

УДК 478
ББК 456
Ф 97

Рецензенты:

Ректор Московского архитектурного института (государственной академии), академик, доктор искусствоведения, профессор Д.О. Швидковский

Профессор Московской государственной художественно-промышленной академии им С.Г. Строганова, кандидат искусствоведения, профессор В.Е. Барышева

Ф 97 Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна: учебное пособие / Е. В. Жердев, О. Б. Чепурова, С. Г. Шлеюк, Т.А. Мазурина. – 2-е изд. - Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. – 255 с.
ISBN 978-5-4417-0442-7

В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические принципы формообразования объектов графического дизайна.

Данное издание содержит лекционный материал дисциплины «Пропедевтика», графические упражнения и ряд приложений с иллюстрациями. Учебное пособие разработано на основе изучения исторического и современного материала по композиции в области искусства и дизайна.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки «Дизайн» профилю «Графический дизайн».

УДК 478
ББК 456

ISBN 978-5-4417-0442-7

© Жердев Е.В., Чепурова О.Б.,
Шлеюк С.Г., Мазурина Т.А., 2014
© ОГУ, 2014

Содержание

ЧАСТЬ 1 СТРУКТУРА ТЕОРИИ КОМПОЗИЦИИ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ	5
Глава 1 Композиционный центр	18
Глава 2 Равновесие в композиции	26
Глава 3 Единство характера формы и стиля	28
Глава 4 Колористическое и тональное единство	30
Глава 5 Средства композиции	32
§1 Масштаб	32
§2 Метр, ритм	35
§3 Пропорции	38
§4 Контраст. Полярность	45
Список использованных источников	57
Приложение А.	60
Приложение Б. Примеры выполнения упражнений при помощи заданных геометрических фигур	65
Приложение В. Примеры выполнения упражнений различными графическими средствами	68
Приложение Г. Примеры выполнения упражнений различными графическими средствами путем преобразования прежней композиции на тему «Полярные пары»	72
Приложение Д. Примеры выполнения задания по теме: «Колористическое и тональное единство»	74
Приложение Е. Примеры выполнения упражнений на тему: «Музыка (метр, ритм)» на основе модульной сетки	77
Приложение Ж. Примеры выполнения упражнений на тему: «Музыка (метр, ритм)» различными графическими средствами	80
Приложение И. Примеры выполнения упражнений на тему: «Музыка (метр, ритм)» в объеме на основе модульной сетки	85
Приложение К. Примеры выполнения упражнений на тему: «Пропорции»	86
Приложение Л. Примеры выполнения заданий по теме: «Полярные пары»	92
Приложение М. Примеры выполнения упражнений на тему: «Раскрытие полярностей в контексте сходного образного мышления»	105
ЧАСТЬ 2 ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИОННОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ	107
Глава 6 Художественный образ	109
§5 Концепция развития проектно-образного мышления	115

§6	Абстрактно-эмоциональный плакат	121
Глава 7	Метафора	128
Глава 8	Бионическое формообразование	135
§7	Бионика в архитектуре и технике	138
§8	Бионика в графическом дизайне	143
§9	Фактуры. Текстуры	143
§10	Орнамент	145
	Список использованных источников	148
	Приложение Н.	150
	Приложение П Работы, выполненные детьми «Дизайн-центра» (возраст от 5-ти до 10-ти лет)	152
	Приложение Р. Примеры выполнения упражнений на тему «Полярности».....	153
	Приложение С. Примеры выполнения упражнений при помощи линии различной толщины	159
	Приложение Т. Примеры выполнения упражнений при помощи линии и пятна	163
	Приложение У. Примеры выполнения упражнений при помощи линии, цвета, коллажа	164
	Приложение Ф. Примеры выполнения упражнений при помощи шрифта.....	167
	Приложение Х. Примеры выполнения контрольного задания по теме: «Абстрактно-эмоциональный плакат»	168
	Приложение Ц. Примеры выполнения задания по теме	170
	ЧАСТЬ 3 КОМПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ	
	ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИХ ФОРМ	199
	Глава 9 Анализ художественного произведения	201
	Глава 10 Анализ знака	212
	Список использованных источников	228
	Приложение III. Примеры выполнения упражнений на тему «Анализ художественного произведения» различными графическими средствами.....	230
	Приложение III. Примеры выполнения упражнений по схеме – от конструктивной генерализованной схемы до вариантов в цвете	236
	Приложение Э. Исследование товарного знака	239
	Список использованных источников	251