

**Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Амурский государственный университет»
(ФГБОУВПО «АмГУ»)**

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Дизайн»

_____ Е.Б. Коробий

«_____» _____ 20__ г.

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для направления 070600.62 «Дизайн»

Составитель: Ю.М. Гофман

Благовещенск 2011 г.

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета дизайна и технологии
Амурского государственного
университета

Ю.М. Гофман

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Графический дизайн» для студентов очной формы обучения направления 070600.62 «Дизайн». – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2011. – 35 с.

Учебно-методические рекомендации ориентированы на оказание помощи студентам очной формы обучения направления 070600.62 – «Дизайн» для формирования специальных знаний о видах и формах прикладной графики, практических навыков в разработке визуальных коммуникаций, особенностях графического языка и композиции по этим разделам, методике комплексного проектирования графического стиля объекта (фирменного стиля).

© Амурский государственный университет, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1. Программа дисциплины, соответствующая требованиям государственного образовательного стандарта.....	5
2. Рабочая программа дисциплины.....	6
2.1. Цели и задачи дисциплины	6
2.1.1. Цель преподавания дисциплины.....	6
2.1.2. Задачи дисциплины.....	6
2.2. Содержание дисциплины.....	7
2.2.1. Федеральный компонент.....	7
2.2.2. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах	8
2.2.3. Самостоятельная работа	10
2.2.4. Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний.....	12
2.2.5. Зачет.....	12
2.2.6. Вопросы к зачету	
2.3. Учебно-методические материалы по дисциплине.....	16
2.3.1. Перечень обязательной (основной) литературы.....	16
2.3.2. Перечень дополнительной литературы.....	16
2.3.3. Перечень наглядных и других пособий.....	17
3. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ.....	18
4. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.....	40
4.1. Примеры выполнения лабораторных работ.....	46
5. Фонд тестовых заданий для оценки качества знаний по дисциплине	
6. Учебно-методическая карта дисциплины.....	60

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Графический дизайн» принадлежит к комплексу специальных дисциплин по подготовке студентов направления «Дизайн». На занятиях по графическому дизайну студенты изучают основные методы и приемы проектирования систем и отдельных элементов визуальных коммуникаций, фирменных стилей, плакатов и другой прикладной графики.

Приоритетным направлением в творчестве дизайнера-графика является разработка систем визуальной коммуникации и, в частности, фирменных (товарных) знаков как их элементов.

Материалом и источником творчества для дизайнера служит весь окружающий его предметный мир, его многообразные внешние проявления, формы, структуры. Творчески переосмысляя их, дизайнер вырабатывает оригинальные идеи, создает новые формы. Для успешной работы художник должен обладать развитым образно-ассоциативным мышлением, а также иметь необходимые знания и практические навыки для воплощения творческих идей в проекты.

На начальном этапе графической подготовки студенты знакомятся с основными категориями и средствами композиции, изучают специфические приемы и техники графики, работая в основном с абстрактными формами. После этого они переходят к условно-изобразительным и предметным формам. Именно здесь студенты овладевают принципами графической трансформации и стилизации изображений, кодирования всей визуальной информации языком цветографики, чтобы впоследствии, на старших курсах, уметь грамотно разрабатывать комплексные проекты визуальных коммуникаций, фирменных стилей и других знаковых систем.

Очень важно на этом промежуточном этапе подготовки в прикладной графике, когда студенты разрабатывают отдельные элементы знаковых систем на изобразительной основе, вырабатывать образно-ассоциативное мышление, раскрыть смысл и содержание таких понятий, как «графические трансформации», «стилизация», «художественный образ», «условный знак»,

«символ», «семантика», «ассоциации», «метафора», «изобразительный мотив» и др.

В разработке проектов фирменного стиля графический дизайн сочетается с коммуникативным дизайном, поскольку визуальная информация в коммуникативных системах состоит из многих компонентов и подается не целиком и не одновременно, а действует по частям, в различных сочетаниях, в течение длительного времени.

Курс графического дизайна дает студентам комплекс практических навыков при решении определенных проектных задач, формирует тип проектного мышления для раскрытия художественного замысла проекта средствами компьютерной графики, помогает выразительно представлять свой проект с помощью изобразительных рекламных средств и уметь грамотно выполнять задачу с точки зрения дизайна.

Основные понятия информатики; общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации при решении задач проектирования. Изучение основ операционных систем, файловых структур и пользовательских интерфейсов различных графических редакторов и браузеров. Основные принципы работы в Интернете.

Данное пособие составлено с учетом рекомендаций учебно-методического отдела АмГУ и включает следующие разделы:

- программа дисциплины, соответствующая требованиям государственного образовательного стандарта
- рабочая программа дисциплины
- учебно-методические материалы по дисциплине
- методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ
- контрольные вопросы к зачету
- тестовые задания
- учебно-методическая карта дисциплины

1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

Курс «Графический дизайн» является факультативной дисциплиной.

В ходе изучения курса «Графический дизайн» студенты обучаются технике и методам использования прикладной графики, учатся раскрывать художественный замысел создаваемого объекта используя особенности графического языка и композиции, изучают основные методы и приемы проектирования систем и отдельных элементов визуальных коммуникаций, фирменных стилей, плакатов и другой прикладной графики.

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Курс 1, 2

Семестр 2-4

Лабораторные занятия 110 (час.)

Самостоятельная работа 52 (час.)

Зачет 2 - 4 (семестр)

Всего часов 162 (час)

2.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

2.1.1. Цель преподавания дисциплины.

Дисциплина "Графический дизайн" является одной из профилирующих дисциплин, составной частью подготовки студентов специальности 070603.

Учебная цель курса - ознакомление студентов с теорией и практикой графического дизайна, содержанием проектной деятельности по созданию комплекса и элементов графического образа; художественно-графическая подготовка студентов, овладение техническим мастерством; умение анализировать работу, последовательно, творчески и профессионально исполнять ее; научить работать самостоятельно.

