

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ (ПРОПЕДЕВТИКА)
сборник учебно-методических материалов

Специальность 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство»

Благовещенск, 2017

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета дизайна и технологии
Амурского государственного
университета*

Составитель: Каримова И.С.

Основы композиции (Пропедевтика): сборник учебно-методических материалов для специальности 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство». Специализация № 3 образовательной программы «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)».
. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017. 18 с.

© Амурский государственный университет, 2017
© Кафедра дизайна, 2017
© Каримова И.С., составление

Содержание

1	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА	4
	Тема 1. Понятие композиции	4
	Тема 2. Структура композиции в монументально-декоративном искусстве	4
	Тема 3. Категории композиции	5
	Тема 4. Свойства и качества композиции: Целостность формы. Соподчиненность элементов. Композиционное равновесие	6
	Тема 5. Свойства и качества композиции: Симметрия, асимметрия. Динамичность, статичность	6
	Тема 6. Средства композиции: Контраст, нюанс. Метрический повтор, ритм	7
	Тема 7. Средства композиции: Пропорции и пропорционирование. Масштаб и масштабность	8
	Тема 8. Средства композиции: Цвет как средство формообразования	8
	Тема 9. Формообразующие факторы средовых систем	9
	Контрольные вопросы по теоретическому курсу дисциплины	10
2	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	11
	Задание 1. Плоскостная композиция с заданными свойствами	12
	Задание 2. Тектоника и объемно-пространственная структура	12
	Задание 3. Свойства композиции	13
	Задание 4. Метр и ритм как средство формообразования	13
	Задание 5. Построение метрических рядов и плоскости	14
	Задание 6. Построение композиции на основе пропорционирования. Пространственная структура на основе модуля	14
	Задание 7. Цветоформа: монохромная и полихромная форма	15
3	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	16

1 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Понятие композиции

План лекции:

1. Композиция как формальная эстетическая организация визуальных компонентов.
2. Содержание композиционной деятельности в дизайне и монументально-декоративном искусстве.
3. Виды композиционной деятельности.

Цели и задачи лекции: осознание понятия «композиция», понимание дифференциации задач композиционной деятельности в искусстве и дизайне.

Ключевые вопросы:

Композиция как соотношение и взаимное расположение частей, образующих одно целое.

Композиция в искусстве как эстетически оправданная, художественно выразительная система форм, целенаправленно вызывающую у зрителя (читателя, слушателя) определенную, задуманную автором эмоциональную реакцию.

Композиция как органичное единство, воспринимаемых потребителем эмоциональных и прагматических впечатлений, характеризующих проектную деятельность в дизайне и монументально-декоративном искусстве.

Виды композиционной деятельности:

- композиция функциональных действий (процессы) призвана формировать последовательности деятельности потребителя;
- композиция пространственной основы объекта проектирования в дизайне призвана реализовать смысл процессов деятельности в той или иной пространственной форме;
- композиция предметных форм реализует процессы жизнедеятельности в ее предметном воплощении.

Содержание композиции в дизайне: функциональная и образная природа формы объектов дизайна.

Монументально-декоративное искусство как аналитическая и синтетическая деятельность. Место композиции в проектном творчестве. Композиция как основа процесса формообразования.

Тема 2. Структура композиции в монументально-декоративном искусстве

План лекции:

1. Комплексный подход и понятие среды в монументально-декоративном искусстве.
2. Объект и предмет проектной и композиционной деятельности в монументально-декоративном искусстве.
3. Структура средовой композиции.

Цели и задачи лекции: знакомство с принципами средового подхода и понятием «среда» в дизайне и искусстве, понимание места дизайна среды в монументально-декоративного искусства в структуре художественно-проектной деятельности.

Ключевые вопросы:

Средовой подход как ответ на экологические и социально-культурные проблемы дизайна в современном обществе. Понимание среды как единства функциональных и образных основ жизнедеятельности.

