

Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОУВПО «АмГУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Дизайн»

_____ Е.Б. Коробий

« _____ » _____ 2009г.

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для направления 070600 «Дизайн»

Составитель: З.В. Свестельник

Благовещенск

2009 г.

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

З.В. Свестельник

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы композиции» для студентов очной формы обучения направления 070600 – «Дизайн». - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2009.

Учебно-методические рекомендации ориентированы студентам очной формы обучения по направлению 070600 – «Дизайн». Указаны методические рекомендации, способствующие формированию специальных знаний об объемно-пространственной композиции и архитектурной композиции, для развития творческого, художественно-образного мышления и объемно-пространственного представления, для повышения уровня композиционного мышления и художественно-эстетической подготовки студентов.

©Амурский государственный университет, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
1. Программа дисциплины, соответствующая требованиям государственного образовательного стандарта.....	6
2. Рабочая программа дисциплины.....	7
2.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.....	7
2.2. Содержание дисциплины.....	8
2.2.1. Федеральный компонент.....	8
2.2.2. Наименование тем, их содержание, объем в лекционных часах.....	8
2.2.3. Лабораторные занятия, их содержание и объем.....	9
2.2.4. Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний.....	10
2.2.5. Экзамен	11
2.3. Учебно-методические материалы по дисциплине.....	12
3. Методические рекомендации и указания по проведению и выполнению лабораторных занятий (тематика и вопросы). Список рекомендуемой литературы.....	14
3.1. Методические рекомендации и указания по проведению и выполнению лабораторных занятий (тематика и вопросы).....	14
3.2. Перечень обязательной (основной) литературы.....	19
3.3. Перечень дополнительной литературы.....	20
3.4. Перечень наглядных и других пособий.....	20
4. Краткий конспект лекций.....	21
5. Комплекты заданий для лабораторных работ.....	45
6. Фонд тестовых и контрольных заданий для оценки качества знаний по дисциплине.....	49
7. Контрольные вопросы к зачету.....	50

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.

В процессе изучения дисциплины «Основы композиции» 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.

1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

Курс «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	34 (час.)	Экзамен	2 (семестр)
Практические (семинарские) занятия	_____ (час.)	Зачет	(семестр)
Лабораторные занятия	34 (час.)		
Самостоятельная работа	32 (час.)		
Всего часов	100		

2.1 Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

2.1.1. Цель преподавания дисциплины

Основной целью изучения дисциплины «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 интерьера;
- 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» 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, 2 семестр

№ п/п	Тематика и содержание лекционных занятий	Кол-во часов
1	Общее понятие о композиции: понятие композиции, категории и средства композиции, понятие об основных свойствах объемно-пространственных форм, сущность композиции, композиция в дизайне, композиционное целое, геометрический вид формы, положение формы в пространстве, величина формы, масса, фактура, цвет. Закономерности зрительного восприятия: объемно-пространственная композиция как программа восприятия, восприятие различных геометрических форм и их элементов.	2
2	Свойства и качества композиции, как основные принципы композиционно-художественного формирования: статика, динамика, единство и целостность композиции, композиционное равновесие	2
3	Тектоника как выражение структуры объемно-пространственных форм: о понятии «архитектурная тектоника», ранние архитектурно-тектонические системы, стоечно-балочная тектоническая система, новые материалы и тектонические приемы.	2
4	Средства композиции. Ритм: общее понятие о ритме, виды ритмических и метрических рядов и их сочетаний, направление развития ритма, ритм в зависимости от вида композиции, пространственные формы ритма.	2
5	Средства композиции. Пропорции: понятие о пропорции, виды пропорциональных отношений.	2
6	Средства композиции. Масштаб и масштабность: масштаб, понятие о масштабности, приемы и средства выражения масштабности, масштаб как средство художественной выразительности.	2
7	Средства композиции. Тождество, нюанс, контраст: понятие тождества, нюанса, контраста; тождество как принцип полного сходства элементов композиции, нюанс как отношение близких состояний свойств элементов формы, контраст как проявление различий в свойствах объемно-пространственных форм.	2
8	Средства композиции. Симметрия, асимметрия: симметрии, понятие асимметрии, проявление симметрии в композиции объемно-пространственных форм.	2
ИТОГО:		16

1 курс, 2 семестр

№ п/п	Тематика и содержание лекционных занятий	Кол-во часов
1	Основные виды композиции: понятия об основных видах композиции: фронтальная композиция, ее виды, приемы и средства построения.	2
2	Основные виды композиции: объемная композиция, ее разновидности, построение.	2
3	Основные виды композиции: пространственная композиция, ее виды. Неограниченное пространство, ограниченное пространство, ее построение.	4
4	Значение принципа выявления форм,	2

5	Выявление объемно-пространственных форм: выявление фронтальной поверхности, выявление объемной формы.	4
6	Выявление объемно-пространственных форм: выявление пространственной композиции, приемы выявления, методы выявления.	4
ИТОГО:		18

2.2.3. Лабораторные занятия, их содержание и объем в часах 1 курс, 2 семестр

№ п/п	Тематика и содержание лабораторных занятий	Кол-во часов
1	Пространственная композиция из линейных элементов – состояния покоя и движения: выполняется из бумажных линейных элементов.	2
2	Формирование объемных форм с помощью ритмических элементов: выполняется из бумаги	1
3	Включение графики (линии и тона) в объемную композицию: выполняется из бумаги, решается взаимодействие цвета и простейшей формы.	2
4	Цветовая моделировка рельефной формы: выполняется рельефная композиция на подрамниках, решается взаимодействие композиции и формы.	11
ИТОГО:		16

1 курс, 2 семестр

№ п/п	Тематика и содержание лабораторных занятий	Кол-во часов
1	Архитектурные сооружения: решение из бумаги фронтальной или глубинно-пространственной композиции (арочное сооружение – тоннель или портал).	2
2	Построение пластической композиции в неглубоком пространстве с использованием разных графических средств: раскрытие различных образов.	4
3	Построение глубинно-пространственной композиции с включением графики.	4
4	Плакат на заданную тему: найти композиционное решение соответствующее идейно-художественному замыслу.	8
ИТОГО:		18

2.2.5. Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний

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	16 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	18неделя

2.4. Самостоятельная работа студентов.

1 курс, 1,2 семестр

Самостоятельная работа включает продолжение выполнение лабораторных работ.