Курс "Графический дизайн" содержит сведения о видах и формах прикладной графики, визуальных коммуникаций, особенностях графического языка и композиции по этим разделам, методике комплексного проектирования графического стиля объекта.

На 2 курсе упор делается на работу со шрифтом /шрифтовой плакат, изобразительно-шрифтовая композиция/ и разработку личного знака /эскибрис/. На 3 курсе - работа с изобразительными формами и мотивами, стилизация, графическая трансформация изображения. В заключение курса на основе полученных знаний и практических навыков выполняется комплексный проект фирменного стиля.

2.1.2. Задачи изучения дисциплины:

- получить знания по видам, формам и составляющим прикладной графики /шрифтоведение и цветоведение, символика и эмблематика, личный знак и знаковые системы, печатная графика, книга, плакат, фирменный знак и фирменный стиль/;
- освоить методику практической работы над проектом, композицией; уметь работать самостоятельно, творчески, аналитически;
- овладеть техническим мастерством, уметь профессионально, грамотно выполнить работу с учетом технологических требований и возможностей воспроизведения /в материале/; уметь пользоваться различными графическими материалами, приемами и техниками.

2.1.3. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо при изучении данной дисциплины:

- **Компьютерные технологии в проектировании среды:**

Компьютерная графика как один из современных способов разработки и подачи дизайнерской идеи.

- **Основы композиции в дизайне среды:** Основные виды композиции, их слагаемые. Глубинно-пространственная и объемная композиция, выявление свойств поверхности и объема. Композиционная организация открытых пространств, сопоставление закрытых пространств, детализация форм объемно-пространственных комбинаций. Композиция как процесс и результат деятельности по созданию и визуализации форм предметно-пространственных образований в среде. Гармонизация в среде, средства гармонизации общего композиционного решения, ее пространственной основы, предметного наполнения. Особенности восприятия и динамика структуры средовой композиции.

2.2. Содержание дисциплины

2.2.1. Федеральный компонент

Графический дизайн – факультативная дисциплина, в ходе изучения которой рассматриваются следующие положения: Типология объектов графического дизайна. Изучение основных методов, принципов и приемов композиционной организации. Графика и объем. Графический язык и визуальная культура. Креативность мышления и графический дизайн. Понятие коммуникативности как одной из важнейших функций современного графического дизайна и ее роль в современной культуре и проектной деятельности.

2.2.2. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

2 курс, 4 семестр

№ п/п	Тематика и содержание лабораторных занятий	Кол-во часов
1	2	3
1	Цели и задачи курса. Шрифт, как знаковая система; шрифт как один из компонентов визуальных коммуникаций. История, эволюция и классификация шрифтов. Формообразующие элементы букв и текста. Функции и образность шрифта.	2
2	Графическая интерпретация буквы. Понятие графемы. Шрифтовые личные знаки. Монограмма (шрифтовая композиция из 2-х буквенных знаков взаимосвязанной формы).	4
3	Графическая интерпретация слова. Зависимость восприятия текстового сообщения от графической формы (начертания и фактуры) шрифта. Отработка различных стилей и фактур на основе слова «DESIGN» (сухая кисть, трафарет, электронный, аппликация и	8

	т.д.).	
4	Образность шрифта как художественного средства в дизайне. Шрифтовая композиция слова. Выявление смысла и художественного образа понятия, явления или предмета исключительно средствами шрифтовой графики. Понятие логотипа. Выполнение 3-х логотипов с использованием различных технических приемов, начертаний, фактур, компоновки.	8
5	Разработка оригинального авторского шрифта (гарнитуры) на основе кириллицы по 1-2 заданным буквам (шрифтовая композиция с включением логотипа в цвете – названия авторского шрифта).	8
6	Выполнение шрифтового плаката (афиша, объявление) вручную, включающего несколько текстовых фрагментов. Смысловое и художественное членение текста, использование различных шрифтов, декоративных элементов и цвета.	6
	ИТОГО:	36

3 курс, 5 семестр

№ п/п	Тематика и содержание лабораторных занятий	Кол-во часов
1	2	3
1	Цели и задачи курса. Задание: графическая трансформация природного мотива (анималистического) в символ. Формообразование в животном мире. Типы анималистических символических изображений в геральдике и прикладной графике. Выбор объекта трансформации.	2

2	Сбор материала. Цикл зарисовок животных с натуры: подробных (с передачей материальности) и быстрых (пластика, движение) разными материалами. Рисование по памяти и по представлению	6
3	Выполнение первоначального подробного эскиза на основе натуральных зарисовок	2
4	Поэтапная трансформация мотива. Серия стилизованных рисунков в разной манере, технике, материале	8
5	Работа над созданием знака-символа животного. Задача: сделать лаконичный, выразительный графический образ животного	8
6	Оформление фирменного знака. Графическая моделировка. Выполнение логотипа. Компонировка эмблемы с логотипом и компьютерная распечатка.	10
	ИТОГО:	36

3 курс, 6 семестр

№ п/п	Тематика и содержание лабораторных занятий	Кол-во часов
1	2	3
1	Цели и задачи курса. Лекция: Понятие "фирменный знак". Происхождение, история, эволюция ф.з. Современный фирменный знак. Виды фирменных знаков. Регистрация и использование фирменных знаков	2
2	Лекция: фирменный стиль. Визуальные коммуникации. Функции, структура, использование фирменного стиля	2
3	Разработка фирменного знака	12
4	Разработка логотипа, фирменный шрифт, фирменный	4

	цвет	
5	Образцы использования фирменного стиля (экстерьер, интерьер, печатная продукция, сувениры)	4
6	Работа над пояснительной запиской «Разработка фирменного стиля».	6
	ИТОГО:	30

2.2.3. Самостоятельная работа студентов

Рабочий план по дисциплине "Графический дизайн" включает в себя самостоятельную работу студентов, на которую в течение всего курса обучения отводится 52 часа. При выполнении задания студенты руководствуются основным принципом: последовательным, методически основным ведением работы, от выполнения предварительных эскизов до графической подачи проекта в материале.

