Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО» Гуманитарно-педагогическая академия

Экономико-гуманитарный колледж

Методические рекомендации по дисциплине Рисунок и проектная графика

Специальность **54.02.05 Живопись (по видам)**

СОДЕРЖАНИЕ:

Пояснительная записка…….……...3

Содержание работы……..5

Учет и оценка результатов работы…….……51

Список рекомендованной литературы……...……53

Пояснительная записка

Методические указания по выполнению практических занятий предназначены для проведения практических занятий по учебной дисциплине Рисунок и проектная графика

Методические указания по выполнению практических занятий позволяет изучать традиционные проблемы и аспекты профессиональной деятельности дизайнера с учетом влияния современного прогресса на методы и формы проектной работы. Практические занятия позволяет познакомиться с основами проектной графики, изобразительными средствами проектной графики; изучить классические материалы, техники, технологии и приемы использования; приобрести профессиональные навыки графического моделирования.

Достигать поставленной цели позволяет решение следующих задач:

- обеспечение ситуации самостоятельного осмысления студентом теории с помощью предлагаемых заданий и вопросов;
- применение студентом знаний и умений по смежным дисциплинам: Рисунок, Живопись.

Проведение практических занятий обогащает теорию, делает предмет более понятным и приближенным к реальности, что повышает интерес студента к образовательному процессу. Освоение теоретического материала на практике позволяет студентам повысить свой интеллектуальный, творческий и профессиональный уровень.

Практические занятия содержат учебные задания по всем темам учебной дисциплины. В заданиях приведены алгоритмы выполнения практических занятий, а также краткие сведения о теоретических основах проектной графики, получение различными графическими способами фактур, текстур, использование заливок, отмывок, инсталляций в имитации различных материалов, выполнение стилизации графических форм, разработке проекта макета и рассмотрены другие основные понятия курса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;

выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм; создавать цветовое единство в композиции по законам колористики.

Содержание работы

Практическое занятие № 1

«Получение различными графическими способами фактур, текстур»

Тема 1 Проектная графика

Цель: научить применять различные графические техники работы тушью для передачи той или иной текстуры предметов

Материалы и оборудование: бумага формат А4, кисти, гуашь, тушь, подсобные материалы и инструменты (поролон, пенопласт, зубная щетка, пробки, спица, хоз. пакеты, рейсфедр и др.), необходимые для творческой передачи имитации фактуры и текстуры).

Литература:

1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: Учебник НПО–М: Академия, 2011.
2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие.-М: ВЛАДОС,2011.
3. Беляева С.Е. Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика: Учебник СПО – М: Академия, 2011.

Сведения из теории

При проектировании изделий также широко используется имитация, чтобы показать заказчику, из какого материала будет изготовлено изделие, каков рисунок фактуры материалов, каково их сочетание.

Мы ознакомимся с приемами имитации только некоторых основных материалов, характерных декоративностью своего рисунка и применяемых в работе художника-конструктора чаще всего. Это дерево, ткань, кожа, мрамор, гранит, разновидности пластика (пластмасса), металл. В производственных условиях пластмассу имитируют под фактуру дерева, мрамора, гранита.

Имитация фактуры дерева

- Материалы и инструменты:

бумага (формат может быть лю-бой); жесткие плоские кисти N° 24—30; акварельные краски или гуашь; поролоновые губки.

Лист бумаги прикрепляем кнопками к фанерному планшету или к плотному картону. После этого кистью наносим на бумагу краски нужного цвета и тона (акварель или гуашь умеренной густоты). Затем в зависимости от изображаемой фигуры (крупная или мелкая) подбираем поролоновую губку определенной зернистости (пористости), прикладываем ее гранью к поверхности листа, слегка прижимаем и протягиваем по нанесенному колеру (растягиваем его). След после губки должен дать необходимую фактуру, то есть рисунок, а движение губки— влево, вправо, прямо — дает ^направление волокон дерева. По колеру можно не требует дополнительной обработки, окраски и отделки. Отсюда ясно, какая перспектива открывается в дальнейшем в применении этих материалов. Бытовые электроприборы уже сейчас изготавливаются в основном из пластмассы. Поэтому художник-конструктор должен знать как физические, так и декоративные свойства пластмассы и уметь изображать ее в своих проектах. Приемы, навыки, профессиональные находки, необходимые художнику-конструктору, вырабатываются и появляются в процессе выполнения практических работ. Ознакомимся с некоторыми приемами имитации материалов. Проводить несколько раз (если бумага качественная и ее поверхность не нарушается), пока не добьемся четкости рисунка и хорошего цветового сочетания.

Для светлых тонов дерева основой является светлая охра, в нее добавляем немного красной, зеленоватой или коричневой краски. Основа для темных тонов дерева — коричневые цвета с добавлением красных, синих и фиолетовых. Чтобы ясно представить себе, какими должны быть соотношения цветов и характер рисунка того или иного дерева, нужно иметь перед собой образец настоящего дерева, которое надо изобразить.

Растягивать колер можно не только поролоновой губкой, но и жесткой кистью. Растягивая краску, кисть тоже оставляет след, как бы образующий волокна дерева. Кистью можно более эффектно передать сучки, заплывы. Если нужно изобразить полированное дерево, необходимо добавить в колер клей ПВА или после того, как краска высохла, дважды покрыть ее бесцветным лаком.

Имитация кожи.

Материалы и инструменты: бумага; кисти жесткие плоские № 24-30; акварельные краски или гуашь; поролоновые губки; клей ПВА. Выполнять задание можно двумя способами. **Первый способ**. Составляем нужный колер (коричневый, желтый, черный и т. д.). В колер добавляем для блеска клей ПВА до получения густоты пасты. Этот колер-пасту наносим на бумагу широкой кистью. После этого приступаем к выполнению самого рисунка. Выполнять рисунок можно самым разнообразным подручным инструментом. Если рисунок состоит из простых прямоугольников произвольной формы, то его можно сделать вязальной спицей, обратным кончиком кисточки, зубочисткой. Более сложный рисунок можно нанести обломком расчески. Следы от зубцов расчески вдоль, поперек или по диагонали дают своеобразный рисунок. **Второй способ**. Плоскость сначала окрашиваем в

более светлый или более темный, чем нужно, цвет. Если плоскость окрашена в более светлые тона, то после высыхания краски сверху нужно нанести краску более темного тона и этим же или другим цветом по сырому следу наносить рисунок. Получается цветотоновая игра, как у естественной кожи. В процессе нанесения колера на бумагу можно вводить дополнительные цвета, которые хорошо сочетаются с основным. Этим можно добиться иллюзий цветовой игры, и изделие будет иметь товарный вид.

Техника «Сухая кисть»

Основой этой техники является нанесение краски с помощью кисти на фактурную поверхность. (Используют бумагу, холст, негрунтованное полотно, деревянные и металлические поверхности). **Сухая кисть** - техника работы масляными красками на бумаге или на холсте. В качестве красителя можно использовать например, гуашь, тушь, темперу, акрил, масло. В качестве разбавителя для масляной краски используется солярка, скипидар, масло, а для туши и темперы — вода. Основой приёма в технике «сухая кисть» является применение очень незначительного количества связующих веществ (вода, масло), так, чтобы кисть оставалась почти сухой. Использовали кисти разной формы и длины, которые благодаря технике сухой кисти оставляли на бумаге специфическое игольчатое письмо, образуя своеобразную фактуру.

Имитация пластмассы

Материалы и инструменты: бумага; кисти жесткие плоские № 24-30; акварельные краски или гуашь; поролоновые губки; клей ПВА.

Для изображения пластмасс разводим краску до нужной густоты и добавляем в нее клей ПВА. Краску наносим на поверхность листа бумаги и растираем широкой жесткой кистью. Затем на этом фоне для имитации прожилок добавляем краску другого цвета, который гармонирует с основным. Для достижения полного сходства нужно иметь образец пластмассы.

Имитация стекла

Развести гуашь серого, светло-голубого, серо-зеленого или других цветов оттенка стекла. Подготовить бумагу и заправить аэрограф или пульверизатор. Закрыть прямоугольник бумаги на первый раз ровным цветом. Развести гуашь этого же цвета, но более насыщенного. На второй раз покрыть прямоугольник: с угла оставить один угол светлым и другой уплотнить цветом с постепенным переходом от светлого к темному. Одним из вариантов передачи фактуры стекла является прием, когда уже по подготовленной основе, то есть покрытой основным тоном бумаге, под углом, с помощью рейсфедера, заправленного белой гуашью, проводят под линейку множество линий, обозначающих блик на стекле или от руки кистью аккуратно. (Это множество линий можно отвлеченно сравнить с зигзагом молнии). **Вариантом передачи фактуры стекла является отмывка**.

Имитация фактуры дерева

-Бумага (любой формат)

- Жесткие плоские кисти (подойдут даже те, которые используются для

малярных работ)
- Акварельные краски, или гуашь
- Поролоновые губки

1. Лист бумаги прикрепляем кнопками к фанерному планшету. Кистью наносим на бумагу слой краски по цвету и тону в зависимости от того какую породу дерева вы решили сымитировать.
2. Краску на кисть берем умеренной густоты. Частично нанесите светлые и темные мазки в беспорядочном чередовании.
3. Пока слой краски не высох, поролоновую губку прикладываем к поверхности листа, слегка прижимаем и протягиваем по краске слева на право. След после губки должен дать нужную фактуру. А движение губки – влево, вправо, прямо – дает направление волокон дерева. Губкой по краске можно проводить несколько раз (если качество бумаги позволяет), пока вы не добьетесь четкости рисунка и хорошего сочетания цветов.

Для светлых тонов дерева за основу можно взять светлую охру, добавить немного красной, коричневой, или зеленоватой краски. Для темных тонов берется за основу коричневый цвет с добавлением в нее синего, красного, фиолетового цвета.

Для того, чтобы быть уверенным в том какие цвета нужно взять для имитации фактуры дерева, которое вас интересует, нужно иметь перед собой образец, его легко можно найти в интернете по запросу «образцы дерева», «фактура сосны», «фактура дуба» и т.д.

Рисовать волокна дерева можно не только губкой, но и жесткой, широкой кистью. Кистью более эффектно можно передать сучки. А чтобы сымитировать полированное дерево, в краску можно добавить клей ПВА, или после высыхания краску покрыть бесцветным лаком.

Имитация металла

Материалы и инструменты: гуашь, аэрограф, бумага, рейсфедер, линейка, плоская кисть для гуаши. Чаще всего металл в интерьере используется на предметах имеющих цилиндрическую, круглую, коническую поверхность. К примеру, ножки стола, стула, кровати, элемент светильника, чайник и тому подобные предметы. Поэтому задача передачи фактуры материала сводится к нахождению точного места блика, который передает блеск материала. Для упражнения необходимо подготовить гуашь с подходящим цветом. Это могут быть черная, светло-серая, серо-зеленая, серо-голубая и другие краски. С помощью аэрографа, пульверизатора или кисти нанести разведенную гуашь на бумагу ровным слоем. На место, определенное для блика с помощью аэрографа или кистью нанести строго вертикальные или горизонтальные полосы белой гуашью. На небольшом расстоянии от блика с обеих сторон нанести несколько полос более узких, с помощью аэрографа, используя трафарет, либо рейсфедером под линейку белой гуашью, либо торцеванием.

Техника «Набрызг»

в зависимости от используемого оборудования и приспособлений может применяться как для проработки фона, так и для выполнения различной сложности изобразительных элементов. Наиболее простой прием набрызга красочного состава на основание при создании фона выполняют, применяя совсем простые инструменты и приспособления – это жесткая щетинная кисть, подготовленная так же, как для торцевания, и рамка с металлической сеткой с размером ячейки до 1 мм (более мелкие по размеру ячейки сетки не применяют, так как в процессе работы они очень быстро забиваются краской). На сетку при помощи мягкой кисти наносят красочный состав, а затем ритмичным трением жесткой кистью о сетку разбрызгивают краску по поверхности. Характер набрызга при этом зависит как от консистенции красочного состава, так и от скорости движения кисти по сетке: чем краска жиже, а движения быстрее, тем мельче фактура набрызга. Направление падения брызг регулируют, приближая или отдаляя сетки от обрабатываемой поверхности. Часто, чтобы получить определенную форму проработанной таким образом поверхности, применяют специально подготовленные трафареты, которые накладывают на рабочую поверхность, после чего выполняют набрызг или, если форма несложная, ограничивают распространение брызг наложением листов бумаги.

