

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
«ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА, ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»

ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

«ПРОПЕДЕВТИКА»

(1 СЕМЕСТР)

Выполнил: студентка группы
ВД-211 Михалаш В. И.

Проверил: ст. преподаватель
каф. Дизайн, член СДР
Филатова Е.В.

ТЕМА 1

ВЫРАЗИТЕЛЬНО-ГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ (ТОЧКА,
ЛИНИЯ, ПЯТНО)

ТОЧКА

Точка Точка – простейший элемент визуального дизайна. Она не имеет направления по вертикали и горизонтали. Среди других изобразительных средств точка статична. Она служит в качестве фокуса изображения, выделяя важную информацию или притягивая к ней внимание. Даже если на чистом листе бумаги присутствует только одна точка, одна метка, наш мозг непременно старается придать этому какое-то значение, пытается найти какую-нибудь связь или закономерность, либо использовать эту точку в качестве отправной. Если точек две, глаз немедленно пытается их «соединить» и создает воображаемую линию между ними. Если точек три, неизбежно наше сознание рисует треугольник; сознание достраивает то, чего нет. Это невольное соединение точек называется группировкой или гештальтом (gestalt). Множество точек способно воспроизвести качество тона, цвета, его переходы и смещения (например картины пуантилистов Синьяка и Сёра).

ПЯТНО

Увеличиваясь в размерах, точка становится пятном, обладающим своей площадью и границами. С использованием пятна значительно расширяется палитра средств построения графической композиции. Пятна могут быть геометрическими или аморфными. Основные формы пятна это квадрат, треугольник, круг и «амёба»(бесформенное пятно).

Точки или пятна можно эффективно использовать в изображениях: Подчеркнуть ключевую идею. Привлечь внимание. Представить более сложный объект или идею, но при этом сохранить чистоту и упрощенность изображения.

ЛИНИЯ

Линия, в отличие от замкнутых и статичных точки и пятна, является изображением движения. В этом смысле она – антипод точке, но и порождение её: ведь линия – это след движения точки. Линии по-разному динамичны. Прямая – равномерна и императивна, кривая – свободна и гибка. Благодаря изменениям своей толщины, линия создаёт волнообразные движения плоскости, на которой она начертана. Линия может то погружаться вглубь, то выйти наружу, то подчиниться фону, то победить его. Она обладает эмоциональным воздействием, может быть жесткой и однозначной, прерывистой и трепетной. Предполагают, что изобразительное искусство началось с линии, очерчивающей силуэты теней, падавших от света очага на стены жилища. Линия – праматерь искусства, её исконное назначение – абрис контура формы. И это главное конструктивное качество линии. Она может быть использована и иначе: линии, перечеркивающие друг друга, получают способность передавать цветотональные характеристики или, сопровождая собой направления формы, «лепят» объем. Линии можно сочетать с другими линиями и создавать текстуры и узоры.

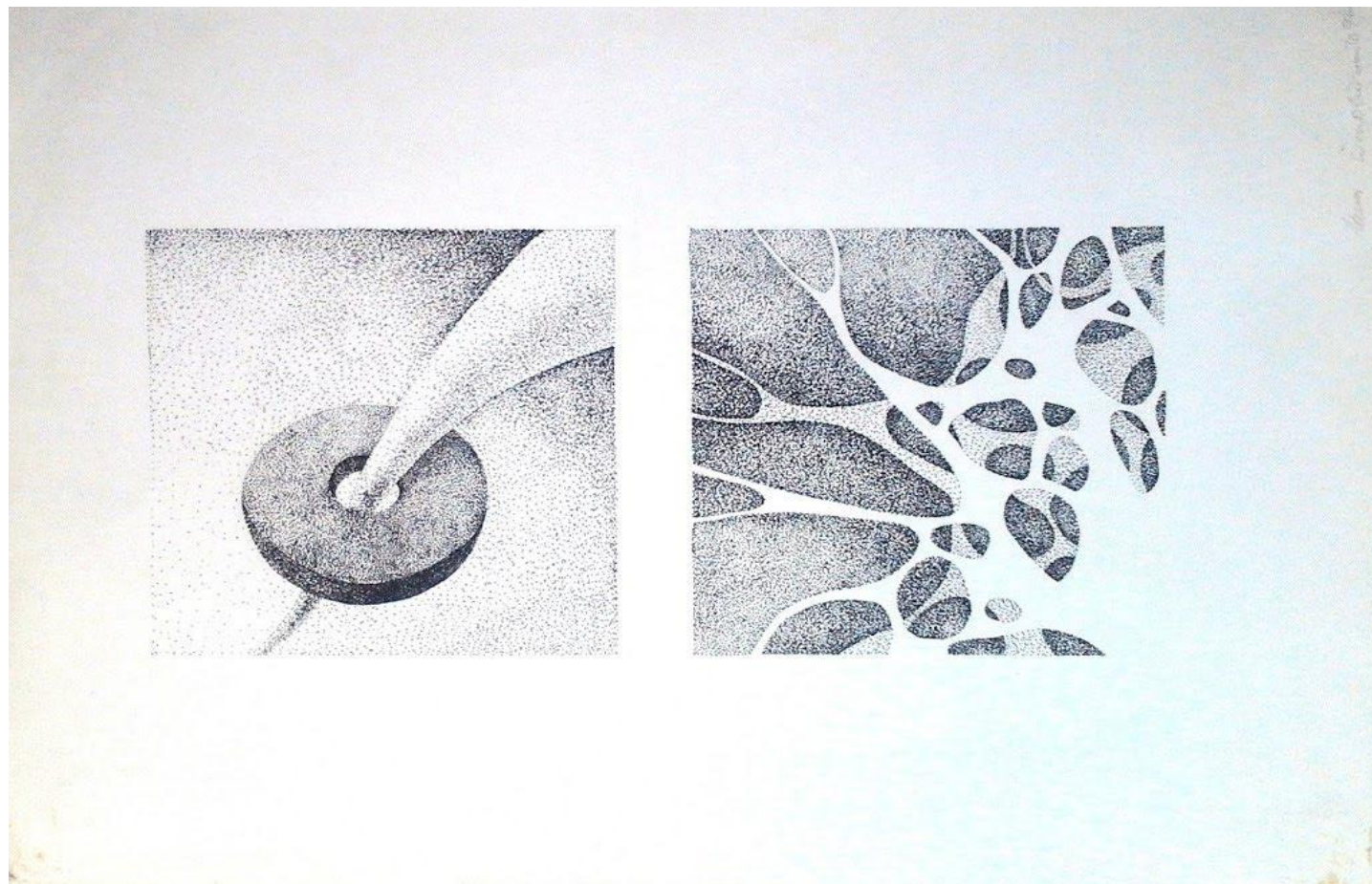
Выразительные свойства линии Определенные расположения линий несут в себе определенное значение. Например, каллиграфия – это искусство представления слов. Оценить каллиграфическую работу можно даже в том случае, если вы не понимаете самих слов. Каллиграфические изображения часто используются современными художниками только просто потому, что они содержат в себе некие таинственные послания на неизвестном языке. Линии на картах четко распознаются как символические обозначения места. Местом может быть как окружение по соседству, так и весь мир. Это может быть либо тщательная схема-план, либо стилизованная диаграмма, как например, схема метро. В других случаях, линии выступают как средство, позволяющее определить взаимоотношение/связь между местами; например, на схеме «как пройти отсюда туда».

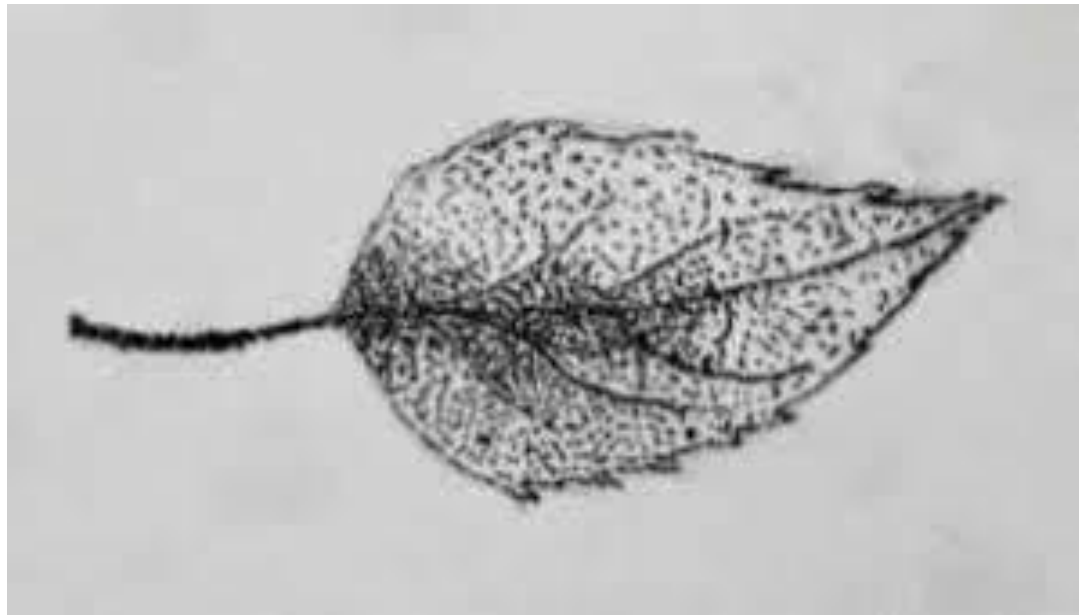
Горизонтальные линии создают ощущение покоя или отдыха. Объекты, которые расположены параллельно земле, покоятся относительно линии силы притяжения. Следовательно, композиции, где доминируют горизонтальные линии, несут в себе заряд спокойствия.

Вертикальные линии создают ощущение высоты, полета и воздушности. Они кажутся устремленными бесконечно в небо, за пределы сознания человека. Их часто используют в общественных зданиях, от соборов до офисов корпораций. Вытянутые перпендикулярные линии подразумевают подавляющее богатство, пышность, непостижимое простым человеческим сознанием.

Диагональные линии создают ощущение движения или направленности, оживляют изображение. Поскольку объекты, расположенные диагонально, для человека кажутся нестабильными по отношению к линии силы притяжения (так как не расположены ни вертикально ни горизонтально), они как бы стремятся упасть, или уже находятся в движении падения. В двухмерных композициях диагонали часто используются для создания глубины, иллюзии перспективы, которая затем вызывает у смотрящего иллюзию пространства, в котором можно двигаться. Таким образом, если необходимо создать ощущение движения, скорости, или активности, следует использовать диагональные линии. Сочетание горизонтальных и вертикальных линий передает ощущение стабильности и прочности. Прямоугольные формы кажутся стабильными по отношению к силе притяжения, и не «стремятся» перевернуться. Эта стабильность создает чувство постоянности, надежности и безопасности. Глубокие, острые кривые, с другой стороны, предполагают смятение, волнение, и даже безумие. Мы их встречаем в волнах шторма, в запутанных нитях клубка, в беспорядочных потоках людской толпы. Кривые линии имеют и другие значения. Мягкие, неглубокие кривые предполагают комфорт, безопасность, понятность, расслабление. Они напоминают кривые линии человеческого тела, и, следовательно, приятны для глаз. Качество линии само по себе тоже является визуальным языком. Использование качества линии настолько распространенный прием, что мы все очень тонко это чувствуем. Даже не имея художественного образования, мы можем почерпнуть многое по тому, какие линии используются в рисунке. Качество линии само по себе свидетельствует о собственно духе произведения. А для настоящего художника-мастера, качество линии – это средство выражения его стиля.

