

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Институт математики, информационных технологий и физики
Кафедра вычислительных технологий
и интеллектуальных систем больших данных

А.П. Бельтюков,
Е.В. Яркова, С.Н. Зыков

**Композиция в цифровом дизайне.
Часть 2. Художественно-графический образ**

Учебно-методическое пособие

Ижевск
2025

ISBN 978-5-4312-1282-6

© Бельтюков А.П., Яркова Е.В., Зыков С.Н., 2025
© ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет», 2025

УДК 004.921(075.8)
ББК 30.2-5-05я73
Б443

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом УдГУ

Рецензенты: д-р техн. наук, профессор, зав. каф. «Автомобили и металлообрабатывающее оборудование» ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова» **Н.М. Филькин**,
канд. техн. наук, доцент, доцент каф. вычислительных технологий и интеллектуальных систем больших данных ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» **С.Г. Маслов**.

Бельтюков А.П., Яркова Е.В., Зыков С.Н.

Б443 Композиция в цифровом дизайне. Ч. 2. Художественно-графический образ : учеб.-метод. пособие / А.П. Бельтюков, Е.В. Яркова, С.Н. Зыков. – Электрон. (символьное) изд. (3,2 Мб). – Ижевск : Удмуртский университет, 2025. – 48 с. – Текст : электронный.

Пособие ставит своей целью освещение ряда учебных задач дисциплины «Композиция в графическом дизайне». В нем рассматриваются практические аспекты профессиональной деятельности в области цифрового графического дизайна. В процессе освоения материала, предлагаемого в учебно-методическом пособии, формируются компетенции по специфике создания плоскостных графических объектов с комбинированным использованием прикладного инструментария ручной и компьютерной графики. В частности, уделяется внимание задачам определения взаимосвязей формальной и предметной композиции на примере создания вариантов афиш к театральным постановкам. В качестве примеров работ используются учебные работы обучающихся Удмуртского государственного университета. Издание предназначено для студентов ВО направления подготовки «Прикладная информатика», профиль «Цифровой дизайн».

Минимальные системные требования:

Celeron 1600 Mhz; 128 Мб RAM; WindowsXP/7/8 и выше; 8x CD-ROM;
разрешение экрана 1024×768 или выше; программа для просмотра pdf.

ISBN 978-5-4312-1282-6

© Бельтюков А.П., Яркова Е.В., Зыков С.Н., 2025
© ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет», 2025

Бельтюков Анатолий Петрович,
Яркова Елена Владиленовна, Зыков Сергей Николаевич

**Композиция в цифровом дизайне.
Часть 2. Художественно-графический образ**
Учебно-методическое пособие

Подписано к использованию 03.09.2025
Объем электронного издания 3,2 Мб, тираж 10 экз.
Издательский центр «Удмуртский университет»
426034, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 4Б, каб. 021
Тел. : +7(3412)916-364 E-mail: editorial@udsu.ru

Введение

Профессиональная деятельность в области цифрового дизайна основана в первую очередь на эффективном использовании в проектной деятельности разнообразных программных продуктов, объединенных в слаженно работающую цифровую систему. При этом дизайнер должен самостоятельно осуществлять поиск и структуризацию необходимой цифровой информации, проводить ее системный критический анализ для дальнейшего практического использования.

На существующем этапе развития информационных технологий это справедливо в отношении практически всех этапов и сфер проектной деятельности, в том числе и графическом дизайне.

Специфика создания объектов графического дизайна формировалась на протяжении многих десятилетий и была основана на применении инструментов и методов построения ручной графики. Создание форм и выработка приемлемых композиционных решений требовало генерации множества вариантов рукотворных эскизов.

В настоящее время, цифровые графические системы позволяют значительно упростить и интенсифицировать эту когда-то довольно трудоемкую часть проектной деятельности. Впрочем, ручное создание общей композиции по-прежнему не потеряло актуальности, являясь зачастую основой и началом творческого процесса цифрового дизайна. Обучение по дисциплине «Композиция в графическом дизайне» строится на развитии у обучающихся умений и навыков композиционного мышления с комбинированным использованием средств ручной и цифровой графики.

Результатом прохождения курса «Композиция в графическом дизайне», в частности, является освоение компетенций по самостоятельной генерации информационно-цифровых, графических, проектно-смысловых композиционных образов, имеющих такие характеристики, как: композиционный центр, фоновые элементы, нюанс, контраст и др.

При выполнении эскизов в технике ручной графики обучающийся пользуется карандашом и бумагой.

Карандаш – это самое простое по устройству и в то же время надежное и эффективное по результатам применения графическое средство. Карандаши простые являются самым удобным и универсальным материалом. Заточивая карандаш под острым или пологим конусом, оставляя длинный или короткий грифель, можно регулировать удобство пользования инструментом в соответствии с личными вкусами и особенностями графической работы. Качество инструмента зависит от качества графического стержня (он не должен быть ломким), а также от свойств, текстуры и мягкости деревянной оправы (дерево

должно быть легким в заточке, срезаться некрупной ровной стружкой без сколов). В проектной графике применяется следующая маркировка карандашей: ТМ, М, 2М, 3М, 4М, 5М, 6М (отечественная маркировка), F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B (зарубежная маркировка).

Бумага. Для выполнения рисунка в карандаше необходима бумага с плотной поверхностью, позволяющая легко стирать резинкой карандашные линии. Чем хуже качество бумаги (чем более ворсиста ее поверхность), тем мягче должен быть грифель. Рисунок мягким грифелем (4B, 5B, 6B), угольным стержнем, сангиной не требует особого качества бумаги. Для этих целей могут быть использованы крафт, тонкий картон, калька. При выборе бумаги следует исходить из того, какие цели преследует данный рисунок. Если в композиции не требуется четкого изображения объекта, а необходимо отобразить лишь его общие параметры и признаки, то можно использовать для работы бумагу с рыхлой, ворсистой поверхностью. Если линейный рисунок должен сравнительно точно отражать параметры объекта, то бумага для его исполнения должна иметь относительно плотную и гладкую поверхность (например, ватман).

При выполнении заданий по генерации цифрового графического контента обучающимся используются инструментальные возможности специализированных программных комплексов растровой и векторной электронной графики.

Задачи, представленные в учебно-методическом пособии, усложняются по мере освоения предлагаемого материала. В качестве примеров работ используются учебные работы обучающихся Удмуртского государственного университета.

В заключении учебного пособия приводится список литературы по рассматриваемой в учебно-методическом пособии проблематике [1–9].

Целью освоения дисциплины «Композиция в графическом дизайне» является:

- изучить методы и алгоритмы композиционного формообразования объектов дизайна;
- уметь применять средства композиции, единства формы и содержания, закономерности построения ансамбля для достижения образности, целостности, композиционного единства, пропорциональности, тектоничности, масштабности, соответствия окружающей среде цифрового виртуального пространства.

Задачи освоения дисциплины (модуля):

- раскрыть проектную деятельность дизайнера как сложноорганизованное целое;
- дать представление о морфологической, генетической и научно-теоретической структуре дизайна и ее месте в системе деятельности и проектирования;

- раскрыть разнообразие графического языка дизайна;
- показать богатство вербального и визуального инструментария дизайна;
- ознакомить с методическим аспектом алгоритма деятельности дизайнера;
- привить навыки самостоятельной аналитической и синтетической работы при выполнении проекта, связанного с разработкой цифровых объектов дизайна;
- научить методике поиска необходимой специализированной литературы и иллюстративного материала.

Исходя из требований к подготовке бакалавров, освоение дисциплины «Композиция в графическом дизайне» находится в тесной взаимосвязи с изучением таких предметов, как «История дизайна», «Цифровой профессионализм и основы искусственного интеллекта», «Проектирование в графическом дизайне» и др.

В комплексе с заданиями других дисциплин направлено на формирование компетенций, закрепленных за дисциплиной «Композиция в графическом дизайне», подготовку к профессиональной деятельности:

- УК-1 – «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач»;
- УК-1.3 – «Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации»;
- УК-1.4 – «Имеет практический опыт работы с информационными ресурсами, навыки использования информационных технологий в целях формирования достижения цифрового профессионализма, навыки формирования коммуникации и сотрудничества в процессе организации работы и отдыха посредством информационных технологий, информационных систем и сетей».

В свете вышесказанного, планируемые результаты обучения по дисциплине – это знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в области цифрового дизайна. В результате изучения теоретических основ дисциплины «Композиция в графическом дизайне» и выполнения практических заданий обучающийся должен:

Знать:

- основы композиционного формообразования в проектной деятельности;
- возможности современных цифровых технологий;
- особенности применения компьютерных технологий в профессиональной деятельности;
- алгоритм дизайн-проектирования при создании объектов цифрового дизайна;
- особенности использования оборудования для задач проектной деятельности.

Уметь:

- *использовать информационные технологии в практической деятельности дизайнера;*
- *применять освоенные программные средства в задачах, непосредственно не связанных с профессиональной деятельностью;*
- *эффективно эксплуатировать оборудование и приборы, применяемые в работе;*
- *оценивать возможности оборудования на предмет соответствия решаемым задачам.*

Владеть:

- *коммуникативными навыками, в рамках возможностей информационных технологий, при создании объектов цифрового дизайна;*
- *методами композиционного формообразования объектов цифрового;*
- *методами цифрового моделирования объектов дизайна;*
- *навыками работы со сложной современной компьютерной техникой.*

1. ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Афиша к театральной постановке

Афиша – это графическое средство выражения определенного события, которое содержит высокие эстетические ценности. Она является неотъемлемым элементом системы общения и социально-культурной среды современных городов. Дизайн афиши – это направление в полиграфическом дизайне, которое охватывает все объекты дизайна рекламы. В одном проекте должны присутствовать интрига, содержание, целостность и заинтересованность, зритель должен получить эстетическое удовольствие. В современном мире афиша является одной из самых продуктивных видов наружной рекламы [1].

