

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к вступительному испытанию «Творчество»
для поступающих
в УО «ВГТУ»

на специальность *1-19 01 01 «Дизайн»*,
по направлениям: *1-19 01 01-01 «Дизайн объемный»*;
1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды»;
1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный»;
1-19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей»

Витебск
2017

УДК 74/75(079)

Методические указания к вступительному испытанию «Творчество» для поступающих в УО «ВГТУ» на специальность 1-19 01 01 «Дизайн», по направлениям: 1-19 01 01-01 «Дизайн объемный»; 1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды»; 1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный»; 1-19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей»

Витебск, Министерство образования Республики Беларусь, УО «ВГТУ», 2016.

Составители: к.т.н., доц. Казарновская Г.В., доц. Кириллова И.Л., доц. Васильев В.В., к.т.н., доц. Абрамович Н.А., доц. Наговицына Т.В., доц. Толобова Е.О.

В методических указаниях даны рекомендации по выполнению заданий вступительного испытания «Творчество» для поступающих в УО «ВГТУ» в 2017 году на специальность 1-19 01 01 «Дизайн», по направлениям: 1-19 01 01-01 «Дизайн объемный»; 1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды»; 1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный»; 1-19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей».

Одобрено кафедрой дизайна УО «ВГТУ» 27.10.2016. Протокол № 3.

Рецензент: доц., к.т.н. Суворов А.П.

Редактор: доц., к.т.н. Бондарева Т.П.

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ» «30» ноября 2016 г., протокол № 9.

Ответственный за выпуск: Сычова А.Н.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»

Подписано к печати _____ Формат _____ Уч.изд.лист _____

Печать ризографическая. Тираж _____ экз. Заказ _____

Отпечатано на ризографе учреждения образования «Витебский государственный технологический университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/172 от 12 февраля 2014 г.

210035, г. Витебск, Московский пр-т, 72.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания	4
2 Программные требования вступительного испытания «РИСУНОК»	5
3 Программные требования вступительного испытания «КОМПОЗИЦИЯ» «Дизайн объемный»	20
4 Программные требования вступительного испытания «КОМПОЗИЦИЯ» «Дизайн предметно–пространственной среды»	27
5 Программные требования вступительного испытания «КОМПОЗИЦИЯ» «Дизайн коммуникативный»	35
6 Программные требования вступительного испытания «КОМПОЗИЦИЯ» «Дизайн костюма и тканей»	43

1 Общие указания

Цель и задачи вступительного испытания (творчество) – выявить уровень и степень подготовки абитуриента по испытанию (творчество). Вступительное испытание (творчество) проводится в два дня и состоит из трех этапов:

«Дизайн объемный» – рисунок (один день), композиция (один день);

«Дизайн предметно-пространственной среды» – рисунок (один день), композиция (один день);

«Дизайн коммуникативный» – рисунок (один день), композиция (один день);

«Дизайн костюма и тканей» – рисунок (один день), композиция (один день).

Работы выполняются абитуриентами на бумаге, предоставленной приемной комиссией. Каждый этап оценивается отдельно по десятибалльной шкале.

Итоговый балл выставляется как сумма двух положительных баллов, полученных на каждом этапе вступительного испытания (творчество). Абитуриент, получивший неудовлетворительный балл на одном из этапов испытания, к сдаче следующего этапа не допускается.

2 Программные требования по вступительному испытанию «РИСУНОК»

Абитуриент должен выполнить рисунок гипсовой головы карандашом на чертежной бумаге формата А2 при естественном освещении.

Время исполнения работы – 4 часа.

Методические рекомендации к выполнению экзаменационного задания по дисциплине «Рисунок»

Последовательность, форма, пропорции:

1-й этап (рисунок 2.1). Создается условное, слегка ориентированное в двухмерном пространстве листа трехмерное «пятно» – легчайшими «запутанными» линиями, штриховкой или другими методами, отвечающими темпераменту автора. Легкость и прозрачность «пятна» можно сравнить с тоном белого молока на белой поверхности.

Первый этап – этап, определяющий практически весь дальнейший ход рисования, включает в себя проведение одновременно несколько операций:

- композиционный анализ – поиск отношения изображения к величине и параметра формата листа;

- начиная рисунок с приблизительного определения пятна перелома света и тени – ближайших к нам точек поверхности изучаемой формы, разделяем направления вглубь по освещенной лицевой части формы в одном направлении и затененной боковой части обобщенной формы – в противоположном – создаем предпосылки для будущих перспективных построений (шарообразность);

- постепенно расширяем исследовательскую зону обобщенной формы от области перелома света и тени до приблизительных границ формы, определяем протяженность формы от теменной до подбородочной зоны и от затылка до видимых границ лицевой части с учетом ослабления тона при удалении, а также достаточную для данного композиционного решения протяженность шеи;

- передвигая, увеличивая или уменьшая формы, находим наиболее точные композиционные и пропорциональные отношения величины изображаемой формы к пропорциям листа;

- легко подчеркиваем начало и окончание формы – подбородочную и теменную зоны, границы и протяженность шеи, стыковку шеи и головы;

- очень легко намечаем возможное положение основной профильной линии.

Рисунок 2.1 – Графическая иллюстрация наиболее обобщенных форм – это пересечение яйцеобразной формы головы и цилиндра шеи

2-й этап (рисунок 2.2). Создаем, возможно, точную на данном этапе композиционную и пластическую идею – уточнение величины и расположения изображения, пропорции и состав изображения – форму черепной коробки, лицевую часть и цилиндр шеи – создание принципиальной «болванки», ориентированной в трехмерном реальном пространстве.

Автор выделил графические, пространственные и формообразующие размышления, приведшие к созданию рисунка 2.2.

- определение более точных параметров головы – условная линия середины глаз, делящая голову на две приблизительно равные по вертикали части – место врезания лицевой части в черепную коробку;

- уточнение параметров и пропорций черепной коробки, которая «нависая» над лицевой частью образует своеобразную «крышку» черепа;

- определение узкой лобной части черепной коробки и ее широкой теменной части, и связи по горизонтали широкой области головы с лобными буграми;

- определение самой широкой области головы по вертикали – в районе теменных костей – над местом крепления ушных раковин;

- приблизительно определяем характер самой широкой области лицевой части головы в районе скуловых костей и самой узкой области, как лицевой части, так и головы в целом – подбородочной зоны;

- возникают приблизительные направления линейной перспективы, усложняется профильная линия (разница в уровнях крышки черепа и условной середины лицевой части).

3-й этап (рисунок 2.3). Уточняем большие пропорции – характер большой формы. Еще есть возможность уточнения отношений величины изображения к формату листа, а также уточнения композиции – возможность небольших передвижений «болванки» влево, вправо, вниз и вверх.

Накладываем призму носа (соединение крышки черепа и лицевой части), начинаем выстраивать носогубную полусферу и подбородочную условную полусферу, намечаем ориентировочный размер и форму глазных яблок, обобщенную форму ушных раковин.

Определение выступающих на нас форм ближнего плана – это форма и направление височной линии, соединение лобной кости и лобного отростка скуловой кости, обработка скуловой области, ближних к нам областей щеки, подбородка. К концу этого этапа достаточно точно определяется направленность лицевой части, и противоположное направление теневой части – к затылку. Акцентируем также ближний к нам край призмы носа и прокладываем тон на полусфере носогубного образования и ближние тени на намеченных формах глазных яблок, определяем положение ушной раковины.