Средства графики относительно ограничены по сравнению с живописью, цвет здесь применяется условно и материальная форма передаётся в основном за счёт фактуры - гладкой, шероховатой, блестящей. Но графика имеет и свои преимущества: её исполнение требует меньшего времени и поэтому в условиях ограниченного количества академических и самостоятельных часов студенты должны выполнить ряд специальных заданий. Студенты специальностей "Промышленный дизайн" и "Интерьер и оборудование" в результате теоретического и практического изучения дисциплины "Графический дизайн" должны научиться решать задачи построения цветовых гармоний, знать закономерности пропорциональных и ритмических композиционных построений в шрифтовых композициях, знаковой графике, книжной и др. полиграфической продукции. Студенты ДОЛЖНЫ умело пользоваться средствами графической выразительности в композициях декоративно-орнаментального типа. Особое место в самостоятельной работе занимают задания на изучение приемов графической трансформации и стилизации природных форм и знаков шрифта.

Частью самостоятельной работы студентов может также являться копирование графических приёмов стилизации предметных и шрифтовых форм в работах мастеров. Не должны допускаться ограничения в выборе художественных материалов: гуашь, уголь, пастель, тушь, акварель, сангина, мелки, фломастеры и т.д.

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2 семестр – 16 часов

1. Разработка десяти принципиально разных вариантов шрифтового знака – монограммы (4 часа).
2. Доработка проекта авторского шрифта и алфавитная компоновка с включением логотипа формата А3 (6 часов).
3. Образец типографического оформления печатной продукции: дизайн плаката, поздравительной открытки или приглашения с введением цвета, инициала, орнамента, рисунка (формат – по выбору) с применением различных инструментов и материалов (6 часов).

Задачи: членение текста на строки, выбор шрифта, выявление ритма строк и смыслового акцента и выделение его средствами шрифта.

3 семестр – 18 часов

1. Анатомические зарисовки животных (скелет, череп, конечности). Схематические рисунки с задачей передать структуру тела и пропорции выбранного объекта (4 часа.)
2. Наброски и зарисовки животных с натуры – подробных и быстрых, с передачей различных ракурсов и движений. Зарисовки фигуры целиком, а также зарисовки частей тела и отдельных фрагментов. Использовать различные материалы (4 часа.)
3. Зарисовки животных по памяти с отбором наиболее характерных черт. Зарисовки по представлению с усилением характера и пластики или с обобщением форм. Выбор наиболее интересных движений и ракурсов (5 час.).

4. Выполнение серии графических трансформаций исходного мотива с выявлением типических черт избранного животного для придания ему символического характера. Рисунки с различной степенью и типом стилизации (геометрическая, росчерк, фотографика, орнамент и т.д.) для выбора адекватной графической формы и фактуры символического образа (5 час.)

4 семестр – 18 часов

1. Изучение и анализ аналогов – образцов логотипов и фирменных стилей (2 час.)

2. Выбор объекта проектирования и сбор необходимой информации о нем (организация, структура, род деятельности, специфика, реквизиты, потребности в рекламе и т.д.) (4 час.).

3. Выработка концепции фирменного стиля. Эскизирование, поиски общего визуального облика, стиля оформления объекта проектирования (6 час.).

4. Разработка основных стилеобразующих элементов – эмблемы и логотипа. Поиск, анализ и отбор различных вариантов графических констант с целью найти оптимальный, выразительный и адекватный объекту визуальный образ (3 час.).

5. Выработка единых композиционных принципов (констант), компоновка на объектах-носителях, компьютерная обработка и распечатка (3 час.).

2.2.4. Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний

В каждом семестре через две недели ведущим преподавателем проводится регулярный просмотр самостоятельных работ студентов. Объем и перечень заданий выдаются заблаговременно, подробно объясняются. На просмотре отмечаются ошибки в заданиях и даются рекомендации к исправлению.

Все самостоятельные работы в обязательном порядке, предоставляются на комплексном просмотре по проектированию.

Текущий контроль знаний проводится в рамках лабораторных работ и консультаций. Промежуточный контроль осуществляется два раза в семестр в виде контрольных точек. Итоговый контроль проводится в виде зачета в конце 4,5,6 семестра.

ВИД КОНТРОЛЯ	УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ
3 СЕМЕСТР (15 НЕДЕЛЬ)	
1. Текущий просмотр самостоятельных работ	4 неделя
2. Текущий просмотр работ	8 неделя
3. Текущий просмотр и самостоятельных работ	12 неделя
4. Текущий просмотр и самостоятельных работ	15 неделя
2,4 СЕМЕСТР (18 НЕДЕЛЬ)	
1. Текущий просмотр работ	4 неделя
2. Текущий просмотр работ	8 неделя
3. Текущий просмотр работ	12 неделя
4. Текущий просмотр работ	16 неделя
5. Текущий просмотр работ	18 неделя

2.2.5. Зачет

В конце 2,3,4 семестров выставляется дифференцированный зачет. Зачет проходит в виде кафедрального просмотра, на который студент выставляет графические работы.

Предварительный просмотр проводится ведущим преподавателем перед итоговым за неделю до зачетного занятия. Студент обязан предоставить весь объем работ за семестр, а так же все необходимые по программе самостоятельные работы. Преподавателем разбираются возможные ошибки, даются рекомендации к их исправлению.

Основные критерии оценки

В зачетной оценке учитываются два показателя проекта:

- Художественно-образное решение графики (образность, стилизация, композиция, цвет).
- Технические особенности исполнения.

