

Аннотация к рабочим программам учебных предметов дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы «Дизайн».

Обязательная часть учебного плана.

Учебный предмет «Рисунок» (УЧПЛ.01.ПО.01.УП.01), (УЧПЛ.02.ПО.01.УП.01) - один из основных предметов в системе обучения изобразительному искусству. Будучи основой реалистического отображения действительности, он является средством художественного, образного выражения мыслей, чувств, представлений художника, его отношения к миру. Главными задачами предмета являются формирование основ изобразительной грамоты, раскрытие перед учащимися принципов реалистического изображения, получение знаний и навыков, необходимых для самостоятельной творческой работы, а так же развитие художественной культуры и вкуса. научить юных художников видеть и изображать на плоскости предметы окружающего нас мира посредством передачи их объёма, формы, материала, фактуры, их положения относительно друг друга в световоздушной среде различными графическими средствами: линией, штрихом, пятном; уметь эти средства правильно выбирать в зависимости от поставленной задачи выражения мыслей, чувств, представлений художника, его отношения к миру.

Учебный предмет «Живопись» (УЧПЛ.01.ПО.01.УП.02); (УЧПЛ.02.ПО.01.УП.02) предназначен для знакомства и освоения учащимися художественных техник, способствует развитию художественного вкуса, дает представление учащимся о художественно-выразительных средствах живописи, помогает в овладении основ живописной грамоты клеевыми красками, способствует в приобретении знаний по цветоведению, перспективе, передаче формы и объёма, знакомить с великими живописцами отечественного и мирового искусства.

Учебный предмет «Основы дизайн-проектирования» (УЧПЛ.01.ПО.01.УП.03); (УЧПЛ.02.ПО.01.УП.03). Цель – развитие художественно-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в области художественного проектирования. Задачи: овладение основами художественной грамоты; формирование устойчивого интереса к художественной деятельности; овладение основами проектирования и исполнительского мастерства; формирование практических навыков создания художественных объектов, составления и использования композиции; знакомство с различными графическими техниками; развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения; воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия; творческое использование полученных умений и практических навыков.

Предмет построен на синтезе станковой и декоративной пластики, теории и практики. Осуществляется знакомство учащихся с современными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом в том числе особенностями аппаратных и программных средств, применяемых в дизайне. Формируется знание основных элементов различных художественных стилей и умение использовать основные техники и материалы. Приобретаются навыки в работе с графическими приемами в композиции и владение языком графического дизайна, его особенностями и условностями.

Сложившаяся политико-экономическая ситуация в России в конце XX века наложила свой отпечаток на формирование предметной среды и переориентирование эстетического облика окружения главного пользователя дизайна – человека. Объективная реальность говорит о том, что современное общество нуждается в специалистах, свободно ориентирующихся в новой проектной культуре, в которой дизайн является основным методом создания всей материальной, социальной и духовной среды.

В начале 90-х годов по всей стране стали появляться дизайнерские студии, агентства и бюро. Модный, не совсем понятный из-за своей всеобъемлемости, термин собирал под свои знамена все новых и новых людей, профессионализм которых заканчивался на желании украсить свою визитную карточку словом «дизайнер». Визуальный облик городов, печатные и электронные средства массовой информации не претерпели качественных изменений, так как многие дизайн-студии преобразовывались в таковые путем смены вывесок на дверях отделов маркетинга и конструкторских бюро без привлечения специалистов в области дизайна и усовершенствования навыков работающих. Рынок дизайнерских услуг стал практически неконтролируемым. Ценовая политика зачастую не соответствовала качественному уровню выполняемых работ. Практически отсутствовало вложение капиталов в технологию. Сравнительная доступность компьютерной базы породила огромное количество кустарей, способных с помощью электронных «мозгов» смоделировать нерукотворные эффекты оформительских элементов, которым были чужды принципы композиции и законы гармонии. Большинство владельцев компьютеров называло свою деятельность графическим дизайном, а созданные «шедевры» – компьютерной графикой. Доверие цивилизованных заказчиков было подорвано и они, прежде чем разместить, а тем более оплатить заказ, предпочитали ознакомиться не только с портфолио, но и с производственной базой, штатом и профессиональным уровнем исполнителя.

Философы давно сошлись на мысли, что смысл и цель любой жизни в достижении полноты и насыщенности бытия. Смысл любой деятельности, а тем более дизайнерской, заключается не в самой этой деятельности, не в ремесле и даже не в конечном результате, а в осмыслении цели этой деятельности. В нашем случае дизайн – это попытка с позиции искусства достичь этой полноты бытия. Памятный финансовый кризис 17 августа 1998 года можно считать днем рождения профессионального дизайна в нашей стране. Как это не парадоксально, но он сумел решить проблему ограждения дизайнерского рынка от проходимцев и дилетантов. Полупрофессиональные, слабо стоящие на ногах структуры были разорены и выброшены на свалку истории. Крупные производители дизайнерских услуг получили ощутимый экономический удар, но устояли и перешли к активным действиям по завоеванию «высвободившихся» заказчиков.

Эти перемены стали переменами к лучшему. За считанные месяцы города преобразились, приобрели элементы визуальной коммуникации, не уступающие столичным. Показательным стало и то, что «избалованный» московский заказчик потянулся в регионы, где дизайнерский уровень стал конкурентоспособным, а цены на услуги были ниже столичных. Второе рождение пережила реклама. На фоне всеобщего спада производства приостановилось развитие отечественного промышленного дизайна и реклама стала едва ли не единственным источником дохода дизайнера любой сферы. Как известно, основные принципы композиции: симметрия, асимметрия, ритм, движение, равновесие – неизменны для любого вида дизайна, будь то графический, работающий на плоскости, или промышленный и средовой, развивающийся в трехмерном пространстве. Быстрая переквалификация в промграфику и адаптация к рекламе профессиональных промышленных дизайнеров создала здоровую конкуренцию на рынке графического дизайна. Пришло время специалистов. На данный момент все практикующие дизайнеры в совершенстве владеют технологиями и имеют хорошую производственную базу. В конкурентной борьбе на первое место выходит креатив. Резко поднялась цена на идеи и концепции. Материальное вознаграждение побуждает дизайнеров мыслить интересно и нестандартно. Визуальный облик рекламы складывается из легкоузнаваемых творческих почерков отдельных специалистов и дизайн-групп.