Самостоятельная работа студентов осуществляется во время, отведенное для самостоятельной работы в соответствии с количеством часов, предусмотренных учебным планом специальности.

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. Понятие композиции. Композиция в дизайне.
2. Назовите основные свойства объемно-пространственных форм.
3. Свойства и качества композиции.
4. Что такое архитектурная тектоника.
5. Какие современные тектонические системы вы знаете.
6. Понятие о ритме, виды ритмических и метрических рядов.
7. Что такое пропорция.
8. В чем состоит отличие геометрических и числовых систем пропорционирования.
9. Объясните различие между понятием «масштаб» и «масштабность».
10. Назовите известные вам приемы и средства выражения масштабности.
11. Какова основная роль контраста, нюанса и тождества как средств формирования целостной композиции.
12. Что такое симметрия. Каково содержания этого понятия.
13. Что такое асимметрия, дисимметрия.
14. Чем характеризуется фронтальная композиция.
15. В каких случаях нарушается фронтальность композиции.

16. Что относится к основным формообразующим факторам построения объемно-пространственной композиции.
17. Какие существуют типы объемной композиции.
18. Чем характеризуется пространственная композиция.
19. Назовите основные причины появления членений на архитектурных объектах.
20. Назовите основные приемы выявления фронтальной композиции.
21. С помощью каких членений можно подчеркнуть фронтальность композиции.
22. Как с помощью членений подчеркнуть вертикальность объемной композиции.
23. Как иллюзорно увеличить или сократить глубину пространственной композиции.
24. С помощью каких приемов можно создать динамичность в пространственной 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

Лабораторные занятия проводятся с целью закрепления изученного теоретического материала на практике. В рамках лабораторных занятий студенты осваивают основные закономерности построения формальной и объемно-пространственных композиций.

1 курс, 2 семестр

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

Цель задания: знакомство со способами и приемами композиционного построения объекта.

Задачи: освоить приемы подчинения одному главному элементу, который будет являться центром композиции. Освоить принципы получения сложного объема, путем комбинаций линейных элементов на две темы: состояние покоя и состояние движения.

Методические указания: для прочности макета необходимо, чтобы элементы были жесткими, поэтому макет выполняется из линейных элементов в виде уголков или П-образных элементов. В данной работе решаются композиционные задачи: путем комбинации линейных элементов можно добиться следующих положений объемной формы - состояние покоя, состояние вертикального движения, горизонтального движения, встречного движения. При компоновке линейных элементов возможно использование

следующих приемов: а) угол наклона к плоскости основания может варьироваться (для создания спокойной уравновешенной композиции элементы лучше располагать под углом 90° к плоскости основания, для динамичной композиции можно использовать наклонные элементы); б) линейные элементы или врезаются друг в друга или свободно стоят, плотно сгруппированные, прислонять элементы друг к другу не рекомендуется.

Для правильного выполнения задания рекомендуется сделать черновой макет, в котором решаются все композиционные задачи, подбор фактуры и цвета, а затем макет выполняется в чистовом варианте.

Линейные элементы врезаются друг в друга и в подмакетник. Возможно фиксировать небольшим количеством клея ПВА. Подмакетник выполняется из листа ватмана или плотной цветной бумаги. Размер подмакетника должен соответствовать величине макета.

Тема 2: Формирование объемных форм с помощью ритмических элементов.

Цель задания: изучить свойства объемных форм: геометрический вид, величина, масса, положение в пространстве.

Задача: проследить как меняются свойства геометрической формы в зависимости от степени ее членения и характера используемых для членения элементов.

Методические указания: элементы, как части плоскости, могут изменяться по ритмическим закономерностям и отгибаться наружу или внутрь основного объема. Отгибать элементы надо только после склеивания основного объема, чтобы не помять отгибаемые детали. Предлагается исследовать поверхности таких геометрических форм как: куб, пирамида.

В зависимости от количества, размеров, расположения членящих элементов получается различная степень изменения первоначальной массы основного объема. Из глухой статической форма может превратиться в

легкую, ажурную, имеющую свое внутреннее пространство. Когда объемная форма гладкая, поверхность ее не разработана, то внутреннее пространство не читается. Если поверхности членятся, прорезаются, то появляются пространственные проемы, начинает выявляться внутреннее пространство самой объемной формы.

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

Цель задания: изучить свойства графической моделировки объемной формы.

Задачи: проследить как меняются свойства объемной формы в зависимости от включения в ее поверхности графики (линии и тона).

Методические указания: большое значение в выявлении пластического характера объемной формы имеет моделировка средствами графики. В данной работе решаются композиционные задачи: путем использования графического языка можно добиться «сохранения» и «разрушения» объемной формы. Предлагается исследовать поверхности куба.

Для правильного выполнения задания рекомендуется сделать черновой макет, в котором решаются все композиционные задачи, а затем макет выполняется в чистовом варианте.

Подмакетник выполняется из листа ватмана или плотной цветной бумаги. Размер подмакетника должен соответствовать величине макета.

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

Цель задания: подчеркивание цветом характера пластической формы.

Задачи: проследить как меняются свойства рельефной формы в зависимости от ее цветовой моделировки.

Методические указания: большое значение в выявлении характера рельефной формы имеет цветовая моделировка. За счет такой моделировки могут выделяться главные элементы рельефной композиции. Цвет позволяет подчеркивать характер или обогащать эту композицию, зрительно нарушая принятый в ней пластический строй.

Предлагается выполнить четыре одинаковых рельефных композиций из бумаги. В трех рельефах используется цветовая моделировка формы. Для достижения поставленных композиционных задач цветовая моделировка первой рельефной формы решается родственными цветами, вторая – контрастными. В третьем рельефе предлагается использовать разрушение цветом формы.

1 курс, 2 семестр

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

Цель задания: ознакомиться с понятиями фронтальной и глубинной композиции.

Задачи: овладеть макетными приемами, передающими пространственную глубину сооружения.