Оценка "отлично" выставляется, если:

- Изображение закомпоновано в формате листа;
- Присутствует образное, стилизованное решение;
- Найден общий графический стиль;
- Творческий подход в техническом исполнении;
- Полностью выполнены задачи в передаче фактура, цвета, тщательности и аккуратности всех видов графических работ.

Оценка "хорошо" выставляется, если:

- Изображение закомпоновано в листе;
- Допущены незначительные ошибки в графике подачи;
- Недостаточно технично передана фактура поверхностей предметов.

Оценка "удовлетворительно" выставляется, если:

- Изображение плохо закомпоновано;
- Не убедительно переданы фактуры;
- не выполнены задачи стилизации.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется, если:

- Не решены задачи композиции, образной стилизации
- Нет техничности в исполнении работ.

2.2.6. Вопросы к зачету

Второй семестр

1. Виды графики. Средства графики.
2. Графические приемы и технические возможности черно-белой графики.
3. Виды, типы и группы шрифтов. Параметры шрифта.
4. Буква как графический знак. Графическая форма буквы. Схема (графема) буквы.
5. Графические принципы расстановки букв в слове и строках. Визуальная взаимосвязь букв.
6. Приемы стилизации и фактурной проработки знаков шрифта.
7. Специфика эмблемы как художественно-графической миниатюры образно-символического характера.
8. Специфика экслибриса как личного знака.
9. Особенности композиции в графической миниатюре;
10. Приемы стилизации изображения в знаковой графике.

Третий семестр.

1. Роль природных мотивов в декоративно-прикладном искусстве.
2. Особенности пластики (структуры) животных, сходство и различия с человеческой.
3. Задачи рисования с натуры и по памяти в качестве подготовительного материала для трансформаций.
4. Проблемы выполнения базового эскиза животного.
5. Принципы графической трансформации природных форм.
6. Специфика линейного (линейного) решения черно-белой графики животного.
7. Специфика пятнового решения черно-белой графики животного.

8. Специфика линейно-пятового решения черно-белой графики животного.
9. Специфика выполнения и технические возможности передачи различных фактур в природных трансформациях.
10. Проблемы стилизации природных форм в знаковой графике (фирменные знаки).

Четвертый семестр.

1. Структура графического комплекса фирменного стиля.
2. Группа стилеобразующих элементов.
3. Функции и задачи фирменного стиля.
4. Виды и формы фирменных знаков.
5. Выбор мотива и формы стилизации фирменного знака.
6. Критерии оценки и требования к фирменным знакам.
7. Принципы выбора и сочетаемости цвета, сигнальные функции цвета, построение цветовых гармоний в фирменном цветовом спектре.
8. Принципы и критерии выбора готового шрифта и разработки оригинального фирменного шрифта, Графическая обработка шрифта для логотипа и фирменных шрифтовых элементов.
9. Дизайнерские и композиционные принципы разработки печатной и другой фирменной продукции с фирменной символикой.
10. Юридическая защита и регистрация фирменных знаков.

2.2. Учебно-методические материалы по дисциплине

2.2.1. Перечень обязательной (основной) литературы

1. Визуальная культура - визуальное мышление в дизайне// В.Ф. Колейчук и др. - М., 1990.
2. Жердев Е.В. Художественная семантика дизайна, Метаформа. - М., АУТОПАН, 1996.
3. Жердев Е.В. Художественное осмысление объекта дизайна. - М., АУТОПАН, 1993

4. Яцюк О., Романычева Э. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама. - СПб., БХВ-Петербург, 2001.
5. Ерошкин В. Промышленная графика. Учебное пособие для вузов. - Омск., 1998.
6. Рунге В., Сеньковский В.; Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие. - М., 2001.
7. Серов С.И. Стиль в графическом дизайне. 60-80-е годы. - М., ВНИИТЭ, 1991.
8. Методика художественного конструирования. - М., ВНИИТЭ, 1978.
9. Русский графический дизайн. Сб. - М., Внешсигма, 1997.
10. Крылов Я.В, Теория и практика рекламы в России. Учебно-методическое пособие. - М., Центр, 1996.
11. Шрифты. Разработка и использование.//Баржинников, Бизяев, Ефимов и др. - М., Эком, 1997.
12. История графики и искусства книги. Учебное пособие для студентов вузов. - М., Аспект-пресс, 2000.
13. Ковальчук Е.А. Композиция. Художественные средства. - М., 1990.
14. Волкова В.В. Дизайн рекламы. Учебное пособие. - М., Книжный дом "Университет", 1999.
15. История графики и искусства книги: Учебное пособие для студентов вузов, - М.: Аспект-Пресс, 2000 - 320 с.

2.2.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Крылов И.В. Теория и практика рекламы в России: Учебно-методическое пособие.- М., Центр, 1996.
2. Визуальная культура - визуальное мышление в дизайне.\\ В.Ф. Колейчук и др. - М., 1990.
3. Жердев Е.В. Художественное осмысление объекта дизайна. - М., АУТОПАН, 1993.
4. Жердев Е.В. Художественная семантика дизайна. Метаформа. - М., АУТОПАН, 1996.