ПРИМЕР АВТОРСКИХ РАБОТ (ТОЧКА)

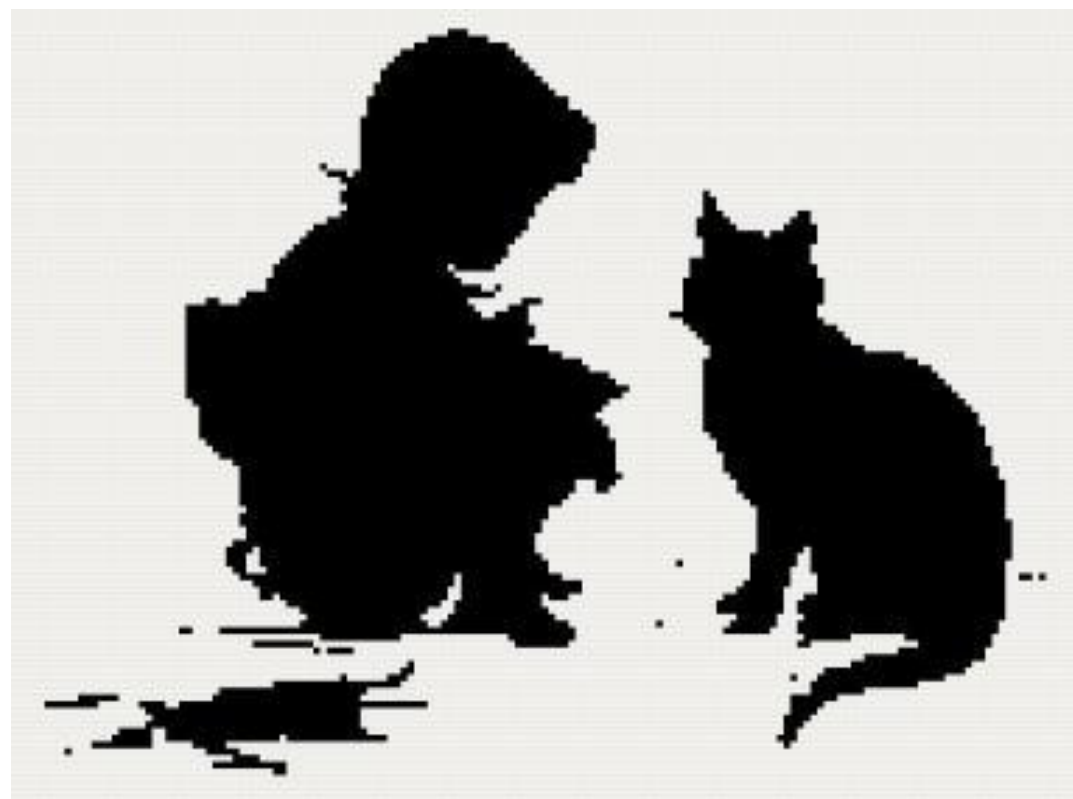

ПРИМЕР АВТОРСКИХ РАБОТ (ПЯТНО)

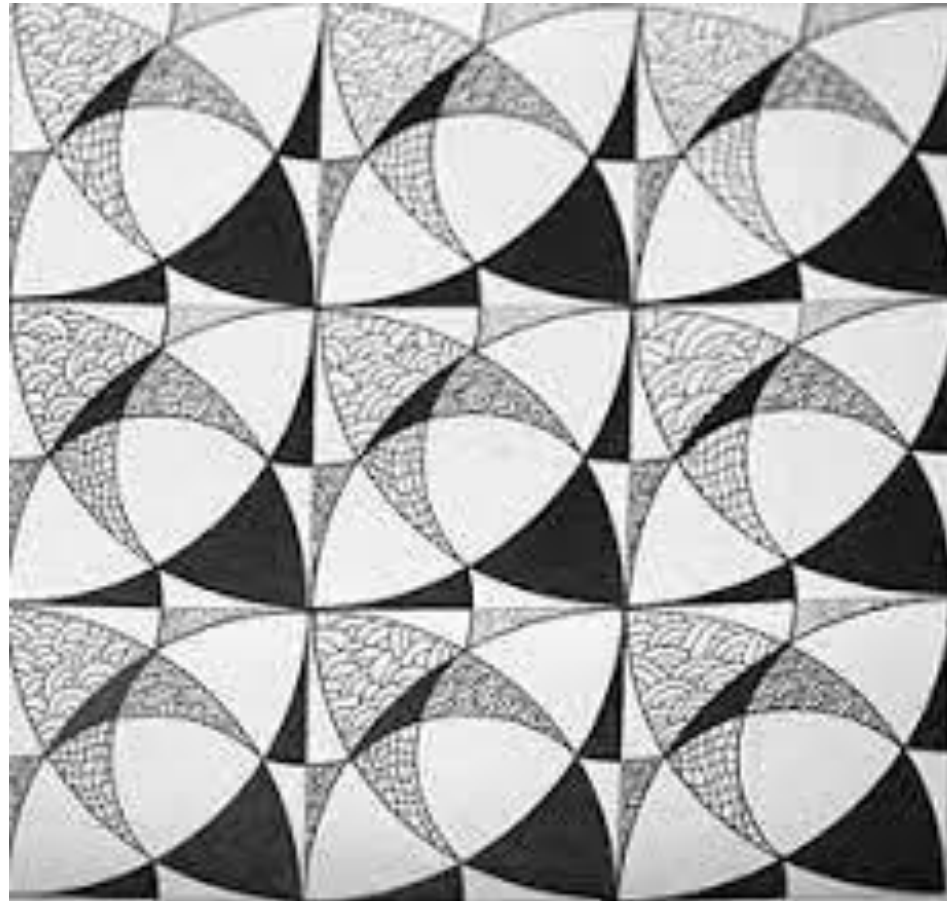
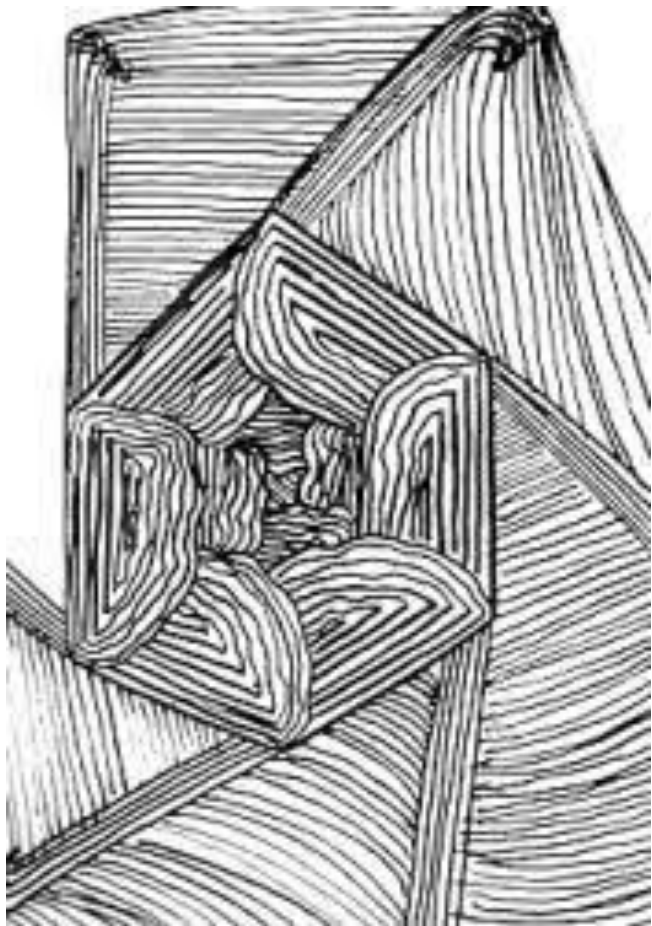

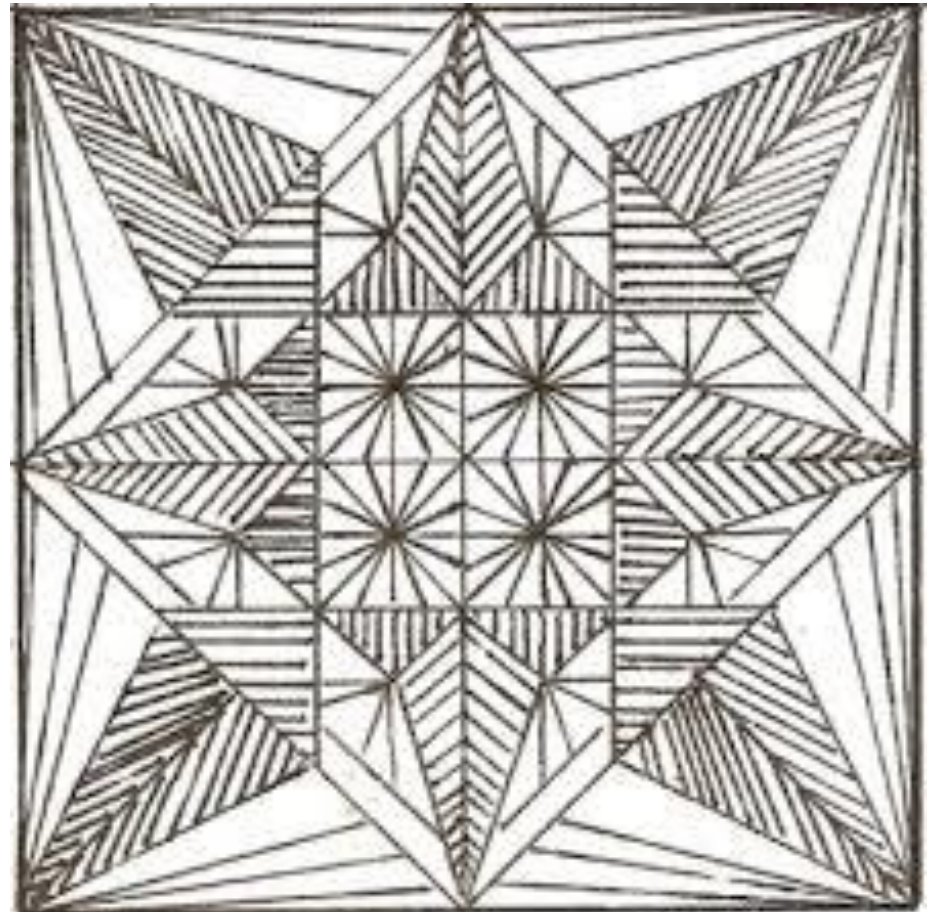
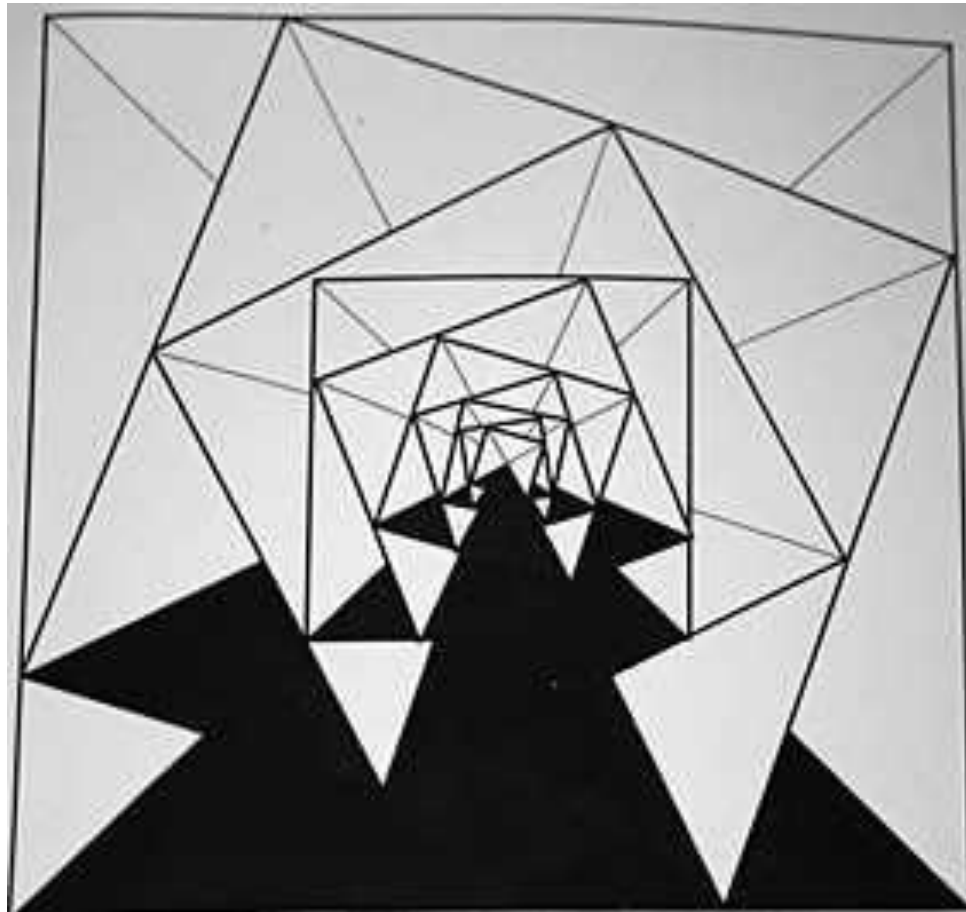

ПРИМЕР АВТОРСКИХ РАБОТ (ЛИНИЯ)

Задание 1:

Симметрия, асимметрия

СИММЕТРИЯ

это наиболее очевидный и простой способ достичь композиционного равновесия. Симметрия прослеживается во всем: в природе, в строении человеческого тела, в предметах повседневной жизни.

Симметричный баланс возникает, когда ваша композиция имеет одинаковый визуальный вес на каждой стороне оси. Представьте себе идеальные зеркальные изображения, смотрящие друг на друга вокруг центральной оси. Этот тип баланса вызывает грациозность и простоту. На это приятно смотреть, но и очень предсказуемо.

Существует три основных вида симметричной композиции:

- Зеркальная;
- Осевая;
- Винтовая.

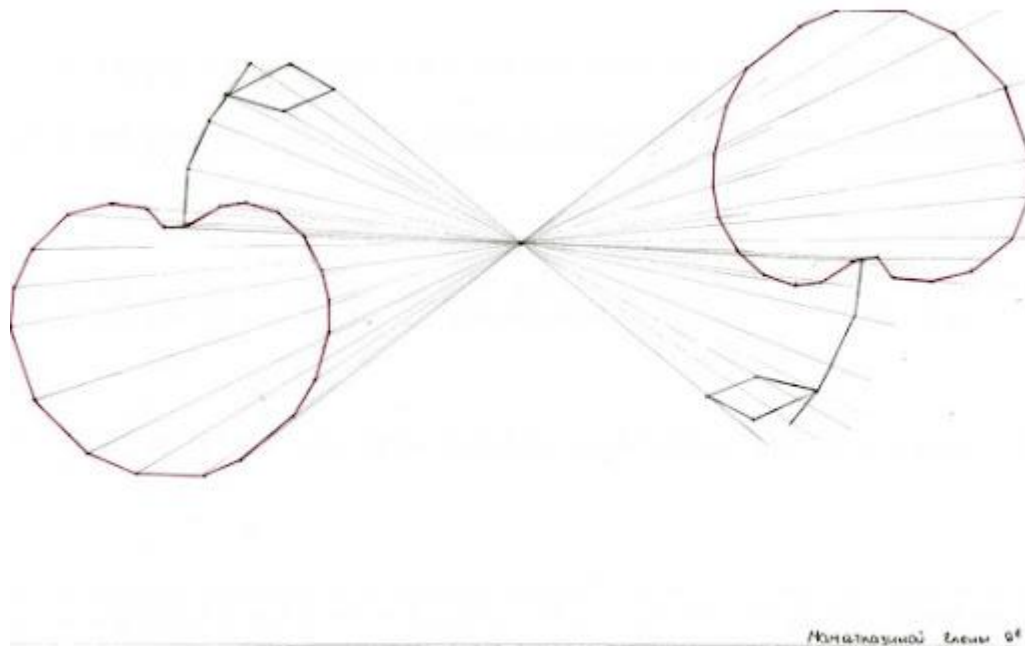
ЗЕРКАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ

Зеркальная симметрия образуется при одинаковом расположении элементов относительно главной оси, проходящей по центру горизонтальной или вертикальной композиционной плоскости.

ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ

Осевая симметрия типична для объёмной формы, имеющей центральную, как правило вертикальную ось симметрии и равномерное расположение элементов вокруг этой оси. Характерная симметрично-осевая форма – цилиндр.

Маматкозиди Елена 98

ВИНТОВАЯ СИММЕТРИЯ

Винтовая симметрия характерна для объёмной формы, имеющей ту же центральную ось и неравномерное развитие элементов в продольном направлении, их сокращение и смещение относительно этой оси. Типичный её пример – форма, подобная форме раковины.

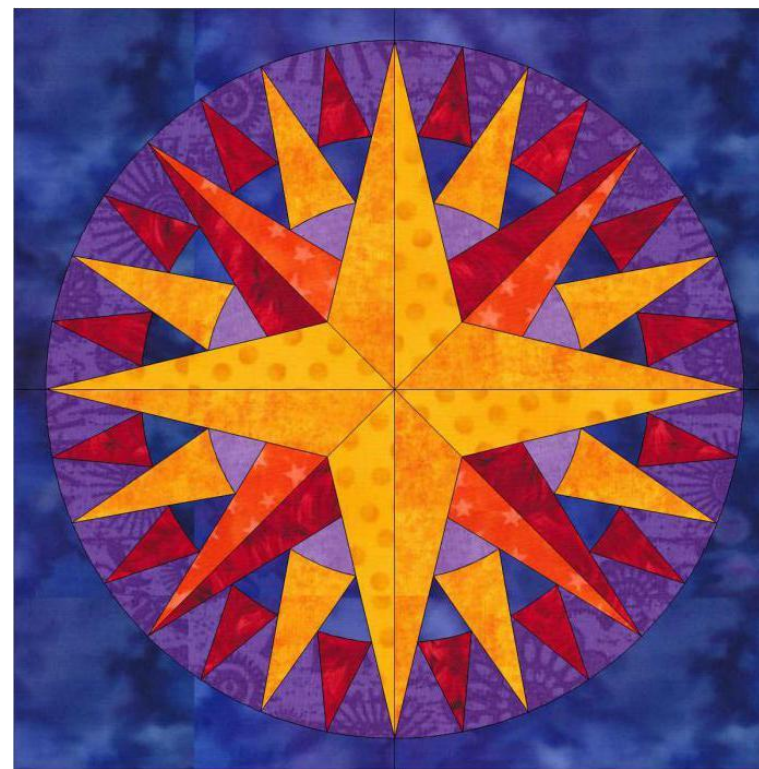
АСИММЕТРИЯ

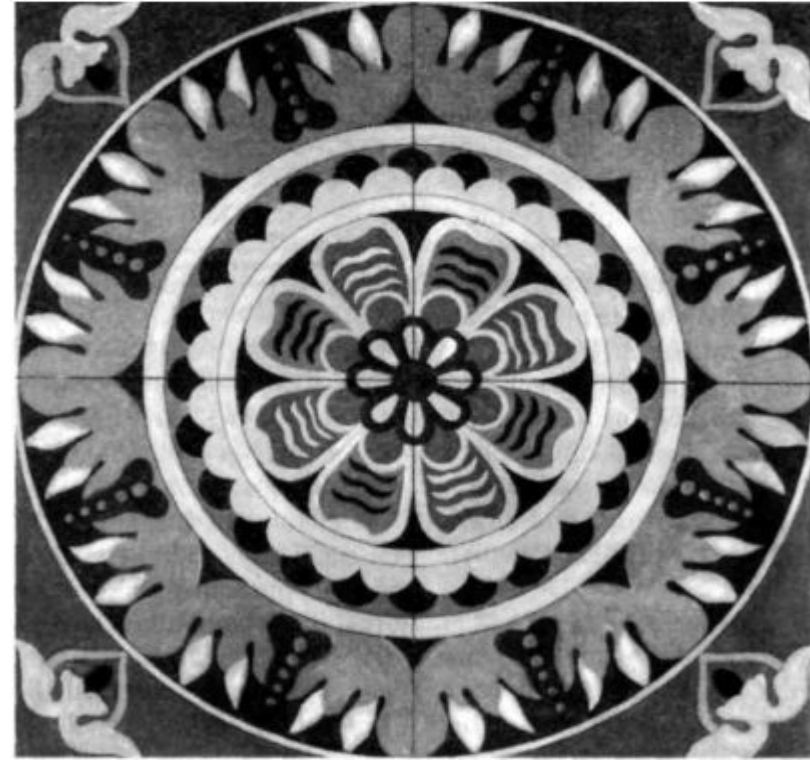
отсутствие или нарушение симметричного расположения элементов композиции.

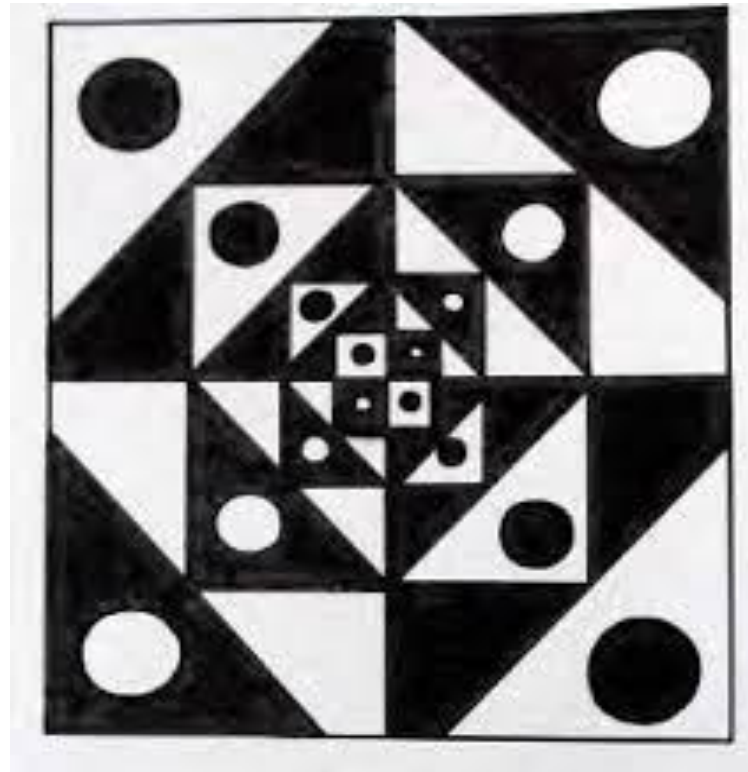
Единство, целостность является целью построения асимметричной композиции так же, как и симметричной. Но, в отличие от симметричной композиции, в асимметричной композиции необходимо достичь зрительного равновесия.

Асимметричная композиция более гибка по сравнению с симметричной, она дает возможность неповторимого сочетания элементов и поэтому всегда индивидуальна.

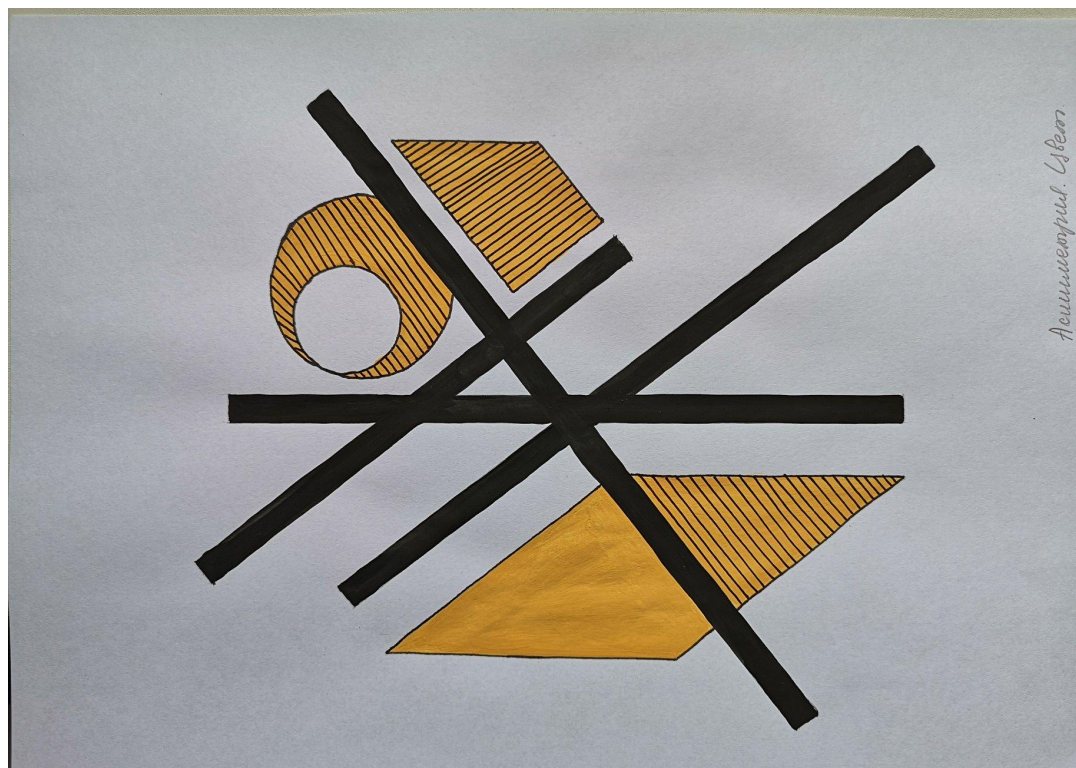
ПРИМЕРЫ АВТОРСКИХ РАБОТ (СИММЕТРИЯ)

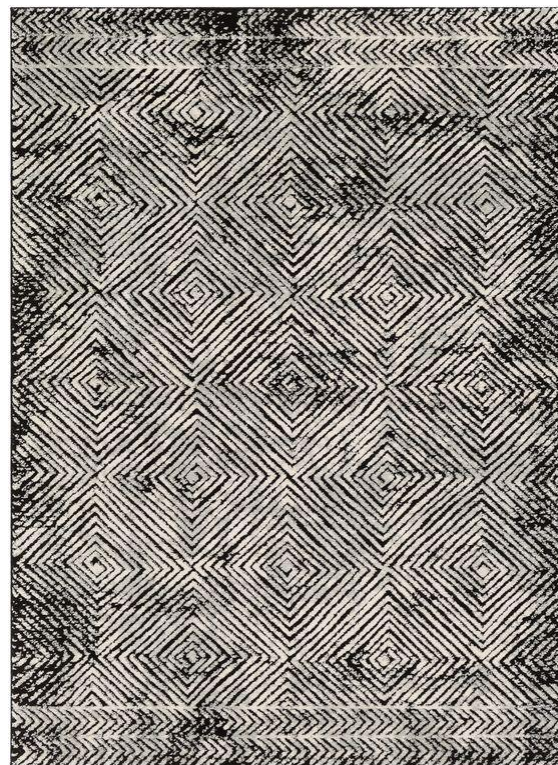
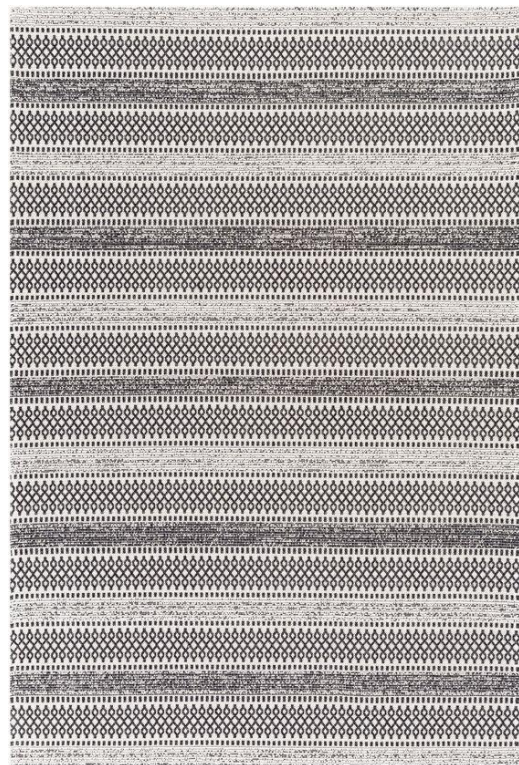
ПРИМЕРЫ АВТОРСКИХ РАБОТ (АСИММЕТРИЯ)

