

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
В.И. ВЕРНАДСКОГО» в г. ЯЛТЕ**

А.Е. Максименко

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ В ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ: ИСКУССТВО
ШРИФТА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

Практический курс
Методическое пособие

Ялта – 2015 г.

УДК 74. 0715 (07)

ББК

Рекомендовано к печати ученым советом ГПА (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте

Рецензенты:

Милокумов Сергей Александрович – профессор кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна

Михальченко Михаил Степанович – профессор кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна

Методическое пособие разработано для преподавателей, студентов высших учебных заведений по направлению 54.03.01 «Дизайн». Также программа может использоваться на курсах повышения квалификации и для слушателей последипломного образования.

Максименко А.Е.
ГПА (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» в г.Ялте, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Раздел 1. Задания по дисциплине «Искусство шрифта»	7
Тема 1.1. Рукописный шрифт.....	7
Задание 1. Написание простых элементов букв: ширококонечными перьями, остроконечными перьями, кистью.....	7
Задание 2. Выполнение копии гарнитуры шрифта.....	8
Задание 3. Выполнение шрифтовой композиции из букв рукописного шрифта, используя росчерк как доминанту.....	9
Задание 4. Написать текст, рукописным шрифтом используя любой вид пера.....	10
Тема 1.2. Ритм в шрифтовой композиции.....	11
Задание 1. Оригинально-ассоциативная композиция шрифтовой графики.....	11
Задание 2. Выполнение шрифтовой композиции – ассоциативный образ.....	13
Тема 1.3. Построение типографского шрифта.....	14
Задание 1. Выполнение полиграммы прописных букв по схожим элементам.....	15
Задание 2. Выполнить шрифтовую композицию, используя контраст.....	16
Задание 3. Графическая интерпретация свойств буквы. Буква-образ, буквица, инициал.....	17
Задание 4. Шрифтовая интерпретация значения слова. Слово-образ, фраза-образ..	18
Задание 5. Выполнение шрифтовой композиции – взаимосвязь между буквами одной графемы.....	19
Задание 6. Выполнение шрифтовых композиций на темы: пропорции в шрифте, контраст в шрифте, средняя линия в шрифте, симметрия и асимметрия в буквах, устойчивость и равновесие, статика и динамика в буквах.....	20
Задание 7. Выполнение шрифтовых композиций на темы: оптические иллюзии в шрифте, ритм в шрифте, засечки в буквах, точковидные и каплевидные элементы в буквах, наплывы в буквах.....	22
Задание 8. Выполнение каллиграммы.....	24
Задание 9. Шрифт и архитектура.....	25
Задание 10. Размещение одного слова в разных композициях.....	26
Задание 11. Выразить одним словом разное настроение.....	28
Задание 12. Ускоренное движение инструмента по графеме сложной формы (на примере своего имени).....	29
Задание 13. Оригинальная композиция шрифтовой графики.....	30
Задание 14. Исполнение фразы образа, исполнение нескольких слов расположенные в две или три строки.....	31
Задание 15. Выполнение шрифтовой афиши.....	33
Раздел 2. Задания по дисциплине «Проектирование»	36
Тема 2.1. Свойства композиции.....	36
Задание 1. Плоскостные композиции сочетания треугольников.....	36
Задание 2. Плоскостные композиции из различных фигур.....	36
Задание 3. Построение х композиций из разных геометрических фигур используя художественно-графических средств передать прозрачность.....	37
Задание 4. Выполнение композиции на передачу статики и динамики.....	38
Задание 5. Выполнение композиции, где будут представлены основные виды	

линейно-графических форм.....	40
Задание 6. Построение композиций на решение пространственно-конструктивных задач.....	40
Задание 7. Выполнение композиции на ассоциативное развитие формы.....	42
Задание 8. Построение композиции на основе увеличения.....	43
Тема 2.2. Композиция орнамента.....	44
Задание 1. Построение геометрического орнамента.....	44
Задание 2. Разработать орнамент из повторяющихся модулей.....	45
Задание 3. Разработать модуль и показать разнообразие модульных сеток.....	47
Задание 4. Выполнить орнамент в полосе.....	49
Задание 5. Выполнение орнаментальной композиции.....	49
Задание 6. Выполнение макета подарочной оберточной бумаги.....	51
Задание 7. Выполнение серии закладок.....	52
Тема 2.3. Графический язык формы.....	52
Задание 1. Выполнение ряда упражнений на тему: «Графический язык формы»..	52
Задание 2. Выполнение ряда упражнений на тему: «Семантические трансформации».....	56
Задание 3. Творческое изучение культурного наследия и его адаптация.....	58
Задание 4. Выполнение серии открыток.....	58
Задание 5. Разработка периодического издания, журнала.....	59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	61
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	62

ВВЕДЕНИЕ

Профессия дизайнер многогранна. Основное ее предназначение формирование эстетической предметно-пространственной среды, интегрирующей художественную, инженерно-конструкторскую, научно-педагогическую деятельность, направленную на создание и совершенствование высокоэстетичной, конкурентоспособной отечественной продукции, способствующей развитию экономики, повышению уровня культуры и жизни населения.

Дизайнер должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

- владение методики творческого процесса дизайнеров; выполнение эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; создание художественного образа; владение практическими навыками различных видов изобразительного искусства и способов проектной графики;

- разработки и выполнение дизайн-проектов среди которых: различные виды полиграфической и визуальной продукции;

- знание и основы художественно-промышленного производства; технологии изготовления полиграфической продукции; принципы художественно-технического редактирования; макетирования; компьютерных технологий;

- осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, фирмах, структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для всех сфер бытовой, общественной и производственной деятельности человека; применение нормативно-правовой базы на практике; ведение деловых переговоров и деловой переписки.

По мнению Лесняка В. И., графический дизайн – прежде всего особая форма эстетического и творческого мышления. Стремление к совершенству подвигает дизайнеров на постоянное обновление образного языка.

Задача графического дизайна – проектирование визуальных коммуникаций и проектирование самого визуального языка. Виды графического дизайна классифицируются в соответствии с объектами проектирования: промышленная графика – товарные и фирменные знаки, этикетки, упаковка и пр.; рекламная графика – различные рекламные сообщения, плакаты, каталоги, буклеты и пр.; идентификация – логотип. Шрифт, цветовая гамма, фирменный блок, документация фирмы, средства транспорта, стилистика интерьеров и пр.; средства визуальной коммуникации – визуальные знаки и символы, полиграммы, витрины, выставки и пр.; машинная (компьютерная) телевизионная, кино и анимация, WEB-дизайн. и пр.

А. Хофман констатирует, что профессия дизайнера-графика постоянно подвержена сильнейшим преобразованиям и перестройкам. Следует воспитывать графика такого типа, который обладал бы широким профессиональным кругозором, был творчески мобилен и восприимчив к новым социальным задачам. (Черневич)

Основой графического дизайна является шрифт, в котором постоянно происходят изменения предметной системы закономерностей, способов видения, мышления, эстетики.

Проблема графической подготовки как одной из важнейших в теории дизайна продолжает оставаться актуальной для современной педагогики и методики преподавания дизайнерских дисциплин. В разное время ею занимались известные отечественные и зарубежные ученые, педагоги и дизайнеры практики, такие как М.В. Большаков, Н.Н. Волков, Г.В. Гречихо, И. Иттен, В.И. Лесняк, В. Тоотс, Я. Чернихов, В.А. Фаворский, А.Г. Шицгал. Вклад, внесенный ими в разработку теоретической и практической базы

графической подготовки, огромен, на их точку зрения и ценнейшие высказывания по вопросам композиции, построения шрифта и шрифтовых композиций опирались большинство их последователей. Законы гармонии едины для всех видов искусства – музыки, литературы, изобразительного искусства, дизайна, архитектуры. Они органично связаны с самой природой творческого процесса. Однако профессия дизайнера, в частности, современного графического дизайнера, занимающегося проектированием полиграфической продукции, имеет свою специфику, что заставляет искать новые пути подхода к методикам дизайн-образования.

РАЗДЕЛ 1

ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСКУССТВО ШРИФТА»

Тема 1.1. Рукописный шрифт

Шрифт бесконечными вариациями развивается во времени и пространстве. Современный графический дизайн предъявляет к художникам высокие требования. Надо научиться композиционным решением выразить смысл текста, набирать подходящий к случаю вид письма.

Рукописным называется шрифт, выполненный от руки любым пишущим инструментом – деревянной палочкой, птичьим или тростниковым пером, кистью, фломастером, ширококонечным или остроконечным пером, ручкой.

Стилистически безупречное исполнение этого письма тонким пером называется каллиграфией (от греч. kallos – красота и grafien – писать). Крупные буквы этого вида письма обычно не пишутся, а рисуются при помощи тонкого пера, кисти и чертежных инструментов. Существует множество видов каллиграфического письма. Обычное – двухнажимное (имеет жирные основные и тонкие соединительные штрихи), но в настоящее время употребляются каллиграфические письма без нажима, которые пишут фломастером, обыкновенным тонким или круглоконечным пером. Для старых образцов каллиграфического письма характерен большой наклон букв, но встречаются варианты с прямым и левосторонним наклоном.

Тема «Рукописный шрифт» ставит целью ознакомить и научить студентов рукописному шрифту. В основе рукописного шрифта лежит инструмент, которым в разные времена пользовались для создания письма. Каллиграфические упражнения из простых декоративных элементов и букв помогают освоить инструменты.

От рукописного шрифта получили свое развитие рисованный, наборный и все другие виды.

Задание 1. Написание простых элементов букв: ширококонечными перьями, остроконечными перьями, кистью. Выполнение серии орнаментальных упражнений, написание ритмических рядов – основные формообразующие элементы буквенных знаков.

Цель: выработать чувство пропорции, ритма; умение соблюдать последовательность в начертании букв; понимание зависимости ширины штриха от направления движения пера; отработать правильную постановку инструмента по отношению к строке – угол письма.

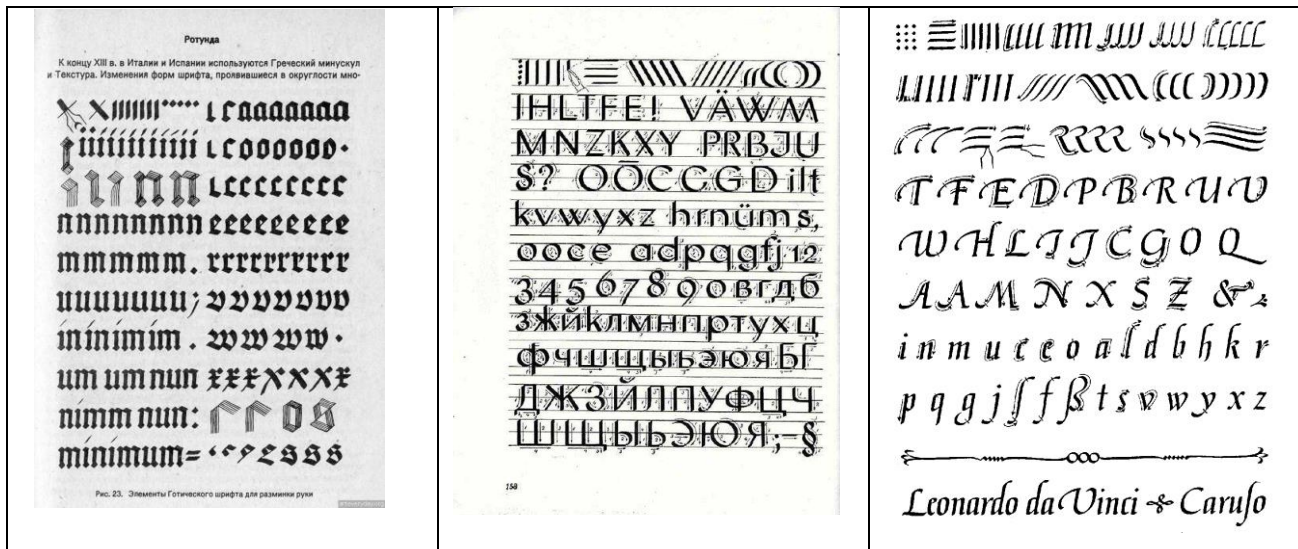
Материал: формат А-4, тушь, гуашь, различные перья, кисти.

Требования: выполнить поисковые варианты пробуя инструменты и разные виды бумаги. Выполняя упражнение, студент должен учитывать композицию в листе, соблюдая параллельность линий, аккуратность исполнения. Основными пишущими инструментами могут быть: птичье перо, металлическое перо, кисть, фломастер. Птичье перо обязательно должно быть остро заточенным, чтобы при письме получить волосяные линии.

Ширококонечное перо имеет отличие от других перьев. Толщина его штриха зависит от угла наклона пера, что способствует разнообразию формы шрифта.

Круглоконечное перо оставляет при письме линии одинаковой толщины, а при повороте пера толщина линии не меняется. Буквы, написанные круглоконечным пером, будут одной толщины с закругленными окончаниями всех элементов. Для написания

шрифтов применяются разнообразные по форме и жесткости кисти: колонковые – упругие и эластичные, плоские – жесткие, тонкие, для правки элементов букв – жесткие или мягкие. Бумага должна быть плотной, гладкой, не ворситься и хорошо впитывать пишущую жидкость. Проба нового инструмента или поиск новых приемов работы с уже освоенным инструментом должны носить экспериментальный характер; на рабочей плоскости буквы выполнять в алфавитном порядке или группировать их по сходным признакам.

Задание 2. Выполнение копии гарнитуры шрифта. Написание буквы шрифта антиква по В. Тоотсу (прямое написание).

Цель: изучение характера построения элементов букв от простого к сложному.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: студент должен закомпоновать гарнитуру шрифта на формате, выполнить копию, учитывая особенности шрифта в оригинале. При изучении гарнитуры шрифта необходимо провести анализ письма, графики отдельных букв и определить угол письма, дукт, инструмент, которым выполняется шрифт. При этом необходимо соблюдать правила работы ширококонечным пером: строгое соблюдение угла письма; основными движениями руки при письме ширококонечным пером должны быть движения сверху вниз и слева направо; каждый штрих должен проводиться в один прием; следует уделять внимание соединению дугообразных элементов. Работа кистью требует живого, свежего, быстрого исполнения. При выполнении алфавитов тремя инструментами необходимо соблюдать: геометрию фигур, используемых в формообразовании букв; приемы правильной работы инструментом; в процессе выполнения букв производить анализ их графики с целью определения возможных нарушений логики их формы и выяснения причин.

	<p>ААБВГДДЕЕЗ ЖЖИЙККЛМ ЛММНННОР РЛСТУУФФХ ИЧШЫЭЭЮЮЯ</p> <p>абббввггддеежжззй ккллммнноп сттууфухиыэя</p>	<p>"Древнерусский"</p> <p>А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Ф Х Ч Ш Щ Ъ Ы Э Ю Я</p>
---	--	---

Задание 3. Выполнение шрифтовой композиции из букв рукописного шрифта, используя росчерк как доминанту.

