

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОСОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ Н.К. РЕРИХА»

Дополнительная предпрофессиональная
программа в области искусств
«Дизайн»

Методические указания по выполнению практических работ

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПО.01.УП.03
ОСНОВЫ ДИЗАЙН - ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2025 год

«РАССМОТРЕНО»
На заседании педагогического совета
От «19» февраля 2025 г
Протокол № 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ ДО
«ВДШИ им Н. К. Рериха»
_____ Е. А. Фаризанова

Разработчик (и)

Парфёнова Елена Юрьевна, преподаватель методического
объединения преподавателей изобразительного искусства

Методические рекомендации к практическим занятиям по учебному предмету «Основы дизайн проектирования» разработаны на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн».

Практические занятия предоставляют обучающемуся возможность апробации формируемых знаний, умений и навыков в комплексе. В данных рекомендациях использованы иллюстрации из свободных источников, в том числе работы учеников Художественной школы им. М.Шагала.

Цель практических работ : формирование у обучающихся знаний, умений, навыков в соответствии с федеральными государственными требованиями по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн» на основе освоения обучающимися ассоциативно-образного языка декоративной живописи через постижение специфики художественного образа, понятий «условность», «изобразительность», «выразительность», освоение элементов декоративного изображения, системы пространственных построений в декоративной живописи , а также декоративной композиции и колорита.

Задачи практических работ:

- выявление общих закономерностей изобразительного искусства, лежащих в основе декоративной живописи;
- формирование представления об эстетической сущности декоративности;
- выявление орнаментально-ритмической основы натурной постановки,
- формирование понятия условного цвета, декоративной функции цвета, декоративного сочетания цветов;
- ограничение количества используемых цветов,
- переход на «ограниченную палитру» опосредованных цветов,
- освоение приемов творческой интерпретации природы,
- совершенствование метода работы по представлению и воображению;
- освоение обучающимися различных приемов и методик декоративной живописи;
- формирование практических умений и навыков выполнения декоративных живописных работ.

1. Содержание курса

Содержание методических рекомендаций выстроено в соответствии с учебной программой дисциплины «Основы дизайн проектирования»: в них учтены особенности изучаемого материала с использованием принципов стилизации для развития художественно-изобразительных навыков.

1 класс

1 полугодие (16 часов)

Тема №1

Тема: Линия. Пятно

Материал: бумага формата А3. Линеры, капиллярные и гелевые ручки черного цвета, линейка, простые карандаши, циркуль.

Методические указания:

Точка, пятно, линия, штрих – все это выразительные средства и элементы изобразительного искусства.

Точка – самая минимальная фигура на плоскости. Любым графическим инструментом можно выполнить точечное изображение. Точка может быть жирной и едва заметной.

Линия – очень древнее средство изображения, попросту след от движения руки рисующего. Линией можно передать любую форму, и даже черты характера – силу, мягкость, страсть, возбуждение, волнение и другие.

Линия обладает такими качествами, как длиной и толщиной. Пятно – заполняет большую часть от точки на плоскости. Это простая форма в искусстве.

Выделяют несколько типов линий, выражающих различные характеристики линейной графики.

Ровная линия – это граница, черта, раздел, система членения. Данная линия может быть спокойной, она может не нести никакой эмоциональной окраски, ее главная функция – ограничение.

Горизонтальные линии ассоциируются с основательностью, спокойствием, тишиной.

Вертикальные линии передают движение вверх, рост, подъем, торжественность.

Наклонные восходящие линии (активные) вызывают ассоциации, связанные с ростом, надеждой, подъемом, взлетом.

Наклонные нисходящие (пассивные) ассоциируются с падением, спадом, нестабильностью, бессилием, грустью.

Пунктирная линия несет в себе иную знаковую сущность. Такую линию мы встречаем в построениях аксонометрии, в проектных схемах. Разрывы линейной структуры не мешают ее восприятию, но вводят ее в разряд нереальной. Эта линия как бы невидима, она предполагается проектом, системой, общим ощущением. Пунктирная линия в графике создает интервал, «воздух», соподчиняется основному, более выразительному движению.

Пульсирующая линия более динамична по своим характеристикам, обладает большей графической выразительностью. Характер элементов, расположенных на линии, будь то точки, зигзаги или иные преобразования, их частота и размер задают линейной структуре ту или иную степень пульсации, беспокойства, нервозности. Данная линия передает эмоции автора, его переживания, определяет характеристики объекта, его состояние

Ломаная линия (зигзаг) – линия, состоящая из системы острых углов. Она ассоциируется с агрессивностью и неуравновешенностью. Чем острее углы зигзага, тем напряженнее, агрессивнее и динамичнее состояние графики. Тупой угол, формирующий зигзаг, внешне схож с волной, а потому передает более спокойное состояние, лишенное внешней агрессии.

Волнообразная линия, в основе которой плавная, округлая пластика, придает изображению особую лиричность, мягкость, умиротворение или ускоряющееся движение. Форма спирали передает состояние движения, скорость. Закрученная спираль символизирует развитие, жизнь.

Элементы, используемые в упражнениях, могут быть двух видов: геометрические (простейшие геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, круг, и т.д.) и предметные (стилизованные, упрощенные изображения какого-либо объекта природной или предметной среды).

Учащиеся на бумаге формата 10*10 см выполняют простейшие упражнения на точку, линию, точку+линию. На основе представленных ниже работ. Обратите внимание, что работы с использованием точки можно выполнять как на белом фоне, так и на черном.

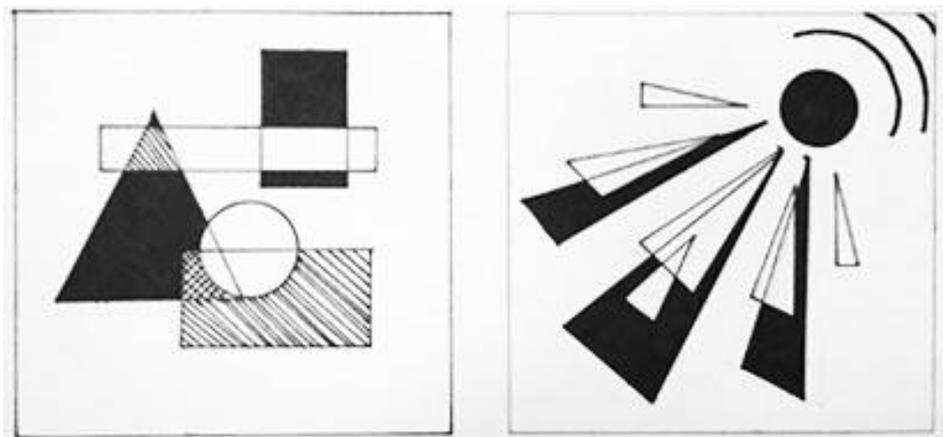
Тема №2

Тема: Статика и динамика

Материал: бумага формата А3. Линеры, капиллярные и гелевые ручки черного цвета, линейка, простые карандаши, циркуль.

