

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 25.05.2022 14:09:44
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

О.В. Будникова

*Художественно-графическая
кампозиция*

Курс -2021

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра дизайна и индустрии моды

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

25 » 03 2021 г.

Художественно-графическая композиция

Методические указания по выполнению лабораторных и самостоятельных работ, научных исследований для студентов направления подготовки бакалавриата высшего образования 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой промышленности»

Курск 2021

УДК 687.112

Составитель О.В. Будникова

Рецензент

Доцент, кандидат технических наук, доцент *Т.А Добровольская*

Художественно-графическая композиция: методические указания по выполнению лабораторных, самостоятельных и творческих работ разных уровней сложности для студентов по дисциплине «Художественно-графическая композиция» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В.Будникова. Курск, 2021. 58 с. Библиогр.: с. 53

Содержат комплекс теоретических вопросов и лабораторных заданий по дисциплине «Художественно-графическая композиция».

В методических указаниях преследуется цель дать наиболее полное представление о процессе работы над художественно-графической композицией; её особенностях и средствах выражения.

При изучении данной дисциплины особое внимание уделяется приобретению студентами практических навыков в овладении различными приёмами и техниками графики, а также в решении композиционных, художественно-образных и графических задач.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утверждённой учебно-методическим объединением.

Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности очной и заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 15.03.2021. Формат 60x84 1/16.
Усл.печ.л. 3,1. Уч.-изд.л. 2,8. Тираж 100 экз. Заказ. 453. Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1. ПРОПЕДЕВТИКА (базовый уровень).....	9
1.1 Лабораторная работа №1 «Точка и линия в композиции. Композиции открытого типа»	9
1.2 Лабораторная работа №2 «Композиции закрытого типа»....	15
1.3 Лабораторная работа №3 «Ассоциативные образы и абстрактный силуэт» (линейные, линейно-пятновые, пятновые композиции)».....	19
1.4 Лабораторная работа №4 «Орнамент. Взаимодействие точек, поля, линии в заданном формате»	25
1.5 Лабораторная работа №5 «Стилизация фигуры человека»...30	
1.6 Лабораторная работа № 6 «Выполнение композиций приёмом «не отрывая руки»	35
1.7 Лабораторная работа №7 «Разработка композиций логотипа, виньетки, монограммы».....	36
1.8 Лабораторная работа № 8 «Разработка эскиза (кроки) декоративной орнаментированной ткани».....	42
2. ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА (повышенный уровень).....	48
2.1 Тематика графических работ.....	48
2.2 Методические рекомендации.....	48
2.3 Перечень тематики графических композиций.....	51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	52
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	53
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ	55

ВВЕДЕНИЕ

Современное информационное поле активно воздействует на нашу жизнь. Особая роль принадлежит визуальной коммуникации, которая с помощью методологии дизайна влияет на наше сознание и поведение. В качестве инструментария визуальной коммуникации могут выступать:

- антропо-кинестетические сигналы (позы, жесты, пластика движения);
- цвето-световые сигналы (символика цвета и его сочетаний, психологическое индивидуальное восприятие цвета);
- пространственно-форменные сигналы (геометрические тела, их составляющие: треугольник, конус, пирамида, призма, сфера, их символичные значения, каркасные сооружения – конструкция);
- тактильные сигналы (фактура, физические и технологические свойства материалов).

Принятие информации происходит с помощью органов чувств, и в первую очередь зрения.

Цель, стоящая перед молодыми, начинающими дизайнерами костюма – образно выразить мысль, идею в своем «произведении искусства» – модели в понятных, читаемых формах. Модель одежды воздействует на чувства и рассудок зрителя. Образность и эмоциональность характеризуют дизайнерские поиски в области костюма. Неосознанное, интуитивное творчество, основанное на чувствах, возможно, но не системно.

Изучение закономерностей процесса создания художественно-графических композиций позволяет повысить уровень профессионального мастерства. Помимо формирования личной художественной культуры необходимо развивать способность мыслить образами, представлениями, воспитывать навыки, разрабатывающие наблюдательность, воображение.

Тренированное воображение имеет особое значение для специалиста в сфере индустрии моды. Цель его деятельности – создание нового образа. Художественное мышление обнаруживается не в логических выводах, а в конкретных образах. Умение воспроизводить содержание предметов, понятий, мыслей ярко и доступно, представлять образы, предметы, т. е. воссоздавать в сознании ранее виденное. В воображении предметы, явления не только обладают наглядностью, конкретностью, свойственной

восприятию, но и представляются уже в обобщенном виде. Абстрагированность, обобщенность образов характерны для творчества. На основе представлений возникает фантазия как результат производных комбинаций отдельных частей, качеств, свойств ранее воспринятых явлений, предметов, информации. Для этого нужны знания основ художественно-графической композиции, законов формообразования, символики, зрительных иллюзий.

В связи с этим преподавание дисциплины «Художественно-графическая композиция» приобретает особую значимость в подготовке современных специалистов, способных участвовать в проектировании и производстве одежды на высоком художественном уровне и умеющих профессионально влиять на формирование современного социокультурного пространства.

Дисциплина «Художественно-графическая композиция» входит в обязательную часть блока 1, часть, формируемая участниками образовательных отношений – программы бакалавриата 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности (специальности), направленность (профиль, специализация) «Дизайн и индустрия моды». Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные законы композиции; образно-пластическую и орнаментально-конструктивную структуру костюма через практические навыки выполнения композиционных решений; орнамент и костюм как часть общей материальной культуры общества; гармонию ароматических цветов и изобразительные возможности тона;
уметь грамотно зарисовывать новый образец изделия, сохранив его образную характеристику и подчеркнув конструктивно-технологические особенности;
владеть навыками выполнения композиционных решений различными выразительными художественно-графическими средствами.

Изучение художественно-графической композиции способствует освоению компетенций:

– способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК 1);

– способности формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и показатели оценки художественно-конструкторских предложений (ПК 8).

Эскизирование является важнейшим элементом формирования дизайнерской культуры. Графические навыки необходимы для фиксирования микро-идей. Предварительные зарисовки, выполняемые студентами, способствуют «постановке руки и глаза». Таким образом, происходит накопление информации, создается банк идей и образов моделей, отрабатываются детали посредством основных выразительных средств художественной графики.

Графика (от греч. grapho – пишу, рисую) – вид изобразительного искусства. Графика объединяет рисунок как самостоятельную область, и различные виды печатной графики. Рисунок относится к уникальной графике, потому, что каждый рисунок является единственным в своём роде. Термин «графика» первоначально употреблялся применительно только к письму и каллиграфии. Искусство шрифта с давних времён было связано с графикой¹.

Больше внимания при разработке композиций уделяется индивидуальной трактовке заданной темы и творческого источника, а также конструктивной продуманности модели. Выбор технических средств, характер графической подачи произвольный, однако в некоторых заданиях может быть ограничен. Творчество как состояние свободного человека неотделимо от мира культуры. Чем богаче культурная среда, тем интереснее поиски художественного оформления предметного мира.

Творчество в сфере костюма – это та поликультурная среда, в которой не пугает новое. Будущие дизайнеры могут работать с обширным материалом, отбирая то, что им созвучно, по-своему комбинируя и модифицируя те или иные фрагменты истории и современности.

Идея возникает постепенно или сразу (в силу особенностей личности дизайнера) и стремится превратиться в образ – расплывчатый, неясный. Тема как развитие идеи находит воплощение в линии, форме, цвете. Как это происходит, какими средствами идеи реализуются в проекте? На эти вопросы должен

---

¹ Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство В 4 ч. Ч. 4. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1996. С.18.

ответить дизайнер, определяя, что выражает и для кого предназначен его проект.

Дизайнер в сфере моды диктует свой личностный эстетический вкус. Он влияет на массы, оказывает воспитательное воздействие на вкус людей, формирует понятие гармонизации мира. Для становления личности специалиста необходимо свободно понимать и использовать специфические термины графической композиции. Поэтому методические указания дополнены глоссарием, содержащим блок понятий хрестоматийных и современных определений графики, композиции и дизайна.

Хочется надеяться, что данные методические указания и рекомендации помогут в развитии у студентов индивидуального стиля графики, а освоение ими курса художественно-графической композиции будет способствовать дальнейшему, сознательному овладению процессом дизайн-проектирования.

1. ПРОПЕДЕВТИКА (базовый уровень)

1.1 Лабораторная работа №1 «Точка и линия в композиции. Композиции открытого типа

Цели работы:

- ознакомление с основными графическими средствами композиции;
- приобретение графических навыков выполнения графических композиций различного типа;
- выполнение формальных композиций;
- ознакомление с различными видами бумаги, инструментами и приспособлениями, необходимыми для выполнения упражнений в технике графики;
- приобретение практических навыков выполнения графических композиций.

Содержание работы

Теоретические сведения.

В зависимости от взаимоотношений элементов композиции в пространстве, выделяют следующие виды композиций: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная.

Фронтальная композиция – определяется развитием формы по горизонтальной и вертикальной координатам при подчиненной глубине. Фронтальная композиция воспринимается зрителем при движении по направлению к ней или вдоль нее (вид предмета спереди, фасады зданий, и т.д.). Обычно при фронтальной композиции возникает общая статичность изображения, появляются спокойствие и строгость в трактовке материала. Фронтальная композиция чаще всего используется при выполнении кроки – эскизов для текстильных полотен, а также симметричных композиций, неподвижность которых сильнее всего проявляется именно в таком ракурсе.

Объемная композиция – отличается равномерным развитием формы по трем координатам (высота, длина, глубина). На вид композиции часто влияет положение зрителя. Дом может быть изображен с фасадной стороны, и его композиция является фронтальной, а может восприниматься в объемном измерении. То

же происходит с костюмом: человек, изображённый анфас, представляет плоскостную композицию, рассматриваемый с различных сторон – объемную композицию.

Глубинно-пространственная композиция – характеризуется главенством пространства над элементами, которые его организуют. В пространственной композиции элементы могут располагаться, и, соответственно, восприниматься зрителем по фронтальной, вертикальной и глубинной координатам. Пространственная композиция характерна для интерьера, архитектурных и садово-парковых ансамблей и, безусловно, для костюма, так как в основу искусства архитектуры и искусства костюма положен единый модуль – человек. Пространство в таких композициях играет не менее важную роль, чем сами предметы, вещи. Художественные стили архитектуры и костюма определяются едиными параметрами.

Границами (форматом) композиции могут быть: лист бумаги, или текстильный материал, костюм (имеющий свой собственный объем, декор, фактуру), или стена (часть стены) и т.п.

Размеры композиционной плоскости уже на первом этапе обуславливают то впечатление, которое Ваша композиция впоследствии может создать. Если Вы пишете картину – то большой формат подходит для грандиозных событий и величественных фигур. В интерьере большие залы подходят для дворцового стиля, а маленькие комнаты, например, для спальни или комнаты для релаксации. В костюме большие объемные платья подходят для наиболее торжественных мероприятий, проводимых на открытых площадках или в больших залах. Костюм, имеющий обтекаемые формы и минимальный объем необходим для повседневности: транспорт, толпа, улица, работа и т.д.

Формат, вытянутый в длину, благоприятствует подробному рассказу, взаимодействию отдельных объектов и групп. Особенно он хорош при разработке коллекций моделей одежды для читаемости модельного ряда. Однако как его не растягивай, он все равно несет в себе заряд спокойствия, уравновешенности. Напротив, вертикальный формат, вытягиваясь, все острее подчеркивает контраст верха и низа композиции, становится все более напряженным. Его выбирают для сюжетов торжественных драматических и для эскизирования одежды. Так как узкий вертикальный формат (А4/2), часто используемый при

выполнении фор-эскизов соответствует пропорциям фигуры человека.

В зависимости от размещения изображения выделяют следующие типы композиции: замкнутая или закрытая (ничего не выходит за пределы визуального восприятия композиции), неограниченная или открытая (подразумевается продолжение композиции за пределами визуального восприятия)

Одним из основных графических средств композиции является точка – начало и конец изображения.

В.В.Кандинский, исследуя глубинные основы художественного языка, пишет, что «точка есть форма, внутренне предельно сжатая», а «геометрическая линия – это невидимый объект. Она – след перемещающейся точки, то есть её произведение»².

Линии подразделяются по начертанию и расположению относительно формата на: прямые (горизонтальные и вертикальные, наклонные), волнистые и кривые (горизонтальные и вертикальные, наклонные) и по характеру (восприятию) на статичные, динамичные, мягкие, жёсткие.

Горизонталь – выражает состояние покоя, пассивность, вертикаль – напряжения (преодоление силы тяжести). Но и та, и другая – статичны.

