

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки/специальности *54.03.01 ДИЗАЙН*

Профиль подготовки/специализация *ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью программы дисциплины «Учебно-ознакомительная практика» является формирование у студента первичных профессиональных художественных компетенций в области профессиональной специализации при выполнении учебных заданий практики; закрепление теоретических знаний в практической работе.

Задачи:

Дисциплины «Учебно-ознакомительная практика» лежат в области формирования опыта обучающегося в **художественной деятельности** и в **проектной деятельности** по профессиональной специализации (см. п. 2.2 данного ОПОП ВО):

В художественной деятельности:

- 1.1. Отображение реального мира в произведении дизайна и искусства
- 1.2. Создание самоценного художественного произведения
- 1.3. Создание вымышленного стилизованного художественного образа для использования в дизайн-проекте

В проектной деятельности:

- 2.1. Проектное исследование по выявлению проблематики проекта для разработки концепции
- 2.2. Эскизирование, моделирование возможных проектных решений, в том числе не имеющих аналогов
- 2.3. Проектный анализ и оценка предлагаемых проектных решений, выбор оптимального варианта к реализации
- 2.4. Создание законченного комплексного дизайн-проекта в той или иной области дизайна

В результате освоения дисциплина должны быть сформированы следующие компетенции:

- **УК-1** Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
- **УК-4** Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке
- **УК-6** Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
- **ПК-1** Способен осуществлять художественную деятельность в академических рисунке, живописи, скульптуре; интегрировать собственные художественные разработки в дизайн-проект.

Учебный пленэр в рамках прохождения практики имеет целью адаптацию рисовальщика к среде, формированию опыта обучающегося в художественной деятельности и в проектной деятельности по профессиональной специализации.

Набросок - это быстрый рисунок, обычно небольшого размера. Он передает наиболее выразительные и лаконичные средства выражения, сосредотачивает все внимание на самом основном, опуская все детали. Главная цель наброска быстро увидеть и передать движение, пластику, характер модели. Быстрые рисунки могут выполняться графитными карандашами, тушью кистью или пером, мягкими материалами.

Зарисовка – это краткосрочный рисунок с ограниченной задачей. В зарисовках нужно уметь передавать главное, характерное. По времени работа выполняется от 30 минут и более. Зарисовка насыщена деталями и представляет собой промежуточный вариант работы между наброском и длительным рисунком с натуры.

Композиция (от латинского «componere» — складывать, строить) — термин, употребляемый в искусствоведении. Композиция - это связь различных частей в единое целое, в соответствии с какой либо идеей, которые вместе взятые составляют определенную форму. Термин "композиция" применяется в двух аспектах:

- 1) это целенаправленное построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением.
- 2) это важнейший организующий элемент художественной формы, придающий произведению гармоничное единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому, выступая как атрибут художественного произведения.

Целостность изображения и композиционный центр.

Целостность и единство изображения — это результат не только цельности видения, но и умения целенаправленно выделять главное, то есть композиционный центр. Композиционная целостность живописного этюда зависит от взаимоотношения главного и второстепенного, от увязки всего изображения в единое произведение. Главное обычно размещается вблизи оптического центра картинной плоскости. При его выделении приходится сознательно обобщать детали, ослабить тон и силу цвета удаляющихся от композиционного центра предметов, подчинить главному все тоновые и цветовые отношения

Краткосрочные этюды – это быстро и бегло выполненное изображение, в самых общих чертах характеризующее живописно – пластические качества натуры. Краткосрочные этюды призваны решать живописные задачи, используя обобщённость формы и лаконичность цвета в изображении. В отличие от «штудий», они имеют меньший размер и выполняются за более короткое время.

Этюд, решенный в короткий срок (2 часа), помогает подметить в природе и передать основные тональные и цветовые акценты. Кратковременный этюд требует определенной лаконичности в передаче натуры, обобщенной трактовки формы. Непревзойденными мастерами этюдной живописи были А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, М. В. Нестеров, К. А. Коровин. По законченности и живописному мастерству исполнения многие их этюды можно считать произведениями, имеющими самостоятельное значение.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов (практическая работа)

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение заданий (эскизы, наброски, зарисовки, этюды) по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося содержит как творческие поиски, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий.

Результаты самостоятельной работы обучающегося представляются преподавателю на периодическую проверку для разбора ошибок, обсуждения решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

2.2. Планы практических занятий

Раздел 1. Натурные зарисовки, наброски объектов архитектуры и городской среды

Вводная лекция

Цель – ознакомление с содержанием практики

Содержание:

1. Инструктаж по правилам охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности. (О проведении инструктажа делается соответствующая запись в специальном журнале).

