

Композиционное формообразование

Раздел 1. Виды и специфика
композиционной организации объектов
дизайн-проектирования в сфере сервиса

Лекция 1.

Цели и задачи курса.

Определение композиции.

Графические выразительные средства.

Композиция в индустрии сервиса.

Цель и задачи курса

- Целью дисциплины «**Композиционное формообразование**» является формирование знаний и умений в области композиционного формообразования и применение их в сфере индустрии моды и красоты.
- Задачами курса являются развитие творческих способностей и мышления, эстетического восприятия, освоение основных закономерностей объемно-пространственной композиции и применение их в проектировании и оценке объектов дизайна.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

- **ОПК-2** Готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя

Знать: принципы композиционного формообразования и средства гармонизации художественной формы с учетом индивидуальных особенностей и требований потребителя

Уметь: применять средства гармонизации художественной формы

Владеть: навыками применения средств гармонизации художественной формы при работе с индивидуальным клиентом

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

- **ОПК-3** Готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя

Знать: виды и специфику композиционной организации объектов дизайн-проектирования в сфере сервиса.

Уметь: выбирать средства гармонизации композиции при организации отдельных процессов сервиса

Владеть: навыками выбора оптимальных ресурсов и средств композиции при работе с индивидуальным клиентом

Содержание курса

- Виды и специфика композиционной организации объектов дизайн-проектирования в сфере сервиса.
- Законы и средства композиции.
- Методы активизации творческого мышления.
- Зрительные иллюзии.

Список литературы

9.2.1. Основная литература

1. Бусыгина О.М. Архитектоника объемных форм [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бусыгина О.М. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014. – 95 с.

2. Толмачева, Г. В. Дизайн-проект "Проектирование моделей перспективного направления различного ассортимента в системе "прет-а-порте" [Текст] : учебно-наглядное пособие / Г. В. Толмачева. – Омск : ОГИС, 2012. – 16 с. эл. опт. диск (CD-ROM).

9.2.2. Дополнительная литература

3. Даглдиян, К. Т. Декоративная композиция : учебное пособие / К. Т. Даглдиян. – 3-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 312 с. – Гриф УМО.

4. Ющенко О.В. Проектная графика в дизайне костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ющенко О.В. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014. – 101 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32794>. – ЭБС «IPRbooks», по паролю

5. Элам, Кимберли Геометрия дизайна. Пропорции и композиция. : учебник / Кимберли Элам. – СПб. : Питер, 2011. – 112 с.

6. Азиева, Е. В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма: учебное пособие / Е. В. Азиева, Е.В. Филатова, – Омск : ОГИС, 2014. - 109 с.

Задания для самостоятельной работы

- Проработка теоретического материала, изучение учебной литературы по РАЗДЕЛУ 1.
- Проработка теоретического материала, изучение учебной литературы по РАЗДЕЛУ 2. Выбор из журналов и сайтов моделей по теме «Законы композиции».
- Проработка теоретического материала, изучение учебной литературы по РАЗДЕЛУ 3. Разработка серии моделей с использованием методов комбинаторики и эвристики.
- Проработка теоретического материала, изучение учебной литературы по РАЗДЕЛУ 4. Выбор из журналов и сайтов моделей с эффектом зрительных иллюзий

План лекции

- Определение композиции
- Графические выразительные средства
- Композиция в индустрии сервиса

Понятие «композиция»

Слово "**композиция**" происходит от латинского "**Compositio**" что означает - *сочинение, составление, связь, сопоставление.*

Композиция (изобразительное искусство) — организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника.

Цель композиции в дизайне – создание утилитарно оправданной формы вещи, имеющей *функциональную, конструктивную и эстетическую* ценность.

Композиция **отсутствует** в хаотическом нагромождении предметов. Отсутствует и там, где содержание однородно, однозначно, элементарно. И наоборот, композиция необходима любой целостной структуре, достаточно сложной, будь то художественное произведение, информационное сообщение или костюм.

Композиция художественного произведения должна рассматриваться:

- как развитие и **воплощение идейно-художественного замысла** в художественно-образном решении;
- как **система отношений** всех элементов формы, в которой материализуется замысел;
- с точки зрения **воздействия** художественного целого на социально функционирующую личность.

Выразительные графические средства

линии

штриховка (штрих)

пятно (тональное и цветное)

цвет

светотень

линейная перспектива

воздушная и цветовая перспектива.

ЛИНИЯ

Линии бывают:

по виду – прямые и кривые, длинные и короткие, ровные и неровные;

по направлению – горизонтальные, вертикальные, наклонные.

