

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Изобразительное искусство»

Учебно-методическое пособие по дисциплине

Основы композиции (пропедевтика) 1 раздел. Выразительные графические средства

Автор
Власова И.М.

Ростов-на-Дону, 2024

Аннотация

Учебно-методическое пособие «Основы композиции (пропедевтика)» предназначен для студентов всех форм обучения направлений 54.05.01 «Монументально- декоративное искусство», 07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 07.03.04 «Градостроительство».

Автор

Д.п.н., профессор, зав. каф.
«Изобразительное искусство»
Власова И.М.

Оглавление

Введение.....	4
Композиция-средство коммуникации	7
Выразительные средства графики	11
Ассоциативная графика.....	17
Компьютерные технологии в профессиональной деятельности художника.....	32
Список литературы.....	37

ВВЕДЕНИЕ

Необходимость предлагаемого курса обусловлена тем, что рекламная экспансия в современном обществе требует адаптации не только потребителей, но и художников, дизайнеров к проблеме феномена «массовая культура». В связи с этим, будущим специалистам важно понять, что от художественного уровня предлагаемой продукции, зависит культурный уровень ее потребителя. Важность решения данной проблемы связана с развитием коммуникативных процессов в обществе, в частности в сфере проектной культуры в целом.

Графическая организация плоскости присуща для работы специалиста в любой области, искусства в целом, широкого спектра продукции, рекламы изделий, изготовлении полиграфической продукции, телевизионной графике и ряда других областей.

В данном учебном пособии раздвигаются рамки возможностей графического языка за счет активного использования информационно-коммуникационных технологий, что позволяет студентам наиболее полно реализовать собственный творческий потенциал в профессиональной деятельности; раскрывать композиционные основы в произведениях художника.

С использованием в учебном процессе компьютерных технологий возникла необходимость в разработке новых интегративных учебных курсов, одним из которых является «**Основы композиции. Пропедевтика. Выразительные графические средства**». Дается попытка обосновать специфику применения традиционных графических средств и компьютерных технологий в графической деятельности студентов.

Содержание дисциплины «Пропедевтика. Выразительные графические средства» включает в себя несколько разделов, построенных на ранее изученных и практически освоенных курсах по рисунку, живописи. При этом представлен принципиально иной уровень отношения к проведению данной дисциплины. Он заключается в переходе от решения общехудожественных задач, характерных для академических дисциплин, таких как рисунок, к узкопрофессиональным, связанных с особым видом графических работ, раскрывающих возможности современного пользователя в области ручной, авторской и компьютерной графики.

Следует отметить, что студенты не нацелены на решение чисто учебных формальных задач, которые перед ними ставятся, а ориентированы на передачу в художественной форме определен-

ного содержания, в котором прослеживается живое композиционное творчество, индивидуальный вкус и почерк студента. Идет обращение к правилам, особенностям построения композиции, понимание общих закономерностей композиционного творчества, происходит закрепление технических приемов работы в графических программах, таких как PHOTOSHOP, CorelDRAW и многих других.

Исходя из сказанного, целью данного пособия является расширение профессиональной компетентности студентов обладающих высокой графической культурой, понимания специфики профессиональной деятельности. Однако мы указываем на опасность того, что из-за широкого диапазона изобразительных возможностей компьютерных технологий может оказаться невостребованными традиционные художественные средства, в связи с чем, существует возможность потери эксклюзивности творческих работ студентов. Вместе с тем, несомненным достоинством использования компьютерных технологий являются возможности быстрого исправления работы, пересмотра большого количества вариантов изображений, использования специфических функций графических программ. Задача студента – не потерять за внешними эффектами суть и содержание художественной идеи.

Основным условием применения компьютерных технологий в деятельности студентов является освоение специальных дисциплин: «Рисунок», «Живопись», «Колористика», продуктивное и качественное закрепление компетенций в данных областях изобразительной деятельности с применением традиционных графических материалов и инструментов. Мы считаем, что профессиональное владение традиционными графическими материалами и инструментами, знание закономерностей построения графических изображений значительно упростит выбор специфических функций и возможностей графических программ. Современные компьютерные технологии расширили возможности формирования у студентов изобразительных умений в создании гармоничного композиционного пространства, обозначенного нами как ассоциативная графика.

Основная цель курса – раскрытие творческого потенциала студентов средствами графики, способности понимать сущность и социальную значимость своей профессиональной деятельности. «**Основы композиции. Пропедевтика. Выразительные графические средства**» – интегрированный курс компьютерных технологий и изобразительного искусства ориентирован на максимальную связь с такими дисциплинами, как «Академическая живопись»,

«Академический рисунок» «Колористика». Выполнение заданий предполагает совокупность знаний по теории композиции, рисунку, работе с формой, цветом.

КОМПОЗИЦИЯ – СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ ДИЗАЙНЕРА

Обращение к понятию «**композиция**», обусловлено тем, что выразительные графические средства используются для создания художественно выразительной формы. В целом, такая работа представляет собой неразрывный процесс построения формальной композиции с использованием логически обоснованного выбора разнообразных композиционных средств, в частности – графических.

Слово «композиция» происходит от латинского «compositio» – сочинение, соединение, связь. С одной стороны, это действие, творческий процесс создания художественного произведения. С другой стороны, под композицией понимается организация художественного произведения, при которой элементы и свойства формы согласованы между собой и образуют единое целое. Хорошо продуманная композиция помогает наиболее выразительно выявить идею произведения (7,4).

Рассмотрение композиции как средства коммуникации, актуально для художника монументально-декоративного искусства в следующих аспектах: **повышение понимания специфики профессиональной деятельности художника монументалиста, эффективности передачи больших объемов информации и совершенствование художественного уровня изобразительной информации на основе использования компьютерной графики.** Как отмечают специалисты, «Визуальная форма усвоения информации обусловлена увеличением количества графической, фотографической и телевизионной информации, являющейся синтезом визуальной и вербальной» (14).