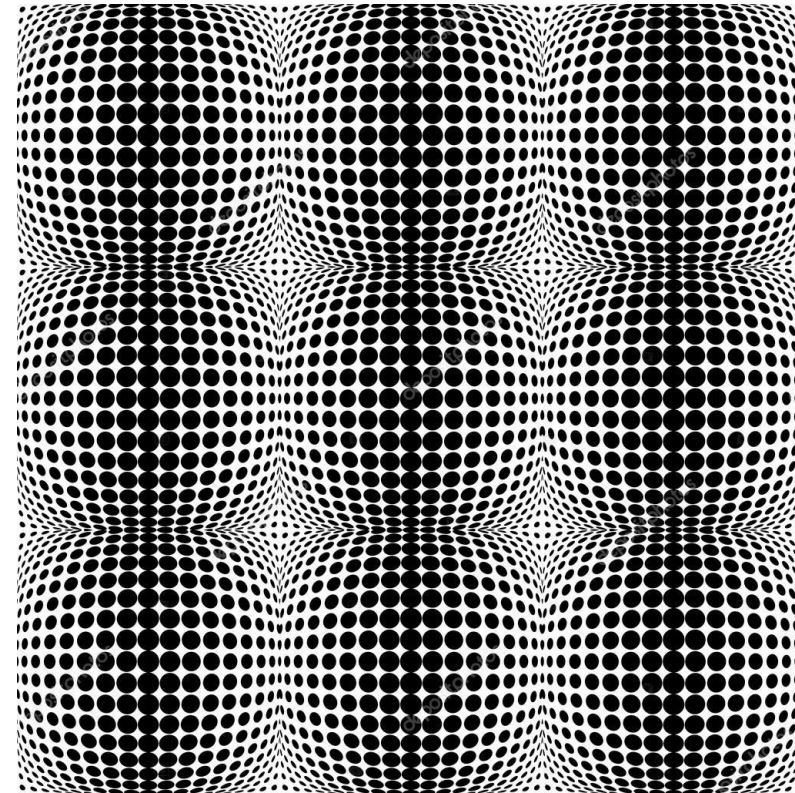
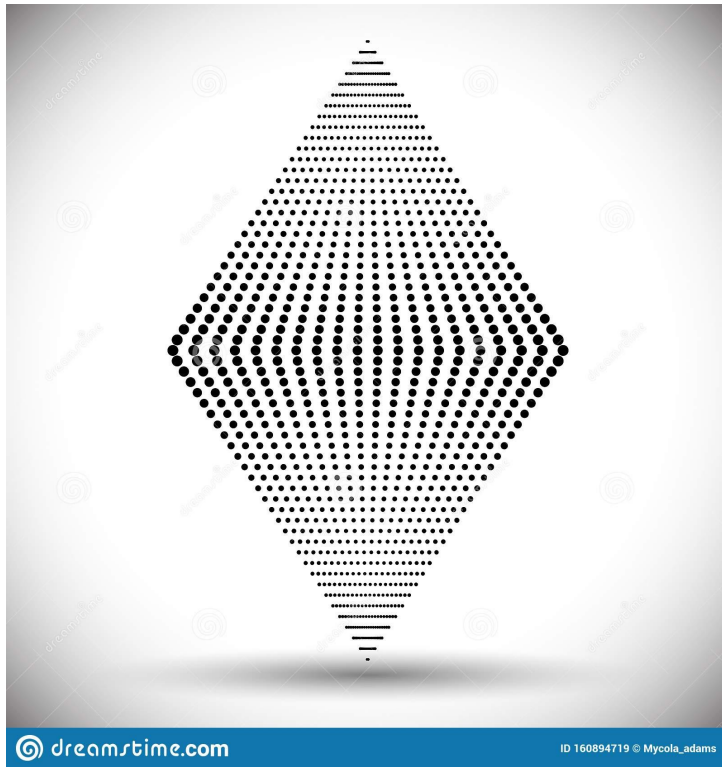

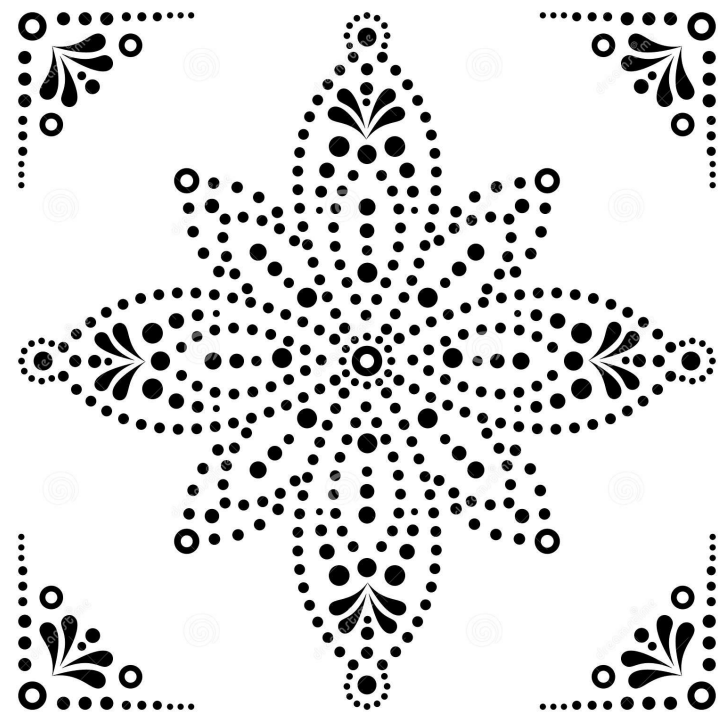
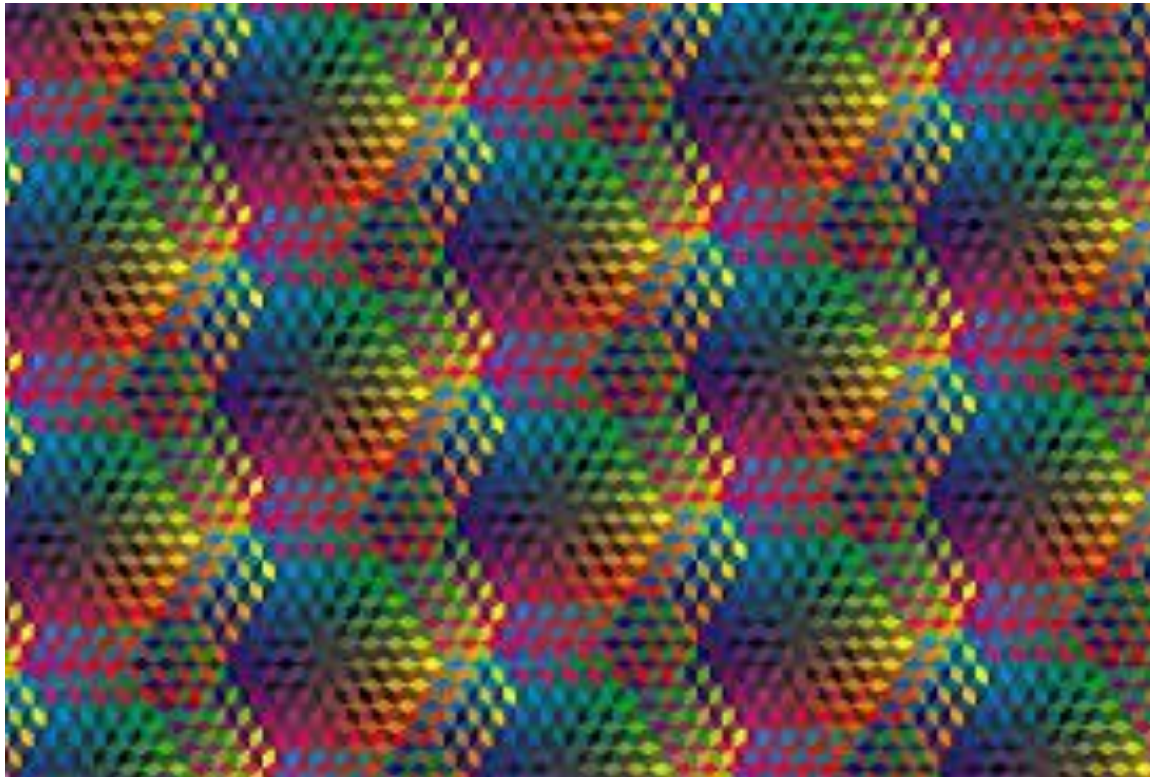

СИММЕТРИЯ (ТОЧКА)

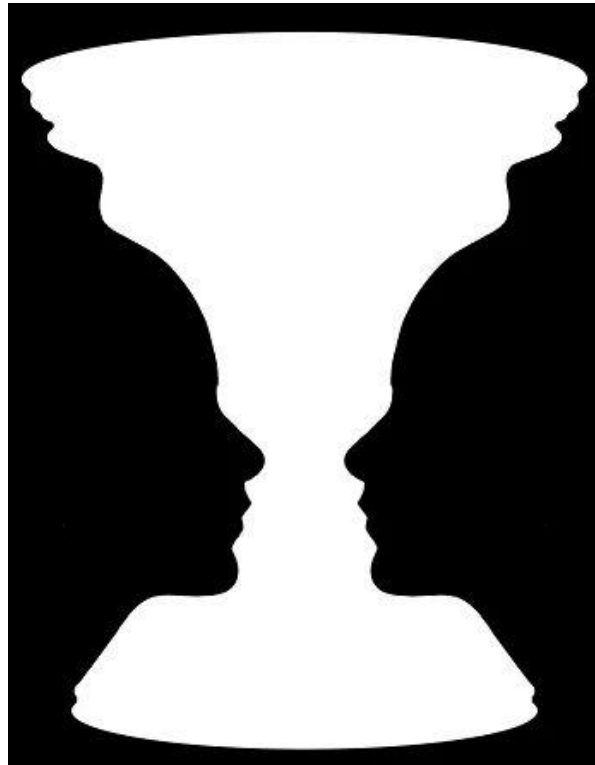
 dreamstime.com

ID 155385670 © Redkoala

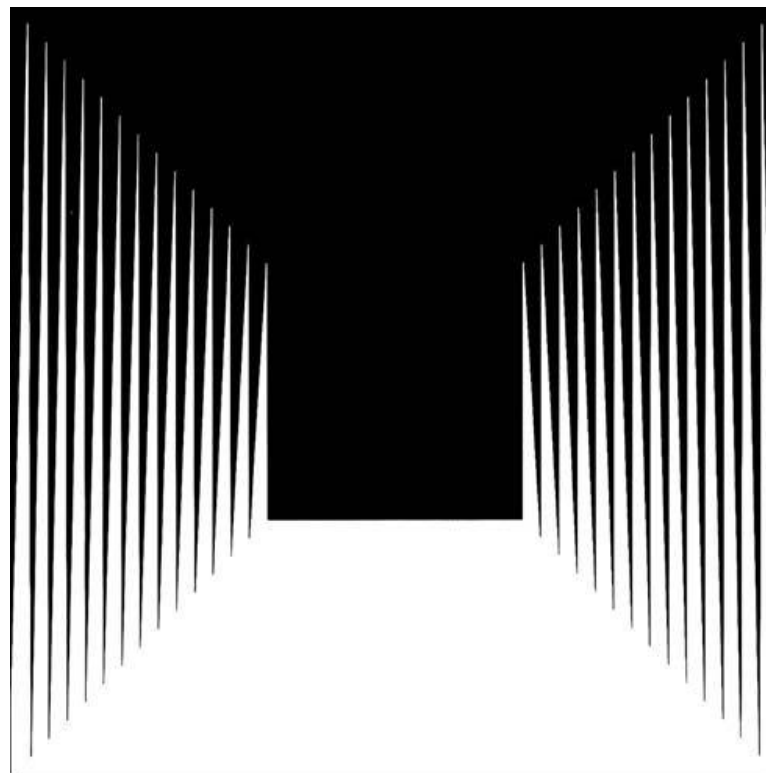
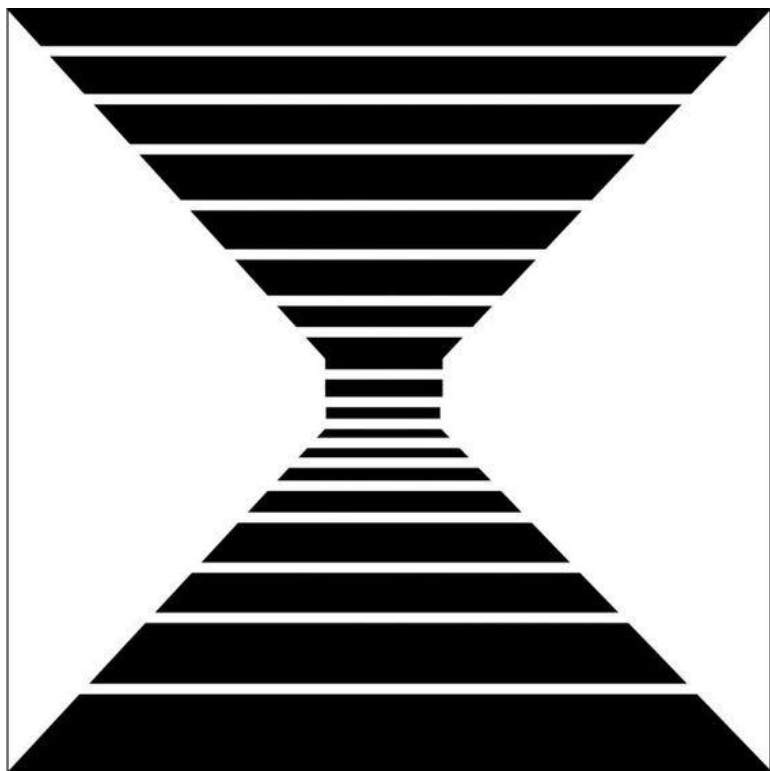
СИММЕТРИЯ (ПЯТНО)

