

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Волгоградский государственный технический университет**

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК

**Методические указания
по выполнению практических заданий раздела 1 (7 семестр)
учебной дисциплины «Спецрисунок»**

Составил Д. В. Денисов

Волгоград. ВолгГТУ. 2018

**© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный
технический университет», 2018**

Специальный рисунок [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических заданий раздела 1 (7 семестр) учебной дисциплины «Спецрисунок» / сост. Д. В. Денисов ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. технич. ун-т. — Электронные текстовые и графические данные (1,1 Мбайт). — Волгоград : ВолгГТУ, 2018. — Учебное электронное издание сетевого распространения. — Систем. требования: РС 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0. Официальный сайт Волгоградского государственного технического университета. Режим доступа: <http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/> — Загл. с титул. экрана.

Методические указания по выполнению практических заданий раздела 1 (7 семестр) учебной дисциплины «Спецрисунок» для студентов 4-6 курсов специальности «Монументально-декоративное искусство».

Введение

Учебная дисциплина «Специальный рисунок» введена в программу профессиональной подготовки художников-монументалистов с целью овладения студентами навыками использования художественных средств построения композиции на основе аналитического изучения натуры путем применения приемов стилизации и трансформации для достижения художественной выразительности формы.

Программа дисциплины рассчитана на 6 семестров обучения и предполагает овладение специфическими художественными возможностями применения графических средств - точки, линии, пятна в монументальной стенописи при работе, как над эскизным проектом, так и при создании рабочих картонов для выполнения эскиза в материале.

Системы формообразования монументально-декоративной стенописи подразделяются на три вида – пластически-плоскостная система, глубинно – изобразительная система и многослойно – глубинные композиции. Выбор принципа глубинности в композиции осуществляется исходя из характера архитектурного объекта и материала исполнения в первую очередь. Экстерьерное решение стены традиционно предполагает применение мозаики, сграфитто, цветных цементов; роспись в интерьере, гобелен или батик также часто предполагают декоративное начало в композиции. Поэтому студентам необходимо научиться стилизовать и трансформировать реальную форму в соответствии с законами тоновой организации плоскости стены в пластически – плоскостной системе.

Основой специального композиционного рисунка во всех заданиях курса является аналитический рисунок с натуры, который выполняется студентами с целью выявления в объективных характеристиках объекта изображения пластических связей, обуславливающих смысловую наполненность образа. Рисунок выполняется линейно, тоном выделяется только переломная линия и смысловые акценты, в дальнейшем используемые при работе над декоративной графической интерпретацией. В рисунке ставится задача максимально выразительно передать характер изображаемого объекта в соответствии с индивидуальным творческим видением при сохранении неповторимых особенностей данной конкретной натуры.

Дальнейшая работа с аналитическим рисунком предполагает создание декоративно - смысловой композиции графического характера с использованием трех основных составляющих монументальной композиции пластически – плоскостного и многослойно – глубинного характера – силуэта, раскладки и линии.

Раздел 1. Драпировка

В течении 7 семестра изучаются основные средства композиционного рисунка, применяемые при работе над композицией монументально – декоративной стенописи.

Объектом изображения для выполнения упражнений с целью освоения навыков работы с силуэтным изображением, а также последующим раскладочным и линейным

решением трактовки формы является драпировка (лучше сукно, поскольку требуется лаконичность и ясность в структуре складок.) Искусственный свет необязателен, даже не желателен, т. к. падающие тени акцентируют конкретность момента и отвлекают от изображения собственно формы.

Аналитический рисунок драпировки выполняется в рамках самостоятельной работы, поскольку предполагается, что студенты в рамках программы академического рисунка получили определенные знания относительно законов изображения объемной формы. Отличие композиционного аналитического рисунка от академического заключается в стремлении к использованию минимума изобразительных средств, при выявлении особенностей пластической организации формы (рисунок выполняется карандашом линейно с выделением переломной линии без передачи фактуры материала.)