Обращение к монументально-декоративной, проектной деятельности, обусловлено актуальностью поставленных задач в образовании в соответствии с современными требованиями личности, общества и государства. Современные тенденции развития образования предусматривают интеграцию учебных дисциплин. Знания и навыки, полученные студентами в области живописи, рисунка, композиции используется при подготовке студентов к профессиональной деятельности.

Напомним, что термин «дизайн» (design) пришел к нам из английского языка, изначально имея множество содержательно-смысловых значений. Все они, так или иначе, связаны с интеллектуальной, мыслительной, проективной, концептуально-прогности-

ческой и изобразительной, моделирующей деятельностью человека. В дословном переводе он означает: проект, замысел, план, эскиз, чертеж, узор и др. Сегодня этим термином именуют целый ряд профессиональных специализаций, совокупно образующих обширную область проектно-творческой деятельности, исторически сложившейся на стыке экономики и художественной культуры (10,3).

Польза и красота, согласно концепции проектирования, неразрывны и обуславливают друг друга. Отсюда следует главный принцип формообразования: функция – конструкция – эстетическая форма (качество). Этот принцип является перефразировкой классической триады Витрувия: польза – прочность – красота. Множественность формообразований стало причиной возникновения рядом с «классическим» дизайном новых течений «экспрессивного» или «аллегорического» дизайна, позволяющего заниматься своеобразной предметной стилизацией. Возникло второе прочтение термина «дизайн» – «перевертыш» (лат. de signo – от знака – раскрытие в предмете необычных, ранее не свойственных качеств). «Классическое» направление стало именоваться «Industrial design» (англ., «промышленный дизайн»), а новое – концептуальным, или программным, дизайном.

Следует отметить, что область дизайнерского мышления так или иначе «..ограничена цивилизацией, техникой жизни, прагматизмом воспроизводства материальных благ, то есть созданием форм, которые в отличие от художественных ценностей, неизбежно устаревают, кажутся смешными и наивными по прошествии всего нескольких лет». (8,93).

Однако, «коммуникативный дизайн» – это, прежде всего, актуальность и информативность в обращении к потребителю, высокая художественная культура представленных объектов, в том числе в области моделирования одежды.

Раскроем содержание понятий: «визуальный» и «коммуникация».

«Визуальный» – (от лат. Visualis – зрительный), проводимый невооруженным глазом или с помощью оптического прибора (напр. визуальное наблюдение) (19, 115).

«Коммуникация» в психологии – обмен информацией, общение, связи и взаимодействие людей. Коммуникации массовые, это процессы передачи и обмена информацией между людьми в обществе с помощью средств массовой коммуникации (печать, радио, телевидение, электронные средства обмена информацией,

Интернет). Рассчитаны на одновременное получение большим количеством людей информации из одного источника (11, 222)

Следует понимать, что визуальная коммуникация это важный компонент системы «спрос-потребление-производство», так как в идее рекламы и изделий дизайна формируется потребительский вкус. Социальная значимость профессиональной деятельности художника-монументалиста неоспорима, позволяет человеку не только ориентироваться в сложном информационном социуме, но и в целостной предметно-пространственной среде.

Учитывая сказанное, комплекс предложенных заданий по дисциплине «**Основы композиции. Пропедевтика. Выразительные графические средства**» построен с учетом принципов наглядности, художественно-образного подхода, изобразительной условности, системности композиционно – творческих действий студентов.

Посредством наглядности обостряется внимание, активизируется аналитическое и эвристическое мышление и формируется четкий образ воспринимаемого объекта, воспроизводящий его сущность. Наглядная фиксация проектных идей ведет к их сравнительной авторской оценке, оперативному переосмыслению и срабатыванию эвристически значимой «обратной связи», т.е. продуцированию новых идей и развитию замысла (10,13).

Оперирование реальными и условными образами позволяют студенту проявить художественно-эстетическое отношение к действительности, выразив его в авторской, индивидуально-творческой художественной форме.

Система композиционно – творческих действий студентов представлена этапами творческой деятельности: ассоциативное, художественно-творческое осмысление поставленной задачи; поиск решения композиционной задачи, художественно-образный подход к объекту, максимальное увеличение области поиска возможного решения в композиции, цветотональном решении с учетом художественно-стилистических тенденций в графическом дизайне. Главное условие при выполнении работы – выразительное художественное решение замысла, с применением традиционных графических средств и материалов. Для окончательного решения композиции представляется возможным использование средств компьютерной графики, т.е. преобразование, совершенствование первоначального замысла. Компьютерная графика представляет собой более совершенный аналог традиционной комбинаторики, позволяет комбинировать варианты заданных графических эле-

ментов. Разработанные задания, способствуют развитию творческого мышления студента, включают в себя изучение основных принципов и закономерностей композиции, освоение графических техник и материалов, выразительных средств графики.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ГРАФИКИ

К выразительным средствам графики относят основные элементы изобразительного языка: линию, штрих, пятно, точку. Используя классификацию Н.П. Бесчастнова, можно говорить о существовании линейной графики, штриховой графики, пятновой графики, точечных изображений. Рассмотрим основные элементы изобразительного языка.

По мнению искусствоведа Б. Виппера, **линия** может иметь, по меньшей мере, три различных значения.

1.Изобразительное: с помощью контура, объема, светотени давать представление о предмете и пространстве, движении и мимике.

2.Декоративно-ритмическое: линия может быть текучей и закругленной, острой и отрывистой, медленной и быстрой.

