

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»**

**Факультет культуры и искусства
Кафедра дизайна и искусства интерьера**

Е.В. Романенко

**Методические указания
для подготовки к практическим занятиям и организации
самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Проектная графика»
по направлению подготовки
54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн костюма») всех форм обучения**

Ульяновск, 2019

Рекомендованы к введению в образовательный процесс Ученым советом факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 13/205 от 20.06.2019 г.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям и организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Проектная графика» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн костюма») всех форм обучения / составитель Е.В. Романенко - Ульяновск: УлГУ, 2019. – 11 с.

Методические указания для подготовки к практическим занятиям и организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Проектная графика» предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01. «Дизайн» (профиль «Дизайн костюма») всех форм обучения.

© Ульяновский государственный университет, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.....	6
3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ.....	8
4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕБОВАНИЙ К ЭКЗАМЕНУ.....	8
5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	9
6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	10

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Графическое искусство. Основные художественные средства и техники графики

Художественные возможности графического искусства. Разновидности графического рисунка. Основные изобразительные средства графики. Основные графические элементы и материалы. Приемы графической подачи. Виды графической подачи. Техника линии, штриха и тонального пятна. Цветная графика. Монохромные художественно-графические композиции. Графическое решение в дизайнерском проектировании костюма. Эскизная подача костюма – основной принцип построения моделей одежды.

Тема 2. Виды костюмных эскизов

Графический этап работы дизайнера над проектированием модной формы одежды. Виды эскизов. Задачи и графическая манера эскизов. Первоначальный этап работы с графической частью создания костюма. Фор-эскиз. Образность, силуэт, пропорции, ритмическая организация частей и элементов будущей модели. Особенности техники выполнения фор-эскизов. Воплощение идеи в реальный костюм, конструктивный или рабочий эскиз. Изображение конструктивной схемы изделия в рабочем эскизе. Отличительные черты изображения одежды в конструктивном эскизе. Творческий эскиз. Назначение и особенности изображения. Характер и пластика формообразующих линий в творческом эскизе. Стилль и стилизация.

Тема 3. Особенности художественно-графического построение натюрморта

Специфика жанра «натюрморт». Графика натюрморта – начальный этап в освоении эскизной графики дизайна костюма. Основные принципы организации композиции в натюрморте. Приемы изображения форм. Рисование простых предметов. Тональные и цветовые решения натюрморта. Трехтоновая графика в орнаментально-графическом решении натюрморта. Многоцветная графика в натюрморте. Графика натюрморта с натуры. Декоративный натюрморт. Средства декоративной трансформации предметов натюрморта. Натюрморт из предметов одежды и аксессуаров.

Тема 4. Бионика в дизайне одежды

Тема взаимоотношений природы и человека в коллекциях дизайнеров одежды. Выражение природных форм в костюме. Элементы японского искусства. Скандинавские традиционные мотивы. Формы растительного мира. Бионический орнамент в текстиле. Влияние природных форм на силуэт костюма. Тектоника природных объектов. Зарисовки бионических форм.

Тема 5. Построение фигуры человека

Закономерности анатомического строения человеческого тела. Пропорции человеческого тела. Модульная условно-пропорциональная схема рисования фигуры человека. Канон изображения фигуры человека. Типичные размеры тела. Возрастные особенности строения тела. Принцип «золотого» сечения, гармоничные пропорции в соотношении части и целого. Конструктивные пояса. Линии конструктивных поясов. Важнейшие точки опорно-двигательной системы человека. Отличительные черты эскизной графики изображения одежды на фигуре человека. Система конструктивного построения швейных изделий. Конструктивные точки и соответствующие линии при построении чертежей конструкции и моделировании одежды.

Тема 6. Стилизация фигуры человека

Стилизованное изображение фигуры человека. Фигура человека и проект эскиза костюма. Модные направления в одежде и пропорции тела человека. Влияние моды на силуэты, объемы и пропорции костюма. Стилизация в эскизах моделей одежды. Приемы стилизации. Факторы, влияющие на приемы стилизации. Назначение изображаемой одежды. Принадлежность одежды к определенной возрастной группе, образ модели, вид и назначение эскиза. Степень условности рисунка.