4. Обзорная лекция

5. Выдача задания

Тема 1. Наброски и зарисовки

Цель: Овладение художественно-графическими средствами и техническими приемами владения различными графическими материалами при изображении архитектуры и природы путем выполнения серии архитектурных и пейзажных набросков и зарисовок различными графическими материалами

Задачи:

Организация композиции, плоскости листа

Анализ пропорций, отношение частей к целому.

Передать характер формы, степень сходства изображения с предметами действительности.

Методические указания к выполнению задания:

1. Собрать теоретический и визуальный материал по теме задания
2. Подготовить оборудование и материалы к работе
3. Организовать композицию, плоскости листа, согласовать детали изображения между собой.
4. Сделать анализ пропорций, отношение частей к целому.
5. Передать характер формы, степень сходства изображения с предметами действительности.
6. Использовать различную технику изображения – применение различных изобразительных материалов.

Материально-техническое обеспечение: графические материалы (карандаши, соус, пастель, сангина сепия, маркеры) для выполнения набросков и зарисовок, бумага, альбомы для рисования, планшеты 60x40 см, 55x75см (по выбору), плотный картон формата А4, А3, А2 (по выбору)

Содержательный компонент теоретического материала к разделу:

Наброски и зарисовки выполняются различными способами и приемами, используя линию, тон и пятно. Эти способы и приемы определяются прежде всего целями и задачами, которые ставятся при выполнении набросков, индивидуальными особенностями рисующего, уровнем владения изобразительными материалами.

При выполнении набросков и зарисовок большое значение имеет выбор мотива, выбор точки зрения, время дня, время года. Наброски и зарисовки с натуры предполагают передачу общего впечатления, главного в объектах изображения, или отдельных частностей натуры.

В архитектурных зарисовках решаются задачи перспективы и светотени, необходимо из общей массы строений определить увидеть и выбрать выразительный объект среды и передать графическими средствами его на формате. Изучая архитектурную форму пейзажа, одновременно решается пространственная среда объекта. В графических заданиях изучается влияние воздушной перспективы, освещения и среды на объекты в окружающей среде. Это влияние должно быть выражено в рисунках преимущественно средствами тона. Задания сохраняют основной принцип обучения — постепенное изучение натуры «от простого к сложному».

В пейзажных зарисовках студенты учатся группировать разнохарактерные объекты в единое целое на формате листа. В пейзаже значительную роль играют вопросы перспективного построения и композиционного единства изобразительных форм.

Работы выполняются на формате А-4. Материалы: графитный карандаш, соус, уголь, сангина, фломастер, пастель. «Мокрая техника»: краска (сепия, бистр, тушь, акварель черная), кисть.

Воздушная перспектива - кажущиеся изменения некоторых признаков предметов под воздействием воздушной среды и пространства, изменения тона, очертаний и степени освещенности предметов, возникающие по мере удаления натуры от глаз наблюдателя. Так, все ближние предметы воспринимаются четко со многими деталями и фактурой, а удаленные обобщенно, без подробностей. Контуры ближних предметов выглядят резче, а удаленных - мягче. Все близкие предметы обладают контрастной светлотностью и кажутся объемными, все дальние - слабо выраженной светлотностью и кажутся плоскими.

При фронтальном построении перспективы будет одна точка схода для параллельных линий, и эта точка всегда будет находиться внутри листа, то есть внутри картинной плоскости.

При угловом построении на линии горизонта две точки схода (справа и слева от центральной). Причем одна или даже обе точки схода могут оказаться за предметами картины.

На пленэре важно постоянно контролировать правильную сходимость линий в точках схода, учитывать высоту горизонта, находить и акцентировать основные компоненты пейзажа, удалять несущественные и нарушающие баланс композиции элементы.

С развитием навыков пленэрные этюды перерастают свое первоначально учебное значение, приобретая самостоятельную художественную ценность, очарование непосредственности изображения и свежести техники. Здесь целесообразно использование художественных средств, обеспечивающих большую выразительность линий, чем простой карандаш: фломастер, перо, штифт, уголь, сангина. «Мокрая техника»: краска (сепия, бистр, тушь, акварель черная), кисть.

Выбор сюжета прежде чем браться за бумагу и карандаши, походите по приглянувшемуся участку, оглянитесь вокруг, рассмотрите детали и выберите интересный сюжет. Выразительность рисунку придают именно четкие характеристики объекта. Рисуем не объекты, а их характерные особенности и тактично усиливаем их в рисунке.

В рисовании среды В рисовании среды с натуры есть свои особенности за пределами академических требований. Прочные навыки композиционной продуманности, соблюдения закономерностей не позволяют рисовальщику отклоняться от реализма, но дают осознанную свободу в стилизации изображения, вольности в линии и цвете.