Прием торцевания

можно выполнять также при помощи поролонового тампона. Характер фактуры при этом во многом зависит от пористости поролона (чем крупнее поры, тем грубее фактура). Краска для работы тампоном приготавливается несколько жиже, чем в случае торцевания кистью. Высокой декоративностью обладает фактура, выполненная тампонами различной пористости. Так, например, первый слой выполняют мелкопористым поролоновым тампоном, одним цветом, а второй – крупнопористым, используя при этом другой цвет или краску более густой консистенции, что придаст фактуре некоторый рельеф, а значит, и игру света и тени.

Имитация декоративной ткани

Материалы и инструменты: бумага; кисти плоские № 20-24 и круглые № 12-16; акварельные краски или гуашь, поролоновая губка.

В интерьере, в мебели мы не можем обойтись без декоративной ткани. Чем богаче цвет и оригинальней рисунок, тем больший спрос она имеет у покупателя.

Для достижения иллюзии ткани необходимо подготовить соответствующий фон, то есть закрасить несколько листов бумаги в разные цвета. Когда краска высохнет, можно наносить рисунок. Если рисунок условный, то его можно наносить поролоновой губкой с конкретным очертанием, то есть прямоугольником, квадратиком, кружочком и т. д. Если же рисунок конкретный, в виде геометрического или растительного орнаментов, нужно вырезать несколько трафаретов из синтетической пленки или плотной бумаги. В условном рисунке обязательно нужно соблюсти ритм, порядок построения.

В зависимости от красок фона и орнамента создается тот или иной доминирующий тон (синий, золотистый, коричневый, оранжевый, фиолетовый, зеленый). Цвета должны быть насыщенные, гармонично сочетающиеся и создавать красивые тональные переходы.

При сохранении основных составных элементов орнамента, их плотности и ритма чередования, цветом создаются разнообразные сложные композиции. Элементы орнамента могут быть геометрические и геометризированные, которые составляются в четкие, хорошо читаемые узоры.

Для дополнительного эффекта при подготовке фона можно использовать разреженную структуру натуральной ткани (полотно, марлевка, холст, кружево, тюль, тесьма) и отпечатать ее по влажной основе.

Имитация фактуры камней

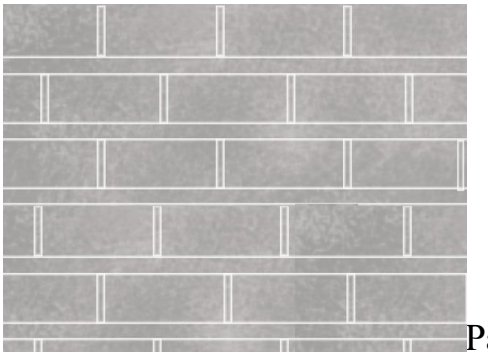
Гранит (итал. Granito, латинское granum – зерно) – глубинная магматическая горная порода. Ценный строительный материал. Мрамор (греческое marmaros блестящий) – кристаллическая горная порода. Ценный скульптурный и отделочный материал. Материалы и инструменты: бумага; художественные масляные краски и их разбавители; большие ванночки для воды; широкие кисти № 18-20, лучше колонковые. Имитация этих материалов немного сложнее, чем имитация кожи и ткани. Тут нужна сноровка, чувство меры и знание материала, который имитируется. Лучше всего иметь подлинные образцы. Образец не только показывает рисунок, по нему видно, сколько какой краски требуется для смешивания. Масляные краски выпускаются в полужидком виде в оловянных тюбиках или жестяных банках. Краски эти непрозрачны и накладываются на поверхность густым слоем. Связующим веществом в них и разбавителями являются растительные масла: льняное, ореховое, подсолнечное и другие, а также олифа или специальные растворители, выпускаемые под номерами. Растворители и масла можно заменить керосином, предварительно пропустив его через слой ваты, или скипидаром. Разводят масляные краски скипидаром или специальным растворителем для масляных красок в баночках. Каждая краска разводится отдельно. Приготовив краски, наливаем в фотованночку чуть теплую воду. Если нужно имитировать красный гранит с синими и желтыми прожилками, за основу берем красную краску. Разведя основной цвет, выливаем его в ванночку с водой. Этот колер сразу же расплывается по поверхности отдельными пятнами и полосами. Далее разводим дополнительные цвета – синий и желтый – и тоже выливаем в ванночку. Цвета эти не смешиваются, они плавают параллельно друг другу, образуя определенный рисунок. После этого берем лист бумаги и либо протягиваем плоскостью листа по поверхности расплывшихся красок в ванночке, либо спокойно прикладываем лист и поднимаем его. Бумага забирает на себя краску, и на ней образуется определенная цветовая гамма с рисунком фактуры данного материала. Все зависит от пропорционального соотношения цветовых пятен, характерных для того или иного камня, от умения забрать из ванночки краски на бумагу. Желательно иметь перед

глазами образцы гранита, мрамора, яшмы и т. д. или рисунки этих образцов. Наблюдать и зарисовать или сфотографировать их можно в краеведческих и археологических музеях. Для мрамора характерна текучесть рисунка, поэтому, когда нужный колер уже в ванночке, можно даже слегка помешать его палочкой. Рисунок гранита более зернистый, поэтому колер в ванночку нужно не выливать, а вносить каплями либо резко размешать его, чтобы разбить краску на мелкие пятнышки. Лист бумаги прикладываем к поверхности и поднимаем, а не протягиваем по ней.

Имитация кирпича

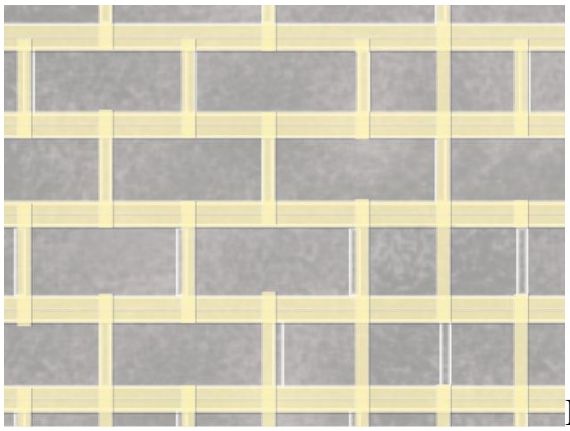
Берем три лоточка для краски. Это могут быть даже пластиковые тарелки, все что угодно может служить лотком для краски, лишь бы можно было бы свободно макать губку. В лотки наливаем черную, белую и серую краски. Нам нужно добиться имитации бетонной стены. Проще говоря, покрасить стену под бетон. Для этого макаем слегка губку в серую краску, и сразу чуть-чуть в белую. И делаем отрывистые штамповочные движения на стене. То есть прикладываем и резко отрываем губку. Такой прием называется «торцевание». Ни в коем случае никаких мазков. Сделали несколько движений, теперь макаем снова в серую краску и немного в черную. Повторяем движения. Чем больше губка, тем легче работать. Делаем такой серый меланж по всей поверхности. Не добиваемся однородности, она нам не нужна. То, что сейчас делаем — потом будет выступать между нарисованными кирпичами как швы.

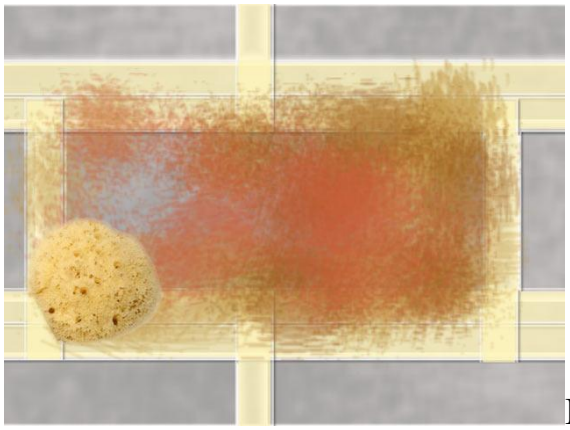
Имитация бетона с помощью губки


Расчертить на прямоугольники

Когда все готово и все высохло (а сохнет акрил очень быстро), мелком расчерчиваем стену на прямоугольники. Совсем не обязательно под линейку, можно от руки. Главное — соблюдайте пропорции, соотношение высоты и ширины. Кстати, если не уверены в крепости руки, и в том, что не будете

выходить кистью за края постоянно, расчертите стену тем же малярным скотчем!


Прямоугольники малярным скотчем


Имитируем фон кирпича

Теперь наливаем в лоточки еще красную и бурую краску. Запасаемся несколькими губками и рисуем кирпичи. Если все расчерчено скотчем — работаем сразу губкой и смело! Макнули в красную, бурую, черную — и торцеванием имитируем кирпич где-то более плотным слоем, где-то полупрозрачным. Тогда серая стена будет просвечивать, добавляя натуральности. Если скотча нет, то сначала прорисовываем контуры кистью, более темным цветом. А затем уже работаем губкой, следим, чтобы за края не выходить!

Создав цвет и фактуру, приступаем к объему. Объем делается с помощью самых светлых и самых темных оттенков. Снимаем скотч, и работаем флейцем и кистью добавляем самые светлые оттенки (бликов в кирпичах нет), и самые темные тени. В финале прорисовываем самый темный контур с двух сторон каждого кирпичика. С двух противоположных — светлая кромка — это сделает их практически настоящими! Работаем самой тонкой кистью, ведем ее мягко! Старый кирпич не имеет четких линий, он весь в неровностях.

Держим перед глазами фотографию настоящей кирпичной стены, и доводим до совершенства ее портрет. Это гораздо проще, чем кажется! Здесь добавить темное пятно, там щербину, а вон тут белесый край — и вот уже не

отличишь так сразу! Это один из самых простых способов создать декоративный кирпич в интерьере.

Лессировочная техника или просто **лессировка**

(от нем. Lasierung — “делать блестящим” или от лат. laser — «смолистое вещество, блеск, лоск»). Это техника **наложения прозрачных слоёв** краски друг на друга или на уже подготовленный основной цвет (слой). Это позволяет получать более глубокие цвета и разнообразные оттенки. **Лессировочная техника масляными красками** даёт богатый колорит и глубокое просвечивание слоёв. Краски выглядят насыщеннее и ярче, тени глубже, а картины прозрачней.

Отмывка - это метод выявления формы объекта путем послойного наложения красок в градации от блика до падающей тени. Фактически это способ тональной проработки объекта. Проще говоря, мы тоном показываем области блика, света, полусвета, полутени, тени. Использование отмывки делает изображение более наглядным, при хорошо выполненной отмывке, изображение во многом соперничает с картинкой, выполненной с помощью визуализации в программах трехмерной графики. Чертежи могут отмываться разбавленной акварелью, тушью и даже чаем. В качестве бумаги под отмывку используется плотный ватман или акварельная бумага. Как уже сказано выше, отмывка представляет собой трудоемкий процесс последовательного наложения красок. При создании отмывки необходимо использовать знания по воздушной перспективе и теории построения теней. Отмывка с моделированием объема или поверхности переходной освещенности может выполняться либо приемом ступенчатой градации, либо плавным переходом в другую насыщенность с добавлением в состав раствора воды или, наоборот, туши большей концентрации. Для отмывки надо развести в стакане слабый раствор туши или акварельной краски и дать ему отстояться в течение 5—10 минут. На дне стакана образуется небольшой осадок. Осторожно, чтобы не взболтать этот осадок, сливают раствор в другой стакан и начинают отмывку.

Первоначальное упражнение — отмывка трех прямоугольников. Упражнение выполняется в следующей последовательности. Сначала равномерным слоем краски покрываются все три прямоугольника. Затем по просохшему слою тем же раствором покрываются второй и третий прямоугольники. Наконец, по просохшему слою третий прямоугольник перекрывается еще раз. В результате прямоугольники будут последовательно утемняться. Практически работа кистью осуществляется таким образом. Набрав кистью раствор краски, провести ею по бумаге от верхнего левого угла к правому углу прямоугольника. Касание кисти к бумаге должно быть мягким. Благодаря легкому наклону планшета краска, сплывая вниз, покрывает бумагу. Внизу нанесенной полосы образуется небольшой вал - затек. Наполнив кисть краской, проводим новую полосу слева направо. При этом надо обязательно слегка коснуться собравшегося затека. Мазок должен быть сочным. Для этого нужно набрать на кисть такое количество краски,

чтобы после каждого горизонтально проведенного мазка получался небольшой затек раствора. Если внизу нанесенного мазка не будет собираться краска, на кисть надо набрать еще некоторое количество раствора.

