

Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОУВПО «АмГУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Дизайн»

_____ Е.Б. Коробий

«_____» _____ 200__ г.

ПРОПЕДЕВТИКА (ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для специальности: 07060101 – «Графический дизайн»

Составитель: З.В. Свестельник

Благовещенск

2008 г.

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета прикладных искусств
Амурского государственного
университета

З.В. Свестельник

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Пропедевтика (основы композиции)» для студентов очной формы обучения специальности 070600101 – «Графический дизайн». - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2008. – 32 с.

Учебно-методические рекомендации ориентированы студентам очной формы обучения по специальности 07060101 – «Графический дизайн». Указаны методические рекомендации, способствующие формированию специальных знаний по основам композиции, для развития творческого, художественно-образного мышления, для повышения уровня композиционного мышления и художественно-эстетической подготовки студентов.

© Амурский государственный университет, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Программа дисциплины, соответствующая требованиям государственного образовательного стандарта.....	4
2. Рабочая программа дисциплины.....	5
2.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.....	5
2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.1. Федеральный компонент.....	6
2.2.2. Наименование тем, их содержание, объем в лекционных часах.....	6
2.2.3. Лабораторные занятия, их содержание и объем.....	7
2.2.4. Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний.....	8
2.2.5. Экзамен	9
2.3. Учебно-методические материалы по дисциплине.....	11
3. Методические рекомендации и указания по проведению и выполнению лабораторных занятий (тематика и вопросы). Список рекомендуемой литературы.....	12
3.1. Методические рекомендации и указания по проведению и выполнению лабораторных занятий (тематика и вопросы).....	12
4. Краткий конспект лекций.....	16
5. Комплекты заданий для лабораторных работ.....	25
6. Фонд тестовых и контрольных заданий для оценки качества знаний по дисциплине.....	27
8. Учебно-методическая карта дисциплины.....	28

ВВЕДЕНИЕ

Одна из особенностей художественно-эстетической организации среды состоит в том, что человек воспринимает результат этой организации не пассивно-созерцательно, а в состоянии активного взаимодействия со средой и ее структурой. Все компоненты, которой могут выступать одновременно, и как функциональные объекты и как составляющие художественно-образной композиции.

Чтобы добиться художественно-эстетического единства среды необходимо использовать специальные приемы, актуальные и для других видов искусства. Самым общим таким приемом является композиционное построение всех частей и элементов художественного произведения.

Таким образом, основной задачей специалиста является эстетическое преобразование среды, посредством законов гармонии и средств, помогающих в ее достижении, т.е. композиции.

Для профессиональной деятельности специалиста необходимы не только технические знания и художественная подготовка, но и композиционное мышление. Воспитание, которого и является целью данной дисциплины.

Занятия построены таким образом, что них раскрываются не только приемы, средства и принципы построения композиции, но и даются методические указания по практическому применению излагаемого материала в учебном процессе и профессиональной деятельности.

1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

Курс «пропедевтика (основы композиции)» является дисциплиной федерального компонента. На занятиях сообщаются общие сведения о формальной, объемно-пространственной композициях и ее свойствах. Основное время отводится для практических заданий, в процессе освоения которых у студентов развивается пространственное воображение, композиционное и художественно-образное воображение.

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Курс	1	Семестр	1,2
Лекции	66 (час.)	Экзамен	2 (семестр)
Практические (семинарские) занятия	_____ (час.)	Зачет	1 (семестр)
Лабораторные занятия	192 (час.)		
Самостоятельная работа	(час.)		
Всего часов	258		

2.1 Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

2.1.1. Цель преподавания дисциплины

Основной целью изучения дисциплины «Пропедевтика (основы композиции)» является

- Понимание объективного характера композиционных процессов;
- Освоение приемов, средств и закономерностей построения объемно-пространственной композиции.

Знание и навыки, полученные при изучении этой дисциплины, укрепляют профессиональную подготовку студента, помогут ему с большей уверенностью подойти к художественному проектированию интерьера.

2.1.2. Задачи изучения дисциплины

- Обучение студентов основным закономерностям построения композиции и решение отдельных композиционных задач;
- Уяснение взаимосвязи между основными положениями композиционного курса и задачами художественного проектирования;
- Обеспечение студентов необходимым уровнем знаний для решения проектных задач дизайнерского проектирования.