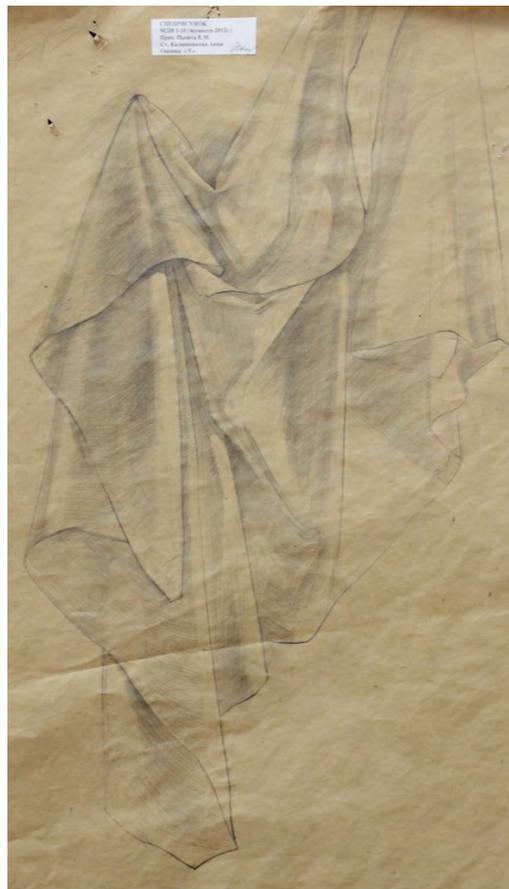
После того, как форма изучена, приступают к плоскостному силуэтному изображению.

Студенческая работа

Студенческая работа.

Студенческая работа

Тема 1.1 «Силуэтное решение в рисунке драпировки.»

Практические занятия - 18 часов, СРС – 8 часов.

В широком смысле **силуэт**- вид графической техники: плоскостное одно-тонное изображение фигур или предметов. Силуэт образует сплошное, ограниченное контуром пятно (темное или светлое) на контрастном фоне.

В результате изучения программы дисциплины «Основы композиции» студенты ознакомились с основными графическими средствами организации плоскости - точкой, линией, пятном. Работая с простыми формами пятна – квадрат, треугольник, круг, с изображениями животных, –они пришли к пониманию разнообразия воздействия форм на зрителя, познакомились с возможностями трансформации (изменения предмета в определенную сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение отдельных частей, подчеркивание угловатостей и т. д.) и стилизации (выявления наиболее характерных черт предмета при отбрасывании ненужных деталей). На примере простых упражнений студенты уже поняли, что выразительность формы зависит от найденного силуэта, т. к. силуэт предмета воспринимается прежде всего. В монументальной композиции, особенно экстерьерного характера, силуэтные изображения являются структурной основой организации плоскости стены. Поэтому выполнение задания «силуэтное решение драпировки в

заданном формате» является базовой основой всей дальнейшей работы по дисциплине.

На основе аналитического рисунка выполнить силуэтное изображение драпировки в формате 60x80, максимально выразительно используя плоскость. На протяжении всей работы производится корректировка не только силуэта изображения, но и пятен фона. Фоновые просветы не должны дублировать друг друга, значимость частей изображения не должна быть одинакова. Силуэт может быть решен темным пятном на светлом фоне или наоборот, светлым на темном. Внутри силуэта делается проработка в местах акцентирования внимания зрителя в соответствии с основной пластической идеей изображения. Нужно помнить, что светлый силуэт более активно воздействует на зрителя, поэтому его следует делать более обобщающим, с меньшим количеством деталей. Проработка внутри силуэта может быть сделана мелом, сангиной, углем, сухой кистью и т. д. Всего на работу отводится 18 часов, в рамках самостоятельной работы выполняются эскизные разработки. Работа может заслуживать высокой оценки при условии острого решения визуальной организации изобразительной плоскости.

