

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Кафедра графики, конструирования и информационных технологий
в промышленном дизайне

533-2021

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

*к выполнению самостоятельных работ направления
09.04.02 "Информационные системы и технологии",
программа: Информационный анализ и синтез
объектов промышленного дизайна всех форм обучения*

Воронеж 2021

УДК 681.3(07)
ББК 30.18я7

Составители:

А. В. Кузовкин, А. П. Суворов, Ю. С. Золототрубова

Основы композиции: методические указания к выполнению самостоятельных работ для обучающихся по направлению 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Промышленный дизайн») всех форм обучения / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; сост.: А. В. Кузовкин, А. П. Суворов, Ю. С. Золототрубова. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2021. – 20 с.

Приводятся сведения, необходимые для выполнения самостоятельных работ по курсу «Основы композиции»: цель работы, соответствующие теоретические данные, практические задания.

Предназначены для студентов, обучающихся по направлению 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Промышленный дизайн») всех форм обучения.

Методические указания подготовлены в электронном виде и содержатся в файле СР Композиция.pdf.

Библиогр.: 13 назв.

УДК681.3(07)
ББК 30.18я7

Рецензент – А. И. Болдырев, д-р техн. наук, профессор кафедры технологии машиностроения ВГТУ

*Издается по решению редакционно-издательского совета
Воронежского государственного технического университета*

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Основы композиции» — составная часть общехудожественного, эстетического обучения и воспитания — способствует развитию зрительного восприятия, творческой проработке элементов материально-предметной среды, появлению у студентов новых художественных обобщений. Он является фундаментальной основой для подготовки дизайнеров по специальностям 0523 — «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 0524 — «Дизайн», 0525 — «Интерьеры и оборудование».

Цель и задача курса — изучение теории и методики построения композиций, приобретение студентами практических навыков по организации форм и гармоничных сочетаний цветов, развитие художественного вкуса и образного мышления, столь необходимых для деятельности дизайнера.

Удобство и красота формы — важнейшие категории композиции предметов быта, оборудования и костюма, поэтому умение правильно закомпоновать и построить форму — неотъемлемое качество будущего специалиста. В данном пособии рассматриваются основные принципы построения композиции и излагаются главные законы композиции. Пособие представляет собой специализированный материал по следующим основным разделам:

- эскизирование и трансформация природных мотивов;
- композиция орнамента;
- раппортные композиции;
- монокомпозиции.

Пособие рассчитано как на работу в аудитории под руководством преподавателя, так и на самостоятельную работу студентов.

Цель пособия — раскрыть основные закономерности построения плоскостных композиций, помочь студентам овладеть навыками работы с различными материалами и инструментами и тем самым подготовить базу для выполнения заданий по курсам «Проектирование», «Художественное проектирование костюма» и др.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОМПОЗИЦИИ

Композиция, наряду с рисунком и живописью, является одним из самых сложных и принципиально важных учебных предметов в подготовке дизайнеров.

Под *композицией* понимается взаимосвязь важнейших элементов художественного произведения, раскрывающая его идейный замысел. Само слово «композиция» (от лат. — соединение, составление, расположение) означает построение произведения искусства, расположение его составных частей и элементов в определенной системе и последовательности, способы соединения образов и совокупность всех средств их раскрытия, которые образуют единое целое.

Проблема композиции в дизайне созвучна проблемам теории художественной и архитектурной композиции. Её специфика связана прежде всего с изменением формы предмета в соответствии с его функциональным назначением, материалом, из которого он сделан, конструктивной схемой, определяющей его структуру.

Цель композиции в дизайне не только создание функционально, технически и технологически совершенного предмета, но и формирование на этой основе его эстетических достоинств: красоты, соразмерности частей и целого.

Наука о композиции рассматривает определённые категории, выработанные в процессе развития архитектуры, прикладного и изобразительного искусства. Эти категории связаны с объективными законами развития природы, предметного мира.

Изделия различного назначения имеют свою эстетическую специфику. Композиция таких предметов, как ткани, сувениры и одежда, в большей степени подчинена художественному замыслу, а таких как автомобиль, холодильник, пылесос — функциональному назначению. Композиция промышленных изделий строится на принципах типизации, стандартизации и унификации основных параметров. Поэтому разнообразие здесь достигается сочетаниями типизированных размеров и форм.