5. Русский графический дизайн. Сб. - М., Внешсигма, 1997.
 6. Ковальчук Н.А. Композиция. Художественные средства. - М., 1990.
 7. Н.Атабеков. Словарь-справочник иллюстратора научно-технической книги. - М. Книга, 1974.
 8. Шрифты. Разработка и использование\ Баржиников, Бизяев, Ефимов и др. - М.: Эком, 1997.
 9. Книговедение: энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1981.
 10. Иоганнес Фридрих. История письма. - М.: Наука, 1979.
 11. С.Смирнов. Шрифт и шрифтовой плакат. - М.: Плакат, 1077.
 12. Джон Фоли. Энциклопедия знаков и символов. - М.: Вече, 1997.
 13. С.Ивенский. Книжный знак: История, теория, практика художественного развития. - М.: Книга, 1980.
 14. В.Козлов. Основы художественного оформления текстильных изделий. - М.: 1981.
 15. Книга как художественный предмет, ч.1. - М.: Книга, 1988.
 16. Е.Немировский, Б.Горбачевский. С книгой через века и страны. - М.: Книга, 1964.
 17. Генрих Гуссман. О книге. - М.: Книга, 1982.
 18. Каспер Дж., Веркман. Товарные знаки. - М.: Мир, 1986.
 19. Д.Беклешов, Н.Воронов. Реклама в торговле.
 20. Компьютерные шрифты в газете. - Воронеж, ВГУ, 1995.
 21. Западно-европейская графика XV - XX веков: Сборник статей - Л.Искусство, 1985 (иллюстрации).
 22. Завальнюк Л. Каталог выставки "Знаки" - 1992.
 23. Беклешов Д. Реклама книг сегодня. - М., Мир, 1986.
 24. Ляхов В.Н. О художественном конструировании книги. Системное проектирование. Функциональный анализ. - М., Книга, 1975.
- Похлебкин В.В. Международная символика и эмблематика.- М., Международные отношения, 1989.

2.2.3. Перечень наглядных и других пособий:

1. Программа Corel Draw 8.
1. Электронный учебник: Боженков Даниил. Теория цвета. - [www/Ir-net.ru/popstule/colorheoru.htm](http://www.Ir-net.ru/popstule/colorheoru.htm).
2. Электронный учебник: www.designet.ru.
3. Электронный учебник: www.designshool.ru.
4. Электронный учебник: www.Sredaboom.ru.
5. Образцы выполнения работ по основным темам.
6. Стеновые, учебно-методические плакаты, раздаточный материал.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Для успешного выполнения лабораторных работ необходим теоретический базовый материал. В специальной учебной литературе подобная информация представлена поверхностно, рассеяно и неполно. Для подготовки к проведению семестровых лабораторных работ необходимо придерживаться данного теоретического материала.

ШРИФТ И ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Дизайн отличает значительное многообразие видов и форм, которое художникам приходится визуально представлять самыми различными художественными средствами. Художник-дизайнер— профессия универсальная. В арсенале средств, которыми он должен свободно владеть, есть элементы монументально-декоративного и прикладного искусства (живопись, скульптура, графика, орнамент, шрифт), архитектуры (выставочные комплексы, экспозиции в интерьерах и экстерьерах и т. п.), инженерно-конструкторские элементы. Такой объем работы, конечно, не может быть рассчитан на одного человека, этим занимаются дизайнеры определенных специальностей, имеющие художественное образование, постоянно совершенствующие свои знания и мастерство.

Пособие «Шрифт и шрифтовая композиция» (термин «шрифтовая композиция» условно обозначает разного рода шрифтовые работы: плакаты, заголовки, информационные стенды и т. п.), рассчитана на ознакомление с основными методическими положениями, необходимыми для практической работы со шрифтом.

Шрифт представлен как самостоятельная дисциплина, в его историческом и современном развитии, в пределах основных требований, предъявляемых к шрифту в работах разового назначения. Среди тех художественных средств, владение которыми необходимо оформителю, культура шрифта — одно из самых важных. Большинство оформительских

работ не обходится без тех или иных надписей, а иной раз сама надпись, художественное исполнение текста составляет суть задачи. Но и там, где текст не играет самостоятельной роли, надпись тоже должна быть не простым добавлением, но органической частью целого. Ее построение, форма, ее связь с другими элементами композиции не могут быть случайными. Художник должен овладеть культурой шрифта, понять его характер и возможности, изучить выразительные средства этого своеобразного искусства и уметь ими пользоваться.

Художнику-дизайнеру необходимо свободно владеть разнообразием графики шрифтов, чувством пропорции, равновесия, ритма, цветовой гармонии и другими средствами художественного выражения, важными не только для конкретного плаката, но и для целых комплексов наглядной информации, визуальных коммуникаций.

Графическая выразительность слова достигается образностью шрифта, ритмическим строем и целостностью шрифтовой композиции. Шрифт проходит через все средства визуальных коммуникаций и в зависимости от тематики должен иметь такое начертание и стиль, которые наиболее точно передают характер и интонацию текстового сообщения. Может показаться, что шрифт художественными возможностями очень беден. Ведь все буквы нам уже заранее заданы алфавитом, они должны легко узнаваться, читаться. Вариантов букв, и письменных и печатных, сравнительно немного. Однако в руках опытного художника эти скудные средства одухотворяют шрифт, вносят в написанный текст все сложное богатство интонаций и оттенков живого человеческого голоса.

Умение свободно владеть техникой письма и рисования ширококонечными инструментами художнику необходимо еще и потому, что исторические стили латинской и русской систем письма, а точнее, их каллиграфические варианты (греческое «калос» — красивый, «графо» — письмо. Каллиграфическими вариантами в истории письма называются все рукописные шрифты, выполнявшиеся с особой тщательностью в книгах, гра-

мотах, документах) в прошлом выполнялись подобными же инструментами с тупым срезом (тростниковые, птичьи и даже бронзовые перья, найденные при раскопках Помпеи). Генетическая связь рукописной техники с печатными формами шрифтов вообще никогда не прерывалась. Рассматривая типографские шрифты, например старинной антиквы, мы видим характерное соотношение штрихов в буквах, те же пропорции, наклоны округлых элементов, покатоности в начале стоек строчных букв, т. е. все те графические особенности, которые достались им «в наследство» от перовой техники. Добросовестное изучение техники письма и рисования ширококонечными инструментами, умение свободно выполнять лучшие образцы шрифтов помогут художнику повысить свои навыки, будут содействовать «становлению» руки и глаза и одарят его желанным чувством пропорции, гармонии, ритма и другим, что составляет уровень художественной образованности человека в области шрифта.

