

ГРАФИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ШКОЛЫ

ПРАКТИКУМ

Автор: доцент кафедры “Декоративно-прикладного искусства” УО “ВГУ им. П.М. Машерова” ***В.В. Кулененок.***

Рецензент: доцент кафедры “Декоративно-прикладного искусства” УО “ВГУ им. П.М. Машерова” ***В.И. Коваленко***

Практикум “Графический стиль школы” является практическим пособием для студентов художественных вузов, которые занимаются проблемами графического дизайна. Представленные в пособии темы и упражнения не полностью охватывают весь спектр графического стиля, но рассматриваемые ключевые вопросы (знак, логотип, цветовая гамма, печатные издания, средовый дизайн и т.д.) помогут разобраться в этой проблеме.

Кулененок В.В., 2005
УО “ВГУ им. П.М. Машерова”, 2005

Предисловие

Раздел “Графический стиль школы”, являющейся частью дисциплины “Художественное проектирование”, имеет целью ознакомить студентов с основами графического дизайна. Разработка стиля школы будет носить чисто концептуальный характер, который предполагает разработку только основной идеи стиля и основных элементов (носителей) стиля. Поэтому все эскизы можно представлять в виде набросков и форэскизов. Только некоторые темы потребуют более детальной проработки, как в конструктивном, так и в графическом плане. Данные задания можно выполнить при помощи “ручной” или компьютерной графики. Графический дизайн – это художественно-проектная деятельность, основным средством которой служит рисунок. Ее целью является визуализация информации, предназначенной для массового распространения посредством полиграфии, кино, телевидения, а также создание графических элементов предметной среды и изделий. В зависимости от объекта различаются виды графического дизайна - книжная и газетно-журнальная графика, рекламная графика и плакат, промышленная графика (товарные и фирменные знаки, упаковка и пр.), системы визуальной коммуникации, суперграфика. Кроме рисунка в графическом дизайне применяются фотографика, монтаж, аппликация, типографика, компьютерная графика. Особое место в графическом дизайне занимает проектирование серийных визуальных текстов. Элементы серии несут в себе формальные признаки принадлежности к ней. Серийными могут быть: плакаты, упаковка, рекламные объявления, периодические издания, системы знаков, значки, открытки, сложную серию представляет собой фирменный стиль.

“Графический стиль школы” - это не просто практические занятия по освоению определенных знаний и умений по графике, композиции, шрифтам и цвету, - это мощное средство гармонизации предметно-пространственной среды школы, детского сада и других внешкольных учреждений, средство создания интересной, запоминающейся среды, имеющей свой образ и лицо, характерное только для данной школы. И это особенно важно для наших выпускников, которые будут работать в школе и будут там единственными специалистами в области дизайна, на которых ляжет эта очень интересная и ответственная миссия, творца, создателя прекрасного окружающего мира для детей.

ТЕМА 1. ФОРМАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Тема: ассоциативно-графическая композиция “ФЛОРИСТИКА”.

Цель: познакомить студентов с особенностями создания формальной композиции* при разработке графического стиля школы.

Задача: создать на основе своих личных ассоциаций и представлений о данной теме, выразительную, формальную ассоциативно-графическую композицию.

Условия выполнения задания.

1. Составить письменную характеристику темы по следующему плану:

- формативность (в какой формат данная тема лучше всего вписывается);
- пластичность (в графическом и объемном выражении);
- динамичность и статичность (характерное направление темы);
- орнаментальность (симметричность темы);
- цвето-фактурность (особый цветовой колорит темы);
- музыкальность (музыкальное лицо темы).

2. Создать несколько форэскизов формальной композиции в любой графической технике. При разработке фронтальной композиции** использовать основные принципы построения формальной композиции:

- композиционная активность и ее направленность;
- силовые линии и силовое поле;
- иллюзорная пространственная связь;

-положительное и отрицательное пространство;

-эмоциональный стимул и эмоциональный резонанс;

3. Проанализировать композицию и на основе собственных цветовых ассоциаций*** определить “цветовой и графический ключи” формальной композиции и изобразить их в виде условных схем.