Основные законы композиции имеют объективный характер. Они существуют и действуют во всех жанрах искусства и дизайна и включают в себя следующие законы:

- единства содержания и формы;
- цельности;
- типизации;
- контрастов;
- подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу.

Главные законы композиции (как и перспективы) основаны на особенностях нашего зрительного восприятия и позволяют создать на плоскости иллюзию трёхмерного пространства.

Для создания красивого предмета и изделия используют так называемые средства гармонизации. К ним относятся пропорции и пропорциональность, мас-

штаб и масштабность, симметрия и асимметрия, статичность и динамичность, метрические и ритмические повторности, композиционное равновесие и цветовая гармония.

Художественная гармония непосредственно связана с искусством. В истории эстетики применительно к тому или иному виду искусства вырабатывалось представление об архитектурной, музыкальной, живописной гармонии. Гармония существует в единой связи с другими понятиями и категориями эстетики в первую очередь с такими как целостность, грация, пропорция, единство.

Гармония в дизайне достигается при помощи правильного решения социальных, функциональных, технико-экономических и эстетических задач и предполагает комплексное сочетание всех элементов в единое композиционное целое.

Несколько отличны от свойств гармонии еще два обязательных качества композиции — единство стиля и образность формы. Их выделение из ряда других качеств обусловлено тем, что стилевое единство не обеспечивается лишь обычными, «классическими» средствами композиции, оно зависит ещё и от умения художника передать дух времени в самом облике вещи. А образность формы промышленного изделия должна отражать сущность предмета и его функцию.

В декоративно-прикладном искусстве и дизайне различают два вида композиции: композицию на плоскости (имеющую два измерения) и объемную композицию (трехмерную, т.е. имеющую величину и форму).

Тема 1. ЭСКИЗИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНЫХ МОТИВОВ

Лабораторная работа № 1

ВЫПОЛНЕНИЕ НАБРОСКОВ И ЗАРИСОВОК ПРИРОДНЫХ ФОРМ

Цель работы: выявить навыки работы с природным материалом в различной графической технике, научиться художественным приёмам при работе с натуры.

В профессиональной подготовке и эстетическом воспитании дизайнеров любой специализации огромное значение имеет изучение природных объектов. Без глубокого знания разнообразных форм, пластического и цветового богатства природного мира невозможно успешно работать в избранной области.

Например, растительный орнамент получил широкое распространение в оформлении текстильных изделий и одежды. Его можно видеть на фарфоре, стекле, деталях архитектуры, металлическом литье.

В произведениях декоративно-прикладного искусства, тканях, трикотаже, одежде можно заметить разнообразную трактовку изображенных мотивов. Иногда они выполняются с большей степенью подобия натуре, в других случаях используется творческая интерпретация и трансформация (например, оформление павлопосадских платков).

Поскольку изображение природных форм широко применяется в дизайнерской практике, необходимо научиться выполнять их с натуры, по памяти, по представлению. Постепенное накапливание практических и теоретических знаний в эстетическом постижении натуры, выраженное в зримых образах рисунка, дает необходимый опыт, без которого невозможно профессиональное творчество.

Чтобы разработать орнамент, необходимо хорошо знать исходный материал, на основе которого он создаётся, а также технику и технологию воспроизводства орнамента.

Дизайнерам в практической деятельности важно уметь строго отбирать необходимые компоненты для создания художественного образа, абстрагируясь в отражении явления, используя художественную условность, линейную экспрессивность. Для приобретения навыков в орнаментальной интерпретации большое значение имеют натурные наброски и зарисовки.

Набросок — монохромное неполное изобразительное обобщение предметного мира, исполняемое обычно в короткий срок. При этом с целью ускорения работы используется минимальное количество графических средств. Другими словами — «целое, увиденное без частных». Существуют следующие типы набросков:

- *с натуры* — одновременно с параллельным её наблюдением;
- *комбинированный способ* — наблюдение, а затем изображение без натуры, по памяти;
- *по памяти* — исполнение только по памяти, на основе закрепившихся в сознании зрительных восприятий;

- *по представлению*, «от себя» — изображение увиденного ранее;
- *по воображению* — первоначальное воплощение в обобщении изображаемого творческого замысла.