В ходе работы надо следить за тем, чтобы какая-либо часть прямоугольника не оставалась не закрашенной. Повторно касаться только что покрытых сырых мест нельзя до тех пор, пока краска не просохнет, иначе равномерное закрашивание не получится. Остаток краски у нижнего края прямоугольника снимается слегка отжатой кистью.

Цветовая растяжка акварелью или гуашью - это плавный переход от одного цвета к другому, например от зеленого к синему. Цветовую растяжку можно сделать из любых двух и более цветов. Почему я говорю и более цветов, да потому что плавные переходы цвета один в другой могут состоять из трех, четырех, пяти цветов и т.д.

Имитация малахита (мраморирование)

Приготовьте полупрозрачную масляную краску зеленовато-голубого и темно-зеленого цветов и нанесите первый слой (светлый) на предварительно загрунтованную, светлой, зеленовато-голубой акриловой грунтовкой, поверхность. Равномерно растушуйте слой краски флейцем по всей поверхности.

Нанесите на высохшую поверхность темно-зеленую краску произвольными пятнами. При этом небольшие участки могут оставаться не прокрашенными. Полосками разной ширины из гофрированного картона размажьте темно-зеленый слой краски, придавая ему фактуру малахита. Дайте краске высохнуть.

В зеленовато-голубую краску добавьте немного чёрной и полученным тоном покройте всю поверхность. Растушуйте краску. В некоторых местах этот слой краски можно стереть при помощи кусочка шерстяной ткани.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.
2. Получить задание для выполнения практической работы.
3. Выполнить задание.
4. Оформить практическую работу.
5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Получение различными графическими способами фактур, текстур

Алгоритм выполнения работы

1. Нарезать 20 квадратов ватманской бумаги размером 60х60.

2. Приготовить колерованные составы для имитации фактур и текстур.
3. На каждом квадрате выполнять разную имитационную технику.
4. Техника торцевания поролоном-передача фактуры декоративной штукатурки
5. Набрызг щеткой или аэрографом
6. Процарапывание по навощенной (покрытой свечой) бумаге
7. Торцевание щетинной кистью
8. Торцевание смятой бумагой, тряпкой, салфеткой
9. Печатание различными материалами: пробкой, пенопластом, кружевом, марлей, холстом и др.
10. Все техники выполняются как в графике, так и в живописи.

Контрольные вопросы

1. Что такое фактура материалов?
2. Что называется текстурой материалов?
3. Какие приемы для передачи фактуры вы можете назвать?
4. Какие приемы для передачи текстуры вы можете назвать?
5. Как передать фактуру стекла?
6. Как передать фактуру металла?
7. Как передать фактуру кирпичной кладки?
8. Как передать фактуру бетона?
9. Как передать текстуру дерева?
10. Как передать текстуру ткани?
11. Как передать текстуру мрамора, камней?

Практическое занятие № 2
«Использование заливок, отмывок, инсталляций в имитации различных материалов»

Тема 1Проектная графика

Цель: научить применять различные графические техники работы тушью для передачи той или иной текстуры предметов

Материалы и оборудование: бумага формат А4, кисти, гуашь, тушь, подсобные материалы и инструменты (поролон, пенопласт, зубная щетка, пробки, спица, хоз. пакеты, рейсфедр и др.), необходимые для творческой передачи имитации фактуры и текстуры).

Литература:

4. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: Учебник НПО–М: Академия, 2011.
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие.-М: ВЛАДОС,2011.

6. Беляева С.Е. Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика: Учебник СПО – М: Академия, 2011.

Сведения из теории

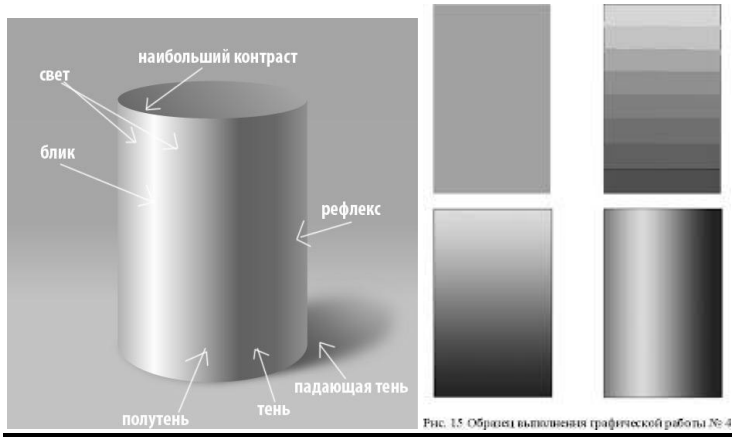


Рис. 15 Образец выполнения графической работы № 4

Отмывка с моделированием объема или поверхности переходной освещенности может выполняться либо приемом ступенчатой градации, либо плавным переходом в другую насыщенность с добавлением в состав раствора воды или, наоборот, туши большей концентрации.Эксперимент отмывки от светлого к темному и от темного к светлому покажет вам особенности перехода и разницу приемов. Здесь, как и во всех других разделах дизайна, опробование и анализ вариантов есть самый надежный путь к накоплению опыта. Достижение необходимого по силе различия отмытых участков, выражающих объемность и светотеневые отношения, требует знания законов распределения света (а это начертательная геометрия), терпения и многократной намывки слоев раствора.

Для отмывки используются несколько различных по светлоте и силе тона растворов. Для работы нормально иметь три-пять разных градаций тушевого раствора. Размывочный способ состоит в том, что поверхность отмывки покрывается светлым раствором с натеком, причем в последовательно спускаемый вниз горизонтально направленный натек постепенно добавляются все более темные тона тушевого раствора. Качество такого технического приема зависит от исполнения ряда правил.

При отмывке размывочным способом совет:

1) для получения интенсивного натека обильно смачивать кисть раствором, сохраняя оптимальный наклон подрамника и наклонное по отношению к плоскости бумаги положение кисти;
2) промывать и начисто отжимать кисть перед опусканием в сосуд с более темным тоном раствора;
3) добавлять в натек более темный тон раствора, стараться не прикоснуться при этом к бумаге;

4) напитав кисть более темным тоном раствора, произвести пробный мазок на чистом листе бумаги (таким способом с конуса кисти снимается загрязненная пленка);
5) держать сосуды с раствором закрытыми крышкой, так как в открытых сосудах на поверхности раствора образуется загрязненная пылью пленка; 6) сразу убирать отжатой кистью натек в нижней части изобразительной плоскости.

НЕ:

1) не добавлять в натек слишком темные тона раствора во избежание образования пятен ;
2) не наклонять сильно подрамник, так как это приводит к каплеобразным подтекам раствора, выпадающих из полосы натека;
3) не добавлять в натек темные тона раствора, грубо водить кистью по поверхности бумаги;
4) не применять в отмывке или малые по контрастной силе растворы с резкой разницей силы тона.

Как делать архитектурную отмывку

Однородная заливка

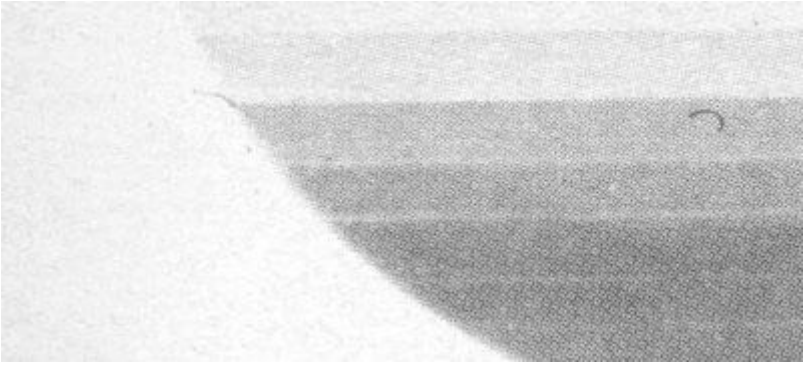
Заливка однородного участка делается крупной кистью, хорошо напитанной раствором туши; горизонтальными движениями кисти от левой до правой границы прямоугольника, начиная сверху. При этом подрамник устанавливают слегка наклонно, что облегчает стекание раствора туши к нижней кромке прямоугольника.

Суть приема заключается в том, что горизонтальному натеку туши, образовавшемуся после прокладки первой полосы туши у верхней границы заливаемого прямоугольника, кистью помогают стекать вниз, сохраняя натек туши на бумаге все время горизонтальным (и слегка зигзагообразным) во всю ширину прямоугольника. При этом кисть должна управлять стеканием туши по всей ширине бумаги без пропусков, обеспечивая равномерность и достаточную полноту натека туши и ровную заливку границ прямоугольника. Дойдя до нижней кромки прямоугольника, натек туши снимают слегка отжатой о край сосуда кистью. Таким образом, тушь ровным слоем ложится на бумагу и равномерно высыхает.

Переход от темного к светлому

Во всех случаях, когда говориться о переходе о темного тона к светлому, это же способ можно применить и в обратном порядке, просто поверните подрамник так, чтобы начать работу над участком с его темного края.

Первый способ – слоевая тушевка



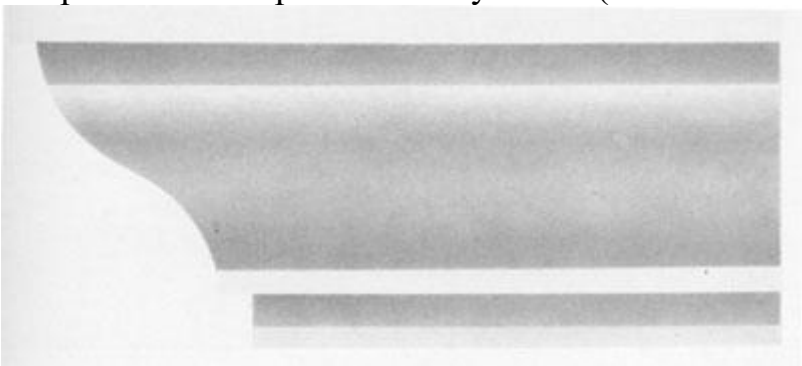
Метод слоевой тушевки

Прямоугольник делят сверху вниз горизонтально полосами в 2-3 см шириной, затем покрывают раствором туши первую полосу сверху (при выполнении перехода от темного к светлому), собирают той же кистью натек с нижней кромки полосы, далее другой кистью, сполоснутой в воде и слегка отжатой о край сосуда, размывают участок на 1/5 — 1/6 часть его ширины.

После высыхания туши покрывают тем же раствором первую полосу и захватывают вторую. Собрав натек, образовавшийся на нижней границе второй полосы, таким же образом, как и в первый раз, размывают нижнюю границу на участке третьей полосы. Повторяя этот прием, доходят до самой нижней границы прямоугольника, собирают натек и заканчивают работу. Выполненный таким способом переход от темного к светлому будет более плавным, чем если производить заливку в обратном порядке, сначала заливать весь прямоугольник, а затем постепенно уменьшать площадь по поясам; при последнем приеме переходы получаются резче и грубее.

Этот способ используется в основном при тушевке криволинейных поверхностей.

Второй способ – размывная тушевка (более сложный)



Размывная тушевка

При выполнении перехода от темного тона к светлому верхнюю часть прямоугольника покрывают раствором темного тона, наметив приблизительно глазом границу переходов.

Затем кисть слегка отжимают, осторожно смачивают конец чистой водой и, восполнив в ней таким образом отжатый раствор водой, покрывают следующую полосу, стараясь не проводить кистью по уже покрытой

поверхности и только сливая очередное покрытие с натеком верхней полосы.

Так, поочередно отжимая с кисти более темный раствор и разбавляя его чистой водой, которая всасывается концом кисти, ведут заливку до нижней границы прямоугольника. Применяя этот прием, ни в коме случае не следует сильно полоскать кисть, а только давать кисти всасывать примерно такое же количество воды, какое было отжато из кисти раствором туши.

Иногда этот прием упрощают при работе на больших поверхностях и тогда переход от темного к светлому тону производят при помощи нескольких заранее приготовленных чашек растворов туши различной концентрации, постепенно ослабляя тон.

