

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

Кафедра «Дизайн»

Учебно-методическое пособие по дисциплине

«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»

Автор
Фудимова Е.В.

Ростов-на-Дону, 2018

Аннотация

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов очной формы обучения направления 54.03.01 Коммуникативный дизайн.

Авторы

Старший преподаватель
кафедры «Дизайн»
Фудимова Е.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Задачи и роли курса в профессиональной подготовке выпускника	4
Структура курса и инструментарий.....	7
Методические указания для выполнения практических заданий курса	9
Контрольные вопросы	16
Глоссарий.....	18
Литература.....	20

ЗАДАЧИ И РОЛИ КУРСА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА

Коммуникативный дизайн – специфическая область художественного творчества. Коммуникативный дизайн сегодня – это «инженерное» планирование процессов в сложных организационных структурах. Он объединяет в систему такие компоненты, как визуальный дизайн, рекламу, иллюстрирование, шрифтовую культуру, печатные процессы, информационные объекты в городской среде, анимацию, брендинг, копирайтинг (составление текстов), телевизионный и web-дизайн «Из вида деятельности по обслуживанию коммуникации дизайн последовательно сам превращается в коммуникацию». (П. Родькин «Экзистенциальные интерфейсы» М. 2004 с. 175) Как разновидность проектной деятельности требует в профессиональной подготовке специалиста развития чувственно-логического восприятия реальности и понимания коммуникативной функции дизайна.

Учебный курс «Основы композиции» является одной из базовых, фундаментальных дисциплин в процессе обучения дизайнеров в области коммуникативного дизайна, поскольку формирует у будущего специалиста подход к проектированию с акцентом на особом свойстве дизайна, его коммуникативной функции в отношении потребителя. При этом информативность играет важнейшую роль в поиске выразительности и образности графического языка и являет собой сущность процессов поэтапной работы над проектом от идеи до реализации, как основы проектной культуры.

Целью дисциплины является формирование у студента системы теоретических знаний о закономерностях и принципах абстрактно-формального композиционного формообразования, формирование навыков осмысления реальности, ее анализа, понимание внутренних факторов стилеобразования в графическом дизайне, а также приобретение практических навыков создания и анализа композиции с точки зрения ее свойств, характеристик, поведения в пространстве.

Данный курс содержит методику подготовки к проектной деятельности в области коммуникативного дизайна и нацелен на формирование универсальной системы проективного мышления и механизма практической реализации концепций проектной деятельности.

Задачами курса являются:

- ознакомление с базовыми понятиями композиции, ее определением, средствами и законами построения;

Основы композиции

- ознакомление с арсеналом абстрактно – формального, беспредметного базового курса формальной и предметным миром неформальной композиции;
- Овладение методами стилизации и интерпретации при выполнении практических заданий по композиции;
- Овладение приемами графической визуализации;
- Информирование о справочных, учебных и научно-методических источниках для дальнейшего профессионального самообразования в области композиции;
- Изучение композиции как основы любого произведения графического дизайна, как инструмента в деятельности дизайнера и графического дизайнера.

Курс учитывает синхронную учебную дисциплину лекционно-практического типа «Фотографика», содержит знания и умения, являющиеся базовой основой, позволяющей использовать их при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин в итоговом аттестационном проекте и далее в профессиональной деятельности.

Основная компетенция курса: готовность к занятиям по дисциплине дизайн-проектирование, овладение инструментарием, материалами и технологиями, которые используются в проектировании.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: в результате изучения курса студент должен

знать:

- основные понятия формы, имеющие три составляющие части:
- функциональную, удовлетворяющую ту или иную потребность человека;
- конструктивную, заключающую знание физических, механических, химических, электрических и других качеств материалов;
- эстетическую, отвечающую субъективному или общепринятому представлению о красоте в определенное время;
- Как достигаются гармоничность и цельность – (формой, цветом, фактурой, текстурой, пропорциональностью, масштабностью, ритмом, нюансом и контрастом).

- Как достигается пропорциональность – соразмерность целого и частей; масштабность – соразмерность принятому эталону (человеку). Нюанс – незначительное расхождение в форме и цвете, контраст – подчеркнутая противоположность в форме, цвете, размерах, фактуре, массе.