Методические указания:

Для композиции используют простые геометрические фигуры, близкие друг другу по размерам (квадрат, прямоугольник, треугольник, и т.д.), вырезанные из черной бумаги. Количество элементов варьируется от 5 до 7. Техника исполнения – графика. При создании статичных и динамичных композиций из геометрических фигур основными задачами является организация целостной структуры и умение вписать композицию в плоскость заданного формата

Тема №3

Тема: Подводный мир

Материал: бумага А3, гуашь, кисти, простые карандаши

Методические указания:

Первым этапом работы над данным заданием является сбор аналогового материала. Необходимо выбрать какого обитателя подводного мира будем изображать. Выявить его характерные особенности. Зарисовать на формате А4 в 2-х, 3-х проекциях (видах) простым карандашом.

Далее необходимо выбрать более удачный ракурс и перенести его на формат А3 соблюдая законы компоновки на листе.

Учащемуся предлагается на выбор два варианта исполнения работы: используя хроматические и ахроматические цвета (предпочтительный вариант) и только хроматические цвета.

Следующим этапом является организация пространства посредством графических элементов и выполнение работы в цвете.

Для более успешного цветового сочетания рекомендуется заранее выполнить поисковые фор-эскизы в цвете (можно цветными карандашами) на формате А5.

1 класс
II полугодие (17 часов)

Тема №4

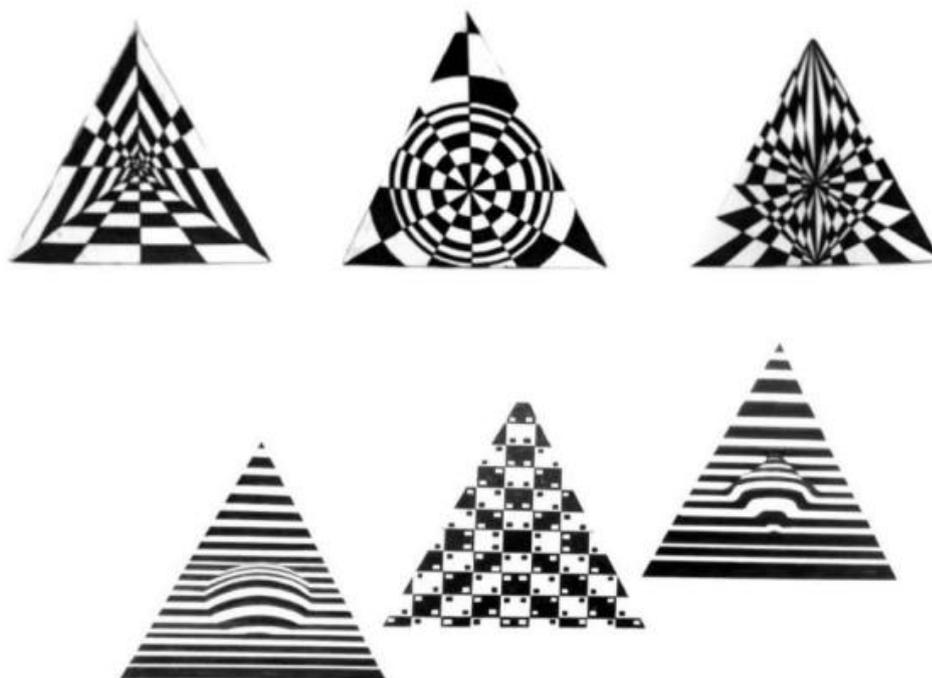
Тема: «Иллюзорные композиции» с использованием простых геометрических тел

Материал: бумага формата А3. Линеры, капиллярные и гелевые ручки черного цвета, линейка, простые карандаши, циркуль.

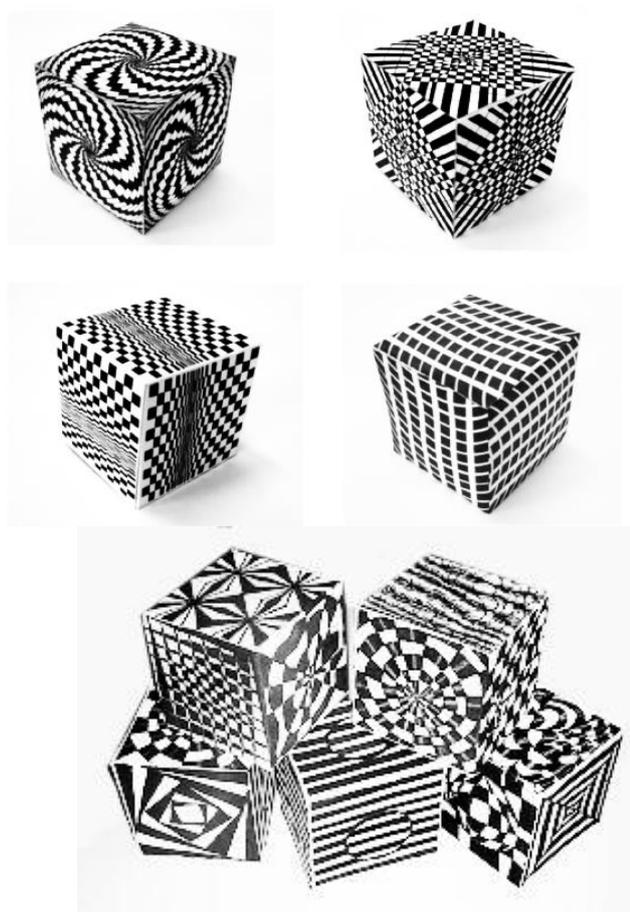
Методические указания:

При выполнении задания используют простые геометрические тела (куб или пирамиду со стороной 10 см.), гелевую черную ручку или черный маркер. Сначала делается развертка геометрического тела, затем на каждой грани создается иллюзорная композиция, грани состыковываются клеем ПВА.

На рисунке представлены примеры создания оптических иллюзий средствами графики на пирамиде.

На кубе учащийся может использовать как иллюзорное заполнение графикой пространства, так и обычные ритмические элементы.

Тема №5

Тема: Цветочная декоративная композиция

Материал: бумага А4, гуашь, акварель, кисти, простые карандаши, линеры

Методические указания:

Комплексная работа, включающая в себя: наброски и зарисовки растения (рекомендуется использовать энциклопедии), стилизацию растения посредством линии, пятна (силуэта), линия+пятно, цвет (хроматический и ахроматический) и декоративная композиция на формате А3.

Первым этапом выполняются наброски и зарисовки на формате А4 простым карандашом или линером. Необходимо выбрать любую часть растения — листья, цветы, семена или все растение целиком. Важно, чтобы эта деталь несла образ растения, позволяла его распознать. Желательно иметь несколько зарисовок сделанных с различных ракурсов. Вторым этапом выполняется стилизация растения на формате А5. Количество работ три: линия, пятно, линия+пятно.

К средствам стилизации, относятся:

Точка - элементарное изобразительное средство, теоретически не имеет размеров, но в изобразительном искусстве используется в качестве пятна малого размера.

Штрих - изобразительное средство графического искусства. Совокупность линий различной толщины, направления и плотности. В отличие от точки, линии или сплошной заливки пятном, с помощью штриха можно моделировать объемную форму, передавать пространственные, тональные и светотеневые отношения.

Линия - одно из основных изобразительных средств. В геометрическом смысле линия одномерна и представляет собой след от движущейся точки. В изобразительном искусстве линия имеет свойства – тонкая, толстая, кривая, волнистая, прерывистая. Силуэт - разновидность графической техники в искусстве портрета. Техника используется для чётко профильного изображения человека. Стилизация использует силуэт для преобразования изображений и форм для лаконичного, обобщенного изображения.