Зарисовка — более полное, чем набросок, но отнюдь не исчерпывающее монохромное изображение, исполняемое с натуры в более короткий промежуток времени, чем рисунок. Зарисовка является как бы продолжением наброска в сторону обогащения его деталями, это промежуточный вид между наброском и тщательным рисунком. Зарисовка исполняется с начала до конца с натуры, тогда как набросок может исполняться по памяти, по представлению, по воображению.

Существуют различные способы трактовки растительных мотивов и природных форм. При использовании линейной техники различают три возможных варианта применения линий различной толщины:

- 1) тонкие линии (как правило, в рисунках по орнаментике небольшого масштаба);
- 2) толстые линии (когда рисунку нужно придать активность, напряженность, монументальность);
- 3) линии разной толщины.

Пятновая трактовка мотивов способствует максимальному силуэтному обобщению форм. Линейно-пятновая трактовка мотивов нашла широкое применение в изображении самых разных узоров. Здесь важно организовать пятна так, чтобы они составляли единый узор, интересный по силуэту и ритму.

Практические задания

Упражнение № 1. Выполнить зарисовки простых растений (листьев, цветов, стеблей, веток) или природных форм (раковин, кораллов, камней и т.п.), используя линейную технику, пространственно варьируя толщину линий, сохраняя и выявляя природную структуру.

Две зарисовки следует выполнить на плотной белой бумаге размером 10x15 см. В дальнейшем все зарисовки наклеиваются на лист чертежной бумаги формата А4.

Материалы и инструменты: бумага, тушь, карандаш, перо, кисть, капиллярная или гелевая ручка.

Пример выполнения задания представлен на рис. 1.

Упражнение № 2. Выполнить зарисовки более сложных растений и природных форм, используя линейно-пятновую технику, анализируя объемно-пространственную структуру, воспроизводя пластические особенности натуры посредством линии и пятна.

Две зарисовки, формат — 10x15 см.

Материалы и инструменты: бумага, карандаш, тушь, перо, кисть, гелевая или капиллярная ручка.

Пример выполнения задания представлен на рис. 2.

Упражнение № 3. Выполнить зарисовки силуэтов растений и природных форм в пятновой технике с выявлением пластических акцентов, структурных

особенностей растения или природной формы.

Две зарисовки, формат — 10x15 см.

Материалы и инструменты: бумага, тушь, акварель, гуашь, кисть, фломастер.

Пример выполнения задания представлен на рис. 3.

Упражнение № 4. Выполнить зарисовки сложных по форме растений и природных форм с использованием различных техник, максимально передавая пластику.

Две зарисовки, формат — 10x15 см.

Материалы и инструменты: бумага, тушь, акварель, гуашь, кисть.

Средства изображения: работа «сухой» кистью, работа «по-сырому».

Пример выполнения задания представлен на рис. 4.

Упражнение № 5. Выполнить зарисовки растений и природных форм с выявлением декоративных особенностей стебля, структуры листьев. Использовать приём графического обобщения, найти доминанту и композиционный центр (главное) посредством тона или более подробной графической проработкой.

Две зарисовки, формат — 10x15 см.

Материалы и инструменты: бумага, тушь, фломастеры, карандаш, кисть, перо и т.п.

Пример выполнения задания представлен на рис. 5.

Лабораторная работа № 2

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ФОРМ В ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ

Цель работы: развить навыки работы стилизации природных и растительных форм, выполненных с натуры.

Природа, разнообразные мотивы растительного и животного мира — это неиссякаемый источник творчества. Обращаясь к истории декоративно-прикладного искусства, мы встречаемся с большим числом изображений растительного и природного мира в разного рода произведениях, как правило, чаще всего в тканях, текстильных изделиях, вышивке.

Процесс преобразования натуральных мотивов в условные орнаментальные композиции следует считать одним из важнейших вопросов деятельности будущего дизайнера. Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы — это творческий процесс, который всегда связан с мышлением, фантазией, воображением.

Процесс преобразования растительных и природных форм в художественные композиции следует рассматривать как три последовательных этапа:

- 1) трансформация природных натуральных форм в орнаментальные мотивы;
- 2) организация среды фона;
- 3) построение рапортных рисунков.