Точно так же получают переход от светлого тона к темному: готовят несколько чашек с раствромо туши различной концентрации и начиная от светлого тона постепенно усиливают тон покрытия, окуная кисть по мере надобности последовательно в более и более темный раствор. Этот прием можно применять неоднократно; необходимо только просохшую бумагу предварительно покрыть водой и далее работать по слегка влажной бумаге.

Третий способ – работа по «сырому»

Сначала весь прямоугольник покрывается одним легким тоном, который несколько слабее самой светлой окраски в нижней части прямоугольника; не давая поверхности высохнуть, верхнюю часть покрывают более сильным тоном, который растушевывают, размывая его в нижней границе другой, чистой и слегка влажной кистью. Повторяя этот прием несколько раз и все усиливая концентрацию раствора туши, при достаточном навыке можно добиться получения очень плавных переходов от темного к светлому.

Аналогично, этим же способом получают и переход от светлого тона к темному. Следует лишь учесть, что сразу вводить в невысохшую поверхность сильный тон туши нежелательно, так как у верхней границы прямоугольника этот темный слой размывать значительно труднее, чем в нижней его части; поэтому сильный тон туши лучше вводить постепенно.

Особенность этого способа заключается в том, что нужно следить за влажностью поверхности бумаги, не допуская высыхания ее, иначе появятся нежелательные затеки.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.
2. Получить задание для выполнения практической работы.
3. Выполнить задание.
4. Оформить практическую работу.

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить заливки, отмывки, инсталляции в имитации различных материалов

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Изображаемую форму предмета разделяют на части тонкими, еле заметными карандашными линиями на границах переходов от полутона к свету, от света к блику, от блика к свету, от света к полутону, от полутона к тени, от тени к рефлексу.

2 этап. Затем всю форму предмета, если предмет имеет свой цвет, покрывают слабым раствором краски и дают бумаге высохнуть.

3 этап. После этого изображенный предмет снова покрывают раствором краски, но уже нужной концентрации, не трогая то место, где должен быть блик.

4 этап. Бумаге снова дают высохнуть и снова покрывают этим же раствором краски, оставляя нетронутыми места, где должен быть расположен свет, снова дают бумаге высохнуть и снова покрывают изображаемый предмет таким же концентрированным раствором краски

5 этап. Теперь оставляя нетронутыми места, где должны быть расположены полутона, и т. д. Получают объемное изображение предмета.

6 этап. Там, где рисунок покрыли самым слабым раствором краски, будет блик, где одним слоем раствора краски нужной концентрации — свет, где двумя слоями этой же концентрации — полутон и т. д., т. е. слоевой способ отмывки заключается в наложении на рисунок объемной формы нескольких слоев раствора краски одной концентрации. Нанесение краски на объемную форму рисунка идет от светлого к темному.

Контрольные вопросы

1. Что такое отмывка. Какова ее техника?
2. Что такое инсталяции?
3. Перечислить правила светотени, применяемые в отмывке?
4. Какими материалами выполняется отмывка?
5. Каковы особенности отмывки чертежей.
6. Опишите метод слоевой тушевки.
7. Что такое размывная тушевка?

Практическое занятие №3
«Распределение графических и цветовых акцентов»

Тема 1 Проектная графика

Цель: научить грамотно распределять графические и цветовые акценты

Материалы и оборудование: бумага формат А4,гуашь, акварель, кисти, карандаши

Литература:

7. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: Учебник НПО–М: Академия, 2011.
8. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие.-М: ВЛАДОС,2011.
9. Беляева С.Е. Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика: Учебник СПО – М: Академия, 2011.

Сведения из теории

АКЦЕНТ, АКЦЕНТАЦИЯ (лат. accentus — "ударение, выделение, подчеркивание"). Акцентирование, или акцентация, — один из приемов композиции, заключающийся в подчеркивании, усилении одного из ее элементов. Связан с артикуляцией.

В изобразительном искусстве для этой цели используются разнообразные средства: ритм, контраст величин, тона, цвета, фактуры. Зрительно усиленный этими средствами элемент архитектурной, скульптурной, живописной композиции называется **акцентом**, доминантой.

ДОМИНАНТА (лат. dominantis — "господствующий, повелевающий") — композиционный элемент, которому придается наибольшее значение

В отдельных случаях такое формальное усиление, совпадая с **акцентом** содержания, может стать зрительным центром или одним из центров композиции.

В более широком смысле, подобно синкопированному ряду звуков, любая ритмическая последовательность элементов, например в орнаменте, является **акцентированной**.

Какие бывают акценты? Средства выделения главного

Размер. Прием, когда основная мысль дается большим (чем другие части композиции).

Цвет. Прием, когда акцент выполняется активным цветом. При применении активного цвета следует соблюдать количественные пропорции активного цвета. Обычно это активное пятно и небольшое дополнение подобного или близкого цвета для поддержки. Удачным бывает прием, когда вся композиция выполнена оттенками одного цвета, а акцент - активным контрастным цветом. Можно вспомнить цветовой круг и противоположные цвета, но не следует применять этот прием механически, потому как на фоне

синей гаммы оранжевый акцент смотрится впечатляюще, а вот на зеленом фоне красный акцент может раздражать, если выполнен бездумно.

Ритм. Обычно сложная форма из нескольких изображений или элементов, которая и становится мощным акцентом.

Пятно. Прием, выполняемый в композициях, в коллажах.

Акценты в живописи и графике

Выделение главного. Не может в композиции все быть одинаково важным и доминирующим. Нужно помочь зрителю понять вашу мысль, вашу идею. А для этого надо максимально ее выделить, подчеркнуть ее особенности средствами, доступными вам.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.
2. Получить задание для выполнения практической работы.
3. Выполнить задание.
4. Оформить практическую работу.
5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Распределить графические и цветовые акценты в декоративной или абстрактной композиции

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Выполнить 2 композиции в простом карандаше: декоративную или абстрактную
2 этап. Приготовить колера
3 этап. Выполнить заливку крупных элементов
4 этап. Выполнить заливку средних и мелких элементов
5 этап. Выполнить деталировку
6 этап. Определить графический и цветовой акцент

Контрольные вопросы

1. Что такое акцент графический?
2. Что такое акцент цветовой?
3. Назовите ахроматические и хроматические цвета
4. Что такое насыщенность цвета?
5. Что такое цветовой тон?
6. Ваше понятие доминанты
7. Что такое валер в живописной композиции.

Практическое занятие №4
«Построение декоративной композиции»

Тема 1Проектная графика

Цель: научить правилам, приемам, средствам, законам выполнения декоративной композиции, выбору цветового решения

Материалы и оборудование: бумага формат А2, кисти, гуашь, карандаши.

Литература:

1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: Учебник НПО–М: Академия, 2011.
2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие.-М: ВЛАДОС,2011.
3. Беляева С.Е. Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика: Учебник СПО – М: Академия, 2011.

Сведения из теории

Трансформация — изменение, преобразование, в данном случае декоративная переработка форм, обобщение и выделение существенных признаков объекта с помощью определенных приемов.

Приемы декоративной переработки могут заключаться в следующем: постепенное обобщение формы, добавление деталей, изменение абриса, насыщение формы орнаментом, превращение объемной формы в плоскостную, упрощение или усложнение ее конструкции, выделение силуэта, замена реального цвета, различное цветовое решение одного мотива и т.д.

Цвет в декоративной композиции

Одним из важнейших композиционных и художественно-выразительных средств в декоративной композиции является цвет. В декоративной работе художник стремится к гармоническому соотношению цветов. Основой при составлении разных цветовых сочетаний является использование различия цветов по цветовому тону, насыщенности и светлоте. Эти три характеристики цвета дают возможность построить множество цветовых гармоний.

Цветовые гармонические ряды можно разделить на контрастные, в которых цвета противопоставляются друг другу, и нюансные, в которых сочетаются либо цвета одного тона, но разного оттенка; либо цвета разного тона, но близко расположенные в цветовом круге (голубой и синий); либо цвета, близкие по тону (зеленый, желтый, салатный). Таким образом, нюансными называются гармонические цветовые связи, имеющие незначительные различия по цветовому тону, насыщенности и светлоте.

Гармонические сочетания могут давать и ахроматические цвета, которые обладают только светлотными различиями и сочетаются, как правило, в двух и трех цветах. Двухцветовые сочетания ахроматических цветов выражаются либо как нюанс близкорасположенных в ряду тонов, либо как контраст далеко отстоящих по светлоте тонов.

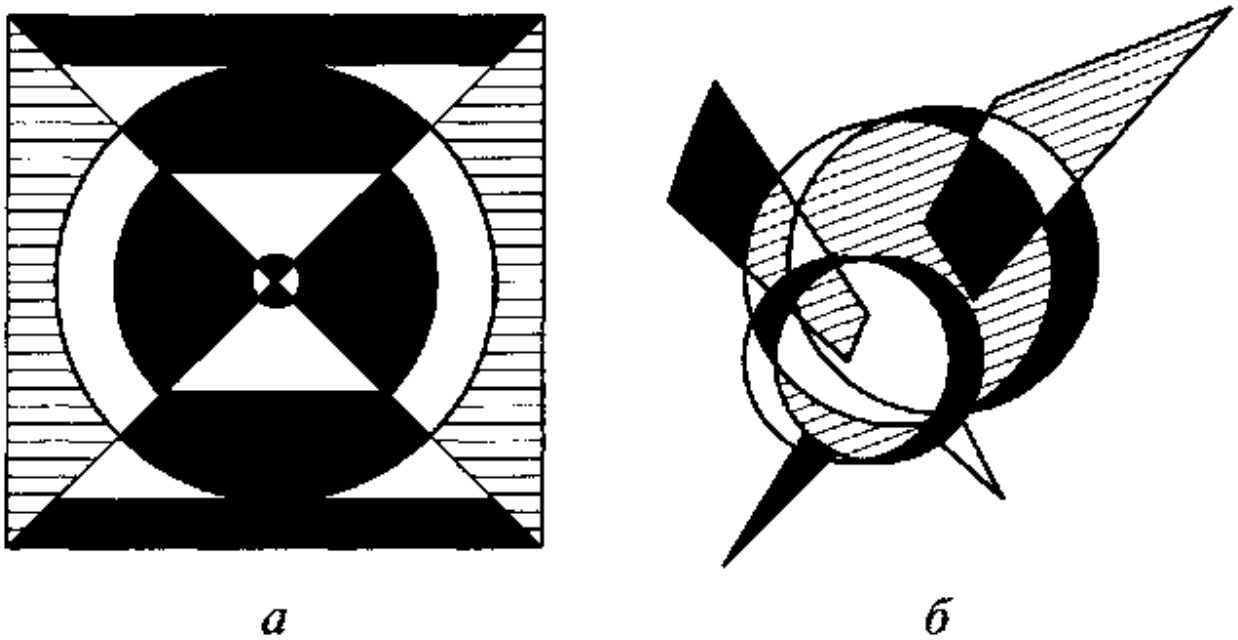


Рис. Примеры статичной (а) и динамичной (б) композиций

Наиболее выразительным контрастом является контраст черного и белого тонов. Между ними находятся различные оттенки серого тона, которые в свою очередь могут образовывать (ближе к черному или белому) контрастные сочетания. Однако эти контрасты будут меньшей силы выразительности, чем контраст черного и белого.

Для составления гармоничных сочетаний хроматических цветов можно использовать цветовой круг.

В цветовом круге, разделенном на четыре четверти (рис. 5.19) на концах взаимно перпендикулярных диаметров, располагаются соответственно цвета: желтый и синий, красный и зеленый. По гармоничному сочетанию в нем выделяют родственные, контрастные и родственно-контрастные цвета.

Родственные цвета располагаются в одной четверти цветового круга и содержат в своем составе хотя бы один общий (главный) цвет, например: желтый, желто-красный, желтовато- красный. Существует четыре группы родственных цветов: желто-красные, красно-синие, сине-зеленые и зелено-желтые.

Родственно-контрастные цвета

располагаются в двух соседних четвертях цветового круга, имеют один общий (главный) цвет и содержат в себе контрастные цвета. Существует четыре группы родственно-контрастных цветов:

желто-красные и красно-синие;

красно-синие и сине-желтые;

сине-зеленые и зелено-желтые;
зелено-желтые и желто-красные.