Содержание задания

Задание выполняется обучающимся в одной из двух форм (по выбору студента:

- *цифровая форма (с использованием специализированного программного обеспечения векторной графики, с формированием электронного файлового контента);*
- *рукотворная форма (формат бумаги – А3).*

Целью задания является образование у обучающихся навыков разработки авторской художественной концепции (художественного образа) объекта цифрового графического дизайна.

Обязательные к исполнению этапы работы:

- *критериальный анализ объектов;*
- *анализ исходной ситуации;*
- *описание концепции;*
- *выражение концепции в виде формальной композиции;*
- *генерация предметной композиции путем трансформации формальных объектов;*
- *разработка и обоснование колористического решения.*

Ниже представлены различные варианты выполнения заданий обучающимися.

2. ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Общая структура выполнения задания

1. Анализ исходной ситуации.
2. Критериальный анализ аналогов.
3. Определение концепции.
4. Выражение концепции в виде формальной композиции.
5. Генерация предметной композиции путем трансформации формальных объектов.
6. Разработка и обоснование колористического решения.

2.1. Анализ исходной ситуации (3 варианта)

Вариант 1

Спектакль «Говорит Ижевск»

Уличный спектакль-подкаст, стрит-арт-спектакль. Вы прогуляетесь по Ижевску вместе с Театром кукол и авторами спектакля – режиссером Марселем Смердовым и художником Дмитрием Коротаевым. Спектакль в формате прогулки посвящен городу, в котором мы живем, историям его жителей, личным эмоциям и переживаниям, которые возникают в сердце, когда мы ходим по одним и тем-же местам. Он проходит три раза в год: зимой, летом и осенью, все части объединены темой Ижевска, но город предстает в них с разных сторон.

Вариант 2

Спектакль «Крыша, или Невероятные события парижского предместья»

Спектакль драмтеатра. Это криминальная комедия в двух действиях. Мишель Поли является режиссером-постановщиком. Премьера состоялась 10 декабря 2021 года. Мог ли представить законопослушный гражданин и бывший учитель французского, чем обернется его вполне невинный и даже добродетельный поступок. Он всего-то подвез в машине «девушку в беде». И вот уже двери его тихого одинокого дома не закрываются от наплыва неожиданных гостей. А сам он узнает, что слово «крыша» имеет не одно значение.

Вариант 3
Спектакль-мюзикл «Алые паруса»

«Алые паруса» – это не только история о мечтательной девушке Ассоль, но и о важности сохранения и защиты своей мечты. Эта постановка вдохновляет верить, что обыденность может преобразиться в яркие краски надежды, любви и счастья.

Постановка Удмуртского Национального театра

Мюзикл в двух действиях. Режиссер-постановщик Ложкин А.А. (Заслуженный артист УР). Представляет собой признанную всеми трогательную историю о любви и мечте. Романтическая повесть-феерия «Алые паруса» Александра Грина в формате мюзикла получает новое, уникальное звучание. На сцене Удмуртского театра представлены новые герои, обстоятельства и захватывающие сюжетные линии. Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках ФЦП «Культура России» в 2017 году.

Постановка Московского театра «Монотон»

Постановка Государственного театра Республики Крым

2.2. Критериальный анализ аналогов (3 варианта)

Критерии анализа

- Информативность.
- Дизайн и соответствие оформления целевой аудитории.
- Визуальная привлекательность (цвет и композиция).
- Соответствие содержанию произведения.

Вариант 1

Спектакль «Говорит Ижевск»

Имеется две афиши (1 и 2 части).

Исследование аналогов 1-й и 2-й частей проводится отдельно.

Аналог 1

Афиша 1-й части

Информативность

Присутствует ключевая информация: название спектакля, контакты, возрастное ограничение, указаны авторы спектакля. Основной текст расположен в нижней части афиши, а название в центре, за счет этого создается легкое восприятие текста и информации.

Дизайн и соответствие оформления целевой аудитории

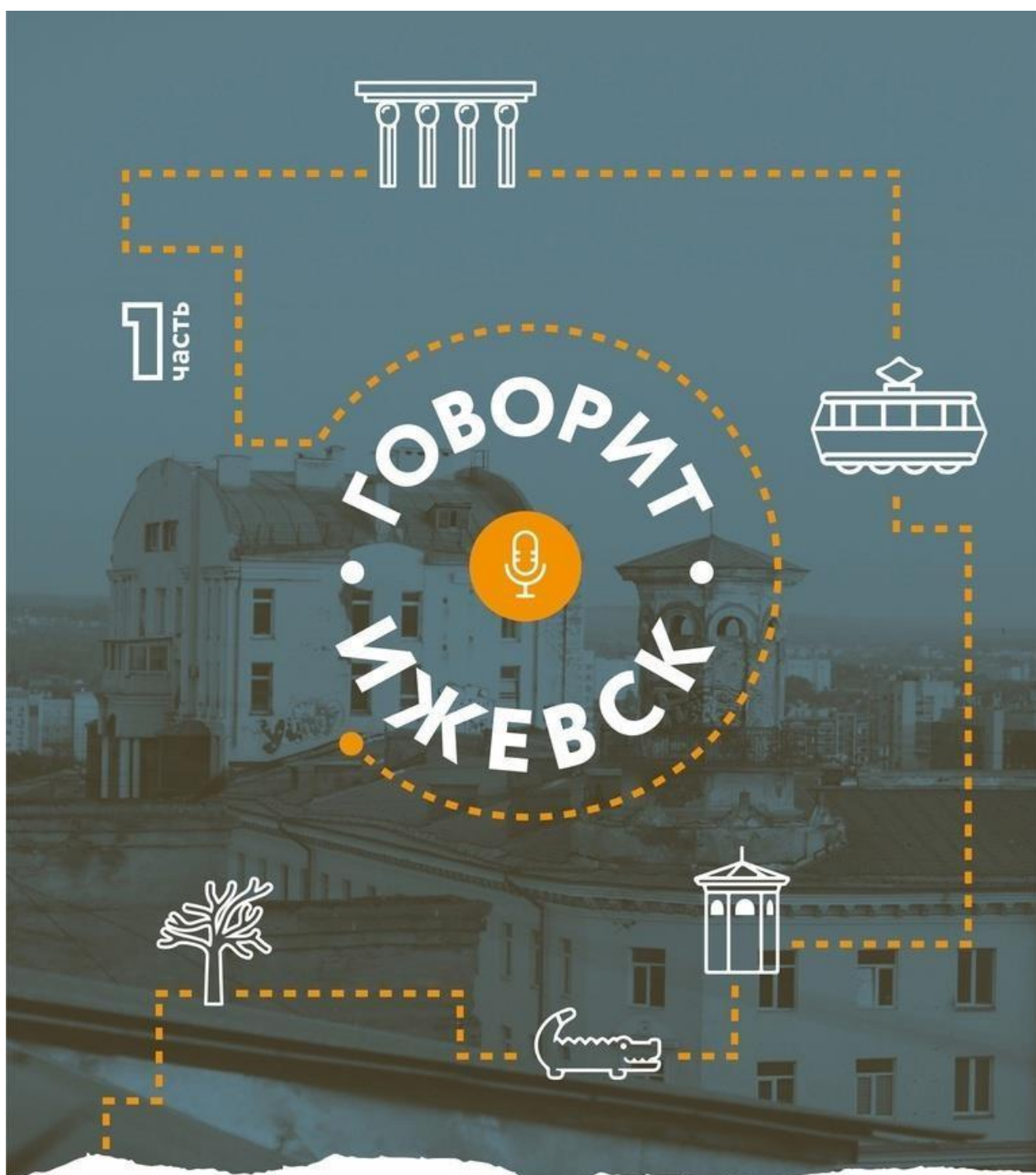
Дизайн приближен к минимализму. Текст названия в строгом стиле и минималистичные элементы позволяют соответствовать любой возрастной аудитории.

Визуальная привлекательность (цвет и композиция)

Цветовое решение основано на трех контрастных цветах: белый, оранжевый и серо-синий цвета. Центром композиции является иконка микрофона, за счет контрастного цвета выделяется среди всей композиции. За счет темно-голубого цвета передается время года – зима.

Соответствие содержанию произведения

Афиша соответствует содержанию, изображен маршрут и знаковые места, которые встречаются по пути.

 ТЕАТР
 КУКОЛ

426004, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 9
 (3412) 68-09-89, teatrkukoludm.ru

12+

Министерство культуры Удмуртской Республики
 Государственный театр кукол Удмуртской Республики

Режиссёр: Марсель Смердов
 Художник: Дмитрий Коротаев

Рис. 1. Существующий вариант афиши № 1

Аналог 2

Афиша 2-й части

Информативность

Присутствует ключевая информация: название спектакля, контакты, возрастное ограничение, указаны авторы спектакля. Основной текст расположен в нижней части афиши, а название в центре, за счет этого создается легкое восприятие текста и информации.

Дизайн и соответствие оформления целевой аудитории

Дизайн приближен к минимализму. Текст названия в рукописном стиле и минималистичные элементы позволяют соответствовать любой возрастной аудитории, но больше акцент на молодежь.

Визуальная привлекательность (цвет и композиция)

Цветовое решение основано на трех контрастных цветах: белый, оранжевый и темно-зеленый цвета. За счет маленьких деталей (кружочков, сердечек, свечения) создается ощущение лета, что и должно произойти, так как вторая часть спектакля проходит летом.

Соответствие содержанию произведения

Афиша соответствует содержанию спектакля. Изображен путь, так как спектакль-прогулка по городу.

**ТЕАТР
КУКОЛ**

426004, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 9
(3412) 68-09-89, teatrkukoludm.ru

12+

Министерство культуры Удмуртской Республики
Государственный театр кукол Удмуртской Республики

Режиссёр: Марсель Смердов
Художник: Дмитрий Коротаев
Кураторка: Анастасия Павлова

Рис. 2. Существующий вариант афиши № 2

Вариант 2

Спектакль «Крыша, или Невероятные события парижского предместья»

Аналог

*Так как афиши спектакля нет,
была исследована первая страница сайта к спектаклю*

Информативность

Присутствует название, жанр, сколько минут идет представление и возрастное ограничение (18+).

