

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет искусств
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ДИЗАЙНЕ

Программа и методические рекомендации
для студентов дневной формы обучения,
специальность – профессиональное обучение
«Дизайн» 05050165

Барнаул

Издательство Алтайского
государственного университета
2009

Составитель:

канд. искусствоведения, доцент *А.Л. Усанова*

Рецензент:

докт. искусствоведения, профессор *Т.М. Степанская*

Программа, методические рекомендации и практические задания к базовому курсу «Основы композиции в дизайне», включенному в образовательный стандарт по специальности 05050165 «Профессиональное обучение (дизайн)» для студентов очной, очно-заочной форм обучения.

Программа и методические материалы обсуждены на заседании кафедры ИОиЗИ, утверждены учебно-методическим советом факультета искусств (протокол №9 от 05.06.2009 г.).

План УМД 2009 г., п. 86

Подписано в печать 22.06.2009. Формат 60x84/16.

Усл. п. л. 1.0. Тираж 100 экз. Заказ 259.

Типография Алтайского государственного университета:
656049. Барнаул, ул. Димитрова, 66

Пояснительная записка

Курс «Основы композиции в дизайне» направлен на изучение особенностей построения формальной композиции, которая является важнейшей частью творчества дизайнера и художественного творчества в целом. Рассматриваются средства, приемы и принципы построения композиции, даются методические указания по их практическому применению.

Учебный курс «Основы композиции в дизайне» сориентирован на формирование и развитие у студентов творческого мышления и приобретение необходимых практических навыков в области художественного формообразования.

Организационно-методический раздел

Курс «Основы композиции в дизайне» является базовым для студентов факультета искусств Алтайского государственного университета, обучающихся по специальностям «Профессиональное обучение (дизайн)», «Искусствоведение».

Цель курса – формирование у студентов сознательного подхода к дизайнерскому творчеству, основанного на знаниях приемов и принципов художественного формообразования.

Задачи курса:

- формирование основ теоретических знаний о средствах, приемах и принципах композиционно-художественного формообразования.
- развитие у студентов практических навыков решения как отдельных композиционных задач, так и приемов достижения общего художественного результата.

Студент должен:

- знать основные художественные средства, приемы гармонизации и принципы художественного формообразования;
- уметь применять полученные знания в художественной практике, т.е. в процессе решения учебных и творческих задач.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника.

В соответствии с требованиями к профессиональной подготовке выпускников вуза с квалификацией «Профессиональное обучение (дизайн)», «Искусствоведение» курс «Основы композиции в дизайне» ориентирован на получение профессиональных теоретических знаний и практических навыков.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение

Основные понятия композиции как процесс и результат художественного творчества. Предмет, задачи и структура курса. Обзор учебно-методической литературы по курсу. Темы для самостоятельного изучения, темы курсовых работ, практические задания и требования к итоговой аттестации.

Тема 1. Художественные средства построения композиции

1.1. Художественные свойства графических средств

Точка, линия, пятно, цвет в построении образной графической композиции.

Практическая работа: выполнить образцы графического дизайна по заданной теме.

1.2. Развитие композиционно-пластических форм

Выявляется характер **линейно-пластической формы**, виды пластических свойств **плоскостной формы**: текстура, фактура, рельеф. Анализ композиционных свойств и типов **объемной и пространственной формы**: фронтально-пространственной, объемно-пространственной, **глубинно-пространственной композиции**.

Практическая работа: выполнение учебных заданий.

1.3. Композиционно-художественные свойства материала в объектах дизайна

Влияние фактуры материалов на пластику форм. Основные типы текстурных поверхностей.

Практическая работа: выполнение учебных заданий по теме.

1.4. Влияние освещения на раскрытие пластических свойств формы

Формоопределяющие свойства **естественного освещения**. Композиционные свойства **искусственного освещения**.

Практическая работа: построение композиции с контрастным сочетанием световых форм.

Тема 2. Способы и средства гармонизации художественной формы

2.1. Сходство и различия элементов в композиции

Характеристика аналогии (тождества) и нюанса как средств композиции. Роль «контраста» и «полярности» в построении художественной формы.

Практическая работа: построить и выполнить графически разные композиции на нюансное и контрастное сочетание простых геометрических форм.

2.2. «Статика» и «динамика» как средства стабильности композиции

Определить виды зрительной и физической стабильности формы в композиции.

Практическая работа: выполнение графически разных композиций на выражение статики или динамики простых геометрических форм.

2.3. Расположение элементов композиции относительно главной оси

Основные виды **симметричной** композиции. Способы определения равновесия элементов в **ассиметричной** композиции.

Практическая работа: построить симметричную и ассиметричную графическую композицию.

