

Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры

**Композиционные основы макетирования в
графическом дизайне.**

**Текст и изображение как элементы
композиции**

**Каменская Алена Игоревна
учитель ИЗО,
МБОУ «ЦО № 32», 2015г.**

Содержание

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВАХ

1. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции

2. Симметрия, асимметрия и динамическое равновесие

3. Движение и статика

4. Прямые линии и организация пространства

5. Цвет – элемент композиционного пространства

6. Буква- строка-шрифт. Искусство шрифта.

7. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции

- Многообразие форм графического дизайна

Графика

Графика (от гр. grapho - пишу, рисую) - вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости. Графика объединяет рисунок, как самостоятельную область, и различные виды печатной графики: гравюру на дереве (ксилография), гравюру на металле (офорт), гравюру на картоне и др.

Виды графики

Станковая

Книжная

Прикладная

Станковая графика

Станковая графика
украшает кабинеты,
галереи, стены наших
квартир

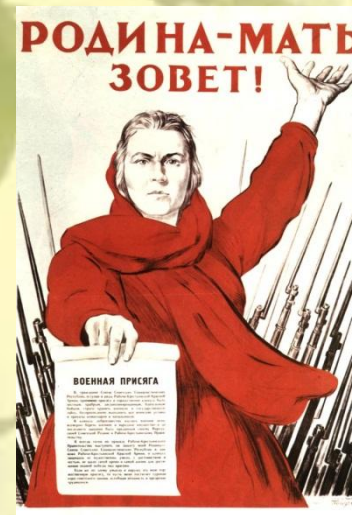
Книжная графика

Художник иллюстрирует
текст, дополняет его
зрительными образами,
помогая читателю
понять замысел
писателя

Прикладная графика

Графика, с которой мы сталкиваемся в быту. Это плакаты, рекламки, яркая упаковка предметов обихода, визитки, поздравительные открытки.

Графический дизайн

Художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды.

Графический дизайн вносит инновационный вклад в развитие социально-экономической и культурной сфер жизни, способствуя формированию визуального ландшафта современности.

Сущность - давать информации порядок, идее - форму, предметам - экспрессию и чувства, которые подтверждают переживания человека

Графический дизайн можно классифицировать по категориям решаемых задач

- Прежде всего, это конечно полиграфическая продукция разных марок и мастей. Современный мир немыслим без книг, газет, журналов, буклетов, различных видов упаковки и этикетки. Это неотъемлемая часть нашей жизни
- Далее идет рекламная продукция — фирменные логотипы, листовки, буклеты, флаеры, рекламные щиты, выставочные стенды, вывески, стендеры и т.д. Все это тоже создается с помощью графического дизайна.
- Стоит сказать и про Интернет — сайты различных стилей и оформления, баннеры. Как ни крути: веб-дизайн — это тоже разновидность графического дизайна
- И телевидение тоже не обходится без него — визуальный стиль телевизионных передач, оформление студий

Композиция

Композиция — одно из важнейших свойств графического дизайна, в особенности при использовании предварительных материалов или иных элементов.

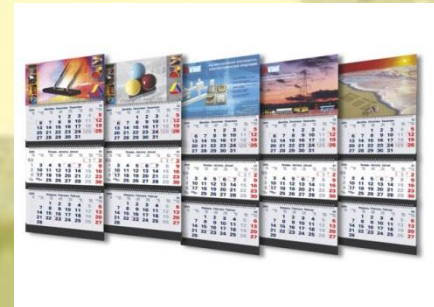
Свойства композиции

1. Симметрия и асимметрия
2. Динамика и статика
3. Ритм
4. Контраст и нюанс
5. Пропорциональность и масштабность
6. Колорит и тональное единство

Продукты графического дизайна

- корпоративный стиль компании и его основной элемент - логотип
- буклеты, брошюры, календари и другая рекламная полиграфическая продукция
- упаковки, этикетки, обложки
- сувенирная продукция
- интернет-сайты
- книжные макеты и иллюстрации

Плакат

Плакат — броское, как правило, крупноформатное изображение, сопровождаемое кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. (В другом значении — разновидность графики).

В современном дизайне плакат воспринимается как «сведенное в четкую визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных действий».

К особенностям жанра можно отнести следующее: плакат должен быть **виден на расстоянии**, быть **понятным** и **хорошо восприниматься зрителем**.