Белый лист может передавать пространство не только за счёт карандашной штриховки и затемнения определённых мест. Можно сохранять обилие белого, растворяя в нём предметы и объекты по мере удаления. В этом случае дальний и средний планы можно не штриховать вовсе, а по мере удаления изображать предметы и объекты линейно, чем дальше, тем светлее и легче линии.

Такие светлые, лёгкие, почти полностью линейные рисунки пейзажей с натуры очень точно отражают суть графического пленэра. Их можно нарисовать быстро и точно, сохранив цельность восприятия натуры и передав пространство в рисунке, даже если это пространство достаточно глубокое.

Растворение предметов в белом пространстве листа расширяет пространство листа в глубину от картинной плоскости. Добавление серых и тёмных элементов задаёт средний план - то, что находится на самой картинной плоскости. Выявление за счёт контрастов тёмного и светлого объектов и предметов первого плана задаёт точку отсчёта глубины от переднего края картинной плоскости. Но можно “обхитрить” восприятие и создать визуальное пространство перед передним планом, выдвинув вперёд самые светлые объекты и подчеркнув их тёмным ореолом или небольшими теновыми участками. Таким образом объекты будут возвышаться над картинной плоскостью, визуальное увеличивая глубину листа.

Контрасты и нюансы в графике, общая тональность листа.

Делая рисунок на пленэре, определитесь, какой тональности в целом будет лист: светлой, средней или тёмной. Разумеется, это зависит от изображаемого мотива, но не только. Художник вправе сам задумать общий строй и тон зарисовки. На выбор тонального состояния листа влияет общее настроение рисунка (что хотите передать - холод, сырость, ветреную погоду, жару, яркий свет, прохладу теней и т.д.), композиционное решение работы (ритм, лаконичность форм, массивность или ажурность конструкции, динамику и т.д.) и авторскую идею (выход к свету через тёмный тоннель, просветы неба между ветвей, сюрреализм отражений в стоячей воде и прочее).

В графике цвет условный. Если вы рисуете цветными карандашами или маркерами, то не стоит очень тщательно подбирать оттенки цвета к цветам натуры. Искусство графики подразумевает некоторую цветовую условность и лаконичность (полутона и переходы от цвета к цвету отсутствуют или минимизированы). В отличие от живописи, где богатство оттенков - неперемное условие и основная характеристика, в графике другие задачи. Цвет здесь - лишь дополнение к основному изображению, он лаконичен и прост. То есть, голубое можно нарисовать голубым, серое - серым, без изысков.

Основная работа в цветной графике идёт с ритмом цветовых пятен, их обогащением текстурами и фактурами, характером силуэтов, контурами и рисующими линиями.

Поэтому, если в рисунок предполагается введение цвета, его лучше проложить изначально (цветовая подкладка) под основные линии и штрихи или ввести в самом конце немного (цветовые акценты)

Точная деталь. Рисование на пленэре приучает видеть главное, отсекая ненужное, концентрирует внимание, только на основном изобразительном мотиве и его характерных особенностях. Поэтому точная и ясная по исполнению деталь здесь важна как никогда.

Определитесь, что именно будет изображено, а от чего стоит отказаться ради органичного восприятия листа, что именно вас, как художника вдохновило, задело,

тронуло. Кроме того, лучше ещё сузить охват внимания и выбрать только одну характерную деталь - её и прорисуем точно, подробно, тщательно. Всё остальное менее важно

Способы выполнения набросков и зарисовок

Наброски и зарисовки выполняются различными способами и приемами, в зависимости от поставленных перед учащимися целей и задач.

Один из наиболее распространённых способов выполнения набросков и зарисовок – изображение линиями с общими очертаниями объектов, без детальной проработки формы. Применяется также способ выполнения набросков линиями с одновременной проработкой формы тоном. В этом случае тоновая обработка формы идет одновременно с проведением линий, показывающих очертание объекта или отдельных его частей.

Третий способ - выполнение набросков тоном, пятном начинается с главного – с фиксирования на листе бумаги движения натуры, света и тени. Натура воспринимается тоновым пятном.

Последовательность выполнения набросков, зарисовок

В пленэрных набросках, зарисовках есть свои особенности и нюансы, как во внешних характеристиках и композиции, так и в способах рисования. Для нахождения интересных композиционных точек зрения, ракурсов натуральных объектов учащимся рекомендуется использовать видоискатель, который поможет сконцентрировать взгляд учащегося на нужный объект.

В первых пленэрных заданиях сначала нужно научиться решать композиционные задачи: размещение общих масс, основные движения, количество светлого и темного, основные акценты. Лучше всего начать работу с общих схематических рисунков с натуры без излишней детализации, с передачей основных линий и очертаний предметов. Рисовать следует обобщенно, отбирая самое главное, не акцентируя внимание на деталях. Выбор технических средств обговаривается заранее с преподавателем, в зависимости от поставленной задачи.