уметь:

- использовать полученные знания для решения конкретных проектных задач дисциплины дизайн – проект;
- выполнить полный цикл проектирования – от разработки концепт-идеи до реализации ее в виде готового продукта;
- грамотно презентовать проект в форме графической подачи и на электронных носителях.

владеть навыками:

- исследовательской и аналитической работы, которые в процессе подготовки к выполнению проектных задач в мировосприятии учащегося должны вырабатывать навыки осмысления реальности, ее анализа, понимание внутренних факторов стилеобразования в графическом дизайне;
- в решении задач, с последовательным накоплением вариантов, следует принципу «от простого к сложному». От анализа троичной структуры первоэлементов, первоформ, основных цветов к синтезу и полифонии в композиции.

СТРУКТУРА КУРСА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Все упражнения представляют собой последовательную цепь практических заданий. Каждое задание опирается на знания и навыки, полученные в ходе выполнения предыдущего. Поэтому представляется целесообразным не нарушать предложенную авторами очередность упражнений и не сокращать их численность.

Для успешного выполнения упражнений и овладения практическими изобразительными и формотворческими навыками необходимо подготовить следующие графические инструменты и материалы:

– для выполнения эскизов: простые карандаши, перьевые ручки с тонким острым окончанием, черные фломастеры, маркеры, линеры, гелевые ручки и т.п., тонкие круглые кисти (размер 1-3), черная тушь или гуашь.

– для выполнения итоговых работ: перьевые ручки с тонким острым окончанием, черные фломастеры, маркеры, линеры, гелевые ручки и т.п., тонкие круглые кисти (размер 1-3), черная тушь или гуашь.

– для выполнения итоговых работ заданий 1-10 возможно использование программ компьютерной графики, таких как Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe Photoshop. Для заданий 11-14 использование данных программ обязательно.

Цвет как свойство внешней формы, наиболее активно воздействующее на ее визуальное восприятие, способен отвлечь от анализа и понимания структуры формы, в то время как именно структура является основным предметом изучения данной дисциплины. Поэтому большинство заданий выполняются в технике черно-белой графики.

Практические задания курса:

блок «Основные композиционные категории и контрасты»

1. Серия абстрактных монокомпозиций на основе трех первоэлементов: точки, линии, пятна.

2. Серия абстрактных монокомпозиций на тему «Статика» на основе трех первоформ с использованием разномасштабного модуля.

3. Серия абстрактных монокомпозиций на тему «Динамика» на основе трех первоформ с использованием разномасштабного модуля.

4. Серия абстрактных монокомпозиций на тему «Большое/Малое» на основе трех первоформ с использованием разно-масштабного модуля

5. Серия абстрактных монокомпозиций на тему «Много/Мало» на основе трех первоформ с использованием разно-масштабного модуля.

6. Серия абстрактных монокомпозиций на тему «Легкое/Тяжелое» на основе трех первоформ с использованием разно-масштабного модуля.

7. Серия абстрактных монокомпозиций на тему «Высокое/Низкое» на основе трех первоформ с использованием разно-масштабного модуля.

8. Серия абстрактных монокомпозиций на тему «Симметрия» на основе трех первоформ с использованием разномасштабного модуля.

9. Серия абстрактных монокомпозиций на тему «Ассиметрия» на основе трех первоформ с использованием разномасштабного модуля.

10. Серия абстрактных монокомпозиций на тему «Ритм» на основе трех первоэлементов (точка, линия, пятно).

11. Серия абстрактных монокомпозиций на тему «Метр» на основе трех первоформ с использованием разномасштабного модуля.

12. Серия абстрактных монокомпозиций на основе кириллических и латинских знаков алфавита.

13. Орнаментальная ленточная композиция на основе трех первоформ с использованием разномасштабного модуля.

14. Серия абстрактных фотокомпозиций на тему «Текстуры: ритм/метр».

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ КУРСА

Указания для выполнения упражнений №1,10:

Задание: Выполнить серию абстрактных монокомпозиций на основе трех первоэлементов: точки, линии, пятна.

Время выполнения: аудиторские занятия – 4 часа.

Условия выполнения: размер каждого образца – 12х 12 см, количество композиций – минимум 20 шт., максимум 25 шт.

Материал: Для выполнения задания использовать различного вида бумагу только белого цвета, черную или серую тушь, текстильные или иного рода подручные материалы для создания фактур, текстур.

