

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКАЯ ГОЛОВНАЯ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

Факультет Дизайна

ФОРМАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

Методические указания для проведения занятий СРСП
по дисциплине **"Элементы и процессы графического дизайна I"**
для студентов II курса
специальности 050421 – «Дизайн»
специализации 050421.02 «Графический дизайн»

Алматы 2009

УДК (72.011)

Ж.Т. Алтаева, ассистент профессора ФД

Элементы и процессы графического дизайна I «Формальная композиция в графическом дизайне». Методические указания для проведения СРСП по дисциплине «Элементы и процессы графического дизайна I», для студентов II курса специальности 050421 – «Дизайн» специализации 050421.02 «Графический дизайн» – Алматы: КазГАСА, 2009. – 20 с.

Методические указания содержат теоретический материал к курсовой работе по теме «Формальная композиция», структуру и содержание занятий СРСП, приложение с иллюстрациями.

Методические указания предназначены для преподавателей, а также для студентов, обучающихся по специализации «Графический дизайн».

Библиограф. 10 назв.

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом факультета «Дизайн» КазГАСА, протокол № 6 от 13 мая 2009г.

Печатается по плану издания Казахской головной архитектурно-строительной академии на 2008 – 2009 учебный год.

Рецензент: Ж.С. Кенесарина – к.п.н., акад. профессор КазГАСА

© Казахская головная
архитектурно-строительная
академия, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1. Основные понятия	5
2. Методические цели и задачи.....	7
3. Перечень заданий к курсовой работе.....	7
4. Общие требования к выполнению курсовой работы.....	7
5. Тематика заданий для СРСП.....	9
Список литературы.....	10
Приложение с иллюстрациями.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Создание художественного произведения в любой области искусства невозможно без композиционного построения, без приведения к цельности и гармонии всех его частей, всех его компонентов. Композиция – важнейшее средство построения целого. Под композицией мы понимаем целенаправленное построение целого, где расположение и взаимосвязь частей обуславливаются смыслом, содержанием, назначением и гармонией целого.

Прежде чем приступить к дизайну объекта, нужно определить его формальные качества: особенности внешнего вида, структурные связи предметов, назначение объекта. После чего определяется содержание работы, и только после этого возможно начинать работу над формой.

Знания, которые студенты приобретают на практических занятиях по основным темам курса формальной композиции, являются исходной базой для профессионального и глубокого понимания законов, принципов, методов и средств художественно-композиционного формообразования систем как существенной составляющей профессиональной грамоты и творческого мышления дизайнера. Эти знания дают будущему дизайнеру возможность уверенно судить об эстетической и художественной полноценности произведений композиционного творчества, проникать в сущность их гармонического строения, ясно осознавать механизмы воздействия таких произведений на эмоционально-чувственную сферу восприятия человека.

Занятия СРСП способствуют решению ряда поставленных задач курсового проекта. Цели и задачи СРСП соответствуют основным целям и задачам, поставленным в дисциплине «Элементы и процессы графического дизайна I». Основные разделы методических указаний для проведения СРСП включают теоретическое обоснование рассматриваемой учебной задачи, материалы по практическому курсу основ формальной композиции, перечень заданий к курсовой работе и общие требования по их выполнению. Представлена тематика заданий для СРСП с методическими пояснениями к ним, также приложены иллюстрации примеров выполненных студентами.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1 Композиция

Термин «**композиция**» происходит от латинского "compositio", что в переводе буквально означает со-расположение. Мы под этим термином понимаем сочинение вообще, упорядоченное соединение элементов. С одной стороны, в природе царствует хаос, с другой – строгий порядок. Все – от атома до галактических систем – рождается и существует как упорядоченный хаос. [2,С.3] Итак, композиция – это связь различных частей в единое целое, в соответствии с какой либо идеей, которые вместе взятые составляют определенную форму.

1.2 Гармония

Гармония – соразмерность частей, слияние различных компонентов объекта в единое органичное целое; органическая взаимосвязь всех компонентов предмета или явления, как единство многообразия. В древнегреческой философии – организованность космоса, противостоящая хаосу. В истории эстетики рассматривалась как существенная характеристика прекрасного. Одушевленную гармонию, наполненную человеческим чувством и смыслом, называют красотой. [10,С.96]

1.3 Формальный

Формальный – существующий только по видимости, по форме, относящийся только к форме, касающийся формы, но не содержания; иногда имеет смысл абстрактного, далекого от жизни; основанный на принципах формализма. [10,С.502]

Формальная композиция. Форма взаимосвязана с содержанием, но возможно отделение формы от содержания путем замены реалистичных объектов формальными (или абстрактными), но так, чтобы формальная композиция выражала идею и художественно-образный замысел через:

- характеристики и свойства элементов композиции;
- через структурную организацию элементов композиции.

1.4 Дизайн

Дизайн – вид проектировочной деятельности, имеющий целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды. В узком смысле дизайн – художественное конструирование. Отличие дизайна от пластических искусств заключается в том, что все художники обычно бывают свободны в выборе темы и средств её воплощения, а дизайнеры видят свою творческую задачу в поисках оптимального решения при многочисленных

ограничениях и требованиях извне (функциональных, технологических, материальных, требованиях рынка, моды и социального заказа). [10,С.130]

Дизайн основывается на двух принципах: эстетика и эргономика. Эти два направления неразделимы, нарушение гармонии между ними сводит на нет, все попытки сделать качественный дизайн. **Эстетика** – это не просто “когда красиво”, а одно из направлений философии, использующее элементы искусствоведения. **Эргономика** – это тоже целая наука, главная функция которой заключается в обеспечении пригодности предметов труда для использования человеком.

Классические виды дизайна:

1) **Архитектурный дизайн.** Объектом проектирования являются: сооружения и их комплексы, включая дизайн интерьера, сложно-динамическая система среды обитания человека, оптимальная предметно-пространственная организация и образность различных средовых объектов. Идет работа с пространством.

2) **Графический дизайн.** Объектом проектирования являются: шрифты, пиктограммы, фирменный стиль, различные визуальные коммуникации и т.д.

В зависимости от объекта различаются виды графического дизайна: книжная и газетно-журнальная графика, рекламная графика и плакат, промышленная графика (товарные и фирменные знаки, упаковка и пр.), системы визуальной коммуникации, телевизионная графика, суперграфика (крупномасштабные графические элементы городской среды). Кроме рисунка в графическом дизайне применяются фотографика, монтаж, аппликация, типографика, компьютерная графика. Графический дизайн активно формирует стиль промышленных изделий и оказывает влияние на всю предметно-пространственную среду. В целом, это работа на плоскости.