Дизайн и соответствие оформления целевой аудитории

Дизайнерское оформление страницы оставляет желать лучшего: композиция состоит лишь из фотографии и текста, что создает впечатление устаревшего подхода. Для целевой аудитории – молодых людей – важен современный и привлекательный дизайн, который мог бы лучше отразить дух спектакля и привлечь внимание. В данной версии отсутствуют элементы, которые могли бы сделать страницу более интерактивной и визуально интересной.

Визуальная привлекательность (цвет и композиция)

Текст размещен поверх лиц актеров, что создает определенные сложности в восприятии информации. Использование различных начертаний шрифта не всегда оправдано: текст с тонким начертанием становится трудночитаемым на фоне фотографии. Кроме того, выбранный кадр не является самым привлекательным, что может снизить интерес к спектаклю у потенциальных зрителей и не передает всей эмоциональной палитры произведения.

Соответствие содержанию произведения

К сожалению, визуальное представление на сайте не соответствует содержанию спектакля. На фотографии изображены только два главных героя и один момент действия, что не отражает всей глубины и разнообразия событий, происходящих в спектакле. Это может создать у зрителей неправильное представление о произведении и снизить их желание посетить его, поскольку они могут не увидеть полного контекста и атмосферы, которую спектакль предлагает.

[на главную](#) • [репертуар](#)

- [крыша, или невероятные события парижского предместья](#)

Крыша, или Невероятные события парижского предместья

18+

криминальная комедия в двух действиях

Большая сцена

Трейлер

130 минут

02 ноя (сб)

18:30

О спектакле

Творческая группа

Отзывы

12

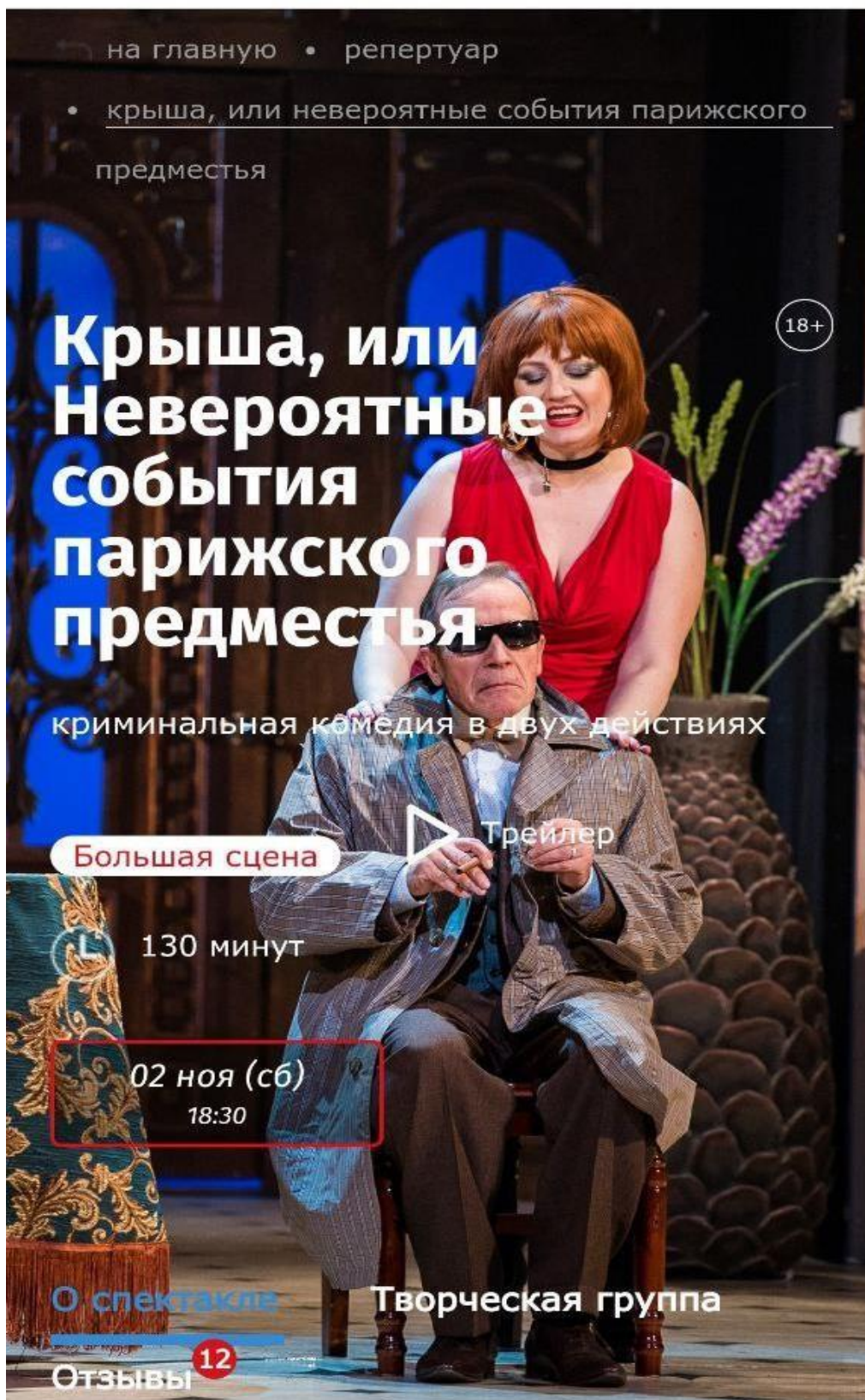

Рис. 3. Изображения со страницы сайта спектакля
«Крыша, или Невероятные события парижского предместья»

Вариант 3

Спектакль «Алые паруса»

*Имеется несколько афиш разных театральных постановок.
Исследование этих аналогов проводится отдельно.*

Аналог 1

*Удмуртский Национальный
драматический театр*

Информативность

Афиша содержит ключевую информацию, такую как название и краткое описание спектакля, а также возрастное ограничение и имена авторов. Тем не менее, текст размещен в различных частях композиции, что затрудняет его восприятие. Это может вызвать у зрителей трудности в быстром нахождении нужной информации, что негативно сказывается на общем впечатлении от афиши.

Дизайн и соответствие оформления целевой аудитории

Дизайн выполнен в несовременном стиле, что может не соответствовать ожиданиям молодой целевой аудитории. В современном театральном маркетинге важна актуальность визуальных решений, поэтому использование более современных элементов и стилей могло бы сделать афишу более привлекательной для молодежи.

Визуальная привлекательность (цвет и композиция)

Цветовое решение основано на трех контрастных цветах: синий, красный и белый, что создает яркий и запоминающийся образ. Название мюзикла занимает центральное место в композиции и выделено ярким свечением букв, что привлекает внимание. Рядом с названием находится большой многопарусный корабль с алыми парусами, который также является важным элементом визуального восприятия и усиливает ассоциации с сюжетом.

Соответствие содержанию произведения

Афиша соответствует содержанию спектакля. Изображена девушка по имени Ассоль, которая ждет на берегу моря корабль с алыми парусами – символ надежды и мечты. Это визуальное представление точно передает ключевой момент истории, когда Грей прибывает к Ассоль.

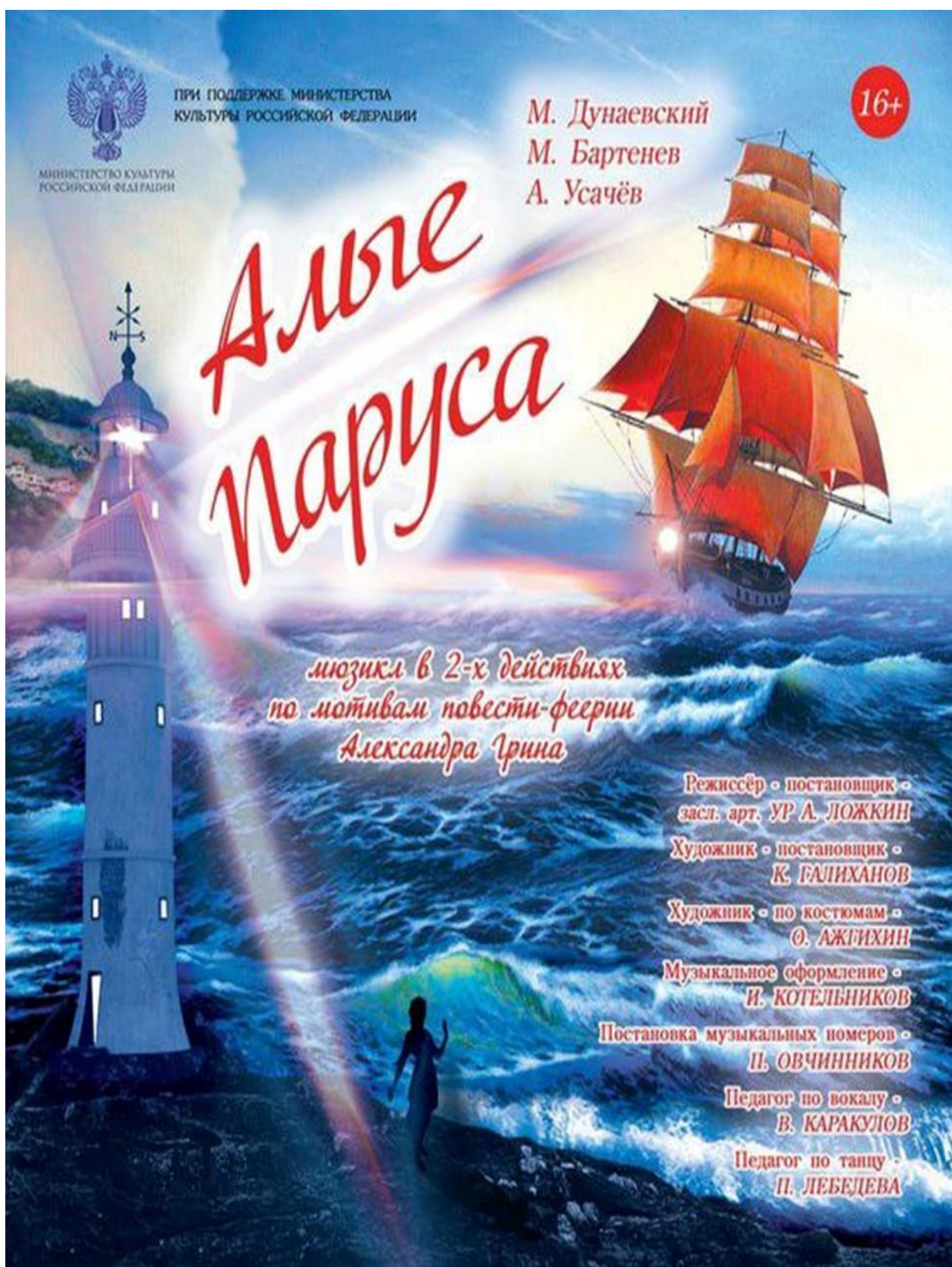

Рис. 4. Существующий вариант афиши

Аналог 2
Московский театр «Монотон»

