

КАФЕДРА
КУЛЬТУРОЛОГИИ
И ДИЗАЙНА

DESIGN

упражнения

Графический

Методические рекомендаций

для электронного учебного пособия

«Дизайн графический. Упражнения»

Учебно-методическое пособие рассчитано на студентов вузов, колледжей, художественных, школ искусств, обучающихся специальностям: графический дизайн, дизайн различных областей направления.

Через выполнение практических заданий и ответов на поставленные вопросы, касающиеся основ профессиональной деятельности, обучающийся знакомится с азами графического дизайна, с составляющими композиции, понятиями осмысление заданной темы, постановками эскизных проектных задач, этапами выполнения комплексных упражнений.

Пособие содержит упражнения по основам композиции, упражнения, расширяющие графический язык начинающего дизайнера, а также упражнения на развитие креативного мышления. Пособие предусматривает как использование его на занятиях в учебном заведении,

так и для самостоятельной работы. Составлено на основе упражнений, выполненных обучающимися различных учебных заведений, включает цветные иллюстрации – образцы, практические задания, выполненные студентами.

Второй курс обучения

Упражнения на расширение графической палитры

В начале обучения студенты приступают к процессу проектирования. Происходит их знакомство с особенностями выбора темы, определения цели, и постановки ряда задач для достижения цели проектирования, определяются этапы работы. Важнейшим элементом обучения является выполнение упражнений на практических занятиях и во время самостоятельных часов работы над проектом. Упражнения должны соответствовать требованиям проектных задач, расширять знания и умения студентов в практической работе.

**КАФЕДРА
КУЛЬТУРОЛОГИИ
И ДИЗАЙНА**

УГТУ-УПИ

DESIGNкурс

упражнения

1

Стилизация
и орнамент

5

Ассоциации

2

Ритмы

6

Иллюстрации

3

Цветоведение

7

Анализ
художественного
произведения

4

Среда-герой

СТИЛИЗАЦИЯ И ОРНАМЕНТ

(от натурального рисунка к силуэтному изображению)

Цель:

- познакомиться с понятием стилизация;
- перейти от точности в рисунке к обобщенности;
- уяснить роль силуэта в стилизации;
- понять какова роль пятна в графическом изображении.

Задание:

- выполнить технический рисунок растения, пером, карандашом, акварелью;
- силуэтное изображение растения;
- стилизация растения.

Материалы: ч/б работы тушью, пером, маркером, линером, цветные работы в технике акварели, монотипии.

Формат: 16×24 см.

**Вариант
исполнения 1.**

Задание

используя в
качестве
наглядного
примера цветные
открытки,
фотографии
сделать
технический
рисунок растений
пером.

Технический рисунок
пером

Рисунок силуэта
тушью

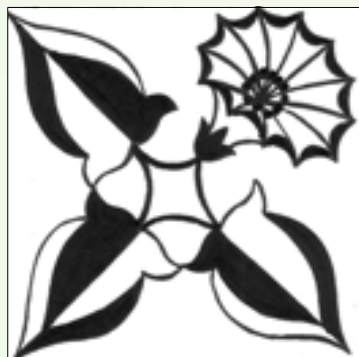
Стилизация изображения
с использованием симметрии

Монотипия позволяет сделать
обобщенный рисунок цветом

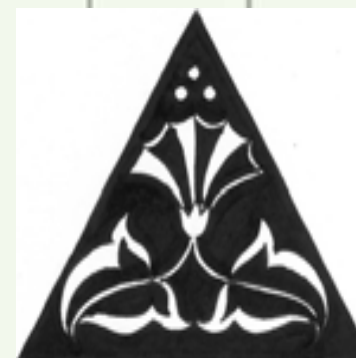

В упражнении дайте
симметричное и
асимметричное
изображение, прямое и
выворотное. Пробуйте
использовать в решении
растры, фактуры.

Знаковая система

Поместите упрощенное изображение растения в геометрическую форму: круг, квадрат, равнобедренный треугольник, сделайте несколько эскизов.

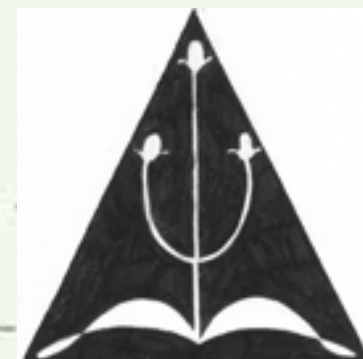
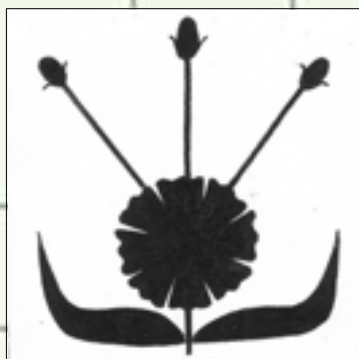

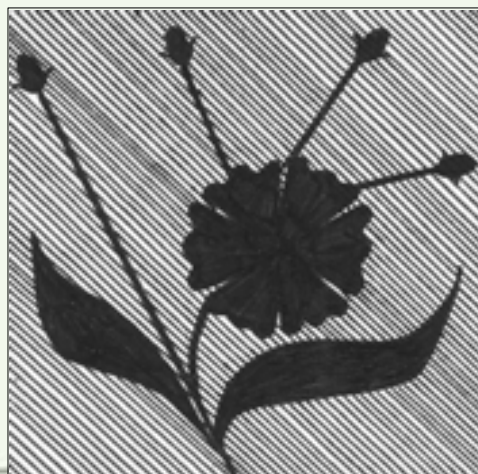
Вариант исполнения 3. Силуэт позволяет увидеть контур формы, что упрощает дальнейшую работу над стилизацией.

Вариант исполнения 4.

Следите за тем, чтобы
растение вписалось в
форму. Посмотрите
как смотрится
контрсилует

Приступая к выполнению любого задания, обращайтесь к опыту других дизайнеров и художников из прошлого.

Используйте для работы таблицы из книг.
В данной теме подойдут книги по орнаментам.

Орнаменты народов мира – богатейший источник народного творчества, мы учимся на этих примерах.

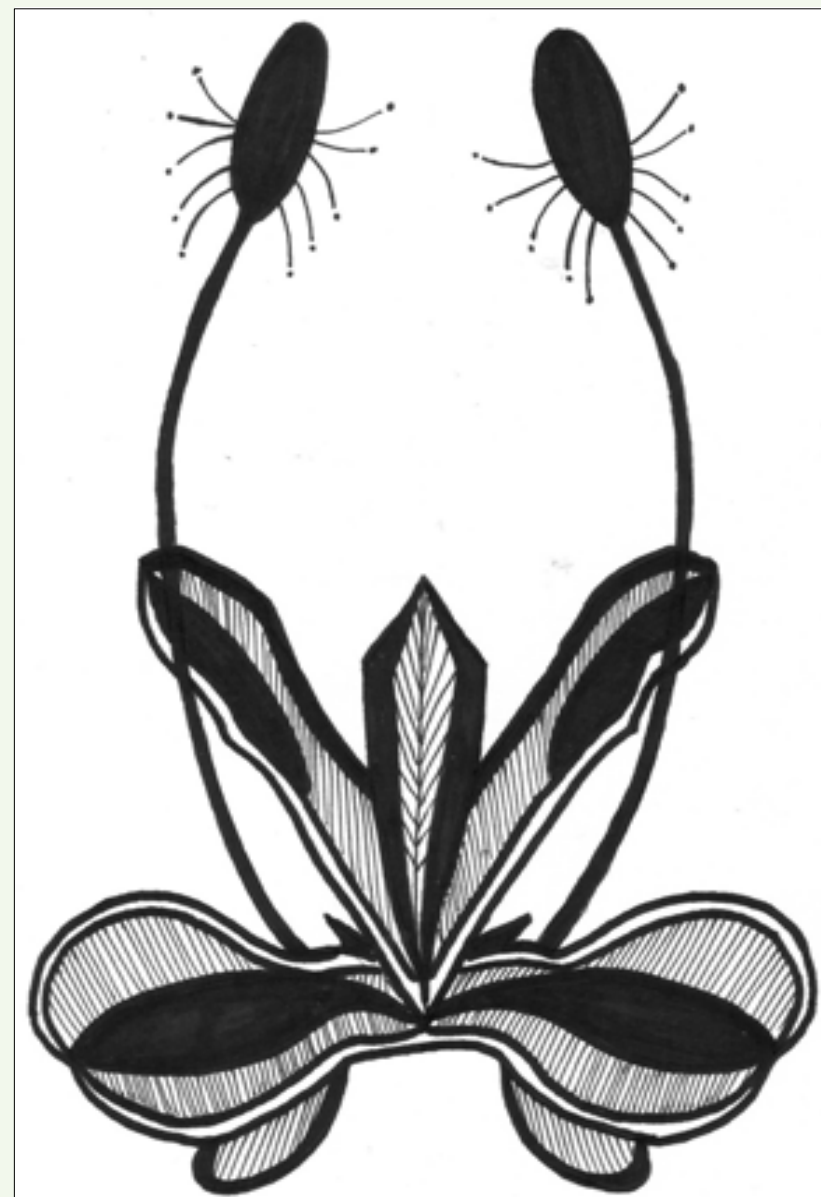

**Вариант
исполнения 5.
Задание**

оставив видовые,
самые
характерные
черты растения,
сделать знаковое
изображение.