2.1.3. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо при изучении дисциплины

- Технический рисунок и начертательная геометрия: изучение основ начертательной геометрии и теории теней, основы построения геометрических предметов, построение сечений тел вращения перспектива.
- Рисунок: овладение методами изобразительного языка академического рисунка на примере объектов предметной и пространственной среды.
- Цветоведение: цветовой круг, цветовые ряды, приемы цветовой гармонизации.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.2.1. Федеральный компонент

Курс «Основы композиции в искусстве интерьера» является дисциплиной федерального компонента. В процессе изучения дисциплины предусматривается изучение особенностей построения формальной, объемно-пространственной и архитектурной композиций.

Занятия построены таким образом, что них раскрываются не только приемы, средства и принципы построения композиции, но и даются методические указания по практическому применению излагаемого материала в учебном процессе и профессиональной деятельности.

2.2.2. Наименование тем, их содержание, объем в лекционных часах

1 курс, 1 семестр

№ п/п	Тематика и содержание лекционных занятий	Кол-во часов
1	Общие понятия о композиции. Композиция в искусстве и дизайне.	2
2	Особенности композиции в графическом дизайне. Художественный образ и композиция. Средства выражения художественного образа: форма, цвет, фактура.	8
3	Восприятие формы на плоскости.	2
4	Организация композиции на плоскости: композиционный центр. Свойства и качества композиции: целостность и соподчиненность элементов, композиционное равновесие.	4
5	Свойства и качества композиции: симметрия, асимметрия; динамичность, статичность	4
6	Средства гармонизации композиции: пропорции и пропорционирование; масштаб и масштабность.	4
7	Средства гармонизации: контраст, нюанс; метрический повтор, ритм.	4
8	Средства гармонизации композиции: цвет	4
ИТОГО:		32

1 курс, 2 семестр

№ п/п	Тематика и содержание лекционных занятий	Кол-во часов
1	Понятия об основных видах композиции.	6
2	Классификация основных видов композиции	8
3	Понятия раппортной композиции в дизайне	8
4	Приемы построения раппортной композиции	8
ИТОГО:		30

**2.2.3. Лабораторные занятия, их содержание и объем в часах
1 курс, 1 семестр**

№ п/п	Тематика и содержание лабораторных занятий	Кол-во часов
1	Плоскостная композиция с заданными свойствами	18
2	Задания на отношения простейших форм и плоскости	18
3	Задания на овладение композиционными средствами	18
4	Задания на овладения приемами стилизации и трансформации	18
ИТОГО:		72

1 курс, 2 семестр

№ п/п	Тематика и содержание лабораторных занятий	Кол-во часов
1	Цветоформа	30
2	Цвет и форма	30
3	Объемно-пространственная композиция и образ	30
4	Тематическая композиция	30
ИТОГО:		120

2.2.5. Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний

1 курс, 1 семестр

ВИД КОНТРОЛЯ	УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ
1. Текущий просмотр работ	3 неделя
2. Текущий просмотр работ	5 неделя
3. Текущий просмотр работ	8 неделя
4. Текущий просмотр работ	10 неделя
5. Текущий просмотр работ	12 неделя
6. Текущий просмотр работ	14 неделя
8. Итоговый просмотр и аттестация работ	17 неделя

1 курс, 2 семестр

ВИД КОНТРОЛЯ	УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ
1. Текущий просмотр работ	3 неделя
2. Текущий просмотр работ	5 неделя
3. Текущий просмотр работ	8 неделя
4. Текущий просмотр работ	10 неделя
5. Текущий просмотр работ	12 неделя
6. Текущий просмотр работ	14 неделя
8. Итоговый просмотр и аттестация работ	16неделя

2.2.6. Экзамен

2.2.6.1. Пояснительная записка в отношении студента

По окончании курса студенты сдают экзамен, включающий в себя выполненные лабораторные и самостоятельные работы.

2.2.6.2. Критерии оценки при проставлении зачета

«Отлично» - проставляется при наличии грамотного ответа на вопросы экзаменационного билета и выполненные в полном объеме самостоятельные работы.

«Хорошо» - проставляется при наличии достаточно верного с незначительными неточностями ответа на вопросы экзаменационного билета и выполненные в полном объеме самостоятельные работы.

«Удовлетворительно» - проставляется при наличии ответов с возможными ошибками и выполненные в полном объеме самостоятельные работы.

«Неудовлетворительно» - отсутствие знаний основ композиции в проектировании интерьера. Отсутствие какой-либо из самостоятельной работы.

