

О. П. Фролов

РИСУНОК

ДИЗАЙН СРЕДЫ

*Учебно-методическое пособие
для преподавателей*

Нижний Новгород
2018

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

О. П. Фролов

РИСУНОК

Дизайн среды

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

Нижегород
ННГАСУ
2018

ББК 85.15
Ф 91
УДК 741.02

Печатается в авторской редакции

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 ФГБОУВО «Самарский государственный технический университет»

Фролов О. П. Рисунок. Дизайн среды [Текст]: учеб.- метод. пособие /О. П. Фролов; Нижегород. гос. архитектур.- строит. ун-т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2018. – 35 с.
ISBN 978-5-528-00298-9

В пособии изложены задачи и цели учебных заданий, направленных на овладение студентами методов изобразительного языка академического рисунка. Для приобретения знаний, умений при изображении объектов предметного мира, пространства и фигуры человека с обязательным изучением основ строения, конструкции. Для приобретения навыков специального рисунка. Для решения профессиональных задач, имеющих целью овладение изобразительными приемами трансформаций, преобразований, ассоциаций, т.е. овладение рисунком, связанным с приобретением профессиональной квалификации. Выполнение специальных заданий по рисунку приближает к решению проектных задач по дизайну среды.

Предназначено для преподавателей высших учебных заведений архитектурно-дизайнерских специальностей по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды.

ББК 85.15

Данное пособие сохраняет авторский стиль изложения материалов.

ISBN 978-5-528-00298-9

© О. П. Фролов, 2018
© ННГАСУ, 2018

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. В творческой деятельности художника или проектировщика рисунок приобретает формы тщательно проработанной студии или беглого натурального наброска. Выступает во всех изобразительных акциях как самостоятельный вид искусства.

Обучение рисунку рассчитано на три с половиной года и направлено на приобретение знаний, умений, развития композиционного мышления, способности решать композиционно-творческие задачи. Основной целью является расширение и обогащение учащихся сознательным подходом к художественному творчеству. На начальном этапе рисования необходимо освоение фундаментальных академических знаний, умений и навыков воспроизводить с натуры во всех проявлениях изображаемую форму и пространство. Но доминирующей целью является обучение студентов пластико-ритмическим, формообразующим, конструктивным, декоративным, стилистическим и иным качествам и закономерностям, направленным на развитие фантазии, изобретательности, на поиск нового. Развивать пространственное мышление, остроту и эмоциональность восприятия, творческое воображение, свободно владеть моделированием любой пространственной формы и самого пространства «от себя». Развивать умение воспроизводить фактуры разных материалов, выявлять их формообразующий потенциал. Через ряд последовательных учебных заданий, применяя разнообразие техники, выполнять различной степени сложности формально-декоративные композиции, направленные на развитие творческого мышления в области преобразований, трансформаций, изобретательства, находящих реализацию на ключевом предмете – проектирование. Из выше обозначенного следует: три с половиной года обучения дисциплине рисунок – срок, за который студенты одновременно осваивают академический и специализированный рисунок. Курсовые задания построены так, что академический рисунок сопровождается специальным рисунком. В течение всего обучения многие задания академической трактовки преобразуются в специализированные.

1.2. Базовые документы

1.2.1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования.

1.2.2. Государственные требования к содержанию и уровню подготовки дизайнеров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) Дизайн среды.

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

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

1.3. Структура дисциплины

Курс	Направление.	Профиль	Объем учебных часов					Контроль знаний
			Всего	Лекций	Лабор.	Практ Семин.	Самост оят. работа	
I	54.03.01 Дизайн	дизайн среды	290			264	26	зачет с оценкой
II	54.03.01 Дизайн	дизайн среды	328			264	64	зачет с оценкой
III	54.03.01 Дизайн	дизайн среды	328			264	64	зачет с оценкой
IV	54.03.01 Дизайн	дизайн среды	176			112	64	зачет с оценкой

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучение рисунку начинается с решения академических задач: цельность композиции, выявление главного, поиск связей, т. е. в основном акцентируется внимание на изучении формы предметов, находящихся в пространстве. На этом этапе студенты учатся анализировать и выявлять пластико-ритмические, формообразующие, конструктивные, декоративные и иные качества и закономерности. Исходя из многолетнего опыта, на базе академического рисунка на кафедре разработана программа специализированного рисунка, вносящая в основу академического рисования новационное начало. Позиция новационной программы зиждется на логичном переводе традиционного рисования в специализированное рисование. В ряде заданий ставится цель раскрыть инициативные способности студентов, совершить трансформацию рисунка академической трактовки в декоративный с формалистическим уклоном, в некую сочиненную инсталляцию. Этим творческим действием затрагивается возможность выявить преобразовательные способности у учащихся. Уметь воспроизводить форму с натуры, а затем творчески провести разного рода превращения, подобно открытию. Развивать пространственное

мышление, остроту и эмоциональность восприятия, творческое воображение в помощь реализации проектных задач на дисциплине «Проектирование». Свободно владеть решением задач, которые связаны с выявлением формообразующих возможностей применяемых материалов и с умением воспроизводить их фактуры.

В начале выполнения спецрисунка студенты, опираясь на знания академического рисунка, аналитически осмысливают поставленную задачу и далее изображение подвергают трансформации, преобразованию в декоративно формализованную композицию. Рисунок как бы из одной (через превращение) обретает другую, новую жизнь. При этом для большей выразительности декоративно формализованная композиция, т.е. преобразованный рисунок, может быть цветным, а именно: применение цвета (колористики) при выполнении курсовых постановок является одним из кафедральных нововведений. В данном случае ценность выполнения заданий состоит в непосредственной связи рисунка с нормативной колористикой. Как видим, при изображении цветных формально-декоративных рисунков-композиций у учащихся закрепляются в памяти знания из области колористики. Применение цвета на дисциплине «Рисунок» положительно обогащает спецрисунок, а также позитивно влияет на выполнение студентами интерьерных проектов и проектных эскизных зарисовок.