***Формальная композиция** – это композиция которая строится на основе линий и пятен, выражающих логику композиционного пространства не существующего в реальности и не имеющего рационально-практической значимости. Содержание композиции формально и условно.

****Фронтальная композиция** - композиционная связь элементов, расположенных на плоскости в двух координатах - вертикали и горизонтали.

*****Цветовые ассоциации** - закономерная связь между цветовыми ощущениями и связанными с ними воспоминаниями, эмоциями, образами и психическими состояниями.

ТЕМА 2. ЦВЕТОВАЯ ГАММА*

Тема: цветовой колорит** и цветовая доминанта***

Цель: познакомить студентов с применением основ цветоведения в практической работе при создании графического стиля школы.

Задача: создать на основе “цветового ключа” свой фирменный колорит, определить цветовую доминанту и построить цветовые варианты сочетаний фирменной гаммы.

Условия выполнения задания.

1. Определить местонахождение основных цветов своего будущего колорита в цветовом круге.
2. За основу взять один из видов гармонии цветов по цветовому кругу и по этому принципу построить необходимое количество гармоничных цветовых сочетаний, используя три вида насыщенности.*****
3. На основе этих цветовых сочетаний построить как можно больше комбинаций (контрастных и нюансных), в плане составления отношений “цветовая доминанта - фон”.
4. Определить самое выразительное и лаконичное цветовое сочетание и построить цветовой колорит вашей фирменной гаммы с использованием ахроматической гаммы.*****

***Гамма цветовая** - (греч. "gamma"- цветовая) - совокупность различных локальных цветов, выбранных для решения определенной композиционной задачи, с учетом характера их психофизиологического воздействия выделяют: теплую, холодную, нейтральную и т.д.

****Цветовой колорит** - (итал. "colorito", от лат. "color" - цвет, окраска)- в изобразительном искусстве (преимущественно в живописи) система соотношений цветовых тонов, образующая определенное единство и являющаяся эстетическим претворением красочного многообразия действительности.

*****Цветовая доминанта** - (лат. "преобладание", "господствование") - это преобладание какого-либо цвета в работе, выбранного для определенных целей.

******Насыщенность** - это свойство цвета менять свое цветовое содержание от смешения с ахроматической гаммой ("разбеление"- смешение с белым цветом, "потускнение" - смешение с серым цветом, "затухание"- смешение с черным цветом).

*******Цвета ахроматические** - цвета, не имеющие цветового тона и отличающиеся друг от друга только по светлоте.

ТЕМА 3. ЗНАК-ЭМБЛЕМА ШКОЛЫ

Тема: композиция фирменного знака-индекса.

Цель: познакомить студентов с основными методами дизайнерской работы над созданием товарного знака.*

Задача: создать на основе “графического ключа” свой фирменный знак-индекс (эмблему школы).

Условия выполнения задания.

1. Создать форэскиз композиции знака-индекса, изобразив его в четырех вариантах: линейный, черно-белый, цветовой и объемный (взять за основу изображение “графического ключа”).
2. В первом варианте (линейном) знака-индекса, используя простые графические средства, привести пластику и общий вид знака-индекса к простым геометрическим формам (окружности, овалам, эллипсам, прямоугольникам и т. д.), используя законы черчения. Показать схему построения знака-индекса.
3. Произвести расчет пропорций** основных элементов знака-индекса, используя следующие методы: “золотое сечение”, “динамический ряд прямоугольников”, “цифровой ряд Фибоначчи”.
4. Показать цветное решение знака-индекса, взяв один из цветовых вариантов фирменного колорита.
5. Объемный вариант знака-индекса изобразить в виде рельефно-плоскостной композиции.

***Товарный знак** - (бренд) зарегистрированное оригинально оформленное обозначение (художественное изображение), необходимое для распознавания товаров или услуг предприятия. Существует три вида композиции товарного знака:

- формальная (абстрактная) композиция знак-индекс;
- стилизация реального объекта изобразительный знак (в виде рисунка или объема);
- шрифтовая композиция логотип, т.е. словесные знаки. Они могут быть в виде “личного имени” (NATALI), “новообразования” (XEROX), “инициалы, аббревиатура или число” (IBM), “название фирмы” (COCA-COLA), “произвольная словарная лексика”);
- “шрифтовая композиция + знак” - комбинированные (в виде рисунка или объема);
- звуковые, обонятельные, световые знаки особого вида.