2.2.6.3. Вопросы к экзамену

1. Раскрыть понятие «композиция». Композиция в дизайне и искусстве.
2. Художественный образ средства выражения художественного образа.
3. Геометрическое и оптическое восприятие формы. Восприятие формы на плоскости.
4. Свойства и качества композиции. Целостности и соподчиненность, композиционное равновесие.
5. Симметрия и асимметрия как свойства и качества композиции.
6. Понятия динамики и статики в композиции.
7. Характеристика средств композиции.
8. Пропорции и пропорционирование как средства композиции

9. Раскрыть понятие «масштаба и масштабности».
10. Контраст и нюанс как средства композиции.
11. Метрический повтор как средство композиции.
12. Раскрыть понятие «образа», «художественного образа» в композиции.
13. Цвет как средство выражения художественного образа.
14. Фактура как средство выражения художественного образа.
15. Роль трансформации и стилизации в создании художественно-образной композиции.
16. Дать характеристику основным видам композиции.
17. Раскрыть понятие «раппортная композиция».
18. Характеристика приемов построения раппортной композиции.
19. Симметрия как свойство создания раппортной композиции.
20. Значение ритма в создании раппортной композиции.
21. Роль фактуры и цвета в создании художественно-образной композиции.
22. Какова основная роль контраста, нюанса и тождества как средств формирования целостной композиции.
23. Целостность и соподчиненность как средство гармонизации композиции.

2.3. Учебно-методические материалы по дисциплине

2.3.1. Перечень обязательной (основной) литературы

1. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. – 2-е изд., уточненное и доп. / В.Б. Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 239 с.
2. Ткачев В.Н. Архитектурный дизайн (функциональные и художественные основы проектирования): Уче. Пособие – М.: Архитектура – С, 2006. – 352с.

3. Калмыкова Н.В., Максимова ИА. Макетирование в учебном проектировании: Учеб. Пособие для вузов. – М. – 2003, 96с.

4. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной композиции. Учебное пособие/ Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. М.: Архитектура-С, 2004 – 96 с.

5. Архитектурная композиция. Современные проблемы. – М.: Стройиздат, 1970.

6. Объемно-пространственная композиция в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1975.

2.3.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. – М.: Стройиздат, 1977.

2. Всеобщая история искусств. – М.: Искусство, 1956.

3. Левитин К. Геометрическая рапсодия – М.: Знание, 1984.

4. Тиц А.А., Воробьева Е.В. Пластический язык архитектуры. – М.: Стройиздат, 1986.

5. Шевелев И.Ш. Принцип пропорции. – М.: Стройиздат, 1986.

6. Шубников А.В., Копцик В.А. Симметрия в науке и искусстве. М.: Наука, 1982.

7. Араухо И. Архитектурная композиция. Пер. с исп. М.: Высшая школа, 1982.

8. Кринский В.Ф., Ламцов И.В. Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – м.: Стройиздат, 1968.

2.3.3. Перечень наглядных и других пособий

1. Учебно-методические плакаты по теме "Цветоведение".

2. Образцы выполнения работ по темам.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ).

3.1. Методические рекомендации по проведению и выполнению лабораторных занятий

Цель: лабораторные занятия проводятся с целью закрепления изученного теоретического материала на практике и подготовки грамотного специалиста.

Задачи: Задания охватывают различные аспекты решения поставленных композиционных задач, рассчитанных на подготовку специалистов по графическому дизайну. Задания призваны развить у студента умение творчески мыслить и развить способность, пользуясь изобразительными и композиционными средствами, добиваться выразительности принятых решений. В рамках лабораторных занятий студенты осваивают основные закономерности построения композиции.

1 курс, 1 семестр

Тема 1 : Плоскостная композиция с заданными свойствами.

Создать ассоциативную композицию на заданную тему.

Тема 2 : Задания на отношения простейших форм и плоскости

Задания на выявление взаимоотношений простейших графических элементов плоскости. Изучение простейших «базовых» элементарных форм и плоскости. Ознакомление с понятиями изобразительная плоскость, силовые линии поля, композиционный и геометрический центры.

- Установить связь между 2-3 точками на плоскости, перемещая их на плоскости.
- Сгруппировать точки на плоскости таким образом, чтобы группы точек уравновешивали друг друга.

- Выявить центр в свободном расположении точек.
- Создать 2 состояния сгущения и уплотнения массы, и переход к разряженному состоянию.
- Уравновесить черную точку эквивалентным тоновым пятном.

Тема 3: Задания на овладение композиционными средствами.

- Задания на статику и динамику.
- Задания на метр и ритм.
- Композиция на контраст-нюанс.
- Композиция из форм находящихся между собой в определенной пропорциональной зависимости.