Методические указания: из листа бумаги необходимо получить глубинно-пространственную композицию. Макет тоннеля состоит из нескольких плоских арок, размеры которых последовательно уменьшаются по высоте и ширине; в той же последовательности они выстраиваются одна за другой и по глубине. Вертикально стоящие арки соединяются между собой одинаковыми по размерам горизонтальными отгибами-связями. Эти связи придают необходимую конструктивную жесткость всему макету. Меняя величину отгибов, можно получить разное удаление вертикальных плоскостей-кулис. Если увеличить размер отгибов, расстояние между

плоскостями с проемами увеличивается; получается макет глубокого, длинного тоннеля. Уменьшение размеров арок усиливает перспективное сокращение, создавая впечатление еще большей протяженности. Сближая плоскость с проемами, параллельно уменьшая их размеры, можно получить плоскую – фронтальную композицию.

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

Цель задания: ознакомиться с понятиями фронтальной композиции, закономерностями ее построения и восприятия.

Задачи: ознакомиться с некоторыми способами и приемами организации неглубокого пространства на примере раскрытия образа (архитектуры, мебели)

Методические указания: перед выполнением этого задания выдается определенная тематика – архитектура, дизайн, мебель. Задача которого передать образ той или иной темы в неглубоком пространстве, создавая фронтальную композицию. Для наилучшего достижения цели используются графические средства для раскрытия образа.

Для того, чтобы макет был прочным, надо применять элементы жесткости: уголки или полоски бумаги, можно заклеивать торцевые концы рельефа.

Тема 3: Построение глубинно-пространственной композиции с включением графики.

Цель задания: ознакомиться с понятиями глубинно-пространственной композиции.

Задачи: ознакомиться с некоторыми способами и приемами организации открытого пространства.

Методические указания: важной стороной планировочной организации глубинного пространства является формирование его центра, который выявляется относительно второстепенных элементов пространственной композиции. Макет выполняется из бумаги с его последующей графико-пластической моделировкой. Моделировка проводится за счет использования разных композиционных средств – членения и фактурно-рельефной обработки плоскостей, использования на них тона, надписей и знаков.

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

Цель задания: освоить выполнение плаката в макетной форме.

Задачи: Используя знания по основам композиции, рисунку и архитектурной графике, пластическими средствами найти композиционное решение, соответствующее идейно-художественному замыслу. Использовать шрифт и цвет как средство усиления эмоционального воздействия.

Методические указания: композиция должна быть уравновешенной и законченной. При выполнении макета используются навыки и умения, полученные ранее.

На первом этапе выполняется несколько эскизов в цвете. Далее эскиз переносится в «черновой» макет, на котором продолжается процесс поиска композиции. «Чистовой» макет является окончательным вариантом.

4. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1 курс, 2 семестр

Тема 1: Общее понятие о композиции.

- 1. Понятие композиции. Композиция в дизайне.**
- 2. Категории и средства композиции.**
- 3. Понятие об основных свойствах объемно-пространственных формах.**

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.

Понятие об основных свойствах объемно-пространственных форм.

В основе восприятия объемно-пространственной формы лежат свойства, присущие всем архитектурным объемам и используемые в архитектурной композиции. Основные свойства: геометрический вид, положение в пространстве, величина, масса.

К дополнительным свойствам можно отнести фактуру, свет и цвет.

Каждое из этих свойств может изменяться в определенных пределах и иметь бесконечное количество состояний. При сопоставлении различных

состояний свойств возможны самые разнообразные их сочетания. Рассмотрим каждое из этих свойств в пределах их возможных изменений.

1. *Геометрический вид формы.*
2. *Положение формы в пространстве.*
 - примыкание (рис 9б).
3. *Величина формы*
4. *Масса.*
5. *Фактура.*
6. *Светотень.*
7. *Цвет.*

Тема 2: Свойства и качества композиции, как основные принципы композиционно-художественного формирования.

- 1. Статика-динамика, как свойства композиции.**
- 2. Целостность, как свойство композиции**
- 3. Композиционное равновесие.**

Как гармоничное целое композиция обладает многими свойствами и качествами. Значимость того или иного свойства композиции не одинакова для разных форм, но в тоже время свойства композиции для всех. Если форма утратит хоть одно из них, гармония нарушится.

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.

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 в 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 3: Тектоника как выражение структуры объемно-пространственных форм.

- 1. О понятии «архитектурная тектоника».**
- 2. Ранние архитектурно-тектонические системы.**
- 3. Стоечно-балочная тектоническая система.**
- 4. Стеновая тектоническая система в дизайне.**
- 5. Стоечно-балочная система.**
- 6. Распорные тектонические системы.**
- 7. Вантовые и тентовые системы**
- 8. гравитационно-независимые системы.**

Так же, как и большинство терминов-категорий в композиции, слово тектоника имеет достаточно широкое применение и вне архитектуры.

Понятие тектоники в архитектуры обладает определенной сложностью, связанной со сложностью самой архитектуры как среды обитания и деятельности общества, как своеобразного искусства, а также с тем, что это понятие возникло как результат совместной деятельности архитектуры и инженера. На стыке двух профессий, которые когда то были одной профессией, возникло, не только понятие, но и «взаимосвязь художественного и технологического способов мышления и деятельности в материале». Эта сложность порождает и вероятность появления различных определений арх тектоники, имеющих, значительный смысловой диапазон: от почти однозначной взаимосвязи формы и конструкции здания до понимания архитектурной как «закономерности построения пространства».

Самой древней конструктивной системой, действующей в наши дни, является стоечно-балочная система. Она возникла еще в эпоху неолита, когда люди жившие ранее в пещерах и ямах, научились покрывать свои земляники естественными материалами – листьями и глиной, возводя каркас из стоек для которых использовались стволы деревьев и другие материалы, имевшиеся в наличии, и «балок», роль которых играли ветки деревьев. Чаще всего это были довольно прочные сооружения. Назвать такие сооружения тектоническими можно только в геологическом понимании тектоники. В композиции - нельзя, т.к. эти сооружения не были еще архитектуры, т.е. результатом художественного осмысления действительности, хотя они были средой обитания и деятельности. В числе наиболее древних тектонических систем, кроме стоечно-балочной, оказывается и стеновая. Примерно в это же время возник купол: каркасно-сводчатая система. Наиболее древним, первичным конструктивным элементом исследователи считают балку; столбы появились позже в результате необходимости удлинения пролета при перекрытии пространств, которые требовали укрупнения, поскольку усложнение родовых отношений привело к увеличению семьи. К этому же периоду и относится и рождение плана дома – первичная форма организации

внутреннего пространства. Стены делали из камней, дерева, а в южных степных районах были глинобитными. Глинобитные, кирпично-сырцовые стены очень длительное время были самыми распространенными конструкциями. В древнейших государствах Передней Азии стены возводились из глины и земли, естественный камень использовался преимущественно для облицовки. Перекрытия были плоскими балочными, иногда применялся свод. Пластическая обработка стены не выявляла работы конструкции, а служила для размещения декоративно-символических фигур и орнаментов, располагающихся преимущественно в зоне непосредственного обозрения – на уровне глаз. Стена-ковер информировала не только о событиях, но и раскрывала образные стороны религиозно-мистических представлений людей того времени.