****Пропорции и пропорционирование** - соразмерность, упорядоченное соотношение элементов формы.

“Золотое сечение” - гармоническое деление отрезка на две части таким образом, что меньшая часть так относится к большей, как большая к целому отрезку ($A/B = B/C$, где А - меньший отрезок, В - больший отрезок, а $C = A + B$). $B = 1,618A$. $A = 0,618B$. Число 1,618 - “коэффициент золотого сечения”.

“Динамический ряд прямоугольников” - это иррациональные отношения V_2, V_3, V_4, V_5 и т.д.

“Ряд Фибоначчи” - каждое последующее число равно сумме двух предыдущих 1-2-3-5-8-13 и т.д.

ТЕМА 4. ЛОГОТИП ШКОЛЫ

Тема: шрифтовая композиция - логотип* школы.

Цель: познакомить студентов с особенностями работы над созданием графического стиля школы с применением типографики.**

Задача: создать шрифтовую композицию - логотип (название школы).

Условия выполнения задания.

1. Взять самые характерные термины, понятия и слова, которые непосредственно относятся к данной теме и составить шрифтовую композицию (можно аббревиатуру) - логотип.
2. Используя коллекцию шрифтов (книга по шрифтам, компьютер), создать форэскиз начертания логотипа, опираясь на пластику, образ знака-индекса. Основным принцип дизайна логотипа - стилевое единство знака и логотипа.

3. Написать логотип в трех вариантах: линейный, черно-белый, цветной.
4. Создать совместную композицию - “знак+логотип”.

***Логотип** - (греч. слов “logos”- понятие, и слово “typos”- отпечаток) шрифтовая композиция (иногда аббревиатура), а чаще всего это сложное, составное слово состоящее из нескольких начальных слогов очень близких по смысловому значению слов, с необычным, оригинальным начертанием.

****Типографика** – искусство оформлять печатную продукцию, для воспроизведения и тиражирования речевой информации.

ТЕМА 5. ОБЪЕКТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Тема: композиция печатных документов.* фирменного бланка, пригласительного билета, значка.

Цель: познакомить студентов с основными методами дизайнерской работы над созданием печатных документов.

Задача: разработать на основе своего фирменного знака-индекса, логотипа и цветовой гаммы, фирменный бланк, пригласительный билет и значок школы.

Условия выполнения задания.

Фирменный бланк.

1. Взять за основу изображение знака и логотипа и создать форэскиз композиции “шапки” бланка (формат А4).

Пригласительный билет.

1. Разработать обложку билета в цвете, используя следующие элементы: “знак+логотип” и слово “ПРИГЛАШЕНИЕ”. Произвести расчет пропорций основных элементов обложки, используя следующие методы: “золотое сечение”, “динамический ряд прямоугольников”, “цифровой ряд Фибоначчи”.

2. Конструкцию билета разработать, используя технологию бумажной пластики: складчатые и разрезные структуры.

3. На развороте билета расположить блок линий, где можно будет вписать пригласительный текст.

Значок.

1. Композицию значка разработать в цвете, используя только второй вариант совместной композиции “знак+логотип”.

***Печатные документы** - информация отпечатанная типографским способом на бумаге в большом количестве. Основные виды печатных документов:

- информационные - справочники, буклеты, бюллетени, ведомости, отчеты, прайс-листы;
- рекламные - приглашения, объявления, плакаты, листовки, рекламные каталоги;
- идентификационные - визитные карточки, этикетки, фирменные конверты, папки.

ТЕМА 6. ОБЪЕКТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Тема: визуальная коммуникация.*

Цель: познакомить студентов с основными методами работы над созданием информационных систем для передачи изобразительной информации.**

Задача: разработать знаки визуальной коммуникации и информационный стенд для школы.

Условия выполнения задания.

Знаки визуальной коммуникации.

1. Взять за основу графический стиль школы (пластику знака) и разработать знаки (пиктограммы)** кабинетов, помещений, залов и т.д. школы.

Информационный стенд.

