

ГРАФИКА ФИГУРЫ

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет»

ГРАФИКА ФИГУРЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Челябинск
2017

ББК 76 (016)

УДК 85.115 я 7

Графика фигуры [Текст]: методические рекомендации / сост. А.В. Подмарева. – Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2017. – 43 с.

В рекомендациях излагаются цели и задачи дисциплины «Графика фигуры», дается методика выполнения упражнений. На практических занятиях в процессе выполнения определенной последовательности заданий студенты изучают приемы работы в различных графических техниках и получают навыки владения разнообразными инструментами и материалами.

Методические рекомендации предназначены для студентов 4 курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение», квалификация подготовки *бакалавр*, профиль подготовки *Декоративно-прикладное искусство и дизайн*.

Рецензенты: И.Г. Самсонова, канд. пед. наук, доцент

О.А. Швецова, председатель предметно-цикловой комиссии образовательных программ ЮУрГУ

© Подмарева А.В., иллюстрации, составление, 2017

© Издательство Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ГРАФИКЕ ФИГУРЫ	6
ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ТЕХНИКИ ЭСКИЗИРОВАНИЯ	8
СТИЛИЗАЦИЯ ФИГУРЫ В ЭСКИЗНОЙ ГРАФИКЕ	10
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ	14
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	25
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	26
ПРИЛОЖЕНИЕ	27

ВВЕДЕНИЕ

Целью курса «Графика фигуры» является формирование у студентов специальности 44.03.04 «Профессиональное обучение» (Декоративно-прикладное искусство и дизайн) профессиональных компетенций практического применения в профессиональной деятельности знаний основ эскизирования, графики фигуры, сознательного подхода к дизайнерскому творчеству. Данный курс тесно связан с такими дисциплинами, как «Пластическая анатомия», «Рисунок», «Живопись», «Рисунок фигуры», «Формообразование», «Костюмографика». Для освоения дисциплины студентам необходимы знания теоретических основ пластической анатомии, формообразования, рисунка, рисунка фигуры. Студентам необходимы навыки рисования фигуры человека, владения основами цветной и черно-белой графики.

Дисциплина «Графика фигуры» изучается на четвертом курсе, в седьмом семестре и заканчивается зачетом. Программа дисциплины включает в себя два модуля: «Черно-белая графика фигуры» и «Цветная графика фигуры». В результате освоения дисциплины студент должен

знать:

- последовательность работы и правила оформления графических эскизов человека в одежде;
- приемы работы с художественно-изобразительными и техническими средствами и их специфику, алгоритм работы над графическими работами;

–технические приемы и материалы эскизной графики;

–графические техники изображения фигуры, виды и особенности работы с ними;

–современные тенденции в эскизной графике;

уметь:

–использовать художественно-изобразительные средства при выполнении графических эскизов; подбирать цветовые сочетания и композиционно продумывать построение; прорисовывать и стилизовать фигуру человека;

–использовать графический язык как средство выражения конкретной идеи;

–использовать художественно-изобразительные средства при выполнении графических эскизов; подбирать цветовые сочетания и композиционно продумывать построение; прорисовывать и стилизовать фигуру человека;

владеть:

–навыками работы с выразительными средствами при изображении объектов методами проектной графики и навыками работы с эскизами;

–пространственным воображением и навыками воспроизведения фигуры человека в одежде на плоскости с использованием графических приемов;

–методами проектной графики и навыками работы с эскизами.

В рамках практических работ студенты осваивают навыки работы с эскизами в черно-белой и цветной графике. При изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая система

контроля и оценки учебных достижений студентов. Оценка практических работ проходит по следующим критериям, представленным в табл. 1.

Таблица 1

Критерии оценки эскизных работ

Критерии	Максимальное количество баллов
Уровень творческого исполнения (авторский почерк)	5
Техническое исполнение	5
Выразительность тонального (цветового) решения	3
Аккуратность	2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ГРАФИКЕ ФИГУРЫ

Графика основана на возможностях создания выразительной художественной формы путем использования разных по окраске (преимущественно черно-белых) линий, штрихов и пятен, наносимых различными способами на поверхность листа бумаги, определяющего размер и формат композиции, ее фон (нередко цветной) [2, с. 44].

Средствами выражения графической знаковой системы являются точка, линия, штрих, пятно. Применение того или иного из графических средств придаёт изображению различный характер. Выбор зависит от того, какая цель стоит перед дизайнером, что необходимо передать в эскизе. Для передачи

конструкции больше подходит линия, для передачи освещения и объема – пятно, набранное точкой или штрихом; для создания резкой светотени – гладкое чёрное и белое пятно и т. д. [11, с. 60].

Любое графическое изображение, его индивидуальную характеристику определяют:

- 1) поверхность, на которую наносится графический знак;
- 2) устройство и организация знака – линия, пятно, точка, штрих;
- 3) вещество, из которого состоит знак;
- 4) энергия или усилие, необходимые для нанесения знака;
- 5) связь между знаком и предметом;
- 6) соотношенность знака с другими знаками;
- 7) смысловое выражение знака [8, с. 23].

Упрощенно все линии можно разделить на следующие виды:

- точная в одну толщину и одного напряжения;
- разной толщины: то почти исчезающая в плоскости бумаги, то мощно выходящая из нее;
- неровная, словно нанесенная дрожащей рукой, но именно от этого имеющая особую чувственность и нервозность.