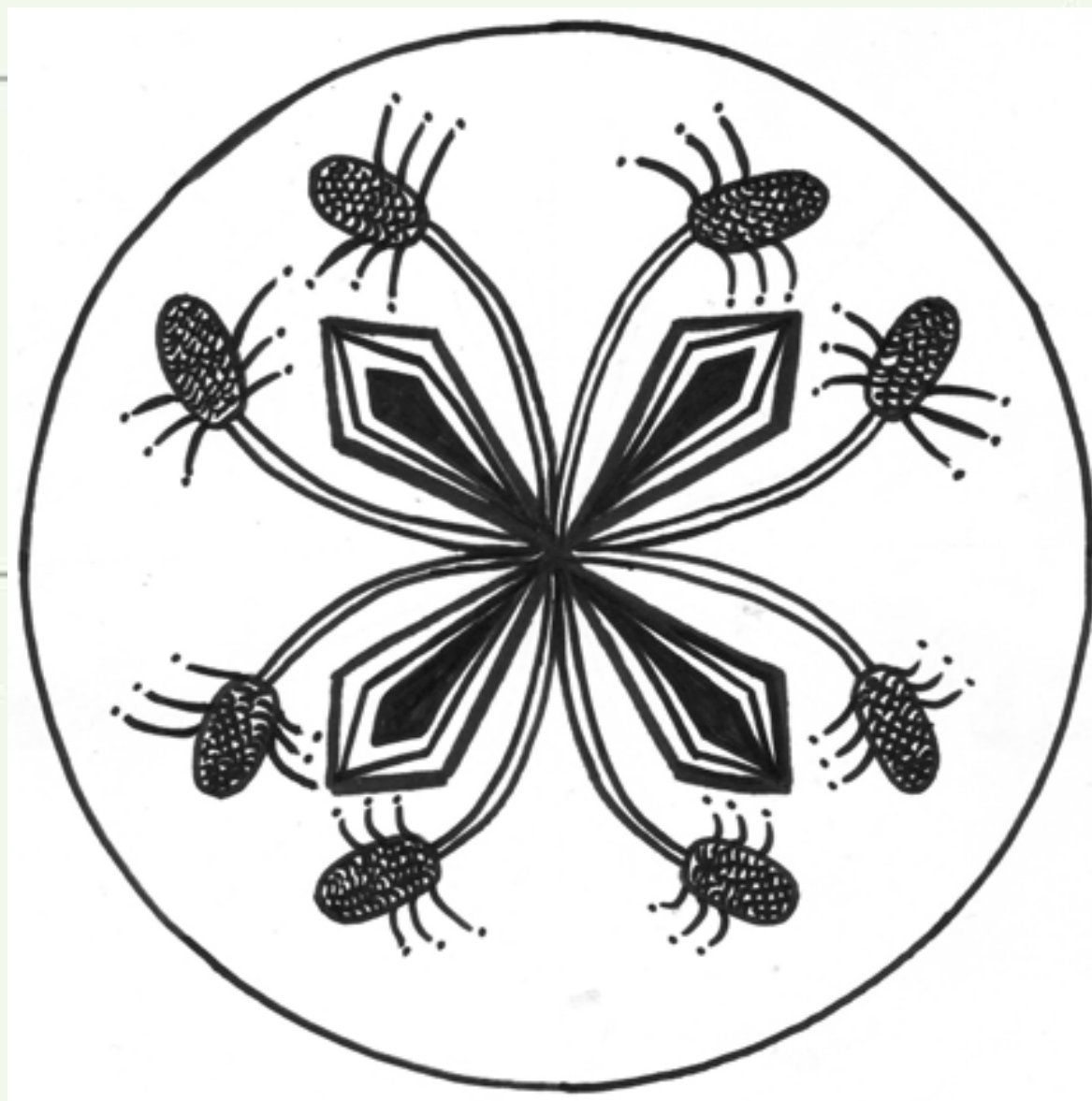

Жизнь и смерть

Вариант исполнения 6. Не развито изображение в средней части рисунка, нет композиционного центра. Рисунок можно разделить на два.

Композицию в
круге можно
поделить на
шесть, восемь,
двенадцать
частей.
Выполните свой
вариант.

РИТМЫ

Цель:

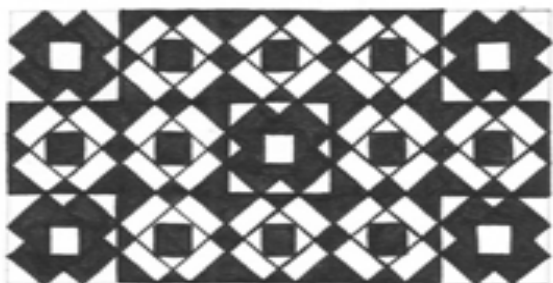
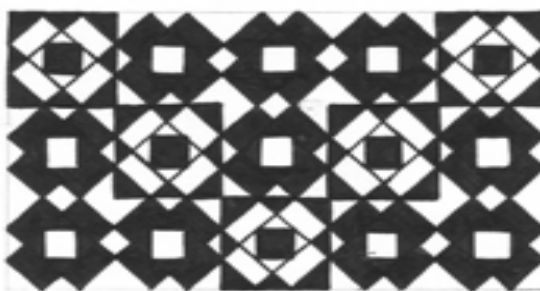
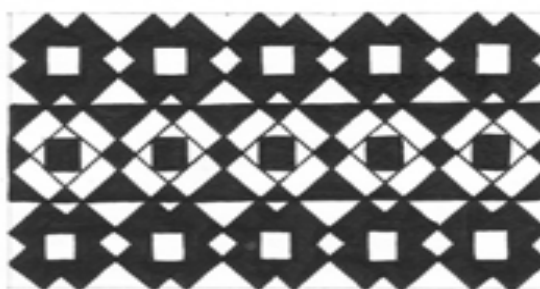
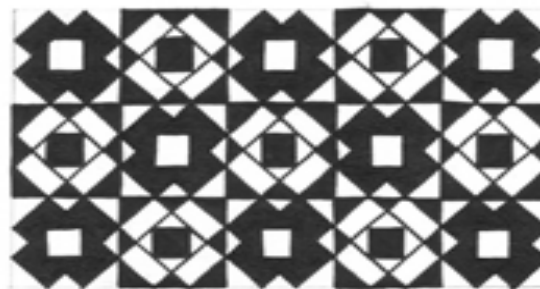
- познакомиться с принципами перевода одного модуля в ритмическую полосу (рапорт);
- ознакомиться с видами геометрического орнамента;

Задание: выполнить ритмические композиции на основе одного геометрического модуля, поворачивая и комбинируя модуль, тем самым создавая разные геометрические узоры.

Материалы: тушь, линер черный, маркер.

Формат: 6 штук $7,5 \times 4,5$ см.

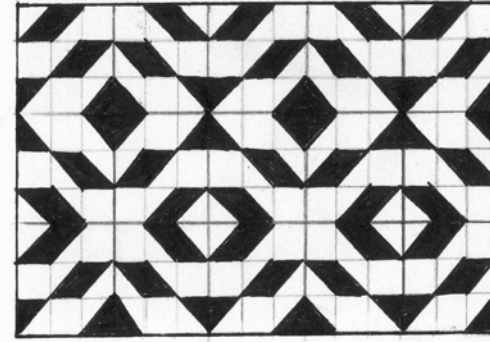
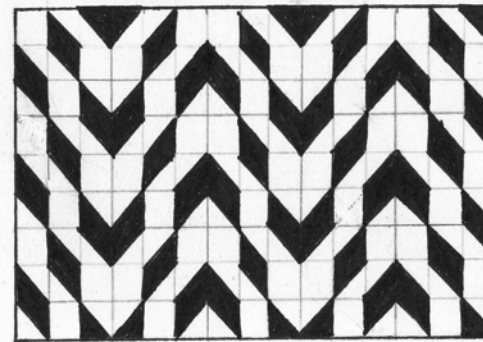
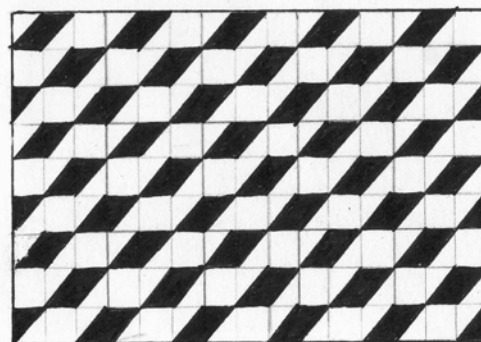
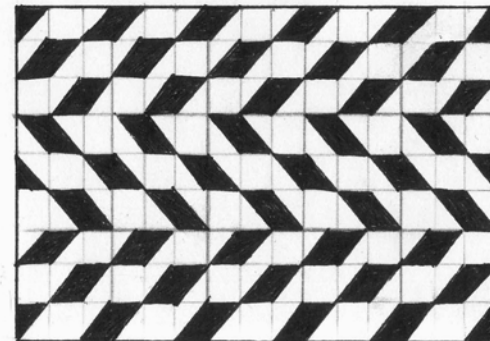
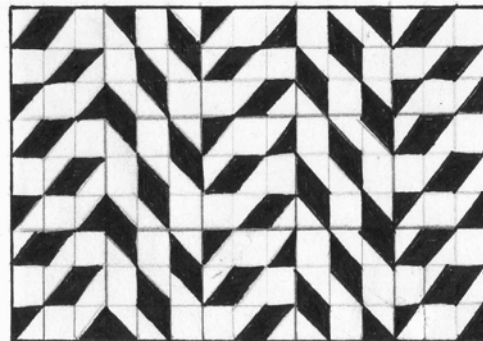
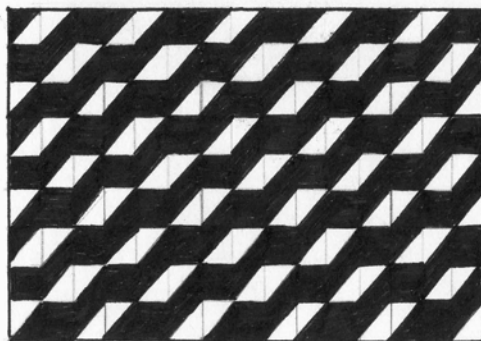