2.1. Разделы дисциплины и их содержание

Прежде чем осветить содержание дисциплины, следует заметить, что все задания в течение обучения рисунку выполняются независимо от поставленных задач в основном на формате бумаги 570x770, т.е. в размер стандартного планшета. Следовательно, в некоторых постановках, а это относится к реквизиту небольшого размера или изображаемой головы человека, рисунки выполняются в увеличенном масштабе так, чтобы каждый лист имел плотную компоновку изображаемого предмета. В ряде учебных заданий допускается заполнять лист дополнительными аналитическими рисунками. К тому же укрупненный рисунок наиболее энергичен и монументален. Такой рисунок, безусловно, более приближен установленными задачами к монументальному рисунку, т.е. наиболее приемлем для специалиста в области дизайна среды.

Курсовые работы, выполняемые в течение 3,5 летнего обучения, программно нацелены на приобретение знаний и умений в части академического рисунка как основы профессиональной грамотности рисовальной культуры. Однако, оставаясь всегда базовым, рисунок все же не дает в полной мере результата при подготовке специалиста в области дизайна среды, своего рода художника по созданию объемно-пространственной среды. Следовательно, наряду с обязательными знаниями академического рисунка, студентам необходимо обращаться к решению профессиональных задач овладения декоративными, фантазийными изобразительными приемами трансформаций, преобразований на уровне ассоциативного рисования, вплоть

до абстрактного, накопления необходимого качества для реализации своих знаний при создании артефактов декоративно-прикладного искусства в средовом пространстве.

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 (составлению, соединению). Композиция является главной составляющей произведения искусства. Компонентом, определяющим степень художественной грамотности автора. Вышеизложенные правила и закономерности рисования содержатся в заданиях 1-го семестра.

Все начинается с карандаша либо с другого графического инструмента, которые берет в руку учащийся. Процесс энергичного динамичного рисования необходимо материализовать активными линиями мягкими карандашами (от М3 до М5). Твердыми карандашами рисовать не рекомендуется.

В изобразительных искусствах велика роль линии. При обучении студентов особое внимание уделяется линейно-конструктивному рисунку, а точнее – линии. На начальной стадии обучения немаловажной задачей в процессе изображения той или иной постановки является рисование больше линией с ее переменными возможностями, чем тоном. Тональный живописный рисунок в художественных произведениях свойственен технике художника-станковиста. Обучение же студентов, изучающих проектирование средового пространства, преимущественно обращено на освоение правил линейного, а не живописного – станкового рисования. При этом желательно, чтобы линии, означающие основные объемы рисуемого объекта или предмета, проводились не импульсивно рваными, проложенными несколько раз в одном направлении, напоминающими штриховку, они должны проводиться продленными от одной зрительно установленной точки к другой. В случае, когда линия, проложенная одним движением, не угадана по месту, рядом проводится другая, уточняющая искомое изображение. Такое рисование способствует увидеть изображаемый предмет более целостным. А, следовательно, значительно быстрее осмыслить его. Плановое последовательное обучение линейному рисунку вырабатывает у будущего специалиста оперативную «технику собеседования» с оппонентом-заказчиком. Быстрый и энергичный рисунок должен быть синхронным с речью дизайнера. Такой рисунок указывает на высокую профессиональную подготовленность специалиста.

Как известно, рисовальное искусство обладает многообразием техник. Техники обычно подразделяются на «сухие» и «мокрые». К «сухим» относятся различные карандаши, уголь, сангина, мел, пастель. «Мокрый» – рисунок кистью в технике сепии, туши, мокрого соуса, акварели, гуаши. В «сухой» технике чаще всего преобладает линейный рисунок. «Мокрая» техника дает возможность работать пятном.

ЗАДАНИЕ 1

НАТЮРМОРТ

Натюрморт состоит из трех гипсовых крупных геометрической формы предметов (на выбор: конус, цилиндр, пирамида, призма, шар, розетка) с обязательным включением куба на фоне светлых драпировок, которыми застилаются и завешиваются горизонтальная и вертикальная поверхности подиума. Освещение традиционно академическое. Источник света располагается над натюрмортом сверху и спереди под 45 градусов.

Прежде чем рисовать предметы, следует внимательно разобраться в строении их 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 будет выглядеть бесформенным. Без выявления конструктивной основы предмета, как бы искусно ни была передана светотень, на рисунке объемная форма не получится. Применить легкую штриховку на переднем плане главного предмета, т.е. минимум штриховки. Штриховка должна укладываться на предмете по его форме. При таком техническом приеме штрихи выявляют наиболее реально объем или плоскость рисуемого предмета. Хаотичное нанесение штрихов не дает желаемого результата.

Что касается нанесения тона на рисунок, то если после штриховки первым слоем не достигнута необходимая плотность тона, под незначительным углом наносится второй слой. Небольшим изменением угла поворота штрихов следующих (слоев) можно добиться необходимой тональной плотности, вплоть до естественной тональной возможности карандаша. Например, выстраивая собственную тень на шаре или на предмете сложной формы, следует знать, что если штрихи нанесены перпендикулярно, поперек ниже находящихся штрихов, то мы получим созданную штрихами решетку. Как известно, графически сотворенная перпендикулярно пересекающимися линиями тональная штриховка-решетка зрительно читается как плоскость, а значит, мы не добьемся успеха. Вышеуказанный метод штриховки (решетка) не способствует передаче желаемого объема. Рекомендуется при рисовании правильно держать

карандаш. Широко пользоваться ластиком, разрезав его по диагонали, использовать заостренный конец как карандаш.

Материал: мягкий карандаш (М3-М5).

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 2

ЛИНЕЙНЫЙ РИСУНОК ВАЗ (эллипсы)

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

На фоне рисунков ваз-копий меньшего размера в разных ракурсах композиционно расположить рисунок большой вазы. 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. Возможна очень легкая штриховка для выявления некоторой объемности.

Цель состоит в обучении студентов умению точной прорисовки эллипсов с последующей реализацией навыков на заданиях по рисунку и при выполнении круглых элементов в перспективе например, интерьерного пространства на курсовых проектных заданиях.