3.Экспрессивное, поскольку линейный образ вызывает определенные эмоции, линии могут выражать субъективные чувства художника. Своими комбинациями, содружеством или столкновением они могут волновать или успокаивать зрителя, создавать у него определенное настроение.

По определению художника и теоретика искусства В. Кандинского линия «Это – прямая, представляющая в своем напряжении самую сжатую форму бесконечной возможности движения» (б, 243). Нажим линии является плавным или внезапным увеличением или ослаблением силы. В связи с неограниченными возможностями линии, композиция, по мнению В.Кандинского является не чем иным, как предельно закономерной организацией жизненных сил, заключенных в элементах в форме напряжений.

Такие свойства линии, как ее плавность и непрерывность при нанесении контура, позволяют одновременно выявить и обобщить характер формы и ее пластические качества. Каждый изгиб, утолщение или уменьшение толщины линии должны быть логически оправданы, убедительно выражать основную идею автора. Поэтому большое значение в рисунке приобретает **контур**. Удачно найденная линия контура способна убедительно передать не только изображаемый объект, но и графически выразить композиционную идею. В большей степени это имеет отношение к коротким зарисовкам, ассоциативным наброскам. Но из этого вовсе не следует, что нужно чрезмерно заострять внимание на наружных очертаниях предметов и их ассоциативных аналогах. Необходимо помнить, что линия в рисунке представляет собой итог сложной работы над изучением формы.

Прочитываем русского графика Б.Д. Григорьева, изложившего русскую методику работы линией, вошедшую в отечественное искусство: «Она подобна молнии в сознании глаза – зигзаг, удовлетворяющий неуловимое в движении жизни. Линия есть движение, его отражение, увековеченное, но мерцающее вечно. Линия, включая в свои грани плотность формы и пропуская в ней все несущественное, упрощая форму, имеет в себе еще ту особенность, которая приводит произведение к пределу законченности».

Работая над линейно-графической композицией, следует умело использовать специфические свойства линий разного начертания: ее пластически-эмоциональные (выразительность) и графические (материал и техника) качества. На рис.1 представлены ассоциативные линейные зарисовки, показывающие композиционно-художественные возможности линии.

При компьютерной обработке законченной композиции, студент использует готовые линейно-графические варианты широко представленные в графических редакторах, в соответствии с задачами авторской композиции.

Использование штриховой линии значительно расширяет изобразительные возможности композиции. Различный характер штриховой линии выдвигает ее в ряд основных средств передачи объемных форм в рисунке, а также позволяет решать сложные задачи по выявлению ритмического строя графических формальных и ассоциативных композиций.

Штрих позволяет очень убедительно решать пространственные задачи. Неизменным правилом штрихового рисунка (как и объемно-конструктивного рисунка) является «штрих по форме». «Когда рисуешь штрихом...надо вызывать в себе ощущение, что рисуешь по форме изображаемого предмета. Рисуешь лицо, штрих кладешь по лицу, а не по бумаге» – советовал педагог П.Я. Павлинов. Умелое использование штриха в академическом рисунке, позволяет сразу же намечать и некоторые объемные признаки формы. Штриховой контур как бы извлекает форму из условного пространства рабочего листа. Сочетая его с умелой разработкой внутренних форм, можно получить очень крепкий и выразительный рисунок.

Рисунок 1. Ассоциативные линейные зарисовки, показывающие композиционно-художественные возможности линии (зарисовки студентов

При работе над композицией, выделение переднего плана и наиболее значительных форм и изобразительных элементов, сдержанная прорисовка более отдаленных элементов позволяют свободно варьировать пространственными планами. Несмотря на

отсутствие тонального решения показать движение и пространственную глубину в композиции.

На рис.2 представлены формальные композиции и ассоциативные штриховые зарисовки, показывающие композиционно-художественные возможности штриха.

Рисунок 2. Ассоциативные штриховые зарисовки, показывающие композиционно-художественные возможности штриха (зарисовки студентов)

Пятновое графическое изображение в большей степени соответствует понятию «черного и белого». Пятновая графика более условна, максимально приближается к искусству силуэта, она двухмерна, не создает пространственной глубины. Сближая расстояния между штрихами или применяя пересечения штрихов в различных направлениях, можно создать штриховое пятно. Появится тон. Можно создать тональное пятно и другими средствами, как, например, нанесением кистью мокрого соуса, акварели или туши нужной концентрации.

Применение тонального пятна в рисунке открывает интересные графические возможности. Например, при выполнении рисунков, зарисовок, набросков тушью часто используют только работу света и тени. Использование пятна значительно расширяет палитру средств построения и в графической ассоциативной композиции.

Тональное пятно можно использовать для выявления силы тона, построения формы, для передачи фактуры поверхности, пе-

редачи эмоционального напряжения и др. Важно помнить о психологической составляющей тонального пятна, как и других средств графической выразительности. Нередко в работе применяются сразу все графические средства: линию, штрих, тональное пятно и их комбинации. Сопоставление тоновых и линейных форм позволяет добиться гармоничной связи между ними, наиболее полно раскрыть их художественно-выразительные свойства. Умение варьировать графическими средствами позволит студенту быстро и уверенно решать поставленные перед ним композиционные задачи.

На рис.3 представлены формальные композиции и ассоциативные пятновые, линейно-пятновые зарисовки, показывающие композиционно-художественные возможности пятна.

Точка, по определению В. Кандинского, есть форма, внутренне предельно сжатая, первоэлемент живописи и непосредственно графики (6, 215). Точечные изображения представляют собой изображения на основе точек разной величины, например, след от точечного прикосновения пером или кистью к поверхности. Часто точка является графическим акцентом, композиционным центром плоскости, наряду с другими графическими средствами образуя гармонично организованную графическую плоскость (рис.4).

