

ТРЕТЬЯК ЕЛЕНА БОРИСОВНА

Член Союза дизайнеров России,
старший преподаватель кафедры
художественно-технического
оформления печатной продукции
Института графики и искусства
книги имени В.А. Фаворского
Высшей школы печати и
медиаиндустрии Московского
политехнического университета

ISBN 978-5-6046033-4-5

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ДИЗАЙНЕ

ЧАСТЬ 1

ТРЕТЬЯК Е.Б.

МОСКВА 2021

Третьяк Елена Борисовна

**ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В
ДИЗАЙНЕ
Часть 1**

УЧЕБНИК

(электронное издание сетевого распространения)

Москва

2021

УДК 74.01/09
ББК 85.120,5
Т66

Рецензенты:

Васерчук Юлия Анатольевна, кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой Графический дизайн АНО ВО «Институт современного искусства», член Союза Дизайнеров России, член Ассоциации искусствоведов, член НП «Гильдия Маркетологов»

Барышева Вероника Евгеньевна, кандидат искусствоведения, профессор, профессор кафедры промышленного дизайна Московского государственного технического университета имени Строганова, член Ассоциации дизайнеров России, член Международной Ассоциации искусствоведов.

Третьяк Е.Б.

Т66 Основы композиции в дизайне [Электронный ресурс]: учебник в 2 ч. / Е.Б. Третьяк – М.: ИП Шаронин П.Н., 2021. — Ч. 1 — 206 с. – Режим доступа: <http://vog32.ru/product/332/> – Загл. с экрана.

ISBN 978-5-6046033-4-5

В учебнике раскрыты основные принципы и закономерности формирования объемно-пространственных и художественных композиций. Подробно разобраны основные средства и приёмы композиции. Анализируются основные типы композиций. Особое внимание уделено использованию контраста, формы/контрформы и ритма в дизайне.

Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.

Учебник предназначен для студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры, аспирантов, научных сотрудников, преподавателей и дизайнеров, а также всех, кто интересуется вопросами искусства и дизайна.

УДК 74.01/09
ББК 85.120,5

© Третьяк Е.Б., 2021

ISBN 978-5-6046033-4-5

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Тема 1. Композиция.....	10
Тема 2. Основные средства композиции. Изобразительная плоскость (формат, пропорции, масштаб, модульная сетка).....	20
Тема 3. Основные средства композиции. Точка, линия, пятно.....	34
Тема 4. Основные приёмы композиции: группировка и наложение.....	51
Тема 5. Основные приёмы создания композиции: членение и врезка.....	62
Тема 6. Основные типы композиций.....	77
Тема 7. Контраст.....	94
Тема 8. Форма/контрформа.....	105
Тема 9. Ритм.....	120
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	130
ПРИЛОЖЕНИЯ	135

ВВЕДЕНИЕ

«Основы композиции» – это основная дисциплина направления подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль подготовки: Графический дизайн мультимедиа).

Дисциплина тесно связана и опирается на такие дисциплины и практики, как Рисунок (академический), Живопись (академическая), Теория композиции, Проектирование, Фотография, Преддипломная практика.

Основная цель освоения дисциплины «Основы композиции» – развитие творческого мышления, изучение основных принципов и закономерностей композиции и колористики и освоение средств образной выразительности.

Основная задача освоения дисциплины «Основы композиции»:

– формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности дизайнера в соответствии с компетенциями ФГОС ВО.

Дисциплина «Основы композиции» относится к числу обязательных дисциплин вариативной части образовательной программы бакалавриата 54.03.01 «Дизайн» по направлению подготовки «Графический дизайн мультимедиа».

В результате освоения дисциплины (модуля) «Основы композиции» у обучающихся формируются следующие компетенции, а также должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:

Код компетенции	В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОК-10	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	<p>Знать: основные средства образной выразительности</p> <p>Уметь: собрать фактический материал и сформулировать выводы, применять на практике формальные изобразительные средства дизайна</p> <p>Владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу</p>
ОПК-4	способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании	<p>Знать: на начальном уровне графические редакторы для работы с цифровыми изображениями</p> <p>Уметь: применять компьютерные технологии при создании графических композиций</p> <p>Владеть: навыками создания графических композиций пластически используя выразительные средства; графическими</p>

		редакторами для работы с цифровыми изображениями
ПК-1	способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	<p>Знать: основы теории цвета, теории композиции и стиля</p> <p>Уметь: изобразительными средствами представить эскиз и объяснить процесс создания произведения</p> <p>Владеть: методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при создании произведения графического дизайна</p>

Принцип преподавания дисциплины «Основы композиции» индивидуальный, с учетом потенциала и особенностей каждого студента. В обучении применяется схема работы издательского звена «арт-директор – дизайнер», где роль арт-директора исполняет преподаватель, дизайнера – обучающийся.

В соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и данной программой преподаватель при проведении занятий также руководствуется личным профессиональным и творческим опытом в освоении каждого задания. Основной целью преподавателя является формирование творческой личности обучающегося, ориентированного на профессиональную деятельность в качестве графического дизайнера, специалиста по оформлению печатной продукции.