Линии обладают эмоциональным воздействием на человека:

горизонтальные вызывают чувство покоя, основательности, стабильности;

вертикальные кажутся негнувшимися, передают стремление вверх;

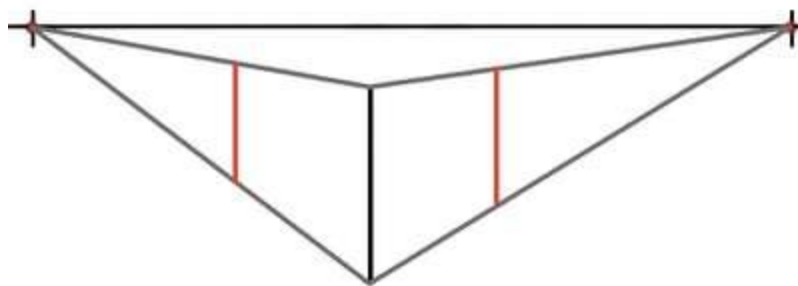
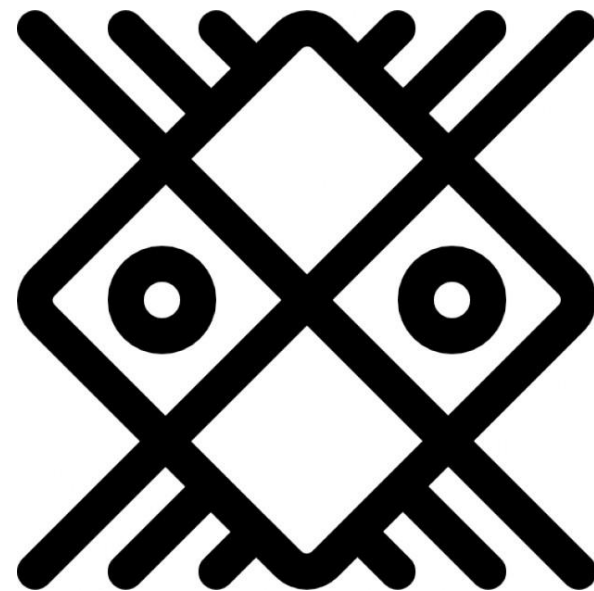
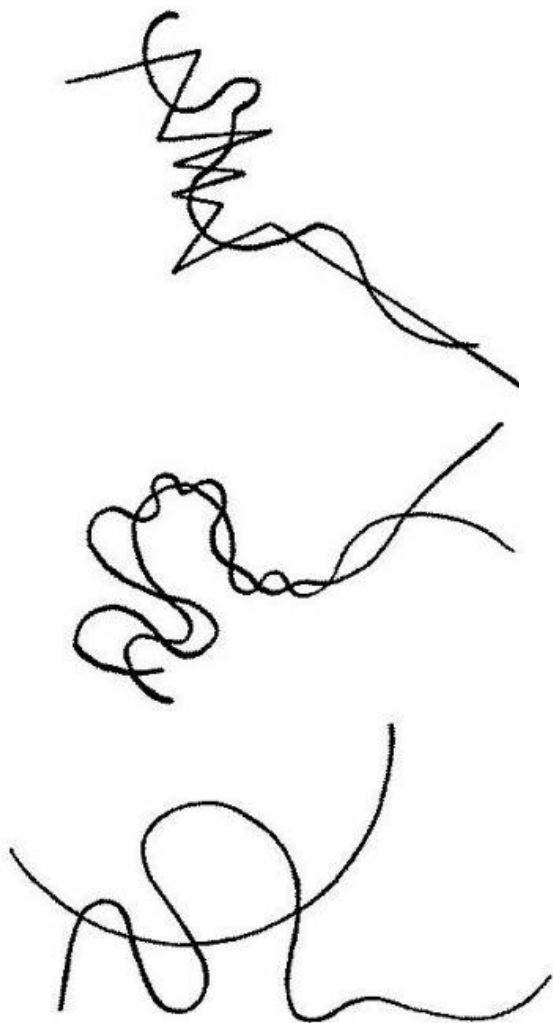
наклонные ассоциируются с неустойчивостью положения, создают эффект динамики;

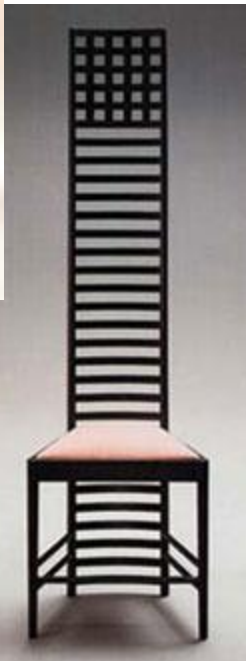
ломаные – с неуравновешенностью настроения, характера, некоторой агрессивностью;

волнообразные воспринимаются как струящиеся линии движения;

спиральные – вращательное движение в развитии.

