

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области
«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж
имени Никиты Акинфиевича Демидова»
(ГАОУ СПО СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»)

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ**

**по дисциплине «Спецрисунок и художественная графика»
для обучающихся дневного отделения
специальности 050501 «Профессиональное обучение»
специализация «Моделирование и конструирование швейных изделий»**

Составитель:
преподаватель общепрофессиональных дисциплин
Медведь Ю.С.

г. Н.Тагил
20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Пояснительная записка	6
Тематический план лабораторных работ	7
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №1 Тема: «Построение каркасных геометрических тел и тел вращения»	10
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №2 Тема: «Выявление формы предмета тоном»	17
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №3 Тема: «Рисование постановки из геометрических тел и тел вращения».....	20
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №4 Тема: «Рисование драпировки».....	24
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №5 Тема: «Рисование простых по форме предметов быта»	27
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №6 Тема: «Рисование натюрморта из предметов быта»..	30
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №7 Тема: «Выполнение натюрморта в технике «гризайль»».....	34
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №8 Тема: «Выполнение упражнений в акварели».....	39
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №9 Тема: «Живописное решение натюрморта».....	43
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №10 Тема: «Этюды натюрморта».....	46
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №11 Тема: «Графическое решение натюрморта из предметов быта (черно-белая графика)».....	49
Методические рекомендации к выполнению лабораторной	53

работы №12 Тема: «Графическое решение натюрморта из предметов быта (цветная графика)».....	
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №13 Тема: «Выполнение анатомического рисунка черепа»	56
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №14 Тема: «Рисование гипсовых слепков частей лица»	60
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №15 Тема: «Выполнение рисунка гипсовой головы человека античного образца».....	65
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №16 Тема: «Выполнение рисунка головы живой модели».....	69
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №17 Тема: «Этюд головы человека».....	76
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №18 Тема: «Графическое решение портрета».....	80
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №19 Тема: «Построение схемы фигуры человека».....	84
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №20 Тема: «Выполнение рисунков конечностей человека»	93
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №21 Тема: «Выполнение рисунка обнаженной фигуры человека»	111
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №22 Тема: «Выполнение рисунков фигуры человека в одежде».....	115
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №23 Тема: «Выполнение этюдов человека в одежде».....	119
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №24 Тема: «Графическое решение фигуры человека в одежде приемами черно-белой графики».....	124
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №25 Тема: «Графическое решение фигуры человека в	128

одежде с введением хроматических цветов»	
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №26 Тема: «Графическое решение фигуры человека в одежде»	131
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №27 Тема: «Графическое решение композиции из двух фигур в одежде (черно-белая графика)»	136
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №28 Тема: «Графическое решение многофигурной композиции (цветная графика)».....	141
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы №29 Тема: «Декоративное решение фигуры человека»	145
Список рекомендуемой литературы	152

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению практических работ разработаны на основе Госстандарта среднего специального образования и рабочей программы дисциплины «Спецрисунок и художественная графика» для реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 050501 «Профессиональное обучение» специализация «Моделирование и конструирование швейных изделий».

Данное методическое пособие предназначено для обучающихся дневного отделения специальности 050501 «Профессиональное обучение» специализация «Моделирование и конструирование швейных изделий».

На проведение практических работ по дисциплине «Рисунок и живопись» отводится 212 часов (35 лабораторных работ).

При выполнении лабораторных работ студент должен:

иметь представление:

- о конструктивных основах форм, графическом изображении предметов и цветовой гармонии;
- о строении и пропорциях фигуры человека.

Знать и уметь использовать:

- способы изображения фигуры человека и различных видов одежды на фигуре с учетом пластики движения.

В процессе выполнения лабораторных работ студенты должны посещать художественные музеи и выставки, картинные галереи, слушать лекции по истории искусств, изучать литературу по изобразительному искусству.

Для более успешного освоения дисциплины студентам необходимо делать ежедневные зарисовки с натуры и по памяти.

**ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ»**

<i>Название практической/лабораторной работы</i>	<i>Кол-во часов</i>
Лабораторная работа № 1 Тема: «Построение каркасных геометрических тел и тел вращения».	4
Лабораторная работа № 2 Тема: «Выявление формы предмета тоном».	8
Лабораторная работа № 3 Тема: «Рисование постановки из геометрических тел и тел вращения».	4
Лабораторная работа № 4 Тема: «Рисование драпировки».	8
Лабораторная работа № 5 Тема: «Рисование простых по форме предметов быта».	2
Лабораторная работа № 6 Тема: «Рисование натюрморта из предметов быта».	6
Лабораторная работа № 7 Тема: «Выполнение натюрморта в технике «гризайль»».	4
Лабораторная работа № 8 Тема: «Выполнение упражнений в акварели».	2
Лабораторная работа № 9 Тема: «Живописное решение натюрморта».	8
Лабораторная работа № 10 Тема: «Этюды натюрморта».	10
Лабораторная работа № 11 Тема: «Графическое решение натюрморта из предметов быта (черно-белая графика)».	6
Лабораторная работа № 12 Тема: «Графическое решение натюрморта из предметов быта (цветная графика)».	4
Лабораторная работа № 13 Тема: «Выполнение анатомического рисунка черепа».	2
Лабораторная работа № 14 Тема: «Рисование гипсовых слепков частей лица».	16
Лабораторная работа № 15 Тема: «Выполнение рисунка	6

гипсовой головы человека античного образца».	
Лабораторная работа № 16 Тема: «Выполнение рисунка головы живой модели».	6
Лабораторная работа № 17 Тема: «Этюд головы человека».	6
Лабораторная работа № 18 Тема: «Графическое решение портрета».	2
Лабораторная работа № 19 Тема: «Построение схемы фигуры человека».	4
Лабораторная работа № 20 Тема: «Выполнение рисунков конечностей человека».	6
Лабораторная работа № 21 Тема: «Выполнение рисунка обнаженной фигуры человека».	6
Лабораторная работа № 22 Тема: «Выполнение рисунков фигуры человека в одежде».	8
Лабораторная работа № 23 Тема: «Выполнение этюдов человека в одежде».	8
Лабораторная работа № 24 Тема: «Графическое решение фигуры человека в одежде приемами черно-белой графики».	8
Лабораторная работа № 25 Тема: «Графическое решение фигуры человека в одежде с введением хроматических цветов».	2
Лабораторная работа № 26 Тема: «Графическое решение фигуры человека в одежде».	4
Лабораторная работа № 27 Тема: «Графическое решение композиции из двух фигур в одежде (черно-белая графика)».	4
Лабораторная работа № 28 Тема: «Графическое решение многофигурной композиции (цветная графика)».	4

Лабораторная работа № 29 Тема: «Декоративное решение фигуры человека».	22
Лабораторная работа № 30 Тема: «Рисование костюма Древнего мира»	
Лабораторная работа № 31 Тема: «Рисование костюма Востока»	
Лабораторная работа № 32 Тема: «Рисование костюма Средневековья»	
Лабораторная работа № 33 Тема: «Рисование костюма Нового времени»	
Лабораторная работа № 34 Тема: «Рисование костюма конца 19 начала 20 века»	
Лабораторная работа № 35 Тема: «Рисование костюма одежды России»	

Лабораторная работа №1.

Построение каркасных геометрических тел и тел вращения.

Задание N1.

Построение объемных гранных тел (куба, четырехгранной призмы, пирамиды), расположенных на разных уровнях по отношению к линии горизонта и в разных положениях по отношению к точкам схода.

Задание N2.

Построение тел вращения (цилиндра, конуса), расположенных на разных уровнях по отношению к линии горизонта.

Задание N3.

Построение группы объемных гранных тел и тел вращения (куба, пирамиды, цилиндра, конуса), расположенных на разных уровнях по отношению к линии горизонта и в разных положениях по отношению к точкам схода.

Материал – графитный карандаш.

Решение – конструктивное.

Цели занятия: научить компоновке, построению простых геометрических тел в пространстве с использованием перспективы. Развить композиционно-пространственное мышление, творческую фантазию студента и способность к творческой работе. Проверить и закрепить приобретенные знания перспективы.

Материально-техническое оснащение:

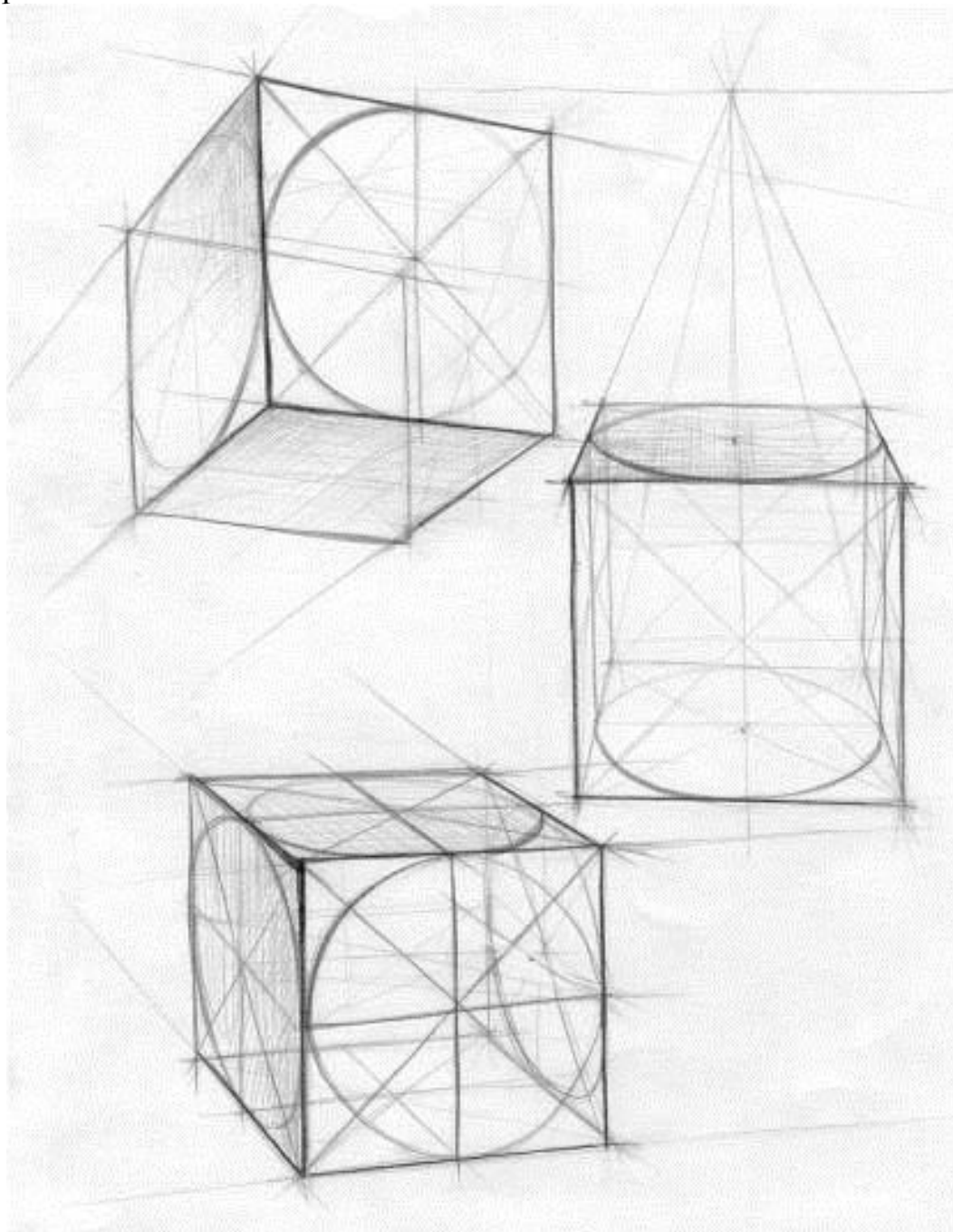
1. Методические рекомендации.
2. Образцы поэтапного выполнения работы.
3. Лучшие работы студентов.
4. Каркасы тел (куб, пирамида, шестигранная призма, цилиндр, конус, шар), драпировка.

Содержание работы:

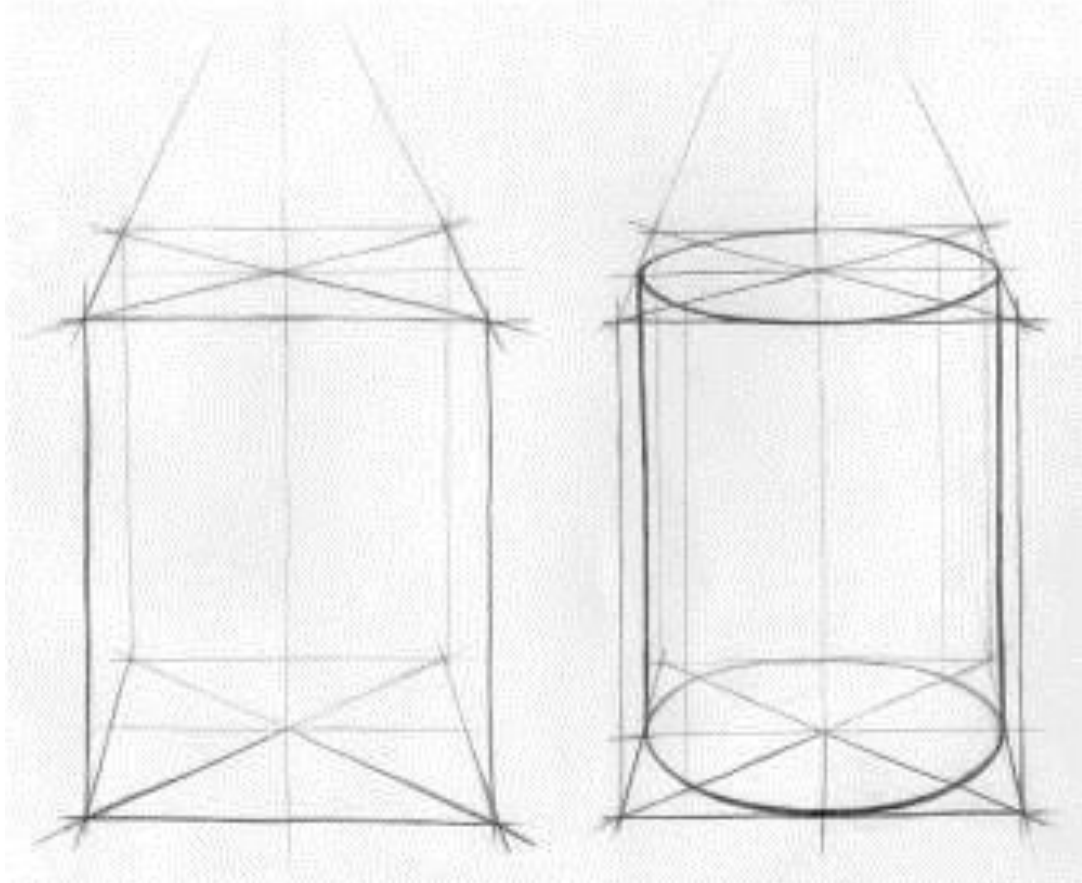
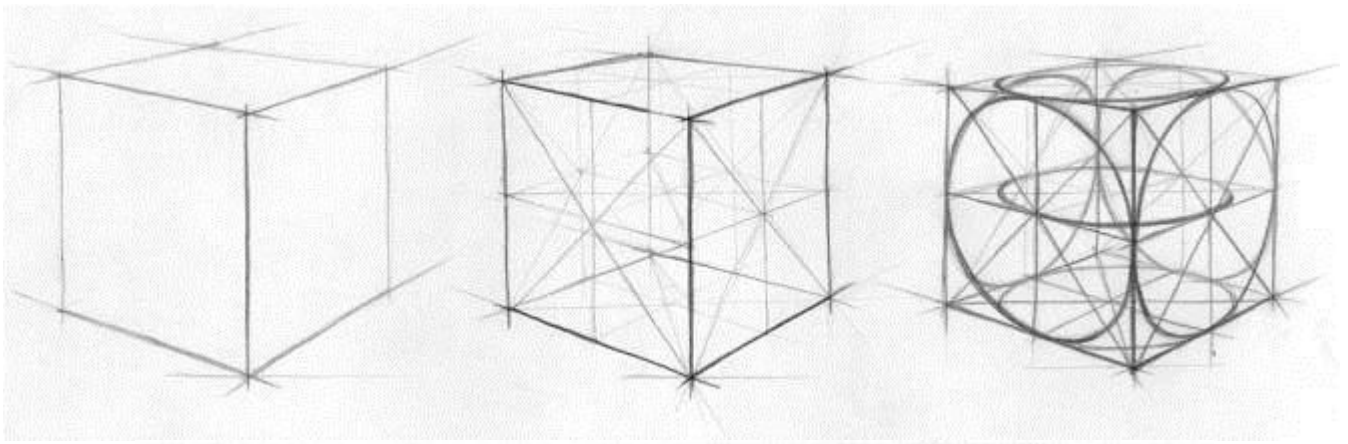
1. *Композиционное размещение на листе бумаги каркаса геометрического тела.* На листе размещаются несколько фигур в различных положениях с использованием перспективы. В учебном рисунке предметы изображаются, как правило, немного меньше их натуральной величины. Рисуя геометрические предметы на листе, следует располагать их выше геометрического центра листа. При изображении двух или более предметов в

листе необходимо продумать композицию рисунка, наметить общие габариты предметов. Затем необходимо определить местоположение каждого предмета, его пропорции и форму в перспективе.

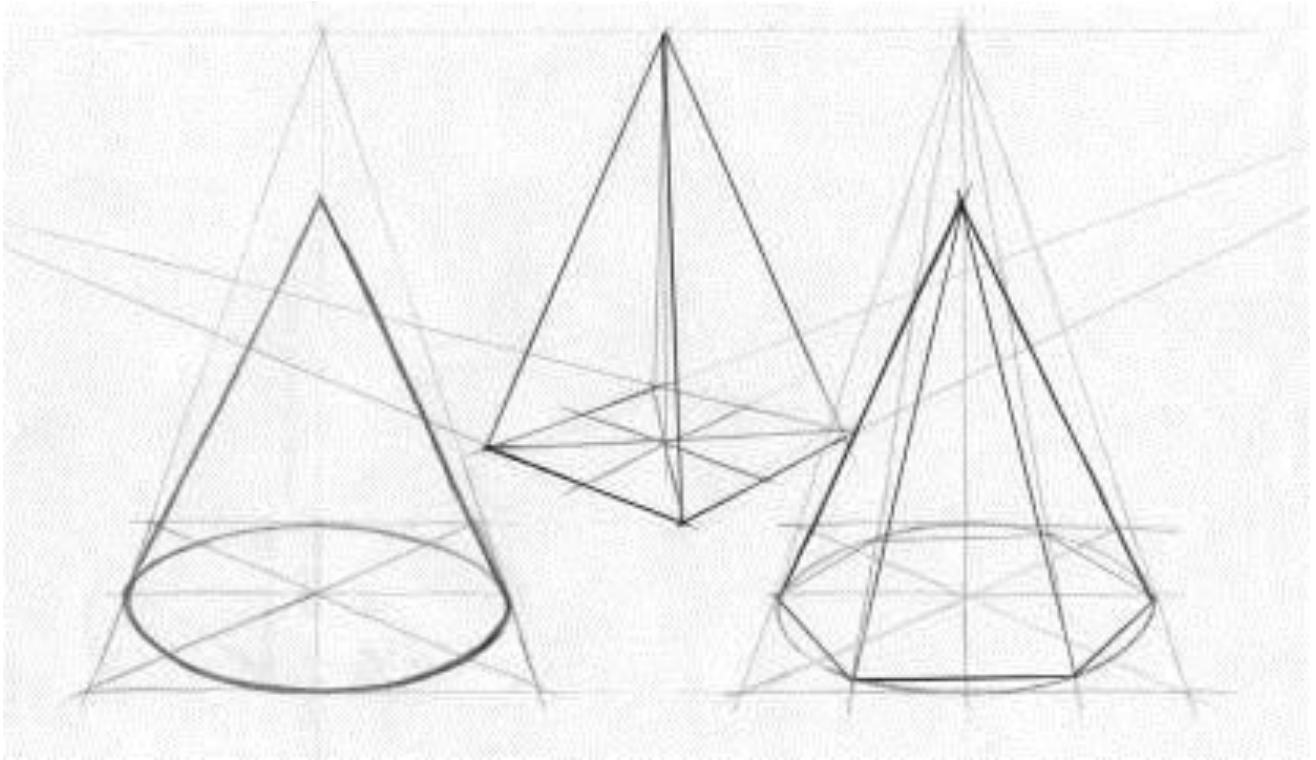
2. *Определение перспективы основных форм и пропорций.* Конструкцию предметов прорисовывают полностью, намечая их невидимые части. Рисунки линейно-конструктивного исполнения без тональной проработки.
3. *Уточнение перспективы основных форм.* На основе точно найденных перспективных направлений, с помощью различных осевых вспомогательных линий подробно анализируются пропорции и строение всех форм

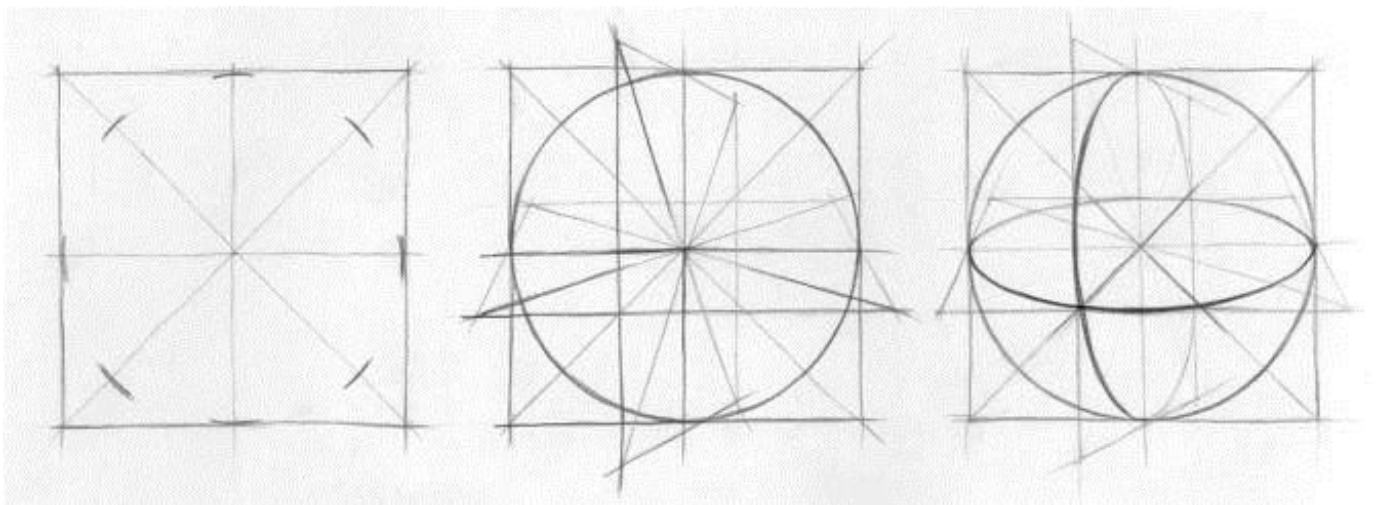
Построение куба в различных ракурсах.

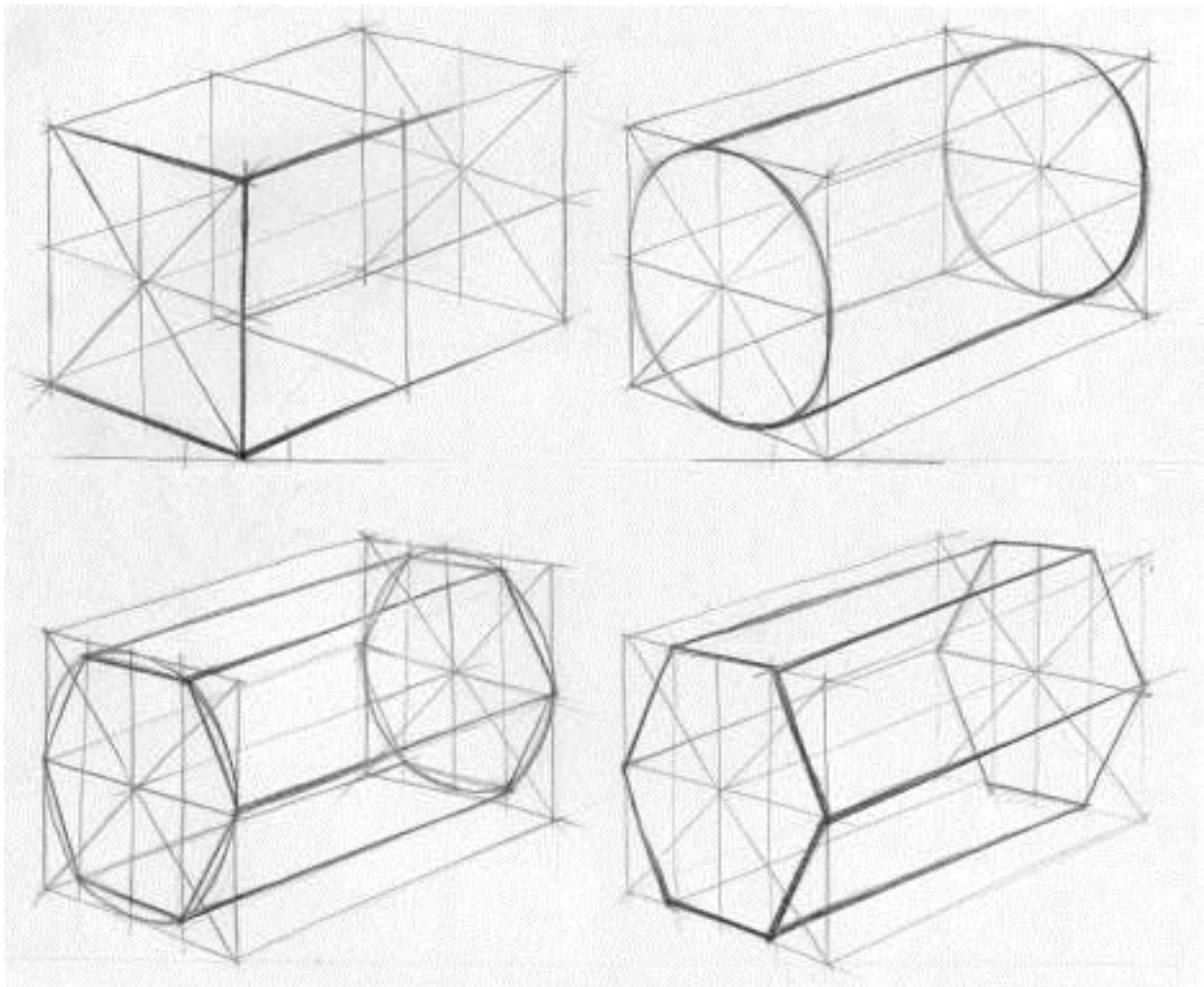
Построение цилиндра

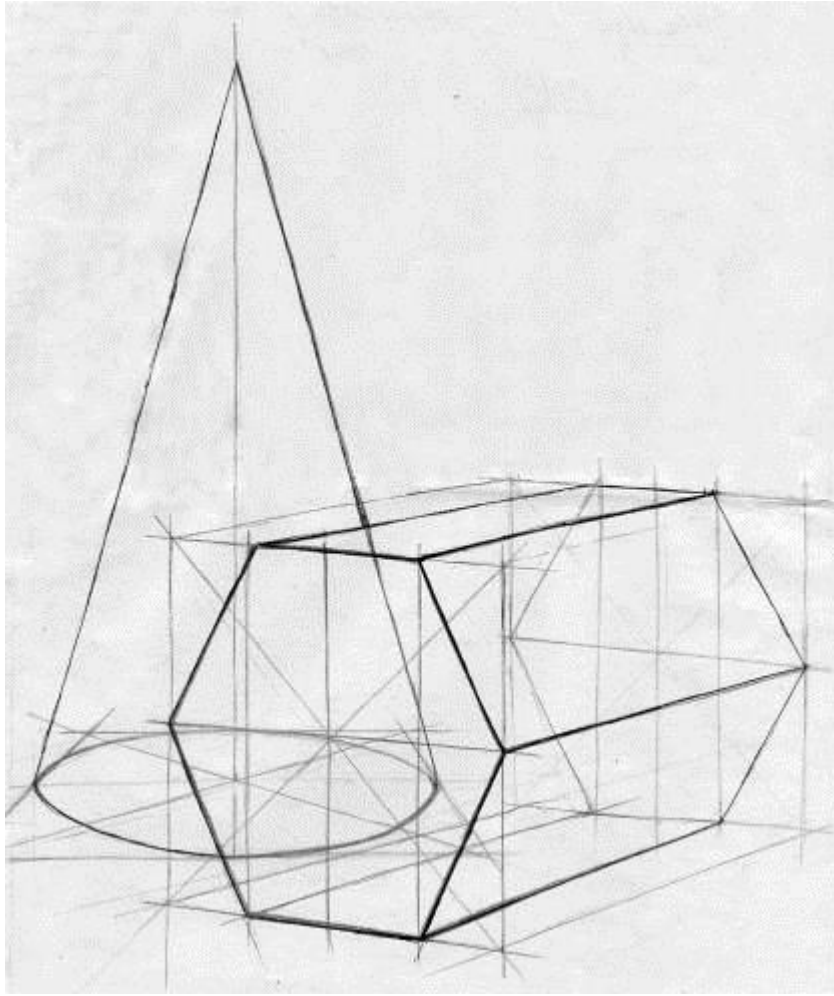
Построение конусов и пирамиды

Построение шара.

Построение параллелепипеда, цилиндра и шестигранной призмы

Построение группы тел

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции геометрических тел, правильно выполнено линейно-конструктивное построение, линейная перспектива.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции геометрических тел в выполнении линейно-конструктивного построения.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций, в выполнении линейно-конструктивного построения.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении пропорций геометрических тел, линейно-конструктивном построении.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Гаррисон Х. Рисунок и живопись: полный курс. – М.: Издательство: Эксмо, 2012.
4. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
5. http://www.skulptu.ru/Risunok_naturmort.htm;
6. <http://www.artprojekt.ru/school/academic/035.html>;
7. <http://www.gallart.ru/biblio/risov/risovati.html>;
8. <http://paintmaster.ru/natyrmort-s-drapirovkoj.php>;

Лабораторная работа №2.

Выявление формы предмета тоном.

Задание №1.

Построение гранного тела (куба, четырехгранной или шестигранной призмы, пирамиды), расположенного ниже линии горизонта под случайным углом зрения, и выявление его формы тоном.

Задание №2.

Построение тела вращения (цилиндра или конуса), расположенного на горизонтальной плоскости ниже линии горизонта, и выявление его формы с помощью тона.

Материал – графитный карандаш.

Решение – тональное.

Цели занятия: рассмотреть закономерности распределения света и тени на объемах равной формы (гранных тел и тел вращения), влияние законов воздушной перспективы и законов контраста на изображение объемных тел. Научить выявлять форму предметов при помощи направления штриха.

Материально-техническое оснащение:

4. Методические рекомендации.
5. Образцы поэтапного выполнения работы.
6. Лучшие работы студентов.
7. Гипсовые тела (куб, пирамида, шестигранная призма, цилиндр, конус, шар), драпировка.

Содержание работы:

1. Поиск композиции.
2. Определение перспективы основных форм и пропорций.

Уточнение перспективы основных форм.

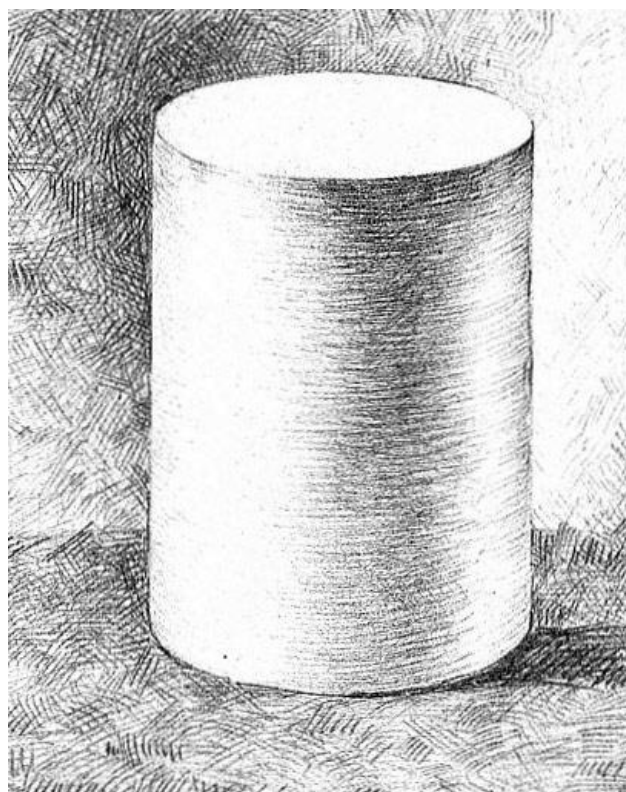
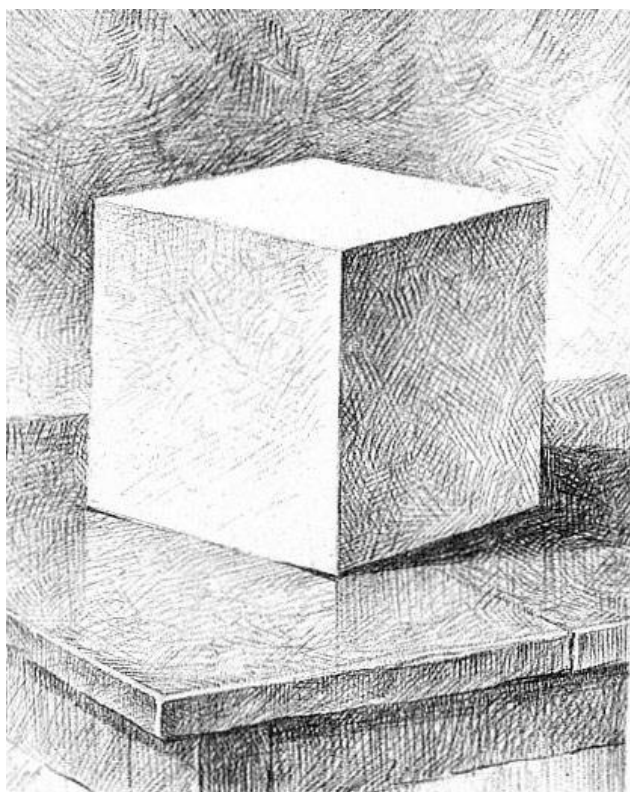
На основе точно найденных перспективных направлений, с помощью различных осевых вспомогательных линий подробно анализируются пропорции и строение всех форм.