Пятно - изобразительно средство графики, состоящее из множества точек находящихся очень близко друг к другу и создающих общую массу. Пятно может быть тоновое и цветное. В стилизации может играть роль обобщающего элемента.

Контур - линия, очерчивающая предмет или его детали, средство художественной выразительности. Контур, придает изображению декоративный характер.

Принципы стилизации:

- превращение объёмной формы в плоскостную и упрощение конструкции
- обобщение формы с изменением абриса
- обобщение формы в её границах
- обобщение формы и усложнение, добавление деталей, отсутствующих в натуре.

Приемы, применяемые для декоративной стилизации объекта:

- Геометризация формы, ее упрощение до схематического изображения, идеализация природной формы. (Применяется в различных видах орнамента).
- Декоративная трактовка формы: контурная, линейная, силуэтная. (Применяется в графике, художественном текстиле).
- Орнаментация объекта, добавление деталей и украшений, отсутствующих в натуре. (Применяется в изделиях народных промыслов).
- Изменение форм объекта с применением метафоры. (В дизайне одежды, дизайне предметов быта, и для создания самостоятельных произведений декоративно-прикладного искусства).

Таким образом, в процессе стилизации важно:

- отобразить существенные характеристики;

- использовать прием гиперболизации (т.е. преувеличение, выделение какого то одного, но индивидуального качества объекта) отдельных элементов;
- отказаться от второстепенных, маловыразительных деталей;
- создать органическое единство орнамента и пластической формы.

Учащемуся необходимо выбрать наиболее выразительный и характерный ракурс, особое внимание обращая на силуэт. Желательно, чтобы силуэт не был излишне изрезан и вписывался в простые геометрические фигуры. В процессе обобщения формы отбрасывать все случайное, акцентировать и даже утрировать все наиболее характерное. При создании выразительного образа стилизовать и утрировать нужно так, чтобы объект оставался узнаваемым.

Разобраться в структуре формы и ее внутренней логике. Постараться максимально их выявить в процессе стилизации и показать. В конечном итоге вы должны получить силуэтное изображение (попробовать пятно и контур), выявив его особенности постараться воплотить их несколькими линиями стараясь, чтобы линии эти смотрелись гармонично, стилизованно и красиво.

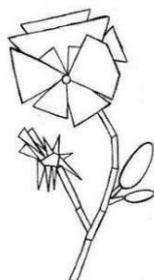
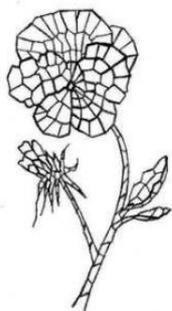
Соблюдать аккуратность в нанесении декора. При декоративной проработке формы можно использовать природную фактуру, выделив ее графически, а можно внести момент сказочной фантастичности – орнамент. При этом важно учесть, что орнамент должен не разрушать форму, а наполнять ее красивой фактурой с целью усиления эффекта декоративной выразительности. Поэтому орнаментальный рисунок нужно располагать по линиям развития формы, избегая свободных отвлеченных направлений.

Излишнее насыщение деталями будет мешать цельности силуэта и усложнять общее восприятие композиции. Природная форма должна приобретать условно-декоративный смысл, при этом в одном и том же мотиве правдивость изображения может сочетаться с элементами мифологической условности.

Рассмотрим варианты выполнения данного этапа работы.

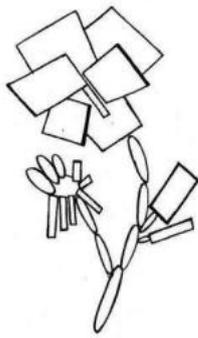
Реалистичное изображение растения.

Преобразуем форму в набросок либо зарисовку.

Обрубовка - превращение реалистичных изогнутых округлых плавных форм в резкие, более прямые и острые. Обрубовка помогает выявить конструктивный характер формы.

Геометризация форм – преобразование конструктивных элементов реалистичной формы в геометрические фигуры, близкие по очертанию.

Замена главного. Этот прием стилизации, идущий в непосредственной связи с приемом геометризация форм. Изображение стилизуется на основе уже имеющегося рисунка состоящего из геометрических фигур и заменяется на фигуры противоположные. (Например: круг – квадрат, треугольник – прямоугольник и т.д.).

Выполняем силуэт растения, заливая его контуры пятном. Это позволит увидеть упрощенную форму растения.

Силуэт. Используя силуэт в качестве приема стилизации, Можно добиться красивого контурного изображения. Силуэт – черное на белом и белое на черном.

Декор - совокупность элементов, составляющих внешнее оформление, украшение объекта, формы, путем декоративных элементов и узоров. В качестве упражнения предлагается выполнить декор внутри формы изображения и за пределами контура изображения.

2 класс

I полугодие (32 часа)

Тема №1

Тема: Птицы. Аппликация с использованием фактуры

Материал: Бумага А4, гуашь, акварель, кисти, клей ПВА, дополнительные материалы для создания фактуры

Методические указания:

Процесс создания фактуры на бумаге требует не только творческого подхода, но и использования правильных материалов и инструментов. Важно выбрать качественные и подходящие по своим характеристикам материалы, которые помогут вам достичь желаемого эффекта.

Одним из основных материалов, которым вы будете пользоваться при создании фактуры, является бумага. Используйте плотную и гладкую бумагу, которая позволит вам рисовать без особых усилий и сохранить все детали вашей работы.

Кроме того, вам понадобятся краски или карандаши для нанесения цветовой гаммы на бумагу. Выберите краски или карандаши, соответствующие вашим предпочтениям и требованиям вашего проекта. Не забудьте также о кисточках и ластике, которые будут необходимы при работе с красками или карандашами.

Для создания текстур и различных узоров вы можете использовать специальные инструменты, такие как штампы, клейкие ленты или шаблоны. Эти инструменты помогут вам добиться нужного эффекта и сделать вашу фактуру более интересной и разнообразной.

Рассмотрим несколько вариантов выполнения фактур на бумаге.

1. Акварель + соль

Необходимо взять плотную бумагу (ватман или акварельную), намочить под краном и по мокрому нанести на поверхность нужные цвета. Незамедлительно после этого сыпем соль! Соль вбирает в себя воду вместе с красящим пигментом краски, образуются очень интересные и непредсказуемые разводы и абстрактные звёздочки. Если сыпать соль уже по высохшей краске, то этого эффекта не получится, поскольку цвет проникнет в слои бумаги.

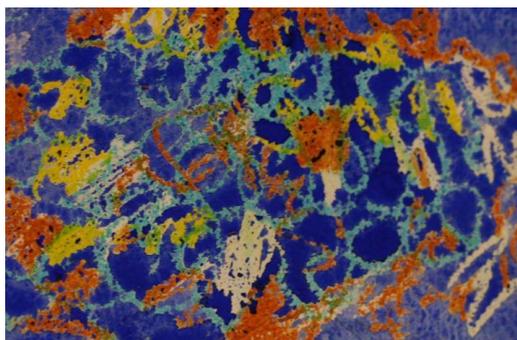

2. Акварельная текстура с раздутием

Делаем заранее акварельный фон на плотной бумаге (ватмане или акварельной) или берем готовый цветной матовый картон. Жидко разводим чёрную акварельную краску, капаем на уже хорошо просохший фон и раздуваем в разные стороны. Самое главное — дуть поперёк «ручейка», тогда дорожки разойдутся «веером».