При создании эскиза в черно-белой графике для передачи материала объектов выгоднее использовать линии разной фактуры (рис. 1).

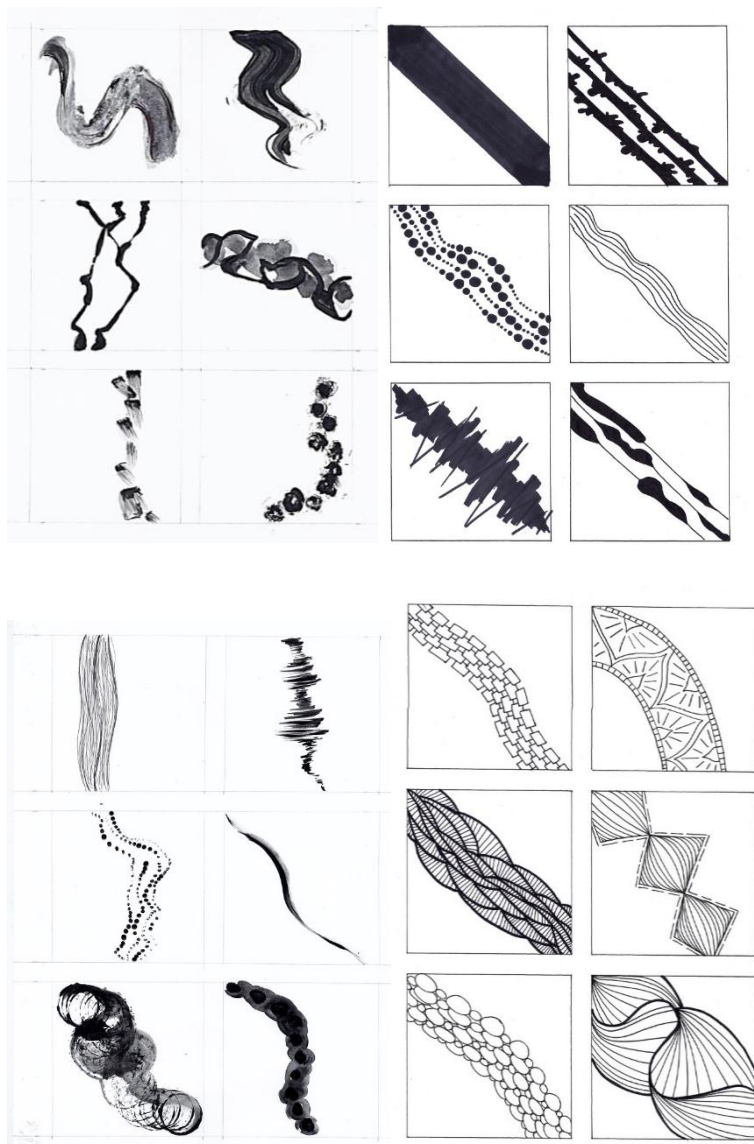
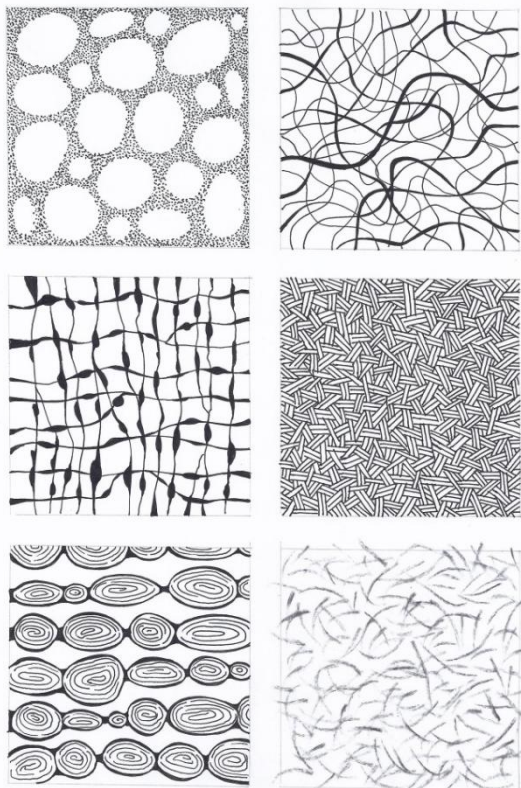

Рис. 1. Примеры разных графических линий

Фактура достигается за счёт использования разных материалов и инструментов, дающих неровную линию, а также фактурной бумаги. Из фактурных линий дизайнер может получить разнообразные по свойствам и эмоциональной нагрузке пятна (рис. 2). Так, пятно, набранное точкой, обладает специфической фактурой, подходит для создания валёров, которые помогают создать объём, освещение и пространство. Пятно, как гладкое, так и с разнообразными фактурами, помогает решать стоящие перед художником задачи по передаче пластики при изображении костюма [11].

