

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Долж: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
феде: «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Дата: Пятигорский институт (филиал) СКФУ
Уник:
d74c

Методические указания

по выполнению практических работ
по дисциплине
«Пропедевтика»
для студентов направления подготовки
54.03.01 Дизайн
направленность (профиль):
Графический дизайн

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

**Пятигорск
2021**

Содержание

Введение	3
Наименование практических занятий	5
Структура и содержание практических занятий	6
Практическое занятие 1. Закон целостности	6
Практическое занятие 2. Закон контрастов	8
Практическое занятие 3. Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу	11
Практическое занятие 4. Законы новизны	12
Практическое занятие 5. Закон жизненности и типизации	15
Практическое занятие 6. Закон воздействия рамы на композицию	17
Практическое занятие 7. Типы композиции	20
Практическое занятие 8. Формы композиции	24
Практическое занятие 9. Пространственные свойства цвета	26
Практическое занятие 10. Линия штрих пятно, как средства композиции.	30
Практическое занятие 11. Членение.	32
Практическое занятие 12. Композиционные оси и центр. Контраст, нюанс	34
Практическое занятие 13. Цвет в композиции. Стилизация. Фактура и текстура.	37
Практическое занятие 14. Психология цвета.	38
Практическое занятие 15. Перспектива	41
Практическое занятие 16. Композиция в различных видах изобразительного искусства	49
Практическое занятие 17. Композиция в графическом дизайне	53

ВВЕДЕНИЕ

Изучение дисциплины «Пропедевтика» имеет **цель**:

- изучение особенностей графического дизайна, как вида творческой деятельности;
- приобретение студентами практических навыков создания дизайнерского продукта;
- формирование творческого мышления, объединение знаний основных законов и методов создания художественного образа, с последующим выполнением дизайна изделия.

Задачи изучения дисциплины включают:

- заложить базовые знания о выразительных возможностях материалов.
- фундаментальные понятия о элементах композиции в графическом дизайне;
- рассмотреть взаимосвязи между формой и содержанием;
- усвоение навыков творческих работ.

Перечень осваиваемых компетенций:

Индекс	Формулировка:
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
ОПК-3	Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)
ОПК-4	Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: Методы системного подхода для решения поставленных задач с помощью цифровых и информационных технологий	УК-1
Уметь: Осуществлять поиск информации, организовать личное цифровое пространство и применять цифровые технологии для обработки данных	

Владеть: Цифровыми технологиями поиска информации и обработки данных	
Знать: инструменты, методы и приемы художественно-изобразительного мастерства; правила выполнения рабочих чертежей и способы применения различных графических и фото- технологий в процессе поиска проектной идеи, основанной на концептуальном творческом подходе к решению дизайнерской задачи; процесс поискового анализа и синтеза возможных решений и научного обоснования своих предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека.	ОПК-3
Уметь: применять знания основ художественно-изобразительного мастерства, использовать графические и фотографические средства визуализации проектной идеи, синтезировать и научно обосновывать свои предложения, демонстрируя их на эскизной и рабочей стадиях проектирования.	
Владеть: художественно-изобразительными инструментами и методами, средствами современной проектно-эскизной графики и фотографии для реализации основных этапов проектирования в процессе создания проектных концепций, навыками поискового анализа и синтеза возможных решений и научного обоснования своих предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человек.	
Знать: методы и приемы создания проектных идей; графические, колористические, композиционные средства и приемы визуализации художественного- образного замысла в объектах графического дизайна; исторические этапы возникновения шрифтов и современную шрифтовую культуру, современные материалы и методы линейно-конструктивного построения объектов графического дизайна.	ОПК-4
Уметь: проектировать объекты графического дизайна с применением методов поиска и генерации креативных проектных идей, графических, колористических, композиционных средств и приемов визуализации художественного- образного замысла с учетом тенденций применения современных шрифтовых гарнитур и особенностей пластического моделирования современных материалов.	
Владеть: навыками проектирования объектов графического дизайна с применением методов поиска и генерации креативных проектных идей, графических, колористических, композиционных средств и приемов визуализации	

художественного- образного замысла с учетом тенденций применения современных шрифтовых гарнитур и особенностей пластического моделирования современных материалов	
---	--

Наименование практических занятий

№ те м ы	Наименование работы	Объем часов	Форма проведения
1 семестр			
	Раздел 1. Основные законы композиции		
	Тема №1. Закон целостности	1,5	
	Тема №2. Закон контрастов	1,5	
	Тема №3. Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу	1,5	
	Тема №4. Законы новизны	1,5	
	Тема №5. Закон жизненности и типизации	1,5	
	Тема №6. Закон воздействия рамы на композицию	1,5	
	Тема №7. Типы композиции	1,5	
	Тема №8. Формы композиции	1,5	
	Тема №9. Пространственные свойства цвета	1,5	
	Итого за 1 семестр	13,5	
2 семестр			
	Раздел 2. Приемы и средства композиции.		
	Тема №10. Линия штрих пятно, как средства композиции.	3	
	Тема №11. Членение.	1,5	Обучающий тренинг
	Тема №12. Композиционные оси и центр. Контраст, нюанс.	1,5	
	Итого за 2 семестр	6	
3 семестр			
	Раздел 3. Цвет и перспектива		
	Тема №13. Цвет в композиции. Стилизация. Фактура и текстура.	3	
	Тема №14. Психология цвета.	3	Обучающий тренинг
	Тема №15. Перспектива	3	
	Тема №16. Композиция в различных видах изобразительного искусства	3	
	Тема №17. Композиция в графическом дизайне	1,5	
	Итого за 3 семестр	13,5	
	Итого	33	

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие №1. Закон целостности

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции, и основам мастерства в проектной графике, выявление ведущих категорий композиции, ее основные законы, общие и частные свойства, методы и средства композиционной деятельности, особенности использования средств композиционной деятельности в дизайне: ритмичности, тектоничности, масштабности, пропорциональности, статичности-динамичности, симметричности-асимметричности, фактурности, формирование ассоциативного мышления.

Знать: особенности графического материала

Уметь: применять средства художественной выразительности в рисунке.

Актуальность темы: Организация целевого пространства, организация содержательного пространства.

Теоретическая часть: Закон целостности.

Материалы: тушь, перо, акварель, маркеры, цветные карандаши, простой карандаш разной степени мягкости, пастельные мелки.

Целостность как явление, объединяющее элементы, части в единое целое, проявляется везде - в природе, обществе и выступает как диалектический закон. Специфичность закона композиционной целостности заключается в том, что он действует только в области композиции произведения искусства. Он вытекает из сущности композиции, ее родового признака «целостности». И поскольку этот признак главный, то его действие перерастает в действие глобальное для композиции, на уровне закона. Благодаря соблюдению первого закона композиции - закона целостности - произведение искусства воспринимается как единое и неделимое целое. В природе форма и цвет существуют как части целого, в единстве со средой, в которой они находятся, во взаимосвязи между собой и пространством, имеющим глубину. В силу этого предметы видятся в сокращениях, ближние - более крупно, чем дальние, теряющие при этом интенсивность своей окраски и значительное число деталей. В грамотно составленной композиции все настолько уместно, что нельзя убрать ни одну деталь без ущерба для целого. Все части находятся во взаимной связи и соподчинении. Сущность закона можно раскрыть, проанализировав основные его черты или свойства. Главная черта закона целостности - неделимость композиции означает невозможность воспринимать ее как сумму нескольких, хотя бы в малой степени самостоятельных частей. неделимость закладывается в композиции через нахождение художником так называемой конструктивной идеи, которая способна объединить в одно целое все компоненты будущего произведения.

Практическая часть:

1. Средства и методы ручной графики. Организация пространства, Формальные композиции.
2. Организация доминантных отношений в композиции (динамика, статика, симметрия, асимметрия). Серия упражнений.

- **Закон целостности-** объединение элементов, частей в единое целое.

рисунок 1

рисунок 2

Вопросы: Виды организации пространства. Сформулировать закон целостности композиции.

Основная литература:

1. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

1. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>
Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №2. Закон контрастов

Цель: раскрыть тему графического дизайна как такового, так и на этапах его производства, с помощью использования специальной литературы;

Знать: основные законы и правила приема пластического выполнения практических заданий.

Уметь: уметь переработать рисунок в направлении проектирования любого объекта.

Актуальность темы: Знание основных законов композиции, необходимых для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть: Термин «контраст» обозначает резкую разницу, противоположность сторон. Трудно всеобъемлюще представить масштабы действия контраста, его роль и значение, так как, исходя из законов диалектики, действие его распространяется не только на материальный мир Земли, но и всей Вселенной.

Без контрастов света и тени, контрастов форм, величин, цветов, при условии, что различные цвета будут одинаковыми по светлотным тонам и сильно разбелены, человек не увидит ни формы, ни объема. В абсолютной темноте человек ничего не видит. При слабом свете или в относительной темноте человек слабо воспринимает объем и цвет. В других случаях, если, например, объемный гипсовый шар, помещенный на темном фоне, осветить с разных сторон так, что не будет ни тени, ни полутени, то человек воспримет форму (светлый плоский шар на темном фоне), но не объем. В случае, если взять плоский круг зеленого цвета и поместить его на зеленом фоне, человек этого круга не увидит (если светлотный и цветовой тон зеленого фона и круга совпадает). В первых двух случаях отсутствует контраст света и тени (тоновой), а в третьем - цветовой. Эти примеры показывают, что в жизни контрасты тона и цвета играют роль объективных законов, связанных с условиями жизни на Земле, со значением света и отсюда с устройством организма человека, его зрительной системы. Значение контрастов как сочетания противоположного в зрительном восприятии исключительно велико. Человек воспринимает окружающие его предметы прежде всего по контрасту их силуэтов и окружающей среды. Знакомые фигуры, предметы мы узнаем с большого расстояния по силуэтам, которые имеют большое значение в искусстве. Форму предмета человек воспринимает только благодаря контрасту света и тени. Полное отсутствие светотени создает плоскость.

Практическая часть:
Эскиз на заданную тему

Виды контрастов:

рис. 15 контраст по цвету

Виды контрастов:

рис. 16 контраст размера

рис. 17 контраст формы

Вопросы: Сформулировать закон контрастов.

Основная литература:

2. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

3. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

4. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>
Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №3. Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции,
и основам мастерства в проектной графике,

Знать: основы композиции в графическом дизайне;

Уметь: применять на практике методы и законы композиции;

Актуальность темы: Знание основных законов композиции, необходимых для
дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть:

Закон подчиненности всех выразительных средств идейному замыслу культурно-досуговой программы – одна из самых труднейших задач, которую решает сценарист при создании драматургии культурно-досуговой программы. Это умение оказаться на уровне своего собственного замысла, то есть разработать адекватное своему замыслу содержание данной программы, предназначенной для сценического воплощения. Реализовать замысел в содержании – значит, так отобрать сценарный материал и так его композиционно выстроить, чтобы все средства идейно-эмоциональной выразительности раскрыли идею, авторскую позицию.

Важно подчеркнуть, что все эти художественные компоненты, в зависимости от месторасположения в сценарии культурно-досуговой программы, могут нести различную смысловую нагрузку, свою эстетическую направленность. Отбирая для сценария те или иные художественные фрагменты, важно определить их идейно-тематическую соотнесенность с общим сценарно-режиссерским замыслом будущей программы. Наиболее высоким творческим успехом сценариста считается умение так соединить идейно-эмоциональные средства, которые, взаимодействуя между собой, дают возможность добиться воплощения идеи художественного замысла. В этом суть новизны и оригинальности сценария той или иной культурно-досуговой программы.

Решение такой творческой задачи требует от сценариста больших интеллектуальных и эмоциональных затрат, развитого художественного вкуса, тонкого чувства современности, глубокого знания произведений литературы и искусства. Смысловым содержательным стержнем в этом творческом процессе выступает художественное мышление сценариста, развитые творческие качества, такие, как воображение и фантазия, умение в эмоционально-образной форме реализовать свой замысел

Практическая часть:

1. Разработка эскизов на заданную тему

Вопросы: Глубинно-пространственная композиция.

Основная литература:

3. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

5. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

6. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №4. Законы новизны

Цель: умение строить композицию, подбирать цвета.

Знать: графические композиции

Уметь: выражать смещенную группу состоящую из изображений.

Актуальность темы: Знание основных законов композиции, необходимых для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть: Новизна выступает как всеобщий закон искусства, проявляющий свое действие в том, что художественный образ - это всегда новое в искусстве и по форме, и по содержанию. И поскольку художественный образ всегда решается в новой композиции, то новизна в композиции, как в главной художественной форме произведения искусства, действует как закон и, таким образом, принимает форму закона композиции.

Новизна в искусстве, поскольку искусство является формой эстетического познания мира, проявляется прежде всего в эстетическом «открытии мира». Предметы и явления действительности, которые обычный человек воспринимает примелькавшимися, неинтересными, художник видит необыкновенными, красивыми по форме, цвету; он стремится проникнуть в их состояние, настроение и передать в образах искусства. Новизна имеет отношение и к темам, и к художественным средствам, и к композиционным решениям. И действительно, выдающееся в искусстве отличается неожиданностью решения, ощущением впервые созданного и увиденного, сильным эстетическим зарядом. Несмотря на то что мы много раз видели произведения великих мастеров разных эпох, они каждый раз заново волнуют нас своей нестареющей красотой и гармонией.