Тема 4 Задания на овладения приемами стилизации и трансформации.

Задание состоит их ряда упражнений направленных на овладения навыками и приемами стилизации и трансформации с последующим выходом на знак.

- Натуралистические зарисовки объектов живой природы.
- Стилизация различными способами: линия, пятно.
- По средствами стилизации и трансформации выразить заданные образы.

1 курс, 2 семестр

Тема 1 Цветоформа

- Создать композицию из заданных форм, находящихся в определенной пропорциональной зависимости.
- Поднять рельеф.
- Используя цвет выполнить моделировку рельефной формы: подчеркнуть и выявить характер пластической формы

Тема 2 Цвет и форма.

- Выполняется рельефная одноцветная композиция из заданных форм.

- Выполняется полихромная композиция.
- По результатам анализа воздействия цвета на форму выполняется рельефная одноцветная композиция.

Тема 3 Объемно-пространственная композиция и образ

Выполняется рельефная композиция на заданную тему.

Перечень обязательной (основной) литературы

1. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. – 2-е изд., уточненное и доп. / В.Б. Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 239 с.
2. Ткачев В.Н. Архитектурный дизайн (функциональные и художественные основы проектирования): Уче. Пособие – М.: Архитектура – С, 2006. – 352с.
3. Калмыкова Н.В., Максимова ИА. Макетирование в учебном проектировании: Учеб. Пособие для вузов. – М. – 2003, 96с.
4. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной композиции. Учебное пособие/ Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. М.: Архитектура-С, 2004 – 96 с.
5. Архитектурная композиция. Современные проблемы. – М.: Стройиздат, 1970.
6. Объемно-пространственная композиция в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1975.
7. Степанов и др. Объемно-пространственная композиция: Учеб. Пособие для вузов/ А.В.Степанов, В.И. Малыгин, Г.И. Иванова. – М.: Архитектура-С, 2003. – 256 с.

Перечень дополнительной литературы

1. Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. – М.: Стройиздат, 1977.
2. Всеобщая история искусств. – М.: Искусство, 1956.
3. Левитин К. Геометрическая рапсодия – М.: Знание, 1984.

4. Тиц А.А., Воробьева Е.В. Пластический язык архитектуры. – М.: Стройиздат, 1986.

5. Шевелев И.Ш. Принцип пропорции. – М.: Стройиздат, 1986.

6. Шубников А.В., Копчик В.А. Симметрия в науке и искусстве. М.: Наука, 1982.

7. Араухо И. Архитектурная композиция. Пер. с исп. М.: Высшая школа, 1982.

8. Кринский В.Ф., Ламцов И.В. Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – м.: Стройиздат, 1968.

Перечень наглядных и других пособий

1. Учебно-методические плакаты по теме «Цветоведение»
2. Образцы выполнения работ по темам.
3. Схемы поэтапного выполнения работ

4. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1 курс, 1 семестр

Тема 1 (а): Понятия об основных видах композиции.

- *Категории и средства композиции.*

Результатом творческого процесса является произведение, форма выражения которого может быть самой разнообразной. Это и архитектурное сооружение, и живописное полотно, и ювелирное украшение дизайн автомобиля и т.д. Творческая деятельность дизайнера, художника по интерьерам состоит в организации определенного пространства для разнообразных общественных потребностей как материального, так и духовного свойства. А любая творческая профессия в первую очередь требует знания законов гармонии и средств, помогающих создавать гармоничные произведения. Соответственно в кругу проблем, с которыми сталкивается художник находится проблема композиции, создание гармоничного, художественно выразительного произведения.

Композиционное мастерство – основа профессионализма художника в любом виде искусства. Композиция – важнейший фактор художественной выразительности.

Композиция от латинского – сочинение, составление, соединение.

Под композицией в искусстве понимают строение (структуру) художественного произведения, расположение его основных элементов и частей в определенной системе и последовательности, т.е. композиция – это единство и целостность формы художественного произведения, обусловленной его содержанием.

Композиция в дизайне – построение (структура) произведение дизайнерского искусства, расположение и связь его частей, обусловленные их компоновкой, отвечающей назначению и технической идее этого произведения и его художественному (образному) замыслу, отражающему эмоционально-чувственные ожидания потребителя дизайнерского продукта.

Целостной и гармоничной композиции позволяют достичь определенные законы композиции. Три основные категории композиции: соподчинение пространства, массы и светового потока, соразмерность и согласованность отдельных элементов структуры, а также света объединяются в единое целое. При помощи композиции, используя ее средства создается художественный образ объекта.