На этом фоне практически отсутствует появление новых дизайнерских сил на рекламном рынке. Не зарекомендовавшим себя, пусть даже и хорошим, перспективным специалистам

архи сложно нарушить гегемонию «раскрученных» профессионалов. При временных неизбежных творческих спадах они создают новые творческие коалиции в недрах которых рождаются неординарные дизайнерские идеи. Чтобы молодому специалисту попасть в такой творческий коллектив или заполнить освободившуюся нишу рекламного рынка, необходимо находиться на уровне практикующих профи, а это, в свою очередь, невозможно без знания компьютера. Сейчас невозможно представить сферу деятельности, в которой можно обойтись без этого инструмента. Именно инструмента, такого же как аэрограф или лекало. Большой и достаточно распространенной ошибкой является возведение компьютера в разряд панацеи, с помощью которой можно решить любую проектную задачу. В таком варианте мы имеем подмену истинных идейно-композиционных ценностей наносными мимолетными приемами, за которыми в большинстве случаев скрывается существенный пробел в теоретических знаниях и практических навыках, без которых дизайнер не будет востребован на рынке труда или окажется неконкурентоспособным. На практике дизайнеру приходится постоянно моделировать огромное количество проектных ситуаций, успешное решение которых во многом зависит от глубины освоения им современных дизайнерских технологий.

Программа предмета направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках с целью освоения проектной деятельности, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия художественной культуры через пробуждение интереса к изобразительному творчеству.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» (УЧПЛ.01.ПО.02.УП.01);

(УЧПЛ.02.ПО.02.УП.01) является сформированным комплексом первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Учебный предмет «История изобразительного искусства» (УЧПЛ.01.ПО.02.УП.02)

(УЧПЛ.02.ПО.02.УП.02) является межпредметной дисциплиной, интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках истории и мировой художественной культуры, и в художественной школе на занятиях живописью, рисунком, графикой и т.д. Особенностью курса истории изобразительного искусства является его непосредственная связь с задачами профилизации образования учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса, но также формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств и мотивации, необходимых для успешного продолжения обучения в специальных учебных заведениях. Цель предмета - развить у учащихся художественное восприятие, воспитать художественный вкус, привить навыки анализа произведений искусства, формировать представления об основных этапах развития искусства.

Учебный предмет «Пленэр» (УЧПЛ.01.ПО.03.УП.01). (УЧПЛ.02.ПО.03.УП.01).

Пленэр (от франц. en plein air – «на открытом воздухе») – правдивое отображение в живописи красочного богатства природы, проявляющегося под открытым небом, при активном влиянии воздушного пространства и света солнца. Практическая работа по курсу «Пленэр» является неотъемлемой частью процесса обучения, как продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи и композиции. Работа на открытом воздухе большей частью связана с выполнением этюдов и зарисовок пейзажных мотивов, их малыми и монументальными формами. Учащиеся, изучая объекты живой природы, получают богатый материал в виде накапливающихся визуальных впечатлений от природы. На пленэре дети осваивают профессиональные особенности в работе над пейзажем, решают поставленную педагогом задачу, учатся выбору мотива, грамотной компоновке и последовательности при

выполнении упражнения, с учетом осваиваемых материалов и дополнительных технических средств, применяемых в изобразительном искусстве.

Вариативная часть учебного плана.

Учебный предмет «Композиция станковая» (УЧПЛ.01. В.02); (УЧПЛ.02. В.02.) Цель – развитие художественно-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в области художественного проектирования. Задачи: овладение основами художественной грамоты; формирование устойчивого интереса к художественной деятельности; овладение основами проектирования и исполнительского мастерства; формирование практических навыков создания художественных объектов, составления и использования композиции; знакомство с различными графическими техниками; развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения; воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия; творческое использование полученных умений и практических навыков.

Композиция (лат. compositio – составление, сочинение) – составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции – создание художественного образа. Картины, написанные в разные эпохи, в совершенно различных стилях, поражают наше воображение и надолго запоминаются во многом благодаря четкому композиционному построению. Восприятие произведения также зависит от его композиции. В художественной деятельности процесс создания произведения можно назвать сочинением композиции. Композиционное начало, подобно стволу дерева, органически связывает корни и ветви изобразительной формы, соподчиняет ее элементы друг другу и целому. Изображать – значит устанавливать отношения между частями, связывать их в единое целое и обобщать.

Слово «композиция» в качестве термина изобразительного искусства регулярно стало употребляться начиная с эпохи Возрождения. Порой словом «композиция» называют картину как таковую – как органическое целое с выраженным смысловым единством, подразумевая в данном случае, что рисунок, цвет и сюжет объединяются. В таком случае неважно, к какому жанру относится картина и в какой манере выполнена, ее называют термином «композиция» как законченное произведение искусства.

Веками художники искали наиболее выразительные композиционные схемы, в результате мы можем говорить о том, что наиболее важные по сюжету элементы изображения размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (треугольник, пирамида, круг, овал, квадрат, прямоугольник и т. п.). Композиция бывает замкнутая и открытая. С помощью специальных приемов (многоярусного построения композиции, выбора кульминационного момента действия и др.) можно передать движение времени в картине. В истории искусства большую роль играли как процессы выполнения общепринятых канонов композиции (античность, Возрождение, барокко, классицизм и др.), так и стремление избавиться от жестких канонических схем, использовать свободные композиционные приемы (XIX–XX вв.). Композиция, отвечающая индивидуальным творческим поискам художников, способна вызвать разнообразные ассоциации, чувства и эмоции. В композиции важно все – масса предметов, их зрительный «вес», размещение их на плоскости, выразительность силуэтов, ритмические чередования линий и пятен, способы передачи пространства и точка зрения на изображаемое, распределение светотени, цвет и колорит картины, позы и жесты героев, формат и размер произведения, и многое другое.

Основные закономерности построения художественного произведения, которые можно назвать правилами, приемами и средствами композиции, следующие: передача движения (динамики), покоя (статики), учет пропорции золотого сечения, передача ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра.

Художники используют композицию как универсальное средство, чтобы создать живописное полотно, скульптуру или произведение декоративно-прикладного искусства и добиться их образной и эмоциональной выразительности. Композиция – это не только мысль, идея произведения, ради выражения которой художник берется за кисть и карандаш, это и определенно созвучная душе художника и требованиям времени пластическая форма выражения.

Законы восприятия: 1. Последовательность. 2. Избирательность. Наибольшее значение - точки максимальной кривизны контура. 3. Реакция на движение. Анимация, рекламные ролики. 4. Запоминаемость. От 7 до 9 объектов – кратковременно запоминается. 5. Целостность. Принцип построения композиции. 6. Константность (стереотип). Постоянство восприятия величины и формы 7. Соотносительность. Восприятие предметов в сравнении.

Композиция – искусство составления, компоновки. Композицию составляют ограниченная плоскость и пятна-элементы. Признаки пятен: (качественные) 1. Форма. 2. Цвет. 3. Размер. 4. Тон.