Линия в динамике – наклонена. Причем, движение, воспринимается слева направо (т.к. читать и располагать буквы и знаки принято в европейской культуре слева направо). Жесткая линия – прямая. Мягкая линия – волнистая. S – образную (волнистую) линию Уильям Хогарт, замечательный английский художник XVIII века, написавший «Анализ красоты» назвал «змеевидной линией» или «линией красоты». Он отметил, что чем больше в объекте будет таких линий – тем данный объект эстетически привлекательнее. Сегодня волнистую S – образную вертикально расположенную линию называют линией Хогарта.

В.В. Кандинский определяет и теплохолодность линий. По его мнению, горизонталь – холодная, вертикаль – теплая высокая линия, а диагональ – соединение холода и тепла. Отсюда вытекает, следующее: линией можно создать атмосферу настроения и теплоты, холода и агрессии.

---

²Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. СПб, Азбука-классика. 2005. С. 109

Для композиций динамичных, открытого типа основные направления линий – от центра. Как правило, применяют ритм. Для передачи движения (динамики) используются:

- диагональные линии;
- свободное пространство перед движущимся объектом;
- момент кульминации движения.

Практическая работа

1. Выполнение композиций открытого типа (эскизирование) по 4-6 фор-эскизов различного характера на темы: «дорога», «пространство», «ветер», «волна» и т.п. с применением основных графических средств выражения.

2. Выполнение 4-х чистовых композиций открытого типа из числа утверждённых фор-эскизов.

Инструменты и материалы

1. Бумага (рисовальная или чертежная)
  1. Тушь
  2. Карандаши графитовые
  3. Ластик
  4. Фломастеры
  5. Маркеры
  6. Перья плакатные, чертежные (перьевые ручки)
  7. Гелевая паста (гелевые ручки, шариковые ручки)

Методические рекомендации

1. Начинать работу над композицией необходимо с рассмотрения аналогов, образцов. Для этого необходимо познакомиться с работами известных мастеров в области изобразительного искусства, графического дизайна, фотографии.

2. Следующим этапом является разработка авторских композиций в соответствии с последовательностью выполнения практической работы. Особое внимание следует обратить на движение группировок, на взаимодействие точек, линии, поля.

3. После просмотра и анализа композиционных поисков совместно с преподавателем выбираются наиболее интересные и выразительные композиции, которые впоследствии могут составить авторское портфолио и послужить в качестве банка идей для дальнейшей работы.

4. Особое внимание необходимо уделить чистоте техники исполнения графических композиций.

5. Наиболее удачные композиции оформляются в паспарту.

6. При выполнении работ необходимо помнить, что большое значение в восприятии форм имеет фактура — свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы (шероховатая, гладкая др.). Фактурность материала зависит от плотности и величины микро-искажений поверхности. Фактура создает зрительный образ изделия и выступает одним из основных источников осязательной информации. Именно различие фактур дает нам возможность различать на черно-белом изображении воду и металл, снег и бумагу, ткань и камень. При разработке художественно-конструкторского проекта любого изделия выбор фактуры поверхности столь же важная задача, как и выбор материала. Один и тот же материал может выглядеть весьма по-разному при различной обработке его поверхности. Фактура выступает активным свойством поверхности, способным влиять даже на восприятие пропорциональных отношений формы.

Восприятие фактуры зависит и от характера освещения поверхности. Используя в изделии ту или иную фактуру поверхности, проектировщик должен учитывать те конкретные условия, при которых она будет восприниматься: удаленность от наблюдателя, характер, угол, яркость, цветность освещения и др.

В восприятии формы важное значение играет и текстура — наблюдаемые на поверхности внешние признаки структуры материала, из которого предмет изготовлен. Наиболее часто текстурой (рисунком) характеризуются изделия из ткани и дерева.

Фактура и текстура представляют собой активные средства художественной выразительности.

Эффект фактуры и текстуры используется прежде всего для того, чтобы передать естественные качества материала, раскрыть его эстетическое своеобразие. Если фактура или текстура материала очень выразительны, то их воздействие на наблюдателя может быть сильнее, чем воздействие самой формы изделия. Фактура и текстура поверхностей должны подбираться с учетом размеров изделия и величины пространства, в котором оно будет функционировать.

Варианты композиций на тему «Дорога» представлены на рисунках 1-2.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- чистовые варианты композиций открытого типа (формат А4/А3) в графике, оформленные в паспарту;
- папка – сопровождающий материал к разрабатываемым композициям, расположенный в определённой последовательности (титул лабораторной работы, текстовый вариант тем композиций, зарисовки, фор-эскизы, технические эскизы, композиционные поиски).

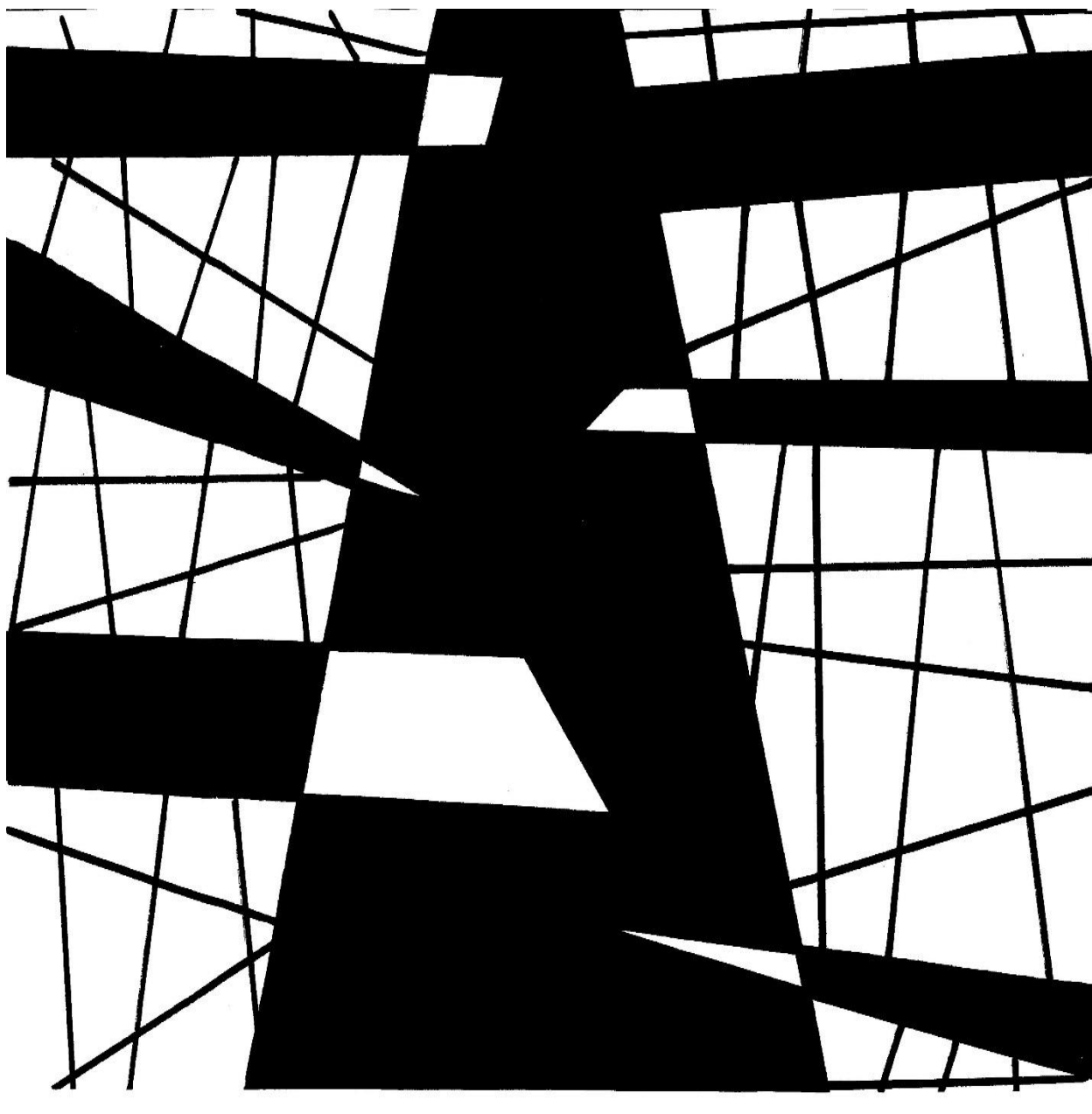

Рисунок 1 – Графическая композиция. «Дорога»

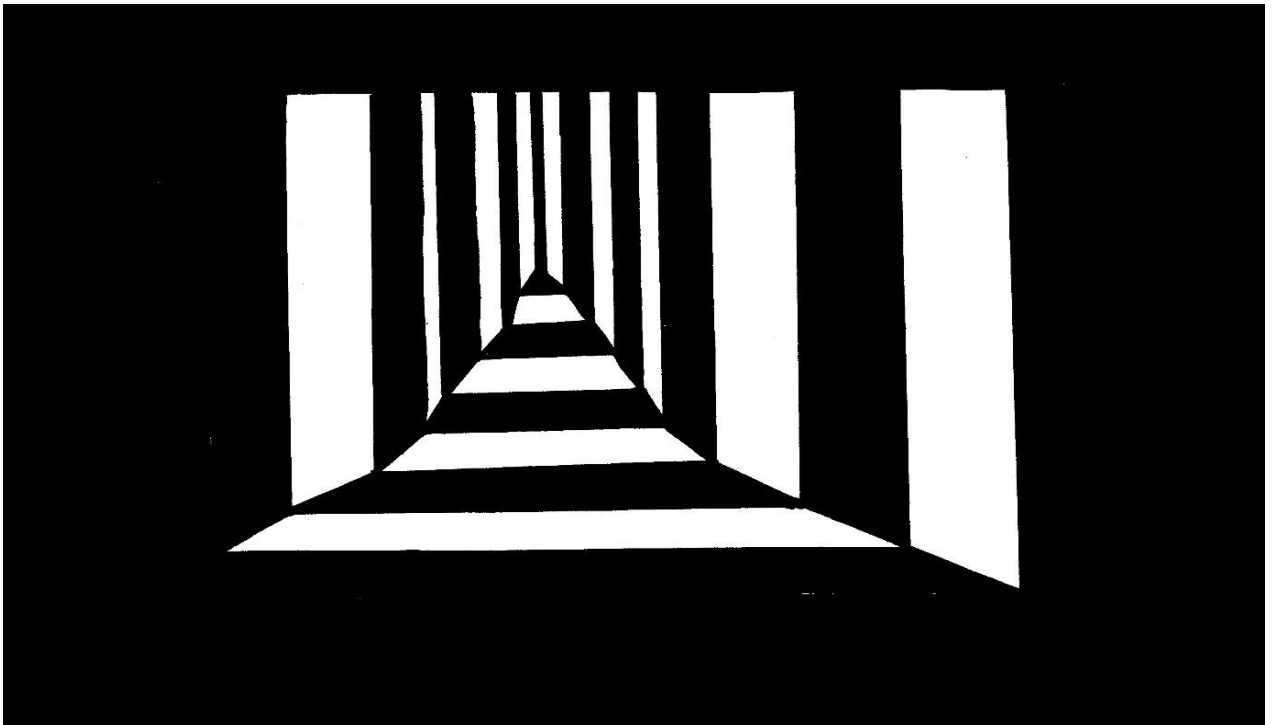

Рисунок – 2. Графическая композиция «Дорога-2»

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «композиция»?
2. Какие виды композиции Вы знаете?
3. Что такое точка, линия?
4. Перечислите основные типы линий и дайте их краткую характеристику.
5. Какие графические средства применяют при создании художественно-графической композиции?

1.2 Лабораторная работа №2 «Композиции закрытого типа»

Цели работы:

- ознакомление с основными видами композиции;
- приобретение графических навыков выполнения графических композиций закрытого типа;
- выполнение формальных композиций;
- приобретение практических навыков выполнения графических композиций.

Содержание работы

Теоретические сведения.

Основные виды и типы композиций.

Одним из основных признаков любой композиции является то, что она всегда строится на какой-либо плоскости. Другими словами, любая композиция имеет свои границы. Границы обусловлены не только размером имеющегося в наличии листа бумаги или свободного пространства. Смысл границ в том, что мы отделяем реальный мир от того, который хотим воспроизвести, о котором хотим рассказать своей композицией. Ведь Вы помните, что у каждой композиции должен быть свой смысл, своя идея.

Композиция может быть:

- закрытой, существующей внутри определенной формы,
- открытой, предполагающей мысленное продолжение композиции за пределы отведенной ей плоскости или пространства.

Для передачи идеи неподвижности, устойчивости больше всего подходит замкнутая (*замкнутая, статичная*) композиция. Для нее характерны устремленные к центру основные направления линий, построение по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии. *Признак замкнутой композиции* – четкий внешний контур, нарастание сложности к центру. *Ощущение простора передается* открытой композицией. Основные направления линий - от центра. Как правило, строится несколько композиционных узлов, используется ритм. Для передачи движения (динамики) используются:

- диагональные линии;
- свободное пространство перед движущимся объектом;
- момент кульминации движения.