2.4. Средства построения закономерного порядка в композиции

Виды построения **метрических** рядов. Приемы построения **ритмической** формы.

Практическая работа: построение композиций с организацией метрического и ритмического порядка.

2.5. Соразмерная связь между элементами композиции и формой в целом

Пропорциональный модуль как основа гармоничной композиции. **Отношения** элементов в композиции.

Практическая работа: построить композицию с использованием разных отношений и пропорций («золотого сечения», модульной сетки, подобных фигур).

2.6. «Размер» и «масштаб» в композиции

Принципы масштабности в композиции. «**Размер**» как абсолютная величина формы в композиции.

Практическая работа: построение разномасштабных графических композиций.

Тема 3. Принципы композиционно-художественного формообразования

3.1. Условия рациональности композиционно-художественной формы

Функциональные требования формы в композиции. Принципы **рациональности** художественной формы.

3.2. Тектоничность как принцип формообразования пластических систем

Конструктивная «открытость» формы в композиции. Атектоничные конструктивные системы.

3.3. Структурная гармонизация в композиции

Определение главных и второстепенных элементов композиции. Структурное соподчинение элементов композиции.

Практическая работа: построить композицию с использованием разных графических форм по принципу их структур соподчиненности с выделением доминанты.

3.4. Принципы органичного дизайна

Аналитическое осмысление природных форм. Перспективы бионизации дизайна.

Практическая работа: моделирование графических и пластических структур, отвечающих разным закономерностям формообразования в природе.

3.5. Гармонизация образной структуры в дизайне

Способы воплощения художественной идеи в композиции. Критерии образности в дизайне.

Практическая работа: построить графические и пластические композиции, четко раскрывающие образ (тему).

3.6. Композиционно-художественная целостность в дизайне

Приемы построения целостной композиции. Условия достижения «единства в многообразии».

Практическая работа: организовать композиционную структуру с использованием различных композиционных средств, подчинив ее принципу «целостности».

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов – важная составляющая учебного процесса, она прививает навыки работы со специальной литературой, развивает аналитическое и творческое мышление у студента, способствует более глубокому усваиванию настоящего курса.

Перечень тем для самостоятельного изучения

1. Динамические свойства в композициях В. Кандинского.

2. Творчество Л. Лисицкого как основа пространственного проектирования в СССР.

3. Принцип образности в «супрематических» произведениях К. Малевича.

4. Художественные средства в шрифтовых композициях Б. Теленгатера.

5. Современный графический дизайн.

6. Теоретические взгляды Е. Розенблюма.

Перечень источников и литературы для самостоятельного изучения

1. *Адашкин Н.* Вхутемас. Полиграфический факультет // Вопросы русского и советского искусства. – М., 1974. – Вып. 3.

2. *Аронов В.* Дизайн и искусство. – М.: Знание, 1984.

3. *Аронов В.* Художник и предметное творчество. Проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века. – М.: Сов. художник, 1987.

4. *Воронов Н.* Очерки истории отечественного дизайна. Ч. 2: Русский дизайн. Производственное искусство. – М.: МГХПУ им. Строганова, 1998.

5. *Иттен И.* Искусство цвета. – М.: Издатель Д. Миронов, 2000.

6. *Иттен И.* Искусство формы. – М.: Издатель Д. Миронов, 2001.

7. *Розенблюм Е.* Художник в дизайне. – М.: Искусство, 1974.

8. *Сторн Н.* Смыслообразование в графическом дизайне. – М.: МГТУ, 2005.

9. *Цыганкова И.* У истоков дизайна. – М.: Наука, 1977.

10. *Хан-Магомедов С.* Пионеры советского дизайна. – М.: Галарт, 1995.

Формы контроля самостоятельной работы

Контроль знаний, полученных в ходе самостоятельной работы студента, осуществляется в форме:

– проверки контрольных заданий по темам;

– проверочных тестов;

– подготовки докладов для участия в студенческих конференциях;

– участия в выставочных и конкурсных проектах.

В процессе самостоятельной подготовке к контрольным формам работы, студент применяет навыки и умения полученные ранее.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Воплощение **принципа целостности формы** при разнообразии элементов в шрифтовых композициях. Логотип.
2. Создание выразительного плаката (афиши) с определением **основного композиционного элемента**.
3. Композиционно-художественная разработка буклета (каталога) с выраженным **образным характером**.
4. **Знаково-образное** решение в разработке фирменного стиля

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ДИЗАЙНЕ»

Оценка теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами в процессе освоения курса «Основы композиции в дизайне» производится по следующим критериям: выполнение тестовых заданий и учебных практических работ по темам курса.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Учебники и учебные пособия:

1. *Борисов С.* О некоторых вопросах теории композиции промышленных изделий: Учеб. пособие. – М.: МАрХИ, 1977.
2. *Волкотруб И.* Основы комбинаторики в художественном конструировании: Учеб. пособие. – Киев, 1986.
3. *Кондратьева К.А.* Цвет в художественном конструировании: Учеб. пособие. – М., 1984.
4. *Кракиновская В.Д.* Объемно-пространственная композиция: (Вводный курс основ художественного конструирования): Учеб. пособие. – М., 1979.
5. *Устиш В.Б.* Композиция в дизайне (основы построения формальной композиции в дизайнерском творчестве): Учеб. пособие (1-е изд.). М., 1997.

