

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

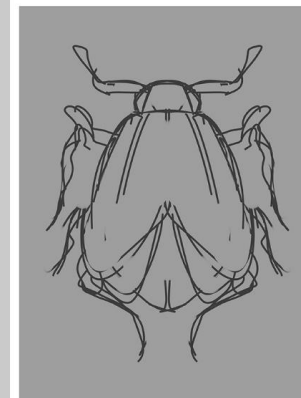
Разработка эскизов и работа
над идеей и концепцией

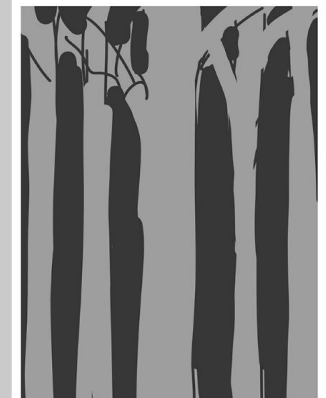
ТЕПЛОХОЛОДНОСТЬ

ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

СИММЕТРИЯ

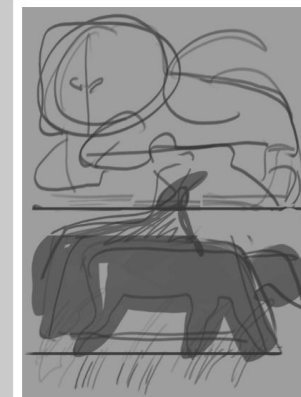
РИТМ

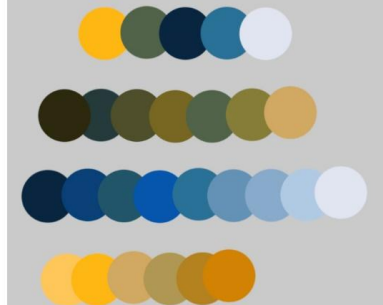
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ТОЧКА ЛИНИЯ ПЯТНО

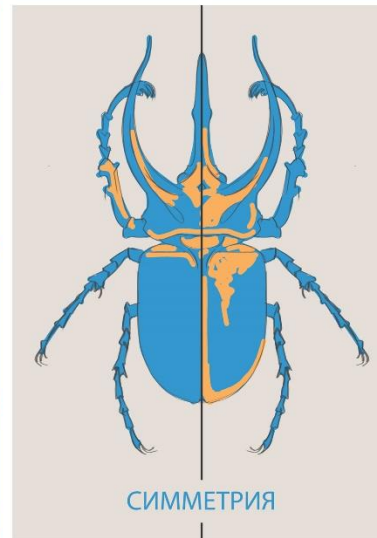
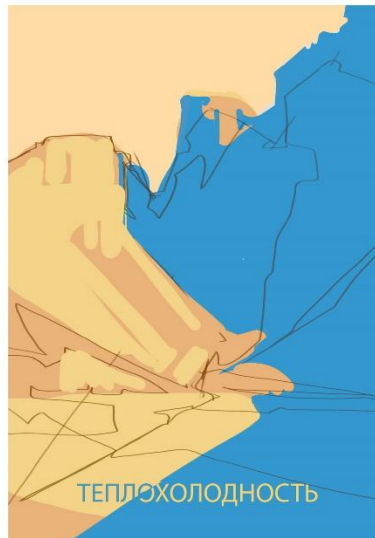
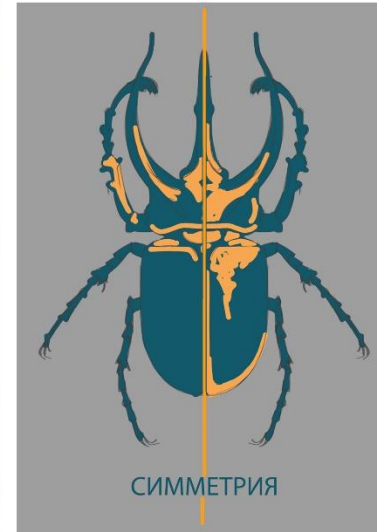