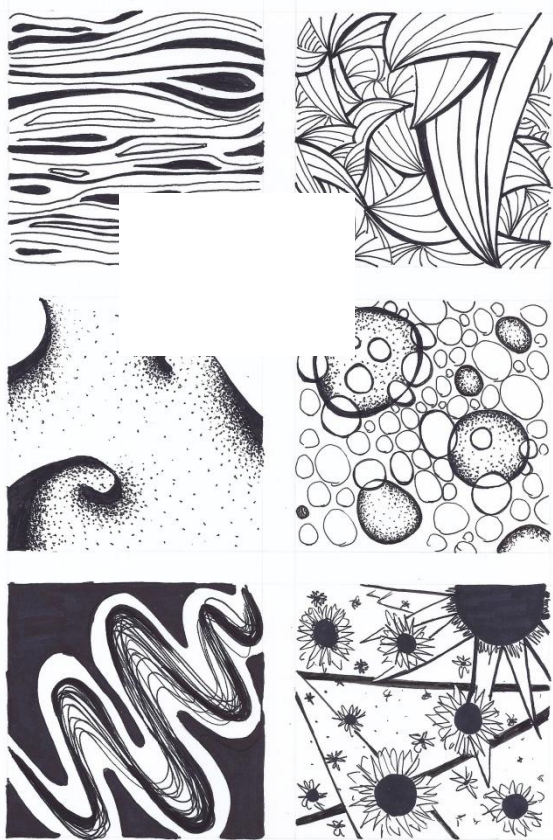

Рис. 2. Примеры разнофактурных пятен, полученных с помощью линий, штрихов, точек

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ТЕХНИКИ ЭСКИЗИРОВАНИЯ

Графические техники основаны на применение различных материалов, технических средств и приёмов, направленных на достижение разнообразных эффектов. Выбор той или иной техники зависит от характера представляемого образа и смысловой нагрузки костюмной формы. Использование многообразных графических приемов и техник позволяет автору добиваться максимальной образности и выразительности в эскизе.

Сухая кисть

Прием «сухая кисть» заключается в том, что кисть со слегка подсохшей на ней краской (акварель, гуашь, акрил и т.д.), проходя по шероховатой бумаге, не окрашивает всю плоскость, а закрывает мелкие точки выступающих зерен бумаги. Трудность работы «сухой кистью» состоит в невозможности внести исправления, так как повторное касание кистью может загрязнить поверхность, сбить точечную фактуру бумаги. При этом данный прием дает зрительное ощущение легкости и позволяет создавать разнообразные фактуры.

По сырому

Этот прием заключается в том, что на сырой лист бумаги наносятся краски (акварельные). Полученный эффект «растекания» дает мягкое, легкое и воздушное изображение. Следующим этапом эскиз дорисовывается с помощью туши, пера, ручки, фломастера и т.д.

Монотипия

Монотипия – вид печатной графики, в котором с каждой формы получается только один оттиск, отсюда и название – монотипия (от греческих слов monos – один, единый и typos – отпечаток) [11, с. 84].

Сущность данной техники заключается в нанесении красок (акварель, гуашь, акрил) на гладкую непромокаемую поверхность и последующее отпечатывание рисунка на бумагу. Монотипия позволяет получать яркие, красочные, образные композиции, а также развивать образное мышление, поскольку в получившемся пятне необходимо увидеть костюмную форму, которая после высыхания дорабатывается с помощью туши, ручек, фломастеров и т.д.

Последовательность работы в технике «монотипия»:

1) на стекло, пластину из металла или пластика, служащую печатной формой, наносится рисунок краской (акварель, гуашь, акрил, масляная краска);

2) на пластинку накладывается и прижимается плотно и равномерно лист бумаги (поверхность листа можно прокатать валиком с твёрдой гладкой поверхностью);

3) лист бумаги снимается, и в результате получается оттиск. В зависимости от того, как снимать бумагу – мягко, плавно, резко, вертикально, горизонтально и т.д. – характер пятна, его пластические очертания будут изменяться.

Акватушь

Акватушь (акватипия) – это графическая техника, основанная на частичном резервировании поверхности бумаги водорастворимой краской (гуашью) с последующим покрытием листа тушью и смыванием: при этом гуашь смывается водой, обнажая из-под туши зарезервированную поверхность бумаги, а незаре-

зернированные участки с несмытой тушью создают контрастный рисунок [11, с. 86].

Последовательность работы в технике акватушь:

1) нарисовать гуашью на листе бумаги композицию широкими мазками, высушить;

2) покрыть лист поверх гуаши черной тушью, полностью высушить лист;

3) «проявить» рисунок в ванночке с водой – в воде гуашь смывается, открывая участки бумаги, тушь остается нетронутой;

4) доработать, по необходимости, изображение с помощью линий, штрихов, мазков и т.д.

Коллаж

Коллаж — это технический прием создания изображения посредством совмещения кусочков различных материалов. В эскизной графике коллаж чаще всего рассматривается как «сочетание в одном изображении бумажных вклеек» [1, с. 142].

Техника заключается в комбинировании различных изображений и материалов для создания двухмерного изображения. Художник использует множество разнородных кусочков для создания общей концепции. Коллаж может состоять из одного материала, как, например, фотоколлаж, а может сочетать разные по фактуре и цвету поверхности – снимки, ткань, обрывки газет и журналов, обои и т.д. При этом получившееся изображение можно дорисовать, дополнив живописными или графическими штрихами.

СТИЛИЗАЦИЯ ФИГУРЫ В ЭСКИЗНОЙ ГРАФИКЕ

Главным отличием эскизной графики от академического рисунка является стилизация фигуры (рис. 7, приложение). Стилизация фигуры человека заключается в преобразовании фигуры в длинную, изящную модную фигуру за счет увеличения количества модулей (в академическом рисунке используется около 8 голов, при рисунке модной иллюстрации от 10–14, в зависимости от авторской задумки). Удлинение фигуры происходит в первую очередь за счет ног (рис. 3).