Вспомним, например, пейзажи русских художников: «Грачи прилетели» А.К. Саврасова, «Золотая осень» И.И. Левитана, «Березовая роща» А.И. Куинджи, «Московский дворик» В.Д. Поленова, «В голубом просторе» А.А. Рылова и др. [14.с.96].

Но встречаются иногда такие произведения, посмотрев на которые чувствуешь, будто где-то их уже видел. Их нельзя отнести к настоящим произведениям искусства. В основе таких произведений всегда лежит шаблон, схема или компиляция.

Раскрывая сущность закона новизны, Е.А. Кибрик приводит в качестве примера творчество Микеланджело. «А. Кондиви -- биограф Микеланджело -- говорит: «Микеланджело обладал удивительной памятью; написав столько тысяч фигур, он никогда не делал одну похожею на другую или повторяющей позу другой. Я даже слышал от него, что он не проводит ни одной линии прежде, чем не припомнит и не убедится в том, что никогда им не было сделано подобной, и уничтожает ту, в которой не находит новизны».

Новизна, как сказал Е.А. Кибрик, является драгоценнейшим качеством композиции. Но новизна не может быть в творчестве самоцелью. Это приводит к лженаторству, новаторству ради новаторства, к формотворчеству, к опустошению содержания искусства. Новизна композиции всегда должна исходить из эстетического восприятия и ощущения художником реальности, должна быть связана с идейным замыслом художника, с его мировоззрением. Только тогда она не будет формальностью и лженовизной. Е.А. Кибрик иллюстрирует эту мысль ярким примером. «Композиция картины Давида „Смерть Марата“ была настоящим открытием по неожиданности, невиданности и смелости решения. Но это было пластическое воплощение мощного гражданского чувства великого художника. „Нарочно“ выдумать такую оригинальную композицию, без глубокого идейного стимула, невозможно».

Настоящую новизну, настоящее искусство может создавать только художник, который способен ярко чувствовать и воспринимать, находить в обыденном необычное, «новое», который полон любопытства к этому «новому» и страстного желания отобразить его в произведениях, утвердить это новое, обратив на него внимание современников.

Практическая часть:

Закон новизны

Ван Гог
«Три подсолнуха в
вазе»

Вопросы:

1. Сформулировать закон новизны композиции.
2. Привести пример закона новизны в искусстве.

Основная литература:

4. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

7. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html>. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

8. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №5. Закон жизненности и типизации

Цель: Составление целого из частей

Знать: Закон жизненности и типизации

Уметь: различать фронтальную композицию.

Актуальность темы: Знание основных законов композиции, необходимых для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть: Закон жизненности выступает в качестве частного закона, который проявляет свое действие в произведениях изобразительного искусства, когда ставится задача передачи движения во времени. Решение такой задачи относится прежде всего к произведениям, имеющим сюжетные завязки (станковая графика, живопись и скульптура; монументальная живопись и скульптура, прикладные сюжетные композиции на плоскости; миниатюрная живопись; прикладная скульптура, книжная графика).

Закон жизненности требует, чтобы в произведениях искусства, где изображено движение во времени, был передан смысл движения во времени и чувство жизненности отображаемого. Поскольку в таких произведениях время присутствует как фактор, то передача в них ощущения движения во времени выступает как композиционная задача, без решения которой проблема ощущения жизненности отображаемого, жизненности образа в произведении в полной мере быть решена не может. Данная композиционная задача в произведении решается художником в соответствии с замыслом и с учетом того, какими свойствами наделяется тот или иной художественный образ. Решение проблемы жизненности через передачу ощущения движения во времени прежде всего должно быть тесно связано с проявлением в произведении таких важнейших свойств художественного образа, как типическое и характерное, эстетическое.

Передача в произведении тех или иных эстетических качеств (красивого, трагического, комического, лирического и т.д.) также создает в той или иной мере ощущение

жизненности образа. Однако проблема передачи движения не только механического, а движения в глубинном смысле, передачи ощущения движения во времени, чувства единства одновременного во многом зависит именно от решения этой композиционной задачи, которая действует как закон композиции.

Практическая часть: 1.Разработка эскизов на данную тему

Закон типизации

Изображение общего через неповторимое

И.Е.Репин
«Протодиякон»

Вопросы:

1. Привести пример закона жизненности в искусстве.
2. Сформулировать закон новизны типизации.

Основная литература:

5. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

9. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
10. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>
- Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №6. Закон воздействия рамы на композицию

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции,

Знать: основы композиции в графическом дизайне;

Уметь: применять на практике методы и законы композиции

Актуальность темы: Знание основных законов композиции, необходимых для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть: Данный закон подразумевает взаимодействие избранного формата работы и композиционного строя изображения. Очевидным является тот факт, что настоящей композицией будет так композиция, которая является согласованной с «рамой» - изобразительным полем работы. Художник должен считаться с организацией плоского поля картины с учетом воздействия на композицию «рамы». «Рама» выступает как неотъемлемая составная часть композиции.

Закон воздействия «рамы» на композицию в изобразительном искусстве характеризуется рядом существенных свойств, объективно действующих во взаимосвязях «рамы» и изображения на плоскости.

Одним из главных свойств этого закона является неоднородность изобразительного поля. Это свойство характеризуется следующими сторонами:

1) предмет, изображенный на однородном поле близко к «раме», в результате привычки у зрителя к ощущению глубины картины (антиципации), вызванной наличием «рамы», воспринимается лежащим близко к плоскости «рамы» или даже частично слитым с ней;

2) предмет, расположенный не близко к «раме», и особенно в центральной зоне картины, воспринимается лежащим в глубине;

3) ровное плоское поле благодаря наличию «рамы» становится пространством, своеобразной «пещерой», перспективно и метрически еще совершенно неопределенной.

Объективным является тот факт, что воздействие рамы создаёт ощущение пространства. Таким образом, изображение строится от «рамы» и завершается в ней, «рама» невольно становится началом и концом изображения.

4) пересечение дальних и второстепенных предметов (пейзаж в фигурной композиции) «рамой» выступает композиционно нейтрально и не требует смыслового разъяснения. Пересечение же предметов и фигур переднего плана и особенно нижним краем картины, пересечение сильно контрастных по тону и цвету предметов, нарушающее равновесие зон картинного поля, должно быть оправдано по смыслу, как, например, в картине Рембрандта «Давид и Урия», где Урия уходит вперед, «покидая картинное пространство»;

5) в восприятии такого явления в «раме» картины, как «тяжелый низ и легкий верх», также проявляется свойство неоднородности картинного поля, его верха и низа, связанное с явлением гравитационного плана. Явлению «тяжелый низ и легкий верх» свойствен ряд закономерностей.

Во-первых, на плоском однородном поле, ограниченном «рамой», где не обозначены ни небо, ни земля, предмет, изображенный в верхней части поля, воспринимается падающим, а в нижней - лежащим на горизонтальной плоскости так, как будто бы в нижней части предвидится земля или пол. Во-вторых, на отношения верха и низа и на ощущение их тяжести или легкости оказывает воздействие неоднородность направлений в картинном поле. Вертикальные и близкие к ним направления воспринимаются как принадлежащие к фронтальной, вертикальной плоскости и определяющие ее. Наоборот, вертикальное направление трудно понять как уходящее одним концом в глубину. То же справедливо и по отношению к горизонтальному отрезку. Наклонные же отрезки воспринимаются пространственно, т.е. как бы обозначающими какую-то глубину, так как кажутся в той или иной мере уходящими одним концом в глубину. Но следует иметь в виду то, что наклонные направления с точки зрения теории визуального восприятия относятся к классу многозначных изображений. Они кажутся уходящими в глубину одним или другим концом или лежащими на фронтальной, горизонтальной плоскостях. Для прекращения такого «колеблющегося» восприятия отрезка необходимо ввести его в какую-то конструктивную систему. Новизна композиции нередко может быть связана именно с тем, что разработанные художником те или иные конструктивные идеи в силу диалектики творчества вступают в борьбу с привычными представлениями о закономерностях явлений действительности, отображаемых в изобразительном искусстве, как, например, с ощущением «тяжелого низа и легкого верха», в результате чего создаются контрасты, выразительность, острота и новизна композиции. Эти психологические моменты важно знать и интуитивно чувствовать художнику, чтобы успешно решать конкретные композиционные задачи.

Практическая часть:

1) Создание эскизов на заданную тему

Закон воздействия

Полностью закон формулируется как закон воздействия «рамы» на композицию изображения на плоскости.

предмет, изображенный на однородном поле близко к «раме», в результате привычки у зрителя к ощущению глубины картины (антиципации), вызванной наличием «рамы», воспринимается лежащим близко к плоскости «рамы» или даже частично слитым с ней;

предмет, расположенный не близко к «раме», и особенно в центральной зоне картины, воспринимается лежащим в глубине;

ровное плоское поле благодаря наличию «рамы» становится пространством, перспективно и метрически еще совершенно неопределенной.

Вопросы:

- 1) Привести пример закона новизны в искусстве
- 2) К какому виду относится плоская, плоскостная или рельефная композиция

Основная литература:

6. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

11. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
12. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>
Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №7. Типы композиции

Цель: знать основные законы, общие и частные свойства,

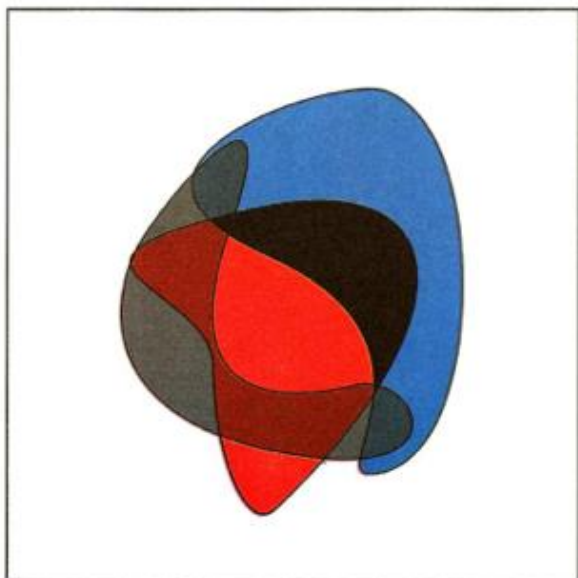
Знать: цвет и цветовую гармонию.

Уметь: определять цель и находить пути ее достижения, композиционной логикой.

Актуальность темы: Знание основных типов композиции, необходимых для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть: Замкнутая (закрытая) композиция

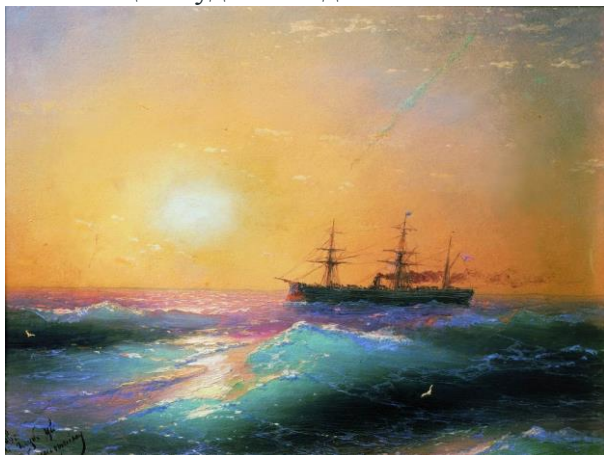
Изображение с замкнутой композицией вписывается в раму таким образом, чтобы оно не стремилось к краям, а как бы замыкалось само на себя. Взгляд зрителя переходит от фокуса композиции к периферийным элементам, возвращается через другие периферийные элементы опять к фокусу, то есть стремится с любого места композиции к ее центру". Одна из важных черт замкнутой композиции - наличием полей. Все элементы тесно связаны между собой.

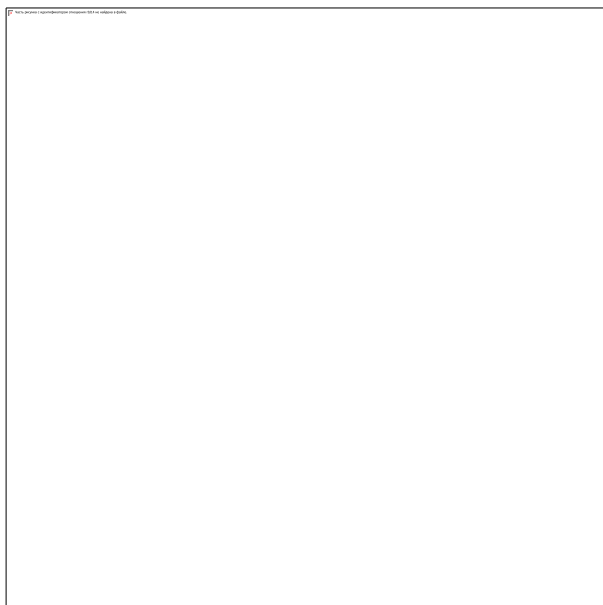
2) Открытая композиция

"Заполненность изобразительного пространства при открытой композиции может быть двоякой. Или это уходящие за пределы рамы детали, которые легко представить вне картины, или это большое открытое пространство, в которое погружается фокус композиции, дающий начало развитию, движению соподчиненных элементов. В таком

случае отсутствует затягивание взгляда к центру композиции — наоборот, взгляд свободно уходит за пределы картины с некоторым домысливанием не изображенной части". Открытая композиция тяготеет к центробежности, чаще всего исходит от центра. Хотя она бывает очень сложной - единый центр в таком случае может отсутствовать, и композиция будет складываться из нескольких мини-центров.