Материал: мягкий карандаш (3М-5М).

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 3

НАТЮРМОРТ (линейный)

Подиум застилается драпировкой, на котором формируется натюрморт из трех предметов несложной формы. Один из предметов – швейная машинка или какой-нибудь предмет индустриального производства. Освещение традиционно академическое.

При выполнении второго задания, опираясь на ранее приобретенные знания и умения, на третьем ставится более сложная задача. Рисунок выполняется линейной графикой. Постараться тщательно его построить. Главным образом прорисовать конструктивную суть каждого предмета, их пластическую взаимосвязь. Особое внимание придается рисованию линий с учетом их тональной градации, их плотности, т.е. необходимо зримо построить плановость. Учесть прорисовку уходящих линий в пространство, определяющих форму предмета на первом плане по отношению к другим

планам, находящимся в перспективе. Следует напомнить значение карандашной линии. Старайтесь учить студентов проводить линию одним движением. При этом нажимом на карандаш тонально регулировать след от графита. С приближением к дальней точке в перспективе след от грифа уменьшается, сходя почти на нет. Без учета сторон и ребер, скрытых от глаз, не рекомендуется изображать только видимые стороны предметов. Рисовать предметы как бы прозрачными с видимым конструктивным построением.

Материал: мягкий карандаш (3М-5М).
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 4

НАТЮРМОРТ (тональный)

В сравнении с предыдущим заданием постановка усложняется. При ярком освещении на подиум ставятся три крупных предмета (обязательно разной тональности) и свернутый в цилиндр лист картона или бумаги.

В этом учебном задании следует обратить внимание на тщательную проработку тональности с активным выявлением формы предметов, до суперреальной передачи фактуры, света и тени, с максимальным выявлением их материальности. Невзирая на тональную разницу реквизита, изображение осуществляется в едином тональном решении. Рисунок должен выполняться размашистым, широким штрихом, присущим выполнению этого задания (см. слайд – рис. Родченко).

Что касается нанесения тона на рисунок. Если после штриховки первым слоем не достигнута необходимая плотность тона, то под незначительным углом наносится второй слой. Небольшим изменением угла поворота следующих штрихов (слоев) можно добиться необходимой тональной плотности вплоть до естественной тональной возможности карандаша. Например, выстраивая собственную тень на шаре или на предмете сложной формы, следует знать, что если штрихи нанесены перпендикулярно, поперек ниже находящихся штрихов, то мы получим созданную штрихами решетку. Такая штриховка зрительно читается как плоскость, а значит, мы не добьемся успеха. Вышеуказанный метод штриховки (решетка) не способствует передаче желаемого объема. Рекомендуется при рисовании правильно держать карандаш. Широко пользоваться ластиком, разрезав его по диагонали, используя заостренный конец как карандаш.

Материал: мягкий карандаш (5М-7М).
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 5

РИСУНОК ВАЗЫ

Объектом задания предлагается несложной формы ваза. Вне зависимости от ее цвета или тона рисунок должен ориентировать студентов на максимальную возможность использования тона графита карандаша (от 5М до 8М). Освещение резкое – сбоку и сзади, создающее длинную падающую тень перед вазой. Освещенная часть вазы – белая бумага. Задача состоит в передаче максимального выявления формы вазы. Падающая и собственная тени – предел тона карандаша. Помимо этого, в окружении крупно нарисованной вазы закомпоновать еще две вазы меньшего размера в линейной графике без тона. Провести анализ их формы при помощи изображения секущей, прозрачной, вертикальной плоскостей на одной вазе и горизонтальной – на другой.

Материал: мягкий карандаш.

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 6

РИСУНОК (обрубковка)

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

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

При рисовании головы особому вниманию подлежит изучение закономерности построения линейной и пространственной перспектив. Как линиями, так и тоном стараться выдерживать передний и последующие планы. С удалением обрубковки от источника света, освещенные и теневые плоскости необходимо точнее распределять в глубину.

Материал: мягкий карандаш (3М-5М).

Количество часов – 20.

Итого за семестр 128 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 выше уровня глаз, сидящего человека, ставится анатомическая гипсовая голова. Освещение традиционное. Причем наиболее правильное освещение, 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 от экрана, учащиеся излишне затемняют рисунок, а следовательно, не достаточно прорабатывают формы в затемненной ее части. Рисунок анатомической головы выполняется на формате листа размером А-2.

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.

Изучая рисунок анатомической головы, студенты осваивают ее костную основу, а также мышцы, формирующие ее объем. Рисуя голову, учащимся следует постоянно соблюдать композиционные закономерности при расположении рисунка на листе, не забывая о ее освещенности и т.п.

При рисовании анатомической головы ставится цель: изобразить ее в классической академической манере. Это, по сути, процесс вдумчивого тщательного изучения строения головы человека с запоминанием формы и пластики мышц для последующих работ над портретом.

Материал: карандаш.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 8

РИСУНОК ГИПСОВОЙ РИМСКОЙ АНТИЧНОЙ ГОЛОВЫ

Знакомство с формами и особенностями пластики головы целесообразно начинать с рисунка античных римских образцов, красота построения которых дает основу более глубокого их изучения. В начальном обучении начинающего художника, рисунок античной головы является неповторимым необходимым и обязательным академическим «тренажером». Известно, что и зрелые мастера в своем творчестве часто обращаются к великолепным образцам рисунков античных голов.

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

При рисовании гипсовой головы следует придерживаться следующей последовательности:

1-я стадия: начинается рисунок с прорисовки овала головы и профильной линии, проходящей через середину лба, переносицы, оси основания носа и подбородка. Определяется направление шеи, ее поворот. Намечаются линии глаз, надбровных дуг, нижнего основания носа и разреза губ, линия основания ушей. Как правило, линия глаз намечается посередине овала головы и делит ее пополам. При наклоненной вниз голове, указанные линии наносятся в виде выгнутых вниз, а при поднятой вверх голове, линии прогибаются вверх. Не рисуются линии горизонтально, поскольку лицевая часть головы смотрится как расположенная на плоскости, т. е. лицевая часть головы рисуется объемной, но не плоской. Она округлой формы.