3) **Промышленный дизайн.** Объектом проектирования являются: машины, приборы, оборудование, мебель, посуда, одежда и т.д. Это область художественно-технической деятельности, целью которой является определение формальных качеств промышленно производимых изделий, а именно, их структурных и функциональных особенностей и внешнего вида. Здесь уже идет работа с объемом.

1.5 Композиция в дизайне

Композиция в дизайне – построение (структура) произведения, дизайна, расположение и связь его частей, обусловленных их компоновкой, отвечающих назначению и технической идее произведения и его художественно-образному замыслу, отражающему эмоционально-чувственные ожидания потребителя дизайнерского продукта.

Сущность работы над композицией заключается в расширении художественной стороны изделия, достижения комплексного единства и упорядоченности путем использования композиционных средств.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цели: изучение теоретических основ графического дизайна, формирование основных навыков теоретического поиска и решения проектных задач, соотнесение между собой различных форм и закономерностей художественно-образной организации сюжетно-изобразительных и формально-выразительных композиционных произведений, развитие творческой фантазии и объемно-пространственного мышления, овладение принципами организации изображения. А также закрепление различных приемов графической подачи и грамотное применение их в практике.

Задачи: развитие интуитивных способностей студента при ознакомлении с организационной структурой формальной композиции; умение применить законы композиции для создания целостного, гармоничного, уравновешенного, профессионально грамотного произведения. Выделение композиционного центра различными средствами и приёмами.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Общая тема курсовой работы: **«Построение формальных композиций»**

Тема 1. Преобразование сюжетной композиции в формальную «Снятие изобразительности» (бионика, геометрия). (см. рис. 1 – 9)

Тема 2. Построение формальных композиций с организацией отношений «Элемент-пространство» (геометрия, абстракция). (см. рис. 10 – 15)

Тема 3. Построение формальных композиций с организацией доминантных отношений элементов (абстракция). (см. рис. 16 – 22)

Тема 4. Построение формальных композиций с визуальным выражением физических свойств условного материала (тяжесть-легкость; хрупкость-пластичность, жесткость-гибкость). (см. рис. 23 – 28)

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1. Ознакомление со специальной учебной литературой и имеющимся методическим материалом по композиции и графическому дизайну;
2. Построение формальных графических композиций по заданным темам, с учетом основных требований композиции – равновесие, единство и соподчинение, наличие композиционного центра. В работах должно читаться решение всех поставленных задач и требований;
3. Композиции выполняются в трёх вариантах: в виде линейной композиции с изменением толщины линии, тоновой композиции и композиции с применением цвета (колористическое решение);

4. Эскизы заданий должны выполняться по принципу многовариантности (выполнению должны предшествовать консультации с преподавателем);
5. Техника подачи формальных композиций – произвольная. Формат плоскости для создания композиции выбирается автором самостоятельно (15x15, 15x17). Все выполненные работы оформляются на планшете размером 80x55;
6. Задания должны быть выполнены и сданы строго, в установленные преподавателем сроки.

Во время консультаций, коллективного обсуждения студенческих работ и при их оценке преподавателю необходимо ориентироваться на следующие критерии:

1. Формально-образное выражение в композиции содержательной сущности прорабатываемой темы, художественное отображение ее качественной специфики.
2. Соответствие вида композиционной организации характеру решаемой учебной задачи.
3. Стилистическое единство (гармоничность) формообразования композиционных элементов.
4. Соблюдение количественной меры (минимум средств — максимум выразительности) в применении формально-композиционных и художественно-образных средств, для решения конкретно поставленной задачи.
5. Оригинальность композиционного решения и целостность его внутренней структуры.
6. Тщательная проработка и высокая художественная культура графического или объемно-пластического исполнения композиционного произведения.
7. Строгая методическая последовательность работы над заданием.
8. Полнота объема выполненной работы.
9. Коэффициент роста профессионального мастерства студента.
10. Все чистовые варианты композиционных решений выполняются на белой плотной бумаге, предварительно закрепленной на планшете. Это не только создает определенные удобства для работы (твердая и ровная поверхность, минимум деформаций бумаги при работе водяными красками), но и придает аккуратный вид работе, после того как она будет срезана с планшета.

5. ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ СРСП

Модуль I

СРСП 1. Ознакомление со специальной учебной литературой и методическим материалом по композиции и графическому дизайну, знакомство с правилами выполнения курсового проекта. Изучение аналогичных произведений известных художников-дизайнеров, композиционно-графический анализ их идейно-смыслового содержания художественно-композиционных средств образной выразительности произведения. Ознакомление с видами и средствами техники подачи композиций, с разновидностями приемов стилизации. На основе всего изученного, выполнение поисковых набросков и зарисовок формальных композиций.

СРСП 2. Выполнение серии графических композиций: линейная графика, тональная графика, цветная графика, графика с выражением фактуры и текстуры композиционных форм. Освоение техник подачи. Использование различных материалов: карандаши графитные и цветные, тушь, мелки, акварель, гуашь, темпера, акриловые краски и др.

СРСП 3. Преобразование сюжетной композиции в формальную композицию «Снятие изобразительности». Выполнение формальных композиций с применением бионических и геометрических форм.

СРСП 4. Поиск ассоциативных образов, композиционно-графический анализ с визуальной фиксацией каждой стадии снятия изобразительности. Выбор наиболее удачных вариантов формальных композиций.

СРСП 5. Построение формальных композиций с организацией отношений «Элемент-пространство». Построение композиционных произведений с ясно выраженными различными отношениями между элементами и пространством.

СРСП 6. Поиск ассоциативных образов, абстрактных форм, органическое единство композиционных отношений элементов и пространства. Выполнение композиций с изменением восприятия пространства во времени.

СРСП 7. Завершение заданных композиций. Выбор наиболее удачных вариантов формальных композиций. Перенесение готовых работ на планшет.

СРСП 8. Выставление выполненных работ по заданным темам: «Снятие изобразительности» и «Элемент-пространство». Обсуждение и оценка работ.

Модуль II

СРСП 9. Овладение принципами формально-композиционной организации двухмерного пространства на основе процесса трансформации отношений главного и второстепенного в композиционном произведении.

СРСП 10. Построение формальных композиций с организацией доминантных отношений элементов. Выполнение поисковых набросков с наличием доминанты в композиции и соблюдением законов соподчинения.

СРСП 11. Работа над передачей доминирующей композиционной роли: 1) большего элемента, 2) меньшего элемента, 3) зоны пространства – за счет различных способов их формально-композиционной организации на плоскости.