Условия для выражения покоя (статики):

- отсутствие диагоналей;
- нет свободного пространства;
- статичные позы;
- симметрия, уравновешенность;
- вся композиция вписана в простую геометрическую форму (треугольник, квадрат, овал).

Характерные элементы композиции объединяются по однородным признакам, форме, цвету, текстуре, фактуре.

Построение всей композиции на контрастах создает напряжение. Если в композиции много элементов, их располагают группами по два-три. Для изображения событий, равных по своей значимости, используют несколько композиционных центров. Следует обеспечить свободное пространство между группами,

чтобы не «потерялись» отдельные части композиции. Особо подчеркивается субординация (соподчинение) между группами. Наиболее значимые элементы выделяют размещением, размером, тоном так, чтобы направить взгляд человека сначала на них, а затем - не менее важные детали (рисунки 3-4).

Практическая работа

1. Выполнение композиций закрытого типа (эскизирование) по 4-6 фор-эскизов различного характера на темы: «натюрморт», «интерьер», «платок», «движение в замкнутом пространстве», и т.п. с применением основных графических средств выражения.
2. Выполнение 4-х чистовых композиций закрытого типа из числа утверждённых фор-эскизов.

Инструменты и материалы

1. Бумага (рисовальная, чертежная, текстурная)
2. Тушь
3. Карандаши графитовые
- 2 Ластик
- 3 Фломастеры
- 4 Маркеры
- 5 Перья плакатные, чертежные (перьевые ручки)
- 6 Гелевая паста (гелевые ручки, шариковые ручки)

Методические рекомендации

1 Начинать работу над композицией необходимо с рассмотрения аналогов, образцов из методического фонда кафедры дизайна и технологии изделий лёгкой промышленности.

2 Желательно познакомиться с работами известных мастеров в области изобразительного искусства, графического дизайна, фотографии: М. Эшера, В. Кандинского, В. Маяковского, А. Родченко и др.

3 Следующим этапом является разработка авторских композиций в соответствии с последовательностью выполнения практической работы и опорой на источники творчества.

4 После просмотра и анализа композиционных поисков совместно с преподавателем выбираются наиболее интересные и выразительные композиции, которые впоследствии могут быть доработаны и составить авторское портфолио.

5 Наиболее удачные композиции оформляются в паспарту.

6 При выполнении работ необходимо помнить, что большое значение в восприятии форм имеет фактура – свойство, характеризующее влиять даже на восприятие пропорциональных отношений формы. Восприятие фактуры зависит и от характера освещения поверхности. В восприятии формы важное значение играет и текстура – наблюдаемые на поверхности внешние признаки структуры материала, из которого предмет изготовлен. Наиболее часто текстурой (рисунком) характеризуются изделия из ткани, камня, дерева. Фактура и текстура представляют собой активные средства художественной выразительности.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

– чистовые варианты композиций закрытого типа (формат А4/А3) в графике, оформленные в паспарту;

– папка – сопровождающий материал к разрабатываемым композициям, расположенный в определённой последовательности (титул лабораторной работы, текстовый вариант тем композиций, зарисовки, фор-эскизы, технические эскизы, композиционные поиски).

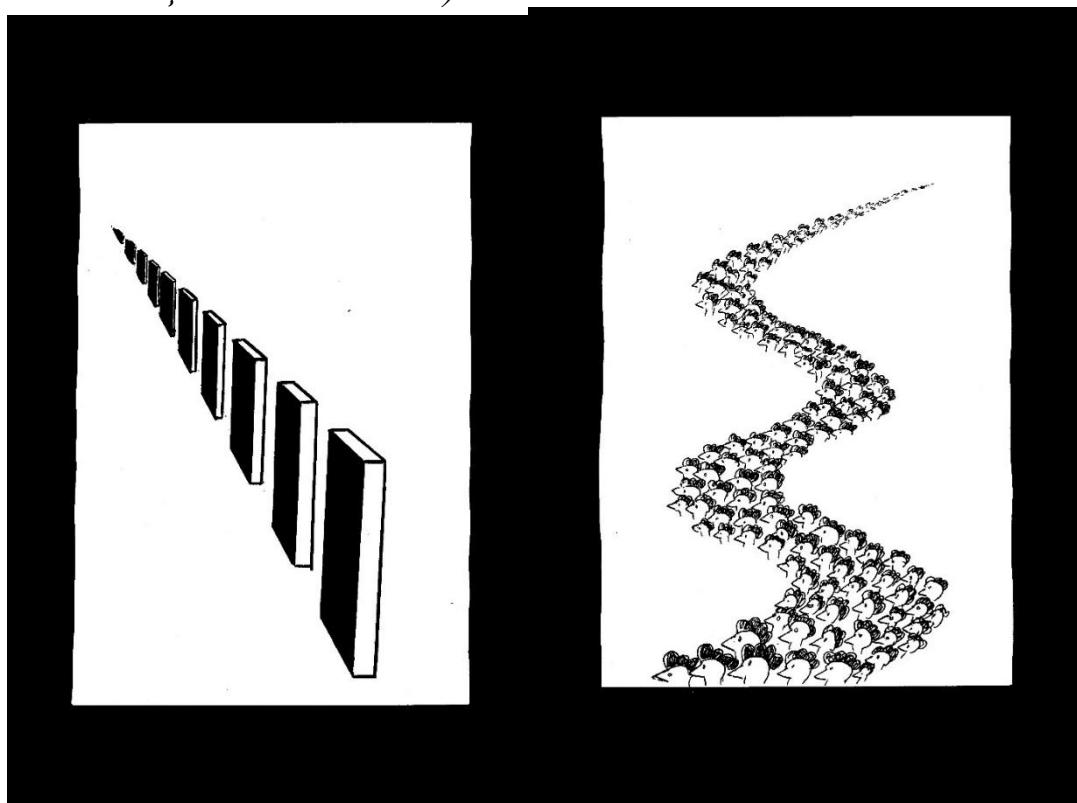

Рисунок 3 – Графические композиции: «Движение группировок»

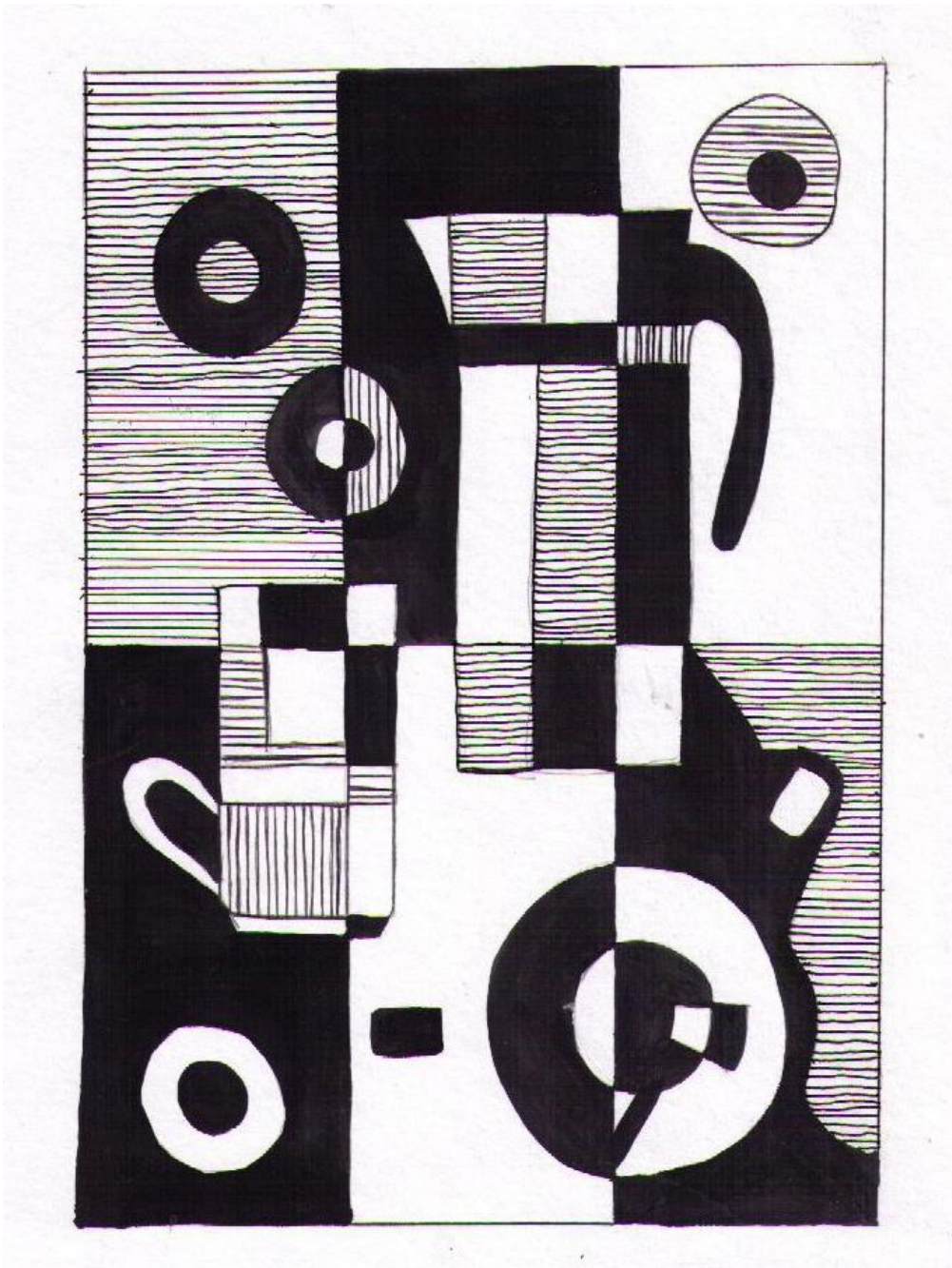

Рисунок 4 – Композиция закрытого типа. Натюрморт.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое композиция закрытого типа?
2. Каковы условия для выражения покоя (статики):
3. Что такое текстура? – фактура?
4. Что такое точка, линия?

1.3 Лабораторная работа №3 «Ассоциативные образы и абстрактный силуэт (линейные, линейно-пятновые, пятновые композиции)»...

Цели работы:

- ознакомление с основными графическими средствами композиции;
- приобретение графических навыков выполнения композиций в различных графических техниках;
- разработка
- приобретение практических навыков выполнения графических композиций.

Содержание работы

Теоретические сведения.

Ассоциация (от лат. associatio – соединение) – связь двух или нескольких психических явлений, при которой актуализация одного из них влечет за собой появление другого. Ассоциация может быть связью чувств, представлений, идей и т. п. Термин «ассоциация» введен Дж. Локком, хотя само явление связи психических процессов было отмечено ещё Платоном.

Аристотель различал три вида ассоциации: по смежности, сходству и контрасту. Ассоциация по смежности образуются, например, при заучивании иностранных слов, при запоминании расположения предметов, последовательности приемов и действий. Ассоциация по сходству имеют место, например, при сравнении разных типов автомашин, самолетов. Ассоциация по контрасту – при противопоставлении маленького большому, шума – тишине, белого – черному, красивого – безобразному, хорошего – плохому, чистого – грязному. Выделяют еще причинно-следственные ассоциации – при установлении и раскрытии причин тех или иных событий.

Ассоциация рассматривается как форма связи двух или нескольких психических процессов (ощущений, представлений, мыслей, чувств, движений и др.), выражающаяся в том, что возникновение одного из них стимулирует появление другого или нескольких.

Значение слова «абстракция» (по Ожегову) – мысленное отвлечение, обособление от тех или иных сторон, свойств или связей предметов и явлений для выделения существенных их признаков

Ассоциативный образ – художественный образ, возникающий в результате сочетания в композиции далёких друг от друга понятий, явлений, предметов. Обычно ассоциативный образ создаётся за счёт набора сравнений и метафор как в тексте, так и рисунке.

Абстракция– отвлеченное понятие, теоретическое обобщение опыта.

Абстракция (от лат. abstractio - отвлечение) (абстрактное) – форма познания, основанная на мысленном выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечении от других, частных его свойств и связей; общее понятие – как результат процесса абстрагирования; синоним «мысленного», «понятийного». Понятие «абстрактное» противопоставляется конкретному.

Абстракция (от лат. abstractio — отвлечение) – результат процесса абстрагирования: рассмотрение предмета (ситуации, человека и пр.), замечая только основные его черты и исключая из области внимания мелочи или не важные свойства.

Использование аналогий - один из самых универсальных эвристических приемов, мобилизующих интеллектуальные ресурсы для поиска новых идей и решения творческих задач.

Аналогии не дают ответа на вопрос о правильности предположения, но наводят на мысль о том или ином положении.

Аналогии в определенной мере делают незнакомое знакомым, позволяя благодаря увиденному сходству решить проблему известным способом, и знакомое незнакомым, давая возможность взглянуть на проблему с неожиданной стороны, что может натолкнуть на новое оригинальное решение.