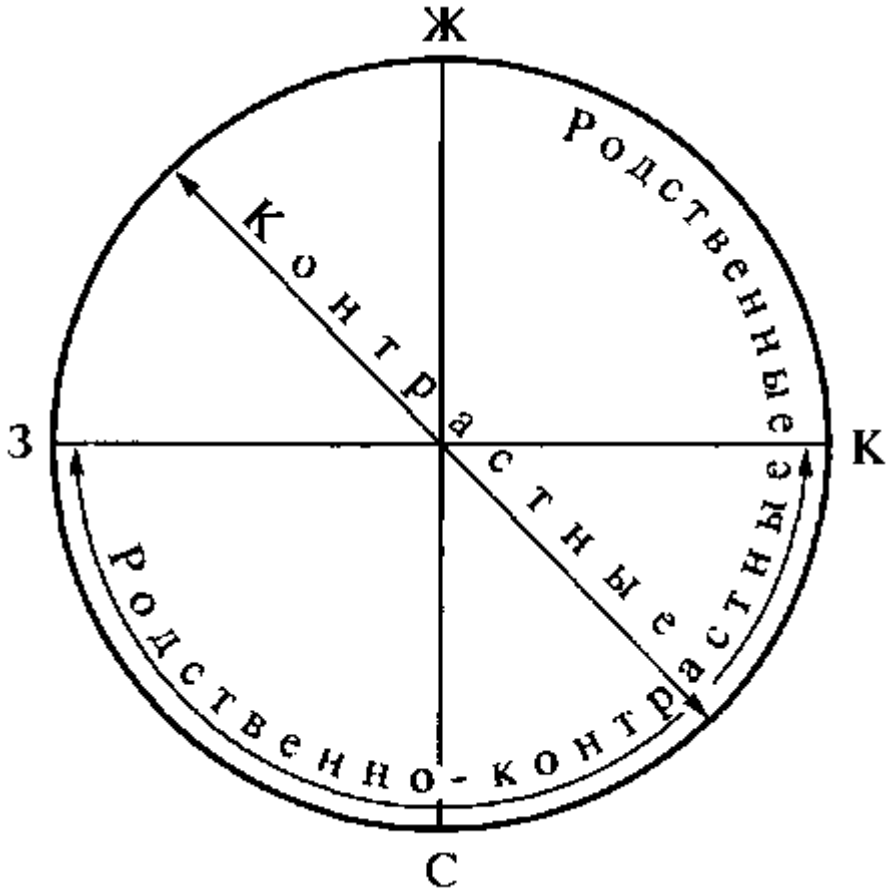


Рис. Схема расположения родственных, контрастных и родственно-контрастных цветов

Цветовая композиция будет иметь понятную форму тогда, когда она строится на ограниченном числе цветовых сочетаний. Цветовые сочетания должны составлять гармоничное единство, производящее впечатление колористической цельности, взаимосвязи между цветами, цветовой уравновешенности, цветового единства.

Выделяют четыре группы цветовых гармоний: .

однотоновые гармонии (см. рис. 26 на цв. вкл.);

гармонии родственных цветов (см. рис. 27 на цв. вкл.);

гармонии родственно-контрастных цветов (см. рис. 28 на цв. вкл.);

гармонии контрастных и контрастно-дополнительных цветов (см. рис. 29 на цв. вкл.).

Однотоновые гармонии цветов в своей основе имеют какой-либо один цветовой тон, который в том или ином количестве присутствует в каждом из сочетаемых цветов. Цвета различаются между собой лишь по насыщенности и светлоте. В таких сочетаниях используют и ахроматические цвета. Однотоновые гармонии создают колорит, имеющий спокойный уравновешенный характер. Его можно определить как нюансный, хотя не исключен и контраст в противопоставлении темного и светлого цветов.

Гармоничные сочетания родственных цветов основываются на наличии в них примесей одних и тех же главных цветов. Сочетания родственных цветов представляют собой сдержанную, спокойную колористическую гамму. Для того чтобы колорит не был однообразным, используют введение ахроматических примесей, т. е. затемнение или высветление некоторых цветов, что привносит в композицию светлостный контраст и тем самым способствует ее выразительности.

Тщательно подобранные родственные цвета дают большие возможности для создания интересной композиции.

Наиболее богатый в отношении колористических возможностей вид цветовой гармонии — это гармоничное сочетание родственно-контрастных цветов. Однако не все сочетания родствен-но-контрастных цветов способны составлять удачную цветовую композицию.

Родственно-контрастные цвета будут гармонировать друг с другом, если Количество объединяющего их главного цвета и количество контрастирующих главных цветов в них одинаковы. На этом принципе строятся гармоничные сочетания двух, трех и четырех родственно-контрастных цветов.

При сочетании трех цветовых тонов возможны следующие варианты:

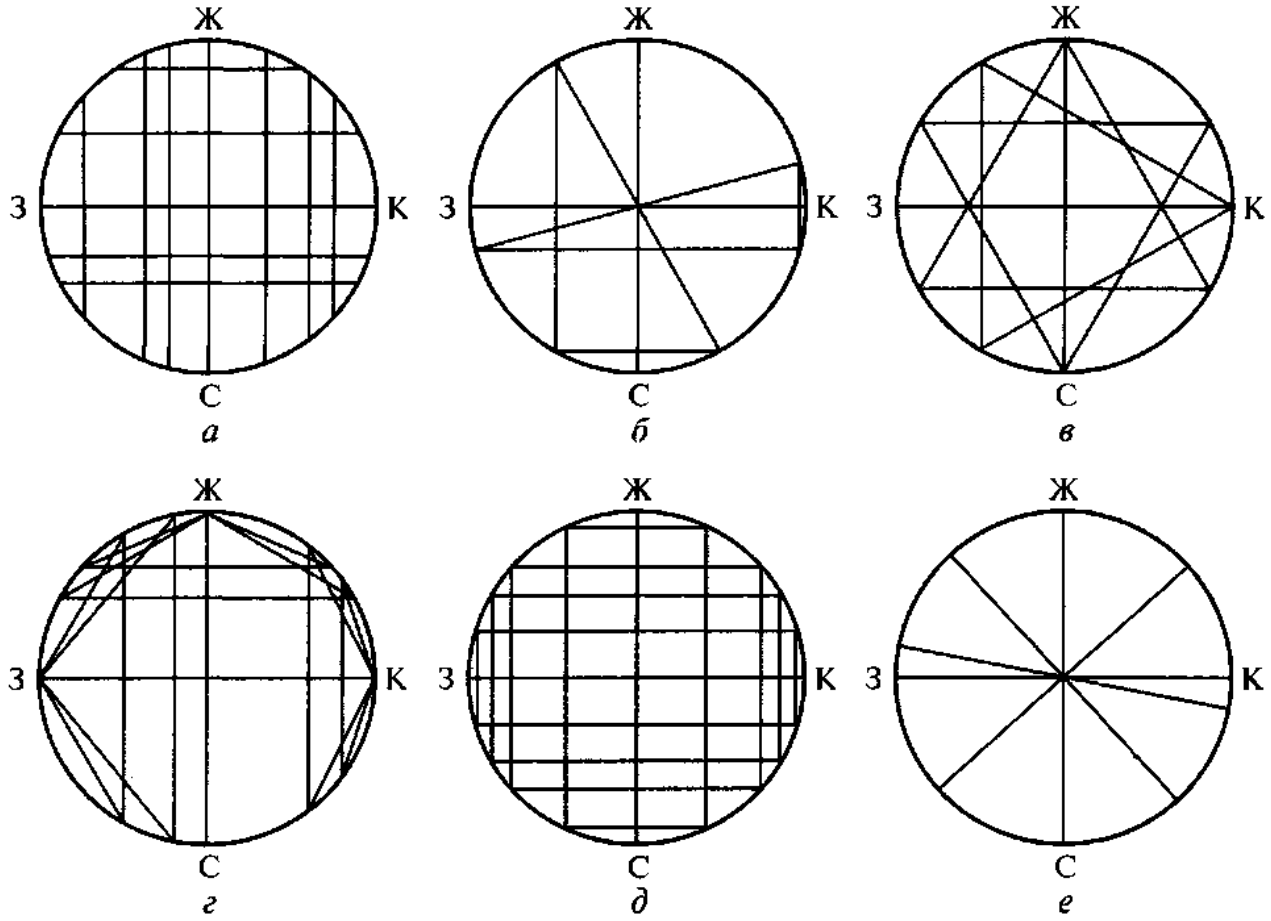


Рис. Схемы построения гармоничных сочетаний цветов

если в круг вписать прямоугольный треугольник, гипотенуза которого при этом совпадет с диаметром круга, а катеты примут в круге горизонтальное и

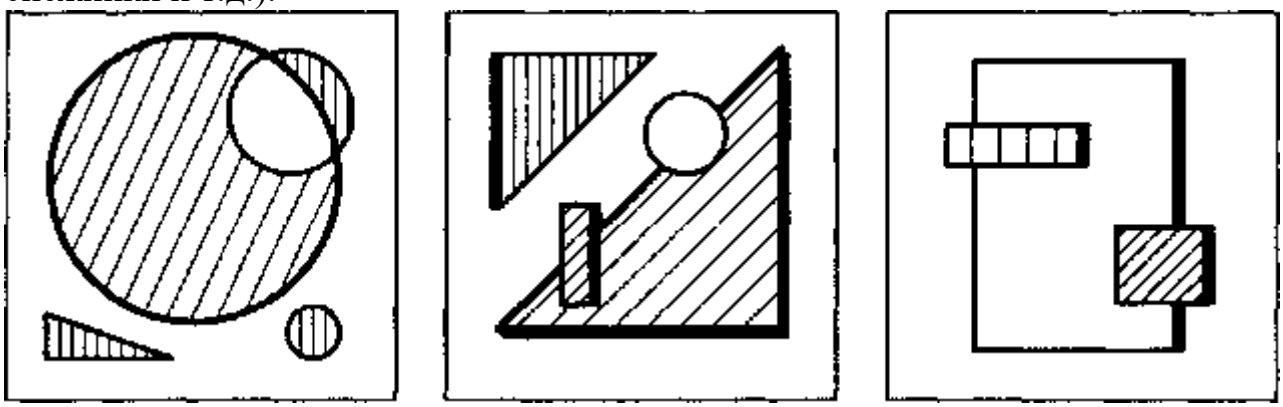
вертикальное положения, то вершины этого треугольника укажут на три гармонично сочетающихся цвета (рис. б);
если в круг вписать равносторонний треугольник так, чтобы одна из его сторон являлась горизонтальной или вертикальной хордой, то вершина угла, противоположного хорде, укажет на главный цвет, объединяющий два других, расположенных на концах хорды (рис в). Таким образом, вершины вписанных в круг равносторонних треугольников укажут на цвета, образующие гармоничные триады; гармоничным будет также сочетание цветов, находящихся в вершинах тупоугольных треугольников: вершина тупого угла указывает на главный цвет, а противоположная сторона будет являться горизонтальной или вертикальной хордой круга, концы которой указывают на цвета, составляющие с главным гармоничную триаду (рис.г).
Углы вписанных в круг прямоугольников отметят гармоничные сочетания четырех родственно-контрастных цветов. Вершины квадрата укажут на самый устойчивый вариант цветовых сочетаний, хотя и отличающийся повышенной цветовой активностью и контрастом (рис. д).
Цвета, расположенные на концах диаметров цветового круга, обладают полярными свойствами. Их сочетания придают цветовой комбинации напряженность и динамичность. Гармоничные сочетания контрастных цветов представлены на рис. е.
Все физические и психологические качества цвета, принципы построения цветовой гармонии обязательно учитываются в решении декоративной композиции.
Для достижения целостности композиции художнику необходимо правильно использовать приемы ее построения. Поиск гармонизации композиции основан на применении таких приемов, как контраст, нюанс, тождество, симметрия, асимметрия, статика, динамика.
Контраст и нюанс. Контраст (от франц. contraste — резкое различие, противоположность) — противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств. Контраст — одно из важных выразительных средств пластических искусств. В декоративной композиции контраст является той воздействующей силой, которая определяет ее выразительность и может проявляться в различии форм, размеров, цвета, фактур, пропорций, степени объемности. Как композиционный прием контраст используют при создании мажорных, динамичных композиций. На рис. показаны упражнения по композиции на использование контраста размеров.
Если в композиции имеется полное сходство элементов по размерам, форме и другим свойствам, то в этом случае речь идет о тождестве (подобии). Здесь элемент композиции повторяется в различных вариациях.
Нюанс — это очень тонкое переходное состояние от контраста к подобию. Само понятие «нюанс» означает «отклонение», «едва заметный переход». В нюансовых отношениях различия незначительны, сходство выражено даже сильнее, чем различие. Нюанс в отличии от контраста — это разнообразная

гамма вариантов в тончайших отношениях однородных качеств: размеров, цвета, фактур и т.д.