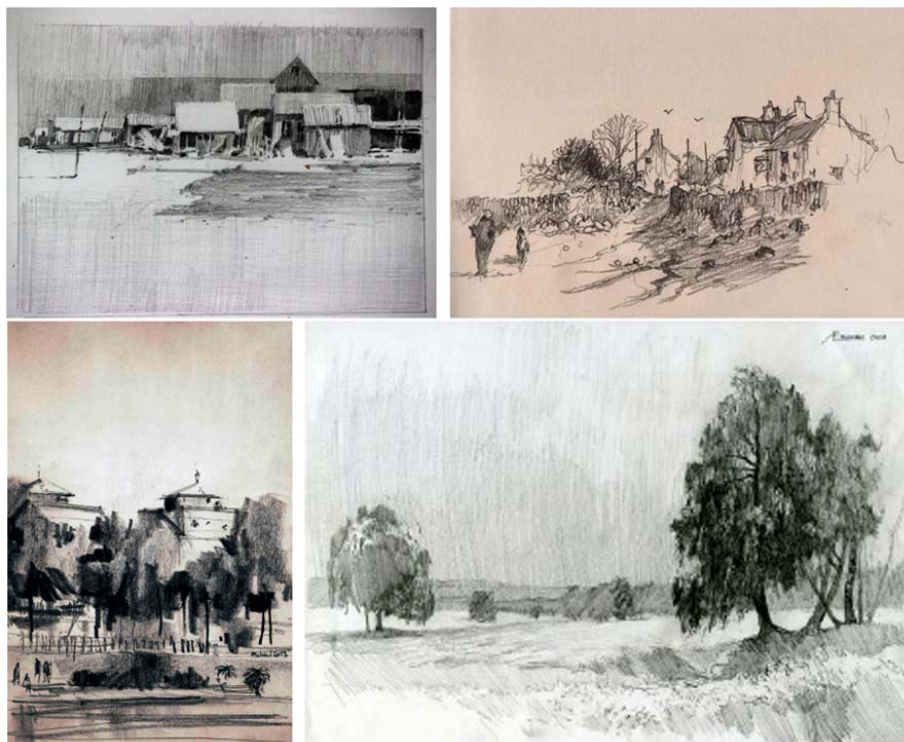
Рекомендуется рисунки выполнять на небольших форматах, чтобы не увлечься деталями и не потерять целостность работы. На больших форматах детали просто необходимы, иначе рисунок будет неубедительным и незавершенным. Однако при работе мягкими материалами на маленьких форматах невозможно что-то качественно изобразить, если это



не схематичный набросок. Работа углем, пастелью просят большего размаха на листе бумаги.

Пейзажные зарисовки

Рисование пейзажных зарисовок требует знаний и умений передачи линейной и воздушной перспективы. При выполнении работы на открытом воздухе следует помнить об основных явлениях воздушной перспективы. По мере удаления объектов изображения происходят следующие изменения:



Пейзажные зарисовки разными материалами

- локальный цвет предмета постепенно становится менее ярким и выразительным;
- менее четкими становятся видимые очертания и контур предмета;
- менее выразительными становятся контрасты между освещенными и теневыми участками предмета, меньше видимых признаков его объемности и рельефности;
- менее различимыми становятся детали предмета, уменьшается их количество.

Поэтому объекты, расположенных на переднем плане, всегда прорабатываем детально и подробно, а на заднем плане их упрощаем, обобщаем.

Рисование на пленэре приучает видеть главное, концентрирует внимание только на основном мотиве и его характерных особенностях. Нужно определиться, что именно будет изображено, а от чего стоит отказаться. Следует сразу упорядочить пространство листа, разделив его на планы — это горизонтальные, не обязательно ровные линии, на которых расположены основания отдельных предметов. Таких планов бывает множество, но обычно выделяют три: передний, средний и дальний планы. В работе всегда должен присутствовать композиционный центр, что-то понравившееся или удивившее своей простотой или необычностью. Это может быть, как первый, так и второй план. Пространство листа должно быть организовано так, чтобы центр композиции оказался

уравновешенным по силе света и тона. Центр композиции желательно разместить немного сбоку от условного центра.

Зарисовки архитектурных фрагментов и зданий

Рисуя архитектуру с натуры, учащиеся знакомятся и изучают с разнообразными ее видами и стилями. Они учатся изображать архитектурные элементы, экстерьеры, а также целого здания. Большое значение для рисунка имеет выбор интересного ракурса, грамотное построение здания с учётом линейной и воздушной перспективы.