Тема 7. Построение формы и структуры костюма на фигуре человека

Стилизованная, обобщенная манера изображения одежды на фигуре человека. Прорисовка складок. Выявление формы тела складками одежды. Тональная проработка формы. Рисунок фигуры человека в одежде по иллюстративным источникам и журналам мод. Характер и строение драпировок. Пластика передачи в эскизе свойств и фактуры ткани. Стилизация в графике костюма. Отличительные черты стилизации графического изображения костюма. Отличительные черты модельерского наброска. Компоновка фигуры на листе. Общий характер силуэта, его пропорции и соотношение. Материалы и выразительные средства модельерского наброска. Линейный набросок. Материалы линейного наброска. Пятновой набросок. Линейно-пятновой набросок.

Тема 8. Графическая композиция костюма

Основные качества композиции. Единство стиля и образность формы. Композиционный замысел. Графическая композиция костюма в листе. Свойства и качества графической композиции эскиза. Основная задача композиции. Композиционный центр. Основные аспекты графического изображения костюма. Размещение изображения фигуры (фигур) человека и предметов на плоскости. Тоновое цветовое решение листа. Распределение света и тени (при необходимости). Расположение и характер повторных

образования. Применение основных элементов графики. Динамичная и статичная композиция. Средства композиционного построения эскиза.

Тема 9. Стилизация фольклорного и этно-стиля в одежде

Особенности фольклорного стиля. Художественно-графические приемы стилизации фольклорного стиля. Характер текстиля при проектировании одежды в фольклорном стиле. Особенности этно-стиля. Роль этно-стиля при создании современных форм проектирования костюма. Основные силуэтные формы одежды в этно-стиле.

Тема 10. Отличительные черты проектной графики детской одежды

Детская графика. Стилизация детских рисунков. Приемы стилизации детской одежды. Отличительные черты проектной графики детской одежды. Особенности формообразования проектирования детской одежды. Характер текстиля детской одежды. Модуль для создания художественно-графической композиции детского текстиля.

Тема 11. Пропорции и стилизация детской фигуры

Пропорции тела ребенка. Возрастные и психологические особенности детей от 3 до 7 и от 7 до 12 лет. Зарисовки фигуры детей. Условно-пропорциональные схемы детской фигуры. Графическое изображение детской фигуры в одежде. Назначение изображаемой детской одежды. Образ модели детской одежды. Зарисовки детской фигуры в одежде по иллюстративным источникам. Принципы выбора формы одежды для ребенка от 3 до 7 и от 7 до 12 лет. Графическое изображение костюмов школьной формы.

Тема 12. Зарисовки детской фигуры в школьной форме

Особенности телосложения детей среднего школьного возраста. Графическое изображение костюмов школьной формы. Выбор формообразования школьной формы. Особенности создания фактур для школьной формы. Художественно-графический эскиз комплекта школьной формы для детей среднего школьного возраста.

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Графическое искусство. Основные художественные средства и техники графики

Форма проведения – практические занятия.

Практическое задание:

Выполнить графические композиции в линейной технике. Материалы и инструменты: бумага, карандаш, фломастер, кисть, тушь, перо).

Тема 2. Виды костюмных эскизов

Форма проведения – практические занятия.

Практическое задание:

Выполнить фор-эскизы одежды различных ассортиментных групп.

Тема 3. Особенности художественно-графического построение натюрморта

Форма проведения –практические занятия.

Практические задания:

Выполнить натюрморты из геометрических тел и предметов различной пластики.

Создать декоративный натюрморт.

Выполнить живописный этюд натюрморта с использованием нескольких основных цветовых тонов.

Выполнить художественные и графические наброски натюрмортов из предметов одежды и аксессуаров.

Тема 4. Бионика в дизайне одежды

Форма проведения –практические занятия.

Практические задания:

Выполнить зарисовки бионических форм.

Выполнить эскизы силуэтных решений форм одежды на основе ассоциаций от бионических форм.

Тема 5. Построение фигуры человека

Форма проведения –практические занятия.

Практическое задание:

Выполнить зарисовки фигуры человека, используя модульную схему.

Тема 6. Стилизация фигуры человека

Форма проведения –практические занятия.

Практическое задание:

Выполнить зарисовки фигуры человека в одежде в линейной, пятновой и линейно-пятновой технике (материалы и инструменты: бумага, тушь, уголь, сангина, фломастер, гуашь, кисть).

Тема 7. Построение формы и структуры костюма на фигуре человека

Форма проведения –практические занятия.

Практическое задание:

Выполнить эскизы фигуры человека по иллюстративным источникам, с учетом стилизации и обобщения форм.

Тема 8. Графическая композиция костюма

Форма проведения –практические занятия.

Практическое задание:

Выполнить художественно-графические композиции фигуры человека в одежде с выявлением выразительности силуэта на основе творческого источника в пятновой технике (материал по выбору).

