихами или смешанной техникой). В условной формальной манере, в характере народного творчества с признаками современной графики, убедительно прорисовываются одежда всадника, его вооружение, конь и упряжь. Как конь, так и всадник изображаются в цвете, в двухмерной (плоскостной) боковой проекции. Компонировка изображения в формате листа должна быть достаточно плотной.

**Материал и техника выбираются свободно.
Количество часов – 16.**

ЗАДАНИЕ 32

НАТЮРМОРТ (сетка)

На подиум ставится натюрморт из трех крупных предметов без драпировок. Освещение академическое.

Предлагается создать преобразовательно-декоративную формальную композицию. На формалистическом уровне на плоскости листа вывести рисуемые предметы натюрморта в рельефное изображение. Создать некую визуальную иллюзию (см. композиции Мондриана). Разработка задания осуществляется тремя стадиями в цвете.

1-я стадия

На планшете рисуется натюрморт, ориентированный на заданные интересные и разнообразные по форме предметы. Возможно преобразование их формы. Расположение предметов на поле рабочего листа может быть в любом месте и в любом положении. Композиция рисунка на листе выстраивается так, чтобы контуры изображаемых предметов не перекрывали друг друга. Но, прежде чем приступить к разработке 2-й стадии курсового задания, студенты должны выполнить ряд эскизных вариантов, с тем чтобы из них задействовать базовый.

**Материал: карандаш.
Количество часов – 12.**

2-я стадия

На взятый с эскизного варианта разработанный рисунок, состоящий из контурно прорисованных предметов натюрморта, наносится карандашом сетка горизонтальной направленности. Базовый размер ячеек, которыми выстилается плоскость листа, составляет 15x10 мм. Далее выстраивается рельефная форма предметов натюрморта при помощи прорисовки линий, расходящихся или сходящихся между собой, которыми далее создаются объемы заданных предметов. На самых высоких поверхностях рельефов, выстроенных реквизитом, размер ячейки должен составлять 25x30 мм. Каждая линия заданной композиции, начиная с фона, не прерываясь, должна участвовать в создании объемных поверхностей реквизита. Таким образом, студенты, варьируя размерами ячеек, создают объемные предметы на плоской поверхности листа, образуя этим действием требуемый рельеф.

Материал: карандаш.
Количество часов – 16.

3-я стадия

На последней стадии разработки полученная карандашная сетка, выстроенная ячейками, заполняется красителями (тушь, мокрый соус, гуашь, акварель и т.д.), которыми на изображающих предметах выявляется свет, тень, полутень, в том числе и падающая тень. После окончания заполнения ячеек красителем карандашная сетка обводится контрастно приемлемым графическим инструментом, заряженным соответствующим красителем.

Материал: тушь, мокрый соус,
акварель, гуашь.
Количество часов – 12.

ЗАДАНИЕ 33

КОМПОЗИЦИЯ «ДЕРЕВЯННЫЙ КОНСТРУКТИВ»

Создать из деревянных элементов значительных размеров деревянный конструктив. Изображая внешний вид конструктива на срезе и поверхности брусков, стволов и т. д., тщательно прорисовать текстуру и фактуру. Учесть масштабное изображение годовых колец на их торцах. Не меньшее значение придается изображению конструктивных узлов и соединений между элементами инсталляции. Графическими средствами выявить монументальную значимость изображаемой композиции – деревянной инсталляции. Структуру инсталляции необходимо построить не более чем из семи элементов. Изобразить деревянное сооружение с условием определения центра тяжести.

1-я стадия

На начальной стадии создания деревянного конструктива выполняется ряд поисковых эскизов-предложений.

Материал: карандаш.
Количество часов –16.

2-я стадия

Опираясь на выбранное эскизное предложение, не забывая о построении воздушной перспективы, студенты на объекте тщательно прорабатывают текстуру, фактуру и в масштабе годовые кольца. Рисуются монументальная инсталляция с учетом применения разнородных характерных для деревянных конструкций монтажных узлов (шкант, нагель – деревянный гвоздь, в полдерева, врезка и т.п.). В данном случае, в структуре инсталляции, конструктивные узлы должны играть декоративную роль. В структуре деревянного конструктива не должно быть маломасштабных предметов или элементов (брусочков, реек, обкладок, досок). Графический лист выполняется в цвете.

Материал: гуашь, акварель,
темпера, тушь (перо).
Количество часов – 12.

ЗАДАНИЕ 34

ПОРТРЕТ (фантазия)

Портрет рисуется с пожилого мужчины, сидящего на стуле, установленном на подиуме. Освещен натурщик светильником, свет от которого наиболее контрастно выявляет формы лица.

Цель рисунка определяется выводением студентами портрета из натурального изображения в область трансформации, декоративно-композиционного перевоплощения. При этом студенты должны, как можно ближе придвинуть мольберты к натурщику, чтобы рисовать его с близкого расстояния. Здесь важную роль играет рисунок с удачно выбранным ракурсом или с придуманным ракурсом в увеличенном размере, значительно своими размерами выходящим за пределы формата листа. Такой рисунок обеспечивает лучшее выполнение непростого курсового задания, которое выполняется на двух листах.

Лист 1-й

В резком ракурсе не в обычном масштабе рисуется академической трактовкой выразительный мужской портрет. Приступив к выполнению такого задания, студентам следует учесть особенность компоновки, не предвиденного масштаба головы натурщика в стандартном листе. Голова изображается значительно крупнее, чем лист, т.е. ее абрис, выходит далеко за границы листа.

При этом, если она находится в повороте по отношению к рисуемому (три четверти, профиль), то изображается усеченной, или сверху, или снизу, или сзади. Если рисуется ее фас, то уши не вписываются в размеры листа. Таким образом, появляется гиперболизированный портрет, значительно выходящий за параметры листа. Сама прорисовка портрета требует выполнения в суперреалистической манере, вплоть до передачи мельчайших формообразующих анатомических подробностей.

Материал: произвольный.
Количество часов – 20.

Лист 2-й

На 2-м листе авторы задания должны неукоснительно резко отрешиться от реалистического изображения портрета, и, подключив сознание к полю формального мышления, трансформировать портретный рисунок в колористически насыщенную формально-декоративную композицию. Как и на 1-м листе, на 2-м в еще более укрупненном виде закомпоновать портретное изображение в предельно утрированном ракурсе, в небывалом развороте с как бы, выходящими частями лица за пределы листа. В созданном рисунке не должна явно узнаваться голова. Графическое изображение портрета должно нести некую декоративно-преобразовательную условность и представлять собой колористически собранную, сгармонизированную гамму пятен, далеко напоминающих признаки головы. И все же это – голова.

Материал: темпера, гуашь.
Количество часов – 20.

Итого: за семестр – 136 часов.

Всего количество заданий – 34.

Фролов Олег Петрович
Жемчужникова Ирина Михайловна

РИСУНОК

Графический дизайн

*Учебно-методическое пособие
для преподавателей*

Редактор
Н. А. Воронова

Подписано в печать Формат 60x90 1/8 Бумага газетная. Печать трафаретная.
Уч. изд. л. 4,2. Усл. печ. л. 4,4. Тираж 300 экз. Заказ №

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
603950, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65.
Полиграфический центр ННГАСУ, 603950, Н.Новгород, Ильинская, 65
<http://www.nngasu.ru>, srec@nngasu.ru