В каждой композиции главный элемент должен находиться в различных зонах пространства.

СРСП 12. Построение формальных композиций с визуальным выражением физических свойств условного материала (тяжесть-легкость; хрупкость-пластичность, жесткость-гибкость). Выполнение поисковых набросков с отображением предельно реалистических (с документальной достоверностью) противоположных свойств материалов.

СРСП 13. Передача в композиции конкретных материальных форм с отражением визуальной проявленности тех или иных характеристик заданных физических свойств. В технике графического исполнения, образное усиление визуального восприятия объемно-пластических и фактурных характеристик изображаемых форм из металла, дерева и др.

СРСП 14. Завершение заданных формальных композиций. Выбор наиболее удачных вариантов. Перенесение готовых работ на планшет.

СРСП 15. Выставление выполненных работ по всем заданным темам за семестр. Обсуждение и оценка курсового проекта.

График проведения СРС и СРСП подробно изложен в рабочей программе данной дисциплины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

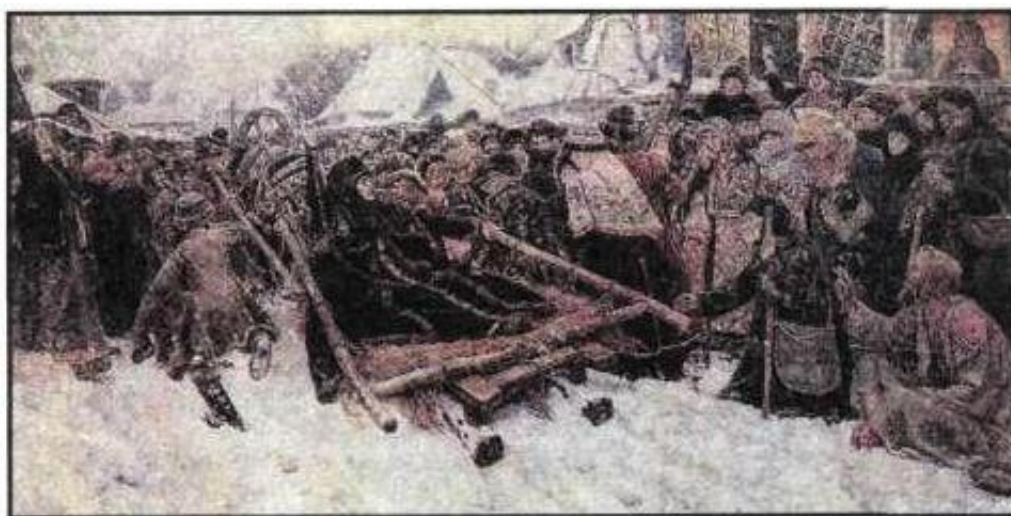
1. Чернышев О.В. Формальная композиция: Творческий практикум по основам дизайна: Учебное издание. – Минск: Харвест, 1999.- 312 с.
2. Паранюшкин Р.В. Композиция. Ростов н/Д: издательство «Феникс», 2001.-160 с.
3. Гончарова Н.А. Теория изображения: Учебное пособие. М.: МГАП «Мир книги», 1997.-160 с.
4. Стор И.Н. Словообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов: Учебное пособие для вузов. – М.:МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003.-296 с.
5. О.Яцюк .Основы графического дизайна. Санкт-Петербург, 2003г.

Дополнительная литература

6. Ковешников А.И. Композиция в пропедевтическом курсе дизайна. – М.:Прометей, 1991.-273 с.
7. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Учебное пособие.- М.; Учебная литература, 1998. – 208 с.
8. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: Учебное пособие. – М.: Астрель, 2003. – 202 с.
9. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.; Молодая гвардия, 1994. – 315 с.
10. Сартбаев Б.К. Универсальный словарь дизайнера. – Б.: 2003. – 651 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

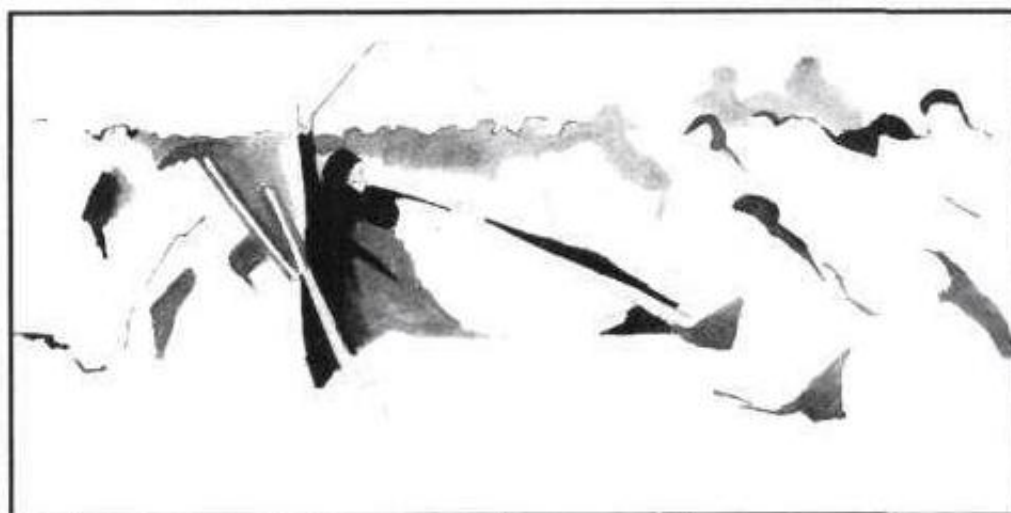
1. Преобразование сюжетной композиции в формальную композицию «Снятие изобразительности»

1

2

3

В.И.Суриков. "Боярыня Морозова"

«Снятие изобразительности»