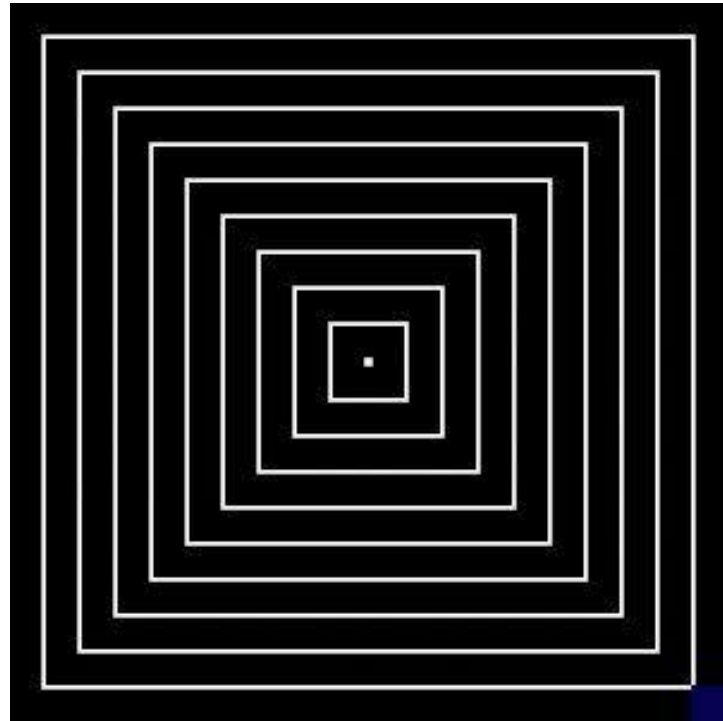
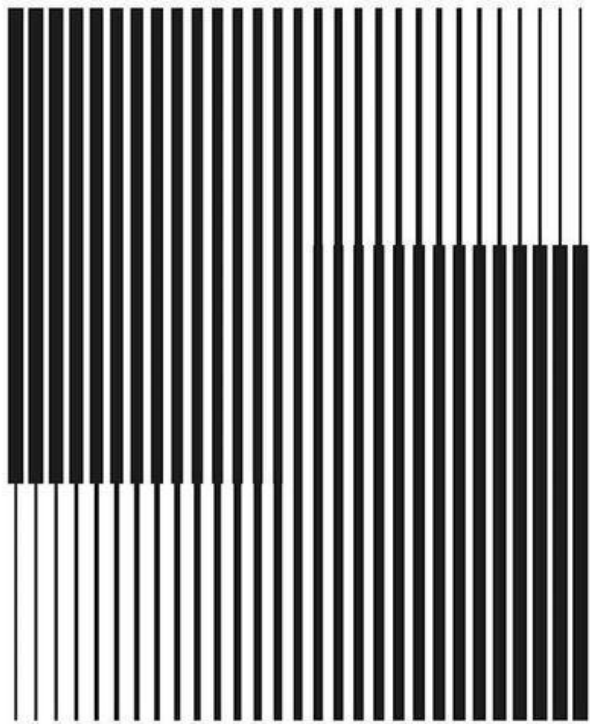

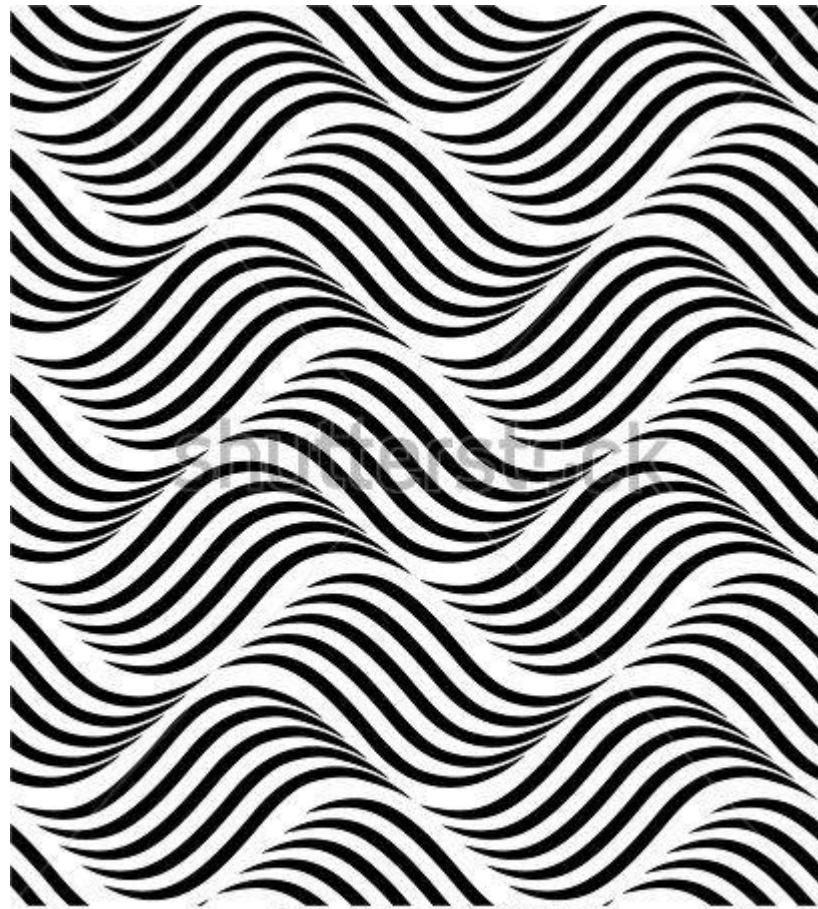
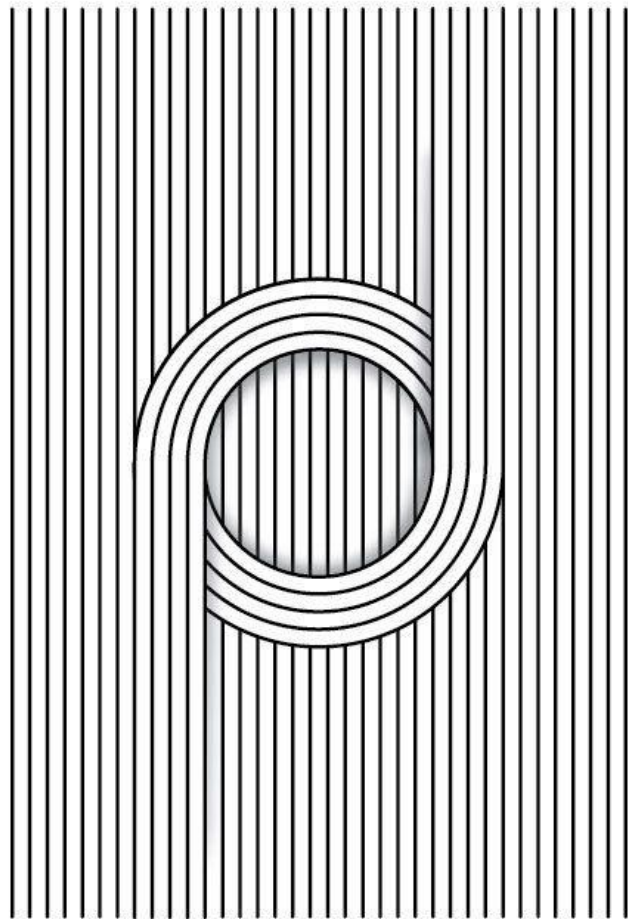

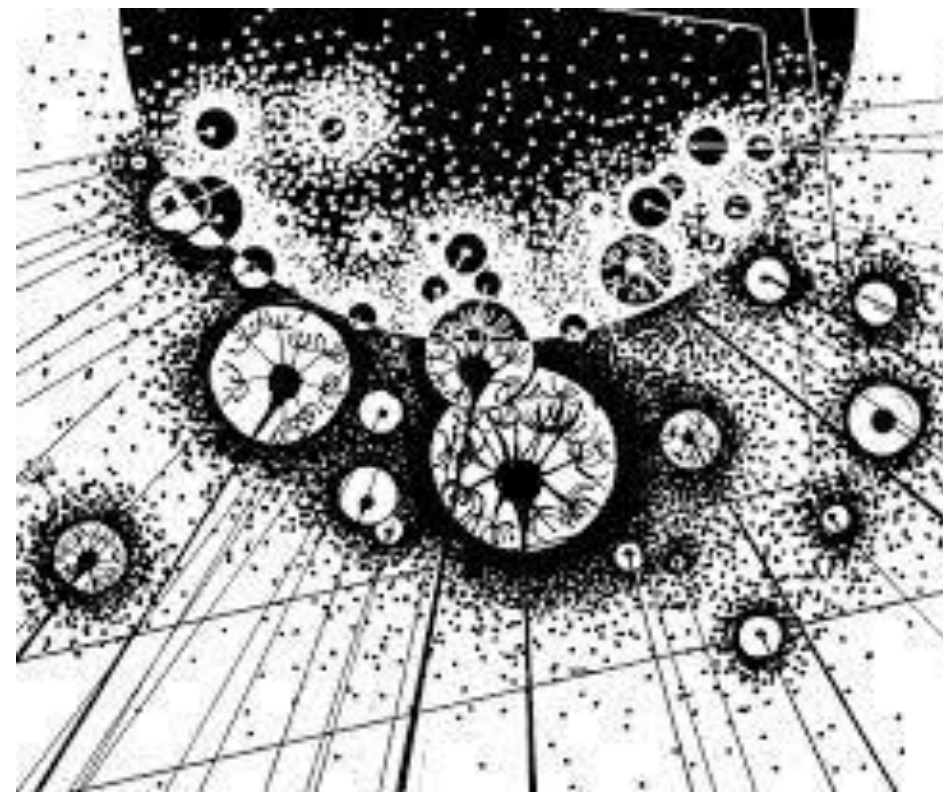
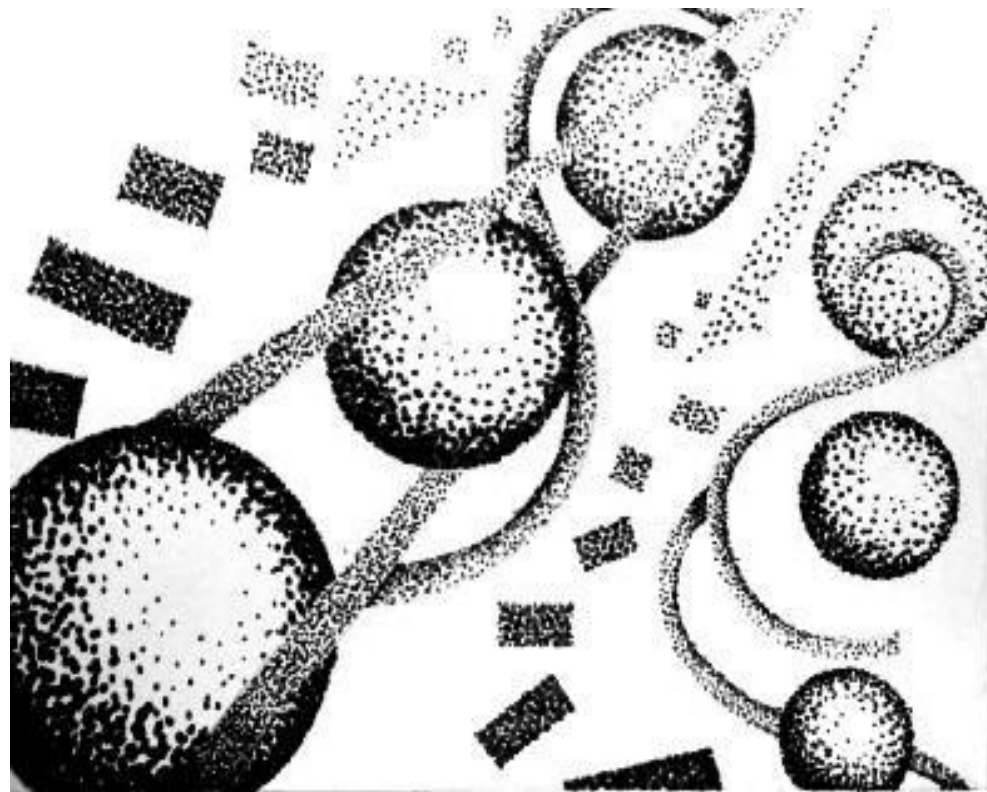
СИММЕТРИЯ (ЛИНИЯ)