Рекомендации:

1. При изготовлении вариантов фактур использовать такие приемы работы как монотипия, оттиск, клякса.

2. Следует обратить внимание, что наиболее выразительные композиции получаются при соблюдении принципа случайности.

3. Рекомендовано выполнять изображения на листе большего формата (А-2 или А-3), а затем с помощью рамки-видоискателя обозначать пространственные рамки формата.

4. Примеры выполнения задания представлены на рисунках 1-2.

Основы композиции

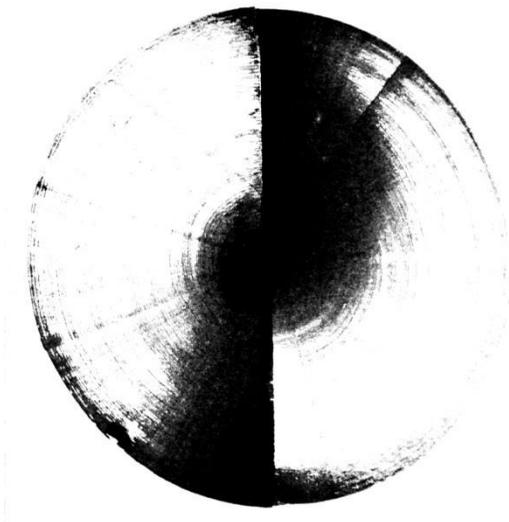
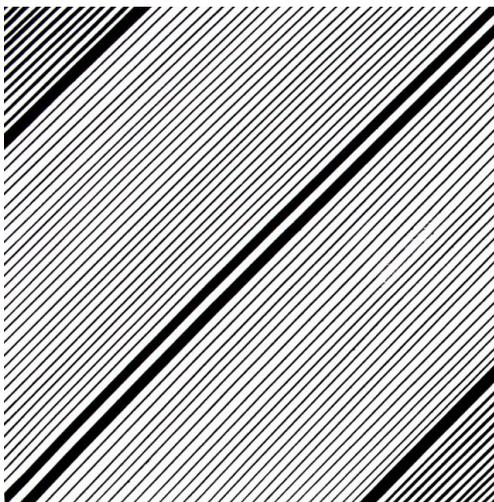

Рис. 1-2. Примеры формальных композиций на основе трех первоэлементов: точки, линии, пятна

Указания для выполнения упражнений №2-9, 11-13:

Задание: Выполнить серию абстрактных монокомпозиций блока «Основные композиционные контрасты» на тему «Статика» на основе трех первоформ с использованием разномасштабного модуля.

Время выполнения: аудиторные занятия – 4 часа.

Условия выполнения: размер каждого образца – 12x12см, количество композиций – 9 шт.

Материал: Для выполнения задания использовать различного вида бумагу только белого цвета, черную или серую тушь, маркеры, линеры и т.п.

Рекомендации:

1. Рекомендовано минимизировать количество используемых фигур.

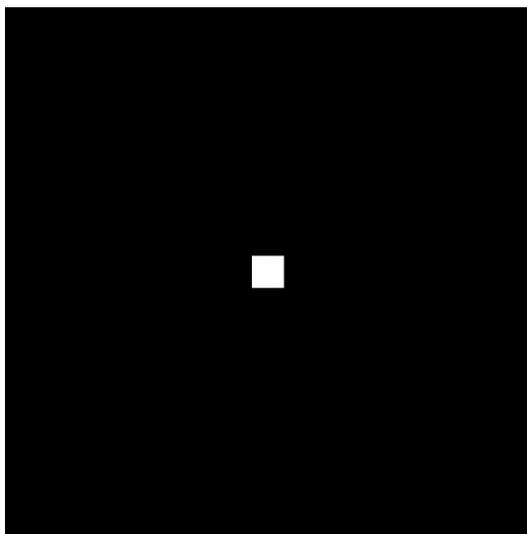
2. Следует обратить внимание, что наиболее выразительные композиции получаются при соблюдении принципа случайности.

3. Важно соблюдать масштаб создаваемого фактурами рисунка — величина микроэлементов должна соответствовать размерам образца, слишком крупные элементы фактуры смотрятся неубедительно.

4. Контраст как подчеркнутая разница между фигурами должен быть максимально выражен для раскрытия темы.

5. Рекомендовано объединять монокомпозиции в композиционные серии.