Тема 2: Особенности композиции в графическом дизайне. Художественный образ и композиция. Средства выражения художественного образа: форма, цвет, фактура.

- *Художественный образ*
- *Форма*
- *Цвет*
- *Фактура*

Художественный образ. Результатом творческого произведения является произведение, форма которого может быть самой разнообразной. Но произведение представляет художественную ценность только тогда когда создано по законам гармонии и несет в себе художественный образ. Художественный образ – это чувственное отражение действительности.

Форма. Одним из основных средств выражения художественного образа является форма. Форма на плоскости – пятно. Существует четыре варианта простейших форм пятна на плоскости.

Цвет. Цвет одно из наиболее важных средств выражения художественного образа. Для того чтобы понять как он действует необходимо разобраться в его природе и какое значение он оказывает на зрителя: физиологические воздействия на зрителя, физические ассоциации, эмоциональные ассоциации, объективные свойства цвета.

Говоря о цвете необходимо понимать также такие его характеристики как: цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета.

Фактура. На ряду с формой и цветом фактура является одним из средств выражения художественного образа. Фактура имеет физическую характеристику и обладает эстетической выразительностью. К физическим свойствам относятся: гладкость, шероховатость, колючесть, мягкость и т.д.

Тема 3: Восприятие формы на плоскости.

- *Геометрическое, оптическое восприятие формы.*
- *Восприятие точки, пятна, линии на плоскости.*

Плоскость ощущается и воспринимается каждым человеком по-своему в силу индивидуальных особенностей, т. е. субъективно. Но существует и объективное восприятие.

Геометрическое, оптическое восприятие.

Восприятие точки, линии, пятна на плоскости.

Тема 4: Организация композиции на плоскости: композиционный центр. Свойства и качества композиции: целостность и соподчиненность элементов, композиционное равновесие.

Целостность. Это всеохватывающий и объединяющий принцип композиционно-художественного формообразования в дизайне. Он предполагает установление самой тесной связи между всеми средствами и приемами композиции. В результате такого установления выявляется общий характер формы, определяющий, в конечном счете, всю силу ее воздействия на зрителя. При отсутствии такого характера форма выглядит негармоничной, дробной, не целостной.

Приемы достижения целостности чрезвычайно разнообразны – это совмещение пластических и колористических рядов в ритмическом строе формы, соблюдение пропорций, охватывающих форму в целом и ее части, установление соподчиненности элементов и др. При использовании таких приемов важен поиск гармоничного «ключа» формообразования, который открывает путь к объединению композиции. Этим ключом выступает общий характер формы. Он должен выражаться и в образном строе, и ТВ

пропорциях, и в масштабной характеристике, и во всех других внутренних свойствах формы.

Композиционное равновесие. Важным свойством композиции является равновесие формы – такое ее состояние, при котором все элементы сбалансированы между собой. Композиционное равновесие не означает простого равенства величин. Оно зависит от распределения основных масс композиции относительно ее центра и, таким образом, связано с характером организации пространства, пропорциями, расположением главной и второстепенных осей, пластикой формы, цветовыми и тональными отношениями отдельных частей между собой и целым.

Что касается предметов с высоким расположением центра тяжести относительно опоры, то здесь согласование в расположении центра тяжести и центра композиции может иметь решающее значение для достижения композиционного равновесия. В отдельных случаях, когда отношения между массой и опорой выражены особенно остро, например, когда развитый объем держится на одной относительно тонкой опоре, несовпадение центра композиции с центром тяжести приводит к неприятному зрительному ощущению нарушения равновесия всей формы, даже если физическое равновесие обеспечено крепким креплением. Физическое несовпадение центра тяжести с композиционным центром, когда объект фактически вполне устойчив, но рассогласование между действительным его состоянием и визуальной информацией о нем негативно сказывается на восприятии.

Тема 5: Свойства и качества композиции: симметрия, асимметрия; динамичность, статичность.

Статика – динамика. Данная пара средств гармонизации используется для выражения степени стабильности композиционной формы. Такая стабильность оценивается чисто эмоционально, по тому впечатлению, которое форма производит на зрителя.

Форму, активно односторонне направленную, кабы вторгающеюся в пространство, принято назвать *динамичной*. Если динамичность ярко

выражена, она может стать главным, определяющим композицию качеством. Динамичность формы связана прежде всего с пропорциями. Равенство или нюанс отношений величин по трем координатам пространства характеризует относительную статичность формы. Контраст в отношениях создает динамику как «зрительное движение» в направлении преобладающей величины.