Последовательность эстетического освоения визуального комплекса среды:

- эмоционально-психологическое восприятие индивидуальных форм объемов и пространств, образующих среду;
- видение средового объекта как связанной системы этих форм;
- сопоставление эмоционального содержания тех же форм по отдельности и всех вместе как основы общего смысла композиции. Композиция в проектировании среды осуществляется на основе синтеза трех самостоятельных структур, каждая со своей спецификой формирования: «архитектурная» (пространственная) часть, «дизайнерская» часть (предметное наполнение) и «процессуальная композиция».

Тема 3. Категории композиции

План лекции:

1. Категории композиции.
2. Понятие «тектоника» в дизайне и архитектуре.
3. Объемно-пространственная структура.

Цели и задачи лекции: освоение базовых категорий композиции, тектонических основ пространственных искусств и дизайна, понимание тектонических характеристик формы и типов объемно-пространственных структур.

Ключевые вопросы:

Изобразительность формы в искусстве и выразительность формы объектов дизайна. Тектоника – базовая категория пространственных искусств. Тектоника в архитектуре и дизайне как зримое отражение в форме работы конструкции и организации материала. Тектоника как «правдивость» и «искренность» формы в дизайне.

Анализ тектонических характеристик на примере объектов предметного дизайна, средового дизайна и архитектуры (*прочность, хрупкость, устойчивость, равновесие, напряжение (упругость, сжатие, натяжение), тяжесть, легкость*).

Объемно-пространственная структура объектов дизайна как взаимодействие объема и пространства. Типология ОПС, где ведущей является объемная основа:

- относительно просто организованные моноблочные структуры со скрытым механизмом, размещенным в корпусе;
- с открытыми техническими структурами действующих механизмов или несущих конструкций;
- объемно-пространственные структуры, сочетающие в себе элементы первой и второй групп.

Типология ОПС, где главенствующим признаком служит пространственная основа:

- открытые структуры (неограниченные);
- частично ограниченные структуры;
- замкнутые структуры.

Характеристики объемно-пространственных структур: *простая, сложная, компактная, развитая, статичная, динамичная, симметричная, асимметричная* (анализ на примере объектов предметного дизайна, средового дизайна и архитектуры).

Тема 4. Свойства и качества композиции: Целостность формы. Соподчиненность элементов. Композиционное равновесие

План лекции:

1. Целостность формы в дизайне.
2. Соподчиненность элементов формы.
3. Композиционное равновесие.

Цели и задачи лекции: освоение понятий «свойство» и «качество» композиции в дизайне среды. Умение находить причинно-следственные связи целостности и соподчиненности элементов формы в дизайне. Развитие способности эмоционально-чувственного восприятия объектов дизайна.

Ключевые вопросы:

Целостность как единство содержания и формы. Целостность формы как упорядоченная система элементов (одним элементом, множеством). Целостность и соподчиненность следствие с причиной: причина – *соподчиненность* – следствие – *целостность*.

Анализ целостности и соподчиненности формы на примере работы Я. В. Чернихова «Конструкции архитектурных и машинных форм». Сочетание объемно-пространственных структур по принципу: внедрение, охват, сквозное прохождение.

Анализ целостности и соподчиненности ОПС на примере условных моделей: взаимодействие элементов и их пространственные связи.

Анализ целостности и соподчиненности ОПС на примере объектов предметного дизайна, средового дизайна и архитектуры.

Психологические основы восприятия целостности формы. Композиционное равновесие формы как ощущение физической и зрительной устойчивости ОПС, безопасности, надежности, эстетическое чувство гармонии.

Физико-биологические основы формирования чувства композиционного равновесия объектов предметного мира. Предметно-пространственная среда и кинестетический аппарат человека.

Анализ композиционного равновесия на примере объектов предметного дизайна, средового дизайна и архитектуры.

Тема 5. Свойства и качества композиции: Симметрия, асимметрия. Динамичность, статичность

План лекции:

1. Симметрия и асимметрия.
2. Динамичность и статичность.

Цели и задачи лекции: освоение понятий композиции «симметрия», «асимметрия», «динамичность», «статичность» формы в дизайне среды. Развитие способности эмоционально-чувственного восприятия объектов дизайна.

Ключевые вопросы:

Симметрия, асимметрия, динамичность, статичность как свойства формы и средства ее организации в дизайне.