6. Примеры выполнения задания представлены на рисунках 3-8.

Основы композиции

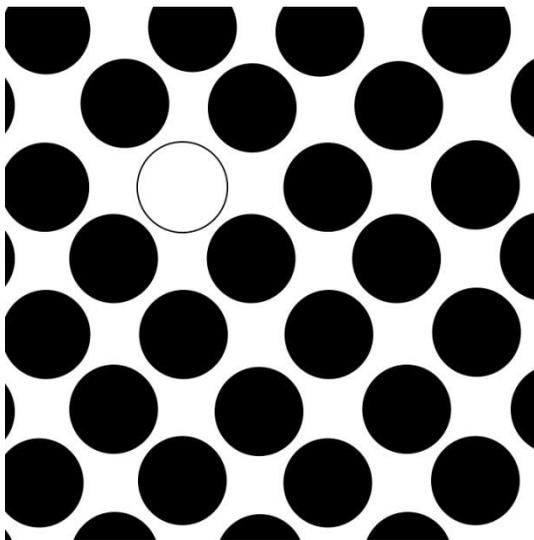
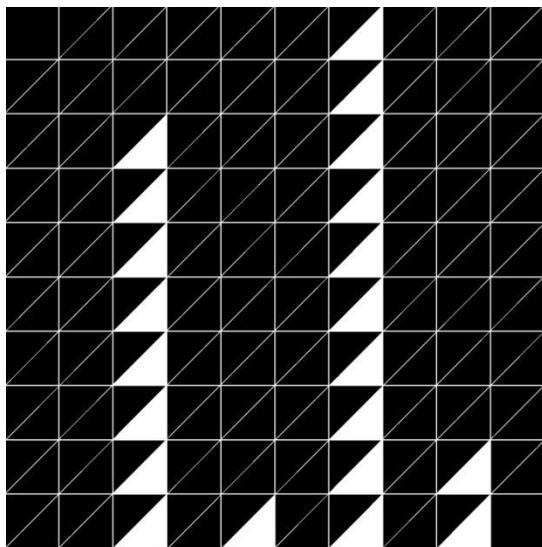

Рис. 3-4. Примеры формальных композиций на темы «Большое и малое», «Много и мало»

Основы композиции

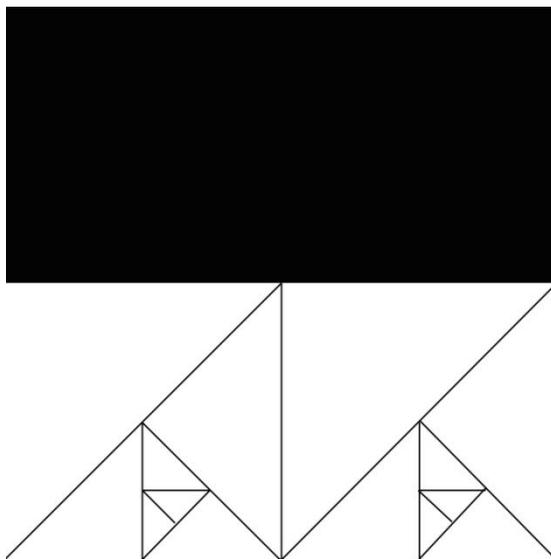
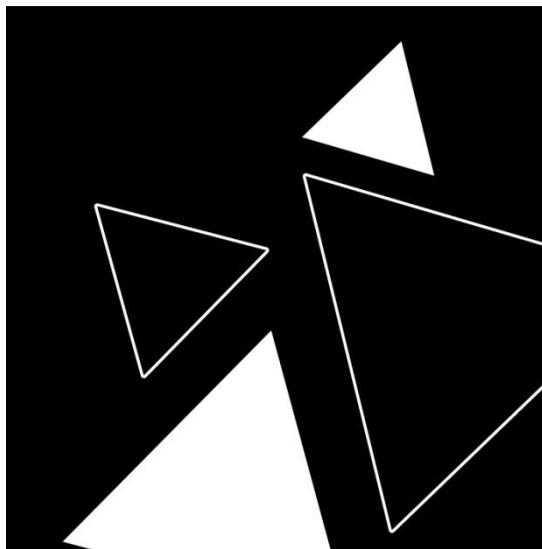

Рис. 5-6. Примеры формальных композиций на темы «Высокое и низкое», «Симметрия»