Для выполнения архитектурных зарисовок лучше выбрать места в исторической части города, где можно увидеть интересные архитектурные элементы. Учащимся следует начинать рисовать с самого простого - с зарисовок небольших архитектурных элементов или фрагментов отдельных частей зданий: колонны с капителями, арочные окна и ворота, балюстрады, фронтоны, лестницы, карнизы крыш, балконы, чердачные окна. Архитектурные детали и части здания придают рисунку законченность, завершенность. Можно иногда изображать фрагменты зданий немного крупнее, чтобы показать их выразительность формы, конструкцию, цвет материала, материальность.

В зарисовках целых зданий следует обратить внимание на их масштабы, объем в целом, пропорции, соизмеримость с фигурой человека, архитектурные детали. Для передачи композиционного центра в рисунке следует выбрать и сделать один акцент.



Материал маркер.



Материал маркер, тонированная бумага.



Материал уголь



Материал маркер



Материал маркер

Рекомендации по выполнению набросков и зарисовок:

- На каждой из точек делайте небольшие наброски, чтобы определить основные, светлые и темные, очертания будущего изображения (рисуйте, не боясь неправильно передать форму объектов; лучше обратите внимание на контраст оттенков, относительные размеры и пропорциональные отношения). Оцените формат рисунка: горизонтальный или вертикальный
- Продумайте композицию, добавьте или уберите те или иные элементы, выберите крупный план или панорамный, общий вид.
- Скорость работы. Рисуйте быстро. Иначе глаз быстро привыкает, и не видит нюансов.
- Постоянно сравнивайте. В процессе работы постоянно сравнивайте разные участки этюда по тону.
- Чтобы хорошо видеть тональные отношения иногда смотрите на натуру расфокусированным взглядом — так детали исчезают, и тон объектов виден лучше.

Тема 2. Живописные этюды

Цель: Овладение живописными средствами и техническими приемами владения различными красками при изображении архитектуры и природы путем выполнения серии архитектурных и пейзажных этюдов различными живописными материалами

Задачи:

Организация композиции

Анализ тональных и цветовых отношений

Передать характер формы, объема, свето-воздушной перспективы при помощи живописных средств

Методические указания к выполнению задания:

1. Собрать теоретический и визуальный материал по теме задания
2. Подготовить оборудование и материалы к работе
3. Выбрать колористическое решение живописного этюда
4. Провести сравнительный анализ объектов, передать общий колорит изображения.
5. Передать контраст света и тени, посредством нахождения верной тональности и правильно найденных отношений холодного цвета на свету и теплого в тени
6. Трактовать формы, изменение локального цвета предметов под влиянием световоздушной среды, передачи пространства.
7. Привести изображение к единству и целостности

Материально-техническое обеспечение: краски и другие материалы (масло, акварель, темпера, гуашь, пастель) для выполнения живописных этюдов, бумага, альбомы для рисования, холст, палитра, кисти, этюдник, плотный картон формата А4, А3, А2 (по выбору), планшет 40х60см, 55х75см (по выбору)

Содержательный компонент теоретического материала к разделу:

В данном разделе программы практики выполняются: этюды различных состояний природы. Быстро выполненные эскизы и наброски в цвете наиболее запомнившихся мотивов окружающей местности. Серия этюдов с натуры в условиях быстро меняющихся состояний в природе в одном и том же мотиве (задание выполняется в разных условиях) Краткосрочные этюды мотивов с несложными постройками старой архитектуры. Краткосрочные этюды с введением архитектурных построек современного типа (сельских построек, частных домов и т. п.).

Основной задачей при изучении темы является нахождение обучающихся в обязательной взаимосвязи архитектуры или ее фрагментов с окружающим воздушным пространством в условиях определенного освещения. При выполнении заданий необходимо учитывать особенности изображения архитектурных мотивов с точки зрения расстояний наблюдателя от натуры, с учетом плановости, линейной и воздушной перспективы. Короткий этюд на состояние – важная составная часть рабочего плана. Он, как и набросок в рисунке, призван очень быстро, подчас стремительно, охватить ситуацию.

В коротком этюде студент должен не только "взять" большие отношения, но и успеть выполнить основные элементы рисунка, не говоря уже о композиции, без которой ни короткий этюд, ни длительный, безусловно, состояться не может. Прежде всего, внимание студентов обращается на то, что короткий этюд на состояние следует отличать от обычного односеансного этюда. Отличается он, прежде всего, поставленной задачей:

уловить редкое, мимолетное состояние природы, к коим относятся различные стадии восхода и заката, сложные, изменчивые состояния облаков и туч, стадии дождя, сумерки, ночь и

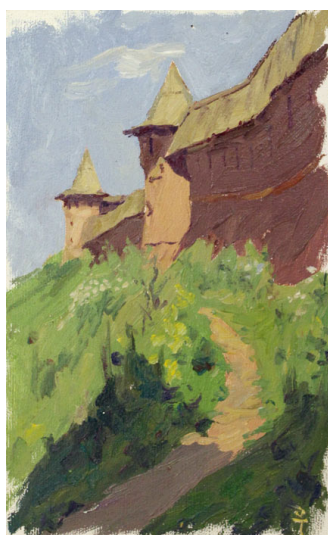
т.д.