Тема 9. Стилизация фольклорного и этно-стиля в одежде

Форма проведения –практические занятия.

Практическое задание:

Выполнить эскизы моделей одежды на основе фольклорного и этно-стиля.

Тема 10. Отличительные черты проектной графики детской одежды

Форма проведения –практические занятия.

Практическое задание:

Выполнить зарисовки детской одежды по иллюстративным источникам.

Тема 11. Пропорции и стилизация детской фигуры

Форма проведения –практические занятия.

Практическое задание:

Выполнить эскизы моделей детской одежды с учетом различных возрастных групп.

Тема 12. Зарисовки детской фигуры в школьной форме

Форма проведения –практические занятия.

Практическое задание:

Выполнить зарисовки детской фигуры в школьной форме.

3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Бионика в дизайне одежды
2. Стилизованное изображение фигуры человека

4. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКЗАМЕНУ

Формой экзамена по дисциплине «Проектная графика» является просмотр учебно-творческих работ обучающихся. В качестве итоговых результатов рассматриваются практические задания, выполненные в течение семестра.

На экзаменационный просмотр представляются работы, выполненные по следующим темам:

1. Зарисовки детской одежды по иллюстративным источникам.
2. Эскизы моделей детской одежды различных возрастных групп.
3. Зарисовки детской фигуры в школьной форме.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся в ВУЗе – неотъемлемая часть образовательного процесса. Самостоятельная работа рассматривается как организационная форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности (с участием и без участия в этом процесс педагогических работников).

Целью самостоятельной работы обучающихся является: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, углубление и расширение теоретических знаний; развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; приобретение навыков решения практических задач в сфере профессиональной деятельности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; развитие исследовательских умений; формирование умения использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу.

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс мероприятий, включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими учебной дисциплины, прохождения практики. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль самостоятельной работы со стороны преподавателя может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в различных формах.

<i>Название разделов и тем</i>	<i>Вид самостоятельной работы</i>
1. Графическое искусство. Основные художественные средства и техники графики	проработка учебного материала оформление практических заданий подготовка к сдаче экзамена
2. Виды костюмных эскизов	проработка учебного материала оформление практических заданий подготовка к сдаче экзамена
3. Особенности художественно-графического построение натюрморта	проработка учебного материала оформление практических заданий подготовка к сдаче экзамена

4. Бионика в дизайне одежды	проработка учебного материала оформление практических заданий оформление курсовой работы подготовка к сдаче экзамена
5. Построение фигуры человека	проработка учебного материала оформление практических заданий оформление курсовой работы подготовка к сдаче экзамена
6. Стилизация фигуры человека	проработка учебного материала оформление практических заданий оформление курсовой работы подготовка к сдаче экзамена
7. Построение формы и структуры костюма на фигуре человека	проработка учебного материала оформление практических заданий оформление курсовой работы подготовка к сдаче экзамена
8. Графическая композиция костюма	проработка учебного материала оформление практических заданий подготовка к сдаче экзамена
9. Стилизация фольклорного и этно-стиля в одежде	проработка учебного материала оформление практических заданий подготовка к сдаче экзамена
10. Отличительные черты проектной графики детской одежды	проработка учебного материала оформление практических заданий подготовка к сдаче экзамена
11. Пропорции и стилизация детской фигуры	проработка учебного материала оформление практических заданий подготовка к сдаче экзамена
12. Зарисовки детской фигуры в школьной форме	проработка учебного материала оформление практических заданий подготовка к сдаче экзамена

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

основная

1. Сафина, Л. А. Художественное проектирование костюма : учебное пособие / Л. А. Сафина, Л. М. Тухбатуллина, В. В. Хамматова - Казань : Издательство КНИТУ, 2017. - 84 с. - ISBN 978-5-7882-2229-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788222295.html>
2. Тихонова Н.В. Композиция костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тихонова Н.В., Махоткина Л.Ю., Коваленко Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017.— 88 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79307.html>.— ЭБС «IPRbooks»

дополнительная

1. Бесчастнов Н.П. Основы композиции (история, теория и современная практика) [Электронный ресурс]: монография/ Бесчастнов Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 222 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76538.html>. — ЭБС «IPRbooks»
2. Музалевская Ю.Е. Композиция текстильного рисунка [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Музалевская Ю.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 107 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83821.html>. — ЭБС «IPRbooks»
3. Храмова М.В. Декоративные приёмы и техники исполнения в графических композициях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Храмова М.В.— Электрон. текстовые данные.— Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019.— 100 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/93077.html>.— ЭБС «IPRbooks»