

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»
Кафедра дизайна

М.П. Шерикова

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

*Методические рекомендации
для абитуриентов*

*Витебск
ВГУ имени П.М. Машерова
2014*

УДК [7.012+747.012](075.8)
ББК 85.100.5я73+85.128я73
Ш49

Печатается по решению научно-методического совета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Протокол № 3 от 20.12.2013 г.

Автор: старший преподаватель кафедры дизайна ВГУ имени П.М. Машерова **М.П. Шерикова**

Рецензент:
заведующий кафедрой дизайна ВГУ имени П.М. Машерова,
кандидат педагогических наук, доцент
В.В. Кулененок

Шерикова, М.П.

Ш49 Основы композиции : методические рекомендации для абитуриентов /
М.П. Шерикова. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. – 47 с.

Представленные в методических рекомендациях упражнения и задания дают возможность получить определенные навыки выполнения формальных ассоциативных пространственных композиций и подготовиться к вступительному экзамену «Творчество» (композиция) на специальность «Дизайн (предметно-пространственная среда)» в ВГУ имени П.М. Машерова. В издании использованы рисунки абитуриентов и студентов: Станкевича С., Залещука Д., Радионовой А., Лубченко А., Оксина Т., Савицкой А., Криевич Д., Ермаченко А., Гуцалюк Ю.

Учебное издание предназначено для преподавателей и учащихся художественных школ, лицеев и гимназий, изучающих вопросы композиции.

УДК [7.012+747.012](075.8)
ББК 85.100.5я73+85.128я73

© Шерикова М.П., 2014
© ВГУ имени П.М. Машерова, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Раздел 1. ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ	5
1.1. Точка, линия, пятно	5
1.2. Тон	8
Раздел 2. СВОЙСТВА И СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ	10
2.1. Контраст, нюанс, тождество	10
2.2. Метр, ритм	12
2.3. Симметрия	14
2.4. Асимметрия	16
2.5. Статика	18
2.6. Динамика	21
2.7. Динамика. Выражение функционального процесса	23
2.8. Выявление композиционного центра. Доминанта	25
Раздел 3. ПЕРЕДАЧА ТРЕХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ДВУХМЕРНОЙ ПЛОСКОСТИ ЛИСТА	27
3.1. Изображение плоских фигур в пространстве	27
3.2. Преобразование линейной пластики в сложные рельефные фигуры	29
3.3. Преобразование плоских фигур в объемные	33
3.4. Трансформация объемных форм	36
3.5. Взаимное пересечение плоских и объемных форм	39
3.6. Взаимное пересечение объемных форм	43
Раздел 4. АССОЦИАТИВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ ...	45
ЛИТЕРАТУРА	46

ВВЕДЕНИЕ

Профессия дизайнера связана с творческим переосмыслением предметного мира, преобразованием его в новые формы, создающие гармоничную среду для жизнедеятельности человека. Эта профессия требует нестандартного мышления, способного свободно варьировать пространственными связями формально-образных структур. Процесс профессиональной подготовки дизайнера в вузе нацелен на формирование такого мышления, как основного условия качественного образования и требует более высокого уровня художественной подготовки к поступающим в ВУЗ.

На вступительном экзамене по композиции абитуриенты выполняют формальную ассоциативную композицию по предложенной теме. Выполнение условий экзаменационного задания выявляет не только уровень графической подготовки абитуриентов, но и способность к ассоциативно-пространственному мышлению, так необходимому для успешной учебной деятельности.

В связи с этим актуализировалась проблема качественной подготовки поступающих в ВУЗ, способных не только успешно сдать вступительные экзамены, но и адекватно воспринимать в дальнейшем учебный материал.

Решение этой проблемы стало основной целью работы – разработка эффективной системы заданий, формирующей пространственное мышление, способствующее творчески выполнять формальные ассоциативные композиции на заданную тему.

Основные задачи учебно-методического издания:

1. Расширить знания учащихся о свойствах и средствах формальной композиции.
2. Изучить приемы выполнения заданий на выявление пространственных связей.
3. Освоить методы выполнения ассоциативной формальной композиции.

Поставленные задачи решаются посредством специальных упражнений на формальном уровне, с использованием простых графических элементов. Практическое использование средств выразительности композиции дает возможность абитуриентам свободно ориентироваться в композиционном пространстве листа, разрабатывая формально-ассоциативные композиции.

Методические рекомендации состоят из четырех основных разделов. Каждый раздел содержит несколько тем, в которые входят развивающие задания на освоение пропедевтики композиции, основные теоретические сведения о графических средствах, приемах их выполнения, о свойствах и средствах композиции и задания по выполнению ассоциативных формальных композиций.

Учебное издание предназначено для преподавателей и учащихся художественных школ, лицеев и гимназий, осуществляющих подготовку к вступительному экзамену «Творчество» (композиция) на специальность «Дизайн (предметно-пространственной среды)».

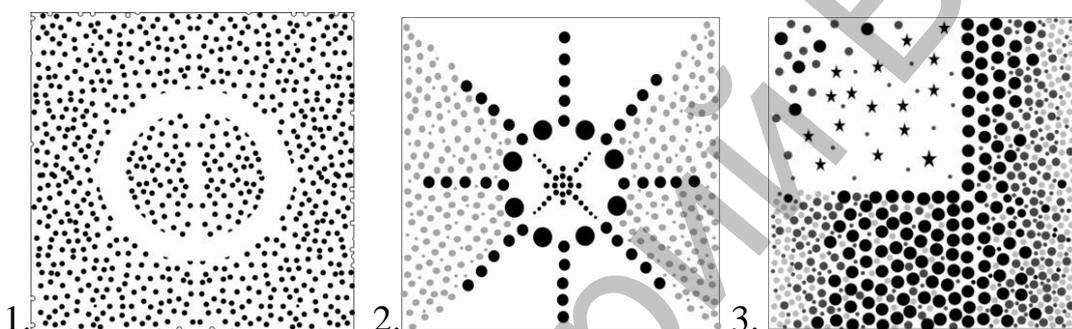
РАЗДЕЛ 1

ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ

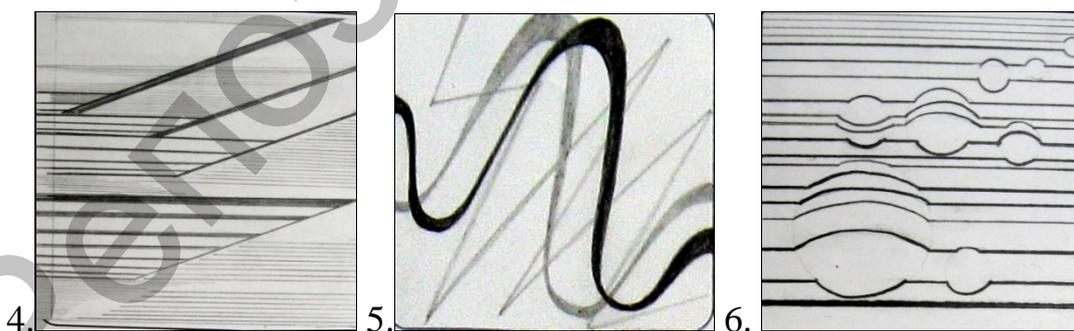
1.1. ТОЧКА, ЛИНИЯ, ПЯТНО

Упражнения

1. Выполнить образцы графического заполнения плоскости, используя выразительные особенности различных видов точечной графики:
 - Композиция из точек одинаковых по тону и размеру (1);
 - Композиция из точек разных по тону и размеру (2);
 - Композиция из точек разных по тону, размеру, конфигурации и плотности расположения (3).

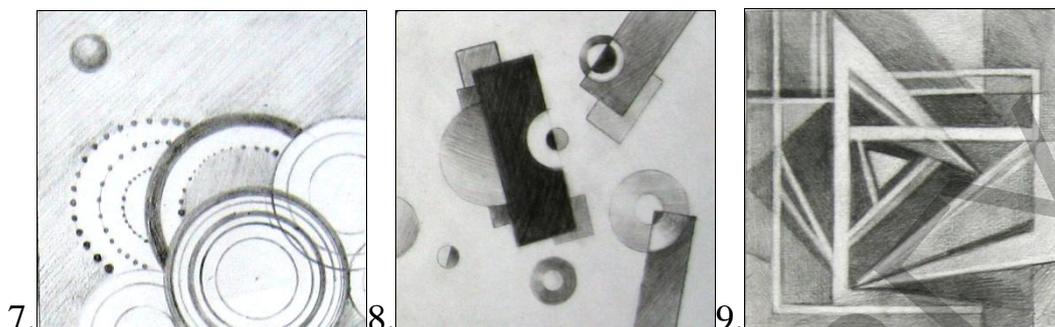

2. Выполнить образцы графического заполнения плоскости, используя выразительные особенности различных видов линейной графики:
 - Композиция из прямых линий - горизонтальных, вертикальных, наклонных (4);
 - Композиция из кривых линий: волнистых, ломаных, радиальных (5);
 - Композиция на основе комбинаций прямых и кривых линий (6).

3. Выполнить графические композиции, используя выразительные сочетания различных плоских фигур правильной и неправильной формы:
 - Композиция из правильных геометрических фигур, одинаковых по форме, но разных по размеру (7);
 - Композиция из разных по форме и размеру правильных геометрических фигур (8);

- Композиция из разных по размеру геометрических фигур правильной и неправильной формы (9).

Термины

Графические средства – изображение на плоскости листа точек, линий и пятен.

Точка – минимальный графический элемент, полученный от соприкосновения графического инструмента с поверхностью листа. Художественная выразительность точки зависит от размера (большая или малая); конфигурации (правильная или неправильная фигура, сложная или простая); тона (соответствие ахроматической шкале светлотности) и расположения на композиционной плоскости.

Линия – изображение, полученное в результате движения точки на плоскости листа. Художественная выразительность линии зависит от пластической конфигурации (прямая, ломаная, волнистая, радиальная), направленности (вертикальная, горизонтальная, наклонная), размера и протяженности (тонкая – широкая, длинная - короткая); и тонального соответствия ахроматической шкале светлотности (светлая – темная).

Пятно – изображение на плоскости листа, полученное плотно расположенными точечно – линейными структурами. Пятно может быть «мягким», не имеющим контура или плоской фигурой с замкнутой линией контура, ограничивающей часть пространства на плоскости листа. Плоская фигура имеет двухмерное измерение: высоту и ширину. Все плоские фигуры делятся на геометрические (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и производные от них) и органические, природные (неправильные) формы. Художественная выразительность пятна зависит от конфигурации (правильная или неправильная форма, простая или сложная), размера (большая или малая форма), и тональной проработки в соответствии с ахроматической шкалой светлотности (светлая – темная).

Правильной геометрической фигурой называется многоугольник, у которого все углы и все стороны одинаковы, а все точки равноудалены от центра или оси симметрии.

Акцент (из лат. *accentus* «ударение, интонация, повышение голоса») - приём визуального выделения, подчеркивания цветом, светом, линией или

расположением в пространстве той детали, на которую нужно обратить внимание зрителя.

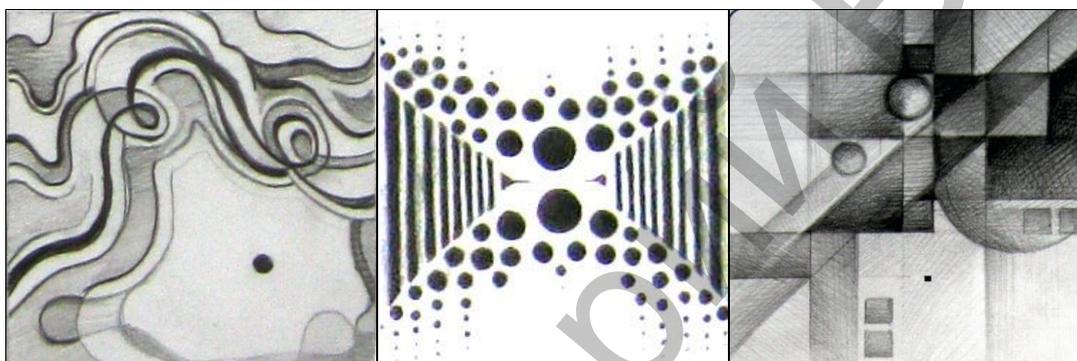
Задания по теме «Точка. Линия. Пятно»

1. Выполнить графические композиции по темам:

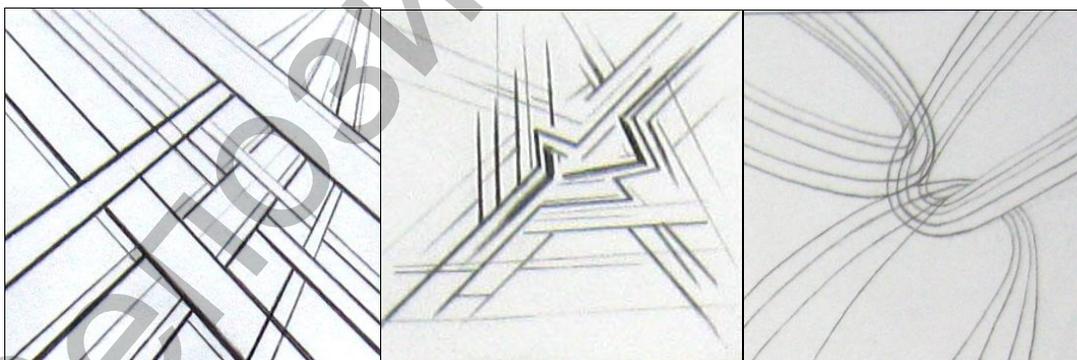
- Точка как графический акцент на плоскости.

Точка может быть акцентом в композиции если она:

- имеет единичный характер;
- отличается по конфигурации;
- имеет больший размер;
- темнее других элементов.

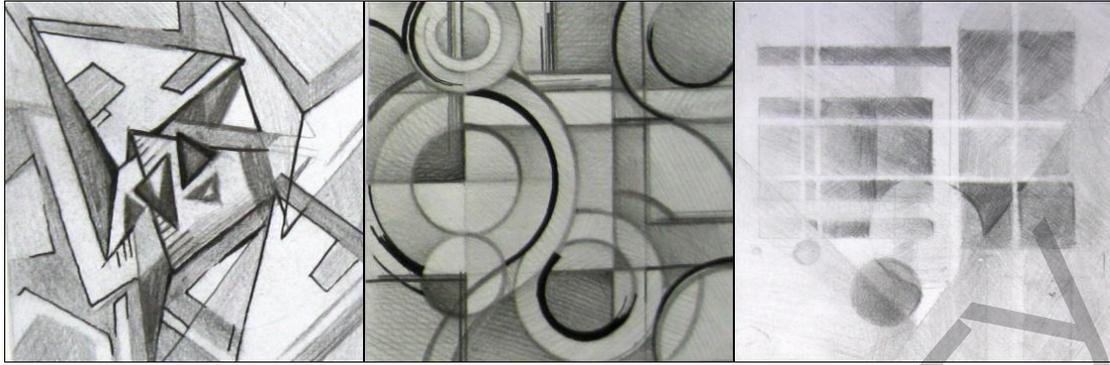

- Эмоционально выразительный характер линейной графики. Используя «жесткие» и «мягкие» линии, изобразить понятия: «текучесть», «ломкость», «разрыв», «связывание», «переплетение» и т.д.

- Выразительные сочетания различных пятен и фигур правильной и неправильной формы.

Распределить акценты на композиционной плоскости в геометрическом центре (пересечение осей симметрии) и со смещением в одну из четвертей композиционной плоскости, с условием равновесия элементов.

Контрольное задание

На основе анализа характеристик графических средств, вариантов их комбинаций и выполненных заданий, разработать формальную графическую композицию по изучаемой теме (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.1). Задания по теме можно выполнять с помощью линейки, лекал и от руки, используя простые и графитные карандаши, гелиевые ручки, тушь, перо, тонкую кисть.

1.2. ТОН

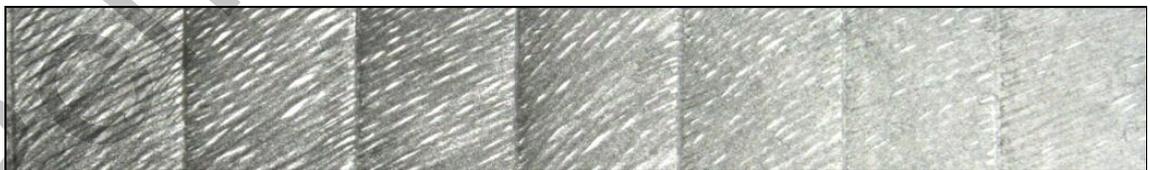
Упражнения

1. Выполнить тонально-графическую разработку плоскостей, используя предложенную ахроматическую шкалу.