Рис. 3. Пример стилизованной фигуры [12]

Также в эскизе значительное внимание необходимо уделять тому, в каком положении изображается фигура человека (рис. 8, приложение). Чаще всего форма и силуэт одежды определяют позу. Так, например, силуэт широкой юбки, платья или брюк лучше просматривается при ходьбе или в позе, в которой ноги находятся в широкой постановке. Для узкого силуэта требуются позы с ногами, расположенными близко друг другу, а также позы с руками, помещенными на бедра для акцента узкой формы.

После выбора основной позы, которая максимально отражает модный силуэт, необходимо выявить другие важные функции: поза рук, ног или плеч, чтобы подчеркнуть выразительность образа, а также новые тенденции в моде. Это часто означает выбор специального угла, например, сбоку или сзади, чтобы показать особенности костюма. Можно заметить, что многие фигуры не рисуются полностью — нога может быть не учтена, одна сторона, или верхняя часть головы.

Закономерности, которые организуют построения изображения эскиза, определяются девятью понятиями:

- масштаб, как мера уменьшения по отношению к натуральной величине;
- вертикали и горизонталы, как постоянные оси по отношению ко всем другим направлениям;
- правила статики и динамики в пластическом решении композиции;
- правила симметрии, вытекающие из пластики строения человеческого тела и устанавливающие закон гармонии пропорций, частей и целого;
- правила равновесия – сочетания противоположных сторон изображения, равновеликих по массам;

– правила ритма – закономерного чередования больших и малых форм, движения и покоя, контрастного и приглушенного, темного и светлого;

– «золотое сечение» и конструктивные пояса фигуры человека как основа грамотного построения эскиза;

– стилевое единство в костюме [10].

Правило равновесия в графическом изображении костюма распространяется на следующие аспекты:

- размещение изображений фигуры (фигур) человека и предметов в рамках выбранного формата;

- тоновое и цветовое решение листа;

- распределение света и тени (если есть необходимость);

- расположение и характер фактурных образований;

- применение основных элементов графики [6].

По количеству фигур композиция эскиза может быть однофигурной и многофигурной.

В однофигурных эскизах, часто решаемых на белом или нейтральном фоне, графическая задача заключается в более точном выявлении цветовой и фактурной организации плоскости. В листах, где несколько моделей взаимодействуют в цвете, острее встает вопрос о цвете одежды как элементе композиции графического листа [6].

Существуют определенные принципы построения композиции, которых следует придерживаться, создавая тот или иной эскиз:

1. Выбор характерных элементов композиции: объединение по однородным признакам, стилю, форме, цвету, фактуре; выявление наиболее важной однородности, которую необходимо подчеркнуть в композиции; включение в композицию контрастов, которые создают в ней напряжение.

2. Соблюдение закона ограничения (не больше трех) в материале, деталях, цвете, форме.

3. Основа динамичной композиции – неравносторонний треугольник, статичной композиции – симметрия.

4. Группировка большого числа изображений объединением по два – три элемента.

5. Обеспечение свободного пространства между группировками (при плотном сжатии теряется красота отдельных частей композиции).

6. Взаимосвязь между группировками и внутри их за счет линии, пластики, а также обращения одних элементов вполоборота к другим и к зрителю – закон сцены.

7. Достижение объемности, перспективы с помощью цвета, размеров, динамики и формы.

8. Соблюдение оптического равновесия путем правильного размещения крупных, тяжелых, темных форм относительно малых, легких, светлых [6].

Композицию эскиза способны разрушить метрическое использование построения композиции (одинаковое расположение фигур, подобные позы фигур, одинаковые, монотонные расстояния между фигурами); разобщенность фигур на листе; разномасштабность фигур с положением стоп на одном уровне и т.д.

В однофигурном эскизе смысловым и композиционным центром является фигура человека в костюме. Перед художником ставится цель – «донести до зрителя характер и содержание одного костюма (комплекта, ансамбля)» [6]. Здесь важна компоновка фигуры на листе.

При решении двухфигурной (многофигурной) композиции необходимо создавать напряжение, «диалог» между изображаемыми фигурами. Взаимодействие между ними может быть двух типов:

- **пассивное взаимодействие:** прямой связи между фигурами и их движениями нет, может быть пластическое (ритмическое цветное, графическое и т.д.) взаимодействие, так называемый «внутренний диалог»;

- **активное взаимодействие:** повороты головы, взаимодействие взглядов, рук и т.д.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Практическая работа № 1. Стилизация фигуры в черно-белой графике (4 часа).

Цель работы: освоить приемы стилизации фигуры.

Задание: разработать эскиз стилизованной фигуры человека в черно-белой графике (пример готовой работы на рис. 4).

Материалы и средства: черная ручка, тушь, акварель, белая плотная бумага формата А4, графитовый карандаш, ластик.

Примечание: при выполнении эскиза следить за правильной компоновкой листа, соблюдением анатомического строения человеческого тела.

Этапы работы:

1. Выполнить поисковые фор-эскизы стилизованной фигуры: на листах формата А4 (горизонтальное расположение листа) нарисовать стилизованные фигуры (не менее 10 штук). Каждую фигуру рисовать в новом положении, придавать фигуре оригинальную пластику, следить за развитием пропорционального строения.