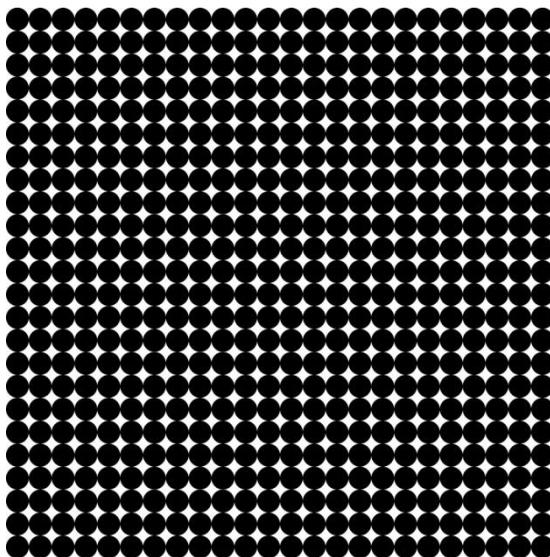

Рис. 7-8. Примеры формальных композиций на темы «Ассиметрия», «Метр как частный случай ритма»

Указания для выполнения упражнений №14:

Задание: Выполнить серию абстрактных фотокомпозиций на тему «Текстуры: ритм/метр».

Время выполнения: аудиторные занятия – 4 часа.

Условия выполнения: размер каждого образца – 12x12 см, количество композиций – 15 шт.

Материал: Для выполнения задания использовать фотоаппаратуру, графическую программу для фотообработки Adobe Photoshop. Композиции представлять в виде печатного оттиска.

Рекомендации:

1. Рекомендовано выполнять фотоизображения большего формата, нежели 12x12 см, а затем с помощью рамки-видеоискателя обозначать пространственные рамки формата.
2. Рекомендовано выбрать монохромную, ограниченную или сближенную цветовую гамму.
3. Рекомендовано объединять монокомпозиции в композиционные серии.
4. Примеры выполнения задания представлены на рисунках 9-10.

Основы композиции

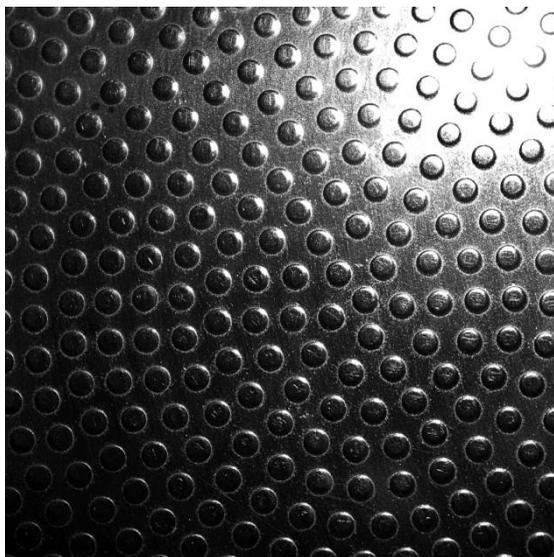
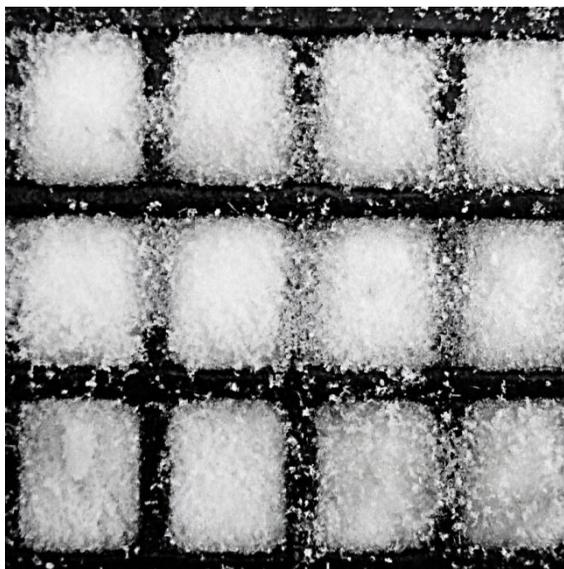

Рис. 9-10. Примеры абстрактных фотокомпозиций на тему «Текстуры: ритм/метр»