Виды композиций: 1. Фронтальная (2D): картина, барельеф. Имеет ограниченное пространство и иллюзорную глубину. 2. Объемная (3D): скульптура, предметы быта, элементы архитектуры. В ней могут присутствовать элементы фронтальной. Выразительность зависит от расположения объекта. 3. Глубинно-пространственная: складывается из объектов, объемов, поверхностей и пространства, а также интервалов между ними. Интерьер, экстерьер, улицы, площади, микрорайоны.

Формы композиции: А) 1. Симметричная (зеркальная, осевая, винтовая) 2. Ассиметричная. Б) 1. Открытая.

2. Закрытая. В) 1. Динамическая (центробежная; центростремительная; произвольная динамика направления). 2. Статическая (характеризуется наличием горизонтальных и вертикальных линий).

Правила комфортности: 1. Неравное количество черного и белого. 2. Присутствие в пространстве пятен трех размеров. 3. Наличие композиционного центра – специально выделенного места в композиции, которое обладает качествами, присущими только ему: а) по признаку размера, б) выделение пятна на нюансе или инверсия, в) выделение части в качестве фона. 4. Не монотонность ритма, где ритм – чередование промежутков, пятен. 5. Сбалансированность выходов пятен в края композиции.

Признаки композиции: 1. Целостность (по форме, по тону, по цвету), 2. Наличие доминанты (композиционного центра), 3. Уравновешенность.

Средства и закономерности композиции: 1. Ритм, 2. Равновесие, 3. Динамика и статика, дающие соблюдение целостности, 4. Симметрия – воспринимается сразу, асимметрия – постепенно, 5. Масштаб и масштабность – восприятие величины предметов только относительно друг друга, 6. Формат (горизонтальный, вертикальный, нейтральный (квадрат), произвольный), 7. Пропорции, 8. Контраст – резко выражает противоположности, 9. Нюанс – незначительное отличие, 10. Группировка – пятна, линии, точки, тени и света, холодного и теплого, расстояния между элементами, 11. Наложение, врезка – группировка, перешагнувшая границы фигур и предметов, 12. Членение – дробление целого.

Программа предмета направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках с целью освоения проектной деятельности, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия художественной культуры через пробуждение интереса к изобразительному творчеству.

Учебный предмет «Пропедевтика» (УЧПЛ.02. В.01.)

Цель – развитие художественно-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в области художественного проектирования. Задачи: овладение основами художественной грамоты; формирование устойчивого интереса к художественной деятельности; овладение основами проектирования и исполнительского мастерства; формирование практических навыков создания художественных объектов, составления и использования композиции; знакомство с различными графическими техниками; развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения; воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия; творческое использование полученных умений и практических навыков.

Создание художественного произведения в любой области искусства невозможно без композиционного построения, без приведения к цельности и гармонии всех его частей, всех его компонентов. Композиция – важнейшее средство построения цельного образа. Под композицией мы понимаем целенаправленное построение целого, где расположение и взаимосвязь частей обуславливаются смыслом, содержанием, назначением и гармонией.

Логика построения и красота, гармония в соотношениях частей целого присуща не только творениям человека. Признаки композиции мы обнаруживаем в природных формах: в строении растений и животных организмов. Поэтому слово «композиция» равно применимо к описанию цветка и построению книги. Композиция – способ организации «материала» искусства. Под материалом в данном случае подразумевается не только физическая масса – глина, краски, слово, но и сюжет, идея, натура – все, что будучи преобразовано актом творчества, создает произведение в его конечной художественной форме.

Расположение этого материала по законам художественного построения следует назвать в точном смысле этого слова – формой этого произведения. Композиция является тем способом и законом художественного построения, без которого невозможно создание формы, то есть, законченного художественного произведения. Осмысление композиционного построения как средства организации материала необходимо, так как задачей композиционного построения произведения является распределение материала будущего произведения таким образом, в такой последовательности и взаимосвязи, чтобы наилучшим образом выявить смысл произведения и создать выразительную художественную форму. Гармонизируя форму, композиционное построение тем самым обогащает содержание и повышает ценность произведения в целом. Композиция является одновременно категорией содержания, так как выявляет смысл, и категорией формы, так как гармонизирует ее. Таким образом, через композицию осуществляется неразрывное единение формы и содержания. Но разделяя эти понятия, противопоставляя их друг другу, мы имеем возможность вычленивать формальные признаки художественной формы и выявлять средства, с помощью которых строится форма. Пропедевтика смотрит на композицию с точки зрения формальной структурной организации материала, проанализировать связи и отношения, которые возникают между элементами формы в процессе композиционного построения.

Композиционное построение формы предполагает наличие замысла, цели и идеи. Даже в том случае, если произведение представляет собой несюжетную декоративную или абстрактную картину, оно может содержать художественный замысел, реализуемый

формальными средствами – отношениями форм, цветовых пятен и линий, выражающих борьбу, взаимодействие, напряженность, – они могут воздействовать на эмоции, порождать ассоциации, – будучи приведены к гармоническим отношениям, обладать эстетической ценностью. В этом случае гармония форм, цветовых отношений, борьба противоположных начал сама становится «сюжетом» и смыслом картины.

Характерным признаком композиционного построения является то, что оно всегда развивается в определенных границах. Эти границы определяются не только пространственными ограничениями форматом листа или ограничением во времени. Смысл границ, рамок в том, чтобы отделить мир реальный от мира изображаемого. Внешние границы, с одной стороны, связаны с окружающим пространством, с другой, с внутренней структурой произведения, с организацией элементов внутри композиции, которая диктует определенный ее тип. Композиция может быть замкнутой, вписывающейся в определенную форму и подчиненной ей, может быть открытой, предполагая мысленное продолжение в пространстве. В любом случае внешние границы и тип композиции определяются внутренними связями между ее элементами. Эти композиционные узлы и нити держат ее изнутри в пространственно-временных границах.

Характерным признаком композиционного построения является структурность и сложность внутреннего строения произведения. Композиционное построение отличает наличие частей, связанных друг с другом системой отношений. Это сложное целое состоит из неравноценных по смыслу и значению частей. В нем всегда можно выделить главное и второстепенное, центр и периферию. Даже в орнаментальных композициях при отсутствии организационного центра композиции можно выделить главный мотив и сопровождающие его подчиненные мотивы. Этот признак можно определить как соподчиненность частей.

Единство и цельность – важнейший признак композиции. В законченной композиции все взаимосвязано и все подчинено единой цели и художественному замыслу. Эта связанность проявляется в гармонической упорядоченности формы. Гармония целого – необходимое условие композиционного построения. Любое художественное произведение представляет собой борьбу противоположных начал. Это проявляется в формальном решении в отношениях предметов и пространства, в цветовых и тональных отношениях, в движении и равновесии. Все противоречивые моменты в композиции уравниваются, приводятся к гармонической упорядоченности. По этим признакам можно судить о композиции произведения искусства или целесообразности иной структуры. Признаки эти являются зримым проявлением тех важнейших принципов композиции, которые лежат в основе композиционного построения. Это: 1) принцип целесообразности; 2) принцип единства сложного, то есть целостность произведения; 3) принцип доминанты, иными словами наличие главного, ведущего начала; 4) принцип соподчинения частей в целом; 5) принцип динамизма; 6) принцип равновесия; 7) принцип гармонии, где гармоническое единство элементов формы между собой и единство формы и содержания в композиции происходит на основе диалектического единства противоположностей.