Ордер как развитая конструктивно-эстетическая система, как принцип и как мировоззрение появился в Древней Греции.

Существуют доказательства, что конструктивным прообразом ордера были деревянные конструкции, формы, которых почти повторяют ордер. Однако не все так однозначно. Античные зодчие, рассматривая формы дорического ордера как пластическую декорацию, воспроизводили ее, как того требовала логика строительства в камне. Тем не менее, греческий ордер тектоничен. Осмысленные конструктивные закономерности превратились в средство композиции.

Римляне, переняв у греков все виды искусств, превратили стоечно-балочную систему в стоечно-сводчатую. Ордера пополнились двумя новыми ордерами – к ионическому, дорическому и коринфскому добавились тосканский и композитный. Примерно около тысячелетия господствующей идеологией в Европе была христианская религия. Идеи проповедничества и отрешенности от земного замена культа молитвами наряду с феодальным могуществом монастырей породила специфические формы их выражения. Средневековая архитектура была ярким воплощением общей культуры.

В постройках романской архитектуры доминировала масса, а поскольку каменная балка не могла обеспечить перекрытия больших пролетов, возникли и стали развиваться различные формы сводов, распор которых в системе здания погашался с помощью конторофорсов.

Во времена готики произошло дальнейшее превращение стоечно-балочной системы в сложные и разнообразные формы каркаса, который готические мастера применяли для облегчения веса здания.

Возвращение к идеям античности в европейской культуре Возрождения, привело к широкому использованию ордерной системы, но на другом качественном уровне. Стремление к уточнению, идеальным формам получило воплощение в создании целого ряда канонических ордерных систем. Возрождение выработало образно-метафорический подход к ордерной системе, получивший полное развитие в период барокко.

Согласно определению тектоничности, пластика барокко может быть отнесена к атектоничной: пластическая одежда зданий существует независимо от конструкторской основы как накладная декорация.

Тема 4: Средства композиции - Ритм.

- 1. Общее понятие о ритме.**
- 2. Виды метрических рядов.**
- 3. Виды ритмических рядов.**

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.

Метр – простейший порядок, основанный на повторении равных элементов. Повтор облегчает восприятие формы, делает ее четкой и ясной.

Хотя метрический повтор сам по себе весьма активная закономерность, он еще не гарантирует гармонии и повышения эстетических параметров. Если, например, без конца повторять одну и ту же ноту в музыкальном произведении или строить архитектурную композицию на повторении только одного элемента, гармония не возникнет. Напротив, неизбежно унылая монотонность и скука, которая одолевает при взгляде на уходящий вдоль дощатый забор. В тоже время в памятниках архитектуры тема метрического повтора (шаг колонн, контрфорсов и скульптур и т.д.) использовалась довольно широко. Но повтор в них не отставая примитивным, а развивался весьма в сложные системы гармонично скоординированных элементов, где они поддерживали и обогащали повтор других.

Ритм. В отличие от метрического повтора закономерность, на которой основан ритм, выражается в постепенных количественных изменениях в ряду чередующихся элементов – нарастании или убывании чередований, объема или площади, в сгущениях или разряжениях структуры, силы тона и т.д. Ритм проявляется в закономерном изменении порядка.

Метрический повтор даже при нескольких скоординированных рядах элементов воспринимается в целом проще ритма. Это можно объяснить тем, что ритм задает форме активное композиционное движение, связан с проявлением динамичности и с композиционным равновесием. Нарастая порядок убывания или нарастания ритмического ряда, объем элементов, их площадь, структурную насыщенность, тональность и т.д., можно усиливать или ослаблять динамичность формы. Ритм связан с такой особенностью зрительного восприятия, как движение глаза в направлении нарастания количественных изменений ряда. Определенные изменения величинных зависимостей ритмических рядов выражается закономерностями прогрессии:

геометрической, арифметической, гармонической. Геометрическая прогрессия – это ряд последовательных чисел, где каждое последующее число в «*H*» раз больше предыдущего (если при *H=1* интервал повторяется – метрический ряд). Арифметическая прогрессия – это ряд чисел отвечающий с разностью величин. Таким закономерностям отвечают следующие ряды: 1-2-3-4-5-6-7 ит.д.; 1-4-7-10-13-16 и т.д.

Динамичность, придаваемая форме ритмом, в композиционном отношении может потерпеть полное крушение при нарушении закономерности изменений. В пределах выбранного или обусловленного ритма варьирование не возможно, т.к. изменение одного элемента или шага неизбежно ведет к утрате динамичности и целостности всей системы.

Тема 5: Средства композиции. Пропорции.

1. Понятие о пропорции.

2. Виды пропорциональных отношений.

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.

Общеизвестны такие виды закономерных изменений величин, как арифметическая гармоническая и геометрическая прогрессии.

Арифметическая прогрессия выражается рядом чисел, в котором каждое последующее число больше предыдущего на одну и ту же величину. Простейшим примером арифметической прогрессии является ряд целых натуральных чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5 и тд., образом которого может служить обычная мерная линейка.

Гармоническая прогрессия – это ряд чисел обратных ряду чисел арифметической прогрессии, например: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{7}$.

Геометрическая прогрессия представляет собой ряд чисел, в котором каждое последующее число больше (или меньше) предыдущего в одно и то же число раз. Например: 1, 2, 4, 8, 16, ...: 1 , $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$.

В архитектуре широко используются так называемые аддитивные ряды, построенные на суммировании чисел. Например, в ряде чисел 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... (ряд Фибоначчи), каждый последующий член, начиная с 3-го равен сумме двух предыдущих. Отношения между смежными членами – такого ряда, начиная с $\frac{13}{21}$ практически постоянно и равно 1,62.