Оценочным средством освоения дисциплины является проектно-художественное задание.

Проектно-художественное задание – завершенное авторское произведение, получаемое в результате планирования и выполнения комплекса учебных творческих заданий. Результат его выполнения позволяет оценить качество знаний, способность композиционного мышления и мастерства исполнения, умение обучающихся применять свои знания в процессе решения художественно-творческих задач, владение художественными материалами, техниками и технологиями, уровень сформированности компетенций.

«Основы композиции» является дисциплиной специализации и состоит большей частью из практических занятий, направленных на освоение общепрофессиональных и профессионально-специализированных компетенций художника-дизайнера печатной продукции и мультимедиа и формирование творческой личности.

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.

Основы композиции базируется на глубоком знании и осмыслении творческого опыта, накопленного человечеством в области культуры. Результатом творческого процесса является произведение, форма выражения которого

может быть самой разнообразной. Это и архитектурное сооружение, и живописное полотно, и ювелирное украшение, а также театрализованное представление, песня, киноэпопея, обычный керамический горшок, национальный костюм, дизайн автомобиля и т. д. Но произведение будет представлять художественную ценность только в том случае, если оно создано по законам гармонии и несет в себе художественный образ.

Композиция — важнейший структурный принцип произведения, организующий взаимное расположение его частей, их соподчинение относительно друг друга и целого, что придает произведению единство, цельность и завершенность.

В вашем дизайне могут быть использованы самые красивые графические элементы в мире, но если в нем нет правильно композиции, все напрасно.

Правильная композиция означает, что вы расположили, распределили, согласовали и скомпилировали ваш проект таким образом, чтобы он не только хорошо выглядел, но и являлся функциональным и эффективным.

Данная дисциплина «Основы композиции» формирует у студента новые знания по компоновке элементов, систему композиционного мышления, понимание средств образной выразительности, с целью овладения инструментарием дизайнера, а также развития творческого мышления у студентов.

Содержание курса «Основы композиции» представлено в учебнике состоящем из 2-х частей.

В первой части раскрыты основные принципы и закономерности формирования объемно-пространственных и художественных композиций. Подробно разобраны основные средства и приёмы композиции. Анализируются основные типы композиций. Особое внимание уделено использованию контраста, формы/контрформы и ритма в дизайне.

Во второй части раскрыты основные принципы и закономерности композиции и колористики с целью освоения средств образной выразительности и развития у студентов творческого мышления. Подробно рассматривается основной инструментарий дизайнера: цвет по Иттону, цветовые пространства, метафора, художественные тропы, плоскостная и пространственная композиция, движение и звук, монтаж. Уделено внимание и презентации проекта как одному из наиболее важных аспектов профессиональной деятельности дизайнера.

Учебник ориентирован на студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, научных сотрудников, преподавателей и руководителей организаций в сфере дизайна.

«Хорошая композиция – это история, которую стоит рассказать; развитие персонажей и освещение их отношений – это ключ к тому, чтобы довести ее до конца»

Мэри Энн Палс.

Тема 1. Композиция

1.1. Лебедь головой вниз

Что вы видите на этом рисунке?

Какое утверждение правильное, а какое ложное? Как это можно понять? Какой ответ правильный и как его найти? Давайте разбираться. Безусловно, это фотография, (*растровое изображение*), на которой зафиксирован момент погружения головы и шеи лебедя. Нравится вам эта фотография или нет? Если вы для себя ответили, что вам нравится это изображение, ответьте на более сложный вопрос. Чем оно вам нравится? Если ответ был отрицательный, то чем не нравится? По каким параметрам вы оцениваете его? С точки зрения сюжета? Интересный/неинтересный? Фотографическое мастерство? Умение делать репортажную съёмку? Навык съёмки животных? Может это бракованный кадр в который лебедь попал не полностью? Или это замысел автора?

С пластической, (художественной) же точки зрения это композиция. Хорошая она или плохая можно судить по объективным и субъективным параметрам. Несмотря на нашу профессию, наш возраст и опыт мы с вами люди. У каждого человека есть свое субъективное мнение. Свои субъективные пристрастия. Одни любят солёное, а другие сладкое, третьи—перчёное. Как известно на вкус и цвет товарищей нет.

Произведения искусства или дизайн часто пытаются оценивать с позиции красоты. Красиво/не красиво. А, что такое красиво? Как измерить красоту?

Учебное издание

Третьяк Елена Борисовна

Член Союза дизайнеров России, старший преподаватель кафедры
художественно-технического оформления печатной продукции
Института графики и искусства книги имени В.А. Фаворского
Высшей школы печати и медиаиндустрии
Московского Политехнического Университета

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ДИЗАЙНЕ

Часть 1

УЧЕБНИК

(электронное издание сетевого распространения)

Редактор *К.Ю. Мелешко*

Компьютерная верстка *М.А. Минко*

ISBN 978-5-6046033-4-5

Электронное учебное издание
сетевого распространения
URL: <http://vog32.ru/product/332/>

Дата размещения: 24.02.2021 г.