3. Масляная пастель (или восковые мелки) и акварель

На ватмане рисуем абстракцию масляной пастелью: волны, завитки, зигзаги, пятна и точки. Затем покрываем фон жидкой акварельной краской. Вода (вместе с пигментом краски) скатывается со слоя масляной пастели. Если краска будет слишком густая, то текстура не получится, потому что густая краска ровным слоем покроет ваш абстрактный рисунок.

4. Листья + масляная пастель. Листья + гуашь

Для работы выбираем бумагу потоньше, чтобы через нее хорошо прощупывались прожилки листочка. Подойдет обычная, для принтера. Кладем листик «изнанкой» вверх, сверху накрываем бумагой.левой рукой плотно прижимаем бумагу к листу и проводим широкой стороной мелка по поверхности бумаги. Получается очень красивый, ажурный оттиск.

Дальше продолжим работу с листьями, но уже с гуашью. Будем делать красочные отпечатки на плотной гладкой бумаге (ватмане). Красим листики густой краской и смело отпечатываем их.

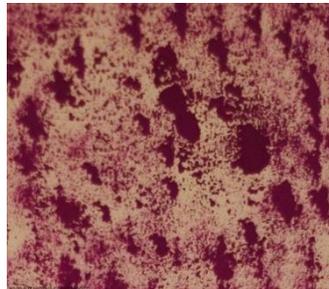
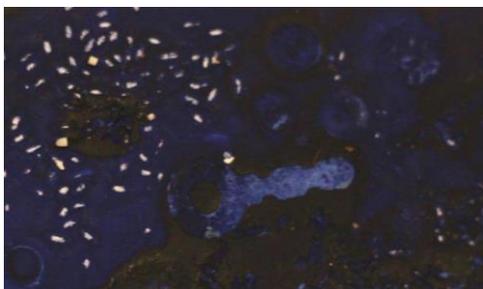

5. Предметы

Накладываем густой слой краски на плотную бумагу и сверху сразу же кладем пуговицы с интересным рельефом, старые ненужные ключики, цепочки, нитки, насыпаем рис, гречку и ждем до полного высыхания (это очень важно — дожидаться полного высыхания). Затем снимаем все предметы и смотрим, что получилось.

6. Поролон

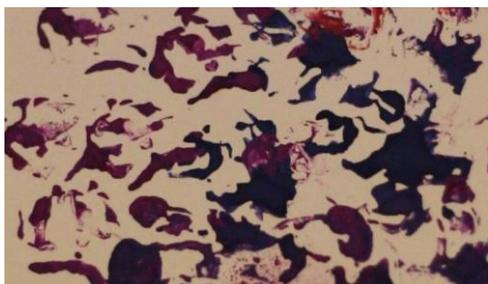
Главное условие, чтобы губка была сухая, а гуашевая краска достаточно густая. Получается довольно тонкая, можно сказать, мелкозернистая текстура.

7. Смятая бумага

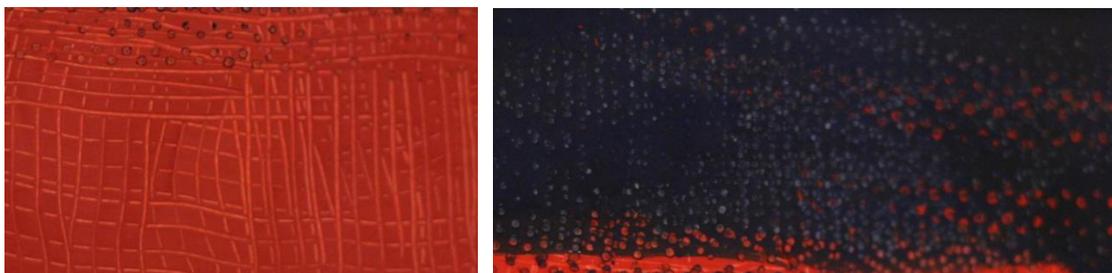
Нам понадобятся всё те же гуашевые краски и два вида бумаги: жесткая (тонкая для принтера) и мягкая (салфетки или бумажное полотенце). Сминаем небольшой кусочек бумаги, выступающие части красим нужной нам гуашевой краской и ставим отпечаток на плотном гладком листе.

Пробуем отпечатать салфетку. Эффект будет совершенно другой, с более мягкими очертаниями. Единственный минус в том, что салфетка быстро размокает и ее приходится часто менять.

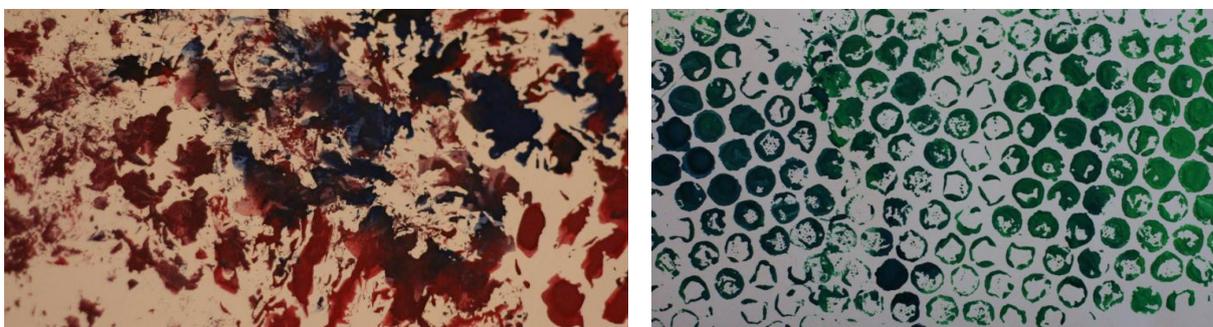
8. Гуашь + вилка. Гуашь + детская игрушка

Совсем неожиданный материал для работы с красками — это вилка. Просто поведите ей по непросохшему густому слою гуашевой краски. Можно сделать полосы или клетку. Также по непросохшей гуаши можно провести колесами от детской машинки.

9. Целлофан

Экспериментируем с пакетом. Скручиваем, мнем, прокрашиваем гуашью и делаем отпечатки. Тоже самое можно выполнить с упаковочной пупырчатой пленкой.

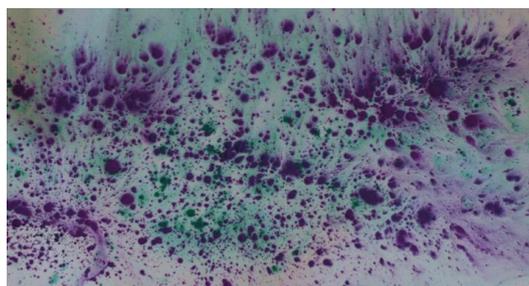
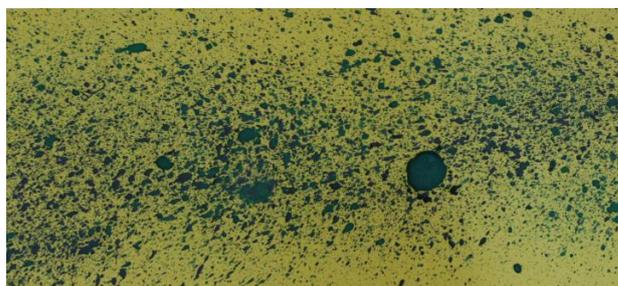

10. Сухая щетинистая кисть дает очень интересный эффект. Если ее слегка смочить в гуашевой краске, затем постучать о крышку или баночку и поводить по бумаге, то получатся лёгкие волокнистые разводы. Иногда этот способ используют в живописи, когда передают кору дерева или прописывают волны.