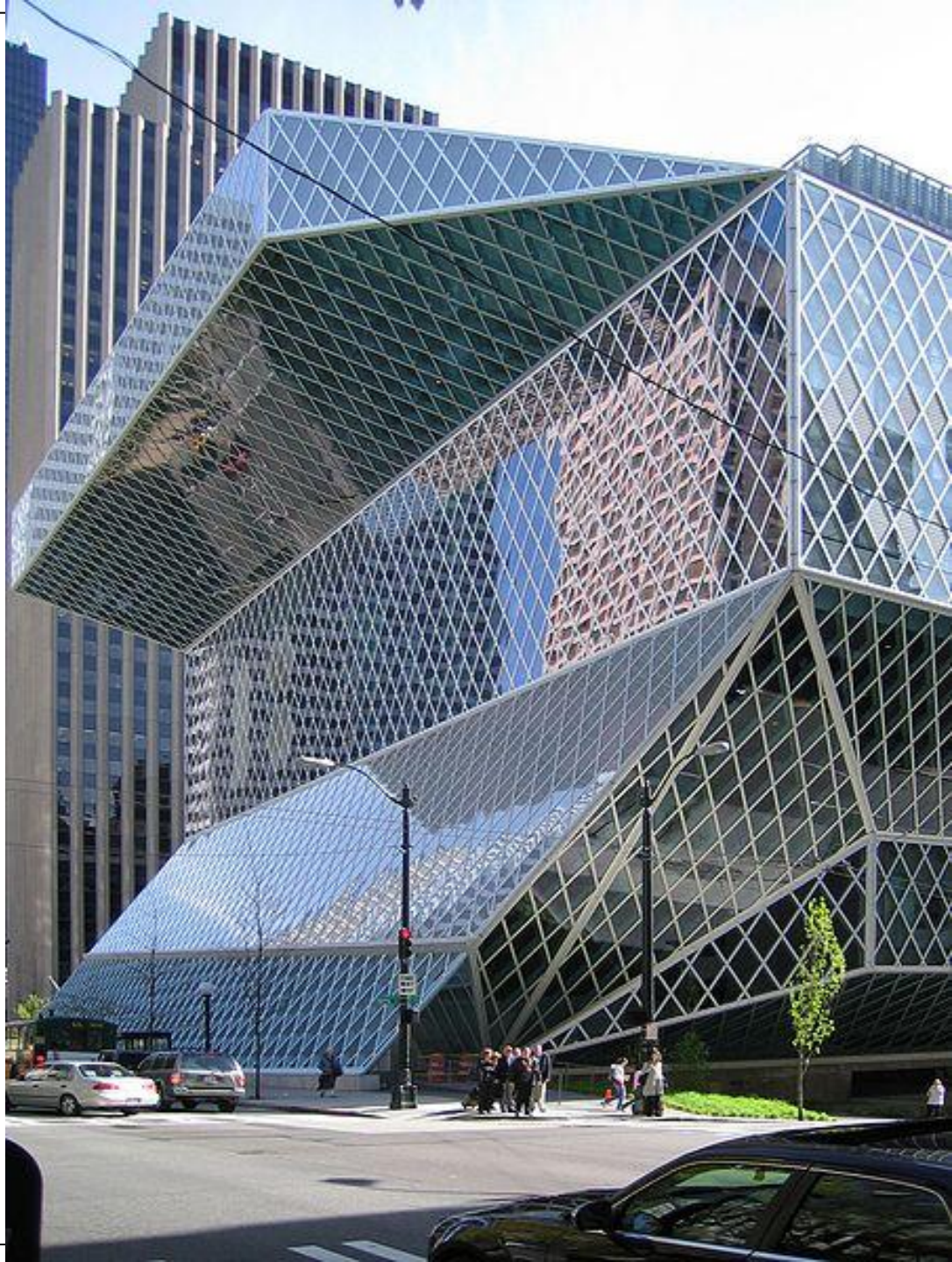
Пластика линии

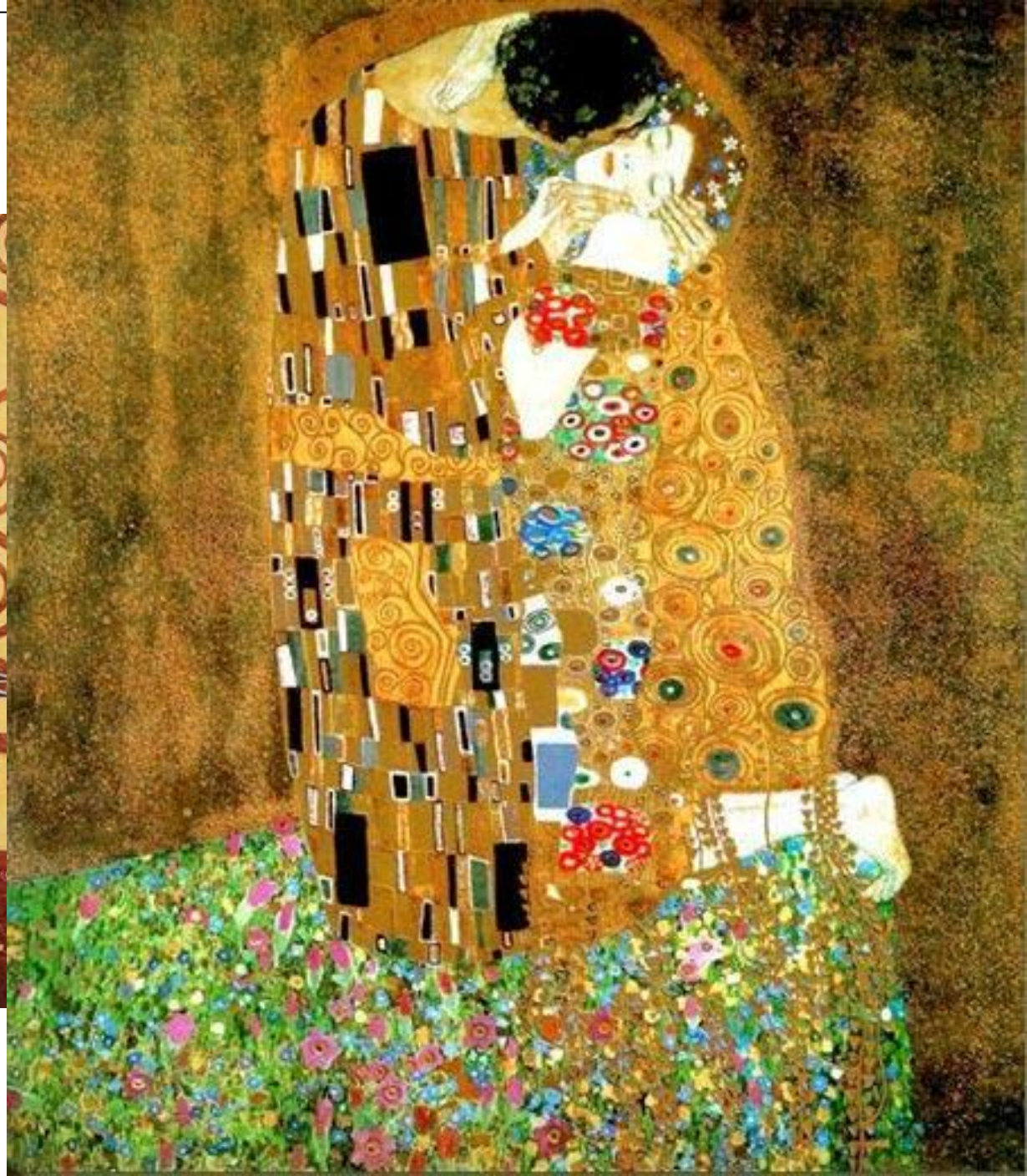

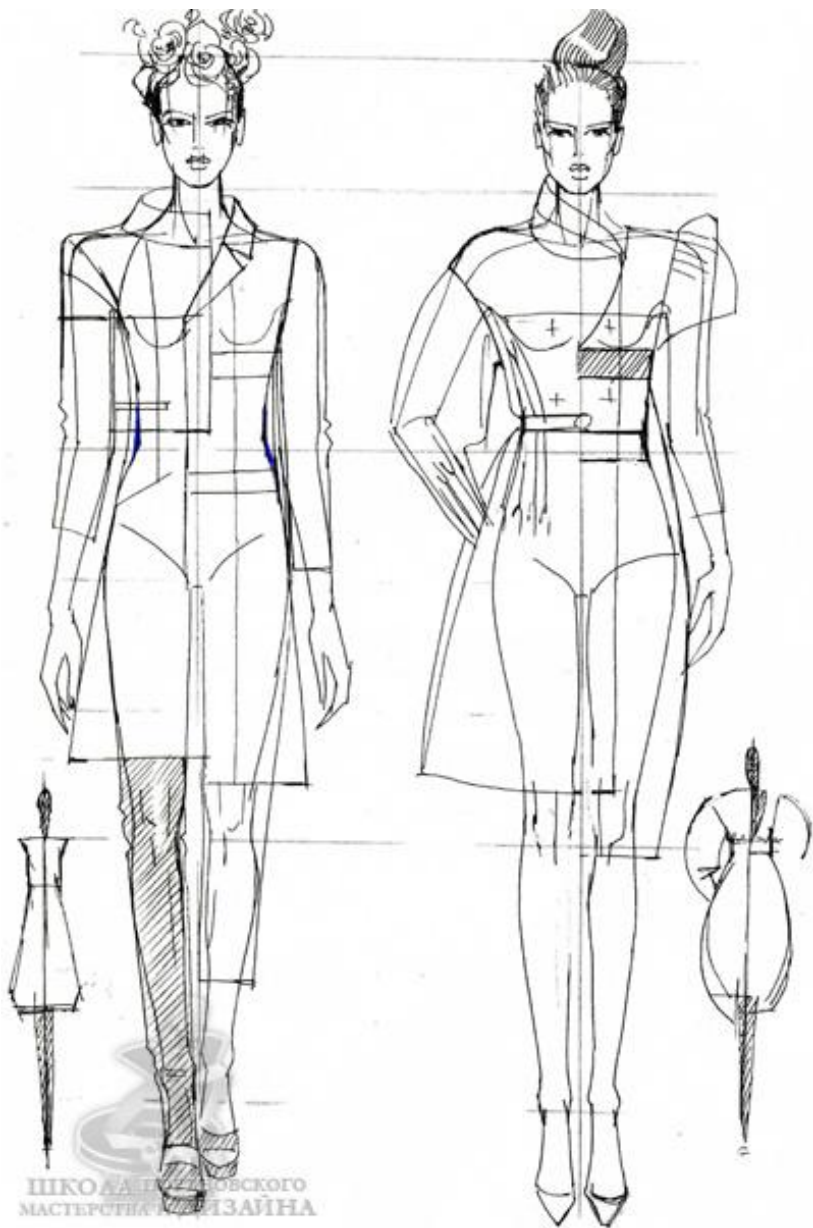

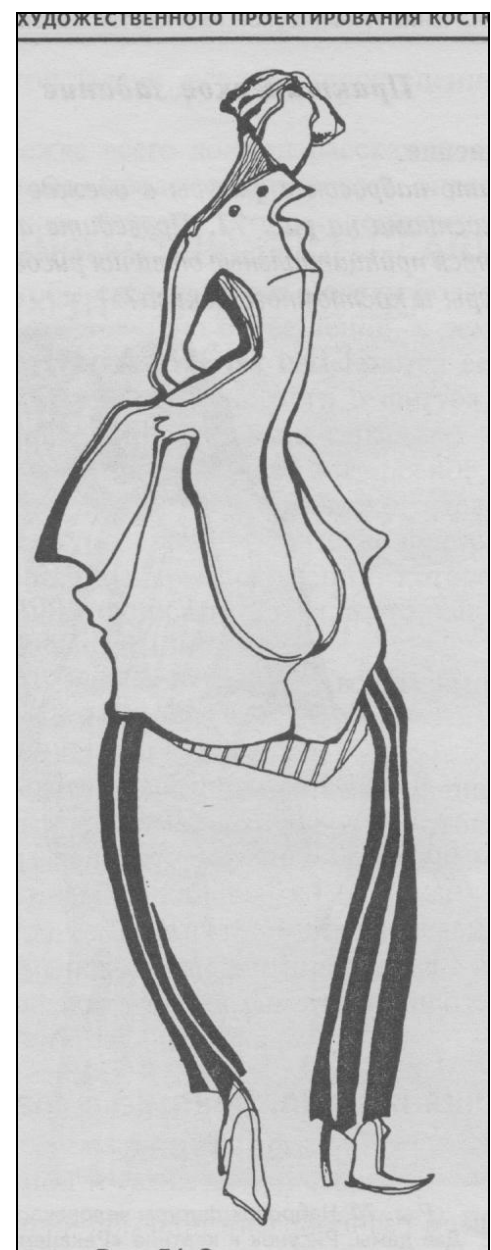

ШТРИХ

Штрих – это короткий след пера или другого рисующего инструмента. Изображение, где доминирует штрих, называется *штриховым*. Если линия призвана определять границы формы, то задача штриха передать тон, объём, «движение» формы. Различными по направлению и характеру штрихами передаются объёмно-пространственные и пластические свойства объектов, их фактура. Если линия и штрих вносят равноценный вклад в создание рисунка, это позволяет говорить о *линейно-штриховой графике*.

Штриховой рисунок *эмоционален*. Возможность передачи различных по степени динамики и статики состояний складывается за счёт изменения длины и направления штриха, а все возможные степени плотности-тяжести и лёгкости-прозрачности зависят от частоты штриха и его толщины

