

РЕЦЕНЗИЯ

**к методическим рекомендациям по выполнению практических работ
по МДК 01.01.02 «Композиция в дизайне»
для студентов 2 курса профессии 54.01.20 «Графический дизайнер»,
разработанным преподавателем Коваль Марией Эдуардовной,
ОГБПОУ Рязанский строительный колледж имени Героя Советского союза
В.А. Беглова**

Учебно-методический комплекс (УМК) представляет собой методические рекомендации по выполнению практических работ в рамках междисциплинарного курса МДК 01.01.02 «Композиция в дизайне». Представленные материалы предназначены для студентов 2 курса, осваивающих профессию 54.01.20 «Графический дизайнер». Содержание разработки соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по указанной специальности и направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области композиции, графического дизайна и визуальных коммуникаций.

В состав представленного учебно-методического комплекса входят следующие элементы:

1. Теоретический материал, систематизированный по ключевым темам курса: понятие композиции и художественного образа, выразительные средства (линия, форма, цвет, текстура, пространство); систематизация цветов и цветовая гармония; основы композиции в типографике.

2. Практические задания, сгруппированные в три крупных блока: «Упражнения на пластику форм» (изучение статичной/динамичной, симметричной/асимметричной, открытой/замкнутой композиций); «Упражнения на цвет и цветовое воздействие» (создание абстрактной композиции на основе выбранного цветового созвучия); «Выполнение композиций: коллаж из букв» (интеграция типографических элементов в визуальную среду).

3. Методические указания по выполнению заданий, включающие поэтапное описание работы: от исследования и анализа до презентации и обсуждения результатов. Каждое практическое задание сопровождается наглядными примерами (иллюстрациями), демонстрирующими возможные варианты исполнения.

4. Дидактические материалы, представленные в виде визуальных схем и репродукций примеров композиционных решений, что способствует лучшему усвоению теоретического материала.

5. Список использованных источников, включающий как классические учебные пособия по композиции и дизайну, так и актуальные электронные ресурсы, что подтверждает методологическую обоснованность разработки.

Краткая характеристика содержания позволяет сделать вывод о том, что структура УМК логична и выстроена по принципу «от простого к сложному». Теоретический блок не перегружен излишней сложностью, но при этом дает необходимую базу для осознанного выполнения практических заданий. Практическая часть носит деятельностный характер, что соответствует пропедевтическому методу познания, заявленному в аннотации. Особого внимания заслуживает вариативность заданий: студентам предлагается выбор техники исполнения, что способствует развитию индивидуального творческого подхода.

Представленный учебно-методический комплекс дисциплины МДК 01.01.02 «Композиция в дизайне» в полной мере способствует качественной подготовке будущего специалиста в области графического дизайна. Материалы обеспечивают выполнение требований Государственного образовательного стандарта, формируют у студентов целостное представление о формальной композиции, цвете и типографике как ключевых элементах визуального языка дизайнера.

Разработка отличается четкой структурой, последовательностью изложения, наличием разнообразных форм контроля и самоконтроля (саморефлексия, обсуждение, презентация работ). Методические рекомендации могут быть использованы как для аудиторной работы под руководством преподавателя, так и для организации самостоятельной работы студентов.

Данный УМК представляет практическую ценность и может быть рекомендован к использованию в образовательном процессе по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» как в данной, так и в других профессиональных образовательных организациях.

Рецензент:

(Сенина Е.И., председатель МК)

ОГБПОУ Рязанский строительный колледж
имени Героя Советского союза В.А. Беглова

**Методические рекомендации по выполнению практических работ
по МДК 01.01.02
«Композиция в дизайне» для студентов 2 курса профессии 54.01.20
«Графический дизайнер»**

Аннотация

Данная методическая разработка направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы с формальной композицией и формирование понятия графического дизайна как проектной композиции. Методический материал обеспечивает знакомство учащихся с изобразительными средствами композиции, основами стилизации, основами плоскостной композиции, которые применяются в фирменном стиле, информационном дизайне, графическом дизайне, дизайне книги, плакате. Система упражнений по дизайну в развитии творческих способностей обучающихся на основе пропедевтики является основным методом познания на практическом опыте законов композиции.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теоретический материал на тему: Понятие «композиция». Определение композиции. Художественный образ. Художественные средства построения композиции. Графика. Первичные выразительные средства композиции. Форма. Восприятие формы на плоскости