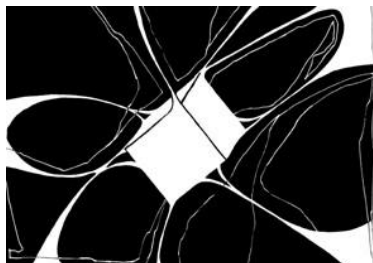
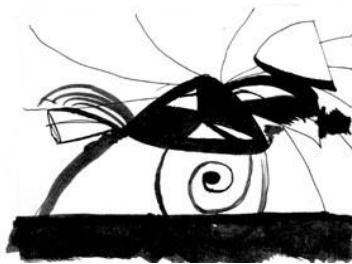

Рисунок 3. Ассоциативные пятновые, линейно-пятновые композиции (зарисовки студентов)

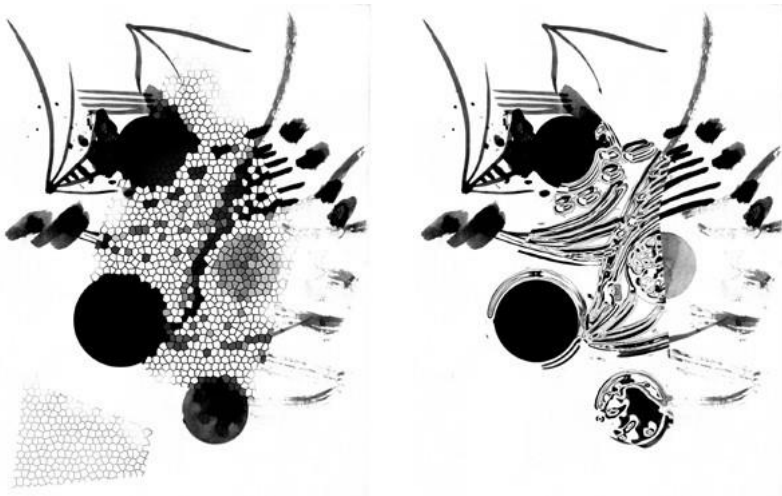

Рисунок 4. Ассоциативные точечные композиции (с включением линии).
Использование графических редакторов (работа студентов)

АССОЦИАТИВНАЯ ГРАФИКА

Данный термин редко используется в специальной литературе. Однако на наш взгляд, именно он наиболее точно отражает специфику разработанных заданий. Черно-белая графика, как учебное задание отличается лаконизмом (отвлечение, абстракция), близка книжной графике, и вместе с тем может представлять собой ассоциативные образы известных явлений и понятий в образно-художественной форме.

Ассоциация в искусстве (от лат. associō-связываю) – способ достижения художественной выразительности, основанный на выявлении связи чувственных образов, возникающих в процессе непосредственного отражения действительности (18).

Практические упражнения направлены на поиск самовыражения студентов, способствуют развитию представлений об изобразительных средствах графического языка и образной выразительности.

Первая группа заданий предполагает построение формальных композиций с применением элементарных геометрических и пластических форм и композиционных манипуляций с ними.

Вторая группа заданий направлена на решение композиционных задач с обязательным использованием графических программ, как средства выражения замысла, расширяя возможности традиционных средств художественной выразительности.

Условия создания графических композиций заключаются в выборе того или иного формата. Выбору формата, его размеров, геометрической форме уделяется большое внимание, поскольку выбор формата должен отвечать содержанию композиции. Предлагается два типа условий: первое, все задания выполняются на Ф.А-3, без ограничения композиционного пространства; второе, каждое задание выполняется последовательно на разных по геометрической форме форматах (прямоугольном, квадратном и др.).

Много времени необходимо потратить на разработку многочисленных вариантов эскизных разработок, в выполнении которых следует использовать разные графические материалы. Не стоит останавливаться на одном удачном варианте изображения той или иной темы, стоит разрабатывать и по-разному интерпретировать один вариант. Самые интересные варианты представленных композиций разрабатываются с использованием графиче-

ческих редакторов. Вариативность заданий способствует развитию рефлексивных способностей студентов, формированию умений самостоятельно применять полученные знания при выполнении учебных заданий по композиции.

Задача создания графических композиций: ритмически организовать ассоциативные построения на предложенные темы, максимально использовать возможности выразительных графических средств.

Задание 1.

Передача эмоционального, психологического состояния человека с использованием изученных элементов изобразительного языка: линии, штриха, пятна, точки. Передать грусть, радость или другое психологическое состояние, используя композиционные принципы (статика, динамика, ритм и др.). Следует обратить внимание на то, что графические элементы изобразительного языка выражают идею художника лишь тогда, когда они созданы на основе знаний композиционных принципов (рис.5).

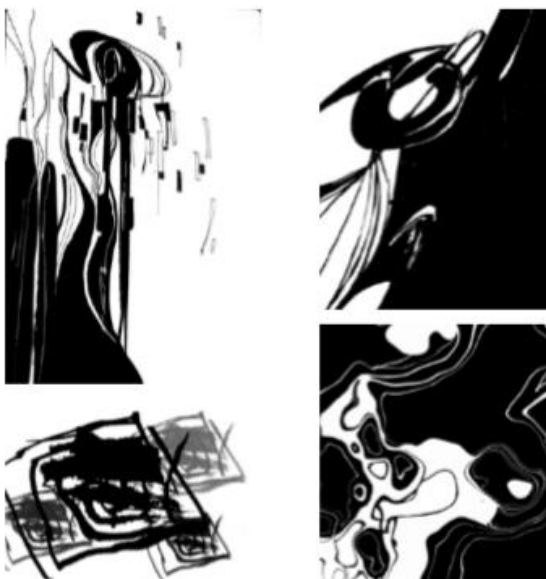

Рисунок 5. Ассоциативные композиции (работы студентов)

Задание 2.