На основе выявлений аналогии с техническими объектами в другой области, с биологическими объектами, с объектами и явлениями неживой природы с помощью группы эвристических приемов осуществляется поиск новых идей и решений. Это приводит к тому, что отдельное слово, наблюдение могут вызвать в сознании воспроизведение ранее пережитых мыслей, восприятия и «включить» богатую информацию прошлого опыта для решения поставленной задачи.

Границами композиции может быть лист бумаги, на котором уже есть изображение, и которое только надо обозначить. Формат, вытянутый в длину, благоприятствует панорамному изображению, взаимодействию отдельных объектов и групп. Особенно он хорош

при разработке коллекций моделей одежды для читаемости модельного ряда. Вертикальный формат более напряженный и ассоциируется с высотой, уходом ввысь или перемещением вниз.

Практическая работа

1. Выполнение композиций на взаимодействие изображений пятна и силуэта. Разработка ассоциативного образа и абстрактного силуэта (по 4-6 фор-эскизов на ассоциации различного характера) с применением основных графических средств выражения.
2. Выполнение 2-х чистовых композиций на предметные ассоциации:
  - а) природа: небо, дождь, вода, лес, поля, деревья, цветы, кристаллы и др.;
  - б) животный мир: насекомые, птицы;
  - в) архитектура: дома, детали архитектурных элементов;
  - г) инженерные сооружения: башни, мосты, метро, стройка, пароходы, самолеты, арки и т.д.;
  - д) вещи бытового дизайна: чайник, ваза. Радиотехника, компьютеры и др.;
  - е) элементы интерьера: мебель, жалюзи, текстиль, ковры и т.д..
3. Выполнение 2-х чистовых композиций на беспредметные ассоциации: печаль, радость, горе, любовь, добро, зло и т.п.).

Инструменты и материалы

1. Бумага (рисовальная или чертежная)
2. Тушь
3. Карандаши графитовые
4. Ластик
5. Фломастеры
6. Маркеры
7. Перья плакатные, чертежные (перьевые ручки)
8. Гелевая паста (гелевые ручки, шариковые ручки)

Методические рекомендации

1. Начинать работу над композицией необходимо с рассмотрения аналогов, образцов. Для этого необходимо

познакомиться с работами известных мастеров в области изобразительного искусства, графического дизайна, фотографии.

2. Изучить и рассмотреть источники творчества, вызывающие ассоциации (рисунок 5).

3. Следующим этапом является разработка авторских композиций на формате, выбранном в соответствии с идеей изображения.

4. После просмотра и анализа композиционных поисков выбираются наиболее интересные и выразительные композиции, которые впоследствии могут составить авторское портфолио. Особое внимание необходимо уделить чистоте техники исполнения графических композиций. Пример стилизации формы растения физалис в композиции костюма молодёжной коллекции одежды представлен на рисунке 6. При выполнении работы применялся метод ассоциации.

5. Наиболее удачные композиции выполняются в чистовом варианте и оформляются в паспарту.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

– чистовые варианты ассоциативных композиций (формат А4-А2) в графике, оформленные в паспарту; возможно представление авторского формата с обоснование данного выбора;

– папка – сопровождающий материал к разрабатываемым композициям, расположенный в определённой последовательности (титул лабораторной работы, текстовый вариант тем композиций, зарисовки, фор-эскизы, технические эскизы, композиционные поиски);

– эссе, раскрывающее концепцию художественно-графической композиции, технические приёмы выполнения работы, авторское предложение.

Рисунок 5 – Зарисовки с натуры

Рисунок 6– Приёмы стилизации формы растения физалис в коллекции молодёжной одежды

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «ассоциация», «абстракция»?
2. Какие виды графических композиций Вы знаете?
3. Что такое точка, линия, пятно?
4. Перечислите основные типы линий и дайте их краткую характеристику.

4. Лабораторная работа №4 «Орнамент. Взаимодействие точек, поля, линии в заданном формате»

Цели работы:

- приобретение графических навыков выполнения графических композиций различного типа;
- выполнение орнаментов различных видов;
- ознакомление с различными видами орнаментов и принципами их рисования;
- приобретение практических навыков выполнения графических орнаментальных композиций.

Содержание работы

Теоретические сведения.

Простейшими композициями, показывающими ритмически расположенные изображения (линии, точки, пятна) являются орнаменты.

Орнамент (от лат. ornamentum – украшение) – узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов. В зависимости от характера мотивов различают следующие виды орнаментов: геометрический, фитоморфный (растительный), зооморфный, антропоморфный и др.

В соответствии с правилом золотого сечения, наиболее значимый элемент или группу элементов располагают примерно на расстоянии $1/3$ от края композиции. Объемность, глубина изображения достигаются с помощью цвета, размеров, динамики формы, перспективы, теней.

Понятие «*ритм*» (от греческого ritms) означает повторение, чередование. Ритм является важнейшим средством организации художественного произведения. Все, что движется, (развивается, функционирует в природе и в человеческой деятельности) подчинено ритму: ритмы биения сердца, дыхания, смена дня и ночи

и времен года, приливы и отливы. Все великое разнообразие ритмов природы оказывает организующее воздействие на жизнь человека, на все формы его деятельности, начиная от необходимости чередования труда и отдыха, и кончая ритмической организацией художественной формы в произведении искусства.

Ритм в композиции – это закономерное чередование элементов композиции и интервалов между ними. Ритм характеризуется динамическим шагом (расстоянием от одного активного элемента до другого) и темпом (скоростью нарастания движения элементов). Существуют два вида ритмической закономерности: статическая (статический ритмический ряд) и динамическая (динамический ритмический ряд).

Статический ритмический ряд – это частный случай ритма, называемый метром. Метр является геометрически правильным ритмом. Метр организует чередование равных по величине элементов через равные промежутки и представляет простейший способ пропорционирования – деления на равные части. Метр создает впечатление упорядоченности и уравновешенности, так как в своей основе всегда имеет симметрию.

Ритм всегда подразумевает подвижность, так как задает форме активное композиционное движение. Ритм, в отличие от метра, строится на чередовании разных, но повторяющихся элементов и интервалов между ними. Усложняясь, меняя характер, темп, направление, он может порвать с симметрией. Изменяя порядок нарастания или убывания ритмического ряда, объем элементов, их площадь, структурную насыщенность, тональности и прочее, можно усиливать или ослаблять динамичность формы. Ритм имеет активный, порывистый, дробный или плавный, спокойный, замедленный характер. Ритм может быть и регулярным, например, в орнаменте. Но всегда он вносит организующее начало в хаотическое движение и без него немислима гармония.

Практическая работа

1. Выполнение орнаментальных композиций по образцу (4-6 копий) с применением графических средств выражения и различных художественных материалов.

2. Выполнение авторских орнаментов (2 обязательных). Вид орнамента по выбору студента.

Инструменты и материалы:

1. Бумага (рисовальная или чертежная)
1. Тушь
2. Карандаши графитовые
3. Ластик
4. Фломастеры
5. Маркеры
6. Перья плакатные, чертежные (перьевые ручки)
7. Гелевая паста (гелевые ручки, шариковые ручки)
8. Кисти

Методические рекомендации

1. Начинать работу над композицией необходимо с рассмотрения аналогов классических орнаментов, образцов орнаментов различных видов.
2. Следующим этапом является выполнение копий орнаментов (по выбору).
3. Разработка авторских композиций орнаментов осуществляется в соответствии с алгоритмом.
4. После просмотра и анализа композиционных поисков совместно выбираются наиболее интересные и выразительные композиции.
5. Особое внимание необходимо уделить чистоте техники исполнения орнаментальных композиций. Наиболее удачные композиции выполняются на авторском формате и оформляются в паспарту.

Варианты орнаментальных композиций приведены на рисунках 7-10.

Отчётом о работе являются:

- чистовые варианты орнаментальных композиций (формат А4-А2) в графике, оформленные в паспарту;
- папка – сопровождающий материал к разрабатываемым композициям, расположенный в определённой последовательности (титул лабораторной работы, текстовый вариант тем композиций, зарисовки, фор-эскизы, технические эскизы, композиционные поиски).

Рисунок 7 – Приёмы использования ритма в графической композиции «Фасады города»