Легкой штриховкой определяются светотеневые характеристики форм.

Завершение детальной светотеневой моделировки всех объектов.

Строгая логическая последовательность ведения рисунка постигается учащимися не сразу, а в результате длительной практической работы. В рисунке

геометрических тел ставятся задачи объемного построения форм, показа их пространственной и масштабной взаимосвязи. Студенту дается понятие не только о линейной, но и воздушно-световой перспективе, о законах контраста. В данном рисунке следует четко и энергично выявить форму средствами линейного построения и светотени. При этом следует избегать чрезмерной жесткости контуров и вялой серости тона, не допуская в то же время излишней черноты рисунка, неряшливо-небрежной и грубой штриховки. Рекомендуется работать поэтапно, по всей поверхности бумаги, а не от “куска”, широко и смело, добиваясь качества технического исполнения рисунка. Суть работы над светотенью заключается не в раскрашивании рисунка, а в активном выявлении формы.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции геометрических тел, правильно выполнено линейно-конструктивное построение, линейная перспектива, светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции геометрических тел, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, качество техники штриховки невысокое.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении пропорций геометрических тел, линейно-конструктивном построении, светотеневой моделировке формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Гаррисон Х. Рисунок и живопись: полный курс. – М.: Издательство: Эксмо, 2012.
4. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
5. http://www.skulptu.ru/Risunok_naturmort.htm;
6. <http://www.artprojekt.ru/school/academic/035.html>;
7. <http://www.gallart.ru/biblio/risov/risovati.html>;
8. <http://paintmaster.ru/natymort-s-drapirovkoj.php>;

Лабораторная работа №3.

Рисование натюрморта из геометрических тел.

Задание №1.

Рисование натюрморта из 2-3-х геометрических гранных тел и тел вращения: куба, пирамиды, шестигранной призмы, цилиндра, конуса.

Материал – графитный карандаш.

Решение – тональное.

Цель занятия:

1. Закрепить теоретические знания о перспективном построении тел и распределении света и тени на объёме.
2. Научить студентов определять центр композиции, размещать группу предметов с учетом пропорциональных соотношений между предметами, изображать объёмную форму с помощью тона, решать светотеневые задачи.

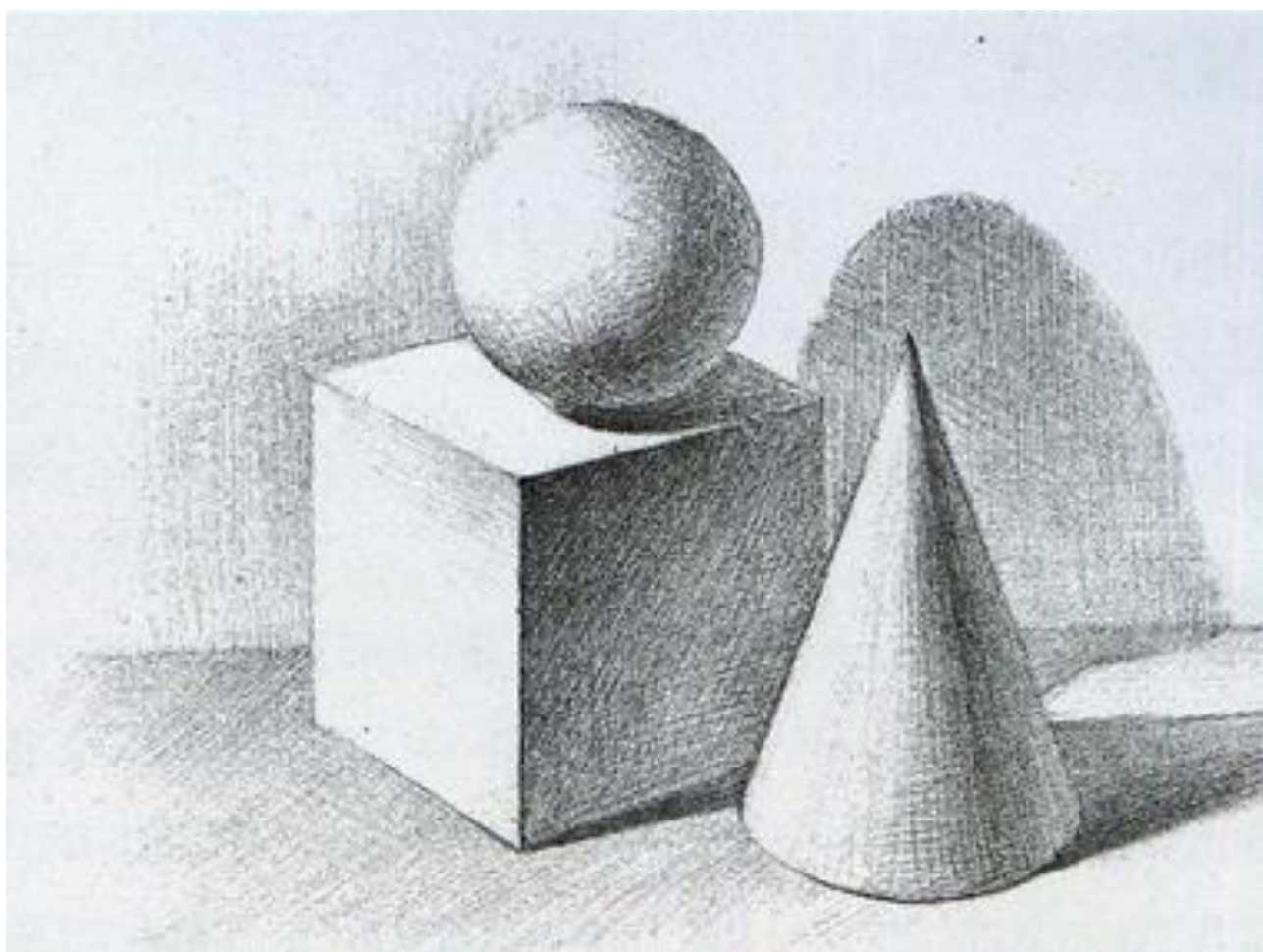
Материально-техническое оснащение:

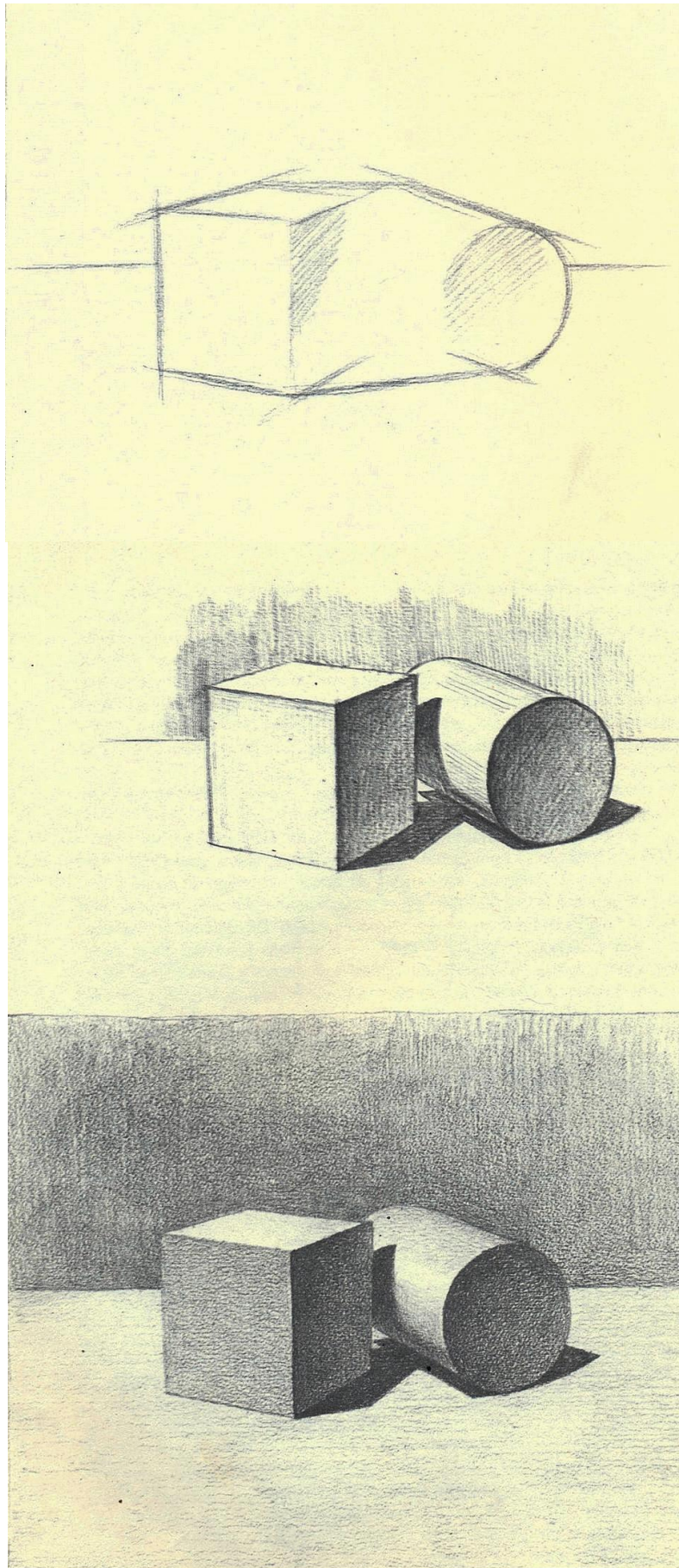
8. Методические рекомендации.
9. Образцы поэтапного выполнения работы.
10. Лучшие работы студентов.
11. Гипсовые тела (куб, пирамида, шестигранная призма, цилиндр, конус, шар), драпировка.

Содержание работы:

1. *Композиционное размещение на листе бумаги данной постановки.* Желательно выполнить несколько композиционных зарисовок, наиболее удачный вариант перенести на большой лист.
2. *Нахождение пропорциональных отношений и пространственного расположения предметов между собой.* Для этого необходимо представить себе конструктивное строение данной группы предметов, так как будто геометрические тела, составляющие группу, обтянуты легким, тонким материалом. Таким образом, перед нами будет как бы один объёмный предмет с множеством различных ребер и плоскостей.
3. *Правильное построение предметов с учетом их пропорций и перспективных сокращений.* Построение предметов, входящих в постановку необходимо начать с определения ширины и высоты каждого из них. Нужно постоянно сравнивать пропорции и расположение в пространстве геометрических тел относительно друг друга. В процессе работы изображаемые предметы необходимо сравнивать с оригиналами.
4. *Передача объемов предметов с помощью светотени.* Решая светотеневую задачу, начинают изображать собственные и падающие тени. При этом

необходимо учитывать глубину пространства: и свет, и тень на поверхностях, расположенных ближе к рисующему будут более четкими. Добиваться объема геометрических тел лучше всего наложением штрихов с разной степенью нажима на карандаш. Необходимо следить чтобы гипс не получился слишком черным так как гипс - белый материал, он весь светится рефлексами, а тени у него прозрачные. Изображать фон нужно осторожно, чтобы он помогал выявлять форму и объем предметов. Фон изображается различно около теневых и освещенных поверхностей формы. Разработка фона и плоскости стола должна вестись параллельно с выявлением формы геометрических тел. В заключительной стадии работы нужно заняться обобщением рисунка: передний план сделать четче, контрастнее; то, что изображено дальше, сделать мягче, менее контрастно.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции геометрических тел, правильно выполнено линейно-конструктивное построение, линейная перспектива, светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции геометрических тел, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, качество техники штриховки невысокое.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении пропорций геометрических тел, линейно-конструктивном построении, светотеневой моделировке формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Гаррисон Х. Рисунок и живопись: полный курс. – М.: Издательство: Эксмо, 2012.
4. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
5. http://www.skulptu.ru/Risunok_naturmort.htm;
6. <http://www.artprojekt.ru/school/academic/035.html>;
7. <http://www.gallart.ru/biblio/risov/risovati.html>;
8. <http://paintmaster.ru/natymort-s-drapirovkoj.php>;

Лабораторная работа №4.

Рисование драпировки.

Задание №1.

Изображение закрепленной на вертикальной плоскости драпировки из ткани или нетканого материала с ярко выраженными пластическими свойствами. Анализ направления складок, связь их с точкой опоры и пластическими свойствами текстильного материала.

Материал – графитный карандаш.
Решение – тональное.

Задание №2.

Изображение расположенной на манекене драпировки из текстильного материала с геометрическим рисунком. Анализ направления складок, связь их с объемом, направлением рисунка текстильного материала в складках.

Материал – уголь, соус, тушь, фломастеры, цветные карандаши и др.
Решение – тональное.

Цели занятия:

1. Закрепить теоретические знания о закономерностях образования складок из ткани и нетканых материалов и зависимость их вида от пластических свойств материала, особенностях формирования складок из материала расположенного на объёме.
2. Научить изображать драпировки из ткани или нетканых материалов, закрепленной на вертикальной плоскости или на манекене, анализируя направление складок, связь их с точкой опоры, направлением рисунка текстильного материала.

Материально–техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Образцы поэтапного выполнения работы.
3. Лучшие работы студентов.
4. Драпировки, манекен.

Содержание работы.

1. Анализ образования складок, направление их движения и связь с точками опоры.
2. нахождение точек опоры для складок (точки вертикальной плоскости или характерные точки манекена).

3. Построение основных форм драпировки и направление движения самых крупных складок.
4. Уточнение пропорций, формы и динамики складок.
5. Выявление формы складок тоном и уточнение рисунка текстильного материала в складках.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа, использование законов перспективы, точно определены направление и форма складок, их связь с точками опоры, правильно выполнено линейно-конструктивное построение, выявлены пластические особенности складок, , выполнена светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа или композиция рисунка имеет некоторые неточности, точно определены пропорции складок, законы перспективы соблюдены, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, объем плохо читается, общее художественное впечатление от работы нарушено неравномерной проработкой отдельных частей рисунка, качество техники штриховки невысокое.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, законы перспективы условны или не соблюдены, пропорции нарушены и нет единого композиционного центра, ошибки в линейно-конструктивном построении, объем не читается; владение графическими средствами не наблюдается; работа не завершена, грязь, неаккуратность.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Гаррисон Х. Рисунок и живопись: полный курс. – М.: Издательство: Эксмо, 2012.
4. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
5. http://www.skulptu.ru/Risunok_naturmort.htm;
6. <http://www.artprojekt.ru/school/academic/035.html>;
7. <http://www.gallart.ru/biblio/risov/risovati.html>;
8. <http://paintmaster.ru/natymort-s-drapirovkoj.php>;

Лабораторная работа №5.

Рисование простых по форме предметов быта.

Задание №1.

Изображение предметов быта простой формы (крынки, горшка, вазы), стоящих на горизонтальной плоскости.

Материал – графитный карандаш.

Решение – тональное.

Задание №2.

Изображение предмета быта простой формы, лежащего на горизонтальной плоскости, в ракурсе.

Материал – графитный карандаш.

Решение – тональное.

Цель занятия:

1. Закрепить теоретические знания о законах линейной перспективы, об особенностях конструктивного построения предметов быта с учетом перспективы и передачи их объемной формы с помощью тона.
2. Научить студентов анализировать и определять конструктивные особенности предметов, раскладывать их на простейшие геометрические формы; развить пространственное мышление, закрепить навыки перспективного изображения предметов.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Образцы поэтапного выполнения работы.
3. Лучшие работы студентов.
4. Предметы быта простой формы (крынки, горшки, вазы и т.д.).
5. Драпировки.

Содержание работы:

1. Композиционное размещение рисунка на листе бумаги; проведение осевой линии; нахождение соотношений высот, тулова и основания предмета, опорных точек ширины предмета; разметка общего контура.
2. Прорисовывание овалов основания, широких мест и горлышка предмета в соответствии с законами линейной перспективы; разметка границы света и тени.
3. Передача объемной формы предмета и драпировки с помощью светотени.

Задание №1.

Изображение предметов быта простой формы (крынки, горшка, вазы), стоящих на горизонтальной плоскости.

Материал – графитный карандаш.

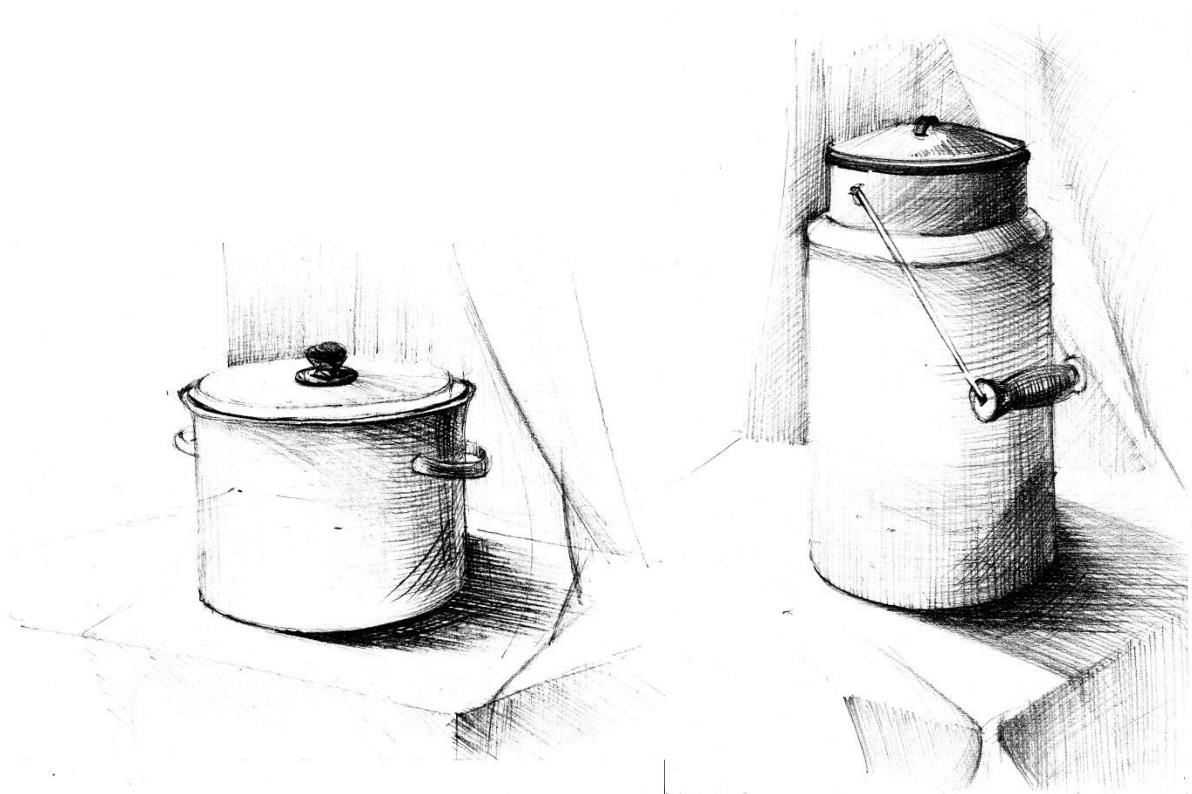
Решение – тональное.

Задание №2.

Изображение предмета быта простой формы, лежащего на горизонтальной плоскости, в ракурсе.

Материал – графитный карандаш.

Решение – тональное.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа, использование законов перспективы, точно определены пропорции предметов, правильно выполнено линейно-конструктивное построение, выявлены пластические особенности предметов, переданы объем и формы предметов, выполнена светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа или композиция рисунка имеет некоторые неточности, точно определены пропорции предметов, законы перспективы соблюдены, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, объем плохо читается, общее художественное впечатление от работы нарушено неравномерной проработкой отдельных частей рисунка, качество техники штриховки невысокое.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, законы перспективы условны или не соблюдены, пропорции нарушены и нет единого композиционного центра, ошибки в линейно-конструктивном построении, объем не читается; владение графическими средствами не наблюдается; работа не завершена, грязь, неаккуратность.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Гаррисон Х. Рисунок и живопись: полный курс. – М.: Издательство: Эксмо, 2012.
4. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
5. http://www.skulptu.ru/Risunok_naturmort.htm;
6. <http://www.artprojekt.ru/school/academic/035.html>;
7. <http://www.gallart.ru/biblio/risov/risovati.html>;
8. <http://paintmaster.ru/natymort-s-drapirovkoj.php>;

Лабораторная работа №6.

Рисование натюрморта из предметов быта.

Задание №1.

Изображение натюрморта из 2-х – 3-х предметов быта на фоне одноцветной драпировки.

Материал – графитный карандаш.

Решение – тональное.

Цель занятия:

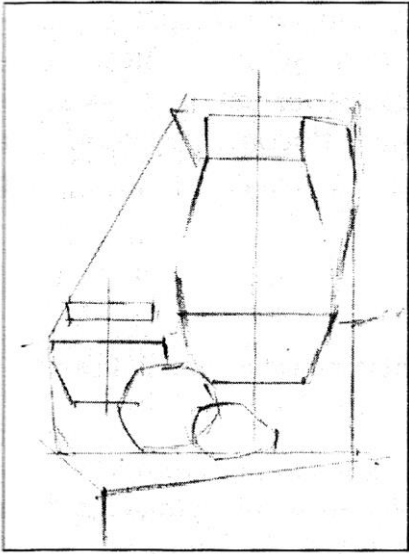
1. Закрепить знания об этапах выполнения натюрморта, особенностях композиционного решения, использования законов линейной перспективы и передачи объемной формы с помощью светотени.
2. Научить составлять композиции натюрмортов из различных предметов и драпировок, поэтапно выполнять рисунок натюрморта, учитывая пропорциональные соотношения предметов и между ними и решая светотеневую задачу.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Образцы поэтапного выполнения работы.
3. Лучшие работы студентов.
4. Предметы быта, драпировки.

Содержание работы:

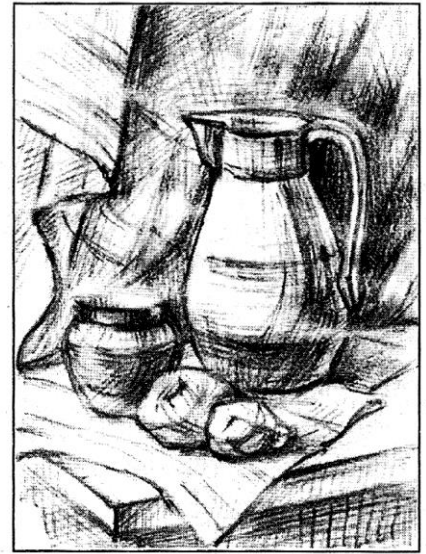
1. *Композиционное размещение рисунка на листе (схематизация).* Размещение изображения в разных форматах, нахождение наиболее удачного варианта; выделение смыслового композиционного центра; разметка общей формы силуэта всего натюрморта и уточнение соотношений общих масс предметов и их пропорций.
2. *Линейно-пространственное построение форм предметов с учетом их перспективного сокращения (типизация).* Уточнение форм и конструкции предметов в перспективе, а также пропорциональных соотношений предметов между собой и каждого предмета отдельно.
3. *Выявление объемности предметов с помощью светотени (индивидуализация).* Разметка основных плоскостей света, полутона и тени, определение основных тональных отношений, выявление объема и разности фактур, выявление и передача пространственных планов, соблюдение тональных отношений между предметами и фоном.
4. *Тональное и композиционное обобщение рисунка.* Отказ от излишней детализации, обобщение второстепенных деталей и задних планов.

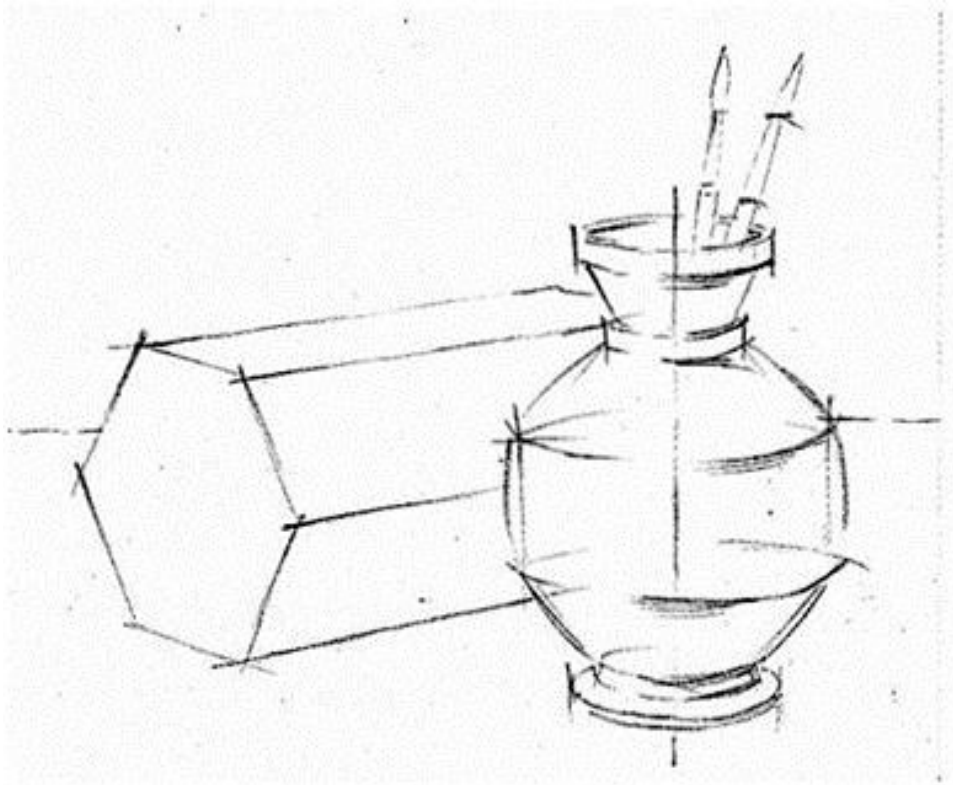
a

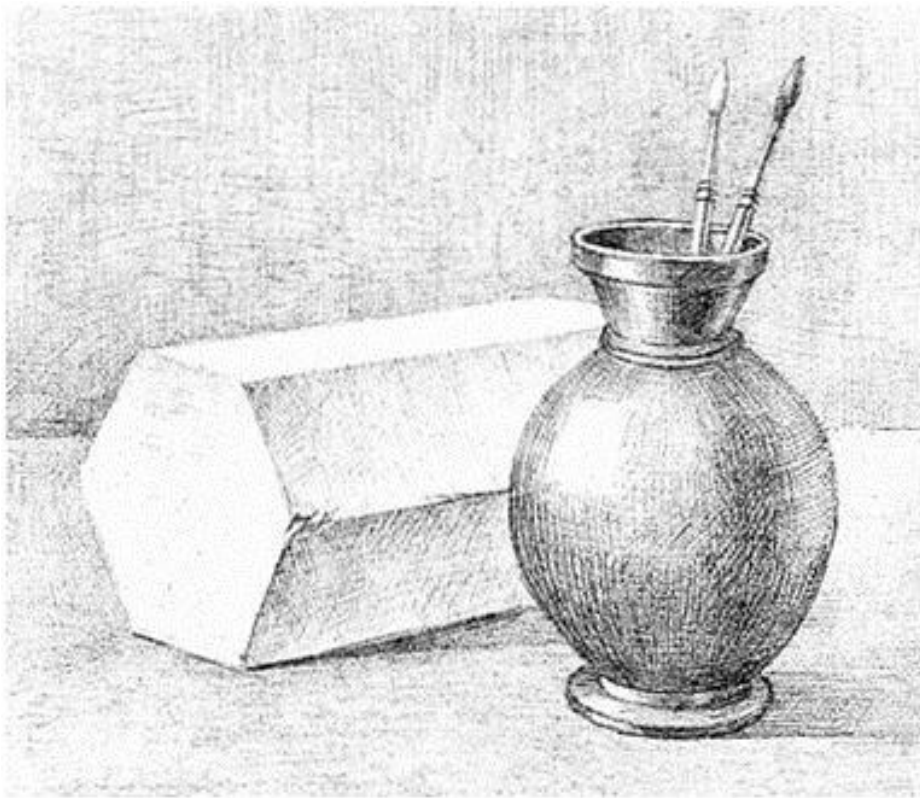
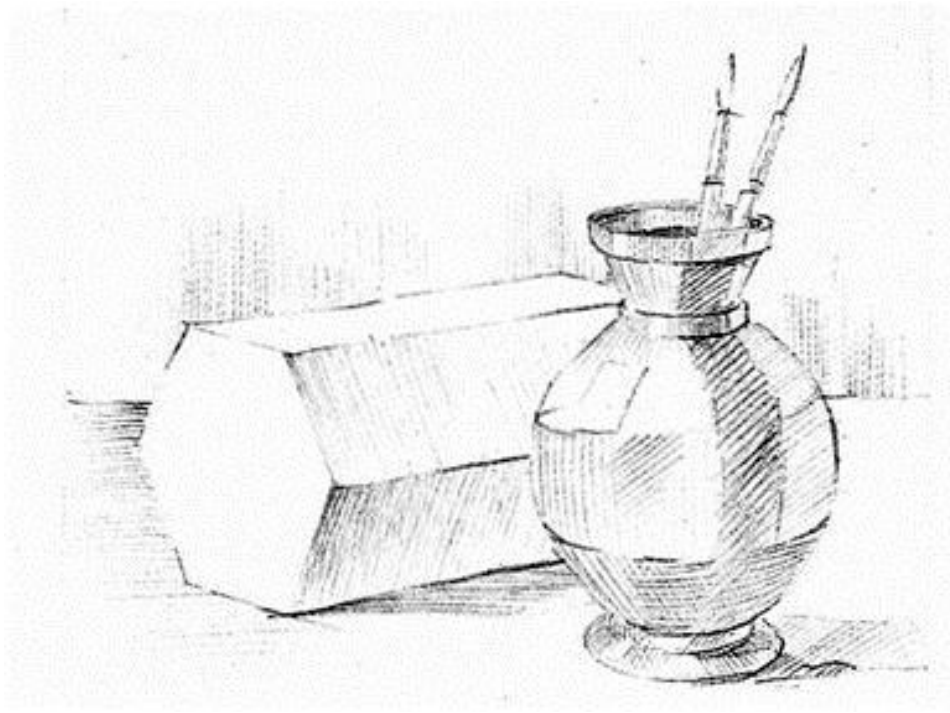

б

в

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа, использование законов перспективы, точно определены пропорции предметов, правильно выполнено линейно-конструктивное построение, выявлены пластические особенности предметов, переданы объем и формы предметов, выполнена светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа или композиция рисунка имеет некоторые неточности, точно определены пропорции предметов, законы перспективы соблюдены, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, объем плохо читается, общее художественное впечатление от работы нарушено неравномерной проработкой отдельных частей рисунка, качество техники штриховки невысокое.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, законы перспективы условны или не соблюдены, пропорции нарушены и нет единого композиционного центра, ошибки в линейно-конструктивном построении, объем не читается; владение графическими средствами не наблюдается; работа не завершена, грязь, неаккуратность.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Гаррисон Х. Рисунок и живопись: полный курс. – М.: Издательство: Эксмо, 2012.
4. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
5. http://www.skulptu.ru/Risunok_naturmort.htm;
6. <http://www.artprojekt.ru/school/academic/035.html>;
7. <http://www.gallart.ru/biblio/risov/risovati.html>;
8. <http://paintmaster.ru/natymort-s-drapirovkoj.php>;

Лабораторная работа №7.

Выполнение натюрморта в технике «гризайль».

Задание №1.

Выполнение рисунка натюрморта из 2-х – 3-х предметов быта на фоне драпировки графитным карандашом. Поиск композиции.

Конструктивное изображение предметов быта и драпировки.

Выполнение натюрморта в технике “гризайль”.

Материал – акварель черного или коричневого цвета.

Решение – “гризайль”.

Цели занятия: подготовить студентов к работе с цветом. Возможность использования техники “гризайль” в творческих работах.

Материально-техническое оснащение:

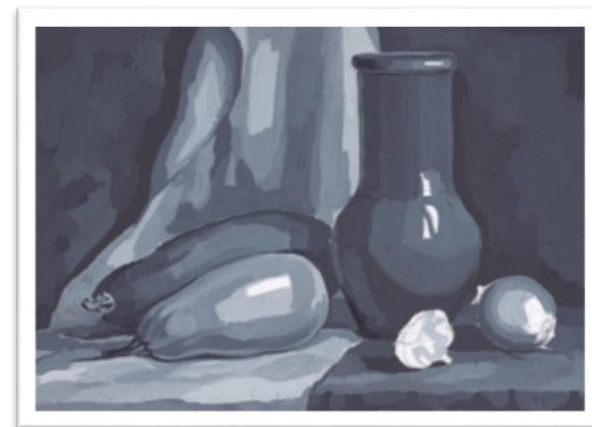
1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.
3. Предметы быта, драпировки.
4. Акварельная бумага, кисти, краски

Содержание работы.

Рисунок в технике гризайль — это рисунок кистью с натуры, выполняемый тушью или акварелью какого-нибудь одного цвета: черного, коричневого или синего. Для выполнения такой работы применяют специальную бумагу с крупнозернистой поверхностью, которая хорошо вбирает в себя влагу.