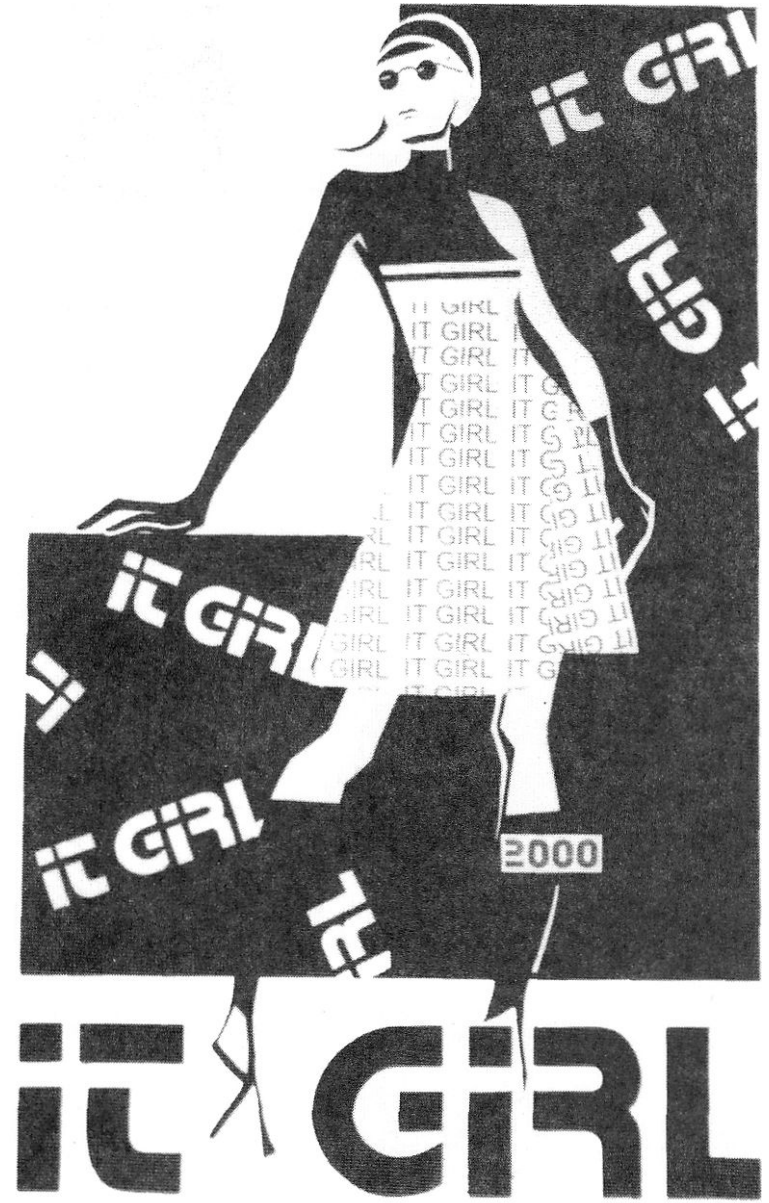

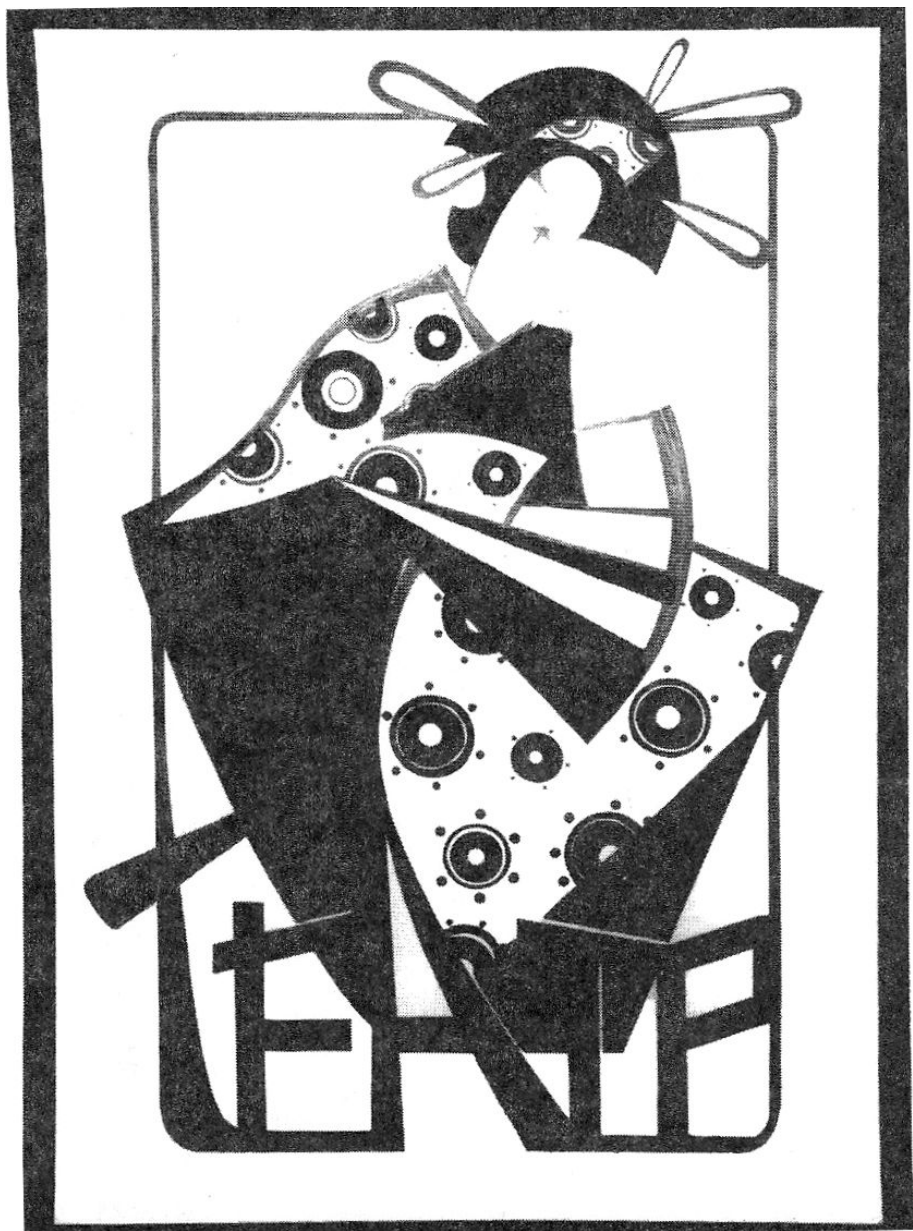
ПЯТНО

Пятном в композиции называют площадь, ограниченную контуром. Пятно имеет форму, тон и цвет. Таким образом, любой предмет, изображенный на плоскости можно назвать пятном.

При рисовании предмета с натуры большое внимание уделяется схожести предмета с оригиналом. При изображении абстрактных композиций и рисовании по памяти большее значение приобретает пластика линий, ограничивающих пятно, его сложность и эмоции, которые возникают при взгляде на это изображение.

- Исходя из определения, что пятном является любая плоскость, ограниченная контуром, в композиции костюма пятнами можно назвать - воротники, карманы, другие детали костюма, выступающие как самостоятельный элемент композиции, имеющий свою форму, которая в свою очередь должна быть подчинена единому замыслу и пластическому решению всей композиции.
- Так, в абстрактной композиции изображенной плавными изогнутыми линиями, появление пятна изображенного прямыми линиями ломает общий строй композиции, сделает это пятно чужим и неорганичным. То же самое происходит и в композиции костюма, мебели, макияже и т.д. форма всех деталей и элементов должна быть образована линиями похожей пластики и конфигурации.
- Таким образом форма пятна имеет такое же значение как и его цвет, величина в композиции.