2. Проанализировать фор-эскизный ряд, ответить на вопросы:

Какие пропорции фигуры наиболее удачны, почему?

Какая поза наиболее выразительна, почему?

Какие графические средства выразительности (точка, линия, штрих, пятно) наиболее подходят для выполнения данного эскиза?

3. Выбрать наиболее выразительный по пропорциональному и пластическому решению фор-эскиз.

4. Отрисовать выбранное решение на формате А4 (вертикальное положение листа), используя материалы черно-белой графики.

Рис. 4. Пример стилизованной фигуры в черно-белой графике (линия+пятно)

Практическая работа № 2. Разработка однофигурной композиции в черно-белой графике (4 часа).

Цель работы: освоить навык выполнения эскиза в черно-белой графике.

Задание: разработать эскиз однофигурной композиции в черно-белой графике (пример готовой работы на рис. 5).

Материалы и средства: черная ручка, тушь, акварель, белая плотная бумага формата А4, графитовый карандаш, ластик.

Этапы работы:

1. Выполнить поисковые фор-эскизы: нарисовать различные фор-эскизы (не менее 10 штук) на листах формата А4 (горизонтальное расположение листа). На каждый фор-эскиз отводится времени не более 2-х минут.

2. Проанализировать фор-эскизный ряд, ответить на вопросы:

Какие пропорции фигуры наиболее удачны? Почему?

Какая поза наиболее выразительна? Почему?

Какие графические средства выразительности (точка, линия, штрих, пятно) наиболее подходят для выполнения данного эскиза?

3. Выполнить построение фигуры человека карандашом на листе формата А4 (вертикальное положение листа, черновик):

построение выполнять с помощью основных осевых линий (центральная линия фигуры, линия плеч, линия груди, линия бедер, линия коленей).

4. Карандашом нарисовать одежду, уделяя особое внимание выразительности подачи пластики и фактуры материала.

5. Перенести эскиз на чистовой лист бумаги.

6. Выполнить графическую проработку модели с помощью художественных средств выразительности графики, а также различных приемов эскизирования черно-белой графики.

7. Добавить на задний план листа подходящий по смыслу фон.

Рис. 5. Пример эскиза однофигурной композиции в черно-белой графике

Практическая работа № 3. Разработка многофигурной композиции в черно-белой графике (4 часа).

Цель работы: освоить приемы выполнения многофигурного эскиза в черно-белой графике.

Задание: разработать эскиз многофигурной композиции в черно-белой графике (примеры готовой работы на рис. 6).

Материалы и средства: черная ручка, тушь, акварель, белая плотная бумага формата А4, графитовый карандаш, ластик.

Примечание: данная работа выполняется по фотографии рекламной кампании одного из модных брендов (Chanel, Dior, Hermes, H&M и т.д.).

Рис. 6. Примеры многофигурной композиции
в черно-белой графике

Этапы работы:

1. Выполнить построение фигур карандашом на листе формата А4 (вертикальное положение листа, черновик): построение выполнять с помощью основных осевых линий (центральная линия фигуры, линия плеч, линия груди, линия бедер, линия коленей). Линии построения не удалять. Фигуру стилизовать в соответствии с особенностями образа. При построении следить за тем, чтобы фигуры «взаимодействовали».

2. Карандашом нарисовать одежду: внимательно прорисовать складки, драпировки, объемы, имеющиеся на одежде: используя приемы стилизации, добиться наибольшей выразительности форм костюма.

3. Перенести эскиз на чистовой лист бумаги.

4. Отталкиваясь от фактуры материалов, представленных на фото, выполнить графическую проработку моделей с помощью художественных средств выразительности графики, а также различных приемов эскизирования черно-белой графики.

5. Выполнить окончательную доработку эскиза, добавить на задний план листа подходящий по смыслу фон.

Практическая работа № 4. Разработка стилизованной головы в черно-белой графике (4 часа).

Цель работы: освоить приемы стилизации головы в черно-белой графике.

Задание: разработать варианты стилизации головы в черно-белой графике (рис. 9, приложение).

Материалы и средства: черная ручка, тушь, акварель, белая плотная бумага формата А4, графитовый карандаш, ластик.

Примечание: при выполнении эскиза следить за правильной компоновкой листа, соблюдением пропорционального решения головы.

Этапы работы:

1. Выполнить поисковые фор-эскизы стилизованной головы: на листах формата А4 (горизонтальное расположение листа) нарисовать стилизованные головы (не менее 10 штук). Каждую голову рисовать в новом образе. Особое внимание обратить на проработку волос и прически.

2. Проанализировать фор-эскизный ряд, ответить на вопросы:

Какая стилизация головы наиболее выразительна. Почему?

Какие фор-эскизы не удались? Почему?

Какими графические средства и приемы подходят для отрисовки образов?

3. Выбрать наиболее выразительный по пропорциональному и пластическому решению фор-эскиз.

4. Отрисовать выбранное решение на формате А4 (вертикальное положение листа), используя материалы и приемы черно-белой графики.

Практическая работа № 5. Разработка композиции в черно-белой графике с использованием коллажа (4 часа).

Цель работы: освоить приемы работы в технике «коллаж».