Симметрия ОПС понятие и виды: центрально-осевая, поворотная зеркальная симметрия, винтовая, переносная. Пространственный эффект различных видов симметрии: анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна и архитектуры.

Дисимметрия как частный случай симметрии, пространственный эффект. Анализ на примерах объектов дизайна и архитектуры.

Асимметрия как объективное композиционное свойство. Психологический и пространственный эффект ассиметричных ОПС. Анализ на примерах объектов дизайна и архитектуры.

Динамичность, статичность формы в дизайне. Эмоциональное воздействие, Особенность пространственного восприятия динамичных и статичных ОПС. Символический смысл динамичных и статичных форм в архитектуре и дизайне. Анализ на примерах объектов дизайна и архитектуры.

Тема 6. Средства композиции: Контраст, нюанс. Метрический повтор, ритм

План лекции:

1. Контраст.
2. Нюанс.
3. Метрический повтор
4. Ритм.

Цели и задачи лекции: изучение средств композиции «контраст», «нюанс», «метрический повтор», «ритм» формы в дизайне среды. Развитие способности пользоваться средствами композиции для создания объектов с заданными свойствами.

Ключевые вопросы:

Понятия: «контраст», «нюанс». Сущность композиций построенных на контрасте и нюансе. Контраст и нюанс как композиционные средства гармонизации и выразительности формы в дизайне. Анализ на примерах объектов дизайна и архитектуры.

Контраст и нюанс как средства композиционного формообразования в искусстве и дизайне. Контраст как противопоставление. Контраст как борьба. Контраст как проблемная ситуация.

Виды контрастных отношений как средств композиционного формообразования в дизайне: размерные (масштаб); геометрические; тонально-цветовые; фактурные; световые (освещенность); семантические (смысловые). Анализ на примерах объектов дизайна и архитектуры.

Понятия «метрический повтор (метр)» и «ритм». Метр и ритм как композиционные средства упорядочивания и гармонизации элементов объемно-пространственной структуры единое целое. Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры, изобразительного искусства.

Понятие метрического ряда. Метр как повторяющийся порядок элементов ОПС. Простые и сложные метрические ряды. Снятие монотонность восприятия метрических рядов.

Ритм и приемы ритмических построений. Нарастающие и убывающие ритмические ряды. Метро ритмические ряды. Пространственный и эмоциональный эффект композиций построенный на метро ритмических закономерностях. Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры, изобразительного искусства.

Тема 7. Средства композиции: Пропорции и пропорционирование. Масштаб и масштабность

План лекции:

1. Пропорции и пропорционирование.
2. Масштаб и масштабность.

Цели и задачи лекции: изучение средств композиции «пропорции и пропорционирование», «масштаб и масштабность». Развитие способности пользоваться средствами композиции в процессе создания объектов с заданными свойствами.

Ключевые вопросы:

Понятия «пропорции и пропорционирование». Пропорции – классические средства композиции. Принцип подобия и пропорционирования. «Магический» треугольник египтян и построение пропорциональных отношений. «Золотое сечение» и ряд Фибоначчи. Рациональные и иррациональные пропорциональные отношения: арифметическая, геометрическая прогрессия, «живой квадрат».

Теории пропорций: «Золотое сечение», «Классические ордера», «Теории эпохи Ренессанса», «Модуль ле Корбюзье», «Кен», «Антропометрия. Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры, изобразительного искусства.

Масштаб и масштабность – основные понятия архитектурно-дизайнерского творчества.

Масштаб как объемно-пространственная характеристика формы: указатели масштаба, приведение к масштабу на основе пропорциональных отношений. Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Масштабность как психологическое и художественно образное понятие.

Современные тенденции использования масштаба и масштабности как средств композиционного формообразования. Визуальная и функциональная самостоятельность предметного наполнения, и проблема гипертрофии его композиционной роли в некоторых типах среды (реклама в торговых центрах, мебель в жилом интерьере и пр.).

Безмасштабность» решений пространственной основы среды (зеркальные, лишённые деталей стены, отказ в архитектуре от «указателей масштаба», нарочитая сбивка масштаба в деталях). Чрезмерно крупный масштаб отдельных сложившихся «городских интерьеров» и его членение частым ритмом оборудования, благоустройства, вплоть до отказа от общей композиционной структуры изначальных пространственных ситуаций. Эксплуатационная динамичность среды обуславливает необходимость периодической либо необратимой перемены ее масштабных характеристик.

Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Тема 8. Средства композиции: Цвет как средство формообразования

План лекции:

1. Явление хроматической стереоскопии.
2. Цвет и свойства объемно-пространственной формы.
3. Выражение полихромной формы через монохромную.
4. Действие полихромии в объемно-пространственной форме.

Цели и задачи лекции: изучение возможностей цвета как средства композиционного формообразования в дизайне среды. Развитие способности пользоваться средствами композиции в процессе создания объектов с заданными свойствами.

Ключевые вопросы:

Формообразование с помощью цвета или полихромии в дизайне. Психологические особенности восприятия цвета и явление хроматической стереоскопии: характера цветового тона, светлота, насыщенность цвета, тепло-холодный контраст, поверхностные и пространственные цвета, количественные отношения цветов. Анализ на цветовых моделях и примерах объектов дизайна.

Цвет и свойства объемно-пространственной формы: взаимодействие цветов объемно-пространственной формы и ее геометрический вид, полихромия и масса формы, полихромия объемно-пространственной формы и ее фактура, полихромия формы и ее положения в пространстве, полихромия формы и характер светотени. Анализ на цветовых моделях и примерах объектов дизайна.

Выражение полихромной формы через монохромную. Ряд: 1 - монохромная форма, 2 - полихромная форма, 3 - монохромная форма. Обоснование методики расчета активности полихромии в объемно-пространственной форме.

Анализ с помощью метода моделей действие полихромии в объемно-пространственных формах трех видов: *плоскостной, объемной и пространственной*. Анализ на цветовых моделях.

Порог формообразующего действия полихромии в объемно-пространственной форме: монолитные формы, формы средней расчлененности, формы значительно расчлененные. Анализ на цветовых моделях и примерах объектов дизайна.

Тема 9. Формообразующие факторы средовых систем

План лекции:

1. Понятие формообразующих факторов в дизайне среды.
2. Назначение объекта.
3. Природная и архитектурная среда.
4. Материально-технические возможности.

Цели и задачи лекции: овладение понятием «формообразующие факторы» в архитектуре и дизайне, осознание объекта композиционного формообразования в системе задач на проектирование. Развитие способности целостно видеть взаимодействие функциональных, композиционных решений в дизайне.

Ключевые вопросы:

Понятие «факторы» формообразования, фактор как условие существования формы в архитектуре и дизайне. Принцип выделения формообразующих факторов в дизайне.

Назначение объекта: функциональные и утилитарные требования, эстетические социально-нравственные потребности. Проблема функции и формы, утилитарно-прагматического и эстетического, социально-нравственного и маргинального в дизайне. Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Природная и архитектурная среда как условие постановки задач на композиционное формообразование. Понятие образности природного и предметного мира. Художественно-образное содержание архитектуры. Стиля как выражение единства композиционной, художественно-образной и тектонической систем. Принципы классификации объектов архитектурной и предметной среды. Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Роль материально-технических факторов на возможности композиционного формообразования. Воплощение конструкции и технологических возможностей материала в форме – «правдивость формы». Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Контрольные вопросы по теоретическому курсу дисциплины

1. Композиция как формальная эстетическая организация визуальных компонентов.
2. Содержание средовой композиции, средства и уровни ее формирования.
3. Понятие пространственной среды.
4. Место композиции в художественно-проектной деятельности.
5. Категории композиции.
6. Раскрыть понятие тектоника.
7. Объемно пространственная структура как категория композиции в дизайне среды.
8. Раскрыть понятие целостности и соподчиненности формы.
9. Композиционное равновесие как свойство композиции.
10. Симметрия и асимметрия в композиции.
11. Динамичность и статичность как композиционное свойство.
12. Пропорции и пропорционирование – средства композиции.
13. Масштаб и масштабность в композиционном формообразовании.
14. Контраст, нюанс как принципы построения композиции.
15. Метрический повтор, ритм – средства построения формы.
16. Явление хроматической стереоскопии.
17. Цвет и свойства формы.
18. Действие полихромии в объемно-пространственной форме.
19. Понятие формообразующих факторов.
20. Назначение объекта как формообразующий фактор в решении композиционных задач.
21. Природная и архитектурная среда – формообразующие факторы средовой композиции.
22. Материально-технические возможности – как условие композиционного построения формы в дизайне.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