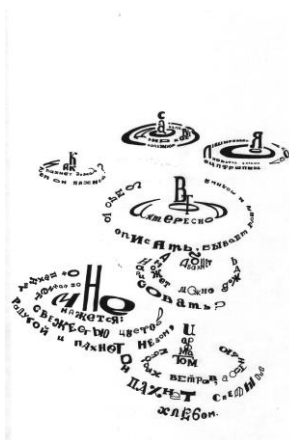
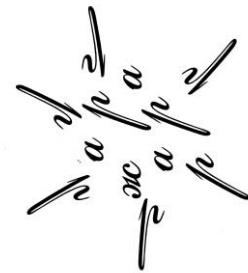
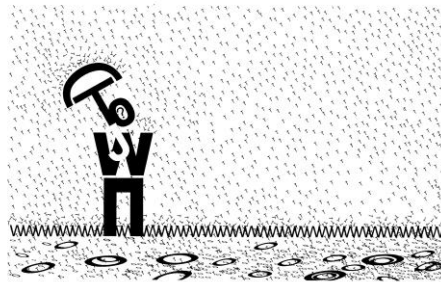
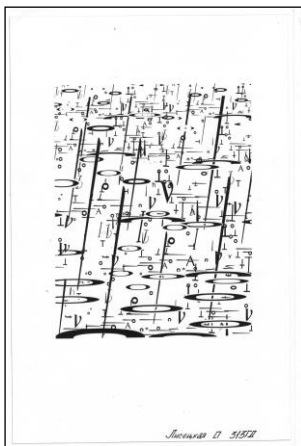
Цель: отрабатывать непринужденное движение пера во всех направлениях: слева-направо, справа-налево, снизу-вверх, сверху-вниз; развивать умение правильно построить композицию, которая будет уравновешена.

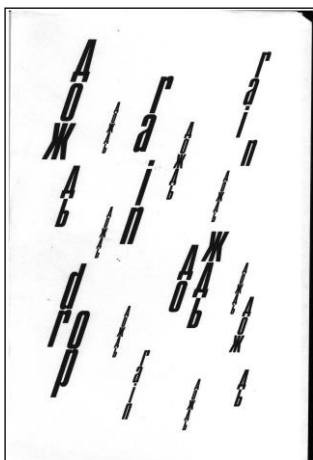
Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: для выполнения задания необходимо сделать несколько экспериментальных росчерков, при этом испробовав разные виды бумаги, кисти. Роль преподавателя заключается в том, чтобы совместно со студентом проанализировать и выбрать те росчерки, с которыми он сможет продолжить работу. Вводимый в композицию росчерк должен сочетаться со шрифтами. Вариация – творческое развитие, изменение устойчивой формы, живой вызов постоянству. Выполнить композицию на передачу равновесия в шрифтовой композиции при которой местонахождение букв не вызывает сомнения и желания передвинуть их по изобразительной плоскости.

составляющих ее единиц подразделяется на однофигурную (в единичном представлении или комбинаторном повторении), многофигурную (состоящую из различных единиц шрифта, например, букв, цифр, знаков препинания), алфавитную; по качеству формы – на структурную и пластическую. Структурный принцип взаимодействия элементов и частей формы как целого поддается количественному анализу. Относительно легко можно определить оси построения, количество элементов и частей, и их геометрию, связь, пространственное положение и другие характеристики. Следует обратить внимание еще на ряд определений, относящихся к организации шрифтовой графики: простая – сложная, вертикальная – горизонтальная, симметричная – асимметричная, открытая – закрытая, статичная – динамичная, хроматическая – ахроматическая. Композиционные средства гармонии шрифтовой графики по значимости следуют в таком порядке: композиционный прием, ритм, пропорции, масштаб, цвет. В зависимости от композиционной цели определяются и композиционные средства. Работа над оригинально-ассоциативной шрифтовой композицией должна быть направлена на достижение наибольшего взаимодействия первичных средств (графем знаков, алфавита, правил орфографии) с применяемыми композиционными средствами, в результате чего открываются новые визуальные свойства графики шрифта.

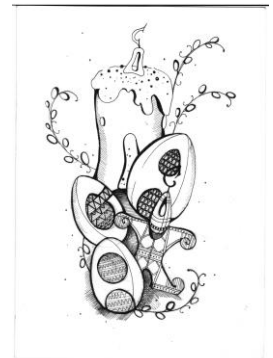
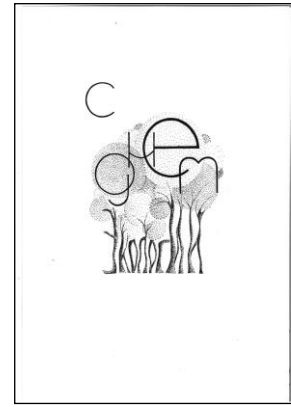
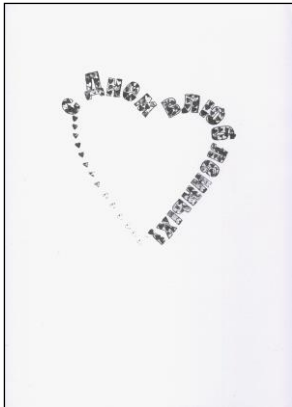

Задание 2. Выполнение шрифтовой композиции – ассоциативный образ.

Цель: развивать умение будущих дизайнеров выполнять формы буквы в различных ее пространственных положениях; организовывать ритмическую структуру из буквенной формы вокруг центра, передавая ассоциативный образ.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: задание выполняется в аудитории в течении 30-40 минут. Роль педагога состоит в корректной регуляции деятельности студента и совместном с ним анализе. При выполнении допускается разворачивать плоскость бумаги. Текст для дизайнера – материал для работы с функциональной и художественной формой. Главная цель любой надписи состоит в том, чтобы сообщать заключенный в ее словах смысл, но на нас воздействует и пластический, и цветовой облик надписи. Поэтому начертание каждой буквы, ее «рисунок» и способ композиционно-ритмического объединения в слове и слов в строке должен обладать эмоциональной выразительностью.

Тема 1.3. Построение типографского шрифта

Требования в работе по использованию букв и цифр декоративно-шрифтовых композиций должны предъявляться не только в отношении четкости, красоты и пропорциональности каждого знака в отдельности, но также и единства в написании всех знаков алфавита. Все стадии работы над надписью требуют постоянного и последовательного сравнения букв друг с другом. В начале необходимо сравнение в общих чертах, а затем, по мере уточнения характера шрифта и внесения определенных изменений в деталях, необходимо снова сопоставление отдельных букв с тем, чтобы в результате добиться полного единства рисунка всех знаков в данном тексте.

Правильное сочетание общих закономерностей с индивидуальными особенностями рисунка каждого знака - основной принцип гармоничного построения любого шрифта.

Задание 1. Выполнение полиграммы прописных букв по схожим элементам.

Цель: развивать умение студентов строить шрифт, выполненный по единому принципу, который должен производить цельное и ясное впечатление, не нарушая стилового единства.

Материал: формат А-4, карандаш, линейка, угольник, циркуль, тушь, перья, кисть.

Требования: при построении полиграмм все однородные буквы объединяются в одной схеме. С помощью полиграммы уточняется построение букв, что помогает создавать удобочитаемые шрифты, в которых меньше различий между отдельными элементами букв. Хороший шрифт – это, прежде всего, единая графическая система, в которой найдены соотношения основных штрихов и соединительных, определен характер крупных форм, местоположение средних штрихов, пропорций букв, что позволяет объединить буквы алфавита со сходными элементами в группы, легко проследить закономерности построения шрифта и его конкретный рисунок. Единая конструктивная схема шрифта позволяет решать графические взаимосвязи между элементами букв.

Содержание работы

– лист бумаги в клеточку расчертить на строки, высота которых должна быть 3 см, расположив их на расстоянии 1,5 см друг от друга. Скопировать шрифт учитывая особенности каждой буквы: ее ширину, характер, особенности соединения основных и соединительных штрихов. Работу необходимо выполнить в стиле наброска учитывая пропорции каждой буквы.

– следующий этап взять миллиметровку и расчертив строки высота которых 10 см, построить с помощью инструментов шрифт.

– используя построенный шрифт на формате А-4 (их должно быть 5 листов) выполнить полиграммы – группировка букв по сходным признакам.

«Объединив буквы алфавита со сходными элементами в группы, легко проследить закономерности построения шрифта и его конкретный рисунок». (Лесняк)

Задание 2. Выполнить шрифтовую композицию, используя контраст.

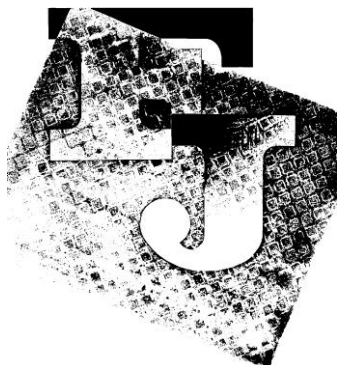
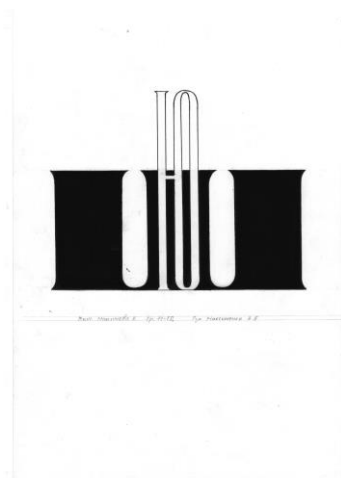
Цель: учить студентов с помощью художественно-графических средств передать контраст фактур в шрифтовой композиции.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: при создании выразительной шрифтовой композиции с контрастом фактур предлагается использовать разные художественно-графические средства: фактура, текстура. Фактура – свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы (шероховатая, гладкая). Фактурность материала зависит от плотности и величины микроискажений поверхности.

Текстура – наблюдаемые на поверхности внешние признаки структуры материала, из которого предмет изготовлен. Фактура и текстура представляют собой активные средства художественной выразительности. Эффект фактуры и текстуры используется, прежде всего, для того, чтобы передать естественные качества материала, раскрыть его эстетическое своеобразие.

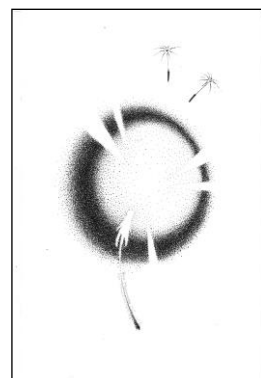
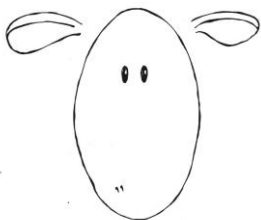

Задание 3. Графическая интерпретация свойств буквы. Буква-образ, буквица, инициал

Цель: развивать умение студентов создать графику буквы, выражающую художественно-декоративное свойство.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: задача: построить графему буквы; выполнить нормативную форму буквы, отражающую основную ее функцию – различаемость; создать художественно-графический образ буквы, несущий определенный признак предмета; первую и вторую части задания необходимо выполнить в черно-белом варианте. В процессе выполнения задания студентам необходимо помнить, что буква-образ может быть иллюстративной, ассоциативной, абстрактной. При этом визуальная организация формы должна сделать букву зрительной и понятной. Буквица – первая прописная буква раздела, главы, книги – увеличенного размера, наборная или рисованная со сложным орнаментом, декоративной композицией или сюжетным рисунком.

Задание 4. Шрифтовая интерпретация значения слова. Слово-образ, фраза-образ.

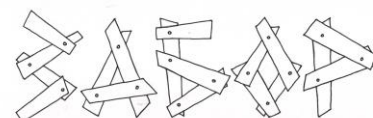
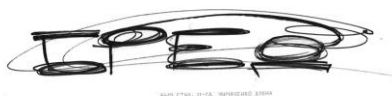
Цель: развивать умение будущих дизайнеров творчески осмыслить характер формообразующих принципов шрифта в зависимости от смыслового значения слова, от утилитарной и художественной функций.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: выполнить задание, включающее три части: нормативную, утилитарно-художественную, художественно-графическую. Слово-образ – облечение слова в зримую форму, где отношение функции к форме разнообразны: они могут быть гипертрофированы, безразличны к сути слова, удобочитаемы за счет формы. Целостность слова-образа – тактичное сопоставление противоположностей. В слове важны и функция, и форма.

Александр А. Гринько И. П. П.
художественно-графический дизайн

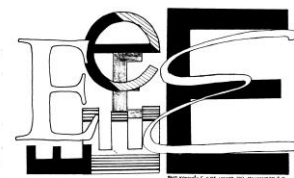

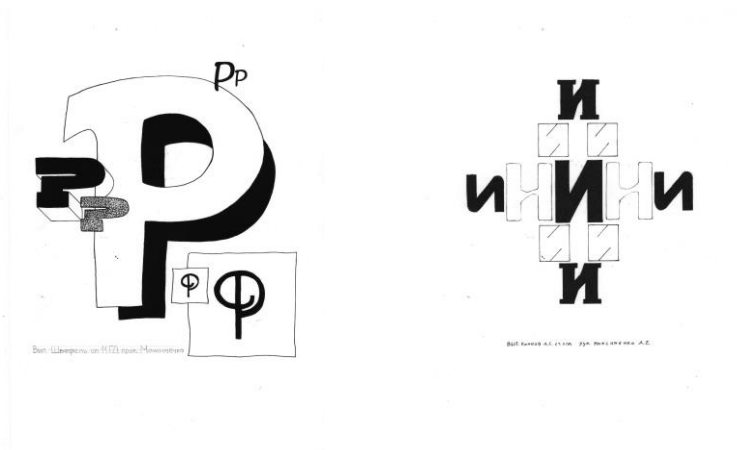
Задание 5. Выполнение шрифтовой композиции – взаимосвязь между буквами одной графемы.

Цель: познакомить студентов с основными взаимосвязями между буквами и научить использовать их в построении шрифтовой композиции.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: важно использовать четыре основных вида взаимосвязи: метрические, графические, ритмические и пространственные, которые тесно переплетены и переходят друг в друга. Метрические взаимосвязи имеют в шрифте общие для всех букв величины: высоту прописных и строчных (отдельно прямых и круглых), ширину основных и соединительных штрихов. Графические взаимосвязи проявляются в общем рисунке засечек, хвостовых, каплевидных, точковидных и выносных элементов, характере наплывов и соединения элементов между собой. Ритмические взаимосвязи зависят от графических взаимосвязей, от общего принципа построения шрифта, характера наклона штрихов и засечек, передающих движение букв, чередование спокойных (симметричных форм букв с динамичными (асимметричными)), чередования основных и соединительных штрихов, букв и пробелов. Пространственные взаимосвязи – единый пространственный строй алфавита, одинаковое отношение букв и поверхности листа.

Задание 6. Выполнение шрифтовых композиций на темы: пропорции в шрифте, контраст в шрифте, средняя линия в шрифте, симметрия и асимметрия в буквах, устойчивость и равновесие, статика и динамика в буквах.