Симметрия, асимметрия. Симметрия - одно из самых сильных средств композиции, обеспечивающих целостность объемно-пространственной формы.

Симметрия, которую человек открыл и осмыслил в творениях природы, становилась для него постепенно своеобразной нормой прекрасного. Он начинал сознательно использовать ее уже как средство гармоничной организации формы. Симметрия прошла длинный путь развития – от строжайшей колонизации (во многих восточных культурах) до такой свободной трактовки (например, в эпоху Возрождения), когда следует говорить скорее о сложном композиционном равновесии при сохранении за симметрии роли организующего начала.

Асимметрия - понятие, противоположное понятию симметрия. В асимметричных формах элементы симметрии отсутствуют. Если хорошо найденная симметричная форма воспринимается легко, и как бы ни была сложна, почти сразу. Гармония асимметрии раскрывается постепенно. Однако, неправильно утверждать, что симметричная композиция хоть чем то лучше асимметричной. Сама по себе симметрия еще не гарантирует гармонии, так же как асимметрия ни в коем случае не означает дисгармонии.

Диссимметрия - это нюансное отклонение от симметрии. Диссимметрия, как правило, проявляется в асимметричности деталей или их расположения в форме, которая в целом симметрична.

Антисимметрия – это симметрия с полярными или контрастными свойствами. Так, если одну половину квадрата выкрасить в черный цвет, в другую оставить белой, то получится асимметричная форма; в том же

отношении находятся, например, два куба, один из которых представлен только ребрами.

Тема 6: Средства гармонизации композиции: пропорции и пропорционирование; масштаб и масштабность.

Среди всех классических средств композиции на первое место следует поставить пропорции – как по степени важности того качества, которое достигается с их помощью (пропорциональность), так и с точки зрения их возможностей при организации формы. Размерные отношения элементов формы – эта та основа, на которой строится вся композиция.

Пропорция от латинского – соразмерность, определенное соотношение частей между собой.

Если всю объемно-пространственную структуру не объединяет четкая пропорциональная система, трудно рассчитывать на целостность формы. Таким образом, пропорции выражают соразмерность двух или более отношений, характеризуют гармоничную связь не одной, а нескольких форм.

Виды пропорциональных отношений: золотое сечение, ряд Фибоначчи и др.

Масштаб. Композиционный масштаб так же, как и любое средство гармонизации, подчинен раскрытию художественной идеи, заключенной в форме. Разделяется он на крупный и мелкий. В соответствии с ним форма может выглядеть либо крупной, монументальной, либо мелкой, легкой. Крупным композиционным масштабом не обязательно отличается большая форма. В большой форме поражает абсолютная величина – размер, но не масштаб, соразмерный человеку. Добиться масштаба, т.е. сделать так, чтобы натуральная форма зрительно не подавляла человека и в то же время не выглядела игрушечной, – это сложная композиционная задача. Решается она в основном именно за счет членения формы. Крупный масштаб относим со слабо расчлененной формой, мелкий – с сильно расчлененной формой.

Расширение информационного культурного поля цивилизации и устранение общечеловеческих критериев художественной ценности форм и масштабов современной архитектуры способствует выравниванию мер

масштабных представлений; тем менее сохраняются этнические различия в оценке размеров, декоративной насыщенности и степени расчлененности среды, обусловленные традициями народного искусства, сложившимися пространственными ассоциациями, уровнем цивилизованности. Например, индийские интерьеры отличаются особой насыщенностью членениями и обилием декоративных деталей, дробящих впечатление эффективностью орнамента и отвлекающих внимание от целого. Архитектура и интерьеры Японии создают впечатление целостности и гармонии за счет ясности объемов и отточенной лаконичности форм, правдиво отображающих масштаб организованного пространства. Интерьеры китайской архитектуры отличаются большими пространствами элементы членения, которого только подчеркивают масштаб и свободу пространства. Обилие декоративных деталей обогащает пространство, производит впечатление парадности.

Тема 7: Средства гармонизации: контраст, нюанс; метрический повтор, ритм.

Метрически повтор, ритм. Среди композиционных закономерностей, на основе которых приводятся к гармоничному единству различные формы, выделяют особую группу средств, объединяемую понятием ритм. Ритм это закономерное чередование элементов во времени и пространстве.