1. Сначала определяют композицию постановки и выбирают расположение листа (горизонтальное или вертикальное). Располагая изображение на листе, выявляют пропорции предмета. Строят форму предмета в соответствии с законами линейной перспективы. Для выполнения рисунка в технике гризайль освещают постановку с одной стороны сильным источником света, например одной лампой, создавая контрастное освещение. Тонкими линиями четко обрисовывают контуры всех форм и границы основных теней постановки. Пользоваться резинкой при выполнении рисунка в технике гризайль не следует, так как она повреждает поверхность бумаги. Перед тем как перейти к работе кистью, промывают бумагу с рисунком чистой водой и высушивают ее.
2. На следующей стадии работы определяют тоновые отношения рисунка, светотеневой масштаб. Почти весь рисунок покрывают слабым тоном, не трогая лишь сильно освещенные места и блики. После этого краска должна высохнуть. Для рисования кистью нужно развести тушь в трех сосудах: для слабого, среднего и темного тонов в таком количестве, чтобы хватило на выполнение всего рисунка. Промежуточные тона получают, разбавляя полученные растворы водой или добавляя в них краску. Прежде чем наносить тон на рисунок, надо нанести его на палитру из той же бумаги.

3. Покрывают рисунок средним тоном, соответствующим полутонам изображения. Уточняют форму предмета, дают рисунку высохнуть и снова покрывают его темным тоном. Темный тон наносят там, где находятся собственные и падающие тени. Собственные и падающие тени на границах с другими, более светлыми, поверхностями темнеют. На переднем плане светотеневые отношения выступают резче, контрастнее. На дальнем плане все светотеневые отношения становятся мягче, воздушнее.
4. На последнем этапе работы прокладывают самые темные, но не черные, не глухие глубокие тени, выявляют форму, подчеркивают контрастность, уточняют интенсивность отдельных мест, выявляют блик, сравнивают изображение с натурой.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: выполнено композиционное размещение рисунка в листе с учётом всех законов, выявлен характер и пропорции натурной постановки, найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету, раскрыты технические особенности выбранного художественного материала, работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе композиционное размещение рисунка в листе выполнено с незначительными отклонениями, нарушены пропорциональные соотношения в конструкции объектов, незначительные отклонения в выборе общего цветового строя композиции, объём предметов вылеплен обобщённо, но без разрушения формы объектов, раскрыты технические особенности художественного материала, раскрыты технические особенности художественного материала, общее художественное впечатление нарушается недостаточной сбалансированностью тональных соотношений в композиции.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе нарушены пропорциональные соотношения объектов постановки и пространства листа, построение предметов и пространства выполнено с серьёзными ошибками или отсутствует, изменены крупные цветовые соотношения, объём и форма предметов выполнены лишь тонально, грубое нарушение техники работы с выбранным художественным материалом, общее художественное впечатление от работы разрушается дробностью цветowych пятен или отсутствием гармоничных цветовых соотношений.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе отсутствие навыков композиционного размещения рисунка в листе, отсутствие конструктивного построения натюрморта, не найдены общие цветовые отношения, пластические характеристики предметов не читаются, объём не выявлен, грубое нарушение техники работы с выбранным материалом, общее художественное впечатление от работы разрушено отсутствием единства композиции как пластически, так и по цвету.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Гаррисон Х. Рисунок и живопись: полный курс. – М.: Издательство: Эксмо, 2012.
4. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.

5. http://www.skulptu.ru/Risunok_naturmort.htm;
6. <http://www.artprojekt.ru/school/academic/035.html>;
7. <http://www.gallart.ru/biblio/risov/risovati.html>;
8. <http://paintmaster.ru/natymort-s-drapirovkoj.php>;

Лабораторная работа №8. Выполнение упражнений в акварели.

Задание №1.

Получение равномерного покрытия плоскости 3-х – 5-ти прямоугольников растворами разной насыщенности хроматического цвета.

Задание №2.

Получение сложного хроматического цвета путем механического смешения 2-х – 3-х красок способом “лессировки”, “по-сырому”.

Задание №3.

Выполнение цветового круга путем нанесения дополнительных цветов на противлежащие относительно центра круга части.

Материал – акварель, гуашь.

Цель занятия:

1. Закрепить полученные знания о физических основах цвета, ахроматических и хроматических цветах, характеристиках цвета: цветовом тоне, насыщенности и светлоте, цветовом круге, теплых и холодных цветах и их свойствах; дополнительных и контрастных цветах и их свойствах.
2. Научить применять полученные знания для решения живописных задач, познакомиться с различными техниками живописи.

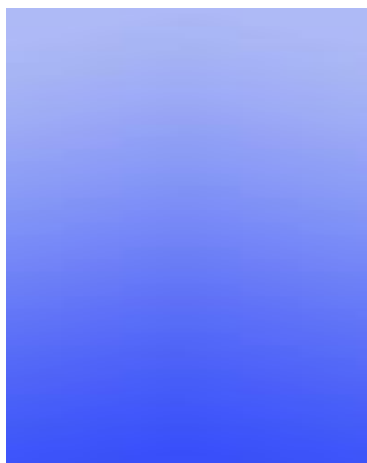
Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Образцы выполнения работ.
3. Акварельная бумага, кисти, краски.

Содержание работы:

1. Плавный переход цвета от более насыщенного к менее насыщенному. Упражнение выполняется сразу, без последующих правок. Очертить прямоугольник. Насыщенным раствором какой-нибудь краски покрыть прямоугольник, начиная направлять кисть сверху вниз, постепенно добавляя воду и тем самым ослабляя насыщенность цвета, добиваясь перехода от темного тона к светлому.
2. Плавный переход одного цвета в другой. Выполняется приемом «по сырому» или «лессировкой». Начертить прямоугольник и в отдельных ёмкостях сделать раствор контрастных по цвету красок (теплой и холодной). Заливая прямоугольник теплым цветом, постепенно ослабить его тон к середине прямоугольника. Пока краска не просохла, слабым раствором холодного

цвета частично перекрыть слой предыдущей краски и продолжать заливать нижнюю часть прямоугольника, постепенно усиливая тон холодного цвета. Эта работа требует быстроты выполнения, так как краска быстро высыхает, а также четкости и аккуратности.

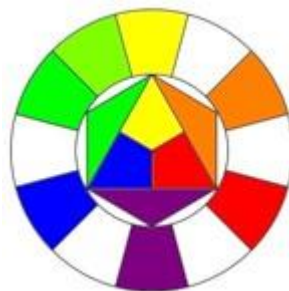
3. Выполнение цветового круга Й. Иттена

- а) **Красный, синий, желтый** - это основные цвета, или цвета 1-го порядка. Эти цвета находятся в треугольнике в центре круга, а также в секторах напротив углов треугольника.

- б) Смешав основные цвета попарно в равной пропорции можно получить цвета 2-го порядка - **оранжевый, зеленый, фиолетовый**. Раскрасить ими шестиугольник внутри бублика и те сектора, на которые указывают вершины.

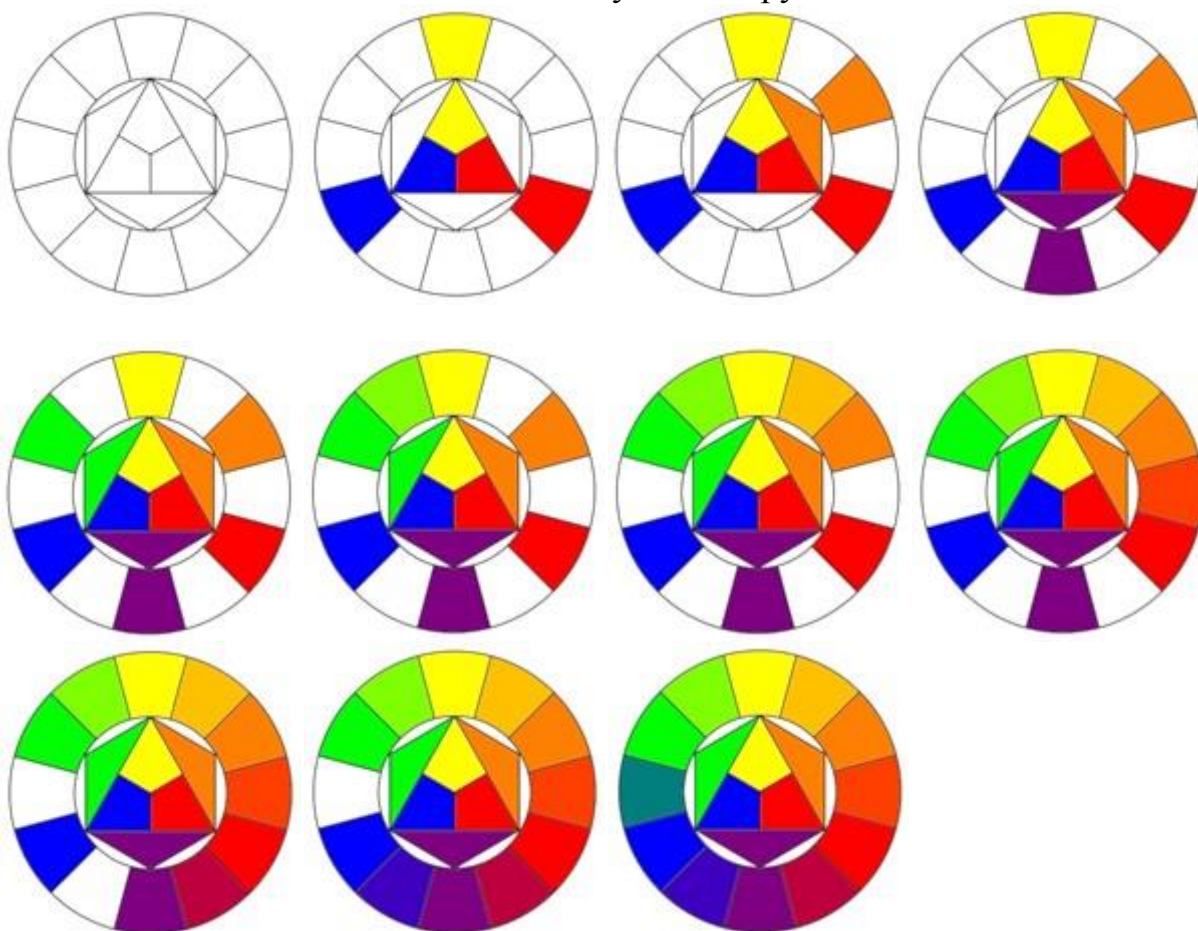
желтый + красный = оранжевый,
желтый + синий = зеленый,
красный + синий = фиолетовый.

с) Третий шаг - получение цветов 3-го порядка. Это цвета, полученные смешиванием родительского цвета 1-го порядка с соседней производной 2-го порядка.

желтый + оранжевый = **желто-оранжевый**,
красный + оранжевый = **красно-оранжевый**,
красный + фиолетовый = **красно-фиолетовый**,
синий + фиолетовый = **сине-фиолетовый**,
синий + зеленый = **сине-зеленый**,
желтый + зеленый = **желто-зеленый**.

d) Закрасив пустые сектора полученными цветами можно получить правильный цветовой круг, в котором каждый цвет занимает свое место, а последовательность цветов соответствует спектру.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: заливки цветом выполнены аккуратно, цветовые сочетания соответствуют заданию.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, но присутствуют некоторые неточности в переходах цвета.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена неаккуратно, цветовые сочетания не соответствуют предложенному заданию.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если работа не завершена, грязь, неаккуратность.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Буймистру Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. – М.: Ниола-пресс, 2009.
4. Гаррисон Х. Рисунок и живопись: полный курс. – М.: Издательство: Эксмо, 2012.
5. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
6. http://www.skulptu.ru/Risunok_naturmort.htm;
7. <http://www.artprojekt.ru/school/academic/035.html>;
8. <http://www.gallart.ru/biblio/risov/risovati.html>;
9. <http://paintmaster.ru/natyrmort-s-drapirovkoj.php>;

Лабораторная работа №9.

Живописное решение натюрморта.

Задание №1.

Выполнение натюрморта, состоящего из 2-х предметов простой формы на гладком фоне ахроматического цвета.

Материал – акварель, гуашь.

Решение – живописное.

Цели занятия:

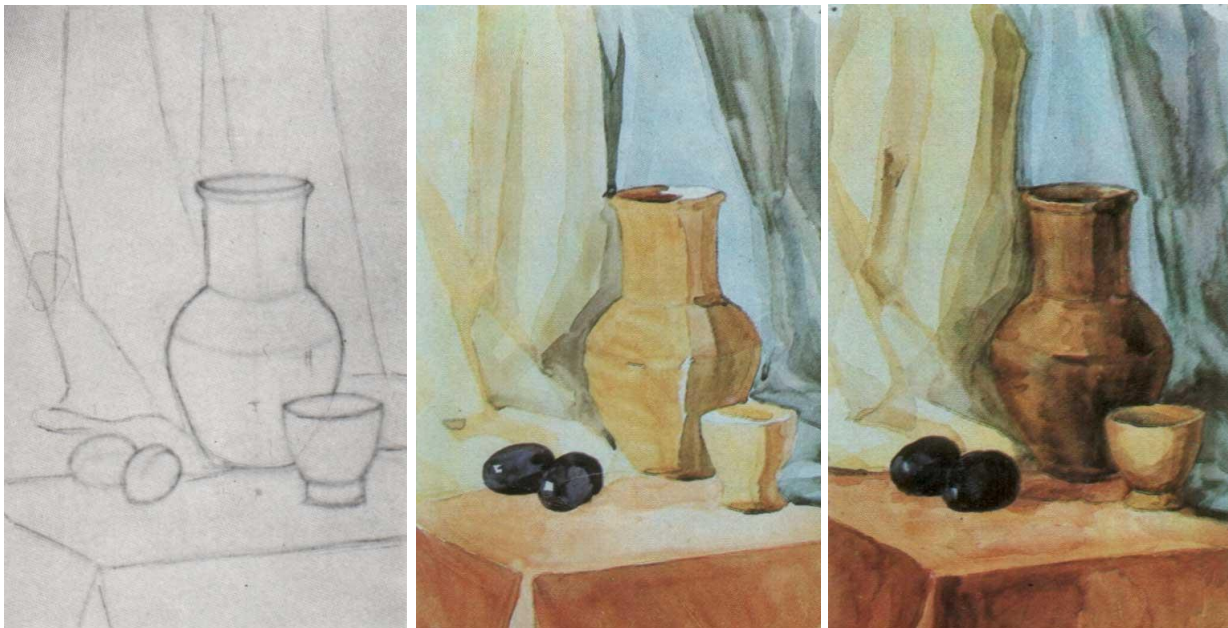
1. Закрепить теоретические знания о последовательности работы над натюрмортом, о передаче в живописи цветовых отношений между объемной формой и фоном, об определении общетонного и цветового состояния постановки и взаимного влияния теплых и холодных цветов.
2. Научить при помощи живописных приемов передавать цветовые отношения, объём, характер, материальность и пространственное положение предметов.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Образцы поэтапного выполнения работы.
3. Лучшие работы студентов.
4. Предметы быта, овощи, фрукты, драпировки.

Содержание работы.

1. Подготовка рабочего места.
2. Определение композиции натюрморта на листе (несколько черновых вариантов).
3. Выполнение рисунка натюрморта на основном листе.
4. Определение основных цветовых отношений в натюрморте, обобщенная передача цвета фона, объема и цвета предметов. Найденные цвета проложить крупными пятнами, постоянно сравнивая друг с другом, начиная работу со светлых мест на предметах с переходом к более темным.
5. Детальная проработка объемных форм путем постоянного сравнения светлоты и насыщенности цвета на светлой и темной сторонах каждого предмета.
6. Живописное решение пространства с помощью перспективного изменения цвета. Предметы, расположенные ближе к зрителю выделяются ярче, четче, яснее видны все детали формы, все переходы цвета на объёме. Выделение планов натюрморта при помощи сравнения цвета предметов на переднем и заднем планах.
7. Окончание работы над натюрмортом - обобщение отдельных оттенков цветов, подчинение их общему колориту.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: выполнено композиционное размещение рисунка в листе с учётом всех законов, выявлен характер и пропорции натурной постановки, найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету, раскрыты технические особенности выбранного художественного материала, работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе композиционное размещение рисунка в листе выполнено с незначительными отклонениями, нарушены пропорциональные соотношения в конструкции объектов, незначительные отклонения в выборе общего цветового строя композиции, объём предметов вылеплен обобщённо, но без разрушения формы объектов, раскрыты технические особенности художественного материала, раскрыты технические особенности художественного материала, общее художественное впечатление нарушается недостаточной сбалансированностью тональных соотношений в композиции.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе нарушены пропорциональные соотношения объектов постановки и пространства листа, построение предметов и пространства выполнено с серьёзными ошибками или отсутствует, изменены крупные цветовые соотношения, объём и форма предметов выполнены лишь тонально, грубое нарушение техники работы с выбранным художественным материалом, общее художественное впечатление от работы разрушается дробностью цветовых пятен или отсутствием гармоничных цветовых соотношений.

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе отсутствие навыков композиционного размещения рисунка в листе, отсутствие конструктивного построения натюрморта, не найдены общие цветовые отношения, пластические характеристики предметов не читаются, объём не выявлен, грубое нарушение техники работы с выбранным материалом, общее художественное впечатление от работы разрушено отсутствием единства композиции как пластически, так и по цвету.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Гаррисон Х. Рисунок и живопись: полный курс. – М.: Издательство: Эксмо, 2012.
4. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
5. http://www.skulptu.ru/Risunok_naturmort.htm;
6. <http://www.artprojekt.ru/school/academic/035.html>;
7. <http://www.gallart.ru/biblio/risov/risovati.html>;
8. <http://paintmaster.ru/natyrmort-s-drapirovkoj.php>;

Лабораторная работа №10.

Этюды натюрморта.

Задание №1.

Выполнение этюда натюрморта, состоящего из 2-х – 3-х предметов простой формы на фоне драпировки родственных цветов.

Материал – акварель, гуашь.

Решение – живописное.

Задание №2.

Выполнение этюда натюрморта, состоящего из 2-х – 3-х предметов на фоне драпировки контрастных цветов.

Материал – акварель, гуашь.

Решение – живописное.

Задание №3.

Выполнение этюда натюрморта, состоящего из предметов быта, фруктов на фоне драпировки с орнаментом.

Материал – акварель, гуашь.

Решение – живописное.

Цели занятия:

1. Закрепить теоретические знания о последовательности работы над натюрмортом, о передаче в живописи цветовых отношений между объемной формой и фоном, об определении общетонного и цветового состояния постановки и взаимного влияния теплых и холодных цветов.
2. Научить при помощи живописных приемов передавать цветовые отношения, объём, характер, материальность и пространственное положение предметов.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Образцы поэтапного выполнения работы.
3. Лучшие работы студентов.
4. Предметы быта, овощи, фрукты, драпировки.

Содержание работы.

При выполнении этюда натюрморта количество этапов определяется сложностью натурной постановки, однако основными этапами принято считать следующие:

1. композиционное размещение изображения всей группы и отдельных предметов на плоскости листа;
2. линейно-конструктивное решение формы с учетом их пропорций, движения и пространственного положения;
3. определение общего цветового тона; передача общих больших тоновых и цветовых отношений, пропорциональных натуре;
4. моделировка объемной формы предметов, выявление градаций светотени и их живописная проработка с учетом воздушной перспективы;
5. обобщающий этап работы над завершением этюда; выявление главного и второстепенного в цветовом строе этюда; подчинение всех частей изображения целому.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: выполнено композиционное размещение рисунка в листе с учётом всех законов, выявлен характер и пропорции натурной постановки, найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, выявлен объём и

форма предметов тонально и по цвету, раскрыты технические особенности выбранного художественного материала, работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе композиционное размещение рисунка в листе выполнено с незначительными отклонениями, нарушены пропорциональные соотношения в конструкции объектов, незначительные отклонения в выборе общего цветового строя композиции, объём предметов вылеплен обобщённо, но без разрушения формы объектов, раскрыты технические особенности художественного материала, раскрыты технические особенности художественного материала, общее художественное впечатление нарушается недостаточной сбалансированностью тональных соотношений в композиции.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе нарушены пропорциональные соотношения объектов постановки и пространства листа, построение предметов и пространства выполнено с серьёзными ошибками или отсутствует, изменены крупные цветовые соотношения, объём и форма предметов выполнены лишь тонально, грубое нарушение техники работы с выбранным художественным материалом, общее художественное впечатление от работы разрушается дробностью цветowych пятен или отсутствием гармоничных цветовых соотношений.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе отсутствие навыков композиционного размещения рисунка в листе, отсутствие конструктивного построения натюрморта, не найдены общие цветовые отношения, пластические характеристики предметов не читаются, объём не выявлен, грубое нарушение техники работы с выбранным материалом, общее художественное впечатление от работы разрушено отсутствием единства композиции как пластически, так и по цвету.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Гаррисон Х. Рисунок и живопись: полный курс. – М.: Издательство: Эксмо, 2012.
4. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
5. http://www.skulptu.ru/Risunok_naturmort.htm;
6. <http://www.artprojekt.ru/school/academic/035.html>;
7. <http://www.gallart.ru/biblio/risov/risovati.html>;
8. <http://paintmaster.ru/natyrmort-s-drapirovkoj.php>;

Лабораторная работа №11.

Графическое решение натюрморта из предметов быта (черно-белая графика).

Задание №1.

Графическое решение натюрморта из предметов быта приемом “линия”. Цель – освоение графического приема “линия” в разных вариантах на форэскизах натюрморта. Удачный вариант – чистовая творческая работа.

Материал – черная тушь, гуашь.
Решение – графическое.

Задание №2.

Графическое решение натюрморта из предметов быта приемом “пятно”. Цель – освоение графического приема “пятно” в различных его вариантах на форэскизах натюрморта. Удачный вариант – чистовая творческая работа.

Материал – черная тушь, гуашь.
Решение – графическое.

Задание №3.

Графическое решение натюрморта из предметов быта приемом “линия с пятном”.

Материал – черная тушь, гуашь.
Решение – графическое.

Цель занятия: освоение приемов черно-белой графики в различных вариантах на форэскизах натюрморта. Удачный вариант – чистовая творческая работа.

Материал – черная тушь, гуашь.
Решение – графическое.

Материально-техническое оснащение:

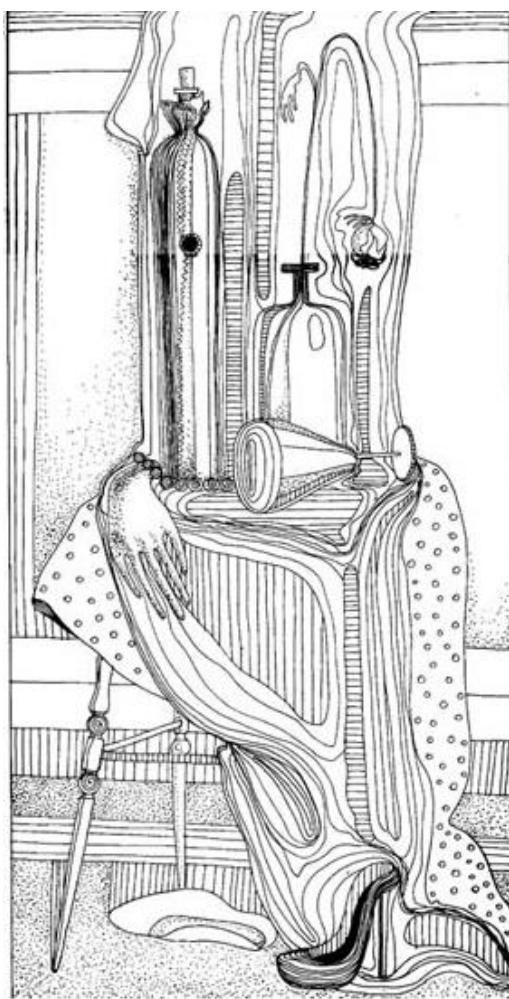
1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.
3. Акварельная бумага, кисти, краски, тушь.

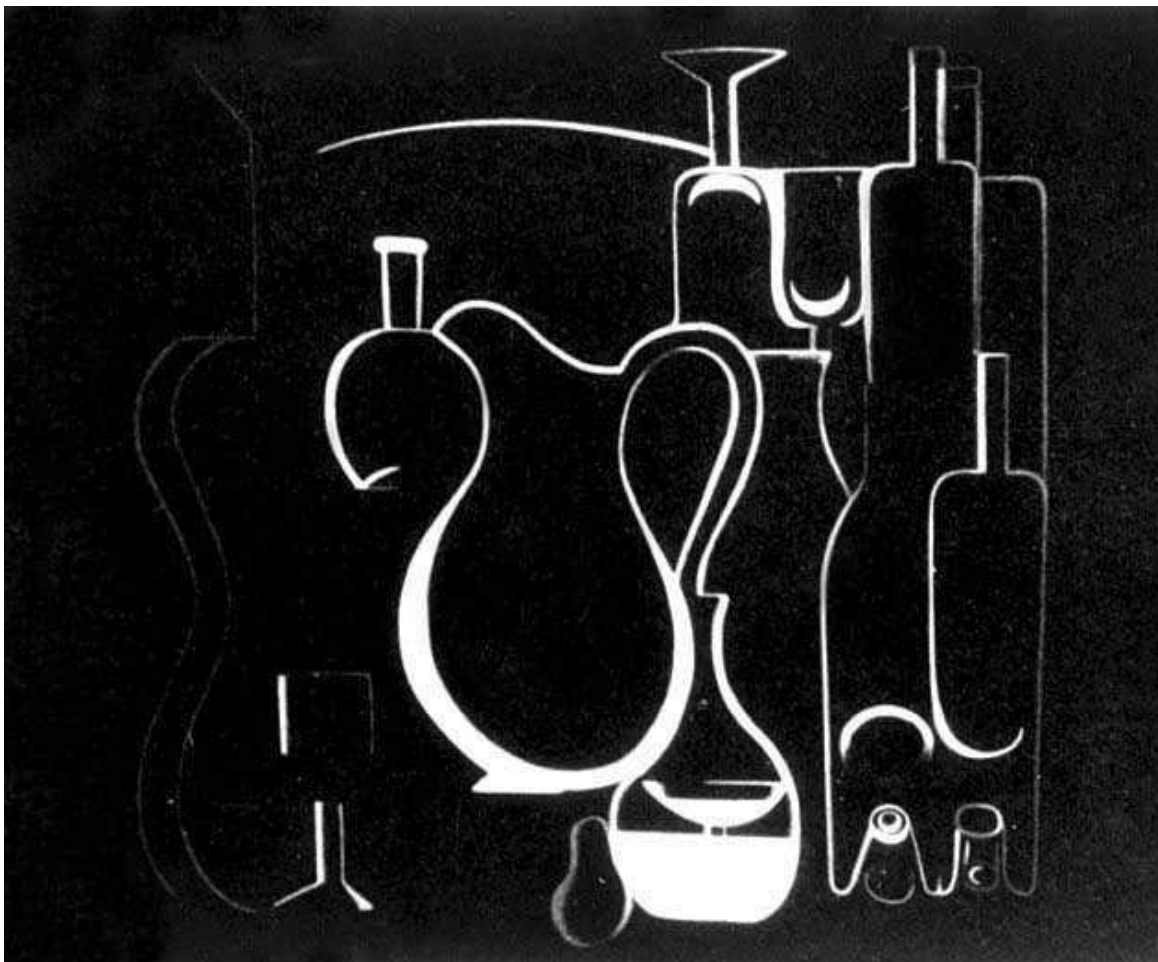
Содержание работы:

1. Построение декоративного натюрморта базируется на выделении одного главного элемента, вокруг которого выстраивается, объединяющая все компоненты композиция. Стилизация может упрощать предметы до

символов и силуэтов, а может, наоборот, за счет усложнения формы и насыщения декоративными деталями создать единый композиционный ансамбль. Главное в натюрморте, в том числе и стилизованном - уравновешенность. Динамика в композиции стилизованного натюрморта создается из форм с острыми углами, наклонных линий, ярких контрастов, а также не лишним будет применение членения плоскости на неравные части.

2. При создании статических и симметричных натюрмортов лучше использовать формы со строгими очертаниями, спокойных нежных цветов и неярких контрастов. При необходимости можно расчленить плоскость на равные части. При работе со стилизованным натюрмортом необходимо сосредоточить внимание на пластике форм, их выразительности, декоративности, не забывая при этом о принципах построения, заботясь о правильном размещении предметов на плоскости.
3. Приступая к работе, следует сначала прорисовать наброски. Изучается характерная форма предмета - чем он отличается от других. Эти основные характерные черты выделяются.
4. Далее идёт работа непосредственно над стилизацией. На заключительном этапе, какой бы рисунок не получился, предметы на нём должны быть узнаваемы.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: выполнено композиционное размещение рисунка в листе с учётом всех законов композиции декоративного натюрморта; выделен композиционный центр, вокруг которого выстраивается, объединяющая все компоненты композиция; создан единый композиционный ансамбль, выдержана пластика форм, их выразительность и декоративность; композиция уравновешена.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе композиционное размещение рисунка в листе выполнено с незначительными отклонениями, некоторая перегруженность деталями, но пластика форм выдержана, натюрморт выразителен и декоративен, приемы черно-белой графики подчеркивают стилизацию натюрморта.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе нарушены пропорциональные соотношения объектов постановки и пространства листа, выдержана стилизация предметов, но перегруженность деталями, композиция не уравновешена, предметы в ней плохо узнаваемы.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе отсутствие навыков композиционного размещения рисунка в листе,

предметы не объединены в композиционный ансамбль, не выдержана стилизация и декоративность натюрморта.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009
3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.
4. Хогарт Б. Игра света и тени для художников. Учебное пособие. – М.: Астрель, 2001.

Лабораторная работа №12.

Графическое решение натюрморта из предметов быта (цветная графика).

Задание №1.

Графическое решение построенного на цветовом контрасте натюрморта из предметов быта на фоне драпировки.

Стилизация и обобщение формы и цвета предметов и драпировки. Поиск абстрактных форм, расположенных друг к другу в различных комбинациях и подчиняющихся композиции целого.

Выполнение 3-х – 4-х форэскизов натюрморта из предметов быта на фоне драпировки – один из поисков графического решения натюрморта.

Удачный вариант – чистовая творческая работа.

Материал – акварель, гуашь.

Решение – декоративное.

Задание №2.

Графическое решение натюрморта из предметов быта, построенного на сочетании родственных цветов. На основе заданного натюрморта из предметов быта на фоне драпировки создание новых композиций с использованием ассоциативности цвета и создание единичных форм, расположенных друг к другу в различных комбинациях и подчиняющихся композиции целого.

Выбор чистовой творческой работы на основе 3-х – 4-х поисковых форэскизов.

Материал – гуашь.

Решение – декоративное.

Цели занятия: освоение графических приемов цветной графики в различных вариантах на форэскизах натюрморта. Удачный вариант – чистовая творческая работа.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.
3. Акварельная бумага, кисти, краски

Содержание работы.

Понятие о цветной графике. Роль цветовых отношений. Декоративное значение цвета, его роль в передаче объема предмета, а также в плоскостном решении предметов.

Графические приемы работы над натюрмортом. Последовательность выполнения работы.

1. Натюрморт приемами цветной графики, построенный по представлению, выполняется в цвете. Студенты самостоятельно решают, какие бытовые предметы, драпировки, овощи и фрукты они будут рисовать, и располагают их на эскизах по своему усмотрению.
2. Выбирают общую гамму – теплую или холодную. Определяют основной колорит – лирический светлый, спокойный приглушенный, контрастный драматический или насыщенный чистый. Цвет берется локальный без обозначения источника света, без собственных и падающих теней.
3. Поиски композиционных решений на фор-эскизах проводят путем сочетания основных цветовых пятен натюрморта. Определяют количество предметов, связанных тематически, количество основных цветов (3-4 цвета), пропорции листа (квадратный, вертикальный или горизонтальный), выделяют композиционный центр, прослеживают предметные связи.
4. Наиболее удачный вариант выполняют гуашью на основном листе.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: выполнено композиционное размещение рисунка в листе с учётом всех законов композиции

декоративного натюрморта; выделен один главный элемент, вокруг которого выстраивается, объединяющая все компоненты композиция; создан единый композиционный ансамбль, выдержана пластика форм, их выразительность, декоративность, принципы построения и правильное размещение предметов на плоскости; композиция уравновешена.

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе композиционное размещение рисунка в листе выполнено с незначительными отклонениями, некоторая перегруженность деталями, но пластика форм выдержана, натюрморт выразителен и декоративен, приемы цветной графики подчеркивают стилизацию натюрморта.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе нарушены пропорциональные соотношения объектов постановки и пространства листа, выдержана стилизация предметов, но перегруженность деталями, композиция не уравновешена, предметы в ней плохо узнаваемы.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе отсутствие навыков композиционного размещения рисунка в листе, предметы не объединены в композиционный ансамбль, не выдержана стилизация и декоративность натюрморта.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
4. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.

Лабораторная работа №13.

Задание №1.

Выполнение 2-х – 3-х рисунков черепа человека с натуры в различных поворотах и ракурсах с анализом костного строения черепа.

Материал – графитный карандаш.

Решение – конструктивное.

Задание №2.

Выполнение анатомического рисунка черепа с натуры.

Материал – графитный карандаш.

Решение – конструктивное.

Цели занятия: выполнить рисунки черепа, для того чтобы лучше представить объемную форму головы.