- Линейная графика (1).
- Точечная графика (2).
- Растушевка (3).
- Линейно-декоративная графика (4).

1.

2.

3.

4.

Термины

Тон – графическая проработка пятна, светлота или темнота которого соответствует ахроматической шкале светлотности.

Ахроматическая шкала – ряд тональных равномерных переходов (градации) от белого до черного через ряд серых оттенков. Ахроматическая шкала содержит определенное число ступеней (9-11), в равной степени отличающихся одна от другой по светлоте.

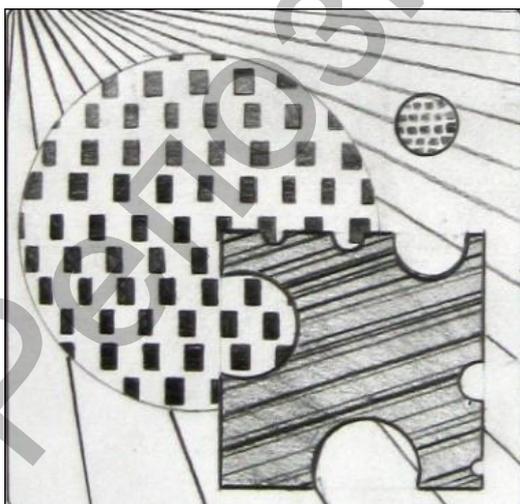
Светлота – светотеневая характеристика цвета.

Задания по теме «Тон»

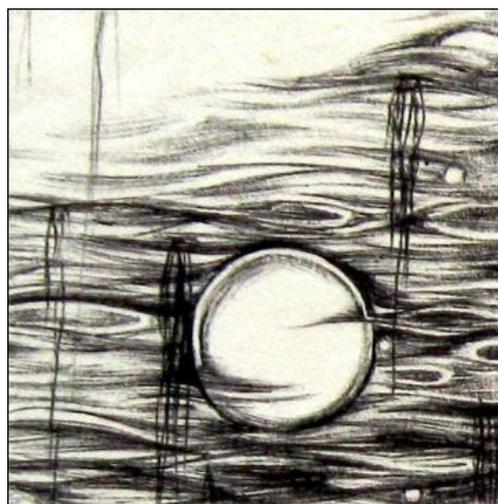
1. Выполнить композиции на сочетание фигур с различными способами тональной проработки поверхностей (5).

2. Выполнить композиции на сочетание светлых фигур (градации от белого до средне серого) на темном фоне (градации от средне серого до черного) (6).

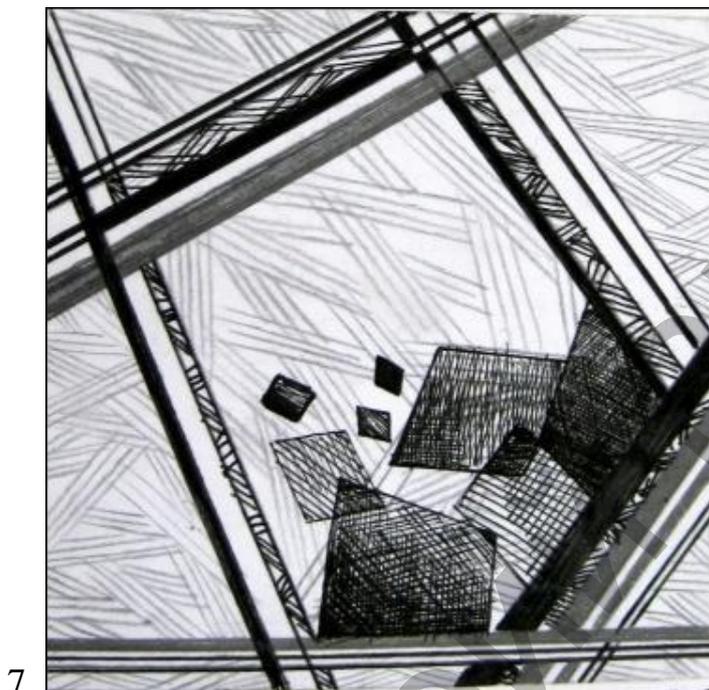
5.

6.

3. Выполнить композиции, на сочетание темных фигур на светлом фоне (7).

Контрольное задание

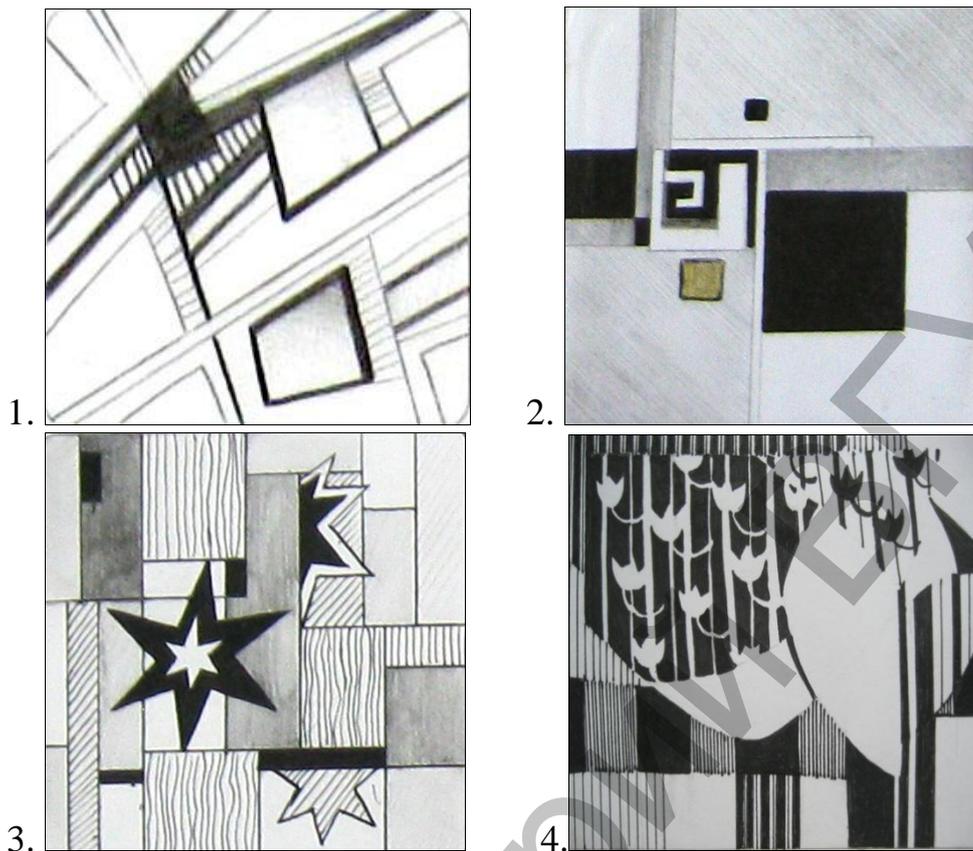
На основе анализа степени выразительности видов тонально – графической проработки поверхности пятна и выполненных заданий, разработать формальную графическую композицию по изучаемой теме (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис. 2).

РАЗДЕЛ 2 СВОЙСТВА И СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ

2.1. КОНТРАСТ, НЮАНС, ТОЖДЕСТВО

Упражнения

1. Используя графические средства (точка, линия, пятно), выполнить упражнения на контрастные отношения «светлое – темное» (1).
2. Используя графические средства, выполнить упражнения на контрастные отношения «большое – малое» (2).
3. Используя графические средства, выполнить упражнения на контрастные отношения «простое – сложное» (3).
4. Используя графические средства, выполнить упражнения на контрастные отношения «гладкое – декоративно-фактурное» (4).

Термины

Контраст - резко выраженное различие элементов композиции. Контраст может быть сдержанным и обостренным (полярность). В художественной практике выделены следующие виды контрастов:

Цветовой – сочетания цветов, расположенных диаметрально противоположно в цветовом круге.

Тональный - сочетание пятен, тонально проработанных в соответствии с крайними градациями в ахроматической шкале.

Размерный – сочетание элементов, имеющих резкое различие по величине («большой – малый», «плоский – объемный»).

Пластический или фигуративный - сочетание элементов композиции, имеющих резкое различие по линейному очертанию (абрису) формы («простой – сложный», «правильная форма – неправильная»).

Фактурный - сочетание элементов композиции, имеющих резкое различие по материальным свойствам поверхностей («гладкий – шероховатый»). В изобразительной практике понятие «фактура» носит условный характер, т.к. с помощью графических средств создается иллюзия фактурной поверхности.

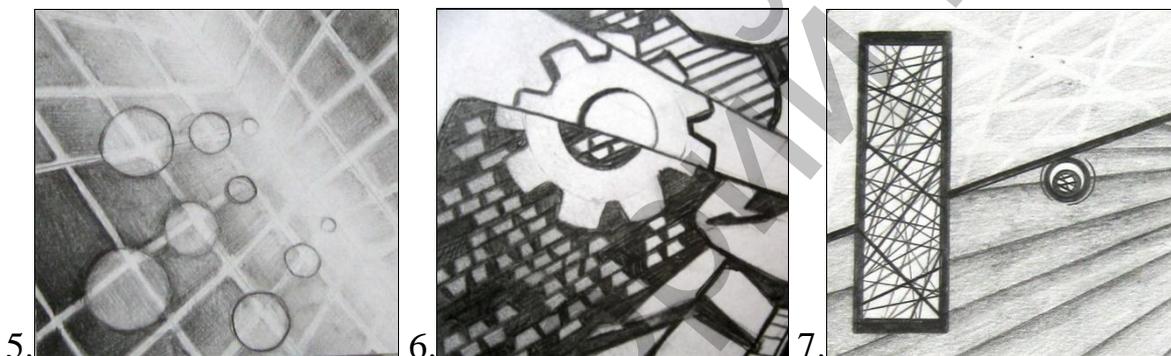
Нюанс – слабое, незначительное различие элементов композиции и их свойств по основным признакам.

Тождество – сходство или аналогия элементов композиции и их свойств.

Эмоциональная напряженность – психологическое состояние человека, возникающее под воздействием факторов позитивного или негативного характера. В художественной практике эмоциональная напряженность появляется при восприятии глазом человека любых контрастных отношений.

Задания по теме «Контраст, нюанс, тождество»

1. Выполнить графические композиции с контрастными отношениями пятна на фоне линейной графики (5).
2. Выполнить графические композиции на основе 2-х видов контрастов – конфигурации и тону главного элемента композиции по отношению к нюансным или тождественным отношениям элементов фона (6).
3. Создать эмоциональную напряженность в композиции, используя 3 вида контрастов – размерный, тоновой, фактурный (7).

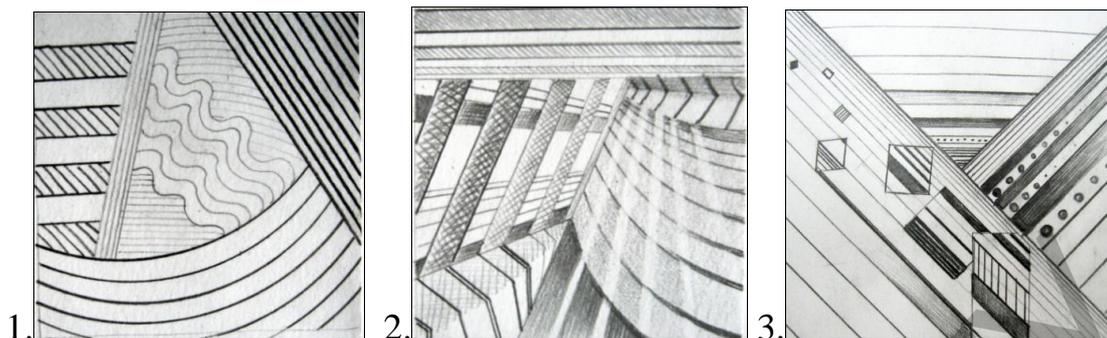
Контрольное задание

На основе анализа степени выразительности видов контрастов, их сочетаний и выполненных заданий, разработать формальную графическую композицию по изучаемой теме (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.3).

2.2. МЕТР, РИТМ

Упражнения

1. Выполнить графические упражнения по заполнению плоскости разными линейными структурами, расположенными в метрическом порядке (1).
2. Выполнить графические упражнения по заполнению плоскости разными линейными структурами, расположенными в ритмическом порядке – нарастающий ритм, убывающий ритм, сложный ритм (2).
3. Выполнить графические упражнения по заполнению плоскости разными линейными структурами, расположенными в метро – ритмическом порядке (3).

Термины

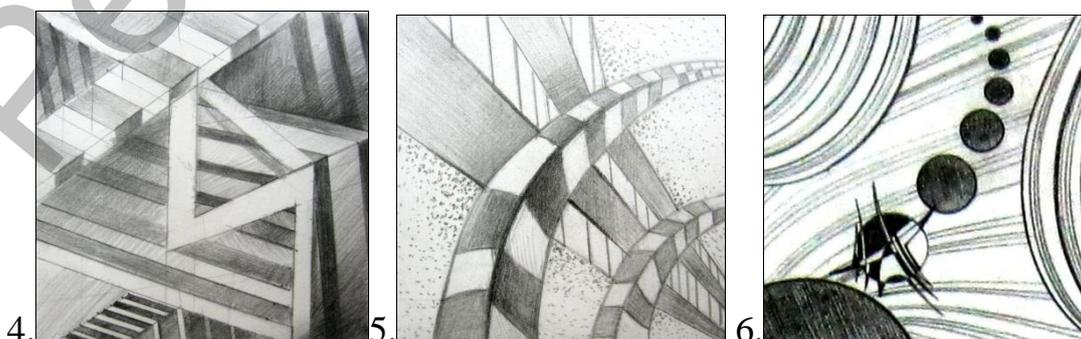
Метр или метрический повтор – простейший, закономерный порядок, основанный на повторении равных элементов композиции через равные интервалы.

Для усиления выразительности в композиции допускается сочетание нескольких метроритмических рядов с разными свойствами элементов, объединение нескольких элементов в группы с равными интервалами между ними, выделение элементов в группе по тону.

Ритм - более сложный закономерный порядок чередования элементов композиции или их свойств. Ритм строится на неравном изменении свойств элементов композиции и интервалов между ними. Основными ритмическими рядами считаются нарастающие, убывающие построения на основе сокращения или нарастания интервалов или размерных признаков элементов, и сложные, основанные на сочетании разных групп метрических и ритмических рядов.

Задания по теме «Метр, ритм»

1. Выполнить композиции, используя графические средства (точка, линия, пятно) на основе сочетания разных метрических порядков (4).
2. Выполнить композиции, используя графические средства (точка, линия, пятно) на основе сочетания разных ритмических рядов (5).
3. Выполнить композиции, используя графические средства (точка, линия, пятно) на основе сочетания разных метроритмических, сложных рядов (6).

Контрольное задание

На основе выполненных заданий и анализа сочетаемости метроритмических построений в композиции, разработать выразительную формальную композицию по изучаемой теме (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.4).

2.3. СИММЕТРИЯ

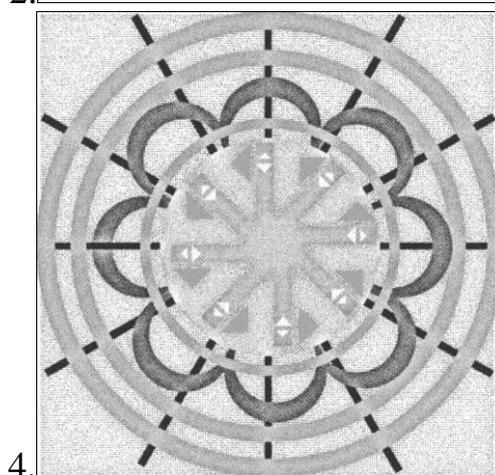
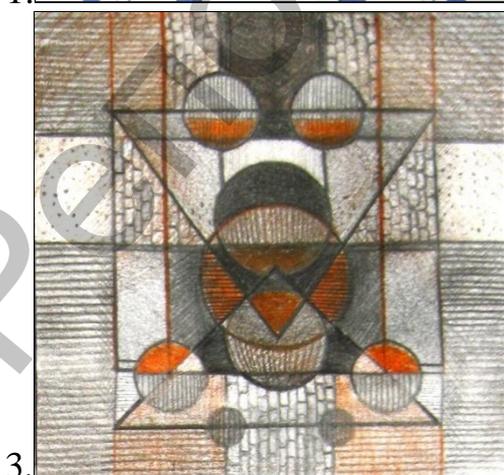
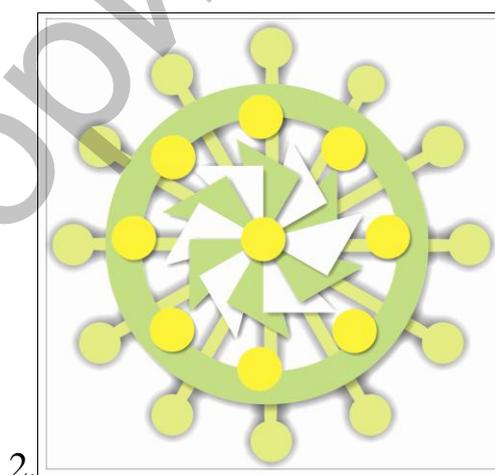
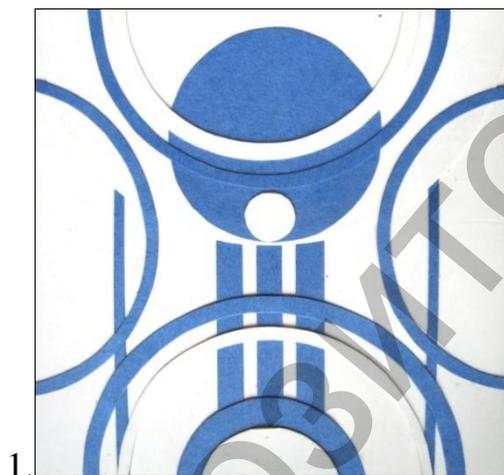
Упражнения

1. Выполнить в технике аппликация варианты упражнений зеркально-симметричного расположения плоских геометрических фигур (1).