1. Разработать конструкцию и форму стенда для показа информации как в виде листов бумаги, так и в виде - объемных изделий. Произвести расчет пропорций основных элементов стенда, используя основные методы пропорционирования.

***Визуальная коммуникация** - координация функциональных процессов посредством создания специальных визуальных знаков и знаковых систем.

****Изобразительная информация** - информация, выраженная языком зрительных образов и представляемая визуальными средствами (фотографии, чертежи, рисунки, диаграммы, схемы и пр.).

*****Пиктограмма** - "рисуночное письмо", передающее сообщение путем условного изображения предметов и действий с ними.

ТЕМА 7. ОБЪЕКТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Тема: объемная композиция* – сувенир.

Цель: познакомить студентов с основными методами и средствами работы над созданием объемной композиции.

Задача: разработать на основе своего фирменного стиля объемный сувенир в упаковке.**

Условия выполнения задания.

Сувенир.

1. Выбрать из мира птиц, животных, рыб и т.п. объект для проектирования сувенира.

2. Используя метод стилизации,*** разработать форму и конструкцию сувенира с учетом школьной технологии (обработка дерева, керамика, мягкая игрушка и т.д.) и тиражирования.

3. Произвести расчет пропорций основных элементов сувенира на двух основных видах, используя основные методы пропорционирования.

4. Сувенир изобразить в аксонометрической проекции в цвете, с реалистической передачей фактуры и текстуры**** материала.

Упаковка.

1. Разработать упаковку, используя технологию бумажной пластики: складчатые и разрезные структуры.

2. На главной стороне упаковки скомпоновать следующие элементы: сувенир, название сувенира, "знак+логотип". Общие пропорции упаковки и композицию главной стороны - рассчитать, используя основные методы пропорционирования.

***Объемная композиция** - трехмерная форма с относительно равными измерениями по всем трем координатам.

****Упаковка** - в основном это коробка (пакет, "ПЭТ бутылка") различной формы и конфигурации, предназначенная не только для хранения товара, но и для привлечения внимания потребителя (элемент рекламы).

*****Стилизация в дизайне:**

1) процесс сознательного употребления дизайнером признаков того или иного стиля при проектировании изделий;

2) прямой перенос наиболее явных визуальных признаков культурного образца на проектируемую вещь, чаще всего в области ее декора;

3) создание условной декоративной формы путем подражания внешним формам природы или характерных признаков и свойств.

******Текстура** - проявление свойства материала, его внутреннее строение, его рисунок поверхности. **Фактура** - (лат. "faktura" - "обработка", "строение") - характер поверхности художественного произведения, ее обработки.

ТЕМА 8. СРЕДОВЫЙ ДИЗАЙН

Тема: глубинно-пространственная композиция. *

Цель: познакомить студентов с основными методами и средствами работы при организации предметно-пространственной среды** школьного интерьера** с использованием средового подхода.***

Задача: создать композицию интерьера (коридора-холла) школы, используя разработанные знаки, информационный стенд, графические средства (суперграфика)***** и различное по функциональному назначению оборудование (игровое, для отдыха, выставочное).

Условия выполнения задания.

Интерьер.

1. На развертках стен коридора-холла показать решение (композицию) оформления стен, используя основной принцип аудиовизуального единства характера среды**** школы.

2. На плане показать компоновку оборудования, движение потоков людей.

Оборудование.

1. Разработать общий вид оборудования и показать его в аксонометрической проекции и в масштабе к фигуре ребенка. Дизайн оборудования спроектировать на основе эргономических требований. *****

2. При цветофактурном решении оборудования использовать фирменный колорит и один из вариантов “знак+логотип”.

***Глубинно-пространственная композиция** - размещение элементов (форм, объемов) в пространстве по трем координатам.

****Предметно-пространственная среда** - непосредственное окружение, совокупность природных и искусственных пространств и их предметное наполнение, находящиеся в постоянном, взаимодействии с человеком.

*****Средовой подход** - рассмотрение среды как результата освоения человеком его жизненного окружения, создание целостного образа и функциональной организации среды.