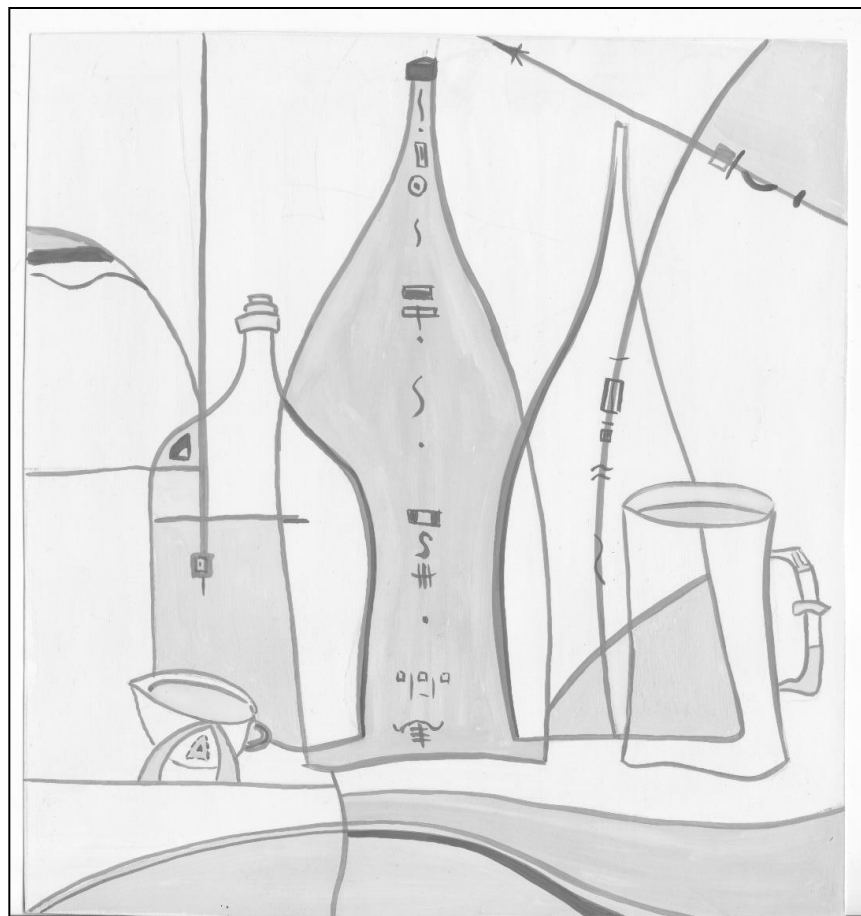
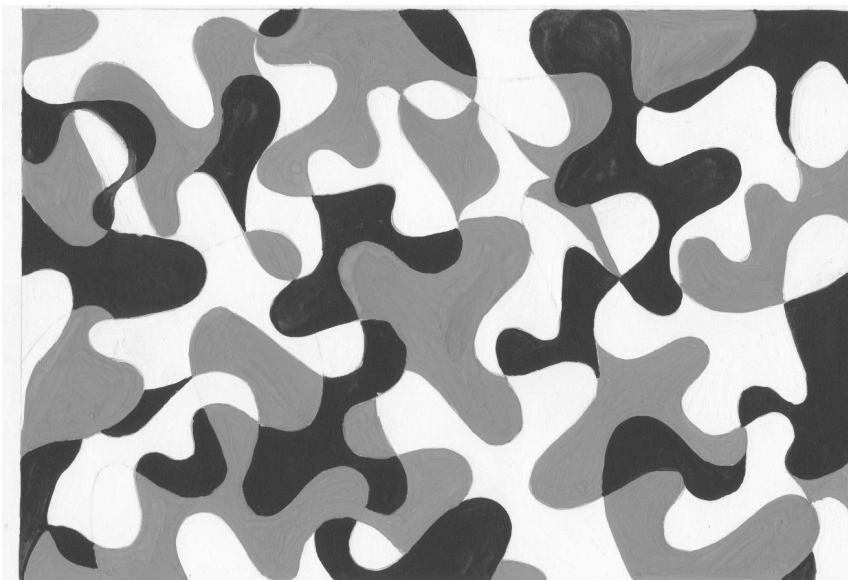

ПЯТНО

ПЯТНО

Цвет в композиции

- С композиционной точки зрения цвет представляет собой специфическое средство, **вызывающее у зрителя дополнительные эмоциональные ощущения по поводу графической формы**. Он способствует достижению ее большей *выразительности*.
- *Эмоциональное воздействие* цвета на человека носит субъективный характер. Однако выявлены и некие общие закономерности его проявления они могут служить отправной точкой для построения образной цветовой графической композиции.
- Можно выделить *психологические* и *образно-эстетические* свойства разных цветов.
- В композиции картины важно также **место расположения цвета** и направление цветовых пятен. **Цвет в композиции производит различное впечатление в зависимости от того, расположен ли он в верхней или нижней части, слева или справа.**

Цвет (тон)

Тон в композиции

СВЕТОТЕНЬ

Светотень – свойство, характеризующееся распределением освещенных и теневых участков на поверхности формы. Светотень облегчает зрительное восприятие объема и рельефа формы, влияет на степень выявления конструктивных и декоративных линий. Светотень способна объединить или расчленить объем или поверхность предмета.

Распределение светотени зависит от освещения и рельефа поверхности .

Освещение влияет **на зрительный вид** в зависимости от положения формы (человека в одежде) относительно источника света и от силы источника света. Форма воспринимается светлым силуэтом при освещении ее под прямым углом. Окружающая среда при этом воспринимается темным фоном. Неблагоприятное воздействие света разрушает зрительное восприятие формы: воспринимаются лишь темные и светлые пятна. Бестеневое освещение лишает ощущения объемности формы. При удалении источника света исчезают светотеневые градации, материальность формы, и предмет может восприниматься как силуэт. Беспорядочное световое решение может зрительно разрушить форму в целом.