В ходе практических занятий формируются композиционные способности студентов, составляющие основу профессиональной деятельности. К ним относятся пространственные представления и пространственной мышление (отвлеченный анализ и синтез пространственных признаков и отношений), чувственный анализ формы в ходе активной практической деятельности, пространственное воображение, произвольное оперирование пространственными образами в ходе выполнения творческих заданий, а также способности к конструированию знаково-образных систем, колористические способности и т.п. Специальные и общие свойства личности развиваются в ходе приобретения практических умений. Таких как: умения анализировать и синтезировать абстрактные и конкретные признаки объекта при соотнесении общих композиционных принципов с конкретными закономерностями построения каждой композиции; это и целенаправленность действий, которая совершенствуется с умением добиться соответствия замысла его воплощению, завершенности работы. Творческое воображение связано с умением создать индивидуальный композиционный образ, отвечающий поставленной задаче.

В композиционных заданиях, можно выделить два основных типа:

– задания, в условиях которых содержится предписание следовать определенному способу получения композиции (предписываются те ли иные конкретные действия);

– задания, в условиях которых содержится характеристика композиции, ограничиваются формальные средства, определяющие образ искомой композиции.

Особняком стоит третий тип упражнений, носящих «не творческий», а аналитический характер. В них содержится требование не придумать собственную композицию, а провести композиционный анализ уже готовой композиции.

В ходе освоения дисциплины предусмотрены такие формы работы как кейс-задачи и творческие задания. В основе кейс-задач лежит метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач. Кейс-задачи по дисциплине «Пропедевтика» представлены как проблемное поле, ограниченное теми или свойствами и средствами композиции, которые необходимо решать системно для достижения оптимального результата. Например, «Свойства композиции: Плоскостная композиция с заданными свойствами», «Метр и ритм как средство формообразования: построение метрических рядов и плоскости», «Пропорции: построение композиции на основе пропорционирования» и др.

Творческие задания требуют в процессе выполнения не простого воспроизводства информации, а ее интерпретации. Творческое задание составляет основу профессиональной подготовки дизайнеров. Эти задания содержат большой или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Неизвестность ответа и поиск собственного «правильного» решения, основанного на своем личном опыте, или своего коллеги, позволяют создать основание для сотрудничества, со-обучения, общения всех участников образовательного процесса. Творческие задания, относятся к плохо структурированным проблемам, т.е. не имеют однозначного «правильного» ответа. Однако это не значит, что их выполнение строится на спонтанности действий или ожидании творческого озарения, необходимо понимать, что творчество дизайнера – это работа. Методика решения творческих задач предполагает определенную

последовательность действий: исследование проблемы, концептуализация проблемы, решение. В деятельности студентов-дизайнеров эта последовательность действий конкретизируется в изобразительно-графической и теоретической форме. При подготовке к практическим занятиям следует пользоваться основной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины.

Задание 1. Плоскостная композиция с заданными свойствами

Цель. Формирование понятия «целостность и соподчиненность формы».

Задача. Выполнить серию композиций на основе членения целостной формы на множество.

Последовательность выполнения.

1) Размещение прямоугольной формы на плоскости. Вырезать из черной бумаги 2 прямоугольника 10X15 см и разместить их на листе вертикально и горизонтально. Работу оформить (2 листа, формат А 4).

2) Членение прямоугольника на две части («разрез, разрыв»). Прямоугольник из черной бумаги 10X15 см произвольно разделить с помощью макетного ножа или ножниц на две части, закомпоновать их на листе. То же выполнить с помощью «разрыва» прямоугольника. Работу оформить (2 листа, формат А 4).

3) Членение прямоугольника на четыре части. Прямоугольник из черной бумаги 10X15 см произвольно разделить с помощью макетного ножа или ножниц на четыре части, закомпоновать их на листе. То же выполнить с помощью «разрыва» прямоугольника. Работу оформить (2 листа, формат А 4).