Задание: разработать эскиз в технике «коллаж» (рис.10, приложение).

Материалы и средства: журнальные страницы, клей, ножницы, черная ручка, тушь, акварель, белая плотная бумага формата А4, графитовый карандаш, ластик.

Примечание: при выполнении эскиза коллаж можно использовать как самостоятельную технику, так и дополнение к другим техникам.

Этапы работы:

1. Выполнить построение головы человека карандашом на листе формата А4 (вертикальное положение листа, черновик): при построении фигуры человека необходимо опираться на осевые линии. Обязательно стилизовать фигуру.

2. Перенести фигуру на чистый лист плотной бумаги формата А4 (вертикальное расположение листа).

3. Проработать графикой мелкие детали эскиза (части лица, волосы и т.д.).

4. Подобрать вырезки из журналов, газет и т.д.

5. Разорвать (разрезать) журнальные страницы на маленькие кусочки.

6. Собрать полученные кусочки на эскизе, соблюдая принципы гармоничного построения композиции.

7. Приклеить кусочки на эскиз. При необходимости добавив графические акценты.

Практическая работа № 6. Стилизация фигуры в цветной графике (4 часа).

Цель работы: освоить приемы работы с цветными материалами – гуашь, акварель.

Задание: разработать эскизы стилизованной фигуры человека в цветной графике в различных техниках.

Материалы и средства: черная ручка, тушь, акварель, гуашь, белая плотная бумага формата А4, графитовый карандаш, ластик.

Этапы работы:

Примечание: при выполнении эскиза следить за правильной компоновкой листа, соблюдением пропорционального и анатомического строения фигуры человека.

1. Нарисовать стилизованную фигуру в карандаше на листе формата А4 (вертикальное расположение листа, черновик): при зарисовке фигуры можно использовать фор-эскизы, разработанные для первой практической работы. Эскиз выполнить образным, выразительным.

2. Перенести разработанную фигуру на плотный лист бумаги и выполнить графическую проработку эскиза с помощью акварели: использовать приемы «лессировка», «по сырому», «сухая кисть».

3. Перенести разработанную фигуру на плотный лист бумаги и выполнить графическую проработку эскиза с по-

мощью гуаши: использовать выразительные возможности материала.

4. Дорисовать полученные эскизы с помощью графических материалов – ручка, перо, тушь, фломастер и т.д. Расставить графические акценты с помощью линии, пятна, при этом особое внимание уделять проработке лица, волос.

Практическая работа № 7. Разработка стилизованной головы в цветной графике (4 часа).

Цель работы: освоить приемы стилизации головы в цветной графике.

Задание: разработать эскиз образа головы в цветной графике (материалы и техника на выбор, рис. 11, приложение).

Материалы и средства: черная ручка, тушь, акварель, гуашь, акрил, белая плотная бумага формата А4, графитовый карандаш, ластик.

Примечание: данная работа выполняется по фотографии рекламной кампании одного из модных брендов (Chanel, Dior, Hermes, H&M и т.д.).

Этапы работы:

1. Выполнить построение головы человека карандашом на листе формата А4 (вертикальное положение листа, черновик): при построении головы необходимо опираться на осевые линии (линии расположения глаз, носа, губ, срединная линия лица). Стилизацию образа проводить за счет изменения пропорционального строения головы в ширину, высоту, акцентирования внимания на глазах, губах, а также упрощения анатомии человеческого лица.

2. Определить материалы и технику выполнения цветного эскиза.

3. Перенести голову на чистый лист плотной бумаги формата А4 (вертикальное расположение листа).

4. Выполнить цветной подмалевок – распределить основные цветовые пятна по всему эскизу.

5. Дорисовать эскиз с помощью графических материалов – ручка, перо, тушь, фломастер и т.д. Расставить графические акценты с помощью линии, пятна, при этом особое внимание уделять проработке глаз, губ, волос.

Практическая работа № 8. Разработка композиции с аксессуарами в цветной графике (4 часа).

Цель работы: освоить приемы работы с акварелью и гуашью в эскизной графике.

Задание: разработать эскиз в цветной графике (рис. 12, приложение).

Материалы и средства: черная ручка, тушь, акварель, белая плотная бумага формата А4, графитовый карандаш, ластик.

Этапы работы:

1. Выполнить поисковые фор-эскизы композиции с аксессуарами: на листе формата А4 (горизонтальное расположение листа) нарисовать не менее четырех вариантов композиционного построения эскиза с аксессуарами. Особое внимание обратить планы и организацию ритма в композиции.

2. Проанализировать фор-эскизный ряд, ответить на вопросы:

Какая из полученных композиций наиболее выразительна?

Что ее делает выразительной?

Какая техника цветной графики подходит для выполнения данной композиции? Почему?

3. Выбрать наиболее выразительный по пропорциональному и пластическому решению фор-эскиз.

4. Отрисовать выбранное решение на формате А4, используя материалы и приемы цветной графики. Можно использовать смешанную технику эскизирования. При выполнении эскиза следить за правильной компоновкой листа.

Практическая работа № 9. Разработка композиции стилизованной фигуры в технике «акватушь» (4 часа).

Цель работы: освоить приемы эскизной техники «акватушь».

Задание: на основе модных тенденций разработать творческий эскиз в технике «акватушь» (рис. 13, приложение).