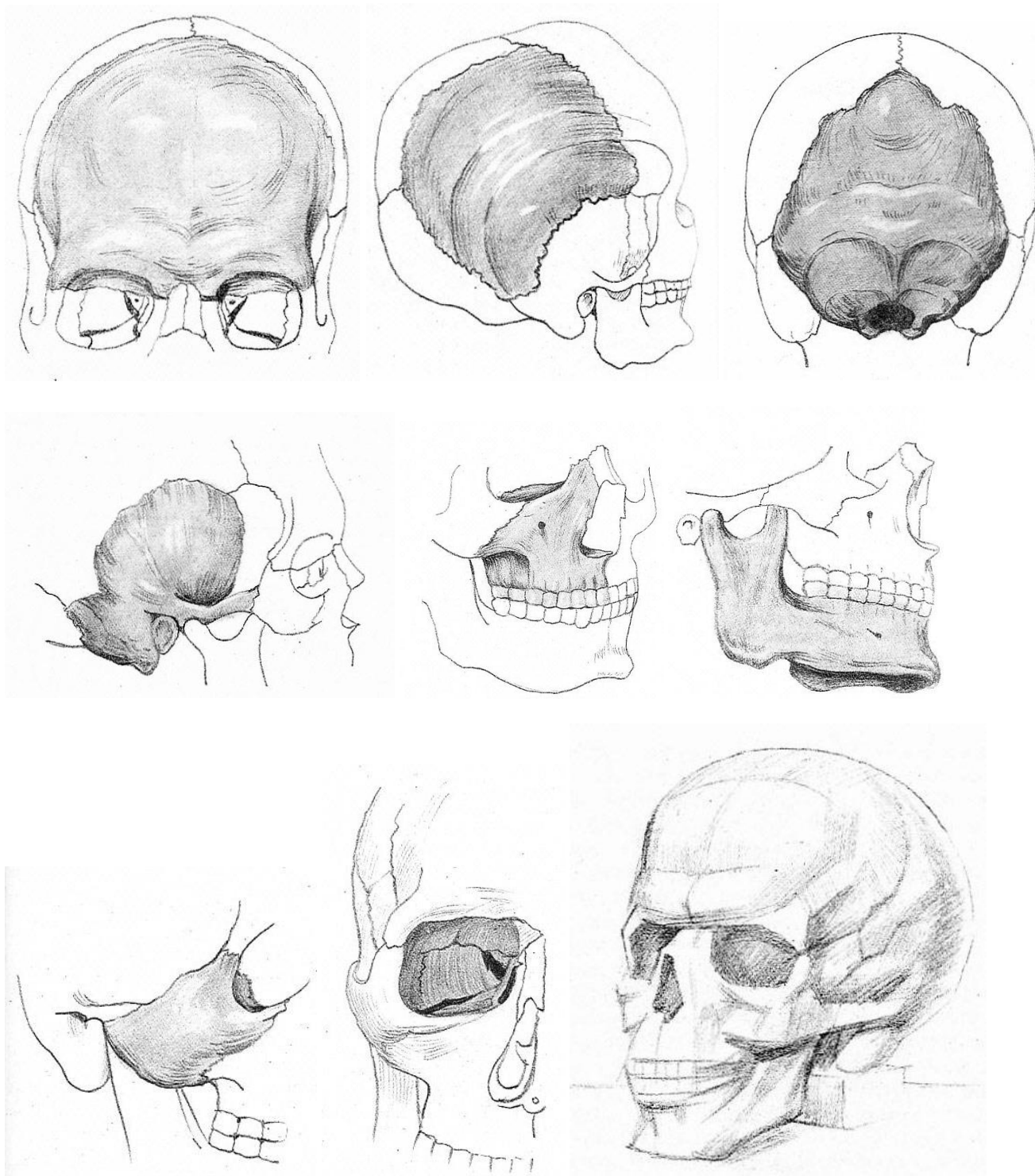
Материально-техническое оснащение:

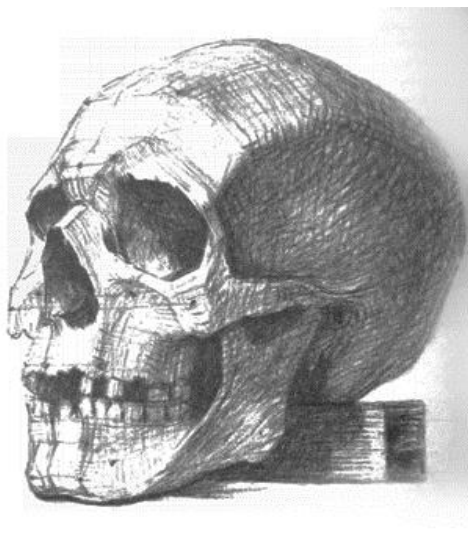
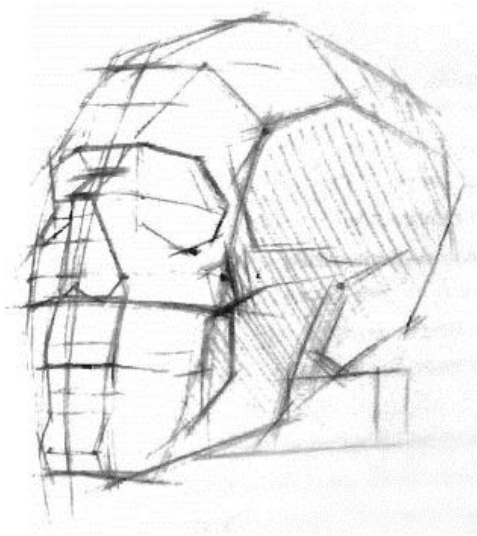
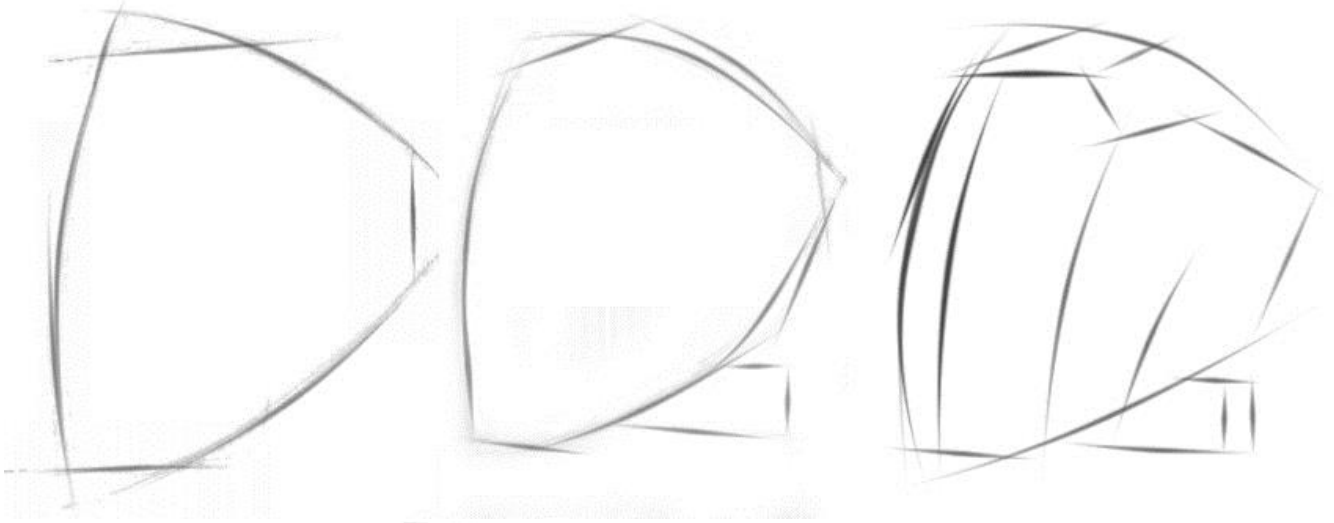
1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.
3. Модель черепа человека.

Содержание работы.

1. Размер объекта на листе должен быть оптимальным – не маленьким и не слишком крупным. При размещении черепа на листе, учтите, что с лицевой стороны изображения, в зависимости от поворота черепа, должно оставаться чуть больше свободного места, чем со стороны затылка.
2. Легкими линиями наметьте общий характер силуэта, после этого обязательно проверьте правильность размещения объекта на листе. Следите за пропорциями.
3. Обозначьте разделительную осевую линию. Она служит ориентиром при построении формы черепа в различных ракурсах. Проходит эта линия вдоль всей поверхности формы, разделяя череп симметрично на две половины.
4. Далее построение формы черепа базируется на опорных точках – это костные выступы и углубления.
5. Конструктивно череп делится на лицевую, боковые, теменную, затылочную плоскости. Ориентируясь по разграничительным линиям, Вы четко представите обобщенную конструкцию формы черепа.
6. Когда обобщенная форма черепа готова, обязательно сверьтесь с натурой. Заметив ошибки, сразу же исправьте их. Далее можете приступить к уточнению крупных и значимых деталей черепа.

7. Прделав работу с крупными формами, переходите к деталям. Соблюдайте пропорции.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции черепа человека, правильно выполнено линейно-конструктивное построение, линейная перспектива, светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции черепа человека, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, качество техники штриховки невысокое.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении пропорций черепа человека, линейно-конструктивном построении, светотеневой моделировке формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Беспалова Т.И., Гузь А.В. Основы художественного проектирования прически. Специальный рисунок: учебник. – М.: «Академия», 2011.
4. Ли Н. Голова человека. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2010.
5. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
6. Барчай Е. Анатомия для художника. – М.: ЭКСМО, 2002.

Лабораторная работа №14.

Рисование гипсовых слепков частей лица.

Задание №1.

Выполнение рисунка гипсового слепка губ. Анализ анатомического строения.

Материал – графитный карандаш.

Решение – конструктивное.

Задание №2.

Выполнение рисунка гипсового слепка носа. Анализ анатомического строения.

Материал – графитный карандаш.

Решение – конструктивное.

Задание №3.

Выполнение рисунка гипсового слепка глаза. Анализ анатомического строения.

Материал – графитный карандаш.

Решение – конструктивное.

Задание №4.

Выполнение рисунка гипсового слепка ушной раковины. Анализ анатомического строения.

Материал – графитный карандаш.

Решение – конструктивное.

Цели занятия: понять принципы конструктивного построения носа и светотеневой моделировки по слепкам частей лица с головы Давида.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Образцы поэтапного выполнения работы.
3. Лучшие работы студентов.
4. Гипсовые слепки частей лица.

Содержание работы: прежде чем приступить к рисованию гипсовой головы человека, необходимо изучить каждую ее часть отдельно путем систематического

рисования гипсовых слепков. Наиболее удачными для изучения являются слепки частей головы статуи Микеланджело «Давид». К основным частям лица относятся глаза, нос, губы, уши. Каждая из них имеет свое сложное строение. Однако, посмотрев внимательно и обобщив каждую часть лица, можно привести их к простой форме, что облегчит начало работы.

Слепок губ.

1. Компонировка изображений гипсового слепка губ в выбранном формате. Последовательность исполнения: определив основные размеры плиты и ее положение в пространстве, наметить положение основных элементов. Построение линий, определяющих массу губ, вспомогательными линиями намечают узловые пункты верхней и нижней губ и уточняют форму.
2. Определив основную форму, приступить к более детальному конструктивному анализу гипсового слепка. Светотеневая моделировка по форме рельефа. Определить четкую границу света и тени. Методически последовательное нанесение тона, усиление контраста, сопоставляя все тональные различия поверхности рельефа..
3. Завершение тонального разбора формы, общая проверка пропорционального и тонального отношений. Обобщение.

Слепок носа.

1. Компонировка в листе изображения гипсового слепка носа, выбор оптимального варианта с учетом формата и композиционного размещения ракурса. Последовательность исполнения: определив основные размеры плиты и ее положение в пространстве, наметить ось симметрии. Построение линий, определяющих форму и основные массы, вспомогательными линиями намечают узловые пункты и отдельные формы. Определив основную форму, приступить к более детальному конструктивному анализу гипсового слепка носа.
2. Светотеневая моделировка по форме рельефа. Определить четкую границу света и тени. Методически последовательное нанесение тона, усиление контраста, сопоставляя все тональные различия поверхности слепка носа.
3. Завершение тонального разбора формы, общая проверка пропорционального и тонального отношений. Обобщение.

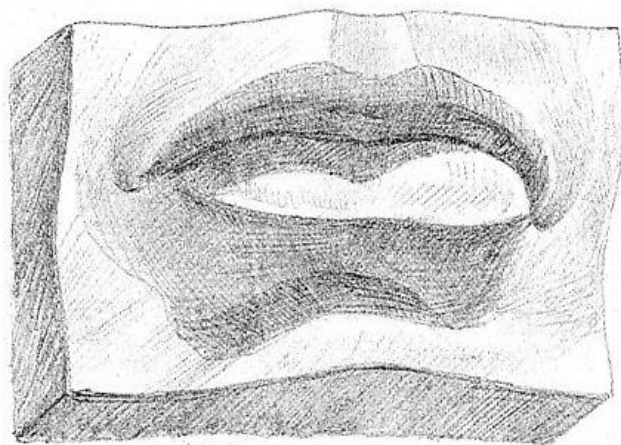
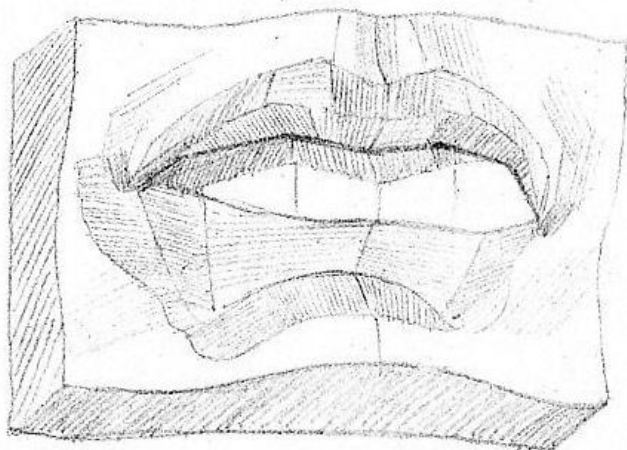
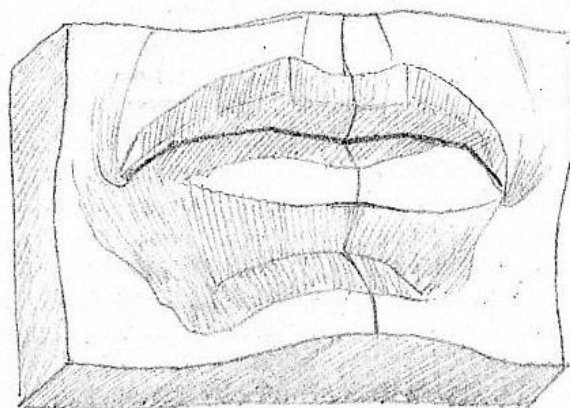
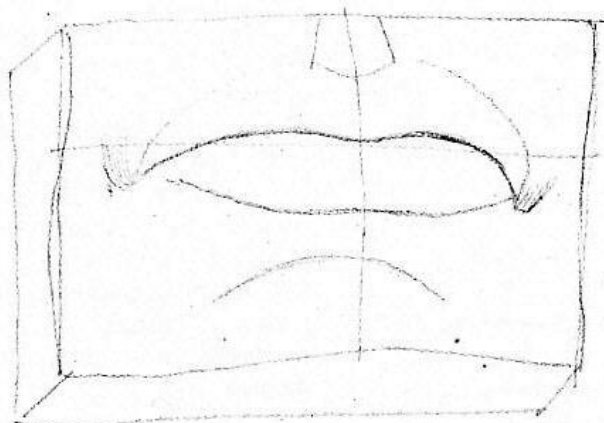
Слепок глаза.

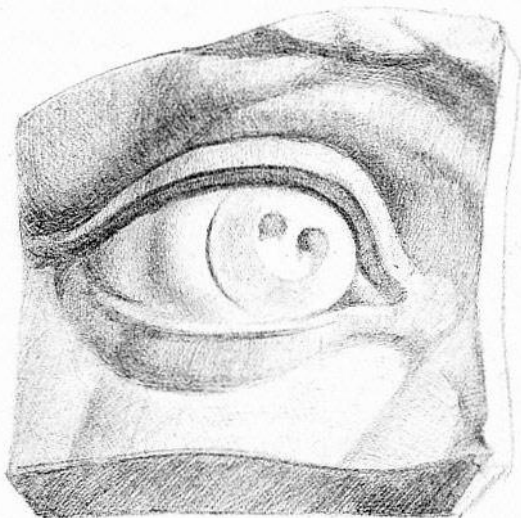
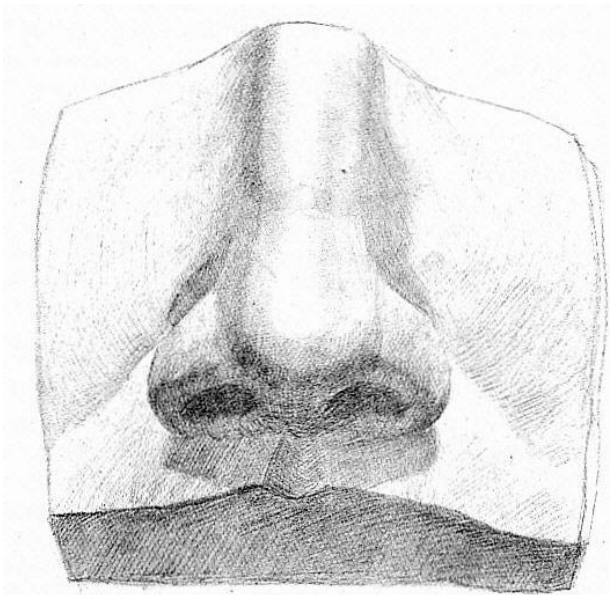
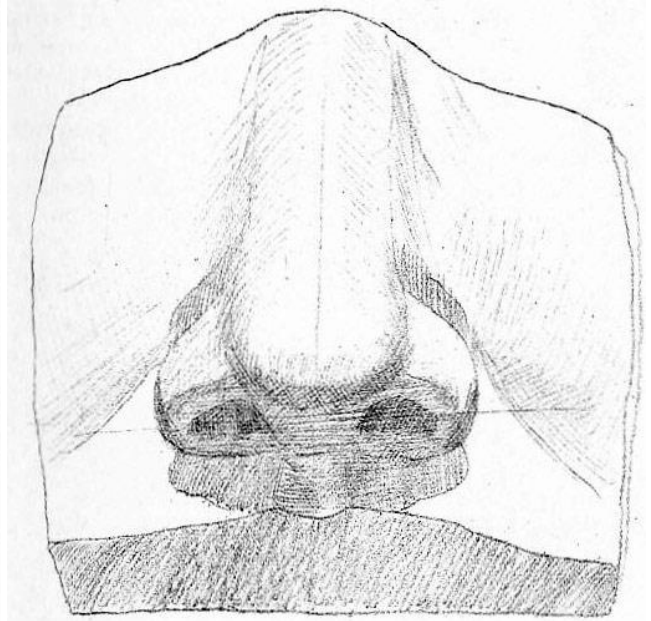
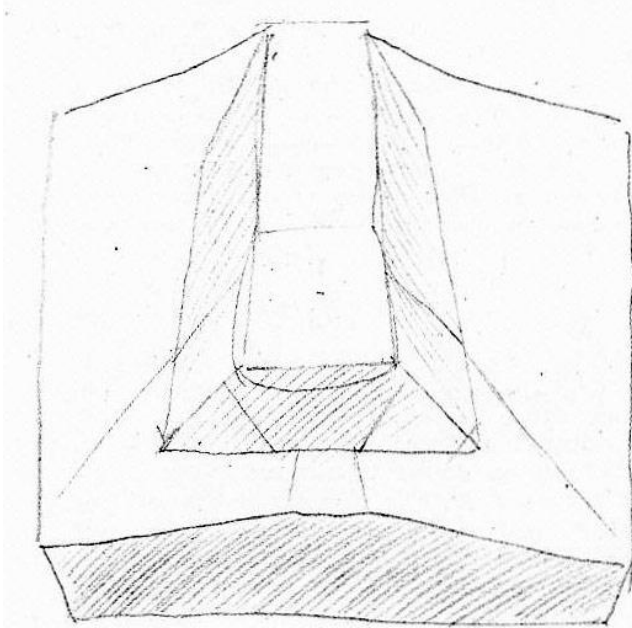
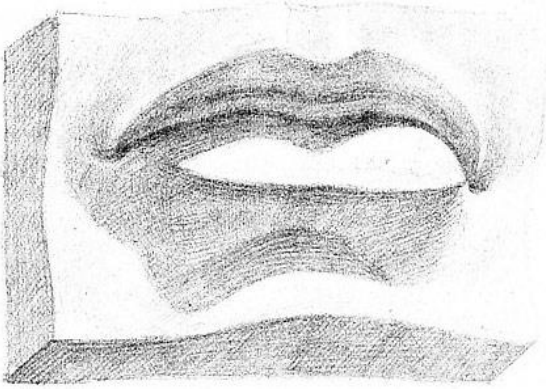
1. Компонировка изображения гипсового слепка глаз в выбранном формате. Последовательность исполнения: определив основные размеры плиты и ее положение в пространстве, наметить пропорциональные соотношения. Построение линий, определяющих форму и массу глазного яблока, вспомогательными линиями намечают узловые пункты верхнего и нижнего век, их форму и рельеф. Определив основную форму, приступить к более детальному конструктивному анализу.
2. Светотеневая моделировка по форме рельефа. Определить четкую границу света и тени. Методически последовательное нанесение тона, усиление контраста, сопоставляя все тональные различия поверхности рельефа гипсового слепка глаза.

3. Завершение тонального разбора формы, общая проверка пропорционального и тонального отношений. Обобщение.

Слепок ушной раковины.

1. Компонировка гипсового слепка уха в выбранном формате. Последовательность исполнения: определив основные размеры плиты и ее положение в пространстве. Построение линий, определяющих массу, вспомогательными линиями намечают узловые пункты формы, как у основания плиты, так и на выступающей поверхности. Определив основную форму, приступить к более детальному конструктивному анализу гипсового слепка.
2. Светотеневая моделировка по форме рельефа. Определить четкую границу света и тени. Методически последовательное нанесение тона, усиление контраста, сопоставляя все тональные различия поверхности рельефа.
3. Завершение тонального разбора формы, общая проверка пропорционального и тонального отношений. Обобщение.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции гипсового слепка, правильно выполнено линейно-конструктивное построение, линейная перспектива, светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции гипсового слепка, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций гипсового слепка, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, качество техники штриховки невысокое.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении пропорций гипсового слепка, линейно-конструктивном построении, светотеневой моделировке формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Ли Н. Голова человека. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2010.
4. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
5. Барчай Е. Анатомия для художника. – М.: ЭКСМО, 2002.

Лабораторная работа №15.

Выполнение рисунка гипсовой головы человека античного образца.

Задание №1.

Выполнение рисунка гипсовой головы античного образца с четко выраженным анатомическим строением.

Материал – графитный карандаш.

Решение – тональное.

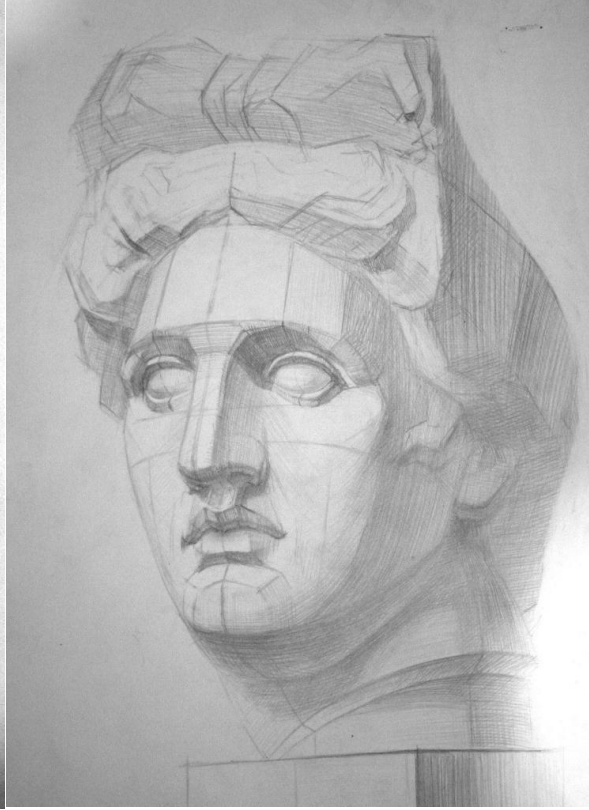
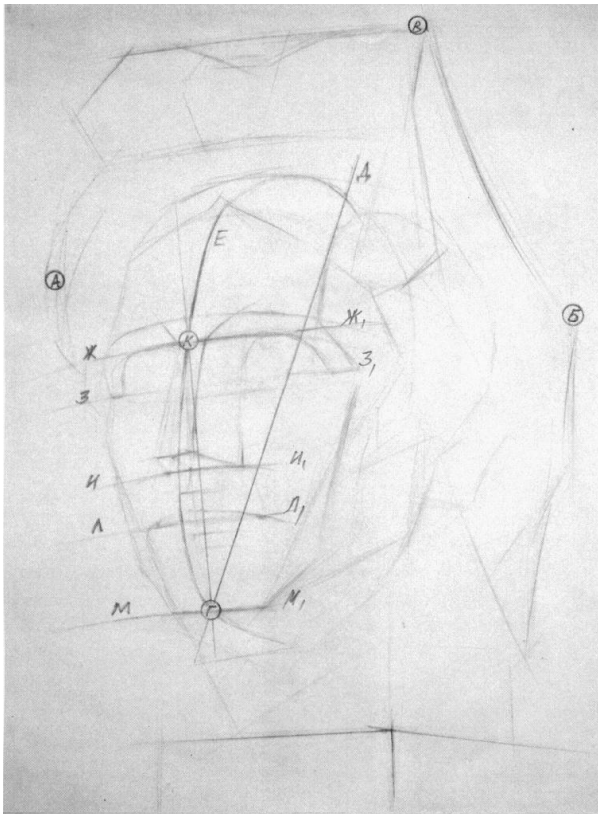
Цель занятия: анализ пластической формы головы, ее характерных особенностей (объем, поворот, положение оси головы и шеи по отношению друг к другу), пространственное расположение.

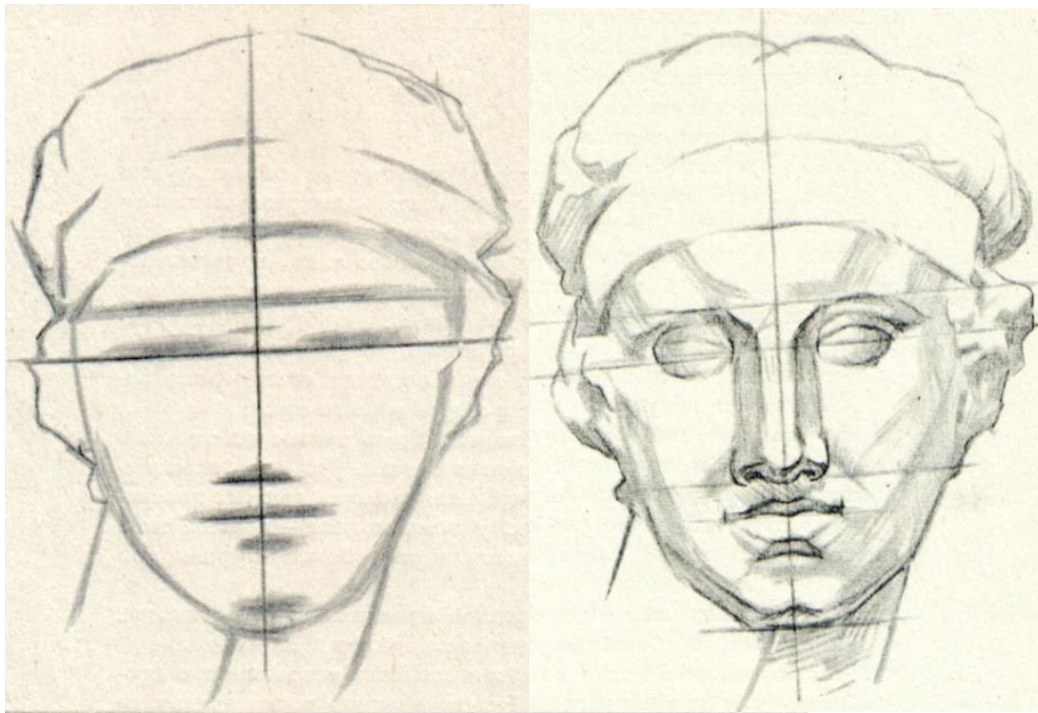
Материально-техническое оснащение:

4. Методические рекомендации.
5. Образцы поэтапного выполнения работы.
6. Лучшие работы студентов.
7. Гипсовая голова античного образца.

Содержание работы:

1. Композиционный поиск в формате: определить пропорции, оси поворота головы и шеи по отношению друг к другу. Наметить ось симметрии, линейно-конструктивное построение объемной формы. Наметить основные плоскости головы и лицевой части (лба, переносицы, скул, глазниц, челюсти, уха и т.д.), характер прически, внимательно следить за пропорциональным соотношением частей лица друг к другу.
2. Более четкое анатомическое выявление характерных особенностей головы и отдельных частей лица, конструктивных и пластических: лобные бугры, височные кости, скуловые кости, расположение уха, надбровные дуги, переносица, верхнее и нижнее веко, слезник, нос, верхняя и нижняя челюсти, линия рта и т.д. Пластическое решение прически.
3. Тональное решение. Четко проследить границу света и тени, последовательность исполнения, ведение работы от общего к частному. Нюансы на освещенных и теневых участках.
4. Обобщение и завершение.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдены пропорции изображения головы человека и поля листа; найдены пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей головы человека; правильно переданы пропорциональные соотношения больших, малых форм и мелких деталей; четко определены и прорисованы мелкие детали; тонально выражен пластический и пространственный образ головы человека.

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе изображение головы человека соответствует фактическому расположению в пространстве, но ритм в композиции изображения не найден; пропорциональные соотношения изображения гипсовой головы человека соответствует реальным, но имеются неточности в передаче пропорций частей и деталей головы человека; правила воздушной перспективы в рисунке соблюдаются, но с незначительными ошибками, в рисунке наблюдается ощущение объема и формы, плановости и пространства.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе изображение гипсовой головы человека размещено не пропорционально размеру листа; габаритные пропорциональные соотношения изображения гипсовой головы человека между собой верны, но допущены грубые ошибки в пропорциях изображения частей и деталей; линии не выражают пластический и пространственный образ головы человека; использование штриха однообразно (или только длинного, или только короткого), не передающего форму, нет плавного перехода градаций тона, рисунок не имеет цельности в тональном решении.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе изображение по размеру слишком маленькое или слишком большое, размещено не пропорционально размеру листа; пропорции изображенных частей и деталей гипсовой головы человека не соответствуют действительным соотношениям; отсутствует изображение внутренней конструкции; линии не выражают пластический и пространственный образ гипсовой головы человека; использование растирания карандаша для набирания тона вместо штриха; рисунок в целом выглядит неопрятным, грязным.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Беспалова Т.И., Гузь А.В. Основы художественного проектирования прически. Специальный рисунок: учебник. – М.: «Академия», 2011.
4. Ли Н. Голова человека. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2010.
5. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
6. Барчаи Е. Анатомия для художника. – М.: ЭКСМО, 2002.

Лабораторная работа №16.

Задание №1.

Выполнение рисунка головы живой модели в одном из поворотов с полной характеристикой пластических свойств и передачей индивидуальных особенностей внешности человека.

Материал – графитный карандаш, уголь.

Решение – тональное.

Цель занятия: анализ пластической формы лица, выявление пропорциональных особенностей, передача образа.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Образцы выполнения работ.
3. Живая модель.

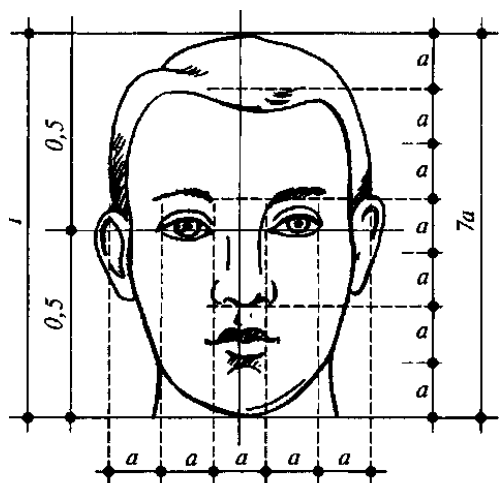
Содержание работы.

Перед тем как приступить к рисунку головы живой модели, необходимо изучить основные пропорции и схему построения головы анфас, в повороте $\frac{3}{4}$, в профиль. Голова человека имеет сложную овальную форму, обусловленную строением черепа, скелет которого состоит из костей лицевой и мозговой частей. Высота головы соответствует высоте черепа, ширина которого определяется скуловыми выступами и теменными буграми.

Рисунок головы анфас.

1. Определяем композицию рисунка головы на листе. Обычно эскиз располагают в центре листа. Изображение не должно быть больше натуральной величины головы, а также соответствовать заданному формату.
2. Проводим профильную линию и отмечаем на ней высоту головы – произвольную, но с учетом композиции.
3. Откладываем на профильной линии от нижней точки овала вниз высоту шеи, равную примерно $\frac{1}{3}$ высоты головы, выделяем яремную ямку и проводим линию плеч.
4. Далее на намеченной овальной форме проводим линию разреза глаз, которая делит первоначальную форму на две равные части: от верхней теменной точки до переносицы и от переносицы до нижней точки подбородка.
5. Находим высоту лицевой части головы. Для этого от самой верхней точки намеченной формы по профильной линии находим положение горизонтальной линии роста волос, которая находится на уровне приблизительно $\frac{1}{7}$ части высоты головы. Величина лицевой части равна расстоянию от линии нижней границы роста волос до подбородка.

6. По известным канонам вся лицевая часть головы делится на три равные части: верхняя часть соответствует высоте лба, средняя – длине носа и высоте уха, нижняя – подбородку.
7. Следующим этапом построения пропорций головы является поиск местоположения глаз. Для этого среднюю горизонтальную линию головы делим на пять равных частей и проводим вспомогательные отрезки. Соответственно, височные части лица и переносица (расстояние между глазами) равны длине глаза, так как занимают равные отрезки.
8. Чтобы определить положение рта, нужно нижнюю часть лица от основания носа до подбородка разделить на три равные части. Верхнее деление соответствует линии рта.
9. Зная основные пропорции головы, можно легко наметить форму носа, рта, глаз, ушей. Когда общая форма и овал лица определены, переходят к изображению характерных черт лица, уточняют форму прически, а также проводят плавный контур шеи и плеч. Шея имеет форму цилиндра, поэтому ее контурные линии – вертикальны.
10. Проверив основные пропорции рисунка, и уточнив все детали, можно очистить рисунок от вспомогательных линий с помощью резинки. Линии изгиба бровей, век и характерные пряди волос достаточно подчеркнуть более насыщенными контурами карандаша.