Эта пара средств характеризует степень сходства и различия элементов композиции. Она может быть выявлена только при сравнении элементов по одному композиционному свойству, например размеру или геометрическому виду. Разнородные по свойствам элементы, оцениваемые отдельно, скажем, отличающиеся размером и цветом, несопоставимы. Элементы могут находиться в нюансном отношении по одному признаку и контрастным по – другому.

Контраст, нюанс. Крайними полюсами отношения «нюанс-контраст» является полное сходство или тождество элементов композиции, с одной стороны, и их полная противоположность – полярность, с другой. Каждый

член ряда между этими состояниями формы характеризуется своими композиционными свойствами.

Тема 8: Средства гармонизации композиции: цвет.

С композиционной точки зрения цвет представляет собой специфическое средство, вызывающие у зрителя дополнительные эмоциональные ощущения. Цвет носит специфический характер и характеризуется разным хроматическим составом: ахроматические цвета и хроматические цвета.

1 курс, 2 семестр.

Тема 1: Понятия об основных видах композиции.

Пространственная композиция характеризуется превалированием пространства над элементами, формирующими его. В такой композиции зритель воспринимает и оценивает, в основном качество пространственного решения, а не элементы, организующие пространства

Объемная композиция имеет относительно равномерное развитие по трем координатам пространства (или с преобладанием вертикальной координаты) и, как правило, характерна замкнутостью поверхностей элементов, организующих такую композицию.

Фронтальная композиция характеризуется развитием по двум фронтальным координатам, горизонтальной и вертикальной, с подчиненной глубинной координатой. Фронтальная композиция воспринимается зрителем при движении вдоль нее или по направлению к ней.

Тема 2: Классификация основных видов композиции.

- *Объемная композиция.*
- *Фронтальная композиция.*
- *Пространственная композиция.*

Объемная композиция. В отличие от фронтальной, объемная композиция рассчитана на обозрение со всех сторон, ее визуальное «потребление» учитывает ракурсы осмотра, их динамичную смену. Объекты

объемной композиции могут быть представлены одним объемом, агрегатом слитных форм, группой отдельных, но композиционно связанных масс. Трехмерность формы значительно усложняет и обогащает средства построения и информацию об объемной композиции. Этот вид композиции, как правило многокомпонентный, имеет более выразительные формы, высокий потенциал образности, структуру, основанную на контрастных сопоставлениях. К существенным характеристикам относится преимущественно вертикальный вектор формообразования, привлекательный как организующий центр привлекающего пространства.

Фронтальная поверхность. Фронтальная поверхность, плоская или криволинейная, как и всякая геометрическая форма, обладает особыми, присущими ей пластическими особенностями. Выявление имеет целью показать эти особенности наиболее выразительно.

Тема 3: Понятия раппортной композиции в дизайне.

Орнаментальные мотивы по характеру своего рисунка могут быть подразделены на два крупных класса: мотивы неизобразительные и мотивы изобразительные.

Тема 4: Приемы построения раппортной композиции.

В создании раппортной композиции существуют различные возможности компоновки формы: единичные формы, множественные формы, блочные формы и т.д.

5. КОМПЛЕКТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1 курс, 1 семестр

Тема 1 (2 часа): Пространственная композиция из линейных элементов – состояния покоя и движения: выполняется из бумажных линейных элементов.

При помощи соединения элементов в трехмерном измерении образовать две объемные композиции – состояние покоя и состояние движения.

Материал и инструменты: бумага, клей, макетный нож.

Тема 2 (1 час): Формирование объемных форм с помощью ритмических элементов.

При помощи прорезания и отгибания отдельных частей по проведенным ранее геометрическим рисункам в виде окружностей и квадратов создать ритмические ряды на поверхности геометрических фигур.

Материал и инструменты: бумага, клей, макетный нож.

Тема 3 (2 часа): Включение графики (линии и тона) в объемную композицию: выполняется из бумаги, решается взаимодействие цвета и простейшей формы.

Выполнить из бумаги куб размером 7X7 см. При помощи графических средств «разрушить» форму.

Материал и инструменты: бумага, клей, макетный нож, гуашь, кисти.

Тема 4 (11 часа): Цветовая моделировка рельефной формы: выполняется рельефная композиция на подрамниках, решается взаимодействие композиции и формы.

Выполнить 4 рельефные композиции из бумаги. Размер определяется студентом индивидуально. 1 композиция остается выполненной только в бумаге; 2 – при помощи графических средств обогащается на основе родственных цветов; 3 - при помощи графических средств обогащается на основе контрастных цветов; 4 – разрушение формы. Композиции предоставляются на планшете 50X75 см.