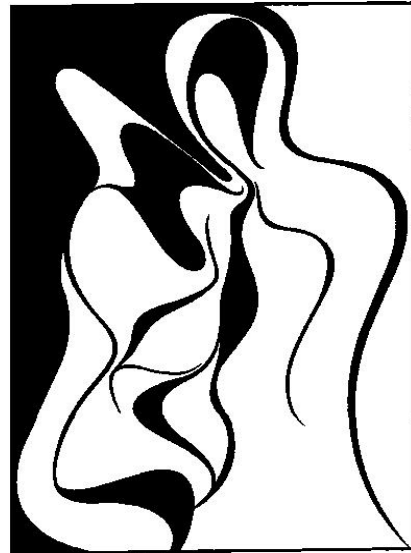
4

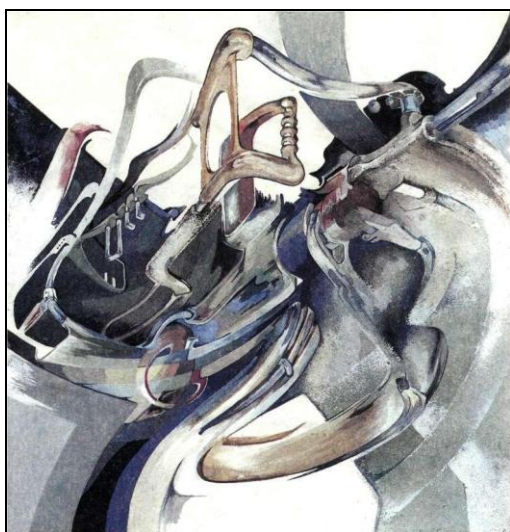
5

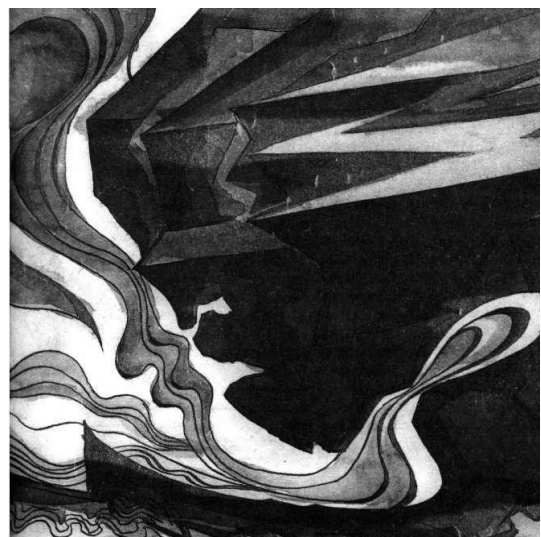
6

7

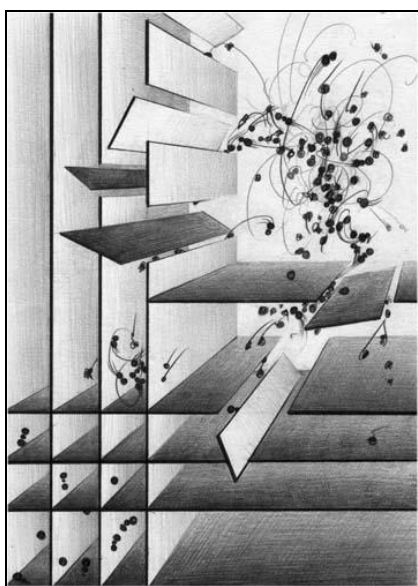

8

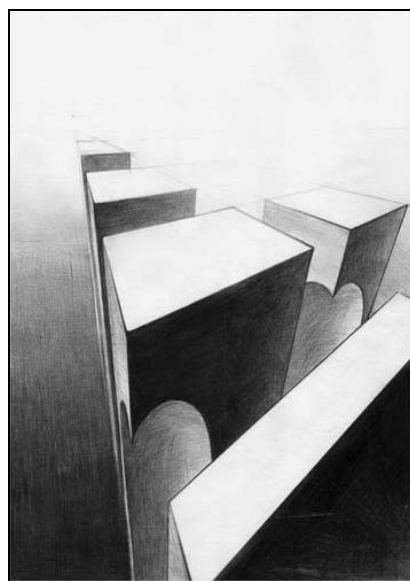

9

2. Формальные композиции с организацией отношений
«Элемент-пространство»