Прорисовка головы в повороте $\frac{3}{4}$.

1. Первая стадия работы над рисунком традиционно начинается с композиционного размещения головы на листе. Изображение намечается очень легко и обобщенно, выявляется общая форма и движение – поворот головы и шеи. На этом этапе следует обратить внимание на то, что рисунок головы в повороте $\frac{3}{4}$ или в профиль необходимо располагать, оставляя достаточное пространство у лицевой части, для того чтобы зрительно не создалось впечатление лица, «смотрящего» за рамку эскиза. Нарушение этого правила очень опасно при компоновке нескольких фигур в листе. В этом случае зритель, следящий за ритмами движений и поворотов головы моделей, будет вынужден «покинуть» рисунок и выйти за рамки формата листа. Поэтому поворот головы модели должен быть к центру эскиза.

2. Для того чтобы уточнить наклон головы, прежде всего намечается профильная линия лица или ось симметрии. Профильная линия смещается, учитывая законы, в сторону наклона лица, принимает форму дуги и определяет степень поворота головы на эскизе. Когда профильная линия и наклон головы намечены, можно переходить к выявлению пропорций основной формы и частей лица. Высота головы и все вспомогательные линии намечаются так же, как при положении в фас.

3. Далее намечается затылочная часть и угол нижней челюсти. Симметричное построение головы диктует рисовальщику попеременно строить то правую, то левую области головы. Например, наметив правое крыло носа, следует сразу же наметить левое и т.д. Таким образом, идет прорисовка всех частей лица: формы носа, разреза и формы глаз, объема губ.

4. Завершающая стадия графической проработки формы головы состоит в уточнении деталей, передаче характера прически и лица, тональной организации рисунка, в зависимости от выбранного стиля и используемых материалов.

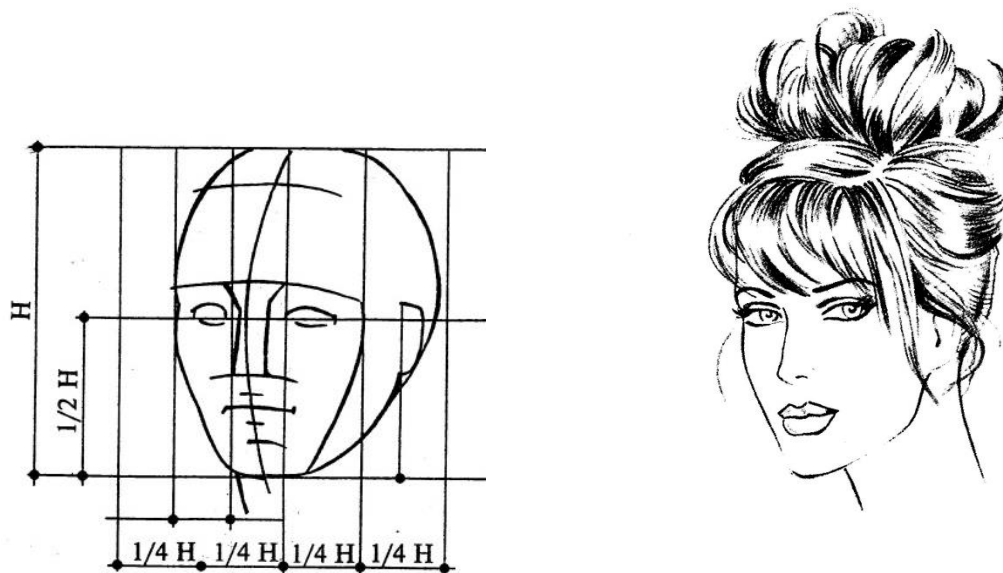

Рисунок головы в профиль.

1. Определяем композицию рисунка на листе, оставляя больше пространства у лицевой части эскиза. Проводим вертикальную линию и намечаем на ней высоту головы, а так же все вспомогательные линии: основания волос, надбровных дуг, разреза глаз, основания носа, рта и подбородка, как при рисовании головы в фас. В качестве вспомогательной геометрической фигуры для прорисовки головы в профиль строим квадрат, так как в него легче и нагляднее вписать форму головы и определить основные пропорции. Средняя линия, делящая ширину квадрата пополам, определяет границу лицевой и затылочной частей головы. Так же на этой линии намечается ухо.

2. Рисуем части лица, намечаем контуры лба, носа и форму губ. Рисование профильного положения головы ведется от средней поперечной линии, которая проходит через переносицу. Лицевая часть может выходить за пределы квадрата, нос выступает вперед.
3. Когда намечены все пропорциональные отношения отдельных частей головы, можно переходить к более детальной проработке формы. Наблюдая за контуром модели в профиль, можно заметить, что шея имеет небольшой наклон вперед. Следует это учитывать, воплощая в эскизе найденный образ модели.

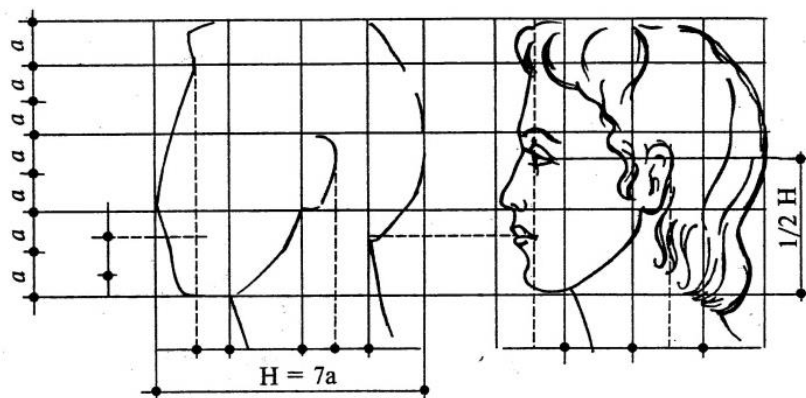

Рисунок головы живой модели

Содержание работы.

Выполнить рисунок головы живой модели в одном из поворотов с полной характеристикой пластических свойств и передачей индивидуальных особенностей внешности человека.

1. Композиционное размещение изображения на листе.

Начать рисунок с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Наметить ракурс головы и основные пропорции.

2. *Конструктивное построение формы головы.*

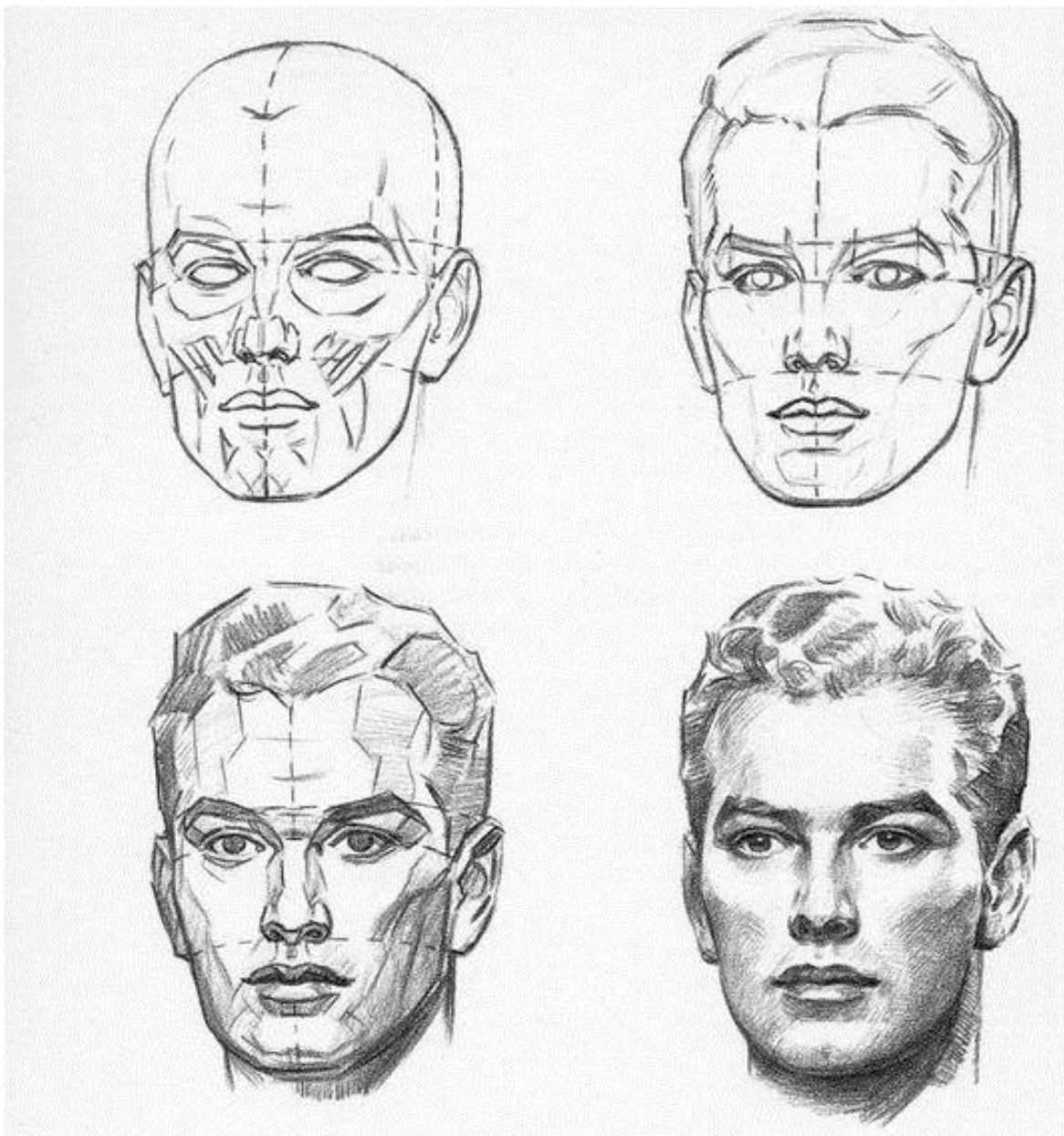
Уточнить конструктивное построение формы головы, взаимосвязь деталей (лба, носа, скул, подбородка, глаза) с общей формой головы. Определить взаимосвязь парных частей головы. Точно определить пропорциональные отношения.

3. *Уточнение пропорций и прорисовка важных деталей.*

Уточнить пропорции и прорисовать важные детали, от которых зависит сходство с натурой (глаза, нос, рот, уши, характер прически). Передать особенности пластики лба, носа, скул, глаз и т.д. Разбить рисунок на свет и тень. Усилить контрасты светотени на основе тональных отношений. В зависимости от освещения ярче будет освещена выступающая часть формы: верхняя поверхность носа, скулы, лоб, выступающая часть подбородка. Затененными будут глазницы, нижняя поверхность носа, нижняя часть подбородка, складка под нижней губой. Верхняя губа всегда темнее нижней.

4. *Уточнение и смягчение формы деталей лица.*

Уточнить и одновременно смягчить форму деталей лица, все более приближая их к натуре. Провести дальнейшую тональную проработку формы, найти нюансы света и тени. Сравнить рисунок с натурой, детали подчинить целому, стремясь придать рисунку законченность и целостность.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдены пропорции изображения головы человека и поля листа; найдены пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей головы человека; правильно переданы пропорциональные соотношения больших малых форм и мелких деталей; четко определены и прорисованы мелкие детали; тонально выражен пластический и пространственный образ головы человека.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе изображение головы человека соответствует фактическому расположению в пространстве, но ритм в композиции изображения не найден; пропорциональные соотношения изображения головы человека соответствует реальным, но имеются неточности в передаче пропорций частей и деталей головы

человека; правила воздушной перспективы в рисунке соблюдаются, но с незначительными ошибками, в рисунке наблюдается ощущение объема и формы, плановости и пространства.

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе изображение головы человека размещено не пропорционально размеру листа; габаритные пропорциональные соотношения изображения головы человека между собой верны, но допущены грубые ошибки в пропорциях изображения частей и деталей; линии не выражают пластический и пространственный образ головы человека; использование штриха однообразно (или только длинного, или только короткого), не передающего форму, нет плавного перехода градаций тона, рисунок не имеет цельности в тональном решении.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение по размеру слишком маленькое или слишком большое, размещено не пропорционально размеру листа; пропорции изображенных частей и деталей головы человека не соответствуют действительным соотношениям; отсутствует изображение внутренней конструкции головы; линии не выражают пластический и пространственный образ головы человека; использование растирания карандаша для набирания тона вместо штриха; рисунок в целом выглядит неопрятным, грязным.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Ли Н. Голова человека. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2010.
4. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
5. Барчай Е. Анатомия для художника. – М.: ЭКСМО, 2002.
6. Эймис Ли Дж. Рисуем вместе с Ли Эймисом портреты. – Минск: Попурри, 1998.

Лабораторная работа №17.

Этюд головы человека.

Задание №1.

Выполнение живописного этюда головы человека в головном уборе.

Материал – акварель, гуашь.

Решение – живописное.

Цель занятия: анализ пластической формы лица, выявление пропорциональных особенностей, передача образа, живописное решение портрета.

Материально-техническое оснащение:

2. Методические рекомендации.
3. Образцы выполнения работ.
4. Живая модель.

Содержание работы: выполнить этюд живой модели.

1. *Композиционное размещение рисунка на листе.* Наметить общий объем головы и шеи, сверяя движение и общие пропорции по срединной линии. Произвести конструктивное построение формы головы. Наметить границы светотени.
2. *Определение общих тональных и цветовых отношений больших плоскостей.* Начать работу цветом лучше с самого темного места. Сравнить тени с освещенными частями лица для нахождения полутонов.
3. *Конкретизация и уточнение формы головы.* Проработать переходы от света к тени. Небольшими мазками прописать форму деталей. Прописать на голове рефлексы от одежды и фона, дополнительные к цвету фона оттенки в цвете лица и одежды.
4. *Обобщение всего для достижения цельности на заключительном этапе.*

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдены пропорции изображения головы человека и поля листа; найдены пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей головы человека; правильно переданы пропорциональные соотношения больших малых форм и мелких деталей; найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения; выявлен объём и форма головы человека тонально и по цвету.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе изображение головы человека соответствует фактическому расположению в пространстве, но ритм в композиции изображения не найден; пропорциональные соотношения изображения головы человека соответствует реальным, но имеются неточности в передаче пропорций частей и деталей головы человека; незначительные отклонения в выборе общего цветового строя композиции, объём предметов вылеплен обобщённо, но без разрушения формы объектов, общее художественное впечатление нарушается недостаточной сбалансированностью тональных соотношений в композиции.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе изображение головы человека размещено не пропорционально размеру листа; габаритные пропорциональные соотношения изображения головы человека между собой верны, но допущены грубые ошибки в пропорциях изображения частей и деталей; изменены крупные цветовые соотношения, объём и форма предметов выполнены лишь тонально, общее художественное впечатление от работы разрушается дробностью цветowych пятен или отсутствием гармоничных цветовых соотношений.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение по размеру слишком маленькое или слишком большое, размещено не пропорционально размеру листа; пропорции изображенных частей и деталей головы человека не соответствуют действительным соотношениям; отсутствует изображение внутренней конструкции головы; не найдены общие цветовые отношения, пластические характеристики предметов не читаются, объём не выявлен.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Беспалова Т.И., Гузь А.В. Основы художественного проектирования прически. Специальный рисунок: учебник. – М.: «Академия», 2011.
4. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
5. Ли Н. Голова человека. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2010.

Лабораторная работа №18.

Графическое решение портрета.

Задание №1.

Выполнение портрета с натуры в условной стилизованной манере.

Материал – акварель, гуашь.

Решение – декоративное.

Цели занятия: выполнить стилизованный портрет приемами черно-белой графики.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Образцы выполнения работ.

Содержание работы:

1. Работу над графикой головы следует начать с предварительных набросков головы человека с натуры мягкими графическими материалами. Для набросков головы человека выбирают модель с короткой стрижкой или волосами, убранными сзади в пучок, и осветить ее верхнебоковым светом (контрастное освещение).
2. В наброске передают самое характерное, а использование мягких материалов (угля, сангины и т.д.) позволит широко обобщить плоскость теневой части лица.
3. Выполненные натурные зарисовки являются исходным материалом для графического решения головы, когда различные градации тона заменяются на два (черный и белый) или три тона (черный, белый, серый).
4. В графике головы используют все графические элементы и композиционные средства. Графическое заполнение рисунка может быть различным. Особенность и трудность графического решения головы состоит в определении четких границ черных, белых, если необходимо, серых тонов. По наиболее удачному варианту делают чистовой графический рисунок.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдены пропорции изображения головы человека и поля листа; найдены пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей головы человека; правильно переданы пропорциональные соотношения больших малых форм и мелких деталей; выдержана пластика форм, их выразительность и декоративность; композиция уравновешена
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе изображение головы человека соответствует фактическому расположению в пространстве, но ритм в композиции изображения не найден; пропорциональные соотношения изображения головы человека соответствует реальным, но имеются неточности в передаче пропорций частей и деталей головы человека; композиционное размещение рисунка в листе выполнено с незначительными отклонениями, некоторая перегруженность деталями, но пластика форм выдержана, портрет выразителен и декоративен, приемы черно-белой графики подчеркивают стилизацию портрета.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе изображение головы человека размещено не пропорционально размеру листа; габаритные пропорциональные соотношения изображения головы

человека между собой верны, но допущены грубые ошибки в пропорциях изображения частей и деталей; выдержана стилизация портрета, но из-за перегруженности деталями, композиция не уравновешена; портрет плохо узнаваем.

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение по размеру слишком маленькое или слишком большое, размещено не пропорционально размеру листа; пропорции изображенных частей и деталей головы человека не соответствуют действительным соотношениям; не выдержана стилизация и декоративность натюрморта.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Беспалова Т.И., Гузь А.В. Основы художественного проектирования прически. Специальный рисунок: учебник. – М.: «Академия», 2011.
4. Ли Н. Голова человека. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2010.
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.
6. Хогарт Б. Игра света и тени для художников. Учебное пособие. – М.: Астрель, 2001.

Лабораторная работа №19.

Построение схемы фигуры человека.

Задание №1.

Построение схемы фигуры человека в положении “фас”. Прорисовка линий фигуры человека по данной схеме.

Материал – графитный карандаш.

Решение – конструктивное.

Задание №2.

Построение схемы фигуры человека в повороте и в движении. Прорисовка линий фигуры человека по данной схеме.

Материал – графитный карандаш.

Решение – конструктивное.

Цели занятия: прорисовать закономерности пропорциональных соотношений фигуры, принятой за стандартный образец.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.

Содержание работы: изучение пропорций важно для эстетического восприятия строения человеческой фигуры и суждения об анатомическом типе, а также для приведения всех размеров и соотношений в удобную для практического применения систему.

При всем разнообразии индивидуальных особенностей в строении фигуры человека можно усмотреть типичные черты, определенные закономерности пропорциональных отношений его частей.

Наиболее удобный пропорциональный канон, где единицей измерения (модулем) является голова человека. Согласно этому канону вся фигура по высоте делится на 8 одинаковых по размеру частей

1 — голова;

2 — от подбородка до линии сосков;

3 — от линии сосков до талии;

4 — от талии до лобка;

5 — от лобка до середины бедер;

6 — от середины бедер до коленного сустава;

7 — от коленного сустава до низа икроножной мышцы;

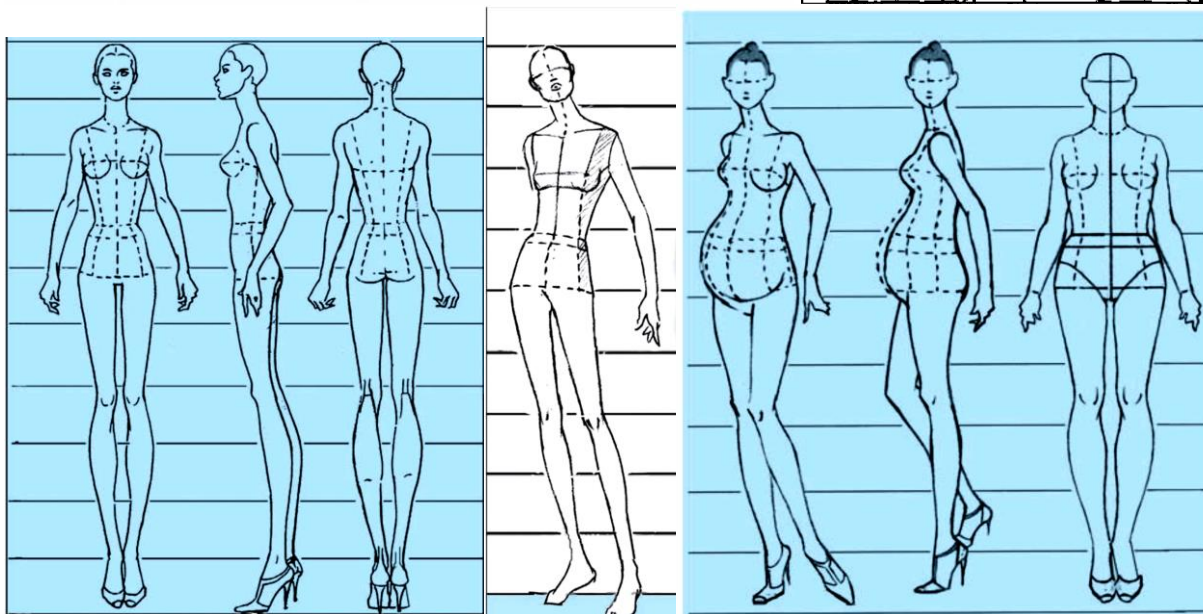
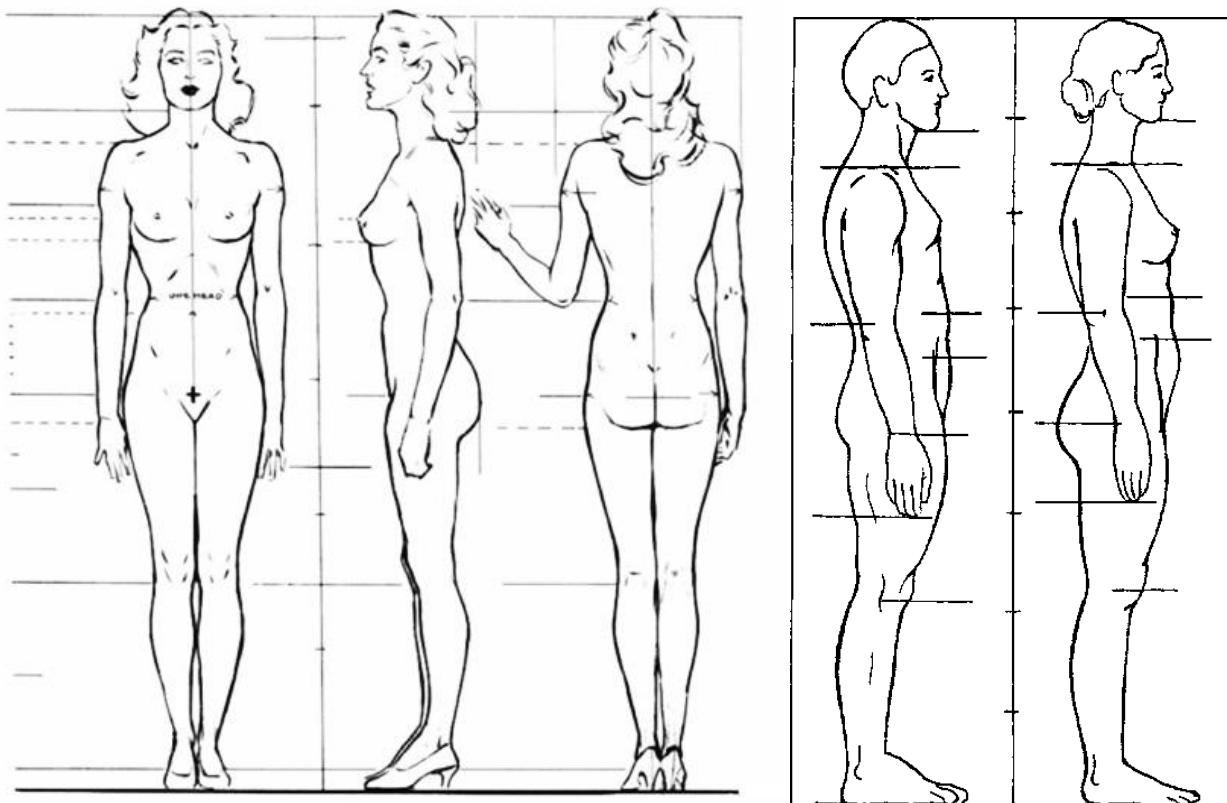
8 — от низа икроножной мышцы до подошвы.

По высоте фигура делится на две равные части в месте верхнего края лонного сочленения, локоть руки лежит на линии талии, а рука, в опущенном положении, концом среднего пальца доходит до середины бедра. Также следует заметить, что длина распрямленных рук вместе с длиной плеч равна росту человека.

Рисование женской фигуры.

Женская фигура отличается от мужской более короткими верхними и нижними конечностями, более широким тазом и узкими плечами, относительно меньшим размером кисти и стопы, меньшим лицевым отделом головы по сравнению с мозговым, меньшим развитием скул и челюстей.

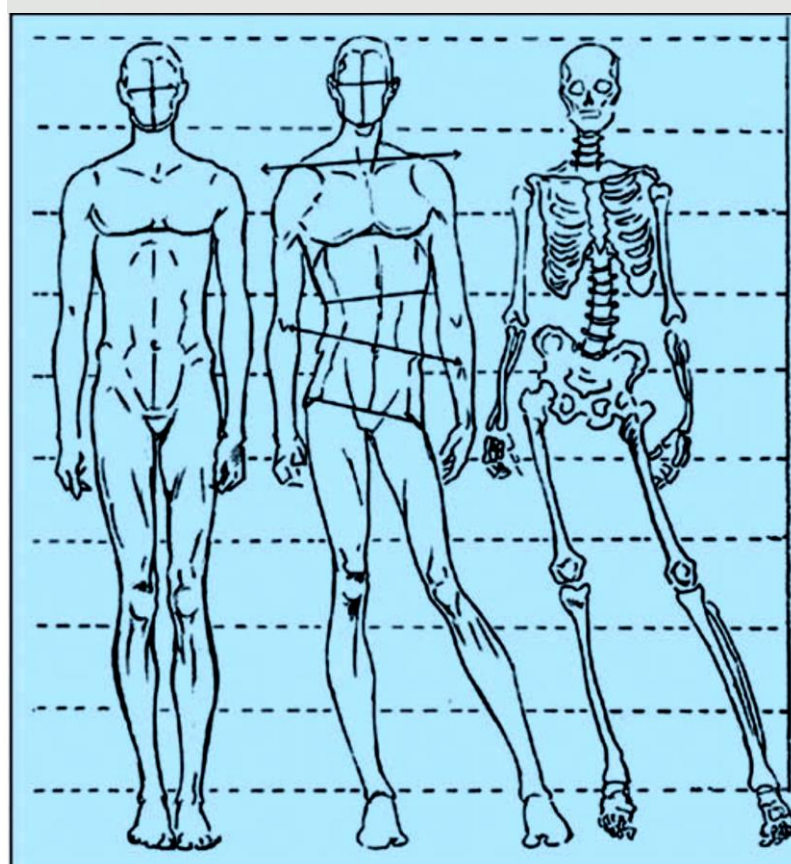
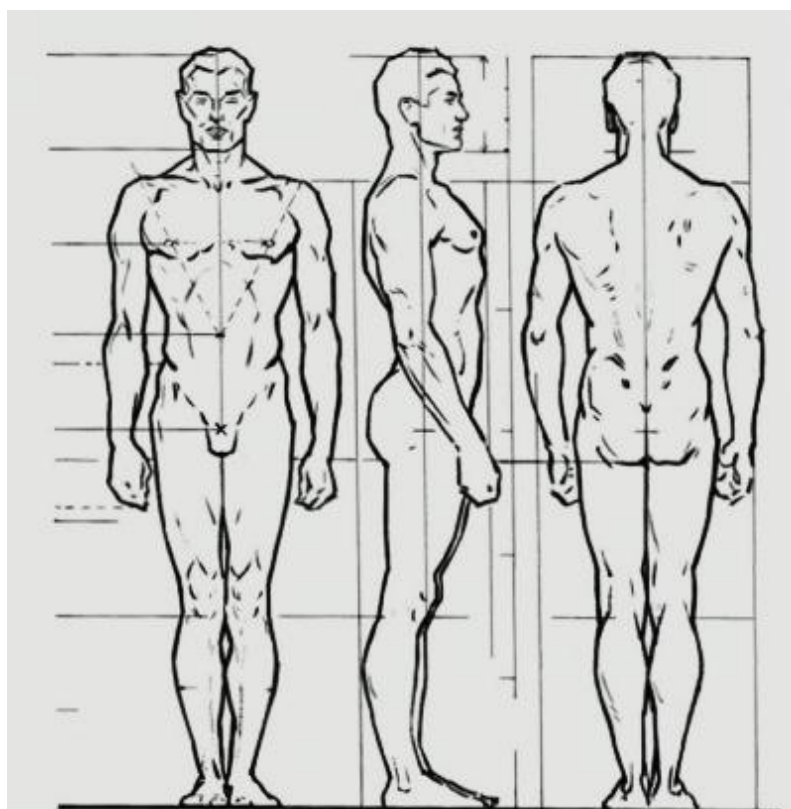
Для женской фигуры характерны более тонкая талия, длинная шея, несколько опущенные плечи. Верхний отдел грудной клетки у женщин уже, чем у мужчин, и меньше расстояние между сосками грудных желез. Грудная клетка у женщин короче, чем у мужчин, а живот длиннее, поясница изогнута больше вперед, а ягодичные мышцы выступают значительно сильнее назад. Вследствие большего накопления жира живот женщины имеет более округлую форму, и все тело имеет своеобразные мягкие очертания.

Рисование мужской фигуры.

При рисовании мужской фигуры, необходимо помнить, что различия в пропорциях мужской и женской фигуры заложены в строении скелета и развитии мышц, формирующих внешнюю форму тела. Мужчины обычно выше ростом, плечи всегда значительно шире бедер, шея более короткая и широкая. В контурах мужской фигуры резче выделяются костные выступы и мышечные рельефы, особенно в области плечевого пояса. Очертания мужской фигуры имеют прямоугольную форму. При рисовании следует учесть, что у мужчин более

широкая талия, чем у женщин, и размер стопы и кисти сравнительно больше. Способы постановки мужской фигуры в динамике или статике аналогичны схеме рисования женской фигуры.

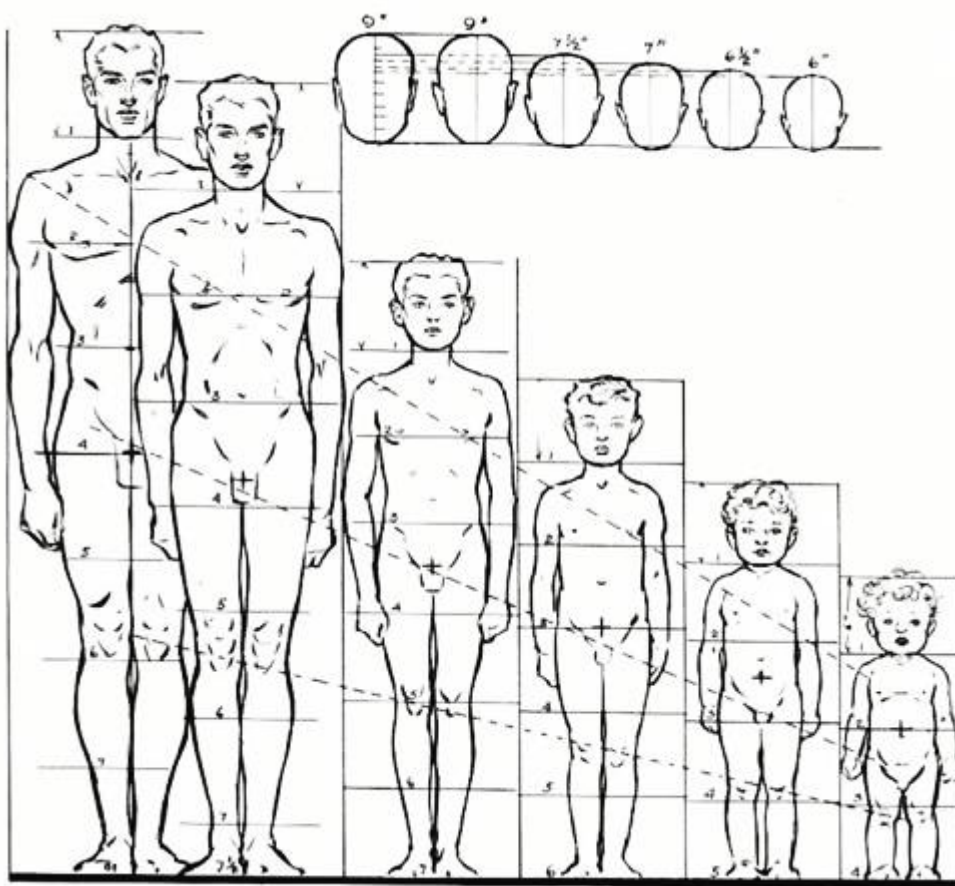

Рисование детских фигур.