2. Выполнить в технике аппликация варианты упражнений с расположением плоских геометрических фигур по осевой симметрии (2).

3. Выполнить графические упражнения, используя комбинации графических средств (точка, линия, пятно), расположенных зеркально-симметрично (3).

4. Выполнить графические упражнения, используя комбинации графических средств (точка, линия, пятно), расположенных по осевой симметрии (4).

Термины

Симметрия – закономерное расположение равных частей формы относительно друг друга.

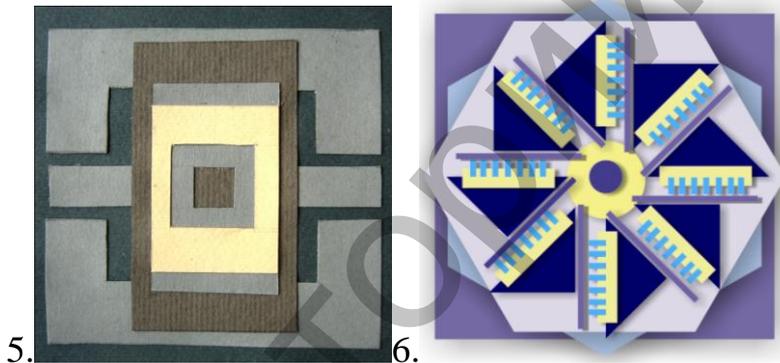
Зеркальная симметрия – расположение всех точек формы и графических элементов на одинаковом расстоянии от оси симметрии.

Осевая симметрия (симметрия вращения) – равномерное расположение элементов композиции вокруг оси симметрии, расположенной перпендикулярно плоскости листа.

Задания по теме «Симметрия»

1. Выполнить в технике аппликация зеркально - симметричные композиции, используя разнообразные по конфигурации и размеру плоские геометрические фигуры (5).

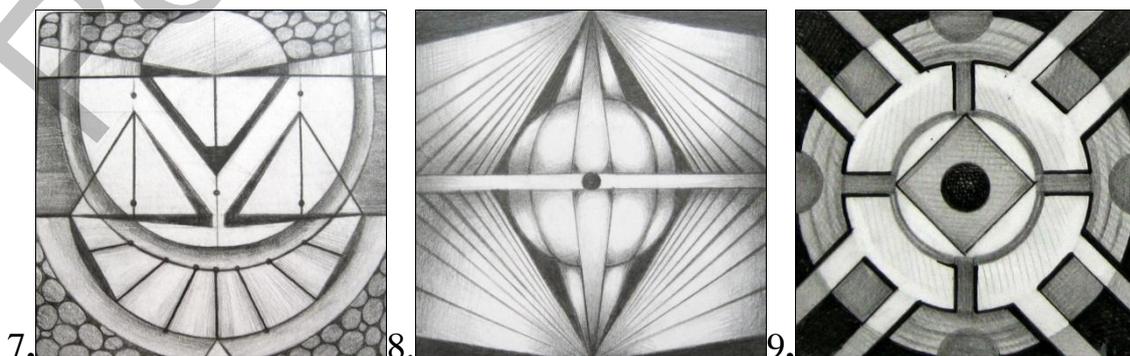
2. Выполнить в технике аппликация композиции из сочетания правильных и неправильных фигур, расположенных по осевой симметрии (6).

3. Выполнить зеркально-симметричные композиции, используя сочетания графических средств (точка, линия, пятно), относительно 1 оси симметрии (7).

4. Выполнить зеркально-симметричные композиции, используя сочетания графических средств (точка, линия, пятно), относительно 2-х осей симметрии (8).

5. Выполнить зеркально-симметричные композиции, используя сочетания графических средств (точка, линия, пятно), относительно 4-х осей симметрии (9).

Контрольное задание

На основе анализа особенностей построения симметричных композиций и выполненных заданий, разработать формальные графические композиции по изучаемой теме. Размер композиции 30х30. Работа выполняется от руки, простыми и графитными карандашами, гелиевыми ручками, можно использовать чертежные инструменты, тушь, перо и тонкую кисть (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.5).

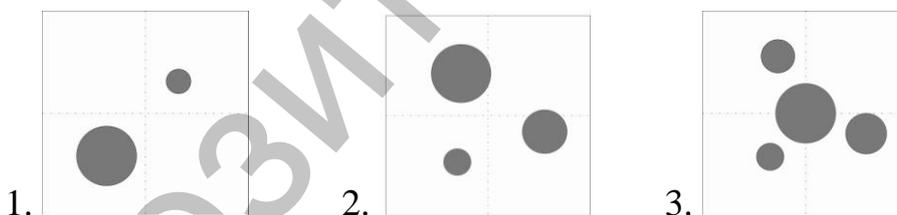
2.4. АСИММЕТРИЯ

Упражнения

1. Выполнить упражнения в технике аппликация на асимметричное расположение плоских геометрических фигур по композиционной схеме, в которой главный элемент (центр) находится в одной из четвертей композиционной плоскости, а уравновешивающий его элемент в противоположной четверти (схема 1).

2. Выполнить упражнения в технике аппликация на асимметричное расположение плоских геометрических фигур по композиционной схеме, в которой главный элемент (центр) и акцентные точки, уравновешивающие его, расположены по вершинам треугольника (схема 2).

3. Выполнить упражнения в технике аппликация на асимметричное расположение плоских геометрических фигур по композиционной схеме, в которой главный элемент находится в геометрическом центре, а вторичные элементы в асимметричном положении по треугольной схеме (схема 3).

Термины

Асимметрия – отсутствие или нарушение симметричного расположения элементов композиции.

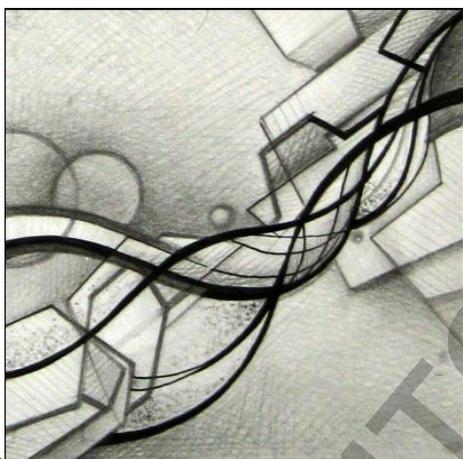
Равновесие – визуальное, зрительное соотношение масс всех элементов композиции. Равновесие достигается путем зрительной сбалансированности площадей поверхностей по размеру, тону, цвету, фактуре.

Масса (от латинского *massa* - глыба, ком, кусок) - мера количества вещества в объекте.

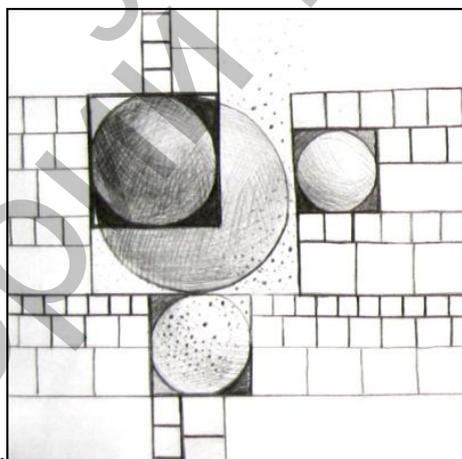
Задания по теме «Асимметрия»

1. Выполнить асимметричные композиции, используя графические средства (точка, линия, пятно) по диагональной схеме (схема 1) расположения элементов (1).

2. Выполнить асимметричные композиции, используя графические средства (точка, линия, пятно) по треугольной схеме (схема 2) расположения элементов (2).

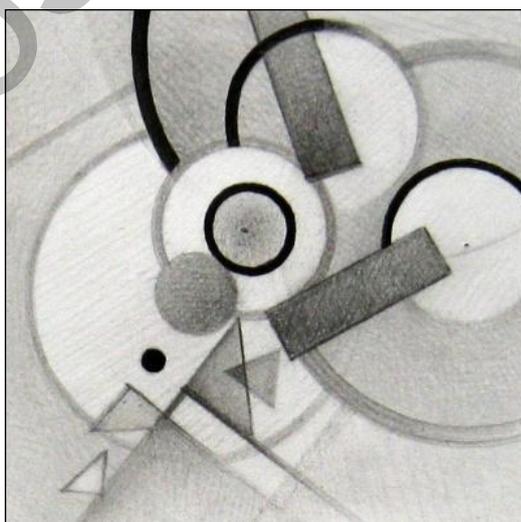

1.

2.

3. Выполнить асимметричные композиции, используя графические средства (точка, линия, пятно) по центрично – осевой схеме (схема 3) расположения элементов (3).

3.

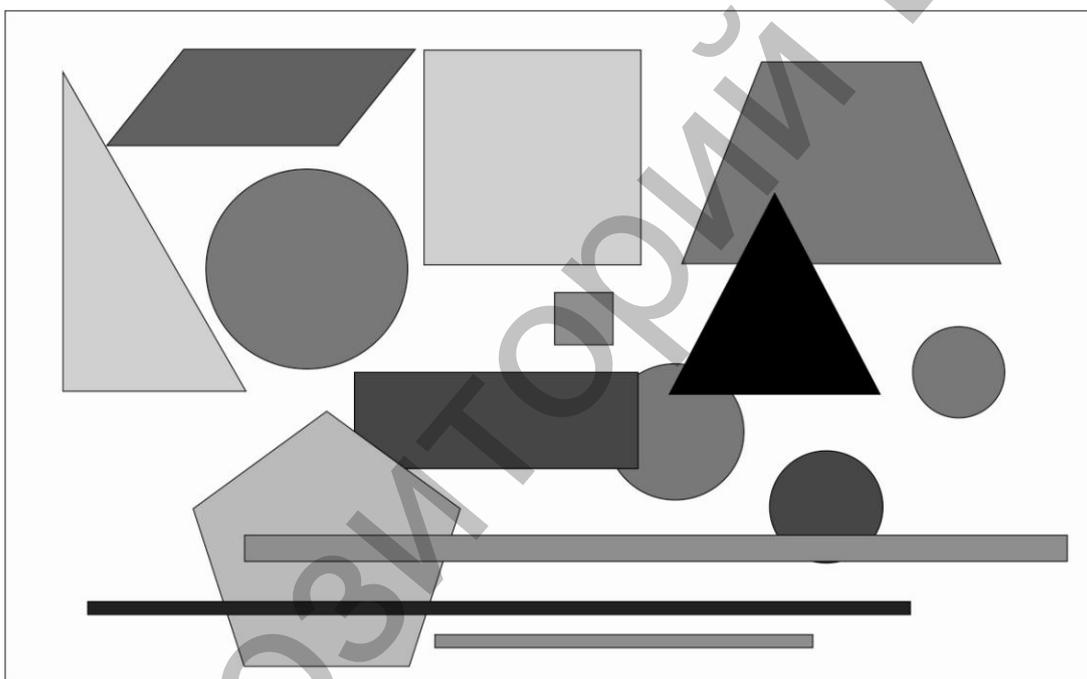
Контрольное задание

На основе анализа особенностей построения асимметричных композиций и выполненных заданий, разработать формальные графические композиции по изучаемой теме. Размер композиции 30x30. Работа выполняется от руки, простыми и графитными карандашами, гелиевыми ручками, можно использовать чертежные инструменты, тушь, перо и тонкую кисть (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.6).

2.5. СТАТИКА

Упражнения

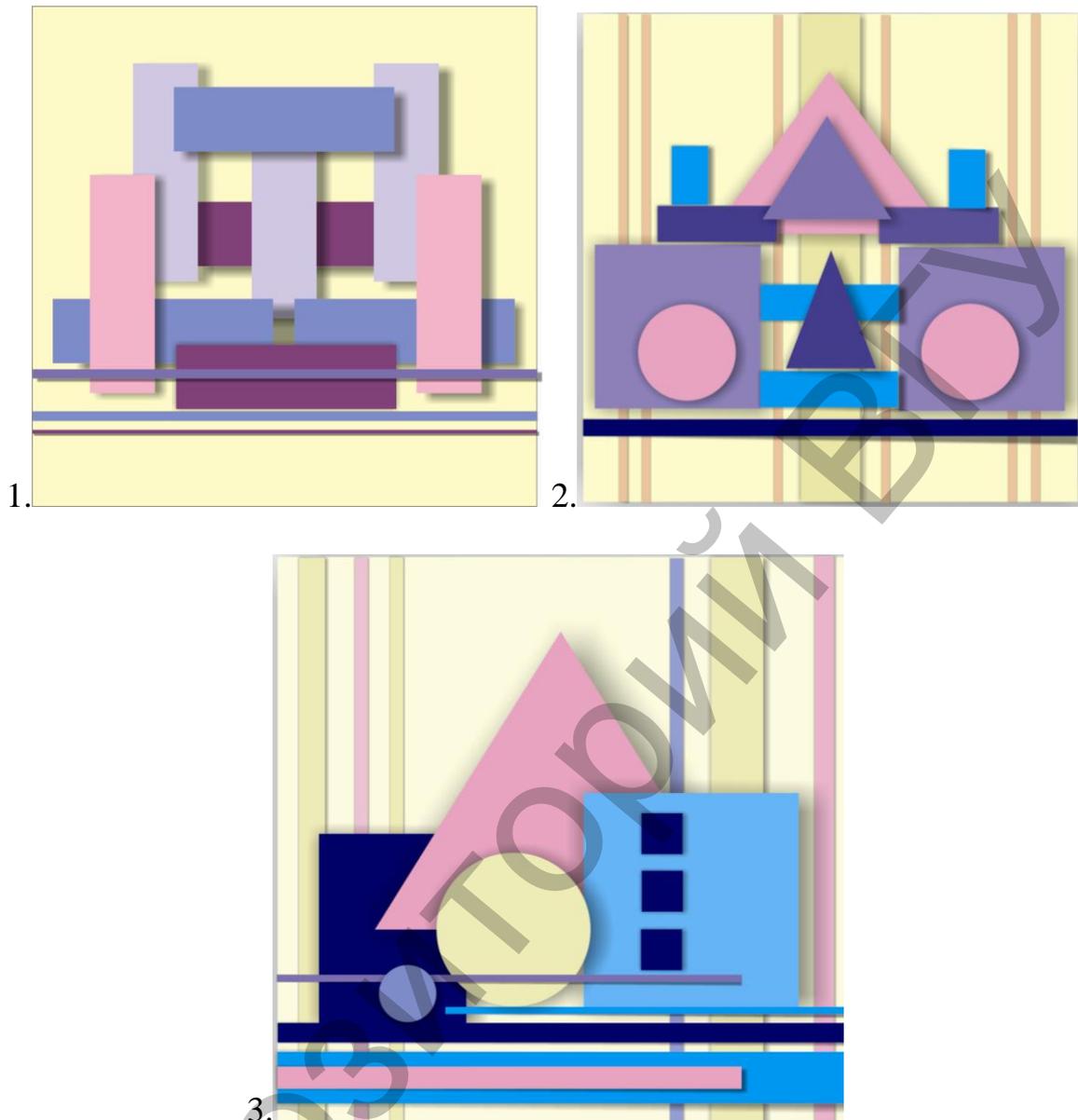
1. Вырезать из цветной бумаги геометрические фигуры разной величины и полосы разной ширины и длины.

2. Выполнить в технике аппликация статичные композиции на основе симметричной схемы расположения элементов, используя одинаковые по форме вырезанные элементы (1).

3. Выполнить в технике аппликация статичные композиции на основе симметричной схемы расположения элементов, используя разные по форме и размерам вырезанные элементы (2).