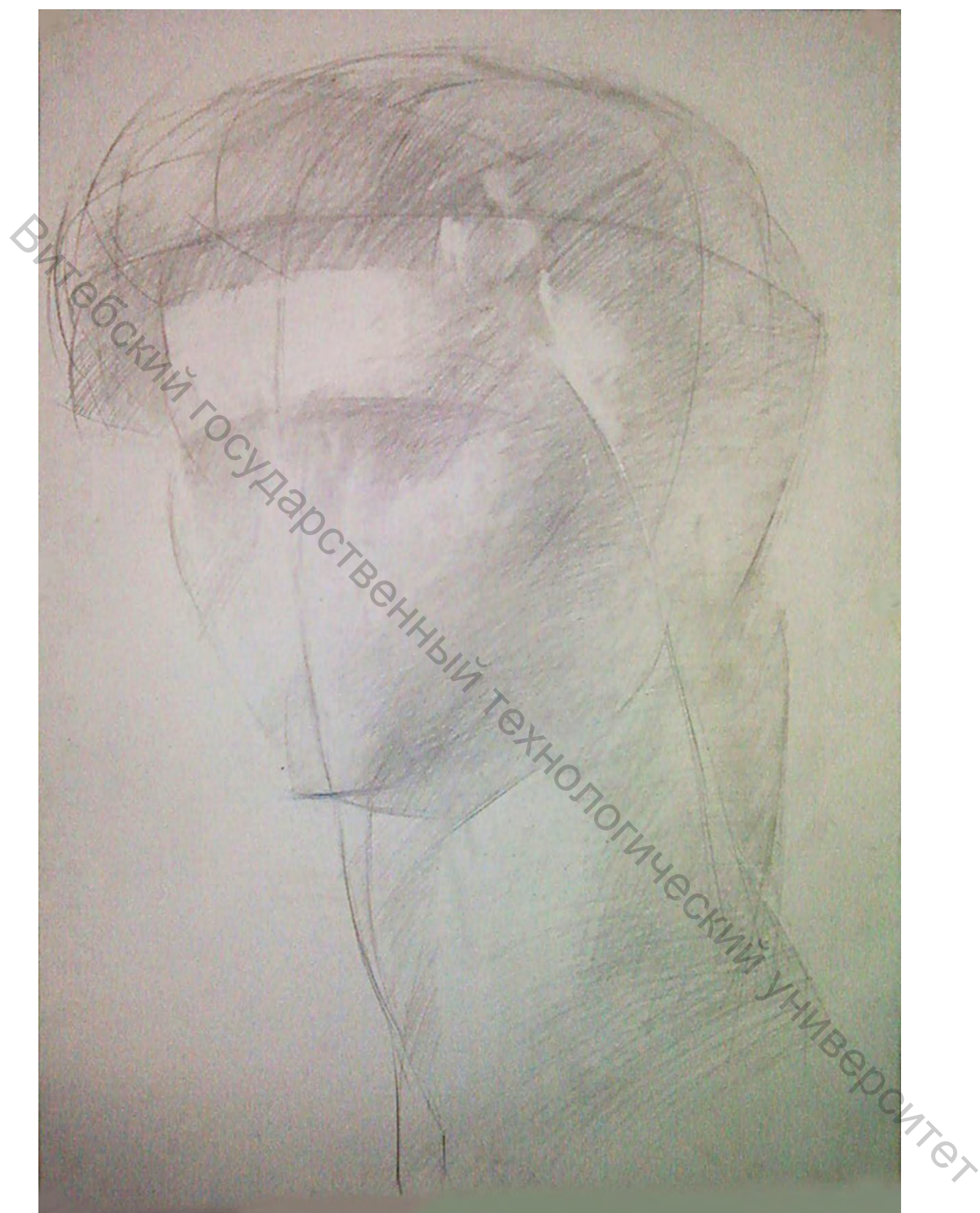

Рисунок 2.2 – 2-й этап

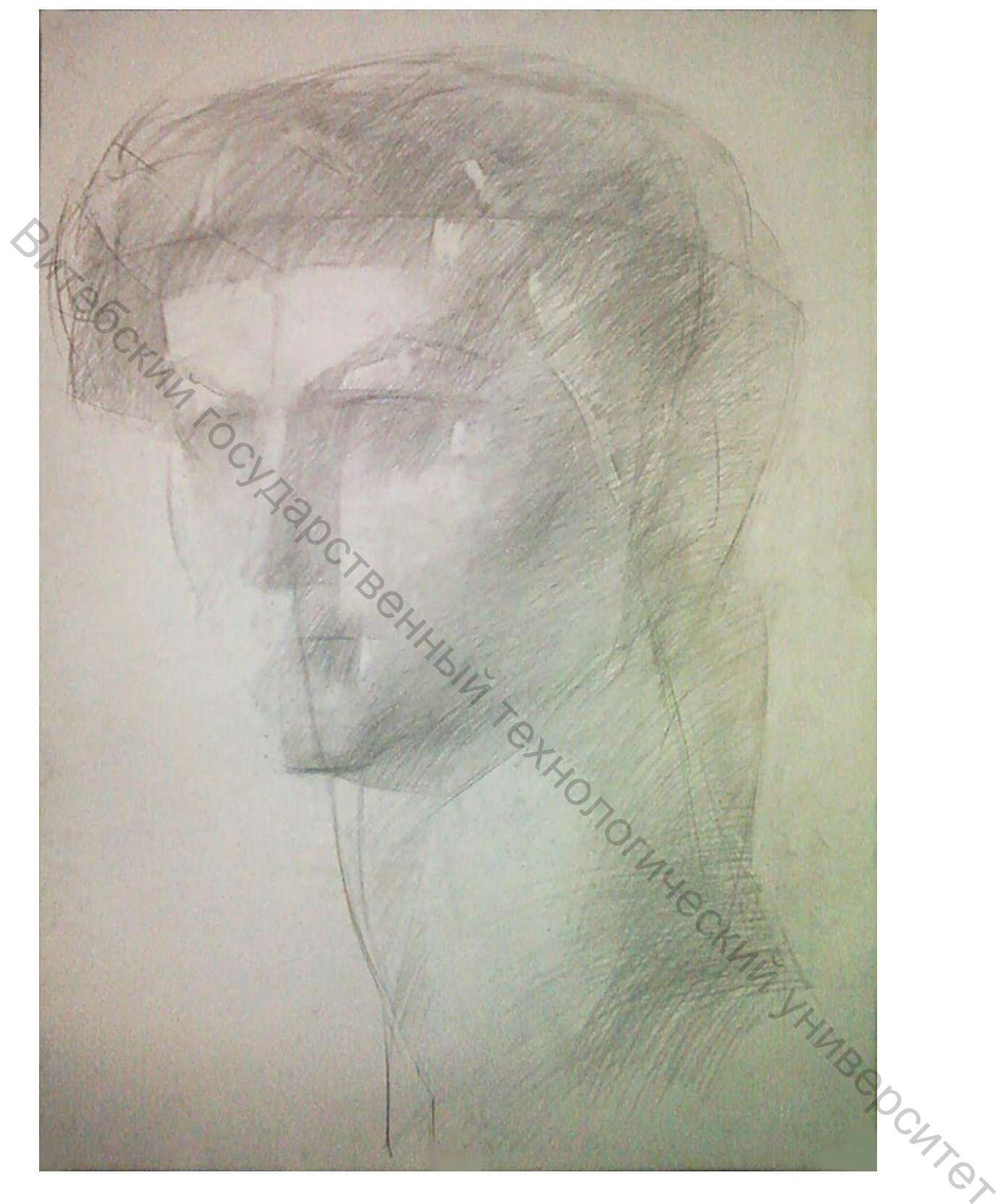

Рисунок 2.3 – 3-й этап

4-й этап (рисунок 2.4). Определяем реальное окончание головы на стыке с формами шеи. Конкретизируем и усложняем большие детали – выстраиваем переносье, намечаем горбинку носа, грушу носа, ее высоту – переход профильной линии через грушу носа и носогубной фильтр. Конкретизируем несколько вверх направление крыльев носа, усложняем боковой рисунок крепления формы носа к лицевой поверхности изображением повышающего рельефа, образованного лобным отростком верхней челюсти и образующего видимую внутреннюю поверхность глазницы. Уточняем височную линию, в продолжении своей переходящую в широкую часть теменной области. Конкретизируем шарообразность глазных яблок и начинаем анализировать их дополнительными построениями.

Выстраиваем уточненную полусферу носогубного образования. Связываем перегородку носа и носогубной фильтр, «врезаем» дугообразные очертания губ с учетом разницы в выступании верхней губой над нижней и глубины профильного разреза, точно простраиваем движение круглой мышцы рта – от крыльев носа и до основания нижней губы. Начинаем простраивать ушную раковину, учитывая ослабление тона вглубь рисунка.

Следует соблюдать наиболее выраженную контрастность на ближних зонах головы, так называемая «классическая линия перелома света и тени».

Линия перелома света и тени – это зона возможности отсчета различных направлений, перспективных сокращений, так как все точки этой зоны – ближайшие к нам точки поверхности, это зона самых сильных контрастов, и наконец, это зоны отсчета действительных светотеневых изменений. По обе стороны от этой зоны форма создается по-разному: освещенная часть моделируется прямым светом, затемненная – рефлексам.

Следует обратить внимание на три больших отношения:

- от подбородка до основания носа;
- от основания носа;
- от линии бровей до начала волосяного покрова.

Следует сравнить горизонтальные величины глазных яблок, расстояние между ними и ширину основания носа, практически всегда они совпадают.

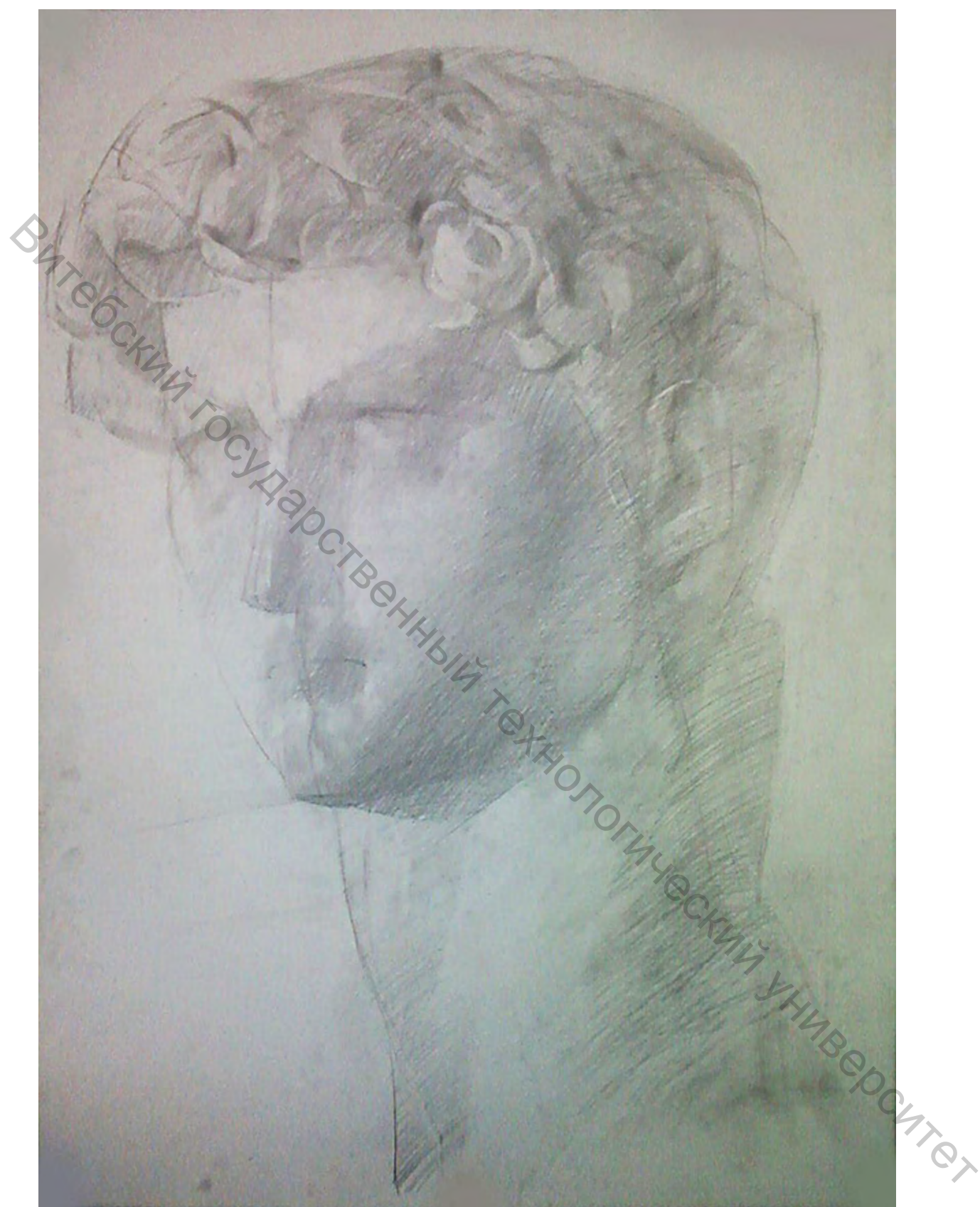

Рисунок 2.4 – 4-й этап

5-й этап (рисунок 2.5). Идет комплексная обработка всех крупных и малых форм поверхности с учетом перспективного ослабления тона на удаляющихся формах в такой последовательности: начало формы – свет, вершина формы – полутон, переход в тень на повороте формы, окончание формы – тень и рефлекс – акцент перед световым началом новой формы и т. д.

Как видим, логика чередования форм – это выделение начала формы затемнением окончания предыдущей формы. Иногда это подчеркивается линией, особенно на окончаниях костной основы.

Следует особо подчеркнуть наш принцип обработки формы.

Контрастность усиливается в четырех случаях:

- в начале и окончании большой формы;
- на ближних к нам точках формы (передний план);
- на местах принципиальных изменений направлений формы;
- в местах окончания одной и начала другой формы (контрастность форм).

Соблюдение данного принципа позволяет, не копируя, анализировать форму. Очень хороший пример приводил в этом отношении профессор Белорусской Академии Искусств Гавриил Ващенко: одно из заданий, будучи студентом Львовского института прикладного и декоративного искусства, он начинал при одном направлении освещения, а на другой день педагог выставил ровно противоположный свет. Мне представляется, это блестящий опыт провоцирования исследовательской, аналитической работы над формой в противовес копированию света и теней.

6-й этап (рисунок 2.6). Начало тщательной детализации – определение разреза губ – их очертания «положения» на выпуклую носогубную форму, определение точности прокладки носогубного фильтра; определение рисунка носа – от «корня носа» через переносье и горбинку носа, подчеркивая характер носовых костей и хрящей носа. Усложняется груша носа из-за двусторонних хрящей, исследуем «разлет» крыльев носа и их толщину, исследуем характер отвисания груши носа и переход в перегородку, ее параметры и характер перехода в носогубной фильтр. «Накладываем» веки на глазные яблоки, исследуем их самую широкую часть (место будущего зрачка – направление зрения), толщину век, характер наружных и внутренних углов глаза и перехода, «распластывания» век на поверхности глазницы при образовании слезника. Уточняется волосяной покров головы с учетом характерных изменений большой формы и перспективных характеристик.