11. Зубная щётка

Разбрызгиваем краску с щетки при использовании пальцев. Причем есть два варианта: разбрызгивание на сухую поверхность и на мокрую.

12. Масляные краски

Делайте ее только в хорошо проветриваемом помещении. Нам понадобится пластиковая ёмкость высотой хотя бы 5 см, крышечка, палочка и уайт-спирит.

Итак, наливаем в ёмкость горячей воды. Разбавляем в крышечках масляную краску уайт-спиритом, размешиваем палочкой. Далее выливаем содержимое крышечек на поверхность воды и с помощью палочки распределяем по всей поверхности воды.

Затем опускаем лист и сразу достаём его, переворачиваем и смотрим что получилось. Повторяем процедуру несколько раз и каждый раз будут получаться разные узоры, похожие на мрамор.

Из готовых фактур необходимо методом аппликации выполнить птиц. Итоговая работа может быть в виде коллективного панно.

Тема №2

Тема: Композиции на тему весны. Акварель с дорисовкой линерами.

Материал: Пластик (клеенку, стекло или глянцевую бумагу), гуашевые или акварельные краски, кисти, банка с водой, салфетки.

Методические указания:

Монотипия — один из удивительных видов изобразительного искусства. Моно означает «один», тупос — «отпечаток». Единственный отпечаток, который может быть сделан любыми красками на любых основах.

Монотипия — это техника «уникального отпечатка», при которой гладкую поверхность или лист бумаги покрывают краской, а потом делают с нее отпечаток на листе.

Краски разводим водой до полужидкого состояния

В произвольном порядке наносим краски (достаточно быстро, чтобы они не высохли, и относительно плотным слоем). Краску в идеале наносить на стекло, пластик, пленку. Накрываем получившийся рисунок чистым листом. Прижимаем. И снимаем листок! Снимать лучше резким движением, начиная с одного края. Поэкспериментируйте — снимайте лист с поворотом, например, тогда изображение получится интереснее. Продельваем эту процедуру 3-4 раза и получаем разные отпечатки (между отпечатками можно добавлять на исходное изображение новые яркие пятна, поскольку каждый отпечаток смазывает и перемешивает цвета). Далее — самое интересное! Рассматриваем со всех сторон получившиеся отпечатки и находим на них образы для дальнейшей отрисовки.

В работе используют самые разнообразные красители: гуашь, акриловые или масляные краски, акварель и т. д. После того как комбинация из красок будет перенесена с гладкой поверхности на бумагу, нужно дорисовать работу. В данном случае очень важно рассмотреть какой-нибудь рисунок в оттиске, чтобы законченная работа выглядела гармонично.

Тема №3

Тема: Линейный, фантазийный город-здание, с повторяющимися элементами

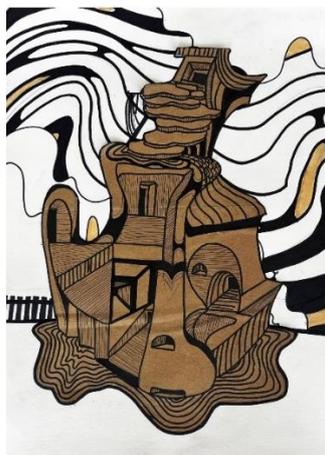
Материал: бумага А3, гуашь/акварель, линеры, простые карандаши, кисти.

Методические указания:

На формате А5 выполнить поисковые фор-эскизы. В силуэте здания можно использовать несколько различных архитектурных элементов. К примеру соединить библиотеку, музей и жилой дом в единое целое.

Также рекомендуется использовать деление на цветовые акценты. Фон цветной - здание черно-белое либо наоборот.

Выбранный эскиз выполнить в чистовом варианте на формате А3.

2 класс
II полугодие (34 часа)

Тема №4

Тема: Графическая композиция из различных фактур на тему рептилий и водных обитателей

Материал: бумага формата А3. Линеры, капиллярные и гелевые ручки черного цвета, линейка, простые карандаши, циркуль.

Методические указания:

Первое впечатление от окружающей среды у человека складывается от зрительного восприятия, посредством которого мы получаем представление о характере поверхностей, в соответствии с отражением или поглощением света. Свойства поверхностей предметов мы воспринимаем как зрительно, так и осязательно, соприкасаясь с ними.

Любая поверхность имеет широкий диапазон характерных признаков: текстурную, фактурную и рельефную составляющие. Текстура – структурное состояние поверхности. Фактура занимает промежуточное место между такими состояниями поверхности, как гладкая плоскость и рельеф. Фактура (лат. «factura» – «делание») – характерный вид поверхности, присущий тому или иному материалу (видимое строение поверхности). Фактурная поверхность может отличаться большим разнообразием: быть гладкой, шершавой, колючей, скользкой, пушистой, мягкой, и т.д.

Эстетическая выразительность определяет эмоциональное воздействие фактуры: приятная и неприятная, беспокойная и монотонная, радостная и скучная, роскошная и корявая, нежная и колючая.

В сочетании с формой фактура усиливает зрительное воздействие предметов, вызывая определенные образы и ассоциации:

- агрессивные и жестокие образы, тяжелая и неправильная форма связаны у нас с блестящими, колючими фактурами, например, с шероховатым металлом или камнем;

- мягкие, легкие, воздушные фактуры совместно с простыми формами ассоциируются с покоем и тишиной – примерами могут служить стеклянные нити, шелковые ткани, и т.п.

На зрительное восприятие фактуры в значительной степени влияет освещение. Тусклое освещение придает фактуре естественность, смягчает угловатые формы и скрывает изъяны. Яркое освещение выявляет все неровности и шероховатости, подчеркивает объем.

Разнообразие и неповторимость фактур, форм и цветов открывает широкие возможности при создании композиций. Композиция приобретает убедительность, когда удастся достичь единства трех составляющих – формы, цвета и фактуры.

Фактуры материалов могут передаваться посредством графической имитации. Характер фактур при их имитации определяется выбором инструмента, которым они выполнены (карандашом, углем, кистью, пером, резцом и пр.), а также выбором техники исполнения (печати, покраски, штамповки, мармирования, дорисовки, оттиска, процарапывания, и др.). Наиболее эффектно фактура имитируется на гладкой бумаге и отличается большим разнообразием рисунка: от мелких вкраплений, представляющих собой почти однородную массу, до выразительных узоров, графически образованных внутри ограниченной формы

На листе формата А3, с учетом белых полей «чистый» размер рисунка составляет 38*26 см, простым карандашом закомпоновать рисунок. Пространство рисунка заполнить различными фактурами.

На формате 8,5*13 см в количестве 8 шт. выполнить образцы фактур используемых в рисунке. Закомпоновать работу как представлено в образце выше.

Тема №5

Тема: Рептилии выполненные в технике папье маше

Материал: масса папье-маше, клей ПВА, картон, кисти, акрил (гуашь), простые карандаши, фольга

Методические указания:

На формате А4 отрисовать контур рептилии (вид сверху). Перенести рисунок на картон. Вырезать. Подготовить массу папье-маше (можно изготовить самим, можно использовать готовую). При необходимости (большой объем) добавить на форму фольгу. Картон покрыть клеем и постепенно накладывать массу.