Цель: познакомить будущих дизайнеров с закономерностями построения шрифта.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: выполнить композиции на контраст, пропорции в шрифте, подчеркивание средней линии в шрифте, симметрия и асимметрия в буквах, устойчивость и равновесие, статика и динамика в буквах.

Знать и уметь использовать в работе:

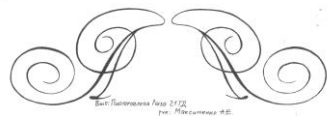
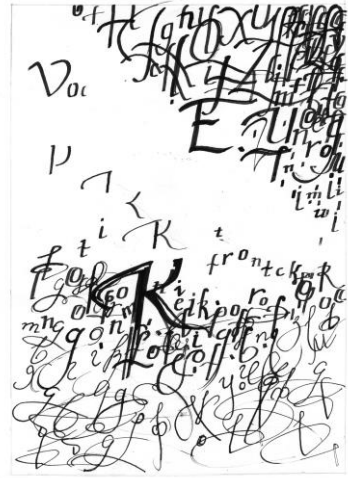
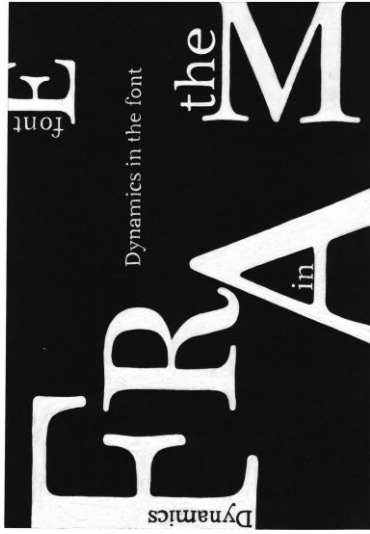
- пропорциональность в шрифте зависит не только от отношения ширины к высоте, но и от отношения ширины основных штрихов к ширине самой буквы и внутрибуквенному просвету;

- при использовании контрастов в шрифте, как и в композиции, необходимо сохранять впечатление цельности;

- средняя линия шрифта – линия, проходящая через указанные элементы и точки букв. Ее характер (прямолинейный или ломанный) связан с ритмическим построением шрифта и рисунком букв;

- сложная ритмическая основа характерна для всех шрифтов. Буквы, открытые вправо, усиливают скачкообразно движение нашего глаза слева направо, а буквы, открытые влево, тормозят его. Симметрия и асимметрия букв в строке создают ритмическую взаимосвязь;

- равновесие и устойчивость букв определяют местоположение средней линии, степень удаления наклонных штрихов от основного вертикального штриха, соседних букв. В круглых буквах это достигается смещением наплывов и особым характером засечек у тех букв, которые их имеют.

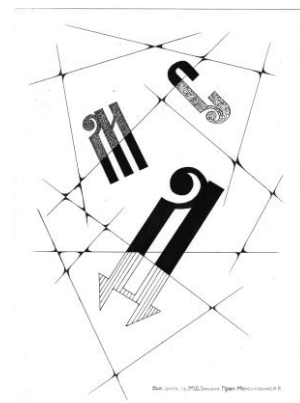
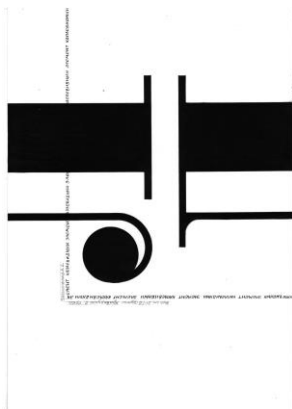
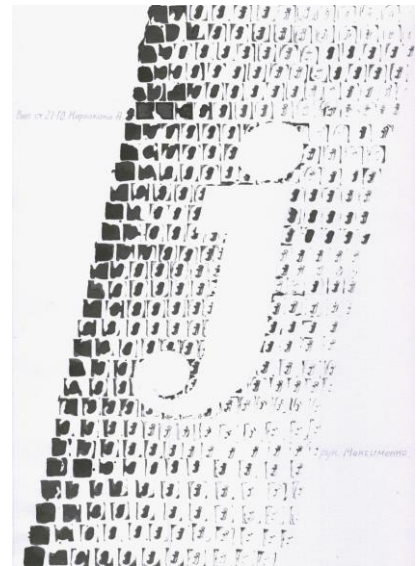
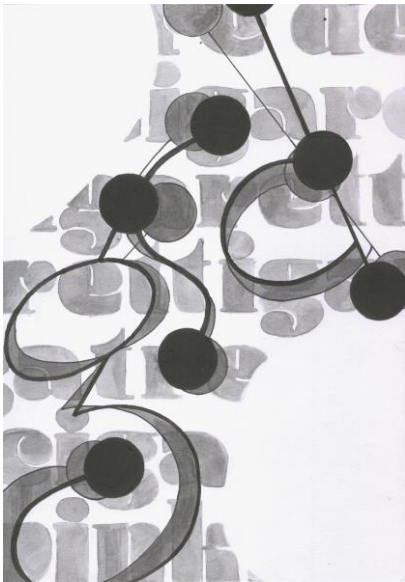
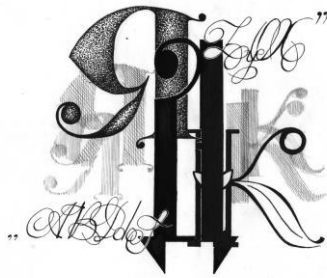

Задание 7. Выполнение шрифтовых композиций на темы: оптические иллюзии в шрифте, ритм в шрифте, засечки в буквах, точковидные и каплевидные элементы в буквах, наплывы в буквах.

Цель: уметь использовать оптические иллюзии и особенности начертания шрифтов в своих работах.

Материал: бумага, карандаш, линейка, циркуль, гуашь, перо, кисти.

Требования: с помощью художественно-графических средств выполнить композиции, учитывая особенности начертания шрифтов. Пространственные оптические иллюзии – различное пространственное положение разных частей рисунка, когда одни из них становятся более рельефными, а другие кажутся углубленными. Чередование широких и тонких штрихов в шрифте создает определенное ритмическое соотношение между элементами, которое необходимо использовать при создании шрифтов различного рисунка, разной контрастности. Ритм может быть медленным или быстрым, плавным или скачкообразным. Он не только помогает чтению, но и создает визуальный образ слова. Характер шрифта во многом определяет рисунок засечек. По характеру линий засечки условно разделены на три основных типа: состоящие из прямых линий, состоящие из прямых и дуговидных линий, состоящие из дуговидных линий. Для умеренно-контрастных шрифтов характерны каплевидные элементы. При нечетко выраженной форме точки или капли между ними существуют промежуточные виды в малоконтрастных шрифтах.

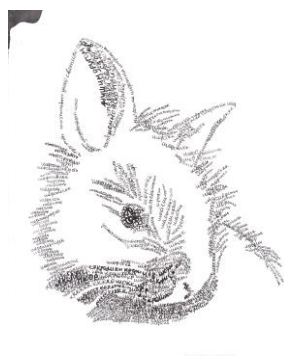
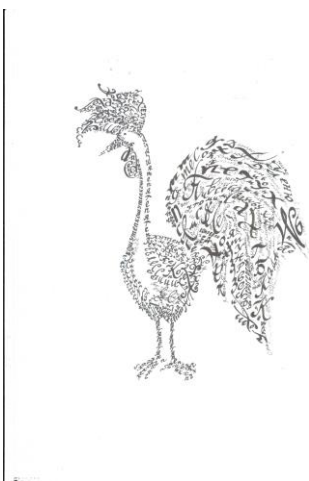

Задание 8. Выполнение каллиграммы.

Цель: развивать умение студентов с помощью шрифта создать изобразительно-смысловой образ.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: создать единство формального согласования шрифта и изображения, достигаемое совершенной техникой исполнения. Каллиграмма – всеобъемлющая художественность, преимущество которой состоит в том, что она создает визуальную лирику, которая до сих пор была почти неизвестна.

Задание 9. Шрифт и архитектура.

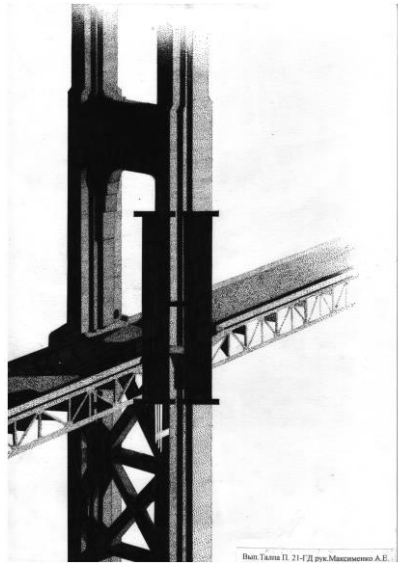
Цель: уметь соединять шрифт и архитектуру по стилям и находить интересные композиционные решения.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: при выполнении композиции необходимо лучше понять структуру шрифта, его следует рассматривать в единстве с архитектурой. В чередовании его прямых и округлых линий проявляется тот же принцип, который замечается и у зданий.

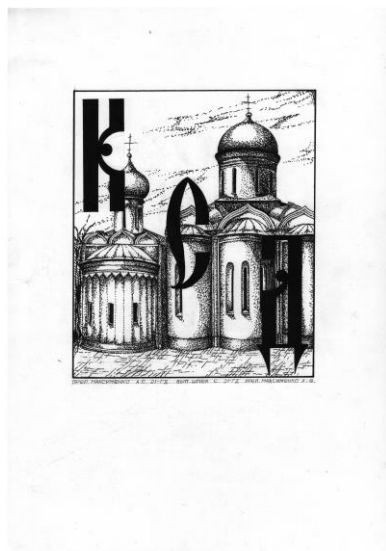
Работа студента 21-12 группы Максименко А.Е.
Слово «С» вписано в архитектуру здания.

Вып. Тама II, 21-12Д гук. Максименко А.Е.

Вып. Никитинский О. 21-12Д, гук. Максименко А.Е.

Вып. Тама II, 21-12Д гук. Максименко А.Е.

Вып. Писаровская Анастасия 21-12Д, гук. Максименко А.Е.

Задание 10. Размещение одного слова в разных композициях

Цель: уметь закомпоновать слово разными гарнитурами шрифта.

Материалы: бумага, тушь, гуашь.

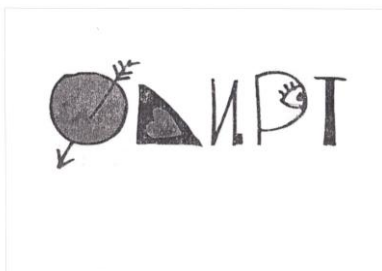
Требования: взять три бумаги формата А-4, на двух форматах расположить слово в полосе высота которой 25мл. – на первом формате типографским шрифтом, на втором акцидентным шрифтом. На третьем формате это же слово любым шрифтом и в свободной композиции. С помощью шрифта и выразительных средств передать смысл слова.

ТЕЛЬНЯШКА

TEЛHЯШKA

Флирт

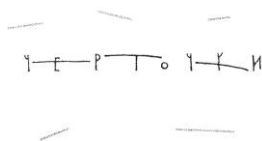
Фларс

контакт контакт конг

контакт

КОНТАКТ КОНТАКТ КОНТАКТ

ЧЕРТОЧКИ

The word 'Паучок' is written in a fluid, cursive calligraphic style.

The word 'Паучок' is written in a bold, blocky font. The letter 'о' is replaced by a stylized spider.

The word 'Паучок' is written in a simple, sans-serif font. A vertical line extends from the top of the letter 'о' down to a small spider hanging from it.

The word 'полоса' is written in a clean, simple sans-serif font.

The word 'Полоса' is written in a decorative, slightly irregular font with a hand-drawn feel.

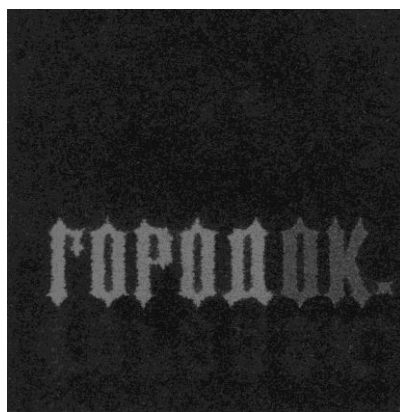
The word 'ПОЛОСА' is written in a tall, narrow, outlined font where the letters are composed of multiple parallel lines.

Задание 11. Выразить одним словом разное настроение

Цель: уметь передать с помощью композиции и гарнитуры шрифта разные настроения через слово

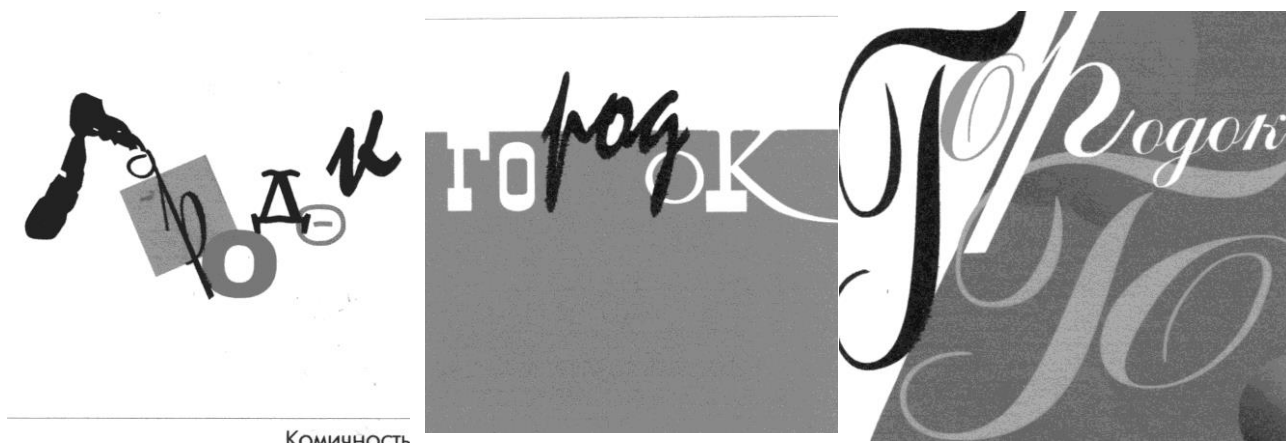
Материалы: бумага, гуашь, тушь

Требования: не формате бумаги разместить шесть одинаковых квадратов, в каждом из них расположить одно и то же слово (в данном примере слово «Городок»). С помощью композиции, гарнитуры шрифта, цвета выразить разные ощущения значения этого слова.

Трагичность

The word 'Городок' is written in a stylized, hand-drawn font with thick, irregular lines.

Комичность

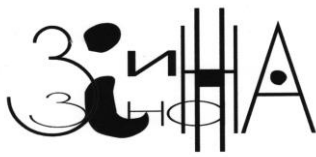
Задание 12. Ускоренное движение инструмента по графеме сложной формы (на примере своего имени).