2-я стадия: наносятся конструктивные пункты деталей головы: переносицы, подбородка, носа, глаз, губ, скуловых костей, надбровных дуг, челюстей, лба, ушей, теменных бугров. Все парные опорные точки головы наносятся с учетом пропорций и движения.

3-я стадия: Проводится анализ ошибок. Уточняется прорисовка общей формы и деталей головы.

4-я стадия: Осуществляется построение собственных теней.

5-я стадия: Ведется отработка нюансов и тональных переходов в тенях и на свете. Рисующий должен прочувствовать сам материал – гипс и промоделировать его свето-теневую, богатую рефлексам характеристику. Голова komponуется в размер листа без фона.

Материал: твердый и мягкий карандаш.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 9

ЧЕРЕП ЧЕЛОВЕКА

Череп человека рисуется без драпировок, при умеренном освещении, выявляющем 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 черепа в трех ракурсах: фас, профиль, три четверти.

В композицию листа входит свободное размещение черепов в разных ракурсах различного размера. Желательно, чтобы студенты при рисовании ни размерами, ни расположением черепов на листе не повторялись, чтобы при выполнении задания проявлялась авторская индивидуальность. При этом основное внимание уделяется построению черепов, их компоновке на плоскости листа.

Цель: разнообразно варьируя падающими тенями от черепов в фантазийном пространстве, организованном архитектурными элементами или геометрическими телами, создать структурно красивую и целостную 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 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: обучение студентов навыкам абстрагирования на основе реального объекта, его трансформации в декоративную композицию. Выявление у студентов способности к поиску неожиданных решений. Умение выбирать лучший вариант из предложенных эскизных рисунков. Мыслить ассоциативно. На примере настоящего задания умение развивать перспективные пластические находки идей.

В задание также включается знакомство со спецификой и особенностями применяемого материала, с его обработкой и технологическими возможностями, поскольку выбор материала влияет на характер предлагаемой пластики, содержит присущую ему выразительность. Параллельно с выполнением задания изучаются и анализируются репродукции с произведений мастеров, выполненные различными техниками.

Конечная цель задания – создание монументального образа «Череп человека», максимально удаленного от правдоподобия, но сохраняющего достоверность 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.

Материал: гуашь, темпера, аэрограф.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 10

АНАТОМИЧЕСКАЯ ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА

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

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 и листе-картоне), 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 (экорше)

На примере экорше заданием предусматривается изучение фигуры человека с дальнейшей ориентацией на изображение рисунков живой натуры. В процессе работы над академическим тональным рисунком главное внимание уделяется 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. На этой стадии рисования необходимо не забывать о задачах, касающихся 2-го

листа: декоративность, ритмичность, пластическая выразительность, условность, которые будут обязательными в процессе трансформации фигуры стрельца в витражную композицию.

После завершения академических задач на рисунке экорше студенты приступают к переводу на 2-й лист – картон.

Материал: карандаш.
Количество часов – 20.

2-й лист (2-я стадия)

Промежуточный лист – картон для работы над витражом

На этом этапе рисования студенты одновременно знакомятся с технологией изготовления витража, его спецификой, требованиями и ограничениями. Параллельно анализируются и обсуждаются репродукции витражей разных эпох и стилей. Предлагается в эскизной форме разработать ряд рисунков будущего витража. В зависимости от ракурса, композиционного расположения фигуры и сопутствующего фонового рисунка из предложенных эскизных вариантов выбирается наиболее выгодный. В рисунке выбранного варианта подчеркнуто важным является содержательная и пластическая организация плоскости витража, в которую вписывается фигура стрельца.

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 раскрытия стекла. Не исключается внимание к рациональной прорисовке контура межстекольных соединений и спаек. Конкретизируется непосредственная связь с приемлемой технологией, например переплета рамы оконного проема с членениями стекол витража на эстетически соразмерные блоки. Ширина (толщина) контурного рисунка фигуры и оконного переплета могут доминировать по отношению к ширине (толщине) межстекольных перегородок.

Что же касается композиционной организации фона вокруг фигуры, то фон может быть разнообразным, выполняется на усмотрение студентов. Авторы вольны обратиться к любому содержанию сюжета, органично увязанному с рисунком фигуры. Второй лист на просмотр не вывешивается.

Материал: карандаш. При разработке эскизов желателен 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 предоставляется возможность самостоятельно выбрать цветовую гамму, которая может быть смешанной, холодной или теплой. Определение цвета преимущественно зависит от идеи, которую авторы желают выразить в курсовой работе

Одновременно преподаватель, опираясь на ассоциативные мыслительные творческие возможности учащихся, помогает им разобраться, какое место занимают цвет-доминанта и цвета-аккомпаниаторы в колористической структуре витража, помогает в разработке цветных вариантов с самостоятельным решением искомой цветовой композиции. 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 структуре витража.

Материал: гуашь, темпера,
акварель, тушь.

Количество часов – 20.

Итого за семестр 136 часов.

ЗАДАНИЯ II КУРСА, 3-го СЕМЕСТРА

Наряду с реализацией учебных задач, касающихся академического и спецрисунка, как во 2-м, так и в 3-м семестре студенты выполняют курсовые задания, которые планомерно подводят их к осуществлению главной цели научить рисовать фигуру человека.

Суть рисования заключается в неповторимости арсенала самых сложных пластически совершенных и красивых форм.

ЗАДАНИЕ 11

НАТЮРМОРТ В ДВА ТОНА

На подиуме составляется натюрморт из трех предметов, разных по размеру, силуэту, материалу и фактуре. 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 острым 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 должен построить графически согласованную композицию в стиле минимализма. Тонально по массам распределить: количество черного и белого, декоративность, ритм, соподчиненность пятен-площадей с обязательной гармонизацией между собой. При этом в процессе рисования постоянно прослеживать композиционную целостность рисунка.