Дать форме хорошо просохнуть в течении нескольких дней. Не рекомендуется производить сушку на батарее.

Просохшую фигурку шпаклюем акриловой шпаклевкой она продается в хозяйственных магазинах. Накладываем несколько слоев хорошо просушивая. После того как последний слой шпатлевки просох мокрой тряпочкой делаем шлифовку фигурки выравнивая неровности.

В период просушки работы выполнить в цвете поисковые эскизы росписи.

Готовую отшпаклеванную и просушенную повторно работу покрыть акриловой краской (либо гуашь+ клей ПВА) дать высохнуть и нанести окончательный рисунок. При необходимости покрыть макет акриловым лаком.

*3 класс
I полугодие (32 часа)*

Тема №1

Тема: Шрифтовой плакат. Автопортрет.

Материал: Бумага А3, А5, гуашь, кисти, простые карандаши.

Методические указания:

Включение шрифта в изобразительную композицию - очень частая и совсем непростая задача. Ведь шрифт - это очень своеобразное искусство. Во-первых, он носит условный, знаковый, а не изобразительный характер. Во-вторых, шрифтовая композиция не только рассматривается целиком, но и читается в определенном порядке, строка за строкой, сверху вниз и слева направо. Любая надпись имеет определенную динамику и последовательность, развернута не только в пространстве, но и, если так можно выразиться, во времени.

Все это делает композицию шрифта с изображением очень специфичной, отличает ее от большинства видов декоративного и изобразительного искусства. А между тем эти искусства постоянно сталкиваются, соединяются в композициях синтетического характера, где шрифт, орнамент и предметное изображение оказываются частями одного целого, живут вместе и не мешают друг другу. У изобразительной и шрифтовой композиции есть не только различия, но и общие черты. Они и помогают приводить их к "единому знаменателю". Изображение и шрифт могут быть подчинены общему пространственному ритму, близким пластическим принципам.

Выразительная пластика шрифта, его ритм могут использоваться в чисто декоративных композициях. Иногда шрифт при этом сохраняет и значение, как бы, зашифрованного текста, подобно древнерусской вязи.

Самый распространенный способ сочетания шрифта с изображением в единой композиции состоит в том, что рисунку и надписи отводятся самостоятельные, четко разделенные части плоскости. И тут тоже есть нюансы: изображение заполняет всю плоскость листа, а рамкой, как бы наложенной на него, выделена надпись или изображение занимает некоторую часть на нейтральной поверхности и отделено от текста рамкой и т.д.

Интересный эффект можно получить, когда объемное фотографическое изображение зрительно связано с плоским шрифтом и подчиняется его плоскости. Этого можно достичь, если перевести фотографию в контрастную черно-белую форму, т.н. фотографии.

Плоскостной схематизированный рисунок плакатного типа легко увязывается с надписями, трактованными так же плоскостно, с буквами упрощенного рисунка, как бы набитыми по трафарету.

Единство изобразительно-шрифтовой композиции достигается в тех случаях, когда рисунок подчиняется движению строчек текста, включается в их ритм. Такое изображение строится не в глубину, а прямо на плоскости, вдоль которой направлено движение фигур. Фаворский, специально изучавший законы связи изображения со шрифтом, называл такую плоскость "двигательной" поверхностью.

Один из способов тесного слияния шрифта с изображением, носит название "каллиграмма". Это в некотором роде графическая игра, заставляющая текст ложиться в рамки очертания рисунка и своим расположением создавать иллюстрацию.

Шрифты делятся по своему назначению и области применения на книжные, газетные, плакатно-афишные, картографические, декоративные, рекламные.

Выбор той или иной гарнитуры шрифта определяется самим изданием, его целью и читательским адресом. В научно-популярном издании уместны одни шрифты, в художественном – другие. Выбор шрифта определяет и способ печати. Всё это привело к большому разнообразию шрифтов, отличающихся рядом признаков. Есть несколько характеристик шрифтов:

- кегль шрифта (размер шрифта – высота в типографских пунктах прямоугольника, в который может быть вписан любой знак алфавита данного размера с учетом верхнего и нижнего просвета): текстовые (до 12 пунктов), титульные (более 12 пунктов).

- гарнитура шрифта (комплект шрифтов одинакового рисунка, но различного начертания и размера). Имеют условные названия: литературная, обыкновенная, плакатная и др.

- начертание шрифтов (насыщенность и толщина штрихов, высота знаков и характер заполнения): светлые, полужирные и жирные.

- наклон основных шрифтов (отклонение основных штрихов от вертикального положения): прямые, курсивные.

- размер шрифта (в нормальных шрифтах отношение ширины очка к высоте составляет приблизительно 3:4. в узких – 1:2, в широких – 1:1): сверхузкие, узкие, нормальные, широкие и сверхширокие.

- характер заполнения штрихов: шрифт нормальный, контурный, выворотный, оттененный, штрихованный и др.

Учащимся предлагается на формате А5 выполнить поисковые фор-эскизы шрифтового плаката с изображением портрета и девиза человека. Далее утвержденный эскиз выполнить на формате А3.

Также рекомендуется использовать деление на цветовые акценты. Фон цветной - силуэт черно-белый либо наоборот.

Тема №2

Тема: Шрифтовой плакат. Город

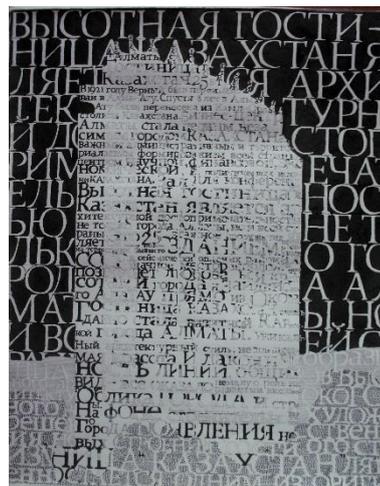
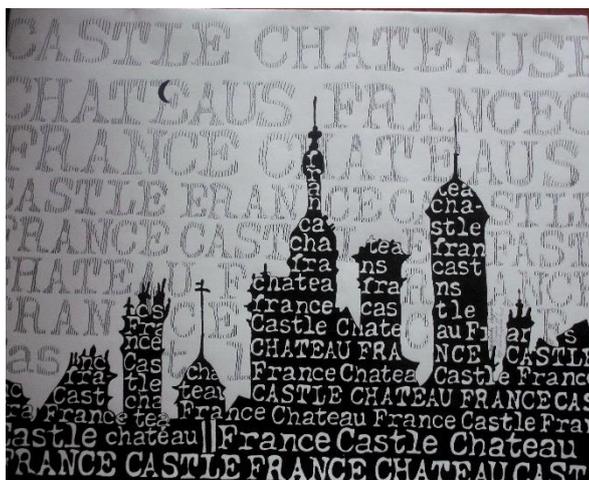
Материал: Бумага А3, гуашь, кисти, простые карандаши, линеры

Методические указания:

Одним из самых интересных моментов в работе со шрифтами является возможность создавать изображения, используя формы и начертания букв. Для дизайнеров, которые любят «поиграть» с буквами, это обширные и бесконечные возможности проектировать, творить, создавать картинку. Здесь буквы играют роль строительных кирпичиков. С их помощью можно создавать изображения, обращенные к зрителю, как на текстовом, так и на визуальном уровне.