В одной композиции могут одновременно присутствовать и контраст, и нюанс. Например, если нужно выделить композиционный центр и подчинить ему остальные элементы композиции. Главный элемент должен быть контрастным к второстепенным, которые в свою очередь будут находиться между собой в нюансовых отношениях.

Симметрия и асимметрия

Симметрия— одинаковость в расположении частей целого относительно оси, плоскости или центра. Симметрия характерна для всего живого и неживого в природе (листья, цветы, строение животных и человека, кристаллы, снежинки и т.д.).



Плоскость симметрии — это такая плоскость, которая делит форму на две зеркально равные части.

Характерной разновидностью симметрии является винтовая, возникающая как результат вращательного движения точки или линии вокруг оси и одновременного движения вдоль нее. ' Асимметрия — это расположение элементов в композиции при отсутствии точки, оси или плоскости симметрии.

Асимметричная композиция применяется для подчеркивания динамичности решения. Главное условие цельности асимметричной формы — это ее композиционная уравновешенность.

Симметрия и асимметрия — два начала, организующие форму. Симметрия воспринимается как проявление покоя, строгой закономерности, даже некоторой скованности. Асимметрия — проявление движения, свободы. Если симметричная форма легка для восприятия, то асимметричная — требует большего внимания и усваивается постепенно.

Выбор того или иного вида равновесия в композиции зависит от поставленных художником задач, когда особое значение приобретает взаимодействие содержания, характера материла и психологических особенностей восприятия.

Статика и динамика

Композиционными приемами, часто дополняющими друг друга, являются статика и динамика.

Динамика характеризует композицию, в которой обязательно присутствует развитие, изменение, зрительное движение. В динамичной композиции последовательность восприятия зрителем ее элементов задается художником в соответствии с его замыслом. С помощью динамики можно выделить главное в композиции — композиционный центр.

Качеством, противоположным динамике, является статика. Статика — это состояние покоя, устойчивости, неподвижности. Статика характеризуется равновесием частей и элементов композиции.

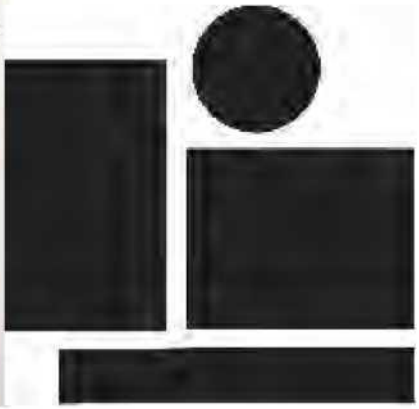
Статичная композиция всегда имеет явный центр, вокруг которого организуются другие элементы.

Приемы станковой композиции применимы и к композиции декоративного натюрморта.

Группировка.

Этот прием является самым распространенным и, в сущности, самым первым действием при составлении композиции. Сосредоточение элементов в одном месте и последовательное разрежение в другом, выделение композиционного центра, равновесие или динамическая неустойчивость, статическая неподвижность или стремление к движению - все это группировка. Любая картина, прежде всего, содержит элементы, так или иначе, взаиморасположенные относительно друг друга.

Группировать можно пятна, линии, точки, теневые и освещенные части изображения, теплые и холодные цвета, размеры фигур, текстуру и фактуру - все, что зрительно отличается одно от другого.



Наложение и врезка.

По композиционному действию это группировка, перешагнувшая границы фигур. Размещение элементов или их фрагментов один под другим, частичное перекрытие силуэтов являются моделью композиционной схемы картины при передаче ближних, средних и дальних планов, линейной и воздушной перспективы. Этот прием выигрывает тогда, когда одновременно используется изменения цвета, контраста и масштаба с удалением планов.

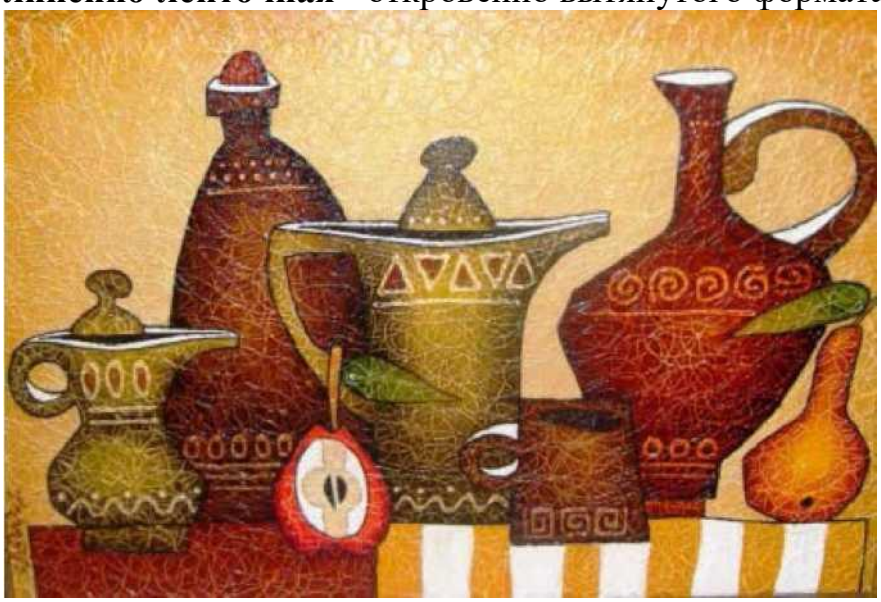
Членение.

Членение - вторичный прием, он является обратной стороной группировки и имеет дело с уже имеющейся композиционной основой, давая произведению ритмическую выразительность. Прием членения извлекает детальную композиционную структуру из большой монотонной поверхности.

Формат.

В основном картины прямоугольны. Отсюда вытекают три возможных формата - вертикальный, горизонтальный, квадратный. Такие формы композиций, как **точечно-центрическая** (центровая), скорее всего, потребуют квадратного поля,

линейно-ленточная - откровенно вытянутого формата,



фронтально-плоскосная,
в зависимости от конкретной задачи может вписаться в любой формат.

Существенное значение имеет не только соотношение сторон, но и сама величина формата.

Формат, заданный заранее, непосредственно становиться одним из средств

композиции, потому что соотношение сторон и абсолютный размер листа сразу определяют возможные формы композиции, степень ее детализации, дают начало композиционной идеи. Композиционные задачи меняются в зависимости от формата, который может быть не только прямоугольным, но и овальным, круглым, многоугольным.

Ритм и метр.

Ритм по определению - это равномерное чередование элементов. Учитывая, что речь идет о композиции, нужно отметить равномерность чередования. В композиции равномерное чередование элементов определяется словом"метр". Самый простой метр - когда размеры элементов и размеры пробелов одинаковы. Выразительность и сложность ритма повышаются, если интервалы между элементами постоянно изменяются.

Возможные варианты чередования:

чередование элементов закономерно ускоряется или замедляется; расстояния между элементами не носит закономерно-регулярного характера, а растягиваются или сужаются без всякой метрики.

Ритм как средство композиции часто применяются в сочетании с пропорцией: тогда элементы не только чередуются, но и сами изменяются по размерам в соответствии с какой-либо закономерностью или свободно.

Ритм - это изменяющееся повторение, а метр - это повторение без изменений. Метрические композиции часто используются в декоративно-прикладном искусстве. За пример можно взять процесс нанесения рисунка на ткань. В старину на деревянной доске вырезали рельеф, обмакивали в краску и накладывали доску на ткани и таким образом отпечатывался рисунок. Эта доска и есть метр - процесс наложения неоднократно повторялся, создавая целостное изображение. Рисунок задумывался так, чтобы как можно незаметны были линии стыков. Такие метрические композиции еще имеют название - раппорт. Обычно они применяются при создании рисунка на тканях. В основном метрические композиции статичны.

Ритм в отличии от метра придает произведению динамизм. Ритм бывает активно-динамическим (музыка, танцы) и пассивно-динамический (архитектура, живопись, скульптура).

Ритм бывает простым, когда изменяется одна закономерность (форма, цвет,

расстояние между элементами и т.п.) и сложным, когда изменения происходят одновременно с различными характеристиками. Ритм не только обогащает композицию, но и помогает ее организовать. В одной композиции может быть несколько композиционных элементов, построенных на ритме, которые развиваются параллельно, пересекаются или же двигаются в противоположных направлениях.

Не исключено сочетание в композиции ритма и метра. Метрическое повторение ритмических рядов помогает создавать оригинальные произведения.

Контраст и нюанс.

Контраст придает композиции выразительность, с его помощью легко выделить главные элементы, увеличить диапазон динамики композиции. Но слишком резким контрастом есть опасность нарушить целостность композиции, поэтому альтернативным средством является нюанс.

Контраст заключает в себе явную противоположность, а нюанс еле заметный переход, оттенок.

Нюанс означает едва заметные, незначительные отличия предметов по каким-либо свойствам.

Цвет.

Три стандартных качества цвета - тон, насыщенность и светлота - тесно связаны с не первичной, но очень важной характеристикой для композиции - яркостью. Именно яркость зрительно выделяет предмет, играет роль контраста.

Когда композиция строится в основном цветом, целостность достигается сближением пятен по светлоте, тогда различие в тонах и насыщенности может оставаться значительным. Если гармоничность композиции строится в монохромных или близких тонах, то различие в светлоте тоже можно уменьшить.

Часто свойство цвета используется для создания иллюзии приближения или отдаления предмета: насыщенные теплые тона приближают, а холодные, малонасыщенные тона отдаляют. Цвет как средство композиции присутствует в каждом изображении независимо от его композиционных задач и форм.

Композиционные оси.

Оси могут быть вертикальными, горизонтальными, диагональными и так называемыми перспективными (уходящими в глубину картины). Вертикальная направленность дает торжественность, горизонтальная демонстрирует неспешное движение, диагональная направленность наиболее динамична. Особое место занимают перспективные оси, они втягивают взгляд в глубину картины, делают зрителя участником события. Во взаимодействии с другими средствами композиции оси выступают в комбинации между собой, образуя крестообразные, многоходовые, сложные связи. Фактура и текстура.

Фактура - это характер поверхности: гладкость, шершавость, рельефность. Фактурные показатели несут в себе определенные черты композиционного средства, хотя не так явно как, допустим, ритм и цвет. Фактурой художник завершает композицию. В живописи она играет вспомогательную роль.

В графике редко используется фактура, в ней большую роль играет текстура - видимый рисунок поверхности (текстура древесины, ткани, мрамора).

Замкнутая и открытая композиция.

Изображения с замкнутой композицией вписывается в раму таким образом, чтобы оно не стремилось к краям, а как бы замыкалось само на себе. Взгляд зрителя переходит от фокуса композиции к периферийным элементам, возвращается через другие элементы опять к фокусу.

Другими словами, взгляд стремится с любого места композиции к ее центру.

Особенность замкнутой композиции является наличие полей. В таком случае целостность изображения проявляется в буквальном смысле.

Замкнутая статичная композиция используется для изображения чего-то неподвижного, устойчивого. Форма круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии дает нужное решение.

Открытая композиция центробежна, она тяготеет к поступательному движению или к скольжению по спирально расширяющейся траектории. Чаше всего композиция складывается из множества равноправных центров, заполняющих поле изображения

Статичная и динамичная композиция. Устойчивые, неподвижные, часто симметрично уравновешенные, композиции этого типа спокойны, молчаливы, вызывают впечатление самоутверждения, несут в себе глубину философию.

Динамичной композицией называется та композиция, в которой присутствует движение.

Динамику в изображение можно показать диагональными линиями, отсутствие же диагональных направлений сделает изображение статичным. Отсутствие свободного пространства перед движущимся объектом производит статику, а наличие свободного места придаст динамичности картине.

Подчеркнуть движение можно с помощью размытого фона и нечетких контуров.

Динамика часто исключает величавость, основательность, классическую завершенность. Статичные композиции почти всегда симметричны и замкнуты, а динамичные - асимметричны и открыты.