Композиция – это организация визуальных элементов в произведении искусства или дизайна, которая создает целостный и гармоничный образ. Это процесс, в ходе которого художник комбинирует элементы – формы, линии, цвета, текстуры и пространство – с целью донести определенное сообщение, вызвать эмоции и привлечь внимание зрителя. Композиция может быть сложной или простой, статичной или динамичной, но в каждом случае она является основой, на которой строится художественный образ.

Художественный образ – это то, что воспринимается зрителем как единое целое в произведении искусства. Он включает в себя не только внешние характеристики (такие как цвет и форма), но и внутренние – эмоции, идеи и замыслы автора. Композиция играет ключевую роль в формировании художественного образа, так как именно она направляет восприятие зрителя, создавая определенные акценты и ритмы.

Художественный образ может иметь различные источники: это может быть что-то реальное, например, пейзаж или портрет, либо абстрактное, выходящее за пределы очевидного. Композиция помогает структурировать эти образы, создавая своего рода «язык», который может говорить с каждым зрителем по-своему.

Существует множество средств и приемов, используемых для построения композиции. К ним относятся:

1. Линия – основной элемент, который может быть прямым, изогнутым или разорванным. Линия задает направление, создает ритм и может вызывать определенные эмоции.

2. Форма – это контуры объектов, которые могут быть геометрическими или органическими. Форма определяет, как зритель воспринимает пространство и объем на плоскости.

3. Цвет – особая категория, которая влияет на восприятие произведения в эмоциональном и психологическом плане. Динамика и контраст в цвете могут акцентировать внимание на определенных элементах композиции.

4. Текстура – добавляет глубину и интерес к плоскости, делает изображение более осязаемым. Текстура может быть фактурной или визуальной, и она играет важную роль в создании атмосферы.

5. Пространство и масштаб – помогают организовать элементы в плоскости. Эти аспекты определяют, как объекты взаимодействуют друг с другом и как они воспринимаются зрителем.

Графика как средство композиции. Графика, в частности, является важной областью визуального искусства, в которой композиция имеет свои особенности. Графические произведения могут варьироваться от иллюстраций до знаков и логотипов, и в каждом случае композитор должен учитывать, как

элементы на плоскости взаимодействуют между собой и с пространством вокруг.

Графика использует линию как основной элемент, что делает ее особенно интересной в контексте композиции. Линия может создавать формы, делить пространство, задавать ритм и динамику изображения. Более того, значит, графика позволяет искусству находить уникальные решения для передачи идей и чувств.

Заключение. В заключение, композицией можно считать искусство организации визуальных элементов для создания глубокого и эмоционального художественного образа. Понимание всех аспектов композиции – от определения до выразительных средств, а также от графики до восприятия – является ключом к становлению успешным художником или дизайнером.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: «Упражнения на пластику форм».

Необходимо продемонстрировать 6 видов композиции: статичную и динамичную, симметричную и асимметричную, открытую и замкнутую. Доминанта должна хорошо просматриваться в композиции, используемые в ней элементы должны быть взаимосвязаны.

Цель: продемонстрировать, как разные типы композиций могут влиять на восприятие концепта, сообщения или визуального стиля.

Выполнение: формат А4, гуашь

Рисунок 1. Пример

Этап 1. Исследование и анализ: На первом этапе важно провести исследование различных типов композиций. Студенты должны изучить

примеры работ известных художников и графических дизайнеров. Эта аналитическая работа поможет определить ключевые характеристики каждой композиции. Статичная композиция ассоциируется с чувством устойчивости и порядка, тогда как динамичная вызывает ощущение движения и активности. Симметричная композиция создает баланс и гармонию, тогда как асимметричная может внести элемент неожиданности и интереса. Открытая композиция предполагает свободное использование пространства, в то время как замкнутая создает ощущение завершенности и сосредоточенности.