4. Выполнить в технике аппликация статичные композиции на основе асимметричного расположения элементов, используя разные по форме и размерам вырезанные элементы (3).

Термины

1. *Статика* (от греч. *statos* – «стоящий») -положение материальных тел, находящихся в состоянии покоя при действии на них внешних сил. Статика – это теория равновесия любых тел – твердых, жидких или газообразных.

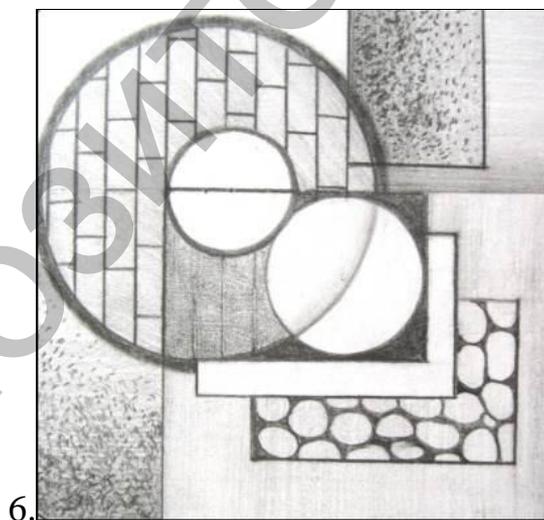
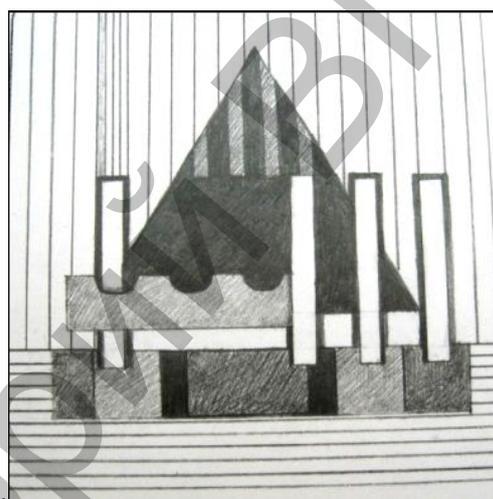
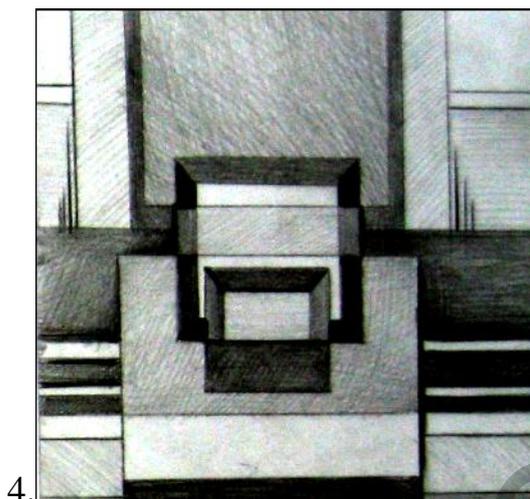
2. *Статичная композиция* – состоит из элементов устойчивых в пространстве относительно условной линии горизонта и расположенных в метрической последовательности. В композиции отсутствует какое-либо движение. Симметрично расположенные элементы в композиции являются одним из способов достижения статики (исключение – осевая симметрия). Построение статичных композиций основано на принципе равновесия всех ее элементов.

Задания по теме «Статика»

1. Используя графические средства (точка, линия, пятно) выполнить статичные композиции на основе симметричного расположения элементов относительно 1 оси симметрии (4).

2. Используя графические средства (точка, линия, пятно) выполнить статичные композиции на основе метрического повтора элементов композиции (5).

3. Используя графические средства (точка, линия, пятно) выполнить статичные композиции на основе асимметричного расположения элементов (6).

Контрольное задание

На основе анализа особенностей построения статичных композиций и выполненных заданий, разработать формальные графические композиции по изучаемой теме. Размер композиции 30x30. Работа выполняется от руки, простыми и графитными карандашами, гелиевыми ручками, можно использовать чертежные инструменты, тушь, перо и тонкую кисть (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.7).

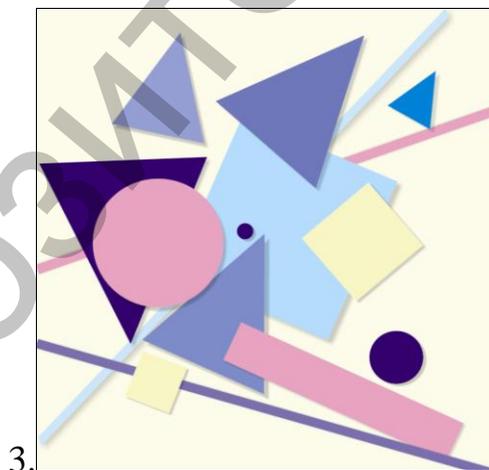
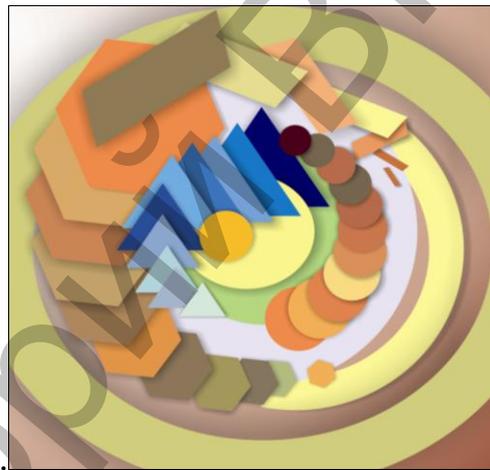
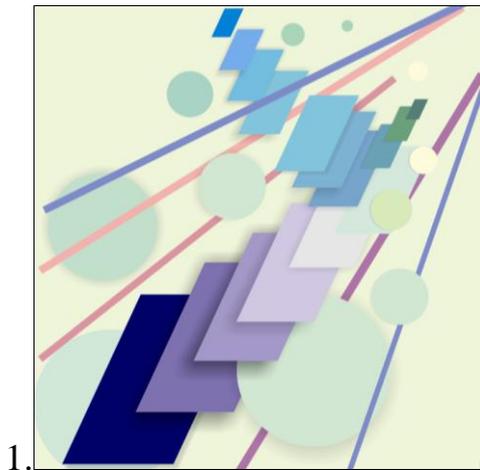
2.6. ДИНАМИКА

Упражнения

1. Выполнить в технике аппликация динамичные композиции на основе диагональной схемы расположения элементов, используя одинаковые по форме, но разные по размеру вырезанные элементы (1).

2. Выполнить в технике аппликация динамичные композиции на основе сочетания ритмических рядов расположения элементов (2).

3. Выполнить в технике аппликация динамичные композиции на основе асимметричного расположения элементов неустойчивого характера, используя разные по форме и размеру вырезанные элементы (3).

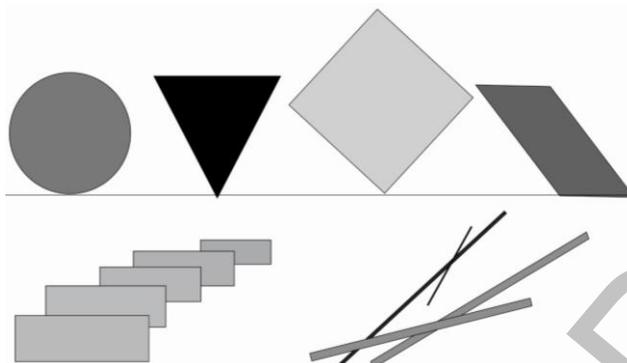

Термины

Динамика – термин (“dynamis” греч. - движение) - означает возможность действия. Под динамикой понимают любое движение, изменение, связанное с взаимодействием объектов разного рода.

Динамичная композиция характеризуется неустойчивым положением форм в пространстве относительно условной линии горизонта, явно выраженным зрительным движением элементов, асимметричной схемой построения и ритмическими рядами.

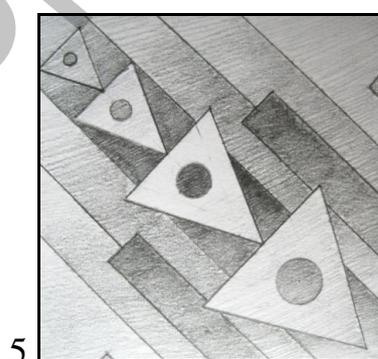
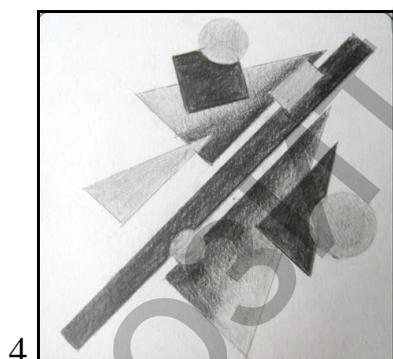
Неустойчивыми формами считаются плоские и объемные фигуры, стоящие относительно линии горизонта на одном из углов, одной грани, касающиеся одной точкой поверхности, стоящие на меньшей стороне, имеющие наклонное положение.

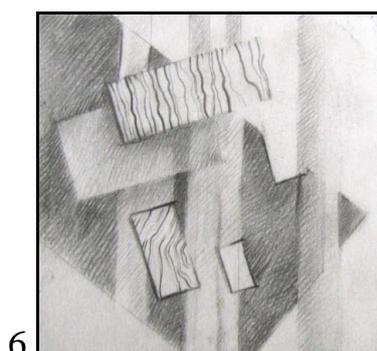
Задания по теме «Динамика»

1. Используя графические средства (точка, линия, пятно) выполнить динамичные композиции на основе диагональной схемы расположения элементов (4).

2. Используя графические средства (точка, линия, пятно) выполнить динамичные композиции на основе сочетания ритмических рядов расположения элементов (5).

3. Используя графические средства (точка, линия, пятно) выполнить динамичные композиции на основе асимметричного расположения элементов неустойчивого характера (6).

Контрольное задание

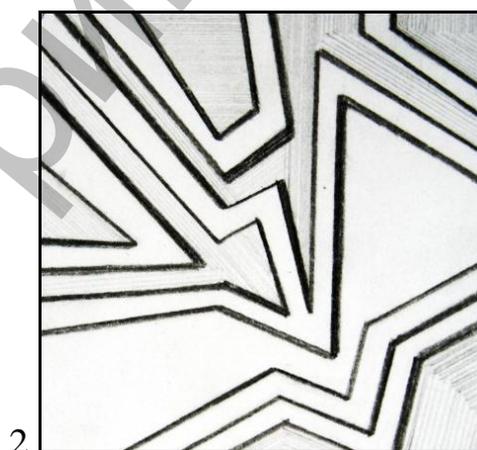
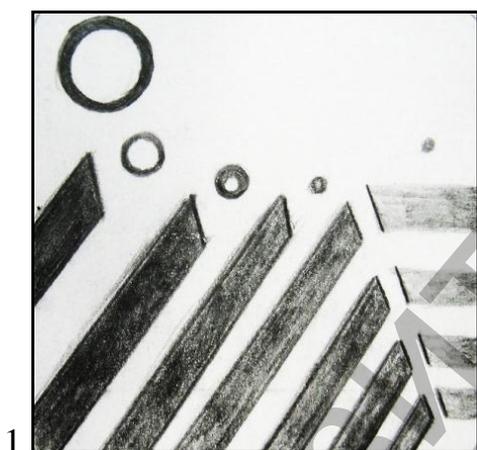
На основе анализа особенностей построения динамичных композиций и выполненных заданий, разработать формальные графические композиции по изучаемой теме. Размер композиции 30x30. Работа выполняется от руки, простыми и графитными карандашами, гелиевыми ручками, можно использовать чертежные инструменты, тушь, перо и тонкую кисть (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.8).

2.7. ДИНАМИКА. ВЫРАЖЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЦЕССА

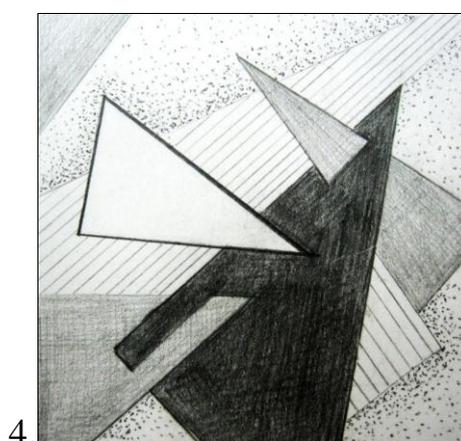
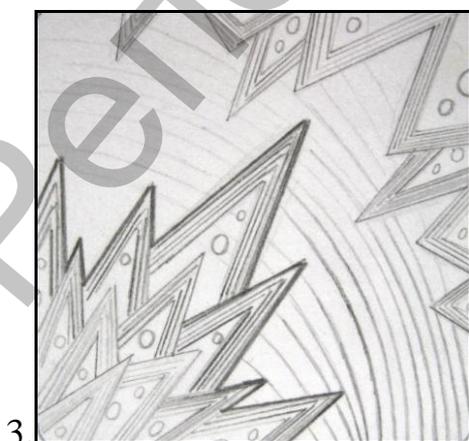
Упражнения

1. Используя графические средства (точка, линия, пятно) выполнить формальные ассоциативные упражнения на передачу заданного функционального динамического процесса:

- Ломать(1)
- Давить(2)

- Разбивать(3)
- Пересекать(4)

Термины

Функция (от лат. Function исполнение) – обязанность, круг деятельности, назначение, роль, специфическая деятельность.

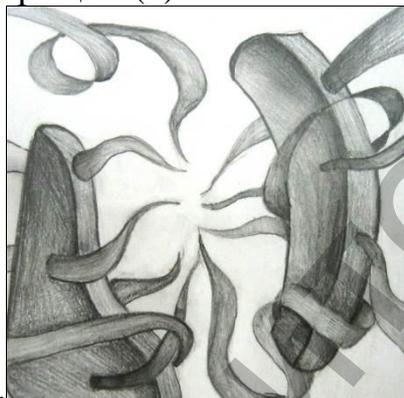
Функциональный процесс – совокупность последовательных действий для достижения результата специфической деятельности.

Ассоциация (от лат. associare соединять) – объединение. Ассоциация – психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом. Фактически каждый предмет вызывает какую-либо ассоциацию, каждая форма выражает определенный характер.

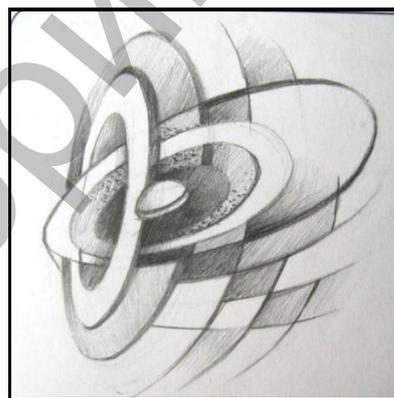
Задания по теме «Динамика. Выражение функционального процесса»

1. Используя графические средства (точка, линия, пятно) выполнить графические ассоциативные композиции на передачу следующих функциональных процессов:

- Разрывать(1).
- Вращать(2).

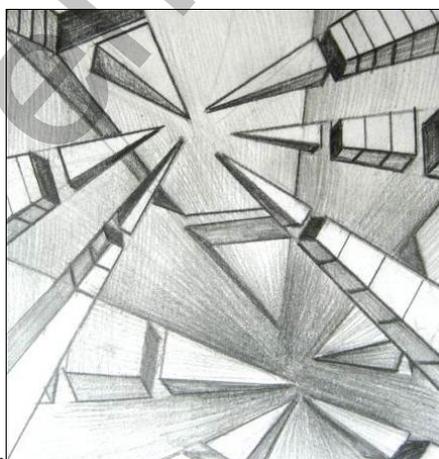

1.

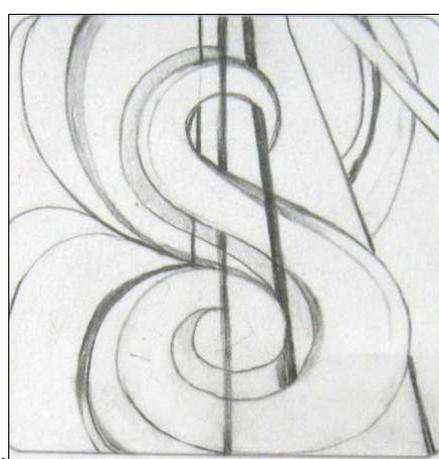

2.