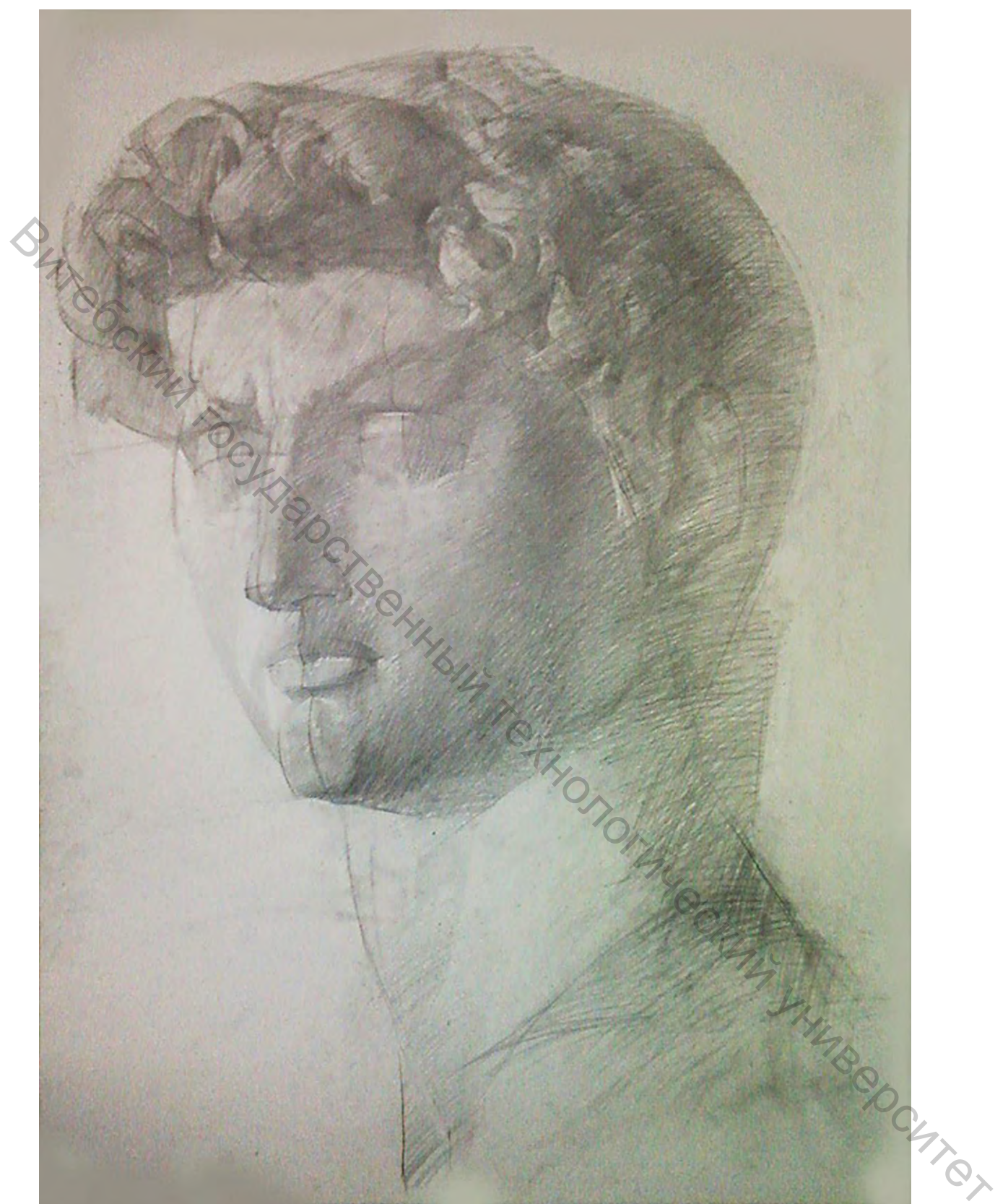

Рисунок 2.5 – 5-й этап

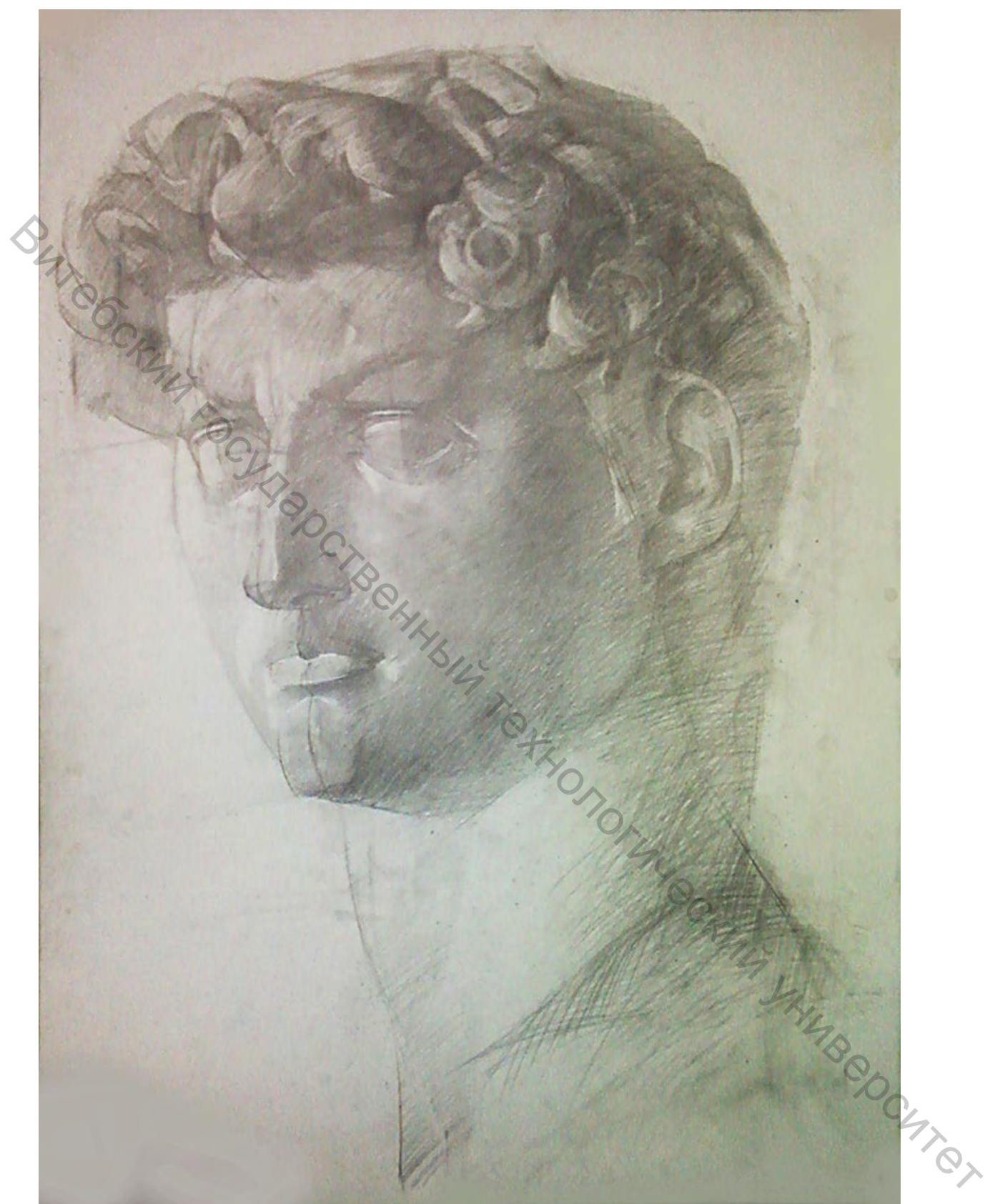

Рисунок 2.6 – 6-й этап

7-й этап (рисунок 2.7). Стадия наиболее контрастной обработки формы. Контрастность больших форм позволяет создать дополнительные тональные возможности углубления чередования малых форм – лобных бугров, надбровных дуг, глазниц, форм глазных яблок, верхних и нижних век, места положения и величины радужной оболочки и зрачка, скуловых костей, характера костной и хрящевой основы носа, характер изгиба и форм губ, устройства уха и шеи, а также форм и тональностей накладок бровей, шапки волос.

8-й этап (рисунок 2.8). Стадия максимальной обработки форм и поверхностей вплоть до бликов, морщин, характера прядей волос, индивидуальных изгибов. Рисунок «собирается» тонально. Вводятся линейные акценты по видимым костным основам выступающей формы.

9-й этап (рисунок 2.9). Начинаем итоговое обобщение отказом от ненужных контрастов ради ясности образа и большой формы. Найденные на предыдущих этапах мелкие формы не уничтожаются, а максимально подчиняются большим формам. Усложнение чередований – свет – полутон – тень – рефлекс. Избавляемся от неточностей и многословия линейных решений – нахождение чистой итоговой пульсирующей линии контура и отдельных очертаний. «Материализация» поверхностей – подчеркивание разницы фактур кожных покровов, слизистых поверхностей губ, прозрачности глазных яблок, фактуры и блеска волос – возможно большое разнообразие графических подходов. Максимальный тоновой отбор – сравнительный анализ наиболее освещенных точек поверхности. Оставляем только самые необходимые контрастные и индивидуально характерные зоны. Ньюансная обработка и разнообразие фактур создаст богатство и игру полутонов своего рода «сфуматто» при сохранении ясности большой формы, это создание образного пятна, ориентированного в трехмерном пространстве.

Рисунки 2.7, 2.8, 2.9 – это стадии постепенного перехода от «частного» к «общему». Несомненно, по ходу рисования на разных этапах те или иные детали или зоны могут смотреться более эффектно, чем на последнем этапе. Может быть, задача рисования состоит в том, чтобы по окончании работы все детали смотрелись максимально эффектно, но, с другой стороны, должна быть соблюдена своеобразная «субординация» – соподчиненность между большой формой и отдельными деталями – большой пластической идеей. Возникновение пластической идеи является непосредственной предпосылкой возникновению идеи художественной.