Свободное владение такими ходовыми инструментами, как ширококонечное (плакатное) перо и плоская кисть, — гарантия быстрого и качественного отклика художника на многие проблемы, которые он должен наглядно отражать в информационных плакатах, сообщениях, «молниях» и т. п., где нет необходимости в тщательной прорисовке шрифта и срок службы которых короток, но нужна быстрота исполнения, красота, простота, ясность, эмоциональность.

Опыт показывает, что без знания вопросов истории и собственно теории шрифта, без глубокого, вдумчивого изучения и практического освоения теории немислимо и представить себе современного художника шрифта, способного смело и на высоком уровне специфическими наглядными средствами, какими являются шрифтовые композиции, решать возлагаемые на него задачи.

Грамотный дизайнер должен постоянно заботиться о повышении своего профессионального мастерства, овладевать основами графической

грамоты в рисунке, орнаменте, художественной композиции, беспрестанно углублять знания в области шрифта.

Прежде чем приступать к творческой работе со шрифтом, необходимо овладеть навыками написания шрифтов различными перьями и кистями и приемами построения классических шрифтов.

ГРАФИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИРОДНЫХ (АНИМАЛИСТИЧЕСКИХ) МОТИВОВ В РАЗРАБОТКЕ ФИРМЕННЫХ ЗНАКОВ

На занятиях по графическому дизайну изучаются основные методы и приемы проектирования систем и элементов визуальных коммуникаций, фирменных стилей, плакатов и другой рекламной графики. Приоритетным направлением в творчестве дизайнера-графика является разработка систем визуальной коммуникации, в частности фирменных (товарных) знаков.

Материалом и источником для дизайнера служит весь окружающий его предметный мир, его многообразные внешние проявления, формы, структуры. Творчески переосмысляя их, дизайнер вырабатывает оригинальные идеи, создает новые формы. Он должен не только обладать развитым художественным воображением, но и иметь необходимые знания и навыки для воплощения своих идей в конкретные проекты.

На начальном этапе графической подготовки необходимо ознакомиться с основными категориями и средствами композиции, изучить творческие приемы и техники графики, работая в основном с абстрактными формами. После этого следует переходить к условно-изобразительным и предметным формам. Именно на этом этапе студенты овладевают принципами графической трансформации и стилизации изображений, кодирования визуальной информации языком цветографики, чтобы на старших курсах уметь разрабатывать визуальные коммуникации, фирменные стили и другие знаковые системы. На этом промежуточном этапе, когда студенты разрабатывают элементы знаковых систем, очень важно вырабатывать образно-ассоциативное мышление, научиться раскрывать смысл и содержание таких

понятий как графические трансформации, стилизация, художественный образ, условный знак, символ, семантика, ассоциации, метафора, мотив и др. Наиболее четко эти понятия воплощаются в графическом дизайне или прикладной графике, ограниченной в основном работой на плоскости в черно-белой гамме (цвет используется здесь ограниченно - главным образом функционально или символически), определенным набором материалов и инструментов. Природа условного изображения и его виды, приемы стилизации, графическая метафора, особенно формы в графике (структура, пластика и фактура) усваиваются в конкретной работе над графическими трансформациями природных форм и мотивов. При этом необходимо научиться воплощать определенную идею, образ, тип, характер в графически выразительной форме знака или символа.

Человек получает первые представления о красоте и гармонии, вступая в контакт с природой. Многообразие природных форм - один из основных древнейших источников творчества, особенно в декоративно-прикладном искусстве, связанном со стилизацией условным, символическим изображением.

Животный мир дает более богатые возможности для создания образов, т.к. к разнообразию форм и внешней фактуры растительного мира здесь добавляется еще и движение, обогащающее пластику животного и придающее ему неповторимый характер.

Изображение животных занимало одно из основных мест в пластических искусствах еще с первобытных времен (что было связано с охотой) главным образом в качестве символов.

Через геральдику животные-символы перешли в современную прикладную графику. Знаки с изображением животных составляют немалую долю фирменных, товарных знаков. Такие знаки обладают особой выразительностью в сравнении с абстрактными и предметными благодаря индивидуальным отличиям, т.е. хорошей различимости среди других знаков, живой пластике и богатству природных фактур. Повышенная образность, эмоциональность, близкий человеческому характер делают их популярными в рекламе.

Кроме непосредственного присутствия в фирменных знаках, изображения животных используют и как рекламные персонажи. Они называются официальными талисманами и употребляются наряду с другой официальной символикой.

Прежде чем приступать к рисованию с натуры, нужно изучить пластическую анатомию, строение животных, понять принципы формообразования: каким образом отдельные формы группируются и сочленяются между собой, какие нагрузки несут отдельные части тела животного, их практическое назначение в жизненных ситуациях, как конструкция может просматриваться под внешними формами.

подавляющее большинство живых существ имеют сходное анатомическое строение. При всем многообразии четвероногих животных и птиц их анатомия настолько сходна с анатомией человека, что достаточно их сопоставить, чтобы получить представление об анатомической структуре животных и применять те или иные методы построения.

Следующая стадия работы - творчески переосмыслить природные формы (анималистические мотивы), перевести их на специфический язык прикладной графики в форме условного знака, символа.

Последовательность выполнения:

1. Серия натуральных набросков и зарисовок с объекта трансформации. Зарисовки натурального характера по памяти и по представлению.
2. Проработанный цветовой эскиз объекта трансформации (базовый эскиз).
3. Серия рисунков с разной графической проработкой (фактурой) на основе одного силуэта.
4. Цикл рисунков с разной степенью и характером стилизации, трансформирующих натурную форму в условное изображение, эмблему.
5. Образец линейной раппортной композиции на основе самостоятельно разработанного орнаментально-декоративного мотива.