Изображение реалистического натюрморта. Свободная графическая подача, с использованием пера, кисти, мягких материалов (рис.6). Задача: выполнение линейного, линейно-пятнового стилизованного рисунка натюрморта. На его основе – абстрактная композиция из геометрических форм (линейно-пятновое решение).

Рисунок 6. Стилизованный рисунок натюрморта (работы студентов)

Задание 3.

Отвлеченные упражнения по формообразованию.

Задача: добиться гармоничной связи между элементами композиции. Раскрыть художественные свойства композиции при сохранении ее целостности.

1. Ритмически организовать закономерные построения из заданных элементов-контуров основных геометрических форм (треугольник, прямоугольник, круг) прямых, кривых линий. Построение ведется в разных воображаемых пространственных планах. Задача: образовать прочную внутреннюю структуру геометрических элементов,

используя принцип пространственной композиции на плоскости – имитация пространственных планов (рис.7). Элементы можно расположить так, чтобы они «выдавались» из изображения или же «входили» в него по краям.

2. Вырезать контуры из бумаги, перемещать по листу, фиксировать клеем лучшие варианты. Данное упражнение сохраняет комбинаторный и композиционный смысл, перекликается с возможностями современных программ по компьютерной графике.

Рисунок 7. Имитация пространственных планов (работы студентов)

Задание 4.

Фактура.

«Механическая фактура» предполагает изучение «нехудожественных» графических инструментов, передающих композиционно-художественные свойства материалов.

Задача: выразительность композиции – сопоставление фактур, поверхностей, сочетание форм. Выявление не информативных, а художественно-образных качеств композиции. Техника выполнения упражнений разнообразна: коллаж, монотипия, «набрызг», «тамповка», «заливка», «процарапывание» (рис.8). Та же задача ставится перед студентами при работе в графических редакторах (рис.9).

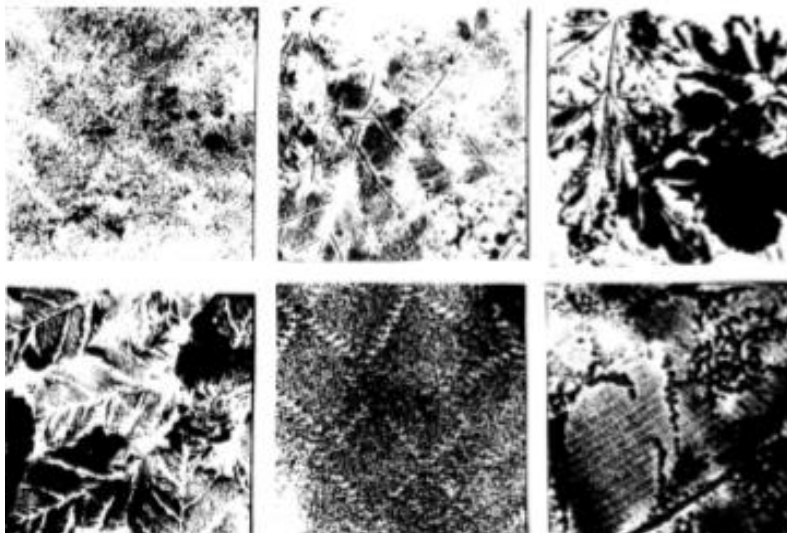

Рисунок 8. «Механическая фактура».

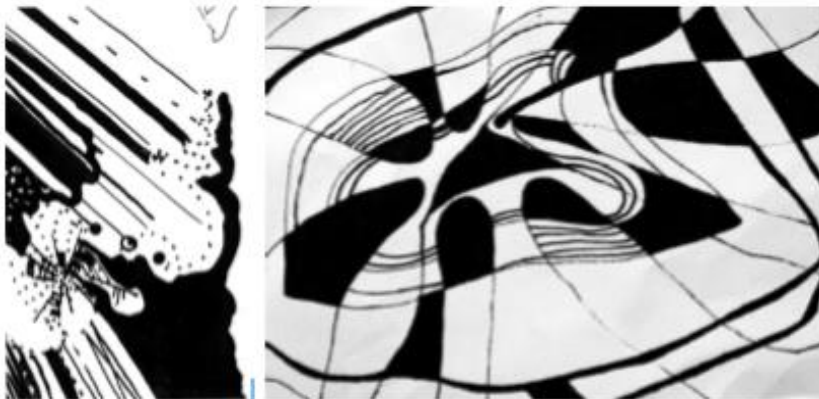
Рисунок 9. «Механическая фактура» с использованием программы PHOTOSHOP (работы студентов)

Задание 5.

Пространство.

1. Поиск конфигураций, размерных соотношений пространства и объемов с помощью выразительных графических средств. Негативное и позитивное пространство.
2. Выявление геометрических свойств формы с использованием разнонаправленных и разнохарактерных линий.
3. Выявление конструкции предмета с использованием средств графической выразительности.
4. Выявление пространства в графической форме (рис.10)

5. Выявление динамики, ритма (по вертикали, по диагонали, по горизонтали).
6. Построение фронтальной плоскости на основе сочетания нескольких ритмических рядов (по вертикали, по диагонали, по горизонтали).

Динамичная композиция, Выявление пространства, сочетание ритмически организованная нескольких ритмических рядов диагональ

Рисунок 10. Выявление пространства в графической форме.
Использование PHOTOSHOP (работы студентов)

Задание 6.

Тон (белое и черное).

Связь линии с технологией формообразования представляет пространство через манипуляцию с линейно-геометрическими формами. Имеет под собой реальное проектное основание, например, роспись на ткани (рис.11).

Рисунок 11. Использование PHOTOSHOP

Задание 7.
Объем и плоскость.