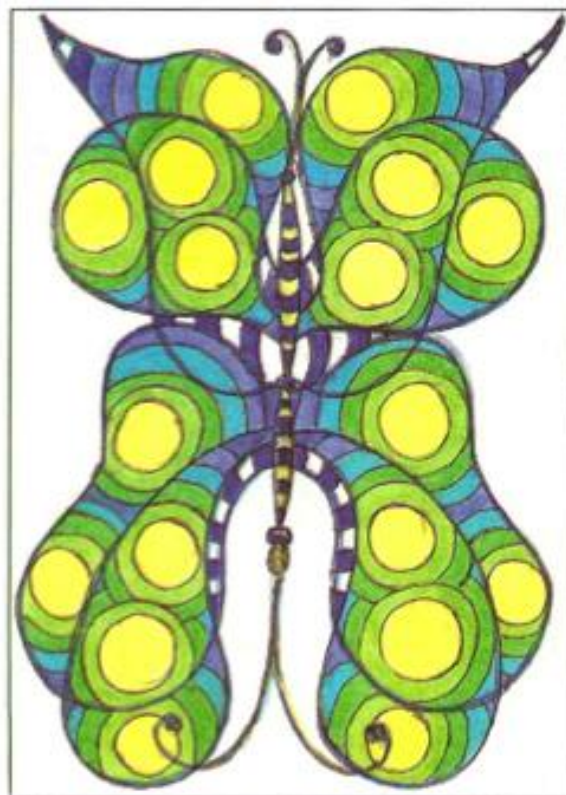

Наглядный пример разницы между замкнутой и открытой композицией:

3) Симметричная композиция

"Основная черта симметричной композиции — равновесие. Оно настолько крепко держит изображение, что является по совместительству и базой целостности. Симметрия отвечает одному из самых глубоких законов природы — стремлению к устойчивости. Строить симметричное изображение легко, достаточно только определить границы изображения и ось симметрии, затем повторить рисунок в зеркальном отражении. Симметрия гармонична, но если всякое изображение делать симметричным, то через некоторое время мы будем окружены благополучными, но однообразными произведениями.

4) Асимметричная композиция

"Асимметричные композиции не содержат оси или точки симметрии, формотворчество в них свободнее, однако нельзя думать, что асимметричность снимает проблему уравновешенности. Наоборот, именно в асимметричных композициях авторы уделяют особое внимание уравновешенности как неперемому условию грамотного построения картины"

5) Статичная композиция

"Устойчивые, неподвижные, часто симметрично уравновешенные, композиции этого типа спокойны, молчаливы, вызывают впечатление самоутверждения, несут в себе не иллюстративное описание, не событие, а глубину, философию". Есть разные способы продемонстрировать статичность изображения.

6) Динамичная композиция

Это композиция, при которой создаётся впечатление движения и внутренней динамики. "Динамика часто исключает величавость, основательность, классическую завершенность; но будет большой ошибкой считать простую небрежность в работе динамикой, это совершенно неравнозначные понятия. Динамичные композиции сложнее и индивидуальнее, поэтому требуют тщательного продумывания и виртуозного исполнения".

Статичные композиции часто бывают симметричными и замкнутыми, а динамичные — асимметричными и открытыми.

Сокольникова также отмечает, что "если в живописи композиция помогает передать иллюзию пространства, его глубину, то в народном и декоративно-прикладном искусстве художник композиционными приемами, наоборот, стремится подчеркнуть объем или плоскость украшаемого объекта".

Выражаю огромную благодарность авторам, которые помогают разбираться в столь нелёгких вопросах.

В следующем посте будут расписаны формы композиции, а также приёмы и средства, которые могут использоваться при обдумывании композиции своей работы.

Практическая часть:

Эскиз на заданную тему

Вопросы:

1. Основные виды композиции
2. Что такое композиция.

Основная литература:

7. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN

978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

13. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

14. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №8. Формы композиции

Цель: знать основные законы, общие и частные свойства,

Знать: цвет и цветовую гармонию.

Уметь: определять цель и находить пути ее достижения, композиционной логикой.

Актуальность темы: Знание основных форм композиции, необходимых для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть: Композиция—составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.

Формы композиции:

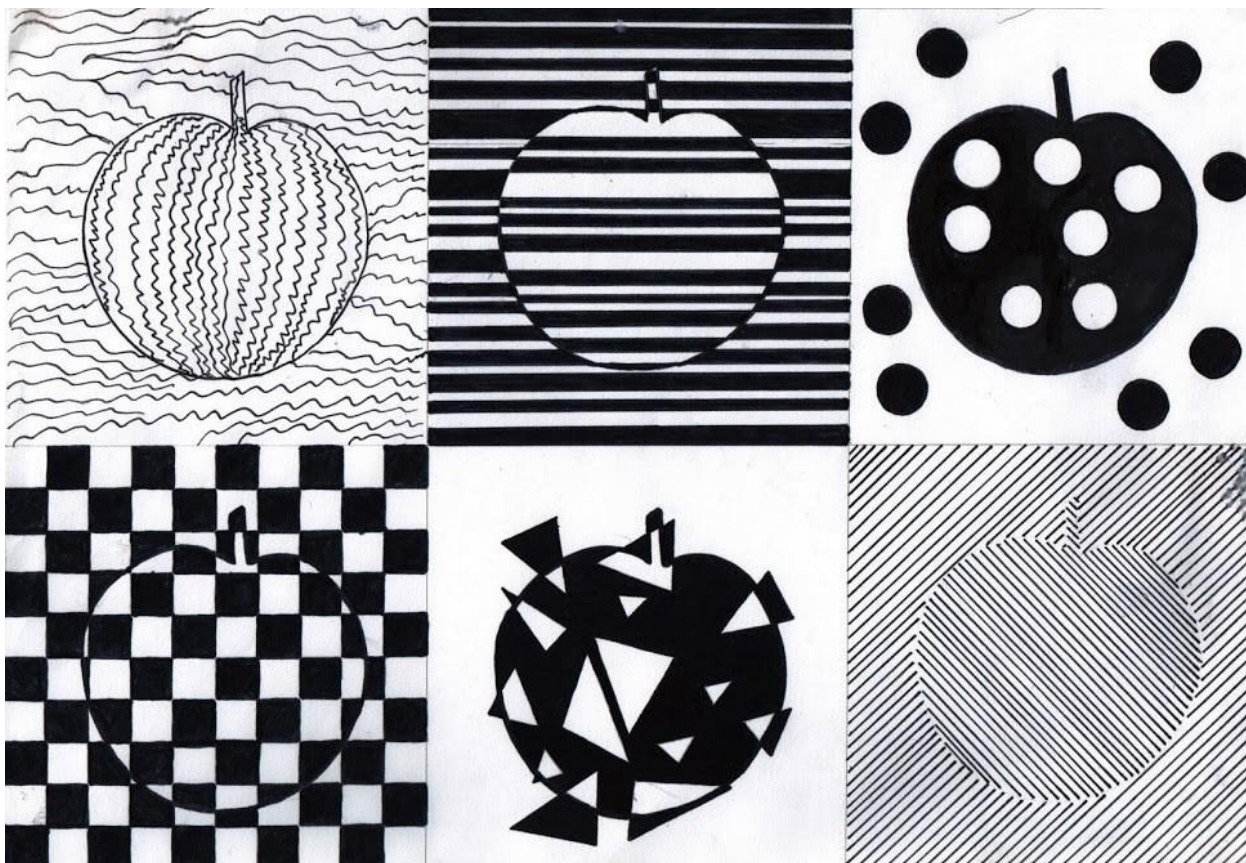
1)Центрическая (Точечная) композиция— в центрической композиции всегда проглядывается центр. Значение центра наиболее подчёркивается в круговой композиции.

2)Линейно- ленточная композиция— является не замкнутой, открытой и часто динамичной. В основном используется в орнаменте.

3) Плоскостная (фронтальная) композиция — такая композиция не имеет оси и центра симметрии. Используется при создании декоративных произведений: ковров, росписей, орнаментов, тканей, витражах, мозаиках, а также в абстрактной живописи. Эта композиция тяготеет к открытому типу.

4) Объёмная композиция — эта композиционная форма выходит в 3-х мерные виды искусств : скульптура, керамика, архитектура. Она рассматривается с разных сторон.

5) Пространственная композиция — пространство здесь формируют дизайнеры и архитекторы. Она строится из объёмных художественно- декоративных элементов, каким-либо образом расположенных в пространстве. (дизайн интерьера, архитектура, сценическая композиция.

Практическая часть:
Эскиз на заданную тему

Вопросы:

1. Основные формы композиции

Основная литература:

8. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

15. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

16. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №9. Пространственные свойства цвета

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции, и основам мастерства в проектной графике,

Знать: цвета и цветовой гармонии

Уметь: определять цель и находить пути ее достижения, композиционной логикой.

Актуальность темы: получение знаний, умений и навыков по основам цвета в композиции.

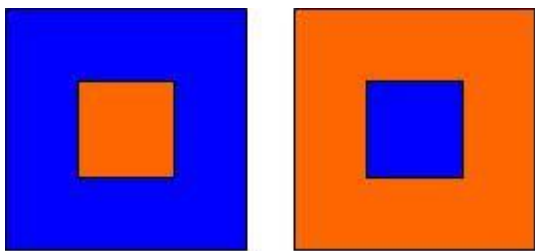
Теоретическая часть:

Пространственные свойства цвета: выступание и отступление цветов.

Здесь необходимо вспомнить несколько фактов из цветоведения. Известно, что цвета делятся на хроматические (т.е. цветные) и ахроматические (т.е. неокрашенные).

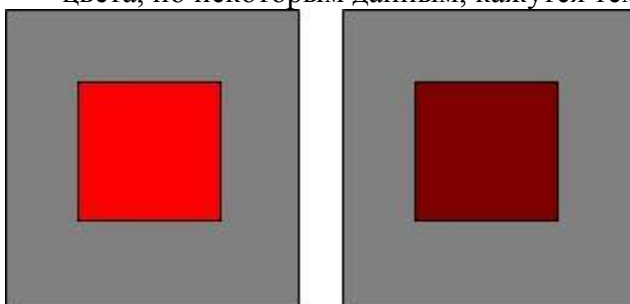
Ахроматические - это черный, белый и весь спектр серых оттенков. Хроматические в свою очередь делятся на теплые и холодные. Здесь существуют разные определения, ни одно из них нельзя считать однозначно верным (как в математике). Можно использовать, например, такое определение: теплые цвета - цвета, где есть желтый пигмент, холодные - где есть синий. Любой цвет спектра может иметь как холодные оттенки, так и теплые.

- Кажущееся увеличение площади может зависеть и от цветового фона. Если взять два одинаковых квадрата - оранжевый на синем фоне и синий на оранжевом, то оранжевый покажется больше:

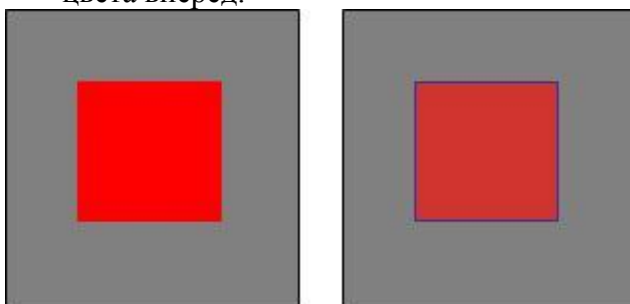

Обычно кажутся больше предметы, окрашенные в теплые цвета (т.е. с большей длинной волны - красные, оранжевые, желтые), а предметы, окрашенные в холодные цвета, кажутся меньше.

- Более навязчивые и яркие цвета, находясь на одном расстоянии с менее навязчивыми, кажутся ближе. Здесь речь идет об объективно обусловленной навязчивости, что в разговорном языке называется яркостью. Яркие цвета, в которых больше света, которые сильнее на нас действуют, кажутся ближе. Светлота же в смысле близости к белому может играть и обратную роль. Лишь яркий, навязчивый цвет кажется ближе, но вовсе не более светлый. Это очевидно еще из того, что темные цвета, по некоторым данным, кажутся тем ближе, чем они чернее, т.е. навязчивее.