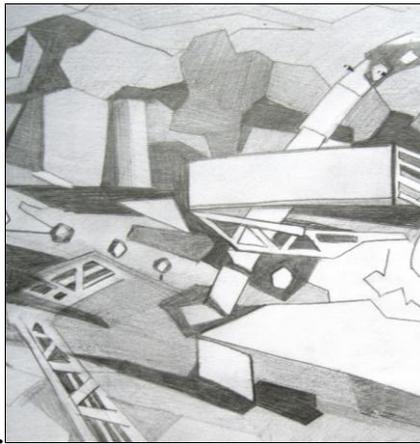
- Колоть(3).
- Скручивать(4).
- Резать(5).
- Падать(6) и т.д.

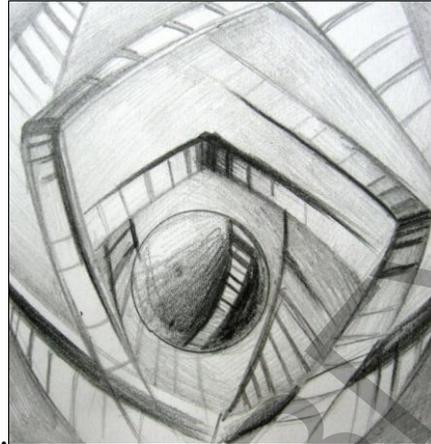
3.

4.

5.

6.

Контрольное задание

На основе выполненных заданий, разработать формальные графические композиции по изучаемой теме, логически совмещая несколько процессов в одной композиции. Дать название композиции и написать перечень ассоциаций. Размер композиции 30x30. Работа выполняется от руки, простыми и графитными карандашами, гелиевыми ручками, можно использовать чертежные инструменты, тушь, перо и тонкую кисть (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.9).

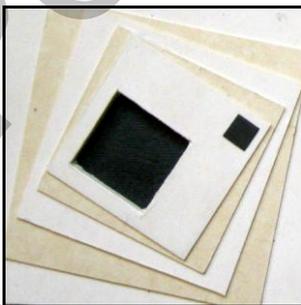
2.8. ВЫЯВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ЦЕНТРА. ДОМИНАНТА

Упражнения

1. Выполнить упражнения в технике аппликации по выявлению композиционного центра, используя контрастные отношения по размеру и тону плоских элементов геометрической формы (1).

2. Выполнить упражнения в технике аппликации по выявлению композиционного центра, используя контрастные отношения по конфигурации и тону плоских элементов геометрической формы (2).

3. Выполнить упражнения в технике аппликации по выявлению доминирующей роли пространства в композиции, используя плоские элементы геометрической формы (3).

1.

2.

3.

Термины

Композиционный центр (фокусная точка) – элемент композиции, часть пространства или формы, воспринимаемый глазом человека в первую очередь. Композиционный центр выделяется на общем фоне окружающих элементов и вызывает эмоциональную напряженность. Через композиционный центр проходят все невидимые линии движения взгляда по композиционной плоскости.

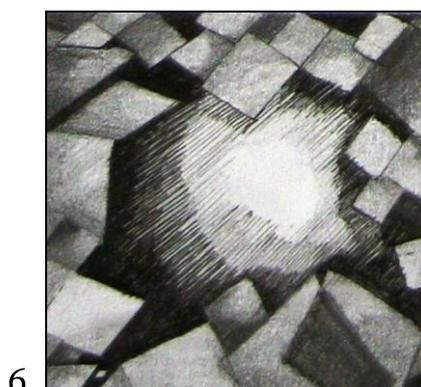
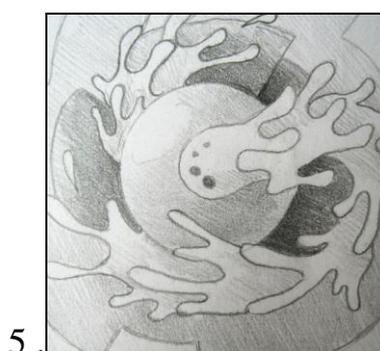
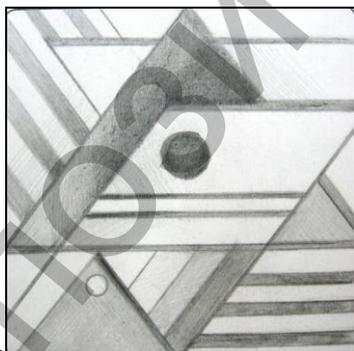
Доминанта (от лат. *dominans* господствующий) – главенствующая идея, основной, преобладающий признак или важнейшая часть чего-либо. В формальной композиции – это элемент или группа элементов, выделенных по преобладанию определенных свойств (тону, конфигурации, размеру, декоративно – фактурной проработкой поверхности).

Задания по теме «Выявление композиционного центра. Доминанта»

1. Выполнить графические композиции на выявление композиционного центра, используя доминирующее значение размерных и тональных признаков графических элементов (большое – малое, светлое – темное) (4).

2. Выполнить графические композиции на выявление композиционного центра, используя доминирующее значение конфигуративных и тональных признаков графических элементов (простое – сложное, светлое – темное) (5).

3. Выполнить графические композиции на выявление композиционного центра, используя доминирующее значение пространства (6).

Контрольное задание

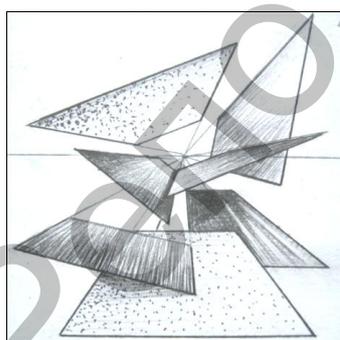
На основе выполненных заданий, разработать формальные графические композиции по изучаемой теме. Размер композиции 30x30. Работа выполняется от руки, простыми и графитными карандашами, гелиевыми ручками, можно использовать чертежные инструменты, тушь, перо и тонкую кисть. Для выполнения задания необходимо определить количественную меру графических элементов композиции и выбрать определенные доминирующие признаки элементов, выявляющие композиционный центр (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.10).

РАЗДЕЛ 3 ПЕРЕДАЧА ТРЕХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ДВУХМЕРНОЙ ПЛОСКОСТИ ЛИСТА

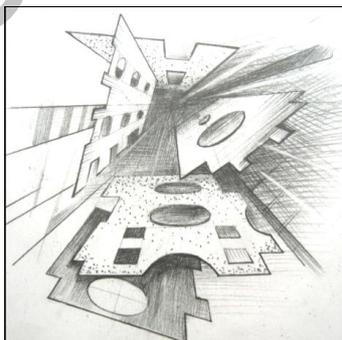
3.1. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЛОСКИХ ФИГУР В ПРОСТРАНСТВЕ

Упражнения

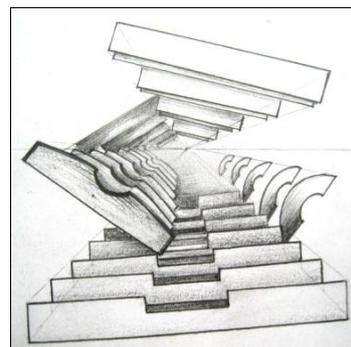
1. Выполнить изображения плоских геометрических фигур в параллельной перспективе с разных ракурсных точек (1).
2. Выполнить изображения плоских геометрических фигур с отверстиями, вырезами и присоединениями к основной форме деталей в параллельной перспективе с разных ракурсных точек (2).
3. Выполнить изображения 3-5 плоских геометрических фигур одинаковой формы, расположенных в пространстве параллельно относительно горизонтальной и вертикальной плоскости в перспективе с разных ракурсных точек (3).

1.

2.

3.

Термины

Пространство- геометрическая модель материального мира, в котором мы находимся. Это пространство называется трёхмерным, так как оно имеет три однородных измерения — высоту, ширину и длину.

Перспектива (фр.*perspective*, лат.*perspicere* *смотреть сквозь, проникать взором*)- наука о методах и правилах изображения трехмерных пред-

метов на плоскости листа. Изображение предметов в перспективе передает воспринимаемое глазом искажение размеров, конфигурации в зависимости от отдаленности предметов и положения точки зрения.

Метод параллельной перспективы – суть метода заключается в том, что предметы, имеющие одинаковые размеры уменьшаются по мере удаления от зрителя, а все параллельные линии, уходящие в глубину пространства, сходятся в одной точке (точка схода) на линии горизонта.

Линия горизонта – видимая граница земной поверхности. Линия горизонта всегда находится на уровне глаз человека.

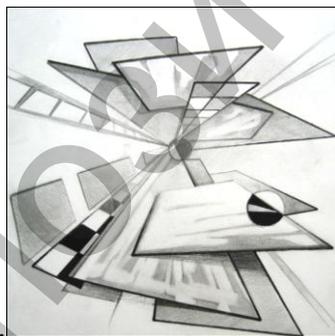
Ракурс (фр. *raccourcir* укорачивать) – 1) перспективное сокращение удаленных от зрителя частей изображенного на плоскости предмета; 2) различное положение точки взгляда.

Задания по теме «Изображение плоских фигур в пространстве»

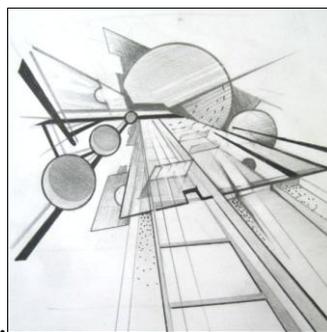
1. Используя точку, линию, пятно выполнить графические композиции на сочетание разных геометрических фигур в линейной перспективе с одной точкой схода (4).

2. Используя точку, линию, пятно выполнить графические композиции на сочетание геометрических фигур, имеющих отверстия разной величины и конфигурации, вырезки и присоединения формы в линейной перспективе с 2 и более точками схода (5).

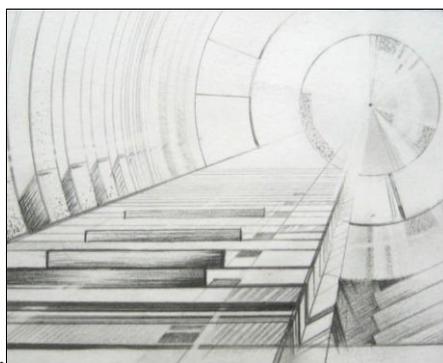
3. Используя точку, линию, пятно выполнить графические композиции на сочетание разных геометрических фигур, расположенных параллельными рядами в линейной перспективе с разными точками схода (6).

4.

5.

6.

Контрольное задание

На основе выполненных заданий, разработать формальные графические композиции по изучаемой теме. Размер композиции 30x30. Работа выполняется от руки, простыми и графитными карандашами, гелиевыми ручками, можно использовать чертежные инструменты, тушь, перо и тонкую кисть. Для выполнения задания необходимо определить количественную меру графических элементов композиции и выбрать определенные доминирующие признаки элементов, выявляющие композиционный центр (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис. 11).

3.2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ПЛАСТИКИ В СЛОЖНЫЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ФИГУРЫ

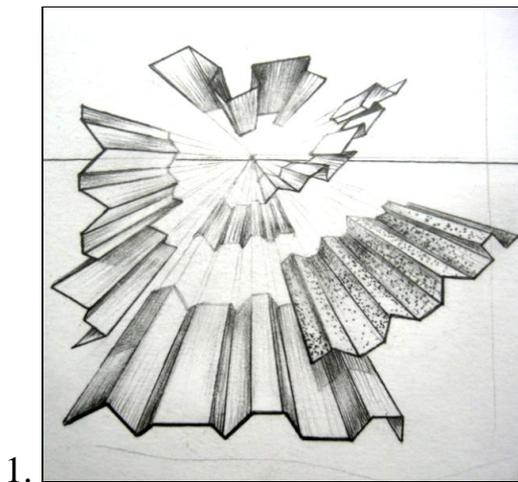
Упражнения

1. Выполнить в перспективе зарисовки рельефных фигур, имеющих криволинейный, ломаный контур (1).

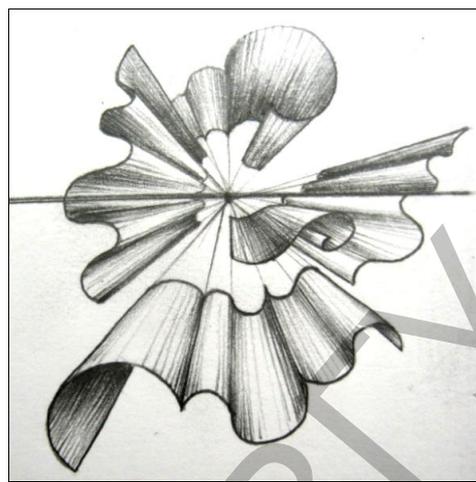
- Нарисовать ломаные линии, расположенные параллельно линии горизонта (выше и ниже) и под разными углами наклона по отношению к линии горизонта.
- Соединить все углы с одной точкой схода прямыми линиями.
- Отметить равное расстояние от каждого угла на этих линиях.
- Соединить полученные точки отрезками.
- Выполнить легкую светотеневую проработку полученных рельефных фигур.

2. Выполнить в перспективе зарисовки рельефных фигур, имеющих криволинейный, радиальный и волнистый контур (2).

- Нарисовать радиальные и волнистые линии, расположенные параллельно линии горизонта (выше и ниже) и под разными углами наклона по отношению к линии горизонта.
- Наметить вершинные и боковые точки на этих линиях и соединить их с точкой схода прямыми линиями.
- Отметить равное расстояние от каждой точки на этих линиях.
- Соединить полученные точки отрезками кривых, параллельных исходным отрезкам.
- Выполнить легкую светотеневую проработку полученных рельефных фигур.

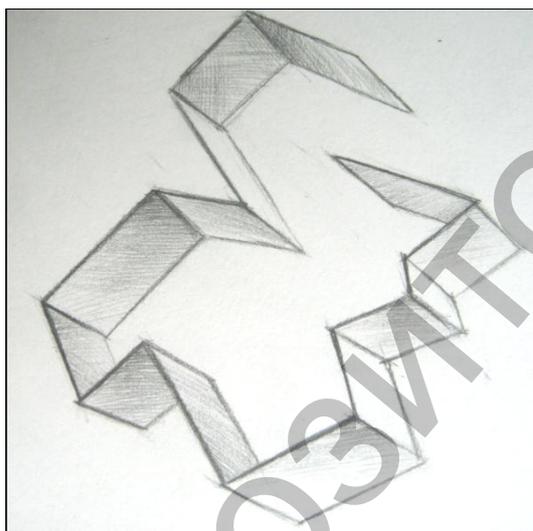

1.

2.

3. Выполнить в перспективе зарисовки ленточных структур, имеющих сложную ориентацию в пространстве (наложение, переплетение, скручивание). Работа выполняется аналогичным способом, описанным в предыдущих упражнениях (3, 4).

3.

4.

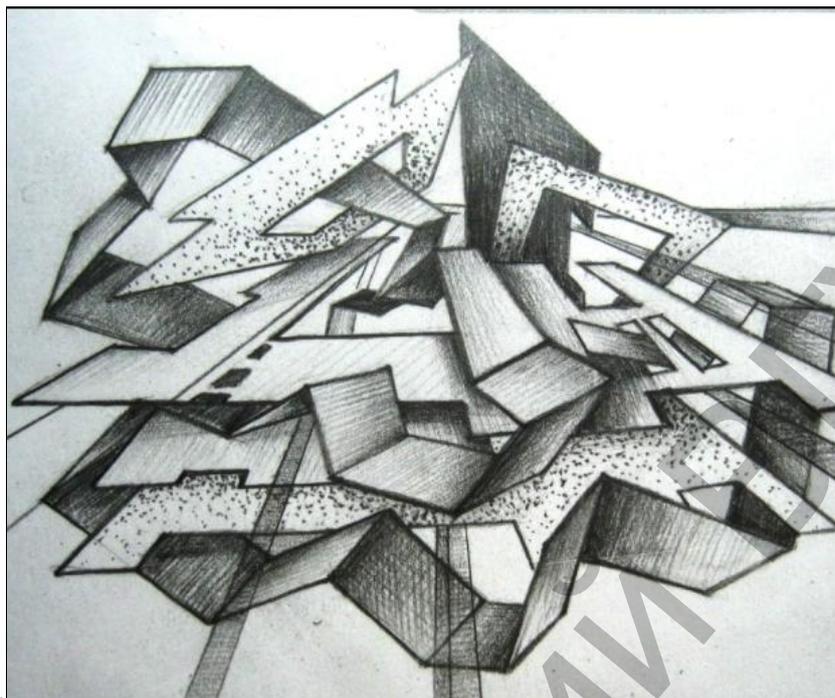
Термины

Рельеф (фр. *relief* выпуклый, отчетливый) - совокупность неровностей поверхности.

Преобразование – изменение образа предмета путем определенных манипуляций с формой или другими свойствами этого предмета.

