

44.03.01 Педагогическое образование
Профиль «Дополнительное образование (в области дизайна и компьютерной
графики)»ъ

1797

Выпускная квалификационная работа
**ИЗУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ НА ПРИМЕРАХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДИЗАЙНА. РАЗРАБОТКА ЦИКЛА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ. СЕРИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ ПЛАКАТОВ ПО ОСНОВАМ
КОМПОЗИЦИИ**

Обучающегося 4 курса
Форма обучения очная
Андреевой Людмилы Вячеславовны

Научный руководитель:
Заместитель директора по воспитательной работе
Михайлова Ольга Сергеевна

Руководитель творческой части:
старший преподаватель
Звягина Марина Михайловна

Теоретическая часть ВКР:

ИЗУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ НА ПРИМЕРАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДИЗАЙНА. РАЗРАБОТКА ЦИКЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ.

Цель исследования:

создание цикла занятий по изучению композиции на примере дизайна.

Задачи исследования:

- изучить психолого-педагогическую, методическую, искусствоведческую литературу
- проанализировать степень изученности данного вопроса по части композиции
- изучение психолого-педагогических особенностей подросткового возраста
- изучение методов и приемов создания композиции на примерах дизайна плаката

Актуальность

Заключается в создании цикла занятий по основам композиции в дизайне для старших школьников общеобразовательной школы. Так как современные технологии уже все больше и больше внедряются в образование, например, проекторы и интерактивные доски, оборудование компьютерных классов. Появление таких дополнительных и развивающих дисциплин, как графический дизайн, позволяет подростку использовать программы компьютера, что упрощает способ работы над плакатом.

Практическая значимость

Практическая значимость работы заключается в создании цикла занятий по основам композиции в дизайне для старших школьников.

Структура работы:

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. РАЗВИТИЕ КОМПОЗИЦИИ ПЛАКАТА И ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

1.1 История композиции в дизайне плаката

1.2 Композиция плаката в современном дизайне

1.3 Этапы создания плаката

РАЗДЕЛ II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИКЛА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

2.1 Методика обучения основам композиции

2.2 Психолого-педагогические особенности старших школьников.

2.3 Цикл занятий по композиции для старших школьников

РАЗДЕЛ III. СОЗДАНИЕ СЕРИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПЛАКАТОВ ПО
ОСНОВАМ КОМПОЗИЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗРАБОТКА ЦИКЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ.

№ п/п	Тема занятия	Количество часов
1.	Вводный урок. История плаката. Виды плаката. Средства выражения художественного образа. Точка, линия и пятно	1
2.	Основы композиции: определение понятий. Геометрический и композиционный центр.	1
3.	Основы композиции: Фокусировка и управление взглядом	1
4.	Определение главного, и работа с масштабом. Соподчинение форм.	1
5.	Композиционная гармония на примерах произведений дизайна. Ритм, контраст, нюанс, тождество.	1
6.	Типографика. Шрифтовая композиция. Работа с текстом	1
7.	Создание выставки работ учеников. Правильное оформление и подача работ, развеска. Обсуждение в диалоге	1

Творческий проект: СЕРИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПЛАКАТОВ ПО ОСНОВАМ КОМПОЗИЦИИ

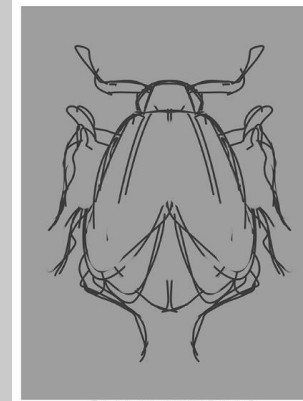
Разработка эскизов и работа
над идеей и концепцией