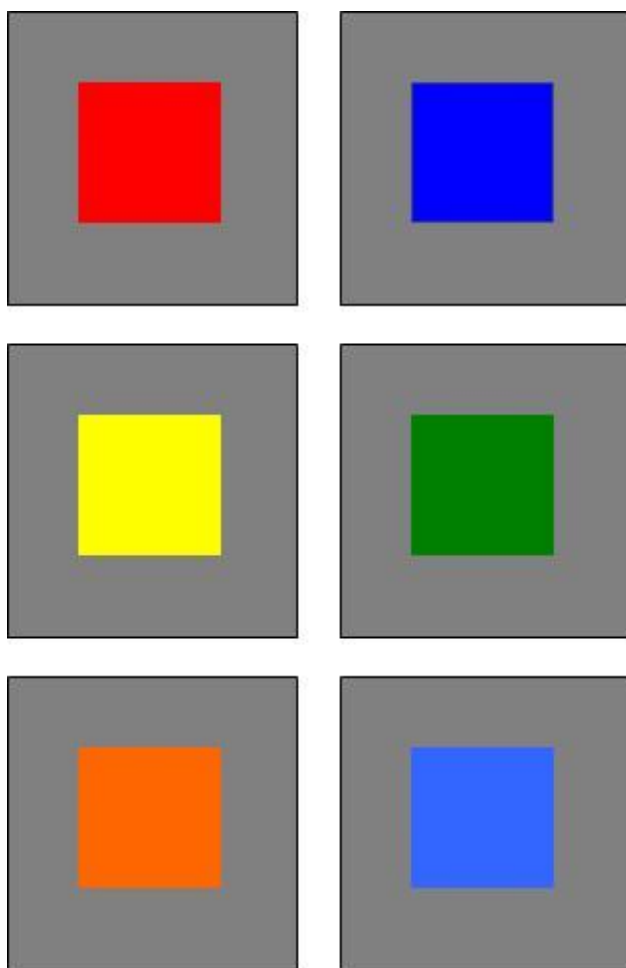

- Более определенные, ясно выраженные, характерные цвета кажутся ближе, чем неопределенные, смазанные и неясные. Насыщенность цвета - близость его к спектральному, близость к какому-либо из цветов радуги - способствуют выступанию цвета вперед.

Если сопоставить ряд насыщенных цветов с менее насыщенными, то более насыщенные при одном и том же цветовом тоне будут казаться явственно выступающими вперед.

- Из изложенного о яркости следует ожидать, что различные по качеству хроматические цвета должны производить впечатление различной удаленности. Специальное исследование абсолютной и относительной локализации цветов в зависимости от их цветового тона установило определенную тенденцию желтых и красных цветов казаться ближе, нежели цвета других оттенков. В то же время красная или желтая поверхность имеет тенденцию казаться выпуклой, а синяя или голубая - вогнутой, уходящей вдаль. В большинстве случаев выступают вперед теплые цвета: красные, оранжевые и желтые, а отступают холодные - синие и голубые. Зеленые занимают промежуточное положение.

Из сказанного и проиллюстрированного по нашей теме напрашиваются два вывода:

1. В ярких, насыщенных и навязчивых цветах объем кажется больше.
2. В красных, желтых одеждах фигура кажется шире и выпирает (еще раз хочется подчеркнуть, что любой цвет имеет бесконечное число как теплых, так и холодных оттенков, поэтому выпирание можно нивелировать).

Вид явления цвета может влиять на наше восприятие формы, объема и удаления предмета. Для того, чтобы полностью определить цвет, нужно знать не только его светлоту, цветовой тон, насыщенность, но и то, как цвет дан в пространстве. В этом отношении цвета различны. Иногда цвет окрашивает и покрывает собой некоторую поверхность - это поверхностный плоский цвет. Таков цвет близко лежащей матовой материи. В другом случае цвет не имеет определенного носителя (предмета, который он окрашивает), таковы, например, цвета радуги. Они кажутся цветами независимыми, цветами самими по себе. Наконец, цвет может иметь протяжение в третьем измерении. Таков цвет прозрачный, например, цвет прозрачной жидкости.

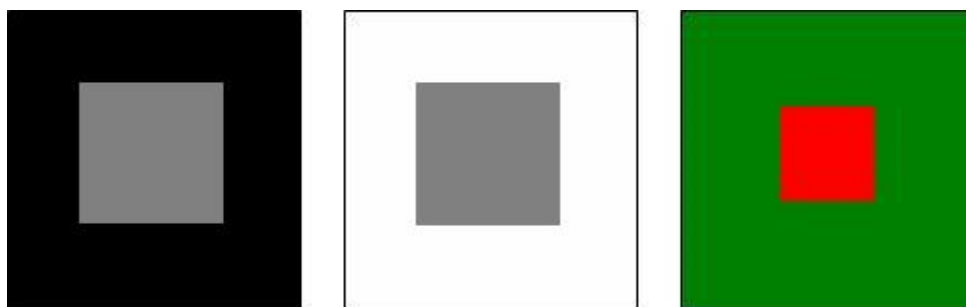
Пространственными свойствами цвета определяются и особенности фактуры, строения поверхности. Она может быть блестящей, матовой, шершавой и т.п.

Всякий цвет с неопределенной структурой поверхности и с неопределенным носителем гораздо менее точно локализуется, чем цвет определенной поверхности. Так, в блестящей ткани из-за блеска трудно рассмотреть поверхность, и цвет носит неповерхностный характер.

Различные цвета имеют различные свойства: красные более поверхностны, синие - более независимы. Было проведено специальное исследование, которое показало, что красные и желтые цвета производят впечатление более плотных, они прочнее сцеплены, более тверды, массивны. Синие цвета менее густы, более воздушны и газообразны. В то же время желтые и красные цвета воспринимаются как сконденсированные, четко оформленные, синие и голубые - неопределенно ограничены, в них есть что-то растекающееся. Теплые цвета имеют большое оформляющее действие, они определеннее, яснее локализуются, чем холодные. Кстати, если рассматривать художественные произведения, где цвет - одно из главных средств художественной выразительности, то можно наблюдать все вышеизложенные закономерности: обычно удаленные предметы передаются как в голубой дымке, все в прохладных оттенках, предметы вблизи по сравнению с удаленными выполняются более чистыми тонами, если художник выражает нечто земное (например, земную женщину :)), то это скорее всего будет выполнено теплыми тонами, а если изображает богиню, то там будет больше прохлады, т.к. это делает плоть невесомой и т.п.

Контраст

Понятно, что все явления контраста, ведущие к изменению цвета, вызывают и соответствующие изменения формы. Так, например, если серый предмет на черном фоне кажется светлее, чем на белом, то тем самым он кажется еще и больше: если предмет на зеленом фоне кажется краснее, он приобретает и некоторую тенденцию выступать вперед и т.п.

Из специальных иллюзий нельзя не указать один случай контраста. Здесь до известной степени извращается четкая форма и ей придается несколько иной вид. На следующем рисунке на перекрестках белых линий мы видим неустойчивые грязно-серые пятна. Если начинать фиксировать какой-либо один белый перекресток, он покажется чистым, но на других будут видны пятна. Иллюзия эта имеет особое значение для рисунка ткани.

Практическая часть:

Выполнение эскизов на заданную тему

Вопросы:

1. Что такое цветовая гамма?
2. Что представляет собой цветовая доминанта?
3. Дайте определение понятию колорит?
4. Что такое константность восприятия?

Основная литература:

9. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. -

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

17. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

18. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №10. Линия штрих пятно, как средства композиции.

Цель: умение строить композицию, подбирать цвета.

Знать: графические композиции

Уметь: выражать смешенную группу состоящую из изображений.

Актуальность темы: Изучение Выразительных свойств линий, точку или пятно можно эффективно использовать в изображениях:

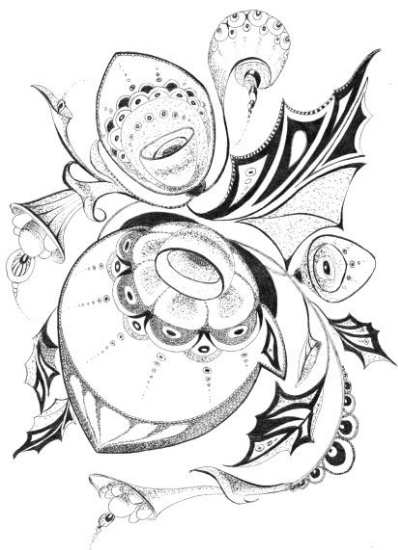
Теоретическая часть: Линия, штрих, пятно, точка, и тон стали основными изобразительными и выразительными средствами графики.

Изображения, выполненные с использованием этих средств, можно разделить на четыре основные группы: линейные, пятновые штриховые, точечные. Существует смешанная группа, состоящая из изображений, построенных на основе линии и пятна, линии и штриха, пятна и штриха, пятна и точки, линии, пятна и штриха, точки линии, пятна и штриха. С помощью этих средств можно не только передать внешние проявления объемного, пространственного, материального мира, но и отразить его внутренние качества и состояния. Умело распоряжаясь этими средствами, художник создает графический образ.

Имея в своем распоряжении не более, чем линию, мы можем творить на бумаге настоящие чудеса. При помощи линии мы можем передать наши переживания и чувства. Можем рисовать, ограничиваясь одной лишь тонкой контурной линией. Линия при этом может иметь одну неизменную толщину и одно направление, вьющееся словно нитка ; или менять ее в больших пределах, то почти исчезать в плоскости бумаги, то выходить из нее; неровной, словно нанесенной дрожащей рукой, имеющей неровности и передающей особую чувствительность. В любом случае она должна быть живой, гибкой, певучей, теплой. Мы можем рисовать энергичным крупным штрихом. Или вылепить форму предметов аккуратной тонкой штриховкой. А еще мы можем построить изображение на основе точек разной величины, но одинаковой конфигурации. Точку на бумаге можно определить как след от прикосновения концом острого пера, кисти, карандаша, ручки, без движения в какую либо сторону. Нужно заметить, что на рисунках видны не только линии, точки, но и заполненные тоном плоскости, говоря профессиональным языком , пятна.

Практическая часть:

- 1.создать 12 рисунков только **на точку**;
- 2.создать 12 рисунков только **на штриху**;
- 3.создать 12 рисунков только **на линию**;
- 4.создать 12 рисунков только **на пятно**;
5. И один рисунок смешанный с использованием **штриха, точки, пятна и линии**.

Вопросы:

- 1.Объяснить для чего нужно использовать штрих, точку, пятно и линию.
2. Что можно эффективно использовать в изображениях:

Основная литература:

10. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

19. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
20. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>
- Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №11. Членение.

Цель: знать основные законы, общие и частные свойства,

Знать: цвет и цветовую гармонию.

Уметь: определять цель и находить пути ее достижения, композиционной логикой.

Актуальность темы:

получение знаний, умений и навыков по основам композиции.

Теоретическая часть:

Членения извлекает детальную композиционную структуру из большой монотонной поверхности. Членение - вторичный прием, он, в общем-то, является обратной стороной группировки и имеет дело с уже имеющейся композиционной основой, давая произведению ритмическую выразительность. Типичный пример построения композиции с помощью членения - живописные полотна Филонова. В них каждый фигуративный элемент композиции разбивается на ряд цветовых пятен, что придает работе особое своеобразие, и с точки зрения композиции картина воспринимается прежде всего как совокупность этих ячеек цвета, а уж потом - как изображение фигур и предметов. Прием членения широко применяется в архитектуре от античных ордеров и готических храмов до конструктивизма двадцатого века.

Независимо от конкретных художественных задач, жанров, манер, образов, нравственных посылок, художник при создании композиции использует всего несколько формальных приемов. Бесконечно широкий диапазон конкретных результатов обеспечивают те средства, те инструменты композиции, которые, оставаясь формальными, являются уже носителями эстетических категорий, отвечают нашему

чувственному восприятию мира. Это и ритм, и контраст, и цвет, и чувство пропорции, и другие проявления нашего осознания порядка в природе.

Отдать предпочтение какому-либо из средств композиции, принять их неравнозначность совершенно невозможно, поэтому в этой работе последовательность их рассмотрения - чистая случайность. Правда, одно из средств можно по порядку поставить первым. Композиция, как правило, начинается с выбора определенного формата - вот это и будет первым средством композиции.

Практическая часть:

Выполнение эскизов на заданную тему

Вопросы:

1. Членение формы на три тождественных элемента
2. Понятие членения

Основная литература:

11. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

21. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

22. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №12. Композиционные оси и центр.

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции,

Знать: основы композиции в графическом дизайне;

Уметь: применять на практике методы и законы композиции

Актуальность темы: пропорции композиции, классификация и характеристика линий.

Теоретическая часть: Организация любой визуально воспринимаемой композиции предполагает выделение в ней главных и второстепенных элементов. В противном случае, если все элементы примерно равнозначны, композиция выглядит монотонной и невыразительной.

Главный, наиболее значимый элемент композиции называется композиционным центром. Например, в парках композиционным центром может быть архитектурное сооружение, декоративный водоем, площадь с богато украшенным цветником и т.п. Проектирование обширных территорий предусматривает также размещение ландшафтных акцентов, в качестве которых могут выступать малые архитектурные формы, клумбы и пр. Ландшафтные акценты должны быть подчинены композиционному центру.

Для выделения композиционного центра и акцентов могут быть использованы следующие средства:

- *Доминирование значимого объекта композиции по величине.* Примером такой организации композиционного центра может служить дворец в крупном парковом ансамбле, доминирующий своими размерами над окружением. Стоит, однако, заметить, что нередко акцент в ландшафтной композиции может быть меньше по размерам в сравнении с элементами окружения, но для его выделения используются другие средства – интересная форма, цветовые контрасты и пр.

- *Выделение цветом.* Любой элемент, отличающийся по цвету от окружения, выделяется из общего фона. Кроме того, главный в композиции объект решается, как правило, наиболее контрастно по отношению к окружению и активно по цвету. К примеру, клумба или партер в центральной части парка оформляются наиболее богато и красочно в сравнении с остальными элементами парковой композиции.

- *Отличие по характеру формы* от окружения. При этом главный элемент композиции и, в частности, ландшафтной композиции, как правило, имеет более сложную и богато украшенную форму по сравнению с окружением.

- *Выделение за счет доминирующего положения.* Так в ландшафтной композиции наиболее значимые сооружения нередко размещаются на возвышениях, доминируя таким образом над окружающим пейзажем.