Предметная графическая конструкция. Создание тематических композиций с использованием различных средств графической выразительности и свойств различных материалов (рис.12).

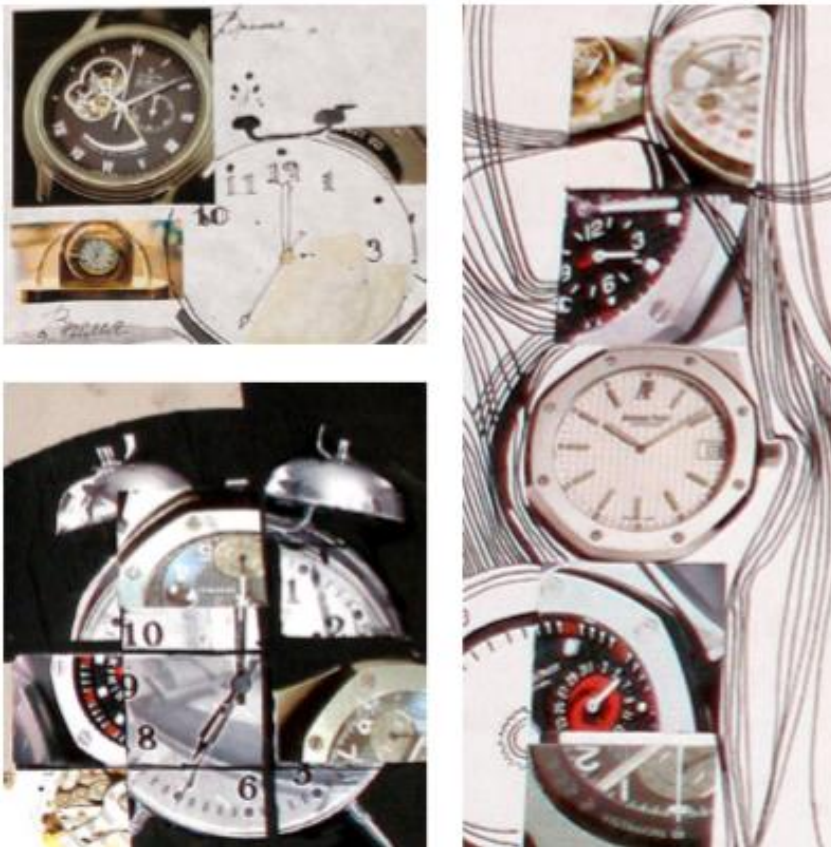

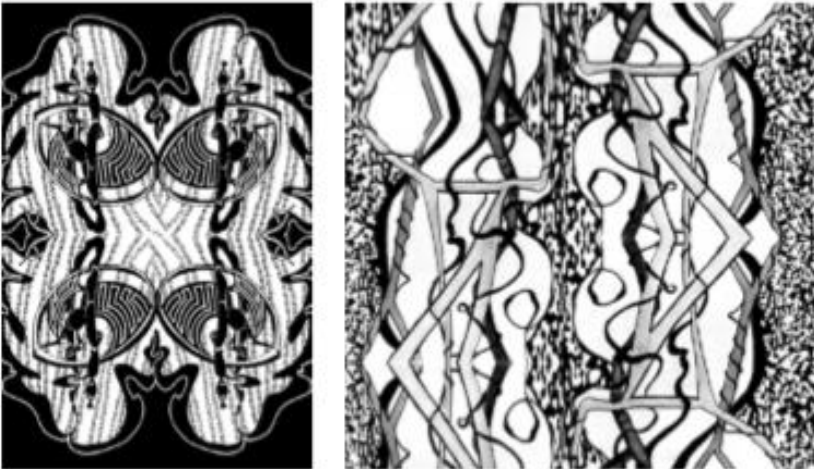
Рисунок 12. Эскизные разработки тематической композиции «Время – как категория». Техника – коллаж, тушь, перо.

Задание 8.
Структура орнамента.

Организация орнаментальной поверхности. Стилизованный тематический рисунок (например, растительный). Владение раппортом. Задача: композиционная организация поверхности листа на уровне геометрической или растительной формы (рис.13).

Рисунок 13. Эскизные разработки орнаментальной композиции

Эскизные разработки орнаментальной композиции с применением программы PHOTOSHOP

Задание 9.

Разработка геометрического и растительного рисунка на ткани.

Использование компьютерных технологий (рис.14, рис. 15).

Рисунок 14. Орнаментальная композиция

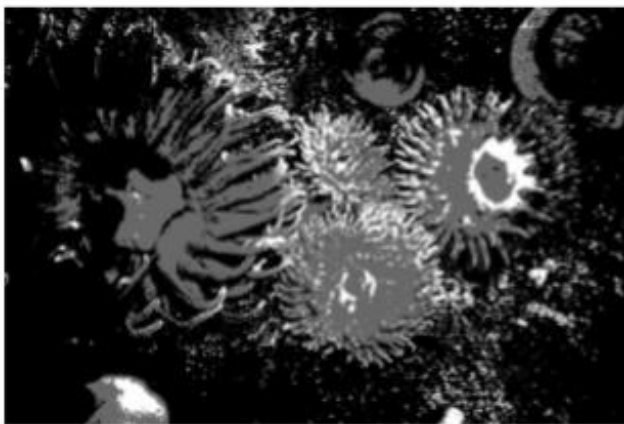

Рисунок 15. Орнаментальная композиция

Задание 10.

«Предмет-конструкция-проект».

От абстрактному к функциональному. Использование композиционных принципов – ритма, статики (динамики), контраста и др. Выразительность, функциональность. Приемы схематизации, упрощение формы, силуэтность. Имеет реальное проектное основание при создании коллекции (рис.16).