Литература

6. Аронов В. Дизайн и искусство. – М.: Знание, 1984.
7. Аронов В. Художник и предметное творчество. Проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века. – М.: Сов. художник, 1987.
8. Бойцов С. Комбинаторные идеи в дизайне // ТЭ. – 1983. – №1.
9. Вакс и др. Курс «Основы композиции» // ТЭ. – 1966. – № 12.
10. Ганзен В. и др. О гармонии в композиции // ТЭ. – 1966. – №4.
11. Гика М. Эстетика пропорций в природе и искусстве. – М.: Л, 1935.
12. Гусев Н., Макаревич В. Световая архитектура. – М.: Стройиздат, 1973.
13. Дизайн и искусствоведение: Сб. науч. ст. / Всероссийский государственный педагогический университет. – 1995. – Вып. 1.
14. Иконников А., Степанов Г. Основы архитектурной композиции. – М.: Искусство, 1971.
15. Иттен И. Искусство цвета. – М.: Издатель Д. Миронов, 2000.
16. Иттен И. Искусство формы. – М.: Издатель Д. Миронов, 2001.
17. Каган М., Косков М. Опыт системного анализа процессов формообразования // ТЭ. – 1973. – №8.
18. Казаришова В., Федоров М. О композиции (основные категории и закономерности) // ТЭ. – 1965. – №2; 1966. – №1.
19. Композиционные средства и приемы художественной выразительности в дизайне // Труды ВНИИТЭ. – М., 1982. – Вып. 13.
20. Композиция в современной архитектуре. – М.: Стройиздат, 1973.
21. Кринский В., Ламцов И., Туркус М. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М.: Изд-во литературы по строительству, 1968.
22. Маргулис Д. PHOTOSHOP для профессионалов: Классическое руководство по цветоведению. – М.: РТВ-Медиа, 2001.
23. Мелодинский Д. Архитектурная пропедевтика. М.: Элиторика, 2000.
24. Минервин Г. Архитектоника промышленных форм. – М.: ВНИИТЭ, 1974. – Вып. 2.
25. Михайлов С., Кулеева Л. Основы дизайна. – М., 2002.
26. Московская школа дизайна: Метод. материалы. Сер.: Дизайн-образование. Опыт подготовки специалистов в МВХПУ (бывш. Строгановское). – М.: ВНИИТЭ, 1991.
27. Проблемы образного мышления и дизайн // Труды ВНИИТЭ. – М., 1978.
28. Современная наука о цвете и проблемы цветового проектирования: Материалы ВНИИТЭ. – М., 1989.

29. *Сомов Ю.* Композиция в технике. – М.: Машиностроение, 1987.
30. *Стор Н.* Словообразование в графическом дизайне. . –М.: МГТУ, 2005.
31. Цветовая система «Колорид» // ТЭ. – 1981. – №1.
32. *Чернышев О.* Формальная композиция. – Минск: Харвест, 1999.
33. *Энциклопедии и словари:*
34. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь. М.: Эллис Лак, 1997.
35. Основные термины дизайна / ВНИИТЭ. – М., 1988.

Интернет-ресурсы:

1. www.sreda.boom.ru – Среда обитания: дизайн, стили, библиотека по дизайну.
2. www.Rosdesin.com – Дизайн как стиль жизни: история, теория, практика дизайна.
3. www.Deforum.ru – Российский дизайнерский форум.
4. www.kak.ru – Журнал о графическом дизайне.
5. www.expert.ru – журнал «Вещь».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Наименование темы	Всего (час.)	Лекций	Практ.	Самост. работа
Введение Композиция как процесс и результат художественного творчества. Предмет, задачи и структура курса. Требования к итоговой аттестации.	1	1		
1. Художественные средства построения композиции. Художественные свойства графических средств. Развитие композиционно-пластических форм Композиционно-художественные свойства материала в объектах дизайна. Влияние освещения на раскрытие пластических свойств формы.	14	2	10	2
2. Способы и средства гармонизации художественной формы. Сходство и различия элементов в композиции	15	2	10	3