Цель: освоить на практике ускоренное движение инструмента, проанализировать декоративный эффект формы выполненной буквы.

Материал: формат А-4, тушь, круглоконечное и ширококонечное перья, круглая остроконечная кисть.

Требования: при выполнении буквенной формы студентам необходимо стремиться не к случайной удаче, а к утверждению определенных формообразующих закономерностей. Размер форм не ограничивается. Выполнение задания тремя различными инструментами (круглоконечным или ширококонечным пером, остроконечной кистью) дает возможность выявить влияние инструмента на геометрию следа, тем самым увеличивая набор графических форм и технических приемов. Необходимо постоянно придерживаться того, что графическая часть работы на любом этапе должна характеризоваться закономерностью изменения линий, ритмичностью, высокой культурой исполнения.

VERA

Задание 13. Оригинальная композиция шрифтовой графики.

Цель: на основе теоретических знаний о формообразовании шрифта и высокой культуры исполнения создать оригинальную композицию; выявить художественное качество при сложных взаимодействиях пространства и шрифтовых форм.

Материал: формат А-4, тушь, гуашь, акварель, перья, кисть.

Требования: в задании графика букв, цифр, знаков препинания применяется по выбору; композиционный принцип определяется самим студентом. Применение технических приемов не ограничено. Композиция шрифтовой графики по количеству составляющих ее единиц подразделяется на однофигурную (в единичном представлении или комбинаторном повторении), многофигурную (состоящую из различных единиц шрифта, например, букв, цифр, знаков препинания), алфавитную; по качеству формы – на структурную и пластическую. Структурный принцип взаимодействия элементов и частей формы как целого поддается количественному анализу. Относительно легко можно определить оси построения, количество элементов и частей, и их геометрию, связь, пространственное положение и другие характеристики. Следует обратить внимание еще на ряд определений, относящихся к организации шрифтовой графики: простая – сложная, вертикальная – горизонтальная, симметричная – асимметричная, открытая – закрытая, статичная – динамичная, хроматическая – ахроматическая. Композиционные средства гармонии шрифтовой графики по значимости следуют в таком порядке: композиционный прием, ритм, пропорции, масштаб, цвет. В зависимости от композиционной цели определяются и композиционные средства. Работа над шрифтовой композицией должна быть направлена на достижение наибольшего взаимодействия первичных средств (графем знаков, алфавита, правил орфографии) с применяемыми композиционными средствами, в результате чего открываются новые визуальные свойства графики шрифта.

Задание 14. Исполнение фразы образа, исполнение нескольких слов расположенные в две или три строки.

Цель: развивать способность понимать и чувствовать гармонию слова и умение визуально уравнивать внутрибуквенные и межбуквенные просветы; чувствовать и формировать классическую гармонию строки.

Материал: формат А-4, гуашь, кисти, перья.

Требования: необходимо создать визуальный баланс внутрибуквенных просветов и межбуквенных пробелов. Разрядка должна зрительно уравнивать внутрибуквенные и межбуквенные пустые пространства, достигая их гармоничности баланса. В тех случаях, когда встречаются сложные сочетания букв с завышенным пробелом, создающие проблемы для гармоничного набора, тогда балансировку слова, взвешивание и оптическое выравнивание «пространств между» следует начинать именно за исходную меру «визуальной тяжести». В процессе выполнения практического задания студентам необходимо соблюдать «Золотое правило» классической строки – строка должна восприниматься как линия. Очертание границ межсловного пробела зависит от рисунка

Пей
пиво пенное
будет морда
здоровенная!

Задание 15. Выполнение шрифтовой афиши.

Цель: уметь донести информацию до зрителя с помощью шрифта

Материалы: формат А-4, гуашь, кисти, перья.

Требования: используя только шрифт, композиционное решение передать информацию о мероприятии.

PIANO BAR
 Around the clock
 ROCK
 20th July 4
 Live music
 THE JEWELS ANDY COLLINS MIDNIGHT CITY
 THE SUBWAYS FRANKIE LEE
 25 \$
 Mr. Colman, D.
 31-03

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
 «УЧИТЕЛЬ»
 КРАЕВАЯ
 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
 ВЫСТАВКА
 ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ СВ. ВАЛЕНТИНА
ЗИМА
2013
 Художники:
 Асланова Инна Михайловна Живопись
 Чопорова Алена Графика
 Мисюк Даниил Скульптура
 Семко Анна Декоративно-прикладное искусство
 Выставка работает
 с 20 по 27 декабря 2013 г.

THE IBE
 NOTORIOUS IBE
 9/10/13 SEPTEMBER
2013
 BUS AND FLY TOUR
 UKRAINE

FESTIVAL
 international
DE JAZZ
NOVEMBER
 DE MONTREAL

РАЗДЕЛ 2.

ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

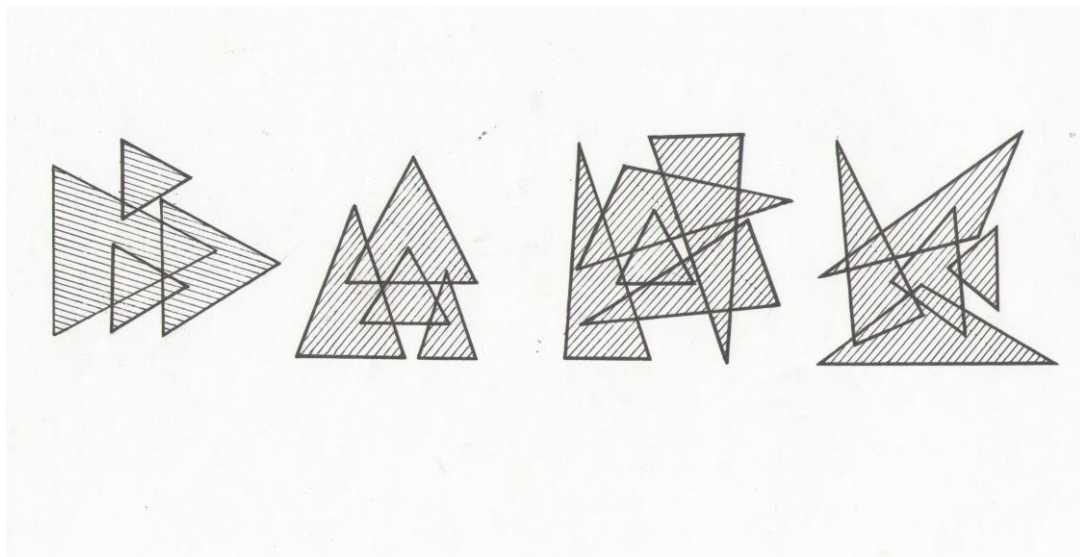
Тема 2.1. Свойства композиции

Задание 1. Плоскостные композиции сочетания треугольников.

Цель: создать правильно построенную композицию из треугольников, найти их точное место в композиции, с учетом простоты и сложности формы и их устойчивости. Развивать умение студентов находить гармоничное сочетание разных по размеру и форме треугольников; изучить свойства композиции: целостность формы, композиционное равновесие, единство характера и формы.

Материал: формат А-4, тушь, перо, графитный карандаш.

Требования: выполнить три композиции сочетания треугольников на основе равнозначности, т.е. органического единства элементов и пространства. При такой организации ни элементы, ни пространство не имеют собственной значимости, они воспринимаются как равноправные элементы. Это классический принцип построения формальной композиции. Свойства композиции – это связи между ее элементами и их признаками. Они обеспечивают гармоничность любой композиции. В ходе выполнения задания необходимо учитывать основные свойства композиции: повторение целого и его частей; соподчиненность; соразмерность; равновесие; единство.

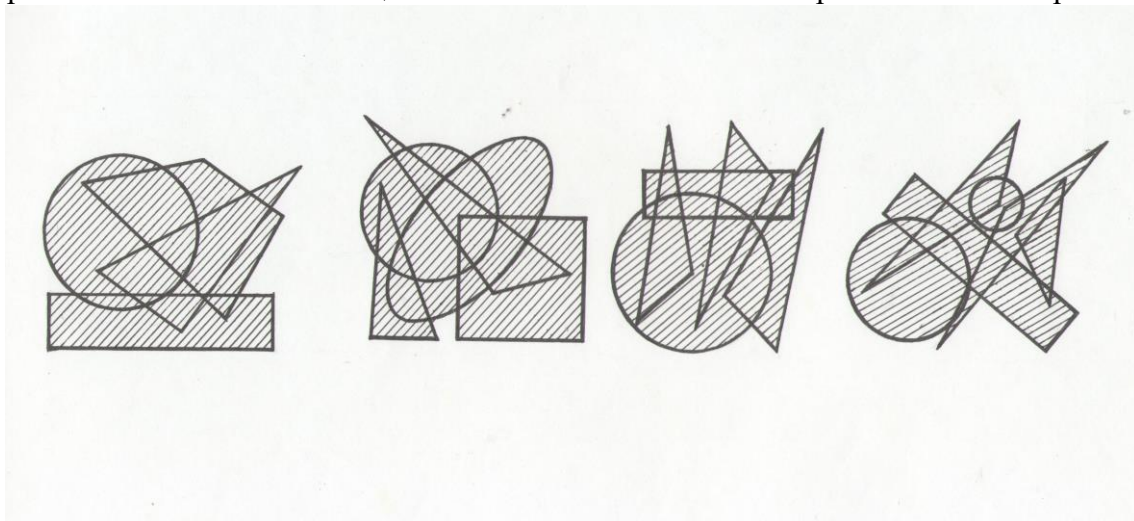
Задание 2. Плоскостные композиции из различных фигур.

Цель: развить умение гармонично сочетать разные по размеру и форме геометрические фигуры.

Материал: формат А-4, тушь, перо, графитный карандаш.

Требования: на формате А-4 расположить три-четыре композиции сочетания различных фигур на основе доминанты пространства. В этом случае элементы композиции не сливаются в единое целое, а вступают в определенные «отношения», между ними прослеживается сложная взаимосвязь. Такое построение характерно для открытой

композиции, которая воспринимается как часть целого, вызывает ощущение многомерности, пространственности. В композиции можно использовать симметрию или асимметрию.

Задание 3. Построение 4 композиций из разных геометрических фигур используя художественно-графические средства передать прозрачность.

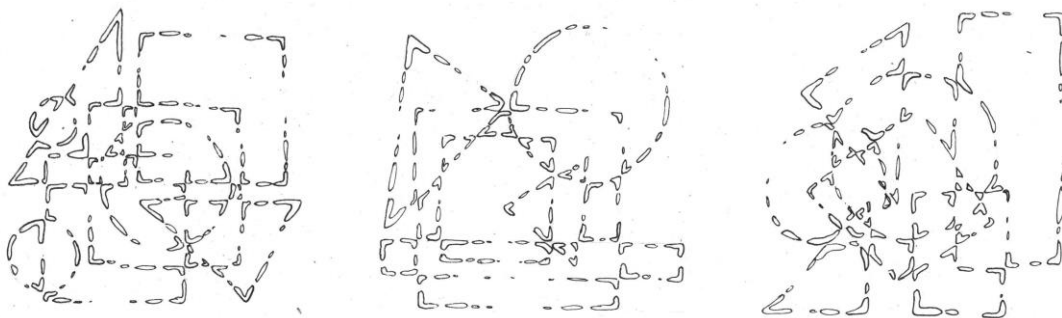
Цель: научиться передавать с помощью художественно-графических средств иллюзию прозрачности геометрических фигур.

Материал: формат А-4, тушь, перо, графитный карандаш.

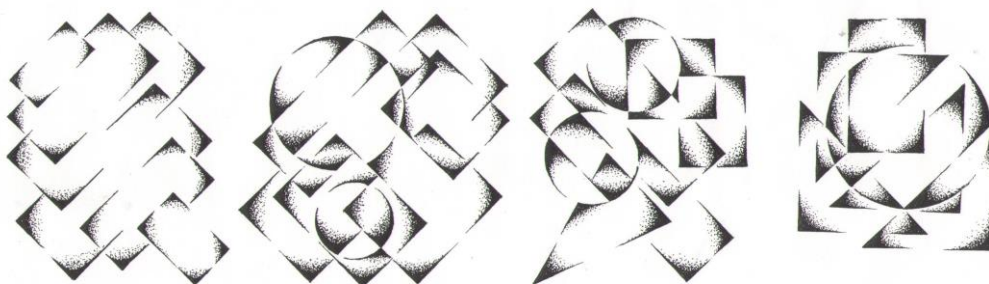
Требования: выполнить на формате А-4 три композиции из сочетания различных геометрических фигур. С помощью художественно-графических средств передать иллюзию прозрачности предметов, композицию построить на основе доминанты элементов. Художественно-графическими средствами композиции являются линии, штриховка (штрих), пятно (тональное цветовое). При выполнении задания необходимо соблюдать доминанту элементов. В этом случае пространство в формальной композиции играет роль основы, плоскости, на которой ярко выделяется группа элементов. Совокупность элементов воспринимается автономно, как знак. Силовые линии направлены внутрь композиции к компактной группе элементов.

Выполнила студентка 11-ГД группы Поддериная Р. Руководитель Максименко А.Ф. 2015 год.

выполнила студентка 11-ГД группы Конахова С.А. руководитель Максименко Е.А. 2015 г.

Задание 4. Выполнение композиции на передачу статики и динамики.

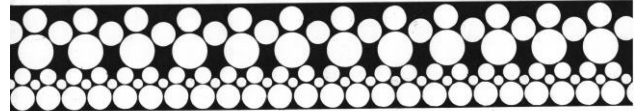
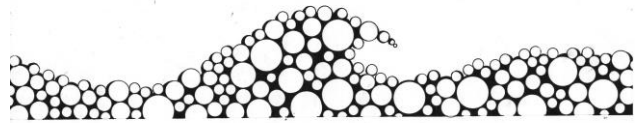
Цель: развить умение передать статику и динамику в композиции.

Материал: формат А-4, тушь, графитный карандаш, кисть, перо.

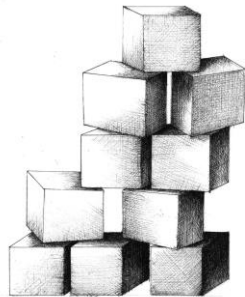
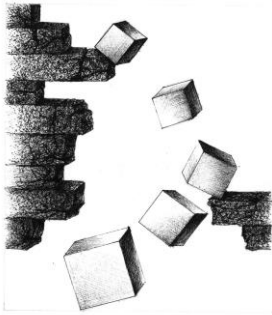
Требования: составить две композиции на основе одних и тех же элементов, передать статику и динамику. Статичные композиции в основном используются для передачи покоя, гармонии. Динамика – состояние движения, ход развития, изменения, действие. Движение может носить различный характер: иметь спокойный ритм, гармоничные или дисгармоничные отношения, столкновения, пересечение форм. Динамичность одних форм может подчеркиваться статичностью других. Диагональная композиция, контрасты придают по форме активность, динамику. Геометрические фигуры объединены на плоскости в композицию, создают сложное подвижное равновесие внутреннее напряжение остроту контрастов. Такие композиции передают пластическую выразительность.