Этап 2. Создание эскизов и концепции: Важно разработать несколько вариантов для каждой группы композиций. Эскизы могут быть выполнены в ручной или цифровой форме, и должны отражать основные идеи и принципы, заложенные в каждой композиции. Дизайнеры также могут экспериментировать с разными элементами, цветами и текстурами, чтобы понять, какие подходы лучше всего подходят для передачи необходимого настроения.

Этап 3. Выполнение работы. После того как эскизы будут подготовлены, можно приступать к созданию окончательных работ. Важно уделить внимание качеству исполнения, работе с цветом и элементами, чтобы обеспечить соответствие визуального языка выбранной композиции.

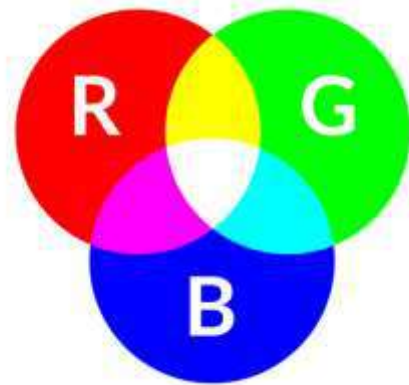
Этап 4. Обсуждение и обратная связь. Когда работы будут завершены, дизайнеры должны представить их одноклассникам или преподавателю для получения обратной связи. Это обсуждение станет возможностью для анализа каждой композиции и поможет выявить сильные и слабые стороны.

Теоретический материал на тему: «Цвет: Систематизация цветов, цветовая гармония и цвет в дизайне»

Цвет способен не только привлекать внимание, но и влиять на эмоции и восприятие. Мы рассмотрим систематизацию цветов, основные принципы цветовой гармонии и его роль в дизайне.

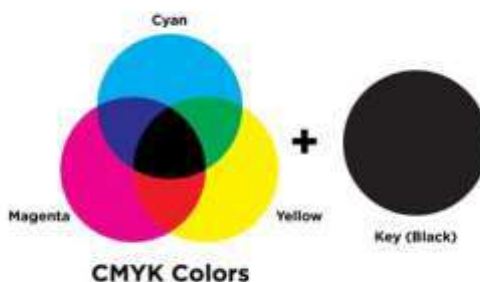
Систематизация цветов. Систематизация цветов начинается с понимания основных цветовых моделей. Наиболее распространенными из них являются:

1. RGB (Red, Green, Blue) – аддитивная цветовая модель, широко используемая в электронных устройствах, таких как компьютеры и телевизоры. В этой модели цвета создаются путем смешивания красного, зеленого и синего света. Например, смешение всех трех цветов в полной яркости дает белый цвет, а отсутствие света приводит к черному.

Рисунок 2. Модель RGB

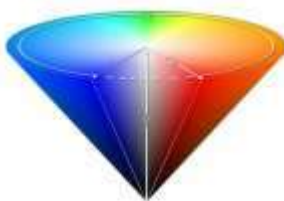
2. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) – субтрактивная модель, используемая в печати. В этой системе цвета формируются путем наложения цветных чернил. Например, наложение цветных чернил (розовый и голубой) образует фиолетовый, а сочетание всех четырех красок в полной мере дает черный.

Рисунок 3. Модель CMYK

3. HSV (Hue, Saturation, Value) – модель, которая описывает цвет в терминах оттенка, насыщенности и яркости. Эта модель удобна для дизайнеров, так как позволяет более интуитивно выбирать цвета и их комбинации.

Модель HSB (HSV)

- **Hue** – цветовой тон. Варьируется в пределах 0-360°, однако иногда приводится к диапазону 0-100 или 0-1.
- **Saturation** – насыщенность. Варьируется в пределах 0-100 или 0-1.
- **Value – Brightness** – яркость. Также задается в пределах 0-100, или 0-1, или 0-255.

Рисунок 4. Модель HSV

Также стоит выделить цветовой круг, который представляет собой круговое отображение цветов, где соседние цвета гармонично сочетаются друг

с другом. Цветовой круг стал одним из основных инструментов для систематизации и выбора цветовых палитр.