«Статика» и «динамика» как средства стабильности композиции Расположение элементов композиции относительно главной оси Средства построения закономерного порядка в композиции Соразмерная связь между элементами композиции и формой в целом «Размер» и «масштаб» в композиции.				
3. Принципы композиционно-художественного формообразования Условия рациональности композиционно-художественной формы. Тектоничность как принцип формообразования пластических систем. Структурная гармонизация в композиции. Принципы органичного дизайна Гармонизация образной структуры в дизайне Композиционно-художественная целостность в дизайне	18	3	12	3
Количество часов	48	8	32	8

Тестовые задания к курсу «История и теория дизайна»

Вариант 1

Для ремесленников Древнего Египта _____
_____ наиболее распространенный природный материал для обработки:

а) дерево б) камень в) глина*

1. Форма ремесленного производства _____ в средневековой Европе, появляется в результате специализации мастерских на определенных видах работ. Например, колеса для телег и карет, бочки и т.д.

2. Эстетическое кредо эпохи Возрождение – синтез красоты и пользы – сформулировано архитектором и теоретиком искусства _____ в трактате «О зодчестве».

- а) Леонардо да Винчи
- б) Леон Баттист Альберти
- в) Микеланджело

3. Новая форма производства, возникшая в Европе XVI–XVIII вв. и основанная на разделении труда, получила название _____.

4. Для нужд великокняжеского двора в _____ веке организована Московская оружейная палата.

- а) XIII в.
- б) 16XVI в.
- в) XVIII в.

5. Открытие первой Всемирной выставки («Великая выставка изделий промышленности всех наций 1851 г.») состоялось в _____.

- а) в Париже
- б) в Лондоне
- в) в Москве

6. Стиль, сложившийся на рубеже XIX–XX вв., в Германии, Англии, Франции именовался «югендстиль», «ар нуво», «либерти», в России же он получил название _____.

7. Ведущими школами дизайна начала XX в. являлись _____ в Германии и _____ в СССР.

8. Одно из авангардных художественных течений в России начала XX в., в основе которого лежала идея слияния искусства с промышленным производством, получило название _____.

9. _____ – наука, при помощи которой изделия дизайна «приспосабливаются» к человеку.

* Варианты ответов:

- 1. Камень; 2. Цех, цеховое сообщество; 3. Леон Баттист Альберти; 4. «Мануфактурное» производство, мануфактура; 5. В XVI в.; 6. В Лондоне; 7. Модерн; 8. Баухауз и ВХУТЕМАС; 9. «Производственное искусство»; 10. Эргономика, инженерная психология.

Тестовые задания к курсу
«История и теория дизайна»

Вариант 2

1. Стул с серповидными ножками в Древней Греции, изготовленный из гнутой древесины с применением бронзы _____.

2. «Готические розы» – это _____

3. Одним из основных элементов в проектной деятельности и техническом конструировании Леонардо да Винчи является _____.

Так в рукописи «О полете птиц», автором изображен прибор для определения центра тяжести птиц, в многочисленных набросках – конструкции текстильных и строительных машин.

4. В Европе на рубеже XVI–XVII вв., складывается новый стиль, получивший название _____.

Его помпезные формы нашли широкое применение в архитектуре и интерьере новых церквей и монастырей, за что этот стиль нередко называют «стилем иезуитов».

А) модерн Б) барокко В) ампир

5. Отделение художественных ремесел при Академии наук открывается во время правления _____.

А) Ивана Грозного Б) Екатерины Великой В) Петра I.

6. В 1850 г. Д. Пакстоном и Р. Стефансоном за восемь дней был спроектирован и выстроен за 3,5 месяца, павильон новой конструкции, получивший название _____.

А) Кристалл-палас Б) Эйфелева башня В) Биг-Бен

7. В XIX в. в России для подготовки художественно-профессиональных кадров для промышленных предприятий, открываются специальные учебные заведения: _____ в Москве и _____ в Петербурге.

8. Основоположники конструктивизма в России.

А) В. Татлин Б) В. Кандинский В) А. Родченко Г) М. Шагал

9. Направления, сложившиеся в советском дизайне 1960-х гг.

10. Одно из направлений в современной архитектуре и пространственно-средовом дизайне, последовательно продолжающее линию техницизма, для которого характерны объемы, напоминающие производственные модули и инженерные конструкции.

** Варианты ответов:*

1. Климос; 2. Круглые витражные окна на фасаде здания, отражающие суть готического стиля; 3. Моделирование, создание модели; 4. Барокко; 5. Петра I; 6. Кристалл-палас; 7. Строгановское училище (Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам гр. С.Г. Строганова) в Москве, училище технического рисования барона Штиглица); 8. В. Татлин, А. Родченко; 9. Художественное проектирование и художественное конструирование; 10. Хай-тек.