Материалы и средства: черная ручка, тушь, акварель, белая плотная бумага формата А4, графитовый карандаш, ластик.

Этапы работы:

Примечание: при выполнении эскиза следить за правильной компоновкой листа, соблюдением пропорционального и анатомического строения фигуры человека. Фигура может быть прорисована не в полный рост.

1. Нарисовать стилизованную фигуру в одежде карандашом на листе формата А4 (вертикальное расположение листа, черновик). При зарисовке фигуры можно использовать фор-эскизы, разработанные для первой практической работы. Эскиз выполнить образным, выразительным.

2. Перенести разработанную фигуру на плотный лист бумаги и выполнить графическую проработку эскиза с помощью гуаши: использовать выразительные возможности материала,

работать широкими мазками, лаконично использовать цветное решение.

3. Перекрыть черной тушью лист поверх рисунка гуаши. Полностью высушить лист.

4. Поместить лист в воду и с помощью широкой кисти (куска мягкой ткани) смыть гуашь. Следить за структурой листа, не повредить его поверхность. Дать листу высохнуть.

5. Дорисовать полученные эскизы с помощью графических материалов – ручка, перо, тушь, фломастер и т.д. Расставить графические акценты с помощью линии, пятна, при этом особое внимание уделять проработке лица, волос.

Практическая работа № 10. Разработка многофигурной композиции в цвете (4 часа).

Цель работы: освоить приемы стилизации фигуры.

Задание: разработать эскиз стилизованной фигуры человека в черно-белой графике.

Материалы и средства: черная ручка, тушь, акварель, белая плотная бумага формата А4, графитовый карандаш, ластик.

Этапы работы:

Примечание: данная работа выполняется по фотографии рекламной кампании одного из модных брендов (Chanel, Dior, Hermes, H&M и т.д.).

Этапы работы:

1. Выполнить построение фигур человека карандашом на листе формата А4 (вертикальное положение листа, черновик): построение выполнять с помощью основных осевых линий (центральная линия фигуры, линия плеч, линия груди, линия бедер, линия коленей). Линии построения не

удалять. Фигуру стилизовать в соответствии с особенностями образа. При построении следить за тем, чтобы фигуры «взаимодействовали».

2. Карандашом нарисовать одежду: внимательно прорисовать складки, драпировки, объемы, имеющиеся на одежде, используя приемы стилизации добиться наибольшей выразительности форм костюма.

3. Перенести эскиз на чистовой лист бумаги.

4. Выполнить графическую проработку моделей в цвете (подмалевок, техника и материалы на выбор студента), отталкиваясь от фактуры материалов, представленных на фото.

5. Дорисовать полученные эскизы с помощью графических материалов – ручка, перо, тушь, фломастер и т.д. Расставить графические акценты с помощью линии, пятна, при этом особое внимание уделять целостности образов, их пластическому и графическому взаимодействию.

Практическая работа № 11. Разработка многофигурной композиции в цвете с проработкой фона (4 часа).

Цель работы: освоить приемы стилизации фигуры.

Задание: разработать эскиз с многофигурной композицией в цветной графике с проработкой фона (рис. 14, приложение).

Материалы и средства: черная ручка, тушь, акварель, белая плотная бумага формата А4, графитовый карандаш, ластик.

Этапы работы:

Примечание: данная работа выполняется по фотографии рекламной кампании одного из модных брендов (Chanel, Dior, Hermes, H&M и т.д.).

Этапы работы:

1. Выполнить построение фигур человека карандашом на листе формата А4 (вертикальное положение листа, черновик): построение выполнять с помощью основных осевых линий (центральная линия фигуры, линия плеч, линия груди, линия бедер, линия коленей). Линии построения не удалять. Фигуру стилизовать в соответствии с особенностями образа. При построении следить за тем, чтобы фигуры «взаимодействовали».

2. Карандашом нарисовать одежду: внимательно прорисовать складки, драпировки, объемы, имеющиеся на одежде, используя приемы стилизации, добиться наибольшей выразительности форм костюма.

3. Перенести эскиз на чистовой лист бумаги.

4. Выполнить графическую проработку моделей в цвете (подмалевок, техника и материалы на выбор студента), отталкиваясь от фактуры материалов, представленных на фото.

5. Дорисовать полученные эскизы с помощью графических материалов – ручка, перо, тушь, фломастер и т.д. Расставить графические акценты с помощью линии, пятна, при этом особое внимание уделять целостности образов, их пластическому и графическому взаимодействию.

6. Выполнить окончательную доработку эскиза, добавить на задний план листа подходящий по смыслу фон.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема: Разработка многофигурной композиции в черно-белой графике.

Подобрать примеры графических работ современных иллюстраторов, дизайнеров по теме занятия, оформить коллаж – формат А3.

Тема: Разработка стилизованной головы в черно-белой графике.

Подобрать примеры графических работ современных иллюстраторов по теме, оформить коллаж – формат А3.

Тема: Разработка композиции в черно-белой графике с использованием коллажа

Выполнить два эскиза (формат А4, А3 – по выбору студентов) в разной стилистике с использованием техники коллаж.

Тема: Разработка стилизованной головы в цветной графике.

Выполнить два эскиза стилизованной головы (с аксессуарами), формат А4.

Тема: Разработка композиции с аксессуарами в цветной графике.