Материал: карандаш, тушь.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 12

НАТЮРМОРТ (трансформация – кубизм)

Натюрморт на фоне светлой драпировки состоит из 4 – 5 предметов, разнохарактерных по форме, размерам и материалу. Освещение традиционно академическое.

Студентам предстоит выполнить три тематически и графически взаимосвязанных листа. Все работы выдерживаются в едином графическом стиле, а также изображаются единым графическим материалом, выбранным по желанию каждым студентом. Из применяемых материалов могут быть сангина, соус, гуашь, акварель, пастель и т.п.

1-й лист

На 1-м листе выполняется академический тональный рисунок с акцентом на выявление формы реквизита.

Данное курсовое задание отличается тем, что при изображении натюрморта в художественных целях имеется возможность менять местами предметы, сдвигать, уменьшать или увеличивать их, а также местоположение и характер складок у драпировки, корректировать перспективу, улучшая этим композицию листа. В момент изображения натюрморта прежде всего увидеть, а затем выявить объемность и материальность формы каждого предмета, не забывая графически подчеркнуть их конструктивную особенность. Взвешенно решить рисунок в тоне. При работе каким-либо графическим материалом желательно реализовать различные графические изобразительные приемы.

Материал: на выбор из
вышеперечисленных.
Количество часов – 20

2-й лист

«Аналитический кубизм»

На 2-м листе изображается натюрморт другого порядка. Композиция 2-го листа, трансформируясь в условный стиль «академического кубизма», должна претендовать на декоративность. Если 1-й лист – это традиционно академический рисунок, на котором реквизит построен по правилам линейной перспективы, то на 2-м листе перспектива игнорируется и на арену вступает построение по законам, заимствованным у кубизма. В произведениях кубизма пространство неприемлемо, оно как бы сжимается в плоскость, подобно рельефу. В его пространстве происходит пересмотр реальных форм предметов, которые преобразовываются в условные формальные изображения с обязательной перекомпоновкой местоположений в листе. Создается условная декоративная композиция из формально изображенных предметов, но визуально напоминающих себя. При этом, наряду с проводимой трансформацией предметов в формальную композицию, студентам предстоит трактовать изображение натюрморта, как будто он одновременно рассматривается с многих точек зрения, что позволяют рассматривать каждый предмет с разных сторон. Будто бы наблюдающий рассматривает предметы с разных сторон, выделяя на каждого свое время. Рассматривает и анализирует каждую грань предмета (вводится как бы четвертое измерение – время). При этом происходит осмысление совмещения видов проекций предметов, а следовательно, и их изображение сверху, снизу, сбоку.

Как видим, время органично входит в структуру кубистического произведения, диктует свои условия. В этом особенность произведений кубизма. Чтобы изображение структурно композиционно развивалось по правилам кубистического подхода, оно не строится в глубину, в то же время должно быть скульптурно убедительным и визуально осязаемым. Выполняя данное курсовое задание, студентам рекомендуется сначала разработать пакет эскизных вариантов в виде композиционных идей, из которых выбирается лучший вариант и после согласования с преподавателем этот вариант переводится на формат 2-го листа. В итоге завершенная декоративно формальная композиция при кажущейся раздробленности и измельченности форм изображаемых предметов должна отразить в своей структуре сгармонизированность и целостность. При четком и выверенном графическом изображении предметов геометрической формы присутствие цвета должно быть сдержанным.

Материал: тот же, что и на 1-м листе.

Количество часов – 20.

3-й лист

«Решетка»

Курсовое задание начинается с обращения студентов к рисунку, выполненному на 1-м листе, с тем чтобы, из имеющихся предметов

натюрморта, создать иную композицию, преобразованную в металлическую декоративную решетку. Перед началом выполнения ряда эскизов преподаватель знакомит студентов с технологиями изготовления решетки. Объясняет, какими могут быть конструктивные узлы соединения деталей между собой, при сварке, ковке, или механическом соединении заклепками, прихватками. Как правило, ее детали изготавливаются из металлических прутков, полос, ковкой, протяжкой или литьем. Они могут иметь разные сечения: круглое, квадратное, овальное, прямоугольное и т.д. Студентам предлагается выбрать один из технологических приемов соединения деталей между собой и выполнить им решетку. Рисунок решетки преимущественно должен быть ориентированным на вертикальное изображение элементов и композиционно быть вписанным в более утолщенную раму. Не забывать, что, перечисленные технологические узлы изображаются на приемлемом декоративном уровне.

При прорисовке элементов искомой композиции студенты должны предостерегаться от проявления натурализации. Продумывается также привязка решетки к месту монтажа, например в интерьере или экстерьере для оконного, дверного или другого проема. Она может быть и фрагментом или звеном ограды. Третий лист выполняется так же, как и первых два, в едином колористическом ключе.

Материал: тот же.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 13

ПОРТРЕТ (пожилого мужчины или женщины)

Академический рисунок головы предстает перед учащимися в формате решения всех задач и требований, которые предъявляются к учебному рисунку и прежде всего к выверенной композиции на листе. Выполнение рисунка живой головы нацеливает студентов на освоение наиболее пластично обобщенных ее форм.

Голова старика (или старухи) – обычная академическая постановка. На подиум ставится стул, на который в свободной позе садится пожилой человек. Освещение устанавливается так, чтобы падающая тень от носа не касалась верхней линии губы. С противоположной стороны устанавливается экран.

Рисунок головы пожилого человека – задание на умение передать специфическую характеристику формы головы с выявлением анатомических возрастных изменений. Рекомендуются натурщик с выразительными и анатомически четко обозначенными лицевыми элементами. Следует тщательно проследить прорисовку конструкции черепа и структурную пластику его покрывающих мышц. Особому вниманию подлежит выполнение

закономерности построения линейной и пространственной перспектив. Как линиями, так и тоном выдерживать передний и последующие планы. С удалением деталей головы от источника света точнее распределять освещенные части и тени в глубину. Стараться изображать голову пожилого человека более графично (линиями), чем живописно (пятном). Аналогами могут служить рисунки портретов и, в частности, портрет матери немецкого художника Дюрера. Рисунок выполняется без фона и на формате листа размером А-2.