ИЕРАРХИЯ

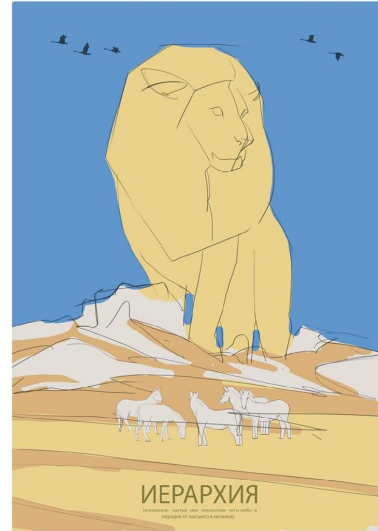
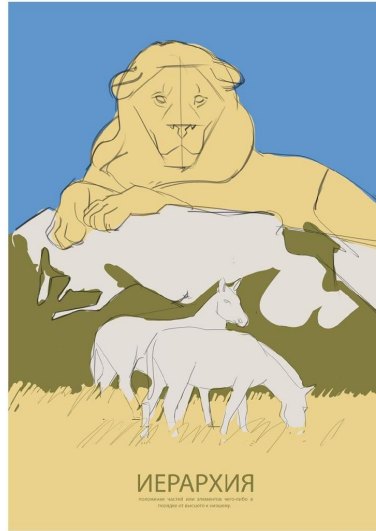

Творческий проект: Определение цветовой гаммы

Творческий проект:

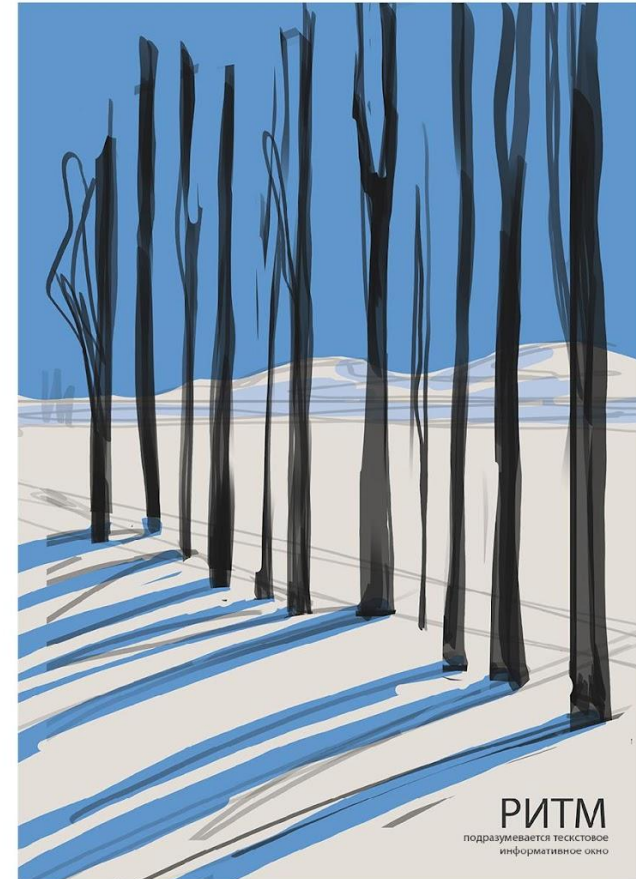
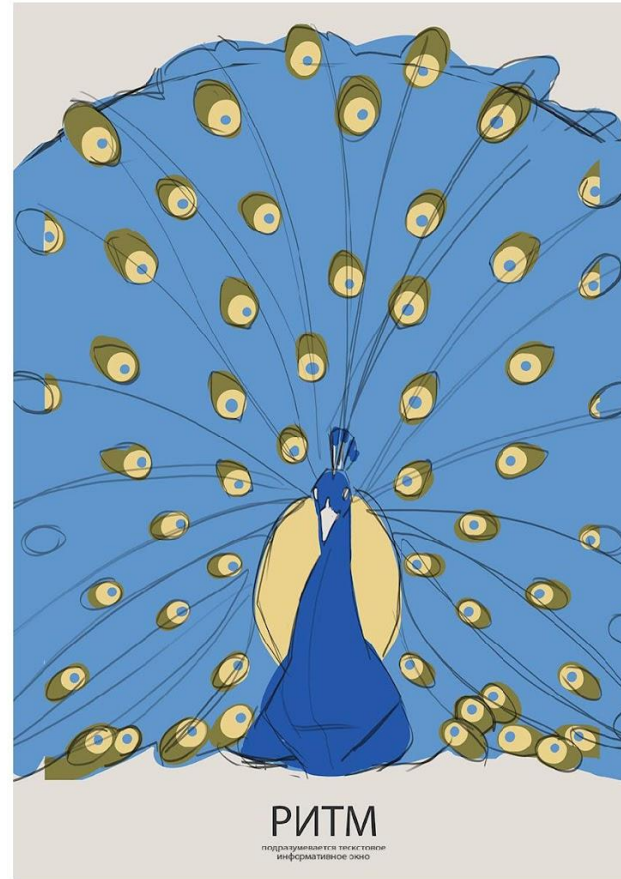
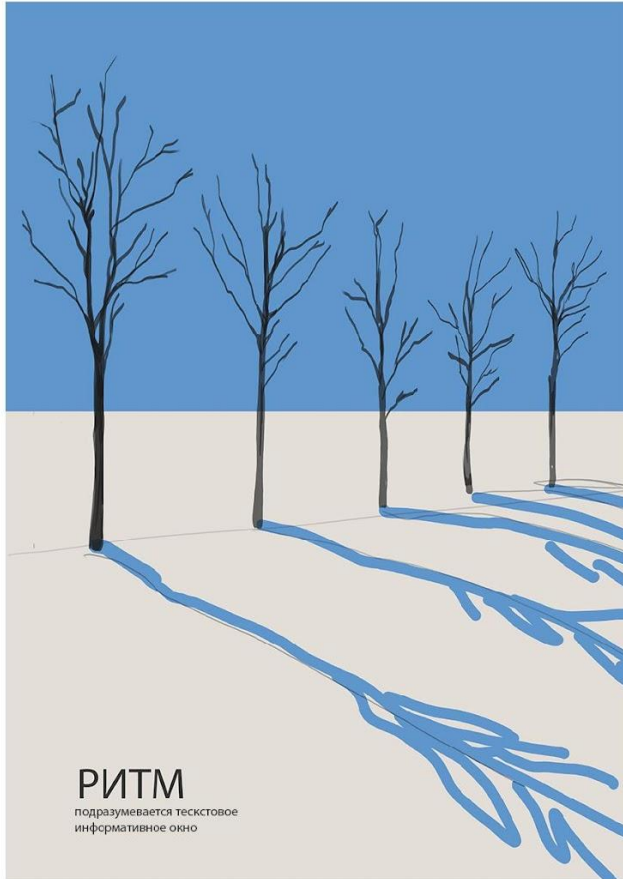
Создание разных эскизов и вариаций к темам и выбор наилучшей идеи

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 композиции, которое создает ощущение движения и динамики. Ритм создается за счет чередования элементов по размеру, форме, цвету, направлению 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. Эти элементы используются для создания композиции и передачи информации.

СИММЕТРИЯ

Симметрия — это равновесие и гармония в композиции. Симметрия создается за счет зеркального отражения элементов. Симметрия способствует восприятию композиции как целостной и законченной.

КОНТРАСТ

Контраст — это противопоставление элементов композиции. Контраст создается за счет противопоставления цвета, формы, размера, направления и т.д. Контраст способствует выделению элементов и созданию динамики.

МАСШТАБ

Масштаб — это соотношение элементов композиции. Масштаб создается за счет соотношения размеров элементов. Масштаб способствует восприятию композиции как целостной и законченной.

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, преобразовываясь 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, линия 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, светлота 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.

МЕТР МЕТР МЕТР-РИТМ РИТМ РИТМ