Рисунок 5. Цветовой круг

Цветовая гармония. Цветовая гармония – это принцип, который позволяет создать визуально привлекательные и сбалансированные цветовые комбинации. Основные типы цветовой гармонии включают:

1. Монохромная гармония – использование одного цвета с различными оттенками и насыщенностями. Эта гармония создает спокойное и сдержанное впечатление.

2. Комплементарная гармония – включает пары противоположных цветов на цветовом круге, таких как красный и зеленый или синий и оранжевый. Эта комбинация создает напряжение и динамику.

3. Аналоговая гармония – использование трех цветов, которые расположены рядом друг с другом на цветовом круге. Это создает ощущение единства и плавности.

4. Триадическая гармония – использование трех цветов, равноудаленных друг от друга на цветовом круге, например, красный, желтый и синий. Это создает яркие, но сбалансированные композиции.

5. Тетрадическая гармония – включает четыре цвета, где два комплементарных пары образуют прямоугольник на цветовом круге. Этот подход позволяет создать богатые и разнообразные композиции.

Правильное использование этих принципов поможет дизайнерам достигнуть желаемого эмоционального эффекта и создать запоминающиеся визуальные решения.

В заключение, цвет – это мощный инструмент в арсенале дизайнеров, который требует глубокого понимания и креативного подхода. Знание систематизации цветов, принципов гармонии и их влияния на восприятие помогает создавать выразительные и эффективные решения, которые оставляют заметный след в умах аудитории.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: «Упражнения на цвет и цветовое воздействие»

Цель задания: Цель задания на цветовое воздействие заключается в исследовании и понимании влияния различных цветов на восприятие и поведение людей. Учащиеся должны проанализировать, как цвета влияют на эмоции, ассоциации и принятие решений, а также научиться использовать

цветовые палитры для создания эффективных визуальных решений в дизайне. Это помогает развить навыки в области цветовой теории и применить их на практике, учитывая культурные и психологические аспекты восприятия цвета.

Задание: выполнить абстрактную графическую композицию, используя одно из цветовых созвучий на выбор. Выполнять работу можно на листе формата А4 гуашью или в графическом редакторе.

Рисунок 6. Примеры выполнения работы

Процесс выполнения практической работы по созданию абстрактной графической композиции с использованием одного из цветовых созвучий включает несколько ключевых этапов.

Этап 1. Первым шагом является исследование и выбор цветового созвучия. Учащиеся могут изучить различные цветовые теории, такие как аналоговые, комплементарные или триадные цветовые схемы, чтобы определить, какое созвучие наиболее привлекает их внимание и соответствует задуманной композиции. Важно учесть эмоции и ассоциации, связанные с выбранными цветами.

Этап 2. Затем студенты приступают к подготовительному этапу, в рамках которого они могут делать эскизы и наброски. Здесь они анализируют, как цвет будет влиять на общую эстетику работы, планируя сочетание форм, линий и

фактур. Этот процесс помогает визуализировать, как выбранное цветовое созвучие будет гармонировать в композиции.

Этап 3. Учащиеся используют различные графические инструменты и техники, например, цифровую графику или традиционные методы рисования. Важно сосредоточиться на взаимодействии цвета и формы, чтобы достичь желаемого визуального эффекта. Студенты могут экспериментировать с наложением слоев, прозрачностью и текстурами, чтобы обогатить композицию.

Этап 4. По завершении создания композиции следует этап саморефлексии и анализа. Учащиеся оценивают свою работу с точки зрения использования цветового созвучия, его воздействия на зрителя и общей гармонии. Это также включает обсуждение возможных улучшений и альтернативных подходов.

Этап 5. После выполнения композиций проводится презентация, где студенты могут поделиться своими работами, объяснить выбор цветовых созвучий и получить обратную связь от преподавателя и одноклассников.

Теоретический материал на тему: «Художественный образ элементов графического дизайна. Композиция в типографике. Основные средства и приёмы типографики в композиции».

1. Понятие композиции в типографике. Композиция в типографике – это организация текстовых и графических элементов на странице. Эффективная композиция обеспечивает не только визуальную привлекательность, но и функциональность текста. Ключевыми принципами композиции являются:

- **Баланс:** Это равномерное распределение элементов на странице, которое создаёт ощущение стабильности. Баланс может быть симметричным (одинаковое распределение) или асимметричным (разное, но визуально гармоничное).