******Аудиовизуальное единство характера среды** - основной принцип достижения целостности восприятия проектируемой среды, при котором систематизация и упорядочения четырех основных факторов, является необходимым условием: “динамика”- движение и звук; “колорит”- цвет и свет; “графика”- поверхность и линия; “пластика”- объем и пространство.

*******Суперграфика** - крупномасштабные, графические элементы городской среды и интерьера.

*******Эргономические требования**- требования, которые предъявляются к системе «человек-оборудование-среда» исходя из задач оптимизации деятельности человека с учетом его антропологических, психофизиологических и физиологических характеристик и возможностей.

ТЕМА 9. КОНЦЕПЦИЯ ГРАФИЧЕСКОГО СТИЛЯ ШКОЛЫ

Тема: проект концепции* графического стиля школы.

Цель: познакомить студентов с основными графическими методами и приемами работы над созданием графического проекта концепции стиля школы.

Задача: используя все варианты форэскизов тем графического стиля, создать композицию концепции.

Условия выполнения задания.

Композиция.

1. Взять самые интересные и убедительные разработки форэскизов по каждой теме графического стиля и составить выразительную композицию.
2. Определить смысловой и композиционный центр, создать графический фон для более выразительного изображения элементов стиля.

***Концепция в дизайне** - основная структурированная идея, смысловая направленность целей, задач и средств на проектирование будущего объекта, изделия или комплекса.

Литература

1. Барташевич А.А., Дягилев Л.Е., Климин Р.М., Перелыгина Л.Г. Основы композиции и дизайна мебели (Под ред. проф. А. А. Барташевича) /Серия “Высшее образование”. - Ростов н/Д: Феникс, 2004.-192с.; илл.
2. Дизайн: очерки теории системного проектирования. - Лн.: ЛГУ, 1983.
3. Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурной композиции.- М.: Главная редакция строительной литературы, 1938.
4. Мигаль С.П. Основы проектирования мебели: Учеб. Пособие для студентов вузов. - Львов: Изд-во при Львов. ун-те, 1989.- 168 с.: ил.
5. Пономарева Е.С. Интерьер и оборудование гражданских зданий. Минск,
6. Семченко П.А. Основы шрифтовой графики: Учеб. Пособие для вузов.- Мн.: Выш. школа, 1978.-96 с., ил.
7. Яцюк О.Г. Компьютерные технологии в дизайне. Логотипы, упаковка, буклеты. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 464с.: ил.
8. Яцюк О.Г., Романычева Э.Т. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама. СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 432с.: ил.

Фото на тему "ФЛОРИСТИКА"