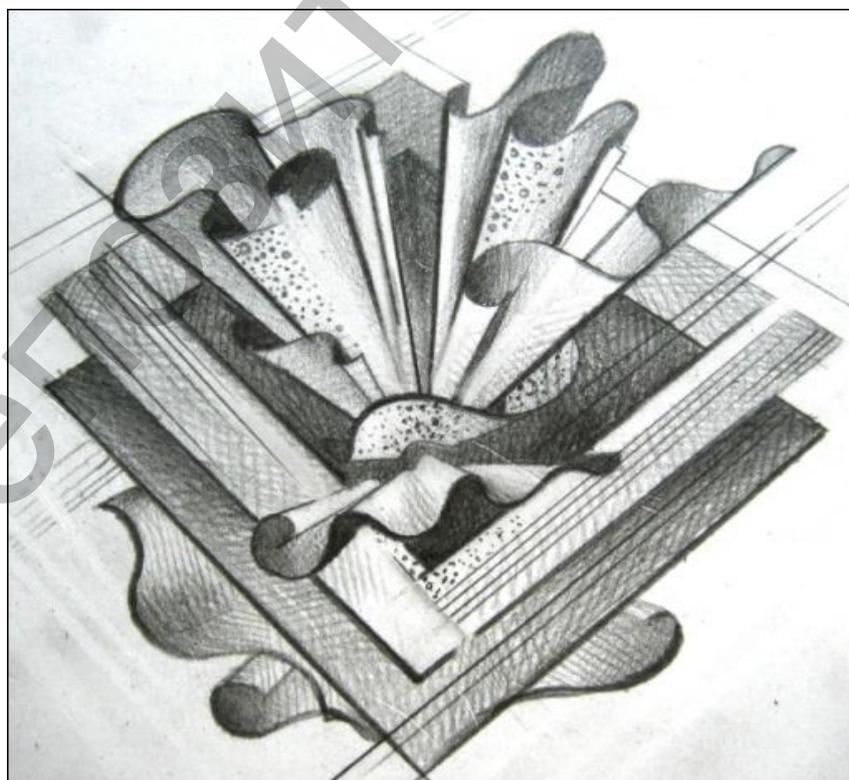
Задания по теме «Преобразование линейной пластики в сложные рельефные фигуры»

1. Используя графические средства - точку, линию, пятно, выполнить композиции, сочетающие в себе рельефные и плоские фигуры однородного характера (нюансные отношения по конфигурации), изображенные в линейной перспективе (5).

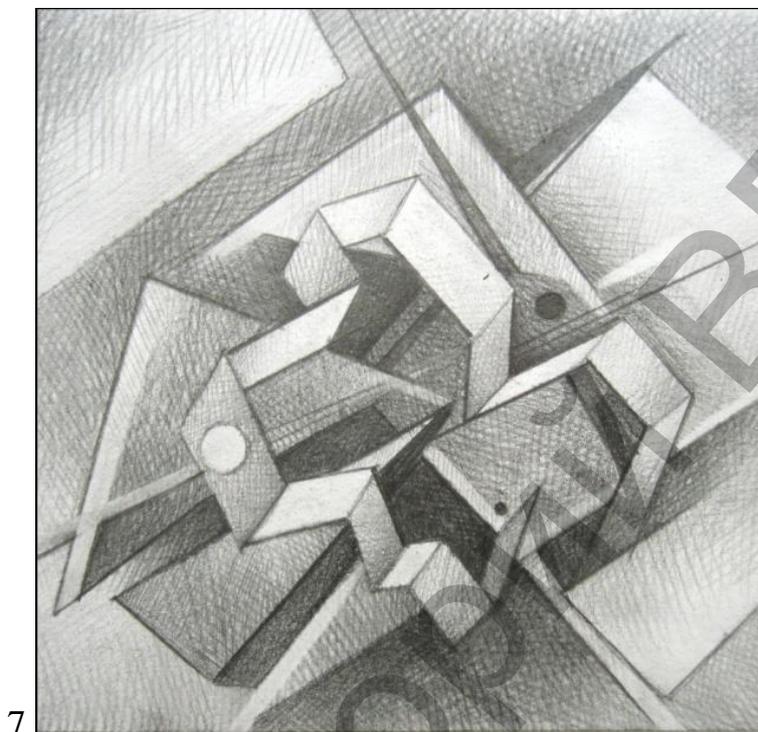
5.

2. Используя графические средства - точку, линию, пятно, заполнить композиции, сочетающие в себе рельефные и плоские фигуры разнородного характера (контрастные отношения по конфигурации), изображенные в линейной перспективе (6).

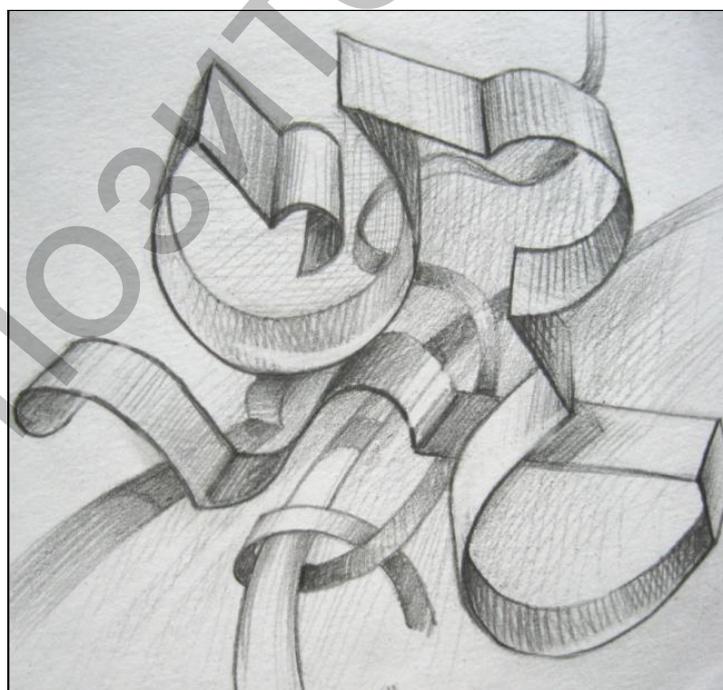

6.

3. Используя графические средства - точку, линию, пятно, выполнить композиции, сочетающие сложные ленточные структуры, рельефные и плоские фигуры разнородного характера, изображенные в линейной перспективе (7,8).

7.

8.

Контрольное задание

На основе выполненных заданий, разработать формальные графические композиции по изучаемой теме. Размер композиции 30x30. Работа

выполняется от руки, простыми и графитными карандашами, гелиевыми ручками, можно использовать чертежные инструменты, тушь, перо и тонкую кисть. Для выполнения задания необходимо определить количественную меру графических элементов композиции и выбрать определенные доминирующие признаки элементов, выявляющие композиционный центр (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.12).

3.3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЛОСКИХ ФИГУР В ОБЪЕМНЫЕ

Упражнения

1. Построить объемные формы во фронтальной диметрической проекции на основе простых геометрических фигур – квадрата, прямоугольника, круга.

• Правила построения:

- Оси X и Z находятся под углом 90 градусов, ось Y может располагаться под углом 30*, 45*, 60* к линии горизонта (рис.1).
- Стороны квадрата по осям X и Z строятся без искажения.
- Сокращение размеров сторон по оси Y составляет примерно 0,5.
- Большая и малая оси эллипса являются диагоналями квадрата, построенного в диметрической проекции (рис.2).

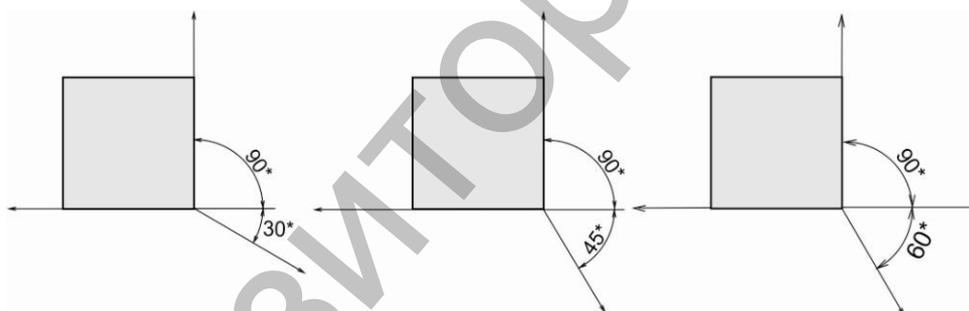

Рис. 1. Расположение осей во фронтальной диметрической проекции.

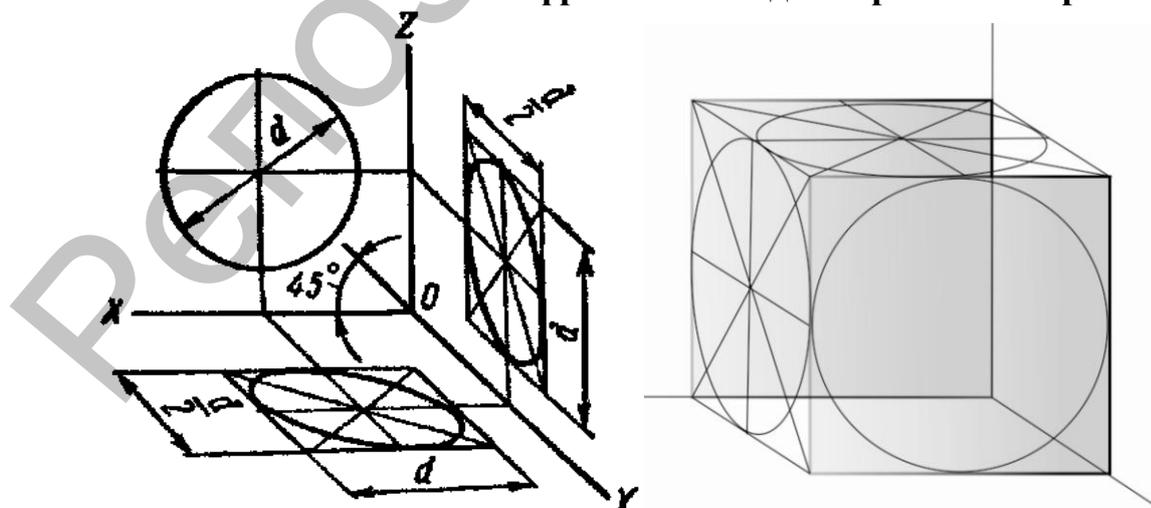

Рис. 2. Построение круга в диметрической проекции, а) ось Y находится под углом 45*; б) ось Y находится под углом 30*.

2. Построить объемные формы в изометрической проекции на основе простых геометрических фигур – квадрата, прямоугольника, круга.

- Правила построения:

- Все стороны квадрата и прямоугольника параллельны осям изометрической проекции;
- Оси изометрической проекции находятся под углом 120° градусов (рис.3).
- Размеры сторон квадрата и прямоугольника строятся без искажения по всем осям.
- Большая и малая оси эллипса всегда перпендикулярны между собой и являются диагоналями квадрата, построенного в изометрической проекции (рис. 4).

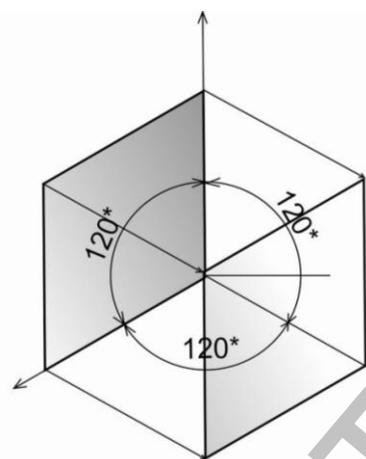

Рис. 3. Расположение осей изометрической проекции.

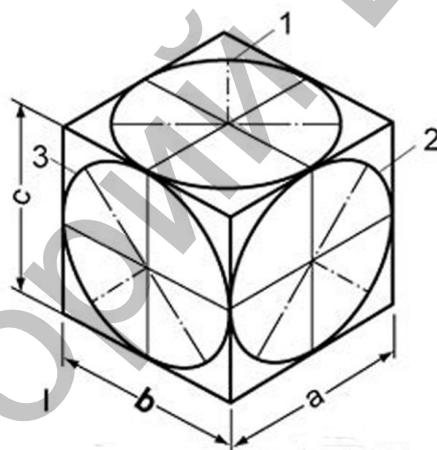
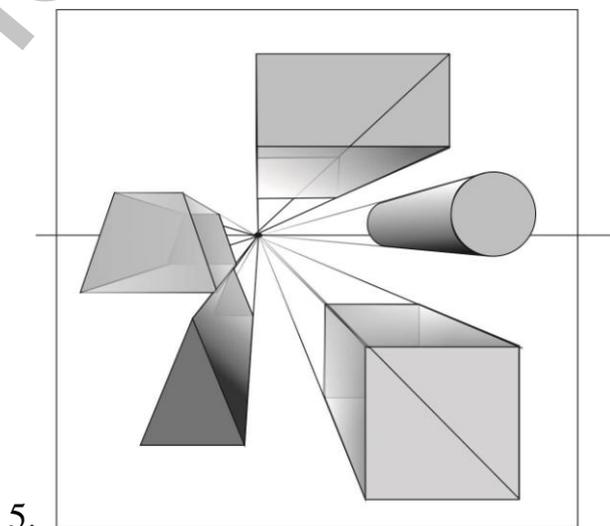

Рис. 4. Построение эллипса в изометрической проекции.

3. Преобразовать плоские фигуры – квадрат, круг, треугольник, трапецию в объемные формы методом параллельной перспективы в одну точку схода (5).

5.

Термины

1. *Объемная форма* – отличается от плоской относительно равным развитием в трех координатных направлениях: по ширине, высоте и глубине. Конфигурацию формы задают очертания и взаимное расположение плоскостей, ограничивающих объем.

2. *АксонOMETрическая проекция* (от др.-греч. ἄξων «ось» и др.-греч. μετρέω «измеряю») — способ изображения геометрических предметов на чертеже при помощи параллельных проекций.

3. *Изометрическая проекция* - это разновидность аксонометрической проекции, при которой в отображении трёхмерного объекта на плоскость коэффициент искажения (отношение длины спроектированного на плоскость отрезка, параллельного координатной оси, к действительной длине отрезка) по всем трём осям один и тот же. Слово «изометрическая» в названии проекции пришло из греческого языка и означает «равный размер», отражая тот факт, что в этой проекции масштабы по всем осям равны.

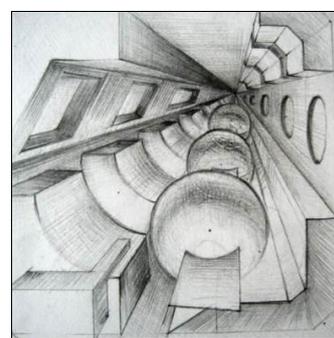
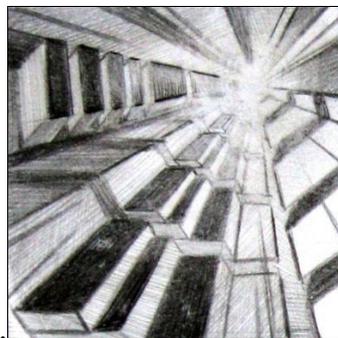
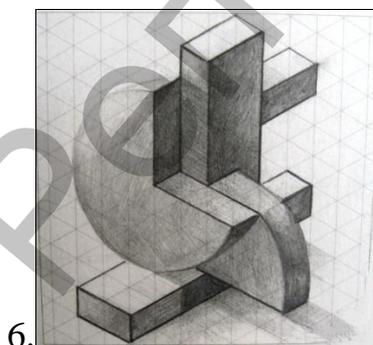
4. *Диметрическая проекция* - это аксонометрическая проекция, у которой коэффициенты искажения по двум осям имеют равные значения, а искажение по третьей оси может принимать иное значение.

Задания по теме «Преобразование плоских фигур в объемные»

1. Используя графические средства, выполнить композиции из разных объемных форм в изометрической проекции (6).

2. Используя графические средства - точку, линию, пятно, выполнить композиции, сочетающие в себе объемные формы и плоские фигуры однородного характера (нюансные отношения по конфигурации), изображенные в линейной перспективе (7).

3. Используя графические средства - точку, линию, пятно, выполнить композиции, сочетающие в себе объемные формы и плоские фигуры разнородного характера (контрастные отношения по конфигурации), изображенные в линейной перспективе (8).