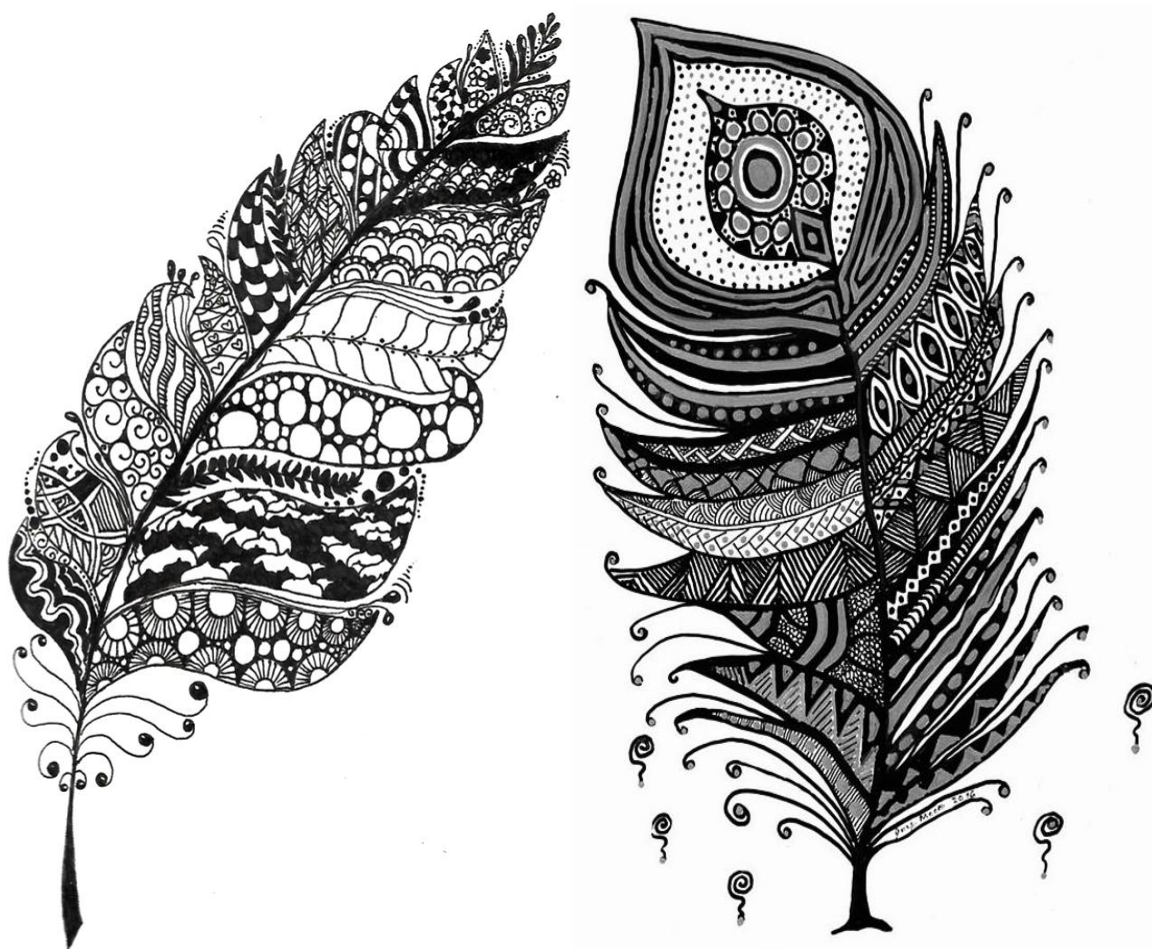

Рисунок 8 – Элементы орнаментальных композиций

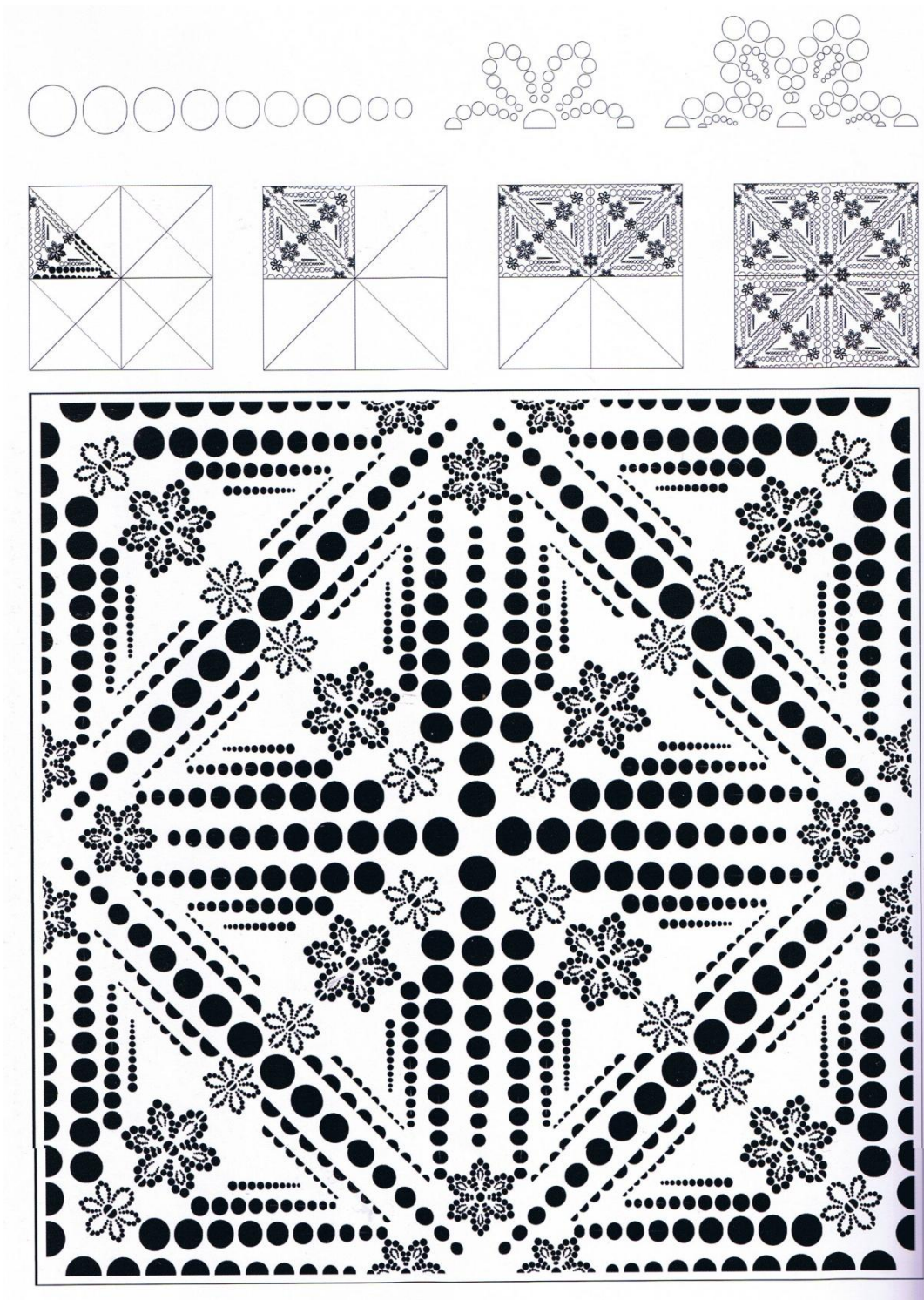

Рисунок 9 – Последовательность выполнения сложной орнаментальной композиции с использованием модульных элементов

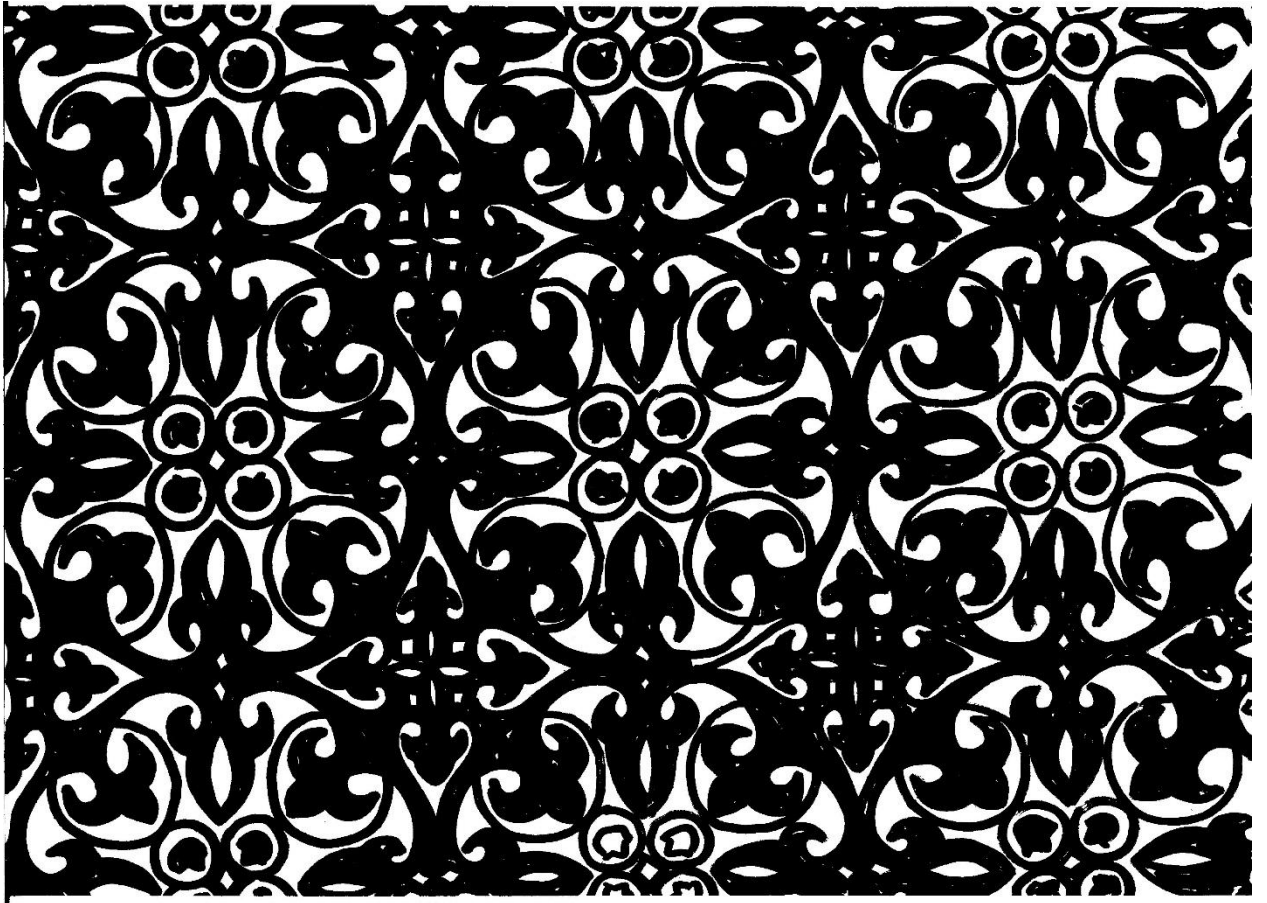

Рисунок 10 – Графическая композиция. Текстильный орнамент

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «орнамент»?
2. Какие виды орнамента Вы знаете?
3. Что такое точка, линия, пятно?
4. Перечислите основные типы линий и дайте их краткую характеристику.
5. Что такое «метр», «ритм»?
6. Какие графические средства применяют при создании художественно-графической композиции?

Лабораторная работа №5 «Стилизация фигуры человека».

Цели работы:

- ознакомление с основными графическими средствами композиции;
- овладение графическими навыками выполнения стилизаций фигуры человека;

- приобретение практических навыков выполнения графических композиций.

Содержание работы

Теоретические сведения.

Стилизация (от фр. style – стиль) – использование в творческой деятельности уже встречавшихся в истории мирового искусства художественных форм и приемов, стилевых черт в новом содержательном контексте для достижения определенных эстетических целей.

Как художественный прием стилизация служит источником появления новых форм и образов в искусстве.

В дизайне костюма – это трансформация существующих форм, сохраняющая связь с образцом.

Стайлинг (от англ. style – стиль, мода) – одно из направлений дизайна, выражающееся во внешнем, не затрагивающем конструктивную и функциональную основу, изменении промышленного изделия в соответствии с господствующим микро – стилем или социальным движением.

Движущей силой современной культуры является именно стайлинг или «подгонка» изделий определенного конструктивного стиля под некий художественный образ. Акцентируется не создание новых автономных ценностей, являющихся целью дизайна костюма, а приукрашивание существующих объектов, сотворение образа человека, востребованного потребителем. Имидж выдвигается на первое место: произвести впечатление нового благодаря внешнему виду, визуальной оценке – это и есть задача сегодняшнего дня.

Имидж – представление о вещах и людях, формируемое, как правило, целенаправленно. Опора на стереотипы дает запрограммированные образы, например, businessmen, businesswoman отличаются классическим стилем в костюме.

Художественный образ предполагает в первую очередь определенную форму. Человек, прежде всего, воспринимает общую форму предмета, затем — цвет и составные элементы формы и лишь в последнюю очередь — детали и подробности. Форма костюма влияет на то, какое впечатление мы производим на окружающих. Наиболее высоким статусом обладает силуэт-прямоугольник с подчёркнутыми углами, а самым низким —

округлые формы. Рассмотрим характеристики основных геометрических форм в дизайне костюма.

Квадрат. Человек с «квадратной» фигурой воспринимается коренастым, крепким, тяжёлым, твёрдо стоящим на ногах, уверенным в себе. Одежда квадратного силуэта (ещё и подчеркнутая клеткой) говорит о деловитости, стабильности, рациональном уме, близости к земле, материальности, отсутствии иллюзий. В области цвета этой форме соответствует красный.

Прямоугольник. Как и квадрат, эта форма редко встречается в природе. Прямоугольные коробки домов, мебель, листы бумаги, упаковка — всё это создания человеческих рук и связано с разумностью, логическим мышлением, организованностью. Прямоугольный силуэт костюма чаще всего используется в так называемом, деловом стиле, где требуется подчеркнуть деловые качества, ум, ответственность, серьёзность и сдержанность.

Круг ассоциируется с солнечным диском, полной луной. Это правильная форма, замкнутая и стабильная. Но если квадрат олицетворяет статику, то круг — это постоянное движение. Воздействие его спокойно и ненапряжённо — так движутся стрелки по циферблату или вращается колесо обозрения. Совершенно круглый силуэт в одежде не используется, только в деталях. Зато его производные — овал, эллипс, волнообразные формы и параболы — вносят в костюм мягкость, подвижность, лёгкость. С кругом соотносится синий цвет.

Треугольник — это движение, динамика. Его острые углы кажутся боевыми и агрессивными. Треугольник, излучающий себя во все стороны, — символ мысли; его сравнивают с жёлтым цветом. Треугольник основанием вниз или трапеция — более женственный вариант: узкие плечи, широкие бёдра. Расклешенные платья-сарафаны, летящие юбки производят впечатление подвижности, легкомыслия, романтики. Треугольник основанием вверх подчёркивает ширину плеч, это главным образом мужской силуэт. Он передаёт ощущение силы, уверенности. Поэтому расширение плечевого пояса жёсткими подплечниками, острыми лацканами, двубортной застёжкой используется для придания фигуре более внушительного, авторитетного вида.

Овал — форма достаточно обтекаемая, мягкая. Люди, имеющие овальный тип фигуры, обычно склонны к полноте, у них небольшие покатые плечи, широкие бёдра, маленькая стопа. Они

кажутся спокойными, миролюбивыми, флегматичными. Овальная форма в костюме располагает к отдыху, расслаблению, неформальному общению. Ассоциируется с фиолетовым цветом. В соответствии с исследуемым материалом выполнение серии работ является необходимым компонентом освоения программы курса.

Практическая работа

Выполнение композиций на стилизацию фигуры человека (по 4-6 фор-эскизов различного характера) с применением основных геометрических фигур.

Стилизация на тему «Человек и его жизнедеятельность»

Инструменты и материалы

1. Карандаши графитовые
2. Ластик
3. Картон
4. Ножницы
5. Фломастеры
6. Маркеры
7. Перья плакатные, чертежные (перьевые ручки)
8. Гелевая паста (гелевые ручки, шариковые ручки)
9. Кисти
10. Гуашь
11. Бумага (рисовальная или чертежная)
12. Тушь

Методические рекомендации

1. Начинать работу над композицией необходимо с рассмотрения аналогов, образцов. Для этого необходимо познакомиться с работами известных мастеров в области изобразительного искусства, графического дизайна, фотографии (Малевич, Кандинский, Дега, Гоген, Дали, Микеланджело и др.). Можно познакомиться с образцами различных традиционных культур.

2. Следующим этапом является зарисовки и графический поиск авторских композиций в соответствии с последовательностью выполнения работы.

3. После просмотра и анализа композиционных поисков выбирают наиболее интересные и выразительные композиции (Приложение. Рисунок 11).
4. Наиболее удачные композиции оформляются в паспорту.

Отчётом о работе являются:

- чистовые варианты композиций (формат А4-А2) на стилизацию фигур человека в графике, оформленные в паспорту;
- папка – сопровождающий материал к разрабатываемым композициям, расположенный в определённой последовательности (титул лабораторной работы, текстовый вариант тем композиций, зарисовки, фор-эскизы, технические эскизы, композиционные поиски).