Если первые два этапа являются преобразующими, то третий, заключи-

тельный, касается принципов построения раппортных рисунков, а не преобразования самих мотивов.

Творческий процесс преобразования растительных и природных форм можно охарактеризовать как «стилизацию».

Стилизация — это видоизменение и переработка природного мотива при наибольшем художественном обобщении с целью выявления условных декоративных его качеств.

Современная теория искусства выделяет два пути художественного обобщения в искусстве.

Первый путь обобщения является *изобразительным*, поскольку отображение жизни реализуется через конкретно-предметные образы мотивов и предметов. Здесь зачастую мы имеем дело не с простым отображением внешнего облика какого-либо объекта, нередко художника привлекает лишь отдельная деталь мотива — например, фактурные образования, ритмический узор. Не изображая форму растительного мотива как таковую, художник, тем не менее, идёт по пути изобразительного обобщения, передавая лишь узор, ритм, фактуру и т.п.

Второй путь обобщения отличен от первого: явления объективного мира выражаются не через конкретные изобразительные формы, а опосредованно, через эмоциональные ассоциации, основанные на наблюдении и жизненном опыте. Это *неизобразительный* путь художественного обобщения, он характерен для декоративно-прикладного искусства.

Практические задания

Упражнение № 1. Выполнить стилизованную зарисовку растительных или природных форм, используя линейную и линейно-пятновую трактовку мотивов. При выполнении зарисовок внешнюю форму элемента не менять или менять незначительно, а внутреннюю форму — стилизовать. Изменение строится на орнаментальной структуре каждого элемента.

Формат листа — 10x10 см.

Решение: линейное и линейно-пятновое.

Материалы и инструменты: бумага, тушь, чернила, перо, кисть, фломастер, капиллярная или гелевая ручка.

Пример представлен на рис. 6, 7.

Упражнение № 2. Посредством трансформации реального образа разработать серию эскизов, используя условную орнаментацию внутренней формы и контурных силуэтных очертаний. Трансформировать элементы мотива, выбранного в упражнении № 1.

Формат листа — 10x10 см.

Решение: линейное, линейно-пятновое, двухтоновое и трехтоновое. Материалы и инструменты: бумага, тушь, чернила, гуашь, перо, кисть, фломастер, капиллярная или гелевая ручка.

Пример представлен на рис. 8, 9.

Упражнение № 3. Выполнить трансформацию более сложного многоэлементного объекта, например, ветки с листьями и плодами, фрагмента дерева или кустарника. Использовать условную стилизацию внутренней формы и контурных элементов.

Формат листа — 10x10 см.

Решение: линейное, линейно-пятновое, двухтоновое и трёхтоновое. Инструменты и материалы — аналогичные предыдущему заданию.

Упражнение № 4. Найти образное ассоциативное решение мотива из упражнения № 1. Использовать максимальное абстрагирование внешней формы.

Формат листа — 10x10 см.

Решение: на выбор студента. Пример представлен на рис. 10.

Тема 2. ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Лабораторная работа № 3

ОРНАМЕНТ КАК ЧАСТЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Цель работы: разработать пластическую форму мотива путём трансформации природных форм, ознакомиться с принципами построения линейных композиций и развить навыки гармонического сочетания содержания и формы.

Орнаментом называется узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и предназначенный для украшения различных объектов, архитектурных сооружений, предметов декоративно-прикладного искусства.

Основными классификационными признаками орнамента служат его происхождение, назначение и содержание. С учетом этого орнаменты могут быть объединены в несколько групп:

- технический;
- символический;
- геометрический;
- растительный;
- зооморфный;
- каллиграфический;
- фантастический;
- астральный;
- пейзажный;
- предметный.

Орнамент выполняет две различные художественные функции: в первом случае он органически сливается с формой предмета, выявляя его архитектуру, во втором — заявляет свое право на художественную самостоятельность.

Дальнейшая классификация представлена на примере текстильных орнаментов. Текстильные орнаменты подразделяются на:

композиции:

с замкнутой структурой
(штучные изделия).

