

**Министерство Высшего Среднего и Специального Образования
Республики Узбекистан**

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Кафедра: «Технология и дизайн изделий легкой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**К выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы
художественного оформления текстильных изделий»**

**Для студентов магистратуры по специальности – 5А540603
«Художественное оформление и моделирование швейных и текстильных
изделий, одежды и обуви»**

Ташкент 2006

Аннотация

Методические указания предназначены для выполнения лабораторных работ магистров направления – 5А540603 «Художественное оформление и моделирование швейных и текстильных изделий, одежды и обуви» по дисциплине «Основы художественного оформления изделий текстильной промышленности» в высших технических учебных заведениях легкой промышленности.

Методические указания составлены в соответствии с программой курса «Художественное оформление изделий текстильной промышленности».

В методических указаниях даны краткие теоретические сведения об основных принципах и творческих методах построения орнаментальной композиции, определены цели и задачи лабораторной работы, ее содержание, приведены общие сведения, определены требования к объему и оформлению.

Составитель: ст. преподаватель Исаева И. А.

Рецензенты:

Доц. каф. «Либос дизайн»

Национального института

Художеств и дизайна им. К. Бехзода

Ларина Н.В.

Доц., к.т.н. каф. «Технология и дизайн

Изделий легкой промышленности»

Хасанбаева Г.К

Методические указания обсуждены и утверждены на заседании кафедры «Технология и дизайн изделий легкой промышленности»

Протокол № _____

« ____ » _____ 2006 г.

Методические указания обсуждены на научно-методическом Совете Ташкентского института текстильной и легкой промышленности и рекомендован для печати

Протокол № _____

« ____ » _____ 2006 г.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ТЕМА: СТАТИЧЕСКИЕ РАППОРТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: тренировка глаза на определение пропорциональных отношений мотивов и интервалов, площадей рисунка и фона, превращения композиции в единый узор. А также развить творческое воображение, фантазию и оригинальность предложений, выдумку и изобретательность, чувство пластики.

ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ: Планшет, бумага, краски, тушь, гелевые ручки, маркеры, кисти, карандаши.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

Статический раппортный рисунок широко используется в оформлении тканей различного назначения – для детской одежды, для повседневного платья, декоративных тканях в жилом и общественном интерьере. Статические рисунки состоят из мотивов растительных, животных и геометрических.

Статика – состояние покоя, равновесия. Лучше всего это состояние реализуется с помощью правильных симметричных геометрических мотивов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Все статические рисунки подразделяются на три группы. Эти рисунки относятся к классическим. Геометрические формы имеют универсальное значение. Мелкоузорные статические композиции нужно рассматривать как базовые, типовые.

ВЫПОЛНИТЬ фор-эскизы:

1. Мелкоузорной композиции (с раппортом, квадратом, размером до 2 см).
2. Среднеузорной композиции (с раппортом размером до 10 см).
3. Крупноузорной композиции (с раппортом размером больше 10 см).

1. Построить статическую мелкоузорную раппортную композицию.

Ритмический строй – простой сетчатый. Форма раппорта – квадрат размерами до 1 см. В раппорте только один мотив (круг, треугольник или ромб). Решение – линейное и пятновое.

Предусмотреть следующие варианты:

Площадь рисунка (мотива) зрительно равна площади фона;

Площадь рисунка зрительно явно больше или явно меньше площади фона.

2. Построить статическую среднеузорную раппортную композицию.

Ритмический строй – простой сетчатый. Форма раппорта – квадрат размерами до 3 см. В раппорте один или два мотива (круг, треугольник, ромб или квадрат). Мотив может иметь замкнутую или незамкнутую линии. Решение – линейное и пятновое.

Предусмотреть следующие варианты:

Площадь рисунка (мотива) зрительно равна площади фона;

Площадь рисунка зрительно явно больше или явно меньше площади фона.

3. Построить статическую крупноузорную раппортную композицию.

Форма раппорта – квадрат или прямоугольник размерами до 5 см.

Число мотивов в раппортной сетке по выбору (круг, треугольник, ромб или квадрат). Мотивы могут иметь замкнутую или незамкнутую линии.

Графическое решение – линейное, пятновое, линейно-пятновое.

Предлагается свободная творческая интерпретация соответствующего мотива в композиции.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

При выполнении статических раппортных композиций желательно использовать в основном черно-белое графическое решение.

Композиции целесообразно сначала выполнять размерами до 8 x 5 см. В последующем эти размеры могут быть несколько увеличены – до 15 x 10 см.

Графическая трактовка мотивов: линейное решение; пятновое решение; линейно-пятновое решение мотивов.