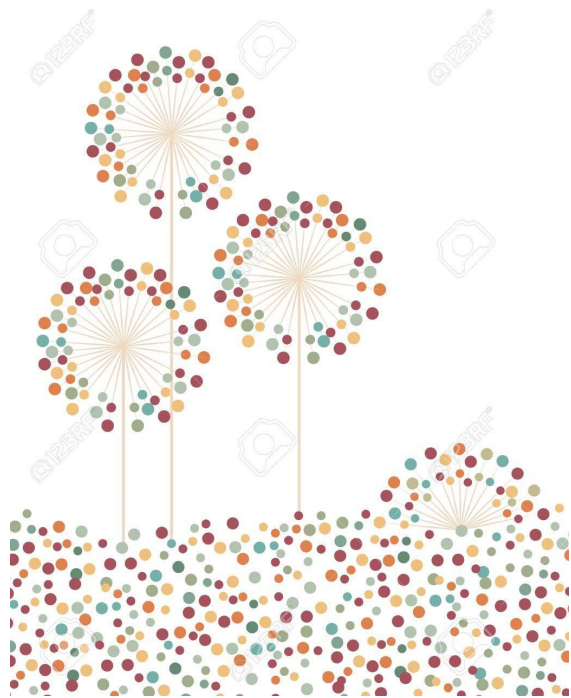

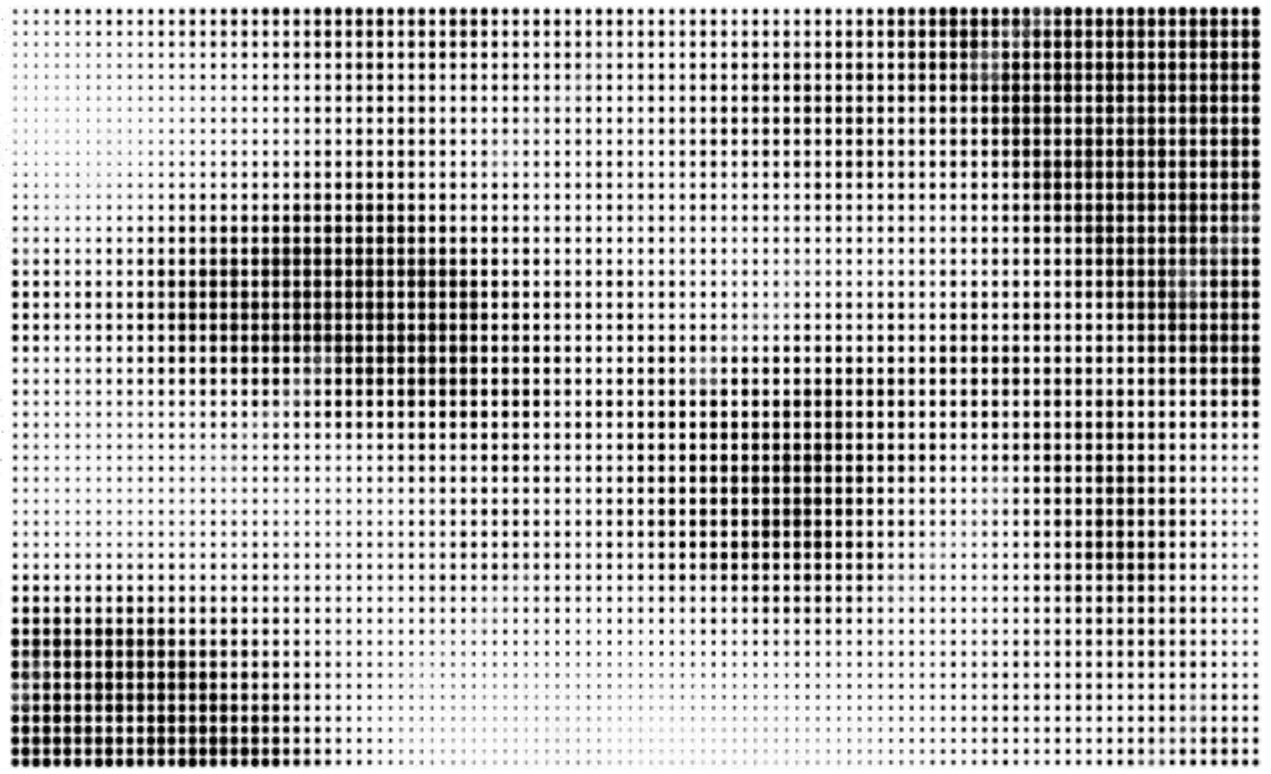

АСИММЕТРИЯ (ТОЧКА)

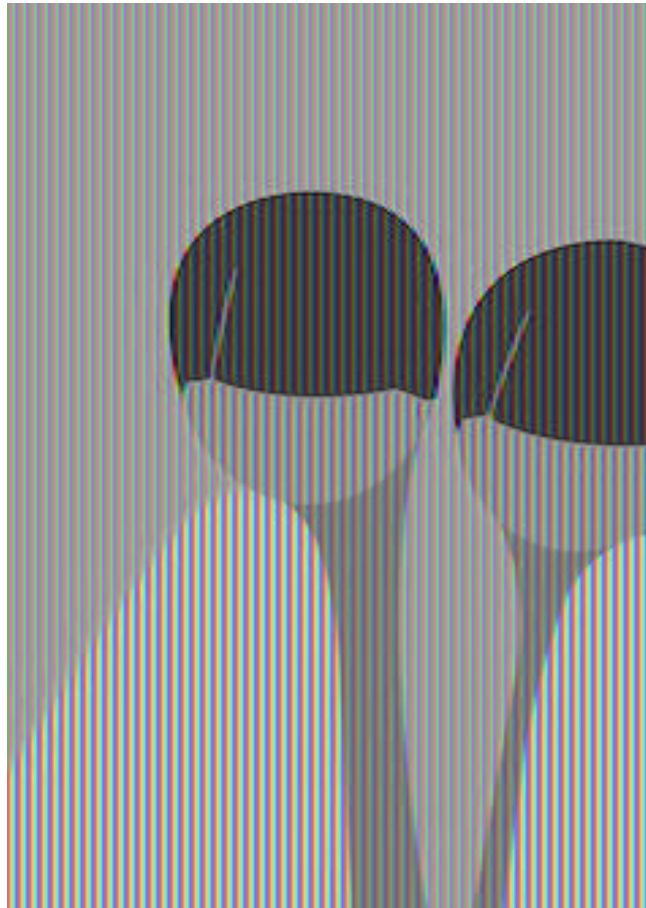

АСИММЕТРИЯ (ПЯТНО)

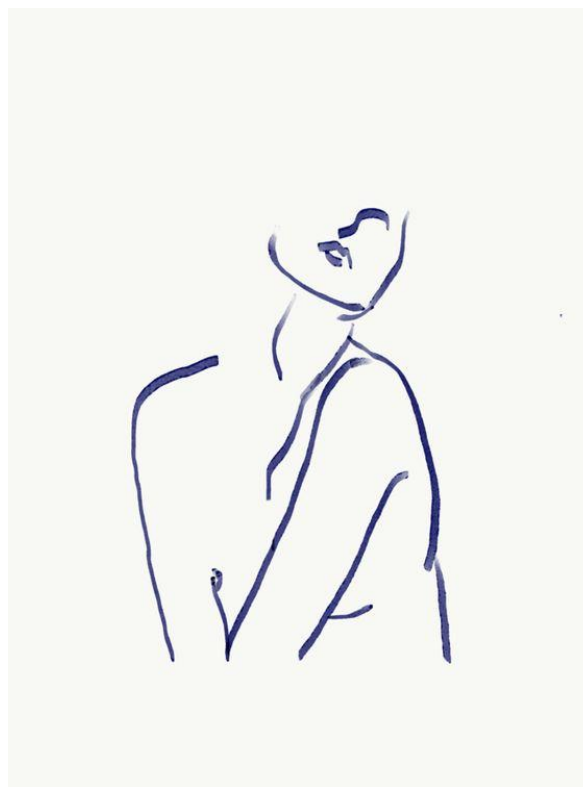
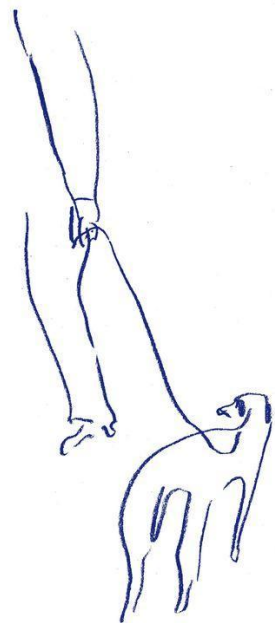

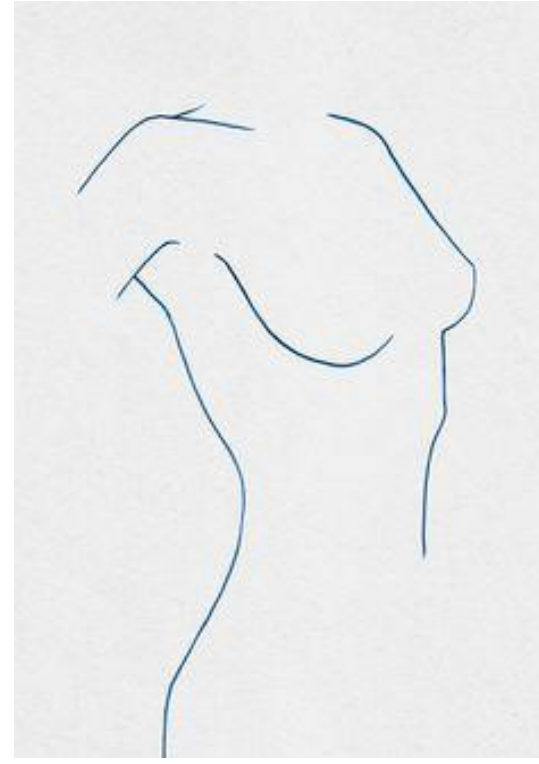

АСИММЕТРИЯ (ЛИНИЯ)

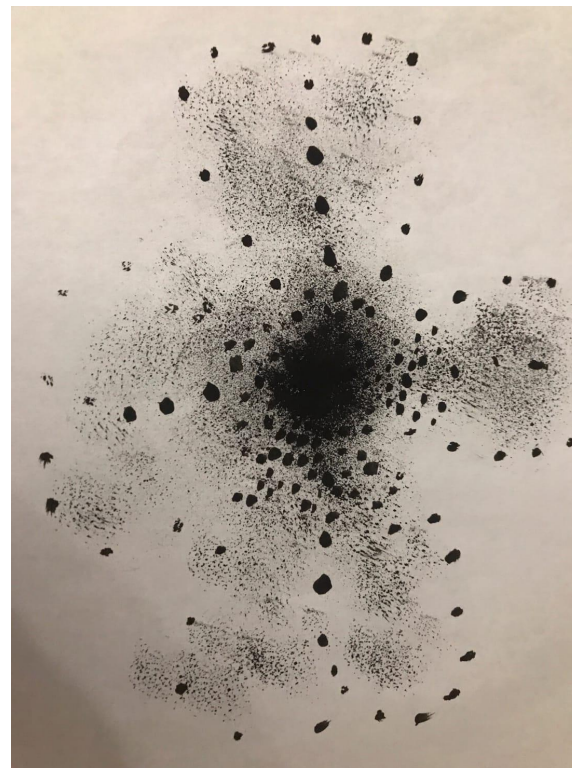

Handwritten symbols and characters, possibly representing a stylized logo or text. The symbols include a large 'B', a checkmark, a small 'e', a vertical bar, and several 'A' characters.

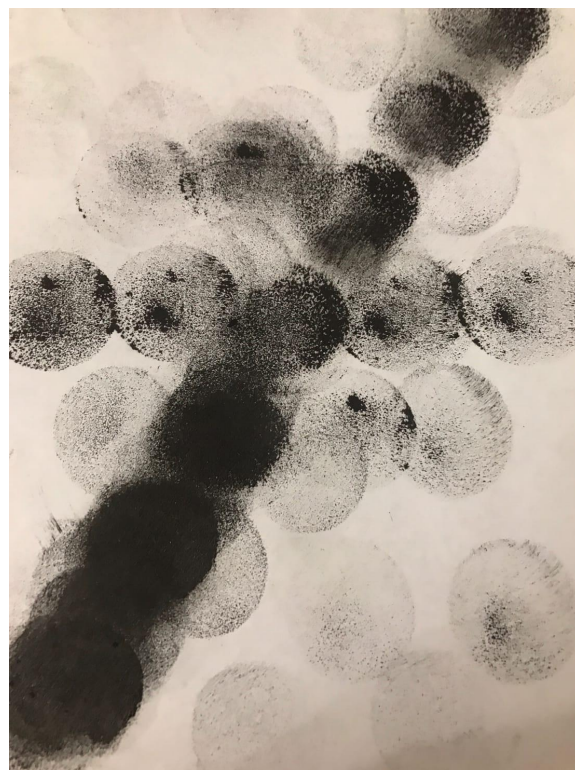
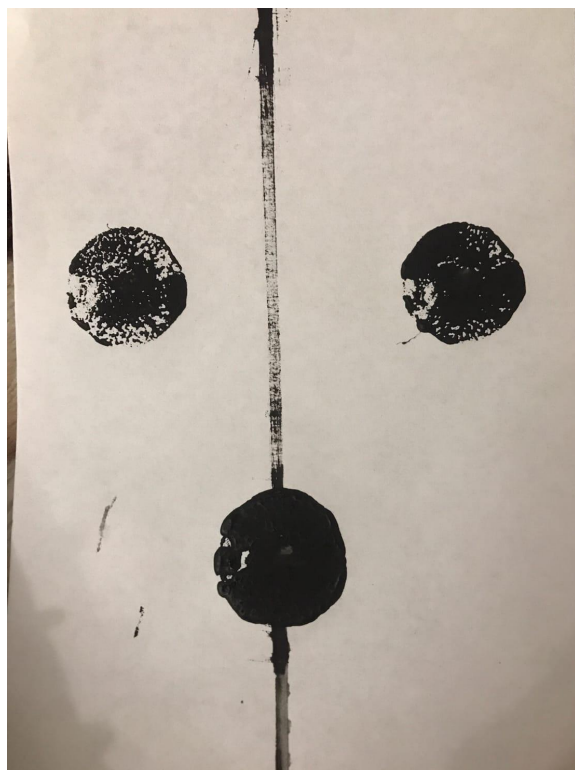