раппортные, с открытой структурой
(ткани)

Орнаментальные композиции делятся на:

ахроматические (бесцветные) —
они решаются в двух тонах:
чёрно-белые или серые; и в трёх
тонах: чёрно-, серо-, белые

хроматические — многоцветные

Орнаментальные композиции бывают:

статические (состояние покоя,
равновесие)

динамические (движение, эмоциональ-
ная выразительность)

Простейшие орнаменты делятся на три основных вида:

- 1) **орнамент в полосе** — *бордюр* — ограниченный с двух сторон параллельными линиями в одном направлении (чаще всего в горизонтальном) — рис. 11(а, б), 12(б);
- 2) **орнамент ограниченный**, замкнутый со всех сторон в какой-либо геометрической форме (квадрате, трапеции, круге, эллипсе, треугольнике и т.п.) — рис. 12(а);
- 3) **орнамент бесконечный, не замкнутый, открытый**, основные элементы которого, т.е. ритмические единицы, повторяются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении — рис. 13.

Орнаментальные композиции, в которых мотив ритмически повторяется через одинаковые интервалы, называются *раппортными*.

Раппорт — это минимальная площадь повторяющегося угла, способная без промежутков заполнить всю плоскость.

Конструктивную основу узора составляет раппортная сетка, т.е. закономерное повторение раппорта по горизонтальным и вертикальным рядам. Узор может повторяться не только в одном, но и в двух направлениях. В первом случае образуется так называемый **линейный раппорт**: мотив закономерно повторяется только в одном направлении, образуя вертикальные или горизонтальные ряды.

Практические задания

Упражнение № 1. Построить орнаментальную линейно-раппортную композицию, используя предварительно выполненные наброски и зарисовки растительных и природных форм.

Формат листа — 5x20 см.

Материалы и инструменты: бумага, тушь, гуашь, карандаш, перо, кисть.

Поиски внешних форм — 2-3 варианта, выполненные в карандаше. Из всех разработок выбрать лучший. На основе разработанного мотива составить

орнаментальную композицию с учётом назначения (скатерть, платок, обои, портьера, обивка мебели). Девиз: «Созерцание природы», «Дыхание осени», «Летний сад».

Техника: 1-й лист — наброски в карандаше, 2-й лист — орнаментальная композиция в линейной технике, 3-й лист — орнаментальная композиция в линейно-пятновой технике, 4-й лист — орнаментальная композиция в трёхтоновом решении, 5-й лист — в четырёхтоновом решении, 6-й лист — орнаментальный мотив в зеркальном отображении.

Примеры представлены на рис. 14-16.

Лабораторная работа № 4 **СТАТИЧЕСКИЕ РАППОРТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ**

Цель работы: изучить особенности композиционного построения статических раппортных орнаментов, выявить роль ритмической организации рисунка и фона.

Статические раппортные рисунки находят достаточно широкое применение в тканях и трикотажных полотнах различного назначения.

Статика — это состояние покоя, равновесия, и, естественно, это лучшая демонстрация использования симметричных геометрических мотивов.

Целесообразно сложные мотивы растительных или животных форм следует по возможности предельно упрощать и стилизовать, так как любая сложная многодетальная форма воспринимается труднее, чем лаконичная.

Обобщение формы, упрощение и известная геометризация ее силуэта — закономерные и необходимые условия творческого процесса. На упрощённых формах легче решать вопросы ритмической организации, масштабных соотношений мотивов и интервалов между ними. Впоследствии можно вновь вернуться к необходимой детализации. Следовательно, композицию из геометрически простых мотивов можно рассматривать как структурную схему будущего раппорта, она является основой самых сложных рисунков, построенных на принципе статики.

Целесообразно подразделить статические рисунки на три группы:

- 1) мелкоузорные (раппорт до 2 см);
- 2) среднеузорные (раппорт 4-5 см);
- 3) крупноузорные (раппорт более 10 см).

В ахроматических орнаментальных композициях первостепенное значение имеет ритмическая организация пятен и линий, а изобразительность, сложность формы — факторы дополнительные. Главная задача при построении статических композиций — создать целостную орнаментальную структуру, чётко выражающую идею уравновешенности, покоя, легко воспринимаемую глазом как единое целое.

Слаженность масштаба мотивов и интервалов между ними — главное условие, которое обеспечивает целостность орнаментальных рядов мотивов и композиции в целом. Под *ритмической организацией* следует понимать чередование мотивов определенного размера через одинаковые интервалы по горизонтальным и вертикальным рядам. Прямое отношение к этому вопросу имеют раппортная сетка и форма раппорта.