Методическая последовательность выполнения работы:

1. Форэскизные разработки в тоне - 10 часов.
2. Выполнение чистового варианта в тоне - 8 часов.
3. Самостоятельная работа – разработка вариантов эскизов – 8 часов.

Состав подачи:

1. Форэскизные разработки в тоновом варианте;
2. чистовой вариант в тоне.

Критерии оценки эскизного проекта:

1. Оригинальность замысла и мастерство исполнения.
2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме на 90-100%, результат которых говорит о знании законов и правил обобщения и стилизации формы, законов построения силуэтного изображения.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 76-89% при убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая владение возможностями тональной организации изобразительной плоскости.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 61-75% объема работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном владении навыками тональной организации изобразительной плоскости. или в случае отсутствия должного уровня подачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60%, не соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии художественно-эстетического видения.

Силуэтное решение драпировки. Студенческая работа.

Аналитический рисунок, силуэтное решение, раскладка, линейное решение.
Студенческая работа

Тема 1.2 « Ритмическая раскладка в два тона.»

Практические занятия - 18 часов, СРС – 8 часов.

Прием раскладки также часто применяется в монументальной композиции пластически – плоскостного характера, как одновременно с силуэтными изображениями, так и отдельно (многотоновая раскладка, создающая силуэт)

Раскладкой называется ритмическая организация плоскости путем развития в формате разновеликих тоновых пятен с целью выявления формы художественного образа.

Работать при помощи приема раскладки сложнее, поскольку приходится не только найти общее количественное соотношение черного и белого в формате, но и организовать каждый отдельный силуэт пятен фона и пятен непосредственно изображения. При этом изображение не должно быть наложено на плоскость, оно должно представлять с плоскостью единое целое. Кроме того, предмет изображения должен остаться узнаваемым. Раскладка – тот же силуэт, через который проросла изобразительная плоскость. Раскладка может быть построена по принципу выявления освещения, что незаменимо для передачи объема предмета в системе малой глубинности.

Ритмическая организация формата методом раскладки в два тона при условном изображении драпировки выполняется на грунтованной бумаге акрилом или темперой, поскольку иногда возникает необходимость корректировки даже при наличии удачного форэскизного решения.

Методическая последовательность выполнения работы:

1. Форэскизные разработки в тоне - 10 часов.
2. Выполнение чистового варианта в тоне - 8 часов.
3. Самостоятельная работа – разработка вариантов эскизов – 8 часов.

Состав подачи:

1. Форэскизные разработки в тоновом варианте;
2. чистовой вариант в тоне.

Критерии оценки эскизного проекта:

1. Оригинальность замысла и мастерство исполнения.
2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме на 90-100%, результат которых говорит о знании законов и правил обобщения и стилизации формы, законов построения силуэтного изображения.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 76-89% при убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая владение возможностями тональной организации изобразительной плоскости.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 61-75% объема работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном владении навыками тональной организации изобразительной плоскости. или в случае отсутствия должного уровня подачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60%, не соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии художественно-эстетического видения.

Графическая переработка аналитического рисунка драпировки в два тона методом раскладки. Студенческая работа.

Тема 1.3 « Линейное решение драпировки.»

Практические занятия -18 часов, СРС -8 часов.

Значение линии в монументальной композиции трудно переоценить. Это и контур в иконе, и графа в мозаике, и детализировка в сграфитто, росписи, цветных цементах, во фресковой живописи.

Кандинский в своей работе «Точка и линия на плоскости» определяет прямую линию направлением движения точки как скачек из статики в динамику. Кривая же линия, согласно его трактовке, возникает в результате воздействия на это движение сил, живущих в плоскости. Т. е. прикосновение художника к изобразительной плоскости пробуждает к жизни эту плоскость, она становится настолько же активна, как и линия, проведенная художником.