Все эти принципы проистекают из естественных, объективно существующих факторов, из особенностей восприятия человеком реально существующей действительности и из социально-биологической потребности в познании, в искусстве, как в способе освоения мира и как форме общественного сознания.

Программа предмета направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках с целью освоения проектной деятельности, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия художественной культуры через пробуждение интереса к изобразительному творчеству.

Учебный предмет «Станковая графика» (УЧПЛ.02. В.03.)

Цель – развитие художественно-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в области художественного проектирования. Задачи: овладение основами художественной грамоты; формирование устойчивого интереса к художественной деятельности; овладение основами проектирования и исполнительского мастерства; формирование практических навыков создания художественных объектов, составления и использования композиции; знакомство с различными графическими техниками; развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения; воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия; творческое использование полученных умений и практических навыков.

Программа предмета направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках с целью освоения проектной деятельности, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия художественной культуры через пробуждение интереса к изобразительному творчеству.

Плакатная графика.

Жизнь современного общества неразрывно связана с рекламой. Чтобы быть воспринятыми обществом, правила организации жизни должны быть известны всем. Рекламный плакат, афиша – одни из древнейших видов рекламы, они прошли через столетия и сейчас мы вряд ли представим свою жизнь без этих видов рекламных носителей. Плакат (нем. Plakat от фр. placard – объявление, афиша, от plaquer – наклеить, приклеивать) – броское крупноформатное, изображение, сопровождаемое кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. 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. Афиша (Placard – от фр. afficher – вывешивать объявление, объявлять) – рекламное листовое издание, вид печатной рекламы на бумаге или картоне. В отличие от плаката афиша является анонсом какого-либо грядущего события и расклеивается на улицах. Исторически можно считать, что афиша – это рекламный жанр, специализирующийся на письменном (позднее печатном) оповещении широкой аудитории о предстоящих зрелищах или иных общественно значимых событиях.

Плакаты информировали население о предстоящих концертах, спектаклях, торговых предложениях. Эта функция плаката – информационная, сохранилась и с успехом используется и в наше время. Помимо информационной функции, плакат всегда выполнял и определенные рекламные функции.

Строго определенные функции плаката диктуют выбор изобразительных средств, приема работы, определяют особый изобразительный язык плаката и его размеры. Плакаты быстро сменяют друг друга и, воздействуя на аудиторию сравнительно короткое время, должны отличаться четким и ясным языком. Плакат должен привлечь внимание зрителя на большом расстоянии, которому в предельно краткий срок должно стать ясно, к чему плакат призывает, какова его цель. Именно такими задачами продиктованы относительно большие размеры плакатов. Во имя краткости, доходчивости и выразительности в плакате применяется особенно острая типизация образа и широко используются такие условно-декоративные приемы как обобщение изображения, упрощение цветовых отношений, отказ от второстепенных деталей, символические обозначения. Текст должен быть предельно кратким и понятным с первого прочтения. Он не должен механически приставляться к

изображению, а органически входить в него. Характер шрифта должен соответствовать содержанию плаката, хорошо читаться.

Иллюстрация.

Иллюстрация – это изображение, поясняющее или дополняющее основной текст, помещенное на страницах и других элементах материальной конструкции издания. По методу отображения действительности иллюстрации делятся на художественно-образные и научно-познавательные. Художественно-образные иллюстрации создаются в основном к литературно-художественным изданиям в целях усиления общего впечатления от литературного произведения с помощью зрительных образов. Здесь не пассивное повторение сюжета, а творческая переработка и интерпретация его книжным графиком. Достоверность и ценность подобных иллюстраций заключаются не столько в точном отражении эпохи, во время которой происходят описываемые в произведении события, сколько в верной передаче сути раскрываемого автором конфликта.

Научно-познавательные иллюстрации представляют собой изображения предметов и явлений живой или неживой природы, человека, результатов человеческой деятельности, логических и математических отношений. Целью познания будет тот или иной предмет, та или иная научная истина. Научно-познавательные иллюстрации служат средством постижения окружающего мира, поэтому от них требуется безукоризненная точность, максимальное приближение к оригиналу. Для таких иллюстраций важной становится не эмоциональная и художественная, а научная достоверность.

В свою очередь, научно-познавательные иллюстрации как средство информации делятся на следующие группы:

- иллюстрации, имеющие безусловный предметный характер (рисунок, фотография);
- иллюстрации, имеющие условный характер (чертеж, схема, карта);
- иллюстрации, имеющие отвлеченный характер (график, математический чертеж).

Иллюстрации первой группы реально-предметные, их функция – нести объективную информацию. Иллюстрации второй и третьей групп – условно-предметные, информация в них не носит предметного характера, она отвлеченна, вскрывает свойства предметов в их сопоставлении или различении.

Рисунок – это иллюстрация, которую художник-график рисует с натуры, по представлению о предмете или перерисовывает с какого-либо изображения. Рисунок – это графическое изображение на плоскости, созданное с помощью линии, штриха, пятна, точки. Рисунок выразителен и доступен пониманию любого читателя, легко поддается обработке. Однако он недостаточно документален, качество изображения в большой степени зависит от индивидуальных возможностей художника-исполнителя; достаточно сложна организация иллюстрирования, что влияет на сроки подготовки издания.

Фотография – изображение, полученное путем фотографирования каких-либо объектов и служащее для передачи определенного содержания в основном тексте издания. Применяется тогда, когда необходимо с наибольшей наглядностью и научной точностью выразить содержание изображаемого явления или факта со всеми его особенностями.

Чертеж – условное графическое изображение предмета с точным соотношением его размеров, полученное методом проецирования. Другими словами, это графическое изображение на плоскости геометрических образов (точек, линий, поверхностей, тел) и их совокупностей, выполненное линиями, штрихами. На чертежах изображаются изделия

(машины, приборы, аппараты и т.д.), их детали, сооружения. Чертежи выполняются на основании математического расчета с помощью чертежных и измерительных инструментов.

Технический рисунок – это чертежи, выполненные в перспективе или аксонометрии. С их помощью можно показать любой технический предмет без лишних деталей, выявив скрытую за внешней оболочкой сущность, представить механизм или его деталь в разрезе, под определенным углом, в увеличенном или уменьшенном виде или изобразить изучаемое устройство в нескольких положениях.