Рисунок 7. Баланс в типографике

- Контраст: Использование различий в цвете, размере и стиле шрифта помогает привлечь внимание и выделить важные элементы. Контраст делает композицию более динамичной и выразительной.

Рисунок 8. Контраст в типографике

- Ритм: Это повторение элементов, которое создаёт визуальный поток. Ритм помогает направить взгляд читателя и создавать определённую динамику в восприятии текста.

Рисунок 9. Ритм в типографике

- Единообразие: Поддержание согласованности стиля шрифтов, размеров и цветов делает макет более профессиональным и легким для восприятия.

Рисунок 10. Единообразие в типографике

- **Акцент:** Выделение определённых элементов позволяет сосредоточить внимание читателя на ключевых частях текста. Это может быть сделано через размер, цвет или расположение.

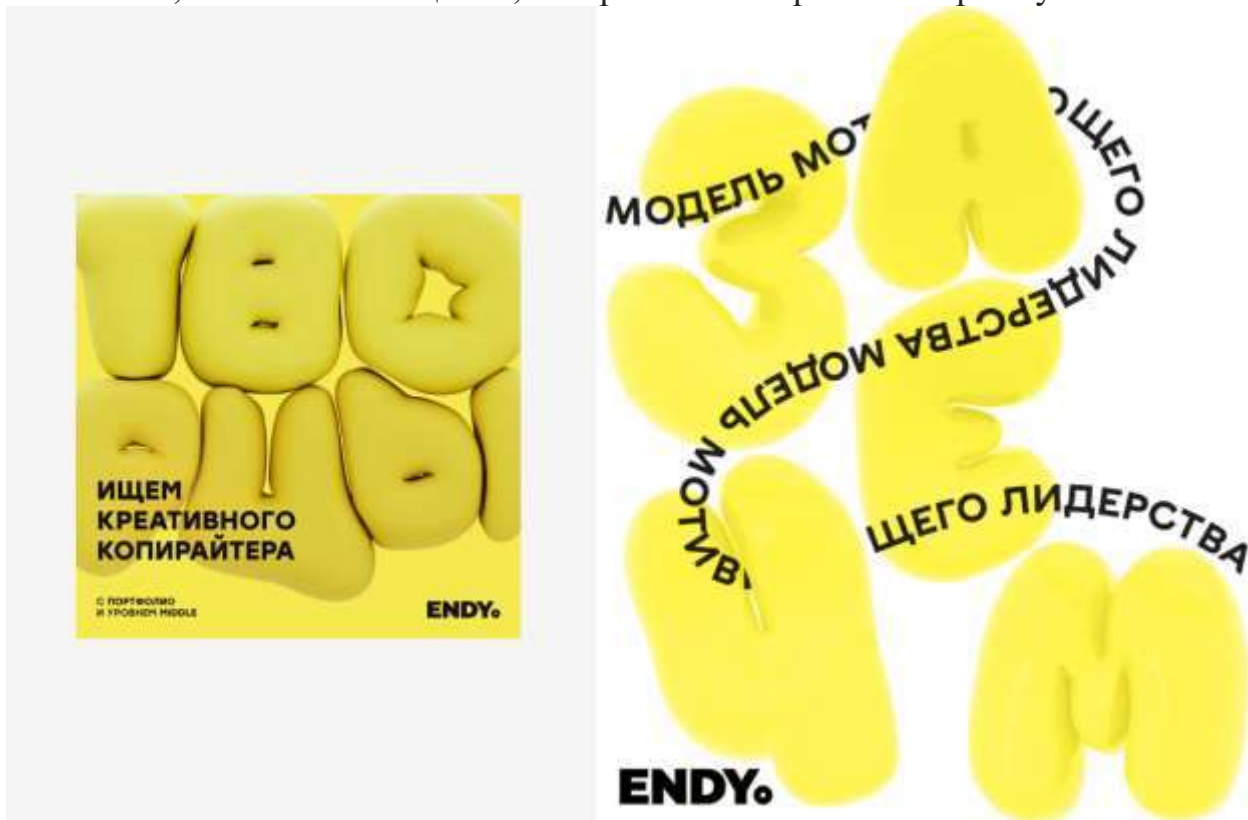
Современные приёмы типографики

1. Искажение форм. Текст может изгибаться дугой, искажаться в перспективе, «рвать». За счёт этого создаётся 3-D эффект, который привлекает внимание. Такой приём часто используют для анонса выставок и выступлений.