Выполнить зарисовки современной обуви (10 листов формата А4), выполнить композицию с аксессуарами в технике «коллаж» (формат А4).

Тема: Разработка композиции стилизованной фигуры в технике «акватушь».

Выполнить два эскиза в технике «акватушь» с разным цветовым решением (формат А3, А4 – по выбору студента).

Тема: Разработка многофигурной композиции в цвете.

Подобрать примеры работ по теме занятия, выполнить коллаж. Выполнить эскиз с двумя фигурами, используя три цвета (например, черный, белый, красный) – формат А4.

Тема: Разработка многофигурной композиции в цвете с проработкой фона.

Разработать эскиз с тремя (и более) фигурами с проработкой среды в цветной графике с добавлением коллажа (формат А3).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Андросова, Э.М. Основы художественного проектирования костюма: учебное пособие / Э.М. Андросова. – Челябинск: Изд. дом «Медиа-принт», 2007 г. – 184 с., ил.
2. Баранчук, И. Живопись от А до Я / И. Баранчук. – М.: Изд. дом «Сибирский цирюльник», 2003 г. – 79 с.
3. Бесчастнов, Н.П. Цветная графика: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – Электрон. текстовые данные – М.: Владос, 2014 – 176 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18513>. – ЭБС «IPRbooks».
4. Брызгов, Н.В. Творческая лаборатория дизайна. Проектная графика / Н.В. Брызгов, С.В. Воронежцев, В.Б. Логинов. – М.: Изд-во В. Шевчук, 2010. – 189 с.
5. Леватаев, В.В. Графические техники [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.В. Леватаев, Н.В. Захарова. – Электрон. текстовые данные. – Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. – 60 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22306>. – ЭБС «IPRbooks».
6. Кукушкина, З.И. Проектная графика в дизайне костюма: учебное пособие / З.И. Кукушкина, Т.Ю. Благова. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007 г. – 124 с.
7. Пармон, Ф.М. Рисунок и графика костюма / Ф.М. Пармон, Т.П. Кондратенко. – М.: Изд-во «Архитектура-С», 2005. – 208 с.

8. Степучев, Р.А. Кимберлит костюмографического языка / Р.А. Степучев. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007. – 416 с.

9. Степучев, Р.А. Костюмографика: учеб. пособие для вузов / Р.А. Степучев. – М.: Изд. Центр «Академия», 2008. – 288 с.

10. Тагаева, Г.Е. Графические особенности эскиза костюма / Г.Е. Тагаева. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2009/Philosophia/45767.doc.htm.

11. Тукачёв, А.Ю. Выразительные графические средства. Основы художественной и проектной графики: учебное пособие / А.Ю. Тукачёв, Т.Н. Моисеева. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 2008. – 194 с.

12. Эскизы для вдохновения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://portalsystem.ru/>

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 7. Примеры эскизов со стилизованной фигурой

Рис. 8. Примеры эскизов с разной постановкой фигуры

Рис. 9. Примеры эскиза стилизованной головы
в черно-белой графике

Рис. 10. Примеры эскиза в технике «коллаж»

Рис. 11. Примеры эскиза стилизованной головы
в цветной графике – акварель

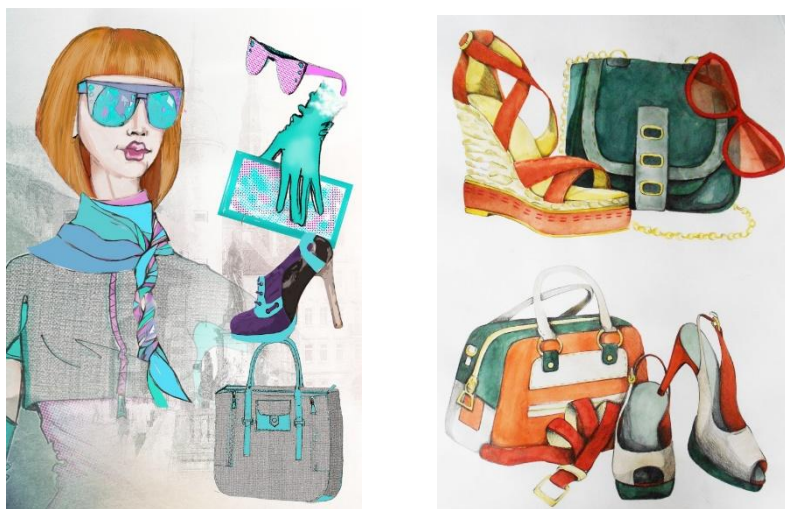

Рис. 12. Примеры эскизов с аксессуарами
в цветной графике

Рис. 13. Примеры эскиза в технике «акватушь»

Рис. 14. Пример эскиза в цветной графике с фоном

Учебное издание

ГРАФИКА ФИГУРЫ

Методические рекомендации

Составитель Подмарева Анастасия Валерьевна

Работа рекомендована РИСом университета.
Протокол № 13, пункт 17 от 19 декабря 2016 г.

Издательство ЮУрГГПУ
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69
Редактор Л.Г. Шibaкова
Технический редактор Н.А. Усова
Эксперт М.В. Садкова

Подписано в печать 2.06.2017 г.
Объем 1 уч.-изд.л. (1,8 п.л.)
Формат 60*84/16

Тираж 100 экз.
Заказ

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ЮУрГГПУ
454080, Челябинск, пр. Ленина, 69