4) Членение прямоугольника на множество частей (7 – 9). Прямоугольник 10X15 см разделить на множество и закомпоновать на листе. Работу оформить (1 лист, формат А 4).

Материалы. Бумага (формат А 4), черная бумага, линейка, макетный нож, ножницы, карандаш, клей.

Техника. Аппликация.

Задание 2. Тектоника и объемно-пространственная структура

Цель. Формирование понятий «тектоника» и «объемно-пространственная структура», освоение выразительных возможностей материала (бумаги).

Задача. Преобразование плоскости в пространственную форму.

Последовательность выполнения.

1) Преобразование листа в пространственную форму при помощи двух ортогональных линий – сгиба и разреза. Разрез выполняется вдоль длинной стороны плоскости параллельно ей. Сгиб – вдоль короткой стороны плоскости.

2) Преобразование листа в пространственную форму при помощи двух двух наклонных линий – сгиба и разреза. Разрез делается вдоль длинной стороны плоскости под наклоном к ней. Сгиб – под наклоном к короткой стороне листа.

3) Превращение плоскости в пространственную модель. Разделить плоскость листа на три неравных фрагмента при помощи надрезов и сгибов, чтобы плоскость стала самостоятельной. В каждом из 3-х фрагментов выполнить надрезы и отогнуть. Задание выполняется в двух вариантах: ортогонально и динамично.

Материалы. Ватман или картон, два листа 18X24 см и два листа 15X40 см, макетный нож, ножницы, карандаш.

Техника. Макетирование.

Задание 3. Свойства композиции

Динамика – статика

Цель. Овладение понятиями «динамика», «статика». Развитие способности к эмоциональному восприятию формы.

Задача. Разработать плоскостную композицию с заданными свойствами («динамика», «статика») и выполнить на ее основе объемно-пространственное решение.

Последовательность выполнения.

Из линейных и криволинейных элементов (возможно использование нескольких цветов) выполнить плоскостные композиции на тему: «Динамика», «Статика» (два листа формат А 4).

Пространственная композиция с заданными свойствами выполняется на основе предыдущей работы – плоскостной композиции. Композицию, выполненную в первом задании (на усмотрение автора: «динамика» или «статика») перевести в объемно-пространственное решение. Композицию представить на подмакетнике.

Материалы. Цветная бумага, ватман, картон, ватман, макетный нож, карандаш, линейка, клей.

Техника. Макетирование, аппликация.

Масштаб и масштабность

Цель. Овладение понятиями «масштаб» и «масштабность».

Задача. Выполнить серию разномасштабных графических композиций.

Последовательность выполнения.

1) На листах (формат А 4) разместить прямоугольники и разделить их руководствуясь принципом укрупнения и размельчения формы. Работы выполнить в линейной графике.

2) Следующие два листа выполнить графической разработкой разномасштабных структур в одном тоне.

3) Затем разрабатывается ахроматическая серия (два листа) с использованием нескольких тонов.

4) В заключение выполняется серия разномасштабных композиций с введением цвета.

В ходе выполнения задания необходимо проследить изменение масштабных характеристик формы на этапе членения формы, ее детализовки, тональной и цветовой разработки.

Материалы. Бумага (формат А 4 восемь листов), карандаш, линейка, тушь, изограф, гуашь.

Техника. Линейная и пятновая графика.

Задание 4. Метр и ритм как средство формообразования

Цель. Освоение принципов модульности и комбинаторики.

Задача. Разработать модуль и выполнить на его основе метрические комбинаторные ряды.

Последовательность выполнения.

Разработать модуль, обладающий широкими комбинаторными возможностями формообразования. Выполнить чертеж модуля, изображение в «позитиве» и «негативе».

На основе разработанного модуля на листе (формат А 4) построить четыре метрических ряда в следующих поворотах 0° , 90° , 180° , 270° .

На основе разработанного модуля организовать плоскость в «позитиве» и «негативе». Два листа (формат А 4).

В ходе выполнения задания предварительно намечается модульная сетка, затем вычерчиваются модульные ряды, которые обводятся изографом и заливаются раствором тушь + гуашь.