Пропорции детских фигур изменяются в зависимости от возраста. Так высота головы новорожденного относится к высоте всей фигуры как 1 :4, длина верхних

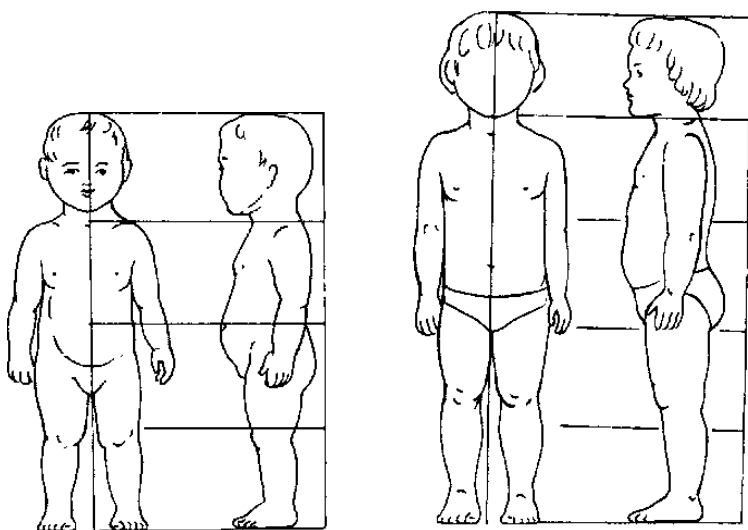
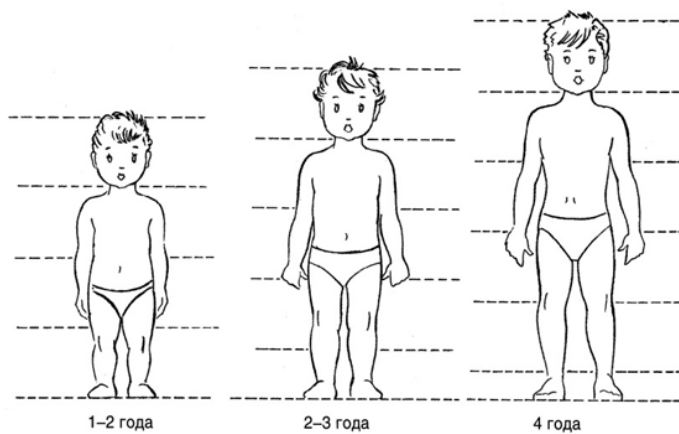
конечностей составляет $\frac{2}{5}$, а нижних — $\frac{1}{3}$ высоты фигуры. Пупок — середина фигуры, а ширина головы равна ширине бедер.

Изменения в пропорциях и строении человеческого тела с возрастом заключаются, с одной стороны, в увеличении размеров тела и всех его частей, а с другой — в резком изменении соотношений между отдельными частями тела. За весь период роста голова увеличивается в высоту в два раза, туловище — в три, руки — в четыре раза, ноги — почти в пять раз, а шея — в семь раз. Окружность грудной клетки увеличивается в три раза. По сравнению с верхней нижняя часть тела имеет большую тенденцию роста.

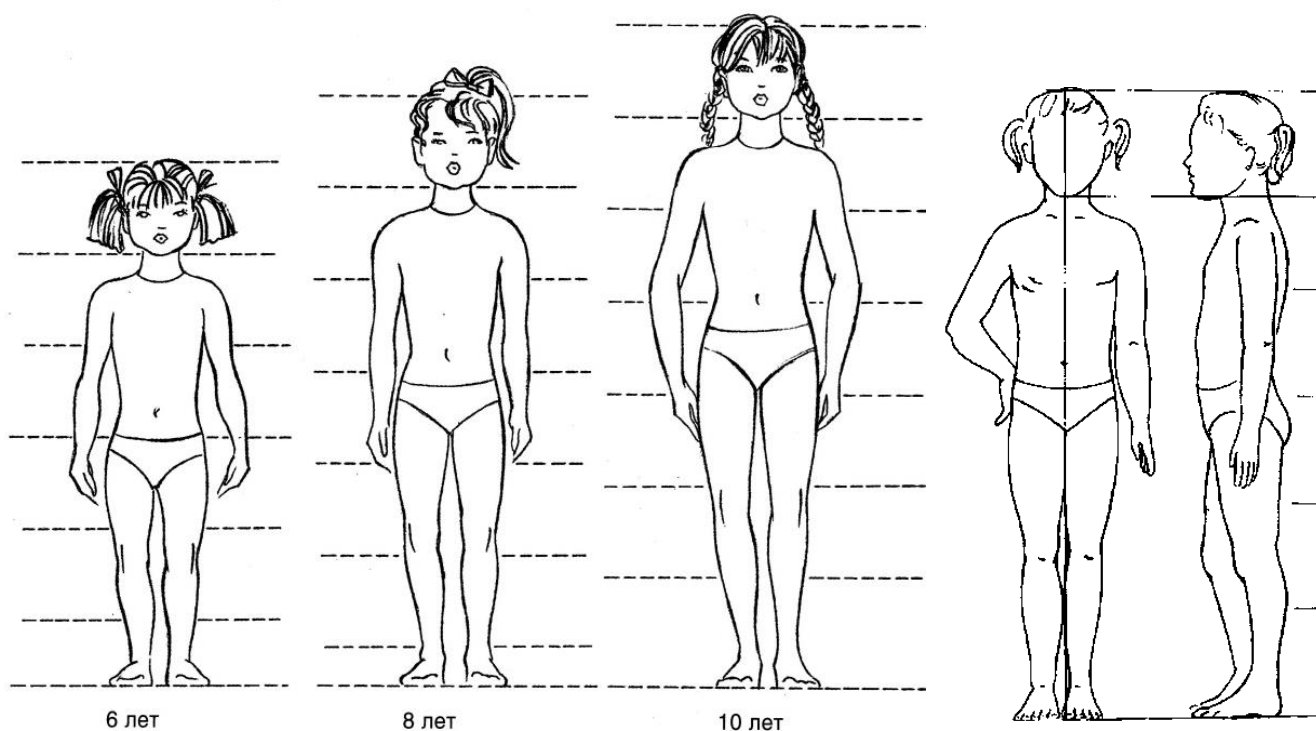

При рисовании детской одежды необходимо помнить о возрастных особенностях телосложения детей. В годовалом возрасте высота головы относится к длине тела как $\frac{1}{4}$. Шея короткая, большой живот и относительно длинные руки, ноги сравнительно короткие.

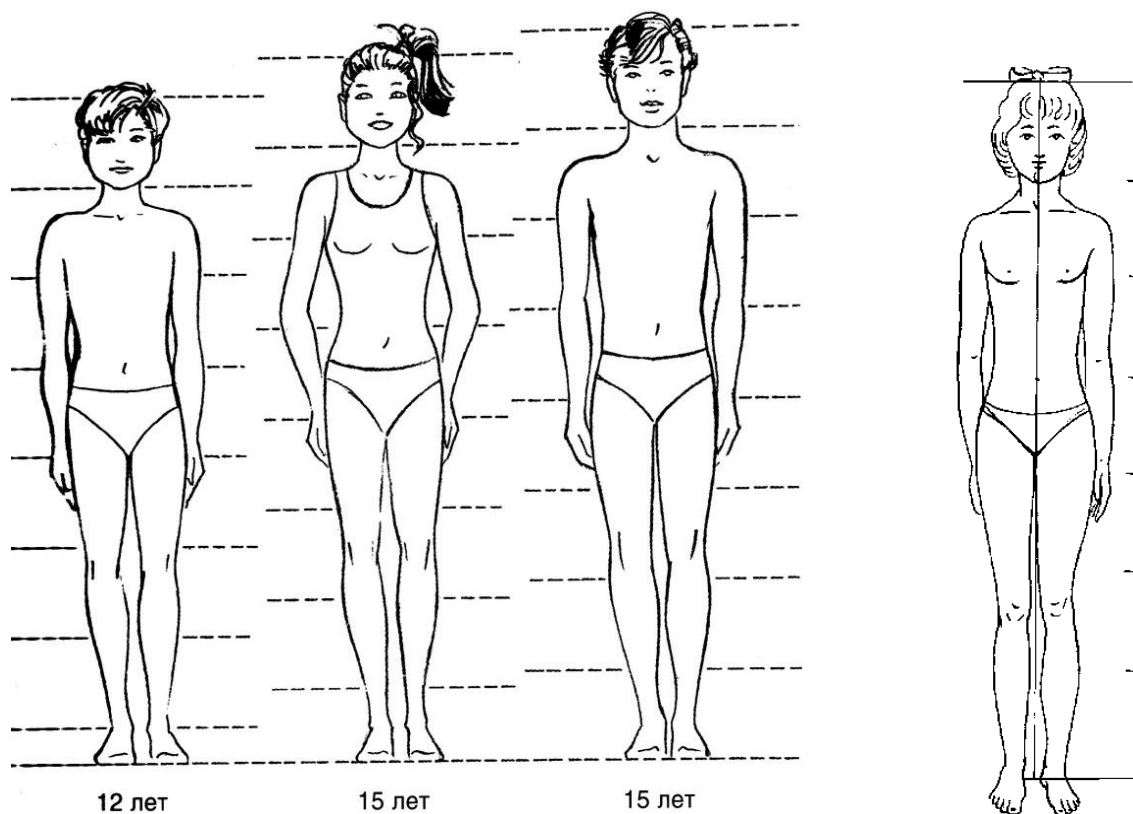
У 3-летнего ребенка модуль головы укладывается в высоте его тела пять раз, грудь становится шире, пупок делит фигуру по высоте на две равные части. Талия еще не определена.

С возрастом фигура ребенка вытягивается и худеет, шея и лицо удлиняются, туловище меняет форму. У 7-летнего ребенка голова укладывается в росте шесть раз (рис. 4.7), а туловище составляет $1/3$ роста. Тело ребенка становится более стройным, удлиняются верхние и нижние конечности. У 10-12-летнего ребенка голова укладывается в росте примерно 7 раз.

В пропорциях тринадцатилетнего ребенка голова составляет $1/7$ высоты фигуры. В этом возрасте значительно увеличиваются конечности, укорачивается туловище, плечи становятся уже и немного выявляется талия. Фигура подростка 15-ти лет по пропорциям близка к фигуре взрослого человека, но отличается более стройными и легкими очертаниями.

Из сказанного выше видно, что изменение пропорций отдельных частей тел детей в процессе роста происходит по годам неравномерно. Поэтому при проектировании

детской одежды следует учесть, что одежда для детей по своим размерам и пропорциям не может быть ни уменьшенной копией одежды для взрослых, ни одинаковой для детей разных возрастов. Также возрастная разница пропорциональных соотношений отдельных частей тела ребенка создает сложности при составлении системы пропорций для рисования детских фигур.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдены пропорции изображения фигуры человека и поля листа, найдены пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, пропорциональные соотношения изображения фигуры человека соответствуют реальным.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, пропорциональные соотношения между размерами в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, пропорции изображенных частей и деталей фигуры человека не соответствуют действительным соотношениям, присутствуют грубые ошибки в линейно-конструктивном построении.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
5. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
6. Барчай Е. Анатомия для художника. – М.: ЭКСМО, 2002.

Лабораторная работа №20.

Выполнение рисунков конечностей человека.

Задание №1.

Выполнение зарисовок кистей рук в динамике.

Материал – графитный карандаш.

Решение – конструктивное.

Задание №2.

Выполнение зарисовок стоп ног в различных поворотах.

Материал – графитный карандаш.

Решение - конструктивное.

Задание №3.

Выполнение зарисовок ног в обуви в различных поворотах.

Материал – графитный карандаш.

Решение - конструктивное, тональное.

Цели занятия: овладеть методами изображения конечностей человека.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Образцы выполнения работ.

Содержание работы.

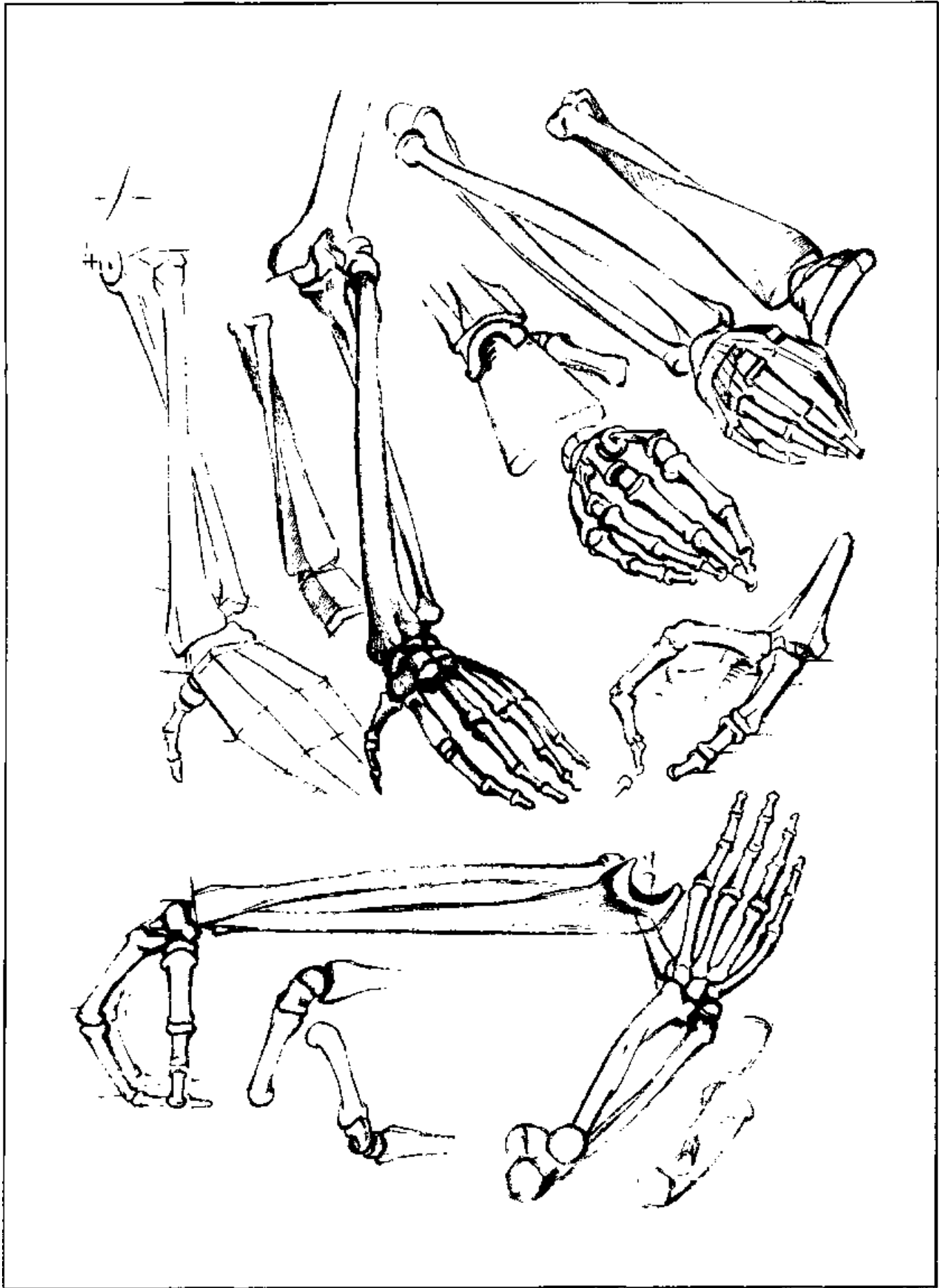
Рисование рук в динамике.

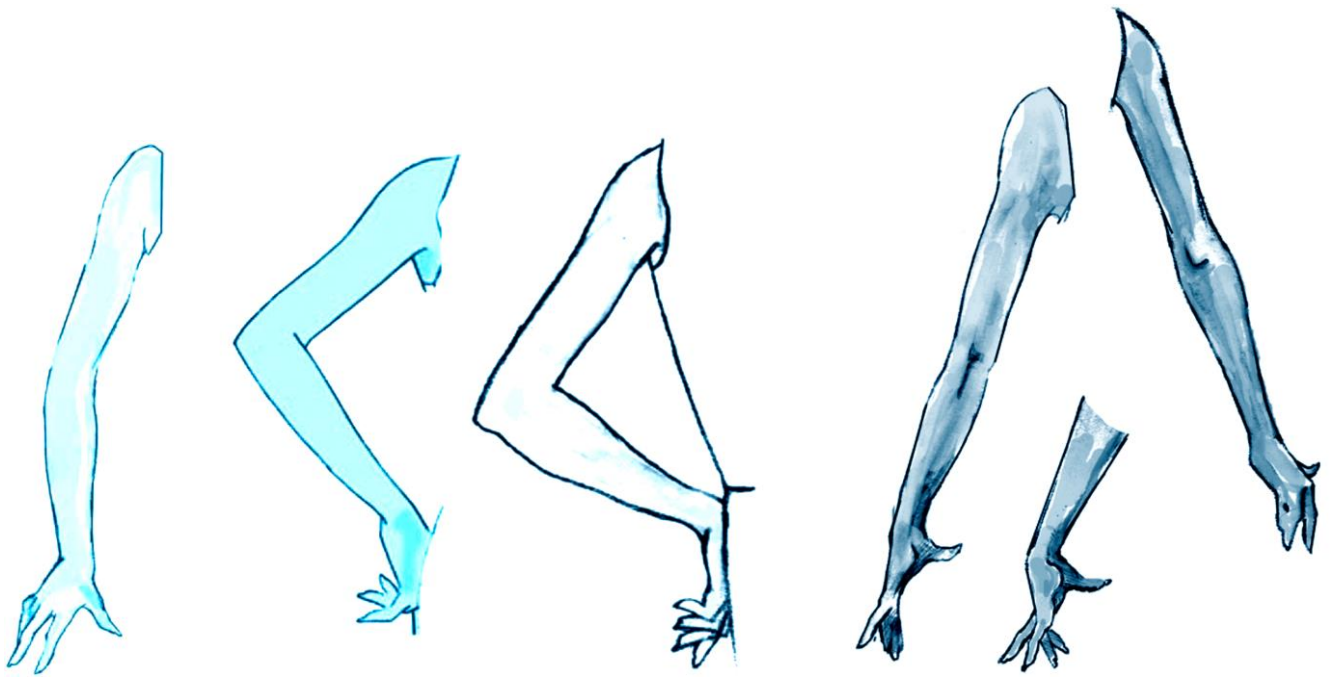
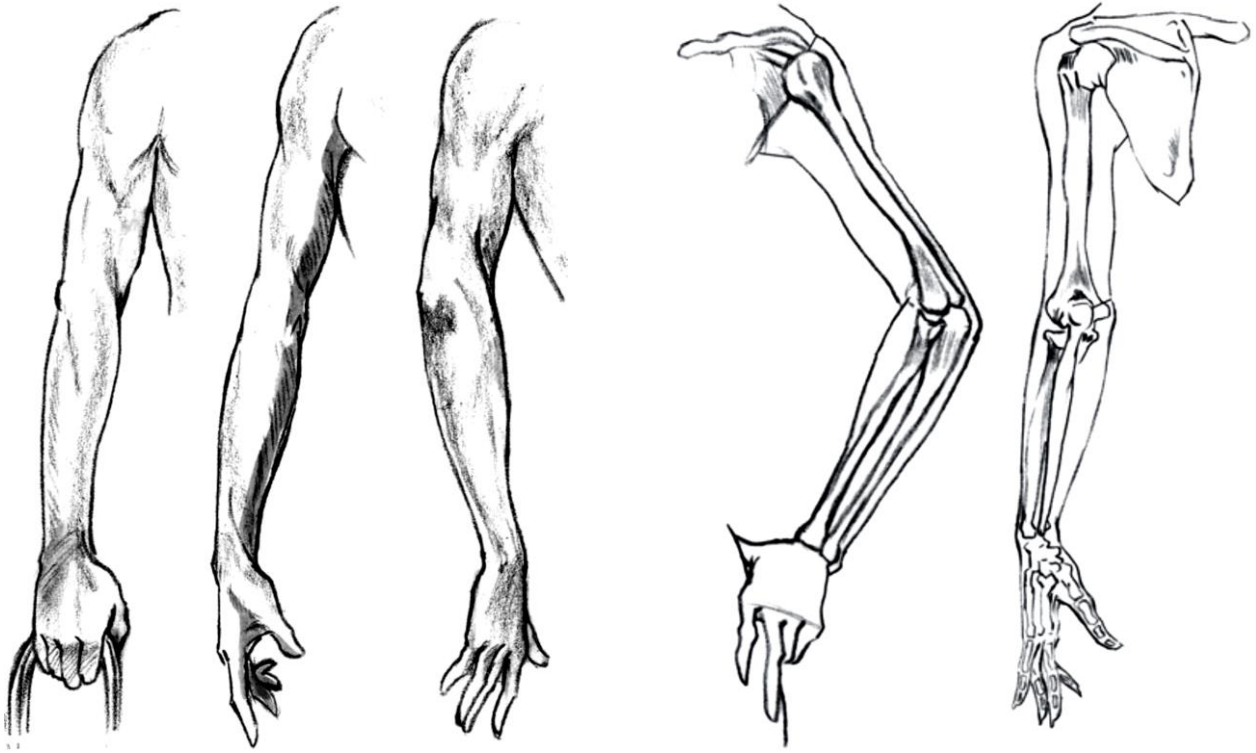
Для того чтобы модель выглядела более достоверно в рисовании необходимо учитывать пропорции кистей рук.

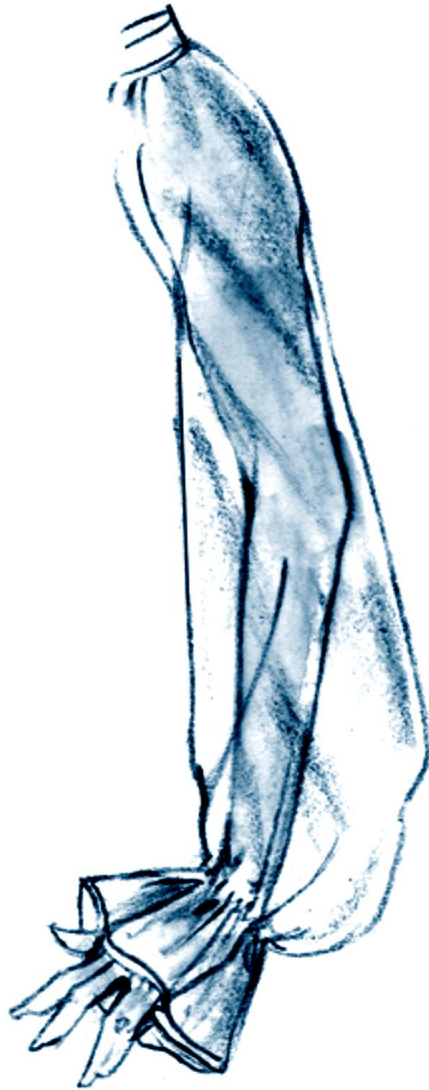
Длина кисти соответствует высоте лица от подбородка до линии роста волос.

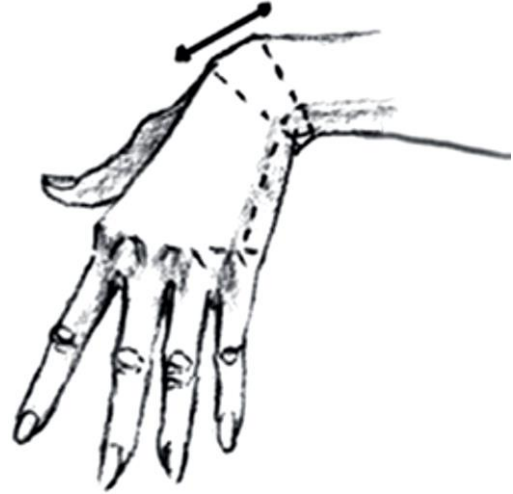
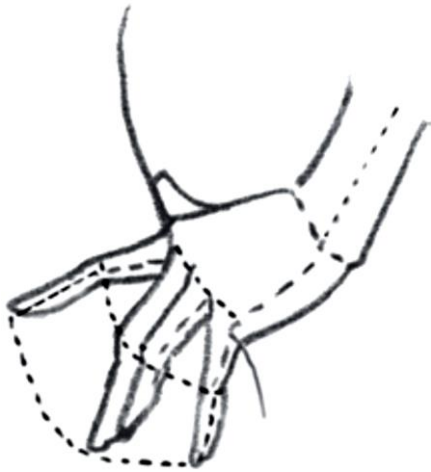
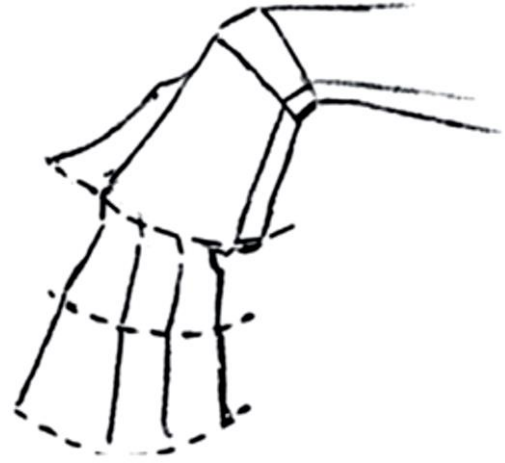
Длина безымянного и указательного пальцев равна половине общей длины кисти.

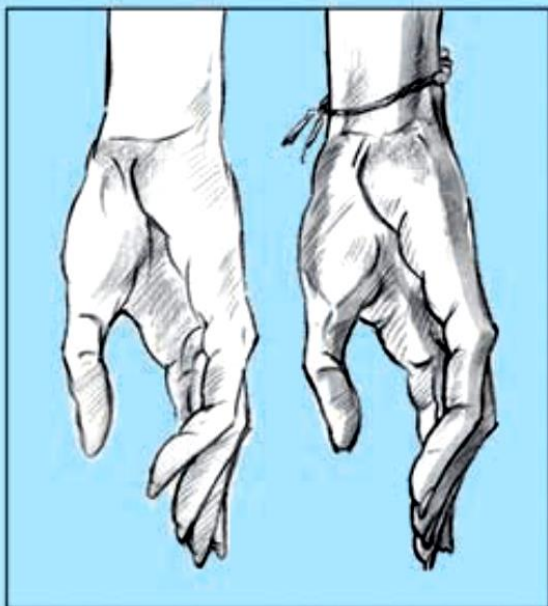
Кисть руки состоит из двух частей: ладони и пальцев. При изображении кисти руки сначала определяют очертания большой формы, напоминающей варежку, а затем рисуют фаланги пальцев. В области запястного сустава кисть очень подвижна и пластична. Необходимо постоянно наблюдать и зарисовывать интересные ракурсы и положения рук.

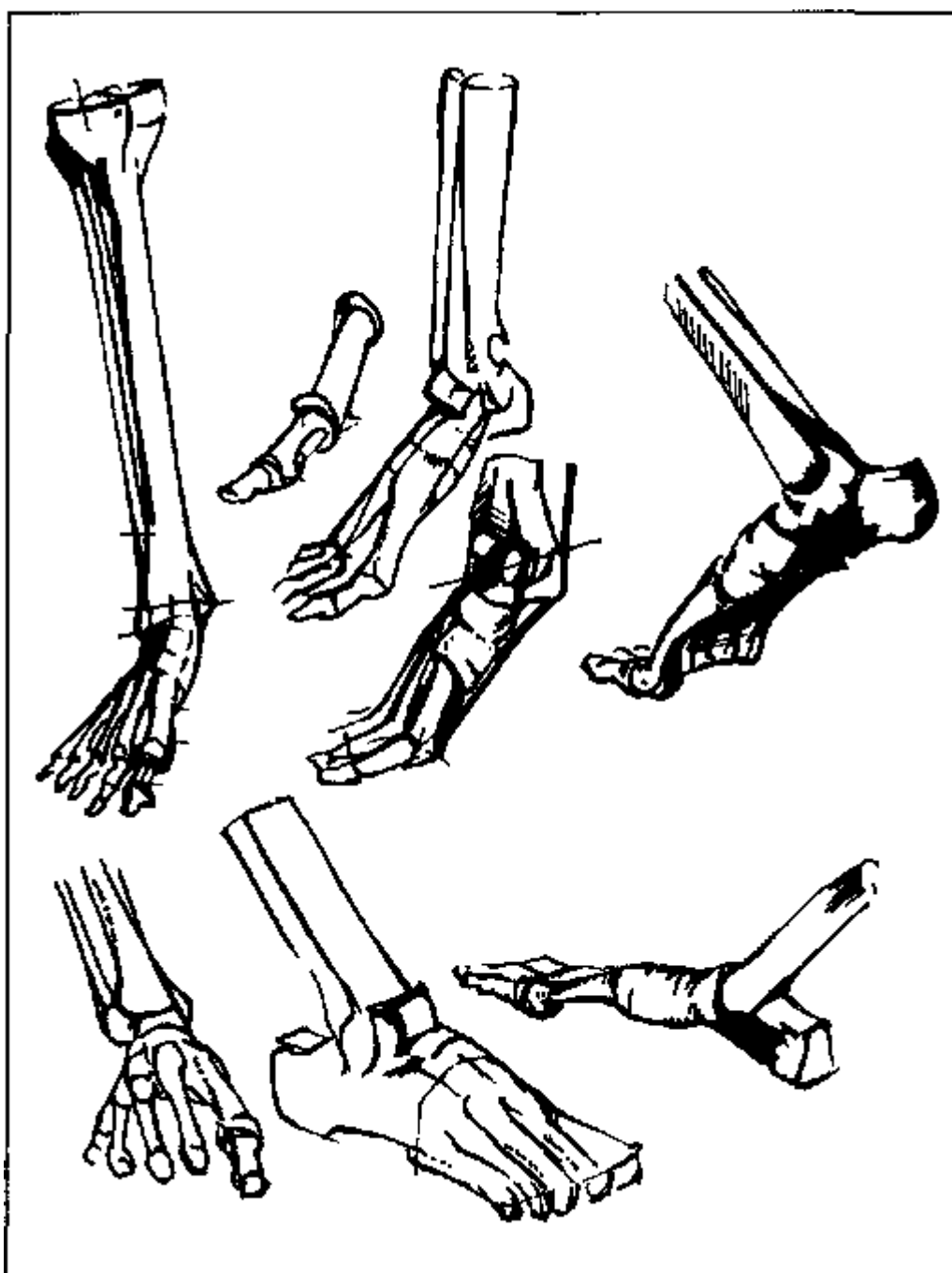

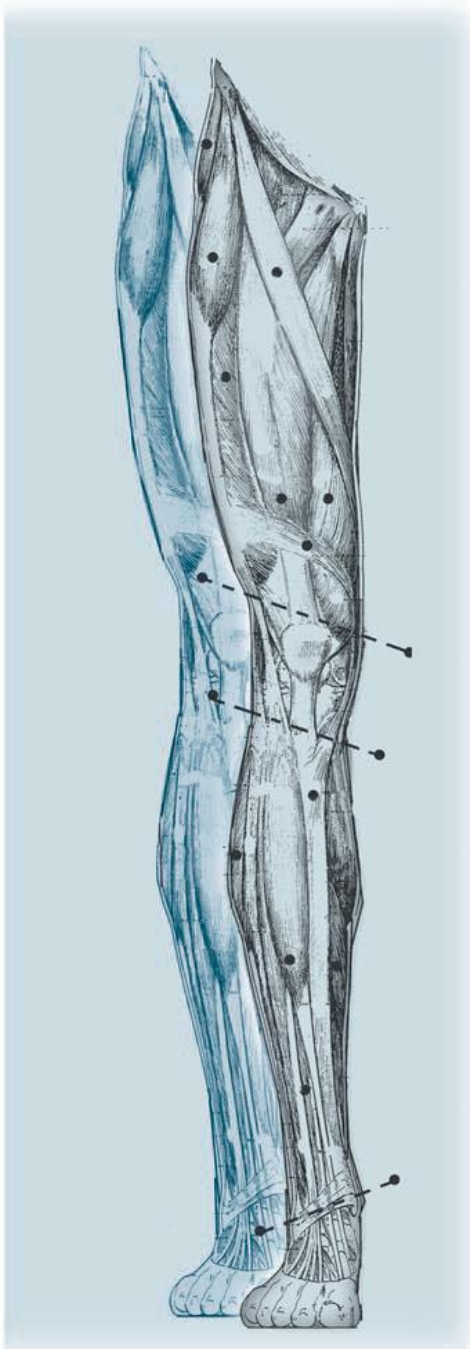
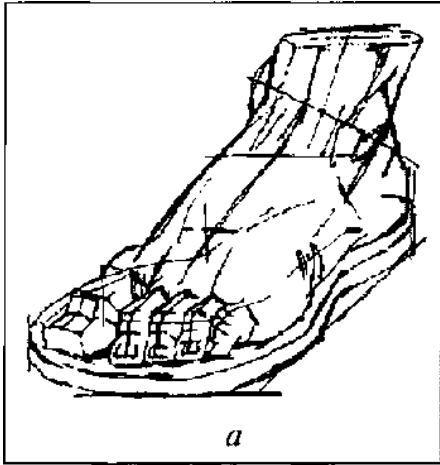

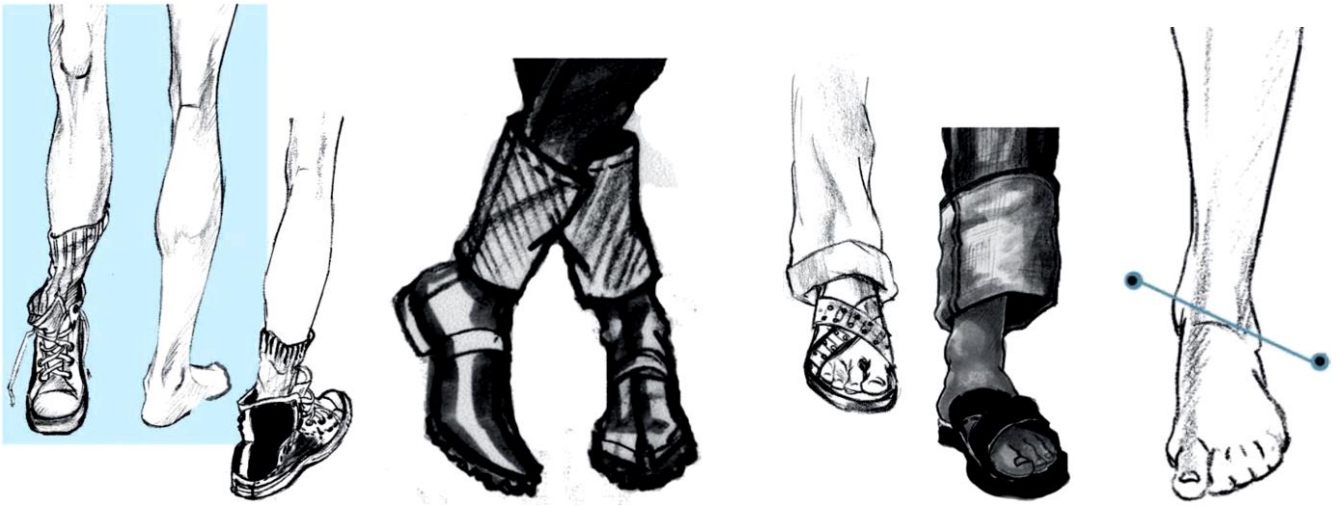
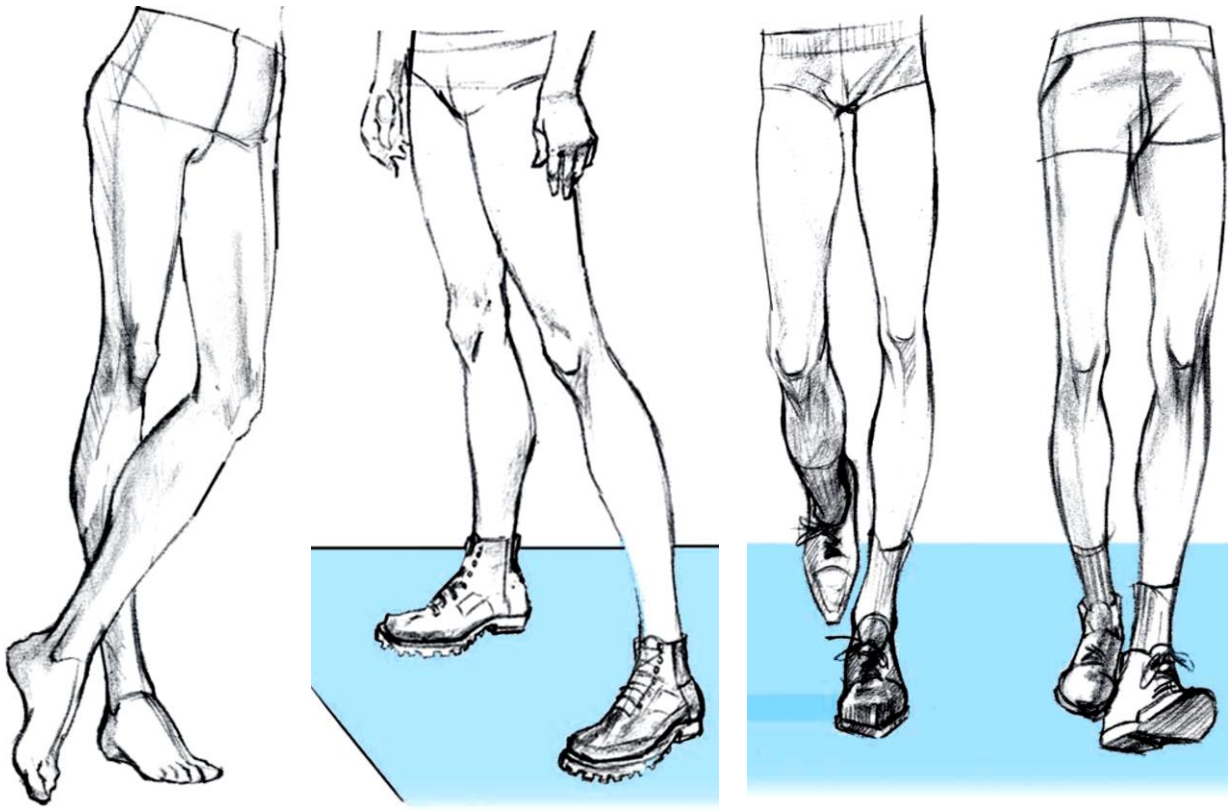

Рисование ног.