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Определение композиции.
2. Формальная и неформальная композиция.
3. Первоэлементы, первоформы композиции.
4. Основная триада в композиции.
5. Ритм и метр в композиции.
6. Метр как частный случай ритма.
7. Основные контрасты композиции.
8. Текстура и фактура в композиции.
9. Типографика в формальной композиции.
10. Формальная композиция в примерах визуальной действительности.
11. Формальная композиция и ее применение в дизайне.
12. Визуальные иллюзии и их связь с формальной композицией.
13. Симметрия и асимметрия в композиции.
14. Статика и динамика в композиции.
15. Основные контрасты композиции: большое и малое.
16. Основные контрасты композиции: много и мало.
17. Основные контрасты композиции: легкое и тяжелое.
18. Основные контрасты композиции: высокое и низкое.
19. Формальная композиция в современном графическом дизайне.
20. Формальная композиция в современном рекламном дизайне.
21. Проиллюстрируйте с помощью первоформ основной контраст композиции: большое и малое.
22. Проиллюстрируйте с помощью первоформ основной контраст композиции: много и мало.
23. Проиллюстрируйте с помощью первоформ основной контраст композиции: легкое и тяжелое.
24. Проиллюстрируйте с помощью первоформ основной контраст композиции: высокое и низкое.
25. Проиллюстрируйте с помощью первоформ основной контраст композиции: симметрия и асимметрия.
26. Проиллюстрируйте с помощью первоэлементов категории композиции: ритм и метр.
27. Проиллюстрируйте с помощью первоэлементов и первоформ категории композиции: симметрия и асимметрия.
28. Проиллюстрируйте с помощью первоэлементов категории композиции: текстура.

29. Определите категории композиции на примерах из неформального визуального мира с помощью метафор и ассоциативного сравнения: сетка-рабица, арбуз, мазок кисти.

30. Определите категории композиции на примерах из неформального визуального мира с помощью метафор и ассоциативного сравнения: текстура аудио-динамика, спички, рой насекомых.

ГЛОССАРИЙ

АСИММЕТРИЯ – построение, в котором равенство частей и их расположения заменяется зрительным равновесием непохожих друг на друга частей

ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ – стилизация изображения с целью приведения сложной по конфигурации формы к правильному геометрическому телу

ДИНАМИКА – визуально воспринимаемое состояние направленного движения, развития, изменения

ДИССИММЕТРИЯ – частичное нарушение симметричного порядка

КОЛЛАЖ – художественный прием, представляющий собой соединение различных по цвету, фактуре и другим свойствам материалов в единое изделие

КОЛОРИТ – система цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений в композиции

КОНТРАСТ – резкое противопоставление и отличие одноименных признаков

МЕТР – чередование равных элементов через равные промежутки, частный случай ритма

НЮАНС – тонкое, едва заметное отличие одноименных признаков

ПРОПОРЦИЯ – размерное соотношение между элементами формы, а также между частями и целым

РИТМ – закономерное чередование, повторение, последовательное изменение ряда свойств сопоставляемых элементов

СИММЕТРИЯ – закономерное расположение равных частей относительно друг друга и общего центра

СОДЕРЖАНИЕ – функциональная сущность действующего предмета как относительно самостоятельной системы

СТАТИКА – состояние, противоположное динамике

СТИЛИЗАЦИЯ – трансформация природного или изобразительного мотива в виде художественного обобщения с целью выявления условных декоративных качеств

СТРУКТУРА – совокупность правил построения предмета, система связей и отношений между его составными частями, обеспечивающая их единое гармоничное сосуществование, а предмету в целом – оптимальное функционирование

ФАКТУРА – качество поверхности предмета, находящее проявление в визуальных и тактильных характеристиках

ФОРМА – объемно-пространственная характеристика объекта, визуально воспринимаемое материальное проявление содержания

ЛИТЕРАТУРА

1. Бадян, В.Е. Основы композиции. М: Академический Проект, Трикста, 2011. – 101 с.
2. Бессонова, Н.В. Композиция и дизайн в создании мультимедийного продукта. Учебное пособие. Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, 2016. – 29 с.
3. Елисеенков, Г.С. Дизайн- проектирование. Учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 55 с.
4. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика. Учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 46 с
5. Пашкова, И.В. Проектирование в графическом дизайне. Учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2011. – 89 с.