В качестве примера самопостроения формы на основе «золотого сечения» можно привести спиральные раковины моллюсков, молекулы ДНК, кристаллические решетки.

Всепроникающие пропорции «золотого сечения» в структурном построении развивающихся форм могут расцениваться как универсальный закон формообразования по принципу геометрического подобия. Именно внимательные наблюдения и использования природных подсказок обогатили интуицию античных архитекторов, создавших удивительно гармоничные сооружения. Необходимо учитывать, что при отсутствии единых установленных систем мер им приходилось пользоваться приемами соразмерности, опираясь на условно усредненные телесные размеры: размах рук, локоть, ладонь, пядь. Каждая цивилизация и эпоха разрабатывали для себя свои размерности, пока это не стало тормозом мировой торговли.

Попытки восстановления пространственных соразмерностей в архитектуре с учетом пропорций человеческой фигуры были сделаны Ле Корбюзье, разработавшим шкалу Модулора.

Особенности пропорциональных систем тесно связаны со способами строительства и измерения, которые применялись архитекторами той или иной эпохи – прямой равнобедренный треугольник, «египетский» треугольник с соотношением сторон 3:4:5 и равносторонний, а так же квадрат. Такой отбор произошел еще в древности, когда строители при разбивке плана сооружений и установлении его высоты опирались на натурное пропорционирование с помощью шнуров и колышков для обозначения в первую очередь основных габаритов объекта.

Модулем может быть не только число но и величина, не связанная с метрической или другой системой измерения. Это так называемые модульные системы. Простейшим примером модульной системы является масштабная сетка, в которую вписываются как общий абрис, так и детали формы. Модульная система пропорционирования предполагает существование модуля – условной единицы измерения. Наиболее ярким пример модульной системы пропорционирования является построение античных ордеров, в которых в качестве модуля используется либо диаметр, либо радиус колонны. Применяемая в нашей стране модульная система так же использует единый модуль 100 см.

Тема 6: Средства композиции. Масштаб и масштабность.

1. Масштаб. Понятие о масштабности.

2. Приемы и средства выражения масштабности, масштаб как средство художественной выразительности.

Исследователи композиции в архитектуре указывают на то, что масштабность сооружения не определяется его абсолютной величиной – маленькое здание может иметь крупный масштаб, а большое, напротив, быть

мелким по масштабу. Когда архитектор проектирует здание, он всегда рисует около фасада фигуру человека в масштабе чертежа, и она как архитектурная мера заставляет соотносить с собой все элементы здания, его пропорциональный строй и членения.

В принципе 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 композиции. Тожество, нюанс, контраст.

- 1. Понятие тождества, нюанса, контраста.**
- 2. тождество как принцип полного сходства элементов композиции.**
- 3. нюанс как отношение близких состояний свойств элементов формы.**
- 4. контраст как проявление различий в свойствах объемно-пространственных форм.**

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.

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.

Тожество. Означает не просто схожесть, а аналогию элементов. Оно может быть полным или частичным.

Полное сходство выражается в одинаковости элементов по всем их композиционным средствам, например – размеру, цвету, пластике и т.д. На его основе строятся так называемые рапортные композиции.

Нюанс. Характеризуются слабым различием элементов композиции по основным композиционным признакам. Например, в фактурных поверхностях он представляет крупную и мелкую зернистость, в цвете – оранжево красные и

красные оттенки и т.д. Нюансное отношение может быть сближенным и отдаленным.

Контраст – противопоставление, борьба разных начал в композиции. Представляет собой резкое отличие элементов композиции. При ее использовании сильнее выявляются художественные качества каждого элемента. Оно может быть, так же как и нюансное различие, сдержанным и обостренным.

Тема 8: Средства композиции. Симметрия, асимметрия.

1. Симметрия.

2. Понятие асимметрии.

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 симметрией 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.

Дисимметрия - это нюансное отклонение от симметрии. Дисимметрия, 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.

1 курс, 2 семестр

Тема 1: Основные виды композиции.

- 1. Понятия об основных видах композиции.**
- 2. Фронтальная композиция, ее виды.**
- 3. Приемы и средства построения.**

Архитектурное пространство – это прежде всего пространство, определенным образом организованное и заключенное в соответствующую объемную форму. Объемная форма представляет собой совокупность материальных поверхностей (и в частности фасадов), которые не только ограничивают внутреннее, закрытое пространство, но одновременно с этим формируют пространства снаружи объема, являясь элементами композиции открытого пространства.

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.

Фронтальная композиция.

Отличается небольшой глубиной и преимущественным фронтальным расположением элементов. Таким образом, она приближается по своему пластическому характеру к плоскостной композиции. Но в отличие от нее составляется не просто из фактурных или рельефных плоскостей, а из глубинных или разделенных в плане элементов.

В интерьере при разработке фронтальной композиции обычно оперируют фоновыми поверхностями спокойных пропорций, сбалансированными горизонтальными и вертикальными, членениями, рассчитанными на наблюдение под прямым углом к поверхности. Контрастные соотношения высоты и ширины, асимметричность несущей формы и расположения на ней элементов, членения, создающие впечатление динамичности, разрушает эффект фронтальности, статичности, покоя. С другой стороны, впечатление фронтальности объекта можно добиться вводом структур, принимающих на себя функцию предмета оценки: решеток, ритмично расставленных реперов (столбов, арочного ряда, флагштоков), объединяющей фронтальной полосы (фриза) и т.п. Т.е. эффект фронтальности можно восстановить или подтвердить объектами, непосредственно и материально принадлежащими композиции, но и визуально учитываемыми.

Фронтальная поверхность представляет поля для любых композиционных игр: разбивки членениями в ритмических и метрических отношениях, демонстрации масштабности и тектонических характеристик, фактуры, плотности масс, иллюзии глубинности, выявления композиционной доминанты и акцентов.

В внешней среде и архитектуре для построения фронтальной композиции предпочтительнее использовать элементы первой стереометрической группы. – параллелепипеды (кубы, как частный случай), т.к. вертикальные прямолинейные плоскости этих тел наиболее типичны для фронтальной композиции.

По отношению координат лучше использовать плоскостные элементы. Развитость этих тел по двум координатам задает активный фронт.

Это не исключает возможности при построении фронтальной композиции использовать объемные и линейные элементы любых других стереометрических очертаний.