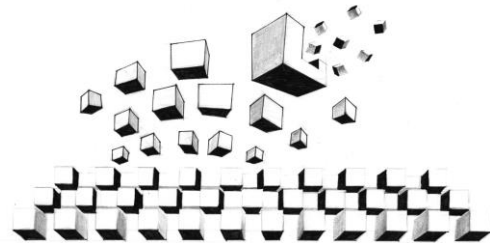
Кали — чир. А. Б. И. 70. П. В. Милушевич. А. Е.

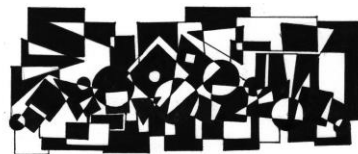
В. В. Милушевич. 41-174. П. В. Милушевич. А. Е.

В. В. Милушевич. 41-174. П. В. Милушевич. А. Е.

В. В. Милушевич. 41-174. П. В. Милушевич. А. Е.

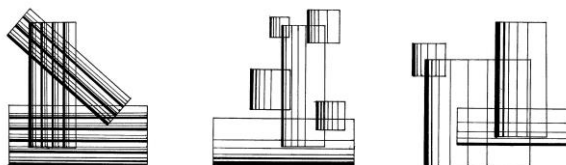
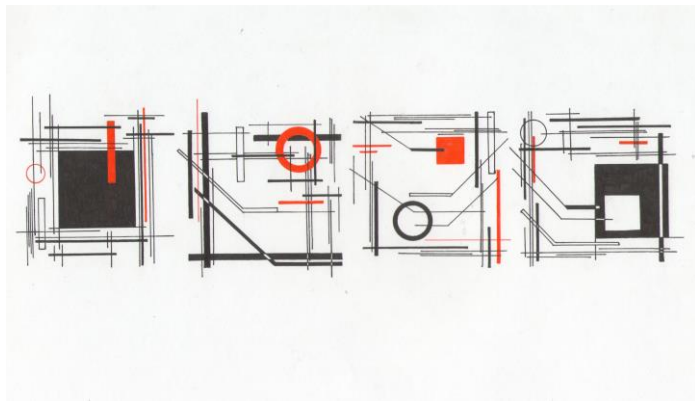

Задание 5. Выполнение композиции, где будут представлены основные виды линейно-графических форм.

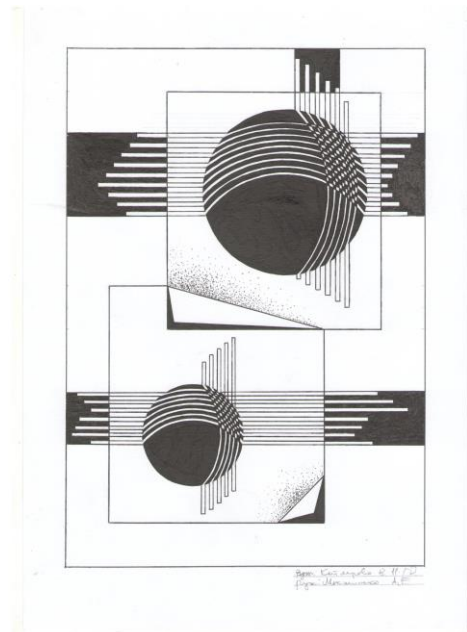
Цель: показать богатый арсенал композиционно-художественных возможностей линии.

Материал: формат А-4, тушь, перо, графитный карандаш, кисть.

Требования: выполнить несколько упражнений, эффективно используя разные инструменты и материалы с целью наиболее яркого раскрытия характера линий. Линия по форме характеризуется протяжностью или развитием на плоскости в одном координатном направлении (в длину). Характер линейно-графической формы во многом определяется материалом и техникой ее исполнения. При выполнении задания студентам необходимо учитывать, что рейсфедер «дает» тонкую, прямую, четкую (черную) линию; карандаш – более светлую, свободного начертания; перо – тонкую с утолщением, «живую» линию; соус – «жирную», «бархатистую». Строя линейно-графическую композицию, важно, как можно ярче выявить специфические свойства линий разного исполнения.

выполнил Крижовальский А.В. 11 ЗГД, руководитель Максименко А.Е.

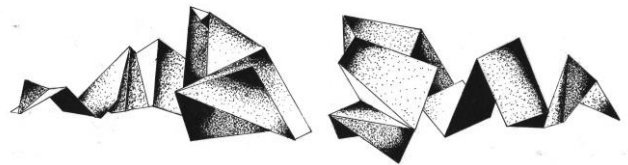
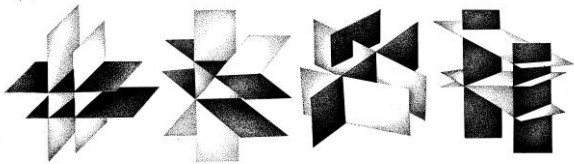
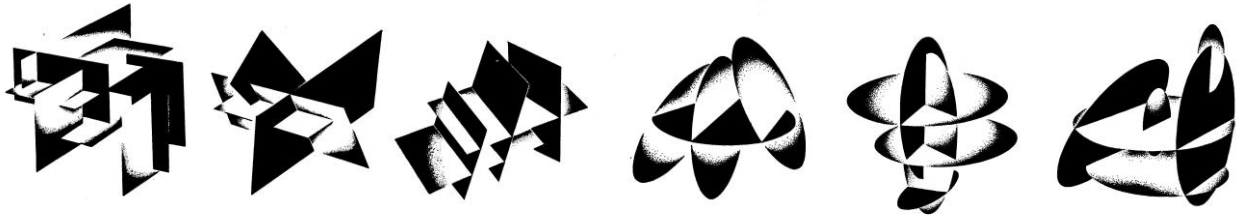
Задание 6. Построение композиций на решение пространственно-конструктивных задач.

Цель: развить образное мышление.

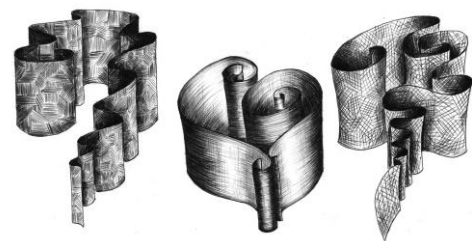
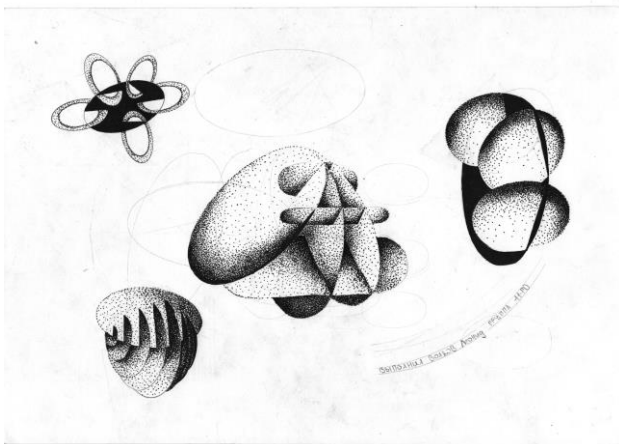
Материал: формат А-4, тушь, перо, графитный карандаш, кисть.

Требования: пересекая одну плоскость другой необходимо добиться нужного впечатления и последовательно усложняя получить связную конструкцию. Соподчинение плоскостей между собой происходит не только путем взаимного пересечения, но и соответствующим гармоничным сочетанием размеров участвующих элементов. При

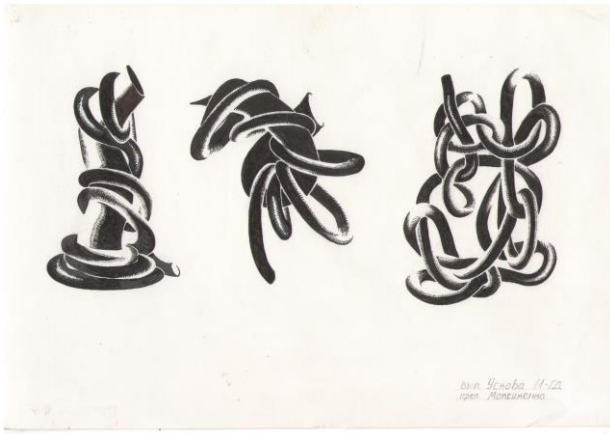
ритмичном сочетании плоскостей между собой необходимо добиться динамичности форм композируемого изображения. Композиционное решение должно быть оригинальным.

ВЫП. КАРТЕТА С. В. 1904. ПУК. ИСКУССТВО. Р. 2, 4, 6.

Восстановил: Федор М. Гурьев. 1911 г. Изд. М. Искусство. Р. 1, 2, 3.

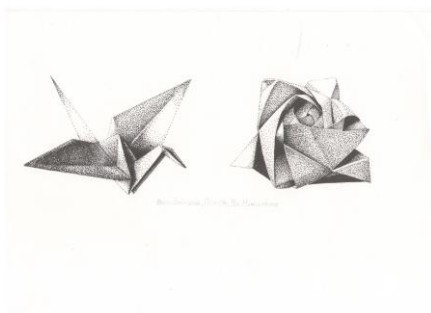

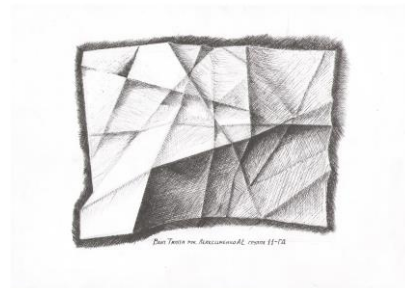
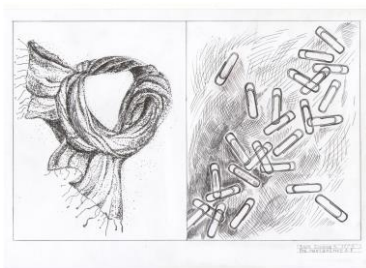
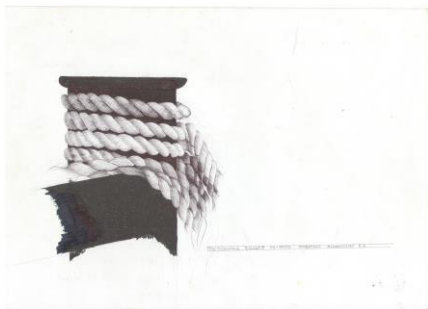
Задание 7. Выполнение композиции на ассоциативное развитие формы.

Цель: развить умение организовать форму и сделать ее понятной для восприятия.

Материал: бумага, графитный карандаш, гуашь, кисти, перья, ручки.

Требования: работая над эскизами, необходимо передать художественно-графическими средствами материал, из которого изготовлен предмет, а также учитывать, что в эмоциональном выражении чувств, эстетической оценке формы проявляется ее выразительная функция формы.

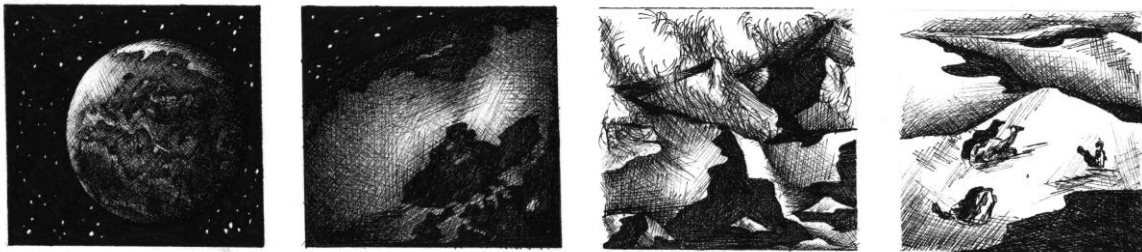
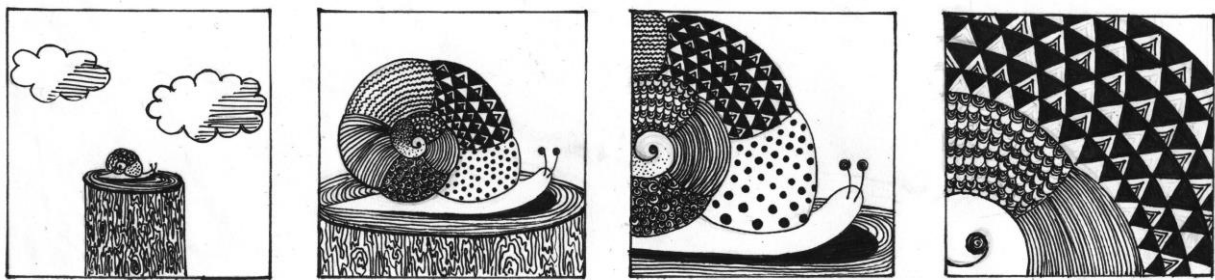
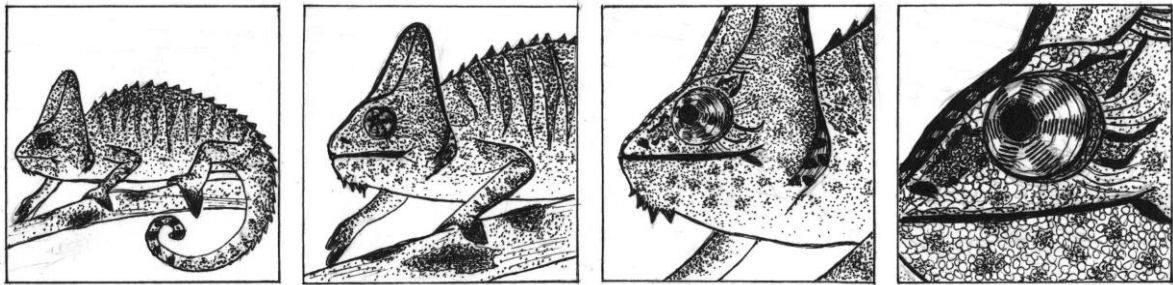

Задание 8. Построение композиции на основе увеличения.

Цель: познакомить студентов со средствами гармонизации художественной формы.

Материал: формат А-4, тушь, ручка, кисть, перо, гуашь.

Требования: на четырех квадратах выполнить одно и то же изображение на первом полностью, а последующие как бы приближая его. С помощью разнообразия композиционных контрастов, способствующих созданию активно-динамичного ритма, эмоциональной окраски, смысловых и ориентирующих акцентов пытаются организовать плоскость листа. Избежать однообразия в композиции можно, изменяя по принципу контраста, контрастные формы объекта. Ньюансные мягкие композиции должны решаться по принципу подобия (формы, изображения, шрифта, техники, манеры исполнения). В ритмах концентрируются или пересекаются различные категории композиции: масштабность, пропорциональность, масса, цветность, контраст, симметрия, временная и пространственная протяженность. Пронизывая композицию и конструкцию, ритм помогает выявить содержание объекта проектирования.