Рисунок 11 – Приёмы стилизации фигуры человека в коллекции

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «стилизация»?
2. Какова символика основных геометрических фигур?
3. Какие приёмы стилизации фигуры человека Вы знаете? Применяете?

5. Лабораторная работа № 6 «Выполнение композиций приёмом «не отрывая руки»

Цели работы:

- ознакомление с основными графическими средствами композиции и приёмами построения изображений;
- приобретение графических навыков выполнения графических композиций различного типа;
- выполнение композиций приёмом «не отрывая руки»

Содержание работы

Теоретические сведения.

Практическая работа

1. Выполнение композиций приёмом «не отрывая руки» (по 4-6 фор-эскизов) различного характера на темы: «дорога», «пейзаж», «натюрморт», «портрет», «волна» и т.п.
2. Выполнение чистовых композиций

Инструменты и материалы

1. Бумага (рисовальная или чертежная)
2. Тушь
3. Карандаши графитовые
4. Ластик
5. Фломастеры
6. Маркеры
7. Перья плакатные, чертежные (перьевые ручки)
8. Гелевая паста (гелевые ручки, шариковые ручки)
9. Кисти
10. Гуашь

Методические рекомендации

1. Начинать работу над композицией необходимо с рассмотрения источников творчества. Зарисовки с реальных объектов (Приложение. Рисунок 6)
2. Следующим этапом является разработка авторских композиций в соответствии с алгоритмом работы.
3. После просмотра и анализа композиционных поисков совместно с преподавателем выбираются наиболее интересные и выразительные композиции. Наиболее удачные композиции оформляются в паспарту.
- 4.

Отчётом о работе являются:

- чистовые варианты композиций (формат А4-А2) приёмом «не отрывая руки» в графике, оформленные в паспарту;
- папка – сопровождающий материал к разрабатываемым композициям, расположенный в определённой последовательности (титул лабораторной работы, текстовый вариант тем композиций, зарисовки, фор-эскизы, технические эскизы, композиционные поиски).

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «графика»?
2. Какие виды графики Вы знаете?
3. Что такое линия? Виды линий?
4. Перечислите основные типы линий и дайте их краткую характеристику.

1.7. Лабораторная работа №7 «Разработка композиций логотипа, виньетки, монограммы»...

Цели работы:

- ознакомление с основными понятиями: логотип, символ, торговый знак;
- приобретение графических навыков выполнения логотипа;
- ознакомление с различными графическими приёмами и художественными материалами необходимыми для проектирования логотипа;
- овладеть приемами построения графических композиций

Содержание работы

Теоретические сведения.

«Логотип»(слова, символы или другие знаки)– некий графический образ, позволяющий отличить товар или услугу одного юридического лица от товара и услуги других юридических лиц, для индивидуализации товара или услуги. Подлежит регистрации, удостоверяется свидетельством. Товарный знак (логотип) – один из объектов промышленной собственности. *Логотип*(нем. Logotype, англ. Logotype, греч. logos слово + typos отпечаток) – специально разработанная, стилизованная сокращенная форма названия фирмы, часто в оригинальном начертании.

Логотип является важнейшим элементом фирменного стиля и играет огромную роль в узнаваемости продукции, услуг компании на рынке. Удачный логотип способен значительно повысить эффективность рекламы, поднять имидж компании. Таким образом, тут логотип выступает как нечто, большее, чем просто некий графический образ, нанесённый на товар или упаковку. Он определяет лицо компании, фирмы.

Поэтому столь важно изучать и понимать язык символов. Простые геометрические формы быстрее воспринимаются зрителем и лучше запоминаются по сравнению со сложными неправильными формами.

Определенное воздействие на восприятие информации оказывают формы линий. Считается, что вертикальные или горизонтальные прямые линии ассоциируются со спокойствием, ясностью и даже солидарностью, а изогнутые – с изяществом и непринужденностью. Например:

Круг - символ солнца, Луны, Один из самых распространённых символов. Символ бесконечности, вечности, совершенства.

Квадрат - является символом комбинации и упорядочивания четырех различных элементов, например четыре основных стихии или четырех времен года. Символ числа 4, равенства, простоты, прямооты, истины, справедливости, мудрости, чести.

Равносторонний треугольник- мужской и солнечный знак, представляющий божество, огонь, жизнь, сердце, гору и восхождение, благополучие, гармонию и королевскую власть.

Перевернутый треугольник - женский и лунный символ, воду, плодovitость, дождь, божественную милость.

Эллипс, символизирует Космическое Яйцо. Две его стороны олицетворяют снижение и восхождение, инволюцию и эволюцию. Наклоненный эллипс - это динамика и напор.

Из всех геометрических форм прямоугольник наиболее рациональная, наиболее надежная и правильная фигура; эмпирически это объясняется тем фактом, что всегда и везде прямоугольник был излюбленной формой, с помощью которой человек приспособлял пространство или какой-либо предмет для непосредственного использования в своем быту, например: дом, комната, стол, кровать и т.п.

Любое изображение вызывает у человека ассоциации. Но проблема в том, что одни предметы, сюжеты или графические элементы вызывают у всех людей (вернее, у многих) одинаковые ассоциации, а другие - совершенно различные.

Также многое зависит и от, так называемой, «ассоциативной памяти». Восприятие формы, цвета, их эмоциональное воздействие во многом субъективно.

При разработке логотипа большое значение имеет выбор шрифта. Психологи и графологи утверждают, что с помощью правильного подбора шрифтов, возможно, передать настроение, задать общий настрой при чтении текста.

Человеческий глаз воспринимает не отдельные буквы, а группы букв или слов. Это свойство глаза охватывать группы букв, их форму, а также определённую длину строк является фактором, ускоряющим или замедляющим чтение. Поэтому, помимо рисунка шрифта, не менее важно правильно выбрать его размер, расстояние между буквами, строчками, длину строк и расположение текста на странице или листе печатной продукции (Приложение. Рисунок 5).

Торговая марка и торговый знак, логотип и товарная марка, фирменный знак и фирменная эмблема – все эти понятия используются как названия обозначений, позволяющих отличать товары и услуги одних производителей от других.

Фирменный знак - это уникальный графический элемент, который обычно располагается рядом с названием компании, но может использоваться и отдельно.

Слоган - (англ. slogan. to slog сильно ударять) - рекламная формула в виде афористичной, легко запоминающейся короткой фразы.

При проектировании логотипа необходимо иметь информацию по следующим вопросам.

1) Какова сфера деятельности фирмы (предприятия, компании)? Какой из сегментов рынка в данной сфере занимает фирма.

2) Вид выпускаемой продукции или предоставляемых услуг.

Технологические требования к логотипу:

а) на какие материалы (предметы, упаковочную тару) будет наноситься логотип;

б) в каких средствах рекламы логотип будет использоваться (листовки, интернет и т.п.) и будет ли при этом существенно изменяться его размер;

в) использование цветов в логотипе вообще и использование корпоративных цветов;

г) использование в логотипе графики, символов

Ярким примером сотворчества в искусстве костюма и графики стала работа креативного директора мужского Dior Ким с японским художником Хаджиме Сораяма, разработавшими для мужской линии марки принты в ретрофутуристическом стиле. Одежда и аксессуары украшены россыпью сакуры (рисунок 12). Даниэля Аршам – современного художника и скульптора. Аршам работал над оформлением показа, участвовал в создании принтов и украшений для коллекции, в том числе гигантских часов Dior, словно обнаруженных в ходе археологических раскопок. В своем творчестве он эксплуатирует темы антиутопии и того, что оставит после себя наша цивилизация, трансформируя предметы повседневного быта – айфон, фотоаппарат, футбольный мяч – в окаменелости наподобие доисторических ископаемых (серия FutureRelics).

Рисунок 12 –Diog men иДаниэльАршам

Практическая работа

1. Выполнение логотипа, виньетки, монограммы (эскизирование) по 4-6 фор-эскизов различного характера с применением основных и художественных шрифтов.
2. Выполнение чистовой композиции
3. Логотипы и шрифтовые композиции можно печатать или рисовать вручную на текстильных материалах.

Инструменты и материалы

1. Бумага (рисовальная или чертежная)
2. Тушь
3. Карандаши графитовые
4. Ластик
5. Фломастеры
6. Маркеры
7. Перья плакатные, чертежные (перьевые ручки)
8. Гелевая паста (гелевые ручки, шариковые ручки)
9. Гуашь
10. Кисти
11. Акрил
12. Шифон

Методические рекомендации

1. Начинать работу над композицией необходимо с рассмотрения аналогов, образцов. Для этого необходимо познакомиться с работами известных мастеров в сфере графического дизайна. Например, с работами Гоши Рубчинского (рисунок 13)

Рисунок 13 – Образцы шрифтовых композиций в коллекции моделей одежды Гоши Рубчинского

2. Следующим этапом является разработка авторских композиций в соответствии с последовательностью выполнения практической работы. Опирается можно на старинные рукописные шрифты (рисунок 14).

3. После просмотра и анализа композиционных поисков совместно с преподавателем выбираются наиболее интересные и выразительные композиции. Наиболее удачные композиции оформляются в паспарту.

Отчётом о работе являются:

– чистовые варианты композиций логотипа, виньетки, монограммы, оформленные в паспарту;

– папка – *сопровождающий материал к разрабатываемым композициям, расположенный в определённой последовательности (титул лабораторной работы, текстовый вариант тем композиций, зарисовки, фор-эскизы, технические эскизы, композиционные поиски).*

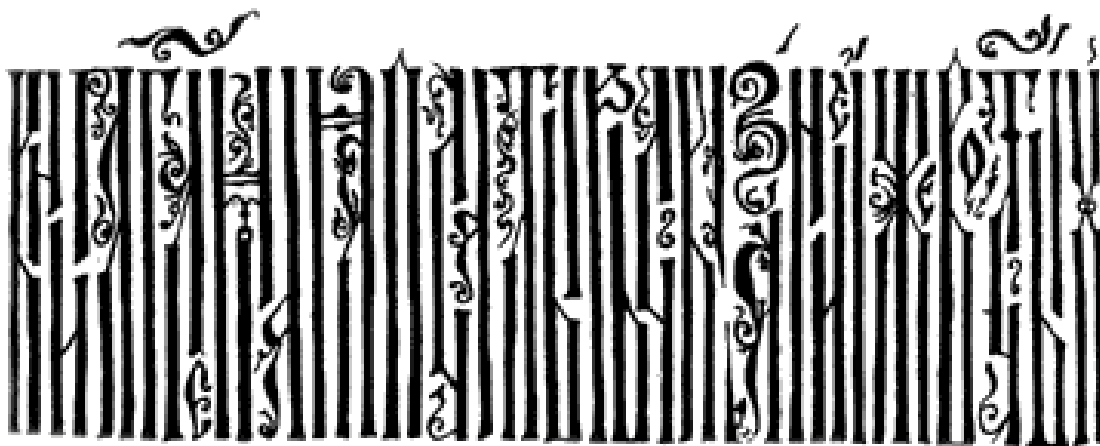

Рисунок 14 – Шрифтовая композиция «Вязь»

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «логотип»?
2. Какие принципы построения логотипа используются в графике?
3. Что такое зрительное восприятие?
4. Перечислите основные символы линий, геометрических фигур и знаков. Дайте их краткую характеристику.

1.8 Лабораторная работа № 8 «Разработка эскиза (кроки) декоративной орнаментированной ткани»

Цели работы:

- ознакомление с основными графическими средствами текстильной композиции;
- приобретение графических навыков выполнения графических композиций для текстиля;
- ознакомление с различными видами текстильных рисунков, инструментами и приспособлениями, необходимыми для выполнения упражнений в технике батик;

- приобретение практических навыков выполнения графических композиций.

Содержание работы

Теоретические сведения.

Самостоятельно познакомиться с творчеством советских конструктивистов, видами текстильных композиций. Фото с выставки русских конструктивистов (рисунок 15)

Рисунок 15 – Фрагмент экспозиции выставки русских конструктивистов

Практическая работа

1. Выполнение композиций 4-6 фор-эскизов различного характера на темы, представленные в Перечне.
2. Отрисовать чистовые варианты текстильных композиций.

Инструменты и материалы

1. Бумага (рисовальная или чертежная)
2. Тушь

3. Карандаши графитовые
4. Ластик
5. Фломастеры
6. Маркеры
7. Перья плакатные, чертежные (перьевые ручки)
8. Гелевая паста (гелевые ручки, шариковые ручки)
9. Гуашь
10. Кисти
11. Поролон
12. Ножницы

Методические рекомендации

1. Начинать работу над композицией необходимо с рассмотрения аналогов, образцов. Для этого необходимо познакомиться с работами известных мастеров в области изобразительного искусства, графического дизайна, фотографии. Особое внимание следует уделить художественному текстилю (рисунок 16).
2. Следующим этапом является разработка авторских композиций в соответствии с последовательностью выполнения практической работы.
3. После просмотра и анализа композиционных поисков совместно с преподавателем выбираются наиболее интересные и выразительные композиции, которые впоследствии могут составить авторское портфолио и послужить в качестве банка идей для дальнейшей работы.
4. Наиболее удачные композиции оформляются в паспарту.
5. Помните основные понятия, законы и средства композиции.