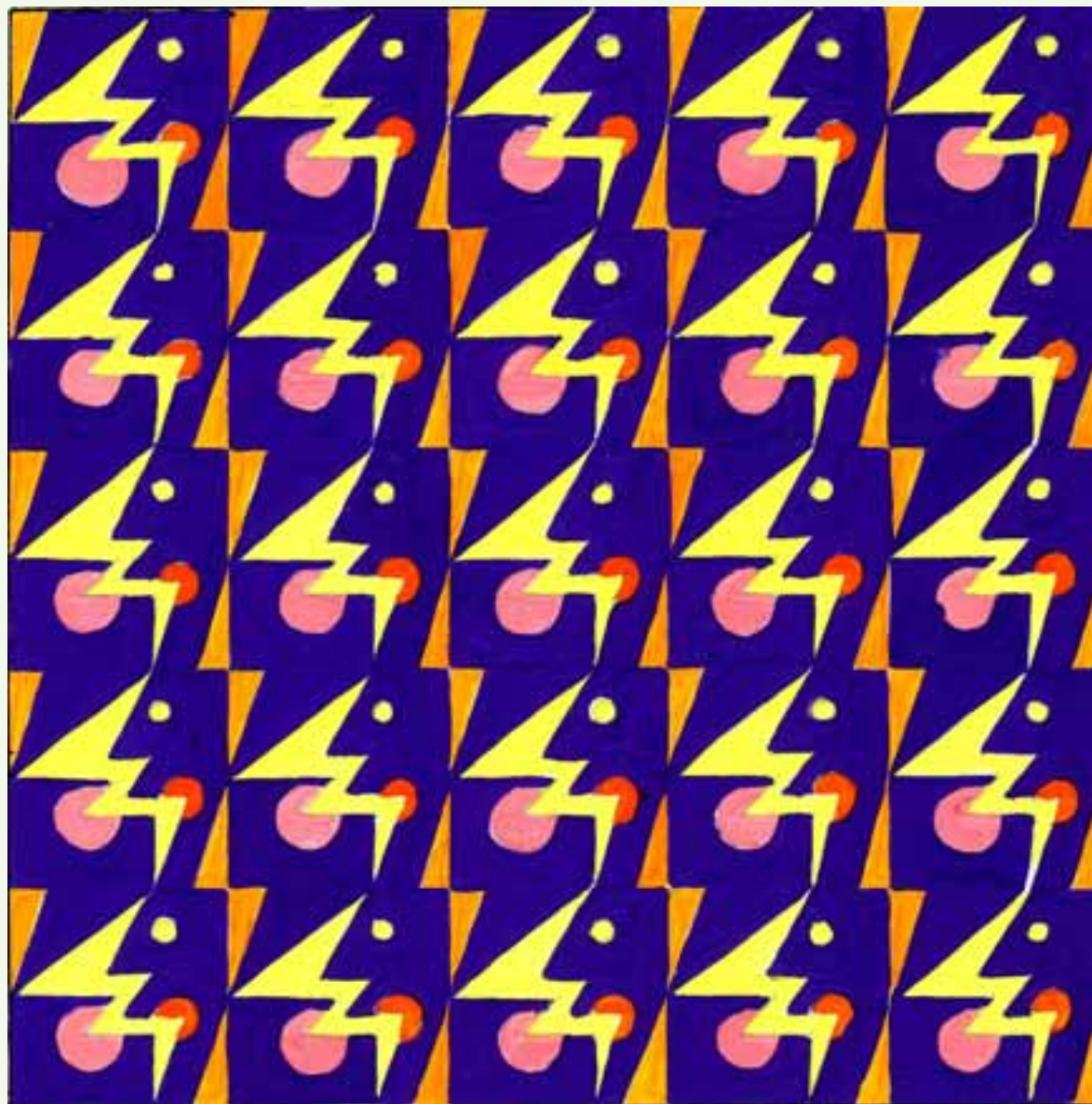
Упражнение на развитие чувства ритма

данное упражнение помогает нам понять как с помощью малых средств можно добиваться разнообразных результатов, большой вариативности и одновременно узнавания темы. Это подскажет вам в дальнейшем каковы принципы работы над комплексными, серийными заданиями.

Постарайтесь,
чтобы ваши
рисунки были в
разных
тональностях.
Один
воспринимался
более светлым,
другой – более
темным.

Орнаментальный
подход,
рапортное
решение
необходимы в
создании
упаковочной
бумаги, рисунка
для ткани

Задание

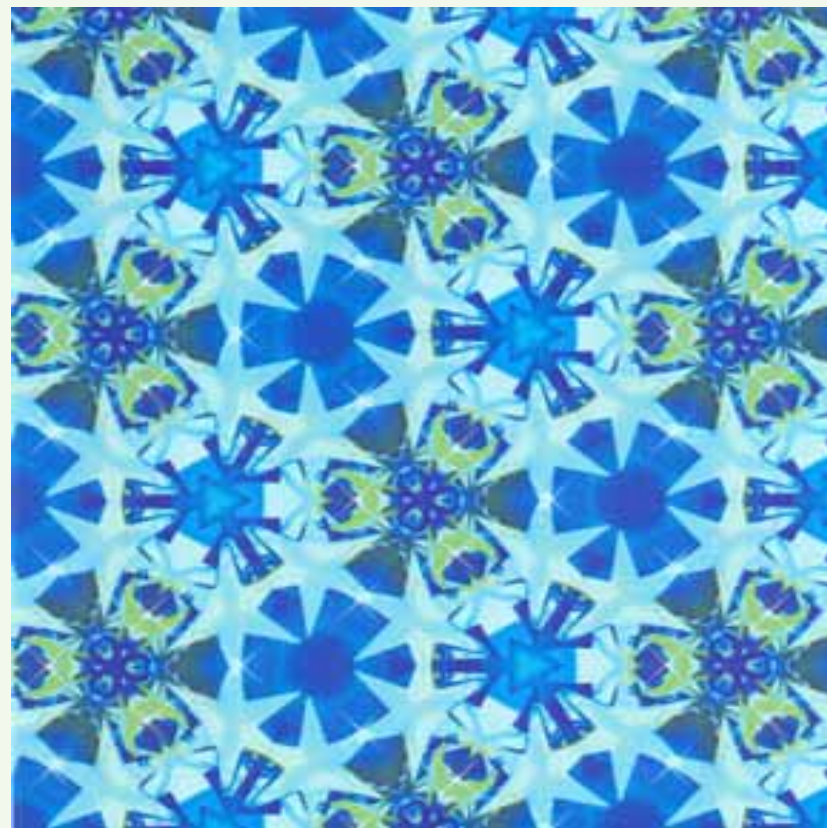
Создать
упаковочную
бумагу на тему
«Новый год»

Необходимо
создать один
или несколько
модулей
вписанных в
квадрат, и на их
основе сделать
кусок
упаковочной
бумаги.

Материалы

гуашь, кисть, линер,
разнообразные
графические техники,
возможно
выполнение задания
на компьютере.

Формат

модуля - 4×4см,
упражнения 15×15 см

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

(упражнения на гармонизацию цветов)

Цель: выявить принципы гармонизации (уравновешивания) цветов, для решения графических задач.

Задание: выполнить 4 упражнения на гармонизацию

- по близости цвета;
- по контрасту цвета;
- монохромную гармонизацию;
- по близости тона.

Материалы: гуашь, акварель, кисть.

Формат: А-4, в виде таблиц, формат каждой – 10×10 см.