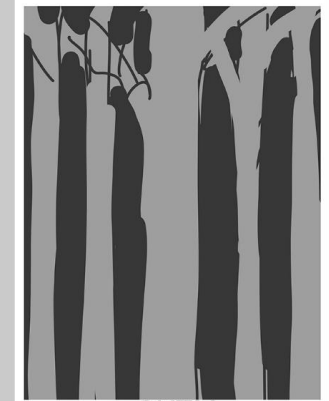
ТЕПЛОХОЛОДНОСТЬ

ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

СИММЕТРИЯ

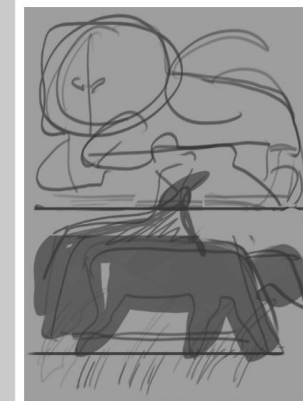
РИТМ

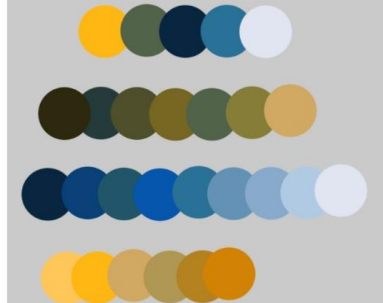
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ТОЧКА ЛИНИЯ ПЯТНО

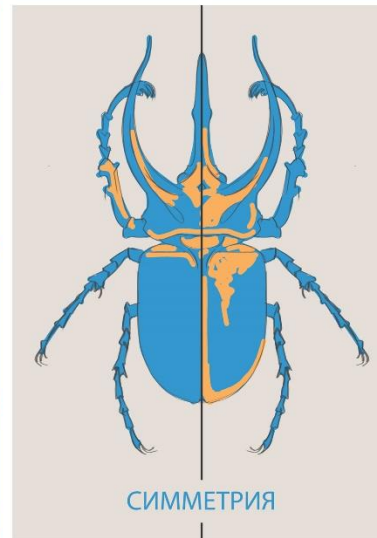
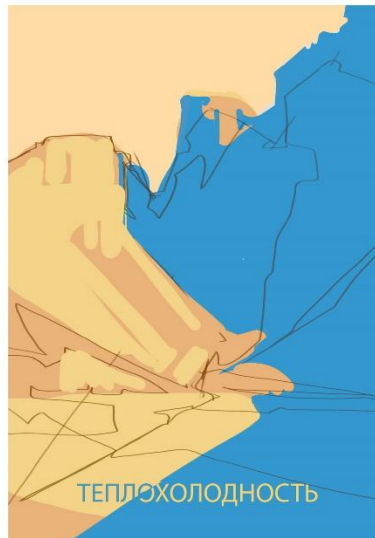
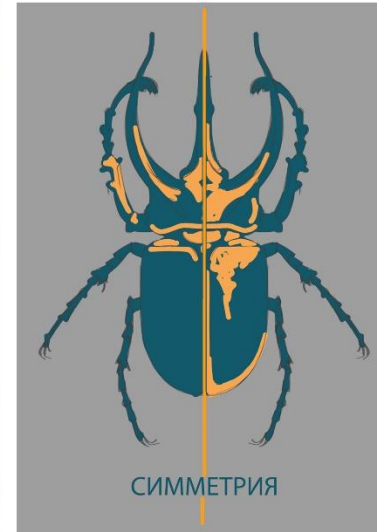

ИЕРАРХИЯ

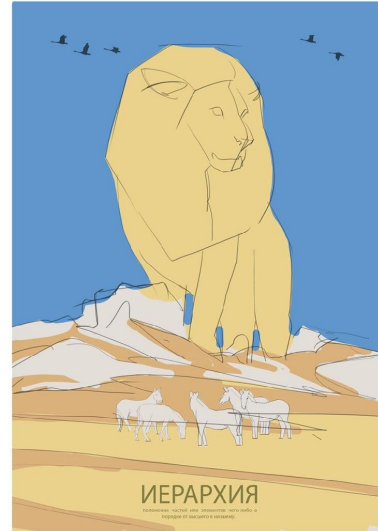
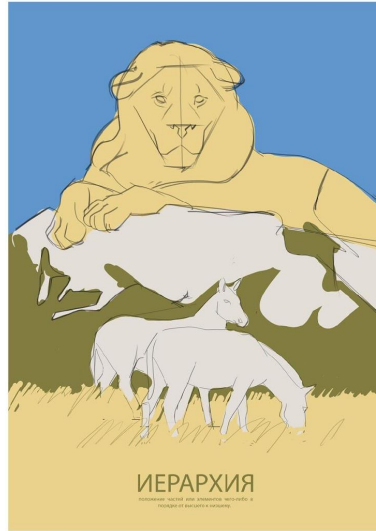