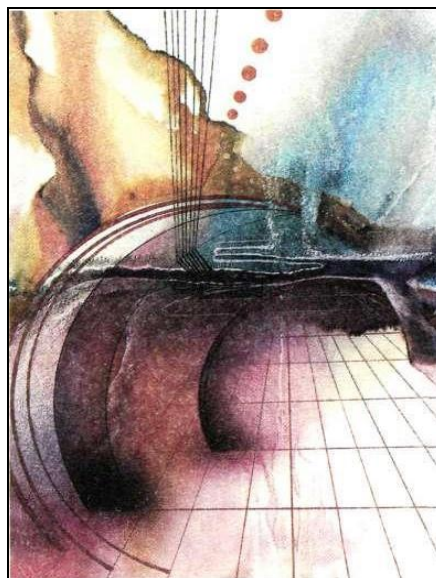
10

11

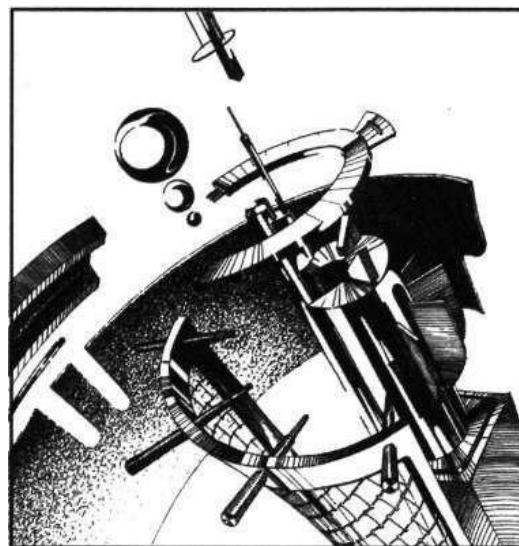
12

13

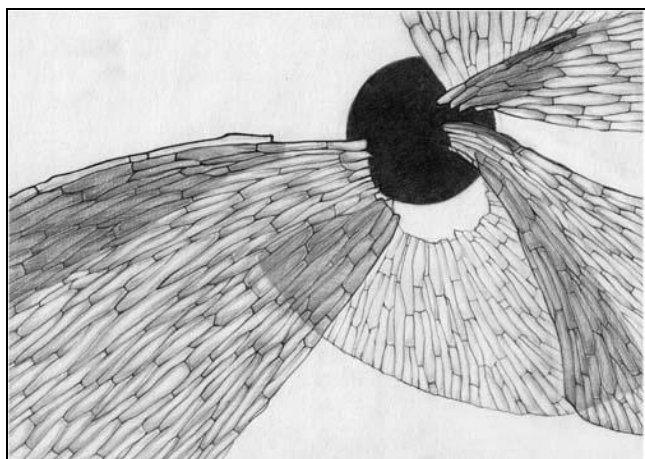

14

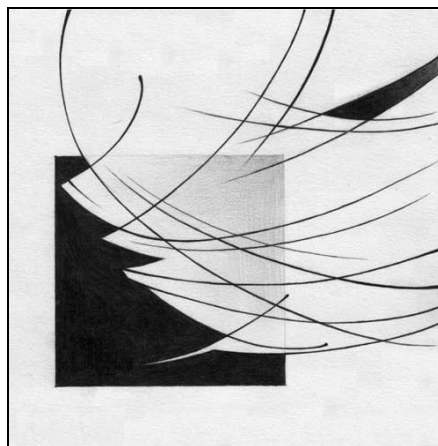

15

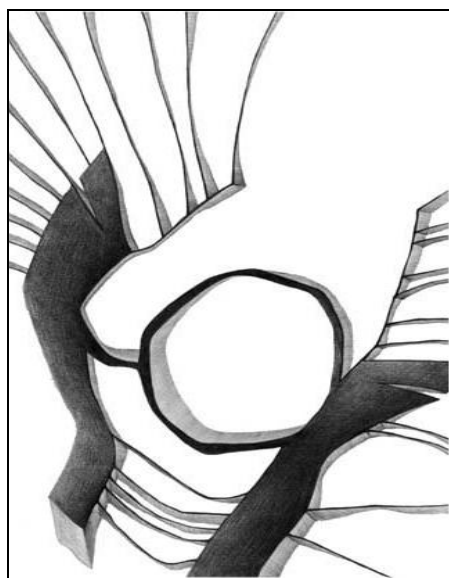
3. Формальные композиции
с организацией доминантных отношений элементов

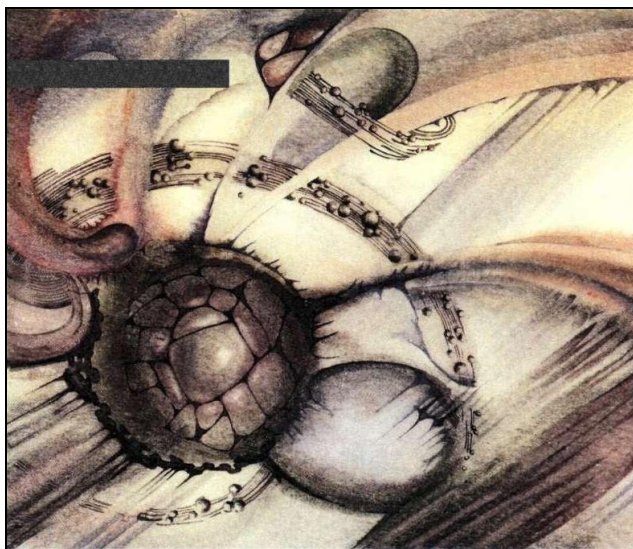
16

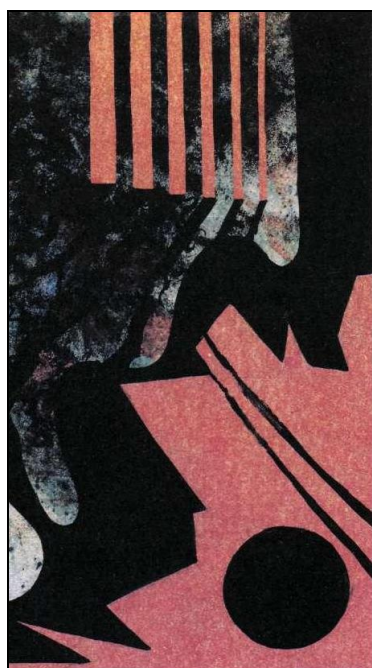
17

18

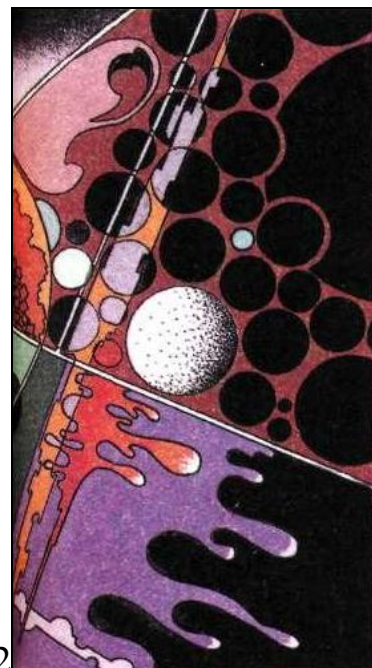
19

20

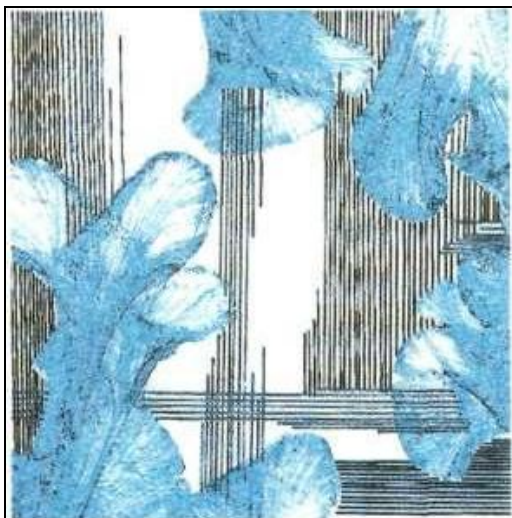

21

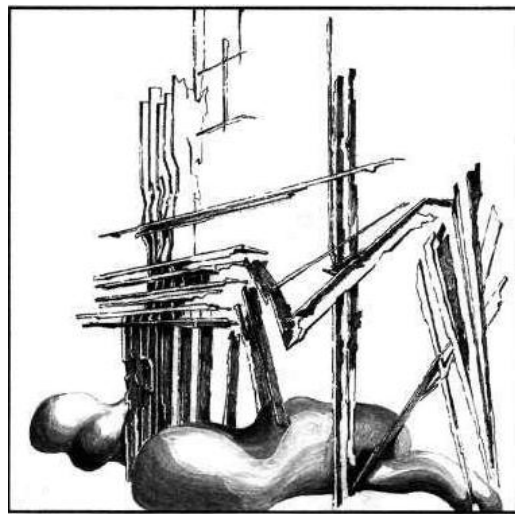
22

4. Формальные композиции с визуальным выражением физических свойств условного материала