Цветовой ключ

Формальная композиция

Графический ключ

Фирменная гамма

7

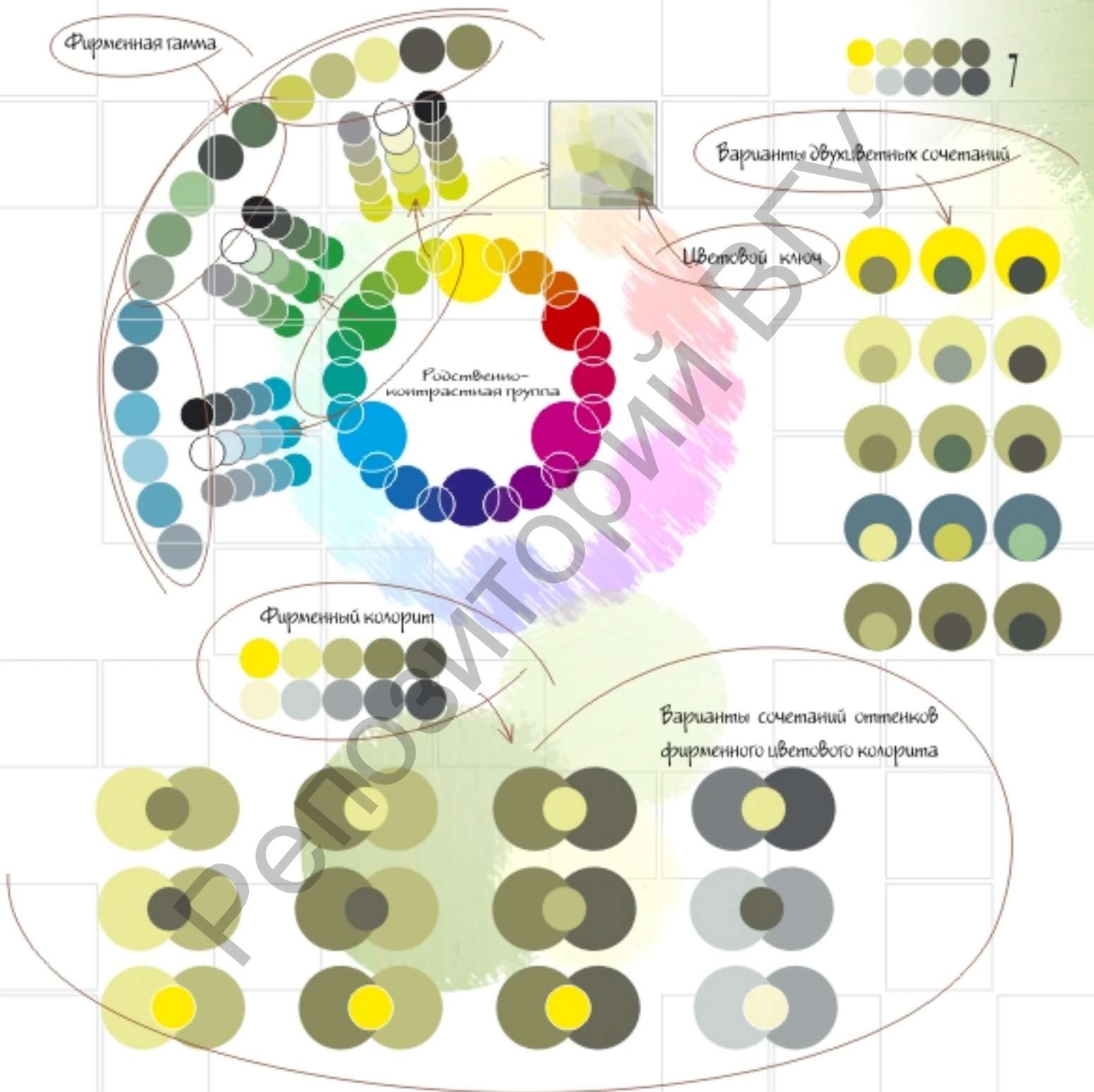
Варианты двухцветных сочетаний

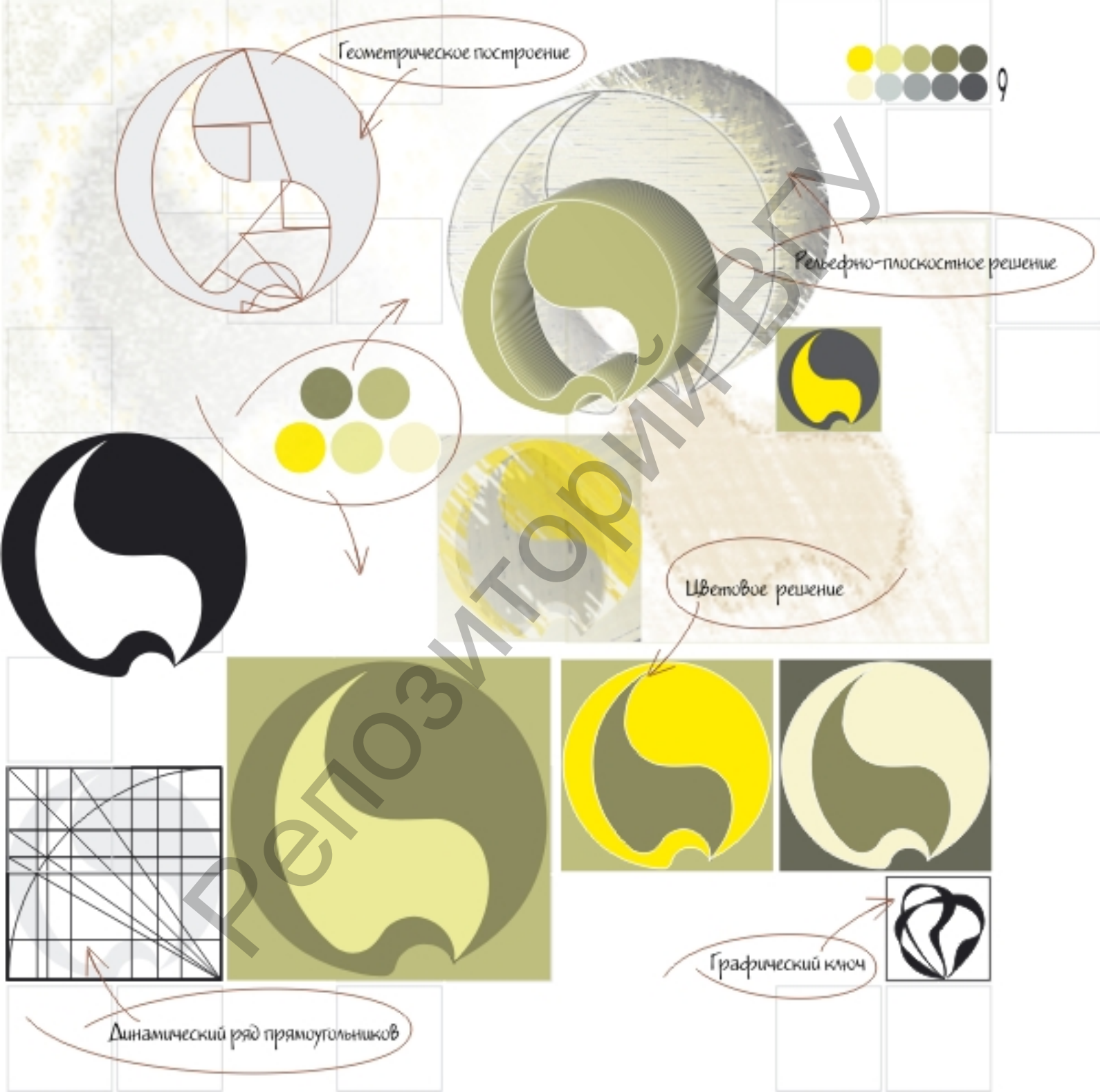
Цветовой ключ

Родственно-контрастная группа

Фирменный колорит

Варианты сочетаний оттенков фирменного цветового колорита

Геометрическое построение

Рельефно-плоскостное решение

Цветовое решение

Динамический ряд прямоугольников

Графический ключ

Флориа

Флора
Цветы