Рисунок 16. Композиция «Платье – лето». Задача: ассоциативный образ лета, передача настроения. Материал: цветной картон, тушь, пастель.
Техника: коллаж, элементы объемной формы.

Задание 11.

Текст. «Полиграфический эксперимент».

Использование шрифта как изображения. Выяснение характера цельности художественной формы. Текст не только передает то или иное значение, но и обладает определенными художественными характеристиками.

Нахождение общей композиционной связи одной шрифтовой формы с другой, взаимозависимость гарнитуры, цвета и композиции объекта. Задача: логически представить информацию, подчеркнуть определенный оформительский эффект (рис.17).

Рисунок 17. Дизайн шрифта. Незначительная корректировка стилистики шрифта позволяет изменять первоначальный композиционный замысел.

Между буквами, пространством, которое они создают вокруг себя формируются определенные связи. Задача: использование образов в сочетании с текстом. Работа выполнена студентами Кубанского Государственного университета.

Задание 12.

Выполнение стилизованной однофигурной композиции в интерьере (рис.18).

Рисунок 18. Стилизованная однофигурная композиция в интерьере (работа студентки)

Задание 13.

Выполнение зарисовок на пленэре. Создание тематических композиций с использованием программы Photoshop.

Задача: поиск орнаментальной организации графического листа. Нахождение формально-пластической связи между пространством парковой среды и духовным содержанием изображаемого объекта. Создание «многослойных» композиций с использованием возможностей программы, а также различных фильтров для компьютерной трансформации изображений (рис.19, рис.20).

Рисунок 19. Композиция на тему: «Воспоминание о г. Санкт-Петербург»
(работы студентов)

Рисунок 20. Пленэрные зарисовки с натуры в г. Санкт-Петербурге

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА

Большие возможности предполагают
большую ответственность....

Мы живем в обществе, которое становится информационным, все большее место в жизни занимают информационные и телекоммуникационные технологии. Актуальность вопроса, на наш взгляд, определяется тем, что компьютерной графикой занимаются люди, имеющие, как правило, техническое образование, в тоже время как художники пока относятся к компьютерным технологиям без должного внимания. Поэтому большинство современных дизайнеров – это самоучки-компьютерщики, у которых зачастую, нет художественного образования. Однако, современный мир немислим без компьютерной обработки графической информации. Это необходимо не только профессионалам, создающим мультфильмы и спецэффекты, компьютерные игры и книжные иллюстрации. Деловая графика в офисе также становится все более привычной. Компьютерная графика широко применяется для создания презентационных материалов, используемых на лекциях в университетах, совещаниях и т.д. Компьютерный дизайн, Web-дизайн невозможен без воспитания воображения, художественного вкуса, развития аналитического и пространственного мышления, цветовидения. Требования к профессионализму **художника повышаются**, поэтому понятна актуальность изучения графических компьютерных программ в высшей школе. Использование компьютерных технологий в качестве средства обучения требует верного подбора программного обеспечения, оптимального соответствия задачам обучения. Широкое использование разнообразных техник, материалов, графических объектов, возможности придавать им различную форму, величину, изменять свойства и цвет объектов, делает возможным свободное их использования в учебном процессе. Представляется важным использование компьютерных технологий как средства преодоления сложившихся стереотипов в деятельности студентов художественных дисциплин и ускорение психологической адаптации к новому виду графической деятельности.

Следует понимать отличие компьютерного дизайнера от обычного художника: художник может работать без компьютера, а дизайнер – нет. Поэтому, с развитием современных цифровых технологий и увеличением их роли в сферах творческого и интеллектуального труда появляются новые профессии, основанные на прикладном использовании этих технологий на производстве. Например, «дизайнер компьютерной графики». Эта специальность повсеместно встречается в телевизионных, рекламных и издательских фирмах, в художественных и оформительских отделах компаний, специализирующихся на разработке программного обеспечения. В сложившейся системе образования нашей страны специалисты этой профессии, востребованные на современном рынке труда, готовятся во многих вузах.

Эффективность и экономическая выгода создаваемых изображений на компьютере очевидна, по сравнению с использованием традиционных методов в работе художников. Это связано с тем, что цифровые изображения легче хранить, тиражировать, улучшать и компоновать с текстами или другими информационными средствами. Цифровые изображения создаются с использованием компьютерной программы – графического редактора. Это может быть слайд, рисунок, текстура, трехмерная сцена, фотография или нечто подобное в электронном виде. Цифровые изображения создаются с помощью сканера или цифрового фотоаппарата, а затем редактируются в программе для обработки изображений, например Adobe Photoshop или Corel PHOTO-PAINT или других. После вывода изображения на экране компьютера можно изменять его цвета, ретушировать, поворачивать, изгибать, искажать, т.е. полностью видоизменять первоначальный авторский эскиз или фотографию.

Существуют также специальные программы, такие как CorelDRAW, предоставляющие возможности создания рисунков с нуля, выбрав для этого нужные электронные кисти и краску. Электронное перо в руке (или графическая мышь) рисует в программе Painter так же, как цветные карандаши на обычной бумаге. Электронная технология позволяет имитировать цветные мелки и смешивать различные цвета красок. Созданное изображение можно сохранять на диске или распечатать. Понятие компьютерной графики довольно обширно – от алгоритмов, рисующих на экране причудливые узоры, до мощных пакетов 3D-графики и программ, имитирующих классические инструменты художника. Иными словами, компьютерная графика – это не просто рисование

с помощью компьютера, а довольно сложный комплекс, который условно можно разделить на несколько направлений:

- Двухмерная графика;
- Полиграфия;
- Веб-дизайн;
- Мультимедиа;
- 3D-графика и компьютерная анимация;
- Видеомонтаж;
- САПР и деловая графика.