Контрольное задание

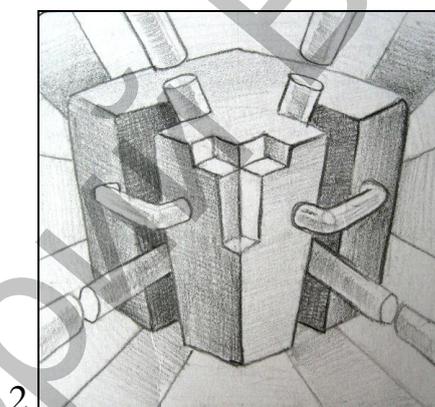
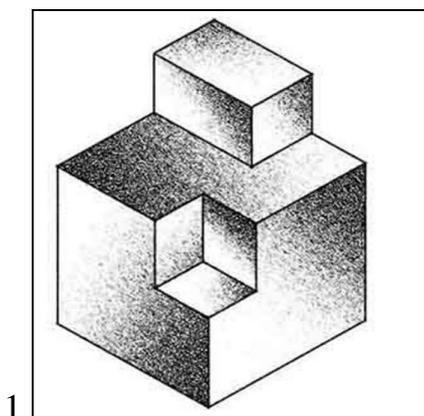
На основе выполненных заданий, разработать формальные графические композиции по изучаемой теме. Размер композиции 30x30. Работа

выполняется от руки, простыми и графитными карандашами, гелиевыми ручками, можно использовать чертежные инструменты, тушь, перо и тонкую кисть. Для выполнения задания необходимо определить количественную меру графических элементов композиции и выбрать определенные доминирующие признаки элементов, выявляющие композиционный центр (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.13).

3.4. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЪЕМНЫХ ФОРМ

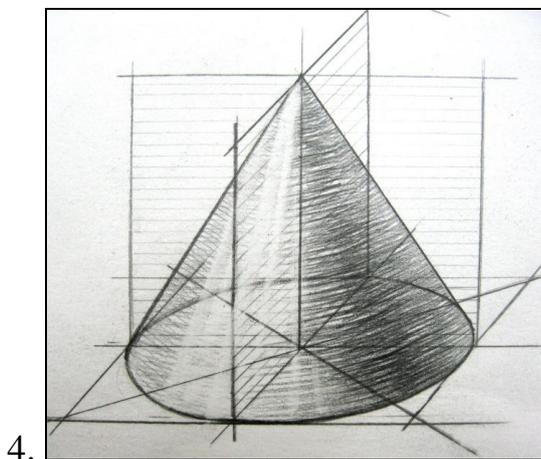
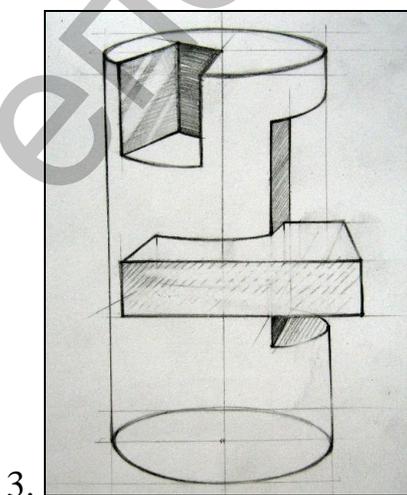
Упражнения

1. Выполнить изображения прямоугольных форм в изометрической проекции с вырезами и присоединениями разных форм (1, 2).

2. Выполнить изображения тел вращения (цилиндр, конус, шар) в изометрической проекции с вырезами и присоединениями разных форм (3).

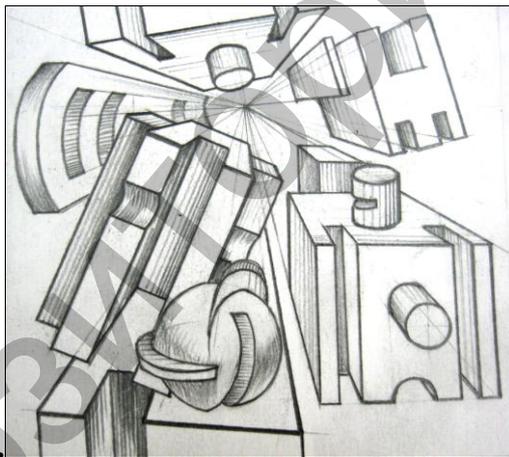
- При построении цилиндра надо наметить каркасный рисунок прямоугольной призмы, а затем вписать овалы в ее основание и верхнюю часть;
- Верхушка конуса находится на пересечении плоскостей, построенных от осей овала (4);

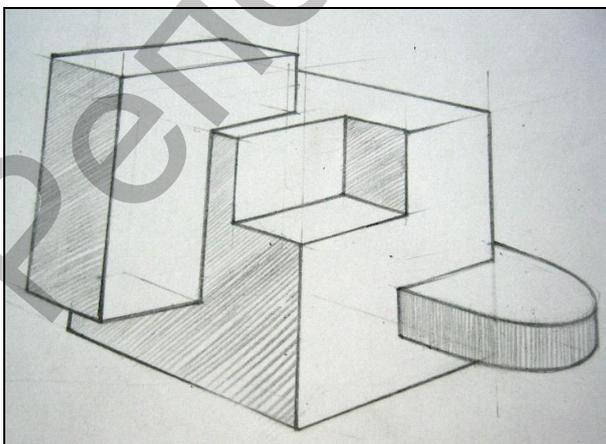
- Шар в любой проекции имеет форму круга. Объемность шара выявляет светотень, которую следует наносить по овалу.

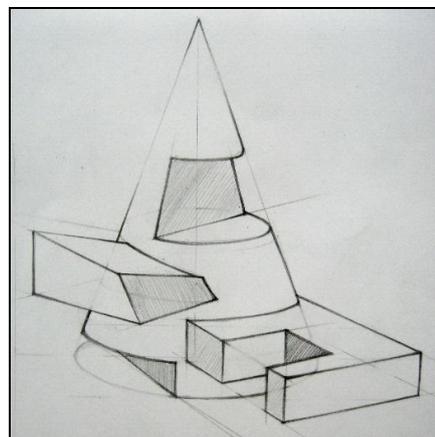
3. Выполнить изображения различных объемных форм с вырезами и присоединениями в линейной перспективе в одну точку схода (5) и в две точки схода (6, 7).

5.

6.

7.

Термины

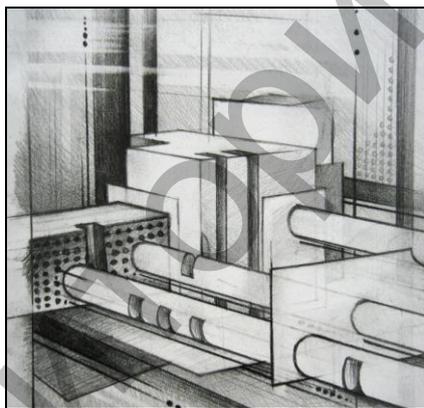
Трансформация (от лат. *transformatio* — «превращение») — методы с помощью которых видоизменяется форма и качества, присущие ей.

Эллипс- геометрическая фигура, полученная пересечением плоскости и цилиндра. Эллипс является ортогональной проекцией окружности на плоскость. Окружность является частным случаем эллипса.

Овал (фр. *ovale*, от лат. *ovum* — яйцо) - плоская замкнутая выпуклая кривая. Простейшим примером овала является эллипс (в частности, окружность). Точки овала, в которых кривизна достигает наибольшей выпуклости называются вершинами овала. Число вершин любого овала не менее четырёх.

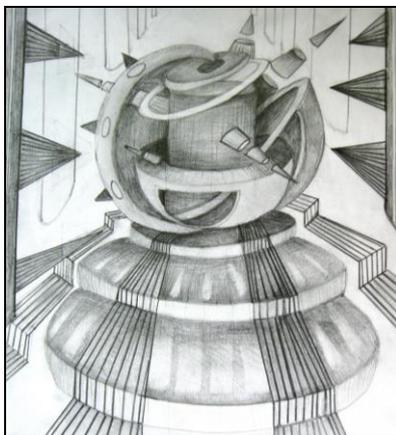
Задания по теме «Трансформация объемных форм»

1. Выполнить графические композиции на сочетание плоских фигур и объемных прямоугольных форм с вырезами и присоединениями разной конфигурации (8).

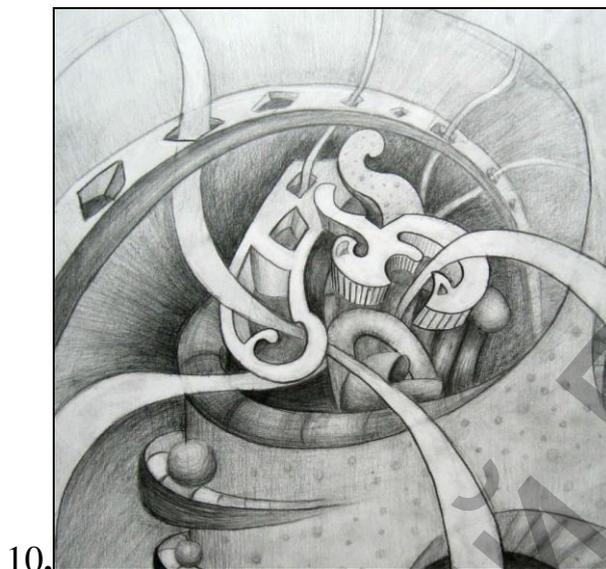
8.

2. Выполнить графические композиции на сочетание плоских фигур и тел вращения (цилиндр, конус, шар) с вырезами и присоединениями разных форм(9).

9.

3. Выполнить графические композиции на сочетание плоских фигур и объемных форм сложной конфигурации с вырезами и присоединениями (10).

Контрольное задание

На основе выполненных заданий, разработать формальные графические композиции по изучаемой теме. Размер композиции 30x30. Работа выполняется от руки, простыми и графитными карандашами, гелиевыми ручками, можно использовать чертежные инструменты, тушь, перо и тонкую кисть. Для выполнения задания необходимо определить количественную меру графических элементов композиции и выбрать определенные доминирующие признаки элементов, выявляющие композиционный центр (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.14).

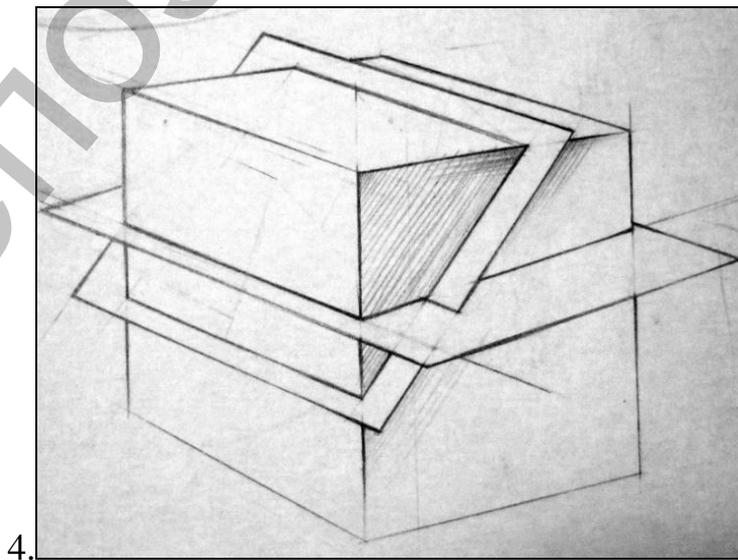
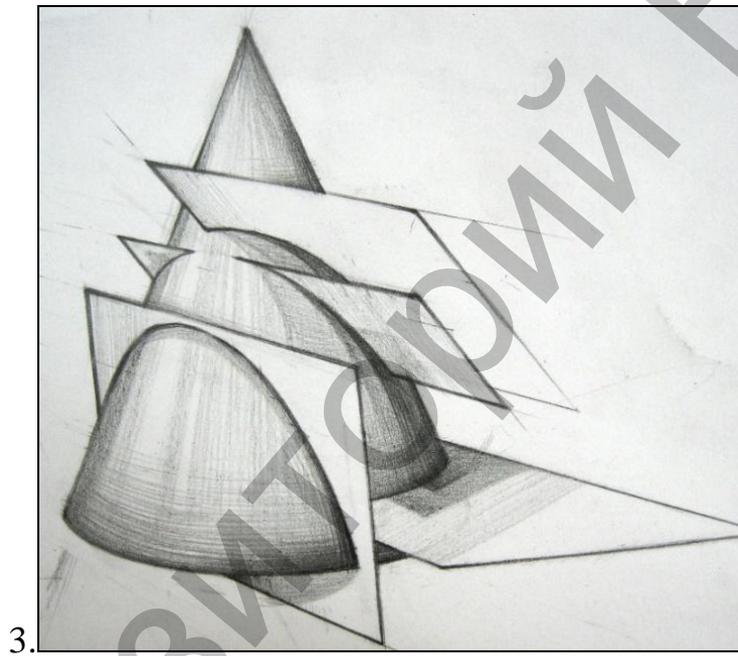
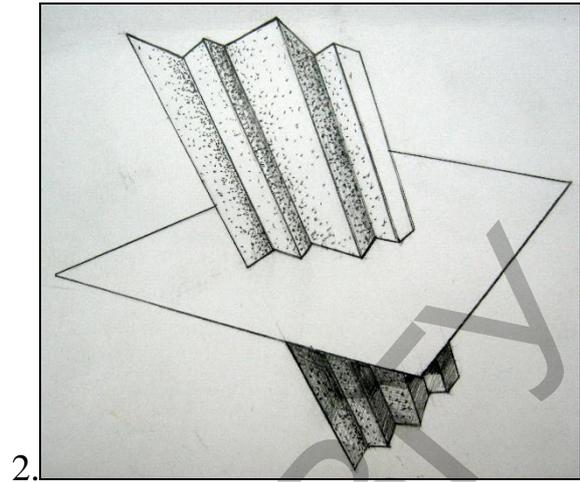
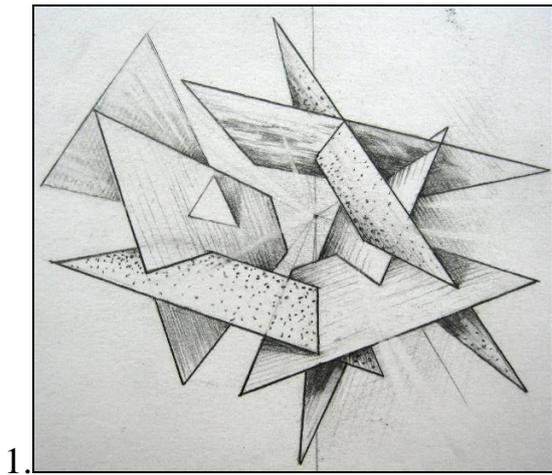
3.5. ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ ФОРМ

Упражнения

1. Выполнить изображения взаимного пересечения плоских геометрических фигур, расположенных в перпендикулярных плоскостях и плоскостях, имеющих разные углы наклона методом «наблюдательной перспективы» (1).

2. Выполнить изображения взаимного пересечения плоских геометрических фигур и рельефных форм, расположенных в перпендикулярных плоскостях, имеющих разные углы наклона методом «наблюдательной перспективы» (2).

3. Выполнить изображения взаимного пересечения плоских геометрических фигур и объемных форм, методом «наблюдательной перспективы» с разными точками схода (3, 4).