Растения
Листья
Алоказия

Флориа

Флориа

Флориа

Флориа

Флориа

Флориа

Флориа

Вариант совместной композиции "знак+логотип"

Бланк делового письма

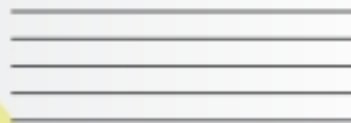
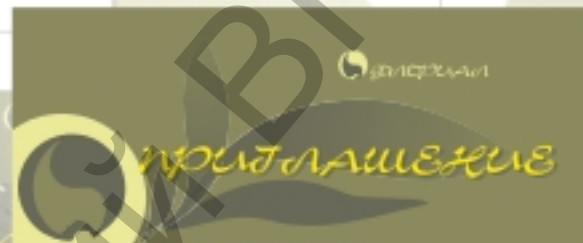
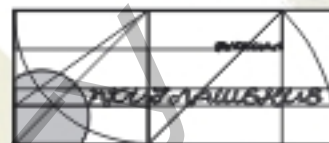

фториа

г.Ватиски, Прит-Фрузе, 16/1

13

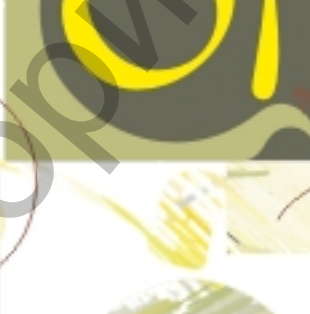
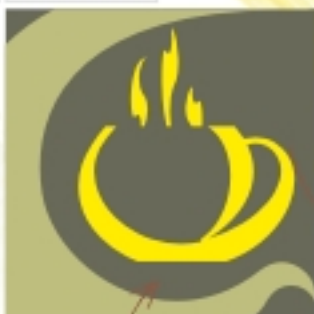
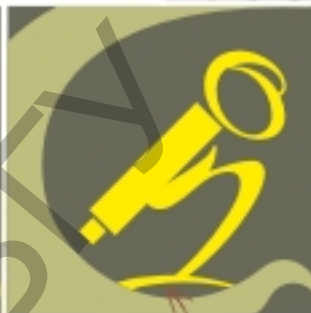
Пригласительный билет