Творческий проект: Определение цветовой гаммы

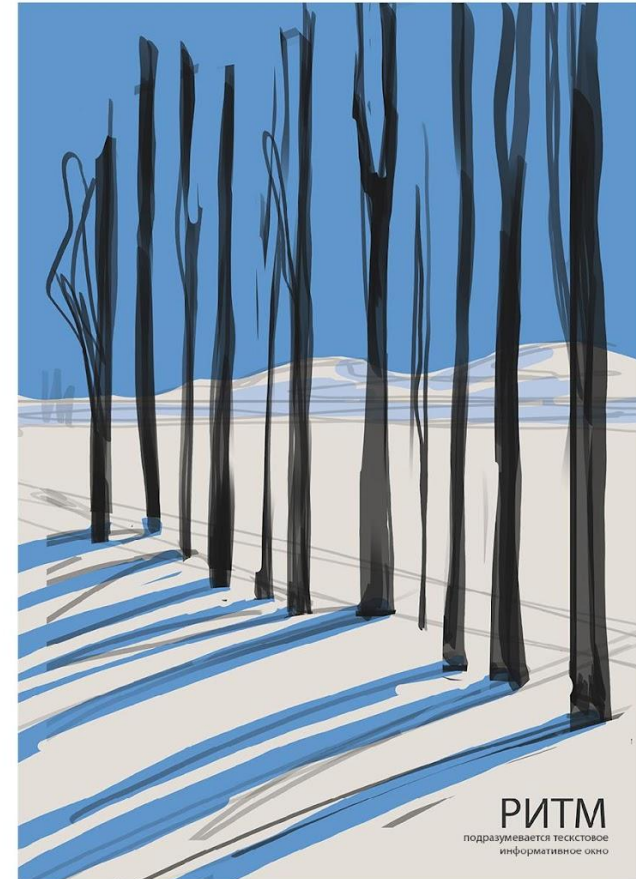
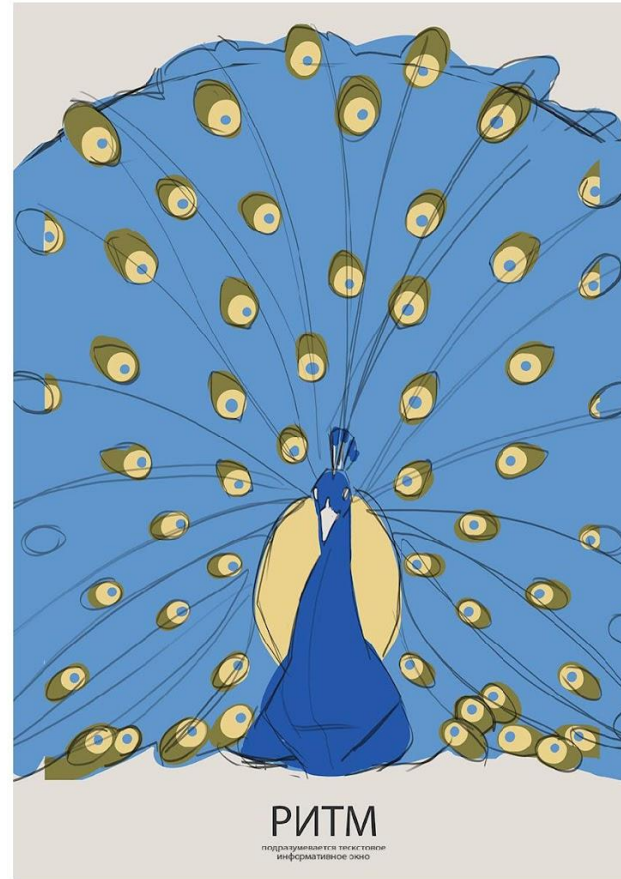
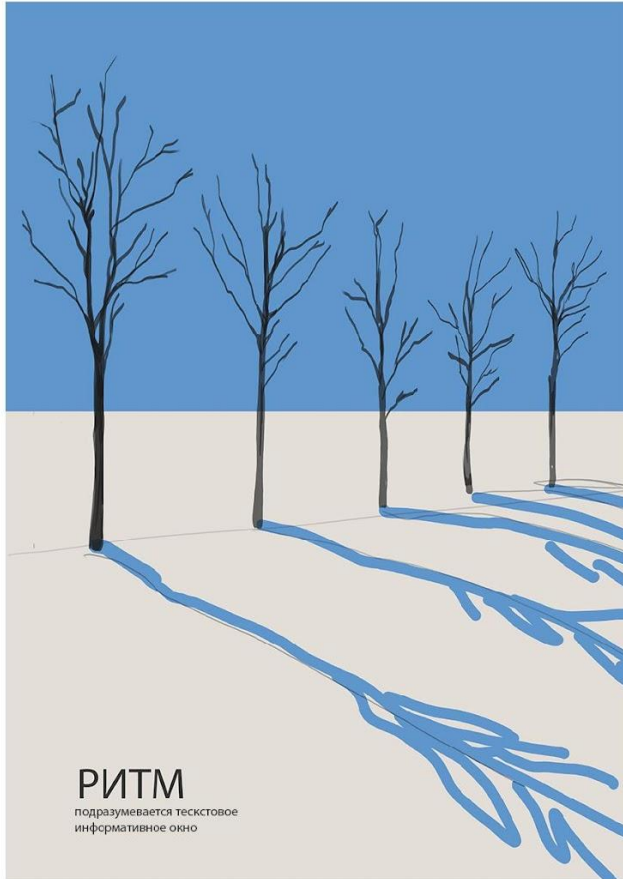
Творческий проект: Создание разных эскизов и вариаций к темам и выбор наилучшей идеи