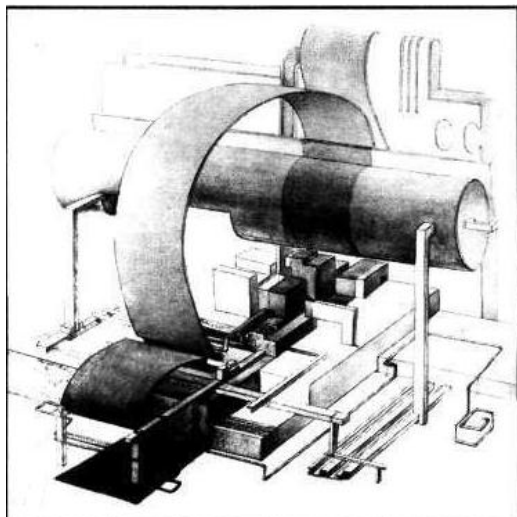

23

Хрупкость-пластичность

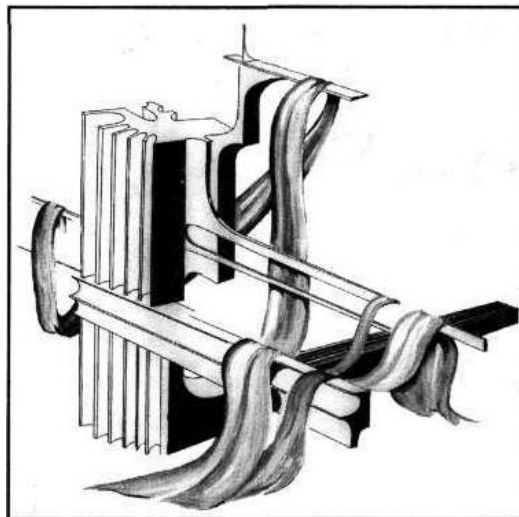

24

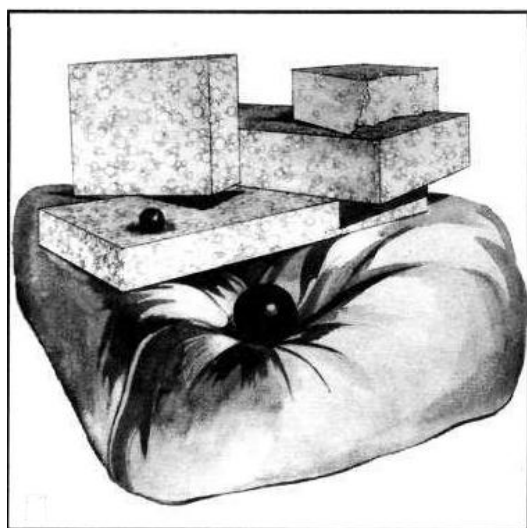

25

Жесткость-гибкость

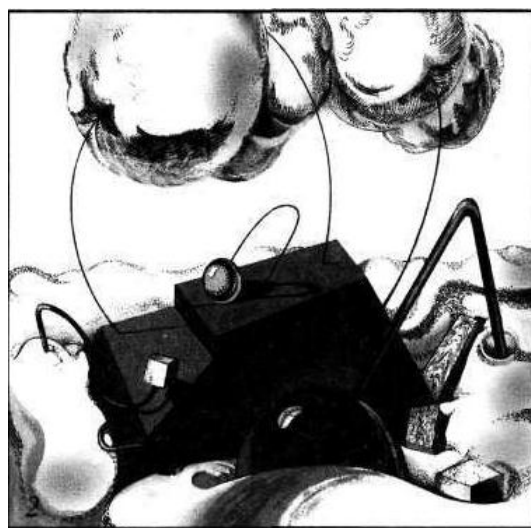

26

27

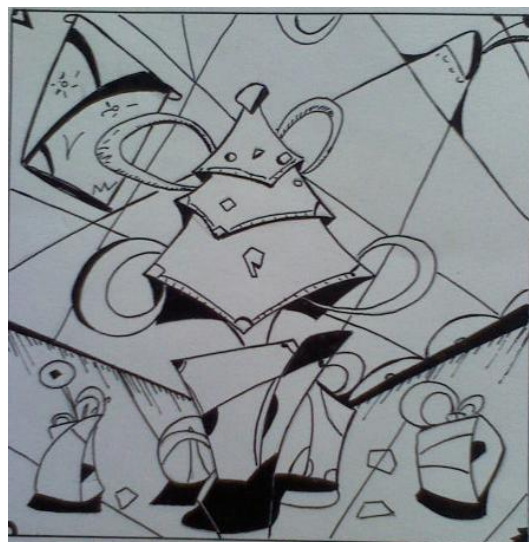
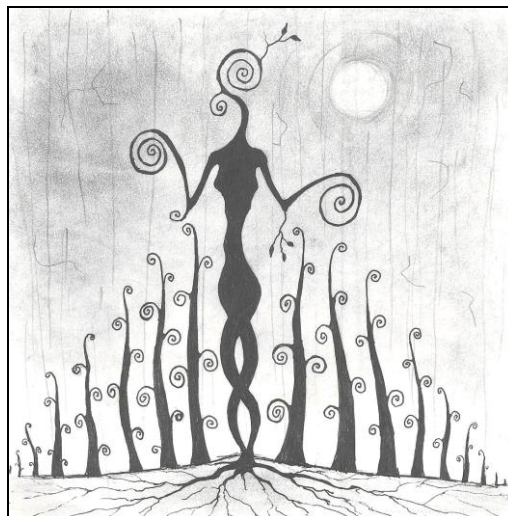
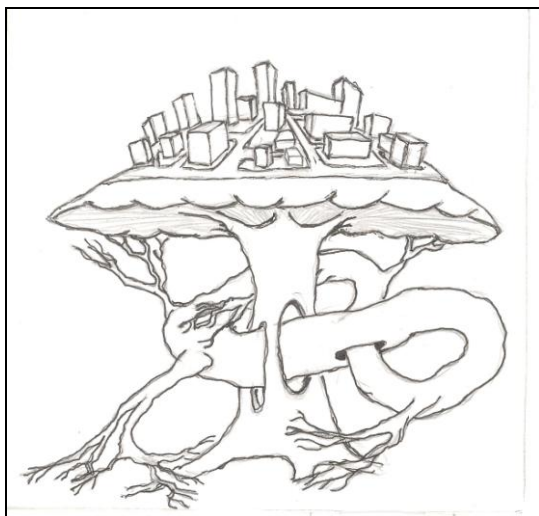
Тяжесть-легкость