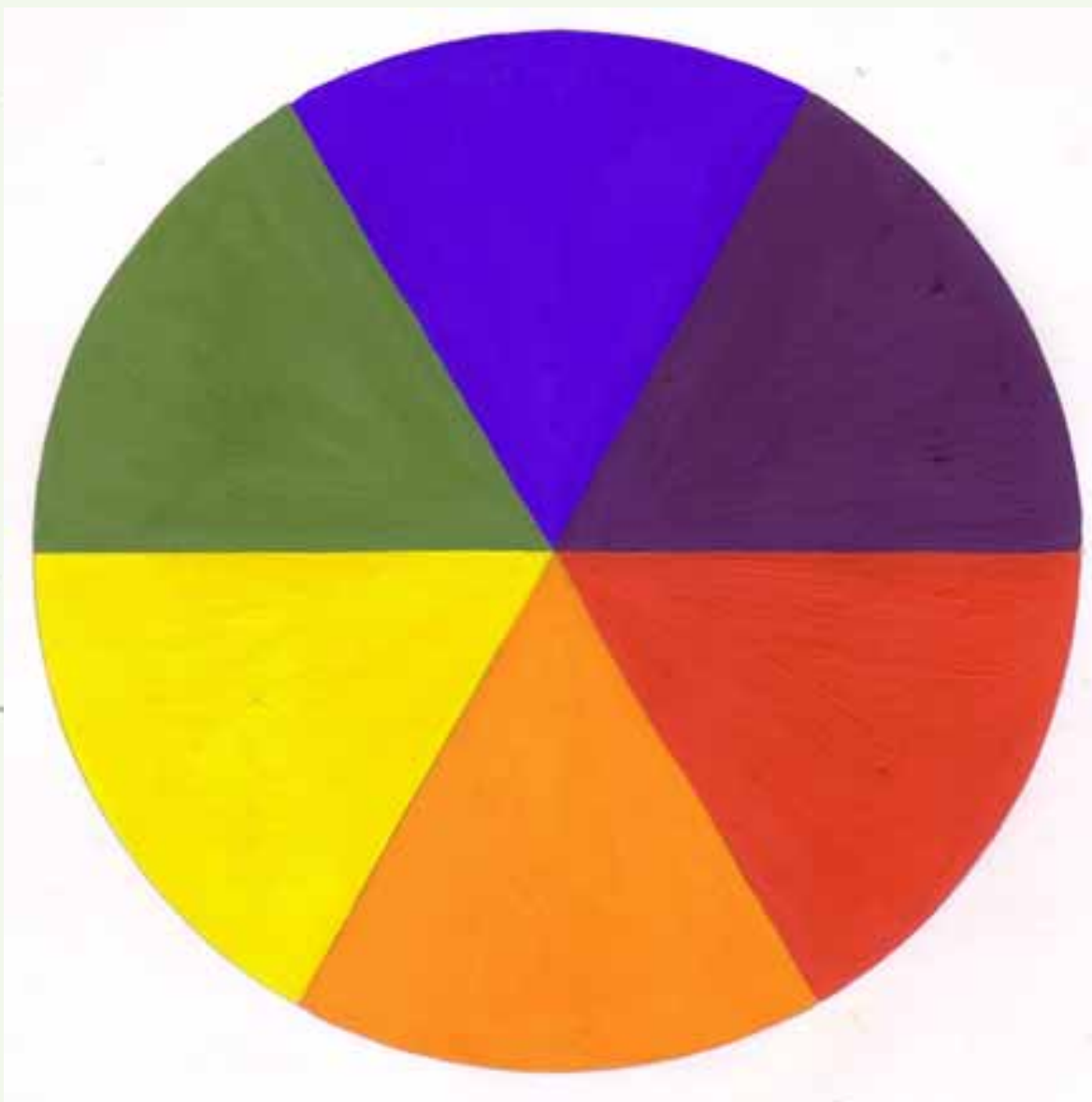

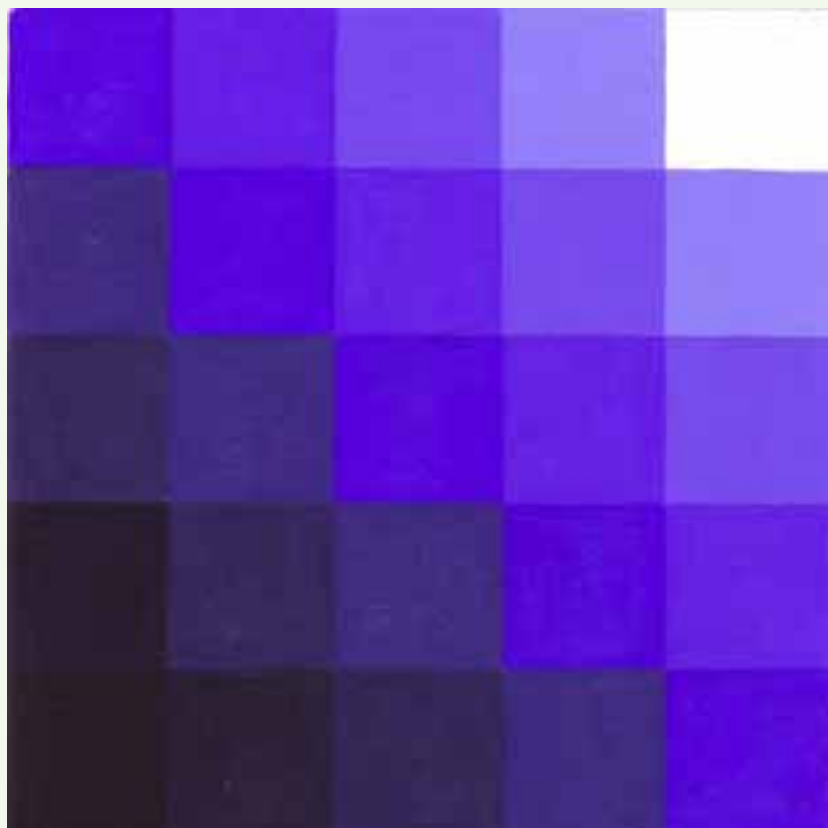
Цветовой спектр -

основа гармонии
цвета и его
воздействия друг на
друга.

Существуют три
основных цвета:
красный, синий и
желтый, смешение
которых дает все
остальные цвета.

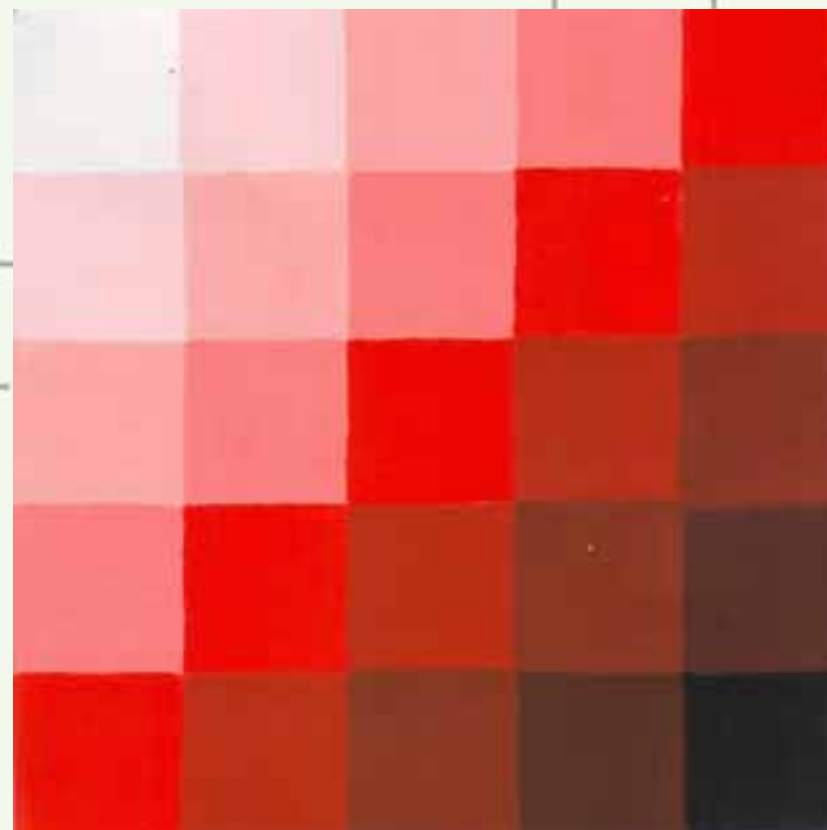
Смешение двух
основных цветов дает
третий цвет
называемый –
производный:
оранжевый, зеленый,
фиолетовый.

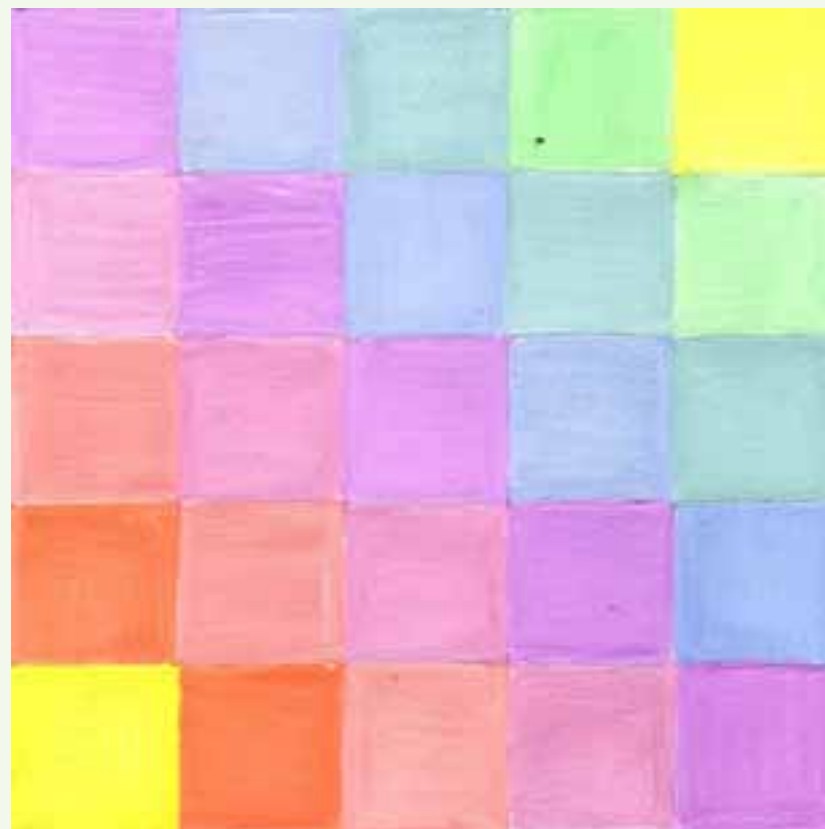
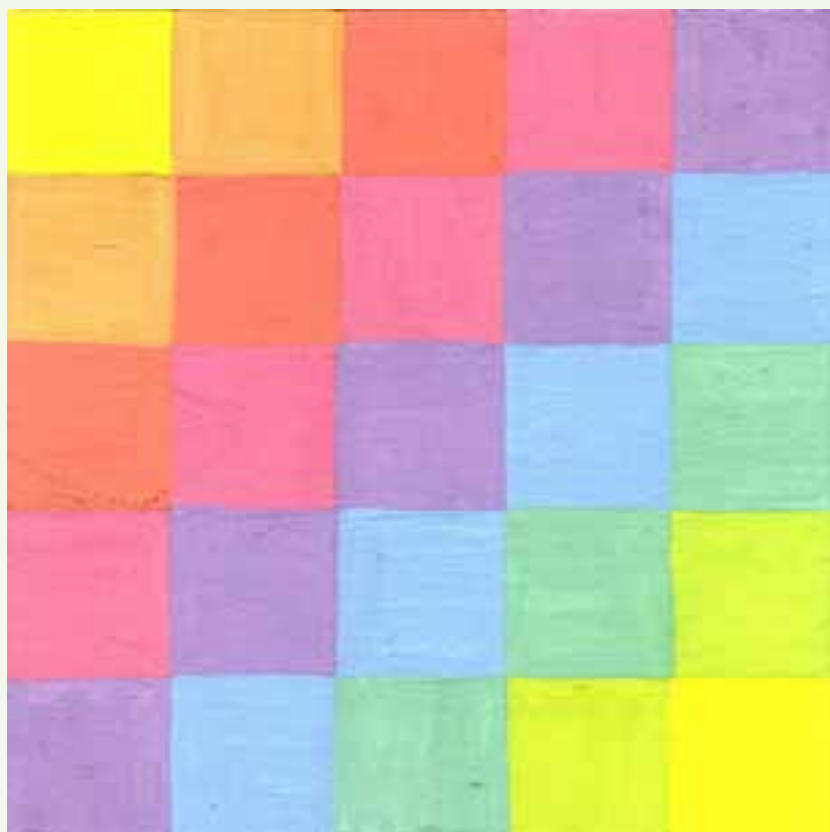
Гармонизация монохромная

Необходимо взять
один цвет и сделать
растяжку, к примеру,
от черного к белому
через красный.