Творческий проект:

Создание разных эскизов и вариаций к темам и выбор наилучшей идеи

Творческий проект: Определение композиции и всех элементов в плакате

РИТМ

Ритм — это чередование элементов, которое создает ощущение движения и динамики. В композиции ритм создается за счет чередования элементов по цвету, форме, размеру, расположению и т.д. Ритмичность композиции способствует ее восприятию и запоминанию.

РАБОТА С ТЕКСТОМ

Работа с текстом — это процесс выбора шрифта, размера, цвета и расположения текста в композиции. Текст должен быть легко читаемым и гармонично вписываться в общую композицию. Важно учитывать контраст, выделение и читаемость текста.

ТОЧКА ЛИНИЯ ПЯТНО

Точка, линия, пятно — это основные элементы композиции. Точка привлекает внимание, линия создает движение, пятно создает объем. Правильное сочетание этих элементов способствует созданию гармоничной и выразительной композиции.

СИММЕТРИЯ

Симметрия — это равновесие элементов композиции по отношению к определенной оси. Симметричная композиция создает ощущение гармонии, спокойствия и устойчивости. Однако она может быть слишком скучной, поэтому важно добавить контраст и динамику.

КОНТРАСТ

Контраст — это противопоставление элементов по цвету, форме, размеру, расположению и т.д. Контраст способствует выделению элементов и созданию динамичной композиции. Важно использовать контраст умеренно, чтобы не перегрузить композицию.

МАСШТАБ

Масштаб — это соотношение элементов по размеру. Масштаб способствует созданию ощущения объема и глубины. Важно использовать масштаб для выделения важных элементов и создания гармоничной композиции.

Промежуточные этапы

Симметрия объединяет композицию. Расположение главного элемента на оси подчеркивает его значимость, усиливая соподчиненность частей. Красота симметричной композиции заключается в равновесии частей, статичности, законченности.

СИММЕТРИЯ

одно из наиболее ярких и наглядно проявляющихся свойств композиции, средство, с помощью которого организуется форма предмета (зданий, машин, станков, бытовых приборов и т.п.) или композиции, где элементы расположены правильно относительно плоскости, оси или центра.

Симметрия объединяет композицию. Расположение главного элемента на оси подчеркивает его значимость, усиливая соподчиненность частей. Красота симметричной композиции заключается в равновесии частей, статичности, законченности.

СИММЕТРИЯ

одно из наиболее ярких и наглядно проявляющихся свойств композиции, средство, с помощью которого организуется форма предмета (зданий, машин, станков, бытовых приборов и т.п.) или композиции, где элементы расположены правильно относительно плоскости, оси или центра.