Виды ритмического строя статических композиций: сетчатый, пучкообразный. полосообразный. клетчатый ритмический строй.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1.** Где применяются статические раппортные композиции?
- 2.** На какие группы подразделяются статические рисунки?
- 3.** Какова графическая трактовка мотивов?
- 4.** С чего нужно начинать построение рисунка?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ТЕМА: ДИНАМИЧЕСКИЕ РАПОРТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научить согласовывать между собой разнообразные движения элементов, находить главные, подчинять им другие, т.е. уметь приводить композицию к общему пластическому единству.

ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ: планшет, бумага, краски, тушь, гелевые ручки, маркеры, кисти, карандаши.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

Динамические рисунки, которые широко используются при оформлении самых различных тканей, в сравнении со статическими значительно разнообразны по композиционному решению.

Двухтоновые ахроматические композиции следует рассматривать как простейшие тональные решения, когда мы имеем только один орнаментальный узор – белый по черному фону или черный по белому фону. Это обстоятельство позволяет сосредоточить внимание на особенностях ритмических и пластических движений в композициях.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Построить динамическую рапортную композицию по принципу смещенного зеркального отражения мотивов геометрической формы несложных очертаний.

Начинать построение следует с разметки рапортной сетки, где каждый нижний ряд мотивов смещен по отношению к верхнему на половину соответствующего размера рапорта. Далее надо заполнить сетку мотивами. В заключение остается найти оптимальные размеры мотивов и интервалов между ними, чтобы вся композиция воспринималась цельным узором.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

Размеры эскиза 10 x 13 см. Эскиз должен включать не менее пяти рапортов по вертикали и горизонтали (в целом не менее 25 рапортов).

Графическая трактовка эскиза – черно-белая, цветная.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Где применяются динамические и пластические рапортные композиции?
2. Что такое статика, динамика, пластика?
3. С чего нужно начинать построение рисунка?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ТЕМА: СЛОЖНЫЕ ПЛАСТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ФОРМ В ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ МОТИВАХ.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоение творческого метода организации целостной орнаментальной структуры, четко выражающую идею пластики, легко воспринимающуюся глазом как нечто неделимое.

ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ: планшет, бумага, краски, тушь, гелевые ручки, маркеры, кисти, карандаши.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

Изучение и понимание закономерностей пластических движений форм для художника очень существенно с двух точек зрения: во-первых, для того чтобы распознать и увидеть указанные закономерности в природе, суметь выразить их средствами графического языка; во-вторых, чтобы затем творчески интерпретировать закономерности при создании новых орнаментальных мотивов.

Любой орнамент строится на трех видах геометрических линий, которые определяют и три вида базисных пластических движений. Использование пластических движений трех видов – способ анализа природной формы и выявление ее характера.

Пластические движения элементов могут принимать следующие виды: членения плоскости на части; очерчивание форм орнаментальных мотивов (линейная обрисовка достаточно крупных форм, их очерчивание по контуру при силуэтном изображении).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Построить ленточные орнаментальные ряды из линий трех видов: прямых; равномерных кривых; динамических кривых. При этом использовать следующие сочетания:

- прямые линии и равномерные кривые;
- прямые линии и динамические кривые;
- равномерные и динамические кривые;
- линии всех трех видов.

2. Выполнить зарисовки природных мотивов, в которых отразить характерные для этих мотивов пластические движения. Необходимо природный мотив подбирать таким образом, чтобы в последующем на

основе сделанных зарисовок можно перейти к построению мотивов из прямых линий или кривых.

3.Используя трансформированные зарисовки с натуры, построить орнаментальные мотивы из прямых линий; равномерных кривых; динамических кривых. Графические средства – линейные с пятновыми акцентами.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

Эскизы должны выполняться на планшете.

Графические средства могут быть более разнообразными: линии могут быть разной толщины, отдельные элементы могут полностью заливаться пятном, цветным или черно-белым. Выражая любым графическим средством форму, необходимо стремиться сделать ее максимально выразительной (даже если такой формой является одна линия, надо суметь показать ее внутреннюю напряженность).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1.Какие виды могут принимать пластические движения элементов?
2. Дать характеристику линиям, из которых состоят орнаментальные мотивы.
3. Последовательность создания пластического орнаментального рисунка.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ТЕМА: ТРЕХТОНОВЫЕ АХРОМАТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: повысить изобразительные и выразительные возможности светлотных отношений в орнаментальной композиции посредством трех тонов.

ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ: планшет, бумага, краски, тушь, гелевые ручки, маркеры, кисти, карандаши.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

Группа ахроматических цветов включает белый, черный, серый (имеют множество оттенков, которые отличаются светлотой). Любое тело часть падающих на него световых лучей отражает, а часть поглощает. Чем больше лучей отражает поверхность, тем она кажется светлей, следовательно светлота характеризует степень отличия данного цвета от белого или черного.

Ахроматические цвета – те цвета, которые не имеют цветового тона и отличаются один от другого только по светлоте.

Тон – это понятие имеет два значения: означает цветовой строй художественного произведения, его гамму (теплую, холодную, серенево-зеленоватую и т.д.); может определять светлотные отношения в произведении.

В трехтоновых композициях возникает не один орнаментальный узор, а как минимум два: или белый и черный по серому фону, или белый и серый по черному фону, или в отдельных случаях черный и серый по белому фону. Здесь необходимо сгармонировать по крайней мере два орнаментальных узора – каждый в отдельности и один с другим.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Выполнить композиции разного светлотно-тонального состояния, используя:

- Полный светлотный диапазон тонов (белый, черный и среднесерый тона).
- Светло-серый диапазон тонов (белый, светло-серый и среднесерый тона).
- Темно-серый диапазон тонов (черный, темно-серый и серый, близкий к среднему, тона).
- Среднесерый диапазон тонов (темно-серый, среднесерый и светло-серый тона).

Для всех случаев формы мотивов следует брать простые, примерно одинаковых размеров. В процессе работы эти формы могут несколько варьироваться.

В основу распределения мотивов на плоскости следует положить принцип динамики (разные расстояния).

Следует учесть и то обстоятельство, что выразительность общего тонального состояния выступает ярче при условии, когда в четырех светлотных диапазонах ритмическая группировка мотивов будет сохраняться примерно одинаковой.

2. Выполнить композицию, где белый, серый и темный цвета занимают зрительно одинаковые площади. Рисунок узора произвольный.
3. Построить трехтоновые композиции по белому, черному и серому фону, когда один из трех тонов занимает явно меньшую площадь. Орнаментальный узор в трех вариантах примерно одинаков.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

Все эскизы должны выполняться на бумаге, натянутой на планшет. Использовать гуашевые краски или темпера. Готовые эскизы оформить на паспарту.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. На какие 2 группы делятся все цвета? Что включает в себя каждая группа?
2. Дать определение понятия ТОН.
3. Описать способ работы над эскизами.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ТЕМА: ВЫПОЛНЕНИЕ ЦВЕТОВОГО КРУГА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: выявить основные закономерности построения цветовых гармонических сочетаний.

ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ: планшет, бумага, краски, тушь, гелевые ручки, маркеры, кисти, карандаши.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

В каждом круге цвета, расположенные на одном диаметре, являются контрастными и дополнительными независимо от светлоты и насыщенности.

Круги обладают достаточной равноступенностью.

Все цвета, расположенные по одну сторону диаметра, соединяющие главные цвета в любой из двух пар, значительно отличаются по восприятию их человеком от цветов, расположенных по другую сторону этого диаметра. Цвета желто-красный и желто-зеленый независимо от их светлоты и насыщенности являются теплыми, а цвета красно-синий и сине-зеленый – холодными.

Цвета чистый красный и чистый зеленый и их производные называются нейтральными по желто-синей контрастности, а чистый желтый и чистый синий цвета и их производные – нейтральными по зелено-красной контрастности. В мире цветов существуют только два вида контрастности цветовых тонов: желто-синяя и красно-зеленая.

Предлагаемый в системе цветовых кругов порядок расположения цветов позволяет разделить последние на цветовые группы, принципиально отличные по психофизиологическому восприятию.

Переходя к гармоническим сочетаниям цветов, назовем четыре основные их группы:

- однотоновые гармонические сочетания цветов;
- гармонические сочетания родственных цветов;
- гармонические сочетания родственно-контрастных цветов;
- гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В основу построения цветового круга положены четыре цвета – желтый, синий, красный и зеленый. Все они являются нейтральными, поскольку каждый из них не содержит в себе никаких примесей других главных цветов. Располагаются в цветовом круге пары главных цветов (желтый и синий, красный и зеленый) на концах двух взаимно перпендикулярных диаметров. Следовательно, они являются контрастными и дополнительными, если при оптическом смешении дают ахроматический цвет.

Промежуточные цвета (между главными) находятся в четырех четвертях круга, по пяти в каждой четверти. Таким образом, имеем четыре группы промежуточных цветов - желто-красные, сине-красные, сине-зеленые и желто-зеленые.