Схема – условное графическое изображение какого-либо объекта (явления, процесса), в общих чертах передающее суть его характера и структуры. Схема – линейное изображение, от чертежа отличается тем, что не передает масштабных отношений предмета и не ставит целью изобразить сам предмет. Однако под каждым условным знаком схемы подразумевается тот или иной предмет. Схема выполняет две задачи:

- 1) передать скрытую взаимосвязь частей или сущность явлений, предметов;
- 2) организовать отдельные элементы изображения в законченную графическую композицию, которая хорошо передавала бы сущность изображаемого явления.

Схемы можно разделить на две группы:

- схемы творческого характера – структурные или классификационные (систем, положений, состояний);
- схемы развития или движения;
- технические схемы – кинематические, электротехнические, радиотехнические, оптические, вакуумные.

Карта – картографическое произведение, которое используется для передачи определенной информации, содержащейся в издании. Основными элементами карты как иллюстрации являются географическая основа (береговая линия, политические и административные границы и центры, населенные пункты и пути сообщения) и тематическая (специальная) нагрузка.

План – чертеж, изображающий в условных знаках (масштабе) на плоскости горизонтальную или вертикальную проекции какого-либо предмета и его размеры.

График – чертеж, наглядно изображающий количественное соотношение и развитие взаимосвязанных процессов или явлений в виде кривой, прямой, ломаной линии, построенной в той или иной системе координат. Как форма подачи информации график очень близок к таблице с двумя взаимозависимыми параметрами, поэтому его можно представить в виде таблицы, где оси абсцисс и ординат станут показателями головки и боковика, а вместо кривой в прографке будут стоять цифровые данные. График используют тогда, когда нужно визуально показать (что всегда убедительно) динамику процесса или плавное, непрерывное изменение каких-либо величин. Таблица же может содержать только дискретные величины. Выбор зависит не только от характера самой информации (можно ее представить в виде изображения или нет), но и от типологических характеристик того издания, для которого эта информация предназначена.

Диаграмма – условное графическое изображение числовых величин или их соотношений, выполненное при помощи линий, плоскостей, геометрических фигур, рисунков и т.д.

Классифицировать иллюстрации можно и по другим основаниям.

- а) По значению и связи с текстом иллюстрации могут:

- являться предметом изучения (исключив иллюстрации, мы сделаем ненужным текст), например, атлас анатомии;
- сопровождать текст (без иллюстрации усвоить авторскую мысль затруднительно, хотя и возможно);
- расширять информацию.

б) По способу подготовки иллюстрации могут быть:

- оригинальными (специально созданные для данного издания);
- заимствованными (взяты из других изданий);
- документальными (исторически значимыми изображениями, воспроизводимыми как исторический документ, без переработки). Такие иллюстрации чаще всего используются в научных, научно-популярных изданиях, особенно в изданиях по истории.

в) По графическим средствам изображения иллюстрации могут быть штриховыми (состоящими из линий, штрихов, точек, пятен одного тона) или полутоновыми (с различными тоновыми переходами от света к тени).

г) По цвету изобразительных элементов иллюстрации делятся на черно-белые и цветные.

д) Различаются иллюстрации и по способам расположения на полосе. Самый распространенный вид верстки текста с иллюстрациями – открытая верстка, при которой иллюстрация граничит с верхним или нижним полем полосы. При этом иллюстрация выглядит несколько обособленной от текста и более заметна. Глухая верстка (иллюстрация окружена текстом со всех сторон) и закрытая (иллюстрация ограничена текстом сверху и снизу или с трех сторон) встречаются сравнительно редко – в некоторых переводных изданиях и энциклопедиях с набором текста в три колонки.

Помимо своей основной функции – пояснения – изобразительный материал выполняет и другие функции. Изображение может не только пояснять текст, но и дополнять и расширять его; оно активно включено в коммуникативный процесс, осуществляемый книгой, поэтому информационную функцию иллюстраций следует признать одной из важнейших. Важное свойство иллюстраций – эмоциональное воздействие на читателя. Обращаясь к конкретному изданию, мы подвергаемся такому воздействию и со стороны произведения, и со стороны книжной формы, значимой частью которой являются иллюстрации. Еще одна неотъемлемая функция иллюстраций – эстетическая, так как изображение проявляет себя в издании и как самостоятельная художественная форма, и как полноправный элемент ансамбля книги.

Особенность иллюстрации еще и в том, что ее функции тесно переплетены: одна вытекает из другой, одна обуславливает другую. Выделяют три основные функции иллюстраций в изданиях: информационную, эмоционально-психологическую и эстетическую.

Информационная функция. Как уже говорилось, и текст, и иллюстрация есть формы подачи информации. В издании они как бы постоянно соревнуются между собой в качестве интерпретации преподносимых сведений. В одних случаях побеждает текст, в других – иллюстрация. Редактор любого издания решает, чему отдать предпочтение. При этом учитываются вид литературы, характер и задачи издания, читательский адрес.

Так, информация гуманитарного (литературоведческого, философского и т.п.) профиля лучше воспринимается в виде текста, хотя и художественно-образные, и научно-познавательные иллюстрации в некоторых случаях могут служить формой ее подачи или

дополнять ее. Изображения в справочных изданиях гуманитарного характера образуют дополнительный уровень информации, который визуализирует сведения, заключенные в тексте. Иногда этот зрительный ряд бывает факультативным элементом, но в большинстве случаев он оправдан целевым назначением и читательским адресом издания. Визуализация ключевых моментов повествования дает читателю дополнительную информацию, активизирует его духовную, ментальную деятельность. Информационный эффект любой иллюстрации будет зависеть от того, насколько полно, точно и быстро читатель сможет воспринять информацию. Малейшие затруднения при восприятии материала приводят к затрате дополнительного времени читателя. Любые неточности снижают эффективность издания, ставят под сомнение возможность быстро и в достаточном объеме отыскать необходимую информацию.

Например, при подготовке справочного издания по техническим или естественным наукам редактор делит информационное пространство будущей книги на две части, одну из которых отдает тексту, а другую – иллюстрациям. Соотношение этих частей бывает весьма неожиданным. Иллюстрации могут соперничать с текстом по занимаемой площади. Часто зрительный ряд в изданиях такого характера имеет равное и даже превосходящее текст информационное значение.

Действительно, роль визуальной информации нельзя недооценивать. Во многих случаях пространное объяснение удастся удачно заменить хорошей, понятной иллюстрацией, сэкономив тем самым и время, необходимое для усвоения материала, и место в издании. Восприятие внетекстовой информации подчинено определенным законам, которые должен знать и учитывать редактор при составлении иллюстративного ряда издания. Отмечено, что по сравнению с чертежами, схемами рисунок по скорости и точности восприятия информации менее эффективен. Недостаточная скорость и точность восприятия информации, выраженной рисунком, отчасти компенсируется большей его выразительностью.