Объектом для изображения может быть: архитектура классицизма, а также детали, фрагменты такой архитектуры – как городской, так и парковой.

Работа выполняется в цвете на формате А-3, А-4. Материалы: темпера, масло, акварель.

Рекомендации по выполнению живописных этюдов:

- На каждой из точек делайте небольшие наброски, чтобы определить основные, светлые и темные, очертания будущего изображения (рисуйте, не боясь неправильно передать форму объектов; лучше обратите внимание на контраст оттенков, относительные размеры и пропорциональные отношения). Оцените формат рисунка: горизонтальный или вертикальный
- Продумайте композицию, добавьте или уберите те или иные элементы, выберите крупный план или панорамный, общий вид.
- Скорость работы Пишите быстро. Иначе глаз быстро привыкает, «замыливается» и не видит нюансов.
- Широкими мазками проложите основные цветовые отношения: небо-земля (вода), кроны деревьев дальнего и переднего плана (свет и тень). Это нужно сделать в первые 15 минут работы.
- Постоянно сравнивайте. В процессе работы постоянно сравнивайте разные участки этюда по тону и цвету.
- Чтобы хорошо видеть тональные отношения иногда смотрите на натуру расфокусированным взглядом — так детали исчезают, и тон объектов виден лучше.
- Детальность этюда. В завершении этюда пропишите первый план более детально. Это придаст пейзажу глубину, а картине — законченность.



Примеры живописных этюдов

Раздел 2. Эскизы стилизации и трансформации объектов архитектуры и городской среды

Цель: Овладение приемами художественной стилизации путем выполнения серии графических и цветных эскизов стилизованных архитектурных объектов

Задачи:

Организация композиции

Методические указания к выполнению задания:

1. Сбор материала:

- Визуальные примеры в современном искусстве;
- Пленэрные зарисовки -это натурным материалом для создания новых композиций и творческих работ.

2. Анализ работ по: стилизации и трансформации, графическому стилю, сюжетному содержанию и т. п.

3. Эскизы стилизации и трансформации объектов архитектуры и городской среды.

- Композиционный поиск;
- Определение графического стиля, материала и инструментов для работы;

Материально-техническое обеспечение: краски и графические материалы (акварель, темпера, карандаши, соус, пастель, сангина сепия, маркеры) для выполнения графических и цветных эскизов, бумага формата А4, А3, А2 (по выбору), 55х75см (по выбору)

Содержательный компонент теоретического материала к разделу:

В данной теме программы практики: изучаются визуальные примеры в современном искусстве, выполняются поисковые графические эскизы (используется тонированная бумага). Чтобы найти удачное композиционное решение, недостаточно представлять его себе умозрительно. Важно делать поисковые эскизы. Обобщённо, без детализации, в небольшом размере карандашом (5-10 штук.) Варианты общей композиции удобно искать в предварительных небольших набросках, добиваясь выразительности расположения объектов в том или ином формате листа, ясности графической задачи. Утвержденный эскиз отрабатывается в большем формате, где прорабатываются графические детали. Определяется графический стиль и материал исполнения.

Обучение стилизации сопровождается выполнением самостоятельных (домашних) работ, имеющих вариативный характер и направленных на проявление у студентов самостоятельности и саморазвития при их выполнении. Задания носят как длительный, так и краткосрочный характер. Во время выполнения самостоятельной работы студенты закрепляют и развивают навыки академического рисования, выполняя наброски, зарисовки и этюды с натуры. На основе натуральных реалистических работ разрабатываются варианты графических композиций с учетом образно-стилизованного и творческого решения.

Любая стилизованная композиция должна иметь композиционный центр или доминанту. Стилизация базируется на выделении одного главного, привлекающего внимание элемента, вокруг которого выстраивается, объединяющая все компоненты композиция. Стилизация может упрощать предметы до символов и силуэтов, а может, наоборот, за счёт усложнения формы и насыщения декоративными деталями, создать единый композиционный ансамбль, если это созвучно основной идее построения композиции.

Рекомендации по выполнению стилизации архитектуры:

Первый этап.