Учащимся предлагается создать каллиграмму с полной заливкой формата по теме «Город». Для этого необходимо на первоначальном этапе работы выбрать определенный город, достопримечательность. Изучить его историю и подготовить текстовый материал для

нанесения его на плакат. Вторым этапом работы является выбор характерного образа, силуэта. Подготовленный текстовый материал необходимо нанести на всю поверхность работы соблюдая при этом контуры и элементы рисунка.

Тема №3

Тема: Шрифтовая композиция «Слово-образ»

Материал: Бумага А3, гуашь, кисти, простые карандаши, линеры

Методические указания:

Необходимо графически выразить связь между зрительным образом надписи и ее значением. Спроектировать рисунок из букв, где подсказкой служи сама форма. Данное упражнение очень полезно для будущих логомэйкеров (человек, который предоставляет услуги по созданию фирменного стиля и занимается разработкой логотипа). Если задание выполнено верно, при взгляде на графическое исполнение слова, сразу возникает правильный образ. При этом вмешательство графики (изобразительных элементов) должно быть минимальным. Раскрытие образа должно происходить преимущественно за счет букв, их расположения и формы. Такое упражнение позволяет со временем «видеть» в голове «нужный» шрифт, шрифт будущего логотипа. А также рисовать лого таким образом, чтобы при взгляде на него, без дополнительных пояснений, возникали в голове «правильные» ассоциации.

Неправильный вариант

Правильный вариант

3 класс
II полугодие (34 часа)

Тема №4

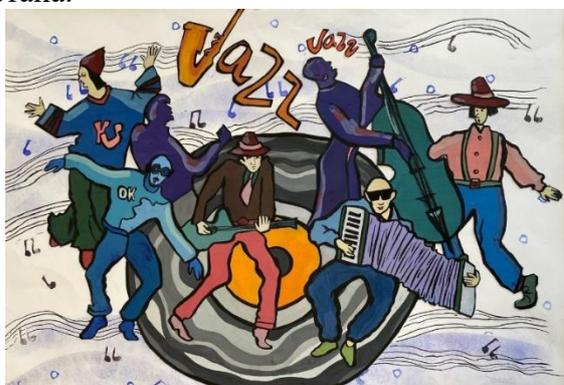
Тема: Музыка на бумаге.

Материал: Формат А3, гуашь, кисти, простые карандаши, линеры

Методические указания:

Необходимо создать композицию на тему «Музыка». Возможно опираться на определенное музыкальное произведение, композитора, стиль в музыке, группу или солиста.

Рекомендуется в работе использовать текст либо графическое изображение нот, нотного стана.

Тема №5

Тема: Формальная композиция

Материал: бумага, простой карандаш, ластик, гуашь, палитра, кисти.

Методические указания:

построение цветовой графической композиции из простых форм с выражением художественного образа (грусти, радости; усталости, бодрости; тревоги, спокойствия).

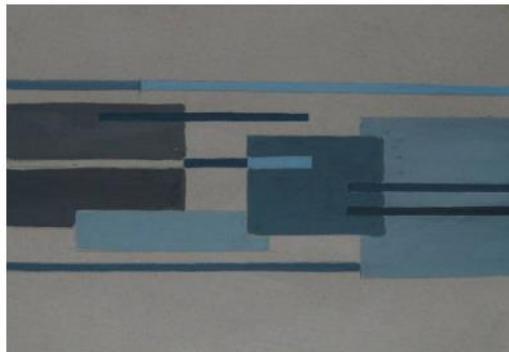
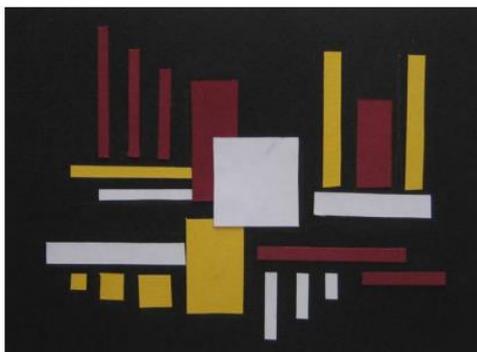
Композиции выполняются на бумаге размером 12х12см. Выражение художественного образа достигается за счет правильно подобранного цветового решения и расположением форм.

Построить три формальные композиции с композиционным центром и «поддержкой»: поддержка тоном, цветом, формой.

Построить 2 формальные композиции на контраст и нюанс. Через контраст выразить шум. Через нюанс передать спокойствие, тишину.

Правила построения формальной композиции.

Равновесие, соразмерность, единство и соподчинение – это правила, которые помогают объединить отдельные элементы композиции в единое гармоническое целое.

Равновесие - сбалансированность всех элементов, частей композиции между собой по массивности. Композиционный вес элемента зависит от следующих качеств: размера, тона, цвета, формы пятна, степени детализированности, фактурного решения.

Соразмерность - соотношение по размеру частей композиции между собой и с целым, максимально отвечающее законам гармонии. Соразмерность в композиции можно достичь, если правильно найти пропорции и масштаб элементов. «Пропорция» - это соотношение основных параметров формы (длина, ширина, высота). Пропорция здесь характеризует объект как целое, составляет основу его образа.

Единство и соподчинение - это связь различных частей композиции в единое целое. Единство в композиции можно достичь соподчинением, то есть нахождением общего в тех частях, которые нужно соединить в законченное, неразрывное целое. Основной прием соподчинения – это организация композиционного центра и поддержки.

Тема №6

Тема: Формальная композиция на двойной плоскости

Материал: бумага, простой карандаш, ластик, гуашь, палитра, кисти, клей ПВА, ножницы.

Методические указания:

Создать формальную композицию на формате в пропорциях 1:2 в гуаши.

Выполнить выкраску бумаги в цвета используемые в композиции.

Выполнить объемный макет формальной композиции соблюдая эскиз и пропорции и соотношения элементов.

4 класс
I полугодие (32 часа)

Тема №1

Тема: Негативное и позитивное пространство в линейной композиции, уходящей в перспективу

Материал: Бумага А3, гуашь, кисти, простые карандаши, линеры

Методические указания:

На формате А3 выполнить в графике работу на тему «Перспектива». Возможно использования дополнительного цвета.

Тема №2

Тема: Разработка афиши к спектаклю, иллюстрации к литературному произведению.

Материал: бумага, простой карандаш, ластик, гуашь, палитра, кисти.

Методические указания:

При разработки иллюстраций необходимо тщательно продумать их композиции. Соотношение текста и изображения не должно мешать друг другу, они должны находиться в гармоническом единстве.

Иллюстрации могут выглядеть фрагментарно при отражении мимолетных эпизодов произведения. Возможно совмещение на одном листе разнохарактерных изображений.

Выбор изобразительных средств и материала зависит от содержания книги. Литературные образы помогают художнику выбрать художественные средства и манеру изображения.

К юмористическим рассказам можно создать иллюстрации, техника, исполнения которых напоминает карикатуры (контурный рисунок с условным тоновым и цветовым решением).

Необходимо правильно подобрать художественные средства, так как материал исполнения может вызывать разные эмоции.