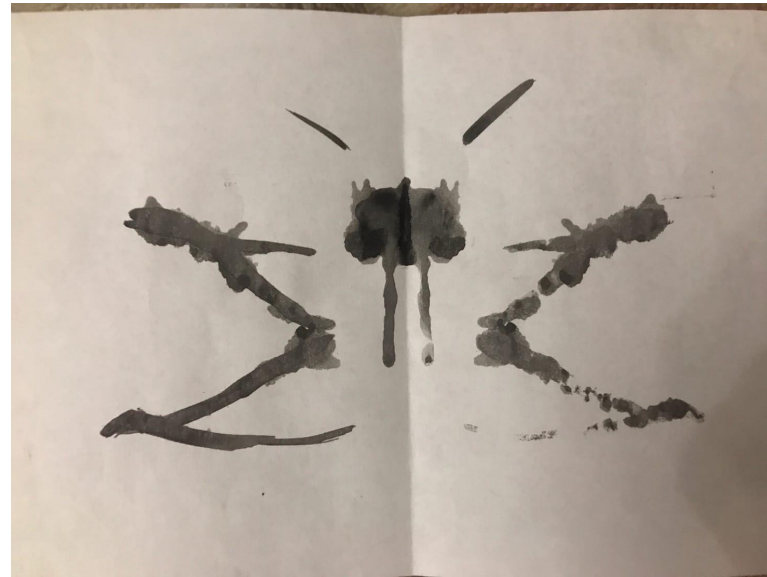
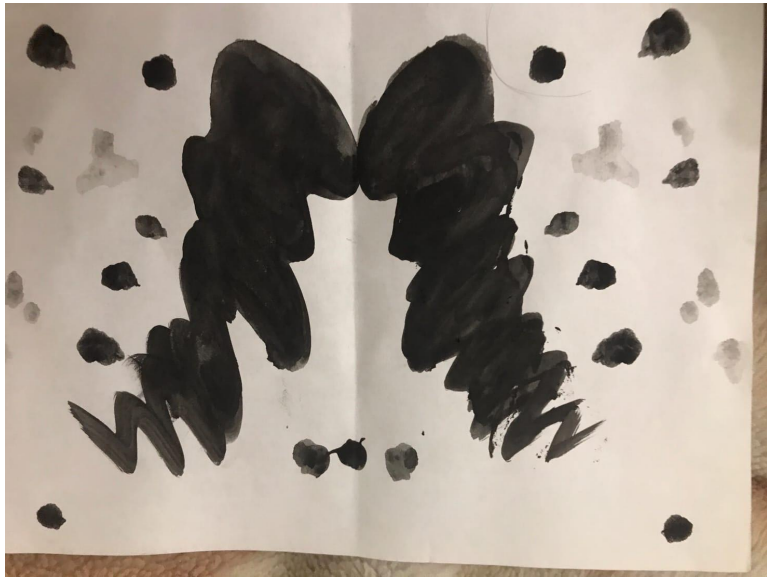
ГРАФИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ (СИММЕТРИЯ, ТОЧКА)

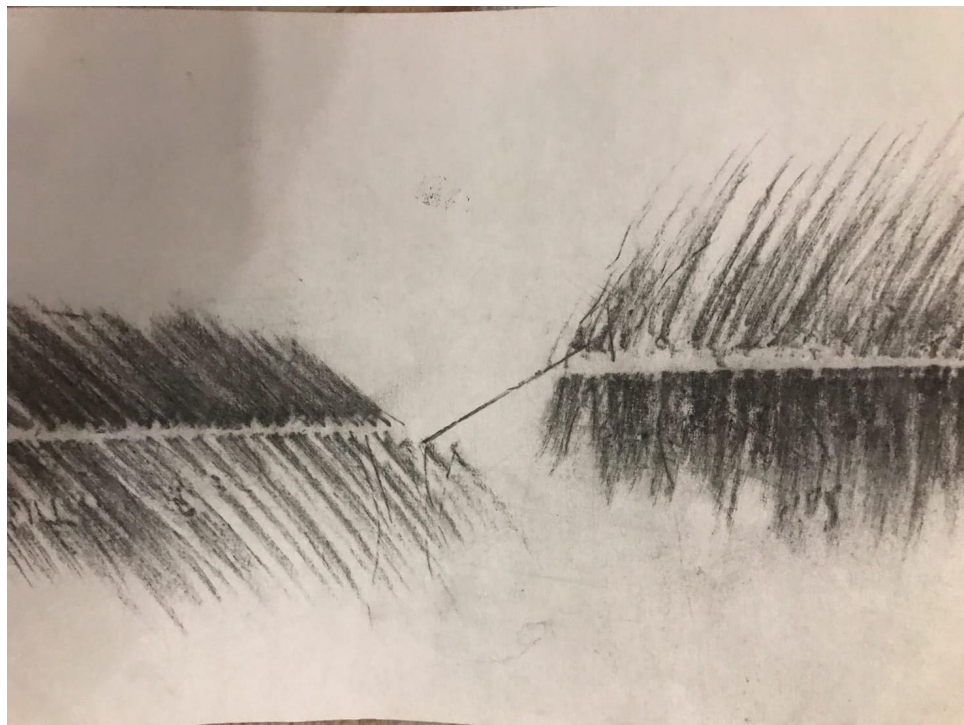

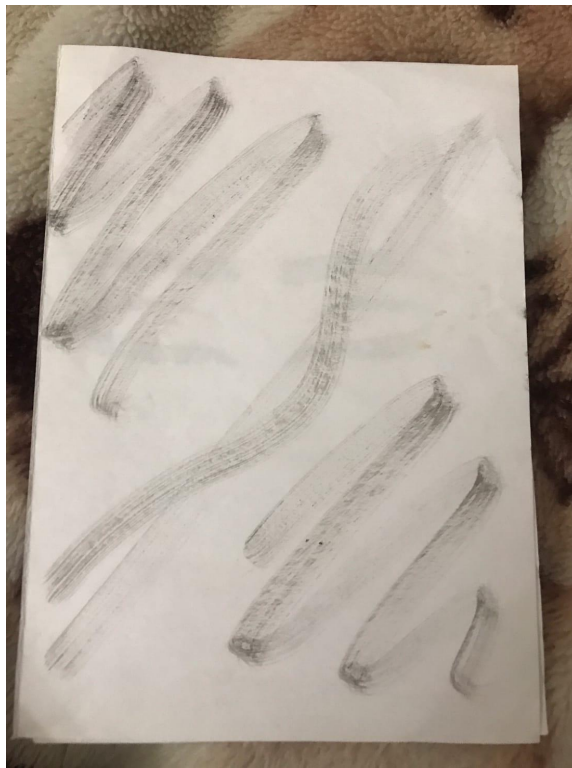
ГРАФИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ (СИММЕТРИЯ, ПЯТНО)

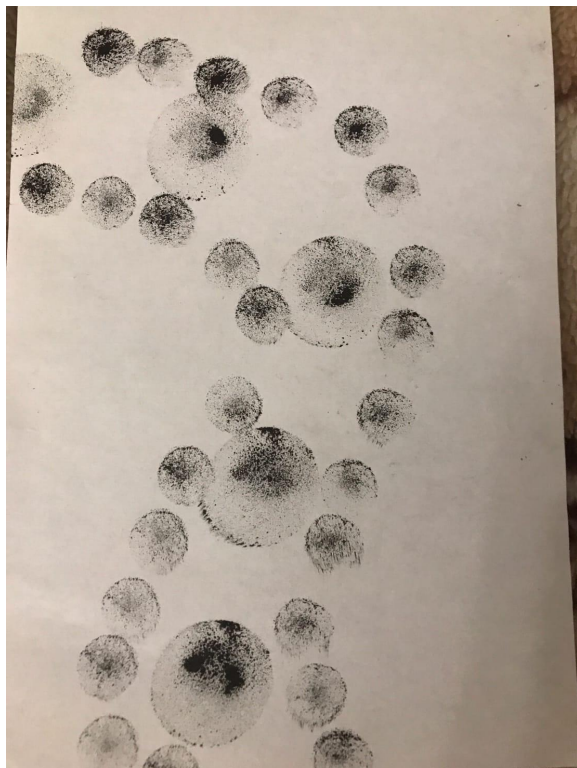

ГРАФИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ (СИММЕТРИЯ, ЛИНИЯ)

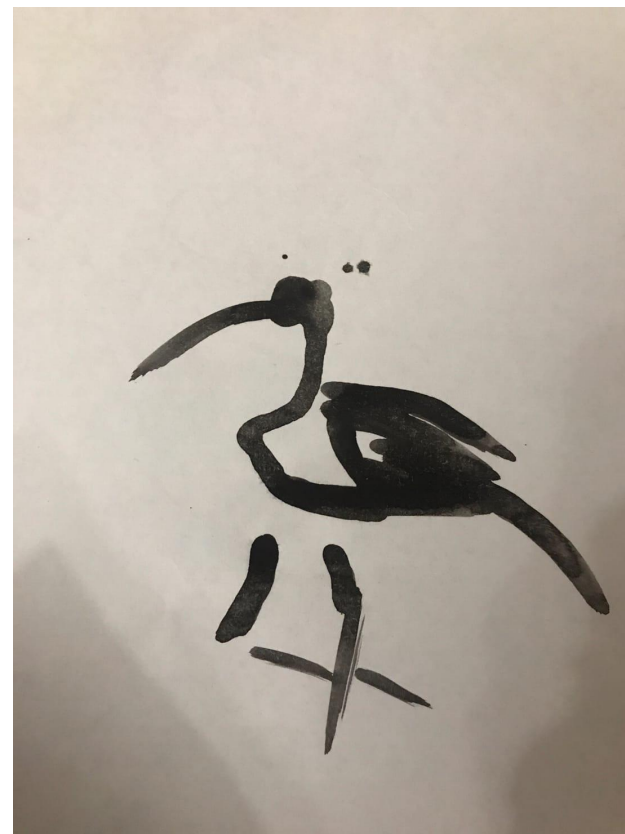
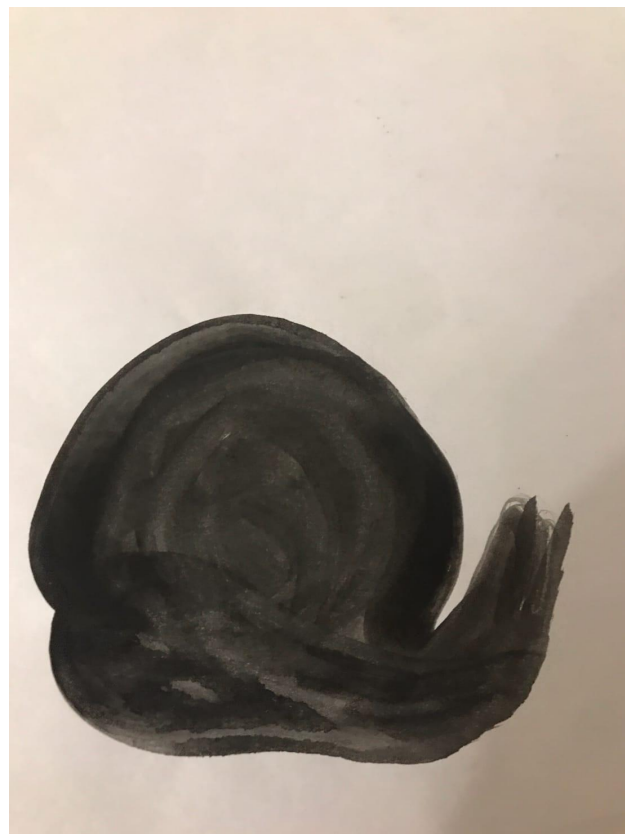

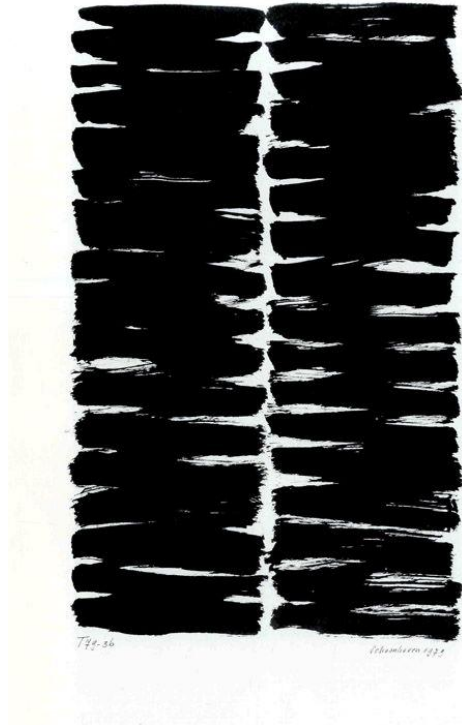
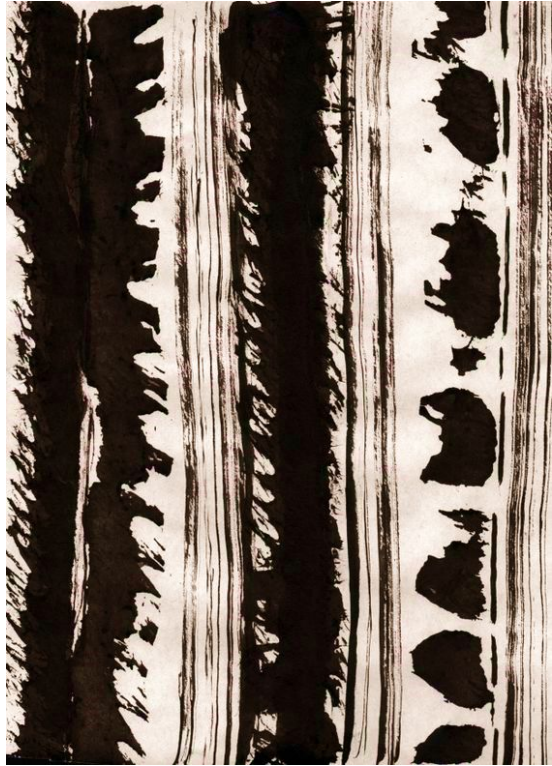
ГРАФИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ (АСИММЕТРИЯ, ТОЧКА)