Массивность элементов составляет основу фронтальной композиции. Изменение массивности, форм, а так же соотношения между пространством и массой влияют на характер композиции.

Превалирование пространства над массой элементов может привести к разрушению фронтальной композиции.

Так же при построении фронтальной композиции необходимо учитывать следующий ряд условий. Первое – это конфигурация форм. Она выражается в сопоставлении разных по геометрическому виду и расположению элементов. Чем четче это сопоставление, тем характер фронтальной композиции выразительнее.

Второе условие – ритмическое построение композиции. Специфичным здесь является использование в качестве композиционного средства порядка смещения пространственно-плоскостных элементов относительно друг друга и образование нескольких ритмических групп.

Третье – графическо-пластическая моделировка элементов. Основывается это условие на выразительной игре силуэтов, фактур, рельефов и разной графики – надписей, знаков, цветных плоскостей.

Тема 2: Основные виды композиции: объемная композиция, ее разновидности.

1. Разновидность объемной композиции.

2. Приемы и средства построения.

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.

Включение объемных композиций в интерьере – относительно редкий случай, обусловленный необходимостью широкого пространства для обзора и беспрепятственного обхода.

В архитектуре объем это, как правило, «скорлупа» вокруг пространства, имеющего определенное назначение. Внутреннее пространство влияет на формообразование объема, но необязательно вполне соответствует ему. Внешний объем выполняет роль не только ограждения, но и служит носителем определенной художественной концепции.

При рассмотрении конструктивной структуры сооружения под массой понимают физическую массу конструкций (стен, перекрытий и т.п.). При решении объемно-пространственной композиции за массу принимается объем не только самих конструктивных элементов, но и пространство, заключенное внутри воспринимаемых извне границ сооружения, а за пространство – внешнее пространство, непосредственно взаимодействующее с объемом, которое для краткости изложения можно назвать межобъемным.

В архитектуре существует множество различных вариантов взаимодействия массы объемов и межобъемного пространства, которые объединяются в группы в соответствии с наиболее общими или типичными признаками этого взаимодействия. Существует три наиболее характерных типа объемной композиции.

1. Объемная композиция представляет собой относительно замкнутый объем, подчиненный форме одного простого или сложного геометрического тела. Внешнее пространство омывает форму, не проникая в его массу. Например, объемная композиция здания муниципалитета в Курасике является композицией первого типа, форма его подчинена параллелепипеду. Проникновение пространства в объем между мощными опорами в первом этаже не нарушает цельности параллелепипеда.

В группе композиций данного типа наиболее характерны два варианта решения а) когда композиция подчинена форме одного геометрического тела; б) когда композиция подчинена форме нескольких сопряженных в основной своей части объемов одинакового или различного геометрического вида.

2. Объемная композиция представляет собой сочетание объемов, подчиненных форме нескольких сочлененных геометрических тел. Этот тип объемной композиции включает множество вариантов решения. Например, композиция Успенского собора в Кеми (Карелия) является композицией второго типа. В ней отчетливо видны объемы трех восьмериков с шатровыми

покрытиями, которые покоятся на нижних кубических, связанных между собой переходами.

В группе композиций данного типа выделяется три наиболее характерных варианта решения: а) когда композиция построена на сочетании различных объемов, развивающихся во внешнее пространство в вертикальном направлении; б) когда композиция построена на сочетании различных объемов, образующих замкнутое (атриумное) пространство; в) когда композиция построена на сочетании различных объемов, развивающихся во внешнее пространство в горизонтальном направлении образующих курдонеры. Пространство пронизывает композицию в различных направлениях: в вертикальном, расчленяя сооружение преимущественно в верхней части, например, композиция готических соборов. В сооружениях, композиция которых включает атриумное пространство (египетские храмы, итальянские палаццо, современные общественные сооружения с внутренними дворами) пространство проникает в вертикальном направлении.

3. Объемная композиция представляет собой сочетание нескольких отдельно стоящих объемов (является переходным типом от объемной композиции к пространственной). Например, композиция Всемирного торгового центра в Нью-Йорке построена на сопоставлении двух вертикально поставленных одинаковых параллелепипедов. Заключенное между ними внешнее пространство настолько сильно подчинено массе параллелепипедов, что не способно разрушить единство и целостность этой простой и лаконичной композиции.

В группе композиций данного типа выделяется два наиболее характерных варианта решения: а) когда композиция строится путем сопоставления отдельно стоящих объемов, выделенных из окружающего пространства материальной границей, являющейся элементом данной композиции; б) когда композиция сгруппированных объемов размещается на определенной территории, не имеющей материальных границ. Наиболее

характерными композициями третьего типа являются дворцовые и монастырские комплексы, административные центры современных городов.

Выделение трех характерных типов объемной композиции не означает, жесткой дифференциации архитектурных сооружений на три группы. Существуют сооружения, в композиции которых соотношение массы объемных элементов и внешнего межобъемного пространства находится в равновесии и нельзя однозначно определить, к какой группе принадлежит такое сооружение.

Тема 3: Основные виды композиции.

3. Разновидность объемной композиции.

4. Приемы и средства построения.

Данная композиция продукт психологического осознания результатов наблюдения организованной среды изнутри, обобщения и фиксации в памяти визуальных данных. Чтобы наблюдаемое пространство могло расцениваться как пространственная композиция, оно должно обладать рядом свойств. К их числу относятся перечисленные ниже.

1. Реальное или условное ограничение композиционного поля. В роли ограничивающих экранов могут быть здания (для интерьера – стены и перекрытия), природные феномены (река, границы леса) или символические границы с реальной территории. Таким образом условно можно выделить два вида пространственной композиции: неограниченное и ограниченной пространство.

2. Доминантой композиции является собственно пространство. Его обобщенный и художественный образ определяется вкладом экранирующих элементов и закрепляется акцентами, расположенными в композиционно обусловленных местах плана внутри или за пределами пространства композиционного поля.

3. Живое пространство всегда имеет вход – выход (и не один). Замкнутость пространства – понятие условное, ее степень определяется визуальным эффектом наблюдения, обусловленным архитектурной стилистикой экранирующих объектов, плотностью заполнения среды.

4. Форма пространства глубинной композиции определяется пунктами входов, трассами внутреннего перемещения и векторами обзора, заложенными в программу композиции.

