Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции

* [Володина Ирина Петровна](http://festival.1september.ru/authors/217-985-325), учитель изо и мхк

Разделы: [Преподавание МХК и ИЗО](http://festival.1september.ru/art/)

Цель урока: формирование умения использовать приемы, средства композиции, развитие эстетического вкуса на примере художественных произведений, построенных с учетом композиционных законов.

Задачи урока:

* *Образовательные*: познакомить учащихся с разными видами графики, основными определениями и понятиями графического дизайна
* *Развивающие*: развивать познавательный интерес, способствовать формированию творческого воображения, развивать вкус и чувство композиции
* *Воспитательные*: воспитание познавательного интереса к искусству дизайна

Оснащение урока:

1. Компьютерный класс

2. Мультимедиапроектор

3. Выставка полиграфической продукции

План урока:

1. Дать определение графики, основных видов графики и роли графического дизайна в современном искусстве.

2. Показ компьютерной презентации с последующим объяснением

3. Выполнение самостоятельной работы с использованием ИКТ - технологий.

Организационный момент

*Вступление.*Мы с Вами знаем как многообразно изобразительное искусство. Давайте назовем виды изобразительного искусства.

Ответы детей: Живопись, графика, скульптура и т.д.

Сегодня мы поговорим с Вами о графике и ее разновидностях..

Ход урока

Слайд 1,2 [(**Приложение 1.)**](http://festival.1september.ru/articles/600483/pril1.ppt)

Темой, которую предстоит изучить сегодня , является тема: "Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции".

1. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции

2. Симметрия, асимметрия и динамическое равновесие

3. Движение и статика

4. Прямые линии и организация пространства

5. Цвет - элемент композиционного пространства

6. Буква- строка- шрифт. Искусство шрифта

7. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции

Слайд 3.

Графика (от гр. grapho - пишу, рисую) - вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости. Графика объединяет рисунок, как самостоятельную область, и различные виды печатной графики: гравюру на дереве (ксилография), гравюру на металле (офорт), гравюру на картоне и др.

Графика бывает станковая, книжная, прикладная.

Слайд 4.

Станковая графика. Род искусства графики, произведения которого самостоятельны по назначению и форме, не включены в ансамбли книги, альбома или в контекст улицы, общественного интерьера, как плакат, не имеют прикладного назначения, как промышленная графика. Основные виды станковой графики - станковый рисунок и станковый лист печатной графики (эстамп). Основные формы бытования станковой графики - музейные и выставочные коллекции и экспозиции, развеска на стенах общественных и жилых интерьеров. Станковая графика украшает кабинеты, галереи, стены наших квартир

Книжная графика. Книжная графика - один из видов графического искусства. Сюда относятся, в частности, книжные иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложки, суперобложки и т. п. С рукописной книгой с древности и средних веков во многом связана история рисунка, а с печатной книгой - развитие гравюры и литографии. В древнем мире появился шрифт, также относимый к графике, поскольку сама по себе буква является графическим знаком. Художник иллюстрирует текст, дополняет его зрительными образами, помогая читателю понять замысел писателя.

Слайд 5.

Графический дизайн - художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды. Графический дизайн вносит инновационный вклад в развитие социально-экономической и культурной сферы, способствуя формированию визуального ландшафта современности

Слайд 6.

Графический дизайн охватывает историю человечества от пещеры Ласко до ослепительного неона Гинзы. В продолжительной истории использования визуальных коммуникаций существуют смутные различия и пересечения искусства рекламы, графического дизайна и изобразительного искусства. Их объединяет множество общих элементов, теорий, принципов, практик и языков, а также, иногда один покровитель или клиент. В искусстве рекламы абсолютной целью является продажа товаров и услуг.

Графический дизайн: "Сущность - давать информации порядок, идее - форму, предметам - экспрессию и чувства, которые подтверждают переживания человека".

Слайд 7.

Графический дизайн можно классифицировать по категориям решаемых задач.

Типографика, каллиграфия, шрифты, в том числе дизайн газет, журналов и книг

Фирменный стиль , фирменные знаки, логотипы, брендбуки

Визуальные коммуникации, системы ориентации

Плакатная продукция

Визуальные решения для упаковок продукции, в том числе кондитерской и пищевой

Задачи веб-дизайна

Визуальный стиль телевизионных передач и других продуктов СМИ

Слайд 8.