Материалы. Бумага формат А 4, тушь, гуашь, кисть, изограф, карандаш, линейка.
Техника. Черно-белая графика.

Задание 5. Построение метрических рядов и плоскости

Цель. Освоение принципов организации поверхности на основе модуля.

Задачи. Разработать плоскость прямолинейным геометрическим и криволинейным орнаментом на основе модульных элементов; преобразовать плоскость в метро-ритмический рельеф.

Последовательность выполнения.

1) Разработать варианты геометрических и криволинейных орнаментов (6 – 8 шт.). Линии членения могут быть вертикальными, горизонтальными, наклонными, параллельными, пересекающимися. Они могут образовывать орнамент: ленточный, центрический, повторяющийся через определенные интервалы, либо единый для всей поверхности.

2) Сделать чертеж; переколоть точки на изнанку листа; выполнить надсечки и сквозные прорези; согнуть по линии надсечек. Сгибая бумагу по этим линиям, из плоского листа получаем рельефную пластику поверхности. Поверхность может иметь разную глубину рельефа, как нюансные световые оттенки, так и четкие градации с четкими падающими тенями. Метро-ритмические рельефы оформить на лист картона (формат А 3).

Материалы. Бумага, картон, макетный нож, карандаш, изограф, линейка, циркуль, измеритель, клей.

Техника. Макетирование.

Задание 6. Построение композиции на основе пропорционирования. Пространственная структура на основе модуля

Цель. Освоение принципов преобразования графической модульной метро-ритмической композиции в пространственную структуру.

Задачи. Разработать графическую метро-ритмическую композицию на основе модульных элементов. На основе графической метро-ритмической композиции выполнить пространственное решение.

Последовательность выполнения.

Разработать модуль и организовать метро-ритмическую плоскость. Выполнить ряд эскизов на поиск формулы преобразования плоскостной композиции в модульную пространственную структуру. В формуле должны быть определены тектонические

характеристики, заданы свойства композиции, выявлен принцип пространственных взаимосвязей модульных элементов. Лучшие формульные эскизы объемно-пространственной структуры проверяются в черновом макете. После чего приступают к исполнению чистового макета.

В графической модульной метро-ритмической композиции и пространственной структуре должны прочитываться единство тектонических характеристик (легкость, тяжесть, напряжение, хрупкость, сжатие и др.), а также свойства композиции (целостность и соподчиненность, динамика или статика, модульность и комбинаторность, масштабность, метр, ритм и др.).

Материалы. Бумага, тушь, кисть, перо, изограф, карандаш, линейка, картон, линейные элементы из древесины, макетный нож, клей.

Техника. Черно-белая графика, макетирование

Цветоформа: монохромная и полихромная форма

Задание 7. Цветоформа: монохромная и полихромная форма

Цель. Освоение формообразующих возможностей цвета.

Задача. Преобразовать ахроматический рельеф с помощью цвета в «новую» форму.

Последовательность выполнения.

- 1) Выполнить из белой бумаги или картона рельефную композицию.
- 2) Разработать колористическое решение для цветовой модификации и дать обоснование цветовой гармонизации формы.
- 3) Преобразовать рельеф в новую форму: выявить пластические свойства рельефа с помощью цвета; акцентировать пластику; разрушить рельеф. Цветные композиции оформить на листе картона (формат А3).
- 4) Разработать и выполнить на планшете цветные рельефные композиции, объединив их единым колоритом и темой образного высказывания (например, «Диалог», «Цвет и форма», «Цветоформа»).

Материалы. Бумага, картон, гуашь или темпера, макетный нож, карандаш, линейка, клей, планшет 500x750.

Техника. Цветная графика. Макетирование.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Существенно задачей начального обучения является развитие профессиональной зоркости художника-проектировщика, умения видеть в объекте характерные черты, умения давать оценку увиденному. Накопление визуального опыта необходимо для развития правильной самооценки и для развития умения ставить себе композиционную задачу как ориентир деятельности, «видеть» основу решения замысла прежде, чем начинается работа. Это особенно важно для развития целенаправленности действий.