б. Проект фирменного знака на основе стилизованного изображения животного.

Поскольку животное для трансформирования выбирается заранее, для работы над фирменным знаком необходимо выбрать объект (фирму, товар), который мог бы символически представлять это животное. Знаки с животными, символизирующими объект, имеют разнообразный характер, и изображения животных в них могут быть использованы в разном качестве: напрямую, иносказательно, ассоциативно или условно.

Рисование с натуры и процесс трансформации изображений животных в орнаментальные и знаковые формы имеют некоторые особенности. Практикой оправдан первоначальный акцент на натуральных зарисовках. На этом этапе делаются циклы рисунков выбранного животного с натуры разной продолжительности и разного характера, с постановкой определенных задач. Полезно чередовать подробные проработанные зарисовки с быстрыми, беглыми набросками.

В течение месяца выполнить несколько циклов зарисовок с натуры, делая акцент на трех аспектах: а) внешней форме, пластике, контуре, силуэте; б) форме в движении, разных ракурсах, динамике форм; в) материальности, фактуре, текстуре поверхности формы.

В сериях аналитических зарисовок следует:

1) изучить конфигурацию выбранного объекта, зарисовать его силуэт, контуры, определить пропорции, геометрический характер формы, общую пластику (материалы - карандаш, тушь, перо);

2) выявить внутреннюю структуру объекта, передать его строение, конструкцию, основные объемы, членения, наиболее важные узлы, ритмическую организацию формы, выделить типичные черты объекта (материалы - карандаш, фломастер, тушь, перо, кисть);

3) изучить структуру поверхности, основные выпуклые и вогнутые участки, рельеф, фактуру, материальность форм, ритмическую организацию элементов поверхности в виде «природного рисунка», причем можно приме-

нить сильное увеличение участка поверхности (материалы - карандаш, гуашь, тушь, перо, кисть).

Вслед за работой с натуры переходят к рисованию по памяти, затем по представлению и лишь потом - к активной трансформации (стилизации). Здесь важен навык работы. Нужно научиться, не копируя формы, анализировать, изучать, стараться запомнить ее характерные черты, чтобы потом по памяти обобщенно воспроизвести их «длинной», как обычно говорят, линией (когда животное находится в движении).

Для рисования по представлению, кроме работы с натуры, полезно изучать изображения животных (фотографии, рисунки), в которых меньше живого непосредственного характера, но больше графической определенности. Для тех, у кого нет возможности рисовать с натуры, рисование по представлению становится главной подготовительной работой. Для нее необходимо подобрать максимально возможное количество разнообразных изображений выбранного животного, в основном натуральных (фотографии, работы опытных анималистов, научные зарисовки, анатомические штудии и т.п.). Желательно иметь изображения животного в разных ракурсах и движениях и даже циклы движений (стадии бега лошади, полета птицы, прыжка зверя).

1. Выполнить несколько быстрых, живых, острых зарисовок с природного мотива (карандаш, чернила, перо, фломастер) с задачей постепенного сокращения числа графических средств (линий).

2. Выполнить серию линейных натуральных зарисовок, усиливающих динамическую напряженность формы.

3. Выполнить такую же серию зарисовок, подчеркивающих статическую уравновешенность формы.

Наброски и зарисовки подготовительного этапа лучше выполнять разными инструментами и материалами (тушь, перо, кисть, мягкий карандаш, фломастер, уголь, восковые мелки, одноцветная гуашь или темпера и т.п.). Бумагу тоже можно использовать разную - гладкую, шероховатую, грубую,

тонированную. Разные материалы и виды бумаги дадут возможность добиться разнообразия пластики и фактуры.

Подготовительные этапы работы с натуры, по памяти и по представлению завершаются созданием двух базовых эскизов для дальнейших трансформаций. Первый из них - это подробный проработанный эскиз в цвете, с моделировкой объема, передачей светотени и материальной структуры. Он является исходным для работы над фирменным знаком. Второй эскиз - черно-белый силуэт животного - основа цикла графических трансформаций разного текстурного наполнения.

Вслед за подготовительными стадиями - изучением анатомии, рисованием с натуры и выполнением базовых эскизов - переходят непосредственно к активным целенаправленным трансформациям. Это уже этап чистого творчества, когда автор, используя в качестве первоисточника исходный эскиз, трансформирует его в образ «второй природы», организованной по законам графической композиции, создает условное, стилизованное изображение, утрируя и заостряя характер, усиливая внутреннюю орнаментацию, расставляя акценты.

Процесс преобразования природных форм бывает очень сложным, т.к. часто трудно определить, что именно в мотиве подлежит преобразованиям и в чем суть этих преобразований. Реальная структура, пластика природного объекта зависит от формы и размеров составляющих его частей, их расположения и соподчиненности. Если эти параметры одинаковы или почти одинаковы, форма статична. Если же композиционные связи между элементами строятся на контрастных отношениях, она динамична. Эти две противоположные структуры, характеризующие организацию элементов мотива, и определяют возможности и принципы трансформации.

1. Выполнить цикл рисунков животного, в каждом последующем варианте все больше обобщая, отбрасывая лишние детали; добиться в итоге лаконичного рисунка с минимальным числом орнаментальных подробностей.

2. На основе анализа структуры внешних форм создать декоративно-орнаментальный образ мотива, сгладив динамические связи, гиперболизируя натуру, дополнив мотив фантастическими элементами.

3. Пластическими и орнаментальными преобразованиями с помощью фантазии создать поэтичный, сказочный (мифический) образ мотива, сочетая условную орнаментику внутренней структуры с выразительным силуэтом, контуром (внешними очертаниями).