Форма ног зависит от развития мышц и строения суставов. Рисунок ноги ведется поэтапно, начиная с бедра, переходя к голени и стопам, при этом обращая внимание на различный наклон осевых линий ноги. Расстояние от линии бедра до колена равно длине голени, расстояние от шаговой линии до основания ног делит фигуру на две равные части. Рисование стопы ведется поэтапно. Сначала намечается геометрическая форма, чтобы обозначить общее положение. Затем прорисовывают «детали» - фаланги пальцев и свод стопы, пяточную часть и кости лодыжек. Наружная лодыжка находится ниже внутренней, поэтому линия щиколотки будет иметь небольшой наклон. На завершающем этапе уточняют особенности постановки и форму стопы в целом.

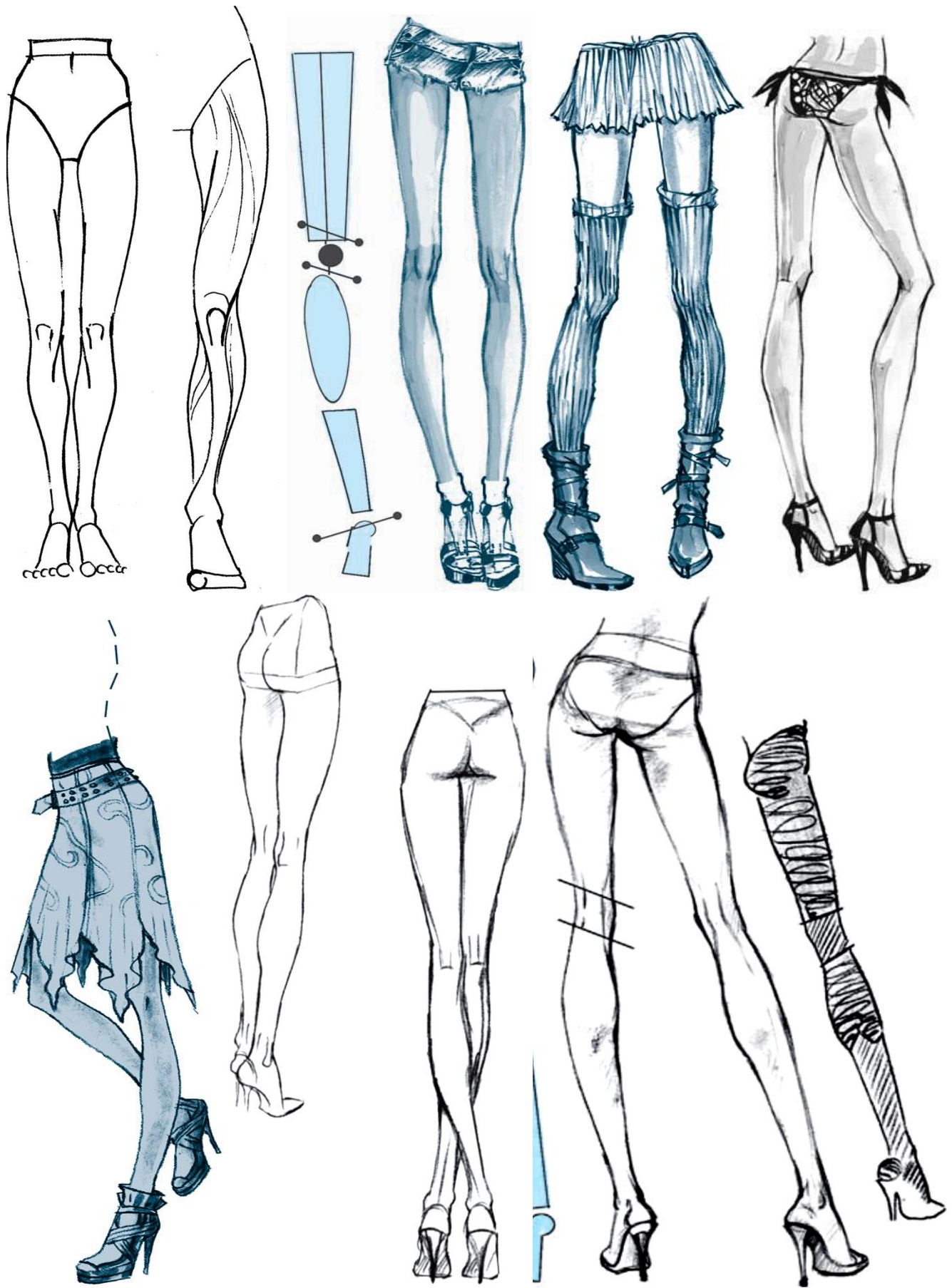

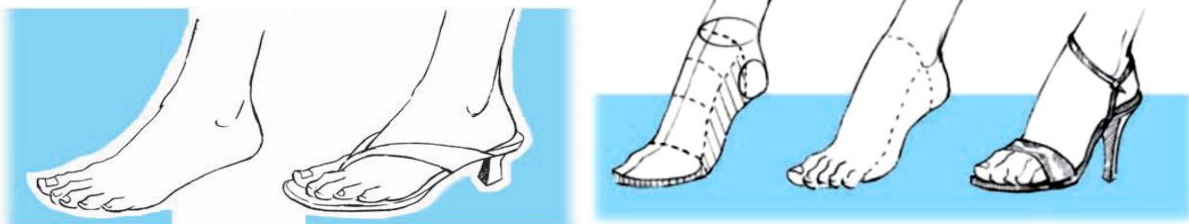
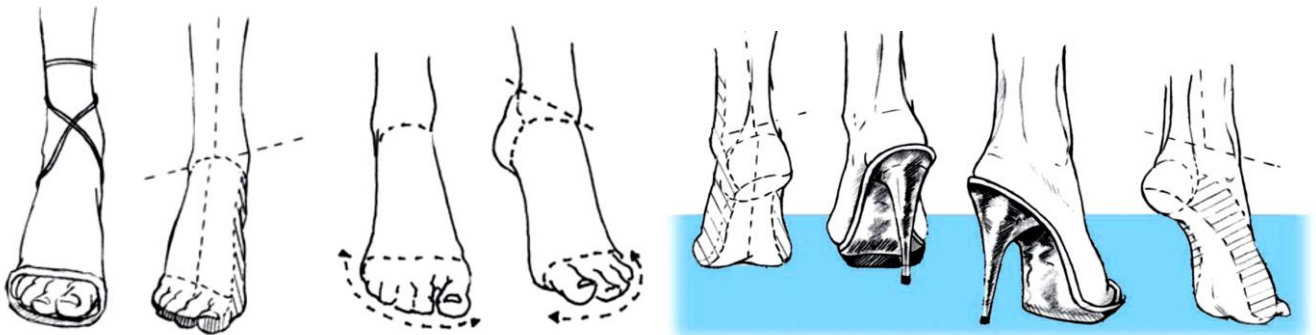
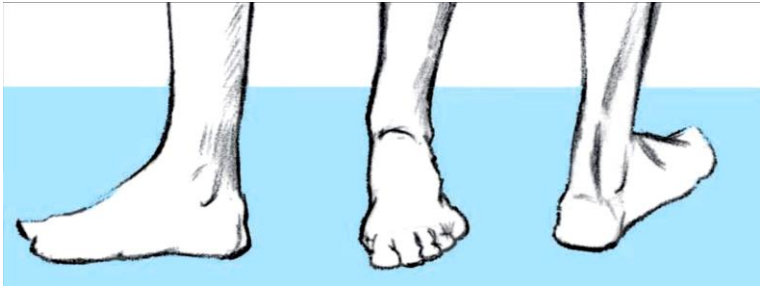

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа, использование законов перспективы, точно определены пропорции конечностей фигуры человека, правильно выполнено линейно-конструктивное построение, выявлены пластические особенности, переданы объем и формы, выполнена светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа или композиция рисунка имеет некоторые неточности, точно определены пропорции конечности фигуры человека, законы перспективы соблюдены, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое.

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, объем плохо читается, общее художественное впечатление от работы нарушено неравномерной проработкой отдельных частей рисунка, качество техники штриховки невысокое.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, законы перспективы условны или не соблюдены, пропорции нарушены и нет единого композиционного центра, ошибки в линейно-конструктивном построении, объем не читается; владение графическими средствами не наблюдается; работа не завершена, грязь, неаккуратность.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
5. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
6. Барчай Е. Анатомия для художника. – М.: ЭКСМО, 2002.

Лабораторная работа №21.

Выполнение рисунка обнаженной фигуры человека.

Задание №1.

Выполнение рисунка обнаженной фигуры человека в простом движении.

Материал – графитный карандаш.

Решение – линейно-тональное.

Задание №2.

Выполнение рисунка обнаженной фигуры человека в сложном движении.

Материал – графитный карандаш, уголь, пастель, гуашь, тушь, кисть, перо.

Решение – линейно-тональное.

Цели занятия: закрепить знания анатомических особенностей строения тела человека, передать пластические особенности данной модели.

Материально-техническое оснащение:

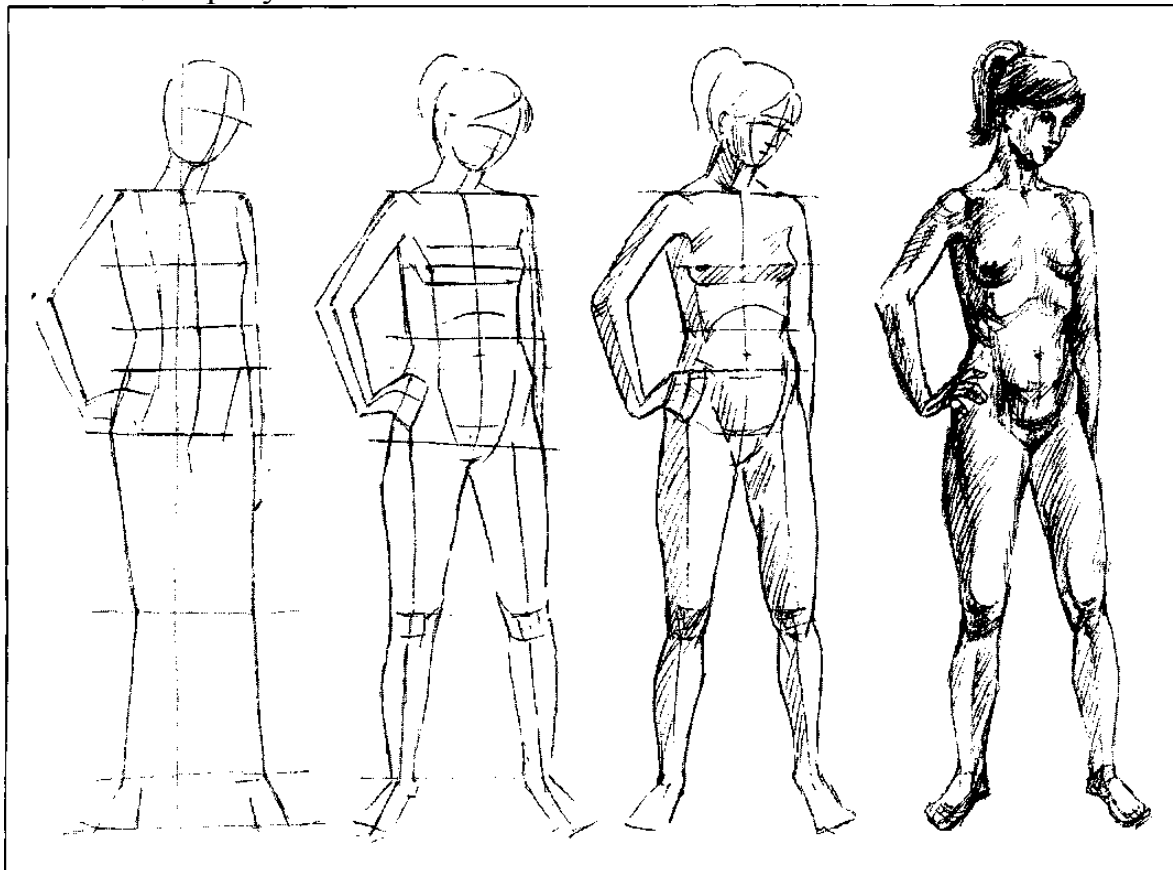
1. Методические рекомендации.
2. Образцы выполнения работ.
3. Живая модель.

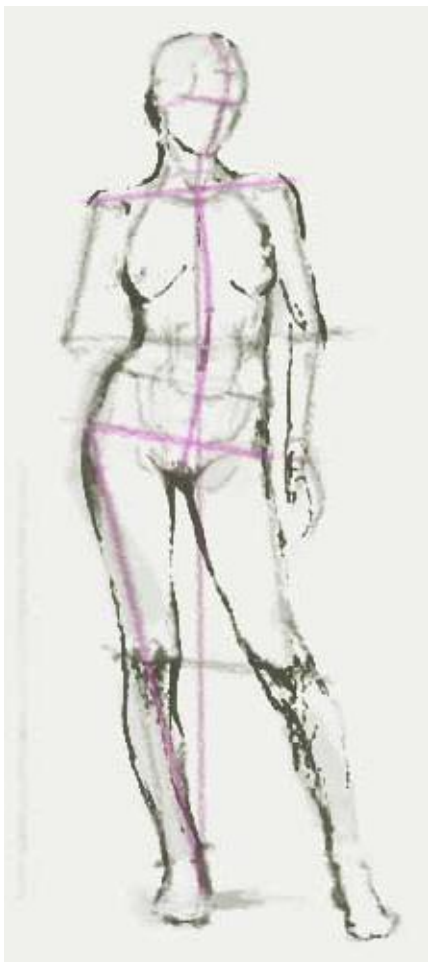
Содержание работы.

Перед началом рисования следует рассмотреть фигуру с разных сторон и понять характер ее движения, т.е. выяснить, как изменяются части фигуры, каково соотношение этих частей между собой и фигурой в целом.

1. Рисование обнаженной модели начинаем, как всегда, с определения места расположения и размеров рисунка, т.е. с его композиции на листе. Размер фигуры намечаем двумя горизонтальными линиями. Проводим вертикаль и наносим на ней основные пропорциональные соотношения частей фигуры. Далее проводим горизонтальные оси, определяющие движение частей тела.
2. По горизонтальным осевым линиям намечаем расположение основных опорных точек фигуры. Затем определяем осевые линии рук, стопы, ног. Легкими линиями намечаем объем грудной клетки, таза, конечностей, наклон шеи и головы. Также следует наметить положение ключиц и сосков груди.
3. На следующем этапе работы уточняем пропорции, характер движения и индивидуальные особенности фигуры, все время сравнивая части между собой и фигурой в целом. Легкой штриховкой намечаем боковые поверхности головы, шеи, торса и конечностей.

4. Далее продолжаем моделировку частей фигуры с учетом их пластического значения и характера. При выявлении тоном объемов частей фигуры следует помнить о конструктивных особенностях их форм. Не стоит слишком увлекаться тоном, чтобы не зачернить рисунок.
5. На завершающем этапе следует все детали тонально подчинить главному, т. е. обобщить рисунок.

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдены пропорции изображения обнаженной фигуры человека и поля листа, найдены пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей обнаженной фигуры человека, пропорциональные соотношения изображения обнаженной фигуры человека соответствуют реальным, светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое. В рисунке используется тон характерный для каждого пространственного плана обнаженной фигуры человека.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, пропорциональные соотношения между размерами в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей обнаженной фигуры человека, в светотеневой моделировке формы есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение обнаженной фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей обнаженной фигуры человека, ошибки светотеневой моделировки формы, качество техники штриховки невысокое.

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, пропорции изображенных частей и деталей обнаженной фигуры человека не соответствуют действительным соотношениям, присутствуют грубые ошибки в линейно-конструктивном построении, светотеневой моделировке формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
5. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
6. Барчай Е. Анатомия для художника. – М.: ЭКСМО, 2002.
7. Чиварди Дж. Рисунок. Женская обнаженная фигура. – М.: ЭКСМО, 2003.

Лабораторная работа №22.

Выполнение рисунков фигуры человека в одежде.

Задание №1.

Выполнение рисунков фигуры человека в одежде с опорой на одну ногу в разных поворотах.

Материал – графитный карандаш.

Решение – тональное.

Задание №2.

Выполнение тушью и пером рисунка фигуры человека в одежде с натуры.

Материал – тушь, перо.

Решение – графическое.

Задание №3.

Выполнение кратковременных набросков и зарисовок фигуры человека в одежде в течение 10 мин. – 1 час.

Материал – графитный карандаш, уголь, соус, пастель, акварельные мелки, фломастеры, тушь, кисть, перо.

Решение - по желанию.

Цели занятия: передать фигуру человека в движении, ее индивидуальные особенности, взаимосвязь одежды с пластикой человеческого тела.

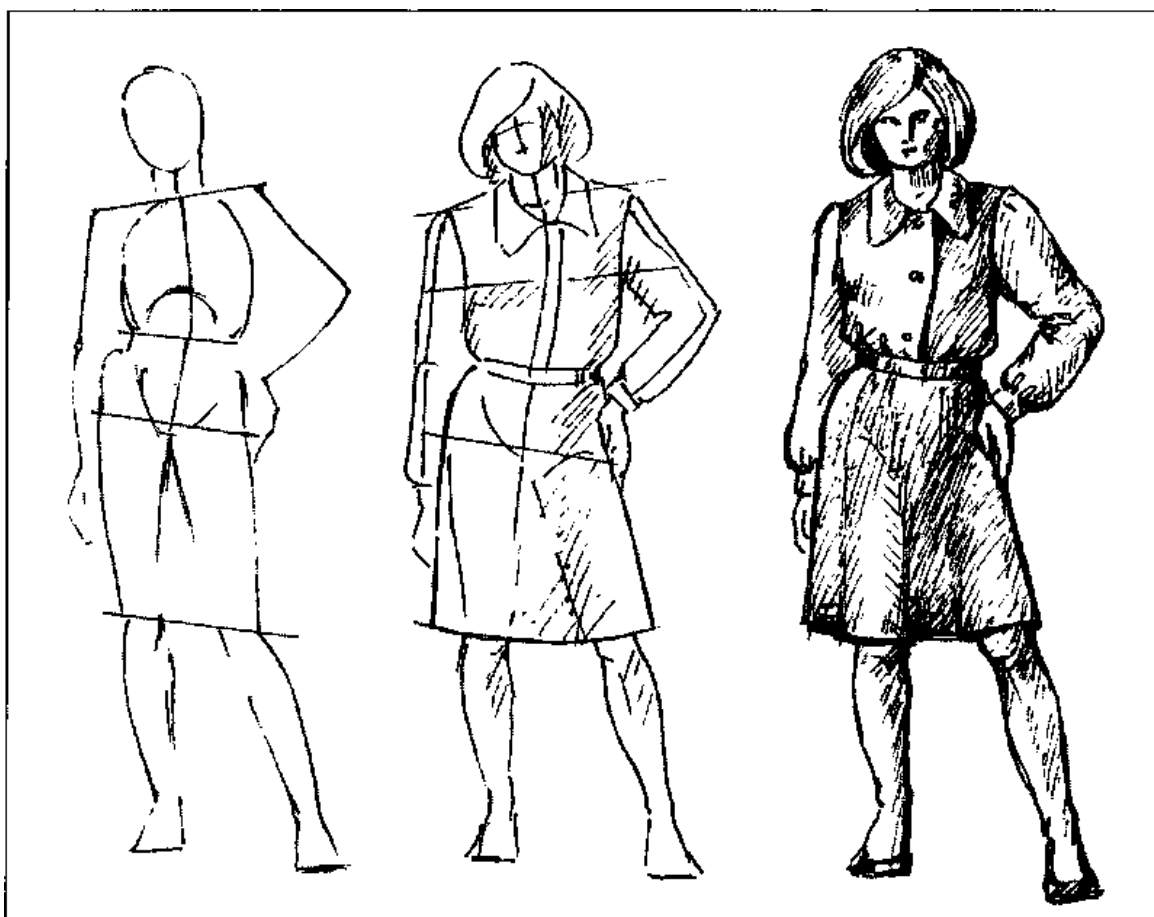
Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.
3. Живая модель

Содержание работы:

Рисуя фигуру человека в костюме, необходимо все время представлять сквозь одежду форму и строение человеческого тела. Рекомендуемое для зарисовок время — от двух до шести часов, в зависимости от сложности постановки и задачи этюда. Также для развития зрительной памяти и решения вышеуказанных задач четырех-шестичасовые постановки желательно чередовать с краткосрочными набросками от 5 до 15 минут

1. Начинают рисунок с общего наброска фигуры, мысленно представив ее без одежды. Определить в наброске положение таза, торса, плечевого пояса, верхних и нижних конечностей. Этот предварительный набросок должен дать общее представление о главных особенностях модели. Его нужно выполнить легкими линиями, чтобы на следующих этапах можно было корректировать рисунок.
2. На следующем этапе намечают на фигуре одежду, подчиняя ее формам и положению тела натурщика. Из множества складок выбирают наиболее характерные, выявляющие форму и пластику тела. Складки одежды при движениях человека образуются в районе плеча, локтевого сгиба, поясной зоны, тазобедренного и коленного сустава. Также на этом этапе следует проложить основные отношения света и тени, без детальной тональной лепки формы.
3. На заключительном этапе ведения рисунка продолжают тональную проработку фигуры и одежды, выявляя пластическую взаимосвязь тела и драпировок. Обобщают детали и уточняют силуэт фигуры, не забывая при этом об индивидуальных особенностях модели.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдены пропорции изображения фигуры человека и поля листа, найдены пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, пропорциональные соотношения изображения фигуры человека соответствуют реальным, светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое. В рисунке используется тон характерный для каждого пространственного плана фигуры человека.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, пропорциональные соотношения между размерами в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, в светотеневой моделировке формы есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, ошибки светотеневой моделировки формы, качество техники штриховки невысокое.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, пропорции изображенных частей и деталей фигуры человека не соответствуют действительным соотношениям, присутствуют грубые ошибки в линейно-конструктивном построении, светотеневой моделировке формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
5. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
6. Барчай Е. Анатомия для художника. – М.: ЭКСМО, 2002.

Лабораторная работа №23.

Выполнение этюдов человека в одежде.

Задание №1.

Выполнение этюдов человека в одежде в разных поворотах.

Материал – акварель, гуашь.

Решение – живописное.

Задание №2.

Выполнение этюда постановки из двух фигур в одежде. Композиционное построение двух фигур в одежде. Передача общего цветового строя постановки из двух фигур в одежде.

Материал – акварель, гуашь, темпера.

Решение – живописное.

Задание №3.

Выполнение этюда постановки из двух-трех фигур в одежде. Построение многофигурной композиции. Передача общего цветового строя постановки.

Материал – акварель, гуашь, темпера

Решение – живописное.

Цели занятия: передать цветовые взаимоотношения в изображении фигуры человека в одежде.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.

Содержание работы:

В живописном этюде важную роль играет фон, на котором изображена модель. Поэтому, выбирая фон для постановки, следует помнить о взаимосвязи его цвета с цветами модели. Необходимо, чтобы силуэт фигуры в одежде хорошо читался на фоне.

Последовательность работы над этюдом человека аналогична этапам работы над натюрмортом. Как и прежде, нужно начать с постановки. Затем выбрать точку зрения на модель, продумать композиционное размещение этюда на листе. Далее нужно сделать рисунок и приступить к живописному решению постановки.

Этюды фигуры человека могут быть длительными и краткосрочными. Краткосрочные этюды отличаются живостью, свежестью палитры. Длительные этюды — это полноценные живописные изображения. Желательно чередовать длительные и краткосрочные этюды, чтобы избежать сухости и вялости в длительных работах.

1. В подготовительном рисунке главное внимание уделяется одетой фигуре, ее движению и основным пропорциям. Следует наметить направление складок одежды. Рисунок не должен быть очень детализированным, так как при работе цветом это может привести к раскрашиванию.
2. Определяют основные цветовые отношения. Прокладывают основной цвет тела, волос, одежды и фона. Вести работу следует сразу по всей поверхности этюда, начинать лучше с частей, цвет которых наиболее ясен. Изображение фигуры в пространстве должно опираться на законы линейной и воздушной перспективы. Объем фигуры лепится мазками гораздо тщательнее, чем фон.
3. На завершающем этапе этюда прорабатываются теневые поверхности фигуры и драпировок, полутона и свет, прорисовываются детали. Чтобы не ошибиться в передаче отношений между цветом тела, волос, одежды и фона, необходимо все время сравнивать отношения больших цветовых масс. В завершение обобщают этюд: убирают лишние детали, во избежание дробности ослабляют цветовые контрасты, выделяют цветом главное.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдены пропорции изображения фигуры человека и поля листа, найдены пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, пропорциональные соотношения изображения фигуры человека соответствуют реальным, найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету, работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, пропорциональные соотношения между размерами в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, незначительные отклонения в выборе общего цветового строя композиции, объём предметов вылеплен обобщённо, но без разрушения формы объектов, общее художественное впечатление нарушается недостаточной сбалансированностью тональных соотношений в композиции.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, изменены крупные цветовые соотношения, объём и форма предметов выполнены лишь тонально, грубое нарушение техники работы с выбранным художественным материалом, общее художественное впечатление от работы разрушается дробностью цветовых пятен или отсутствием гармоничных цветовых соотношений.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в линейно-конструктивном построении, не найдены общие цветовые отношения, пластические характеристики предметов не читаются, объём не выявлен, грубое нарушение техники работы с выбранным материалом, общее художественное впечатление от работы разрушено отсутствием единства композиции как пластически, так и по цвету.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.

5. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
6. Барчай Е. Анатомия для художника. – М.: ЭКСМО, 2002.

Лабораторная работа №24.

Графическое решение фигуры человека в одежде приемами черно-белой графики.

Задание №1.

Графическое решение линией фигуры человека в одежде. Разработка несколько форэскизов, выбор лучшего из них и выполнение чистового варианта с акцентированием выразительности линий.

Материал – тушь (черная, коричневая), гуашь, перо, кисть.
Решение – линейно-графическое.

Задание №2.

Графическое решение пятном фигуры человека в одежде. Разработка нескольких форэскизов, выбор лучшего из них и выполнение чистового варианта с акцентированием выразительности силуэта одежды.

Материал – тушь, гуашь, кисть, перо.
Решение – пятно-графическое.

Задание №3.

Выполнение графического решения линией с пятном фигуры человека в одежде. Разработка нескольких форэскизов, выбор лучшего из них и выполнение чистового варианта.

Материал – тушь, гуашь, перо, кисть.
Решение – линейно-пятно-графическое.

Задание №4.

Выполнение рисунка фигуры человека в одежде с использованием точечной графики.

Материал – тушь, гуашь, кисть, перо.
Решение – пятно-графическое.

Задание №5.

Выполнение рисунка фигуры человека в одежде с использованием штриховой графики.

Материал – тушь, гуашь, перо, кисть.

Решение – линейно-графическое.

Задание №6.

Выполнение рисунка фигуры человека в одежде с использованием смешанной графики.

Материал – тушь, гуашь, кисть, перо.

Решение – линейно-пятно-графическое.

Цели занятия: отработать различные приемы черно-белой графики в эскизах одежды.

Материально-техническое оснащение:

4. Методические рекомендации.
5. Лучшие работы студентов.

Содержание работы:

Линейная графика очень сложная изобразительная техника. Неумелая работа линией может привести к схематичности, жесткости и монотонности в рисунке. Минимум средств и условность в линейной графике не означают отказа от максимума выразительности. Штрих при изображении человека почти всегда соседствует с линией и редко применяется самостоятельно. Задача штриха — передача объема, тона, фактуры и пластики формы.

Художественный язык черно-белой пятновой графики строже, сдержаннее, чем у других графических техник, он более лаконичен. Черное пятно на белом фоне имеет особые законы построения, свою специфику. В плоском черном силуэте художник должен выразить не только формы, подразумевающиеся в нем, но и характер модели, сюжетную ситуацию. При работе в технике силуэта важно иметь развитое чувство острого видения натуры.

При постановке натуры для студенческих работ необходимо учитывать ту задачу, которая будет решаться. Для выполнения рисунков линией или пятном надо подобрать модель в одежде, подчеркивающей фигуру, но не облегающей ее. Для штрихового рисунка лучше подойдет модель в одежде из 2 — 3 разных по тону деталей с простым геометрическим орнаментом: полоской или клеткой. Для выполнения заданий студентам понадобятся все знания, умения и навыки, полученные при изучении курса рисунка и живописи. Приобретя опыт работы графическими материалами при графическом решении натюрморта и головы, студенты могут приступить к графике фигуры человека в одежде.

Начинать следует с краткосрочных рисунков с натуры как графитным карандашом, так и другими графическими материалами. Необходимо выполнить с натуры и по

представлению серию набросков, используя различные графические решения. Наиболее удачные из них выполняются в чистовом варианте.

1. Линейная прорисовка силуэта одежды с учетом положения фигуры и особенностей ткани, из которой будет изготовлена модель.
2. Прорисовка деталей одежды, конструктивных, декоративных линий.
3. Уточнение формы конечностей, головы и характера прически.
4. Графическое решение эскиза с использованием приемов черно-белой графики.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдены пропорции изображения фигуры человека и поля листа, найдены пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, выдержана пластика форм, их выразительность и декоративность; композиция уравновешена.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, пропорциональные соотношения между размерами в рисунке близки к реальным, присутствует некоторая перегруженность деталями, но пластика форм выдержана, рисунок выразителен и декоративен, приемы черно-белой графики подчеркивают стилизацию фигуры человека.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, выдержана стилизация фигуры, но присутствует перегруженность деталями, композиция не уравновешена.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, не выдержана стилизация и декоративность фигуры человека.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.
3. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
5. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Композиция костюма. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004.
6. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма. Практикум. – М.: 2008.
7. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.: Академия, 2008.
8. Хогарт Б. Игра света и тени для художников. Учебное пособие. – М.: Астрель, 2001.
9. Степучев Р.А. Костюмографика. – М.: Академия, 2008.