Информативность

Присутствует ключевая информация: название и жанр спектакля, указаны авторы спектакля и автор произведения. Внизу афиши прописаны контактные данные.

Дизайн и соответствие оформления целевой аудитории

Дизайн выполнен в несовременном стиле, а это может не соответствовать молодой целевой аудитории. На заднем фоне рисунок, на котором изображены парусник в море и над ним в небе тучи в форме очертания главных героев.

Визуальная привлекательность (цвет и композиция)

Цветовое решение основано на двух контрастных цветах: синий, красный цвета. Название мюзикла является центром композиции, так как оно расположено по центру и выделено ярким красным жирным шрифтом. На афише прописаны постановщики, но текст расположен в хаотичном порядке и на сером фоне синий текст не читаем. Также на афише есть несколько привлекательных фраз, но из-за расположения на фоне без подложки их не видно читателю.

Соответствие содержанию произведения

Афиша соответствует содержанию спектакля. Изображена главная героиня, которая смотрит на парусник. Также за счет изображений на небе главных героев зритель представляет историю любви.

Рис. 5. Существующий вариант афиши

Аналог 3
Государственный театр Республики Крым

Информативность

Присутствует ключевая информация: название и жанр спектакля, возрастное ограничение (12+), указаны авторы спектакля и название театра.

Дизайн и соответствие оформления целевой аудитории

Дизайн представляет собой текст на фоне изображения. Присутствует некий дизайн названия, а не использован стандартный шрифт, как это было на предыдущих аналогах.

Визуальная привлекательность (цвет и композиция)

Цветовая палитра афиши основана на светлых и красных оттенках, что придает ей яркость и эмоциональную насыщенность. Красный цвет, используемый для названия, выделяет его как композиционный центр и создает контраст с фоном. Однако информация об авторах мюзикла в нижней части афиши становится менее читаемой из-за отсутствия подложки и использования белой обводки, что может затруднить восприятие текста.

Соответствие содержанию произведения

Афиша удачно отражает содержание спектакля, сохраняя ключевые элементы сюжета. Изображение парусника с алыми парусами и главной героини создает ассоциации с темой мюзикла и привлекает внимание зрителей. Это визуальное представление помогает передать атмосферу произведения и заинтересовать потенциальную аудиторию, делая акцент на романтике и приключениях, которые ожидают зрителей на сцене.

Министерство культуры Республики Крым
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРЕМЬЕРА

Музыка Максим Дунаевский
Стихи Михаил Бартенев
Либретто Андрей Усачев

Алые паруса

Мюзикл

Режиссер-постановщик - И. Меркулов
Художник-постановщик - З. Цирценс
Балетмейстер-постановщик - А. Гоцуленко
Дирижер - Э. Мухтерем

12+

Рис. 6. Существующий вариант афиши

2.3. Описание концепции (3 варианта)

Вариант 1

Спектакль «Говорит Ижевск»

Афиша должна передать уличный дух спектакля и атмосферу города, связанные с историями жителей и отражать уникальность формата спектакля-подкаста.

Цветовая палитра

Основные цвета – зеленый, серый и голубые цвета, которые создадут образ города. Для привлечения внимания и динамики нужно использовать контрастные яркие цвета такие как красный, желтый, черный и белый.

Композиция.

На афише можно изобразить некий маршрут, так будет понятно, что спектакль – прогулка, а не обычный спектакль в театре, который мы привыкли представлять. Можно использовать графические линии – звуковых волн, которые вместе передадут динамику, и это подчеркнет, что в спектакле зрители слушают истории жителей.

Типографика.

Название «Говорит Ижевск!» должно быть выполнено крупным шрифтом, в рукописном стиле или в стиле граффити, что подчеркнет уличный живой стиль. А для дополнительного текста использовать стандартный шрифт для читаемости. Расположение названия в верхней части афиши, а дополнительной информации в нижней части.

Общие идеи художественных образов.

1. *На фоне изображена фотография пейзажа, которое ассоциируется с городом (например, Ижевский пруд). А на переднем плане изображен человек в наушниках (так как спектакль проходит в наушниках), рядом другие слушатели также в наушниках, разных возрастов, что подчеркнет широкую целевую аудиторию и разнообразие жителей города. Название написано крупным рукописным шрифтом в верхней части по центру.*

2. *На фоне изображена карта города, которая отразит уникальность спектакля. На карте можно изобразить небольших персонажей, разных жителей города (уличные музыканты, семьи, пожилые люди, молодежь и др.), которые занимаются чем-то на улицах города, рядом можно изобразить иконки*

мысли в облачках или на звуковых волнах. Название написано крупным шрифтом в стиле граффити в верхней части по центру.

3. На фоне стилизованный городской пейзаж с городской архитектурой. В центре силуэты разнообразных людей, которые общаются друг с другом, из них исходят яркие разноцветные звуковые волны. Чтобы подчеркнуть аудио-формат, можно добавить наушники, которые будут расположены вокруг названия. Название написано крупным современным шрифтом в верхней части по центру.

Вариант 2

Спектакль «Крыша, или Невероятные события парижского предместья»

Афиша должна передавать атмосферу многослойности и взаимодействия, заявляя о конфликте между уединением главного героя и количеством гостей, которые вторгаются в его жизнь.

Цветовая палитра.

Основные цвета: теплые оттенки для создания атмосферы домашнего уюта. Акценты: Яркие цвета (красный, синий) для выделения динамичных моментов и эмоциональных состояний персонажей.

Композиция.

В центре изображение главного героя, сидящего в машине с девушкой, на фоне дома. Вокруг силуэты неожиданных гостей, появляющихся из разных сторон, что символизирует вторжение в его жизнь. В нижней части название спектакля крупным шрифтом и доп. информация

Типографика.

Название спектакля: Жирный, игривый шрифт, который отражает комедийный жанр (например, рукописный стиль). Дополнительная информация: Чёткий и читаемый шрифт для удобства восприятия. Цвет текста: контрастный к фону, чтобы обеспечить хорошую читаемость.

Общие идеи художественных образов.

1. Афиша может быть оформлена в виде коллажа из различных сцен: главный герой в машине с девушкой, неожиданные гости, входящие в кадр, и моменты комических ситуаций. Каждая сцена будет обрамлена яркими цветами, подчеркивающими эмоциональные состояния персонажей. Такой подход создаст ощущение динамики и движения, отражая непредсказуемость событий спектакля.

2. В центре афиши изображена комната главного героя, наполненная его личными вещами и атмосферой уютного хаоса. За дверью и окном виднеются различные тени-силуэты людей, отражающие неожиданные визиты и вторжения в его жизнь. Вокруг комнаты царит ощущение тревоги и ожидания, создавая интригу. В нижней части афиши крупным шрифтом размещено название спектакля и дополнительная информация.

3. На афише можно изобразить главного героя, стоящего под большой крышей, которая символизирует его дом. Над крышей можно изобразить силуэты разных гостей, каждый из которых имеет собственный уникальный силуэт. Использование контрастных цветов и светотени подчеркнет трагическую атмосферу спектакля.

Вариант 3

Спектакль «Алые паруса»

Афиша должна передавать атмосферу романтики, мечты, приключений.
Основные элементы – море, парусник с алыми парусами.

Цветовая палитра.

Основные цвета: синий, белый, теплые цвета; акцентные цвета: алый, золотистый.

Композиция.

Центр композиции занимает парусник с алыми парусами, который плывет по морю. Для создания движения, динамики изобразить волны. На переднем плане может быть изображена девушка, стоящая на берегу.

Типографика. Для названия можно использовать легкий шрифт, возможно, с элементами каллиграфии. Для текста – более простой и читаемый шрифт. Расположение названия в верхней части афиши, а дополнительной информации в нижней части.

Общие идеи художественных образов.

1. На фоне морской пейзаж, в центре афиши силуэты главных героев, которые держатся за руки, стоя на палубе корабля с алыми парусами. В верхней части в центре написано крупным шрифтом название, а по бокам – название театра и авторы спектакля.

2. На афише изображена Ассоль, стоящая на живописном берегу, с легким ветерком, развивающим ее платье. Она смотрит вдаль, где на горизонте корабль с алыми парусами, символизирующий ее мечты и надежды. Вверху

афиши крупным шрифтом написано название мюзикла, а внизу – логотип театра и имена авторов, оформленные в романтическом стиле.