**Гармонизация по
близости тонов**

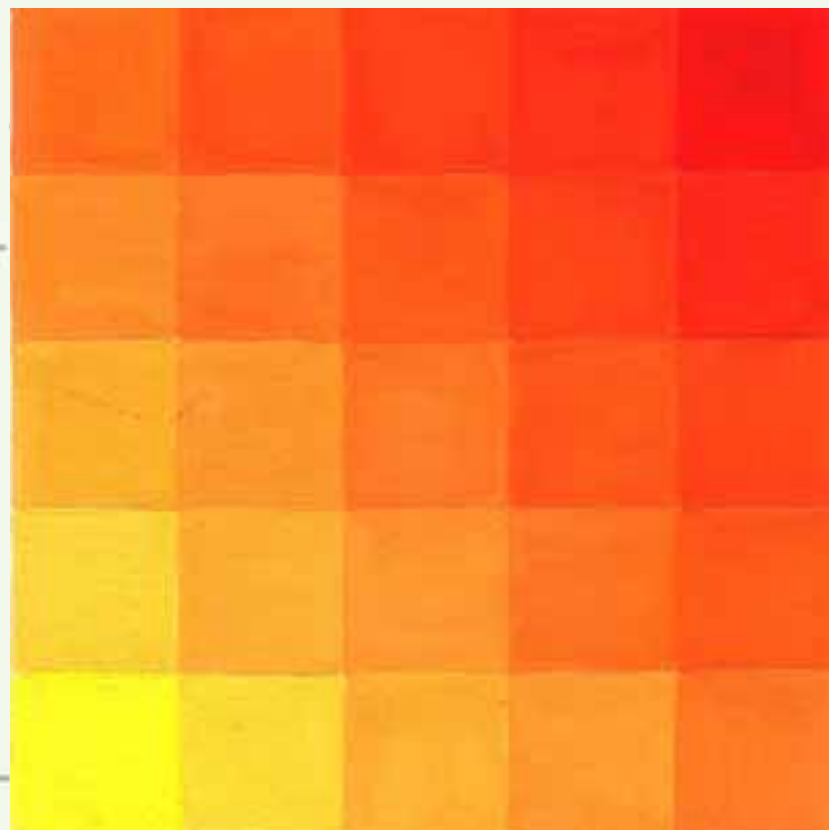
Когда все цвета в
квадратах
выдержаны в одном
тоне

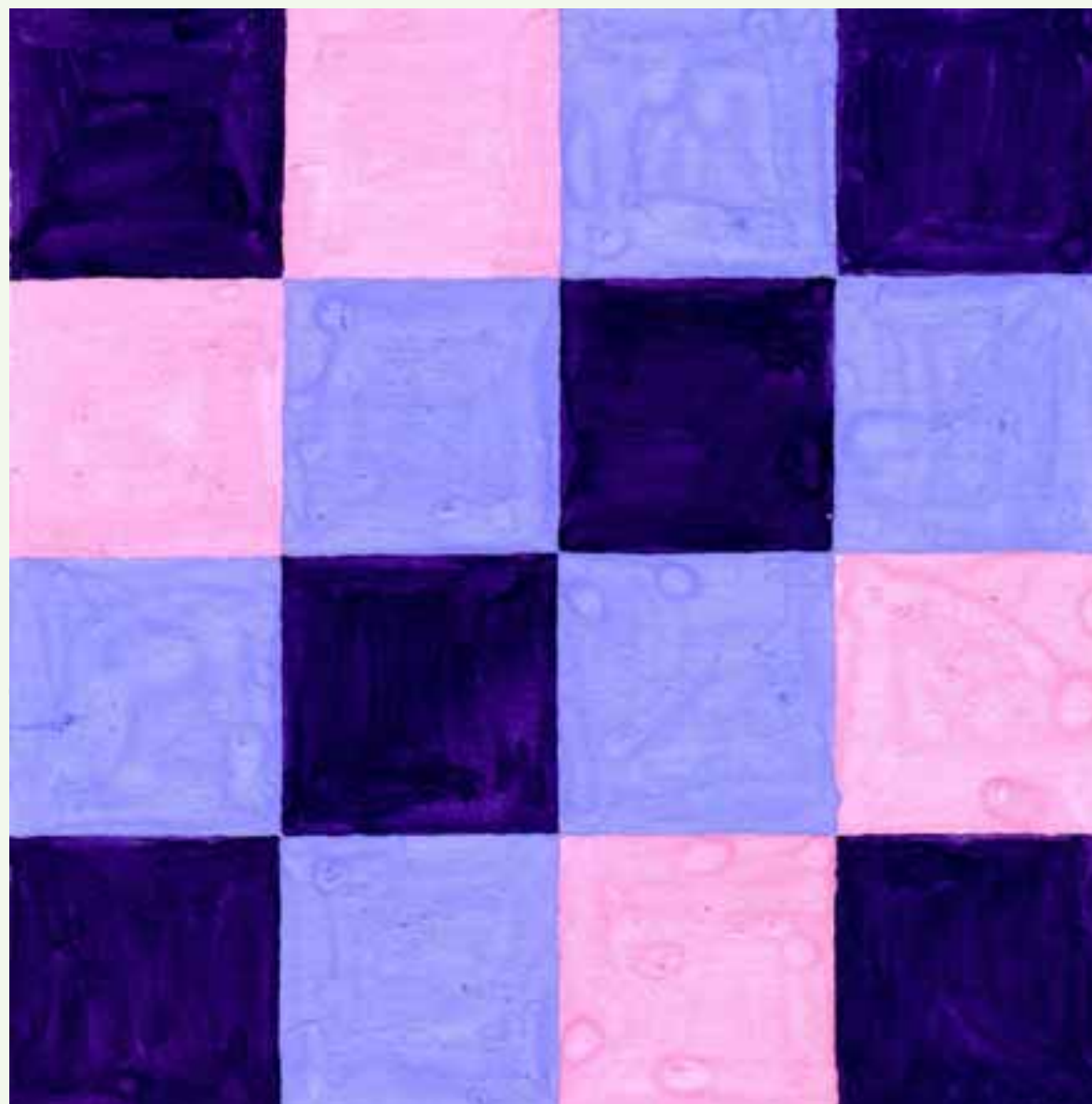

**Гармонизация
близких цветов**

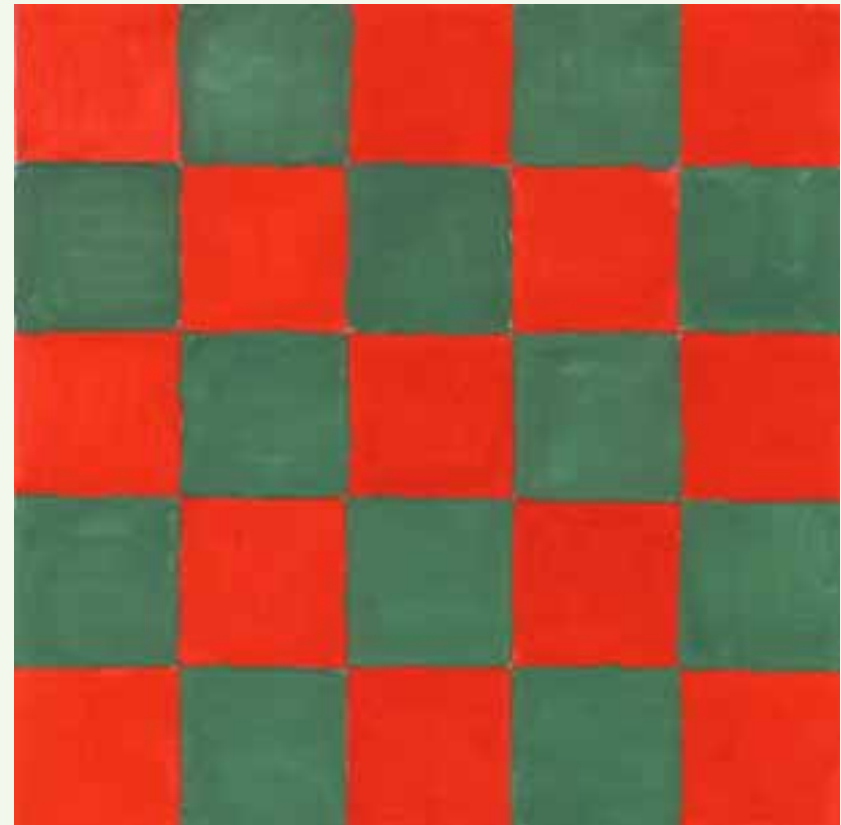
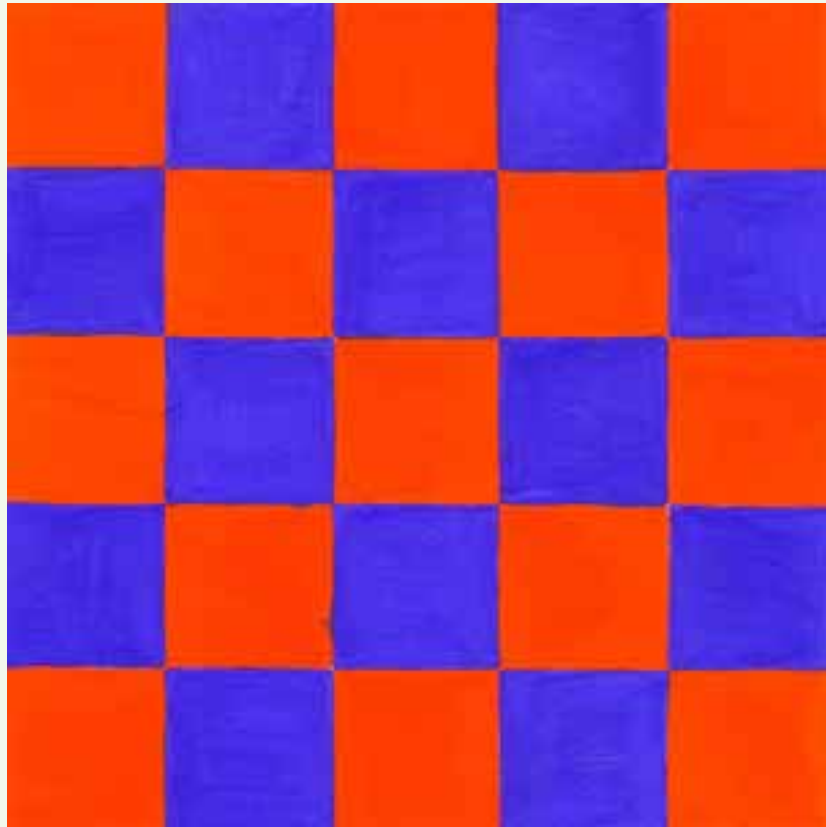
краски
соседствующие на
цветовом круге
гармонирующие и
дополняющие друг
друга.