- *Выделение объекта за счет пустого пространства вокруг него.* К примеру, напротив фасадов дворцов в крупных парках, как правило, располагается открытое пространство площадей, цветочных партеров и т. п.

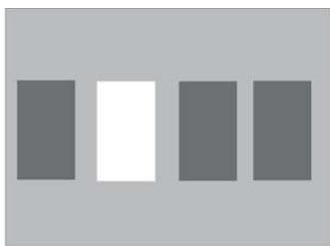
При организации растительной композиции в интерьере зачастую используются сходные приемы выделения композиционного центра. Так главным композиционным элементом может быть растение, доминирующее над остальными частями фитокомпозиции за счет таких качеств, как, например, крупные размеры, эффектная форма, бросающаяся в глаза окраска цветов или фактура листьев.

С понятием композиционного центра тесно связано понятие композиционной оси. Композиционной осью принято называть основное направление, в котором для посетителей данной территории (например, парка) разворачивается ландшафтное пространство. Композиционная ось может проходить через аллею или, например, через ось симметрии цветочного партера. Организация ландшафтной композиции предполагает, как правило, выделение нескольких композиционных осей, одна из которых является главной, а остальные второстепенными.

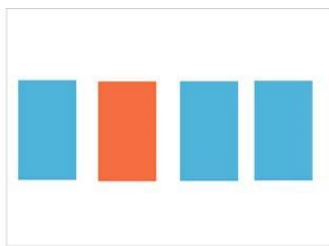
Главная аллея, являющаяся основной композиционной осью, обычно характеризуется по сравнению с другими аллеями большей шириной, более разнообразным составом древесных, кустарниковых и цветочных посадок, более сложным декоративным оформлением элементов паркового оборудования.

Композиционные оси следует располагать так, чтобы они вели к какому-либо объекту, при этом главная ось, как правило, направляется к композиционному центру. Не рекомендуется также размещать композиционные оси под прямым углом.

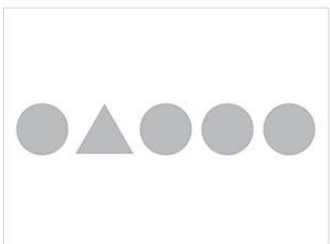
Практическая часть: Выполнение эскизов по заданным темам

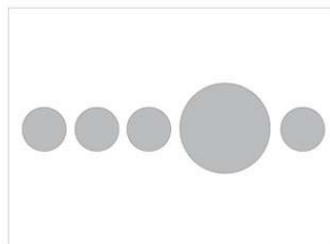
1. Выделение освещенностью

2. Выделение цветом

3. Выделение формой

4. Выделение размером

Вопросы:

1. Сформулировать закон целостности композиции
2. Понятие соподчиненность

Основная литература:

12. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

23. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

24. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №13. Цвет в композиции. Стилизация. Фактура и текстура.

Цель: Познакомиться с возможными направлениями организации однотоновых гармонических сочетаний в композициях.

Знать: цвет и цветовую гармонию.

Уметь: анализировать композиционные решения, воспринимать и анализировать полученную информацию;

Актуальность темы: Природа цвета, почему мы видим цвет

Теоретическая часть:

Окружающая нас природа является прекрасным объектом для художественной стилизации. Один и тот же предмет можно изучать и отображать бесконечное множество раз, постоянно открывая новые его стороны в зависимости от поставленной задачи. В программе по композиции вопросу стилизации природных форм уделяется большое внимание, так как данные объекты всегда доступны и работа с ними помогает овладеть аналитическим мышлением и способами оригинального выражения натуры в трансформированных формах, т.е. производить преломление увиденного через индивидуальность художника. Стилизованное изображение изучаемых объектов дает возможность находить все новые оригинальные способы отображения действительности, отличные от иллюзорного, фотографического изображения. Композиции и объекты, стилизованные для криволинейной аппликации, могут быть в дальнейшем стилизованы для геометрической аппликации и наоборот. Такая возможность создает условия для взаимообогащения композиций, выполняемых в двух разных техниках новыми декоративными приемами и формами. К двум этапам стилизации форм от криволинейных к геометрическим необходимо добавить еще один, который предварит их, — анализ реальных объектов и форм. Работа по стилизации объектов будет иметь следующую структуру: общий анализ объекта (композиция, характер); обобщение форм и исключение изобразительности; определение эмоционального характера объекта (композиции) и создание на его основе декоративного образа.

Практическая часть:

1. Создать стилизованное изображение животного
2. Создать стилизованное изображение растения

Вопросы: К данному виду работы вопросы для собеседования не требуются, работа проходит в виде просмотра.

Основная литература:

13. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. -

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

25. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

26. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №14. Психология цвета. Восприятие цвета адаптация. Психологическое воздействие текста.

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции, и основам мастерства в проектной графике,

Знать: цвета и цветовой гармонии

Уметь: определять цель и находить пути ее достижения, композиционной логикой.

Актуальность темы: Поиск цветовых вариантов формальной композиции.

* Влияние цвета на физическое и психическое здоровье человека

Цвет	Влияние на физическое здоровье	Влияние на психику
1. Желтый	Лечит депрессию	Помогает сосредоточиться, повышает творческую активность
2. Синий	Снижает остроту зрения, помогает расслабиться	Снимает эмоциональное напряжение
3. Зеленый	Способствует регенерации клеток, укрепляет иммунную систему	Снимает напряжение, успокаивает
4. Оранжевый	Способствует пищеварению, благотворно влияет на состояние костных тканей	Бодрит, снимает усталость, борется с депрессией
5. Фиолетовый	Стимулирует работу мозга	Способствует возникновению угнетенного состояния
6. Красный	Стимулирует физическую активность	Повышает агрессивность
7. Голубой	Помогает при болезнях центральной нервной системы	Снимает напряжение, успокаивает

Теоретическая часть: Цвет — это сенсорное впечатление, которое возникает, когда волновые световые раздражители определенной длины (электромагнитное излучение в диапазоне приблизительно от 180 до 780 нм, так называемый световой спектр) попадают на рецепторы зрачка. Оттуда по нейронным сетям этот импульс передается в мозг и начинает восприниматься как цвет. Восприятие цвета окружающих объектов всегда субъективно, так как оно возникает только в головном мозгу смотрящего. В физическом смысле объекты не имеют цвета, мы всего лишь воспринимаем их такими.

Физиологический аспект цветовосприятия заключается в том, что в процессе эволюции на задней части человеческого зрачка появились фоторецепторы. При воздействии электромагнитных волн длиной от 380 до 780 нм они способны генерировать физиологический (нервный) сигнал. Существует два вида фоторецепторов: палочки и колбочки. Палочки распознают только контраст черного и белого, очень светочувствительны и делают возможным зрение в сумерках и в темноте. Колбочки ответственны за восприятие цвета. Существует три типа колбочек, которые воспринимают короткие (синий цвет), средние (зеленый) и длинные волны (красный цвет) цветового излучения. Каждое сочетание световых лучей, падающих на сетчатку, определенным образом возбуждает эти три вида колбочек и дает соответствующее впечатление о цвете. Нервные импульсы, которые возникают на фоторецепторах, передаются по нервным сетям в головной мозг (трансдукция), где в конечном итоге цвета начинают восприниматься сознательно.

Психология цветовосприятия

Многочисленные психологические и социологические исследования на эту тему дают в целом единообразную картину. С одной стороны, эмоциональное воздействие цветов обусловлено свойствами универсальных объектов (голубое небо, красная кровь, желтое солнце, зеленая трава и др.), с другой стороны — влиянием культуры, и неважно, осознаем мы ее влияние или нет. В повседневной жизни с символикой цветов имеют дело не только живописцы, дизайнеры, графики и другие представители художественных профессий. Эмоциональное воздействие цветов отражается, например, в языке — всем знакомы выражения «словно красная тряпка для быка», «люди в белых халатах», «почернеть от злости» и многие другие. В таблице даны варианты символики цветов и характер их воздействия на человека.

Практическая часть:

1. Упражнение «Коллективный пейзаж»
2. Упражнение «Цветик-семицветик»
3. Упражнение «Воздушный шарик»
4. Упражнение «Что я представляю, когда слушаю музыку?»

Вопросы:

1. Чем отличалось цветовосприятие древних греков от современного?
2. Чем характеризуется восприятие цвета в Средние века?

Основная литература:

14. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

27. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

28. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №15. Перспектива.

Цель: раскрыть возможности перспективы и основы ее построения

Знать: способы применения объективных закономерностей построения художественно-образных моделей.

Уметь: применять перспективу.

Актуальность темы: Изучение видов перспективы.

Теоретическая часть: Перспектива (фр. *perspective* от лат. *perspicere* — *смотреть сквозь, проникать взором*) — техника изображения пространственных объектов на плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний, формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре.

В изобразительном искусстве возможно различное применение перспективы, которая используется как одно из художественных средств, усиливающих выразительность образов.

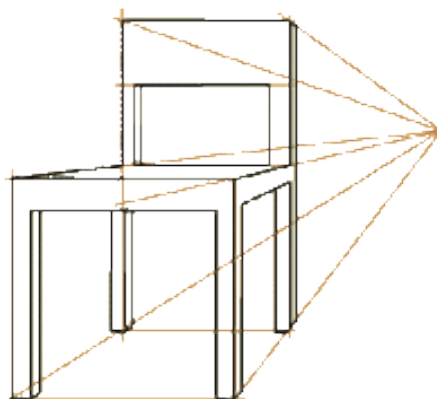
Другими словами, перспектива - это:

1. Изобразительное искажение пропорций и формы реальных тел при их визуальном восприятии. Например, два параллельных рельса кажутся сходящимися в точку на горизонте.
2. Способ изображения объёмных тел, передающий их собственную пространственную структуру и расположение в пространстве.

В зависимости от назначения создаваемого изображения и авторского видения объекта выделяют несколько основных видов перспективы.

Прямая линейная перспектива

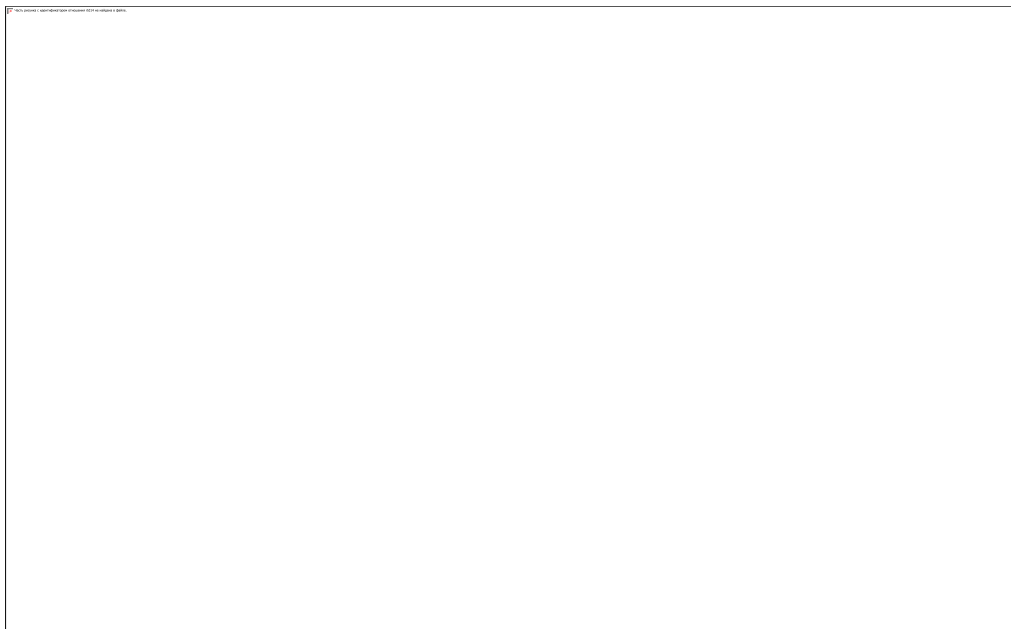
Она рассчитана на неподвижную точку зрения и предполагает единую точку схождения на линии горизонта (предметы пропорционально уменьшаются по мере удаления их от переднего плана).

Прямая перспектива долго признавалась как единственное верное отражение мира в картинной плоскости.

С учётом того, что линейная перспектива — это изображение, построенное на плоскости, плоскость может располагаться вертикально, наклонно и горизонтально в зависимости от назначения перспективных изображений.

Вертикальная плоскость, на которой строят изображения с помощью линейной перспективы, используется при создании картин (станковая живопись) и настенных панно (на стене внутри помещения или снаружи дома).

И.И. Шишкин. *Кама близ Елабуги*

Построение перспективных изображений на наклонных плоскостях применяют в монументальной живописи — росписи на наклонных фризах внутри помещения дворцовых сооружений и соборов. На наклонной картине в станковой живописи строят перспективные изображения высоких зданий с близкого расстояния или архитектурных объектов городского пейзажа с высоты птичьего полета.

Построение перспективных изображений на горизонтальной плоскости применяют при росписи потолков (плафонов). Известны, например, мозаичные изображения на овальных плафонах станции метро «Маяковская» художника А.А. Дейнеки. Изображения, построенные в перспективе на горизонтальной плоскости потолка, называют плафонной перспективой.