Общепринятое использование графического дизайна включает в себя журналы, реклама, упаковка и веб-дизайн. Композиция - одно из важнейших свойств графического дизайна, в особенности при использовании предварительных материалов или иных элементов

Слайд 9.

Графический дизайн - деятельность человека по созданию функционально и художественно значимой продукции, выполненной средствами ручной или компьютерной графики. Кисть, карандаш, перо, мышь компьютера, фломастер - равноправные инструменты создания продуктов графического дизайна. Используются различные художественные приемы и эффекты, рассчитанные на положительное восприятие как автором, так и пользователем.

Слайд 10.

Давайте попробуем сформулировать свойства композиции:

1. Симметрия и асимметрия

2. Динамика и статика

3. Ритм

4. Контраст и нюанс

5. Пропорциональность и масштабность

6. Колорит и тональное единство

По типу исполнения можно четко выделить три группы:

- только текст

- только знак

- комбинированное исполнение

Слайд 11.

Что же можно назвать продуктами графического дизайна?

- корпоративный стиль компании и его основной элемент - логотип

- буклеты, брошюры, календари и другая рекламная полиграфическая продукция

- упаковки, этикетки, обложки

- сувенирная продукция

- интернет-сайты

- книжные макеты и иллюстрации

Слайд 12.

от греч. logos - слово + typos - отпечаток

Логотип - оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного наименования фирмы или товаров фирмы, работающее на имидж компании.

Логотип - лицо компании. Создание логотипа является началом разработки такой важной визуальной характеристики фирмы, как фирменный стиль.

Как любое графическое изображение, логотип создается

по законам и свойствам композиции Построение целого, где расположение и взаимосвязь частей обусловлены смыслом, содержанием, назначением и гармонией целого. Главное в композиции - создание художественного образа.

Слайд 13.

Главные критерии при разработке логотипа, знака или торговой марки:

Индивидуальность - это свойство позволяет выделиться на рынке продукции и составить хорошую конкуренцию

Оригинальность - создание образа носителя логотипа, отличающегося от конкурентов, это свойство должно вызывать положительные эмоции и ассоциации у потребителей

Функциональность - критерий, позволяющий размещать логотип как на фирменных бланках и web страничках, так и на факсовых сообщениях, сувенирной продукции или листовках, для чего логотип должен быть легко масштабируемым и относительно простым

Ассоциативность- это свойство обозначает присутствие связей, ассоциаций между логотипом и особенностями товара.

Слайд 14.

Прежде, чем приступить к практической части нашего урока давайте немного отдохнем. Физкультминутка

Задание 1 Создать логотип

1. Разработать логотип под эгидой:
2. Физическое здоровье (спортивное шоу)
3. Конкурс творческих проектов (ярмарка идей)
4. Художественная галерея (вернисаж)
5. Нравственное здоровье (акция "Твори добро")
6. Фестиваль искусств (праздник - олимпиада)
7. При разработке логотипа Вы можете использовать и свои темы.

Слайд 15.

Для выполнения данного задания Вам понадобится программа, основанная на векторном решении. Векторный формат позволяет изменять размер изображения, например, увеличить его до параметров рекламного щита и более, без потери качества. Это очень важно, так как позволит наносить ваш логотип как на футболки и ручки, так и на большие носители, включая различную промо-продукцию. Такими средствами создания логотипов являются такие программы, как Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand, XARA X и др.

Слайд 16.

Что необходимо учесть при создании логотипа:

- оригинальность

- выразительность

- лаконичность

- удобочитаемость

- запоминаемость

Привлекательность

- рекламоспособность и технологичность в использовании

В логотипах желательно избегать многоцветия.

1. чем больше цветов, тем сложнее добиться равновесия и гармонии;

2. слишком пестрый логотип хуже запоминается и может выглядеть раздражающе;

3. затраты на рекламно-сувенирную продукцию в случае многоцветного логотипа могут возрасти в несколько раз.

Слайд 17.

К графическому дизайну относится плакатная продукция.