Композиционные принципы

1. Принцип целесообразности.
2. Принцип единства
3. Принцип доминанты
4. Принцип динамизма
5. Принцип равновесия
6. Принцип гармонии

Композиционное пространство

- плоскостная композиция
- объемная композиция
- глубинно-пространственная композиция

Основные законы композиции

Закон целого

Закон главного в целом

Выразительные средства композиции: линия, точка, пятно, цвет, фактура и др.

Равновесие– одно из главных условий целостности композиции.

Существует два вида равновесия – формальное и неформальное.

Статичность – состояние покоя, равновесие форм, устойчивость, равновесие.

Динамика – это зрительное восприятие движения, стремительности формы.

Симметрия– размеренность, пропорциональность, одинаковость в размещении сторон, деталей, элементов.

Асимметрия – соединение и размещение элементов вне условных осей симметрии.

Метр– простейшее повторение одного и того же элемента.

Ритм, ритмичность– повторение явления, отдельных движений, циклов...

Контраст– резко выраженная противоположность.

Нюанс – это отношение форм, незначительно, в отличие от контраста, различающихся свойствами.

Тождество – равенство по любым определенным признакам

Пропорция означает равенство двух или нескольких отношений.

Цвет– ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии на него света.

Шрифт — это система визуального отображения информации при помощи условных символов. В более узком значении – это комплект литер, цифр и специальных знаков определенного рисунка.

Требования к отчёту:

Отчётом о работе являются:

– чистовые варианты композиций узоров и орнаментов для текстиля, оформленные в паспарту;

– папка – сопровождающий материал к разрабатываемым композициям, расположенный в определённой последовательности (титул лабораторной работы, текстовый вариант тем композиций, зарисовки, фор-эскизы, технические эскизы, композиционные поиски).

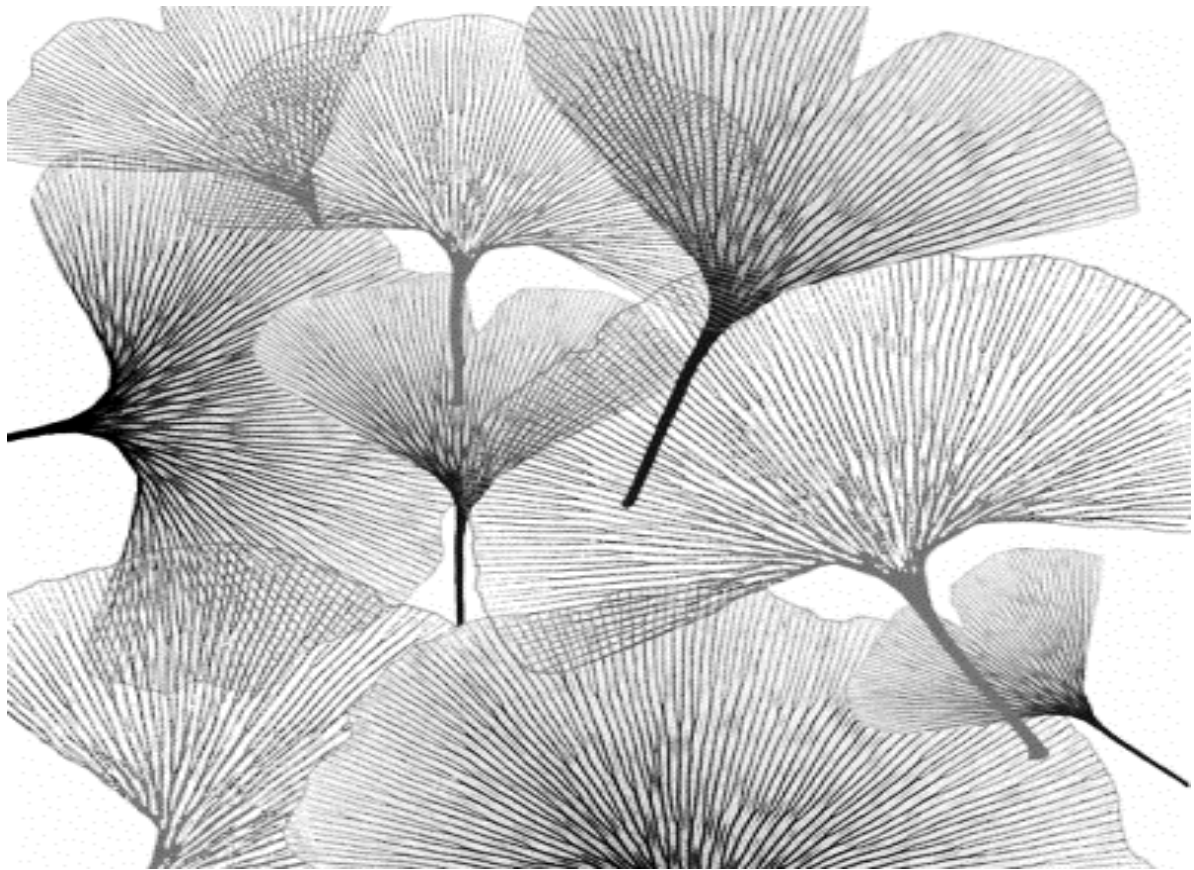

Рисунок 16 – Графическая композиция

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «орнаментальная композиция»?
2. Что такое «декор», «ажур»?
3. Перечислите основные законы композиции и дайте их краткую характеристику.
4. Какие выразительные средства применяют при создании художественно-графической композиции?
5. Какие русские художники различных исторических периодов разрабатывали эскизы текстильных композиций?

2 ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА(повышенный уровень)

2.1 Тематика графических работ:

- * Графическая работа № 1 «Однофигурная композиция. Разработка серии эскизов костюмов с опорой на классификацию линий в композиции костюма»;
- * Графическая работа №2 «Двух-трёхфигурная композиция. Разработка серии эскизов с применением рисунка и фактуры авторской орнаментальной ткани»;
- * Графическая работа №3 «Многофигурная композиция. Выполнение фор-эскизов с применением различного вида зрительных иллюзий»;
- * Графическая работа №4 «Многофигурная композиция. Выполнение фор-эскизов с разработкой принципов кинетизма и оптических иллюзий»;
- * Графическая работа №5 «Многофигурная композиция. Разработка серии костюмов на основе исторических стилей, включая постмодернизм»

2.2. Методические рекомендации

Все свойства композиции и их соотношения тесно связаны между собой, и выделить среди них главные и второстепенные, а тем более разделить их практически невозможно. Они неразрывно связаны.

При построении композиции нужно руководствоваться такими правилами:

- 1) определите композиционное решение листа и его расположение (горизонтальное / вертикальное);
- 2) не размещайте основной объект прямо в центре рисунка.
- 3) желательно, чтобы линия горизонта не разделяла рисунок на две равные части.
- 4) по мере возможности не делите рисунок на две равные части, контрастирующие друг с другом (белая/черная, насыщенная/ненасыщенная и т.д.).
- 5) оставьте немного свободного места вокруг объекта.
- 6) избегайте деления картинка на две части по принципу строгой симметрии.

7) разбавляйте монотонность горизонтальных линий добавлением вертикальных мотивов.

8) выполняйте компоновку листа через нахождение размера рисунка по отношению к листу. Изображение не должно быть очень крупным. Расстояние по бокам изображения должно быть примерно равным. Сверху расстояние меньше, чем снизу.

9) найдите линию горизонта (условно).

10) помните, что линии по мере удаления должны ослабевать для создания пространственной иллюзии.

Под композиционным решением листа подразумевается грамотное размещение изображения на заданном формате бумаги.

Композиционный центр рисунка может смещаться, исходя из смысловой нагруженности. Любая композиция схематична, то есть обладает, независимо от числа структурных элементов, зрительными осями, связывающими ее основные элементы. Соотношение таких осей создает линейную схему композиции. Главное здесь – определение смыслового значения элементов по отношению друг к другу и акцентировка их в соответствии с этим значением различными выразительными средствами – тоном, фактурой и т. д.

Изобразительные средства в графике: линия, точка, штрих, пятно. Линия – «живая», «неживая», статичная, динамичная, выразительная. Виды штриховки: штриховка (прямая, косая, однослойная, многослойная), тушевка, растушёвка. Наряду с линейным рисованием дизайнеру важно овладеть мастерством штрихования. Ведь с помощью штрихов достигаются тон и живописная среда. С этой целью штрихи можно употреблять самые различные, сделанные во всех направлениях, в любых сочетаниях.

Можно пользоваться различными видами штриховки:

1) вертикальная прямая штриховка сверху вниз штрихами-линиями различной толщины;

2) наклонная штриховка с разбегом от тонкой линии к толстой и, наоборот, от толстой к тонкой;

3) заштриховывание кругов беглым почерком;

4) наклонное, вертикальное и горизонтальное; наклонные и вертикальные штриховки слева и направо – наиболее легкий вид определения тона. Для того чтобы добиться чистоты и темноты тона, необходимо прибегать к штрихованию перекрестному. Перекрещенный штрих тоже может быть весьма разнообразным в

данном случае ритмическое, последовательное штрихование, но не произвольно-живописное. «Прямоугольная сетка» состоит из полумеханического штрихования – вертикального, а затем горизонтального. Это довольно простой вид штрихования. Если необходимо, чтобы вся плоскость этой штриховки была более или менее ровная, то надо стараться, чтобы штрихи ложились равномерно. Но можно в зависимости от задачи штриховать плоскость и под углом в 45° , тогда эффект будет несколько иной. Надо заметить, что от чередований толщины штриха и расстояний между линиями, а также от наклонов зависит впечатление различной фактурности поверхности, как это мы встречаем у обычных тканей. Живописно-тональное штрихование какой-либо плоскости, предположим фона в рисунке, может быть доведено до очень сложной и красивой ритмической игры.

Пластика штриха, то есть его характер и направление, а также его чередование, то есть ритмическое состояние, играют очень большую роль в рисунке. Очень важно в данном виде набросков линию очертания делать максимально живой, легкой, подвижной, как бы с налета.

Специфичность графической композиции в том, что в ней белая бумага является одним из важных композиционных элементов. Линия, или черта, проведенная на листе, является одним из основных элементов рисунка.

Деление изобразительных средств линии и пятна условно, линейные штрихи образуют тональное пятно, четкие границы пятен читаются как линии.

Пятно помогает объединить детали и обобщить их, поэтому линейно-пятновой набросок получается более выразительным. Выразительность линии от графического карандаша зависит от силы и разнообразия нажима на него. Контрастные линии и пятна помогают выделить первый план, а легкие уходят в глубину.

Выбирая рисунок ткани для костюма, надо учитывать ряд факторов, позволяющих найти наиболее гармоничное решение образа. Величина рисунка зависят от пропорций, параметров тела и черт лица, то есть это вопрос соразмерности фигуры человека и декора. Например, людям высоким, плотного телосложения, ширококостным или с крупными чертами лица не подходят мелкий орнамент и слишком тонкий рисунок: контрастируя с фигурой, они только утяжеляют её. Следует отдать предпочтение среднему или

крупному узору, занимающему значительное пространство на ткани (например, большим цветам или клетке), либо одному, но объёмному фрагменту. Напротив, людям изящного телосложения, невысоким или худым, с тонкими чертами лица больше подойдёт рисунок деликатный, мелкий, а также с редко расположенными фрагментами. Крупные же изображения будут «поглощать» фигуру, доминировать над ней.

Необходимо помнить и о сочетаемости различных рисунков. Правило соподчинённости главного и второстепенных элементов в ансамбле (как и чувство меры) диктует следующее: деталь, являющаяся акцентом, доминантой костюма, должна выделяться и выразительностью рисунка по сравнению с более нейтральным фоном. Пример: юбка с едва обозначенным растительным мотивом, блузка однотонная или со скромной отделкой вышивкой и, как акцент, яркий нарядный жилет с крупным цветочным декором. Самый простой вариант: одна вещь из ткани с рисунком, а все остальные – однотонные.

Используя в костюме два или больше различных рисунка, следите, чтобы они были выдержаны в одной цветовой гамме или близки по цвету. Если орнаменты разных цветов, то они должны иметь сходство в узоре, форме. Геометрический рисунок лучше сочетается с геометрическим, цветочный – с цветочным или криволинейным. Клетка неплохо уживается с полоской, если они объединены общей цветовой гаммой, с геометрическим орнаментом и елочкой; изображения животных или птиц – с растительными мотивами.