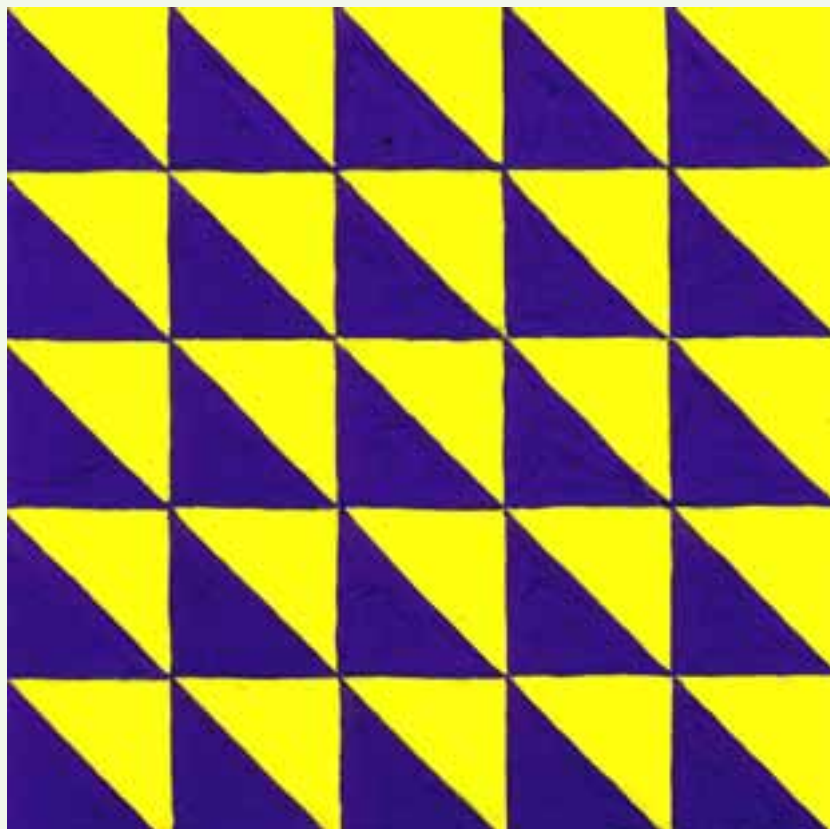

Гармонизация по контрасту цветов

сочетание двух
противоположных по
цветовому спектру
цветов, одинаковых
по тону.

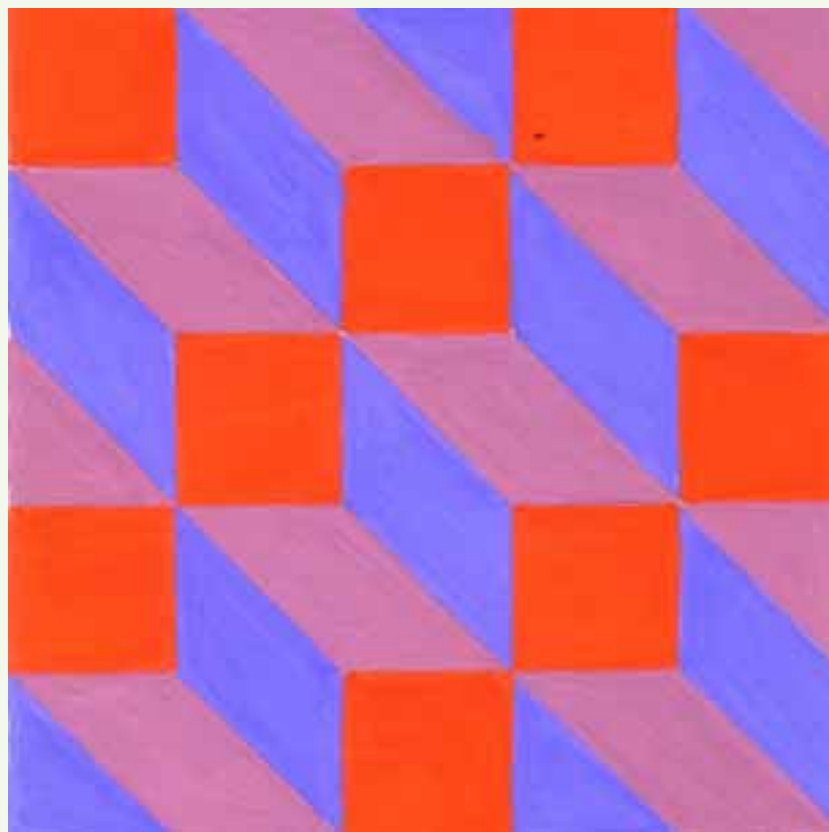

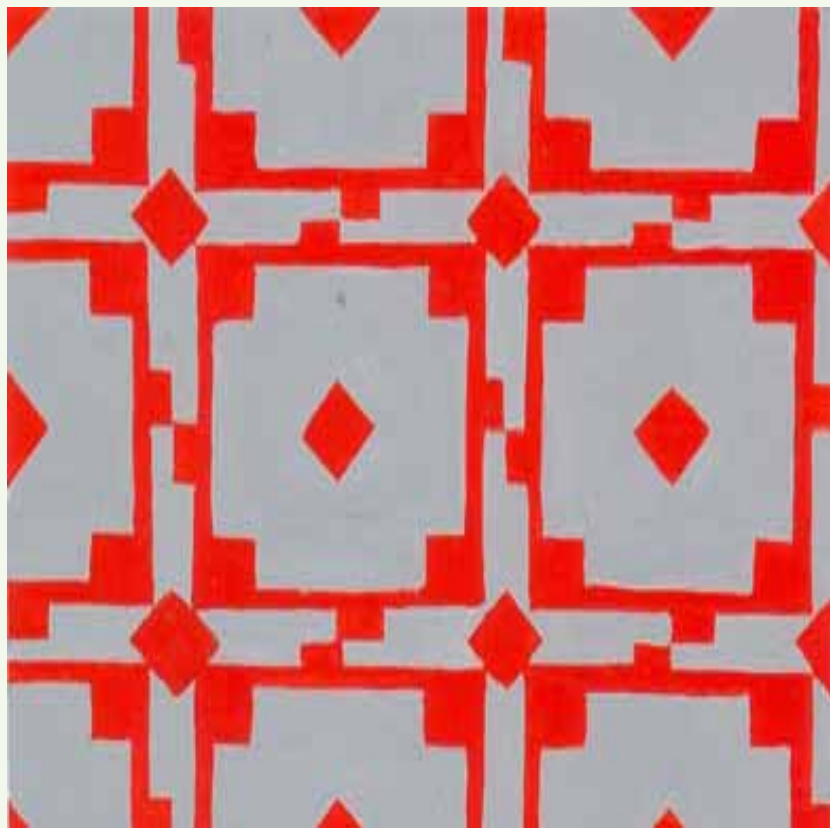
Красный и зеленый
уравновешивают
друг друга в
пропорции 1:1, они
имеют одинаковую
световую энергию.

Теплые цвета
стремятся вырваться
вперед, холодные как
бы уходят в глубь

Цвет может оптически
изменять форму,
вызывать или усиливать
пространственные
иллюзии

Цвета по разному
влияют на форму.
Серый цвет
увеличивает форму,
черный сокращает.

Влияние цветов друг на
друга.
К примеру, красный
цвет на сером фоне
более глухой и
спокойный, а на
черном фоне – яркий,
кричащий.

среда-герой

(упражнения на характер линии)

Цель:

- уяснить, что пластика линии ведет к
- созданию разных художественных образов;
- понять, что такое комплексный подход в работе;
- познакомиться с понятием стилизация в языке графики.

Задание: используя 4 разнохарактерных линии, выполнить 8 картинок (парных).

Материалы: тушь перо, линер, маркеры.

Формат: 15×15 см.

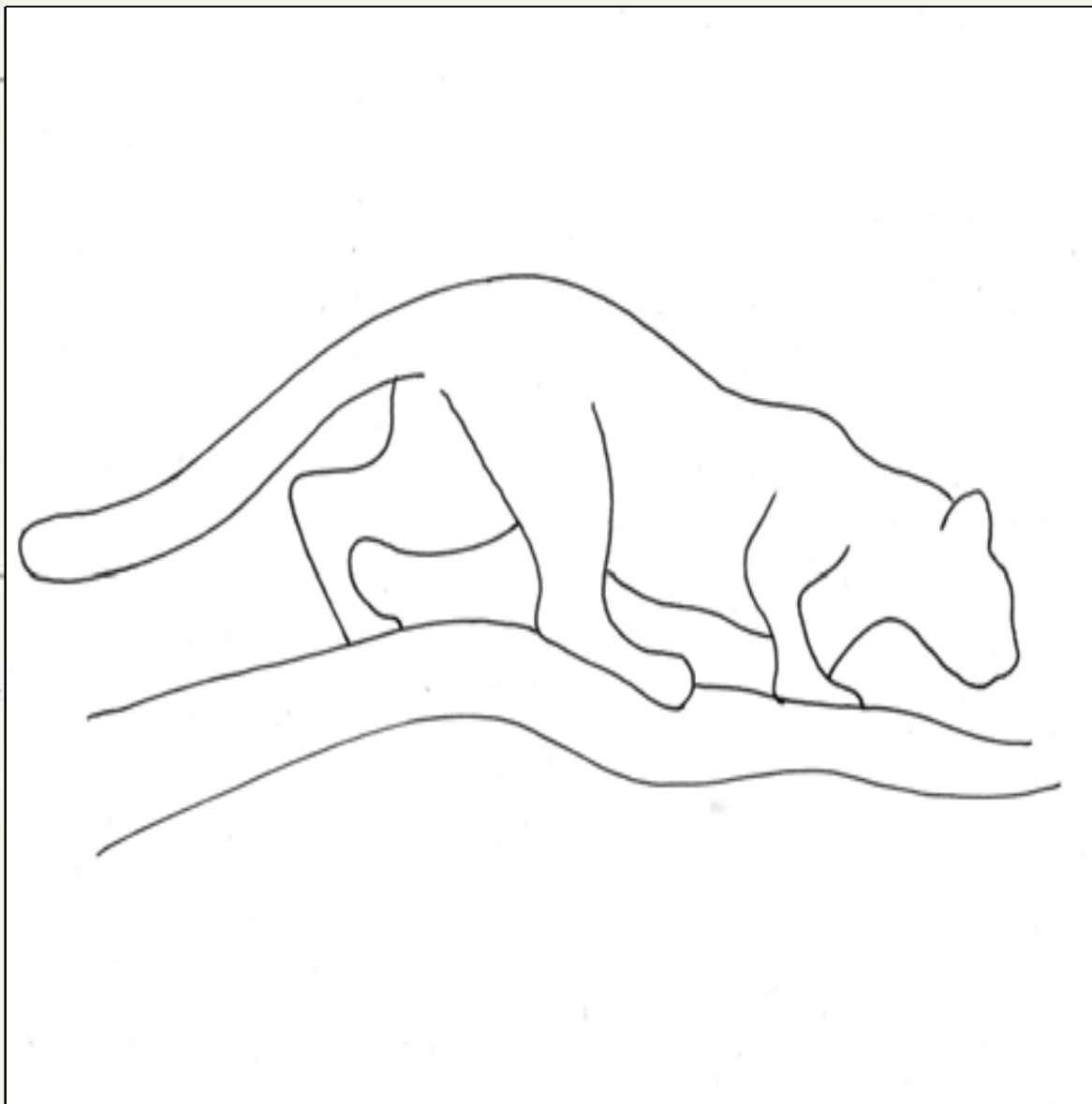

Задание: используя
разнохарактерные
линии выполнить
рисунок, героя и среды
его обитания, в разных
квадратах.
Всего 8 картинок,
4 пары.