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.
2. Получить задание для выполнения практической работы.
3. Выполнить задание.
4. Оформить практическую работу.
5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить декоративную композицию в цвете

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Выполнить компоновку декоративной композиции на формате А2
2 этап. Определить цветовое решение
3 этап. Выполнить при желании стилизацию
4 этап. Выполнить подмалевок
5 этап. Выполнить 2 прописку
6 этап. Выполнить деталирование
7 этап. Выполнить при желании декорирование
8 этап. Завершить работу

Контрольные вопросы

1.Что такое декоративная композиция?
2. Какие законы декоративной композиции вы можете назвать?
3. Какие средства декоративной композиции вы знаете?

4. какие приемы декоративной композиции вы знаете?
5. Что вы можете сказать о цветовом решении декоративной композиции
На какие две группы можно разделить цветовые гармонические ряды?
6. Расскажите о вариантах гармонических сочетаний ахроматических цветов.
7. Что такое родственные и родственно-контрастные цвета?
8. Назовите группы цветовых гармоний.
9. Пользуясь цветовым кругом, назовите варианты многоцветовых гармоний.
10. Составьте выкраски однотоновых, родственных, родственно-контрастных и контрастных цветовых сочетаний (по три варианта).

Практическое занятие №5
«Выполнение стилизации графических форм».

Тема 1 Проектная графика

Цель: научить студентов выполнять стилизацию фауны, флоры, человека, выполнять декор в стилизованных образах

Материалы и оборудование: бумага формат А4, кисти, гуашь, тушь, перо, гелевая ручка, линеры, фломастеры.

Литература:

1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: Учебник НПО–М: Академия, 2011.
2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие.-М: ВЛАДОС,2011.
3. Беляева С.Е. Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика: Учебник СПО – М: Академия, 2011.

Сведения из теории

Стиль выражает суть, уникальность художественного творчества в единстве всех его компонентов, содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи. Для **декоративной стилизации** характерно абстрагирование – мысленное отвлечение от несущественных, случайных с точки зрения художника признаков с целью заострения внимания на более значимых, отражающих суть объекта деталях.

Роль стилизации как художественного метода в последнее время возросла, так как увеличилась потребность людей в создании стилистически цельной, эстетически значимой окружающей среды. В декоративной композиции **стилизации природных форм** уделяется большое внимание. Можно выполнить зарисовки объектов с натуры, а в дальнейшем переработать их в сторону выявления декоративных качеств, либо же сразу выполнять стилизованную декоративную зарисовку, отталкиваясь от природных

особенностей объектов. Тщательно изучив детали объекта, выделяем наиболее характерные для него элементы и стилизуем их. Рассмотрим примеры: колючий татарник отличает наличие шипов и угловатостей в форме листьев. Стало быть при зарисовке можно использовать острые углы, прямые линии, ломаный силуэт, применить контрасты при графической обработке формы, линию и пятно, светлое и тёмное, при цветовом решении – контраст взаимодополнительных цветов и разные светлотные тональности.

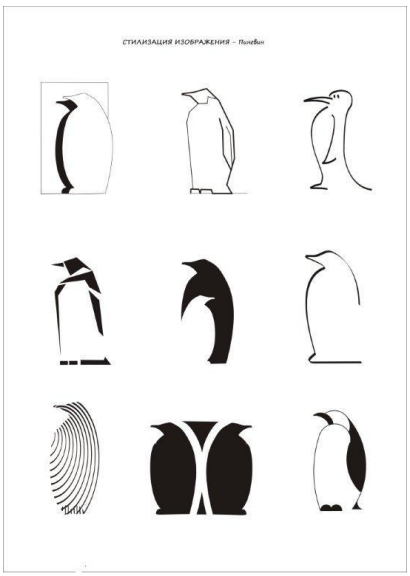
Принципы стилизации: а – превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции, б – обобщение формы с изменением абриса, в – обобщение формы в ее границах, г – обобщение и усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в натуре. Однако упростить форму вовсе не значит обеднить ее, упростить – лишь подчеркнуть выразительные стороны, опустив малозначащие детали. В основе любого художественного произведения лежит органическая связь между его составными элементами. Принципы стилизации имеют свои особенности в народном и декоративно-прикладном искусстве, в живописи и графике.

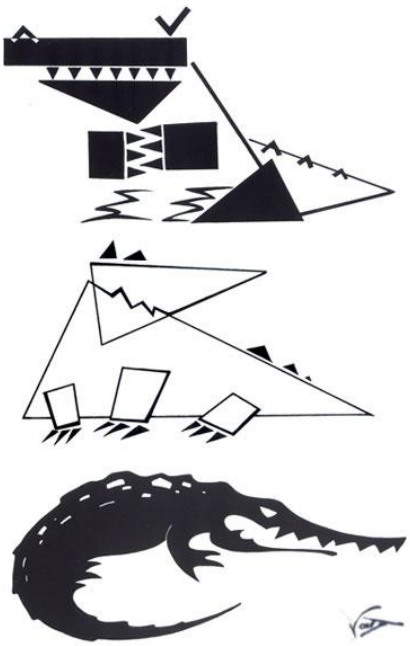
Стилизация- упрощенный четкий контрастный линейный рисунок, в основе которого лежит штрих, пятно, линия. Упрощенность, лаконизм - характерная черта стилизованного рисунка. Чтобы стилизовать рисунок, нужно отобрать основные, характерные черты изображаемого предмета. Ими могут служить характерный объем отображаемого предмета, характерные линии и формы. Когда они найдены, начинается работа над стилизацией предмета. Минимальными графическими средствами из основных характерных черт "составляется" картинка. При стилизации не передается объемно пространственное построение, конечно, художник должен мастерски владеть рисунком, чтобы иллюзорно передавать его, но здесь действует воображение зрителя, которое само "дорисовывает" его в воображении. В роли пространства выступает бумага. Художник-график может ограничиться и беглым впечатлением, условным обозначением предмета, как бы намёком на него - незаконченность и лаконизм при этом служат одними из главных средств выразительности. Стилизация используется в логотипах, плакатах, орнаментах, шаржах- здесь наиболее задействована стилизация, как главное средство выражения идеи. Стилизация может проявляться и в живописи. Ее начали применять в работах художники с середины XX века. Стилизацию используют современные художники - не зацикливаясь на воспроизведении действительности "документально", они прибегают к упрощению-стилизации и, главным образом, передают идею, задумку. Стилизация имеет место быть не только в передаче форм, но и цвета. Вспомните работы Микеланджело, и вспомните работы Кандинского. Насколько упрощена передача действительности у последнего. Но никто не посмеет назвать его "не художником", искусством стилизации тоже нужно владеть. Если вы хотите научиться искусству стилизации, начинайте с малого. Попробуйте сделать стилизованный рисунок растения. Подсолнух, гроздь винограда,

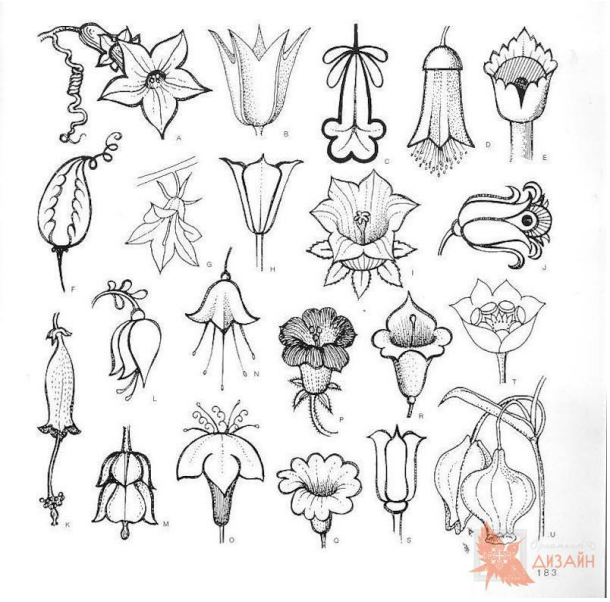
ветка дерева - что угодно. Сначала порисуйте наброски. Изучите растение, прочувствуйте его характерную форму- чем это растение отличается от других. Выделите эти основные характерные черты. Если этот этап работы сделан, начинайте работать над стилизацией данного растения. Как уже было сказано раньше, в рисовании можно использовать штрих, линию, пятно. Выберите для себя малое- пятно и линия, штрих и линия, работа одним пятном. Дальше идет дизайн. Вы должны придумать интересную форму растению, красивую картинку. Но в любом случае, какой стилизованный рисунок у вас бы не получился, растение должно быть стопроцентно узнаваемо.

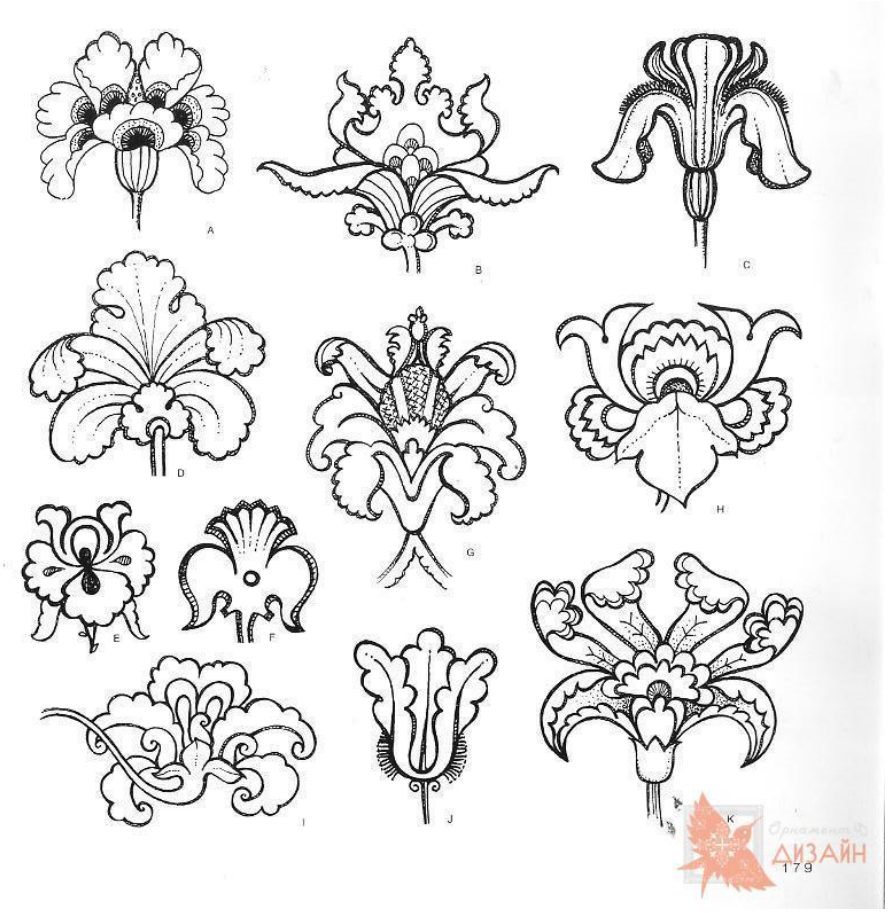
Чем интересна стилизация, так это тем, что вы можете образно передать "портрет" растения, как бы пропустить рисунок через призму собственных ощущений и придать ему лаконичности, поэтичности, неповторимости. Стилизованный рисунок- это плод игры вашего воображения.