В плакате часто используется **художественная метафора**, **разномасштабные фигуры**, **изображение событий**, происходящих в **разное время** и в **разных местах**, **контурное обозначение предметов**.

Для текста важным является **шрифт, расположение, цвет.**
В плакатах используется также **фотография** в сочетании с **рисунком и с живописью.**

Искусство плаката в наши дни многожанровое.

Плакат бывает:
политический, театральный,
киноплакат, рекламный,
цирковой и экологический.

Изображение и шрифт должны показать идею плаката. Цвет шрифта привлекает внимание и вызывает особое отношение к изображению, представленному на плакате. **Шрифтовой плакат** - распространённый вид наглядной агитации.

Специфика образного языка плаката: **ясность образа, броскость, декоративность.**

Прежде всего необходимо наметить и решить композицию плаката.

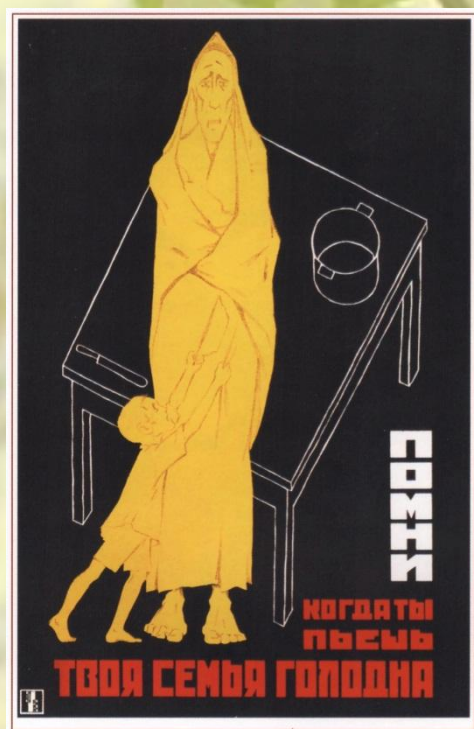
При **симметричной** композиции на плакате доминирует центральная фигура. **Ассиметричная**, наоборот, представляет собой как бы фрагмент, часть какого-то большого целого. А внимание акцентируется на движении.

Существует и **линейное, диагональное построение композиции.**

В изображении на плакате должны иметь место только те вещи, которые несут ясные смысловые функции.

Плакат — это не живопись, здесь не всегда необходима передача цветовых нюансов и изображение мельчайших деталей.

Из истории развития плаката

Warhafftige vnd gründliche Zeitung / Welcher massen die Kön:

May zu Poln etc. bewogen den Krieg legen dem Erbsind dem Moscoviter vorzunehmen / Wie sie gegen denselben hiebetur wie auch in diesem jectlaufenden 1580 Jare im monat Augusto gescheet / vnd was ferter dabey zu hoffen vnd zuerwarten.

Gedruckt zu Danzig! durch Jacobum Rhodum.
M. D. LXXX.

XXLBook.RU

Passional Christi und
Christus hat selbst sein Schöfflein gemacht —

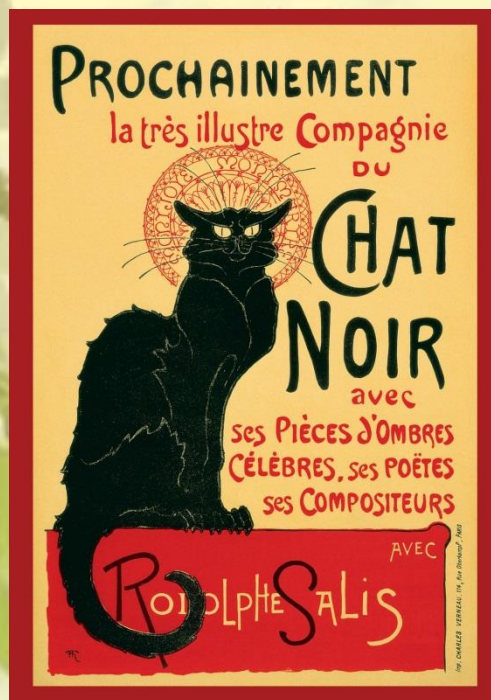
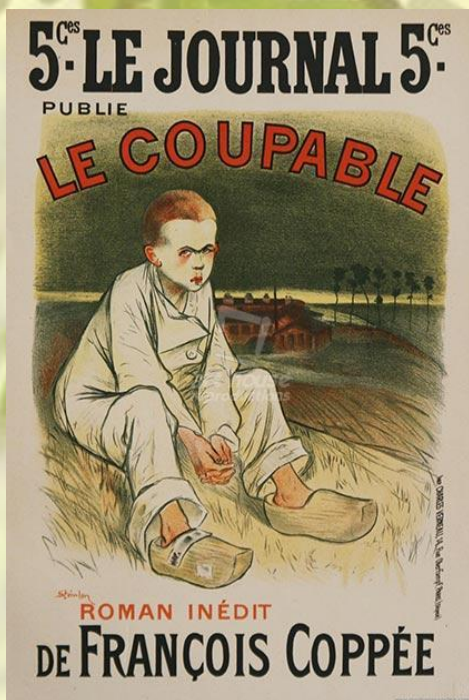