Симметрия объединяет композицию. Расположение главного элемента на оси подчеркивает его значимость, усиливая соподчиненность частей. Красота симметричной композиции заключается в равновесии частей, статичности, законченности.

СИММЕТРИЯ

одно из наиболее ярких и наглядно проявляющихся свойств композиции, средство, с помощью которого организуется форма предмета (зданий, машин, станков, бытовых приборов и т.п.) или композиции, где элементы расположены правильно относительно плоскости, оси или центра.

Творческий проект: СЕРИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПЛАКАТОВ ПО ОСНОВАМ КОМПОЗИЦИИ

Итоговые учебно-методические плакаты

СИММЕТРИЯ

Симметрией называют одинаковое расположение равных частей по отношению к плоскости или линии. Симметрия объединяет композицию. Красота симметричной композиции заключается в равновесии частей, статичности, законченности. Существует зеркальная симметрия, симметрия относительно осей, вращения, симметрия относительно диагонали.

Простейший вид симметрии – зеркальная симметрия. В которой одна половина композиции является как бы зеркальным отражением другой. На чертежах плоскость симметрии изображается линией, половину ее часть называют осью симметрии.

АНТИСИММЕТРИЯ **ЦЕНТРАЛЬНАЯ** **АСИММЕТРИЯ** **СИММЕТРИЯ** **ДИССИМЕТРИЯ**

Масштаб достигается графическим применением систем пропорционального деления. Восприятие реальной величины или размера, предметов возникает только в сравнении друг относительно друга. При достижении масштабности большую роль играет мелкие детали. Масштаб и пропорции неразрывно связаны между собой.

Разделив форму на отдельные детали, можно добиться нужного масштаба. Форма будет восприниматься менее значимой. А наоборот, укрупнив ее, сопоставив с мелкими, можно создать более монументальную форму, тем самым придать ей большую значимость.

СИНИЙ КИТ
33 метра

КАШАЛОТ
18-20 метров

КАСАТКА
10 метра

ГРУЗОВОЕ СУДНО
25 метров

ЛОСЬ
1,5-2 метров

ЖИРАФ
5-6 метров

ЧЕЛОВЕК
1,70 метра

МАШИНА
2 метра

АФРИКАНСКИЙ СЛОН
3,5 метра

МАСШТАБ

Масштабность – это наиболее сложное средство композиции, которое характеризует соразмерность предметов в сравнении друг с другом. Масштаб выражает относительную величину формы, соразмерную в той или иной степени с другой исходной величиной.

Творческий проект: СЕРИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПЛАКАТОВ ПО ОСНОВАМ КОМПОЗИЦИИ

Итоговые учебно-методические плакаты

ТОЧКА ЛИНИЯ ПЯТНО

Точка, линия и пятно – это графические средства выражения в композиции. Все они являются в то же время элементами композиции, которые могут приобретать более сложные формы, превращаться в различные системы и мотивы.

Изобразительная форма начинается с точки – предельно минимальная фигура на плоскости. В зависимости от акцентировки точка может быть яркой, либо едва заметной. Движение точки образует линию, движение линии строит плоскость. Пятно в отличие от точки, линии занимает большую часть графической плоскости. С использованием пятна значительно увеличивается количество средств построения формальной композиции.

КОНТРАСТ

Контраст — противопоставление форм, равных начал в композиции, всегда был одним из наиболее широко используемых средств в руках живописца, скульптора, архитектора и дизайнера.

Равное отличие предметов по тем или иным свойствам (размер, форма, цвет, светотень и т.д.) резко увеличивает контрастность, делая их яркими, толстыми-тонкими, крупными-мелкими.

КОНТРАСТ ФОРМА ФАКТУРА РАЗМЕР НЮАНС

РИТМ

Ритмом называют чередование каких-либо элементов в определенной последовательности. Ритм всегда подразумевает движение, он может задаваться линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов в композиции.

Ритм имеет сходство с метрическим полнором. Главное отличие ритма от метра в том, что последовательность элементов в ритме не одинакова, а разнообразна. Ритм отличает наличие акцентов и пропусков в ряду чередований элементов.