Отдельным выразительным средством в графических трансформациях является использование цвета в двух формах - прямой и условной. В черно-белом рисунке цвет передается условно - как различная окрашенность предметов. Графически это достигается разнообразной штриховкой. Штрихи могут быть: разной длины, начиная от точечных ударов; разной толщины, вплоть до переходящих в пятно; разной разреженности (в т.ч. жирные штрихи с тонкими пробелами); разного направления; перекрещенными под разными углами; разного характера (ломаные, крученые, рваные, клиновидные и др.). При одинаковом тоне от простой перемены направления штриха в черно-белом рисунке появляется новое качество, отличное от тона и светотени, которое и можно условно назвать цветностью.

Прямое использование цвета дополняет характеристику графического образа, усиливает его выразительность. Уже в натуральных этюдах мотива, и особенно в базовом эскизе, может применяться заранее избранный колорит, в т.ч. условные цвета (напр., подчеркнуто теплая или холодная, насыщенная или слабонасыщенная гамма, цветовой контраст, локальные цвета).

Интересные графические возможности появляются в этюдах на цветных фонах (слабонасыщенных в смеси с серыми тонами, более насыщенных и, наконец, черных с легким хроматическим оттенком). Можно применять разные способы введения одного хроматического цвета в рисунок. В первом способе гуашь или темпера какого-либо цвета наносят кистью плоско на провощенную бумагу равномерно или с некоторой градацией тона, холодных или теплых оттенков. По такому фону острым инструментом процарапывают

рисунок. Другой способ: на одноцветный фон наносят рисунок цвета, родственного цвету фона, но контрастный по тону (темный по светлому или наоборот). Есть еще вариант, - рисунок слабонасыщенного хроматического цвета плоскостно наносится на белый или серый фон бумаги.

При переводе природных мотивов в условные плоскостные декоративные изображения широко применяется аппликативный способ с использованием цветной, специально раскрашенной бумаги или вырезок. Техника аппликации сама по себе предопределяет наибольшую степень обобщения, условную геометризацию элементов и лаконичность изображения.

1. Выполнить стилизованный рисунок животного с введением 1-2 хроматических цветов.
2. Создать декоративный геометризованный образ животного в цвете в технике аппликации.

Отдельный цикл рисунков выполняют на основе черно-белого силуэта животного. Для силуэтного эскиза нужно выбрать такое движение, ракурс, при котором силуэт максимально выразительно и точно передает индивидуальный характер и пластику животного. Рисунки представляют собой варианты: графической проработки; заполнения («разделки»); стилизации заданного силуэта без изменения внешних контуров (конфигурации).

Одним из результатов графической трансформации природного мотива является образец раппортной композиции на основе этого мотива.

1. По первым зарисовкам через ассоциации от внешней ритмической структуры трансформировать природный рисунок (фактуру) в неизобразительный мотив (абстрактный узор) для создания нового, самостоятельного (оригинального) орнаментального мотива, который может быть использован
. в абстрактно-декоративной орнаментальной композиции.
2. На основе разработанного оригинального раппорта выстроить несложные орнаментальные мотивы описанными выше способами.

Материалы и техники - тушь, гуашь, перо, кисть, трафарет, аппликация.

Работа над графической трансформацией животного завершается разработкой проекта оригинального фирменного знака на основе выбранного мотива. Это - итог всей работы, главная задача курсового проекта. Цель предшествующих этапов - выявить графические возможности мотива, его пластики и фактуры. Выразительная, четкая графика - один из главных критериев качества фирменного знака, но не единственный. Красивый сам по себе рисунок может не нести смысловой нагрузки. А знак как графический образ фирмы может содержать целый комплекс идей, значений, ассоциаций.

Одна из главных задач трансформации в разработке фирменного знака - поиск выразительного характера, ассоциативности формы, в результате чего окончательный образ приобретает четкую индивидуальность, становится живым, одухотворенным, узнаваемым и запоминаемым. Когда пластические преобразования силуэтной формы мотива или отдельных его частей направлены на выявление образного гуманистического начала (т.е. очеловечивают, одухотворяют образ), нарушения пропорций, анатомического строения и другие деформации допустимы, оправданны и даже необходимы. При этом обязательно нужна мера условности: птица должна оставаться в зрительном восприятии птиц, несмотря на все преобразования.

Эскиз разработанного фирменного знака дополняется логотипом или аббревиатурой фирмы. Сам знак (изображение) должен быть связан с логотипом (шрифтом) композиционно и стилистически. Общности можно добиться конфигурацией, фоном, пересечением и другими способами.

Фирменный стиль - это набор цветовых, графических, словесных, типографических, дизайнерских постоянных элементов (констант), обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления".

Именно элементы ФС закладывают серьезную долю представлений о фирме и продукции, то есть - ее имиджа.

Графическая работа включает выполнение графических листов формата А4 с использованием приемов и методов эмоционального воздействия на зрителя.

Какой бы вид графической разработки ни был взят за основу проекта, существует определенная последовательность этапов работы: идей, выполнив которые, можно рассчитывать на положительный результат:

- постановка задачи на проектирование;
- анализ аналогов (аналогичных по тематике творческих проектов);
- выработка концепции всего проекта;
- сбор и обработка рабочего (натурного и литературного) материала;
- первичная эскизная отрисовка;
- экспертиза и выбор окончательного варианта;
- исполнение законченных композиций.

4. ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ТЕМА ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН"

Контрольная работа для 984-к группы

Тема: "Разработка фирменного знака для факультета прикладных искусств АмГУ"

Задание:

1. Выполнить несколько эскизных вариантов знака в карандаше.
2. Наиболее удачный вариант знака выполнить тушью.
3. Выполнить построение знака по модульной сетке.

Цель задания:

- выбрать несколько выразительных мотивов (базовую форму) знака;
- найти композиционную идею;
- увязать идею с темой и назначением знака;
- найти единый стиль изображения и шрифта.