Раппорт сетчатого орнамента может быть в форме любой геометрической фигуры различной сложности, ею без промежутков можно заполнить плоскость при условии одинаковости их параллельных переносов.

Различают 5 основных разновидностей сетчатых орнаментов, основывающихся на:

- квадратной форме, позволяющей строить сетку из квадратов;
- треугольной форме, состоящей из равносторонних треугольников;
- прямоугольной форме;
- ромбовидной форме;
- параллелограммной, т.е. состоящей из параллелограммов любой формы.

Лучше всего идею статики выражают квадратный раппорт и симметричные мотивы, имеющие две взаимно перпендикулярные плоскости симметрии.

Симметрия мотива – обязательное условие для построения статических композиций. Пластическая форма мотивов и графические способы их трактовки в статической композиции являются соподчиненными выразительными средствами по сравнению с главным организующим началом — ритмическим чередованием мотивов.

Построение статической композиции следует начинать с разметки раппортной сетки и затем располагать в ней по горизонтальным рядам мотивы заданной формы, сосредоточивая главное внимание на их размере относительно остающихся свободных интервалов. Здесь можно выделить три возможных варианта:

- 1) размеры мотивов и расстояния между ними зрительно воспринимаются одинаковыми;
- 2) расстояние между мотивами явно меньше самих мотивов (мотивы взаимосвязаны, близко примыкают друг к другу, фон проглядывает лишь на отдельных участках);
- 3) расстояние между мотивами явно больше мотивов.

В сетчато-раппортных орнаментах повторяемые переносами фигуры могут быть отдалены друг от друга, состоять из разобщенных частей или пересекаться друг с другом; и наконец, они могут примыкать друг к другу, заполняя пространство без промежутков.

Понятия статики и симметрии в композиции следует рассматривать как относительные, как главный зрительный эффект, который от введения в композицию незначительных динамических элементов только выигрывает путём контрастирования с ними. В любой статической композиции выразительные средства, обеспечивающие и реализующие идею статики, должны, безусловно, доминировать над другими, второстепенными, несущими в себе элементы динамики.

Ритмический строй статической композиции — это конечный обобщающий результат творческого процесса, который характеризует как структурные особенности композиции, так и пластические формы мотивов и даёт полное представление о пропорциональных отношениях мотивов и интервалов рисунка и фона в целом.

Все разнообразие статических композиций можно разделить на 3 большие группы:

1-я группа. Сетчатый орнаментальный строй:

- а) простой сетчатый ряд — мотивы располагаются равномерно по вертикальным и горизонтальным рядам, форма раппорта — квадрат (рис. 17а);
- б) пучкообразный сетчатый ряд (симметричная композиция) возникает, когда в одном раппорте размещается несколько мотивов, которые могут концентрироваться в центре раппорта или по четырем его углам, создавая тем самым центральную симметричную композицию (рис. 17б);
- в) сложный сетчатый ряд (асимметричная композиция), при котором мотивы сосредотачиваются в любой части раппорта и возникает их асимметричная концентрация (рис. 17в).

2-я группа. Полосообразный ритмический строй:

- а) простой полосообразный строй, образуется при раппорте вытянутой прямоугольной формы или при небольшом смещении второго мотива (меньше чем на половину по сравнению с первым раппортом — рис. 18а);
- б) волнообразный строй (рис. 18б);
- в) зигзагообразный строй (рис. 18в).

3-я группа. Клетчатый ритмический строй:

- а) простой клетчатый строй, который образуется при раппорте прямоугольной или квадратной формы, когда мотивы концентрируются в зрительно читаемую клетку (рис. 19а);
- б) шахматный строй, который образуется, когда в одном раппорте размещаются два или четыре мотива; может иметь квадратную или прямоугольную форму, частной разновидностью шахматного строя можно считать ромбовидный строй, когда все раппорты повернуты под углом 45 градусов (рис. 19б);
- в) сложный клетчатый строй, где асимметричное расположение мотивов в раппорте создает сложный рисунок клеток (рис. 19в).