Понятие глубинной композиции имеет привычные ассоциации с городскими площадями, поэтому даже в учебном проектировании макетировании неизбежны намеки на реальные аналоги. Макетные композиции отражают различные варианты исторически сложившихся форм площадей и интерьерных схем: компактные, разветвленные, линейные, иррегулярные. Правильные геометрические формы имеют, преимущественно, интерьеры и архитектурные ансамбли симметричной или диссимметричной организации, возведенные в короткие сроки и еще не деформированные эксплуатацией.

Без метафизического давления на сознание, но вполне продумано, строить композиции внутреннего пространства, например, крупных зрелищных объектов, для которых просчитываются решения с учетом как единовременного, так и последовательного наблюдения.

Тема 4: Выявление объемно-пространственных форм.

1. Значение принципа выявления форм.

Выявить поверхность, объем, пространство значит подчеркнуть особенность и характер пространства, характер и положение в пространстве поверхности и объема, сделать их выразительными при направленном и рассеянном освещении и ясно воспринимаемыми зрителем, масштабным.

Работу над выявлением объемно-пространственных форм можно разделить на два этапа.

На первом этапе необходимо выяснить особенности данной объемно-пространственной формы. Так, для поверхности и объема характерны: соотношения сторон, форма плана, силуэт, положение в пространстве и т.п. Для пространства характерны: развитость по осям координат, форма плана, степень замкнутости, положение в пространстве элементов, организующих его, поверхности основания и перекрытия (в интерьерах), расположение композиционного центра и доминанты в пространстве и т.д.

На втором этапе необходимо определить сумму средств и приемов, с помощью которых можно выявить характер организуемой объемно-пространственной формы и которые способствуют ее выразительности.

К основным приемам выявления объемно-пространственных форм можно отнести членения, сопоставления контрастных поверхностей, сопоставления массы и пространства, введения учета и фактуры.

Очень часто конструктивные решения создают основу композиции сооружения. Конструктивные элементы не скрывают, а напротив, делают отчетливо видимыми, всячески подчеркивают и выявляют работу конструкций.

Тема 5: Выявление фронтальной поверхности.

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

Выявить фронтальную поверхность означает:

- выявить ее истинный геометрический вид и характер поверхности, если она криволинейна в натуре;
- выявить ее положение в пространстве по отношению к основным координатам и к зрителю.

Фронтальная поверхность представляет собой одну из сторон какого-либо объема. Зритель может двигаться или в направлении к поверхности или вдоль нее.

Поверхность в плане может быть: прямолинейной или циркульной кривой, ломаного очертания, сложной криволинейной формы, образованной сочетанием прямолинейных и криволинейных участков. Если очертание поверхности в плане имеет значительное развитие по глубинной координате, то условие фронтальности нарушается.

Положение плоскости по отношению к зрителю может быть вертикальным, наклонным на зрителя, или от него. Фронтальная поверхность сама по себе еще не обладает необходимой выразительностью. Задача состоит в том, чтобы подчеркнуть ее характер, положение в пространстве, сделать ее выразительной при направленном и рассеянном освещении.

Из приведенного примера видно, что пересечение этих поверхностей дает ясно читаемую линию изгиба поверхности в плане. Для выявления фронтальной поверхности можно использовать следующие средства выразительности:

- членение по характеру – полные и неполные; по направлению – горизонтальные, вертикальные и наклонные; по очертанию – прямолинейные, криволинейные, сложные; по пластическому выражению – в плоскости, выступающие, заглубленные.
- Сопоставление контрастных по форме поверхностей.
- Контрастное и нюансное соотношение массы и пространства.
- Фактура и цвет.

Все перечисленные приемы выявления служат так же средствами построения композиции данной поверхности. Выявляя фронтальную поверхность, можно использовать одно или несколько перечисленных средств выразительности. При этом необходимо помнить, что чем меньше будет

использовано средств, чем точнее и уместнее они будут, тем яснее композиция, тем лучше она будет восприниматься зрителем.

Тема 6: Выявление объемно-пространственных форм.

1. Выявление объемной формы.

2. Выявление пространственной формы.

Выявление объемной формы. Задача в данном случае заключается в том, чтобы выявить характер объемной формы и решить ее как объемную композицию. Решение начинается с оценки характера и особенности формы. Форма может иметь следующие особенности:

- 1) соотношение сторон: грани по трем координатам равны или почти равны. К этим формам относится куб и параллелепипед. Возможны другие формы: шар, конус и тд. Преобладание вертикальной координаты над другими, преобладание горизонтальных координат над вертикальной;
- 2) в плане форма может быть: простой геометрической фигурой, сложного очертания;
- 3) положение в пространстве главной оси формы: вертикальное направление, горизонтальное и наклонное;

Таким образом, объемная форма может иметь горизонтальный, вертикальный или наклонный характер в зависимости от величины граней и положения к горизонту.

Для выявления объемной формы, так же как и для выявления фронтальной поверхности, используются следующие приемы, обусловленные характером самой формы:

1. Членение: по характеру – полные и неполные; по направлению – вертикальные, горизонтальные и наклонные; по очертанию – прямолинейные, криволинейные, ломаные и сложные; по пластике – членения могут лежать в плоскости формы, выступать или быть заглубленными.

2. Сопоставление контрастных поверхностей.
3. Сопоставление массы и пространства.
4. Фактура и цвет.

Последний прием применяется лишь для придания композиции большой выразительности законченности.

Для композиционного решения можно использовать один или несколько перечисленных приемов.

Выявление пространственной формы. Приемы выявления пространства направлены на организацию условий более ясного и доступного восприятия зрителем. Приемы выявления можно разделить на две группы, которые при создании композиции используются на разных стадиях.

Первая группа приемов выявления органично связана с построением композиции и применяется при построении пространства, с использованием основных свойств объемно-пространственных форм.

Вторая группа приемов выявления пространственной композиции включает в себя непосредственные приемы выявления фронтальной поверхности и объемной формы и может быть использована только на завершающем этапе работы.

Первая группа приемов выявления пространственной композиции. При построении композиции ограниченного пространства применяются приемы выявления, основные на использовании основных свойств объемно-пространственной формы: вид, величина, положение в пространстве.