Лабораторная работа №25.

Графическое решение фигуры человека в одежде с введением хроматических цветов.

Задание №1.

Графическое решение фигуры человека в одежде с введением одного хроматического цвета. Разработка нескольких форэскизов, выполнение по одному из них чистового варианта.

Материал – акварель, гуашь, тушь, кисть, перо.

Решение – пятновое.

Задание №2.

Графическое решение фигуры человека в одежде с введением двух-трех хроматических цветов. Разработка нескольких форэскизов, выполнение по одному из них чистового варианта.

Материал – акварель, гуашь, тушь, кисть, перо.

Решение – линейно-пятновое.

Цели занятия: отработать умения введения цвета в графическое изображение фигуры человека.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.

Содержание работы.

В отличие от живописи цветная графика ограничена в цветовых решениях.

Цветовые сочетания в графике более конкретны, понятны и легко прочитываются, так как цветное пятно здесь локально, плоско, без очевидных переходов от теплых к холодным оттенкам.

Цвет, включенный в черно-белое решение костюма, придает листу особую выразительность и является наиболее активным пятном, подчеркивая важность данной детали костюма.

1. Линейная прорисовка силуэта одежды с учетом положения фигуры и особенностей ткани, из которой будет изготовлена модель.
2. Прорисовка деталей одежды, конструктивных, декоративных линий.
3. Уточнение формы конечностей, головы и характера прически.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдены пропорции изображения

фигуры человека и поля листа, найдены пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, выдержана пластика форм, их выразительность и декоративность; композиция уравновешена.

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, пропорциональные соотношения между размерами в рисунке близки к реальным, присутствует некоторая перегруженность деталями, но пластика форм выдержана, рисунок выразителен и декоративен, приемы цветной графики подчеркивают стилизацию фигуры человека.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, выдержана стилизация фигуры, но присутствует перегруженность деталями, композиция не уравновешена.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, не выдержана стилизация и декоративность фигуры человека.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.
4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
5. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
6. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Композиция костюма. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004.
7. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма. Практикум. – М.: 2008.
8. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.: Академия, 2008.
9. Степучев Р.А. Костюмографика. – М.: Академия, 2008.

Лабораторная работа №26.

Графическое решение фигуры человека в одежде.

Задание №1.

Выполнение обобщенными цветовыми пятнами с наибольшей лаконичностью композиции с фигурой человека в одежде. Использование родственных цветов.

Материал – гуашь, акварель.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №2.

Графическое решение фигуры человека в одежде с использованием хроматического контраста. Разработка нескольких форэскизов, выполнение чистового варианта по одному из них.

Материал – акварель, гуашь.

Решение – графическое, цветная графика.

Цели занятия: отработать различные приемы цветной графики в эскизах одежды.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.

Содержание работы.

Приступая к выполнению эскизов моделей одежды на фигуре человека, необходимо продумать, как выгоднее изобразить модель на рисунке. Если, к примеру, она имеет какие-то декоративные или конструктивные особенности на боковых частях, ее лучше представить на фигуре человека в трехчетвертном повороте.

1. Рисование модели начинают с определения места расположения и размеров рисунка, т.е. с его композиции на листе. Размер фигуры намечают двумя горизонтальными линиями. Проводят вертикаль и наносят на ней основные пропорциональные соотношения частей фигуры. Далее проводят горизонтальные оси, определяющие движение частей тела.
2. По горизонтальным осевым линиям намечают расположение основных опорных точек фигуры. Затем определяют осевые линии рук, стопы, ног. Легкими линиями намечают объем грудной клетки, таза, конечностей, наклон шеи и головы. Также следует наметить положение ключиц и сосков груди.

3. На следующем этапе работы уточняют пропорции, характер движения и индивидуальные особенности фигуры, все время сравнивая части между собой и фигурой в целом.
4. Определяют основные цветовые отношения. Прокладывают основной цвет тела, волос, одежды и фона. Вести работу следует сразу по всей поверхности эскиза, начинать лучше с частей, цвет которых наиболее ясен.
5. В отличие от живописи цветная графика ограничена в цветовых решениях. Цветовые сочетания в графике более конкретны, понятны и легко прочитываются, так как цветовое пятно здесь локально, плоско, без очевидных переходов от теплых к холодным оттенкам.
6. В завершение обобщают эскиз: убирают лишние детали, во избежание дробности ослабляют цветовые контрасты, выделяют цветом главное.

SER DUNCAN

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдены пропорции изображения фигуры человека и поля листа, найдены пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, выдержана пластика форм, их выразительность и декоративность; композиция уравновешена.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, пропорциональные соотношения между размерами в рисунке близки к реальным, присутствует некоторая перегруженность деталями, но пластика форм выдержана, рисунок выразителен и декоративен, приемы цветной графики подчеркивают стилизацию фигуры человека.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, выдержана стилизация фигуры, но присутствует перегруженность деталями, композиция не уравновешена.

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, не выдержана стилизация и декоративность фигуры человека.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.
4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
5. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
6. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Композиция костюма. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004.
7. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма. Практикум. – М.: 2008.
8. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.: Академия, 2008.
9. Степучев Р.А. Костюмографика. – М.: Академия, 2008.

Лабораторная работа №27.

Графическое решение композиции из двух фигур в одежде (черно-белая графика).

Задание №1.

Графическое решение композиции из двух фигур в одежде. Поиск интересных композиций в виде форэскизов, выполнение по одному из них чистового варианта.

Материал – тушь, кисть, перо.

Решение – линейно-пятновое.

Задание №2.

Графическое решение композиции из двух фигур в одежде. Поиск интересных композиций в виде форэскизов, выполнение по одному из них чистового варианта.

Материал – тушь, гуашь, кисть, перо.

Решение – пятновое.

Задание №3.

Выполнение композиции из двух фигур в одежде с использованием точечной графики.

Материал – тушь, акварель, гуашь, кисть, перо.

Решение – пятно-графическое.

Задание №4.

Выполнение композиции из двух фигур в одежде с использованием штриховой графики.

Материал – тушь, акварель, гуашь, кисть, перо.

Решение – линейно-графическое.

Цели занятия: решить многофигурную композицию приемами цветной графики.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.

Содержание работы.

При постановке натуры для студенческих работ необходимо учитывать ту задачу, которая будет решаться. Для выполнения рисунков линией или пятном надо подобрать модель в одежде, подчеркивающей фигуру, но не облегающей ее. Для штрихового рисунка лучше подойдет модель в одежде из 2 — 3 разных по тону деталей с простым геометрическим орнаментом: полоской или клеткой.

Композиции листа уделяется особое внимание, так как она должна быть подчинена общей идее, фигуры должны быть связаны между собой по пластике движений. Однако следует помнить, что цель многофигурной композиции — это демонстрация моделей одежды, поэтому выбор поз и движений фигур должен максимально раскрывать особенности моделей. В многофигурной композиции фигуры могут располагаться как на одном уровне, так и на разных пространственных планах.

1. Линейная прорисовка силуэта одежды с учетом положения фигуры и особенностей ткани, из которой будет изготовлена модель.
2. Прорисовка деталей одежды, конструктивных, декоративных линий.
3. Уточнение формы конечностей, головы и характера прически.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдена композиция эскиза костюма (пропорции, масштабность, единство частей эскиза, выразительность образа), выполнена стилизация фигуры, передан характер движения и пластика фигуры, грамотно определены пропорции костюма в целом и составные его элементы, передано цветовое содержание костюма, выявлена фактура материала, применены различные приемы и техники изображения.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция костюма, присутствует некоторая перегруженность деталями, но пластика форм выдержана, рисунок выразителен и декоративен, приемы цветной графики подчеркивают стилизацию фигуры человека, в эскизе присутствуют незначительные неточности.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в эскизе близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, выдержана стилизация фигуры, но присутствует перегруженность деталями, композиция не уравновешена.

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, не выдержана стилизация и декоративность фигуры человека.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
3. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
4. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Композиция костюма. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004.
5. Макавеева Н.С. основы художественного проектирования костюма. Практикум. – М.: 2008.
6. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.: Академия, 2008.
7. Степучев Р.А. Костюмографика. – М.: Академия, 2008..

Лабораторная работа №28.

Графическое решение многофигурной композиции (цветная графика).

Задание №1.

Графическое решение композиции из двух-трех фигур в одежде обобщенными цветовыми пятнами с наибольшей лаконичностью. Разработка нескольких форэскизов, выполнение чистового варианта по одному из них.

Материал – акварель, гуашь, темпера.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №2.

Графическое решение композиции из двух-трех и более фигур в одежде с использованием хроматического светлотного контраста.

Материал – гуашь, темпера, акварель.

Решение – графическое, цветная графика.

Цели занятия: решить многофигурную композицию приемами цветной графики.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.

Содержание работы.

Цветовые сочетания в графике более конкретны, понятны и легко прочитываются, так как цветное пятно здесь локально, плоско, без очевидных переходов от теплых к холодным оттенкам.

1. Линейная прорисовка силуэта одежды с учетом положения фигуры и особенностей ткани, из которой будет изготовлена модель.
2. Прорисовка деталей одежды, конструктивных, декоративных линий.
3. Уточнение формы конечностей, головы и характера прически.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.
4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.

5. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
6. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Композиция костюма. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004.
7. Макавеева Н.С. основы художественного проектирования костюма. Практикум. – М.: 2008.
8. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.: Академия, 2008.
9. Степучев Р.А. Костюмографика. – М.: Академия, 2008..

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдена двухфигурная композиция эскиза костюма (пропорции, масштабность, единство частей эскиза, выразительность образа), выполнена стилизация фигуры, передан характер движения и пластика фигуры, передано цветовое содержание костюма, выявлена фактура материала, применены различные приемы и техники изображения.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция костюма, присутствует некоторая перегруженность деталями, но пластика форм выдержана, рисунок выразителен и декоративен, приемы цветной графики подчеркивают стилизацию фигуры человека, в эскизе присутствуют незначительные неточности.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в эскизе близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, выдержана стилизация фигуры, но присутствует перегруженность деталями, композиция не уравновешена.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, не выдержана стилизация и декоративность фигуры человека.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д. Аронов, 2010.
3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.
4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
5. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
6. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Композиция костюма. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004.
7. Макавеева Н.С. основы художественного проектирования костюма. Практикум. – М.: 2008.
8. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.: Академия, 2008.
9. Степучев Р.А. Костюмографика. – М.: Академия, 2008.

Лабораторная работа №29.

Декоративное решение фигуры человека.

Задание №1.

Выполнение эскизов силуэта и форм, напоминающих форму одежды.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – линейно-пятновое.

Задание №2.

Создание эскизов моделей одежды абстрактного характера на основе растительных форм.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №3.

Создание эскизов моделей одежды абстрактного характера на основе геометрических форм.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №4.

Создание эскизов моделей одежды абстрактного характера на основе архитектурных форм.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №5.

Создание эскизов моделей одежды на основе ассоциаций с изделиями хохломских мастеров.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №6.

Создание эскизов моделей по мотивам изделий гжельских мастеров.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №7.

Создание эскизов моделей одежды по мотивам русских народных сказок.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №8.

Создание эскизов моделей одежды по мотивам сказок Индии.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №9.

Создание эскизов моделей одежды по мотивам сказок Востока.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №10.

Создание эскизов моделей костюма на тему “Времена года”.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №11.

Создание эскизов моделей костюмов на тему “Космос”.

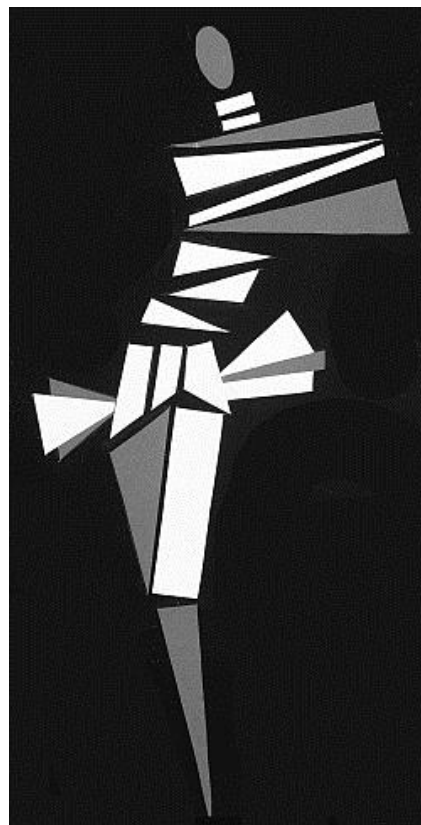
Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Цели занятия: решить композицию тематического эскиза одежды приемами цветной графики.

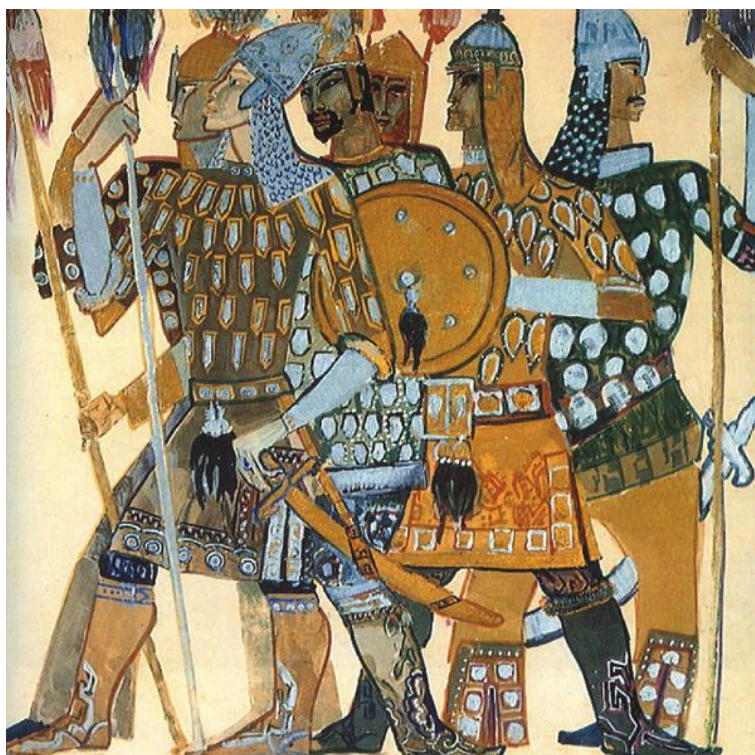
Содержание работы:

1. Линейная прорисовка силуэта одежды с учетом положения фигуры и особенностей ткани, из которой будет изготовлена модель.
2. Прорисовка деталей одежды, конструктивных, декоративных линий.
3. Уточнение формы конечностей, головы и характера прически.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдена композиция эскиза костюма (пропорции, масштабность, единство частей эскиза, выразительность образа),

выполнена стилизация фигуры, передан характер движения и пластика фигуры, грамотно определены пропорции костюма в целом и составные его элементы, передано цветовое содержание костюма, выявлена фактура материала, применены различные приемы и техники изображения.

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция костюма, присутствует некоторая перегруженность деталями, но пластика форм выдержана, рисунок выразителен и декоративен, приемы цветной графики подчеркивают стилизацию фигуры человека, в эскизе присутствуют незначительные неточности.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в эскизе близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, выдержана стилизация фигуры, но присутствует перегруженность деталями, композиция не уравновешена.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, не выдержана стилизация и декоративность фигуры человека.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.
4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
5. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
6. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Композиция костюма. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004.
7. Макавеева Н.С. основы художественного проектирования костюма. Практикум. – М.: 2008.
8. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.: Академия, 2008.
9. Степучев Р.А. Костюмографика. – М.: Академия, 2008.

Лабораторная работа №30.

Рисование исторических костюмов Древнего мира.

Задание №1.

Создание эскиза на основе костюма Древнего Египта.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №2.

Создание эскиза на основе костюма Древней Греции.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Цели занятия: создание рисунков костюмов народов разных стран на различных этапах исторического развития с передачей пропорций, цветового и живописного решения одежды, образа и с учетом господствующих стилей в искусстве изучаемой эпохи.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.

Содержание работы.

1. Линейная прорисовка силуэта одежды с учетом положения фигуры и особенностей ткани, из которой будет изготовлена модель.
2. Передача пропорций, цветового и живописного решения одежды, образа с учетом господствующего стиля.
3. Прорисовка деталей одежды, конструктивных, декоративных линий.
4. Уточнение формы конечностей, головы и характера прически.

Костюм Древнего Египта.

Основные черты костюма Древнего Египта: функциональность, постоянство форм и деталей, целостность впечатления, контраст цвета и материалов, геометричность прически и стилизация головы, выразительность и др. Роль одежды, прически, головного убора, дополнений, украшений в построении костюма Древнего Египта.

Костюм Древней Греции.

Костюм Древней Греции. Влияние эстетического идеала красоты человека на создание костюма. Подчинение одежды естественным линиям человеческого тела и выявление его пропорций. Драпировка - основа пластического построения античного костюма. Основные виды одежды древних греков: хитон, пеплос,

гиматий, хламида. Ткани и их оформление. Роль причесок, головных уборов, украшений, обуви в построении женского и мужского костюмов. Отличные черты костюмов древних греков: закономерность, организованность, пропорциональность, симметричность, целесообразность. Эстетическое влияние древнегреческого костюма на развитие европейского костюма в последующие века.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдена композиция эскиза костюма (пропорции, масштабность, единство частей эскиза, выразительность образа), выполнена стилизация фигуры, передан характер движения и пластика фигуры, грамотно определены пропорции костюма в целом и составные его элементы, передано цветовое содержание костюма, выявлена фактура материала, применены различные приемы и техники изображения.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция костюма, присутствует некоторая перегруженность деталями, но пластика форм выдержана, рисунок выразителен и декоративен, приемы цветной графики подчеркивают стилизацию фигуры человека, в эскизе присутствуют незначительные неточности.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в эскизе близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, выдержана стилизация фигуры, но присутствует перегруженность деталями, композиция не уравновешена.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, не выдержана стилизация и декоративность фигуры человека.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

10. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
11. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
12. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.
13. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
14. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
15. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Композиция костюма. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004.
16. Макавеева Н.С. основы художественного проектирования костюма. Практикум. – М.: 2008.
17. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.: Академия,

2008.

18. Степучев Р.А. Костюмографика. – М.: Академия, 2008.

Лабораторная работа №31.

Костюм народов Востока.

Задание №1.

Создание эскиза на основе костюма Индии.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №2.

Создание эскиза на основе костюма Китая.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Цели занятия: создание рисунков костюмов народов разных стран на различных этапах исторического развития с передачей пропорций, цветового и живописного решения одежды, образа и с учетом господствующих стилей в искусстве изучаемой эпохи.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.

Содержание работы.

1. Линейная прорисовка силуэта одежды с учетом положения фигуры и особенностей ткани, из которой будет изготовлена модель.
2. Передача пропорций, цветового и живописного решения одежды, образа с учетом господствующего стиля.
3. Прорисовка деталей одежды, конструктивных, декоративных линий.
4. Уточнение формы конечностей, головы и характера прически.

Костюм Индии.

Костюм средневековой Индии. Формирование эстетического идеала красоты в искусстве и культуре Индии. Характерные особенности индийской одежды. Роль в ней драпировки. Основные предметы мужского костюма: дхоти, чалма, плащ, штаны, рубаха, кафтан. Основные предметы женского костюма: сари, чоли (маленькая кофточка), гуджира (юбка) и др. Роль украшения, их количество и назначение. Традиционность индийского женского костюма.

Костюм Китая.

Костюм средневекового Китая. Эстетический идеал красоты. Виды и формы мужской и женской одежды, ее классово сословный характер. Китайские шелковые ткани, их орнаментация. Роль головных уборов, обуви, причесок, косметики, украшений в костюме.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдена композиция эскиза костюма (пропорции, масштабность, единство частей эскиза, выразительность образа), выполнена стилизация фигуры, передан характер движения и пластика фигуры, грамотно определены пропорции костюма в целом и составные его элементы, передано цветовое содержание костюма, выявлена фактура материала, применены различные приемы и техники изображения.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция костюма, присутствует некоторая перегруженность деталями, но пластика форм выдержана, рисунок выразителен и декоративен, приемы цветной графики подчеркивают стилизацию фигуры человека, в эскизе присутствуют незначительные неточности.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в эскизе близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, выдержана стилизация фигуры, но присутствует перегруженность деталями, композиция не уравновешена.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, не выдержана стилизация и декоративность фигуры человека.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

19. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
20. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
21. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.
22. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
23. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
24. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Композиция костюма. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004.
25. Макавеева Н.С. основы художественного проектирования костюма. Практикум. – М.: 2008.
26. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.: Академия,

2008.

27. Степучев Р.А. Костюмография. – М.: Академия, 2008.

Лабораторная работа №32.

Костюм Средневековья и Нового времени.

Задание №1.

Создание эскиза на основе костюма Византии.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №2.

Создание эскиза на основе костюма Средневековья.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №3.

Создание эскиза на основе костюма эпохи Возрождения.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №4.

Создание эскиза на основе костюма эпохи барокко.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №5.

Создание эскиза на основе костюма стиля рококо.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Цели занятия: создание рисунков костюмов народов разных стран на различных этапах исторического развития с передачей пропорций, цветового и живописного решения одежды, образа и с учетом господствующих стилей в искусстве изучаемой эпохи.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.

Содержание работы.

1. Линейная прорисовка силуэта одежды с учетом положения фигуры и особенностей ткани, из которой будет изготовлена модель.
2. Передача пропорций, цветового и живописного решения одежды, образа с учетом господствующего стиля.
3. Прорисовка деталей одежды, конструктивных, декоративных линий.
4. Уточнение формы конечностей, головы и характера прически.

Костюм Византии.

Костюм. Эстетический идеал красоты человека. Роль ткани в создании необходимой формы костюма. Сходство и различие византийского и античного костюмов. Роль цвета и декора тканей, дополнений, украшений, обтаи в решении византийского костюма.

Костюм Средневековья.

Костюмы романского стиля. Эстетический идеал красоты человека по произведениям изобразительного искусства. Развитие новых форм одежды под влиянием эстетического идеала красоты этого периода. Использование пластических свойств материалов, швов, линий, вытачек, шнуровки в костюме XI-XII вв. Характерные особенности мужской одежды. Рыцарские костюмы. Конструктивные и декоративные особенности женских костюмов.

Костюм готического стиля. Эстетический идеал красоты. Появление кроя. Новый принцип получения форм одежды - развитие конструирования и моделирования одежды и обуви. Характерные предметы мужского костюма: штаны-чулки, обтяжная куртка, широкая и свободная одежды, головные уборы, дополнения. Характерные особенности женского костюма: сложная криволинейность силуэта, женственность, стянутость, изрезанность кроя. Роль головных уборов, обуви, украшений и дополнений в женском костюме готического стиля.

Костюм эпохи Возрождения.

Костюм эпохи Возрождения. Влияние эстетического идеала эпохи на создание костюма. Спокойная величавость форм костюма, выявление пропорций и форм тела - характерные стилевые черты костюма Возрождения. Простота форм, естественность осанки и движения фигуры человека - основа костюма итальянского Возрождения. Основные виды мужской и женской одежды. Ткани, дополнения, украшения, обувь. Их роль в костюме.

Костюм эпохи барокко.

Костюм XVII века. Эстетический идеал красоты по произведениям искусства. Появление нарочитой позы, театрального жеста, пышных и декоративных атрибутов. Влияние стиля барокко на костюм. Живописный характер костюма. Нарушение естественных форм и пропорций фигуры человека. Ткани, дополнения, отделки.

Французский костюм. Конструктивные особенности мужского и женского костюмов в начале, середина конце XVII века Влияние французского костюма на костюмы других стран Европы.

Костюм Голландии. Формирование новых качеств (удобства, практичности) в костюмах буржуазии, горожан. Ткани, отделки, обувь, дополнения, декор. Их роль в создании эстетического идеала красоты человека

Костюм стиля рококо.

Костюм XVIII века. Эстетический идеал красоты по произведениям изобразительного искусства. Стиль рококо в костюме и его характерные черты: изысканность форм, декоративность оформления, утонченность цветового решения. Применяемые ткани, их орнаментация.

Французский костюм. Основные виды и формы мужской и женской одежды. Парики, обувь, дополнения и их роль в костюме в начале, середине и в конце XVIII века. Франция - законодательница моды в Европе.

Английский костюм конца XVIII века. Буржуазный характер моды. Поиск новых форм. Фрак, редингот. Скромность и деловитость в одежде. Влияние английского костюма на французский.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдена композиция эскиза костюма (пропорции, масштабность, единство частей эскиза, выразительность образа), выполнена стилизация фигуры, передан характер движения и пластика фигуры, грамотно определены пропорции костюма в целом и составные его элементы, передано цветовое содержание костюма, выявлена фактура материала, применены различные приемы и техники изображения.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция костюма, присутствует некоторая перегруженность деталями, но пластика форм выдержана, рисунок выразителен и декоративен, приемы цветной графики подчеркивают стилизацию фигуры человека, в эскизе присутствуют незначительные неточности.

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в эскизе близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, выдержана стилизация фигуры, но присутствует перегруженность деталями, композиция не уравновешена.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, не выдержана стилизация и декоративность фигуры человека.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

28. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
29. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
30. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.
31. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
32. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
33. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Композиция костюма. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004.
34. Макавеева Н.С. основы художественного проектирования костюма. Практикум. – М.: 2008.
35. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.: Академия, 2008.
36. Степучев Р.А. Костюмографика. – М.: Академия, 2008.

Лабораторная работа №33.

Костюм конца 19 начала 20 веков.

Задание №1.

Создание эскиза на основе костюма стиля ампир.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №2.

Создание эскиза на основе костюма стиля романтизм.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №3.

Создание эскиза на основе костюма стиля модерн.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Цели занятия: создание рисунков костюмов народов разных стран на различных этапах исторического развития с передачей пропорций, цветового и живописного решения одежды, образа и с учетом господствующих стилей в искусстве изучаемой эпохи.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.

Содержание работы.

1. Линейная прорисовка силуэта одежды с учетом положения фигуры и особенностей ткани, из которой будет изготовлена модель.
2. Передача пропорций, цветового и живописного решения одежды, образа с учетом господствующего стиля.
3. Прорисовка деталей одежды, конструктивных, декоративных линий.
4. Уточнение формы конечностей, головы и характера прически.

Костюм стиля ампир.

Костюм начала XIX века. Зарождение стиля ампир. Влияние французской революции 1789 г. На демократизацию костюма. Увлечение античностью.

Мужская и женская одежда стиля ампир: изменение форм костюма. Отказ от

каркасных форм. Простота и функциональность деталей. Изменение пропорций. Идеал красоты.

Костюм стиля романтизм.

Романтизм. Резкое изменение моды после 1825 г. Новый идеал женской красоты. Особенности кроев и силуэтов женских и мужских костюмов 30-60-х годов XIX века. Появление жестких каркасных форм в женском костюме 60 годов. Кринолин и корсет.

Костюм стиля модерн.

Женский костюм стиля модерн. Расцвет стиля модерн в костюме конца XIX - начала XX века. Новые конструктивные линии, новый покрой. Новая пластика костюма. Особенности свойств тканей: орнаментация и структура.

Многослойность костюма начала XX века. Пластика стиля модерн в творчестве Поля Пуаре. Движение эмансипированных женщин против корсета.

Реформаторское платье. Отказ от корсета. Изменение пропорций костюма 10-х годов XX века. Изменение пропорций в женском костюме. Появление драпированных форм.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдена композиция эскиза костюма (пропорции, масштабность, единство частей эскиза, выразительность образа), выполнена стилизация фигуры, передан характер движения и пластика фигуры, грамотно определены пропорции костюма в целом и составные его элементы, передано цветовое содержание костюма, выявлена фактура материала, применены различные приемы и техники изображения.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция костюма, присутствует некоторая перегруженность деталями, но пластика форм выдержана, рисунок выразителен и декоративен, приемы цветной графики подчеркивают стилизацию фигуры человека, в эскизе присутствуют незначительные неточности.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в эскизе близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, выдержана стилизация фигуры, но присутствует перегруженность деталями, композиция не уравновешена.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, не выдержана стилизация и декоративность фигуры человека.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

37. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
38. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
39. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.
40. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
41. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
42. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Композиция костюма. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004.
43. Макавеева Н.С. основы художественного проектирования костюма. Практикум. – М.: 2008.
44. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.: Академия, 2008.
45. Степучев Р.А. Костюмографика. – М.: Академия, 2008.

Лабораторная работа №34.

Рисование костюма одежды России 20 века.

Задание №1.

Рисование русских народных костюмов.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Задание №2.

Рисование костюмов народов России.

Материал – акварель, гуашь, тушь.

Решение – графическое, цветная графика.

Цели занятия: создание рисунков костюмов народов разных стран на различных этапах исторического развития с передачей пропорций, цветового и живописного решения одежды, образа и с учетом господствующих стилей в искусстве изучаемой эпохи.

Материально-техническое оснащение:

1. Методические рекомендации.
2. Лучшие работы студентов.

Содержание работы.

1. Линейная прорисовка силуэта одежды с учетом положения фигуры и особенностей ткани, из которой будет изготовлена модель.
2. Передача пропорций, цветового и живописного решения одежды, образа с учетом господствующего стиля.
3. Прорисовка деталей одежды, конструктивных, декоративных линий.
4. Уточнение формы конечностей, головы и характера прически.

Русский народный костюм.

Крестьянство - хранитель эстетических ценностей и традиции народного творчества. Истоки формирования русского народного костюма, его деление на северный и южный комплексы как результат исторического развития костюма Руси.

Характерные особенности формы народного костюма комплекса. Основные виды мужской и женской одежды северного и южного комплексов. Сходство и различие покроя одежды каждого комплекса.

Применяемые ткани, специфика декора и цветового решения народных костюмов разных губерний России. Головные уборы, украшения, дополнения, обувь и их роль в создании идеала красоты в народном костюме.

Костюмы народов России.

Костюмы народов Урала, Севера и Сибири.

Костюмы народов Урала, Севера и Сибири. Особенности климатических условий. Своеобразие природы. Влияние этих факторов на образ жизни и быт народов.

Связь формы одежды с материалом, родом занятий и условиями жизни людей. Основные виды мужской и женской одежды. Специфика конструкции и декора, материалы и виды отделки одежды, традиции и символика орнамента и цвета. Роль дополнений и украшений в народном костюме.

Костюмы народов Поволжья.

Национальное своеобразие культуры народов этого региона. Условия формирования идеала красоты человека. Традиционность форм, конструктивные и декоративные особенности национальных костюмов: марийских, мордовских, татарских, башкирских. Применяемые материалы, украшения и цветовое решение в одежде. Головные уборы, обувь и дополнения; их роль в выражении идеала красоты в национальном костюме каждого народа.

Критерии оценки:

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: найдена композиция эскиза костюма (пропорции, масштабность, единство частей эскиза, выразительность образа), выполнена стилизация фигуры, передан характер движения и пластика фигуры, грамотно определены пропорции костюма в целом и составные его элементы, передано цветовое содержание костюма, выявлена фактура материала, применены различные приемы и техники изображения.
- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция костюма, присутствует некоторая перегруженность деталями, но пластика форм выдержана, рисунок выразителен и декоративен, приемы цветной графики подчеркивают стилизацию фигуры человека, в эскизе присутствуют незначительные неточности.
- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если изображение фигуры человека размещено не пропорционально размеру листа; пропорциональные соотношения между размерами в эскизе близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей фигуры человека, выдержана стилизация фигуры, но присутствует перегруженность деталями, композиция не уравновешена.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, не выдержана стилизация и декоративность фигуры человека.

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:

46. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
47. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
48. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.
49. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
50. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
51. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Композиция костюма. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004.
52. Макавеева Н.С. основы художественного проектирования костюма. Практикум. – М.: 2008.
53. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.: Академия, 2008.
54. Степучев Р.А. Костюмографика. – М.: Академия, 2008.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Академия, 2009.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2009.
3. Буймистру Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. – М.: Ниола-пресс, 2009.
4. Гаррисон Х. Рисунок и живопись: полный курс. – М.: Издательство: Эксмо, 2012.
5. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.
6. Ли Н. Голова человека. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2010.
7. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
8. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2009.
9. Погонина Ю. В., Сергеев С. И., Чумерина И. А. Основы изобразительного искусства. Учебное пособие для начального профессионального образования. – М.: Издательство: Академия, 2012.
10. Розанова Е. А. Рисунок. Основы и техника. Практический курс. – М.: Издательство: АСТ, Астрель, 2009.
11. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. - М.: Издательство: Эксмо, 2012.

Дополнительные источники:

1. Алиева Н.З. Физика цвета и психология зрительного восприятия. – М.: Академия, 2008.
2. Барчай Е. Анатомия для художника. – М.: ЭКСМО, 2002.
3. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. – М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963.
4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
5. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
6. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Композиция костюма. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004.
7. Конев А.Ф., Маланов И.Б. Рисуем женский портрет. – Минск: Харвест, 2003.
8. Макаеева Н.С. основы художественного проектирования костюма. Практикум. – М.: 2008.
9. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.: Академия, 2008.
10. Паранюшкин Р.В. Композиция. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001.
11. Пармон Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1987.

- 12.Степучев Р.А. Костюмографика. – М.: Академия, 2008.
- 13.Хогарт Б. Игра света и тени для художников. Учебное пособие. – М.: Астрель, 2001.
- 14.Чиварди Дж. Рисунок. Женская обнаженная фигура. – М.: ЭКСМО, 2003.
- 15.Щеголихина А. Н., Тимофеева И.Е. Рисунок. – М.: Легкая индустрия, 1976.
- 16.Эймис Ли Дж. Рисуем вместе с Ли Эймисом портреты. – Минск: Попурри, 1998.
- 17.Энциклопедия художника. – М.: Астрель, 2002.