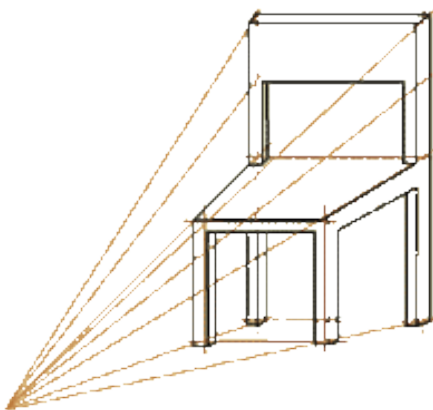
В наше время доминирует использование прямой линейной перспективы в большей степени из-за большей «реалистичности» такого изображения, в частности из-за использования данного вида проекции в 3D-играх.

В фотографии для получения линейной перспективы на снимке используют объективы с фокусным расстоянием приблизительно равным диагонали кадра. Для усиления эффекта линейной перспективы используют широкоугольные объективы, которые делают передний план более выпуклым, а для смягчения — длиннофокусные, которые уравнивают разницу размеров дальних и близких предметов.

Обратная линейная перспектива

Это вид перспективы, применявшийся, к примеру, в византийской и древнерусской живописи, когда предметы представляются увеличивающимися по мере удаления от

зрителя. Созданное изображение при этом имеет несколько горизонтов, точек зрения и другие особенности.

При изображении в обратной перспективе предметы расширяются при их удалении от глаз, словно центр схождения линий находится не на горизонте, а внутри самого наблюдателя. Обратная перспектива образует целостное символическое пространство, ориентированное на зрителя и предполагающее его духовную связь с миром символических образов. Обратная перспектива отвечает задаче воплощения сверхчувственного сакрального содержания в зримой, но лишённой материальной конкретности форме.

Обратная перспектива имеет строгое описание, математически она равноценна прямой перспективе. Обратная перспектива возникла в позднеантичном и средневековом искусстве (миниатюра, икона, фреска, мозаика) как в западноевропейском, так и в византийском круге стран. Интерес к обратной перспективе возрос в XX веке в связи с возрождением интереса к символизму и к средневековому художественному наследию.

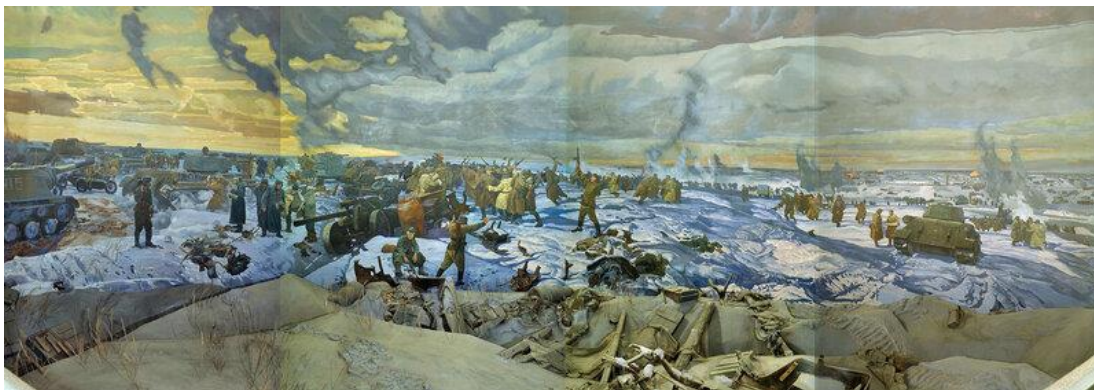
Андрей Рублёв. *Троица*

Панорамная перспектива

Это изображение, строящееся на внутренней цилиндрической (иногда шаровой) поверхности. Слово «панорама» в буквальном переводе означает «всё вижу», то есть это перспективное изображение на картине всего того, что зритель видит вокруг себя.

При рисовании точку зрения располагают на оси цилиндра (или в центре шара), а линию горизонта — на окружности, находящейся на высоте глаз зрителя. Поэтому при рассматривании панорам зритель должен находиться в центре круглого помещения, где, как правило, располагают смотровую площадку. Перспективные изображения на панораме объединяют с передним предметным планом, то есть с находящимися перед ней реальными предметами.

Общеизвестными являются панорамы «Оборона Севастополя», «Бородинская битва», «Сталинградская битва».

Часть панорамы с реальными предметами, лежащими между цилиндрической поверхностью и зрителем, называют *диорамой*. В диорамах часто применяют подсветку для создания эффекта освещения.

Правила панорамной перспективы используют при рисовании картин и фресок на цилиндрических сводах и потолках, в нишах, на внешней поверхности цилиндрических ваз и сосудов, а также при создании цилиндрических и шаровых фотопанорам.

Аксонометрия

Аксонометрия (от др.-греч. ἄξων «ось» + μετρέω «измеряю») — один из видов перспективы, основанный на методе проецирования (получения проекции предмета на плоскости), с помощью которого наглядно изображают пространственные тела на плоскости бумаги.

Аксонометрия, как и обратная перспектива, долгое время считалась несовершенной и, следовательно, аксонометрические изображения воспринимались как ремесленный, простительный в далекие эпохи способ изображения, не имеющий серьёзного научного обоснования. Однако при передаче видимого облика находящихся близко небольших предметов наиболее естественное изображение получается именно при обращении к аксонометрии.

Аксонометрия делится на три вида:

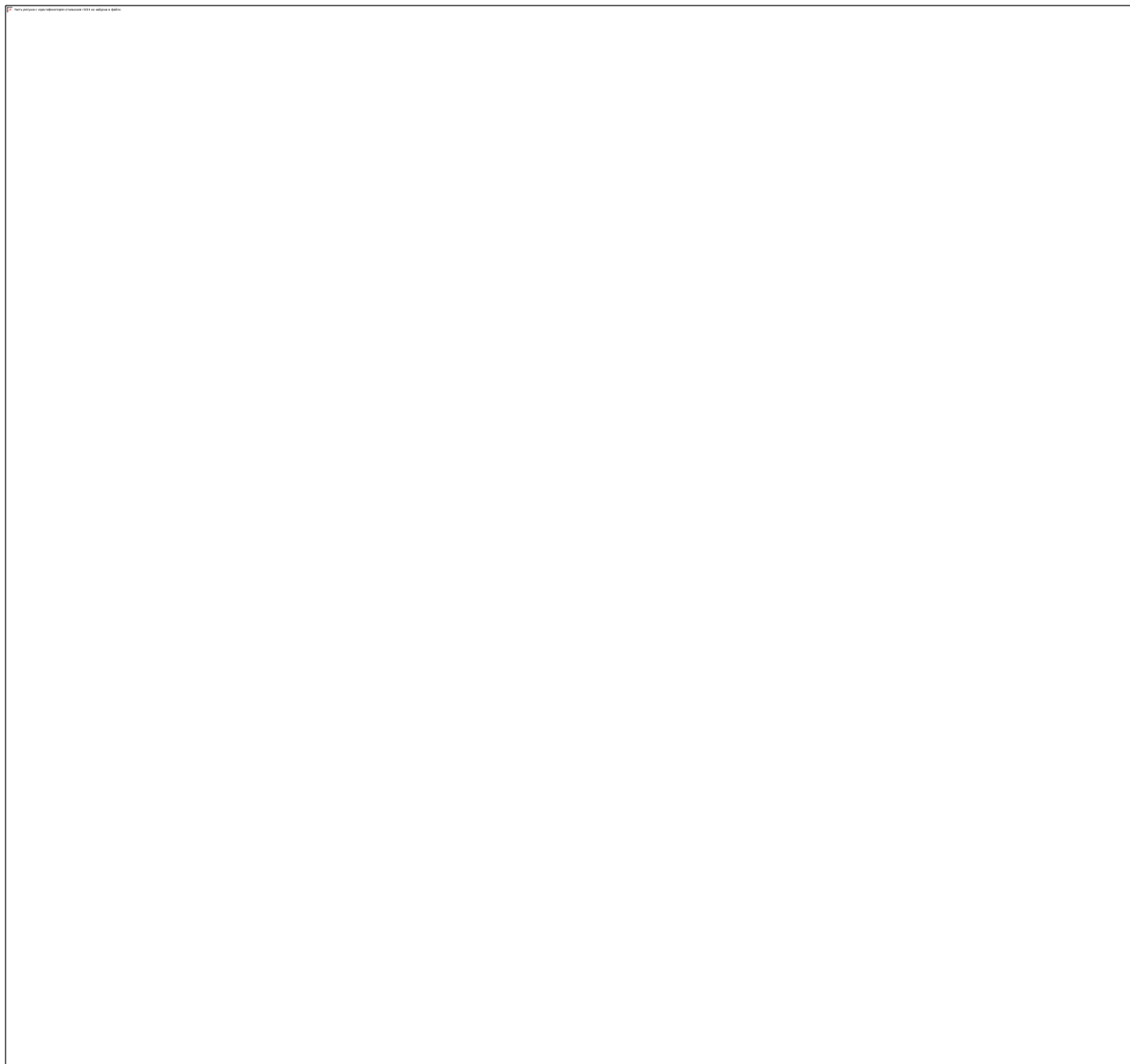
1. Изометрия (измерение по всем трём координатным осям одинаковое);
2. Диметрия (измерение по двум координатным осям одинаковое, а по третьей — другое);
3. Триметрия (измерение по всем трём осям различное).

В каждом из этих видов проецирование может быть прямоугольным и косоугольным. Аксонометрия широко применяется в изданиях технической литературы и в научно-популярных книгах благодаря своей наглядности.

Сферическая перспектива

Сферические искажения можно наблюдать на сферических зеркальных поверхностях. При этом глаза зрителя всегда находятся в центре отражения на шаре. Это позиция *главной точки*, которая реально не привязана ни к уровню горизонта, ни к главной вертикали.

При изображении предметов в сферической перспективе все линии глубины будут иметь точку схождения в главной точке и будут оставаться строго прямыми. Также строго прямыми будут главная вертикаль и линия горизонта. Все остальные линии будут по мере удаления от главной точки все более и более изгибаться, трансформируясь в окружность. Каждая линия, не проходящая через центр, будучи продлённой, является полуэллипсом.

К.С. Петров-Водкин. *Купание красного коня*

Воздушная (тональная) перспектива

Воздушная перспектива характеризуется исчезновением чёткости и ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя. При этом дальний план характеризуется уменьшением насыщенности цвета (цвет теряет свою яркость, контрасты светотени смягчаются), таким образом, глубина кажется более светлой, чем передний план.

Воздушная перспектива связана с изменением тонов, потому она может называться также и тональной перспективой. Первые исследования закономерностей воздушной перспективы встречаются ещё у Леонардо да Винчи.

«Вещи на расстоянии, — писал он, — кажутся тебе двусмысленными и сомнительными; делай и ты их с такой же расплывчатостью, иначе они в твоей картине покажутся на одинаковом расстоянии. Не ограничивай вещи, отдалённые от глаза, ибо на расстоянии не только эти границы, но и части тел неощутимы».

Великий художник отметил, что отдаление предмета от глаза наблюдателя связано с изменением цвета предмета. Поэтому для передачи глубины пространства в картине ближайшие предметы должны быть изображены художником в их собственных цветах, удаленные приобретают синеватый оттенок, «...а самые последние предметы, в нём видимые, как, например, горы вследствие большого количества воздуха, находящегося между твоим глазом и горою, кажутся синими, почти цвета воздуха...».

Воздушная перспектива зависит от влажности и запылённости воздуха и особенно во время тумана, на рассвете над водоёмом, горами, в пустыне или степи во время ветреной и пыльной погоды.

Перцептивная перспектива

Академик Б.В. Раушенбах изучал, как человек воспринимает глубину наблюдаемого объекта в связи с бинокулярностью зрения, подвижностью точки наблюдения и постоянством формы предмета в подсознании. Он пришёл к выводу, что ближний план

воспринимается в обратной перспективе, неглубокий дальний — в аксонометрической перспективе, дальний план — в прямой линейной перспективе.

Д. Каналетто. Вид на Большой Канал (Венеция)

Эта общая перспектива, соединившая обратную, аксонометрическую и прямую линейную перспективы, называется перцептивной.

Практическая часть: Выполнение эскиза на заданную тему

Вопросы:

1. Линейная перспектива
2. Тональная перспектива

Основная литература:

15. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

29. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

30. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №16. Композиция в различных видах изобразительного искусства

Цель: Изучить различные приемы композиции .