Расположение элементов при построении выявляет пространственную композицию следующим образом:

- при расположении элементов в единый фронт пространственная композиция выявляется их гранями, которые создают отсчет в пространстве. На примере улиц и площадей различных городов глубина пространства подчеркивается и выявляется гранями объемов сооружений;

- при сдвиге, наклоне, повороте элементов пространство выявляется не только гранями, но и плоскостями элементов. Создание композиционно-пространственных планов, сочетание освещенных и теневых плоскостей, различные направления граней и линий пересечения плоскостей способствуют более ясному восприятию пространственной композиции;
- включение интервала между элементами, а также элементами и поверхностью основания выявляет композицию посредством чередования масс элементов и пространства;
- различные положения поверхности основания и перекрытия способствуют выявлению пространственной композиции;
- при членении пространства выявление композиции происходит не только с помощью граней и плоскостей отдельных элементов, но и общей расчлененностью формы пространства, за счет активного сочетания массы поверхностей элементов и пространства, создание зрительных перспективных планов.

Вторая группа приемов выявления пространственной композиции. Выявление пространственной композиции приемами второй группы возможно лишь, когда композиция построена. Выявление на этом уровне связано с разработкой поверхности элементов, организующих пространство: ограничивающих по периметру поверхности основания и перекрытия (в интерьерах).

Приемы выявления формы элементов следующие: членение поверхности, сопоставленные массы и пространства поверхности.

5. КОМПЛЕКТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1 курс, 2 семестр

Тема 1: 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: 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: 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: Цветовая моделировка рельефной формы: выполняется рельефная композиция на подрамниках, решается взаимодействие композиции и формы.

Выполнить 4 рельефных 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: 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: 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: 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: 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.

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие композиции. Композиция в дизайне.
2. Назовите основные свойства объемно-пространственных форм.
3. Свойства и качества композиции.
4. Что такое архитектурная тектоника.
5. Какие современные тектонические системы вы знаете.
6. Понятие о ритме, виды ритмических и метрических рядов.
7. Что такое пропорция.
8. В чем состоит отличие геометрических и числовых систем пропорционирования.
9. Объясните различие между понятием «масштаб» и «масштабность».
10. Назовите известные вам приемы и средства выражения масштабности.
11. Какова основная роль контраста, нюанса и тождества как средств формирования целостной композиции.
12. Что такое симметрия. Каково содержание этого понятия.
13. Что такое асимметрия, дисимметрия.
14. Чем характеризуется фронтальная композиция.
15. В каких случаях нарушается фронтальность композиции.
16. Что относится к основным формообразующим факторам построения объемно-пространственной композиции.
17. Какие существуют типы объемной композиции.
18. Чем характеризуется пространственная композиция.
19. Назовите основные причины появления членений на архитектурных объектах.
20. Назовите основные приемы выявления фронтальной композиции.

21. С помощью каких членений можно подчеркнуть фронтальность композиции.

22. Как с помощью членений подчеркнуть вертикальность объемной композиции.

23. Как иллюзорно увеличить или сократить глубину пространственной композиции.

24. С помощью каких приемов можно создать динамичность в пространственной композиции.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
для специальности 070601 – «Графический дизайн»

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	1. Понятие о композиции. Композиция в дизайне. 2. Категории и средства композиции. 3. Понятие об основных свойствах объемно-пространственных формах.	Пространственная композиция из линейных элементов – состояния покоя и движения: выполняется из бумажных линейных элементов.			
4	2	1. Статика-динамика, как свойства композиции. 2. Целостность, как свойство композиции 3. Композиционное равновесие.	Формирование объемных форм с помощью ритмических элементов: выполняется из бумаги			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
6	3	1.Опонятии «архитектурная тектоника». 2. Ранние архитектурно-тектонические системы. 3.Стоечно-балочная тектоническая система. 4. Стеновая тектоническая система в дизайне. 5.Стоечно-балочная система. 6.Распорные тектонические системы. 7.Вантовые и тентовые системы 8.Гравитационно-независимые системы.	Включение графики (линии и тона) в объемную композицию: выполняется из бумаги, решается взаимодействие цвета и простейшей формы.			Текущий просмотр работ
8	4	1.Общее понятие о ритме. 2.Виды метрических рядов. 3.Виды ритмических рядов.	Включение графики (линии и тона) в объемную композицию: выполняется из бумаги, решается взаимодействие цвета и простейшей формы.			Текущий просмотр работ
10	5	1.Понятие о пропорции. 2. Виды пропорциональных отношений.	Включение графики (линии и тона) в объемную композицию: выполняется из бумаги, решается взаимодействие цвета и простейшей формы.			

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
12	6	1. Масштаб. Понятие о масштабности. 2. Приемы и средства выражения масштабности, масштаб как средство художественной выразительности.	Цветовая моделировка рельефной формы: выполняется рельефная композиция на подрамниках, решается взаимодействие композиции и формы.			Текущий просмотр работ
14	7	1. Понятие тождества, нюанса, контраста. 2. Тождество как принцип полного сходства элементов композиции.	Цветовая моделировка рельефной формы: выполняется рельефная композиция на подрамниках, решается взаимодействие композиции и формы.			
16	8	1. Симметрия. 2. Понятие асимметрии.	Цветовая моделировка рельефной формы: выполняется рельефная композиция на подрамниках, решается взаимодействие композиции и формы.			
1 курс, 2 семестр						

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	1. Понятия об основных видах композиции. 2. Фронтальная композиция, ее виды. 3. Приемы и средства построения.	Пространственная композиция из линейных элементов – состояния покоя и движения: выполняется из бумажных линейных элементов.			
	2	1. Разновидность объемной композиции. 2. Приемы и средства построения.	Построение пластической композиции в неглубоком пространстве с использованием разных графических средств: раскрытие различных образов.		2	Текущий просмотр работ
	4	1. Разновидность объемной композиции. 2. Приемы и средства построения.	Построение пластической композиции в неглубоком пространстве с использованием разных графических средств: раскрытие различных образов.		4	Текущий просмотр работ
	8	Значение принципа выявления форм	Построение глубинно-пространственной композиции с включением графики.		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
	12	Выявление фронтальной поверхности	Построение глубинно-пространственной композиции с включением графики.		7	Текущий просмотр работ
	18	1.Выявление объемной формы. 2.Выявление пространственной формы.	Плакат на заданную тему: найти композиционное решение соответствующее идейно-художественному замыслу.			