Сбор материалов, выбор наиболее интересного ракурса и выполнение реалистического изображения. Для выполнения стилизации необходимо выбрать наиболее характерное положение изображаемого объекта. Для этого необходимо сделать несколько набросков в тоне и цвете мягкими материалами или гуашью, которые будут включать в себя все основные детали объекта.

Второй этап.

Компоновка композиции в листе и поиск декоративного решения. Выполняется контурное решение композиции. Для этого форма объекта упрощается, убираются все второстепенные детали изображения. При расположении композиции важно добиться равновесия, нужно следить за тем, чтобы все части листа были равномерно заполнены. Главное на этом этапе - добиться ритмичности изображения.

Третий этап.

Определение цветового акцента. Им может стать один или два насыщенных пятна. Выполняется заполнение контуров, изображенных на втором этапе, любым цветом в соответствии с авторским замыслом. Для этого нужно определиться, какие цвета являются более характерными для изображаемого объекта. На этом этапе необходимо знание законов цветоведения о взаимно дополнительных цветах, контрасте ярких и светлых цветов по отношению к темным.



Примеры стилизации архитектуры

Раздел 3. Итоговая композиция. Создание графической композиции, основанной на стилизованном изображении объекта архитектуры и городской среды

Цель: на основе изучения изображения архитектуры и городской среды при помощи графических и живописных техник выполнить композицию

Задачи:

Организация композиции в выбранном формате

Анализ тональных и цветовых отношений

Художественными средствами раскрыть тему композиции

Методические указания по ведению работы над итоговой композицией:

1. Собрать теоретический и визуальный материал по теме задания
2. Подготовить оборудование и материалы к работе
3. Выбор материала и технологии исполнения
4. Поиск общего композиционного решения в графических эскизах
5. Поиск колористического решения путем выполнения цветных эскизов
6. Достижение художественности, образности решения
7. Раскрытие темы при помощи композиционно-колористического решения

Материально-техническое обеспечение: краски и графические материалы (акварель, темпера, карандаши, соус, пастель, сангина сепия, маркеры) для выполнения графических и цветных эскизов, бумага формата А4, А3, А2 (по выбору), 55х75см (по выбору)

Содержательный компонент теоретического материала к разделу:

Для успешного выполнения итоговой композиции на основе эскизов стилизации архитектурного мотива необходимым является применение различных методов стилизации:

- подражательного:

Подражательная стилизация предполагает углублённую работу с аутентичными историческими образцами и памятниками культуры и искусства, обращению к творчеству знаменитых мастеров, в значительной степени повлиявших на формирование того или иного стиля. В процессе работы с аналогами студенту необходимо детально проанализировать применяемые принципы стилизации и композиционного решения, выявить положительные и отрицательные стороны визуального материала.

- творческого:

Творческая стилизация является методом, который в полной мере подходит для основного приёма в работе над эскизным предложением композиции с использованием архитектурных форм. Творческая стилизация, по сути, является высшим уровнем работы с натурными формами, так как благодаря ей у обучающихся формируется авторский стиль, который находит своё воплощение в сфере графического дизайна.

- абстрактного:

Абстрактная стилизация - это уже не воспроизведение реального объекта, а передача его образа посредством авторского видения. Таким образом, процесс стилизации направлен, главным образом, на поиск авторского стиля, призванного идентифицировать будущего специалиста в области графического дизайна. Успешному процессу трансформации натурной формы в условную способствует развитое воображение и фантазия автора, умение грамотно найти исходный материал, прочувствовать архитектуру сооружения, ритм.

В ходе трансформаций архитектурных мотивов в декоративные, условные, знаковые формы, необходимо стремиться к адаптации эскизного предложения к конкретной технике, в которой в дальнейшем он будет выполнен, и к максимальной силе эмоционального воздействия на зрителя

Рекомендации по выполнению итоговой композиции:

1. Выполнить графические и цветные эскизы на основе практических работ, выполненных по темам Разделов 1, 2, 3 содержания дисциплины
2. Натянуть бумагу на планшет
3. Перенести на формат бумаги утвержденный эскиз
4. Заложить основные цветовые пятна
5. Проработать детали
6. Если необходимо, внести изменения и обобщить отдельные части композиции



Примеры итоговых композиций

Раздел 4. Оформление отчёта по практике

Методические рекомендации по подготовке Отчета о прохождении практики:

Структура Отчета о прохождении практики включает:

Титульный лист

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ (во введении ставятся цель и задачи практики, указывается место ее проведения, а также раскрываются основные направления деятельности обучающегося во время прохождения практики в соответствии с ее программой и содержанием индивидуального задания).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (основная часть включает в себя перечень информации, предусмотренной программой практики и обозначенной в индивидуальном задании: теоретические аспекты проблем, связанных с задачами и содержательной частью практики; выполнение конкретных практических заданий; анализ деятельности профильной организации – базы практики по различным направлениям и т.д.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (в заключении обобщаются итоги и результаты проделанной работы студента во время прохождения практики; формулируются основные выводы о деятельности профильной организации – базы практики, даются практические рекомендации по совершенствованию различных аспектов ее функционирования; вносятся предложения студента по организации проведения и содержанию программы практики).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ (список использованных источников может содержать перечень нормативных правовых источников, учебных, научных, справочных и периодических изданий, электронных и Интернет-ресурсов, используемых обучающимися для выполнения программы практики).