Сферы применения компьютерной графики чрезвычайно разнообразны. Каждый ее раздел имеет свои отличительные особенности и тонкости «технологического производства». Для каждого из них создано свое программное обеспечение, включающее разнообразные специальные программы (графические редакторы). Вне зависимости от области использования каждый графический редактор, как правило, должен включать: инструменты рисования на компьютере; библиотеку готовых изображений; набор шрифтов; набор спецэффектов. Кроме того, он должен быть совместимым с другими графическими программами.

Поскольку на окончательный замысел студенческой работы влияет графическая подача, то необходимо выбирать программные средства, наиболее адекватно выражающий творческий замысел студента. Вместе с тем, возникающие неожиданные графические эффекты делают возможным сложных реальных экспериментов с первоначальным эскизным вариантом.

Стремление студентов к освоению современных технических средств является хорошим стимулом повышения мотивации к учебной деятельности. Интересные и содержательные формы работы с использованием компьютерных технологий, воспринимаются студентами сначала на уровне интереса, затем студенты вовлекаются в серьезную творческую работу, в которой происходит эмоциональное развитие личности художника, освоение основ графической грамотности, совершенствование профессиональных знаний и умений в области графического дизайна.

Итак, в процессе освоения компьютерной программы – графического редактора происходит освоение средств информационных технологий; знакомство с основными приемами эффективного использования информационных ресурсов; развитие самооценки и самоконтроля в решении творческих задач; овладение основами реалистического рисунка, формирование навыков рисования

с натуры, по памяти, по представлению; владение основами цветоведения; развитие конструктивно-технического мышления и воображения; формирование логических связей с другими дисциплинами, входящими в систему данных специальностей; развитие у студентов изобразительных способностей, художественного и эстетического вкуса, творческого представления, пространственного мышления.

Работа над каждым заданием курса «Выразительные графические средства» начинается с работы студентов с использованием традиционных графических средств и материалов, хорошо знакомых студентам и освоенных ими на предыдущих курсах. Представив множество разработанных эскизных проектов, студенты, выполнив каждое задание в ассоциативной графике, строят компьютерную модель с использованием компьютерной программы, того или иного графического редактора.

Таким образом, тему базового курса студенты «пощупали руками», термины «компьютерная модель», «компьютерный эксперимент» для них не сухая теория, а используемый на каждом занятии понятный инструментарий. Важно, что студент с самого начала учится использованию простых и сложных инструментов рисования, разнообразных техник, материалов, графических объектов. Учиться моделировать геометрические формы объектов и изображений, убеждаться на собственном опыте, как меняется облик объекта в зависимости от соотношения его формы, пространственной ориентации, графических, цветовых, тоновых и других эффектов.

Курс носит достаточно индивидуализированный характер. Он гибко приспособлен к познавательным возможностям студента, динамике личностного развития в процессе обучения. За счет введения творческого компонента учитывается индивидуальная избирательность студента к содержанию, виду и форме учебного материала и характер познавательной мотивации. Таким образом, в содержании курса большое внимание уделяется развитию креативности студента, творческому поиску решения поставленной перед ним цели, самостоятельному выбору им форм и средств выполнения задания.

Нужно сказать, что ресурсное обеспечение оказывает значительное влияние на учебный процесс. Цифровой фотоаппарат и изучение технологических приемов (выделить изображение, скопировать его на нужный фон, добавить элемент и др.) дают мощный толчок для творческой деятельности будущих художников-стилистов.

Разработанный материал обеспечивает возможность широкой интеграции знаний (рисунок, живопись, композиция, информатика и информационные технологии); разностороннего использования опыта по выполнению проектов, преобразования рисунков и чертежей, выполнения разнообразных движений в плоскости и пространстве. Заданиями предусматривается работа с ахроматической цветовой палитрой. Задания рассчитаны на самостоятельную работу студентов с различными графическими материалами (работы выполняются под руководством преподавателя спец. дисциплин), и параллельно, под руководством преподавателя информатики, идет освоение информационных технологий, позволяющих моделировать подобные же конструкции в виртуальном режиме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование текстильных изделий» / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 271 с.: илл.— (Изобразительное искусство).
2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 630200 «Художественное проектирование текстил. и лег. пром-сти» / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 301 с.: илл.— (Изобразительное искусство).
3. Барциц Р.Ч. Графическая композиция. Иллюстрация книги. (Теория и практика). [Текст] с. илл.; Учебное пособие. – Факультет ИЗО и НР МГОУ. – М., 2014. 18 п.л. – 228 стр.
4. Барциц Р.Ч. Специальная и профессиональная подготовка художников – педагогов средствами художественной и печатной графики-эстампа. Теория и практика. М.: Изд-во «Прометей». МПГУ. 20 п.л.: – 2003. – 320 стр.
5. Ветрова И.Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству. Учебное пособие / И.Б. Ветрова – М.: Изд-во «Ижица», 2004. – 174 с.: илл.
6. Власов В.Г., Лукина Н.Ю. Авангардизм. Постмодернизм: Терминологический словарь / В.Г. Власов, Н.Ю. Лукина – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 320 с.
7. Игнатьев Е.И. Психология рисунка и живописи. Вопросы психологического исследования формирования образа. М; 1954.
8. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985.
9. Кандинский В. Точка и линия на плоскости /В. Кандинский – СПб.: Азбука, 2001. – 560 с.: илл.
10. Кильпе М.В. Композиция. Учебник / М.В. Кильпе – М.: «Ореол», 1996. – 183 с.
11. Кузин В.С. Рисунок, наброски и зарисовки. Учебное пособие / В.С. Кузин – М.: 2013. – 233 с.
12. Ростовцев Н.Н. и др. (сост.) Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1989. – с. 207.