Плакат (нем. Plakat отфр. placard - объявление, афиша, от plaquer - налепить, приклеивать) - броское, как правило крупноформатное, изображение, сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях.В другом значении - разновидность графики. В современном дизайне плакат воспринимается как "сведенное в четкую визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных действий". Данная формула отражает определенный уровень графического дизайна и информирует о предмете коммуникации .

Слайд 18.

Специфика художественного языка плаката определяется тем, что он должен восприниматься на большом расстоянии, привлекать внимание, смысл изображённого должен сразу бросаться в глаза. Как особый вид графического искусства плакат существует со 2-ой половины 19 в. К особенностям жанра можно отнести следующее: плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. В плакате часто используется художественная метафора, разномасштабные фигуры, изображение событий, происходящих в разное время и в разных местах, контурное обозначение предметов.

Слайд 19.

Для текста важным является шрифт, расположение, цвет.

В плакатах используется также фотография в сочетании с рисунком и с живописью.

Искусство плаката в наши дни многожанровое. Плакат бывает: политический, театральный, киноплакат, рекламный, цирковой и экологический. Изображение и шрифт должны показать идею плаката. Сложно выбрать шрифт, который в каждом отдельном случае наиболее целесообразен. Цвет шрифта привлекает внимание и вызывает особое отношение к изображению, представленному на плакате. Шрифтовой плакат - распространённый вид наглядной агитации.

Слайд 20.

Специфика образного языка плаката: ясность образа, броскость, декоративность.

Прежде всего необходимо наметить и решить композицию плаката.

При симметричной композиции на плакате доминирует центральная фигура. Ассиметричная, наоборот, представляет собой как бы фрагмент, часть какого-то большого целого. А внимание акцентируется на движении. Существует и линейное, диагональное построение композиции.

Слайд 21.

В изображении на плакате должны иметь место только те вещи, которые несут ясные смысловые функции.

Плакат - это не живопись, здесь не всегда необходима передача цветовых нюансов и изображение мельчайших деталей. Желательно пользоваться скупым подбором красок (не более трёх - четырёх), что вполне позволит создать выразительную цветовую гамму. Цветовой круг поможет подобрать гармонические сочетания цветов. Красиво сочетаются и ахроматические цвета.

Слайд 22, 23, 24,25,26,27.[(**Приложение 2.)**](http://festival.1september.ru/articles/600483/pril2.docx)

Сообщение ученика

Слайд 28.

Тематика и назначение плакатов могут быть самыми разнообразными:

- Информационные

- Учебные

- Агитационные

- Рекламные

- Инструктивные

- Сатирические

Слайд 29.

Задание 2. Изображение - образный элемент композиции

Основываясь на правилах композиции, выполнить упражнения, объединяющие в себе изображения и текст, в которых:

1. Вместо прямоугольников - фотографии, а вместо линий- строки текста

2. Вместо пятен - изображения (фотографии, рисунки, вырезанные по контуру, вырастающие как и строки из фона

3. Фотография служит фоном для текста и других композиционных элементов

Слайд 30.

В макете плаката решается задача композиционного и смыслового соединения изображения и текста. Изображение может быть в виде рисунка, фотографии или абстрактного пятна. В соединении изображения и текста должен возникнуть образ, раскрывающий тему плаката. В эскизе плаката реализуются все особенности композиции: гармония и баланс масс, ритм, разноплановость, ясно выраженная доминанта и т.д.

Определив тему плаката и подобрав составляющие композиционные элементы, расположите их в определенном формате.

Текст плаката должен быть кратким и легко читаемым, как бы вырастающим из фона.

Композиция может быть глубинная и фронтальная.

Слайд 31.

Задание 3. Макетирование открытки

Выбрав тему и жанр открытки, определите ее конструкцию.

Текст может находиться на фоне изображения и вне его.

Композиционные задачи здесь те же, что и в плакате.

Слайд 32.

Прежде чем Вы начнете работать определитесь с выбором задания.Вы можете выполнить макет плаката или макет открытки. Определите тему плаката или открытки и в какой программе Вы будете работать

Подведение итогов урока.

* С какими основными понятиями мы сегодня познакомились?
* Ответы учеников. (графика, плакат и т.д..)
* Просмотр работ и анализ.

Список литературы.

1. Н.М.Сокольникова Основы композиции, Москва, Изд. "Титул", 1993г.

2. А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека, Москва, "Просвещение", 2008г.