Воспитание осознанного отношения к линии было заложено в результате освоения дисциплин «Основы композиции» и «Академический рисунок». Культура штриха, его характер всегда должны определяться стремлением к выразительности формы, аморфная линия недопустима в композиции как в эскизе, так и при исполнении картонна. Более того, в композиции монументального произведения линия зачастую живет отдельно от пятна, образуя с ним полифоническое многоголосье. В линии всегда заложено больше движения, чем в пятне. Движение может быть стремительным, направленным или медленным, тем самым формирующим различные образы.

Ставится задача проанализировать, какими линейными средствами можно воспользоваться с целью передачи линейно –пластического характера образа драпировки, употребив лишь необходимые. Предлагается выполнить серию аналитических разработок, затем все их отложить и сделать линию на одном дыхании фломастером или мягким материалом. Упражнение подобно каллиграфии, либо получилось, либо нет. При этом необходимо помнить, что линия – результат воздействия определенных сил.

Формат 60x80, материал по выбору автора. Эскизные разработки выполняются в рамках самостоятельной работы 8 час.

Методическая последовательность выполнения работы:

- 1.Форэскизные разработки в тоне - 10часов.
2. Выполнение чистового варианта в тоне - 8 часов.
3. Самостоятельная работа – разработка вариантов эскизов – 8 часов.

Состав подачи:

1. Форэскизные разработки в тоновом варианте;
2. чистовой вариант в тоне.

Критерии оценки эскизного проекта:

- 1.Оригинальность замысла и мастерство исполнения.
- 2.Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме на 90-100%, результат которых говорит о знании законов и правил обобщения и стилизации формы, законов построения выразительного линейного изображения.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 76-89% при убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая владение возможностями построения выразительного линейного изображения.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 61-75% объема работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном владении навыками линейного рисования или в случае отсутствия должного уровня подачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60%, не соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии художественно-эстетического видения.

Линейный рисунок драпировки. Студенческая работа.

Силуэт, раскладка, линия . Студенческая работа.

Основная литература:

1. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок : учеб. пособие / В. А. Могилевцев. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Санкт-Петербург : 4арт, 2013. – 167 с.
2. Прищепа И.М. Анатомия человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / И.М. Прищепа. - Москва : Нов. знание : Инфра-М, 2013. - 459 с. - (ЭБС "Инфра-М"),
3. Зорин Л.Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / Л. Н. Зорин. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 104 с. - (ЭБС "Лань").

Дополнительная литература:

1. Осмоловская, А.А. Рисунок по представлению: в теории и упражнениях от геометрии к архитектуре : учеб. пособие для вузов по направлению "Архитектура" / О. В. Осмоловская, А. А. Мусатов. - Изд. 2-е, доп. - М. : Архитектура-С, 2012. – 410с.,
2. Котляров А.С. Композиционная структура изображения : учеб. пособие для вузов \ А.С. Котляров. – М. : Унив. кн., 2008. – 148с.,
3. Новоселов Ю.В. Наброски и зарисовки : учеб. пособие для вузов \ Ю.В. Новоселов. – М. : Акад.проект, 2009. – 59.с.,
4. Купер, Дуглас. Практика рисования. Об акцентах восприятия, присутствующих в натуральных зарисовках : для студентов отд-ний архитектуры и дизайна : [пер. с англ.] / Д. Купер. - М. : АСТ : Астрель, 2010. - 208 с.,
5. Лушников Б.В. Рисунок. Портрет : учеб. пособие для вузов \ Б. В. Лушников. – М. : Владос, 2008. – 143с.,
6. Лушников Б.В. Рисунок. Портрет : учеб. пособие для вузов \ Б. В. Лушников. – М. : Владос, 2008. – 143с.,
7. Механик Н.С. Основы пластической анатомии / Н. С. Механик. - Репр. воспроизведение изд. 1958 г. - М. : В. Шевчук, 2011. – 352 с.,

Публикуется в авторской редакции

Минимальные систем. требования:

PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0.

Подписано в свет 12.12.2018

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Волгоградский государственный технический университет»

400074, Волгоград, ул. Академическая, 1

<http://www.vgasu.ru>, info@vgasu.ru