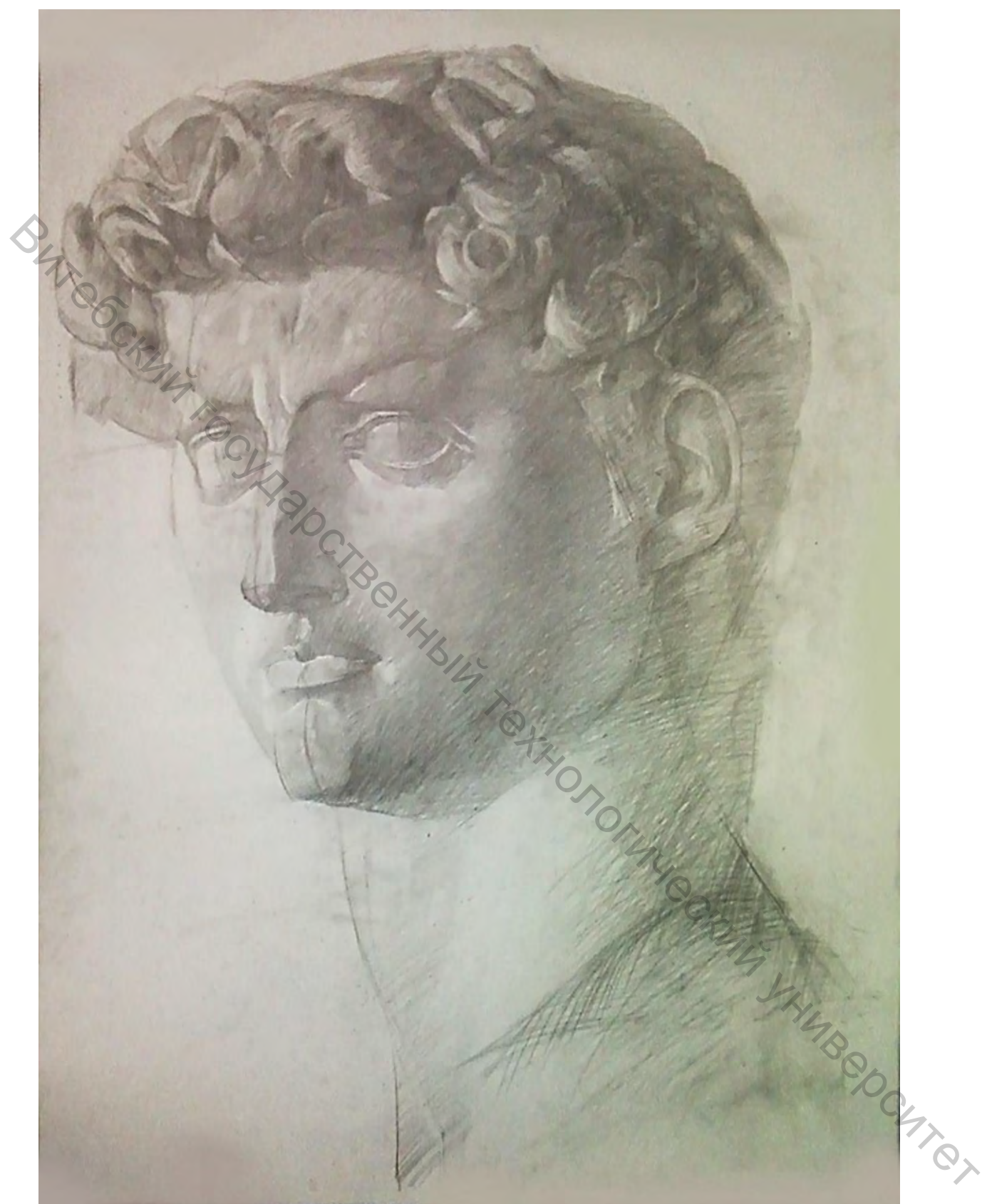

Рисунок 2.7 – 7-й этап

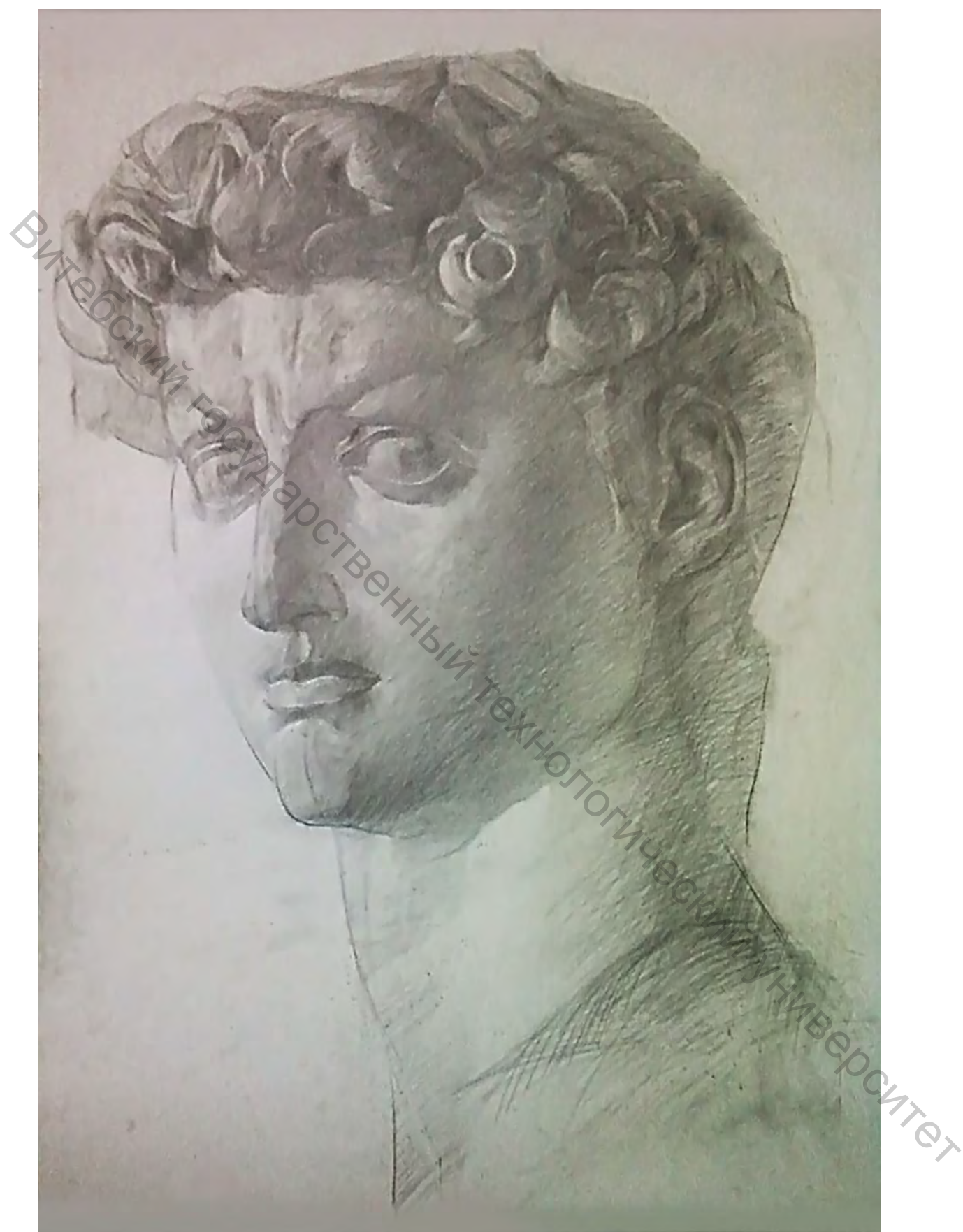

Рисунок 2.8 – 8-й этап

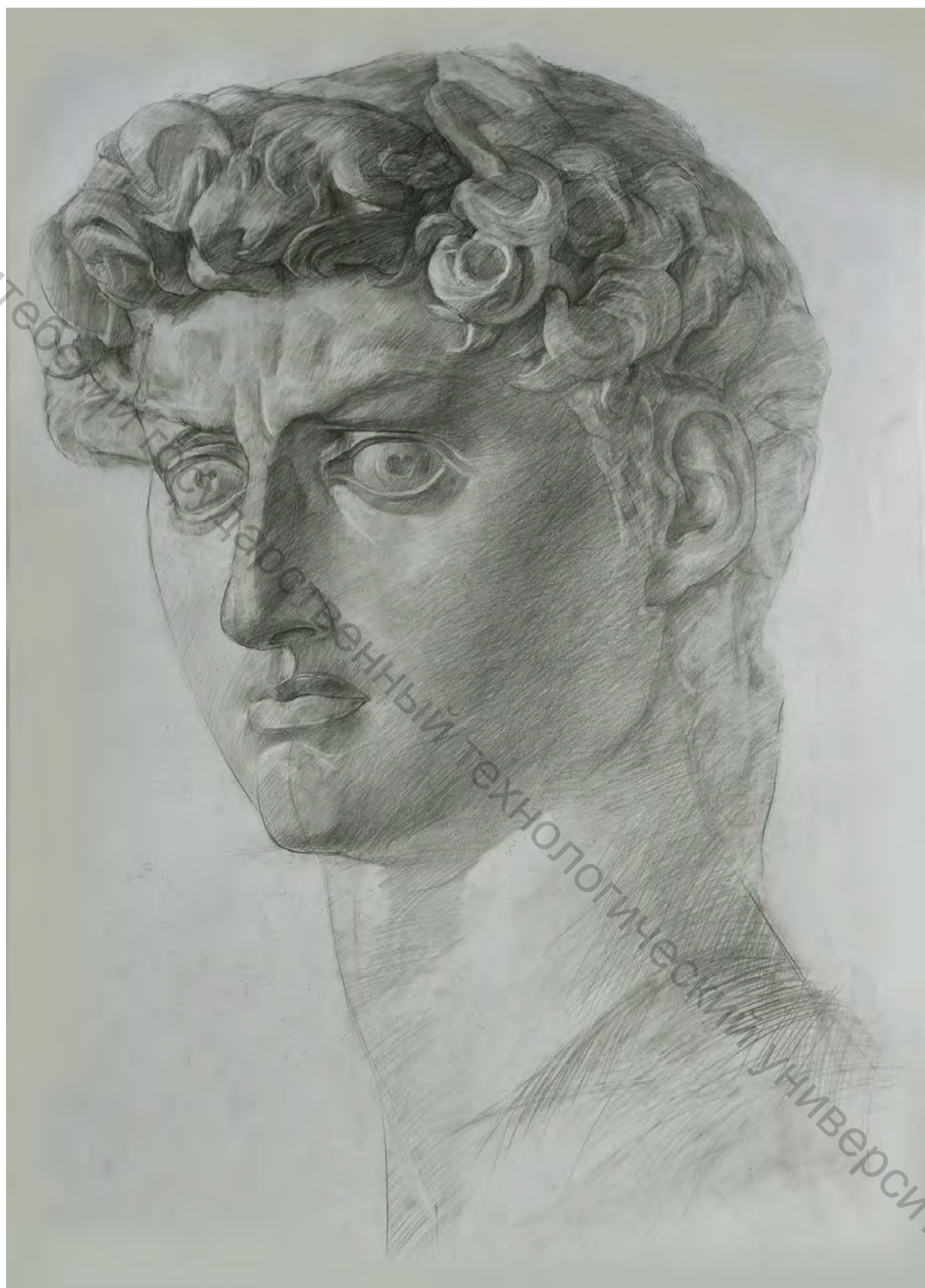

Рисунок 2.9 – 9-й этап

КРИТЕРИИ
оценки знаний абитуриентов по вступительному испытанию
«РИСУНОК»

Выбор места расположения рисунка на листе бумаги и определение величины изображения.

Определение характера формы головы, пропорций и наклона.

Линейно-конструктивное построение формы головы. Выявление конструктивных особенностей строения формы головы и ее деталей.

Тональная (светотеневая) проработка и пластическая моделировка формы головы.

Подчинение деталей целому, обобщение.

Десятибалльная оценка знаний, умений и навыков абитуриентов по
вступительному испытанию
«РИСУНОК»

10 баллов – грамотное расположение рисунка на листе бумаги, правильное определение величины изображения, правильное определение особенностей строения костей черепа, характера формы, пропорций и наклона головы. Правильно выполнено линейно-конструктивное построение, тональная (светотеневая) проработка и пластическая моделировка формы головы. Достаточная степень проработки деталей, подчинение их целому, обобщение и полная завершенность рисунка.

9 баллов – грамотное расположение рисунка на листе бумаги, правильное определение величины изображения, правильное определение особенностей строения костей черепа, характера формы, пропорций и наклона головы. Правильно выполнено линейно-конструктивное построение, тональная (светотеневая) проработка и пластическая моделировка формы головы. Недостаточная степень проработки деталей, обобщения и завершенности рисунка.

8 баллов – грамотное расположение рисунка на листе бумаги, правильное определение величины изображения, правильное определение особенностей строения костей черепа, характера формы, пропорций и наклона головы. Правильно выполнено линейно-конструктивное построение. Незначительные неточности в светотеневой проработке и пластической моделировке формы головы.

7 баллов – грамотное расположение рисунка на листе бумаги, правильное определение величины изображения, правильное определение особенностей строения костей черепа, характера формы, пропорций и наклона головы. Незначительные ошибки в линейно-конструктивном построении, светотеневой и пластической моделировке формы головы.

6 баллов – грамотное расположение рисунка на листе бумаги, несущественные ошибки в выявлении характера формы, пропорциях и наклона головы, в линейно-конструктивном построении, светотеневой проработке и пластической моделировке формы головы.

5 баллов – несущественные ошибки в расположении рисунка на листе бумаги, в выявлении характера формы, пропорциях и наклона головы, в линейно-конструктивном построении, тональной проработке формы головы.

4 балла – ошибки в выборе места расположения рисунка на листе бумаги, определении размера изображения, конструктивном и пропорциональном выявлении общей формы головы и деталей, ошибки в использовании правил линейной перспективы, тональной проработке формы головы. Общая незавершенность рисунка.

3 балла – существенные ошибки в компоновке, определении размера изображения, линейно-конструктивном построении, тональной проработке и пластической моделировке формы головы.

2 балла – грубые ошибки в компоновке, определении размера изображения, выявлении пропорций формы головы, отсутствие линейно-конструктивного построения общей формы и деталей головы.

1 балл – полное несоответствие натурной постановке, отсутствие линейно-конструктивного анализа формы головы.

3 Программные требования по вступительному испытанию «КОМПОЗИЦИЯ» «Дизайн объемный»

Абитуриент должен разработать объемно-пространственный объект по предложенному источнику на бумаге формата А3.

На листе формата А3 должны быть выполнены:

- зарисовка предложенного источника (карандаш, гелиевая ручка, тушь, перо);
- стилизация предложенного источника, не менее двух вариантов (карандаш, гелиевая ручка, тушь, перо);
- четыре эскиза объемно-пространственных объектов по предложенному источнику (карандаш, гелиевая ручка, тушь, перо);
- чистовой эскиз объемно-пространственного объекта (гуашь, акварель).

Время исполнения – 4 часа 30 минут.

Методические рекомендации к выполнению экзаменационного задания по дисциплине «Композиция»

Композиция (от лат. compositio) – это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленная его содержанием, характером и назначением. Композиция графическая «Дизайн объемный», композиция объемно-пространственная «Дизайн объемный», композиция «Дизайн предметно-пространственной среды», композиция «Дизайн коммуникативный», композиция графическая «Дизайн костюма и тканей» включают общие составляющие заданий: зарисовка источника (карандаш, гелиевая ручка, тушь); стилизация предложенного источника, не менее двух (карандаш, гелиевая ручка, тушь).

Зарисовка предложенного источника – изображение конкретного образа мотива или предмета реалистично (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Зарисовка источника «Гриб»

Стилизация предложенного источника

Стилизация – обобщение и упрощение изображаемого источника. Стилизация осуществляет художественно-образное преобразование источника в органично-обобщенную, целостную, визуально сгармонизированную форму с целью выявления условных декоративных его качеств. Необходимо выявить характерные особенности данного источника. В процессе художественно-композиционной стилизации все составляющие элементы источника должны приобрести общую (форму, ритмическую упорядоченность, стилевое единство).

Стилизация для объемно-пространственной композиции имеет свои особенности. Она легко должна трансформироваться в объемные формы. Для этого делается акцент на читаемость геометрической формы источника. При создании стилизации требуется активная переработка природных форм, когда последние частично теряют свои изобразительные черты, превращаясь в условный образ, в образ абстрактного порядка. При этом они не должны потерять своего характера, а также должны приобрести художественную выразительность.

Правильно выполненная стилизация легко перерабатывается в объемно-пространственные элементы и дает простор для фантазии (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Стилизация источника «Гриб»

По заданию выполняется два варианта стилизации, поэтому надо обратить внимание на разные пластические решения. Пластика бывает следующих видов: прямолинейная, криволинейная, округлая, ломаная.

Особо следует обратить внимание на возможность трансформации пластических характеристик формы мотива, внешних его очертаний в трехмерное изображение (рисунок 3.3).

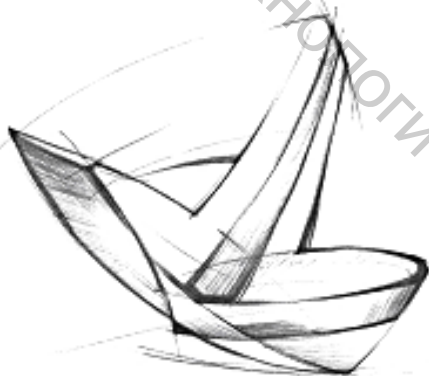

Рисунок 3.3 – Стилизация источника «Гриб»
с элементом трансформации в объемную форму

Объемно-пространственные формы по предложенному источнику

В основе объемно-пространственных форм любой сложности всегда лежат простые геометрические фигуры: куб, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед и т. д. Чтобы грамотно проектировать образные объемно-пространственные формы необходимо владеть навыками рисунка, знать законы

перспективы, видеть трехмерную конструкцию формы. После выполнения анализа предложенного мотива следует перейти к творчеству, проявляя фантазию и воображение, разработать четыре объемно-пространственные формы (рисунок 3.4.).

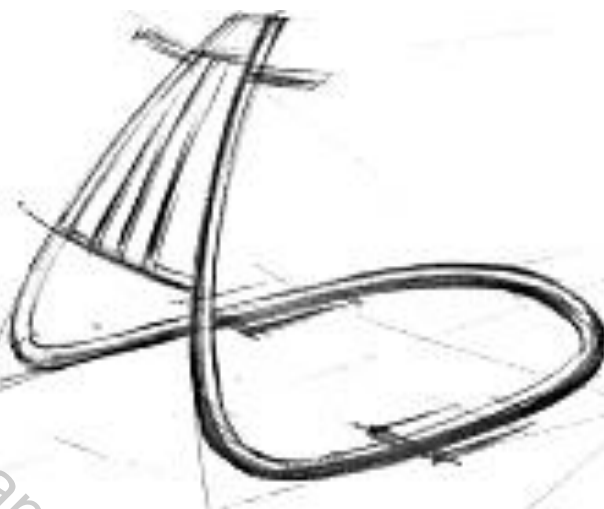

Рисунок 3.4 – Объемно-пространственная форма по источнику «Гриб»

Объемную форму подчеркивает светотень. Можно учесть источник света, с помощью которого подчеркиваются наиболее выразительные узлы. Разработанные формы должны быть лаконичными, с ясными пропорциями, читаемым ритмом элементов. Обязательно надо делать анализ конструктивной основы объемно-пространственных форм с учетом требований линейной перспективы, учитывать форму, пропорции, ракурс, перспективное сокращение отдельных частей и деталей. Учитывается не только линейная перспектива, но и воздушная, поэтому приветствуется изображение формы с учетом того, что некоторые узлы формы находятся ближе, а некоторые – дальше. Этот эффект появляется при использовании линий разной толщины и активности тона.

Важно, чтобы было соответствие объемно-пространственной композиции смысловому содержанию предложенного источника, а также необходимо проявить оригинальность образно-изобразительного решения.

На формате А3 изображают минимум четыре варианта объемно-пространственных форм.

Чистовой эскиз объемно-пространственного объекта в цвете

При выполнении чистового эскиза большое внимание уделяется выразительности формы, графической подаче, иллюзорности изображения. Иллюзорность достигается с помощью света, тени, бликов, падающих теней. Чистовой эскиз так же отличается размером, он значительно больше поисковых вариантов. Так же эскиз может иметь черты узнаваемости с реальными предметами, вызывать ассоциации с объектами дизайна (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Чистовой эскиз объемно-пространственного объекта по источнику «Гриб»

Безусловно, надо учитывать изобразительную культуру исполнения. Лист должен иметь хорошую композицию, которая достигается с помощью равновесия всех изображаемых элементов. Композиционным центром листа являться чистовой вариант объемно-пространственной формы. Для завершения композиции листа можно изображать мелкие узлы и детали по предложенному мотиву.