Знать: основы композиции в графическом дизайне;

Уметь: применять на практике методы и законы композиции;

Актуальность темы: Элементы складок, Крылья складки, Основные параметры складок
Теоретическая часть:

В самом общем значении слова композиция - это главный организующий элемент абсолютно любой художественной формы. Именно его задача - придать творению цельность и единство, показать мысль художника понятной и законченной, соподчинить все компоненты произведения, сложить их в систему. Виды композиций в живописи, изобразительном искусстве, например, связаны с четким размещением рисуемых предметов в пространстве, гармоничным соотношением объема, размера, света и тени. В иных областях искусства есть свои составляющие композиции. Приемы в композиции Кроме видов композиции, немаловажно знать и ее приемы. Их несколько: Асимметрия и симметрия. Динамика и статика. Определенный ритм. Золотое сечение. Центр произведения - смысловой либо композиционный. Законы композиции Композиция любого произведения подчиняется законам. Это: Жизненность. Новизна. Воздействие. Равновесие. Подчиненность. Контраст. Виды композиций в искусстве Удивительно, но все графические, скульптурные, архитектурные композиции можно разделить всего на три вида: пространственные; фронтальные; объемные. Разберем каждый вид детально. Фронтальный вид Иное название фронтального вида композиции - плоскостный. Сюда относится весь спектр произведений, созданных в одной плоскости: фотографии; живописные полотна; веб-страницы; плакаты; гобелены; витражи; листовки; графические рисунки и проч. Глубина пространства здесь передается на изображении массой способов:

цветовые пятна, игра света и тени, перспективные сокращения. Однако они лишь создают иллюзию объемности изображения, в то время как фактически оно лежит на плоскости. Нельзя не отметить, что к плоскостному виду композиции относятся не только произведения с гладкой поверхностью, но и имеющие рельеф - выпуклые элементы на плоскости. Такая переходная форма между объемом и плоскостью получила название фронтально-объемной композиции. Рельеф помогает усугубить иллюзию глубины пространства за счет постоянно или незначительно изменяющегося своего уровня. Чем больше число выступающих элементов и чем глубже рельеф, тем более произведение дальше от фронтального и ближе к объемному. Замысел художника передают следующие разновидности рельефов: Барельеф (низкий рельеф) - орнамент, скульптурная композиция, лишь немного выступающая над плоскостным изображением. Горельеф - в этом случае скульптурная композиция выступает на $\frac{3}{4}$ над плоскостным фоном. Обратный рельеф - скульптурное изображение не выступает над плоскостью, а как бы вдавлено внутрь нее. Глиптика - изображение находится на одном и том же уровне с плоскостью всего произведения, но при этом его контуры художником глубоко вырезаны. Объемный вид Еще один основной вид композиции - это объемный. К нему относится развитие сюжета, композиции в трехмерном пространстве: у произведения на плоскости обязательно присутствует глубина. Данный вид характерен для: скульптуры; декоративно-прикладного искусства; малых архитектурных произведений; автомобилей; рекламных трехмерных форм; упаковок; дизайнерских промышленных или бытовых творений и проч. Оно обязательно трехмерное, его можно рассматривать со всех сторон. При этом чем больше пространства это творение окружает, тем больше создается впечатлений о его внешнем виде, пластической конфигурации. Если форма композиции монументальна, а внутреннее пространство между ее элементами невелико, то она кажется зрителю плотной, сплошной. Если же проемы, расстояния между составляющими увеличатся, то мы заметим, как композиция начнет превращаться в легкую, динамичную. Общая форма такого творения находится во взаимодействии с пространством внутренним. Произведение при всей сложности своей формы выглядит единым, цельным объектом. Объем формы выделяется в пространстве. Внешнее пространство только окружает композицию, но не проникает в нее. Пространственный вид Продолжаем разбирать, какие виды композиции существуют. Еще один - пространственный, для которого важны размеры пространства, в котором заключено произведение. При этом каждому, даже малейшему элементу такой композиции художник уделяет большое внимание. Сюда можно отнести следующие произведения: театральные действия: разработка интерьера помещений; проектирование ландшафтов; оформление стендов, выставочных павильонов и проч. Организация пространства осуществляется двумя способами: Открытое пространство (вокруг предметов). Ярким примером выступают египетские пирамиды, вокруг которых расплывается пространство. Закрытое пространство (внутри предметов). Это интерьеры, залы музея, архитектурные комплексы из площадей, кварталов, соборов и прочие ансамбли. Пространственную композицию сотворяют из двух важных элементов: Объемы, которые создают данное пространство. Различные материалы, которые, в свою очередь, формируют данные объемы. Категории композиции Мы рассмотрели разные виды композиций в изобразительном искусстве. Их следует отличать от типов, категорий. Последние представлены следующими составляющими: Произведение с применением симметрии. Объекты на произведении движутся от зрителя или к нему. Предметы на композиции надвигаются на зрителя. В произведении явно просматривается композиционный центр. Пространство построено цветом. Построение пространства пластическое. Построение пространства интерьерное. Расчленение на планы - хорошо просматривается главная, основная сцена и фон. Иногда добавляется третий, четвертый и последующие планы. Расчленение на слои - здесь фигуры создают пространство, вместо того чтобы располагаться в нем, находясь выше или ниже на холсте, перекрывая друг друга, отличаясь степенью законченности образа. Примером такого типа будет икона.

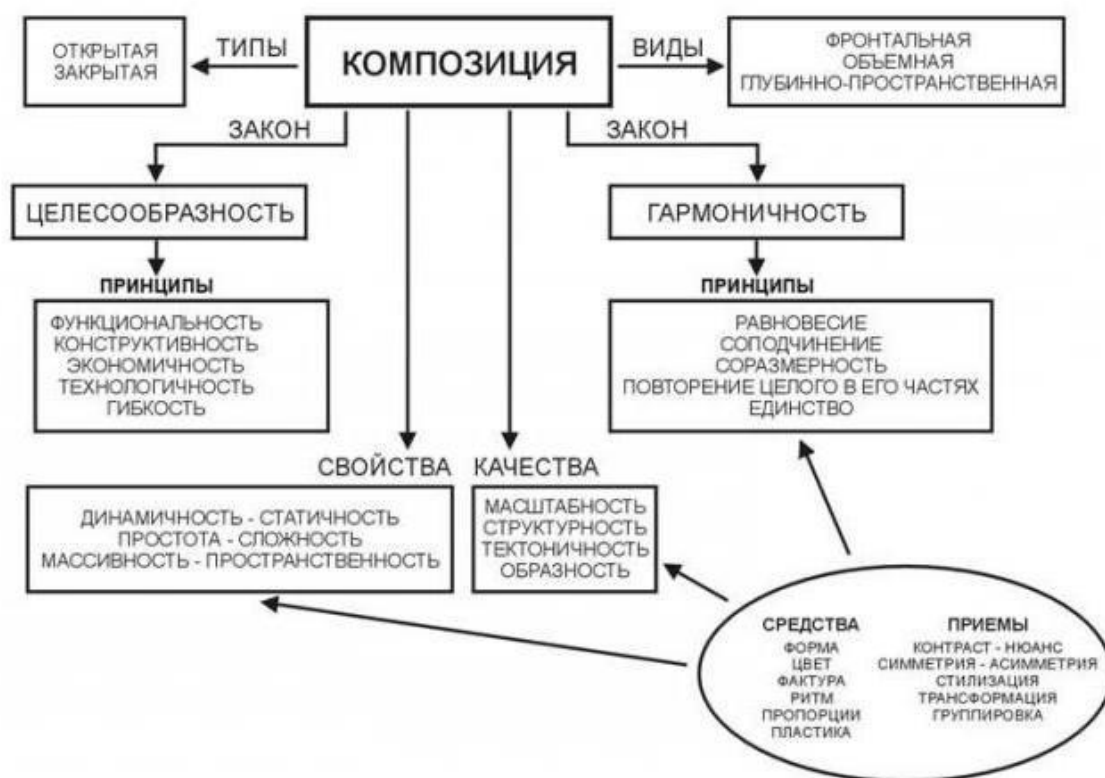
Типология композиции

Виды композиции в литературе, живописи, скульптуре могут различаться между собой образными средствами. На этом и основывается градация по представленной ниже типологии. Сюжетно-изобразительная. Иными словами, повествовательная. Такая композиция - это основа реалистических произведений: скульптуры, живописи и проч. В ней участвуют реальные персонажи, каждый со своей ролью и отношением к другому или другим. Композиция требует вдумчивого ознакомления, анализа от частного к общему. Декоративно-тематическая. Сюжет такой композиции подчинен декоративным целям. Обычно является составной частью более крупного произведения. Это интерьеры помещений, иллюстрации к книгам, народное искусство и проч. Для таких композиций важен емкий и лаконичный, но обобщенный образ. Различными средствами выразительности художник старается заострить внимание зрителя на определенных его чертах. Образ темы выделяется на основе ассоциаций. Например, море - это корабль, стаи рыб, моряки, ракушка, волны и т.д. Техника исполнения и материал зачастую зависят от выбранной темы. Деревенская жизнь будет изображена на лубке, история Древнего Египта оформлена в виде фрески и т.д. Иногда один и тот же образ художник изображает в нескольких интерпретациях. Солнце как мотив для волгоградского кружева, восхваления бога Ра древними египтянами, сюжет для многоцветной национальной таджикской живописи и проч. Композиция предметных форм. Иными словами, это натюрморт. Изображение с виду обыденных вещей, которое может вызвать эстетический восторг. Предметы здесь взаимосвязаны, а сюжет жив благодаря определенному их сочетанию. Для данных произведений характерен символический смысл, у зрителя при их рассмотрении должны рождаться образные ассоциации. Изображение может быть как натуралистичным, так и в виде одного только наброска. В современном виде композиция предметных форм свойственна для художественных фотографий, коллажей, составленных в графическом редакторе. Формальная. Второе название - не изобразительная, т.к. она строится из пятен и линий. Данные художественные образы не могут существовать в реальности, не имеют практической и рациональной значимости. Здесь важен не сюжет, смысл, а именно пластические формы, принципы и законы их построения. Эмоции у зрителя здесь вызывает именно художественная форма, цвета, пластика. Абстрактные образы такой композиции возникают из символов, геометрических фигур, упрощенных образов реальных предметов. Композиция в литературе Существует две градации видов композиции в литературе. Рассмотрим их подробнее. Первая классификация следующая: Архитектоника, внешняя композиция. Это то, что выделяется графически: разделение произведения на главы, параграфы и абзацы, наличие пролога и эпилога, различные сноски и комментарии, эпиграфы, отступления автора и проч. Повествование, внутренняя композиция. Здесь уже заостряется внимание на содержании творения: образы и их система, сюжет, строение речевых ситуаций, выделение сильных компонентов текста - лейтмотива, кульминации, развязки, финала. Следующая градация видов литературных композиций выглядит так: Тематическая. В центре оказываются взаимоотношения главных героев. Дополнительно разделяется на последовательную (плавный переход от одной мысли к другой), основанную на развитии и трансформации образа литературного героя и держащуюся на сопоставлении образов литературных героев. Зеркальная. При прочтении у читателя возникает ощущение, что некоторые образы, эпизоды симметричны. Кольцевая (обрамленная). Произведение начинается и заканчивается одной и той же сценой. Обратная. События в книге развиваются от финальной сцены к ее истокам, причинам. Виды цветочных композиций В заключение рассмотрим такой вид искусства, как флористика. Виды композиций цветов здесь бывают самыми разнообразными: Разновидности аранжировок из срезанных цветов: букеты, композиции в настенных, напольных, настольных, подвесных, высоких, плоских и низких вазах, в специальных подставках, макраме, корзинках, корягах, коре дерева. Букет как композиция разделяется на праздничный и повседневный. Формы букетных композиций: круглые, линейные,

односторонние, свободно собранные, массивные, различных размеров (5-50 см).
Композиция - это важная организационная форма в искусстве. Именно она делает любое произведение законченным, имеющим смысл, достойным эмоций зрителя, читателя. Каждый ее вид, как мы убедились, что в изобразительном искусстве, что в литературе, что во флористике имеет свои уникальные особенности, законы построения произведения художником.

Практическая часть:

Разработать эскиз на заданную тему.

Вопросы:

1. Задачи стилизации в живописи?
2. Что такое константность восприятия?

Основная литература:

16. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

31. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
32. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>
- Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №17. Композиция в графическом дизайне.

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции, и основам мастерства в проектной графике,

Знать: основы композиции в графическом дизайне;

Уметь: применять на практике методы и законы композиции;

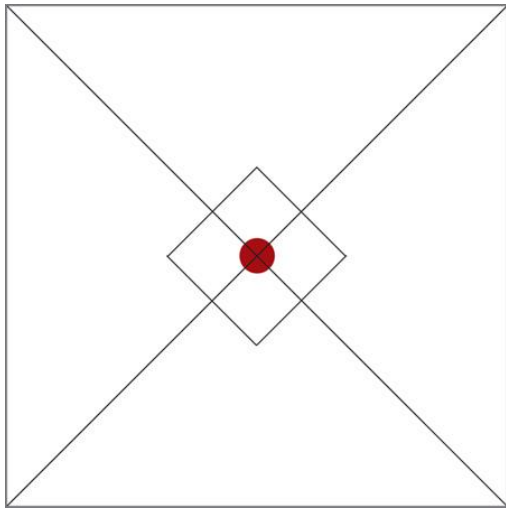
Актуальность темы: Основы композиции- статичное равновесие и динамичное равновесие, композиционный центр. Доминанта, Композиционный и геометрический центры композиции

Теоретическая часть:

В любом виде искусства ключевую роль играет правильное расположение элементов произведения, позволяющее наиболее точно передать идею этого произведения. То есть выделить ключевые сюжетные линии, передать необходимое настроение и соблюсти при этом гармонию. Композиция (от латинского compositio) и является соединением (сочетанием) этих элементов в единое целое.

Геометрический и композиционный центр.

Мы строим композицию на плоскости. Будь то фотография, лист бумаги или монитор компьютера. Если через эту плоскость провести две диагональные линии, точка их пересечения укажет на геометрический центр нашей будущей композиции. Любой предмет, вписанный в этот центр, будет чувствовать себя вполне уверенно.