Герой и среда должны
быть выполнены в
одной технике, т. е.
одним характером
линий.

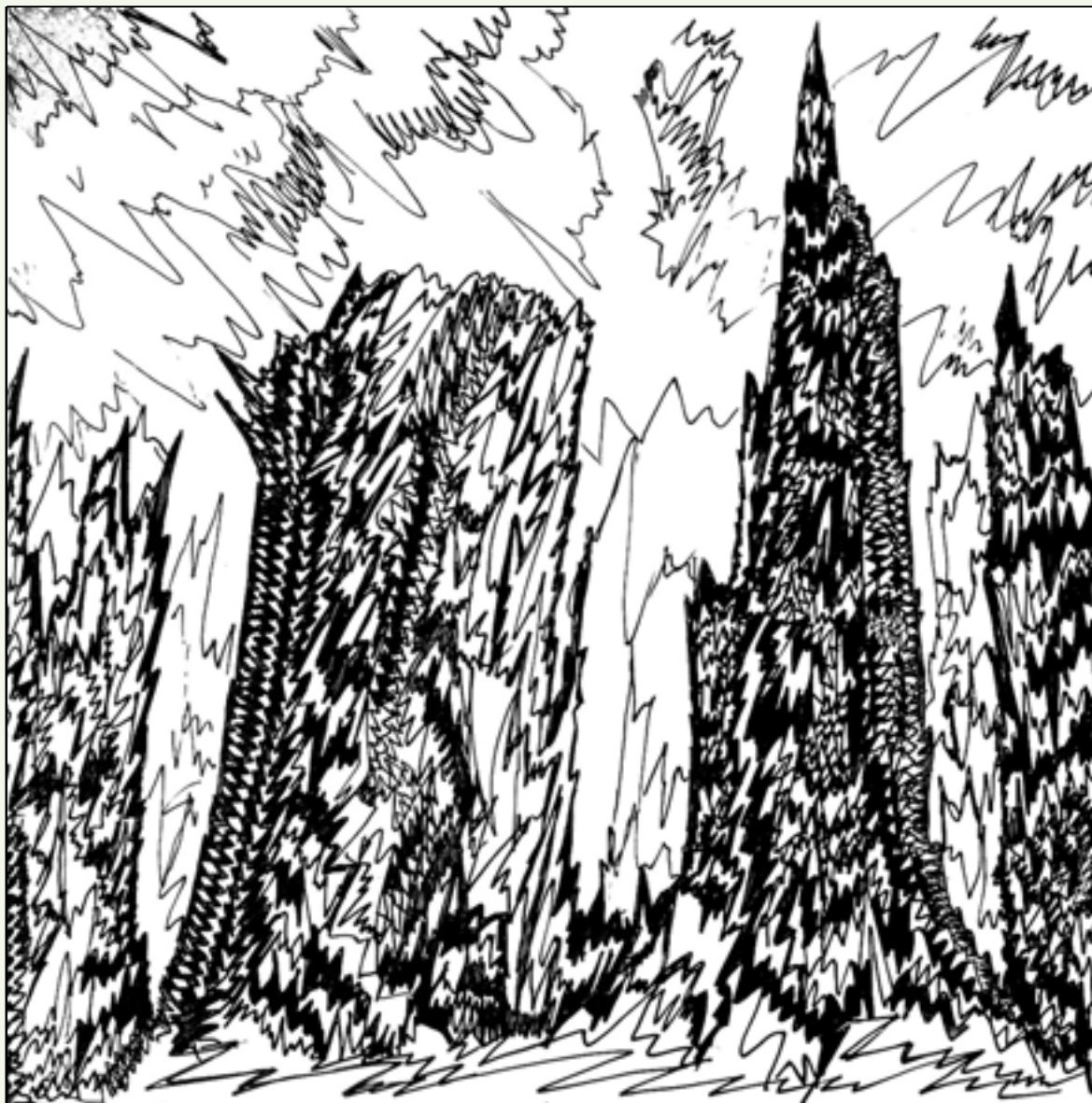

Материалы:
тушь, перо,
бумага, линер,
маркер.

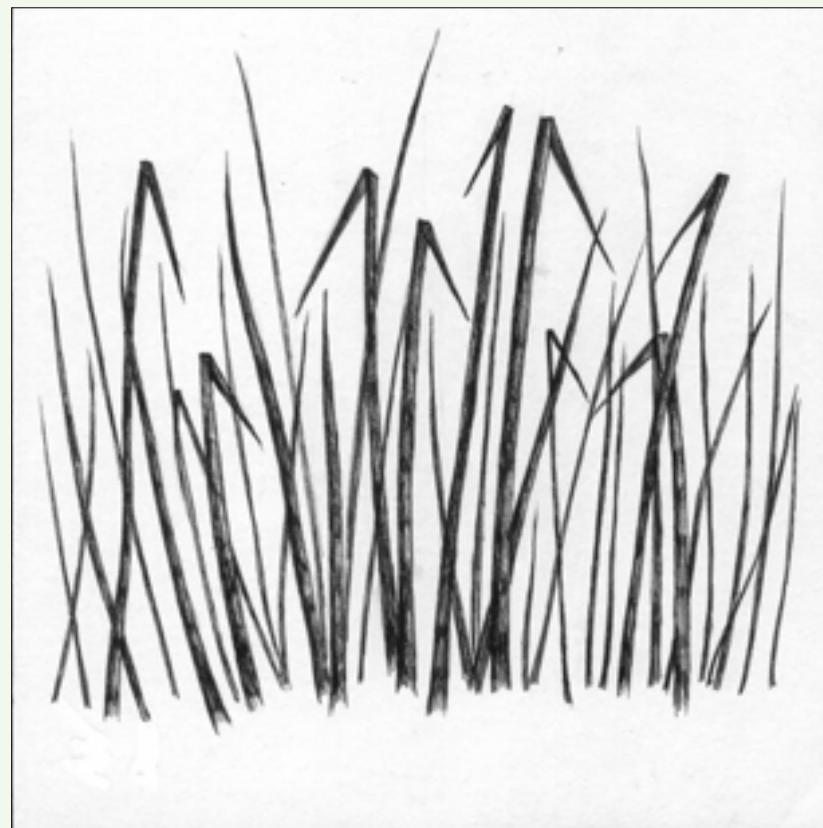

Через линию
рисунка можно
передавать
разные
характеристики:
резкость,
плавность,
тяжесть,
массивность,
легкость,
воздушность.
Можно передать
стихии воды,
земли, воздуха.

Работы
выполняются
тушью, пером,
линером.
Формат листа
А4, рисунка
15×15 см

Задание: используя
разнохарактерные
линии выполнить
рисунок, героя и среды
его обитания, в разных
квадратах.
Всего 8 картинок,
4 пары.

ассоциации

Цель: определение личностных характеристик художника.

Задание:

- выразить себя, в композиции через цветовое сочетание, ритм линий и пятен;
- представить себя в виде дерева. «Я – дерево»;
- представить себя в виде дома. «Я – дом».

Материалы: тушь, перо, линер, маркеры, гуашь.

Формат: 15x15 см.

Представьте себя в
цветовой
пластической
композиции

Не удивляйтесь, если
ваша композиция будет
более предметна,
значит вам свойственно
более конкретное
мышление.

Попробуйте выразить
себя в пластической
композиции, ответьте
себе на вопрос –
какой я? Определите
свое внутреннее
цветовое – я.

Упражнение на
развитие
ассоциативного
мышления

**Представьте
себя в образе
дерева.**

Не надо
обращаться ни к
каким
источникам,
выполняя
задание.
Поверьте, ваши
знания об этом
мире, куда
значительнее,
чем вам кажется.
Доверьтесь
своей интуиции.

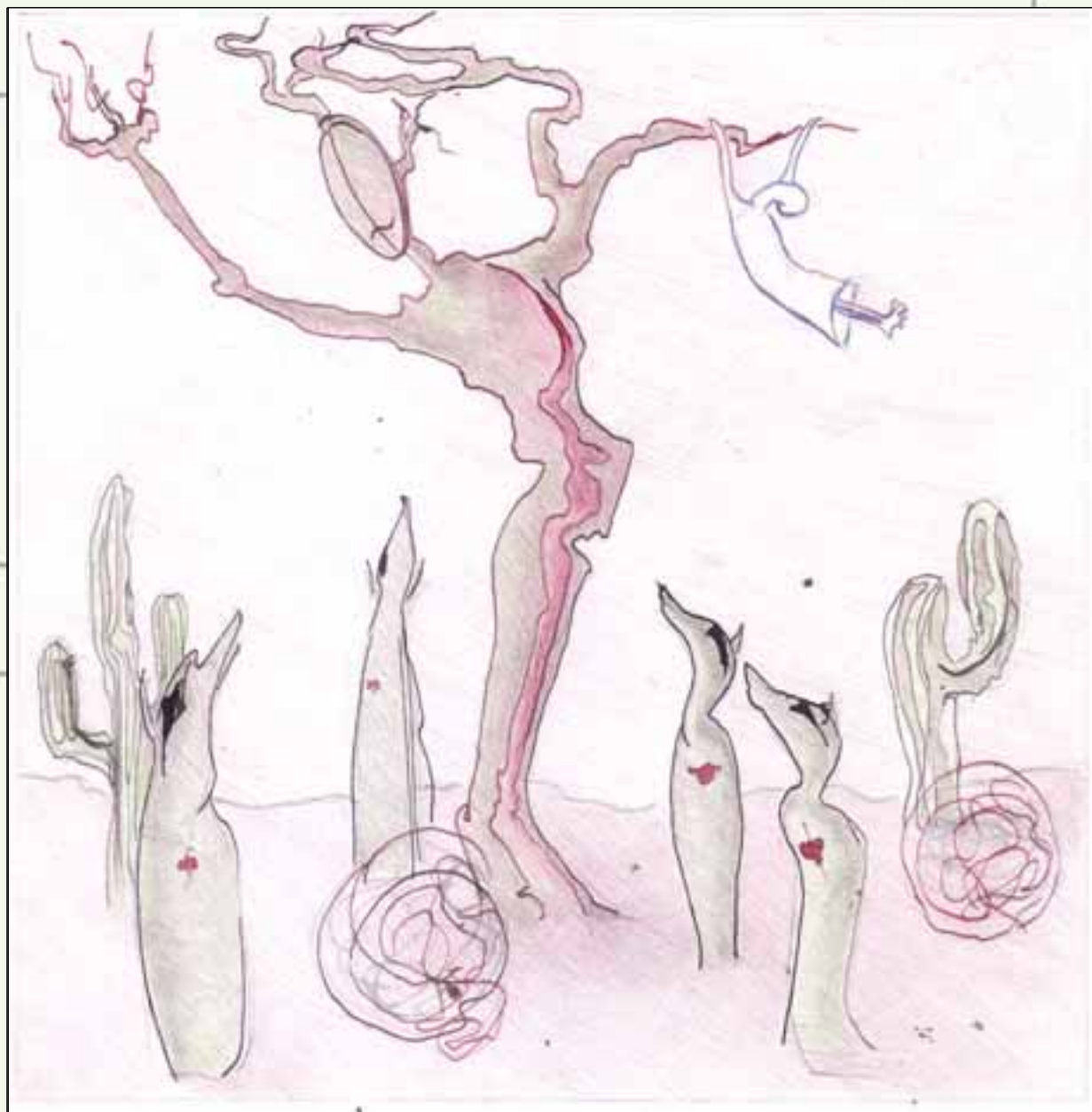

Все мы рождаемся
разными и не надо
требовать от нас
единого решения на
поставленные
художественные
задачи. Чем
разнообразнее
решения тем богаче
наш общий мир.