Трактровка объемно-пространственной композиции может быть линейной, пятновой, линейно-пятновой.

Линейная графика подразумевает применение линий разной толщины. Такое решение обладает большими изобразительными и выразительными возможностями и вместе с тем является наиболее трудным.

Пятновая трактовка способствует максимальному силуэтному обобщению форм. Линейно-пятновая графика более широко раскрывает особенности изображения. Чистовой эскиз объемно-пространственного объекта по источнику необходимо выполнить в цвете (рисунок 3.6).

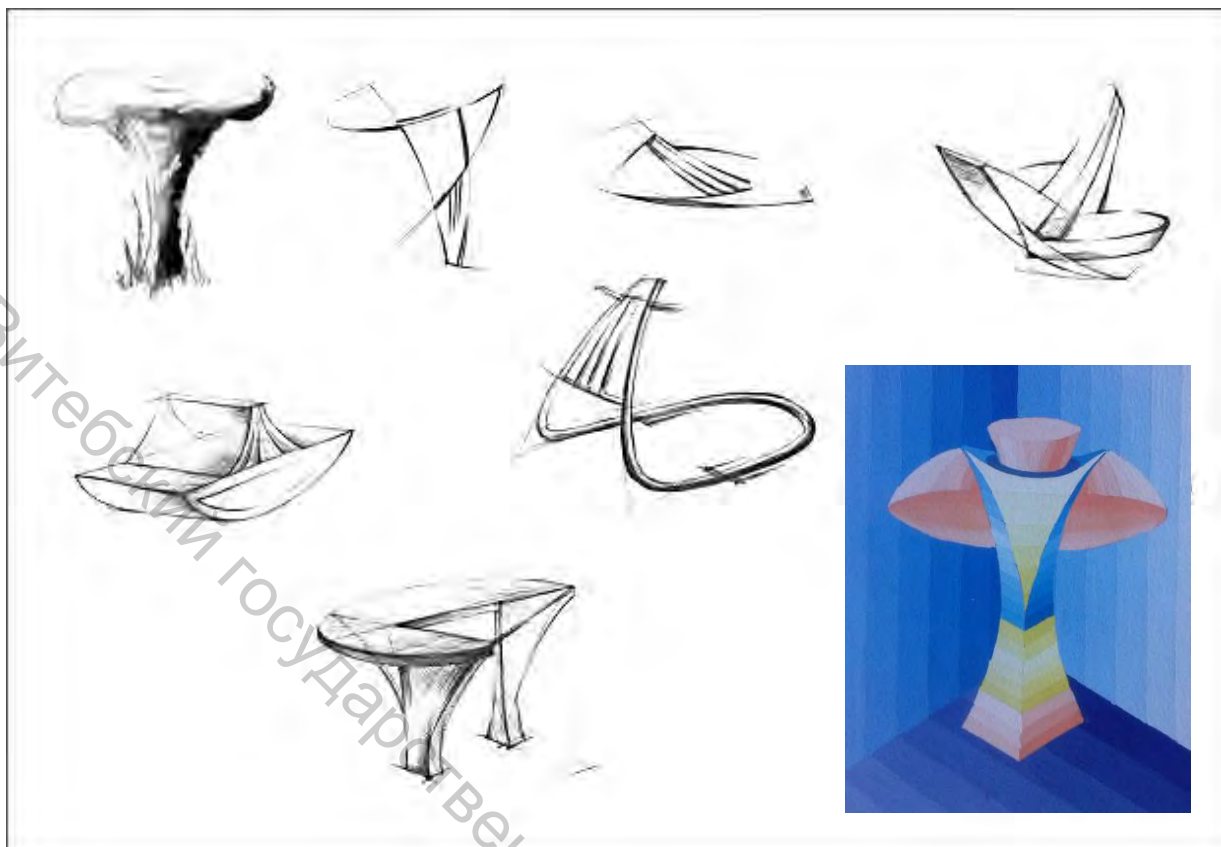

Рисунок 3.6 – Экзаменационное задание по вступительному испытанию «Композиция» на листе формата А3 («Дизайн объемный»)

КРИТЕРИИ

оценки знаний абитуриентов по вступительному испытанию «Композиция» «Дизайн объемный»

- композиционное размещение в листе, соответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности;
- соответствие объемно-пространственных объектов смысловому содержанию предложенного источника;
- линейно-конструктивное построение объектов (форма, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей);
- оригинальность образного решения;
- изобразительная культура исполнения.

Десятибалльная оценка знаний, умений и навыков абитуриентов по вступительному испытанию «Композиция» «Дизайн объемный»

10 баллов – грамотное композиционное размещение на листе бумаги, соответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности,

смысловому содержанию предложенного источника; линейно-конструктивное построение объектов: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; оригинальность образного решения; изобразительная культура исполнения.

9 баллов – грамотное композиционное размещение на листе бумаги, соответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, смысловому содержанию предложенного источника; допущены некоторые неточности в линейно-конструктивном построении одного объекта: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; оригинальность образного решения; изобразительная культура исполнения.

8 баллов – грамотное композиционное размещение на листе бумаги, соответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, смысловому содержанию предложенного источника; допущены некоторые неточности в линейно-конструктивном построении отдельных объектов: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; оригинальность образного решения; изобразительная культура исполнения.

7 баллов – грамотное композиционное размещение на листе бумаги, соответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, смысловому содержанию предложенного источника; допущены незначительные ошибки в линейно-конструктивном построении отдельных объектов: форма, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; оригинальность образного решения; изобразительная культура исполнения.

6 баллов – грамотное композиционное размещение на листе бумаги, соответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, допущены ошибки в линейно-конструктивном построении отдельных объектов: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; неумение добиться полного соответствия отдельных объектов смысловому содержанию источника, изобразительная культура исполнения

5 баллов – грамотное композиционное размещение на листе бумаги, соответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, допущены ошибки в линейно-конструктивном построении разработанных объектов: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; неумение добиться полного соответствия разработанных объектов смысловому содержанию источника, изобразительная культура исполнения.

4 балла – недостаточное владение композиционными средствами, нарушены принципы визуальной целостности, выразительности, допущены ошибки в линейно-конструктивном построении разработанных объектов: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; неумение добиться полного соответствия разработанных объектов

смысловому содержанию источника, отсутствие изобразительной культуры исполнения.

3 балла – недостаточное владение композиционными средствами, нарушены принципы визуальной целостности, выразительности, допущены грубые ошибки в линейно-конструктивном построении отдельных объектов: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; неумение добиться соответствия разработанных объектов смысловому содержанию источника, отсутствие изобразительной культуры исполнения.

2 балла – неумение владеть композиционными средствами, несоответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, допущены грубые ошибки в линейно-конструктивном построении разработанных объектов: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; неумение добиться соответствия разработанных объектов смысловому содержанию источника, отсутствие изобразительной культуры исполнения.

1 балл – неумение владеть композиционными средствами, несоответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, отсутствие линейно-конструктивного построения разработанных объектов: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; полное несоответствие разработанных объектов смысловому содержанию источника, отсутствие изобразительной культуры исполнения.

4 Программные требования вступительного испытания

«КОМПОЗИЦИЯ»

«Дизайн предметно–пространственной среды»

Абитуриент должен разработать фрагмент интерьера с объемно-пространственными формами по предложенному источнику на бумаге формата А3.

На листе формата А3 должны быть выполнены:

- зарисовка предложенного источника (карандаш, гелиевая ручка, тушь, перо);
- стилизация предложенного источника, не менее двух вариантов (карандаш, гелиевая ручка, тушь, перо);
- три эскиза объемно-пространственных объектов по предложенному источнику (карандаш, гелиевая ручка, тушь, перо);
- фрагмент интерьера, включающий разработанные объемно-пространственные объекты на формате А5 (гуашь, акварель).

Время исполнения – 4 часа 30 минут.

Методические рекомендации к выполнению экзаменационного задания по дисциплине «Композиция»

Зарисовка (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Зарисовка источника «Бабочка»

Стилизация предложенного источника (рисунок 4.2).

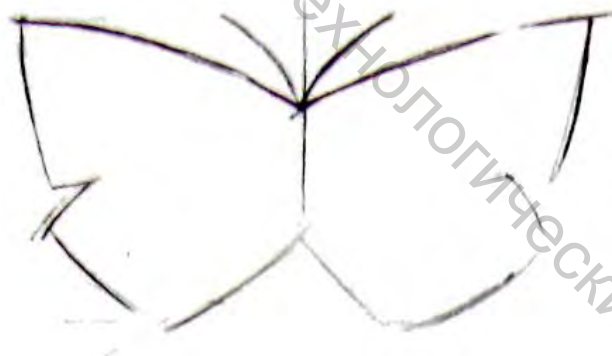

Рисунок 4.2 –Стилизация источника «Бабочка»

Объемно-пространственные формы по предложенному источнику

Выполнение этой части задания описано в разделе 3. Отличие заключается в том, что разрабатываются три объемно-пространственные формы (рисунок 4.3).

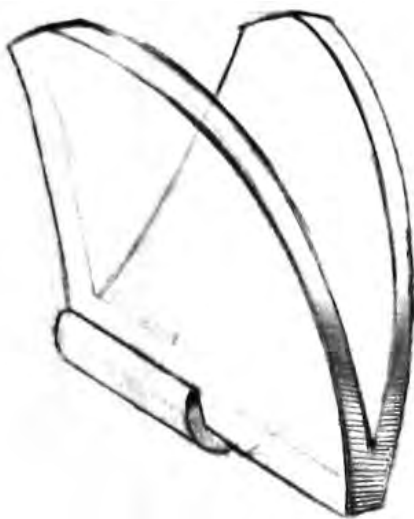

Рисунок. 4.3 – Объемно-пространственная форма по источнику «Бабочка»

Чистовой работа, фрагмент интерьера с использованием разработанных объемно-пространственных форм

При выполнении чистового эскиза большое внимание уделяется вопросам перспективы и цвету.

Изображение фрагмента интерьера подразумевает наличие знаний о линейно-воздушной перспективе, цвету, умение, используя масштаб, разместить в интерьере объемно-пространственные формы. Разработанные объемно-пространственные формы могут использоваться в пространстве интерьера в качестве конструктивных архитектурных элементов, в качестве предметов интерьера, а также как декоративное оформление фрагмента интерьера. Линейная перспектива предоставляет нам метод изображения трехмерных объектов на плоскости с учетом изменения их размеров по мере удаления в глубину пространства.

Для понимания принципа перспективы необходимо знать следующие понятия: точка зрения, линия горизонта, точка схода.

Точка зрения – это определенная точка в пространстве, имитирующая глаз наблюдателя.

Картинная плоскость – это плоскость, на которую проецируется изображение трехмерного объекта. Картинная плоскость всегда перпендикулярна центральному лучу зрения.

Линия горизонта – это горизонтальная линия, представляющая пересечение картинной плоскости с горизонтальной линией, проходящей через точку зрения.

Главная точка картины – это точка на линии горизонта, в которой центральный луч зрения пересекается с картинной плоскостью.

Сходимость в линейной перспективе – это движение к одной точке схода параллельных линий по мере их удаления от объекта изображения.

Точка схода – это точка, в которой линия, проведенная из точки зрения параллельно этой группе, пересекает картинную плоскость. Первое правило сходимости – у каждой группы параллельных линий собственная точка схода. Группу составляют только те линии, которые параллельны друг другу.

Выбор точки зрения относительно объекта наблюдения зависит от того, сверху, снизу, или на уровне высоты самого объекта будет рассматриваться объект. Наиболее распространенным является построение перспективы на уровне глаз наблюдателя. Перспектива бывает с одной, двумя и тремя точками схода (рисунок 4.4, рисунок 4.5).

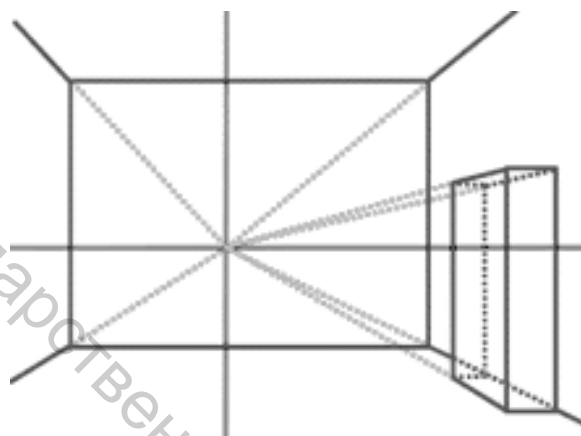

Рисунок. 4.4 – Перспектива с одной точкой схода

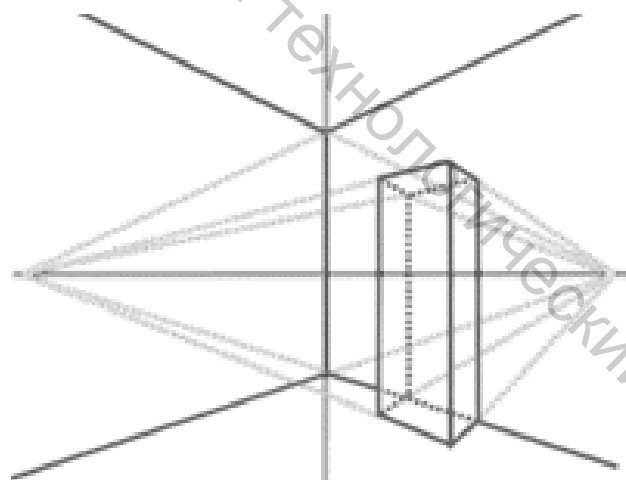

Рисунок 4.5 – Перспектива с двумя точками схода

Приступая непосредственно к практической части зарисовки фрагмента интерьера, следует правильно выбрать компоновку рисунка на листе бумаги, наметить легкими штрихами общий вид интерьера. Рисунок фрагмента интерьера необходимо начинать с изображения общих масс всех групп предметов, архитектурных деталей, одновременно отмечая местоположение каждого из них. Затем надо найти характер их формы и пропорций, т.е.