28

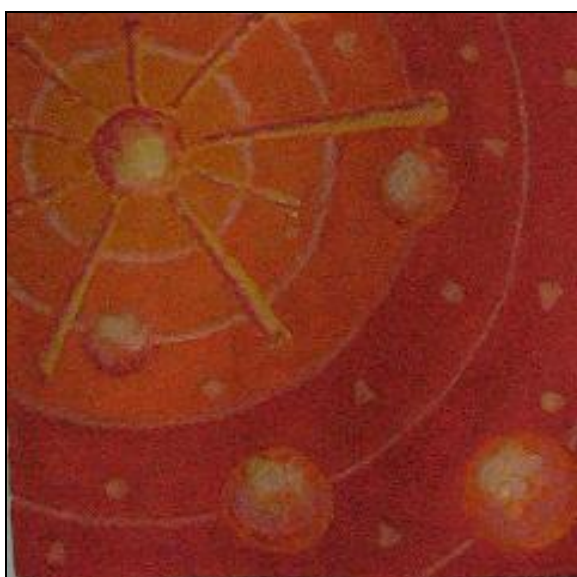
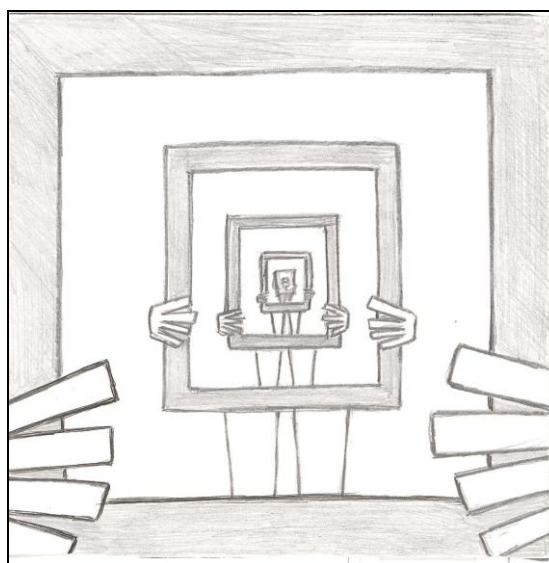
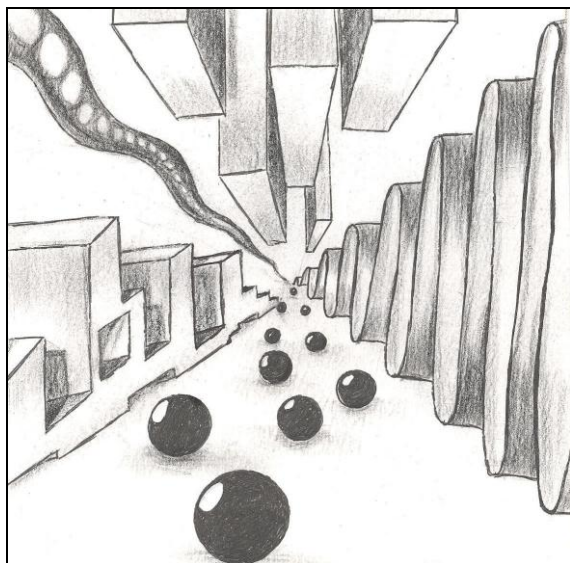
Формальные композиции, выполненные студентами 2 курса

«Снятие изобразительности»

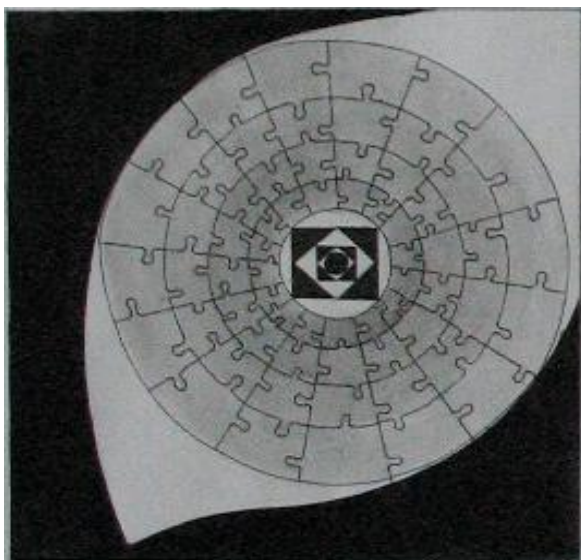
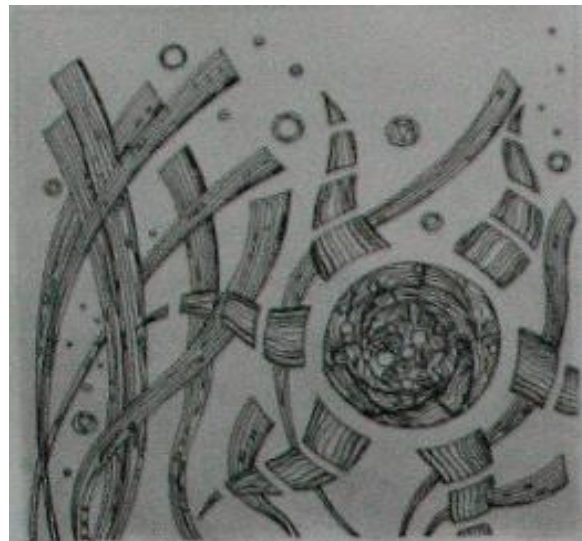
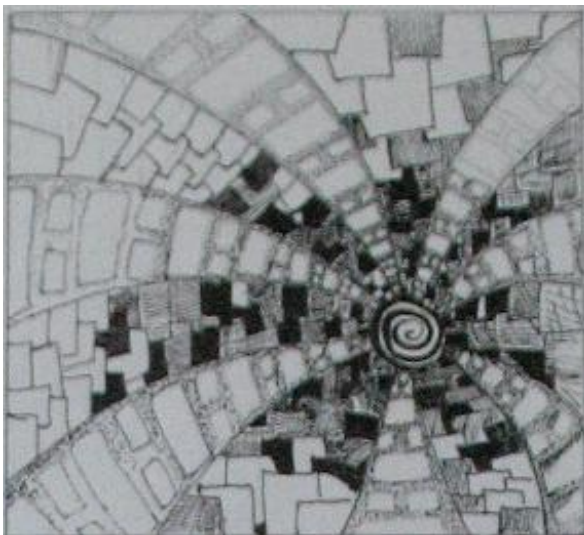
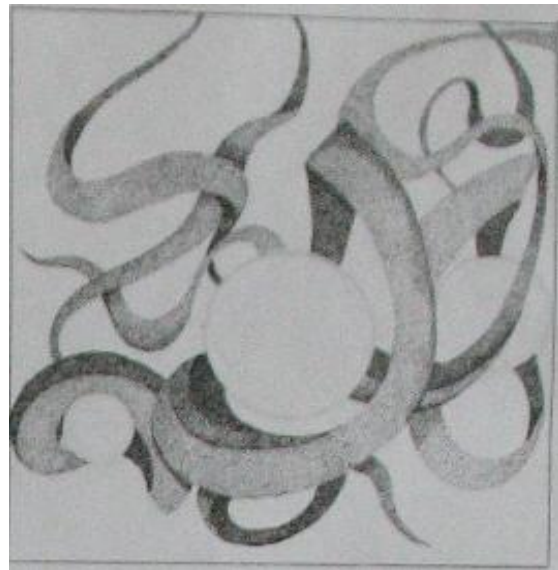
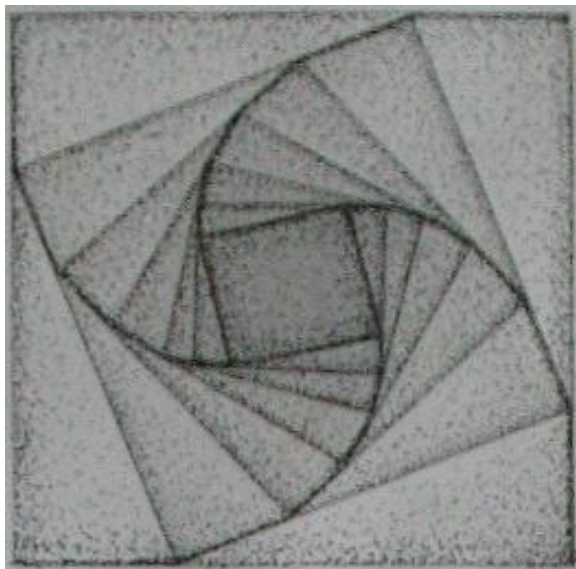