Количественный состав цветов таков

- 1- чистый желтый (100%)
- 2- желто-оранжевый (83% желтого и 17% красного)
- 3- желто-оранжевый (66% желтого и 34 % красного)
- 4- оранжевый (50 % желтого и 50 % красного)
- 5- оранжево-красный (34 % желтого и 66 % красного)
- 6- оранжево-красный (17 % желтого и 83 % красного)
- 7- чистый красный и т.д.

Подобный количественный состав в цветовом круге необходимо провести и с остальными группами цветов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

Цветовой круг выполнить на планшете акварельными красками.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Определить количественный состав цветов.
2. Какие цвета составляют основу цветового круга?
3. Какие цвета называются контрастными?
4. Назвать два вида контрастных цветов.
5. Перечислить четыре основных группы гармонических сочетаний цветов.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ТЕМА: ПОСТРОЕНИЕ ХРОМАТИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ ЦВЕТОВ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создать разнообразные гармонические сочетания, обладающие эмоциональной выразительностью, используя различные светлоты и насыщенности, разные соотношения площадей, занятых теми или иными цветами.

ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ: смоченная и подсушенная бумага, щетинная кисть, гуашь, акварель, темперные белила.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

Работа над эскизами предусматривает решение однотонных гармонических сочетаний, а также сочетаний родственных, родственно-контрастных и контрастных цветов. В каждом эскизе следует предусмотреть сочетание трех хроматических цветов в отдельных случаях дополняемых одним ахроматическим цветом.

Орнаментальное содержание эскизов: полосы или клетки, простейшие пятновые мотивы.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Эскизы следует выполнять легко, быстро, не стремясь к излишней тщательности и конкретности; важно добиться удачного колористического решения, убедительных пропорциональных отношений цветов.

Целесообразно, чтобы мотивы имели мягкие расплывчатые очертания, приобретающую известную конкретность лишь на отдельных участках эскизов. Для этого удобно использовать разнообразные движения кисти, практикуют также разбавление и сгущение краски.

Важно суметь интуитивно почувствовать и понять возникающий в творческом процессе узор, развить и соответствующим образом завершить его, используя разный ритм пятен. Орнаментальный образ возникает в самом процессе работы, однако допускается наличие и более определенной художественной идеи, которая может видоизменяться и корректироваться.

В завершение работы над эскизами следует подвести общий итог, отобрав серию наиболее удачных эскизов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

Размеры эскизов 10 x 10 см. Аккуратно вырезанные по заданному размеру эскизы наклеить на бумагу для черчения формата А-3, в количестве 9 – 10.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем обусловлена гармоническая уравновешенность цветовых тонов?
2. Чем характеризуются гармонические сочетания дополнительные и контрастные цвета?
3. Какое количество цветов позволяет судить о сочетаниях и отношениях цветов в орнаментальной композиции?
4. Перечислить четыре основных группы гармонических сочетаний цветов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий; М: Легкая и пищевая промышленность 1981 г., стр.62
2. Козлов В.Н., Малахова С.А. Художественное оформление текстильных изделий. М. «Легпромбытиздат» 1988 г.
3. Алексеев С.С. Элементарный курс цветоведения. М. 1987 г.
4. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. М. «Легкая и пищевая промышленность» 1982 г.
5. Горина Г.С. Моделирование формы одежды. М. «Легкая и пищевая промышленность» 1982 г.
6. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. М. «Академия» 2001 г.

Ключевые слова:

Орнамент, композиция, колористическая тема, раппорт, раппортная сетка, статика, динамика, ритмический строй, площадь мотива, форма, ритм, пластика, тональное решение, орнаментальный узор, эскиз, геометрические линии, контур, силуэт, графические средства, светлотные отношения, тон, ахроматические цвета, светлотный диапазон тонов, выразительность, закономерность построения, гармонические сочетания, равноступенность, нейтральный цвет, промежуточный цвет, цветовой круг, хроматические цвета, художественная идея, трактовка, уравновешенность цветового тона, творческий процесс, анализ и обобщение, абстрактное мышление, трансформация, организация среды фона.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Лабораторная работа № 1. Статические раппортные композиции
2. Лабораторная работа № 2. Динамические раппортные композиции
3. Лабораторная работа № 3. Сложные пластические движения форм в орнаментальных мотивах.
4. Лабораторная работа № 4. Трехтоновые ахроматические композиции
5. Лабораторная работа № 5. Выполнение цветового круга
6. Лабораторная работа № 6. Построение хроматических сочетаний цветов
7. Лабораторная работа № 7, 8. Эскизирование мотивов природы.
8. Стилизация изображений мотивов природы с последующим созданием орнамента
9. Лабораторная работа № 9. Моделирование костюма с использованием различных видов тканей.