Выполнила студентка И-ГД группы Подлесная В., руководитель Максименко А.Е. 2015 год.

Тема 2.2 Композиция орнамента

Задание 1. Построение геометрического орнамента.

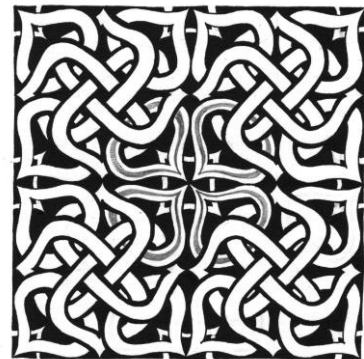
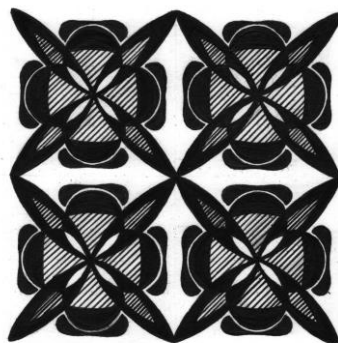
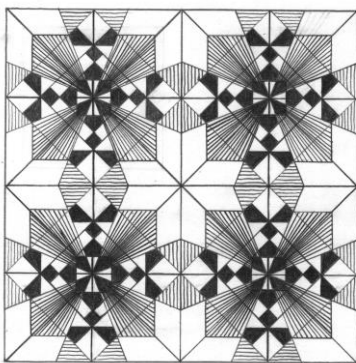
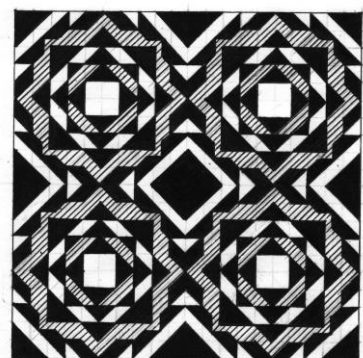
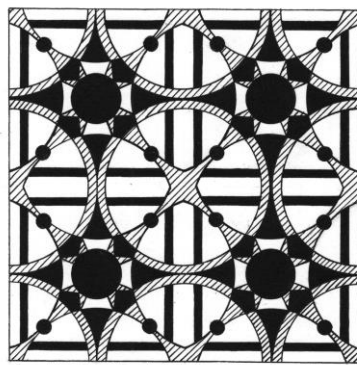
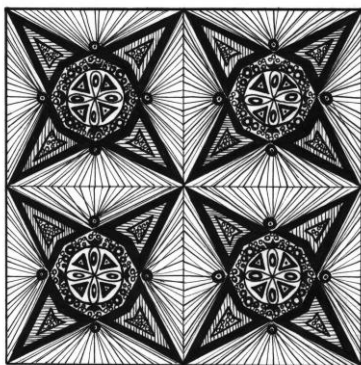
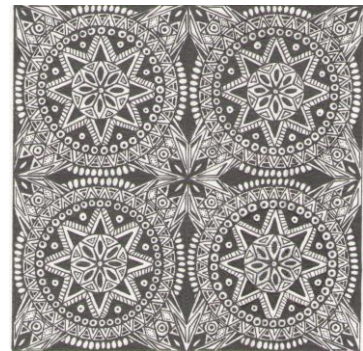
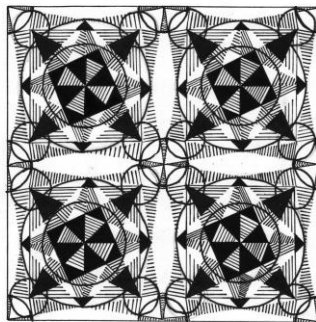
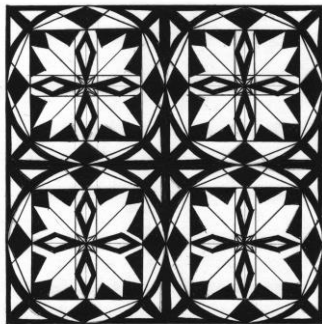
Цель: научиться строить симметричный геометрический орнамент.

Материал: бумага, графитный карандаш, гуашь, кисти, перья, ручки.

Требования: построить симметричный геометрический орнамент используя три цвета белый, черный, серый. На формате А-4 расположить четыре одинаковых модуля.

К геометрическому орнаменту относятся мотивы, которые состоят из различных геометрических фигур, линий и их комбинаций. Один из основных путей создания геометрического орнамента – это постепенное упрощение и схематизация (стилизация) мотивов, которые изначально имели изобразительный характер.

Элементы геометрического орнамента: линии – прямые, ломанные, кривые, геометрические фигуры – треугольники, квадраты, прямоугольники, круги, эллипсы, а также сложные формы, полученные из комбинаций простых фигур.

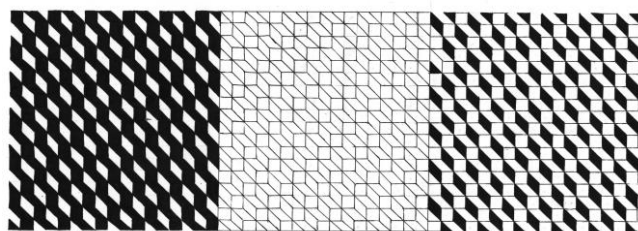
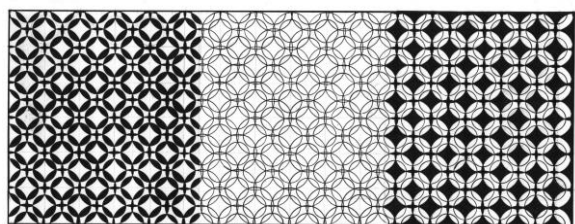
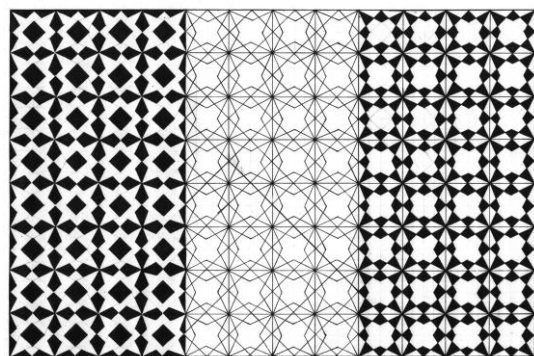
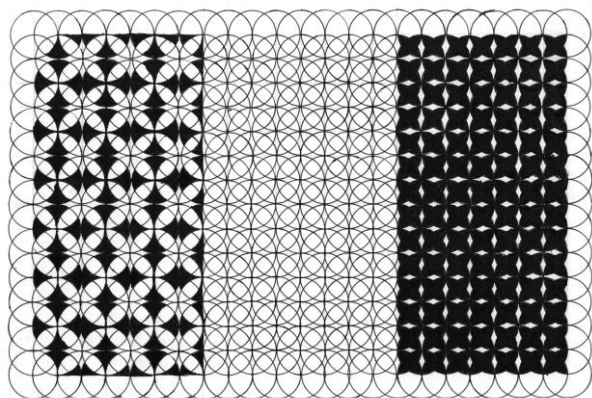
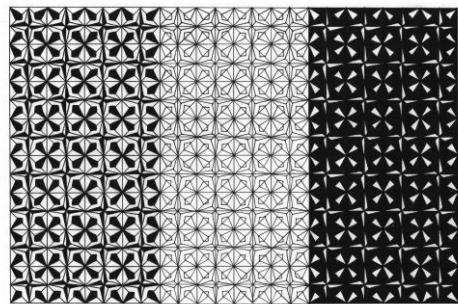
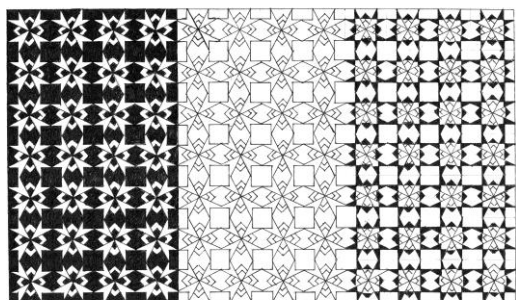

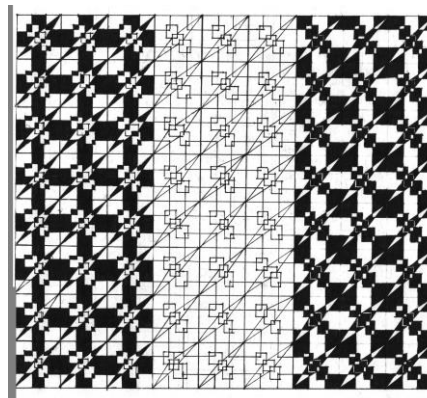
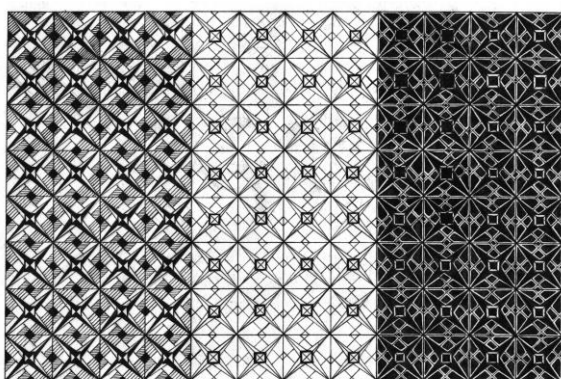
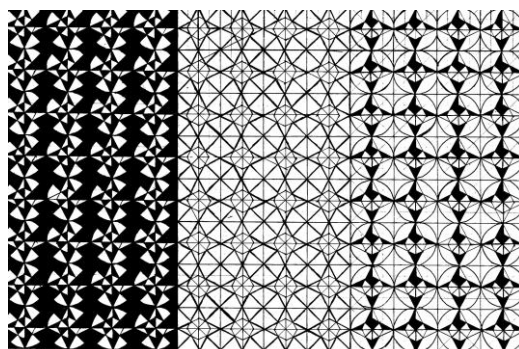
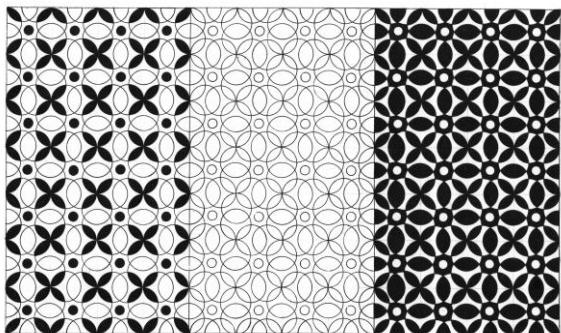
Задание 2. Разработать орнамент из повторяющихся модулей.

Цель: научиться использовать разные художественно-графические средства при выполнении орнамента

Материал: бумага, графитный карандаш, гуашь, кисти, перья, ручки.

Требования: вычертить одинаковый орнамент из повторяющегося симметричного модуля. Разделить его на три части и выполнить разными выразительными средствами: линией, пятном, линией и пятном.

Задание 3. Разработать модуль и показать разнообразие модульных сеток.

Цель: уметь использовать приемы построения орнамента

Материалы: бумага, графитный карандаш, гуашь, кисти, перья, ручки.

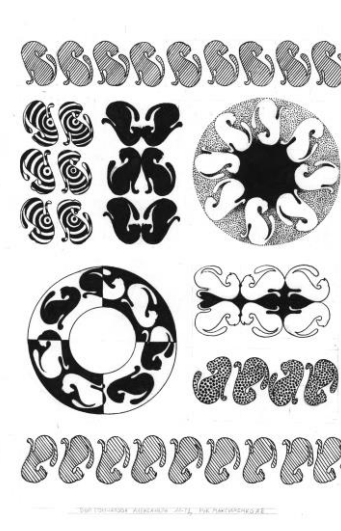
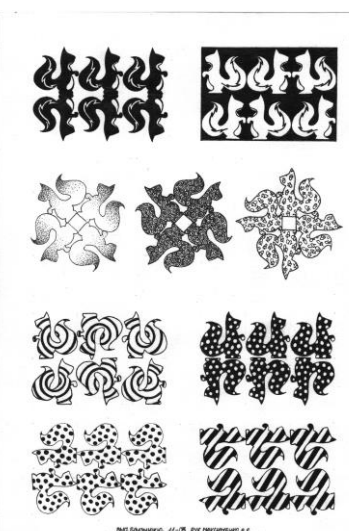
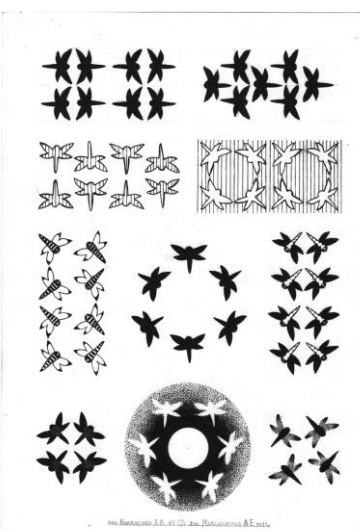
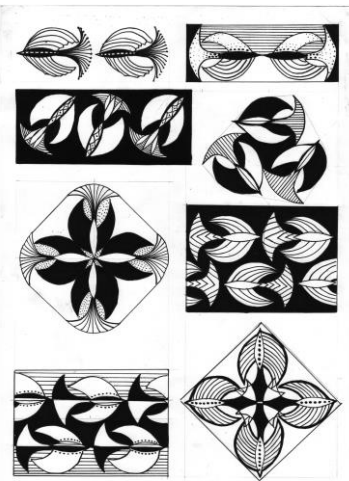
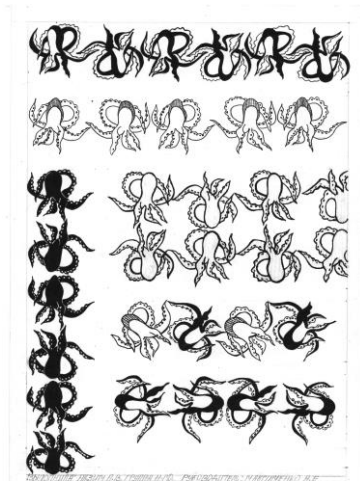
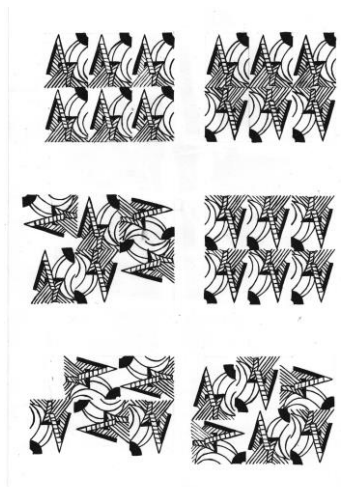
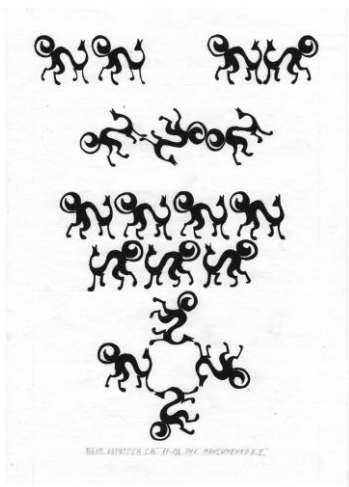
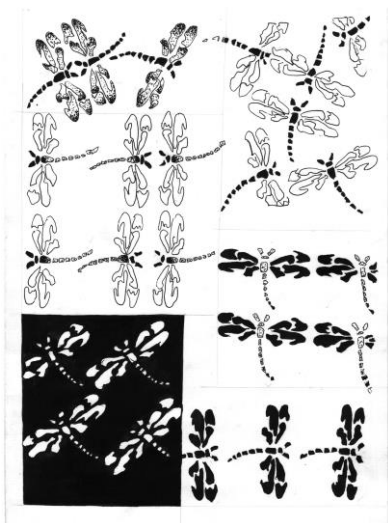
Требования: с геометрической точки зрения в основе орнамента лежит расположение повторяющихся элементов на плоскости. Необходимо найти методы, с помощью которых можно получить любопытные орнаментальные построения. Разработать декоративный не симметричный модуль и использовать приемы построения орнамента.