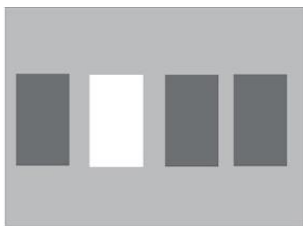
(совпадение геометрического и композиционного центров)

Композиционный центр служит для фокусировки внимания зрителя на деталях композиции. В фотографии, живописи и рисунке, как правило, выделяются сюжетно-композиционные центры. То есть, в композиционном центре находится основной сюжет произведения.

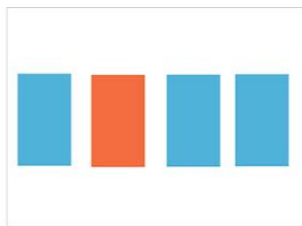
Композиционный центр и геометрический центр композиции могут не совпадать. Композиционных центров в композиции может быть несколько, в то время, как геометрический центр один.

Композиционный центр может быть выделен:

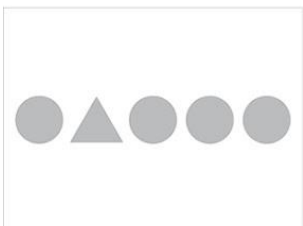
- **контрастом света и тени**
- **контрастом цвета**
- **размером**
- **формой**

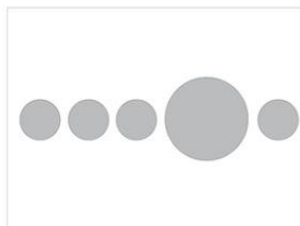
1. Выделение освещенностью

2. Выделение цветом

3. Выделение формой

4. Выделение размером

Основные понятия и правила композиции.

Диагональные линии в композиции:

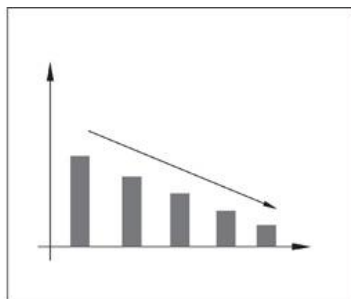
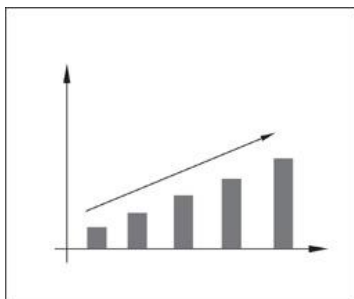
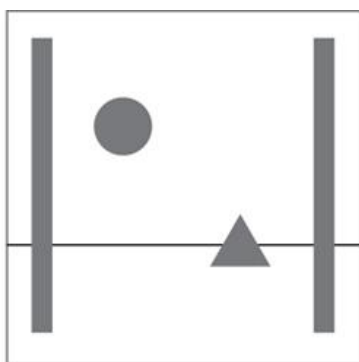

График на рисунке слева означает рост. График на рисунке справа означает падение. Так уж сложилось. И, соответственно, в композиции диагональная линия, проведенная от левого нижнего угла к правому верхнему воспринимается лучше, чем линия, проведенная от левого верхнего угла к правому нижнему.

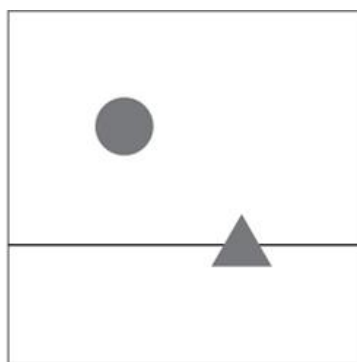
Замкнутая и открытая композиция:

В замкнутой композиции основные направления линий стремятся к центру. Такая композиция подойдет для передачи чего-то устойчивого, неподвижного. Элементы в ней не стремятся за рамки плоскости, а как бы замыкаются в центре композиции. А взгляд с любой точки композиции стремиться к этому центру. Для ее достижения можно использовать компактное расположение элементов в центре композиции, обрамление. Расположение элементов таким образом, чтобы все они указывали на центр композиции.

Открытая композиция, в которой направления линий исходят от центра, дает нам возможность продолжить мысленно картину и увести ее за рамки плоскости. Она подходит для передачи открытого пространства, движения.

Замкнутая композиция

Открытая композиция

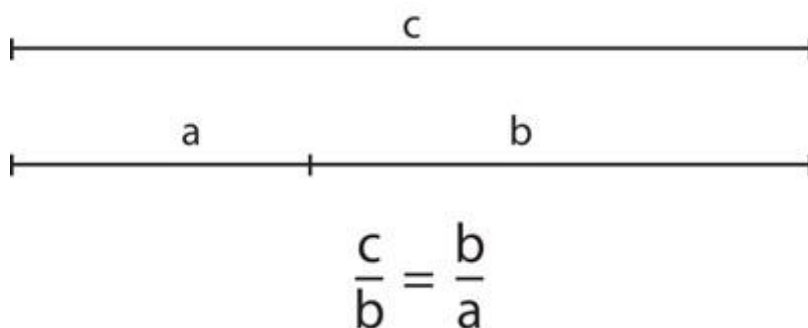
Правило золотого сечения:

Гармония - это слаженность. Единое целое, в котором все элементы дополняют друг друга. Некий единый механизм.

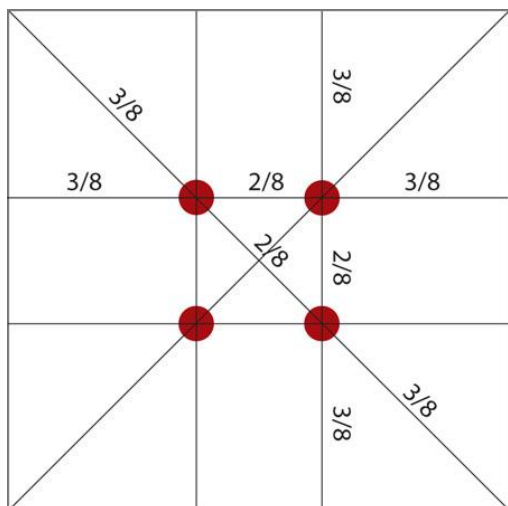
Нет ничего более гармоничного, чем сама природа. Поэтому и понимание гармонии приходит к нам от нее. А в природе огромное количество зрительных образов подчиняется двум правилам: симметрии и правилу золотого сечения.

Что такое симметрия понятно. А что такое золотое сечение?

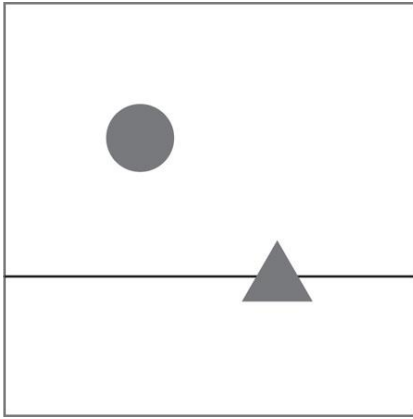
Золотое сечение можно получить, если разделить отрезок на две неравные части таким образом, чтобы отношение всего отрезка к большей части равнялось отношению большей части отрезка к меньшей. Это выглядит так:

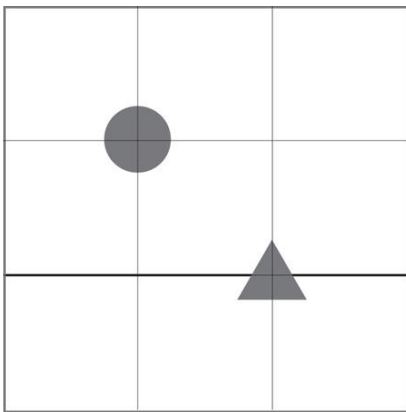
Части этого отрезка примерно равны $\frac{5}{8}$ и $\frac{3}{8}$ от всего отрезка. То есть, по правилу золотого сечения зрительные центры в изображении будут располагаться так:

Правило трех третей:

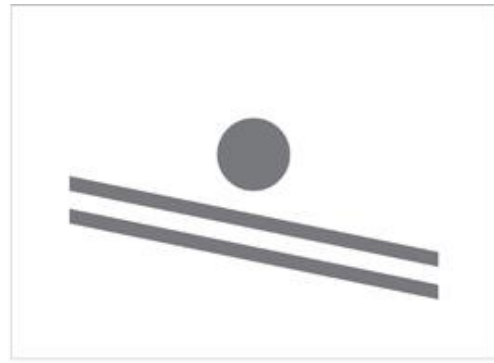
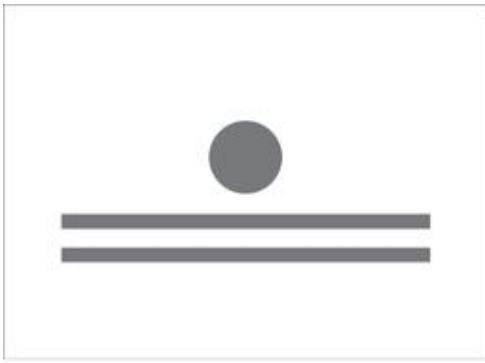
В этом рисунке не соблюдено правило золотого сечения, но создается ощущение гармонии. Если разделить плоскость, на которой находятся наши геометрические фигуры на девять равных частей, мы увидим, что элементы расположены на точках пересечения разделяющих линий, а горизонтальная полоса совпадает с нижней разделительной линией. В этом случае действует правило трех третей. Это упрощенный вариант правила золотого сечения.

Динамика и статика в изображении, движение, ритм.

Динамичная композиция - композиция, при которой создается впечатление движения и внутренней динамики.

Статичная композиция (статика в композиции) - создает впечатление неподвижности.

Изображение слева выглядит статичным. На картинке справа создается иллюзия движения. Почему? Потому что мы прекрасно знаем из своего опыта, что будет с круглым предметом, если наклонить поверхность, на которой он находится. И воспринимаем этот предмет даже на картинке движущимся.

Таким образом, для передачи движения в композиции можно использовать диагональные линии.

Так же можно передать движение, оставив свободное пространство перед движущимся объектом, чтобы наше воображение могло продолжить это движение.

Птичка летит

Птичка прилетела

Статика в композиции достигается отсутствием диагональных линий, свободного места перед объектом и наличием вертикальных линий.

Ритм - один из ключевых моментов в искусстве. Он может сделать композицию спокойной или нервной, агрессивной или умиротворяющей. Ритм обусловлен повторением.

Ритм в изобразительном искусстве может создаваться повторением цвета, объектов, пятен света и тени.

Симметрия и асимметрия в композиции, достижение равновесия.

Симметрия:

В природе большое количество зрительных образов подчиняется закону симметрии. Именно поэтому симметрия легко воспринимается нами и в композиции. В изобразительном искусстве симметрия достигается таким расположением объектов, что одна часть композиции, как будто является зеркальным отражением другой. Ось симметрии проходит через геометрический центр. Симметричная композиция служит для передачи покоя, устойчивости, надежности, иногда, величества. Однако создавать изображение абсолютно симметричным не стоит. Ведь в природе не бывает ничего идеального.

Симметрия - это самый простой способ добиться равновесия в композиции. Однако, не единственный.

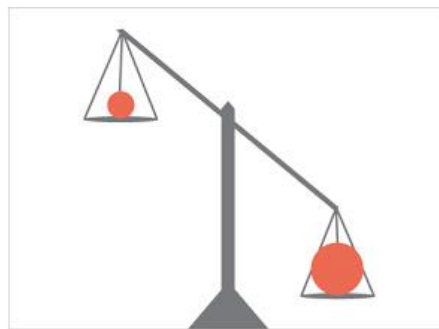
Асимметрия, достижение равновесия:

Чтобы понять, что такое равновесие можно представить механические весы.

В данном случае работает закон симметрии. Слева и справа на весах на одинаковом расстоянии симметрично расположены два предмета одинаковой формы и размера. Они создают равновесие.

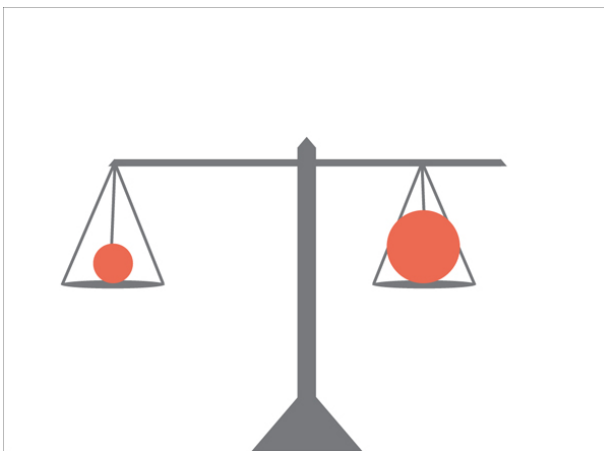
Асимметрия нарушит это равновесие. И если один из объектов будет больше, то он попросту перевесит меньший.

Однако возможно уравновесить эти объекты, добавив в композицию что-нибудь, в качестве противовеса. Асимметрия при этом сохранится:

Так же добиться равновесия при асимметрии можно будет, перевесив больший предмет ближе к центру:

Достижение равновесия является одним из самых значимых этапов при построении асимметричной композиции. Равновесие может достигаться противопоставлением размеров, форм пятен цвета и тени.

Практическая часть:

1. Разработка эскизов на заданную тему
2. Творческая работа

Вопросы:

1. Как строится логоцентрическое пространство?
2. Чем ризоматическое пространство отличается от логоцентрического?

Литература:

Основная литература:

17. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

33. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

34. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»