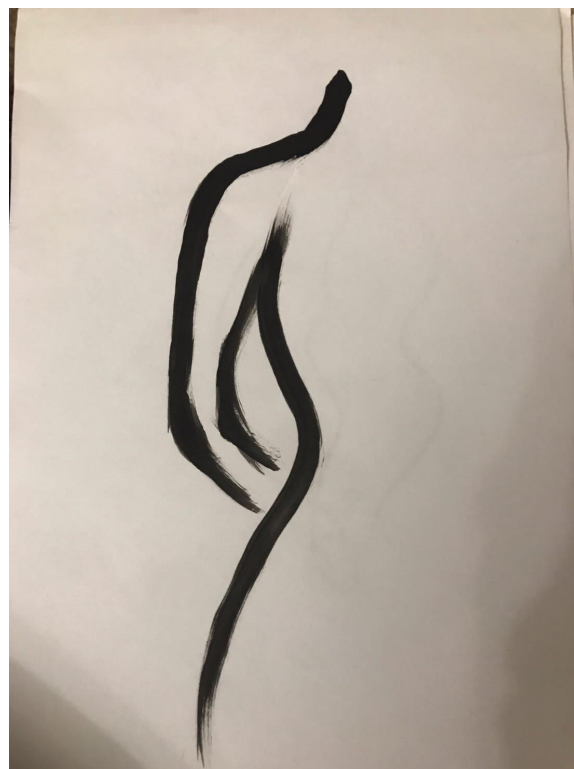
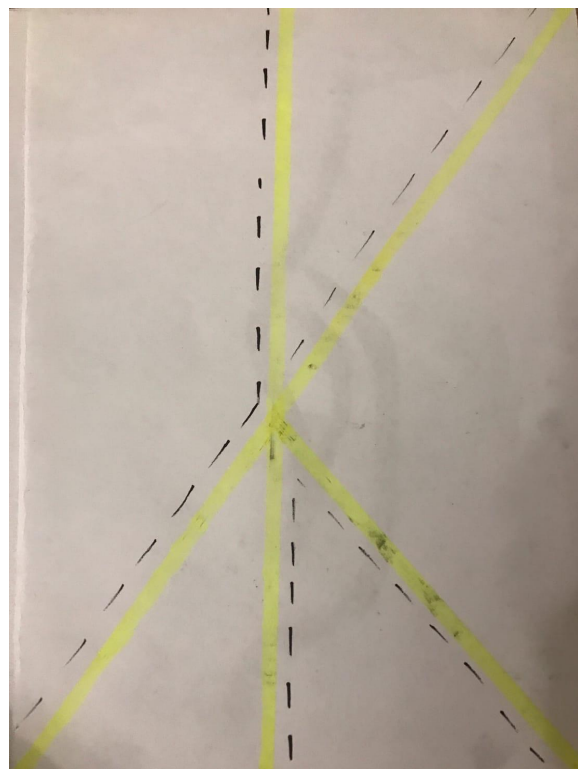

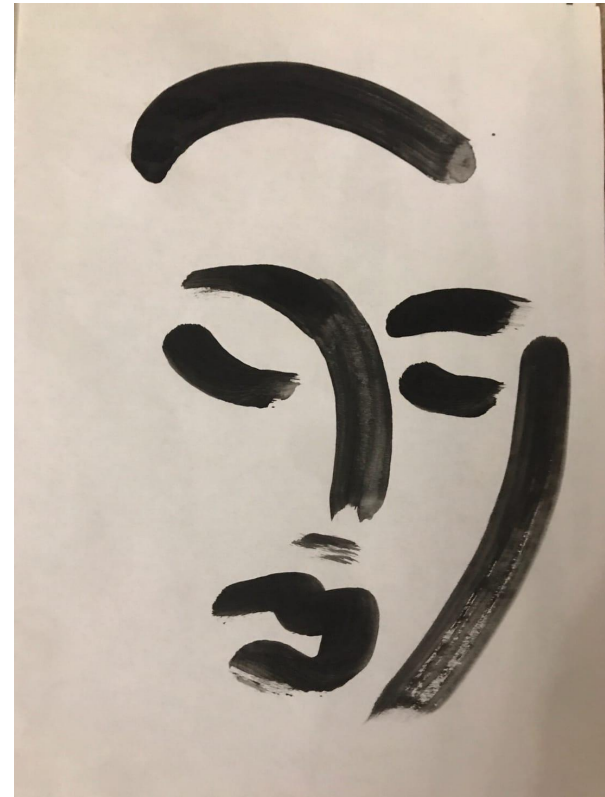
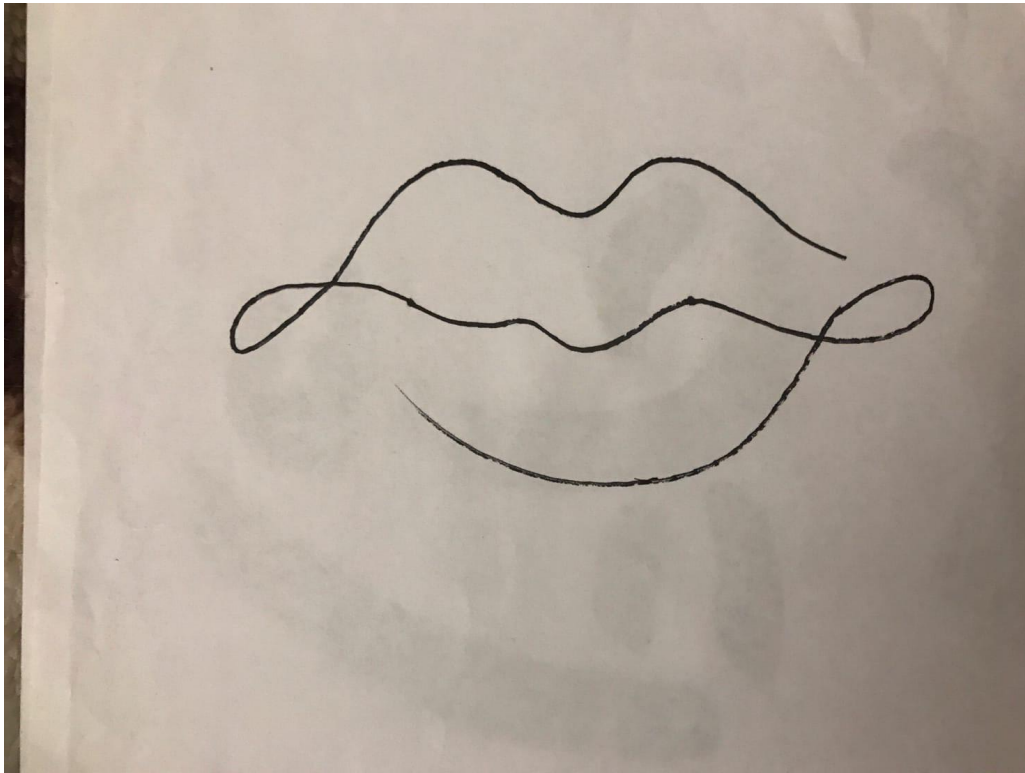
ГРАФИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ (АСИММЕТРИЯ, ПЯТНО)

ГРАФИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ (АСИММЕТРИЯ, ЛИНИЯ)

Задание 2:

Статика, динамика

СТАТИКА

Статика - это неподвижность. Иногда бывает нужно передать в композиции именно статичность, устойчивость, некое спокойствие и т.п.. Обычно в таких композициях используются только вертикали и горизонталы. Но, таких композиций, где полностью бы отсутствовало какое-либо движение встречается не так уж много.

«ДВИЖЕНИЕ» ИЛИ ДИНАМИКА

Движение или динамика.

Очень интересная и очень объемная тема. Что мы подразумеваем под словом «движение»?

Во-первых, самое просто и понятное – это изображение чего-то или кого-то движущегося, например: человека, животного, птицы, автомобиля и т.п.. Или изображение стихий природы: наклонившиеся под ветром деревья, волны на воде и т.п. .

И во-вторых, под «движением» в композиции мы понимаем движение глаз зрителя. Рассматривая картину (композицию) глаза движутся по определенным линиям (направлениям). Даже если в картине (композиции) нет изображения ни одного движущегося элемента, "движение" в ней все равно может присутствовать.

Если художник хорошо продумал свою композицию, то он как-бы руководит зрителем, направляет его взгляд от одного элемента, к другому. И глаза, рассматривая изображение, движутся в соответствии с замыслом автора композиции.

Художник привлекает зрителя, приглашает его рассматривать свое произведение. Его задача: остановить (удивить), задержать внимание, привлечь к своей композиции (картине и т.п.). Взгляд движется по фигурам, линиям и пятнам, по ритмично выстроенным вертикалям, диагоналям и горизонталям.

Движение в пейзаже.

Часто в пейзажах встречается изображение дороги в центральной перспективе, по диагонали или эс-образной линией. Такой элемент сразу придает пейзажу динамику и глубину пространства.

Движение в натюрморте.

Здесь можно говорить о диагонально расположенных предметах. Они помогают направлять взгляд зрителя от одного элемента к другому.

Движение в сюжетной композиции.

Вот здесь уже больше разнообразия в способах передачи движения. Здесь и фигуры, и окружающая их среда подчиняются правилам динамики и статики.

СТАТИКА (ТОЧКА)

СТАТИКА (ПЯТНО)

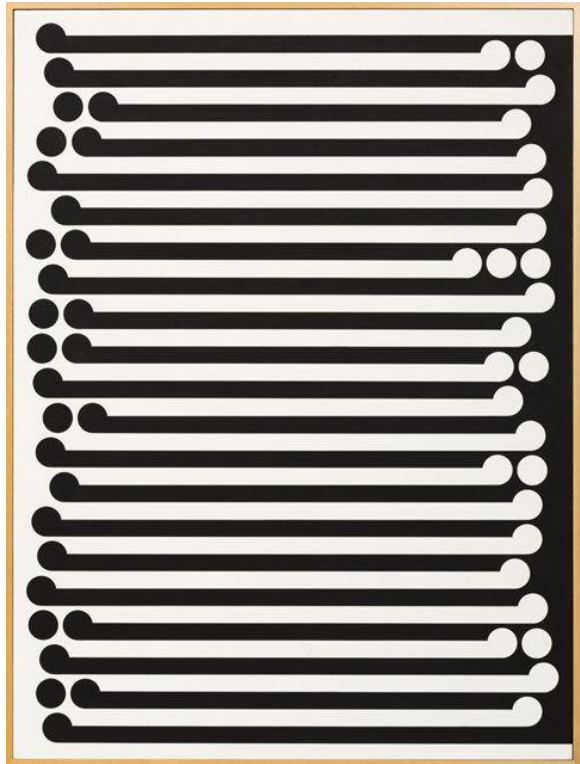
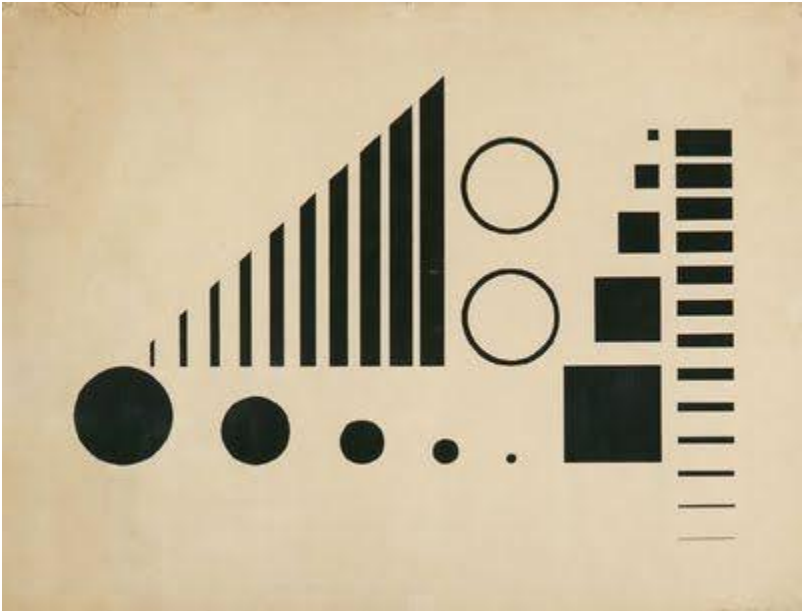

СТАТИКА (ЛИНИЯ)

Задание 3:

Визуальное взаимодействие линии и формы (эмоции, образ)