Содержание пропедевтической подготовки определяет комплекс знаний и умений, необходимых художнику-проектировщику как фундамент для овладения профессиональной деятельностью. Основу его составляют: изучение видов композиции, принципов и закономерностей формообразования в дизайне, свойств формы (геометрический вид, величина, масса, положение в пространстве, светотень, цвет); средств выявления формы и пространства (ритм, тектоника, пропорции, масштаб и масштабность, контраст – нюанс, симметрия – асимметрия, статика - динамика); семантика формы.

В ходе изучения содержания курса должны развиваться композиционные способности студентов, свойства личности, составляющие структурную основу профессиональной деятельности. К ним относятся пространственные представления и пространственной мышление (отвлеченный анализ и синтез пространственных признаков и отношений), чувственный анализ формы в ходе активной практической деятельности, пространственное воображение, произвольное оперирование пространственными образами в ходе выполнения творческих заданий, способности к морфологическому и семантическому конструированию.

Специальные и общие свойства личности развиваются при приобретении практических умений. Таких как: умения анализировать и синтезировать абстрактные и конкретные признаки объекта при соотнесении общих композиционных принципов с конкретными закономерностями построения каждой композиции; это и целенаправленность действий, которая совершенствуется с умением добиться соответствия замысла его воплощению, завершенности работы. Творческое воображение связано с умением создать индивидуальный композиционный образ, отвечающий поставленной задаче.

Развитие художественно-пластических представлений как специфической формы профессионально-художественного видения дизайнера во многом зависит от методической направленности процесса обучения. Отправным пунктом этой деятельности может быть только целостное представление о будущем результате – ориентир, обеспечивающий необходимую для творчества свободу осознанного выбора.

Самостоятельная работа направлена на развитие и формирование профессиональных и общепрофессиональных компетенций. Студент должен знать основные виды композиции в дизайне и их слагаемые, особенности художественного восприятия объектов дизайна, закономерности и средства гармонизации композиционных решений в дизайне; уметь применять знания, полученные в пропедевтическом курсе в проектировании объектов и систем дизайна; анализировать и синтезировать абстрактные и конкретные признаки объекта при соотнесении общих композиционных принципов с конкретными закономерностями построения каждой композиции; создавать

выразительные композиции в соответствии с заданными свойствами, а также давать им художественную и эстетическую оценку; владеть пространственно-образным мышлением, художественным воображением, графическими и макетными навыками композиционного формообразования, принципами стилизации формы.

Самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, оформление записей по лекционному курсу, завершение и оформление практических работ, подготовку к аудиторным занятиям (сбор и обработка материала по предварительно поставленной проблеме). Тематика заданий самостоятельной работы соответствует лекционным и практическим занятиям курса «Основы композиции (Пропедевтика)».

Примерная тематика заданий самостоятельной работы студентов по дисциплине.

1. Плоскостная композиция с заданными свойствами.
2. Категории объемно-пластической композиции. Взаимосвязь тектоники и объемно-пластической структуры.
3. Тектоника и объемно-пространственная структура.
4. Свойства и качества композиции объемно-пластических структур: Целостность формы. Соподчиненность элементов. Композиционное равновесие.
5. Свойства и качества композиции объемно-пластических структур: Симметрия, асимметрия. Динамичность, статичность.
6. Симметрия/асимметрия, динамика/статика - свойства формы.
7. Средства объемно-пластической композиции: Контраст, нюанс. Метрический повтор, ритм.
8. Метр и ритм как средство формообразования
9. Средства объемно-пластической композиции: Пропорции и пропорционирование. Масштаб и масштабность.
10. Построение композиции на основе пропорционирования
11. Средства объемно-пластической композиции: Цвет как средство формообразования.
12. Цветоформа: монохромная и полихромная форма.

Методика и примеры выполнения практических и самостоятельных заданий представлены в практикуме (Практикум по пропедевтике [Электронный ресурс] / И. С. Каримова ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 84 с., ил. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7378.pdf).

Каримова Ирина Сергеевна,
доцент кафедры дизайна АмГУ

Основы композиции (Пропедевтика): сборник учебно-методических материалов для специальности 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство». Специализация № 3 образовательной программы «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)». – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017, 17 с.

Усл. печ. л. 1,9.