Материал: мягкий карандаш.
Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 14

ПОЯСНОЙ ПОРТРЕТ

На подиуме в удобной позе усаживается на стул натурщик мужчина с хорошо выраженной мускулатурой. Освещение академическое.

Ранее пройденная учебная практика рисования головы в данном задании значительно усложняется осуществлением органичной связи головы с туловищем через соединительную составляющую – шею и далее грудную часть с плечевым поясом. Весь комплекс сложных объемов конструктивно и пластически, не нарушая пропорций, согласовывать между собой. Очень важно соотнести, правильно распределить тональность, которая зависит от освещенности натуры. Рисунок поясного портрета выполняется без фона, с композиционно плотным размещением в листе. При не ярко выраженной штриховке (больше применять линию) стараться дугообразными штрихами выявлять округлость объемных форм. Изображать поясной портрет более графично, чем тонально. Стараться рисунок не чернить. Линии не должны быть одинаковыми по толщине и тональности. На освещенной форме линии изображаются тонкими, а в теневых участках – широкими и более темными. С удалением от источника света линии и тон смягчаются, рисуются менее контрастно.

Материал: карандаш.
Количество часов – 24

Итого за семестр 128 часов.

ЗАДАНИЯ II КУРСА, 4-го СЕМЕСТРА

В предстоящих семестровых заданиях предполагается последовательный переход рисования из области академического в область иного специализированного обучения рисунку. Рисунку, который содержательно обращен на развитие у студентов фантазийного и изобретательского мышления.

Цель: научить студентов творчески преобразовывать, трансформировать натурную форму предметов или объектов в декоративные пластико-ритмические композиции. При этом также научить различным техническим приемам и изобразительным манерам.

ЗАДАНИЕ 15

РИСУНОК – ТОРС ВЕНЕРЫ

На высокую подставку ставится гипсовый торс Венеры, за ним с подставки свисает темная, богатая складками драпировка. Рекомендуются рядом с торсом положить черный предмет небольшого размера, который будет задавать общее тональное решение курсовой работы. Устанавливается экран. Направленность освещения под 45 градусов.

Постановка еще раз дает возможность через рисунок торса Венеры прочувствовать эпоху античности. Заданием предусматривается выполнение рисунка в академической трактовке техникой (мокрый) соус. Рисунок соусом позволяет раскрыть возможности, осознать и построить локальную форму античной фигуры, а также продемонстрировать мастерство в передаче материала – прозрачности и белизны гипса в сочетании с плотной фактурой рельефных складок драпировки. После завершения рисунка контрастными линиями 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 изображаются намного 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 необходимой белизны и прозрачности, присущей гипсу. Выявление белых поверхностей на торсе осуществляется стиранием (снятием слоя соуса) с поверхности листа острым концом ластика. Ластиком с заостренным концом обычно пользуются, как карандашом. 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.

Цель: суть рисунка состоит в гармоничном сопоставлении черного и белого, в показе разницы текстуры материалов и их плотности. При этом, конечно, изображение натюрморта следует выполнять, подчиняясь правилам академического рисунка.

Материал: (мокрый) соус, черный карандаш,
ластик с острым кончиком.
Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 16

РИСУНОК ОБНАЖЕННОЙ НАТУРЫ

На подиуме обнаженная натура, опирающаяся на одну ногу. Для оптимального изображения натуры она ставится 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: проникнуть в суть формы человеческого тела, усвоить 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 делается 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). Следует также 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 подчеркнуть в рисунке движение и энергию изображаемой натуры.

Линейно-конструктивный рисунок первого этапа 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, то есть 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 (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 17

ДАМА В ШЛЯПЕ

На подиуме на стул усаживается дама, на голове которой темная шляпа с большими полями. Освещение академическое. Направлено так, чтобы выявились объемы лицевой части портрета.

Портрет дамы в шляпе рисуется так, чтобы на последующих листах его формы трактовать предлагаемым модулем квадратной формы. Задачей определена цель: расширить у студентов круг знаний и умений, касающихся преобразования натурального изображения в целевой художественный образ. В настоящем задании преобразованию подлежит портретное изображение дамы в шляпе. Задание выполняется на трех листах, изображение на которых создается как стилистически целостная композиция.

1-й лист (1-я стадия)

Учебное задание начинается с изучения портрета, т.е. с изображения реального академически проработанного тонального рисунка. Прежде всего портрет рисуется довольно крупным, поскольку на большом размере изображаемого портрета можно выявить формы лица принятым модулем (квадрат 9х9 мм). Поэтому лицевая часть портрета рисуется предельно увеличенной. Поля шляпы изображаются значительно уходящими за края планшета. При невыполнении выше изложенного условия на следующих листах удача не предвидится. Как видим, в изображении портрета особое внимание уделяется композиции, выстроенной на листе квадратным модулем.

Материал: карандаш.
Количество часов – 24.

2-й лист (2-я стадия)

На 2-м листе повторяется рисунок портрета с 1-го листа, на который карандашом наносится сетка с ячейками 10х10 мм. Затем в левом нижнем углу планшета рисуют вертикально два ряда квадратов 30х30 мм, по три квадрата в каждом ряду, с расстоянием между ними 5 мм. Их выкрашивают цветом, «благозвучным» колориту и тональности портрета, находящегося под нанесенной карандашом сеткой. Один вертикальный ряд квадратов выкрашивается цветом холодного колорита, другой – теплого. Каждый цвет из двух рядов должен иметь три тона, от темного к светлому (растяжка). Тона в ячейках подгоняются под соответствующие тона на первом портретном рисунке. Цветовая палитра квадратов утверждается преподавателем. Триаду квадратов теплого цвета изображают светлее холодной.

Материал: уголь, сангина, пастель.
Количество часов – 20.