3. Афиша разделена на две части. Левая сторона – Обычный город: здесь изображен серый, повседневный городской пейзаж с улочками, домами и людьми, занятыми своими делами. Правая сторона – здесь изображен величественный корабль с алыми парусами, плывущий по спокойному морю под ярким солнцем. В центре, на границе двух миров, Ассоль смотрит в сторону сказочного корабля, выражая надежду и стремление к чему-то большему. Вверху афиши – название мюзикла в романтическом шрифте, а внизу – логотип театра и даты выступлений.

2.4. Выражение концепции в виде формальной композиции (3 варианта)

Вариант 1

Спектакль «Говорит Ижевск»

Решение № 1 (статика)

Холодная цветовая палитра

Два решения основаны на статике и холодной цветовой палитре.

Используется статика, так как в процессе спектакля зрители останавливаются и слушают разные истории, связанные с местом.

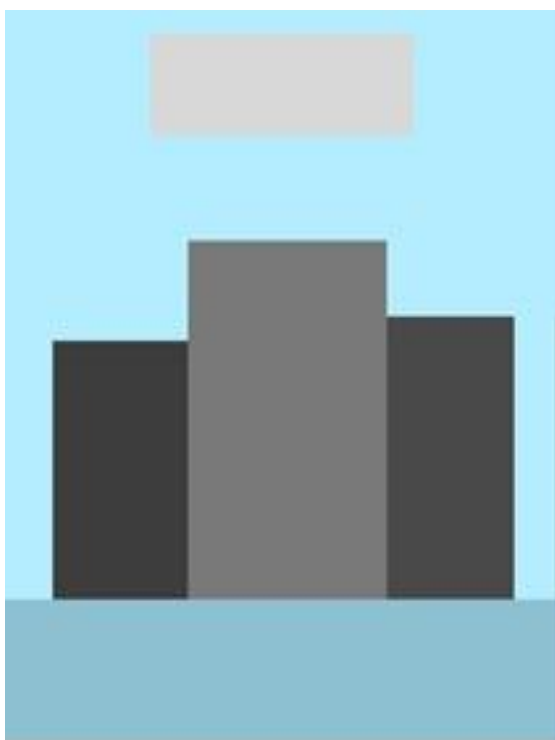

Рис. 7. Решение в холодной цветовой палитре (статика) № 1

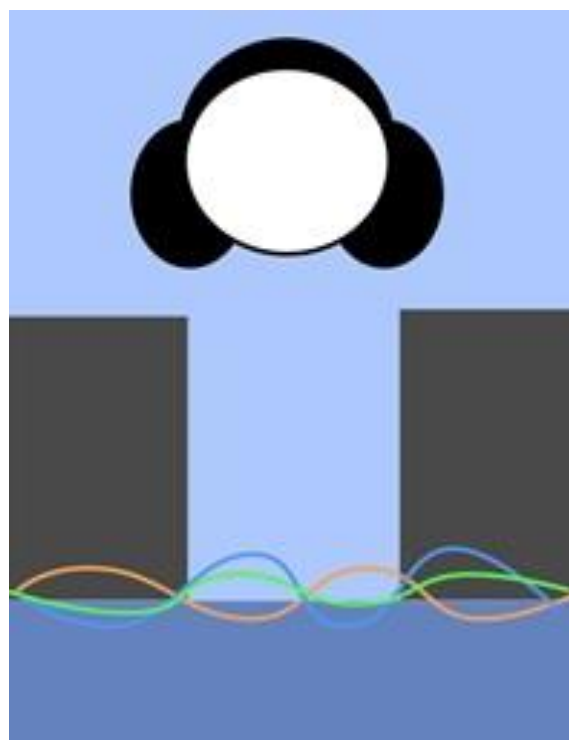

Рис. 8. Решение в холодной цветовой палитре (статика) № 2

*Решение № 2 (динамика)
теплая цветовая палитра*

Композиции выполнены в теплых тонах и с динамикой, которая изображены с помощью разных линий. Динамика передает уникальность спектакля и некий маршрут, по которому проходит спектакль.

Рис. 9. Решение в теплой цветовой палитре (динамика) № 1

Рис. 10. Решение в теплой цветовой палитре (динамика) № 2

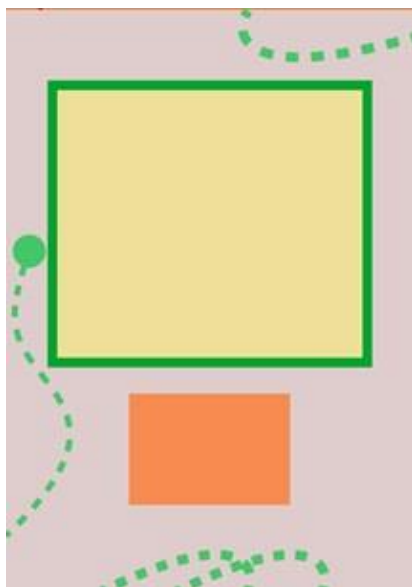

Рис. 11. Решение в теплой цветовой палитре (статика) № 3

Вариант № 2

Спектакль «Крыша, или Невероятные события парижского предместья»
(Решения основаны на теплой цветовой палитре)

Решение 1 (статика)

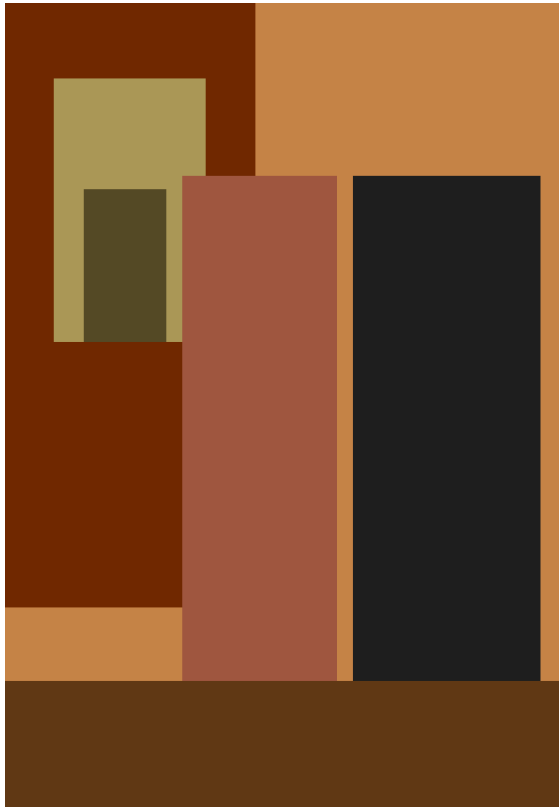

Рис. 12. Решение в теплой цветовой палитре (статика) № 1

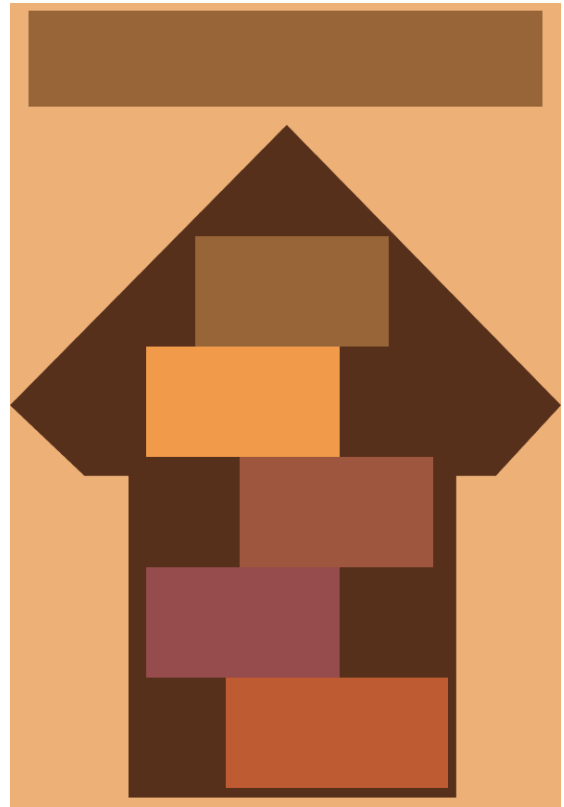

Рис. 13. Решение в теплой цветовой палитре (статика) № 2

Решение № 2 (динамика)

В трех композициях изображены элементы под углом, создающие динамику, так как в спектакле происходит много разных сцен.

Рис. 14. Решение в смешанной цветовой палитре (динамика) № 1

Рис. 15. Решение в теплой цветовой палитре (динамика) № 2

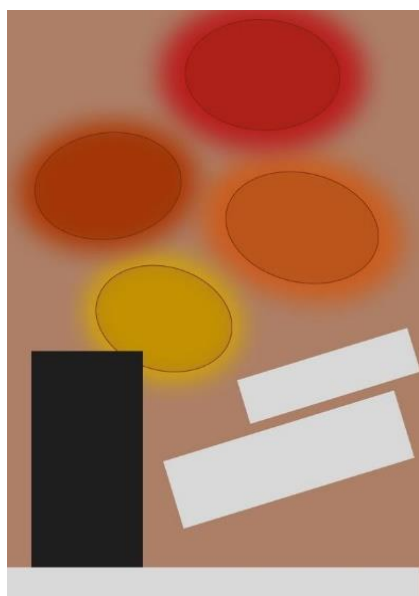

Рис. 16. Решение в теплой цветовой палитре (динамика) № 3

Вариант № 3

Спектакль «Алые паруса»

(Решения основаны на смешанной цветовой палитре)

Во всех композициях используется синие, красные оттенки и белый, черный цвета. В нескольких композициях есть изображение главных героев и корабля с алыми парусами, так как это прямая ассоциация к произведению. Две композиции с выделенным контрастным центром для привлечения внимания.