Необходимо соблюдать стилевое единство всех иллюстраций. Если в произведении акцент сделан на сюжете, а образы имеют обобщенный характер, это дает возможность учащимся проявить больше фантазии (например - сказки).

Работа над иллюстрациями начинается с выбора темы. Лучше выбрать небольшой рассказ или сказку, чтобы оформление произведения было целостным и законченным.

При выполнении эскизов необходимо определить композиционный центр, организовать поддержку, найти тональное, фактурное решение соответствующее теме произведения. Учащиеся должны правильно подобрать композиционные приемы и выразительные средства.

В иллюстрациях необходимо выделить эмоциональные и смысловые моменты. Не нужно забывать и о деталях, их выразительности. Детали в композиции должны быть подчинены главному, не нарушать целостного восприятия.

В работе над иллюстрациями необходимо передать тему, ярко выраженную образность, характерное пластическое решение. Организовать сложную композицию с использованием различных композиционных средств, подчинив ее принципу целостности.

Учащиеся на формате А2 выполняют афишу к спектаклю либо две иллюстрации к произведению на формате А3.

4 класс
II полугодие (34 часа)

Тема №3

Тема: Русская краса. Конь.

Материал: бумага, простой карандаш, ластик, гуашь, палитра, кисти, клей ПВА, ножницы

Методические указания:

Данная работа является комплексным проектом и включает в себя несколько заданий. За основу берется элемент «Конь» (образ коня) и один из видов росписи: мезенская, городецкая, хохлома и другие

Работа выполняется в несколько этапов:

1. Наброски и зарисовки лошадей.
2. Стилизация образа коня в пятновом, линейном и хроматическом решении.
3. Выполнение макета фигуры коня с росписью
4. Выполнение ассоциативного плаката.
5. Выполнение знака и логотипа

5 класс
I полугодие (32 часа)

Тема №1

Тема: Разработка эскиза костюма на основе картины художника

Материал: бумага, простой карандаш, ластик, гуашь, палитра, кисти.

Методические указания:

Процесс создания одежды имеет множество этапов: рождение образа новых моделей в мыслях дизайнера, воплощение их графически, а затем в материале, демонстрация на подиуме, промышленное изготовление и наконец, реализация потребителю.

Эскизирование, то есть эскизная графика будущих моделей одежды – это основная деятельность дизайнера одежды.

Для дизайнера одежды не менее важно умение создавать новые формы костюма, грамотно и выразительно изобразить придуманную модель на бумаге в виде эскиза, чем создание одежды в реальном материале. Первоначальные наброски должны быть более точными и выразительными. Важно не только умение рисовать, но и владение стилизацией рисунка для придания ему наибольшей выразительности.

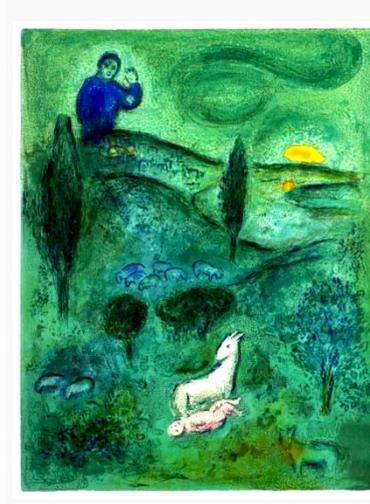
Нельзя путать эскиз костюма с наброском фигуры человека с натуры. Рисование костюма на фигуре в эскизе принципиально отличается от изображения одетого человека в наброске. Эскиз, прежде всего, должен рассказать зрителю о самом костюме, поэтому второстепенными здесь являются подробности анатомического строения тела человека. Чтобы сделать образ модели более выразительным, а конструкцию более ясной, в эскизе зачастую при рисовании фигуры изменяются ее пропорции (например, удлиняются ноги и фигура в целом, уменьшается величина головы и т.п.)

Первоначальным этапом проектирования костюма является выполнение эскизов (эскизирование).

Слово «эскиз» (esquisse) французского происхождения и означает предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения или отдельной его части. В эскизе обычно намечаются композиционное построение, главные цветовые соотношения, конструктивная основа будущей одежды.

Эскизирование – это графический этап работы дизайнера над художественным проектированием одежды, требующий от него достаточного уровня изобразительной грамотности. Творческий акт создания костюма всегда начинается с определения темы модели или коллекции, которая должна обусловить образность будущих изделий. Этот этап проектирования чрезвычайно важен, так как правильный выбор темы во многом обеспечивает актуальность и успех завершённой работы.

На основе картины художника предлагается создать эскиз модели одежды.

Тема №2

Тема: Подготовительный этап работы над выпускным проектом

Материал: бумага, простой карандаш, ластик, гуашь, палитра, кисти.

Методические указания: учащиеся совместно с преподавателем определяют тему выпускной работы. Создают поисковые эскизы которые представляют на просмотр.

5 класс
II полугодие (34 часа)

Тема №3

Тема: Выполнение выпускного проекта

Материал: бумага, простой карандаш, ластик, гуашь, палитра, кисти.

Методические указания: выполнение выпускного проекта согласно утвержденным методическим рекомендациям.

2. Критерии оценки практических работ (текущий , промежуточный контроль, итоговая аттестация)

Критерии оценки практического задания

1. Композиционные и колористические достоинства произведения.
2. Единство композиции и выдержанность стилевой ориентации.
3. Поиск и передача эмоционального настроения произведения декоративной живописи.
4. Оригинальность авторской трактовки образа.
5. Использование смешанной техники и поиск характера включения нетрадиционных материалов.

Критерии оценки (текущий, промежуточный просмотр):

При выставлении оценки «отлично» учитываются :

-наличие полного объема выполненных работ(аудиторных и самостоятельных)

Учитываются следующие качества работ:

- правильное композиционное размещение объектов на листе, общее композиционное решение, передача условного пространства с учётом закономерностей декоративной живописной композиции, передача пропорций, условно-декоративного объёма изображаемых фигур, цветовое или тональное решение композиции, самостоятельность выполнения работы, аккуратность и законченность работы.

При выставлении оценки «хорошо» возможны небольшие погрешности и незначительные ошибки:

-композиционного плана, передача условного живописного объема, выразительность композиции.

При выставлении оценки «удовлетворительно» возможны следующие ошибки:

-отсутствие полного объема работ;

-низкое качество выполнения работ: нарушение композиционного расположения на листе, неудачно подобранная цветовая гамма, неаккуратность в работе, слабое владение графическими и живописными техниками.

При выставлении оценки «неудовлетворительно» возможны следующие ошибки:

-отсутствие полного объема работ

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в работе допущены серьезные ошибки и нарушение всех перечисленных выше

Критерии оценки итоговой аттестации

Формой итоговой отчетности за полугодие является экзамен в виде просмотра экзаменационного задания

На экзамене обучающийся должен продемонстрировать знание базовых понятий учебной дисциплины, ее основных разделов и направлений, основных методов ведения живописной

работы ее технического исполнения. Экзамен проходит в форме развески и просмотра выполненной контрольной работы по заданной теме. Формат работ А2. Техника смешанная В процессе оценивания рассматриваются знания и умения обучающегося об основных понятиях живописи, приемах создания различных видов цвето- графических композиций, умение использовать различные техники живописи, навыки создания объемно-пространственной живописно-декоративной композиции, навыки применения средств гармонизации общего живописного и композиционного решения, навык создания гармоничной композиции по заданной теме.