Психологически наилучшим по восприятию следует считать не изометрическое, а перспективное изображение предмета, так как оно характеризует не только положение предмета в пространстве, но и его глубину. Изучая рисунок, читатель невольно отвлекается на мелкие детали, которые не всегда важны. Схема же представляет собой сплав всего самого существенного, принципиального в изучаемом объекте. Создавая схему, опытный художник может сразу задать направление движению взгляда, сфокусировать внимание читателя на нужном фрагменте. Любая информация будет восприниматься лучше, если в ее описании или изображении отсутствуют лишние детали. Информационная насыщенность, осмысленность каждой детали – залог успеха любой иллюстрации.

Работа с графиком также связана для читателя с отбором необходимой информации. Задача редактора – суметь отобрать и оформить то нужное, что будет искать читатель в графике. Опытным путем удалось определить несколько особенностей, связанных с восприятием графика.

1. Если главная цель графика в печатном издании – показать общий характер какого-либо процесса, характер изменения функциональной зависимости в общих чертах, целесообразно давать его без координатной сетки.
2. График с координатной сеткой предпочтителен в тех случаях, когда предполагается считывание с него конкретных значений функции по известному аргументу, а также считывание промежуточных значений со шкал.
3. Арифметический масштаб шкал графика во всех случаях предпочтительнее логарифмического.

4. Число параметрических линий на графике при всех прочих равных условиях следует выбирать минимально возможным, так как с их увеличением возрастает время считывания показаний графика и увеличивается количество ошибочных считываний.

Существует несколько закономерностей в восприятии шкал графика. Так, целые числа считываются быстрее дробных, поэтому желательно, чтобы график был оцифрован целыми числами. Шкалы читаются легче, если числа на них увеличиваются слева направо или снизу вверх. Необходимо стремиться помещать меньшее количество отметок на шкалах, поскольку большая их часть при чтении не будет использована вообще. Выявлены также общие закономерности в восприятии знаковых и буквенных обозначений на всех видах иллюстраций. В восприятии как текстовых, так и графических форм информации большую роль играют контур, размер и цвет условных знаков. Доказано, что условные знаки, контур которых образован прямыми линиями, распознаются наиболее быстро и точно.

Следовательно, знаки с «острым» начертанием более предпочтительны для издания. Цифры и буквы, в графическом начертании которых использованы кривые линии (6–8–9; Б–В–Д и др.), будут вызывать затруднения при распознавании и считывании. Размер знака тоже влияет на скорость восприятия – знаки более крупного начертания воспринимаются быстрее и с меньшим числом ошибок.

Немаловажное значение для скорости восприятия показаний графиков, номограмм и т.д. имеют число буквенно-цифровых обозначений, тип их начертания, геометрическое расположение, освещенность и другие условия. Плотность расположения материала на рисунке также важна. Весьма затруднено восприятие иллюстраций, перегруженных словесными надписями, цифровыми и буквенными обозначениями.

В издательской практике часто пренебрегают информационными свойствами цвета. Как правило, введение второй краски позволяет расширить множество оформительских решений, устранить проблемы, связанные с отысканием и опознанием необходимого материала. Цвет может выполнять важнейшую сигнальную функцию.

Эмоционально-психологическая функция. На эмоциональный настрой читателя оказывают влияние качество бумаги, гарнитура шрифта и другие формальные характеристики издания. Выбирая издание, мы невольно оцениваем его визуальный ряд. Иногда хорошее издание не найдет дороги к широкому кругу читателей из-за неинтересных иллюстраций. Излишняя строгость оформления, отсутствие иллюстраций затрудняют восприятие книги читателем. Поэтому следующую функцию иллюстраций можно назвать психологической, или функцией облегчения восприятия информации.

Есть несколько способов, которые могут упростить восприятие информации в книге. Иногда достаточно заменить громоздкий текстовый материал емким рисунком, чтобы сделать информацию понятной и доступной. Принимая во внимание законы психологии, можно эффективно чередовать текстовый и изобразительный материал, тем самым направляя внимание читателя в нужное русло. Не секрет, что иллюстрация, следующая за текстом, может подтверждать изложенную информацию, расширять и дополнять ее, а может и опровергать. Располагая материал соответствующим образом, можно усилить действие, производимое текстом и иллюстрацией.

Установлено, что изобразительный материал, занимающий правую сторону разворота книги, сразу завладевает вниманием читателя, а текст, расположенный на левой стороне, воспринимается уже вслед за иллюстрацией, и наоборот. Известно также, что один элемент, будучи единственным в плоскости, замыкает на себя все внимание зрителя. И содержание подобной композиции – уравновешенной, неуравновешенной, статической, динамической, симметричной и т.д. – определяется более местом элемента, т.е. зрительным центром, чем его размерами и характером. Удаляя или приближая материал к

зрительному центру полосы, мы на доли секунды отдаляем или приближаем момент его восприятия читателем, подчеркивая тем самым его второстепенность или важность.

Есть категории читателей, для которых необходимы динамичный характер подачи информации, смена композиций, некая подвижность в исполнении каждого элемента издания, что обусловлено особенностями их восприятия. Это – дети. Они живут в мире игры, распространяют этот мир на все окружающие предметы, ищут его и в книгах. Необходимо учитывать требования ребёнка и вести его по книге, как по увлекательной игре.

Популярное издание отличается от научной своей композицией. Помимо популяризации знаний задача такого издания – раскрыть перед читателем новые грани мира, настроить его на дальнейшее углубление своих знаний. Эти задачи достижимы не только при помощи хорошего текста, но и при содействии особым образом подобранных и расположенных иллюстраций. Такая структура и ритм книги, должна увлечь читателя, заставить его заинтересоваться предлагаемой информацией.

Иллюстрации являются одним из факторов, обеспечивающих целостность композиции. От их количества, качества, размера, единства техники исполнения зависит звучание всего ансамбля книги. Соразмерность и созвучность всех частей издания будут определять его эстетическую ценность в целом.

Эстетическая функция. Изобразительный материал в книге имеет двойную эстетическую нагрузку. С одной стороны, иллюстрация сама является предметом искусства и результатом художественного творчества. (В процессе иллюстрирования художник создает оригинальные произведения искусства.) С другой стороны, она – один из элементов книги, которые, наслаиваясь друг на друга, взаимодействуя друг с другом, образуют единый ансамбль издания, формируют его эстетический образ, определенным образом воздействуют на читателя. Книжная иллюстрация отличается от других графических и живописных изображений тем, что создается для текста, на основе текста и наиболее полно раскрывается только в контексте книги. Ее отличие заключается и в особой временной спрессованности сюжетов. Иллюстрация часто показывает очень непродолжительное во времени действие, которое важно для раскрытия конфликта литературно-художественного произведения.