При соединении двух или более рисунков один из них должен быть крупнее. Обычно то, что «ближе к телу», имеет более мелкий рисунок, а то, что надето поверх, — более крупный. Правильное использование декора в одежде позволяет зрительно подкорректировать фигуру, перенося акцент с недостатков на достоинства. Например, тяжёлые бедра можно скрыть, если выбрать однотонные тёмные брюки или юбку и дополнить их более пёстрой, декоративной блузкой, либо шарфом, которые будут переключать внимание на себя.

Композиция произведения – показатель художественной культуры дизайнера, чувства меры и стиля. Через рисунок в одежде и аксессуарах мы заявляем о себе, своих намерениях, проявляем индивидуальность, иногда вовсе и не задумываясь над этим. Следуя

всем правилам и примерам композиции, нельзя, тем не менее, терять непосредственности, свежести подхода к работе.

2. 3 Перечень «Темы художественно-графических композиций»

1. «Ветер», «Движение», «Перемещение», «Полёт
- 2.«Исток», «Начало», «С чего всё началось?»
- 3.Крылатое выражение или афоризм, например, «Вначале было Слово», «Я есть человек», «Для мысли и деяния рожден человек», «Всё меняется, ничто не исчезает», «Любовь побеждает всё» и т.д.
- 4.«Смех - грусть», «Радость - горе», «Находка-утрата» и т.д.
- 5.«Дороги», «Скорость», «Знаки на дорогах», «Виражи» и т.д.
- 6.«Мегаполис», «Город», «Урбанизация» и т.д.
- 7.«Архитектура», «Зодчество»
- 8.«Вселенная», «Океан»
- 9.«Человек и его пространство»
- 10.«Процессы мироздания», «Все течет, все изменяется»,
- 11.«Чувства».
- 11«Сотворение мира», «Стихии», «Природа»
- 12 «Сила», «Власть», «Мощь», «Давление», «Энергия», «Труд»
- 13 «Музыка»
- 14 «Штиль», «Тишина», «Сон», «Покой», «Мир», «Молчание»
- 15 «Вкусовые ощущения: кисло, горечь, мед, кофе, шоколад» и т.д.»
- 16 «Сказка», «Волшебство», «Чудеса», «Превращения»
- 17 «Танец»
- 18 «Структура», «Пространство и время», «История»
- 19 «Любовь»
- 20 «Творение рук»
- 21 «Натюрморт»
- 22 «Коммуникации»
- 23 «Народный костюм»
- 24 «Кухни народов мира», «Фрукты», «Флора»
- 25 «Знаки и символы»
- 26 «Дети», «Нежность», «Игрушки», «Рождение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Активизация самостоятельной деятельности студентов в сочетании со способностью критически оценивать ход решения поставленной задачи формирует оригинальность мышления и нестандартный подход к проблеме, выражающийся в готовности использовать личные способности, не ограничиваясь уже испытанными способами достижения целей и отработанными схемами.

Анализируются исходные данные, разрабатывается первичный материал: природа, альбомы, журналы, изучается специальная литература.

Композиционная работа является неотъемлемой частью творческого процесса. Здесь особенно ярко проявляется результат художественного познания окружающей действительности.

Полученные в ходе освоения изложенного учебного материала знания и компетенции, будут широко применяться будущими специалистами как в их дальнейшей профессиональной деятельности, так и в ходе последующих этапов обучения (например, при изучении курсов «Композиция костюма», «Архитектоника объемных форм», «Выполнение проекта в материале» и др.).

Практическая направленность дисциплины напоминает, что только непрерывная и разнообразная дизайнерская практика, наряду с творчеством, воображением, чувством красоты, поможет молодым специалистам освоить предложенные для изучения материалы в совершенстве.

В целом изучение художественно-графической композиции неценимо значимо для формирования личности специалиста, приобретения профессионального стиля, подбора индивидуального инструментария графических методик для решения творческих задач.

Художественно-графическая композиция – это незаменимый элемент дизайнерской компетенции.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиева, Н.З Зрительные иллюзии: не верь глазам своим / Н.З. Алиева. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 333 с.
2. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Арнхейм Р. Пер с англ.. М.: Архитектура-С, 2007. 392 с.
3. Будникова О.В. Художественно-графическая композиция [Текст]: учебное пособие /О.В. Будникова; Курск, гос.техн.ун-т. Курск, 2010,118 с.
4. Бердник, Т.О., Неклюдова, Т.П. Дизайн костюма. /Т.О.Бердник, Т.П.Неклюдова. Ростов-на-Дону, Феникс, 2000г.
5. Горина, Г.С. Моделирование формы одежды. /Г.С.Горина. М.:Лёгкая и пищевая промышленность, 1978 . 346 с.
6. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. / В.В.Ермилова. М., Академия, 2000.
7. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. СПб, Азбука-классика. 2005. 237 с.
8. Кибрик, Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве // Вопросы философии №106, 1967.
9. Козлов, В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий./В.Н. Козлов. М. Легкая и пищевая промышленность. 1981. 269с.
10. Козлова, Т. В. Художественное проектирование костюма. /Т.В.Козлова. М., Лёгкая и пищевая промышленность, 1982г.
11. Композиция костюма: учеб. пособие для студ.вузов/ Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилов и [др.] М.: Издательский центр «Академия», 2003. 432 с.
12. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. /Ф.М.Пармон. М.: Легпромбытиздат, 1985г.
13. Пармон, Ф.М. Композиция костюма: Одежда, обувь, аксессуары: Учеб. для студ. вузов. / Ф.М. Пармон. М.: Легпромбытиздат, 1997. 318 с.
14. Рачицкая, Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа. / Е.И.Рачицкая. Ростов-на-Дону, Феникс, 2003. 320 с
15. Сафина, Л.А. Дизайн костюма / Л.А. Сафина, Л.М. Тухбатуллина, В.В. Хамматова . – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 390с.

16. Современная энциклопедия. Мода и стиль. Гл. ред. А.В. Володин. М.: Аванта плюс, 2002. 480 с.: ил.
17. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство В 4 ч. Ч. 4. Краткий словарь художественных терминов. Обнинск: Титул, 1996. 80 с.: цв. ил.
18. Сорины, сёстры. Истоки имиджа, или Одежда женщины в азбуке общения. / Сестры Сорины М.: Издательство Гном и Д, 2001. 224 с., ил. (Одежда плюс психология).
19. Сорины, сёстры. Презентация внешности или фигура в одежде и без/Сёстры Сорины М.: Издательство Гном и Д, 2001. 224 с., ил. (Одежда плюс психология).
20. Сорины, сёстры. Язык одежды или Как понять человека по его одежде. /Сёстры Сорины. М.: Издательство Гном и Д, 2000. 224с. (Одежда плюс психология).
21. Степучев, Р.А. Костюмографика: учеб пособие для вузов/ Р.А. Степучев,. М.: Изд. центр Академия. 2008. 288с.
22. Черемных, А.И. Основы художественного конструирования женской одежды. / А.И.Черемных. М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1983. 192с.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Абрис – предельно обобщенное, как правило, контурное, лаконичное изображение, общий вид, предварительный набросок.

Бумага – (от ит. bumbagio – бумажный, от лат. bombacium – шёлковый) материал для письма, графических и живописных работ. Бумагу получают из массы специальным образом обработанных волокон с добавлением минеральных (каолина, мела) и проклеивающих веществ, красителей и пр.

Предполагают, что бумага была изобретена в Китае, в I веке до н.э. и делали её сначала из древесного луба, а затем из шёлковых волокон.

Для работы карандашом, тушью и красками нужна плотная белая бумага – ватман или полуватман (англ. what-man) – высший сорт бумаги с шероховатой поверхностью, хорошо проклеенной и прочной. Названа она так по имени владельца английской бумажной фабрики Дж. Ватмана.

Инсталляция – (от англ. installation – установка) – пространственная композиция, созданная художником из различных элементов – бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов, текстовой и ли визуальной информации.

Карандаш – (от тюркс. кара – черный и таш., даш – камень) – один из основных материалов и одновременно инструментов изобразительного искусства, представляет собой тонкий стержень из красящего вещества в оправе (или рубашке- деревянной, пластиковой, металлической). По материалу, из которого сделан стержень карандаша, различают металлические (свинцовые, серебряные), итальянские, графитовые и цветные карандаши.

Кинетизм, Кинетическое искусство – (от греч. – kinetikos – приводящий в движение) – направление в искусстве, связанное с широким применением движущихся конструкций, элементов динамики или их изображений. Во многих случаях иллюзия движения создаётся меняющимся освещением и в этом случае кинетизм смыкается с оп-артом.

Коллаж – (фр. Collage – приклеивание, наклейка) – техника и вид изобразительного искусства, заключающийся в создании живописных и графических работ путём наклеивания на какую-либо основу материалов, различных по цвету, фактуре (верёвка, ткань, кружево, кожа, фольга и т.д.). В отличие от аппликации коллаж допускает возможность применения объёмных элементов в композиции, причём как целых объектов, так и их фрагментов.

Контур – (фр. contour – очертание, от лат. заключать, содержать) – изобразительное средство в идее ограничивающей форму линии. В пространственном смысле контур – это видимая поверхность края объёмной фигуры.

Натюрморт – (фр. nature morte – мёртвая природа, натура) – жанр изобразительного искусства или произведения этого жанра. Сама постановка, которая является объектом изображения, тоже называется натюрмортом. Он может состоять не только из неодушевлённых предметов, но и включать природные формы. Более точное название, принятое в англоязычных странах, still life или немецко stilleben – тихая жизнь. Мир вещей в натюрморте выражает приметы жизни определённой исторической эпохи.

Оп-арт – (англ. op art, сокращ. optical art – оптическое искусство) – направление в искусстве XX в. Художники оп-арта использовали различные зрительные иллюзии, опираясь на особенности восприятия плоских и пространственных фигур. Эффекты пространственного перемещения, слияния, парения форм достигаются введением ритмических повторов, резких цветовых и тональных контрастов, пересечения спиралевидных и решетчатых конфигураций, извивающихся линий.

Пастель (фр. pastel) – красочный материал, изготовленный в виде обернутых в бумагу коротких разноцветных палочек и состоящий из сухого красочного порошка с примесью скрепляющих или разбеливающих веществ. Частицы пастели слабо сцеплены с поверхностью бумаги или картона; для сохранности рисунок закрепляют с помощью фиксатива или помещают под стекло.

Перспектива (фр. perspective) – вспомогательная научная дисциплина, изучающая закономерности изображения предметного мира в соответствии с его зрительным (оптическим) восприятием. Перспектива – кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраски на расстоянии; наука, исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости. Использование законов перспективы помогает изображать предметы такими, какими мы их видим в реальном пространстве. Перспектива линейная определяет оптические искажения форм предметов, их размеров и пропорций, вызываемые их перспективным сокращением. В художественной практике распространена так называемая перспективная наблюдательность, т.е. изображение «на глаз» всевозможных форм предметов. Перспектива воздушная определяет изменение цвета, очертаний и степени освещенности предметов, возникающее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом.

Пропорции - отношение размеров частей предмета друг к другу или к целому.

Ракурс (фр. raccourcir- укорачивать, сокращать) - резко выраженные перспективные сокращения, возникающие при наблюдении предмета сверху или снизу, особенно с близкого расстояния.

Силуэт (по имени французского министра XVIII века Э. де Силуэта, на которого была исполнена карикатура в виде теневого профиля) - 1) вид предмета без деталей внутри контура; особенно ясно вырисовывается против света; 2) вид графики, изображение портретов, фигур, композиций однородно окрашенным пятном - темным на светлом фоне или светлым на темном фоне.

Текстура – (от лат. textura – ткань, связь, соединение, строение) – характер поверхности какого-либо материала, обусловленного его внутренним строением, структурой. Текстура воспринимается зрительно и осязательно. Например, переплетение нитей в ткани может образовывать сетку. Текстура определяется объективными физическими и химическими свойствами материала и этим, в

значительной мере, отличается от фактуры, которая во многом зависит от индивидуальности художника, создающего её.

Фактура – (лат. *facture* – обработка, строение) – характер поверхности художественного произведения, её обработка. Фактура ощущается зрительно и осязательно, например, кожа человека передается в скульптуре более гладкой, чем волосы. В изобразительном искусстве фактура характеризует качество материалов и приёмов. В переносном смысле фактура – индивидуальный почерк, особенность руки художника.

Фон - любая часть рисунка по отношению к объектам первого (ближнего) плана. Неизобразительный фон называется нейтральным.

Штрих – (от лат. *strictus* – узкий, сжатый) – изобразительное средство графического искусства, один из основных элементов рисунка. Он представляет собой короткую линию, выполненную одним движением руки. В зависимости от направления линий, штрихи могут быть прямыми, наклонными, перекрёстными и др. Штрихи помогают создавать эффекты света и тени. Ближко расположенные параллельные штрихи воспринимаются глазом как тоновое пятно.