наметить конфигурацию предметов, их высоту и ширину, а также расположение в пространстве и перейти к конструктивному анализу объектов.

Следующим этапом является передача перспективных сокращений интерьера и объемно-пространственных форм в нем. Каким бы сложным по конфигурации ни был интерьер, его всегда можно, как правило, привести к известным геометрическим объектам, которые имеют в плане квадрат, прямоугольник, круг. Поэтому умение хорошо рисовать геометрические формы в перспективе облегчит рисование интерьеров. Надо знать, как строится фронтальная и угловая перспектива. Здесь следует воспользоваться методом линейно-конструктивного построения изображения, поскольку, лишь изображая предметы как бы прозрачными, можно точно определить положение каждого предмета в пространстве. С этой целью можно наметить линию горизонта, располагающуюся на уровне глаз рисующего, и ориентируясь на неё, уточнить соотношение перспективных сокращений предметов с перспективными сокращениями стен и потолка интерьера, в котором они находятся. Поскольку и предметы, и помещение наблюдаются с одной и тоже точки зрения, необходимо соблюдать в рисунке единство линии горизонта и единство точки схода.

Впечатление глубины пространства передается, как точным перспективным построением интерьера, так и включением светотени в рисунок (рисунок 4.6).

Рисунок 4.6 – Фрагмент интерьера по источнику «Бабочка»

Моделирование

Это техника создания с помощью штриховки иллюзии объема, плотности и глубины на двухмерной поверхности. С помощью штриховки, а также изменения насыщенности тона простые контуры предмета можно превратить в объемную форму. Чтобы форма объекта стала узнаваемой, нужно четко обозначить границы его граней, что достигается изменением тона соседних поверхностей. Если правильно используются переходные оттенки, то всегда можно передать с помощью тона объем и форму предмета. Резкие границы – это острые, угловатые изменения формы, а также контуры предмета, которые находятся в некотором удалении от заднего плана. Эти границы обозначают резким контрастом тонов. Плавный переход тонов служит для обозначения расплывчатых или неопределенных форм, изогнутых поверхностей и криволинейных форм. Эффект плавного перехода достигается путем постепенного изменения тона. Для передачи пространственной глубины в изображении перспективы следует применять принцип воздушной перспективы. Элементы дальнего плана нужно делать более светлыми, а контрасты тонов смягчать. Элементы переднего плана затемняют, а насыщенность тона усиливают. При работе над фрагментом интерьера учитываются источники естественного и искусственного освещения, обозначаются падающие тени (рисунок 4.7).

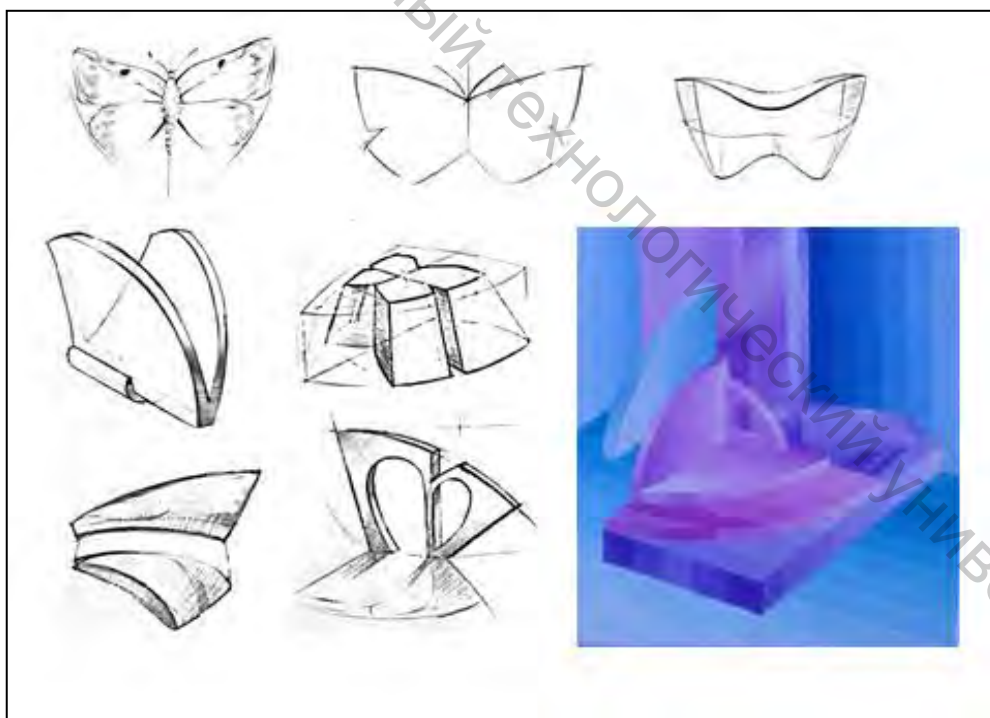

Рисунок 4.7 – Экзаменационное задание вступительного испытания по «Композиции» на листе формата А3
(«Дизайн предметно-пространственной среды»)

Заканчивая работу над рисунком фрагмента интерьера, надо внимательно проверить общее впечатление от изображения. Следует проверить, воспринимается ли цельным и законченным весь рисунок. Внимательно посмотреть на композицию всего листа. При необходимости следует доработать все элементы композиции, подчеркнуть наиболее интересные узлы и детали.

КРИТЕРИИ

оценки знаний абитуриентов по вступительному испытанию

«Композиция» «Дизайн предметно–пространственной среды»

- композиционное размещение на листе бумаги, соответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности;
- соответствие композиции смысловому содержанию предложенного источника;
- линейно-конструктивное построение объектов (форма, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей);
- оригинальность образного решения фрагмента интерьера;
- изобразительная культура исполнения.

Десятибалльная оценка знаний, умений и навыков абитуриентов по вступительному испытанию «Композиция» «Дизайн предметно–пространственной среды»

10 баллов – грамотное композиционное размещение на листе бумаги, соответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, смысловому содержанию предложенного источника; линейно-конструктивное построение объектов интерьера: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; оригинальность образного решения фрагмента интерьера; изобразительная культура исполнения.

9 баллов – грамотное композиционное размещение на листе бумаги, соответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, смысловому содержанию предложенного источника; допущены некоторые неточности в линейно-конструктивном построении одного объекта интерьера: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; оригинальность образного решения фрагмента интерьера; изобразительная культура исполнения.

8 баллов – грамотное композиционное размещение на листе бумаги, соответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, смысловому содержанию предложенного источника; допущены некоторые неточности в линейно-конструктивном построении отдельных объектов интерьера: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных

частей и деталей; оригинальность образного решения фрагмента интерьера; изобразительная культура исполнения.

7 баллов – грамотное композиционное размещение на листе бумаги, соответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, смысловому содержанию предложенного источника; допущены незначительные ошибки в линейно-конструктивном построении отдельных объектов интерьера: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; оригинальность образного решения фрагмента интерьера; изобразительная культура исполнения.

6 баллов – грамотное композиционное размещение на листе бумаги, соответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, допущены ошибки в линейно-конструктивном построении отдельных объектов интерьера: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; неумение добиться полного соответствия отдельных объектов и фрагмента интерьера смысловому содержанию источника, изобразительная культура исполнения.

5 баллов – грамотное композиционное размещение на листе бумаги, соответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, допущены ошибки в линейно-конструктивном построении разработанных объектов интерьера: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; неумение добиться полного соответствия разработанных объектов и фрагмента интерьера смысловому содержанию источника, изобразительная культура исполнения.

4 балла – недостаточное владение композиционными средствами, нарушены принципы визуальной целостности, выразительности, допущены ошибки в линейно-конструктивном построении разработанных объектов интерьера: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; неумение добиться полного соответствия разработанных объектов и фрагмента интерьера смысловому содержанию источника, отсутствие изобразительной культуры исполнения.

3 балла – недостаточное владение композиционными средствами, нарушены принципы визуальной целостности, выразительности, допущены грубые ошибки в линейно-конструктивном построении отдельных объектов интерьера: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; неумение добиться соответствия разработанных объектов и фрагмента интерьера смысловому содержанию источника, отсутствие изобразительной культуры исполнения.

2 балла – неумение владеть композиционными средствами, несоответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, допущены грубые ошибки в линейно-конструктивном построении разработанных объектов интерьера: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; неумение добиться

соответствия разработанных объектов и фрагмента интерьера смысловому содержанию источника, отсутствие изобразительной культуры исполнения.

1 балл – неумение владеть композиционными средствами, несоответствие работы принципам визуальной целостности, выразительности, отсутствие линейно-конструктивного построения разработанных объектов интерьера: передача формы, пропорции, перспективное сокращение отдельных частей и деталей; несоответствие разработанных объектов и фрагмента интерьера смысловому содержанию источника, отсутствие изобразительной культуры исполнения.

5 Программные требования вступительного испытания

«КОМПОЗИЦИЯ»

«Дизайн коммуникативный»

Абитуриент должен разработать условно-образный плакат, проявить способность образно выражать свой замысел средствами изобразительной грамоты в соответствии с предложенным источником.

На листе формата А3 должны быть выполнены:

- зарисовка предложенного источника (карандаш, гелиевая ручка, тушь, перо);
- стилизация предложенного источника, не менее двух вариантов, и слова источника (карандаш, гелиевая ручка, тушь, перо);
- условно-образный плакат формата А4 (акварель, гуашь).

Время исполнения – 4 часа 30 минут.

Методические рекомендации к выполнению экзаменационного задания по дисциплине «Композиция»

Композиция «Дизайн коммуникативный» включает в экзаменационное задание:

- зарисовку источника (рисунок 6.1);
- стилизацию источника (не менее двух), и буквы источника (рисунок 5.2, рисунок 5.4);
- разработку условно-образного плаката по заданному источнику формат А4 (акварель, гуашь) (рисунок 5.3, рисунок 5.5).

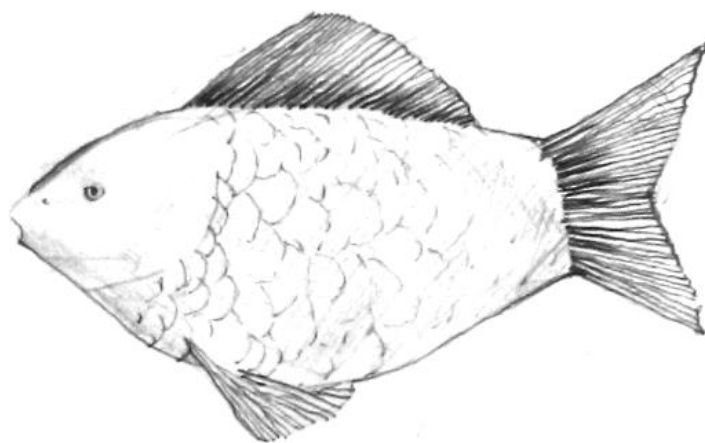

Рисунок 5.1 – Зарисовка источника «Рыба»

Рисунок 5.2 – Стилизация источника «Рыба» и букв источника

Рисунок 5.3 – Плакат по предложенной на рисунке 5.2 стилизации.
Источник «Рыба»

Рисунок 5.4 – Стилизация источника «Рыба» и букв источника

Рисунок 5.5– Плакат по предложенной на рисунок 5.4 стилизации.
Источник «Рыба»

Плакат – цветной настенный рисунок с агитационным или рекламным текстом. Композиция плаката выполняет две основные функции: механическую, показывающую и увязывающую все элементы оформления, и символическую (или психологическую), показывающую визуальный образ источника (объекта).

Композиционные принципы построения плаката:

- закон единства – соединение всех элементов композиции так, чтобы плакат был гармоничен;
- равновесие – композиция должна быть уравновешена;
- пропорции – все элементы композиции должны занимать площадь пропорционально их смысловому значению (соотношение между объектом и фоном);
- закон соподчинения (явное выделение главного и подчинение второстепенного, например, изображение источника, шрифта);
- ритм как средство выражения смысловой функции плаката. Используется для создания напряжения разрядки при организации изобразительного фактора плаката;
- цвет – грамотное применение цвета позволяет усилить эмоциональное воздействие;
- увеличить запоминаемость.