Решения 1

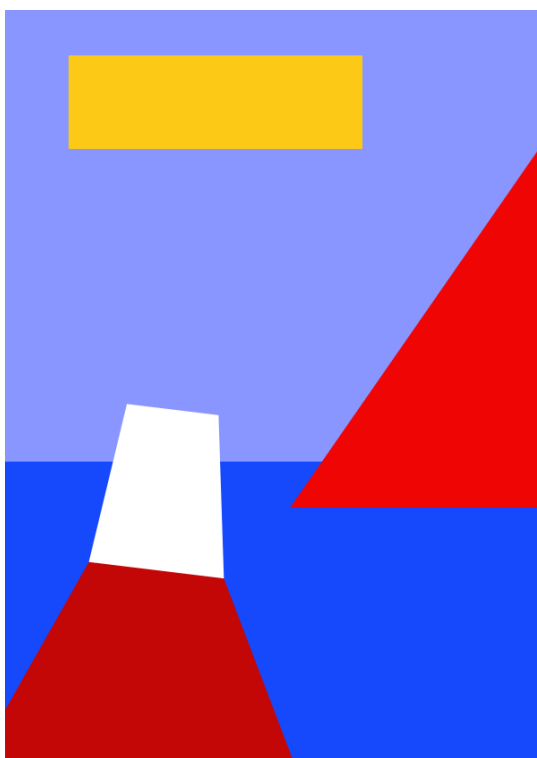

Рис. 17. Решение в смешанной цветовой палитре № 1

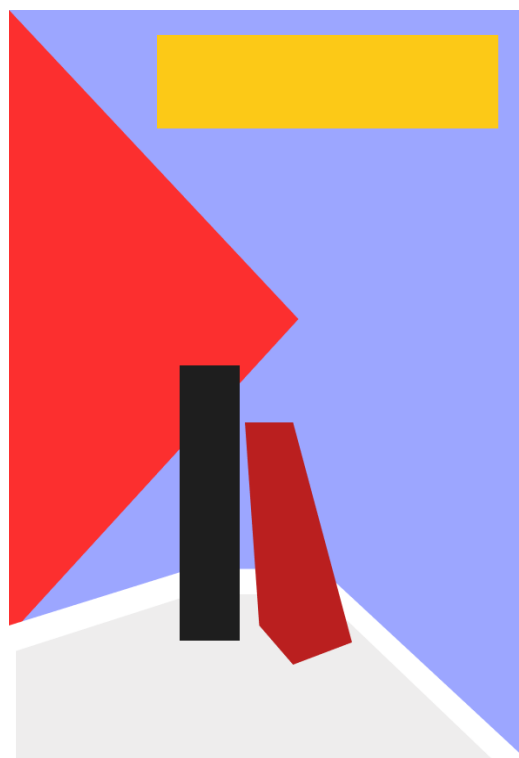

Рис. 18. Решение в смешанной цветовой палитре № 2

2.5. Генерация предметной композиции путем трансформации формальных объектов

Трансформация формальной композиции в предметную композицию происходит следующим образом: каждая абстрактная фигура заменяется на узнаваемых предметный образ, обладающий своей уникальной функциональностью.

Вариант 1

Спектакль «Говорит Ижевск»

Рис. 1. Концепция афицы к спектаклю «Говорит Ижевск» № 1

Рис. 20. Концепция афицы к спектаклю «Говорит Ижевск» № 2

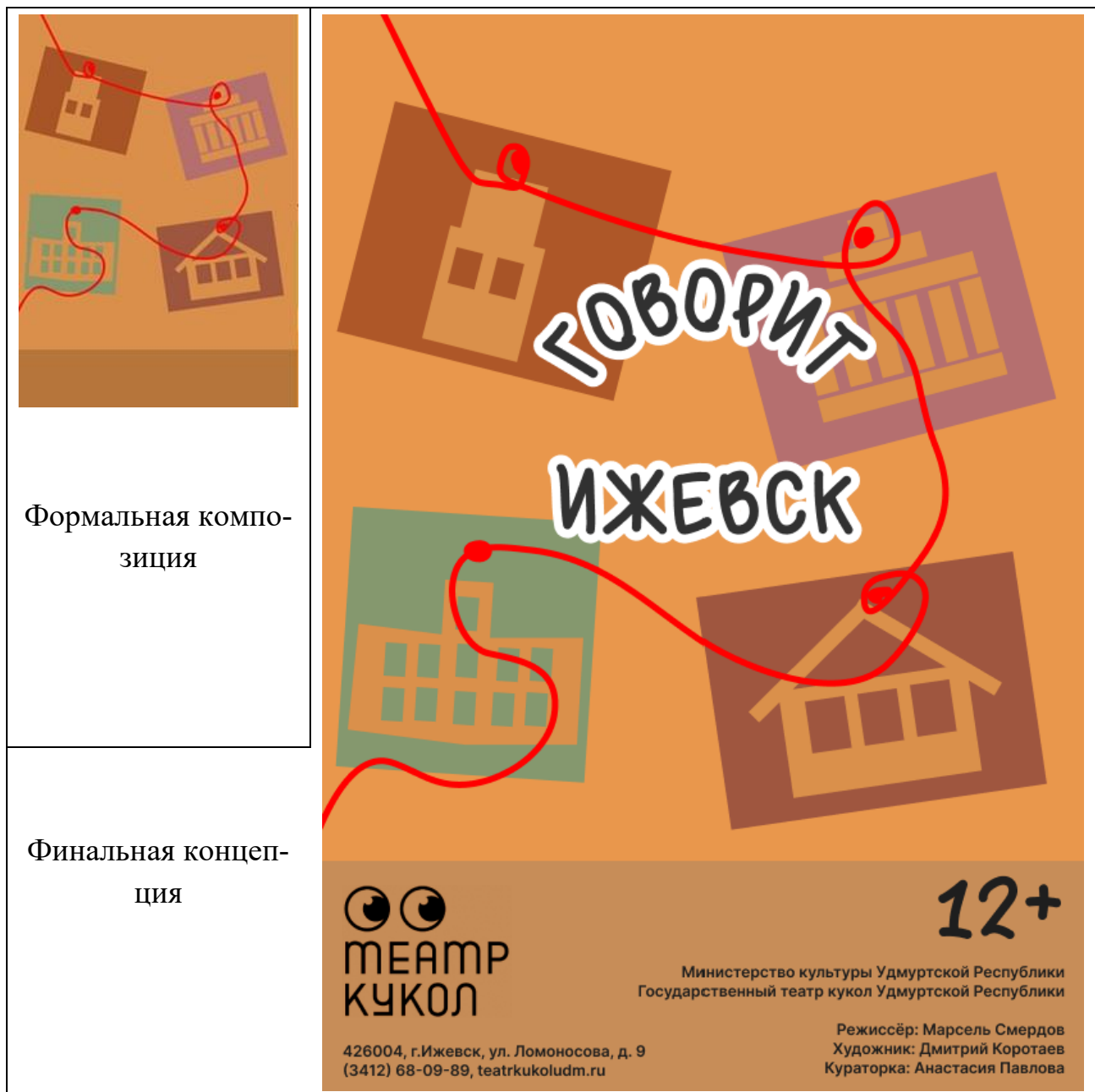

Рис. 21. Концепция афицы к спектаклю «Говорит Ижевск» № 3

Рис. 22. Концепция афицы к спектаклю «Говорит Ижевск» № 4

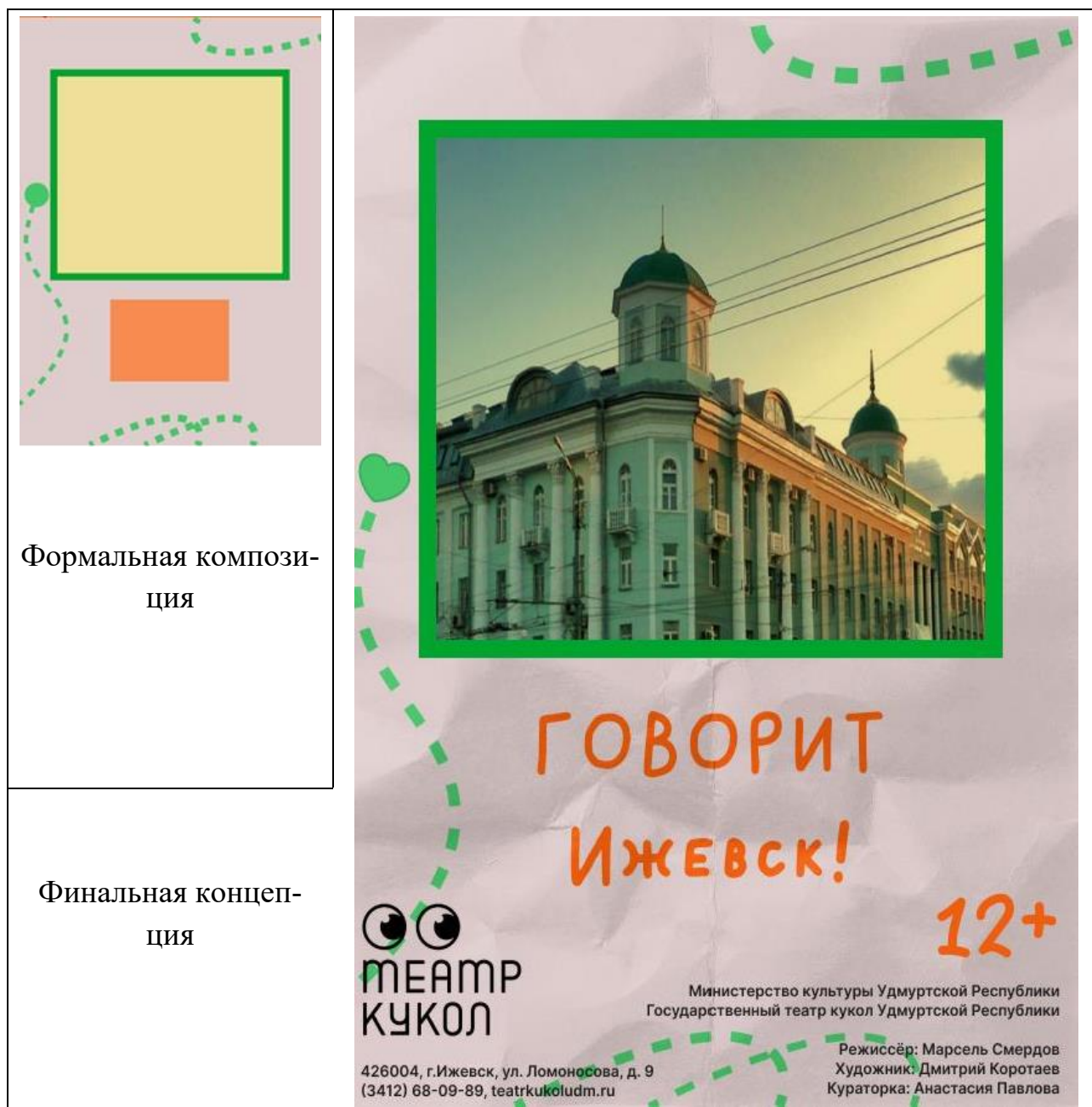

Рис. 23. Концепция афицы к спектаклю «Говорит Ижевск» № 5

Вариант №2

Спектакль «Крыша, или Невероятные события парижского предместья»