Практические задания

Упражнение № 1. Построить статическую раппортную композицию, основанную на повторе геометрических форм, которыми могут быть квадрат, круг, треугольник, ромб; размер мотива — до 1 см. Ритмический строй — простой сетчатый. Решение: графическое, техника: линейная и пятновая.

Формат листа — 10x10 см.

Материалы и инструменты: бумага, карандаш, тушь, гуашь, перо, кисть

Упражнение № 2. Построить статическую раппортную композицию, основанную на пучкообразном сетчатом строе (с симметричной и асимметричной концентрацией раппорта). Решение: графическое, техника: линейная и пятновая. 1-ый лист — композиция создается на простом полосообразном строе; 2-ой лист — композиция создается на волнообразном строе; 3-й лист — композиция создается на зигзагообразном строе.

Формат листа — 10x10 см. Материалы и инструменты по выбору студента.

Упражнение № 3. Построить ряд статических раппортных композиций, основанных на клетчатом ритмическом строе (простой, шахматный, сложный).

Решение: графическое, техника любая. Материалы и инструменты по выбору студента. Примеры выполнения заданий представлены на рис. 17-19.

Тема 3. МОНОКОМПОЗИЦИЯ

Лабораторная работа № 5

Монокомпозиция как принцип оформления произведения дизайнера

Цель работы: ознакомиться с принципами визуальной организации пятна в заданном формате.

Монокомпозицией называется рисунок, не имеющий раппортного повторения. К ней относятся разнообразные панно, эмблемы, гобелены, ковры, салфетки, купоны, платки и прочие штучные изделия. Принципы построения монокомпозиции имеют четко выраженные особенности, закономерности:

- 1) строить ее следует в конкретной замкнутой плоскости, четко ограниченной заданными размерами;
- 2) требуется жесткая компоновка всех элементов монокомпозиции;
- 3) расположение всех элементов и мотивов должно быть таким, чтобы создавалась замкнутая композиционная структура.

Указанная замкнутость может либо быть четко выраженной, либо только подразумеваться, зрительно угадываться.

Выразительными средствами при этом являются:

- компоновка орнаментальной структуры в заданной плоскости;
- ритмическая организация элементов на плоскости;
- создание композиционного центра — доминанты.

Важно обеспечить в общей структуре устойчивое зрительное равновесие всех её элементов.

Равновесие — это такое расположение элементов композиции, при котором каждый из них находится в устойчивом положении. Форма элементов, направление их движения, организация и цвет должны визуальнo уравновешивать друг друга.

С точки зрения физики равновесие — это состояние тела, когда действующие на него силы компенсируют одна другую. Такое определение приемлемо и к визуальному равновесию.

Композиционное равновесие – это такое расположение элементов композиции, при котором каждый из них находится в устойчивом положении.

Простейшие виды равновесия монокомпозиции:

<i>статическое</i> — возникшее при условии симметричной ориентации фигур на плоскости (относительно вертикальной и горизонтальной осей симметрии) и симметричной формы фигур	<i>динамическое</i> — взаимодействие разнонаправленных сил, асимметричное расположение фигур на плоскости, т.е. сдвиг их в правую или левую и одновременно в верхнюю или нижнюю часть плоскости
--	---

Монокомпозиция может иметь следующие варианты:

- 1) фигуры ориентированы на центр;
- 2) фигуры сдвинуты в верхнюю часть плоскости;
- 3) фигуры находятся в основном в нижней части плоскости;
- 4) крупную фигуру в левой части уравновешивают контрастные элементы в правой части;
- 5) размеры крупных элементов уравновешены ярким цветом мелких деталей;
- 6) однонаправленные элементы компенсируются элементами другого направления.

Практические задания

Упражнение № 1. Поиск визуального центра.

Формат листа — 10x15 см.

Взять наиболее статичную фигуру — круг диаметром 3 см — и расположить её по центру плоскости. Круг зрительно воспринимается слегка сдвинутым вниз. Данное явление оптической иллюзии связано с объективными законами психофизического восприятия вертикальных характеристик формы. Поскольку глаз как бы переоценивает верхнюю часть и недооценивает нижнюю часть плоскости, любую фигуру, чтобы она казалась находящейся в центре плоскости, следует немного сместить вверх. Эффект кажущегося смещения усиливается, если его нижнюю часть сделать темной или придать кругу движение вниз.