Рисунок 11. Искажение форм

2. Гиперболизация типографики. Также создаёт эффект объёмности, значимости, полноты сообщения, которое так и норовит выпрыгнуть из плаката.

Рисунок 12. Гиперболизация типографики

3. **Геометрия текста.** С помощью такого расположения можно метафорично показать рост, достижение, подъём вверх, путь.

Рисунок 13. Геометрия текста

4. **Фигурная типографика.** Типографический плакат может использовать слова для построения фигуры, усиливая заложенные смыслы.

Рисунок 14. Фигурная типографика

5. **Рукописный шрифт.** Используется, чтобы передать живые эмоции от использования, потребления продукта, а также его крафтовость.

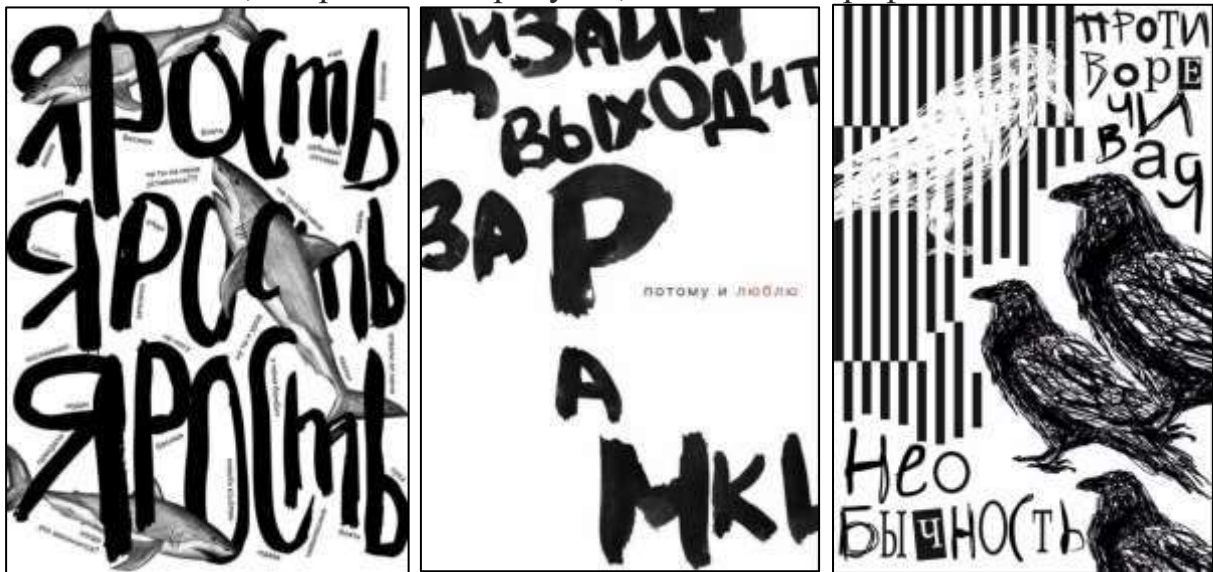

Рисунок 15. Рукописный шрифт

6. **Разница масштаба.** Может выражаться в разнице размера букв или большой разнице в размере заголовка и остального текста, что помогает сделать акцент на главном и заставляет разглядывать плакат.

Рисунок 16. Разница масштаба

Заключение. Правильно оформленная композиция в типографике является основой успешного визуального коммуникационного дизайна. Применение основных принципов и средств типографики позволит не только улучшить эстетическое восприятие, но и повысить читаемость текста.

Рисунок 17. Примеры работ

Этап 1: Определение концепции. Перед началом работы важно определить, какую идею вы хотите выразить через ваш коллаж. Это может быть определённое слово, фраза, сообщение или абстрактная концепция. Подумайте о том, какие эмоции или идеи вы хотите передать, и как они смогут быть визуализированы через буквы.