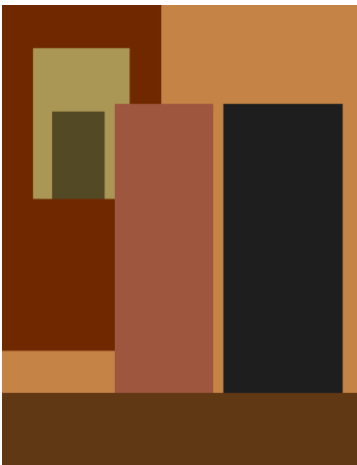
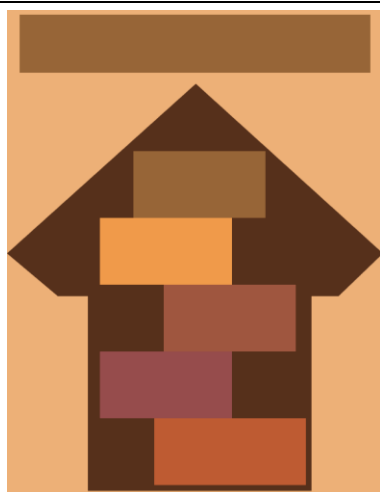
	
Формальная композиция	Крыша или невероятные события парижского предместья Криминальная комедия в двух действиях Билетная касса +7 (3412) 60-90-15 Приемная директора mail@dramteatr.udmr.ru 18+
Финальная концепция	

Рис. 24. «Крыша, или Невероятные события парижского предместья» № 1

Формальная композиция

Финальная концепция

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РУССКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
УДМУРТИИ

Билетная касса
+7 (3412) 60-90-15
Приемная директора
mail@dramteatr.udmr.ru

18+ **Крыша или невероятные события
парижского предместья**
Криминальная комедия в двух действиях

Рис. 25. «Крыша, или Невероятные события парижского предместья» № 2

Формальная композиция

Финальная концепция

Крыша или невероятные события
парижского предместья

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РУССКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
УДМУРТИИ

Криминальная комедия в двух действиях

Билетная касса +7 (3412) 60-90-15
Приемная директора mail@dramteatr.udmr.ru

18+

Рис. 26. «Крыша, или Невероятные события парижского предместья» № 3

Формальная компози-
ция

Финальная концепция

Рис. 27. «Крыша, или Невероятные события парижского предместья» № 4

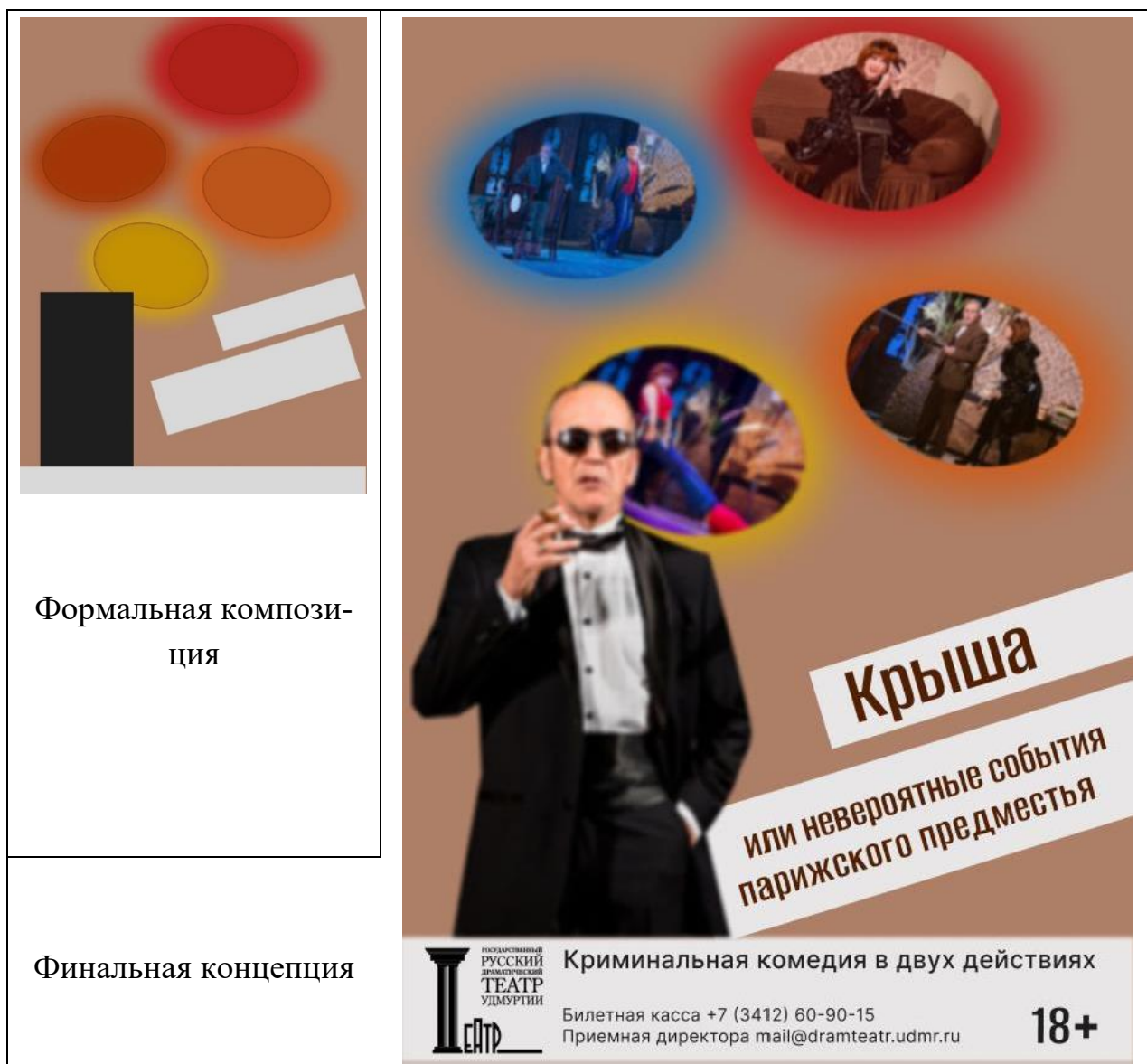

Рис. 28. «Крыша, или Невероятные события парижского предместья» № 5

Вариант 1
Спектакль «Алые паруса»