Первый простейший прием создания орнаментального ряда – копирование модуля и ее сдвиг по горизонтали. Таким образом, мы получим один ряд изображений. Создавая различные промежутки между модулями, можно добиваться различного ритма в пределах ряда – например, сдвигать модули парами, или чередовать пары с одиночными модулями.

Следующий возможный шаг – сдвиг изображения по вертикали. Чередование горизонтальных и вертикальных сдвигов, выполненных в определенном ритме, создает основу для извилистой линии, объединяющей элементы орнамента.

При подобных сдвигах асимметричных модулей вся заполненная изображениями плоскость также не обладает симметрией. По-другому орнамент получается при использовании других приемов пространственного переноса – вращении и зеркальных отражениях.

Орнамент попробовать изобразить разными художественно-графическими средствами. На формате компоновать несколько вариантов разных модульных сеток.

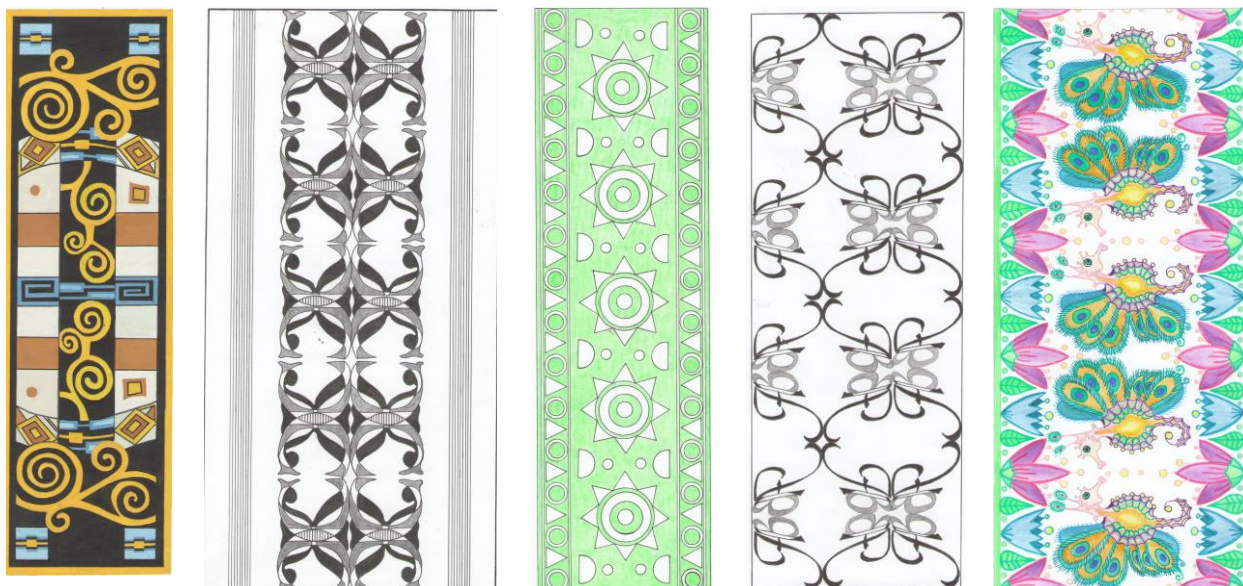

Задание 4. Выполнить орнамент в полосе.

Цель: научиться выполнять ленточный орнамент.

Материал: бумага, графитный карандаш, гуашь, акварель.

Требования: построить орнамент в полосе с линейным вертикальным или горизонтальным чередованием мотива (ленточный).

Задание 5. Выполнение орнаментальной композиции.

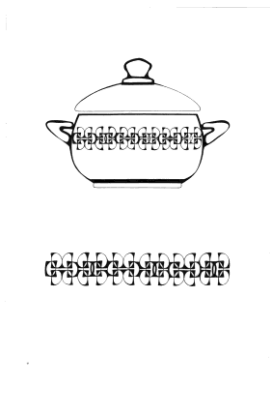
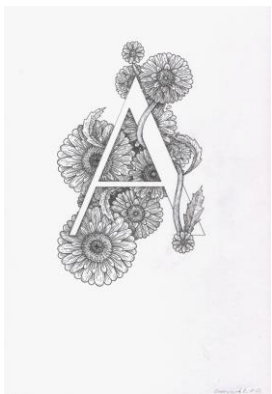
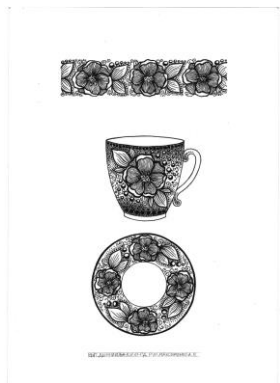
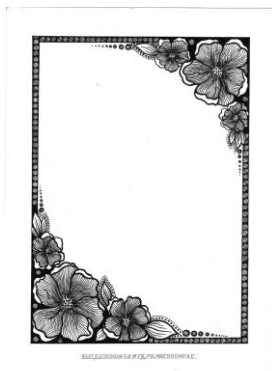
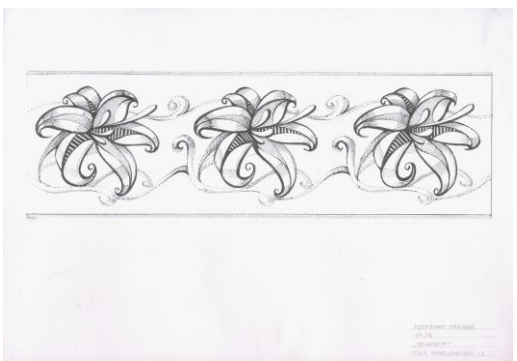
Цель: изучить закономерности построения орнаментальной композиции, стилизовать природные формы в орнаментальные мотивы.

Материал: бумага, карандаш, гуашь, акварель.

Требования: вначале выполняется зарисовка с натуры, максимально верно передающая сходство и подробности (этап «фотографирования»). Смысл перевоплощения - переход от зарисовки к условной форме. Это второй этап - трансформации, стилизации мотива. Таким образом, стилизация в орнаменте является искусством перевоплощения. Из одной зарисовки можно извлечь различные орнаментальные решения. К элементам орнаментальной композиции и одновременно ее выразительным средствам относятся: точка, линия, пятно, цвет, фактура. Эти элементы (средства) композиции в произведении преобразуются в орнаментальные мотивы.

Композиция набирается (комбинируется) из одного или нескольких видов стилизованных элементов по принципу ленточного орнамента, но отличается от него методом повтора по вертикали и горизонтали. Не должно быть промежутков фона – мотивы или элементы композиции плотно подгоняются друг к другу. Мотивы могут трактоваться как плоско, так и условно – объемно.

Готовый орнамент расположить его на бытовой посуде, выполнить в виде рамки для поздравительного адреса, разработать буквицу.

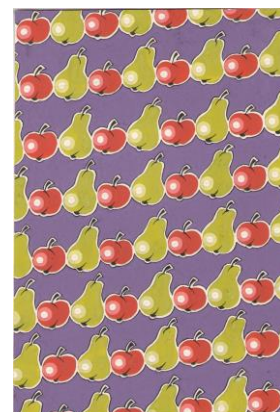
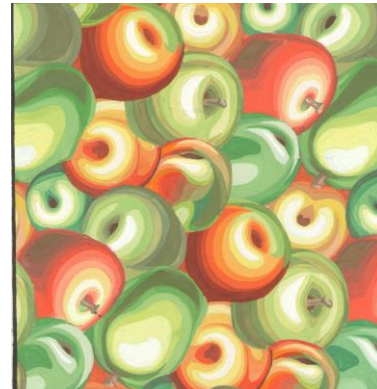
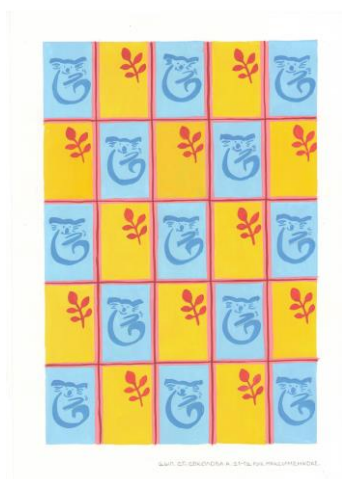

Задание 6. Выполнение макета подарочной оберточной бумаги.

Цель: применить знания построения орнамента в выполнении упаковочной бумаги

Материал: бумага, графитный карандаш, гуашь, кисти, перья, ручки.

Требования: необходимо ознакомиться с современными вариантами подарочно-упаковочных материалов, проанализировать схемы построения рисунка, выбор мотивов, их трактовку, колорит, связь с характером оформления изделия. Необходимо проследить, как меняется техника и рисунок при использовании в оформлении.

Задание 7. Выполнение серии закладок.

Цель: развивать умение студентов использовать стилевые возможности при организации художественной формы.

Материал: бумага, карандаш, гуашь, кисти, перья, ручки.

Требования: выполнить серию закладок в едином стиле. Используя разные композиционные решения. Применить стиль как способ выражения смысла и художественной ценности работы. Ограничение выбора, использование возможностей, подчинение решений проектной цели – таковы функции стиля в дизайне.

Тема 2.3. Графический язык формы

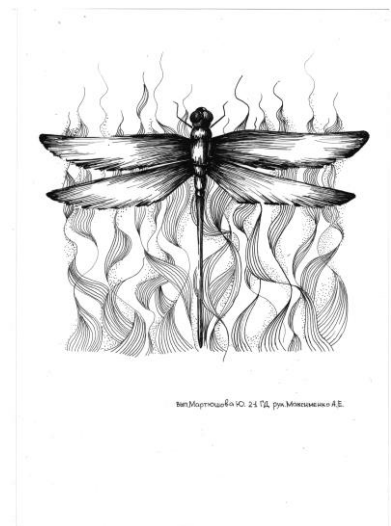
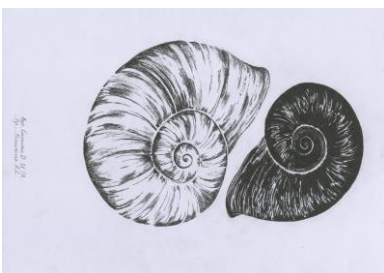
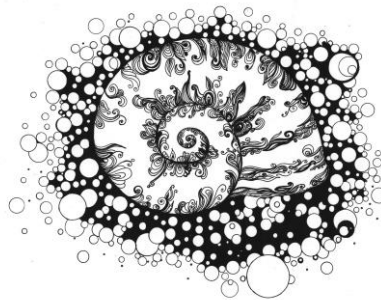
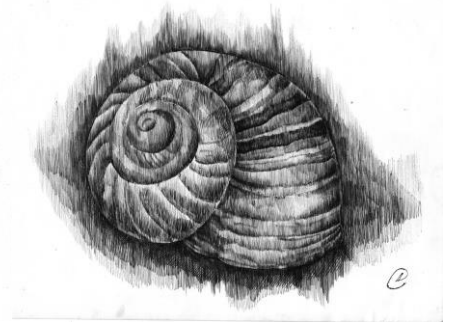
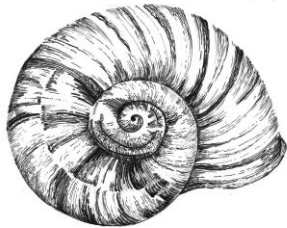
Задание 1. Выполнение ряда упражнений на тему: «Графический язык формы».

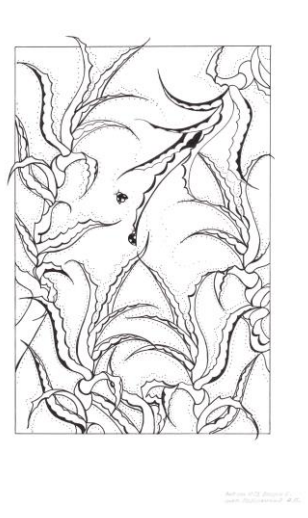
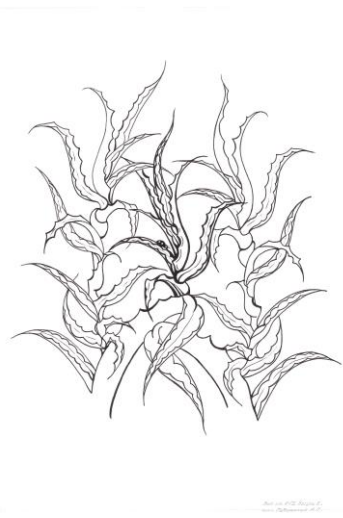
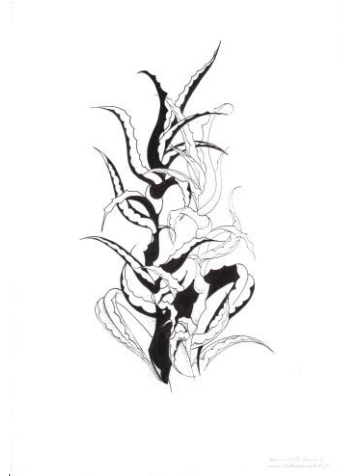
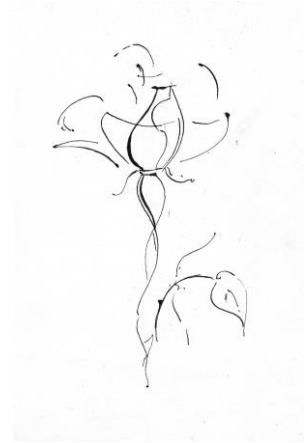
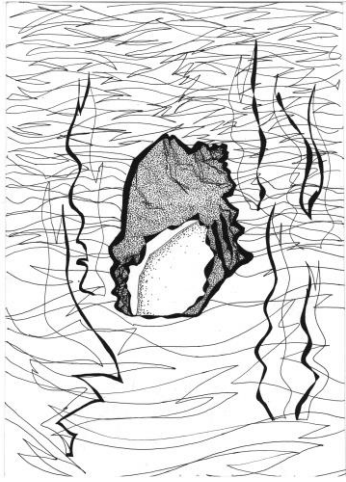
Цель: развивать умение студентов с помощью средств и свойств композиции организовать художественную форму, а с помощью художественно-графического языка эмоционально и образно воздействовать на зрителя.