Основные требования к плакату:

- узнаваемость стилизованного объекта (источника и слова);
- соответствие работы основным структурным принципам плаката: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие;
- выразительность и ясность композиционного решения;
- цельность и стилистическое единство элементов композиции;
- образность стилизованных элементов;
- гармоничность и выразительность цветового решения;
- оригинальность идеи, исключая двусмысленность в ее прочтении;
- качество графического изображения, завершенность работы (рисунок

5.6).

Рисунок – 5.6 Экзаменационное задание вступительного испытания по «Композиции» на листе формата А3 («Дизайн коммуникативный»)

КРИТЕРИИ
оценки знаний абитуриентов
по вступительному испытанию «Композиция»
«Дизайн коммуникативный»

- соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности.
- соответствие работы основным структурным принципам плаката: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие.
- соответствие колористической трактовки композиционной структуре и смысловому содержанию предложенного источника.
- оригинальность образно-изобразительного решения.
- стилевое единство всех составляющих композиции.

Десятибалльная оценка знаний, умений и навыков абитуриентов по
вступительному испытанию «Композиция»
«Дизайн коммуникативный»

10 баллов – соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным структурным принципам плаката: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие; соответствие колористической трактовки композиционной структуре и смысловому содержанию предложенного источника, оригинальность образно-изобразительного решения, стилевое единство всех составляющих композиции, владение выбранной техникой.

9 баллов – соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным структурным принципам плаката: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие; соответствие колористической трактовки композиционной структуре и смысловому содержанию предложенного источника, оригинальность образно-изобразительного решения, владение выбранной техникой, имеются неточности в стилевом единстве всех составляющих композиции.

8 баллов – соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным структурным принципам плаката: соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие; оригинальность образно-изобразительного решения, стилевое единство всех составляющих композиции, владение выбранной техникой, нарушено соответствие колористической трактовки композиционной структуре и смысловому содержанию предложенного источника.

7 баллов – соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным структурным принципам плаката: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие; оригинальность образно-изобразительного решения, владение выбранной техникой, нарушены: стилевое единство отдельных составляющих композиции, соответствие колористической трактовки композиционной структуре и смысловому содержанию предложенного источника.

6 баллов – соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным структурным принципам плаката: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие; оригинальность образно-изобразительного решения, владение выбранной техникой, нарушено стилевое единство всех составляющих композиции. Не в полной мере присутствует соответствие колористической трактовки композиционной структуре и смысловому содержанию предложенного источника.

5 баллов – соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным структурным принципам плаката: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие; владение выбранной техникой, отсутствует оригинальность образно-изобразительного решения, отсутствуют: стилевое

единство всех составляющих композиции, соответствие колористической трактовки композиционной структуре и смысловому содержанию предложенного источника.

4 балла – соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным структурным принципам плаката: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие; отсутствует оригинальность образно-изобразительного решения, неумение владеть приемами выбранной техники, нарушены: стилевое единство всех составляющих композиции, соответствие колористической трактовки композиционной структуре и смысловому содержанию предложенного источника.

3 балла – нарушено соответствие принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным структурным принципам плаката: композиционный центр, нарушены: соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие; отсутствует оригинальность образно-изобразительного решения, неумение владеть приемами выбранной техники, стилевое единство всех составляющих композиции, соответствие колористической трактовки композиционной структуре и смысловому содержанию предложенного источника.

2 балла – несоответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным структурным принципам плаката: отсутствует композиционный центр, нарушены: соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие; отсутствуют: оригинальность образно-изобразительного решения, владение приемами выбранной техники, стилевое единство всех составляющих композиции, соответствие колористической трактовки композиционной структуре и смысловому содержанию предложенного источника.

1 балл – несоответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным структурным принципам плаката: отсутствует композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие; отсутствуют: оригинальность образно-изобразительного решения, владение приемами выбранной техники, стилевое единство всех составляющих композиции, соответствие колористической трактовки композиционной структуре и смысловому содержанию предложенного источника.

6 Программные требования вступительного испытания
«КОМПОЗИЦИЯ»
«Дизайн костюма и тканей»

Абитуриент должен выполнить графические трансформации и разработать костюмные силуэтные формы по предложенному источнику, указанному в билете, на бумаге формата А3.

На листе форма А3 должны быть выполнены:

- зарисовка предложенного источника (карандаш, гелиевая ручка, тушь, перо);
- три разных по пластическому, образному и графическому характеру трансформации мотива источника (гуашь, акварель);
- образное решение силуэтных костюмных форм в количестве двух штук (карандаш, гелиевая ручка, тушь, перо). Техника по выбору абитуриента.

Время исполнения – 4 часа 30 минут.

Методические рекомендации к выполнению экзаменационного задания по дисциплине «Композиция»

Зарисовка (рисунок 6.1.).

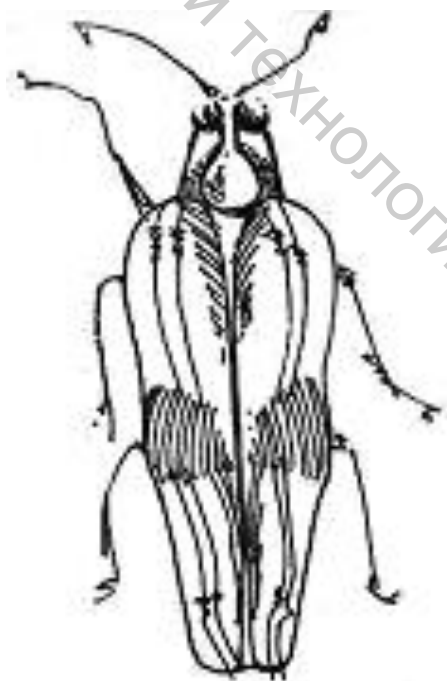

Рисунок 6.1 – Зарисовка источника «Жук»

Стилизация предложенного источника (рисунок 6.2).

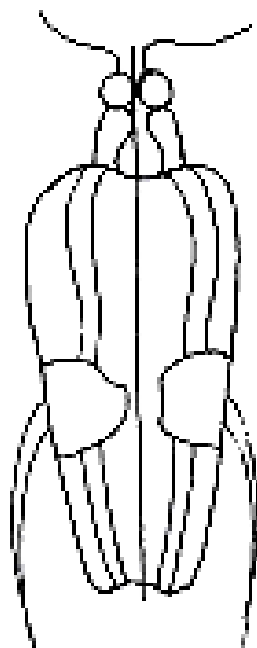

Рисунок 6.2 – Стилизация источника «Жук»

Трансформация предложенного источника в цвете (рисунок 6.3).

Рисунок – 6.3 Трансформация предложенного источника в цвете

Образное решение силуэта костюма

Костюм – это объемно-пространственная форма; следовательно, композиция костюма есть структура пространственных элементов. Слово «композиция» происходит от латинского «compositio», что переводится как сочинение, соединение, связь. Композиция – это построение художественного произведения. Подбор, группировка и последовательность художественных приемов, образующих гармоническую целостность. Для того чтобы ярко и полно выразить свой замысел, необходимо знать **основной закон композиции**. Этот закон заключается в построении гармонического единства всех составляющих частей выполняемой работы. Композицию можно считать удачной, если соблюдаются следующие условия: ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого; части не могут меняться местами без ущерба для целого; ни один элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для него. Впечатление, которое производит какой-либо предмет на зрителя. Зависит от его **выразительности**. Другим свойством композиции является ее целостность. Основными признаками целостности принято считать: ограниченность – это четко определяемое отличие предмета от среды, в которой он находится; разделение фигуры от фона; связность – т.е. естественная слитность отдельных частей в одно целое; компактность – то оптимальное количество частей, которое может воспринимать одновременно. Композиция может считаться удачной, если она обладает еще одним свойством – законченностью. **Законченность** достигается тогда. Когда у зрителя не возникает желание что-либо убрать или добавить. Важным свойством композиции является также ее **уравновешенность** и наличие **композиционного центра**. Композиционным центром в силуэте костюма может быть элемент или часть формы, которые выделяются на общем фоне окружающих или примыкающих к ним частей. Он является главным смысловым моментом композиции и может отличаться от остальных элементов благодаря форме, размерам, богатству проработки деталей. Для обеспечения уравновешенности композиции важно правильно расположить ее композиционный центр. Он не всегда совпадает с геометрическим центром силуэта и часто смещен вверх или вниз. Вправо или влево относительно последнего.

Композиция – это средство приведения всех ее элементов в единство. Существуют следующие выразительные средства композиции костюма: пропорция; масштабность; контраст, нюанс; симметрия, асимметрия, диссимметрия; ритм; динамика и статика.

Слово «**пропорция**» обозначает – «соотношение». Работа над композицией костюма начинается с поиска его силуэта и определения его основных пропорций, т. е. отношения высоты к ширине. Дальнейшее пропорционирование идет по пути организации формы посредством вертикальных, горизонтальных и диагональных линий, определяющих ее

детальное членение. Идеальным пропорциональным соотношением принято считать «золотое сечение». Суть этой пропорции состоит в том, что если отрезок, который нужно разделить по принципу «золотого сечения», принять за 1, то его части будут иметь приблизительное числовое выражение как 3:5, 5:8, 8:13 и т. д.

С поиском пропорций костюма непосредственно связано такое средство костюмной композиции, как **масштабность**. Под масштабностью подразумевается соотношение размеров, массы предметов и их деталей с размерами человеческого тела.

Противопоставления отдельных компонентов композиции костюма могут строиться по трем возможным вариантам: **контраст, нюанс**. Наиболее выразительным и активным из них является контраст. Контраст – это резко выраженное различие между двумя однородными свойствами. Так, о контрастном отношении большого и малого, темного и светлого, гладкого и шероховатого и т.д. Выбор степени контрастности определяется на основании художественного чутья и практического опыта. Недостаточность контраста может не обеспечить композиции костюма необходимой выразительности, чрезмерность же его может зрительно разрушить композиционное единство. Противоположностью контраста является нюанс, т. е. мягкое. Слабо выраженное различие. Само слово «нюанс» означает «едва заметный переход». Чтобы добиться выразительности контрастных и нюансных отношений, нужно ясно представлять, что в композиции нужно подчеркнуть, выявить, а что, наоборот, сгладить. В одной композиции часто могут присутствовать и контраст, и нюанс одновременно. Например, если нужно выделить композиционный центр и подчеркнуть им силуэт, главный элемент должен быть контрастным к второстепенным элементам, которые в свою очередь будут находиться между собой в нюансных отношениях. Контрастный силуэт более активный, нюансный – тонкий, деликатный. Костюм с нюансным отношением элементов не бросается в глаза, его эстетические достоинства раскрываются при внимательном рассмотрении. Особую напряженность композиции придает контраст светлого и темного, т. е. тоновой контраст. Наиболее контрастным является сочетание черного и белого цветов. Костюм, созданный по принципу тонового контраста. Всегда имеет активный характер и является очень выразительным даже при самой простой форме. Серо-белый силуэт воспринимается как более пассивный, требует наличие **акцентов**.

Основная цель при работе с силуэтными формами – создание гармоничного единства. Это единство связано с равновесием, которое достигается с помощью **симметрии** или **асимметрии**. Симметрия – это закономерное расположение равных частей относительно друг друга. Симметрия является одним из наиболее ярких композиционных средств. При работе с силуэтами костюма симметрия играет ведущую роль, обуславливая размеры частей костюма. Асимметрия – средство композиции костюма, в котором равенство частей и их расположение заменяется зрительным

равновесием непохожих друг на друга частей. Композиция костюма, построенная на принципе асимметрии более редкая и сложная, но выразительная и яркая. Асимметрия в силуэтной форме часто достигается путем внутренних членений – горизонтальных, вертикальных, особенно диагональных. Симметричный силуэт понятен и гармоничен, но при этом он может показаться слегка скучноватым. Разрешить это противоречие помогает **дисимметрия**, т. е. частичное нарушение симметрии. Любое отклонение в симметричной системе, устранение или добавление хотя бы мелкой детали привлекает внимание, вносит в композицию некоторую напряженность. Дисимметрия используется как художественное средство композиции в том случае, когда симметричные формы производят излишне строгое впечатление.

Многим элементам костюма свойственно чередование и повторение. Закономерное чередование, повторение последовательное изменение сопоставляемых элементов называется **ритмом**. Ритм в костюме представляет собой убывание или нарастание в чередовании объемов, деталей, сгущение тона, фактуры, декора. По способу организации элементов в силуэте костюма порядок может приобретать различные направления: вертикальное, горизонтальное, диагональное, спиральное, радиально-лучевое или веерное. В каждом случае возникает новый характер движения и новое образное звучание костюма.

С понятием ритм тесно связаны понятия **динамика** и **статика**. Динамика характеризует композицию, в которой обязательно присутствует развитие. Изменение. Определенная направленность, т.е. движение. Качественным, противоположным динамике, является статика. Статика представляет собой отсутствие зрительного движения. Статичность или динамичность придают композиции костюма и линии, описывающие силуэт, и линии, членившие его внутри. Прямые горизонтальные линии вызывают ощущение покоя, равновесия. Неподвижности. Наклонные линии сообщают композиции динамичность. Динамику костюму сообщает и ритм. Очень действенные композиционные средства, определяющие статичность и динамичность – симметрия и асимметрия. Симметрия – статична, асимметрия – динамична.

Знание основного закона композиции и выразительных средств композиции костюма помогут грамотно выполнить экзаменационное задание.