Достоинства иллюстраций полнее раскрываются в контексте всей книги, где они являются важным элементом композиции. Мало привязать иллюстрацию к тексту, мало подобрать для нее самый актуальный сюжет – надо удачно скомпоновать текстовой и изобразительный материал на полосе, на развороте, во всем издании. Композиционный строй издания определяет его эстетические достоинства и значимость как явления книжного искусства. Композиционный строй издания способствует полнейшему воплощению замыслов автора и редактора, служит инструментом выражения идейной направленности издания.

В справочных изданиях, например, эстетическая функция иллюстраций выражена не столь ярко. Здесь все элементы книги подчинены одной задаче – способствовать быстрому наведению справки. Поэтому требование достоверности и научности является основным по отношению к иллюстрациям, большая часть которых – научно-познавательные. Эстетика подобных иллюстраций заключается в правильном выборе масштабов изображений, ракурсов, разрезов, в гармоничных цветовых и графических решениях, удачно подобранной технике исполнения.

В популярных изданиях, рассчитанных на массового читателя, помимо основных требований (точность, доступность, высокая информативность), к иллюстрациям предъявляются требования красоты, гармонии всего изобразительного материала. Эстетический уровень издания прикладного характера определяется по эмоциональному

состоянию его читателей, тому, насколько охотно они пользуются книгой. При равных информационных достоинствах предпочтение всегда отдается более красочному изданию.

Издания, адресованные научным работникам, особо тяготеют к строгости оформления и иллюстрирования материала. Достоинства иллюстраций научного издания заключаются в единстве и точности, даже аскетичности цветовых и графических решений. А вот при оформлении научно-популярных, детских изданий следует избегать стереотипного подхода к иллюстрированию. В них можно показать все возможности иллюстрации, изобразив объект колоритно, необычно.

Эстетика изданий практического назначения складывается из нетрадиционных элементов. Она формируется из множества показателей, среди которых – функциональная насыщенность текстовых и нетекстовых элементов, рациональная композиция наборной полосы, максимальное использование всех возможностей линии и цвета, а также выбор оптимального способа печати. Иллюстрации здесь должны быть «живыми», рабочими, информативно насыщенными. Строгость и академичность внешнего и внутреннего оформления нельзя признать единственно возможным решением данного вопроса. Печать в две краски, например, позволит снять проблему выделений в тексте и на рисунках. Функция цвета в тоновых и штриховых иллюстрациях различна по существу. В тоновых иллюстрациях цвет в основном сообщает читателю об истинной окраске изображаемых объектов, в штриховых преобладают выделение при помощи цвета тех или иных элементов рисунка, разделение сложного переплетения линий на своеобразные цветовые слои, которые могут восприниматься в отдельности, простое разграничение соприкасающихся плоскостей. Применение цвета в изданиях по естественным и техническим наукам имеет положительный эстетический и информационный эффект. Цвет не только увеличивает наглядность чертежей, но и улучшает их читаемость, позволяет обогатить содержание при том же формате.

Отметим, что не в каждом из перечисленных изданий иллюстрации проявляют себя всесторонне. В одном из них наиболее важным становится значение иллюстраций как дополнительного источника информации; в другом – иллюстрации помогают усвоить содержание сообщения, правильно направить внимание читателя; в третьем – на первый план выступает сам состав изобразительного материала, его эстетические достоинства. Проявляя себя неодинаково, иллюстрации никогда не бывают функционально односторонними, в той или иной мере в издании обязательно присутствует весь спектр их функциональности.

Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте 10-12 лет, составляет 1 год. Форма проведения учебных занятий – аудиторная, мелкогрупповая, количество человек в группе до 15 учащихся. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Учебный предмет «Печатная графика» (УЧПЛ.02. В.04.)

Цель – познакомить учащихся с теорией и практикой создания линогравюры. Линогравюра – выпуклая гравюра на линолеуме или на сходных с ним полимерно-пластических материалах, по технике близкая к ксилографии. Возникла в начале XX в. Специфические качества линогравюры (лаконизм художественного языка, резкие контрасты чёрного и белого, сочный и живописный штрих, получаемый благодаря мягкости материала, возможность быстро работать, использовать большой размер листа и цветную печать, высокая тиражность) очень скоро привлекли к себе многих мастеров печатной графики. Вначале в линогравюре под влиянием ксилографии сложился декоративно-обобщенный

стиль, в котором основную выразительную роль играли силуэт и гладкое красочное пятно; в дальнейшем развивается и совершенствуется своеобразный художественный язык линогравюры.

Учебный предмет «Шрифт» (УЧПЛ.02. В.05.)

Занятия по дисциплине «Шрифт» преследуют достижение цели овладения необходимыми практическими навыками шрифтовой графики как важнейшей компоненты дизайн-проектирования и иных базовых профессиональных компетенций дизайнеров. При освоении дисциплины необходимо решить следующие задачи: изучить основы истории письменности и шрифта; освоить терминологию и культурные нормы шрифтовой графики; изучить терминологию и основы типографической культуры; развить творческое мышление в средствах шрифтовой и типографической композиции; развитие проектное мышление в части шрифтовой культуры, графики и средств графической выразительности; развить художественно-образного мышления; овладеть спецификой знаковой композиции; развитие чувство стиля; совершенствовать зрительное восприятие шрифтовой графики.

В результате изучения дисциплины «Шрифт» необходимо знать: основные этапы истории развития шрифта; терминологию и профессиональные нормы в проектировании шрифта, шрифтовой композиции, основы промышленной графики; основные этапы развития типографики; свойства материалов и технологические возможности исполнения; закономерности стилеобразования типографической композиции; логику стилеобразования шрифта как результата взаимодействия технологии шрифтовой графики, социальных потребностей и эстетических ценностей каждого исторического периода; уметь: выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные способы построения и формообразования шрифта и промграфики; использовать методы стилизации и трансформации для создания новых форм; создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта; выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов; применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия; владеть: шрифтовой композицией в контексте культуры; теоретическими основами композиции; классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования; творческим подходом к шрифтовой и промграфической композиции как средствам создания художественного образа; чувством стиля шрифта и визуального образа; целесообразным использованием техникой рукописной шрифтовой графики; техникой качественного исполнения работ с учётом временных параметров и назначения творческого замысла; активной творческой позицией в достижении профессиональных результатов; организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

Учебный предмет «Типографика» (УЧПЛ.02. В.06.)