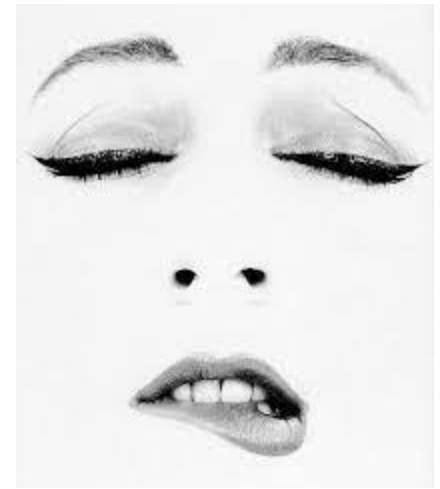
Виды композиции

Различают три вида композиции:

- фронтальную,
- объемную
- глубинно-пространственную.

Разделение на виды композиции связано с различными способами передачи пространства и назначением изображения или реального объемного предмета.

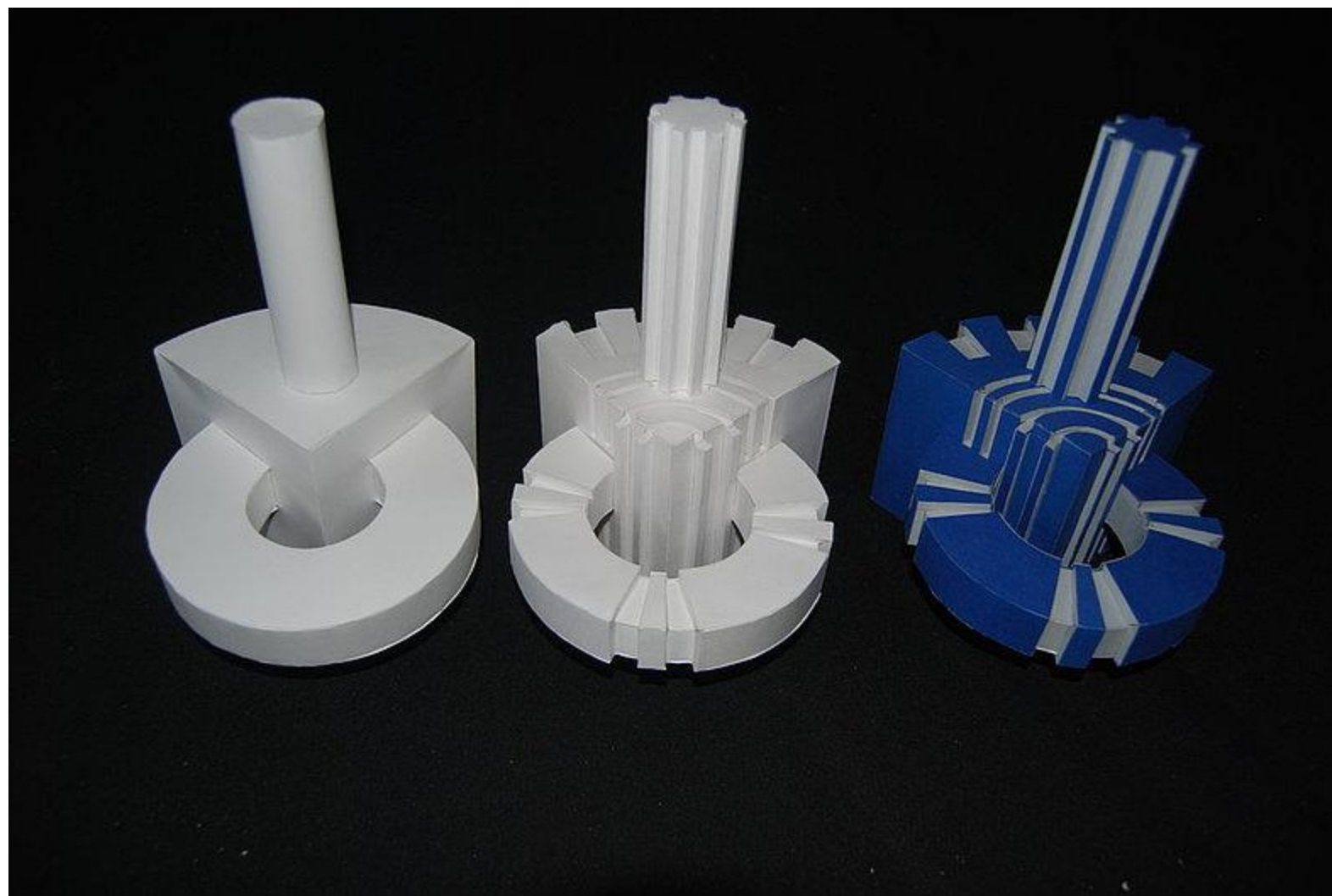
Для *фронтальной* композиции
характерно размещение
изображения *на плоскости*

Объемная композиция связана с комбинацией **трехмерных форм** и предназначена для обозрения со всех сторон или с одной стороны.

Примеры объемной композиции – скульптурная группа в замкнутом пространстве, сочетание и выделение малых форм интерьера, костюм, предметы декоративно-прикладного искусства.

Глубинно-пространственная

композиция создается комбинацией различных материальных объектов (мебели, скульптурных рельефов, стендов и т.д.) **в относительно глубоком пространстве.** Это может быть интерьер, ландшафт, архитектурный ансамбль, сцена театра, выставочный зал и т.д.