Важнейшим качеством костюма является его форма. Через форму мы получаем информацию о внешнем виде костюма. Форма является важнейшей объемно-пространственной характеристикой костюма. Говоря о форме, мы имеем в виду объемно-пространственную характеристику костюма. Если же спроецировать форму на плоскость, мы получаем ее **силуэт** – наиболее существенная характеристика формы костюма. Силуэт бывает профильный и фронтальный. Существует множество вариантов силуэтных форм костюма, но при этом все их принято сводить к нескольким основным видам. Прямой силуэт, трапециевидный, полуприлегающий, прилегающий, «х-силуэт», «песочные часы», «овал». В основе силуэтных форм лежат простые

геометрические фигуры – прямоугольник, окружность, треугольник, а также более сложные комбинации из этих фигур.

Силуэты (рисунок 6.4).

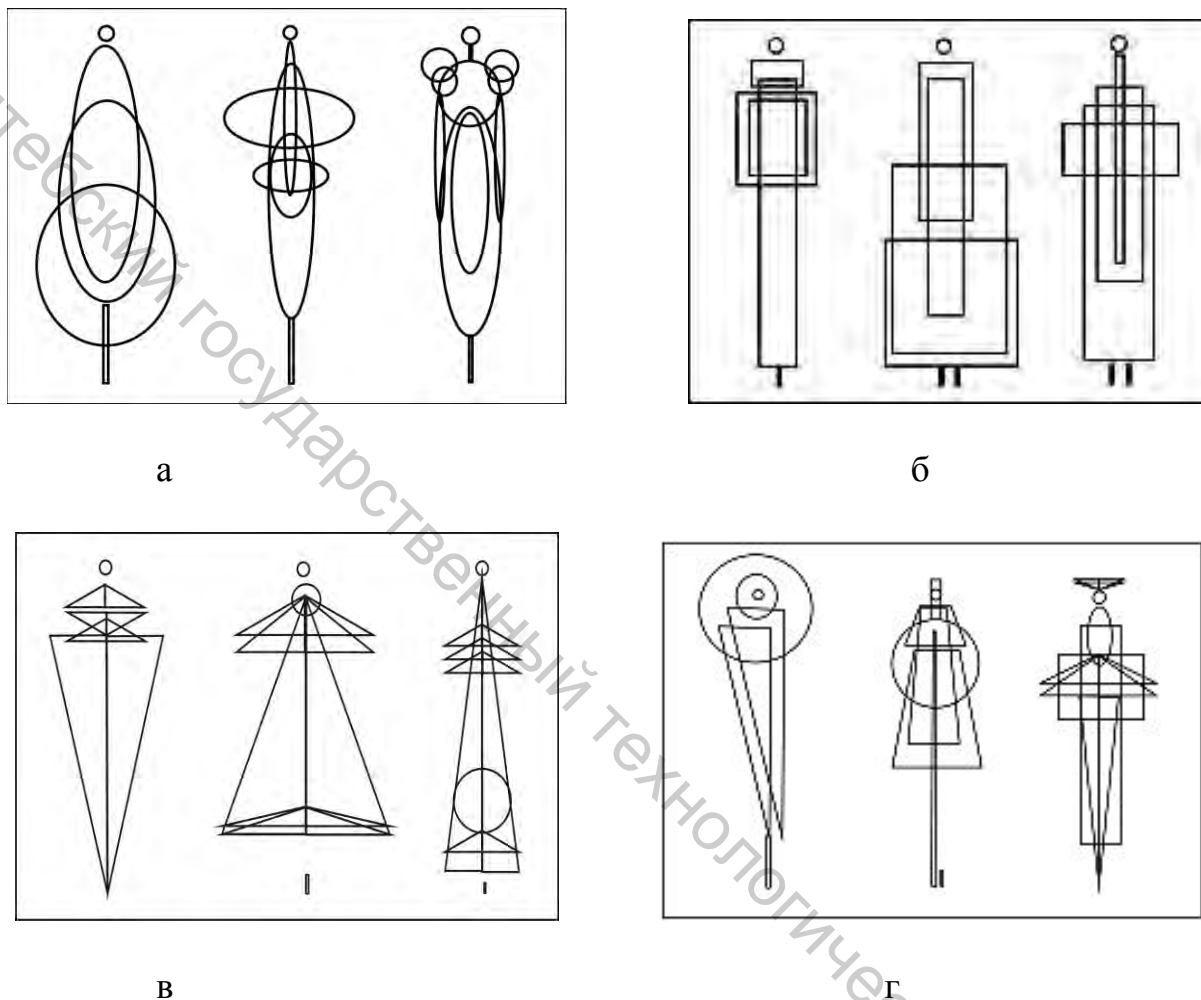

Рисунок 6.4 – Геометрические формы костюма

Геометрические формы костюма:

- а) круг, овал; б) квадрат, прямоугольник; в) треугольник;
- г) комбинирование разных геометрических фигур.

Умение применить выразительные средства композиции при работе с простыми геометрическими силуэтами, а также создавать интересные силуэты из геометрических фигур – обязательное условие грамотного выполнения задания по композиции.

Плавное соединение элементов формы, а также постепенный переход одного направления формы в другое называется **пластикой**. Как правило, сложная форма костюма описывается линиями различного характера, которые и определяют пластические движения в проектируемом силуэте. Различают

прямолинейную, криволинейную, ломанную, округлую пластику. Некоторые силуэты сочетают несколько пластик. В данном случае, одна пластика должна доминировать над второй, т.е. должен работать закон **доминанты**.

Особую роль в силуэте костюма имеет декоративное оформление. **Декор** в костюме – это художественная система, совокупность украшающих его элементов. Следует учитывать, что декор должен подчеркивать силуэтную форму костюма, рисунок должен быть лаконичным, эмоциональным центром всего силуэта, чтобы привлечь внимание. Использование декора может быть признано удачным, если он способствует созданию целостного, гармоничного, оригинального силуэта костюма, соответствующего требованиям предложенного источника (рисунок 6.5).

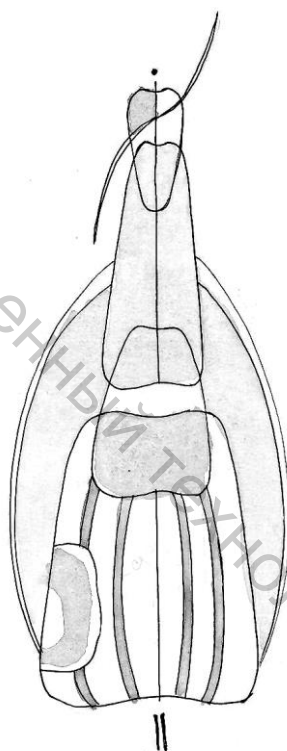

Рисунок – 6. 5 Силуэтная форма по источнику «Жук»

Работа с предложенным источником основывается на знании композиции костюма. Выразительность стилизации влияет на яркость образа силуэта. Необходимо проанализировать форму, пропорции, ритм элементов, пластику предложенного источника. Изображение фигуры человека условное. Силуэт костюма носит условно-образный характер. Несколько силуэтных форм образуют серию, которая имеет общий мотив, образ, стилизацию, пластику, декор, графическую подачу (рисунок 6.6).

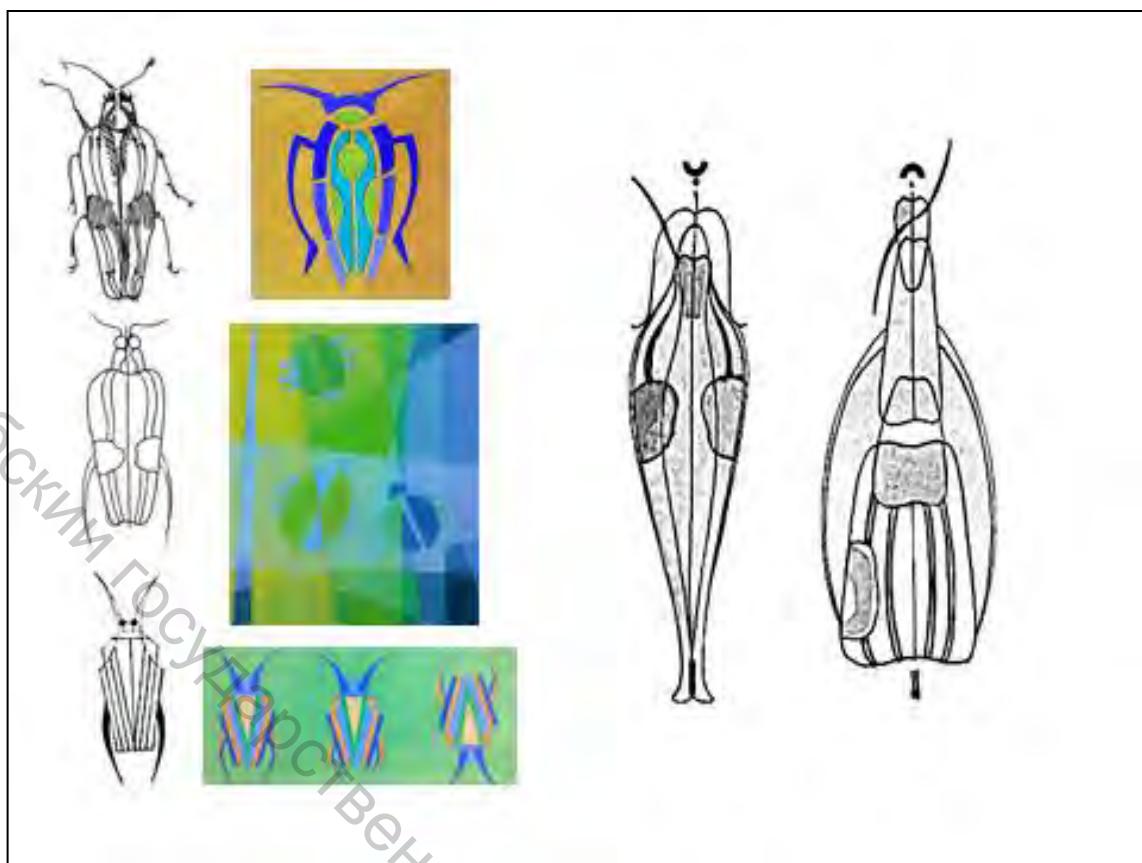

Рисунок 6.6 – Экзаменационное задание вступительного испытания по «Композиции» на листе формата А3 («Дизайн костюма и тканей»)

КРИТЕРИИ

оценки знаний абитуриентов по вступительному испытанию «Композиция» «Дизайн костюма и тканей»

Соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности.

Соответствие работы основным принципам композиции: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие, пластика, ритм.

Соответствие композиции смысловому содержанию предложенного источника.

Оригинальность образно-изобразительного решения.

Стилевое единство всех составляющих композиции.

**Десятибалльная оценка знаний, умений и навыков абитуриентов по
вступительному испытанию «Композиция»
«Дизайн костюма и тканей»**

10 баллов – соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным принципам композиции: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие, пластика, ритм; соответствие композиции смысловому содержанию предложенного источника; оригинальность образно-изобразительного решения; стилевое единство всех составляющих композиции.

9 баллов – соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным принципам композиции: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие, пластика, ритм; соответствие композиции смысловому содержанию предложенного источника; оригинальность образно-изобразительного решения; нарушено стилевое единство одного из силуэтов костюма.

8 баллов – соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным принципам композиции: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие, пластика, ритм; соответствие композиции смысловому содержанию предложенного источника; оригинальность образно-изобразительного решения; нарушено стилевое единство в силуэтах костюма.

7 баллов – соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным принципам композиции: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие, пластика, ритм; оригинальность образно-изобразительного решения; стилевое единство всех составляющих композиции; несоответствие композиции смысловому содержанию предложенного источника.

6 баллов – соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным принципам композиции: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие, пластика, ритм; оригинальность образно-изобразительного решения; несоответствие композиции смысловому содержанию предложенного источника; нарушено стилевое единство одного из силуэтов костюма.

5 баллов – соответствие работы принципам визуальной целостности и художественной выразительности, основным принципам композиции: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие, пластика, ритм; оригинальность образно-изобразительного решения; несоответствие композиции смысловому

содержанию предложенного источника; нарушено стилевое единство отдельных составляющих композиции.

4 балла – нарушены принципы визуальной целостности и художественной выразительности, нарушены отдельные принципы композиции: композиционный центр, соподчинение; несоответствие композиции смысловому содержанию предложенного источника; отсутствует оригинальность образно-изобразительного решения; нарушено стилевое единство отдельных составляющих композиции.

3 балла – нарушены принципы визуальной целостности и художественной выразительности, нарушены отдельные принципы композиции: композиционный центр, соподчинение, масштабность; несоответствие композиции смысловому содержанию предложенного источника; отсутствует оригинальность образно-изобразительного решения; нарушено стилевое единство всех составляющих композиции.

2 балла – нарушены принципы визуальной целостности и художественной выразительности, нарушены основные принципы композиции: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие, пластика, ритм; несоответствие композиции смысловому содержанию предложенного источника; отсутствует оригинальность образно-изобразительного решения; нарушено стилевое единство всех составляющих композиции.

1 балл – нарушены принципы визуальной целостности и художественной выразительности, нарушены основные принципы композиции: композиционный центр, соподчинение, пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие, пластика, ритм; несоответствие композиции смысловому содержанию предложенного источника; отсутствует оригинальность образно-изобразительного решения; отсутствует стилевое единство всех составляющих композиции.