Ich muß auch andern Städten predigen das Reich Gottes, dann ich von dir weggen gefandt bin, und hab gepredigt in den Synagogen durch Galiläam. Luc. 4. (H. 43. 44.)

До 2-й половины XIX века плакатом называли иногда крупные гравюры, выполнявшие агитационную роль (например, «летучие листки» периода Крестьянской войны и Реформации в Германии (XVI век) (их также относят к жанру лубка)).

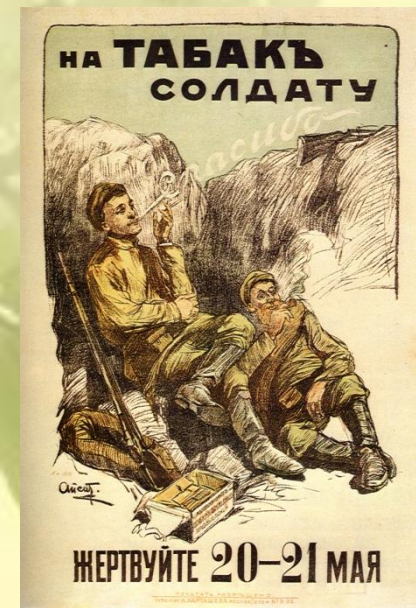
Считается, что плакат возник в результате эволюции от шрифтовых театральных афиш и объявлений, на которых все большее место занимали орнамент и фигурные изображения в Западной Европе во 2-й половине XIX века. В течение этого времени наблюдается постепенный переход от книжно-журнальной графики в стиле модерн и натуралистически-картинного стиля к стилю станковой картины

Во время Первой мировой войны большое распространение получил агитационный плакат. Он использовался для агитации призыва в армию, подписку на военные займы, помощь раненым и т. п.

Стилистика этой разновидности плаката оказала влияние на последующее развитие жанра. Представители, работавшие в этом жанре: А. Лит (Англия), Ж. Февр (Франция).

В 1920 - 1930-е г. г. активно развивается политический плакат. Для этого времени характерна проникнутость революционным пафосом. К представителям этого направления относятся такие художники, как Р. Береннь, М. Биро, Б. Уиц

1939 - 1945 г. г. — появляются выборные плакаты компартий и антифашистские плакаты, а после окончания Второй мировой войны — появляются плакаты в защиту мира. Представители: Г. Пехштейн, Джо Хартфилд (Германия); П. Пикассо (Франция); Л. Мендес (Мексика); Т. Трепковской (Польша)

В 1920 - 1970 г. г. в стилистику плаката активно входит живопись, графика и фотоискусство. Представители, работавшие в жанре фотомонтажного плаката: Дж. Хартфилд и советский художник Г. Г. Клуцис.

Тематика и назначение плакатов

- Информационные
- Учебные
- Агитационные
- Рекламные-
- Инструктивные
- Сатирические

Макетирование эскиза плаката

В макете плаката решается задача композиционного и смыслового соединения изображения и текста.

Изображение может быть в виде рисунка, фотографии или абстрактного пятна.

В соединении изображения и текста должен возникнуть образ, раскрывающий тему плаката.

В эскизе плаката реализуются все особенности композиции:

- гармония и баланс масс, ритм, разноплановость, ясно выраженная доминанта и т.д.

Подобрав составляющие композиционные элементы, надо расположить их в определенном формате.

Текст плаката должен быть кратким и легко читаемым, как бы вырастающим из фона.

Композиция может быть глубинная и фронтальная.

Открытка

Поздравительная открытка - это маленькая «иллюстрация» праздника, его символическое изображение. Поэтому на открытках преобладают самые характерные для каждого праздника символы. Композиционные задачи здесь те же, что и в плакате.

**Спасибо
за
внимание**