Типографика – искусство оформления печатного текста. Типографикой занимаются те, чья работа связана с оформлением набранного шрифтом текста. В доцифровую эпоху типографика была специализированной профессией, но сейчас можно сказать, что «типографика – это то, чем занимается каждый». Типографический процесс включает в себя выбор шрифтовой гарнитуры, кегля, выключки строк, взаимного расположения текста и иллюстраций. Задачей типографики, наиболее творческого этапа оформления текста, является определение параметров для последующих процессов набора, вёрстки и допечатной подготовки. Исторически с типографикой связаны оформление книги и шрифтовой дизайн, хотя большинство типографов не рисуют шрифтов, а некоторые шрифтовые дизайнеры не считают себя типографами.

Текст в рекламе – одно из важнейших составляющих, позволяющее рекламодателям заявить о себе. Поэтому большое количество работы в графическом дизайне связано с его набором и оформлением. Но, к сожалению, в сравнении с ростом рекламного бизнеса и количества графических дизайнеров в России, количество тех, кто подходит к шрифтовому оформлению текста профессионально увеличивается не так быстро.

Существует множество определений понятию типографика. Кто-то может назвать это наукой об оформлении набранного текста. Хотя такое определение вряд ли подойдет. Законы и правила типографики являются достаточно гибкими и необязательными для соблюдения, в отличие от законов, например, физики. Так что называть типографику наукой, наверное, не стоит. Так же часто типографику называют искусством построения композиции из шрифтов путем набора и верстки. Такое определение, наверное, подойдет больше. Но в этой статье мы рассмотрим типографику, не как на искусство или действие, а как руководство. Так что, определение типографики в этой статье будет следующим:

Типографика (typography) - свод законов, правил и норм оформления текста, основанных на изучении восприятия набора читателем, а так же на опыте и обобщенном мнении профессионалов набора.

Типографика полезна не только для грамотной верстки книг, газет и журналов. Она важна при создании печатной рекламы, дизайне сайта, баннера, наружной рекламы и многого другого. Знание и понимание типографики превращают текст в инструмент построения композиции. Делают его живым, придают характер и способность передать идею не только содержанием, но и графически.

Для того, чтобы понимать, о чем идет речь в следующих статьях, давайте разберемся в некоторых терминах, которые будут встречаться в дальнейшем. Если Вы работаете в дизайне не первый день, большинство этих терминов Вы уже слышали, однако, все равно стоит посмотреть определения, возможно, это сможет дополнить информацию, которой Вы обладаете:

Гарнитура – шрифт или несколько шрифтов, имеющих стилистическое единство начертания. Состоит из набора знаков (обычно - цифры, буквы, знаки пунктуации, спецсимволы, но может состоять так же исключительно из неалфавитных знаков). Часто это понятие путают с понятием "шрифт", хотя шрифт - это определенное начертание знаков, в то время, как гарнитура определяет общее "семейство" шрифтов. Например, гарнитура Times New Roman состоит из обычного, курсивного, полужирного и множества других шрифтов этого семейства.

Кегль – высота буквы, включающая в себя нижние и верхние выносные элементы. Измеряется в типографских пунктах (обозначается как pt). Например, текст набранный 14 кеглем будет равен 14 pt по высоте. 1 типографский пункт равен 1/72 английского дюйма. Это примерно 0,352 миллиметра.

Интерлиньяж – межстрочный интервал. Расстояние между базовыми линиями соседних строк. Измеряется интерлиньяж в типографских пунктах.

Кернинг – расстояние между буквами. Основная суть кернинга - подбор различных интервалов между различными парами конкретных букв, для увеличения удобочитаемости. В программах верстки кернинг - изменение расстояния между буквами, задающееся в процентах. Может быть как отрицательным, так и положительным. При отрицательном кернинге буквы сдвигаются, при положительном - раздвигаются.

Трекинг – межбуквенные пробелы, применяемые к группе символов (слово, строка, абзац...). Трекинг служит для разрядки (осветления) или уплотнения (затемнения) набора, а так же для вгонки и выгонки слов (изменения числа набранных строк).

Рубрикация – система деления текста, при которой соподчиненные заголовки различного уровня выражают взаимосвязь и соподчиненность возглавляемых ими частей (рубрик, глав, разделов, подразделов).

Графема – базовая форма знака, помогающая отличить этот его от любого другого осмысленного знака, вне зависимости от художественных особенностей исполнения. Графема, как правило, определяет единицу текста. Например, базовая форма (графема) буквы "А" позволяет отличить ее от буквы "Б" вне зависимости от того, какой гарнитурой она набрана.

Глиф – конкретное графическое исполнение графемы. Если в тексте используется несколько глифов для одной и той же графемы (например, в зависимости от контекста), такие глифы называются аллографами друг друга.

Система ориентирования. Длинные связные тексты, предназначенные для сплошного чтения, читают долго, спокойно и размеренно. Для ориентирования по нему достаточно номеров страниц или url, если речь идет об интернете. Для текстов же, предназначенных для выборочного чтения Важным элементом является система ориентирования. Система ориентирования – в типографике это система пиктографических и текстовых элементов, помогающая читателю находить в тексте нужную информацию (главу, страницу, абзац, строку). В книге - это рубрициация, навигационный аппарат (колонтитулы, колонцифры и т.п.). В интернете так же используется гипертекстовые ссылки, пиктограммы.

Различные тексты в различных видах рекламы имеют разное назначение. Текст в интернете, имеющий большой объем, статья в журнале или газете, длинное описание товара в каталоге предназначены для сплошного чтения. Текста в макете для наружной рекламы значительно меньше, и к нему необходимо привлечь внимание. Рекламный слоган, как правило, состоит из одной-двух фраз и предназначен для того, чтобы его запомнили. Так как различные тексты имеют различное назначение, то и значимость каких-либо характеристик этих текстов и шрифтов для их набора различна. Какие-то характеристики являются наиболее важными для одних текстов, какие-то – для других. Речь идет о таких характеристиках, как:

Удобочитаемость – свойство текста и шрифтов для его набора, характеризующее легкость восприятия. Удобочитаемость важна в текстах, предназначенных для сплошного чтения. Графическое исполнение шрифтов, используемых для набора таких текстов, должно быть максимально привычным и нейтральным. Стоит заметить, что удобочитаемость обеспечивается не только мерами типографики, но также стилистики, семантики и прочими свойствами текста. Заметность – характеристика важная для текста, который мы хотим выделить. В отличие от удобочитаемого текста, заметный текст в первую очередь видят, и только потом читают. Сделать текст более заметным можно, оперируя цветом символов или фона, при помощи крупного кегля, акцидентного и/или выделительного шрифта. Различимость – характеристика шрифта и текста, являющаяся важной для чтения в условиях пониженной видимости и/или за короткое время. Например, текстов в наружной рекламе. Различимость текста обеспечивается ясными, максимально отличающимися друг от друга формами букв, крупным кеглем и сильным контрастом цветов текста и фона.