Примеры стилизации:


СТИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ – Пингвин



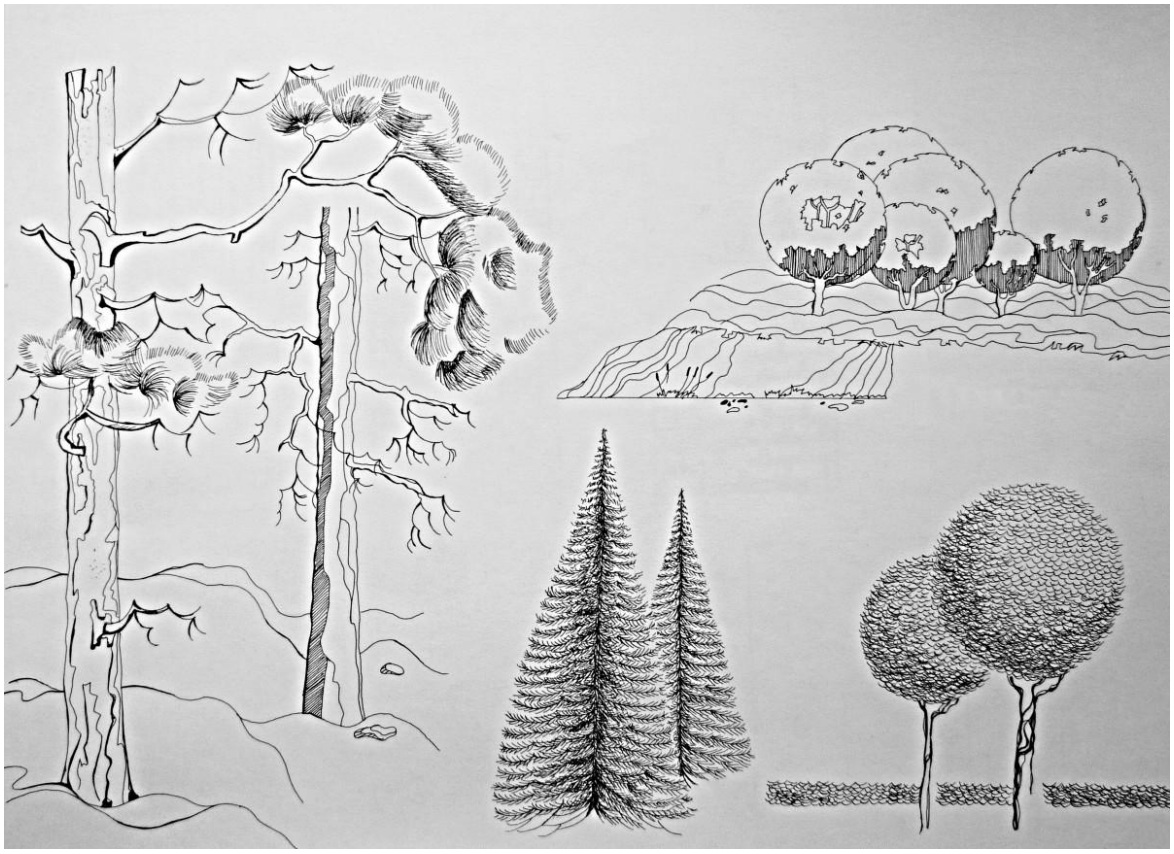


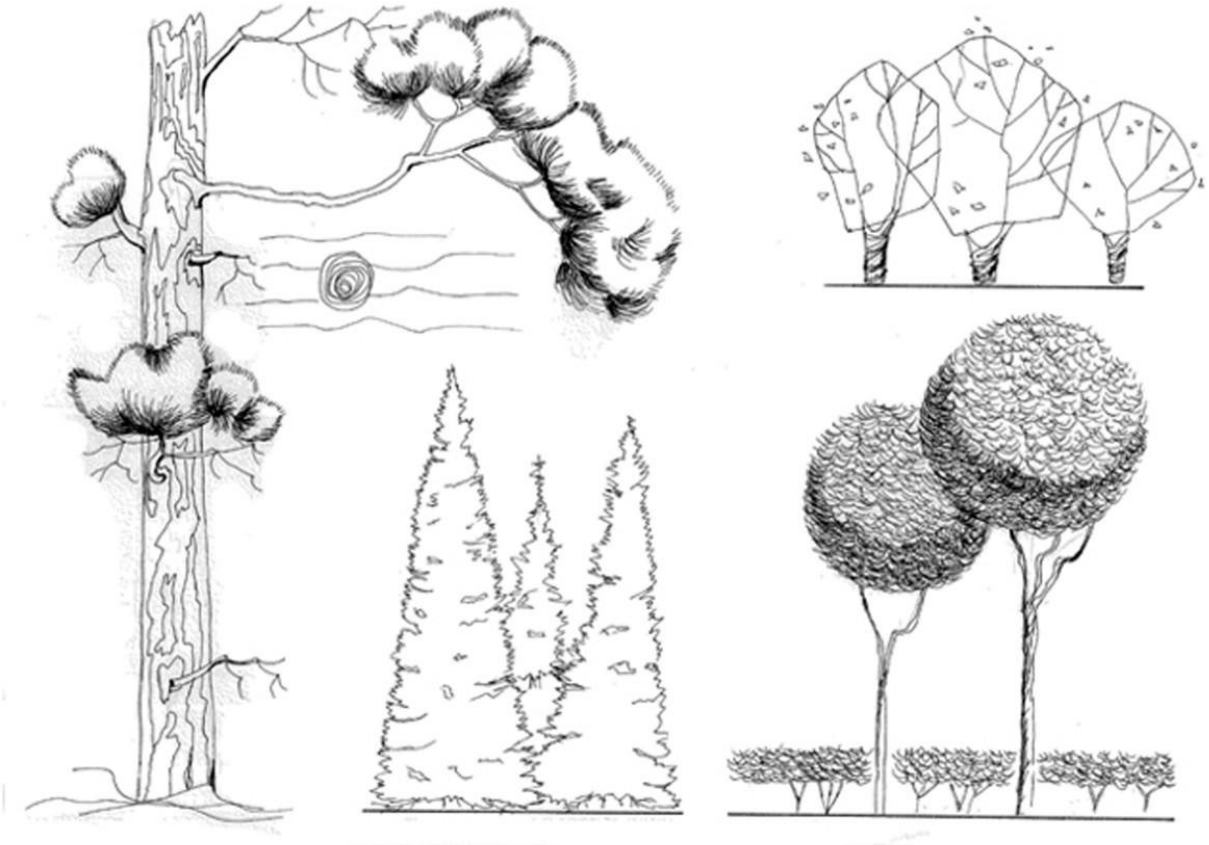


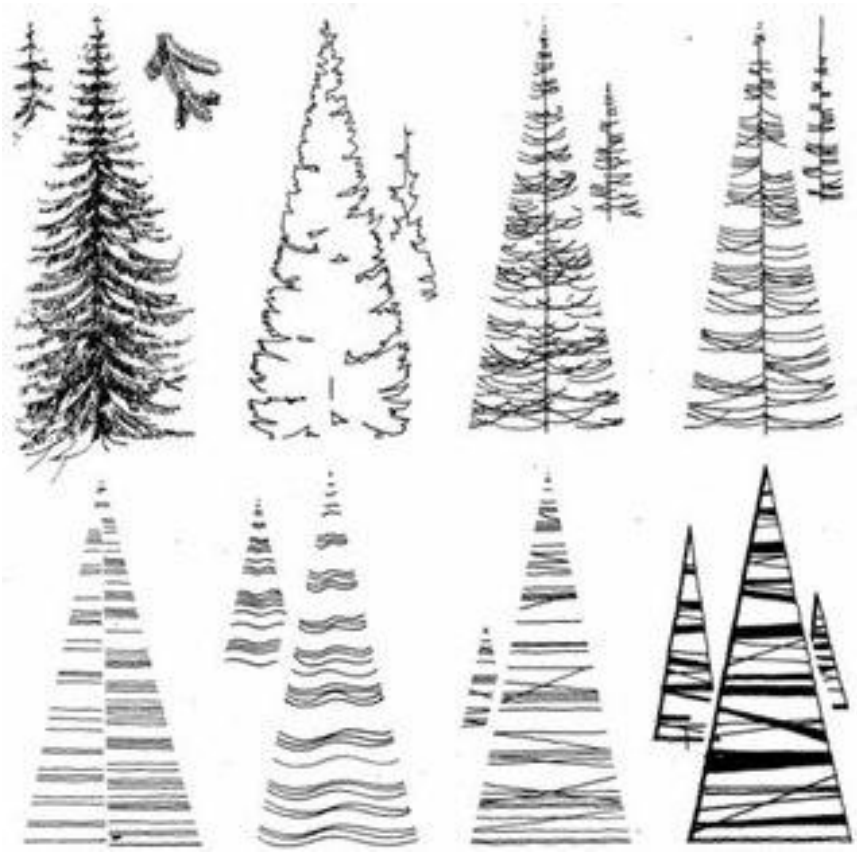
Стилизация фруктов, овощей

Примеры стилизации:

ДИЗАЙН







Стилизация натюрморта

Стилизация людей

ДИЗАЙН

Порядок выполнения

1. Повторить теоретический материал по теме.
2. Получить задание для выполнения практической работы.
3. Выполнить задание.
4. Оформить практическую работу.
5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить стилизацию природных форм, животного мира, человека.

Практическая работа №6
« Выполнение графической трансформации предложенного образа»

Тема 1Проектная графика

Цель: научить выполнять трансформацию предложенного образа

Материалы и оборудование: бумага формат А3, кисти, гуашь, тушь,

Литература:

1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: Учебник НПО–М: Академия, 2011.
2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие.-М: ВЛАДОС,2011.
3. Беляева С.Е. Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика: Учебник СПО – М: Академия, 2011.

Порядок выполнения

1. Получить задание для выполнения практической работы.
2. Выполнить задание.
3. Оформить практическую работу.
4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
5. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу.

Задание

Выполнить графическую трансформацию предложенного образа

Алгоритм выполнения работы

1 этап. Выполнить стилизацию животного.
2 этап. Выполнить стилизацию растения.
3 этап. Выполнить стилизацию птицы
4 этап. Выполнить стилизацию человека.

Контрольные вопросы

1.Ваше понятие трансформации, стилизации?
2. Как происходит процесс трансформации?
3. Кто и что может подлежать трансформации?
4. Какими изобразительными средствами в графике можно выполнить трансформацию?

Учет и оценка результатов работы

«ОТЛИЧНО» Баллы в диапазоне оценки «отлично» выставляются обучающийсяу, который выполняет практические задания на высоком профессиональном уровне (не менее 90%), показывая, что он в совершенстве изучил и творчески усвоил материал, предусмотренный программой учебной дисциплины.

Кроме этого, обучающийся свободно оперирует материалом курса. В течение изучения курса, выполненные практические и самостоятельные задания, оценивались преимущественно на «5».

«ХОРОШО» Задания выполнены в полном объеме без видимых ошибок, при этом обнаружена способность обучающийсяа проявлять высокий уровень знаний по дисциплине.

Баллы в диапазоне оценки «4» выставляются обучающийсяу, который четко, полно выполняет не менее 75% практических заданий, в полном объеме усвоил материал, предусмотренный программой курса. Основные практические и самостоятельные задания выполнены без существенных ошибок. Выполнение практических и самостоятельных заданий оценивались на «4» и «5».

Обучающийся показал в целом хорошие знания учебного материала, но допустил ряд заметных ошибок, показал систематический характер знаний по дисциплине. Обучающийся способен к самостоятельному использованию и пополнению полученных знаний в процессе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». Обучающийсяом выполнен материал программы профессионально и последовательно, но в работах есть некоторые ошибки.

Баллы в диапазоне оценке «3» получает обучающийся, который выполнил минимум 60% практических заданий, овладел основным материалом программы курса. В течение изучения курса его участие в

практических занятиях и самостоятельные задания оценивались в основном на «3».

Это означает, что обучающийся показал знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и будущей профессиональной творческой деятельности, справился с выполнением заданий, допустил значительное количество ошибок или недостатков, основные из которых может устранить самостоятельно. Или обучающийся проявил знания основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы и будущей профессиональной деятельности: в основном выполнял задачи, предусмотренные программой, допустил ошибки, которые он может устранить только под руководством и с помощью преподавателя.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». Материал выполнен с некоторыми существенными ошибками. При этом обучающийся слабо может использовать полученные знания по курсу.

Баллы в диапазоне оценке «2» получает обучающийся, который выполнил менее чем 60% практических работ. Его участие в практических занятиях и выполняемые им индивидуальные задания оценивались «3», «2», «1».

Это означает, что обучающийся имел значительные пробелы в знаниях основного учебного материала; допускал ряд принципиальных ошибок при выполнении предусмотренных программой заданий, но способен самостоятельно доработать программный материал и подготовиться к пересдаче дисциплины. Или обучающийся не имел знаний по значительной части учебного материала: допускал ряд принципиальных ошибок при выполнении большинства предусмотренных программой заданий; не способен самостоятельно усвоить программный материал и требует повторного изучения соответствующей дисциплины. При этом обучающийся не владеет полученными знаниями по курсу, или не умеет их использовать в профессиональной практической деятельности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов специальности 072500 «Дизайн» / составители С. Б. Тонковид. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012 — 190 с. — ISBN 978-5-88247-535-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:http://www.iprbookshop.ru/17703.html

2. Халиуллина, О. Р. Проектная графика : методические указания к практическим О. Р. Халиуллина, Г. А. Найданов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013 — 24 с. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21651.html