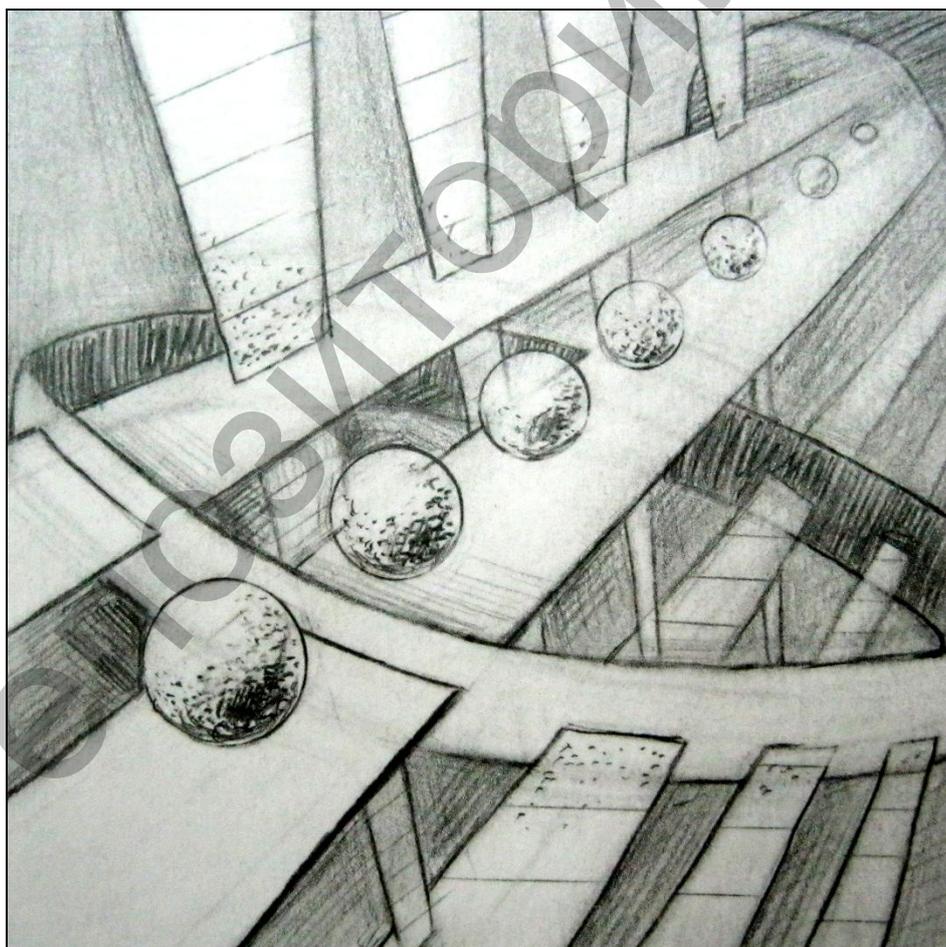

Термины

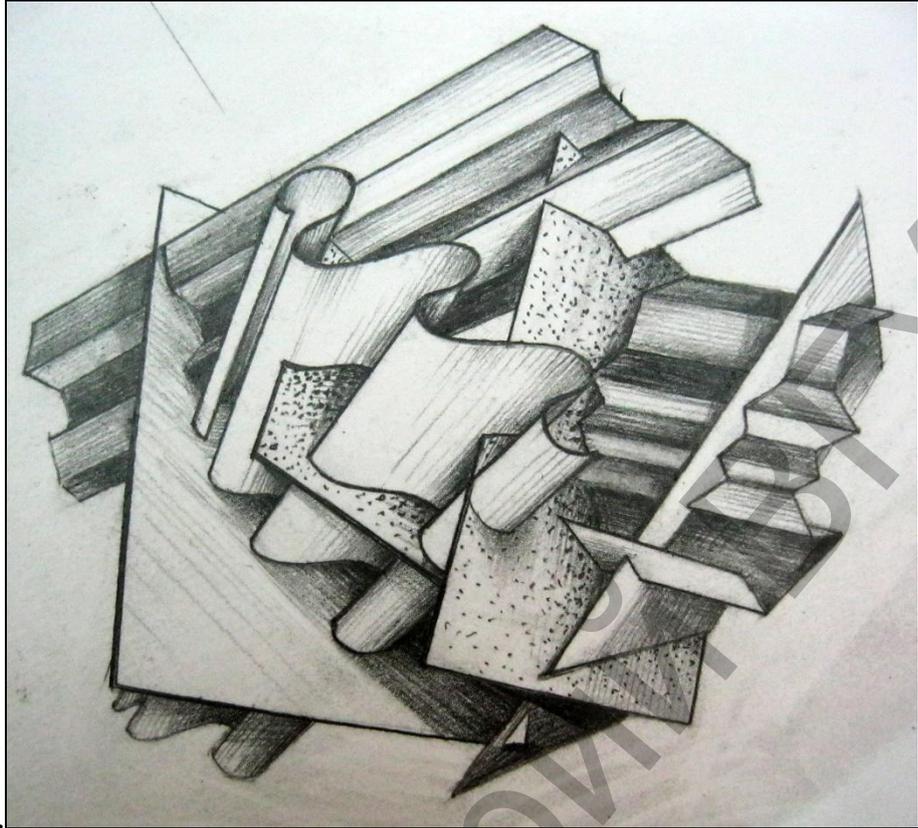
Пересечение - пересечением двух фигур называется множество точек, принадлежащих обеим фигурам. Пересечением двух отрезков является точка, пересечением двух плоскостей является отрезок, пересечением объемных форм и плоских фигур является плоская фигура, пересечением объемных форм является сложная объемная форма.

Задания по теме «Взаимное пересечение плоских и объемных форм»

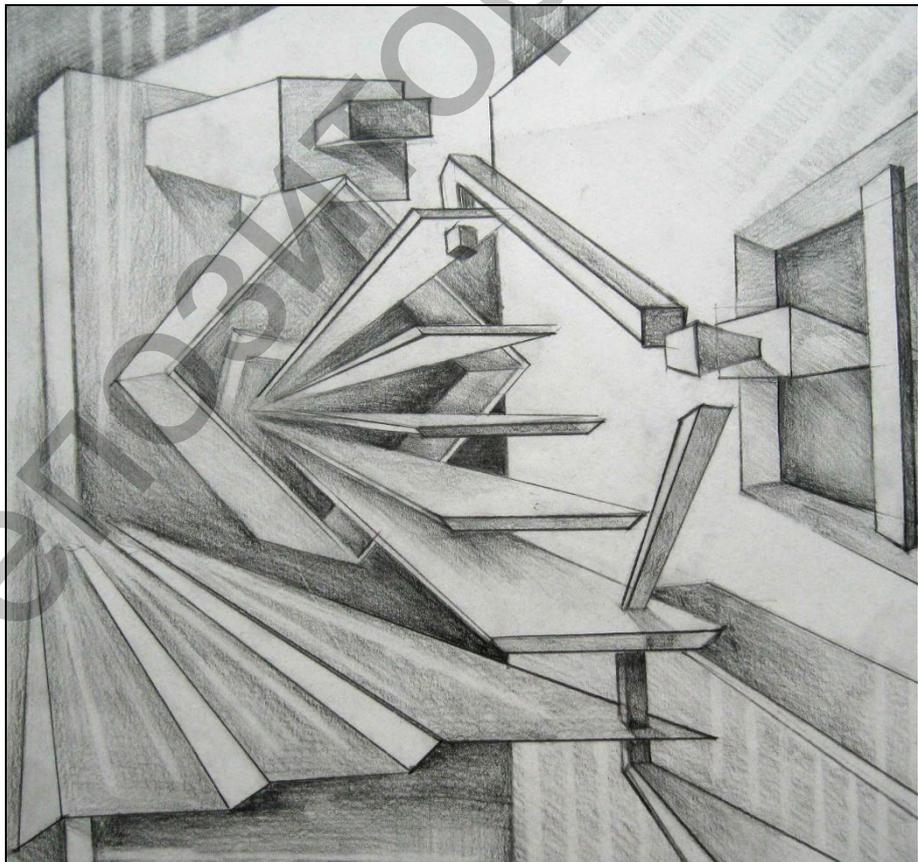
1. Используя графические средства, выполнить композиции на пересечение плоских геометрических фигур (5).
2. Выполнить графические композиции на пересечение плоских геометрических фигур и сложных рельефных форм (6).
3. Выполнить графические композиции на пересечение объемных форм с плоскими геометрическими фигурами и сложными рельефными формами (7).

5.

6.

7.

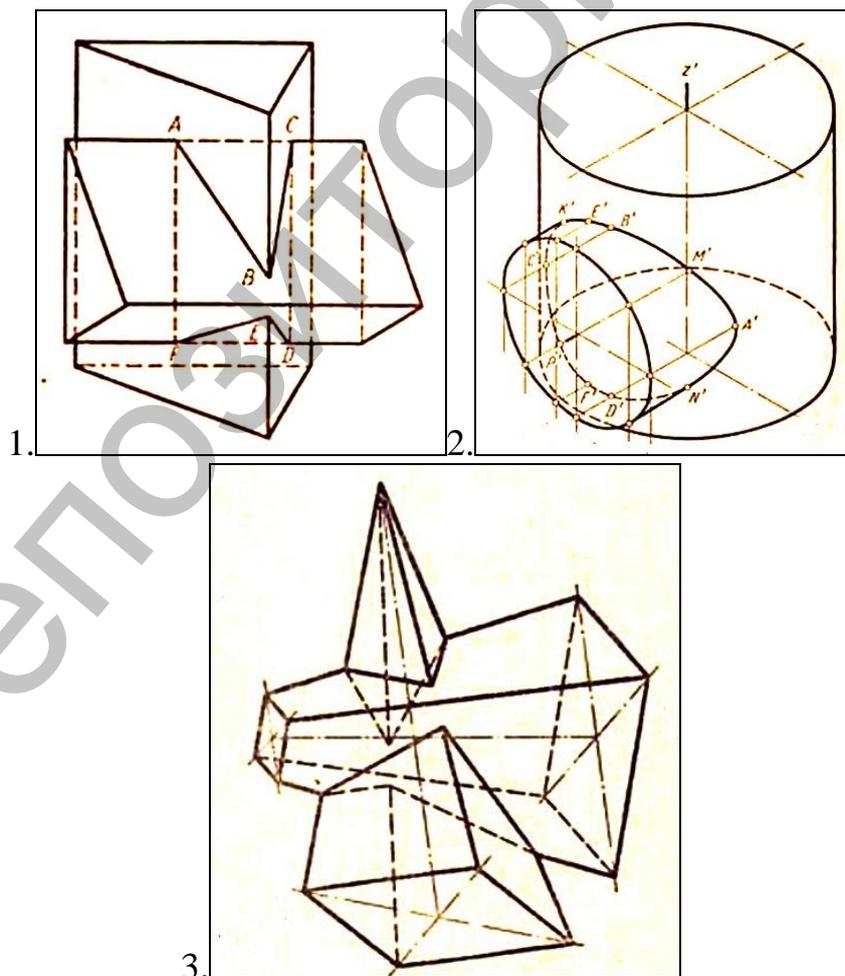
Контрольное задание

На основе выполненных заданий, разработать формальные графические композиции по изучаемой теме. Размер композиции 30x30. Работа выполняется от руки, простыми и графитными карандашами, гелиевыми ручками, можно использовать чертежные инструменты, тушь, перо и тонкую кисть. Для выполнения задания необходимо определить количественную меру графических элементов композиции и выбрать определенные доминирующие признаки элементов, выявляющие композиционный центр (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.15).

3.6. ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ФОРМ

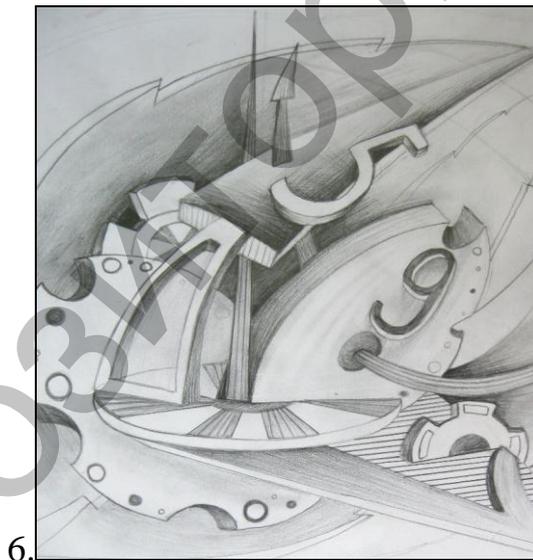
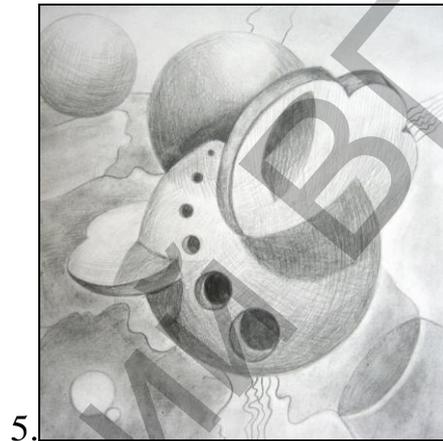
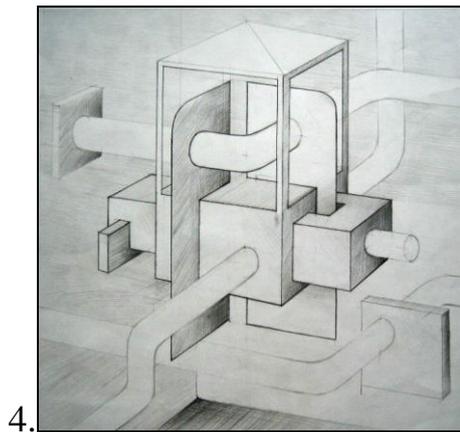
Упражнения

1. Выполнить изображения взаимного пересечения треугольных призм в изометрической проекции (1).
2. Выполнить изображения взаимного пересечения тел вращения (цилиндр, конус, шар) в изометрической проекции (2).
3. Выполнить изображения взаимного пересечения четырехугольных и сложных по конфигурации форм в изометрической проекции (3).

Задания по теме «Взаимное пересечение объемных форм»

1. Используя графические средства, выполнить композиции на пересечение прямоугольных и цилиндрических форм (4).
2. Используя графические средства, выполнить композиции на пересечение шара со сложными объемными формами (5).
3. Выполнить графические композиции на пересечение сложных объемных (6).

Контрольное задание

На основе выполненных заданий, разработать формальные графические композиции по изучаемой теме. Размер композиции 30x30. Работа выполняется от руки, простыми и графитными карандашами, гелиевыми ручками, можно использовать чертежные инструменты, тушь, перо и тонкую кисть. Для выполнения задания необходимо определить количественную меру графических элементов композиции и выбрать определенные доминирующие признаки элементов, выявляющие композиционный центр (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.16).

РАЗДЕЛ 4

АССОЦИАТИВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ

Целью экзаменационного задания по композиции является выявление у абитуриентов уровня пространственного мышления, способного свободно варьировать пространственными связями формально – образных структур, переосмысливать предметный мир и преобразовывать его в новые формы, создающие гармоничную среду. Абитуриенты должны обладать навыками комбинаторного преобразования многообразного и многомерно-го окружающего человека предметного мира в упорядоченную структуру на основе знаний законов гармоничной организации искусственных систем.

На вступительном экзамене по композиции абитуриенты выполняют формальную ассоциативную композицию по предложенной теме. Выполнение условий экзаменационного задания выявляет не только уровень графической подготовки абитуриентов, но и способность к ассоциативно – пространственному мышлению, так необходимому для дальнейшей успешной учебной деятельности.

Приступая к выполнению задания, необходимо провести предварительный анализ композиции:

1. Выявить наибольшее количество ассоциаций, связанных с темой – ориентация в пространстве, во времени, степень динамики, формы элементов, составляющих суть темы.
2. Перевести ассоциативные образы в графические элементы.
3. Определить степень сложности ритмической организации элементов, в зависимости от степени глубины пространства.
4. Определить положение композиционного центра и композиционную схему.
5. Определить наличие и степень контрастных отношений элементов.

На основе анализа темы выполняются три фор эскиза по композиционной организации элементов композиции. Один из вариантов выполняется в качестве экзаменационного задания.

Работа выполняется от руки, простыми и графитными карандашами, гелиевыми ручками, можно использовать чертежные инструменты, тушь, перо и тонкую кисть.

Предлагаемые темы носят обобщенный характер и имеют достаточно обширный ряд ассоциаций. Стандартный набор тем, разрабатываемый абитуриентами позволяет качественно и нестандартно выполнить экзаменационное задание.

Темы заданий:

«Стройка», «Завод», «Аэропорт», «Время», «Космос», «Детская площадка». Примеры выполненных заданий были разработаны абитуриентами, проходивших подготовку на краткосрочных летних курсах по предмету «Композиция» (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

ЛИТЕРАТУРА

1. Божко, Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования. – Харьков, 1984.
2. Гаптилл, А.Л. Работа пером и тушью / пер. с англ. А.Ф. Зиновьев. – Мн.: ООО «Попурри», 2001. – 256 с.:ил.
3. Иконников, А.В., Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. - М., 1971.
4. Коваленко, В.И. Шерикова, М.П. Хрестоматия по композиции.
5. Кудряшов, К.В. Архитектурная графика. Учебное пособие – М.: Издательство «Архитектура-С», 2006. – 312 с., ил.
6. Кринский, В. Опыт обучения композиции. – В сб.: Архитектурная композиция. – М., 1970.
7. Мантатов, В.В. Образ, знак, условность. – М., 1980.
8. Сомов, Ю.С. Композиция в технике. – М., 1977.
9. Степанов, А.В. и др. Объёмно – пространственная композиция: Учеб. Для вузов – М.: Издательство «Архитектура-С», 2004. – 256 с.: ил. ISBN 5-9647-0003 – 9.
10. Устин, В.Б. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. Учебное пособие. – М., Астрель, 2004.
11. Чинь, Франсис, Д.К. Архитектура: форма, пространство, композиция; пер. с англ. Нетесовой. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 339, (17) с.: ил.
12. Чернышев, О.В. Формальная композиция. – Мн. Харвест. 1999.

Учебное издание

ШЕРИКОВА Марина Петровна

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Методические рекомендации
для абитуриентов

Технический редактор

Г.В. Разбоева

Компьютерный дизайн

И.В. Волкова

Подписано в печать 31.03.2014. Формат 60x84¹/₈. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 5,46. Уч.-изд. л. 2,04. Тираж 100 экз. Заказ 34.

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

ЛИ № 02330/110 от 30.01.2013.

Отпечатано на ризографе учреждения образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.