3-й лист (3-я стадия)

Для изготовления цветного мозаичного портрета необходимо перенести сетчатую подоснову со 2-го листа на 3-й. Затем берутся листы плотной бумаги и выкрашиваются в колористическую гамму, созданную в двух вертикальных рядах 2-го листа, рекомендованную преподавателем. Она должна точно соответствовать тональности черно-белого рисунка, выполненного на 2-м листе. Из заготовленных цветных листов бумаги вырезаются квадратики 9х9 мм. И затем планшет выклеивается квадратиками, при этом полутени, собственные и падающие тени – холодного цвета, а освещенные поверхности портрета – теплого. При разумной наклейке правильно подобранными по цвету квадратиками на портрете решаются тени, полутени и светлые поверхности. Фон на планшете обязательно выклеивается белыми квадратиками.

Материал: цветная и белая бумага.
Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 18

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 переоплотить облик обычной кеды в декоративное графическое изображение. После утвержденной преподавателем разработки варианта принятую декоративную композицию студенты переводят на плоскость листа. Изображенное курсовое задание выполняется линейной графикой яркими, сгармонизированными цветными графическими материалами.

Цель: расширить круг знаний и умений, касающийся выполнения процесса преобразования натурального изображения в целевой образ художественно-орнаментального характера.

Материал: фломастеры, маркеры.
Количество часов – 20.

Итого за семестр 136 часов.

ЗАДАНИЯ III КУРСА, 5-го СЕМЕСТРА

ЗАДАНИЕ 19

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». На примерах архитектуры готических средневековых культовых зданий.

Перед началом рисования преподаватель проводит беседу о готическом стиле и его особенностях.

К выполнению задания не привлекаются интерьерные формы и графические начертания готических шрифтов. Скорее всего, здесь привлекаются внешние, устремленные вверх архитектурные формы. В процессе выполнения курсового задания, предлагаемые архитектурные натурные формы

должны быть преобразованы в придуманную, иную графическую изобразительно-декоративную композицию.

1-й лист (1-я стадия – 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 45 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 (2-я стадия)

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

Материал: гуашь.
Количество часов – 16.

ЗАДАНИЕ 20

НАТЮРМОРТ ИЗ ДРАПИРОВОК

Постановка состоит из двух хорошо освещенных драпировок (светлой и темной) и одного небольшого размера предмета вертикальной ориентации: например, сосуд, бутылка. Темная драпировка изготовлена из грубой ткани, другая, белая, – из легкой блестящей ткани. По занимаемой площади драпировки не одинаковые. Темная примерно в полтора раза больше. Дополнительному предмету вертикальной ориентации с блестящей поверхностью найти место, поддерживающее композиционный замысел. Осветить светом постановку сбоку.

В постановочном натюрморте активно тщательной проработкой выявить характер складок. Особому вниманию подлежит прорисовка складок с

выявлением их структуры, доведенных рисунком до графической декоративности. Выявить характерную материальность грубой и легкой ткани. При этом не забывать о разнице пространственного изображения натюрморта на переднем и заднем планах.

Материал: произвольный.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 21

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, такой разворот стула, в котором расстояние между самой приближенной и самой удаленной частями должно быть 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 красивой этикеткой. Бутылка изображается в любой части листа, в вертикальном положении, как предмет, уравнивающий композицию.

Наиболее приближенная к студентам часть стула и реквизита 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 выполняется акварелью или мокрым соусом тональная проработка изображения натюрморта (растяжка). Далее форма предметов натюрморта отрабатывается графическим приемом – штриховкой пером с тушью.

Основная цель: изобразительными средствами до иллюзорности выявить воздушную перспективу.

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

ЗАДАНИЕ 22

ЖЕНСКИЙ ПОЯСНОЙ ПОРТРЕТ

В достаточно глубокое пространство интерьера около античной капители, задрапированной 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 23

ОДЕТАЯ ЖЕНСКАЯ ФИГУРА

На подиуме женская фигура в красивой одежде бело-серого тона с опорой на одну 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. обнаженную. И только после изображения анатомических особенностей фигуры, ее конструкции, пластического характера форм тела осуществляется прорисовка ее одежды. К завершению курсового задания необходимо четко следить за изображением складок одежды, которые, облекая форму тела, также выявляют ее тектоническую особенность. Раскрыть богатство рисунка в более линейной технике, не увлекаясь тушевкой.

Материал: произвольный.

Количество часов – 24.

Итого за семестр 128 часов.

ЗАДАНИЯ III КУРСА, 4-го СЕМЕСТРА

ЗАДАНИЕ 24

КОМПОЗИЦИЯ (дерево в пространстве)

В очередном курсовом задании студентам предстоит особенно остро проявить ранее полученные творческие навыки и реализовать их в изображаемой вымышленной декоративной композиции. Изобразить графическими средствами визуально глубоко погруженную пространственную перспективу, основным компонентом которой является объемное декоративное дерево. Дерево в «компании» с виртуальными плоскостями или отдельно взятой плоскостью различной конфигурации, геометрического происхождения (не более трех), которые уходят в перспективу утрированного пространства. Они и являются пространственным фоном, его продолжением в перспективу, в который активно внедряется изображение объемного дерева. Ствол и ветви дерева изображаются без кроны в резком ракурсе, то есть снизу.

Студентам определена цель: изобразить графически четкую декоративно-преобразовательную композицию в контрастных черно-белых тонах. Максимально плотно скомпоновать композицию в листе – необходимое условие, которое ставится перед студентами в завершенной декоративно-графической композиции.

Материал: произвольный.

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 25

ОБНАЖЕННАЯ МУЖСКАЯ НАТУРА

На подиуме устанавливается низкое сиденье, на которое спиной к рисующим в сложном ракурсе, с опорной палкой в руке сидит обнаженный натурщик, освещенный сверху источником света. Кисть руки натурщика на палке находится на высоте, приближенной к уровню его головы.

Перед началом рисования студентам предстоит найти удачную точку зрения, с тем чтобы увидеть богатство ракурса, чтобы в рисунке максимально выявить движение, динамику сидящего натурщика. При этом композиционно плотно вписать рисунок в самые края листа. Тщательно проработать скелетную и мышечную структуры фигуры натурщика с условным усилением пространственности в изображаемом рисунке. Задание выполняется энергично, без фона.