1 курс, 2 семестр

Тема 1 (2 часа): Архитектурные сооружения: решение из бумаги фронтальной или глубинно-пространственной композиции (арочное сооружение – тоннель или портал).

Выполняется из цельного листа бумаги при помощи прорезания и отгибания арок уменьшающихся по высоте и ширине.

Материал и инструменты: бумага, клей, макетный нож.

Тема 2 (4 часа): Построение пластической композиции в неглубоком пространстве с использованием разных графических средств: раскрытие различных образов.

Выполняется фронтальная композиция в виде макета-рельефа. Используются различные геометрические формы. Делаются маленькие тоновые наброски, потом маленький черновой макет, на котором проверяется правильность композиционного замысла и раскрытие образа.

Материал и инструменты: бумага, клей, макетный нож, цветная бумага.

Тема 3 (4 часа): Построение глубинно-пространственной композиции с включением графики.

Выполнить глубинно-пространственную композицию, организовать пространство используя объемы и рельеф, путем врезания объемов друг в друга. В макете необходимо продумать общее композиционное решение с включением графики.

Материал и инструменты: бумага, клей, макетный нож, цветная бумага, гуашь, кисти.

Тема 4 (8 часа): Плакат на заданную тему: найти композиционное решение соответствующее идейно-художественному замыслу.

Выполняется плакат на заданную тему на планшете 50 X75 см. В композиции используется ручная графика, коллаж.

Материал и инструменты: бумага, клей, макетный нож, цветная бумага, гуашь, кисти.

6. ФОНД КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для проверки остаточных знаний студентов предлагается проведение клаузуры.

Тема: основные принципы композиционно-художественного формообразования.

Задание: на основе полученных знаний и уже имеющегося опыта разработать и построить графико-пластическую композицию с четким раскрытием образа (интерьер, искусство интерьера)

Форма подачи: клаузура (плакат).

Цель: выявить степень усвоения материала по курсу «основы композиции в искусстве интерьера».

Выполняется плакат- клаузура на заданную тему на вертикальной плоскости. Клаузура выполняется на листе бумаги 50X75 см. В композицию должен быть включен текст. Выбранная шрифтовая гарнитура должна соответствовать стилевому единству замысла и выявлять эмоциональное и информационное содержание плаката.

Критерии оценки:

- художественный образ
- композиция – целостность, единство.
- графика – качество графического исполнения.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
для специальности 070603 – «Искусство интерьера»

Номер недели	Номер темы	Наименование вопросов, изучаемых на лекции	Занятия (номер)	Самостоятельная работа студентов		
			Лабораторные	Содержание	Часы	Форма контроля
1	2	3	4	5	6	7
1 курс, 1 семестр						
1	1	Общие понятия о композиции. Композиция в искусстве и дизайне.				
4	2	Особенности композиции в графическом дизайне. Художественный образ и композиция. Средства выражения художественного образа: форма, цвет, фактура.	1			Текущий просмотр работ
6	3	Восприятие формы на плоскости.	2			Текущий просмотр работ
8	4	Организация композиции на плоскости: композиционный центр. Свойства и качества композиции: целостность и соподчиненность элементов, композиционное равновесие.	3			Текущий просмотр работ

Номер недели	Номер темы	Наименование вопросов, изучаемых на лекции	Занятия (номер)	Самостоятельная работа студентов		
			Лабораторные	Содержание	Часы	Форма контроля
1	2	3	4	5	6	7
10	5	Свойства и качества композиции: симметрия, асимметрия; динамичность, статичность				
12	6	Средства гармонизации композиции: пропорции и пропорционирование; масштаб и масштабность.	4			Текущий просмотр работ
14	7	Средства гармонизации: контраст, нюанс; метрический повтор, ритм.				
16	8	1. Симметрия. 2. Понятие асимметрии. Средства гармонизации: цвет				
1 курс, 2 семестр						
	1	Понятия об основных видах композиции				
	2	Задания на отношения простейших форм и плоскости	1		2	Текущий просмотр работ
	4	Понятия раппортной композиции в дизайне	2		4	Текущий просмотр работ

Номер недели	Номер темы	Наименование вопросов, изучаемых на лекции	Занятия (номер)	Самостоятельная работа студентов		
			Лабораторные	Содержание	Часы	Форма контроля
1	2	3	4	5	6	7
	8	Приемы построения раппортной композиции	3		4	Текущий просмотр работ