Значок

15

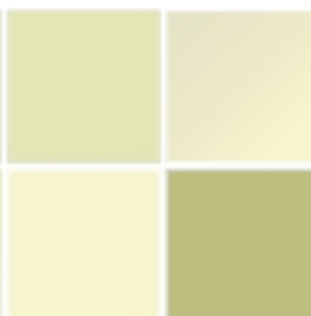
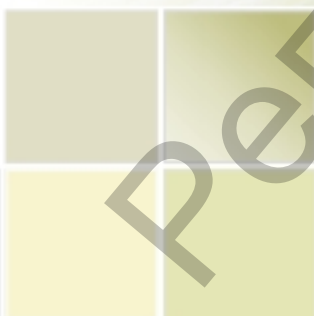

Буфет

Биология

Столовая

Информационный стенд

Поэтапная стилизация
животной формы

1

2

3

Два вида сувенира

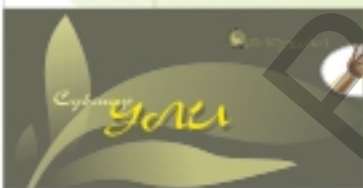
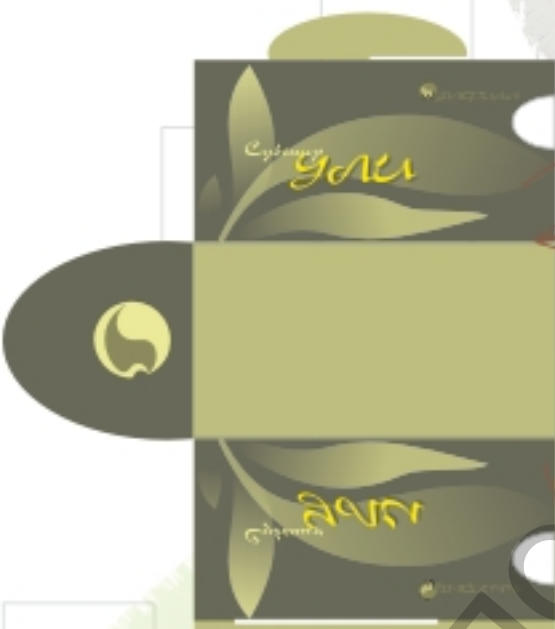
4

Развертка упаковки

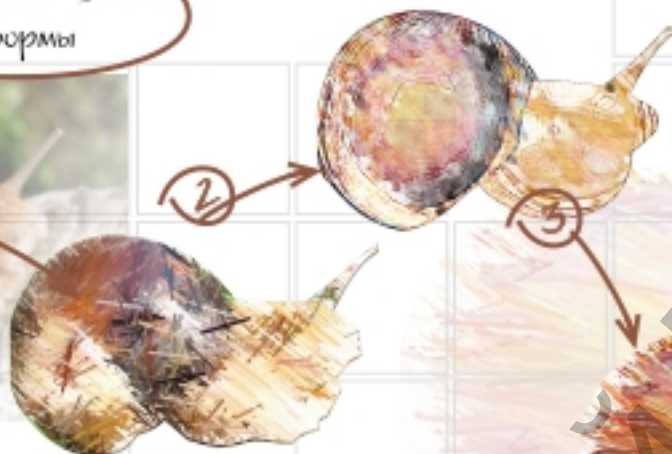
Объемный сувенир

Сувенир в упаковке

Пропорции - "золотое сечение"

Поэтапная стилизация
животной формы

Сувенира в двух видах

Объемный сувенир

Пропорции - "золотое сечение"

Развертка стены

План холла

Выставочное оборудование