Материал: формат А-4, тушь, перо, карандаш, кисть.

Требования: на формате А-4 выполнить ряд зарисовок по теме «Изучение форм в природе»: точка и пятно как средства выразительности и обобщения композиции; линия как средство выразительности композиции; тон и фактура как средства выразительности композиции; среда как средство выразительности композиции; контраст и нюанс как средства выразительности композиции; ритм и композиционный центр как средство выразительности композиции. При этом набор элементов и их размер не ограничен. Наблюдение и изучение окружающего мира, изобразительных мотивов, переработка материалов природы дает автору творческую свободу. В работах по изучению форм в природе необходимо отразить пластические свойства их взаимосвязь и подчинение законам предметного мира изображаемого объекта: форму, объем, конструкцию, пропорции, пространственные отношения, цвет, тон. Создавая художественно-графический образ, необходимо сопоставлять его с окружающей средой, пространством и предметами. В изображении необходимо сделать акценты на размере, масштабе, пропорциях, тоне, фактуре, ритме. Среда – окружение чего-либо, кого-либо, совокупность пространства, формы и ее частей, изображения, цвета. В графическом дизайне она состоит из ряда взаимосвязанных структур: пространственной, предметной, световой, цветовой. Каждая из них формируется по своим собственным законам построения и проектирования. Обогащение смыслового

содержания образа достигается акцентированием композиционного центра. Композиционный центр определяется ритмическими взаимосвязями форм. В сопоставлении противоположностей форм в композиции следует сохранять общее впечатление цельности.

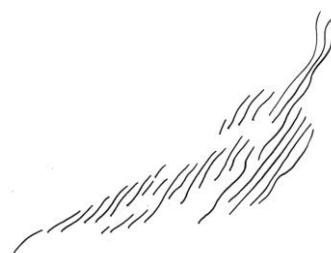

Иллюстрация: Елена Дмитриевна Никитина © И.Е.

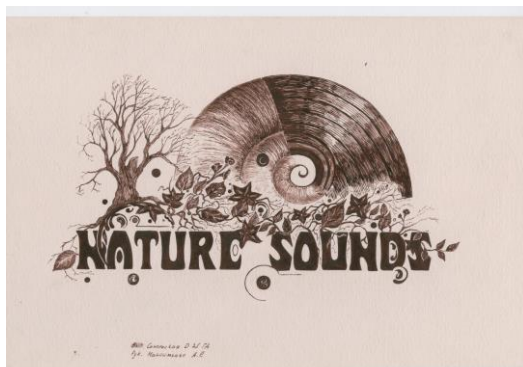
Задание 2. Выполнение ряда упражнений на тему: «Семантические трансформации».

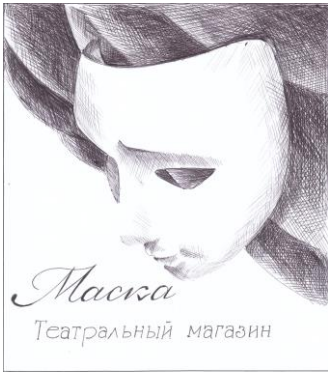
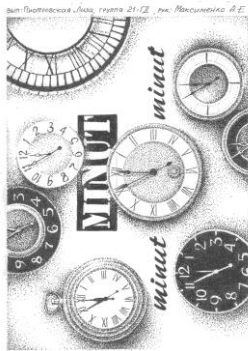
Упражнения: выполнение рекламных листовок на тему: «Изображение и шрифт как средства выразительности композиции»

Цель: развивать умение студентов использовать способы подчинения шрифта изображению и изображения шрифту при сохранении гармонии композиции.

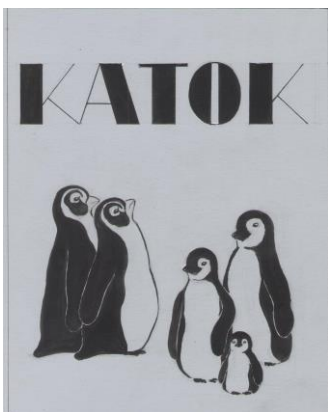
Материал: формат А-4, тушь, гуашь, акварель, перо, карандаш, кисти.

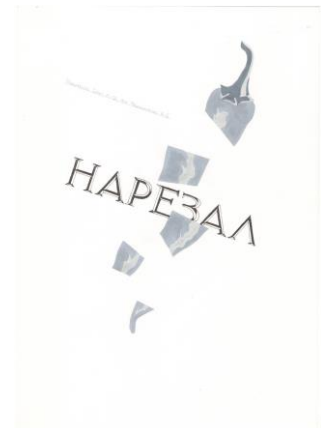
Требования: перед выполнением задания необходимо вспомнить принципы художественно-графического объединения изображения и шрифта: надпись и рисунок создаются на основе общего характера графического языка; единство изобразительной плоскости и линейного шрифта; надпись и изображение находятся в одном пространстве и имеют одно направление движения; выразительное сочетание плоского шрифта с объемным или пространственным изображением; шрифт слит с изображением, находясь в пространстве рисунка. Раскрыть сущность понятий «метафора», «гротеск», «гипербола», «иносказательность», «аллегория». Сохраняя смысл изображения, необходимо дополнить его переносным (иносказательным) истолкованием. На основе этого выполнить несколько рекламных листовок, используя один и тот же объект, но разные композиционные решения.

Вит. Портнягина Л.Ю., группа 21-12, п.к. Максимова А.Е.

Задание 3. Творческое изучение культурного наследия и его адаптация.

Цель: развивать умение будущих дизайнеров познавать произведение в процессе его создания.

Материал: формат А-4, тушь, гуашь, акварель, карандаши, кисти, перья.

Требования: изучить на выбор объект культурного наследия, его композиционные основы, ритмический строй, характер цветовых сочетаний; выполнить на основе изученного декоративную композицию.

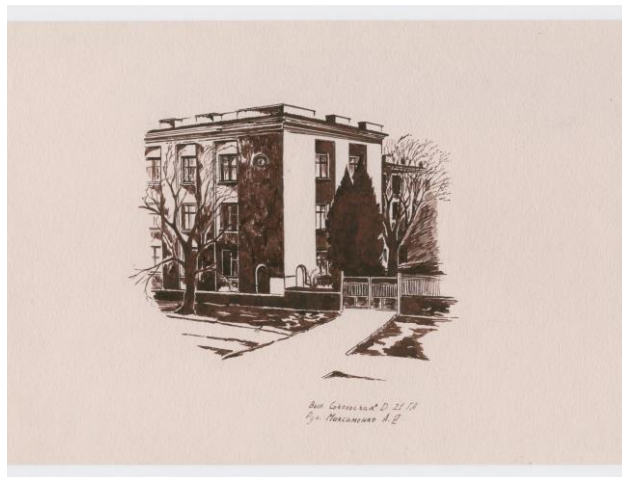
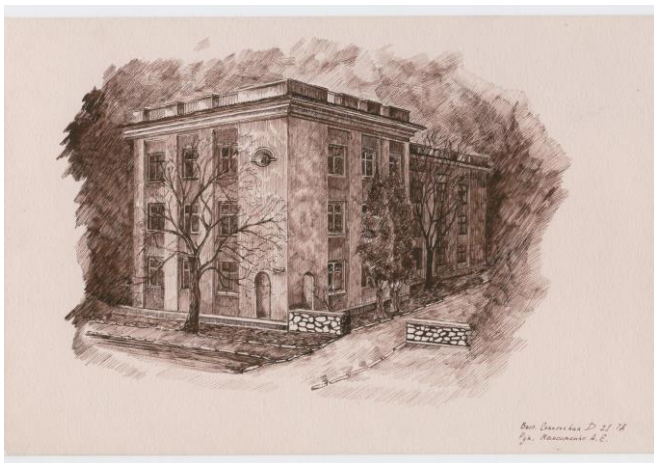

Задание 4. Выполнение серии открыток.

Цель: развивать умение будущих дизайнеров использовать различные графические средства в проектировании открыток.

Материал: бумага, гуашь, карандаши, акварель, кисти, тушь, перья, мягкие материалы.

Требования: используя разнообразные приемы и методы проектирования, выполнить серию открыток. Обращение к принципу серийности связано со стремлением увеличения разнообразия, многостороннего раскрытия темы, идентификации объектов. Для художественного языка в графическом дизайне характерны цикличность, смена состояний произведения во времени, программность решения.

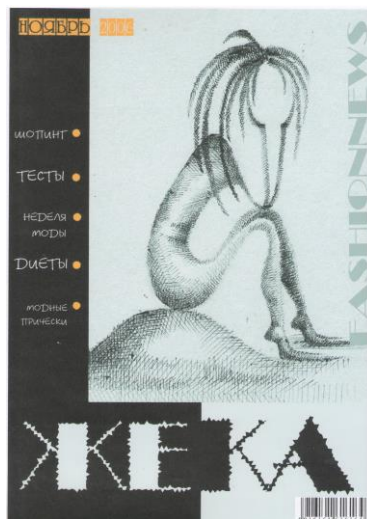

Задание 5. Разработка периодического издания, журнала.

Цель: развивать умение студентов применять на практике технологические требования полиграфии к оригиналу; разработать концепцию молодежного журнала.

Материал: бумага, тушь, гуашь, акварель, кисти, перья, компьютерные программы.

Требования: разработать макет журнала. Для обложки необходимо придумать название основываясь на собственном имени и рубрики, которые раскрывают концепцию издания. Дизайн журнала – четкая дизайнерская система и структура последовательного расположения материала. Требуется найти неординарное решение оформления, используя новые шрифты, способы верстки страниц, оформление иллюстраций. Найденное слово-образ названия закомпоновать со шрифтовыми блоками и изображением. Необходимо разработать модульную сетку, которая способствует выделению смысла текста, местонахождение иллюстраций и требует определенной их организации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методическое пособие в форме практикума сформированы на основе теоретической базы и арсенала методик преподавания, вобравших в себя совокупный опыт с начала XX века, с момента возникновения школ дизайна Баухауз, ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН, а также опыт Харьковской академии дизайна и искусств.

Курсы «Искусство шрифта» и «Проектирование» является пропедевтическими дисциплинами в графической подготовке будущих дизайнеров. Они предполагают систематическое изложение предмета в сжатой форме, дающее представление о них в целом. В ходе практически занятий студенты получают знания по дисциплине «Искусство шрифта» - построению шрифта, преобразование его в слова-образы, шрифтовые плакаты. По дисциплине «Проектирование» - законы построения композиции, поиск художественно-графических средств, стилизация объектов. Задания этих дисциплин перекликаются в междисциплинарных связях и подготавливают студентов для решения более сложных задач, проектирование фирменного стиля, выполнение верстки книг и тд., которые появятся на последующих курсах.

Предполагается, что предложенные в практикуме задания выполняются как в ходе аудиторных занятий с преподавателем, а также и самостоятельно.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн» / Н. П. Бесчастнов. – М : Владос, 2010. – 335 с.; 32 с. ил.: ил.
2. Буткевич Л. М. История орнамента: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Л. М. Буткевич. – М. : Владос, 2010. – 267 с., 8 с. ил.
3. Васюк В. Учимся писать шрифты вместе с Владимиром Васюком : навч. посібник Мінськ : Попурі, 2010. – 64 с.
4. Глинская, И. П. Изобразительное искусство [Текст] : методика обучения в 1-3 кл. : учеб. пособие / И. П. Глинская. – К. : Радянська школа, 2009. – 144 с. : ил., цв.ил., рис. – Библиогр.: с. 111.
5. Дербилова Е. А. Дар шрифта Харків: Консум, 2010. – 176 с.
6. Джулер, А. Дж. Креативные стратегии в рекламе [Текст] : пер. с англ. / А. Д. Джулер, Б.Л. Дрюниани. – 7-е изд. – СПб : Питер, 2010. - 384 с. : ил., фото. – (Маркетинг для профессионалов). – Имен. указ.: с. 378-379. -Предм. указ.: с. 379-382. – Указ. фирм и торговых марок: с. 383-384. – Пер. изд. : Creative Strategy in Advertising / A. J. Jewler, V. L. Dzewniany.
7. Жданова Н. С. Обучение основам дизайна : конспекты уроков / Н. С. Жданова. – М. : Владос, 2013. – 246 с. : ил. ; 16 цв. ил.
8. Куленко М. Я. Основы графического дизайна : підручник К. : Кондор, 2010. – 492 с.
9. Лаврентьев, А. Н. История дизайна [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Лаврентьев. – М. : Гардарики, 2010. – 304 с. : ил., цв.ил., табл. – Стили и стилевые направления в искусстве и дизайне 20 в.: с. 293-296. – Библиогр. в конце гл.
10. Лесняк В. И. Акцидентный шрифт: 75 оригинальных шрифтов X. : Колорит, 2010. – 140 с.: ил.
11. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / Л. А. Неменская ; ред. Б. М. Неменский. - 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 175 с.
12. Победин, В. А. Знаки в графическом дизайне [Текст] : метод. Материал / В. А. Победин. Х. : РАНОК, 2011. – 93 с.
13. Покатаев В. П. Дизайн и оборудование городской среды : учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / В. П. Покатаев, С. Д. Михеев. – Ростов н/Д. : Феникс, 2012. – 408 с. : ил.
14. Поляков В. А. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Поляков, А. А. Романов. – М. : Юрайт, 2015. – 502 с.
15. Пронин, С. Рекламисту о дизайне. Дизайнеру о рекламе [Текст] : научное издание / С. Пронин. – М. : Бератор, 2012. – 164, 4 с. : ил, фото.
16. Смирнов С. И. Шрифт и шрифтовой плакат М. : Плакат, 1910. – 144 с.
17. Тимофеев, Г. С. Графический дизайн [Текст] / Г. С. Тимофеев, Е. В. Тимофеева. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2012. – 319 с. : ил. – (Учебный курс). – Прил.: с. 262-295. – Глос.: с. 296-314.

18. Ульрих, К. Промышленный дизайн : создание и производство продукта [Текст] = Product Design and development : пер. с англ. / К. Ульрих, С. Эппингер. – М. : Вершина, 2011. – 448 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – Предм. указ.: с. 442-447.

Научное издание

Анна Евгеньевна Максименко

**Теоретические и практические
основы в графической подготовке
будущих дизайнеров: искусство шрифта и проектирование**

Методическое пособие

Компьютерная верстка
и дизайн А. Е. Максименко

Формат 60x90/32. Бумага № 1. Гарнитура Таймс.
Печать офс. Объем 3,1 уч.-изд. л. Тираж 100 прим.

Типография изд-ва «РИО