Материал: мокрый и сухой соус, сангина, уголь, ретушь, карандаш (8М).

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 26

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 выведением 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 удачно выбранный ракурс в увеличенном размере, значительно выходящем за пределы формата листа.

Оптимальное изображение – лицевая часть портрета. Такой рисунок обеспечивает лучшее выполнение непростого курсового задания. Задание выполняется на двух листах.

1-й лист (1-я стадия)

В резком ракурсе, в академической трактовке рисуется в необычном увеличенном масштабе выразительный мужской портрет. Приступив к выполнению такого задания, следует учесть особенность компоновки непредвиденного масштаба головы натурщика на стандартном листе. Голова изображается значительно крупнее, чем лист, т.е. ее абрис выходит далеко за границы листа. При этом если голова натурщика находится в повороте по отношению к рисующему (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.

2-й лист (2-я стадия)

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 за пределы листа частями лица. На созданном рисунке не должна явно узнаваться голова. Графическое изображение портрета должно нести некую декоративно-преобразовательную условность и представлять собой колористически собранную, сгармонизированную гамму пятен, лишь напоминающих части головы. И все же это – голова.

Материал: темпера, гуашь.

Количество часов – 16.

ЗАДАНИЕ 27

ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА (с листа)

На подиум ставится натурщик в развороте (барочная постанровка), т.е. ось его плечевого пояса в виде сверху должна быть развернута в противоположном

направлении по отношению к оси таза. Освещение академическое. Необходимо установить экран, смягчающий теневую сторону фигуры натурщика.

Рисунок плотно размещается в листе. Легкими ориентированными линиями ведется поиск пропорций, уточняется характер движения, точность постановки натуры на опорную ногу. Затем можно приступить к рисунку, который выполняется следующим графическим приемом. Берется стандартный лист обычной писчей бумаги, прикладывается к листу, на который предварительно были нанесены легкие линии или засечки, определяющие основные пропорции и объемы натуры. Далее лист писчей бумаги водится 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 28

РИСУНОК РАСТЕНИЯ

На подиуме устанавливается значительного размера букет, набранный из веток, листьев и искусственных цветов. Освещение традиционно академическое.

Учебное задание состоит из растений и горшков или кашпо, которое является лишь мотивацией для создания графически выразительной композиции с переводом в творческую фантазийную трансформацию.

Разрабатывается плотно заполненный лист рисунком растения или растениями в условной графической красивой манере. Горшки или кашпо на плоскости листа играют очень условную, можно сказать виртуальную роль. Их расположение произвольное, не связанное с растением. Могут выглядеть как пятна геометрической формы.

Цель: следует найти в этом затейливом спектакле условный формализованный графический ход приобщения форм горшков или кашпо различной конфигурации с природными формами преобразованного растения. Курсовая работа выполняется в черно-белой графике на одном листе, в две стадии.

Стадия 1-я – поиск композиции.

Материал: карандаш.

Количество часов – 12.

Стадия 2-я – выполнение декоративно-преобразовательной композиции начисто.

Материал: гуашь тушь (перо), темпера, акварель и др.
Количество часов – 16.

Итого за семестр 136 часов.

ЗАДАНИЯ IV КУРСА, 7 -го СЕМЕСТРА

ЗАДАНИЕ 29

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 – 16.

ЗАДАНИЕ 30

КОМПОЗИЦИЯ «КАМЕННЫЙ КОНСТРУКТИВ»

Заданием предусмотрено графическое изображение инсталляции, сооруженной из каменных глыб, глыб известняка, песчаника, мрамора и так далее. Создать монументальную композицию, выявляющую специфику материала, его тектоническую особенность, мощь, тяжесть. Каменный конструктив выполняется двумя стадиями.

1-я стадия – поиск композиции.

Материал: карандаш.
Количество часов – 16.

2-я стадия

Выдержать общую композицию с условием распределения центра тяжести. Глыбы рисуются мощными. Для масштабности конструктива рисуется условно фигура человека.

Материал: произвольный.
Количество часов – 16.

ЗАДАНИЕ 31

ГРАФИЧЕСКАЯ АБСТРАКТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Наряду с освоением академического рисунка и многочисленных набросков композиций формалистических трактовок, в данном случае, ставится целью обратиться к возможности изобразить на плоскости листа графическую линейную декоративную абстрактную композицию техникой «коллаж».

На планшет наклеивается черная матовая пленка оракал, допускается также черная бумага или ватман, окрашенный черной гуашью или темперой. Перед выполнением задания учащимся следует сделать ряд эскизов, из которых лучший переводится на планшет и на черном фоне белыми линиями, вырезанными из матовой плёнки, выклеивается требуемая композиция. Она составлена только из кривых или прямых линий различной ширины. Воедино с линиями должны сочетаться, как их продолжение, мелкие геометрические фигурки (рисованные линиями квадрат, кружок и т.д.), играющие роль украшения, чуть ли не орнамента. В графическую структуру рисунка одновременно вводится пленка красного цвета, в количестве 5% от общей

площади планшета, как акцентирующий цвет, которым активизируют выразительность абстрактной композиции.

С первых эскизов и до завершения работы главным требованием остается поиск замкнутой композиции, т.е. не выходящей структурным построением за границы листа, с четким определенным визуальным центром, с выявлением главного и второстепенного.

Материал: самоклеящаяся пленка оракал, гуашь, темпера
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 второй стадии курсового задания, студенты должны выполнить ряд эскизных вариантов, с тем чтобы из них задействовать базовый.

Материал: карандаш.
Количество часов – 8.

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, выстраивают объемные предметы на плоской поверхности листа, создавая требуемый рельеф.

Материал: карандаш.
Количество часов – 12.

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.
Итого за семестр 112 часов.

Всего количество заданий – 32.

Фролов Олег Петрович

РИСУНОК

Дизайн среды

*Учебно-методическое пособие
для преподавателей*

Подписано в печать Формат 60x90 1/8 Бумага газетная. Печать трафаретная.
Уч. изд. л. 4,1. 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