Рис. 29. Концепция афицы к спектаклю «Алые паруса» № 1

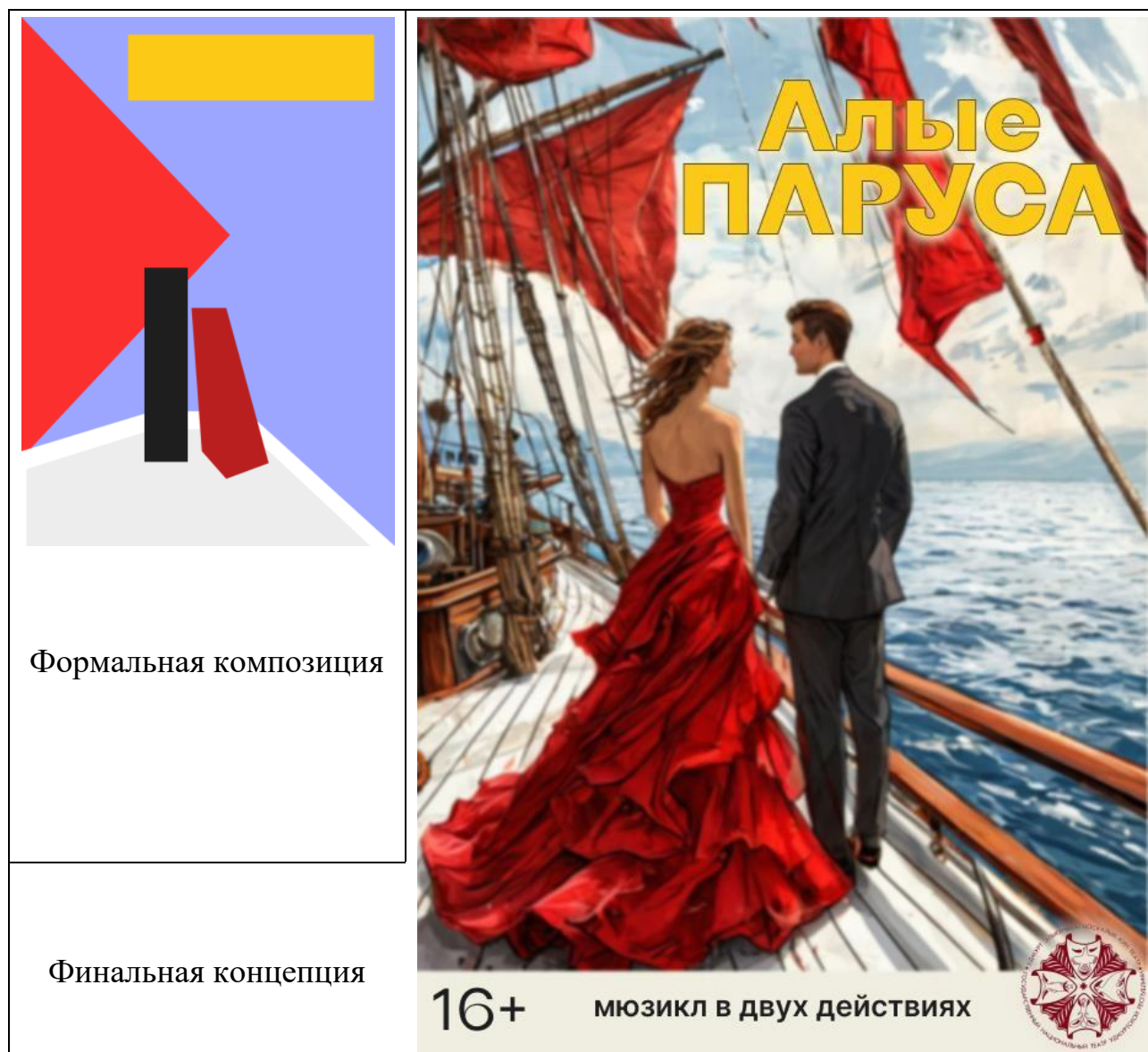

Рис. 30. Концепция афицы к спектаклю «Алые паруса» № 2

Рис. 31. Концепция афицы к спектаклю «Алые паруса» № 3

Рис. 32. Концепция афицы к спектаклю «Алые паруса» № 4

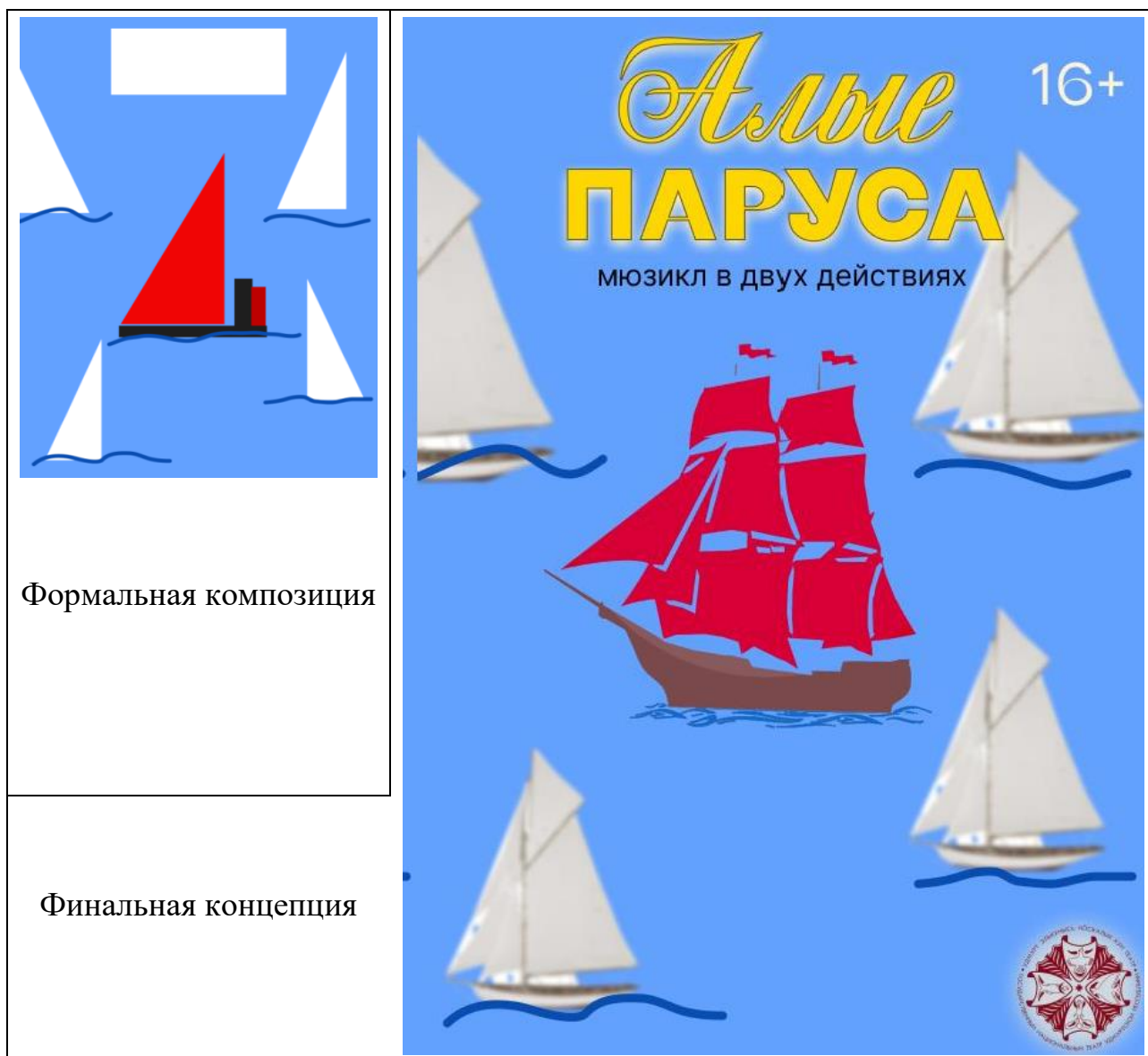

Рис. 33. Концепция афицы к спектаклю «Алые паруса» № 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профессиональная деятельность в области цифрового дизайна основана не только на эффективном использовании в проектной деятельности разнообразных программных продуктов, объединенных в слаженно работающую цифровую систему, но и на глубоких знаниях в области художественного искусства, в частности – грамотно построенной композиции. При этом дизайнер должен самостоятельно осуществлять творческий поиск и структуризацию необходимой графической информации, проводить ее системный критический анализ для дальнейшего практического использования.

Специфика создания композиции в графическом дизайне выстраивалась на основе опыта многих столетий работы художников, осуществляющих свою деятельность в области живописи и графики. Она основывается на применении инструментов и методов построения ручной графики, где создание форм и выработка приемлемых композиционных решений требовали множества вариантов рукотворных эскизов. В настоящее время, цифровые графические системы позволяют значительно упростить и интенсифицировать эту когда-то довольно трудоемкую часть проектной деятельности. Впрочем, ручное создание общей композиции по-прежнему не потеряло актуальности, являясь зачастую основой и началом творческого процесса цифрового дизайна.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мистюкова, В.В. Роль афиши в условиях объединения графического дизайна и рекламы / В.В. Мистюкова // Теория и практика современной науки. – №3 (21), 2017 – С. 556–558.
2. Голубева, О.Л. Основы композиции / О. Л. Голубева. – Москва: «В. Шевчук», 2008. – 144 с.
3. Зыков, С.Н. Проектный рисунок. Пропедевтика: учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / С.Н. Зыков, Е.В. Яркова. – Ижевск: Удмуртский университет, 2021. – 23 с.
4. Зыков, С.Н. Музыка как инструмент поиска проектно-художественного образа на занятиях пропедевтики / С. Н. Зыков, Е. В. Яркова // Вестник педагогических наук. – 2022 – № 2. – С. 7–10.
5. Зыков, С.Н. Художественный образ предметно-пространственной среды. Идентификация личности / С. Н. Зыков, Е. В. Овчинникова // Сборник статей: научное редактирование – Ижевск, Ижевский институт компьютерных исследований. – 2016 – 62 с.
6. Корепанова, О.А. Композиция от А до Я: Ассоциативная композиция / О.А. Корепанова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 458 с.
7. Лауэр, Д. Основы дизайна / Д. Лауэр. – Санкт-Петербург: Питер, 2014. – 304 с.
8. Овчинникова, Е.В. Клаузура как источник проектно-художественных решений в дизайне / Е.В. Овчинникова, С.Н. Зыков // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2–2. – С. 769.
9. Яркова, Е.В. Проектный рисунок. Пропедевтика: учеб.-метод. пособие. Ч. 1 / С.Н. Зыков, Е.В. Яркова. – Ижевск: Удмуртский университет, 2021. – 23 с.
10. Яркова, Е.В. Творческая композиционно-смысловая клаузура как основа методологического подхода объектного проектирования / С.Н. Зыков, Е.В. Яркова // Вестник педагогических наук. – 2022 – №8. – С. 168–172.
11. Яркова, Е.В. Пропедевтика: учеб.-метод. пособие / Е.В. Яркова. – Ижевск: Удмуртский университет, 2019. – 54 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕКОГО ЗАДАНИЯ.....	7
2. ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ	8
2.1. Анализ исходной ситуации (3 варианта)	8
2.2. Критериальный анализ аналогов (3 варианта)	10
2.3. Описание концепции (3 варианта)	22
2.4. Выражение концепции в виде формальной композиции (3 варианта).....	26
2.5. Генерация предметной композиции путем трансформации формаль- ных объектов.....	31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	46
ЛИТЕРАТУРА	47

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ИЗДАНИЯ:

Электронное издание имеет интерактивное содержание, позволяющее переходить к тексту по щелчку компьютерной мыши.

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Минимальные системные требования: Celeron 1600 Mhz; 128 Мб RAM; Windows XP/7/8 и выше; 8х CDROM; разрешение экрана 1024×768 или выше; программа для просмотра pdf.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ ТЕХНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ И ПОДГОТОВКУ МАТЕРИАЛОВ:

Оформление электронного издания : Издательский центр
«Удмуртский университет»

Компьютерная верстка: Т.В. Опарина
Авторская редакция.