Упражнение № 2. Выявление композиционного центра-доминанты.

Формат листа — 10x15 см.

Выполнить монокомпозицию, используя законы центрального расположения, количества и качества:

- группирование и концентрация нескольких элементов на 1-м из участков

плоскости по сравнению со спокойным и равномерным их распределением их в других участках (рис. 20);

- цветовое решение доминанты, выделение цветом на фоне графического решения композиции, все элементы имеют одинаковую форму (рис. 21);
- доминанта реализуется посредством использования контрастной формы (рис. 22);
- доминанта создается увеличением размеров одного из элементов структуры (рис. 23);
- наличие двух композиционных центров, причем один из них, как бы подчиняется главному (рис. 24);

Решение: линейно-пятновое, ахроматическое.

Упражнение № 3. Поиск композиционного центра.

Формат листа — 10x10 см.

1. Организовать статическое равновесие из простейших геометрических фигур, расположенных симметрично относительно:
 - вертикальной оси (2 эскиза, рис. 25а);
 - горизонтальной оси (1 эскиз, рис. 25б).
2. Организовать динамическое равновесие из простейших геометрических фигур:
 - на отношениях контраста формы, линии и пятна (1 эскиз, рис. 26а);
 - на отношениях подобия формы, линии и пятна. (1 эскиз, рис. 26б).

Решение линейно-пятновое, ахроматическое.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое композиция?
2. Дать определение понятия «стилизация».
3. Что такое орнамент?
4. Какова область применения орнаментальных композиций в декоративно-прикладном искусстве?
5. Дать определение понятия «раппорт».
6. Какие существуют виды орнаментальных композиций?
7. Каково значение ритма и ритмических движений в орнаментальных композициях?
8. Назовите особенности композиционного построения статических раппортных композиций.
9. Что такое монокомпозиция?
10. Какие виды равновесия могут быть в монокомпозиции?
11. Какие существуют способы создания доминанты в монокомпозиции?
12. Каковы особенности построения монокомпозиции?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бердник, Т. О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. – Ростов н/Д: Феникс, 2001.
2. Васютинский, Н. А. Золотая пропорция. – М.: Молодая гвардия, 1990.
3. Волков, Н. Н. Композиция в живописи. – М.: Изобразительное искусство, 1977.
4. Волкотруб, И.Т. Основы художественного конструирования. – Киев:Выща школа, 1982.
5. Волкотруб, И.Т. Основы художественного конструирования. – Киев: Выща школа, 1986.
6. Гильде, В. Зеркальный мир. – М.: Мир, 1982.
7. Козлов, В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. – М.,: Легкая и пищевая промышленность, 1981.
8. Кулебакин, Г. И., Кильпе, Т.Л. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1994.
9. Лифшиц, М. С. Искусство и современный мир. – М.: Изобразительное искусство, 1978.
10. Малахова, С. М. Художественное оформление текстильных изделий. – М.: Легпромбытиздат, 1988.
11. Рудольф Арнхейм. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974.
12. Сомов, Ю. С. Композиция в технике. – М.: Машиностроение, 1987.
13. Успенский, Б. А. Поэтика композиции. – М.: Искусство, 1970.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Основные понятия композиции.....	4
Тема 1. Эскизирование и трансформация природных форм.....	5
Лабораторная работа № 1. Выполнение набросков и зарисовок природных форм.....	5
Лабораторная работа №2. Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы.....	8
Тема 2. Орнаментальные композиции.....	10
Лабораторная работа № 3. Орнамент как часть материальной культуры.....	10
Лабораторная работа № 4. Статические раппортные композиции.....	12
Тема 3. Монокомпозиции.....	15
Лабораторная работа № 5. Монокомпозиция как принцип оформления произведения дизайнера.....	15
Вопросы для самопроверки.....	17
Список использованной литературы.....	18

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

*к выполнению самостоятельных работ направления
54.03.01 «Дизайн» (профиль «Промышленный дизайн»)
всех форм обучения*

Составители:

Кузовкин Алексей Викторович
Суворов Александр Петрович
Золототрубова Юлия Сергеевна

Издается в авторской редакции

Подписано в издание 08.11.2021

Уч.-изд. л. 1,25

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
396026 Воронеж, Московский просп., 14