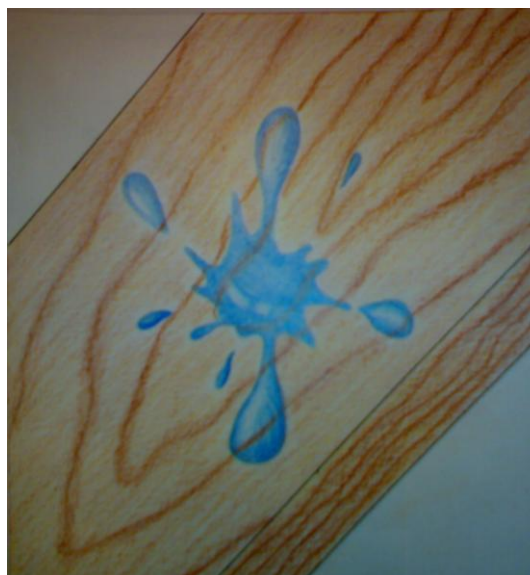
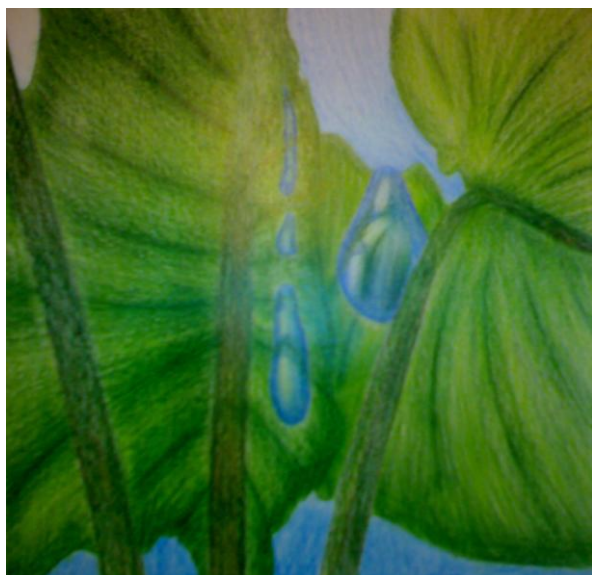
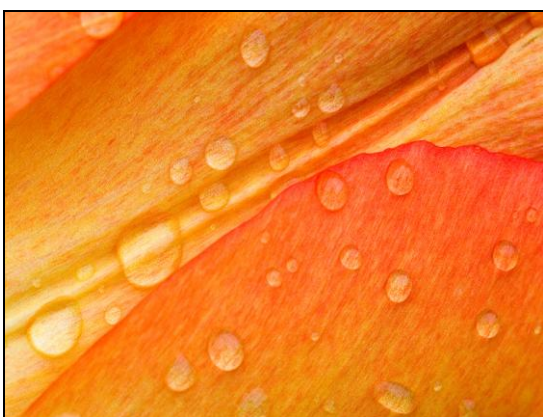
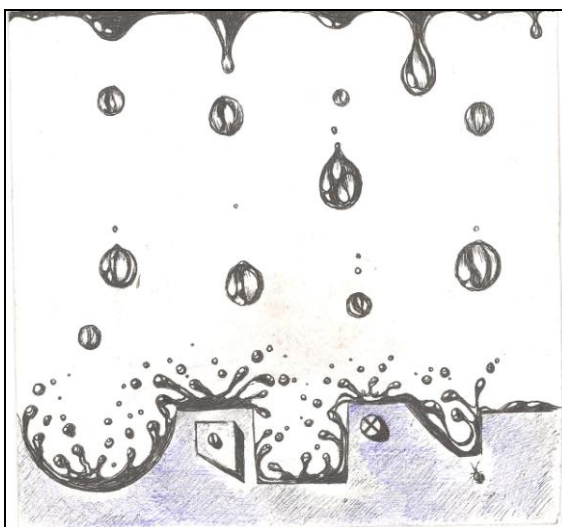
Элемент-пространство

Наличие доминанты

Выражение физических свойств материала

Включены работы следующих студентов:
гр. ГД 06-1: Аргутин А., Нурманов К., Ткачев П., Калиев Э.
гр. ГД 07-1: Николаева М., Амраева В., Булавин В.

Жанат Тулеубаевна Алтаева

ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОЦЕССЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА I

Редактор Беркимбаева А.К.

Сводный план 2008-2009 учебного года, поз. №

Формат 60 X 84 1/16. Бумага типографская. Ризограф.

Усл. печ. л. 1.2 Учеб.- изд. л. 1. Тираж 25 экз.

Заказ №

Цена договорная.

Издание Казахской головной архитектурно-строительной академии

Издательский дом «Строительство и архитектура»

050043, г. Алматы, ул. Рыскулбекова, 28