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ

В Приложение могут включаться копии документов (нормативных актов, положений, приказов, распоряжений, протоколов и др.), изученных и использованных обучающимися в период прохождения практики. Приложение может также содержать изобразительные материалы (диаграммы, схемы, графики, таблицы, рисунки, фотографии и т.д.), тематически связанные с заданиями практики или иллюстрирующие отдельные направления деятельности профильной организации – базы практики.

2.3. Методические рекомендации по ведению Дневника прохождения практики

Дневник практики является важнейшим отчетным документом, а его составление и ведение – основополагающим элементом в организации и прохождении практики.

Структура дневника включает:

- титульный лист;
- содержание дневника, отражающее выполнение всех видов заданий в соответствии с программой практики.

Оформление дневника рекомендуется начинать с заполнения титульного листа. Вести дневник следует регулярно (ежедневно), точно и достоверно отражать информацию о проделанной работе, фиксировать наблюдения, формулировать личные выводы, замечания и предложения.

По завершении практики дневник сдается на проверку руководителю базы практики, который вносит свои замечания об итогах работы практиканта, заверяет записи дневника подписью и гербовой печатью организации.

2.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету

Зачет проходит в форме просмотра и сдачи отчетной документации. Просмотр – это форма контроля, где студенты выставляют свои работы по всем темам. Учитываются в каждой работе: компоновка в формате, верное композиционное решение, построение, умение владеть техникой рисунка и живописи, передача состояния природы, эффектов освещения, колористических особенностей, неожиданных композиций.

Представить отчет и самостоятельные работы выполненные в соответствии с требованиями. Формат работ: А-3, А-4

1. Наличие всех самостоятельных работ по темам: Натурные зарисовки, наброски объектов архитектуры и городской среды. Эскизы стилизации и трансформации объектов архитектуры и городской среды (законченный вид).
2. Итоговая работа. Графическая композиция, основанная на стилизованном изображении объекта архитектуры или городской среды.
3. Отчет по учебно-ознакомительной практике.

Просмотр проводит кафедра комиссия, в состав которой входят преподаватель, ведущий дисциплину, а также преподаватели кафедры.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список литературы и источников

Основная:

1. Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.
2. Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки""", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.
3. Масленникова, В. А. Живопись [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по направлению 071500 Нар. худож. культура : профиль подгот.: рук. студией декорат.-приклад. творчества : квалификация (степень): бакалавр / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 55 с. : ил. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-94778-350-6 : 70-.

Дополнительная:

1. Британов, Е. Ю. Перспектива [Электронный ресурс] : учеб. пособие по графике и дизайну вузов / Е. Ю. Британов, А. А. Павлова. - М. : Прометей, 2011. - 78 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРосика". - ISBN 978-5-4263-0046-0.
2. Вера Коршунова. Живопись / Вера Коршунова. - М. : М.Сканрус, 2007. - 127с. : ил. - Текст парал. на рус. и англ. яз. - ISBN 978-5-91340-014-7: 250.

3. Даниэль, С.М. Искусство видеть : О творческих способностях восприятия. О языке линий и красок и о воспитании зрителя / С.М. Даниэль. - СПб. : Амфора, 2006. - 203,[3]с. : ил., [4]л.ил. - ISBN 5-367-00080-0 : 311-52.

4. Кадыйрова Л.Х. Пленэр. Практикум по изобразительному искусству. Учебное пособие для вузов. - «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2012 [Электронный ресурс] Ссылка для чтения: <https://iknigi.net/avtor-lyaysan-kadyyrova/116535-plener-praktikum-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-lyaysan-kadyyrova/read/page-1.html>

5. Оголевец В.С. О работе над этюдами пейзажа. М.: Профиздат, 1963.

6. Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.

7. Ратиева, О. В. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Ратиева ; Ратиева О.В., Денисенко В.И. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2014. - ISBN 978-5-8114-1695-0.

8. Тютюнова Ю.М. Пленэр, наброски, зарисовки, этюды. 2012. [Электронный ресурс] Ссылка для скачивания: <https://obuchalka.org/2017070695249/plener-nabroski-zarisovki-etudi-tutunova-u-m-2012.html>