**Представьте себя
в образе дерева**

Какой характер у
вашего дерева –
ветвистое, толстое,
с широкой или
узкой кроной,
корявым или
прямым стволом, с
плодами или без?

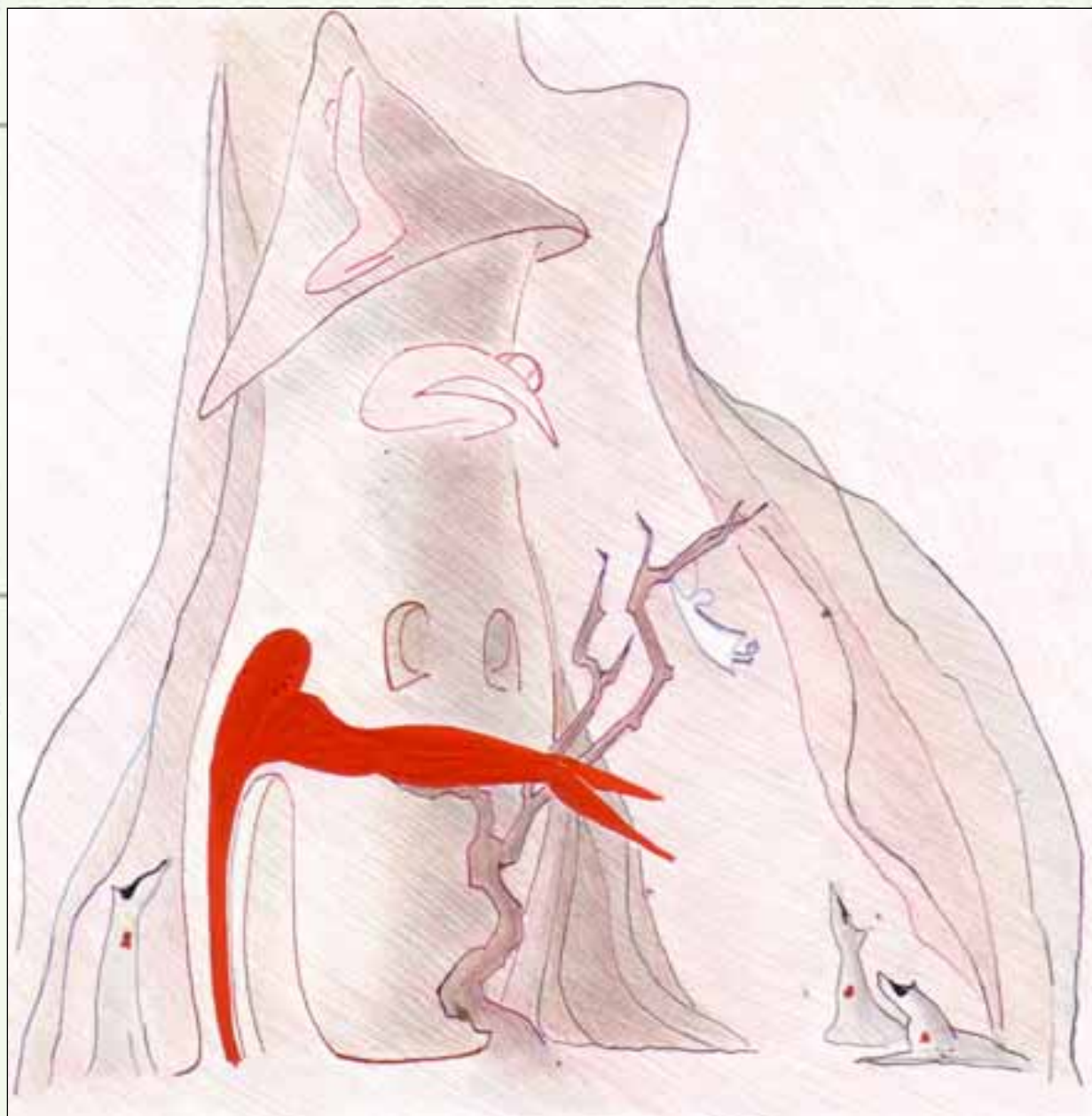

Создать композицию
используя линии и
цветные пятна.

**Представьте себя
в образе дома**

Какой характер у
вашего дома?
Он крепкий,
нерушимы или
дунешь и он
упадет,
просторный
уютный, скромный
маленький, двери
окна? А может он
реальный или
фантастический?
Что окружает его?

Иллюстрации

Цель: освоение понятий основ композиции.

Задание:

- сделать моментальный отклик на стихи, выразить свои впечатления в графике.
- выполнить черно-белый рисунок на три тона – черный, серый, белый (с использованием фактур вместо серого цвета).

Выбор техники исполнения на усмотрение студента.

Материалы: гуашь, карандаши, тушь, перо, линер, маркер.

Формат: 15×15 см.

Стихотворные тексты позволяют художнику рисовать не только образы предложенные автором, но и ассоциации вызываемые ритмами, настроением строк.

В иллюстрации художник выражает свое эмоциональное восприятие от текста, написанного другим человеком.

Иллюстрация может быть как реалистичной, пейзажной, одновременной, как в примере справа. Или являться разновременной, как бы путешествующей по строчкам, по разным пространствам, соединенным в одной композиции.

Пример
иллюстрации с
явно выраженным
настроением.

Правая иллюстрация
перекликается с
сюрреалистическими
графическими листами.

Иллюстрация слева более
сдержанна в эмоциях,
следует за текстом
автора.

анализ художественного произведения

Цель: освоение понятий основ композиции.

Задание:

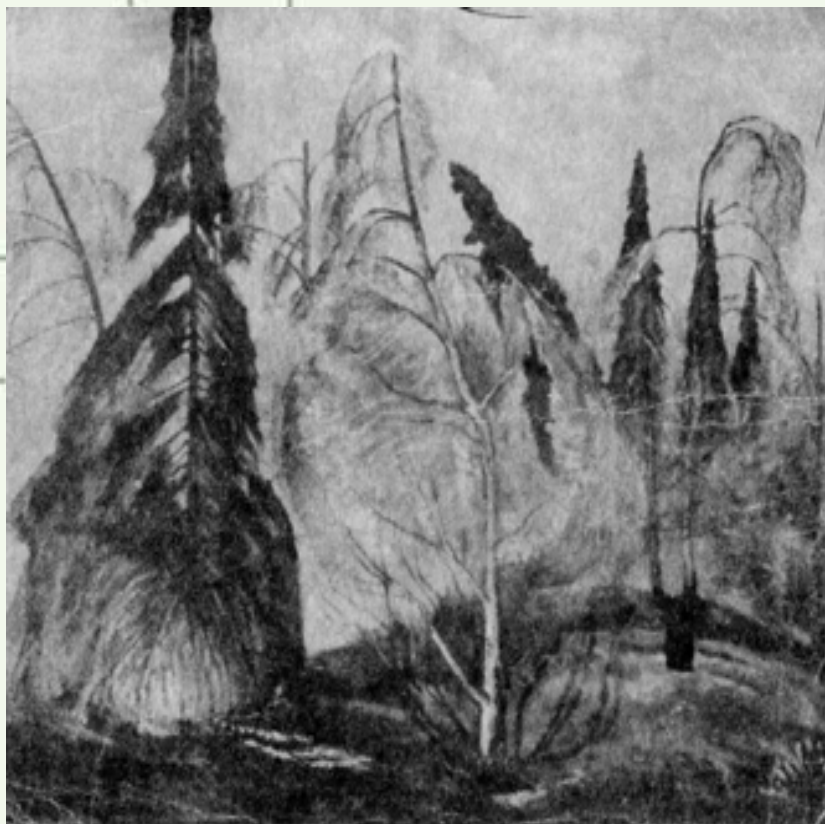
- проанализировать произведение художника,
- сделать упрощенную геометрическую схему станковой композиции произведения художника (по предложенным педагогом карточкам, открыткам).
- выполнить рисунок на три тона (черный, серый, белый);
- абстрагируясь от авторского, дать свое название, опираясь на пластическую основу композиции;
- предложить свое понимание темы в собственной композиции, выполненной в одной из цветовых гамм;

Материалы: гуашь, карандаши, тушь, перо, линер, маркер.

Формат: 15×15 см.

Задание:
проанализировать
композицию,
определить
композиционный
центр, ритмы
черных, белых и
серых пятен.

Вторым этапом выполнения задания станет - упрощение видимых форм на реалистичной картинке до простых геометрических. Выполнение схематичного рисунка на три тона.

Задание:
Создать
композицию
используя линии и
пятна разных
тональностей

Теперь задача
усложняется.
Необходимо
самому создать
композицию из
геометрических
форм на данную
тему.

В спокойной композиции,
преобладают
горизонтальные и
вертикальные линии, а
формы равномерно
чередуются, как бы
прочитываясь поочередно.

Больше
экспериментируйте,
одну работу сделайте,
например, из простых
геометрических форм, а
в следующей формы
могут быть более
реалистичными