Этап 2: Сбор материалов. Соберите все необходимые материалы для работы, если решили выполнять композицию из вырезок. Вам понадобятся:

- Разнообразные источники буквы – это могут быть старые журналы, газеты, книги или отпечатанные шрифты.
- Ножницы для вырезки.
- Клей или двусторонний скотч для крепления букв.
- Основа для коллажа – это может быть плотный картон или холст.
- Цветные карандаши, фломастеры, акриловые краски для оформления, если вы планируете добавить свои элементы.

Этап 3: Эскиз и планировка. Прежде чем начинать собирать материалы, сделайте эскиз на бумаге. Набросайте, как вы хотите разместить буквы на вашей основе. Это поможет вам понять, какие слова будут выделяться, а какие будут частью фона. Подумайте о пространстве, ваш коллаж должен быть сбалансирован и гармоничен.

Этап 4: Вырезка букв. Теперь, когда у вас есть план, приступайте к вырезанию букв. Вырезайте буквы из собранных материалов, учитывая разные размеры, цвета и стили. Постарайтесь выбрать разнообразные шрифты, чтобы

сделать коллаж более интересным и динамичным. Можно использовать как маленькие, так и крупные буквы для создания контраста.

Этап 5: Композиция. Прежде чем приклеивать все буквы на основу, разложите их на поверхности и проверьте, как они выглядят вместе. Экспериментируйте с разными комбинациями, располагайте буквы под разными углами, перекрывайте их, меняйте расстояние между ними. Это поможет вам увидеть, как создать визуальный ритм и энергию в коллаже.

Этап 6: Склеивание. Когда вы определились с композицией, начинайте приклеивать буквы к основе. Работайте аккуратно и внимательно, чтобы не повредить буквы и сохранять их аккуратный вид. Убедитесь, что они хорошо держатся, и не забывайте о том, что каждый элемент должен выглядеть гармонично с остальными.

Этап 7: Добавление деталей. После того как буквы приклеены, добавьте дополнительные элементы для завершения коллажа. Это могут быть фоны, которые соответствуют теме, различные текстуры, рисунки или даже фотографии, которые поддерживают вашу концепцию. Можно также добавить акценты с помощью красок или маркеров для создания тени и глубины.

Этап 8: Окончательное оформление. После того как ваш коллаж готов, посмотрите на него с расстояния. Это поможет увидеть, нужно ли внести коррективы или добавить что-то еще.

Этап 9: Презентация. Подумайте о том, как вы хотите представить свой коллаж. Подготовьте краткое описание, расскажите о вдохновении, процессах и идеях, которые стояли за созданием вашего коллажа.

Экспериментируйте, наслаждайтесь процессом и дайте волю своему воображению.

Ожидаемые результаты: По окончании задания студенты должны продемонстрировать умение создавать выразительные графические композиции, осваивать типографические техники, а также уметь аргументировать и обосновывать свои дизайнерские решения. Работы должны быть готовы к выставке и обсуждению, отражая индивидуальные подходы к использованию буквы как основного графического элемента.

Список использованных источников:

1. Антонов, И. Н. Искусство дизайна: композиционные приёмы и техники. – Москва: Академический проект, 2022. – 200 с.
2. Баженова, Н. К. Основы композиции в дизайне: учебное пособие. – Москва: РГГУ, 2021. – 120 с.
3. Лебедева, Т. А. Элементы композиции в дизайне: учебное пособие. – Екатеринбург: Уральский государственный Университет, 2020. – 130 с.
4. Иссакова, Л. Ф. Визуальная композиция: практическое руководство для дизайнеров. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2022. – 180 с.
5. Рябов, А. Г. Основы дизайна: гармония формы и содержания. – Москва: Издательство «Наука», 2021. – 300 с.
6. Ёлочкин, М. Е. и др. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве). – Москва: ОИЦ «Академия», 2023.
7. Павловская, Е. Э. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 119 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11169-9. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/515527> (дата обращения: 10.02.2026).
8. Паранюшкин, Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : учебное пособие для спо / Р. В. Паранюшкин. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. – 100 с. – ISBN 978-5-507-45814-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/296600> (дата обращения: 20.02.2026).